

超级漫画奇幻角色素描技法

(第2版)

全新升级★超级畅销★第2版★开阔思路★激发想象力★提升创作力

动漫秀场 18

张利敏 编著

超级漫画奇幻角色 素描技法 (第2版)

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

动漫秀场. 18, 超级漫画奇幻角色素描技法 / 张利敏编著. -- 2版. -- 北京: 人民邮电出版社, 2013.10
ISBN 978-7-115-32644-7

I. ①动… II. ①张… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184293号

内 容 提 要

在动漫作品中, 由于剧情的需要常常会出现各式各样的奇幻角色, 他们或是精灵古怪的天使、魔法战士, 或是憨态可掬的拟人类怪兽, 或是邪恶诡异的妖精, 或是面目可憎的怪物。这些奇幻角色形态各异, 但在造型设计上还是有一些规律可循的, 本书针对这个问题进行了全面讲解。

本书是“动漫秀场”系列图书中的一本。共9章, 详细介绍了形形色色的奇幻形象, 包括奇幻的概述、奇幻人物绘制的基础知识、天使与恶魔、魔法战士、精灵、怪物、机械生命体、奇幻道具、综合实例等内容。

本书讲解系统, 图例丰富, 适合初、中级动漫爱好者作为自学用书, 也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。同时本书还给大家提供了前八页的临摹练习, 增加了学习漫画的互动性和阅读乐趣, 使大家能更快地提高漫画绘制的水平。

-
- ◆ 编 著 张利敏
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14 彩插: 4
字数: 455千字 2013年10月第2版
印数: 7 001-11 000册 2013年10月北京第1次印刷
-

定价: 29.80元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

动漫秀场 18

张利敏 编著

超级漫画奇幻角色 素描技法 (第2版)

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫秀场. 18, 超级漫画奇幻角色素描技法 / 张利敏编著. -- 2版. -- 北京: 人民邮电出版社, 2013.10
ISBN 978-7-115-32644-7

I. ①动… II. ①张… III. ①漫画—人物画—素描技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第184293号

内 容 提 要

在动漫作品中, 由于剧情的需要常常会出现各式各样的奇幻角色, 他们或是精灵古怪的天使、魔法战士, 或是憨态可掬的拟人类怪兽, 或是邪恶诡异的妖精, 或是面目可憎的怪物。这些奇幻角色形态各异, 但在造型设计上还是有一些规律可循的, 本书针对这个问题进行了全面讲解。

本书是“动漫秀场”系列图书中的一本。共 9 章, 详细介绍了形形色色的奇幻形象, 包括奇幻的概述、奇幻人物绘制的基础知识、天使与恶魔、魔法战士、精灵、怪物、机械生命体、奇幻道具、综合实例等内容。

本书讲解系统, 图例丰富, 适合初、中级动漫爱好者作为自学用书, 也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。同时本书还给大家提供了前八页的临摹练习, 增加了学习漫画的互动性和阅读乐趣, 使大家能更快地提高漫画绘制的水平。

-
- ◆ 编 著 张利敏
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京艺辉印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14 彩插: 4
字数: 455 千字 2013 年 10 月第 2 版
印数: 7 001-11 000 册 2013 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 29.80 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章 奇幻角色概述 005

- 1.1 了解组合 006
  - 1.1.1 分解组合 006
  - 1.1.2 亚人种 008
  - 1.1.3 合成兽 008
- 1.2 绘画的材料与工具 010

第2章 奇幻人物绘制的基础知识 013

- 2.1 人物头身比例的基础知识 014
  - 2.1.1 骨骼、肌肉结构剖析 014
  - 2.1.2 二头身 016
  - 2.1.3 五头身 017
  - 2.1.4 七头身 018
  - 2.1.5 八头身 019
- 2.2 创作奇幻人物造型的基本原理 020
  - 2.2.1 脸部的组合与变形 020
  - 2.2.2 手、手臂的组合与变形 022
  - 2.2.3 脚、腿部的组合与变形 024
  - 2.2.4 躯干的组合与变形 026

第3章 天使与恶魔 027

- 3.1 天使 028
  - 3.1.1 基本形态 028
  - 3.1.2 等级划分 030
  - 3.1.3 堕落天使 031
  - 3.1.4 翅膀参考 032
- 3.2 实例1——双面天使 033
  - 3.2.1 角色分析 033
  - 3.2.2 步骤解析 034
- 3.3 实例2——坠落天使 042

- 3.4 恶魔 044
- 3.5 实例1——骷髅魔 046
  - 3.5.1 角色分析 046
  - 3.5.2 骷髅的绘制 047
  - 3.5.3 步骤解析 049
- 3.6 实例2——地狱魔犬 053
  - 3.6.1 地狱魔犬的特征 053
  - 3.6.2 绘制地狱魔犬的步骤 054

第4章 魔法战士 057

- 4.1 造型特征 058
  - 4.1.1 服饰 058
  - 4.1.2 武器 060
- 4.2 实例1——艾尔扎克·提尔哈洛德 061
  - 4.2.1 角色分析 061
  - 4.2.2 步骤解析 062
- 4.3 实例2——菲利·莎 068
  - 4.3.1 角色分析 068
  - 4.3.2 步骤解析 069

第5章 精灵 077

- 5.1 精灵的基本类型 078
  - 5.1.1 概述 078
  - 5.1.2 尖耳精灵 079
  - 5.1.3 动物精灵(妖精) 082
  - 5.1.4 四大精灵 085
    - 【风精灵的特征】 085
    - 【水精灵的特征】 085
    - 【土精灵的特征】 086
    - 【火精灵的特征】 086
- 5.2 实例1——小人国公主(叮铃) 087
  - 5.2.1 角色分析 087
  - 5.2.2 步骤解析 088

5.3 实例2——猫精姐妹	094
5.3.1 角色分析	094
5.3.2 步骤解析	095

第6章 怪物 099

6.1 怪物造型的设计概论	100
6.2 怪物的基本类型	102
6.2.1 拟人类怪物	102
6.2.2 动植物类怪物	104
6.3 实例1——Toad·汀	106
6.3.1 角色分析	106
6.3.2 步骤解析	107
6.4 实例2——动物怪绘制	113

第7章 机械生命体 115

7.1 机械生命体的设计概论	116
7.2 机械生命体的基本类型	117
7.2.1 拟人类(机器人)	117
7.2.2 拟生类	118
7.3 实例——机械昆虫	119
7.3.1 角色分析	119
7.3.2 步骤解析	120

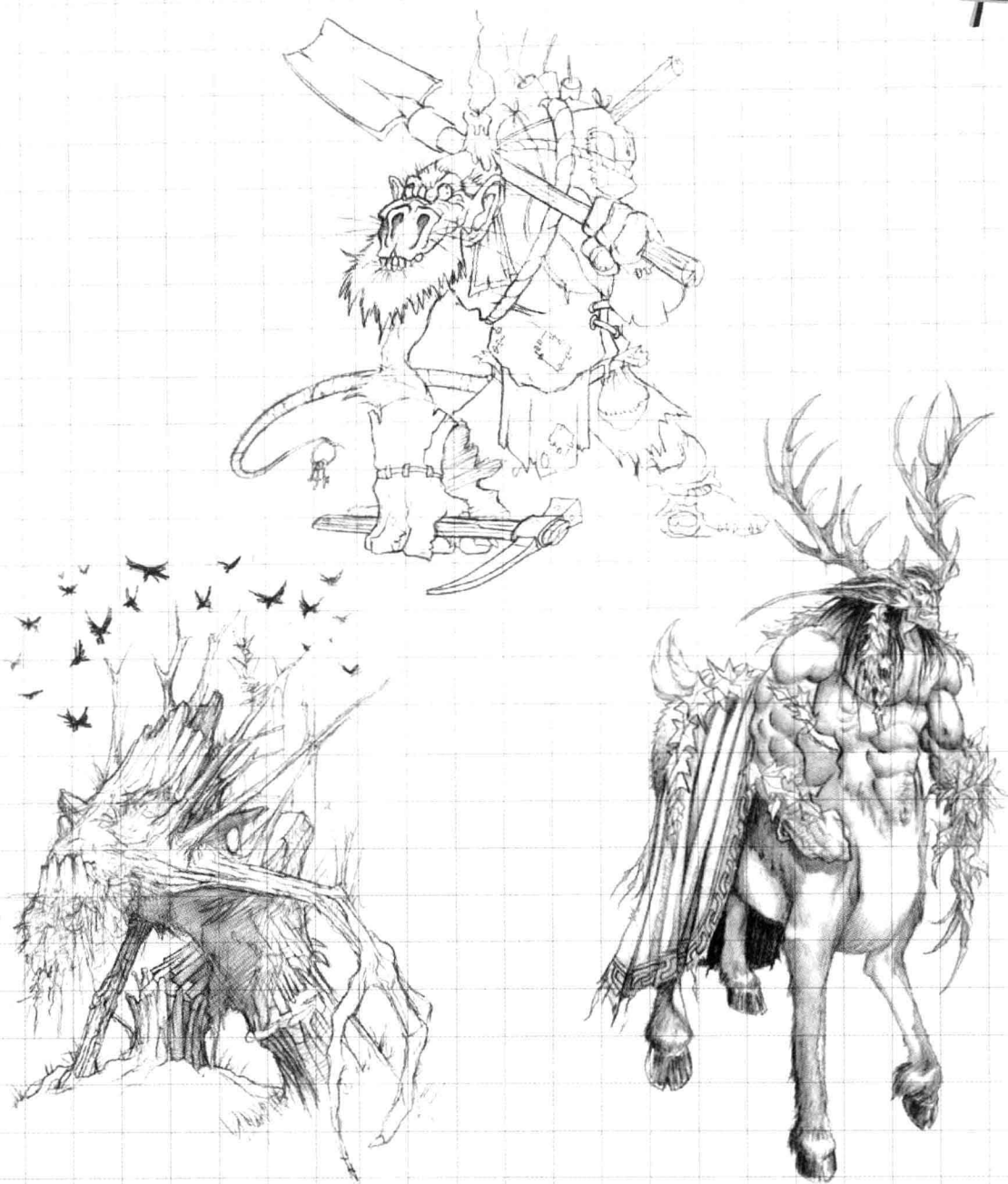
第8章 奇幻道具 127

8.1 武器	128
8.1.1 盾	128
8.1.2 剑	130
8.1.3 刀	132
8.1.4 镰刀	133
8.1.5 飞镖	136
8.1.6 矛	138
8.1.7 枪	140
8.1.8 斧	142
8.1.9 手杖	144
8.2 配饰	146
8.2.1 王冠	146
8.2.2 耳环	147

8.2.3 项链	149
8.2.4 手镯	151
8.2.5 戒指	153
8.2.6 腰链	155
8.3 魔法阵	157
8.4 生活用品	159
8.4.1 酒杯	159
8.4.2 碗	160
8.4.3 勺子	161
8.4.4 咖啡杯	163
8.4.5 茶壶	164
8.5 建筑物	165
8.5.1 东方木屋	165
8.5.2 西方城堡	166
8.5.3 未来城市	168
8.6 自然景物	169
8.6.1 宇宙星空	169
8.6.2 海中的岛屿	170
8.6.3 天空中的悬浮山	174

第9章 综合实例 177

9.1 蕾	178
9.2 宠物小怪兽	182
9.3 魔法战士	184
9.4 妖精组合	187
9.5 利亚·蓝	191
9.6 萨拉利特	194
9.7 魔法少女战士	198
9.8 异界三姐妹	206
9.9 爱斯玲·绿·圣亚里昂	209
9.10 狐妖	215
9.10.1 绘制狐妖的步骤	216
9.11 美人鱼	218
9.12 树妖	220
9.13 各种奇幻角色集合	222

第1章 奇幻角色概述

在动漫作品中，按照剧情的需要常常会出现各式各样的奇幻角色，如精灵、天使、恶魔、怪兽、机械生命体等。本章我们就来探寻关于奇幻角色的绘制技巧及规律。

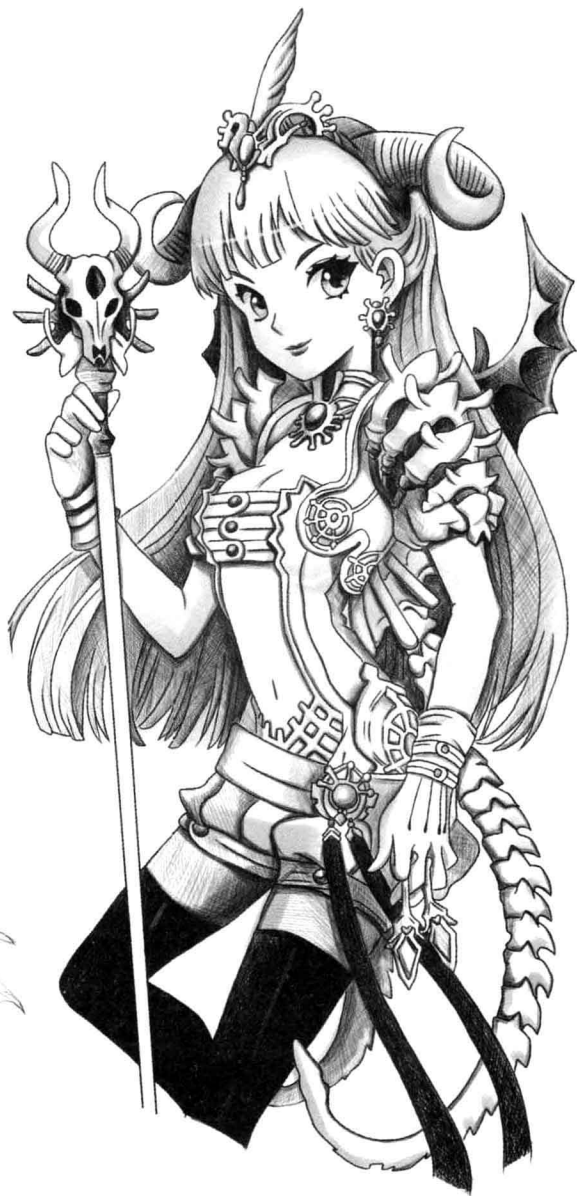
1.1 了解组合

1.1.1 分解组合

在动漫作品中，按照剧情的需要常常会出现各式各样的奇幻角色，如精灵、天使、恶魔、幻兽、机械生命体等。他们或精灵古怪，或憨态可掬，或邪恶诡异，或面目可憎。他们在善与恶之间穿梭，生活在神秘的奇异世界中。

虽然奇幻角色形态各异，但在造型设计上还是有一些规律可循的，这个规律就是分解组合法。

我们把地球上所有的生物进行分解，并且将分解出的各部分加以标记，然后再搭配组合，就可以创造出无限的人物形象来！

奇幻角色的形象是想象出来的，所以对它们没有必要遵循现实世界中生物的身体绘制法则，也就是说，不管将多少种异类生物身体的某些部分进行组合，都是可以的，例如，牛的犄角长在鸟的头上，猫的眼睛长在人脸，人的身体上长出鸟的翅膀等。

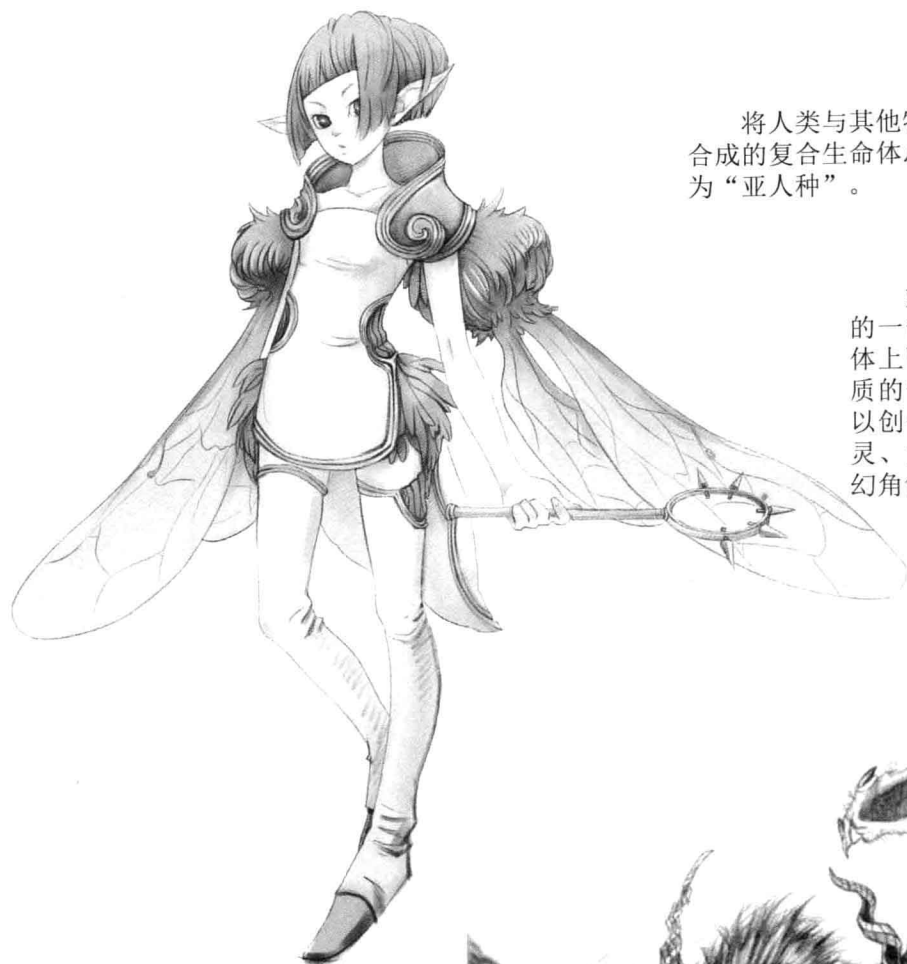
创作出的新的形象是想象出来的生物（不存在），因此它们的个性完全没有被设定，我们可以自由地设定它们的个性。即使设定的个性或者生活习性等特征与现实中生物的个性相去甚远也没有问题（这是一个自由发挥想象力、大胆创造的空间）。

绘制奇幻角色时可以以一个物种的身体作为基础，然后在此基础上进行大胆的变形、组合。例如，右图中两个角色都是以人的身体为基础，然后在头部添加了犄角、背部添加了翅膀、臀部添加了尾巴等元素。

所谓个性，就是指一个角色固有的特性。简单地说，个性就是一个角色的整体精神面貌，即具有一定倾向性的心理特征的总和。所谓形态，就是指角色的形状或者构造。我们可以将存在于地球上的任何物品、生物作为构建奇幻角色的素材。通过合成创作出新型的生命体！像移动的城堡、会说话的杯子、会动的岩石等，这类本来没有生命的物体也可以通过拟人化、拟兽化的手法创作成类人物形象。

1.1.2 亚人种

将人类与其他物体合成的复合生命体总称为“亚人种”。

如果将其他生物身体的一部分合成在人类的身体上面，或者对不同类物质的部件进行组合，就可以创作出亚人种了，如精灵、天使、类人生物等奇幻角色都属于亚人种。

1.1.3 合成兽

“如果将存在于地球上的强大生物进行合成的话，那么肯定会产生更为强大的生物。”由不同种类的动物合成的复合生命体总称为“合成兽”。

如果将不同种类动物的身体进行合成，或者是对不同类物质的部件进行合成，就可以创作出合成兽了。

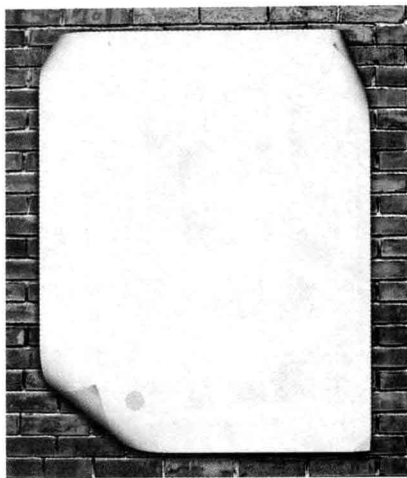
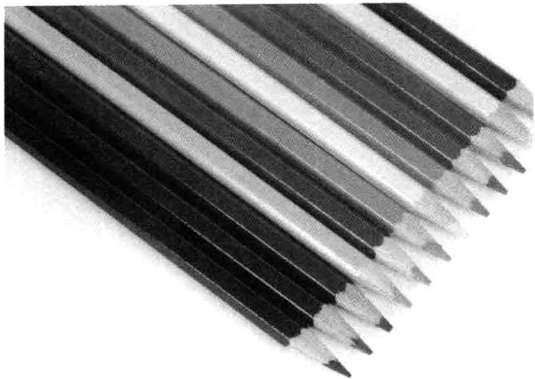

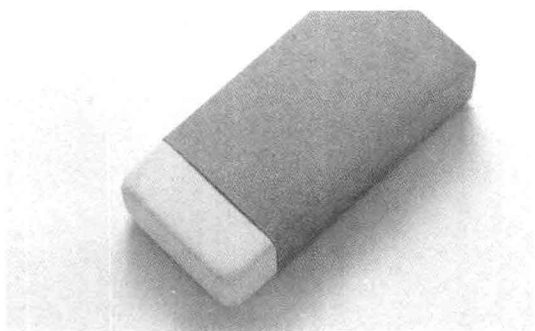
本页奇幻造型均源自《魔兽世界》原画

1.2 绘画的材料与工具

稿纸：要求光滑、洁白，有一定强度和吸水性，上墨后容易干，手感好，用橡皮擦过后不起毛。一般选用80~100克、A4或B5大小的白纸，画彩稿的时候可以选些彩纸。纸不能太厚，否则透写台难以感光，造成贴网的不便。另外，还要注意纸的正反两面的区分，纸的正面质地较光滑。

普通铅笔：铅笔的作用一般是打稿，不能太硬或太软，太硬会在纸上留下划痕，太软又容易使画面被橡皮弄脏，所以选用HB-4B为宜。很多专业画家用fever-castile蓝铅笔或黄铅笔打底稿，这样画出的线条在印刷时不会显现，所以上墨后不用擦掉底稿，非常方便。

橡皮不是越软越好，要看具体用途了。比较常用的有普通型、钢砂型和可塑橡皮三种。普通橡皮用了一段时间后如果变黑，可以在粗糙的布（如牛仔褲）或纸上来回摩擦以去掉脏的部分，保证画面的清洁。用钢砂橡皮擦彩稿人物的衣服，可以形成粗呢布料的效果。不建议使用可塑橡皮，因为它偏油性，极易弄脏画面。

墨水有水溶性和非水溶性两种。建议用非水溶性的墨水，比如制图墨水（上海碳素墨水、鸵鸟绘图墨水等都不错），墨水要尽量用好的，千万不要因为贪便宜而买那些黑度不够的劣质品。制图墨水和墨汁都是较好的选择。墨汁在使用时要稍微稀释一下，不然会使笔尖上的墨不容易流下，凝固在笔尖上。太稀的话，一用力就会滴下一大滴墨而玷污画面。

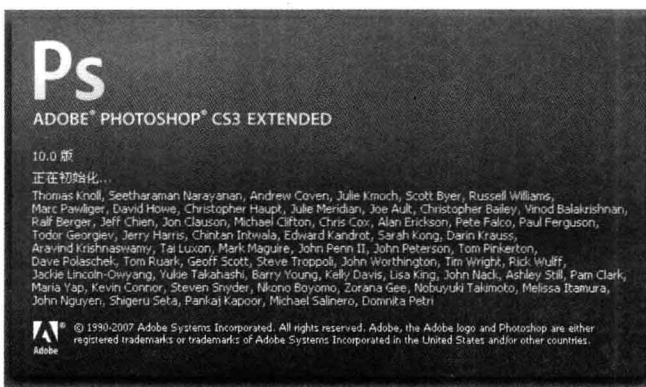
不同的画笔在不同的使用者手里会有不同的效果，就蘸水笔而言，它的线条富于变化，绘制出来的画面比较有韵味，但对使用者的要求较高，需要常练习才能熟练掌握。

笔杆：尽量选择重量轻、长度短的笔杆，这样用起来比较顺手。

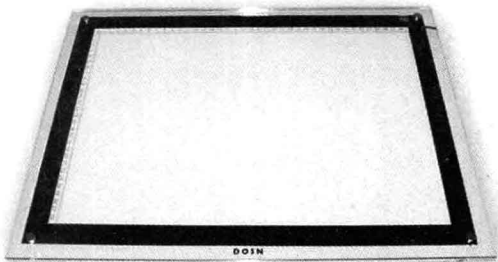
Painter的画笔多为仿自然画笔，在绘制时有在纸上绘画的感觉，同时便于修改。

Photoshop的应用最为广泛，无论是我们正在阅读的图书的封面，还是大街上看到的招贴、海报，这些具有丰富图像的平面印刷品，基本上都需要使用Photoshop软件对图像进行处理。在绘画领域，Photoshop具有良好的绘画与调色功能，许多插画设计制作者往往使用铅笔绘制草稿，然后使用Photoshop填色的方法来绘制插画。

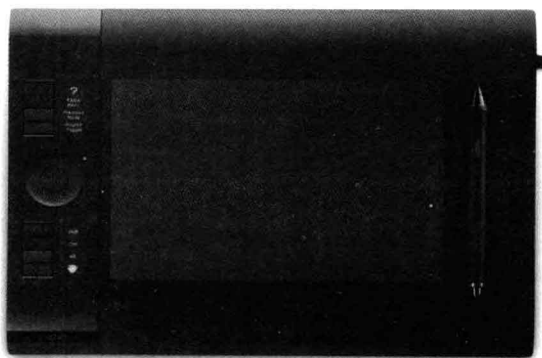
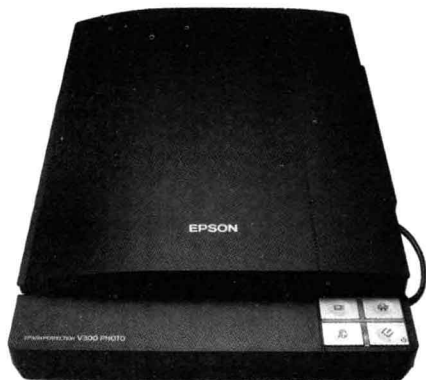
Photoshop的画笔工具在绘画时相对流畅，配合便捷的图形修正功能，便于在绘画时进行更改。

进入21世纪以来，数字和电子化以惊人的速度冲击着社会，同时以它超前的科学理念和实践赢得了人们的喜爱，并在社会上迅速发展壮大起来。漫画界也不例外，很多漫画作者放下画笔，开始运用效率更高的电脑来作画。据统计，国内有65%的漫画作品来自于电脑绘画，动漫设计开始从全手工转向数字化。大家可以在很多地方看到用电脑来设计、创作的卡通漫画。目前电脑漫画绘制中最常用的硬件工具就是数位板，它便于漫画师使用电脑和绘图软件直接绘制漫画。

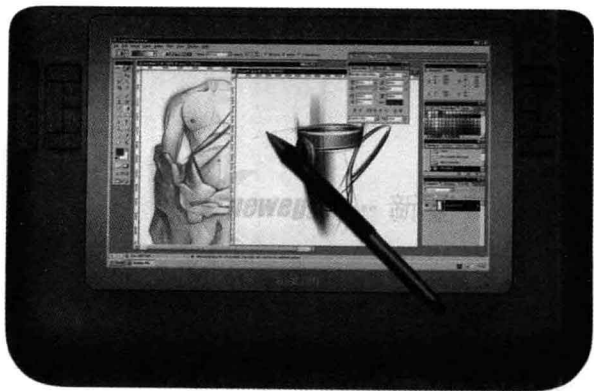
拷贝台又叫透写台，是制作漫画、动画时的专业工具，它主要由一个灯箱上面覆盖的一块毛玻璃或亚克力板所组成。使用的时候将多张画稿重叠在一起，可以很清楚地看到底层画稿上的图，并复制或者修改到第一张纸上。动画家可以用它来画动作的分解动作（中间画），漫画家可以用它来将草稿描绘成正稿，便于网点纸的使用。

扫描仪属于计算机外部仪器设备，是一种通过捕获图像并将之转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。照片、文本页面、图纸、图画、照相底片、菲林软片，甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象。扫描仪提取并将原始的线条、图形、文字、照片、平面实物转换成可以编辑的对象。

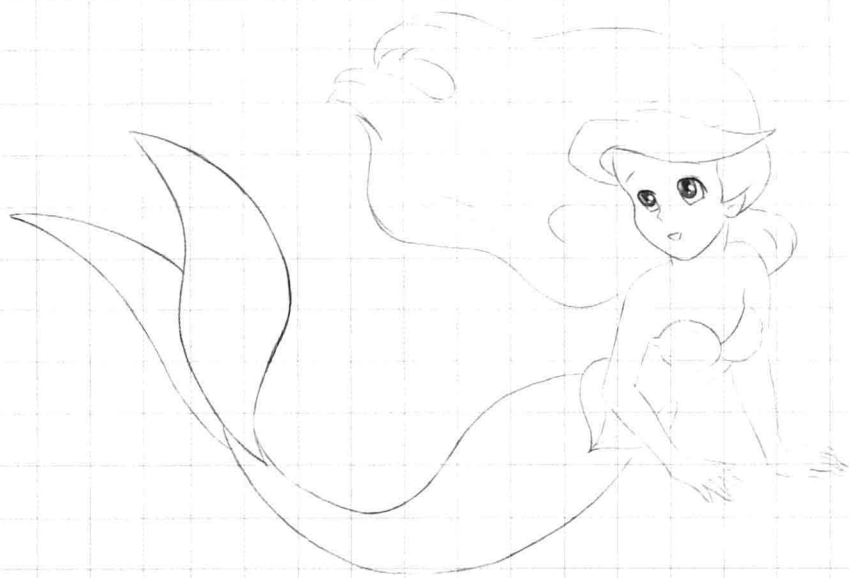

数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等，是计算机输入设备的一种，通常由一块板子和一支压感笔组成。它和手写板等非常规的输入产品相似，都针对一定的使用群体。与手写板不同的是，数位板主要针对设计类的办公人士，用于绘画创作，就像画家的画板和画笔。我们在动画电影中常见的逼真的画面和栩栩如生的人物，据说就是通过数位板一笔一笔画出来的。数位板的这项绘画功能是键盘和手写板无法媲美的。数位板主要面向设计、美术相关专业师生以及广告公司、设计工作室及Flash矢量动画制作者。

数位屏是一种改变电脑使用模式、使办公环境发生革命性变化的全新产品，它可以完全改变显示器+鼠标+键盘的传统电脑使用模式。数位屏将LED显示器与数位板整合于一身，用户可以使用其配套的压感笔在液晶屏幕上直接进行写屏输入，包括手写和绘画。数位屏除了具有LED液晶显示屏的无辐射、省空间等特点外，还能直接写屏输入，书写感觉与在普通纸上的感觉一样。

动手
画一画

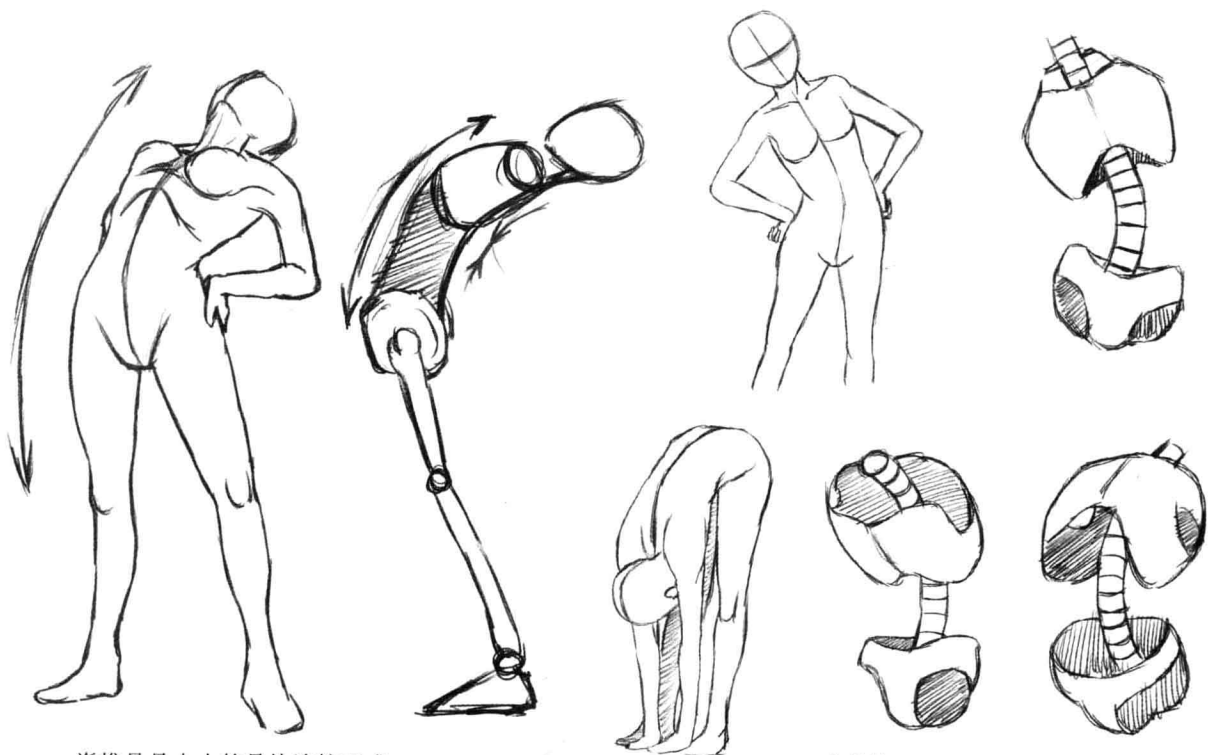
第2章 奇幻人物绘制的基础知识

不同人物有着不同的画法，例如狐妖、天使、恶魔、怪物。学习一下如何绘制不同的奇幻人物。

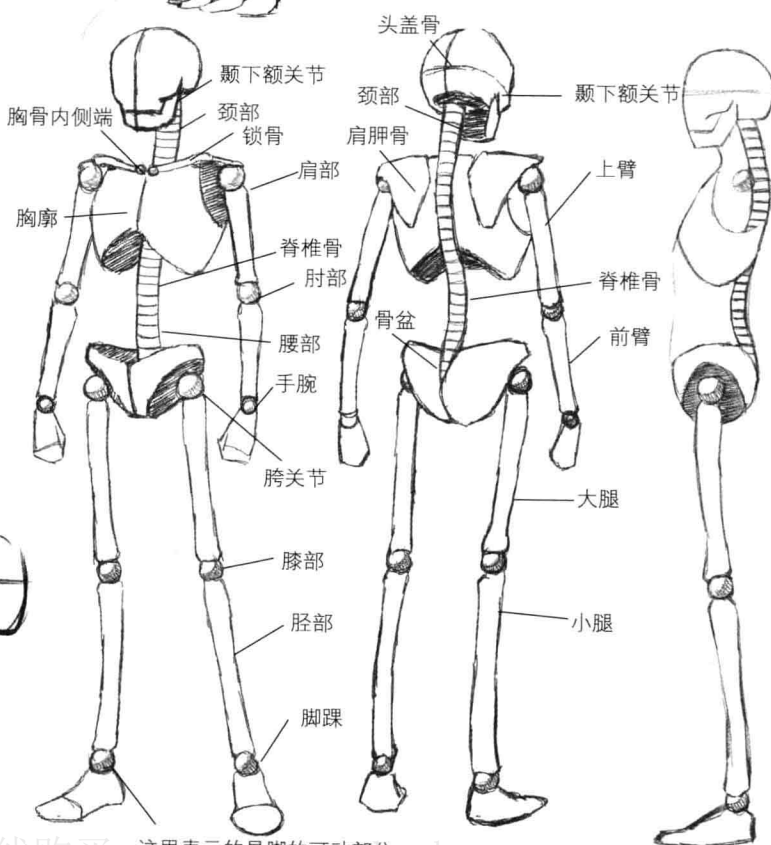
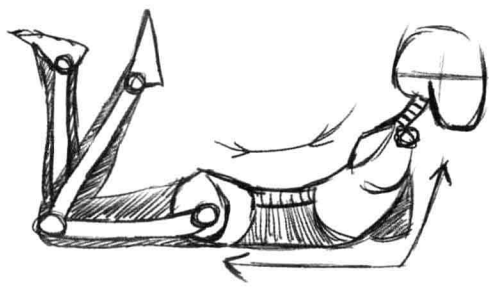
2.1 人物头身比例的基础知识

2.1.1 骨骼、肌肉结构剖析

脊椎骨是由小的骨块连接而成的关节集合体，可以变成弧形。

关节部分可以做出弯曲旋转的动作，同时，关节还具有些许可以伸缩的弹性。

这里表示的是脚的可动部分