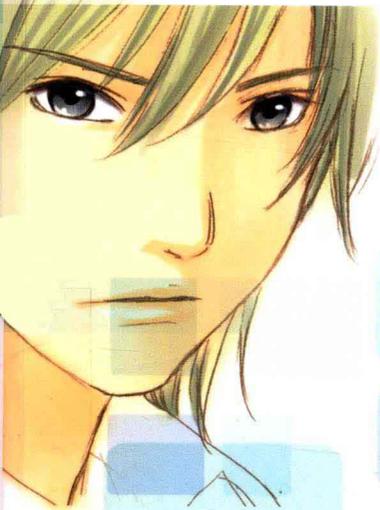

MAN HUA REN WU JI FA

漫画人物技法

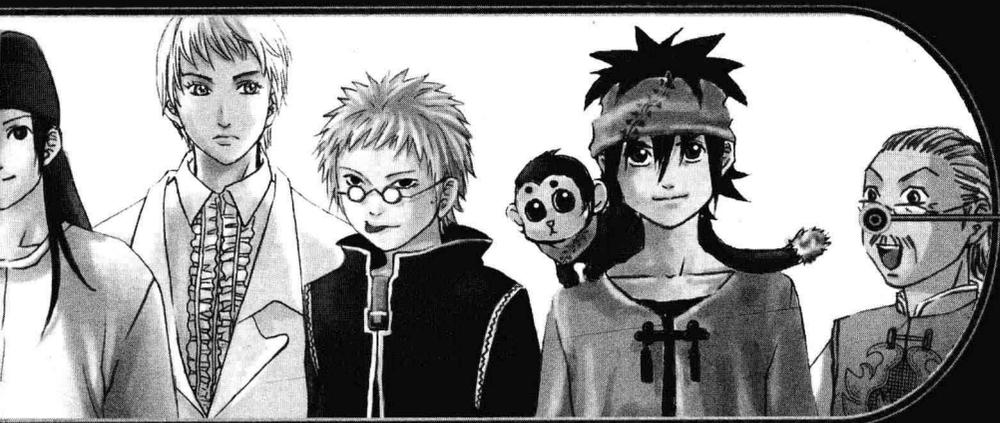
编著 许培育

- 漫画创作必备手册
- 漫画创作实例讲解
- 漫画创作实用宝典

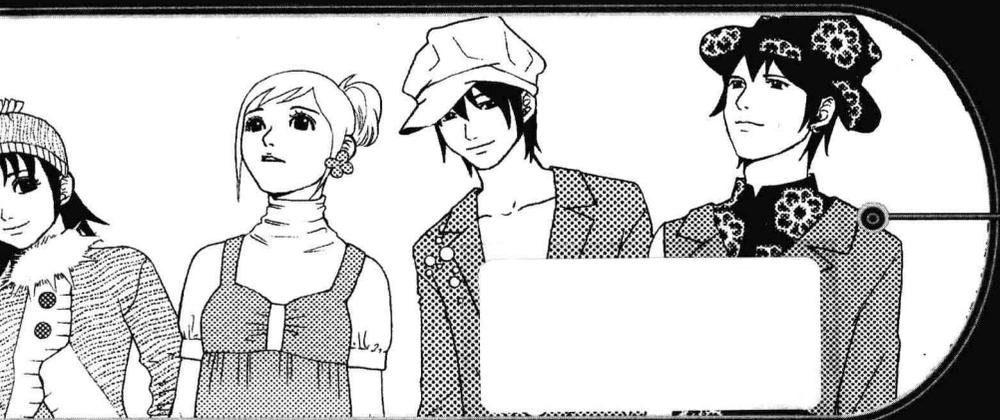
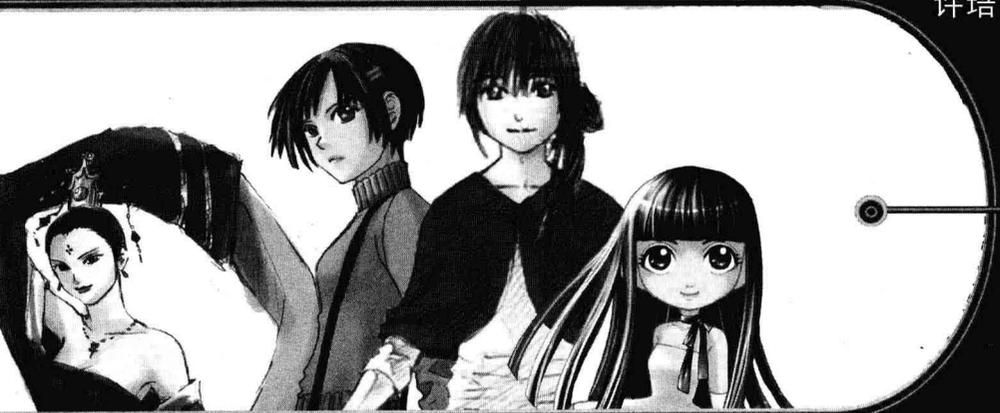

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

漫画人物技法

许培育 编著

许培育 编著

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画人物技法/许培育编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2012. 8
ISBN 978-7-5322-8033-9

I. 漫... II. 许... III. 漫画-人物画-绘画技法
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第189181号

漫画人物技法

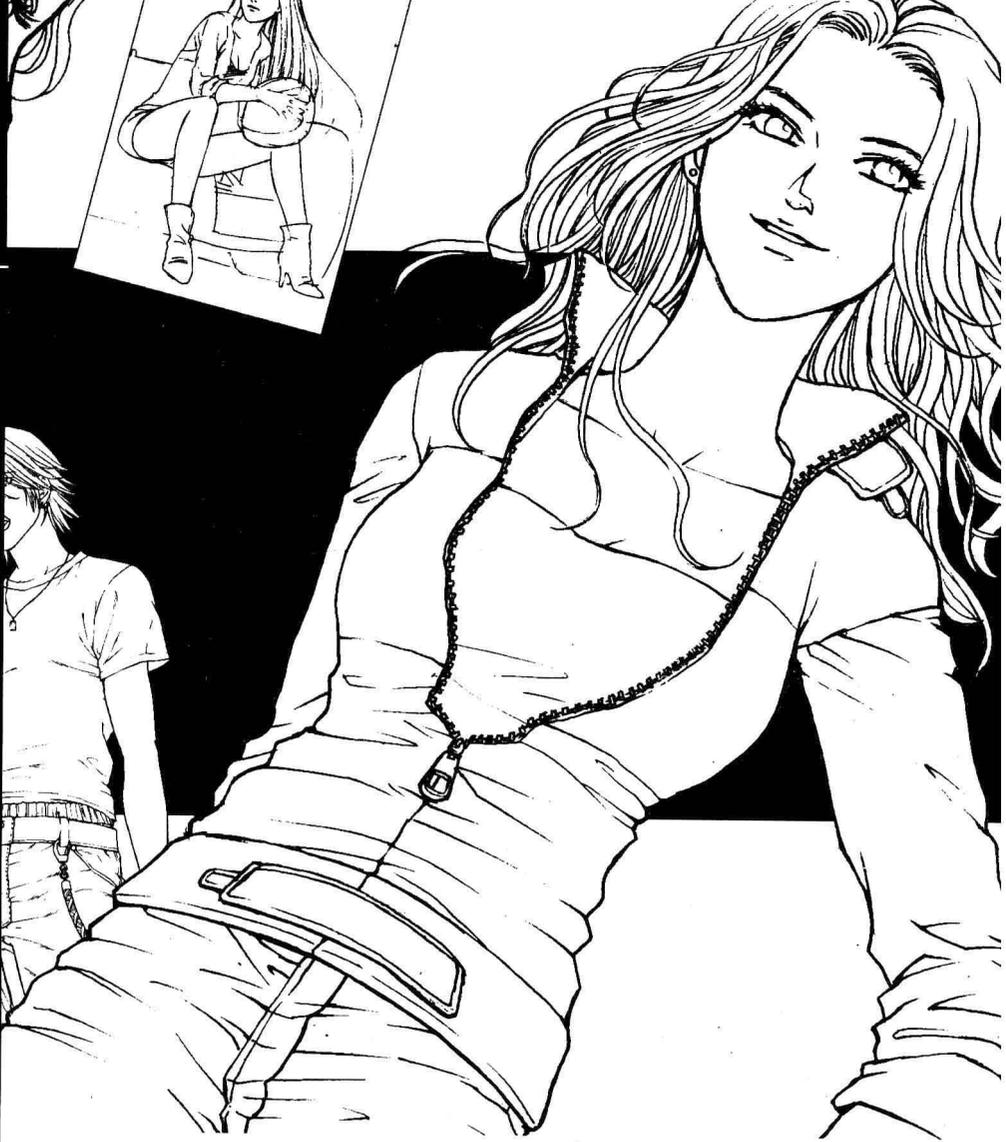
编 著: 许培育
责任编辑: 卢卫 邹伊栋
装帧设计: 邹伊栋
技术编辑: 任继君
出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

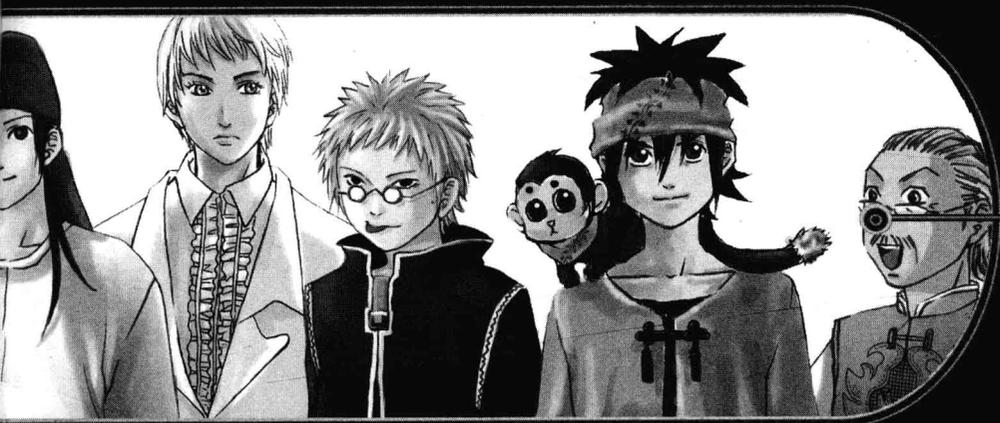
印 刷: 上海印刷十厂有限公司
开 本: 787×1092 1/16
版 次: 2013年2月 第1次版
印 次: 2013年2月 第1次印
书 号: ISBN 978-7-5322-8033-9
定 价: 35.00元

目录

CONTENTS

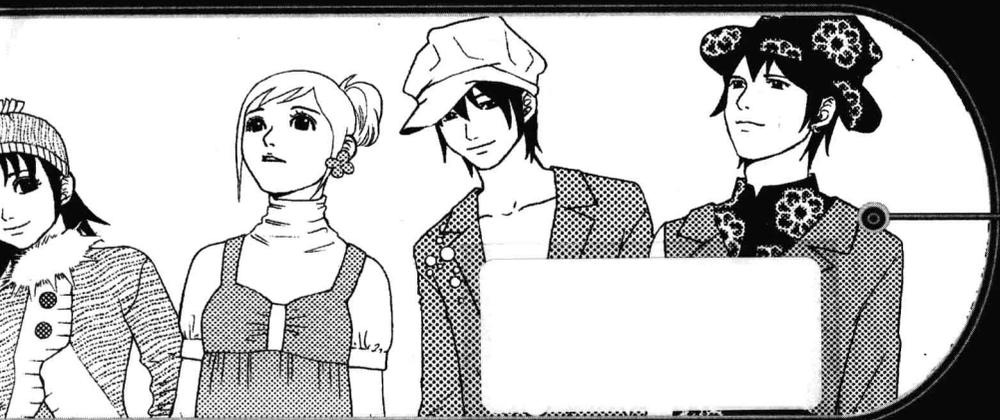
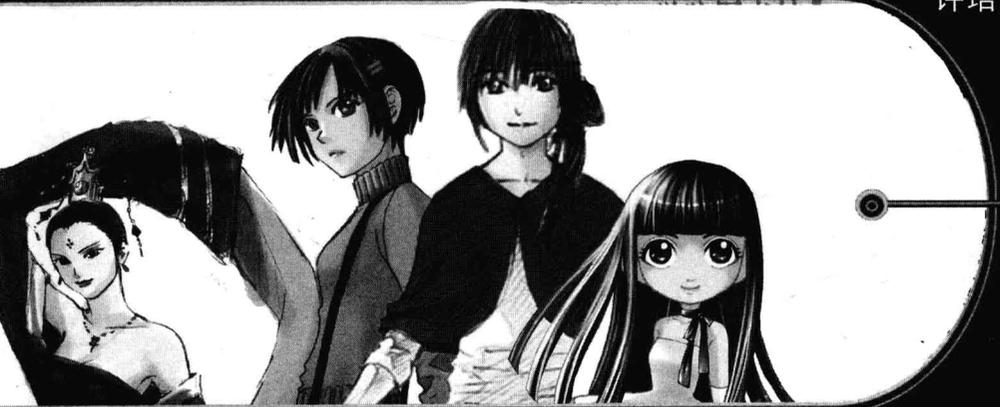

人物造型对于作品的意义	5
富有个性的人物	15
角色魅力的逐渐凸显	29
让人一眼就能记住的形象	33
相称的服饰装扮	103
特殊设定凸显个性	115
儿童漫画风格篇	121
优秀范例欣赏	127

漫画人物技法

许培育 编著

许培育 编著

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫画人物技法/许培育编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2012. 8
ISBN 978-7-5322-8033-9

I. 漫... II. 许... III. 漫画-人物画-绘画技法
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第189181号

漫画人物技法

编 著: 许培育
责任编辑: 卢卫 邹伊栋
装帧设计: 邹伊栋
技术编辑: 任继君
出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司

上海人民艺术出版社
(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海印刷十厂有限公司
开 本: 787×1092 1/16
版 次: 2013年2月 第1次版
印 次: 2013年2月 第1次印
书 号: ISBN 978-7-5322-8033-9
定 价: 35.00元

目录

CONTENTS

人物造型对于作品的意义	5
富有个性的人物	15
角色魅力的逐渐凸显	29
让人一眼就能记住的形象	33
相称的服饰装扮	103
特殊设定凸显个性	115
儿童漫画风格篇	121
优秀范例欣赏	127

序言

当编辑提出编写漫画教学书籍的建议时，因为原本是朋友的关系便很爽快地答应了。类似的提议，我的好友素兰也曾提过，她在这方面的经营已经相当的系统，而我终究还是没有完成她的托付。

其实有两个主要的原因一直让我裹足不前：第一，因为我一直忙于原创作品的创作与连载。连载的过程是相当忙碌的，或许因为有点懒散，有点时间就希望能放在和漫画不相关的新鲜事物上，也就因此迟迟不曾动笔。第二，因为即使我已经创作了将近二十年，著作也已近六十册，但是总没有完成过一部撼动市场的巨著，编写这样的书籍未免误人子弟，我深感心虚。

对于我来说，漫画像深入骨髓的病毒，使我无药可救，一辈子也逃不出它的阴影，注定要为它奉献一生了。很多朋友邀我去从事更为赚钱的工作，我也曾经阴错阳差地进入电玩产业，但终究还是像思乡的懦夫一般逃回了家乡。因为我已经深中漫画吗啡之瘾，失去了它，灵魂也结束了。毫无疑问，已经无法用理性和言语来解释我和漫画的关系了。

对现在的中国漫画人来说，除了香港，创作者都面对着相当艰难的创作环境。上世纪80年代从台湾漫画兴盛起开始，本土创作就一直在颠颠簸簸的道路上行进着。每个漫画家都要是万能的天神，从编剧分镜到人物背景加上网点，样样都要无师自通。出版社虽然也尽力学习日本的编辑制度，但总是且战且走。日本强力的顶尖作品，短时间涌进了台湾市场，本土作家便赤裸裸地揭竿上阵，一个个漫画家中箭落马，战友越来越少。而新一辈的漫画家却没有发表的舞台，也越显凋零。

几年前，具有冒险精神的漫画家敖幼祥、孙家裕、林政德等台湾的成功漫画家相继赴内地开发创作，仿佛都把将漫画推到高峰的可能性都寄托在内地了。在经历与内地漫画家的交流，实际观察创作与出版环境，以及在内地的开发创作之后发觉，在画技和工具的运用上，内地确实已经到达一定的水平，也有部分漫画家认识到创作的真正精神，不断精进。这些深爱漫画创作的同好很为感动，也希望国际漫画的舞台上，我们本土的漫画家能占有一席之地。这里，仅将自己土法炼钢的微薄经验与同好们分享，希望能抛砖引玉，结合更多人的创作领悟，提供给漫画读者更多更好的作品，以创造出不依赖他国，而真正属于国人的漫画市场。

许培育

漫画创作前期人物塑造的重要性
如何塑造出成功的角色造型
角色的魅力

第一节： 漫画创作前期人物塑造的重要性

什么才是漫画中的人物

相信看漫画的各位读者都有着自己喜爱的漫画人物吧！一部能吸引你的漫画，最先抓住你内心的必然是那些活跃在漫画中，有着鲜明个性及出挑造型的角色。

漫画故事是通过漫画中的人物来演绎的，就象电影电视需要通过演员来演绎一样。外貌出众个性鲜明的演员容易得到观众的认可，同样的，漫画也需要这样的人物。没有让人印象深刻的人物，再好的漫画故事也很难得到读者的认同。

在漫画的世界中作者就是无所不能的上帝，你可以任意塑造你心目中的形象，可以是完全超出现实的完美形象，也可以是极端丑恶的形象。在你梦中憧憬着的那些遥不可及的偶像们在漫画的世界中都可以轻松地寻觅到。当然贴近生活中普通人的个性会更容易让人接受。

另外要补充的是为了烘托那些成功的漫画主角而存在着的幕后英雄们（注：配角）也是功不可没的！配角是衬托主角的重要人物。就象是连接骨骼的肌肉，配角把故事中主要人物联系起来并使故事更为丰富。

你是否也有过看一部漫画作品时，发现其中的人物与自己相似的经历呢？其实漫画中的人物形象正是来源于生活中和你我一样的普通人。只是人物出现在漫画作品中被适当地夸张了而已。

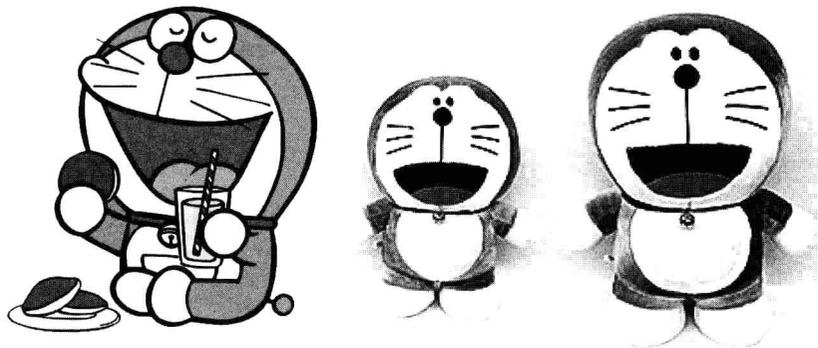

人物塑造在漫画中起到的作用

成功的人物塑造就如跳跃于黑白两色间的七彩精灵，能让你的作品散发出耀人的光彩。

好的人物造型能带动读者的观看欲，当读者第一次接触到你的漫画时最早期的视觉感官体验是来自于你的人物，只有当读者接受甚至喜欢上了你的人物造型时才会对故事接下来的发展有更进一步探索下去的欲望。

一个好的形象产生之后，往往有着极为旺盛的生命力。成功的形象可以被人们记住几年甚至几十年。即使人们淡忘了故事的剧情，当他们看到这个人物形象的时候就会突然想起自己曾经熟悉的作品来。这样的形象的商业价值自然也是不言而喻的。

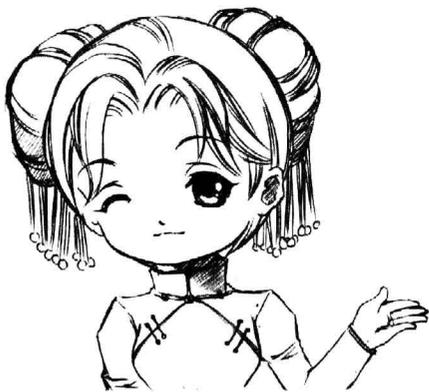
还记得他们吗？你现在也还会买和他们有关的周边产品吧！

漫画人物先期塑造的重要性

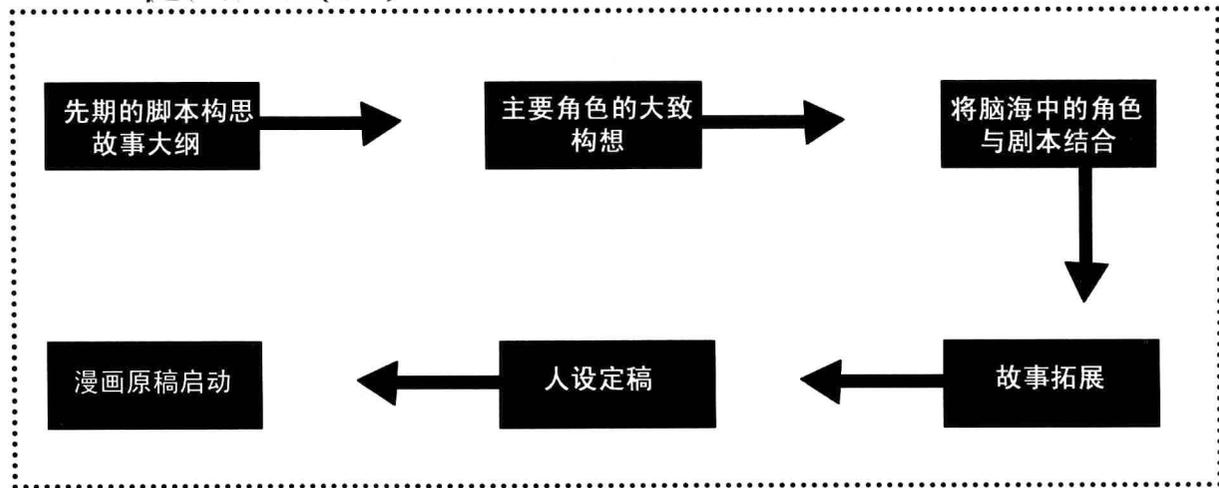
那些刚开始尝试漫画创作的作者们，往往在构思故事大纲时忽略了漫画人物的先期塑造。因而在接下来的创作过程中主角造型就会给人模糊的感觉。人物的个性会显得不太鲜明，这样的人物往往会给人缺乏生气的感觉。

正如影视作品的创作，导演在开始着手构思剧本的同时必然也会在创作的前期阶段物色好适合的演员一样，你在创作的初期一定要设计好能演好你的故事的那个生动活泼的形象。

有了好的演员，剧情就会不知不觉的被这个角色的个性牵引着走，要有什么特别的作为就会是很自然的事。把这样的不同角色放在一起不是相互吸引就是互相冲突，总之就不用担心剧情太过平淡啦！

在漫画的世界里身为创造者的你就是导演，在编织出优秀脚本的同时，也不能忘记为你开拍的影片先选上几位出色的演员哦！

第二节： 如何塑造出成功的角色造型

角色的塑造服从于所选择的题材

初学漫画的人一般最好选择自己熟悉或者与自己有关的题材。因为这样你可以很容易地从生活中借鉴一些形象用于你的创作。

比如：你是一个学生你就可以以校园为题材。你所塑造的角色即是你熟悉的学生及老师的形象。选择自己熟悉的往往会比选择和与自己毫不相关的题材容易下手的多。

当然作为一个漫画创造者你不能只是一味地埋头于自我的空间，闭塞地进行创作。要学会多向他人吸取意见和建议，多多观察周围的一切，不知不觉间你便会发现到自身的成长与进步。

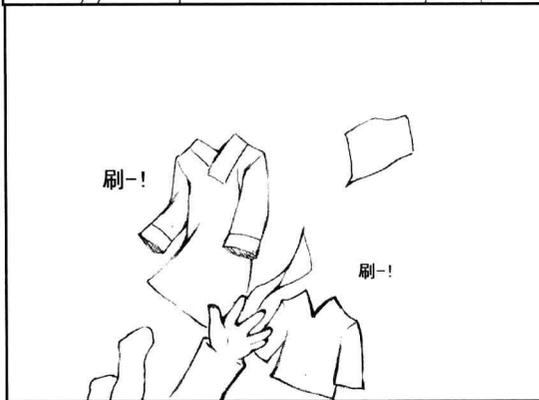

玉树临风

通过平时慢慢积累下的经验，我们可以在创作不同类别题材漫画时成功地把握好角色的塑造。当然对你所选择的题材的知识积累也是必不可少的，这样创造出的形象才会更有说服力。

如：你想要创作的是中国古代类题材的漫画时，就要先了解你所想构架出的这个时代的历史背景，那时人物的基本穿着。有了这些最基本的认知后，你便可以结合现代人的欣赏角度和时尚因素去塑造属于自己的漫画角色了。

拒绝一味地模仿那些成名的作品

有时为了急于求成出版方会要求漫画作者刻意去摹仿一些现下主流的漫画人物形象。这样就会使得身为创作者的你处于被动的趋势，逐渐失去你自身的原创动力。要切记的是那些现今很红的漫画角色永远只能当作是一种辅助的参考，真正能让你发挥出极致才华的还是你自己的思维理念。多元化的风格一直使漫画行业能兴兴不衰，如果你能一直坚持你独树一帜的风格，说不定它会成为漫画界的一股新兴势力啊！

模仿别人的后果

风格被接受以后

结合自己的思维喜好去带动读者

漫画是一种流行趋势的体现。在创作人物形象中也要抓住时下流行的趋势，不要想画很时髦的人物却被人骂老土啊！

但即使如此创作中也不要陷入定式化，塑造那些偶像式的角色。人云亦云的来创作角色会失去角色的鲜活性。我们可以适当地在角色中注入自己的喜好，或者你也可以借鉴别人的喜好来创造角色。这样的角色更具鲜明的特点和独特的人性，也更容易带动读者的情绪。

商业因素与个性展现的融合

漫画创作虽然说是漫画作者自己的意识表现，但不可否认的是作者所创造出的艺术载体必须具有一定的商业性，能让读者接受并喜欢上你的作品，能让出版社赚钱。这就需要考虑到商业因素了。

将自我的风格和商业化的表现力完美的融合，去创作出只属于你自己的神话吧！

第三节：角色的魅力

主角的塑造

主角是漫画中最为重要的角色，是作品的核心。主角设定的好坏，直接影响作品的受欢迎程度。当你的漫画被众人追捧时，你的主角无疑也就是最受关注的偶像。所以，在主角的塑造上要发挥出你最大的才能哦！

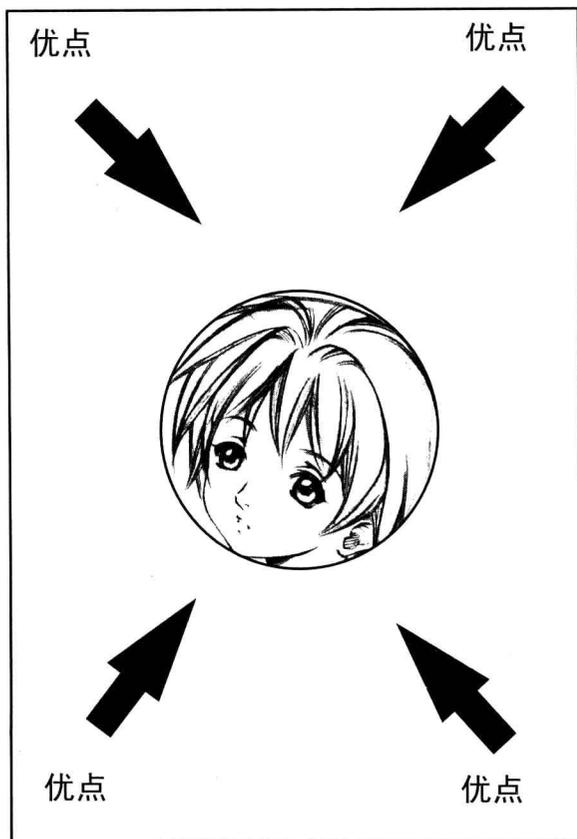

当然也可以在主角身上加入一些可爱的小缺点，这样的人物更贴近生活。但要记住千万不要太过份了，毕竟主角创造出来都是为了让读者接受和喜欢的。也有人会创作叛逆的主角形象，这视个人喜好来定。

开足马力冲~~~~~

主角必须是出场人物中个性最突出的一位，同样的，在形象上也应该是最突出的。读者所希望看到的所喜欢的，基本上是人物的良性的一面，快乐的一面。如果想让读者对主角抱有好感，可以把全部优点都注入到主角身上。

配角的塑造

配角的造型在大多数的情况下没有主角来的那么显眼，他们有时只为烘托主角而存在。在打造主角的过程中，可以对配角的造型进行一下大致的构思。要注意人物造型和故事总体的协调性和主配角色间的平衡感。

当你需要衬托主角时，配角的塑造就不能太出挑了。因此，人物的对比度的就要加强。

绽放异彩的配角魅力

配角在大多数的情况下只是为了剧情需要而存在的。配角也有主次区分。

何谓主要配角？

主要配角就是那种经常会出现主角身边的角色，可以是朋友可以是敌人的形象出现。而次要配角则是那种不会在读者脑海中留下深刻印象的角色，有点类似影视剧里的群众演员。

某些配角造型在漫画故事中会比主角来的更抢眼。这种情况在少女类的漫画故事中出现比率会比较高，而且大多数情况下那些配角亦正亦邪的配角们。

