

动漫梦工场

超级动漫

素描技法

ZOE动漫社 编著

基础入门： 零起点入门，学习最实用的漫画设计基础知识

技法进阶： 分析经典案例，深度掌握漫画绘制技法

实战提高： 精选实例反复实践，全面提高创意设计水平

制作精美： 双色+四色印刷，完美效果展现

学习动漫基础
掌握绘制技法
提升设计创意

清华大学出版社

动漫梦工场

丁 2008.7/2007

超级动漫

素描技法

ZOE动漫社 编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书系“动漫梦工场”系列图书之一，向读者全面介绍漫画素描常用技法。全书分为8章，具体内容包 括漫画概述、人体骨骼和头身比例、头部的绘制、人物的动态表现、人物角色绘制、多人组合创作、场景绘制以及漫画素描技法实战等。

本书内容丰富实用，非常适合动漫爱好者以及动漫初、中级读者自学，也可作为高职高专院校动漫及相关专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

超级动漫素描技法/ZOE动漫社编著. —北京：清华大学出版社，2012.12
(动漫梦工场)

ISBN 978-7-302-29645-4

I. ①超… II. ①Z… III. ①动漫-素描技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第185109号

责任编辑：朱英彪

封面设计：刘 超

版式设计：文森时代

责任校对：张莹莹

责任印制：何 芊

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦A座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京世知印务有限公司

装 订 者：三河市溧源装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm

印 张：15

字 数：347千字

版 次：2012年12月第1版

印 次：2012年12月第1次印刷

印 数：1~5000

定 价：32.00元

关 于 本 书

I 本书为谁而写

漫画越来越广泛地出现在各类书籍、报刊和杂志之中，以其造型简单、形态可爱的风格，逐渐得到很多人的青睐。本书从绘制漫画的表情与动作出发，以简单明了的语言，让读者从最合适的角度去了解漫画表情与动作的特点，掌握绘制方法与技巧。

本书非常适合动漫爱好者以及喜欢绘制漫画的初、中级读者阅读，也同样适合高职高专及动漫相关培训学校作为教材使用。如果想学习漫画的绘制并想加入到漫画行业中来，本书将是您最好的选择。

II 本书都有什么

本书的内容设置和结构安排均从漫画爱好者的兴趣点着手，从最简单的椭圆形造型开始层层推进，逐步到完整的人物造型。另外，本书对漫画绘制中最易出现的问题进行了细致的归纳与解说。只要您拿起笔，梦想并不遥远，快来跟着我们零基础开始学习和累积漫画知识吧！通过对本书的学习，您将能在短时间内绘制出属于自己的漫画。

本书全面综合地讲解了漫画中的技法，从动漫的分类及绘画工具开始，让您了解绘制漫画的基础知识，然后循序渐进地介绍了如何通过线条来表现画面，其中重点讲解了卡通人物的头身比、各类型卡通人物的绘制重点与技巧、背景场景的光影绘制等。各章讲解细致，图例丰富。

本书具体内容如下：

- 漫画概述。主要内容包括漫画的定义、动漫的分类、绘制漫画的流程与常用工具以及绘制漫画的常用软件。
- 人体骨骼和头身比例。主要内容包括人体骨骼和肌肉、画出人物的身体、人体的整体比例以及不同视角下的人物。
- 头部的绘制。主要内容包括从圆开始、各类型面部轮廓的画法、多角度面部的画法、五官的画法、发型的画法、表情的画法以及不同风格人物头像的画法。
- 人物的动态表现。主要内容包括绘制人物的基本动作和常见动作。
- 人物角色绘制。主要内容包括温柔女孩的绘制、玩手机女孩的绘制、圣诞女孩的绘制、欧洲中世纪男士的绘制、拉提琴女孩的绘制、弹吉他女孩的绘制、青年男子的绘制、可爱侍女的绘制、倔强少女的绘制、性感女郎的绘制、长发男性的绘制、手放裤兜的男子的绘制、活泼女孩的绘制、初中女生的绘制、柔弱

女孩的绘制、泳装女孩的绘制、比基尼女郎的绘制、Q版男孩的绘制、未来战士的绘制、刀客的绘制以及同一人物不同装扮的绘制。

- 多人组合创作。主要内容包括双人组合、三人组合以及多人组合的绘制。
- 场景绘制。主要内容包括野外林间小道、浪漫海滩和室内、外场景的绘制。
- 漫画素描技法实战。主要内容包括绘制线稿、人物绘制上色处理及添加背景。

III 怎样通过本书学好绘制漫画

如果您是一位漫画初学者，那么请从本书第1章开始学起，它将逐步引导您了解漫画的基础知识并掌握基本的创作方法；同时，您需要对书中大量的案例训练部分进行实战学习，以循序渐进的方式进入动漫素描的大门。

如果您有一定的漫画绘制基础，同样建议您从本书的基础部分开始学习，不放过任何细节，以理清学习思路，达到融会贯通的学习效果。

在利用本书学习漫画表情与动作绘制的过程中，采用正确的学习方法，不仅可以节约时间，还可以提高学习效率。现将学习本书的基本方法归纳如下，供读者参考。

- 打好基础。要学好漫画，首先应从漫画的基础学起，掌握基本的绘制方法和技巧。
- 注重实践。在掌握了漫画的基础知识和基本绘制方法之后，可以利用所学知识尝试绘制一些简单的漫画，加强练习，不断提高绘制技巧。
- 临摹和借鉴。一幅优秀的漫画作品，除了绘制时需使用一定的绘制技巧外，很大一部分取决于设计者的创意和构思。读者应多临摹和借鉴一些大师的优秀作品，从中分析其巧妙的构思和表现手法，发现作品中的亮点并从中寻找灵感，然后将这些领悟到的知识应用于自己的作品中。
- 加强交流。除了上述几点，经常与其他漫画创作者进行交流也是学习漫画的重要途径。可以通过专业QQ群在线交流，或者加入相关专业论坛相互交流和

IV 联系我们

本套丛书由ZOE动漫社编著，本动漫社是目前国内相当专业、权威的漫画技法图书创作团队，已经出版了多套漫画技法丛书，并被众多院校和培训班选作教材。图书图例详尽、步骤完善、内容实用，本书的绘制技法均为多位资深漫画师多年漫画实战经验的总结，具有非常高的参考价值，可以说代表了目前国内同类书的最高水平。

由于时间仓促，加之写作水平有限，书中不妥之处在所难免，如果读者在学习过程中遇到问题，可以与与我们联系（QQ：452009641）。

目

录

第1章 漫画概述///1

- 1.1 漫画的定义///2
- 1.2 动漫的分类///3
 - 1.2.1 根据题材分类///3
 - 1.2.2 根据受众分类///7
 - 1.2.3 根据风格分类///9
- 1.3 绘制漫画的流程与常用工具///10
- 1.4 绘制漫画的常用软件///16
- 1.5 强化训练///20

第2章 人体骨骼和头身比例///21

- 2.1 人体骨骼和肌肉///22
- 2.2 画出人物的身体///23
- 2.3 人体的整体比例///24
 - 2.3.1 儿童///25
 - 2.3.2 少年///26
 - 2.3.3 青年///27
- 2.4 不同视角下的人物///28

2.5 强化训练///30

第3章 头部的绘制///31

- 3.1 从圆开始///32
- 3.2 各类型面部轮廓的画法///34
 - 3.2.1 俊美的蛋形脸///34
 - 3.2.2 可爱的圆形脸///36
 - 3.2.3 优雅的三角形脸///37
- 3.3 多角度面部的画法///39
 - 3.3.1 斜侧面///39
 - 3.3.2 正面///41
 - 3.3.3 正侧面///42
 - 3.3.4 俯视///44
 - 3.3.5 仰视///46
- 3.4 五官的画法///48
 - 3.4.1 迷人的眉眼///48
 - 3.4.2 有个性的鼻子///49
 - 3.4.3 动感的耳朵///50
 - 3.4.4 会说话的嘴巴///51

3.5 发型的画法///53

3.5.1 短发///53

3.5.2 中长发///54

3.5.3 长发///56

3.6 表情的画法///58

3.6.1 喜悦///60

3.6.2 悲伤///62

3.6.3 愤怒///63

3.6.4 惊讶///64

3.7 不同风格人物头像的画法///65

3.7.1 活泼少年///65

3.7.2 鬼马少女///66

3.7.3 温柔少女///66

3.7.4 成熟女性///67

3.7.5 冷酷男生///68

3.7.6 天真少女///69

3.7.7 傲慢少女///70

3.7.8 叛逆少年///71

3.7.9 愤怒的大叔///72

3.7.10 帅气男生///73

3.7.11 气质女孩///74

3.8 强化训练///75

第4章 人物的动态表现///77

4.1 人物的基本动作///78

4.1.1 站///78

4.1.2 走///80

4.1.3 跑///81

4.1.4 坐///82

4.1.5 蹲///84

4.1.6 跪///85

4.1.7 趴///87

4.1.8 跳///88

4.2 常见动作///90

4.3 强化训练///95

第5章 人物角色绘制///97

5.1 温柔的女孩///98

5.2 玩手机的女孩///101

5.3 圣诞女孩///103

5.4 欧洲中世纪男士///106

5.5 拉提琴的女孩///109

5.6 弹吉他的女孩///111

5.7 青年男子///113

5.8 可爱侍女///116

5.9 倔强少女///118

5.10 性感女郎///121

5.11 长发男性///123

5.12 手放裤兜的男子///125

5.13 活泼女孩///127

5.14 初中女生///129

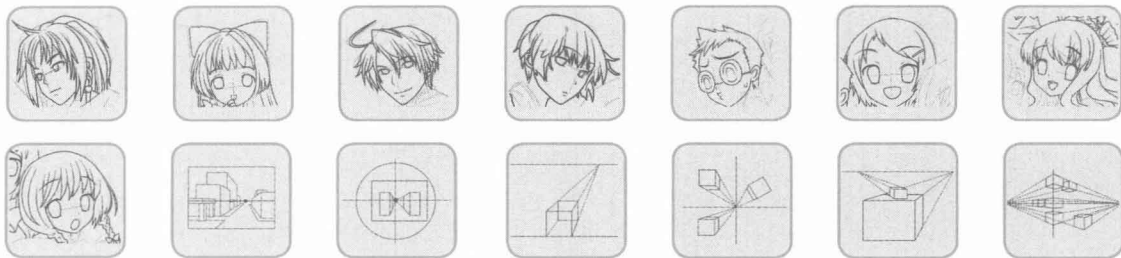
5.15 柔弱女孩///131

5.16 泳装女孩///133

5.17 比基尼女郎///135

5.18 Q版男孩///137

5.19 未来战士///139

5.20 刀客///141

5.21 同一人物的不同
装扮///143

5.22 强化训练///145

第6章 多人组合创作///147

6.1 双人组合///148

6.2 三人组合///152

6.3 多人组合///159

6.4 强化训练///168

第7章 场景绘制///169

7.1 透视基础///170

7.1.1 透视的基本概念///170

7.1.2 透视的种类///172

7.2 野外林间小道///175

7.3 浪漫海滩///182

7.4 室内场景///188

7.5 室外场景///195

第8章 漫画素描技法实战///201

第1章

漫画概述

当你翻开这一页时，你已经进入了一个绚丽多彩的世界，这就是神奇的漫画世界。在这里，我们可以描绘心中所想，放飞梦想，创造奇迹，开启属于自己的漫画世界。下面我们从零开始，了解漫画的基础与绘制工具以及各种漫画的风格，这样才能绘制出成熟的、风格独特的漫画作品。

- 📖 漫画的定义
- 📖 动漫的分类
- 📖 绘制漫画的流程与常用工具
- 📖 绘制漫画的常用软件
- 📖 强化训练

1.1 漫画的定义

我们经常听到“漫画”这个词，究竟什么才是漫画呢？漫画的特点是什么呢？下面我们就来了解一下吧！

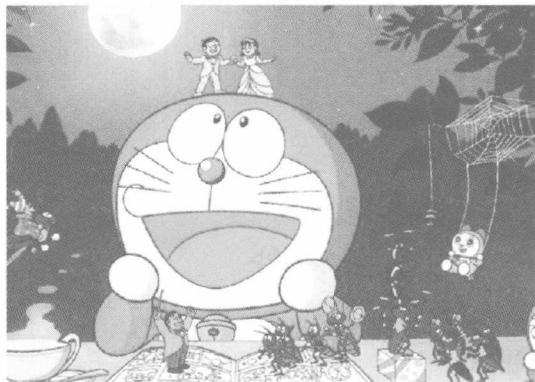
漫画是一种艺术形式，是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。一般运用变形、比拟、象征、暗示、影射的方法，构成幽默诙谐的画面或画面组，以取得讽刺或歌颂的效果，是一种具有强烈的讽刺性或幽默感的绘画。

漫画是视觉艺术，与其他绘画有着相同的共性，然而，它又不完全等同于其他绘画。漫画与其他绘画的根本区别在于对事物提出看法并加以评论，同时还具有幽默的特性。所以讽刺和幽默构成了漫画最基本的属性。漫画艺术就是讽刺和幽默的艺术，也是逆向思维艺术。漫画具有引人开怀、发人深思、启人心智的基本特征。

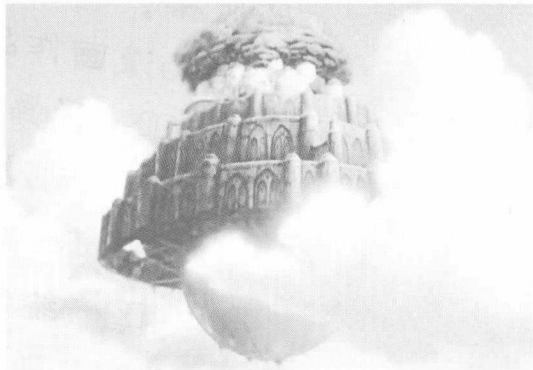
进入21世纪，漫画品种精彩纷呈，尤其在国内，漫画被划分为感想式漫画、抒情性漫画、哲理性漫画、水墨漫画等。然而，当我们对这些所谓漫画种类进行认真细致的分析后不难发现，它们除了名称和形式上略有区别外，其创作规律和精神内核基本上是一致的。漫画艺术在继承讽刺画和幽默画传统的同时，又衍生了冷幽默漫画和实用漫画。冷幽默漫画包括黑色幽默漫画、荒诞幽默漫画及前卫漫画；实用漫画包括插图漫画、广告漫画及趋利漫画等。

我们平时常说的漫画实际上是指实用漫画。提到实用漫画，就不得不提及日本。日本是世界第一大动漫强国，其动画发展的模式具有鲜明的民族特色，如桂正和漫画里近乎逼真的亚洲人的美和各种特色鲜明的文化影子。这是其他国家的动漫望尘莫及的。

日本动漫是日本动画和日本漫画的合称。其中，日本漫画享有绝对的全球第一地位，而日本动画因过于快速的批量生产，因此，很多作品的特效不如美国某些动画电影那么炫目，但是凭着其独特的艺术把握人的设定和剧情设定，其在全球仍处于领先地位，拥有广大的收看人群。

《机器猫》（导演：上梨满雄）

《天空之城》（导演：宫崎骏）

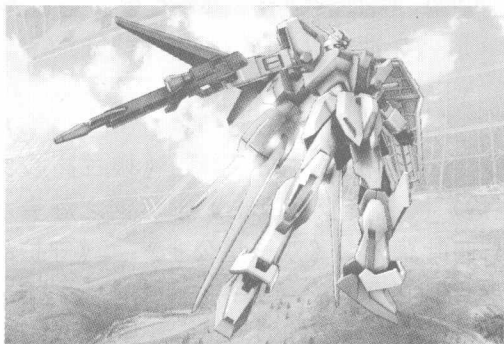
1.2 动漫的分类

动漫种类繁多，可以从不同的方向来进行划分，常见的有根据题材、受众或风格来分类。

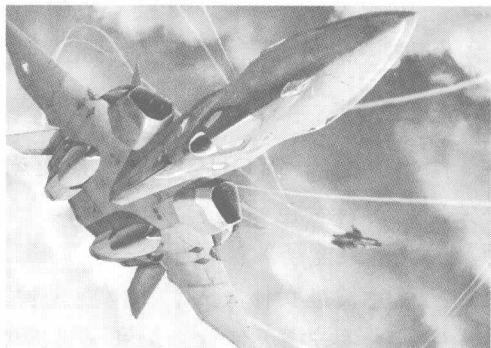
1.2.1 根据题材分类

1. 战争

战争类动漫占很大的比重，著名的有《机动战士高达》系列、《超时空要塞》系列、《EVA》、《Code Geass 反叛的鲁路修》等。

《机动战士高达》（导演：富野由悠季）

《超时空要塞》（导演：河森正治）

2. 机器人/机甲/外挂人形装置

这类动漫主要为科幻、魔幻题材，作品有《机动战士高达》系列、《超时空要塞》系列、《全金属狂潮》系列、《苹果核战记》、《破刃之剑》等。

《苹果核战记》（作者：士郎正宗）

《全金属狂潮》（作者：贺东招二）

3. 战斗与决斗

战斗与决斗通常是日本动漫中不可缺少的元素。其战斗不一定是打斗，而决斗有时会付出生命的代价。主要作品有《犬夜叉》、《全职猎人》、《美少女战士》、《幽游白书》、《火影忍者》、《死神》、《海贼王》、《驱魔少年》等。

《海贼王》（作者：尾田荣一郎）

《死神》（作者：久保带人）

4. 青春

广为人知的《TOUCH》、《CLANNAD》、《他和她的故事》、《樱兰高校男公关部》、《金色琴弦》、《某科学的超电磁炮》、《美少女战士》、《钢之炼金术师》、《水果篮子》、《相聚一刻》、《蜂蜜与四叶草》、《双子星公主》、《守护甜心》、《会长是女仆大人》、《旋风管家》、《网球王子》、《好想告诉你》、《S.A 特优生》、《柠檬天使计划》和《玻璃假面》等均属于青春类动漫。

《水果篮子》（作者：高屋奈月）

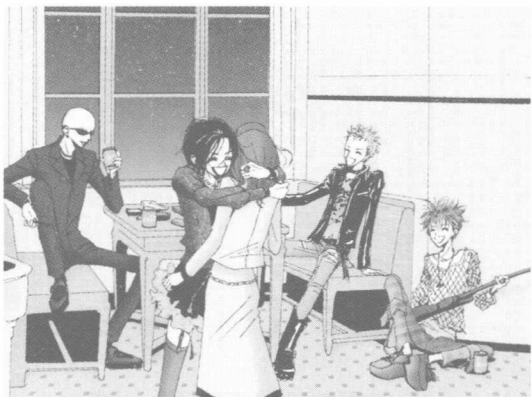
《蜂蜜与四叶草》（作者：羽海野チカ）

5. 偶像

许多动漫中都有偶像成分，可以更加贴近现在青少年的生活，如《超时空要塞》系列、《NANA》、《下一站巨星》、《偶像宣言》、《寻找满月》、《变身！偶像公主》、《甜蜜偶像》、《柠檬天使计划》、《玩偶游戏》、《玻璃假面》、《歌之王子 love1000%》、《偶像大师》等。

《柠檬天使计划》（作者：
AMGエンタテインメント）

《NANA》（作者：矢泽爱）

6. 神话传说

动漫常会借鉴神话和传说。如《圣斗士》参考了希腊神话（也参考了但丁的《神曲》）；《EVA》参考了《圣经》；《KOF97》和《碧奇魂》参考了八岐大蛇的传说；《僵尸借贷》借鉴了我国古代的秦王令徐福寻找长生之法的传说，男主人公之一就是徐福以“尸解之法”创造的长生；《梦幻妖子》是以传说中仙女的羽衣为线索而展开的。其他此类动漫还包括《死神》、《龙珠》、《毒伯爵该隐》、《地狱少女》、《少年阴阳师》、《人鱼的旋律》、《小女神花铃》、《魔侦探洛基》等。

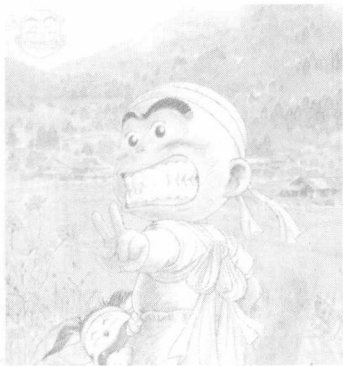
《少年阴阳师》（作者：结城光流）

《魔侦探洛基》（作者：木下樱）

7. 喜剧

幽默、搞笑、夸张而轻松是故事吸引人的重要因素，易引起观者的兴趣。此类作品包括《家庭教师》、《幻影少年》、《水果篮子》、《樱兰高校男公关部》、《南家三姐妹》、《守护甜心》、《秀逗魔导士》、《S.A特优生》、《旋风管家》、《绝对可怜》、《公主公主》、《银魂》、《妖精的尾巴》、《爱丽丝学园》、《学生会长是女仆》、《Infinite Stratos》、《热带雨林的爆笑生活》、《妄想学生会》、《笨蛋·测试·召唤兽》、《Skip Beat》、《黑塔利亚》、《花田少年史》等。

《热带雨林的爆笑生活》（作者：金田一莲十郎）

《花田少年史》（作者：一色真人）

8. 悲剧

悲剧往往十分感人，一个喜欢的角色死去通常会引起观众的伤感。如《翼·年代记》中的东京默示录、翼春雷记以及漫画版中的法伊和由伊；《EVA》中的世界上最后只有两个人活了下来，《Code Geass反叛的鲁路修》中的尤菲、夏莉、罗洛和鲁路修；《京四郎和永远的天空》中的白鸟空；《幽游白书》中的户愚吕弟与仙水；《COWBOY BEBOP》中的SPIKE；《sola》中的四方茉莉与森宫依人等。此类动漫还有《庞兵传奇》、《蔷薇少女》、《魔法少女小圆》、《Angel Beats》、《地狱少女》、《食灵-零》、《妖精的旋律》、《School Days》、《黑之契约者之流星双子》、三部催泪弹中的《AIR》等。

《蔷薇少女》（作者：PEACH-PIT）

《妖精的旋律》（作者：冈本伦）

《EVA》（作者：庵野秀明）

1.2.2 根据受众分类

根据受众，漫画可以分为儿童漫画、少年漫画、少女漫画、成人漫画、军事漫画、耽美漫画和新锐漫画等，下面简单介绍其中的几种。

1. 儿童漫画

儿童漫画以低龄段儿童为主要服务对象，内容简单易懂，轻松活泼。主要作品有《机器猫》、《樱桃小丸子》、《蜡笔小新》、《神奇宝贝》、《魔力宝贝》、《数码宝贝》等。

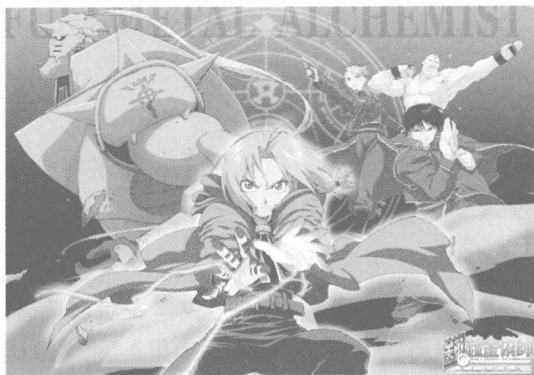
《数码宝贝》（作者：本郷あきよし）

《樱桃小丸子》（作者：樱桃子）

2. 少年漫画

少年漫画是最主流的漫画类型，主要面向少年读者，一般以打斗、悬疑、冒险、科幻类为主，而大部分主角都为一个目标奋斗。如《海贼王》的主角路飞和他的伙伴们为了寻找海贼王留下的传说中的秘宝ONE PIECE而航行在伟大航路；《火影忍者》的主角鸣人为了成为火影而奋斗，《钢之炼金术师》的主角爱德华和阿尔冯斯为了取回他们所失去的一切，踏上了找回自己身体的旅程。另外，近年的少年漫画更有“主角威能”的风气。也有越来越多的少年漫画掺入了一些少女漫画的情结。还有一些少年漫画跳出传统的努力、友情和胜利3个框架，而创造出令人意想不到的作品，如《银魂》、《死亡笔记》、《棋魂》和《魔人侦探》等。

《钢之炼金术师》（作者：荒川弘）

《火影忍者》（作者：岸本齐史）

3. 少女漫画

少女漫画原指以12~18岁的少女为主要读者对象的漫画，但发展至今没有明确的界限，不以故事类型、绘画风格或是情节而分。少女漫画大多都是纯真而美好的故事内容，在画风上也比较偏向于完美化，故事主人翁多是俊男美女，而多数渲染的都是浪漫、理想的爱情故事。代表作品有《樱花大战》、《kirarinrevolution偶像宣言》、《逮捕令》、《我的女神》、《女生万岁》、《魔卡少女樱》、《七色星露》、《魔法少女奈叶》、《圣少女》、《猫眼三姐妹》、《寻找满月》、《神风怪盗贞德》、《风之圣痕》、《小女神花铃》、《十字架与吸血鬼》、《人鱼的旋律》、《扑杀天使小骷髅》、《魔法美少女》、《人型电脑天使心》、《神无月的巫女》、《旋风管家》、《CLANNAD》、《Kanon》、《蔷薇少女》、《东京猫猫》、《守护甜心》、《少女福尔摩斯》、《吸血鬼骑士》、《遥远时空中》、《双子星公主》、《苍之瞳的少女》、《翼年代记》、《爱丽丝学园》、《变身！偶像公主》、《伯爵与妖精》等。

《人型电脑天使心》（作者：CLAMP）

《双子星公主》（作者：株式会社BIRTHDAY）

4. 耽美漫画

“耽美”一词最早出现在日本近代文学中，为反对自然主义文学而呈现的另一种文学写作风格——耽美派。耽美派的最初本意是“反对以暴露人性丑恶面为主的自然

主义，并想找出官能美、陶醉其中追求文学的意义”。后来该词被日本漫画界用于BL (boy's love) 漫画上，引申为代指一切美型的男性，以及男性与男性之间不涉及繁殖的恋爱感情，最后更发展为男同性恋漫画的代称之一。大概到了1994年，市面上开始出现纯粹的耽美漫画。在这里必须要提的就是耽美的经典之作《绝爱》。

《冬之蝉》（作者：新田祐克）

《绝爱》（作者：尾崎南）

1.2.3 根据风格分类

1. 写实风格

写实风格作品中的人物与现实人物比例相当，背景、配件等也与现实中基本一样，这种类型的动漫作品相对较少，代表人物有日本的田中政志。

2. 半写实风格

人物比例与现实人物相当，略有夸张，场景比较写实，如《猫眼三姐妹》等。

《猫眼三姐妹》（作者：北条司）