图书在版编目(CIP)数据

现代动漫人物表现技法／健一著．—南昌：江西美术出版社，2006.10
ISBN 7-80690-953-2
Ⅰ.现… Ⅱ.健… Ⅲ.动画，人物画—技法(美术) Ⅳ.J218.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 116812 号

策　　划：文竹君
责任编辑：王洪波　文竹君
封面设计：健　一
版式设计：孟　周

现代动漫人物表现技法
健一　著
江西美术出版社出版
（南昌市子安路 66 号江美大厦）
邮编：330025　　电话：0791-6565509
全国新华书店经销
制版：江美数码科技有限公司
印刷：恒美（番禺南沙）有限公司印刷
2006 年 10 月第 1 版
2006 年 10 月第 1 次印刷
开本：889 × 1194 毫米　1/16
印张：5
印数：5000
ISBN 7-80690-953-2
定价：25.00 元

ISBN 7-80690-953-2
9 787806 909539 >

江西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

现代动漫人物表现技法

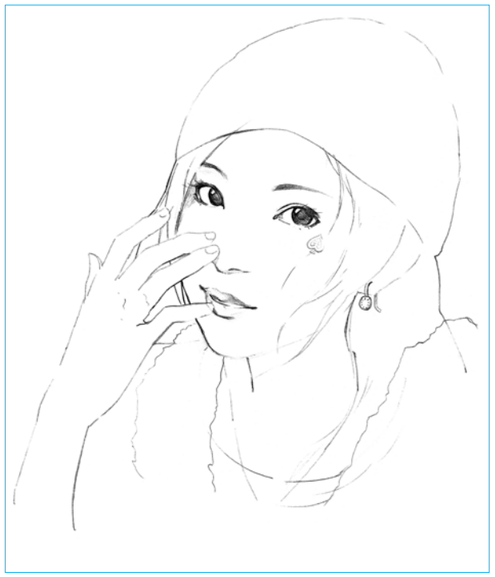
健一　著

君君卡通

江西美术出版社

卡通漫画技法
名家精品教程

一、漫画中的头部与人体比例

MANHUAZHONGDETOUBUYURENTIBILI

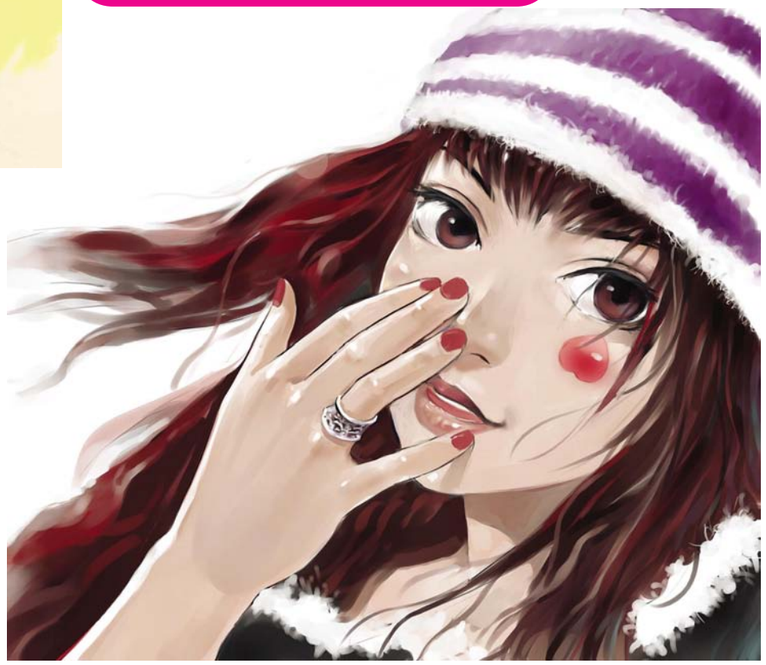
漫画中的头部和脸部是一个诠释的主题，因为脸的形状、发型和五官的表现风格会直接影响作品的风格。

漫画中常见的少年发型，冲天的直发，显得单纯、正义、勇敢。

人体比例

卡通人物的体形与正常人相比，往往更多了些夸张与变形，因而也更加有趣。

少年的体形特征

未成年人的身高，一般为5个半头身到6个头身左右，这样的比例，普遍适用于10～16岁的少年。

少年与成年人的体形区别，在于成人为明显的倒梯形。少年大都头部与肩同宽，腰与胯部也没有太大的变化，因此，整体上更像长方体。

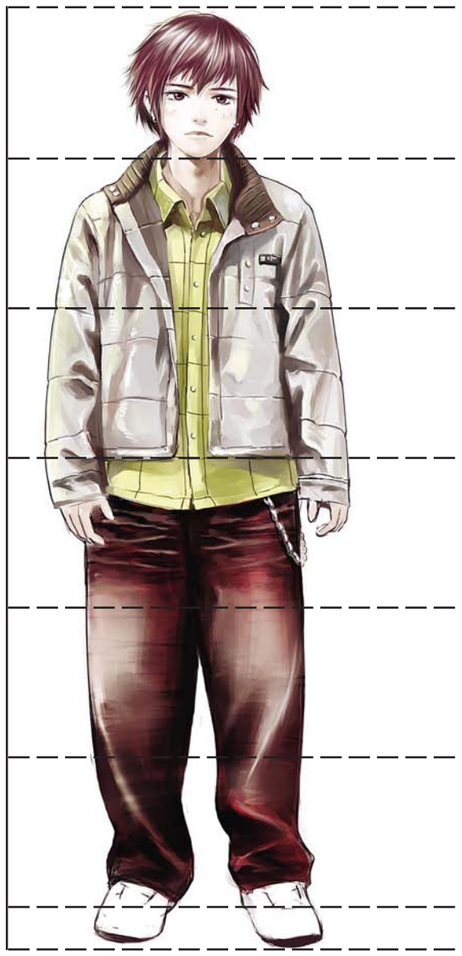
根据漫画题材的不同，在描写现实生活题材的人物时，身高比例上相对要比较写实。

男主角设定

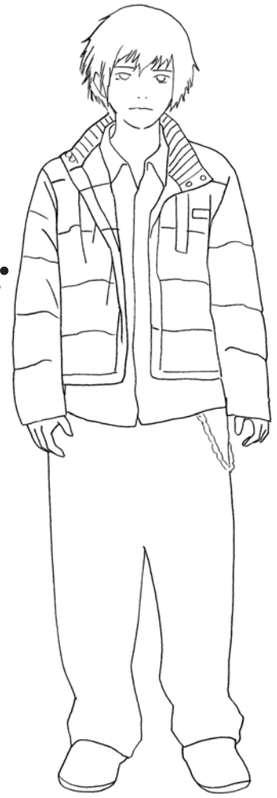

1．首先要确定人体比例，作为半写实的人物，将其定为5个半头身，定好五官的十字线。将外轮廓勾画出来。

2．开始给人物的服装加工质感，简单明确的勾画衣服皱折。

3．在这一步也可以稍微地画上一点明暗关系，给下一步做好铺垫。

4．这一步是成稿关键，你要明确上色对象的材质。就拿这张来说，秋冬季节的衣服有一定的厚度，所以在衣服和裤子上的皱褶也是比较圆润的，要注意颜色的过渡。

漫画中成熟的美少年，体形较瘦，偏于骨感，头部与身高比例为1：6 左右，为了表现健美，肩宽，腰与胯很窄。

魔法提琴手

一. 用铅笔勾勒轮廓。

二. 仍用铅笔仔细打好底稿。

三. 添入基本色营造起伏感。

四. 在漫画的世界里，表现男儿帅气的道具之一就是制服。

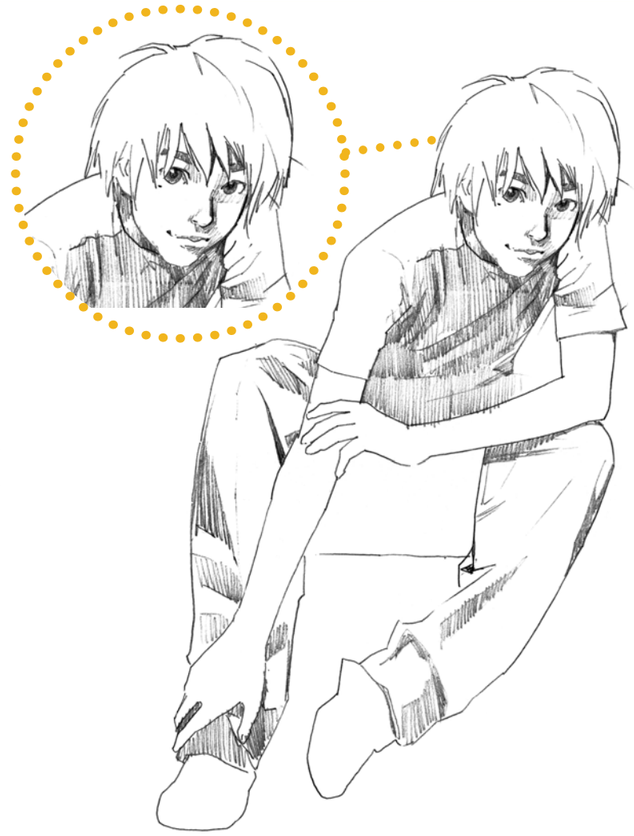
左手命运 右手梦想

阳光少年

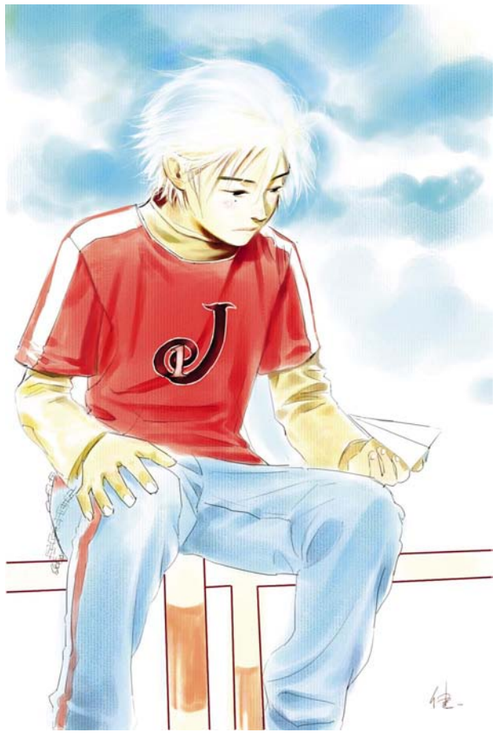
1. 画出头部，这个坐姿几乎看不见脖子。再画出四肢与躯干，相对大人来说，少年的特征是肩膀窄、头大和身躯短。

2. 铺出局部明暗。在已定形的基本人体构造底画的基础上，绘出衣纹的阴影。可以用同一方向的竖线表现阴影。

不计其数的漫画把故事设定在有奇异机器人和很多太空飞船的未来，在奇特的世界中，正义和邪恶的界限往往不是那么清晰。

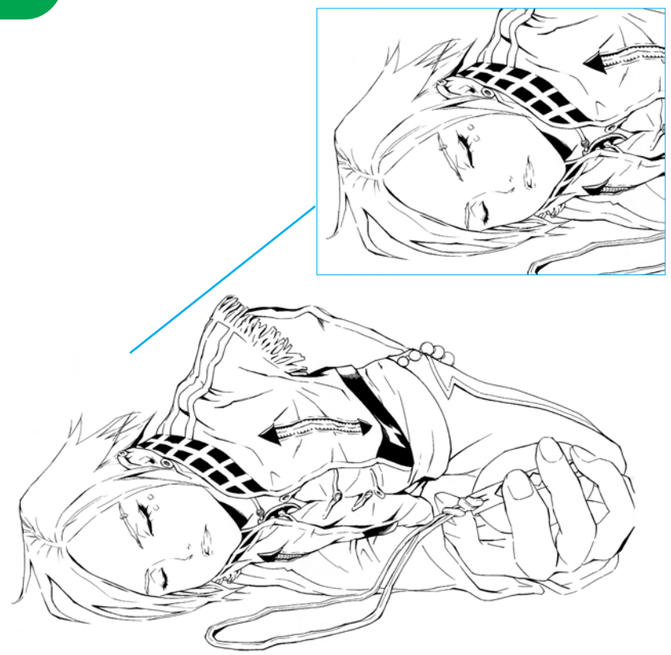

13～16岁少年

少男的服装比起少女，显得朴实，装饰物也不多，因此，在服装的描绘上，应注意细节，如扣子、皮带、绳子、拉链、鞋子等等，可使画面生动丰富起来。

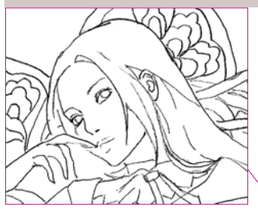

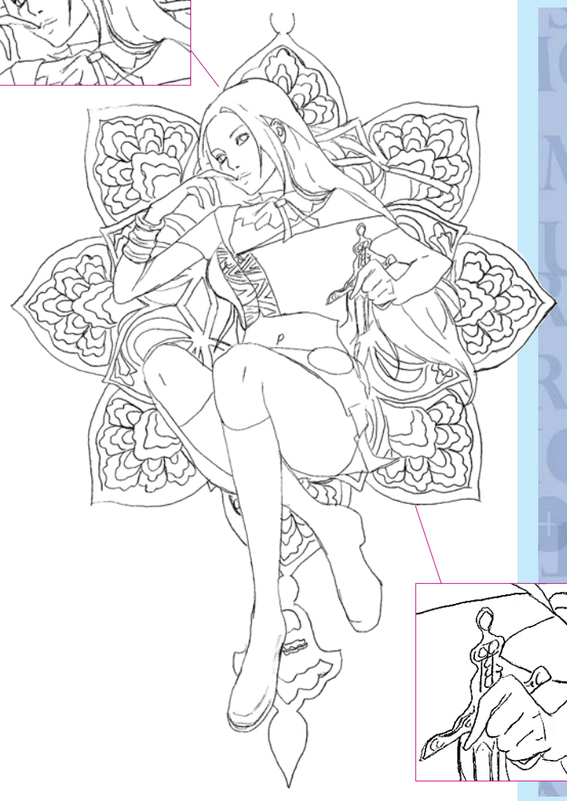

需要全本请访问 www.ertongbook.com

二、卡通形象的设计定位

KATONGXINGXIANGDESHEJIDINGWEI

卡通形象是指在卡通绘画中单独设计出来的艺术形象，类似电影中的角色演员。在设计中通过夸张变形，使人物既独特又易观赏和记忆。

1．人物组合是相对比较难画的，要注意整体地把握两人间的协调性。

3．画的是时尚的都市女性，所以我们需要高档的颜色，上色时衣服皱褶一定要明确，对光线的控制十分重要，没有光，色彩将是平涂在整幅画面上。上色的初期最好先定一个光源，这样上色起来比较真实。

2．黑白线稿：后期上色效果是需要保留线稿的，所以之前一定要将线稿勾勒得十分严紧。

包括猫在内，必须处理好光源，毛的走向，以及明暗的深浅变化要根据光源来绘制。

三、动漫画中的各角度姿态

DONGMANHUAZHONGDEGEJIAODUZITAI

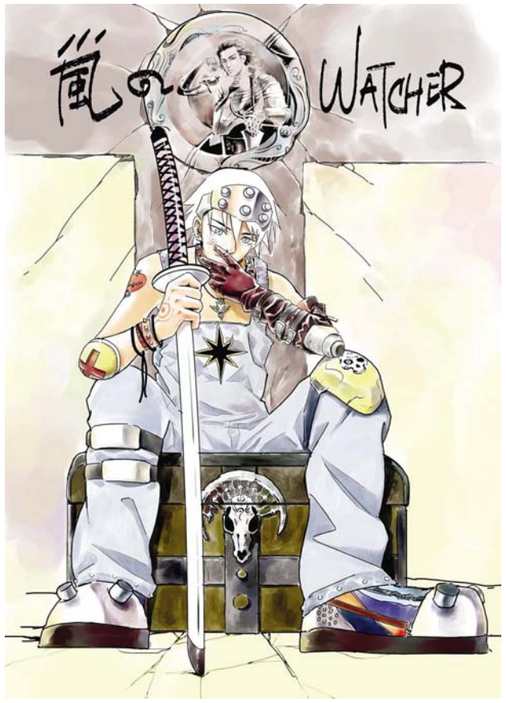
守护幸福的翅膀

镜头与构图的知识

下图动作的关键点是两脚的位置比身体要靠前。大家可以参考一下坐在椅子上时的动作。

多角度透视造型

DUOJIAODUTOUSHIZHAOXING

御风少年

这种从下向上看的仰视角度会显得人体变大了。

在这种视角下我们正向上望着物象。水平线很低。我们感到自己很渺小。这种视角可以完美地展现画面中物象带给人的强势和高压感，也可以只是表示一种很低的视点。

在观赏动漫的时候，我们经常能够看到人物的手脚被夸大的镜头。这也是一种透视的表现手法，不光是为了表现立体效果，更是为了突出冲击力和外张力。

四、英雄造型设定

YINGXIONGZHAOXINGSHEDING

在动漫画中，英雄人物通常有着高贵的感觉。给他配上宽阔的肩膀，头盔，相信他的这身行头能帮助他在故事中大显身手。

最常见的正面角色是年轻有为的人物造型，有的设定为英俊的皇族，有的被描绘为令人激动的冒险家，也有的是魔力十足的大法师，每个英雄都有一门独特的技术和能力。

绘画这种英雄人物，重点在于画者心中对英雄的理解，首先设定绘画一个男性，那咱们肯定要来一个帅哥，帅哥配盔甲，盔甲光泽感需重点表现，这种冷兵器下的人物是需要一种复古的美，最好是中西方人物五官的结合。

英雄冒险谭

英雄角色都有着俊朗的外表、健壮的体格，给你的感觉都是正义凛然的，让人觉得有安全感。我们经常都会给英雄式的人物加上一件披风，表现出英雄潇洒飘逸的感觉。

这个英雄有一个稳健的站姿，双脚牢牢扎在地面上。

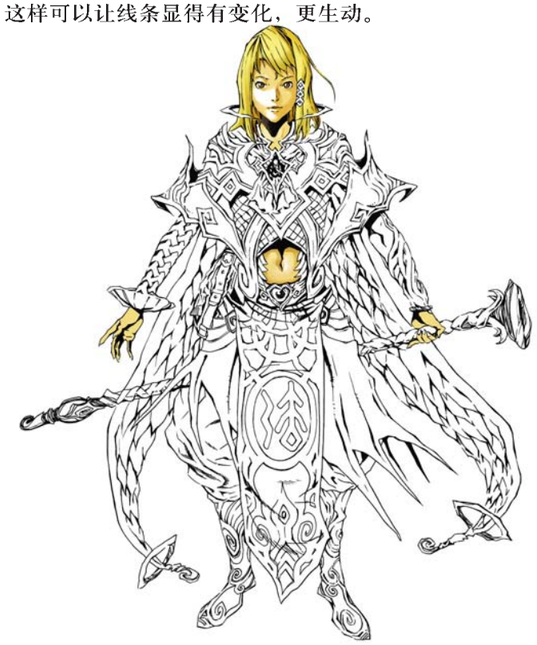
1．大法师的造型很特别，盔甲后面有一对羽毛翅膀，手拿法杖。

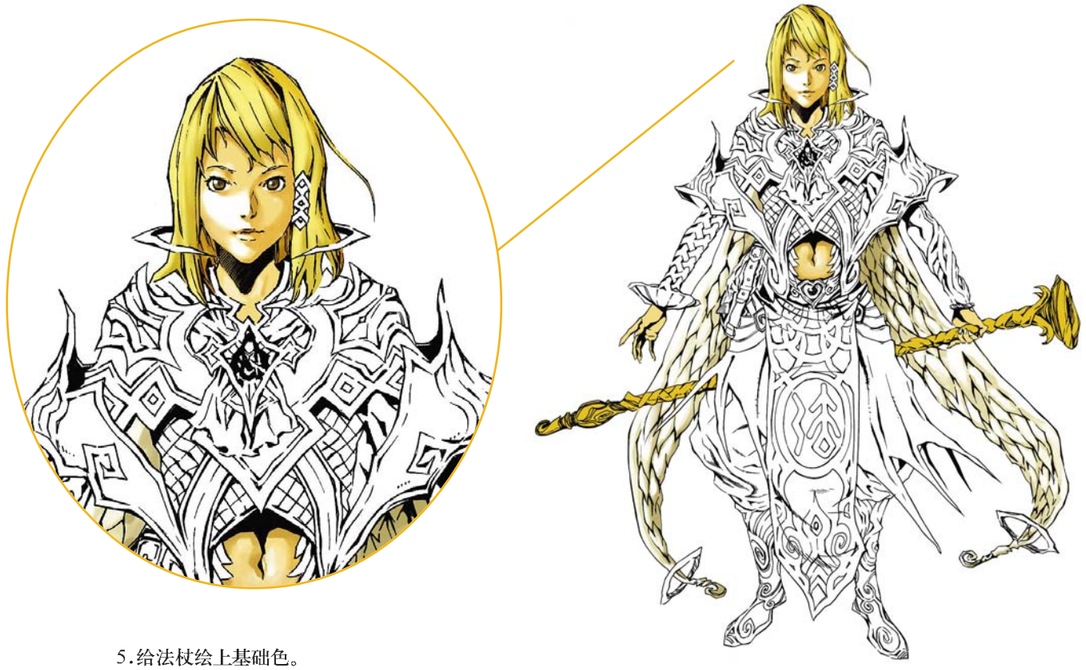
2．完整地勾勒轮廓，如果不习惯压嘴笔的可以选择英雄牌财会专用笔，勾勒的时候要将阴影部分着重勾几次，这样可以让线条显得有变化，更生动。

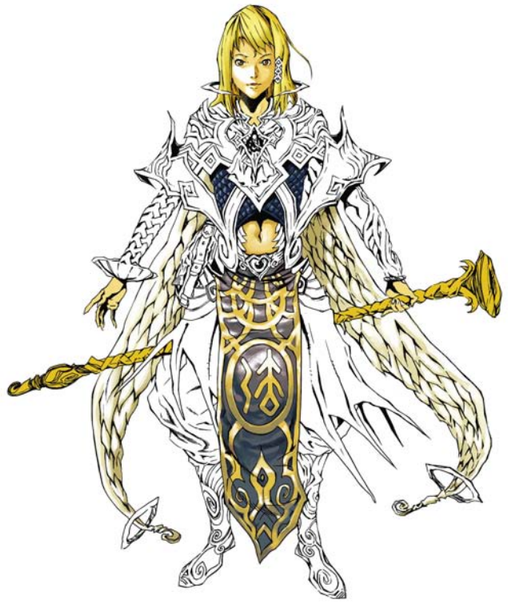
3．接下来，让我们一起先给脸部上色。

4．定好光源，然后将脸部明暗区分清楚。

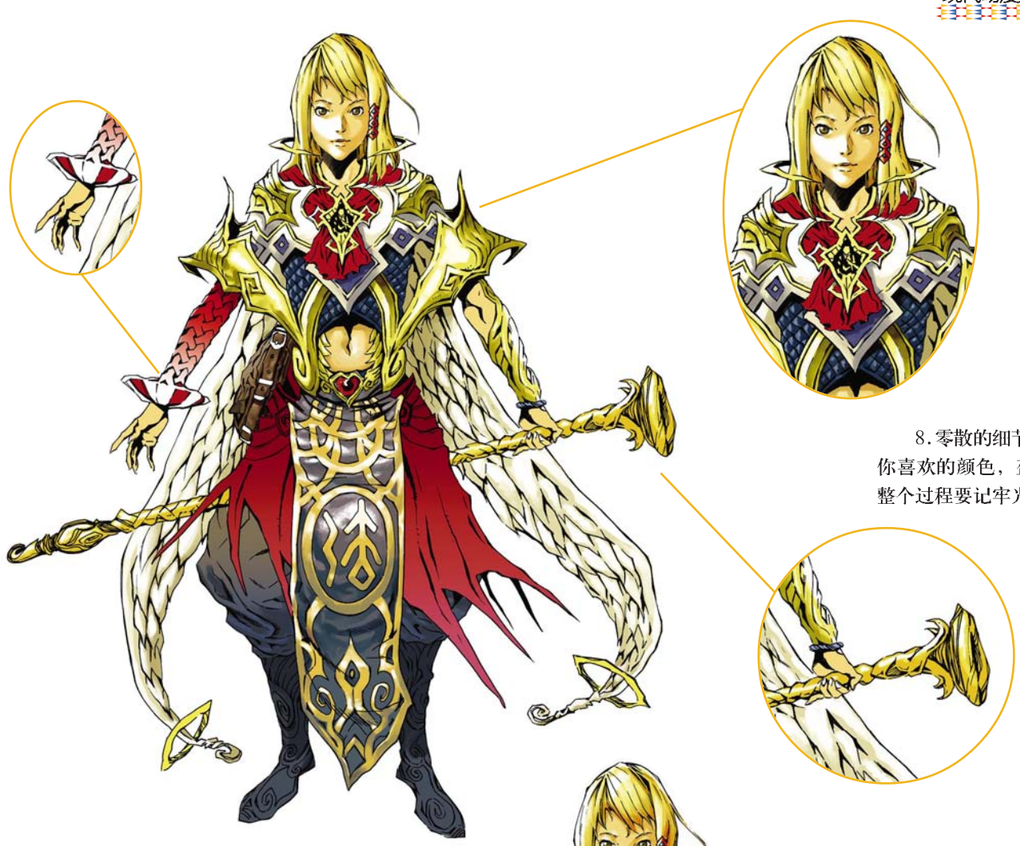
5.给法杖绘上基础色。

6.接下来是给盔甲以外的衣服上色，咱们需要从里向外开始。

7．继续完成衣服的颜色，在这里可以拉一个渐变，这给后面的上色减少了工作量。

8.零散的细节部分可以平涂你喜欢的颜色，盔甲开始上色。整个过程要记牢光源的方向。

9.整张画的协调性很重要，盔甲的颜色偏黄色，衣服偏红色系。这样的颜色配合非常协调。调整好细节的明暗，这就成功完成了。

五、反派造型设定

FANPAIZHAOXINGSHEDING

反派角色大多具有邪恶或凶残的相貌，给人阴险恐怖的感觉，画面整体比较阴森，可以在设计中加入一些血迹、骷髅等元素来烘托气氛。

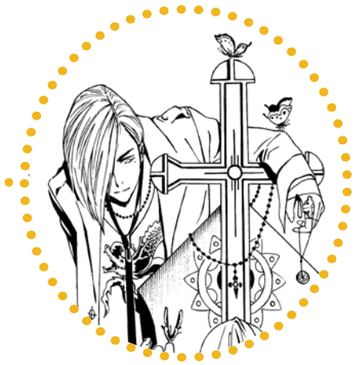
为了表现反派角色阴暗的性格，我们可以在画面上使用大面积厚重的黑色以表现效果。

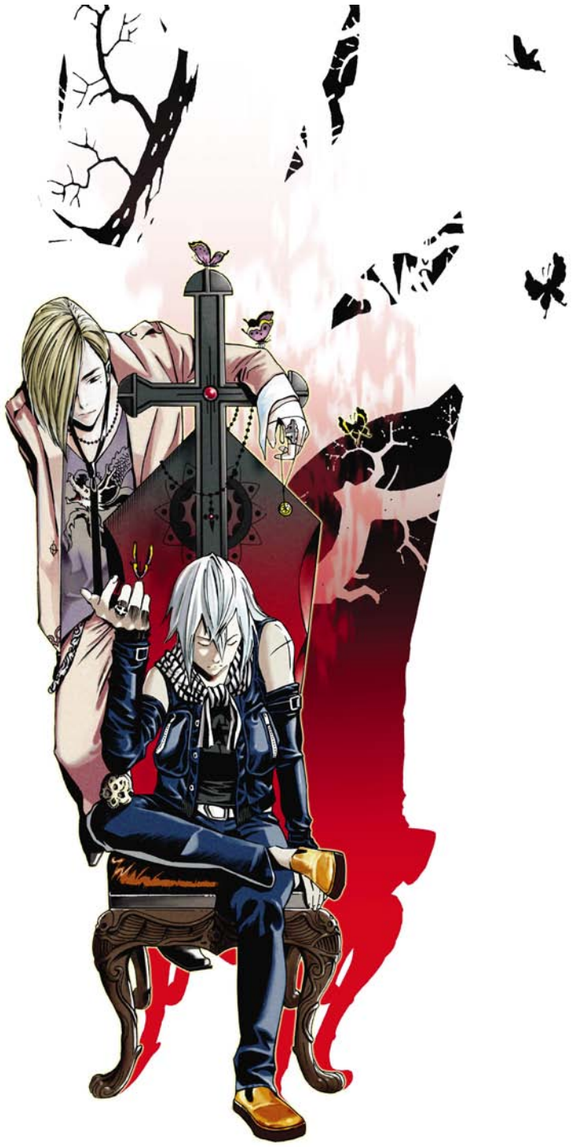

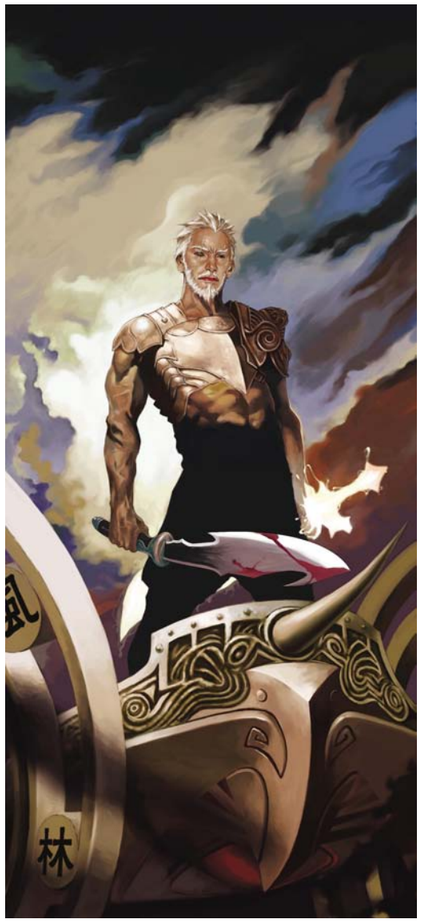
在漫画书中，大英雄和大反派的受关注程度是一样的，所以你要努力把反面人物塑造成功，让读者一见就对它恨之入骨。

黑天时

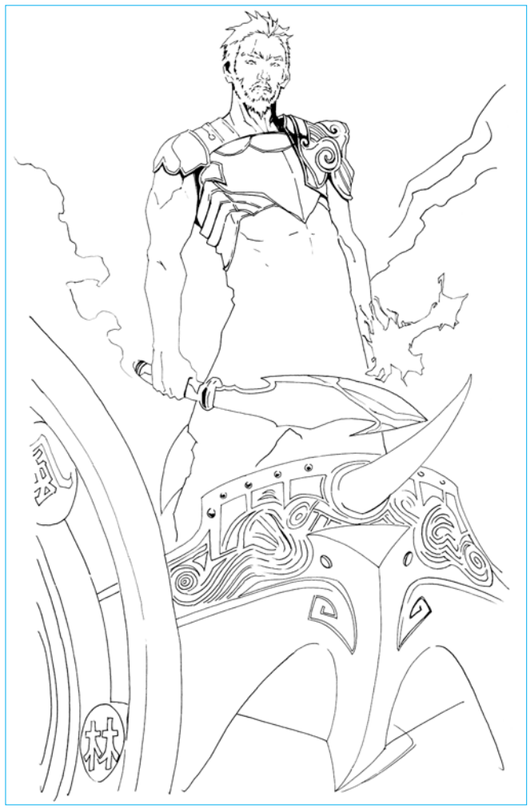

需要全本请访问 www.ertongbook.com

六、神奇塔罗世界

SHENQITALUOSHIJIE

塔罗牌——皇后

皇后富含母性温柔的女性特质，象征物质世界繁荣。

女皇(The Empress)

相 关 语：丰富

对应星象：金星

对应希腊神话人物：农业女神迪梅尔

相对于充满智慧的女祭司，女皇所代表的，是洋溢着母性温柔的女性物质，象征着富足、丰收、成长。女皇牌除了带有强烈的母亲形象之外，也代表着孕育万物的大地，是生命的成长之所。她象征着幸福的爱情、富足的物质与满足的生活。相对地，她警示着人们，过于安乐的生活会导致奢侈、懈怠，而且不可松懈努力与上进心，否则很容易掉入堕落的深渊，这张牌突显了女性的地位和力量。洋溢着热烈的情感。

关键词：富饶、丰收、母亲

正位置的意思

基本意思：丰收、喜悦、充满母爱、贴近自然、艺术天分、幸福的家庭生活

恋爱的婚姻：有结果的恋情、女性魅力、具有母性、充满祝福的婚姻

工作和学业：考试成绩优异、工作活跃、发掘艺术才能

身体状况：健康很好

人际关系：开朗、不拘束、得到他人好感、受人注目

娱乐：优雅、愉快的旅行

金钱：高收入、财运非常好

结论：充实的生活、细心、善于制造气氛

逆位置的意思

基本意思：虚荣、傲慢、缺乏上进心、没有成就、无法解决事情、与家人发生纠纷

恋情和婚姻：毫无进展的恋情、优柔寡断、不专一、同居、遥远的婚期

工作和学业：懒惰、浪费时间、业绩下降、成绩低落、无法获得成果

身体状况：肥胖、不孕症

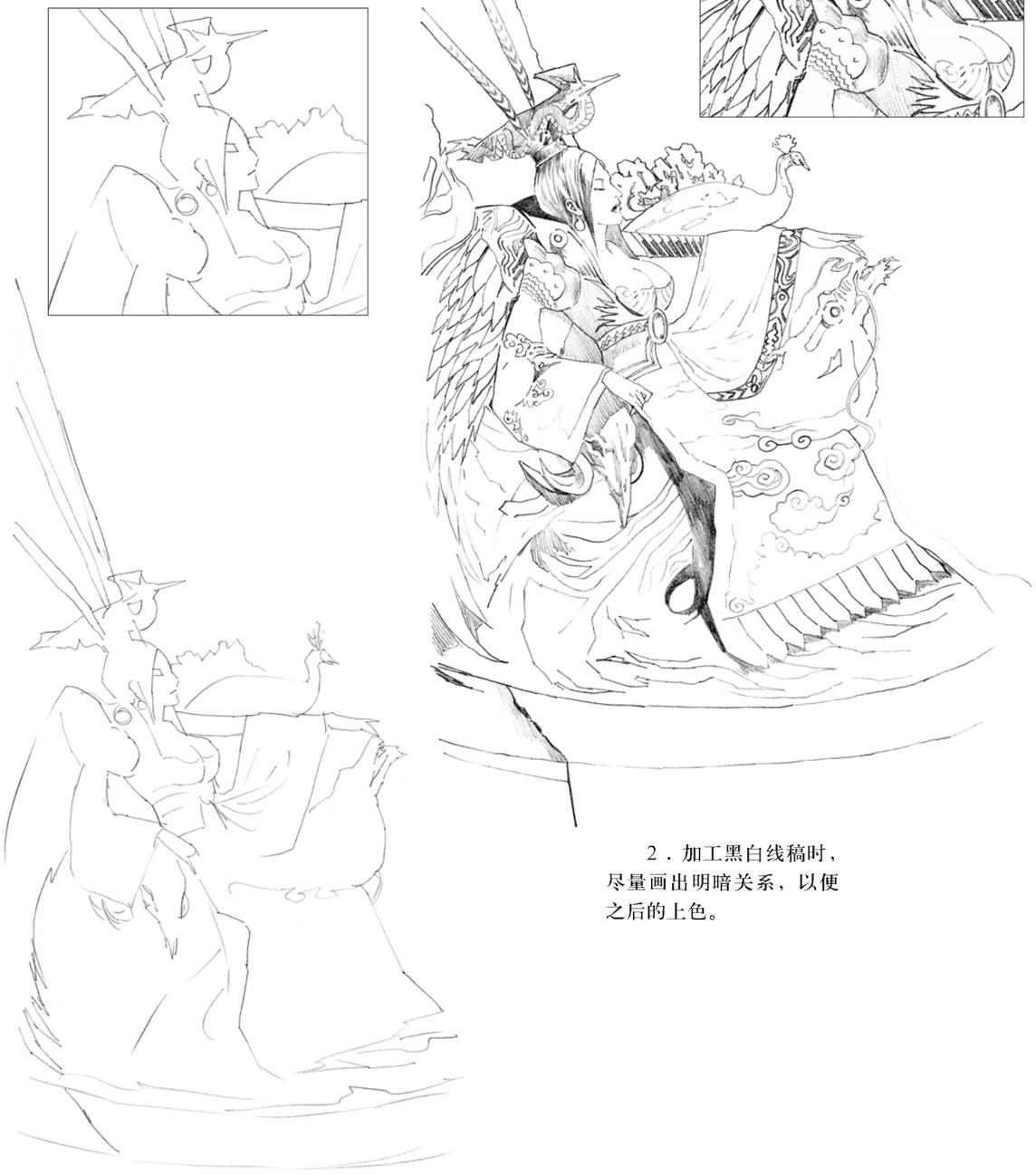
人际关系：锋芒过露、惹人讨厌、自尊心太强、缺乏包容力

娱乐：计划进行中会遇到障碍

金钱：过度浪费、收入减少、损失钱财、投资过剩

结论：虚荣心、轻浮、任性、计划要长时间才能取得成绩

1．这张“女皇”造型是用于塔罗牌，所以在画面大小上选择比较窄的尺寸。

2．加工黑白线稿时，尽量画出明暗关系，以便之后的上色。

七、黑白人物漫画技法

HEIBAIRENWUMANHUAJIFA

很多漫画是黑白两色印刷的，因为可以减少印刷成本和制作时间。

黑白漫画有上色简单，易修改，造型鲜明的特点，绘画工具包括铅笔、压嘴笔、钢笔等。

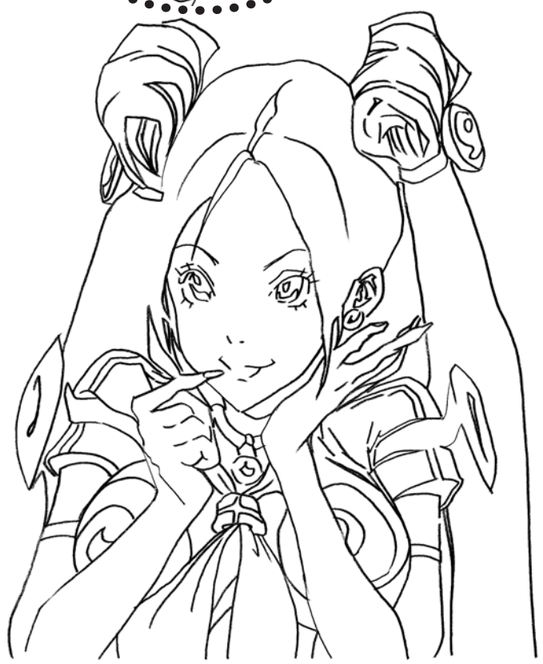
迷人的睫毛

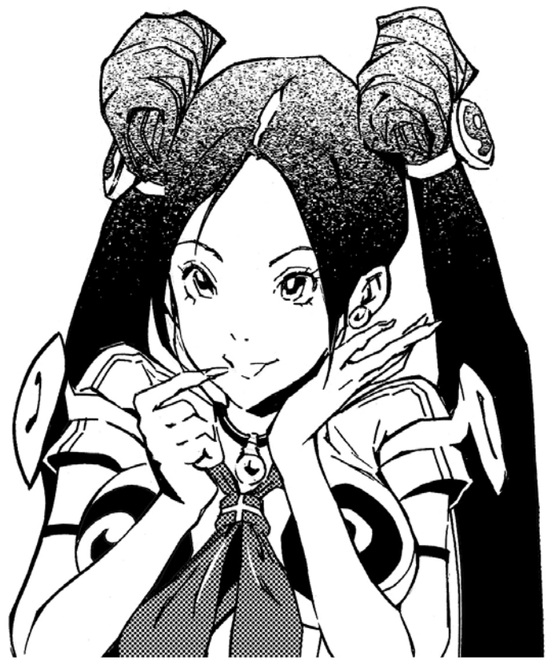
眼睫毛有时可能比那些“大件”（如头发）起着更加重要的作用，尤其是对女性而言。

对于她的鼻子，给人留下一个粗略的印象即可。

青少年时装造型

城市建筑

漫画中的背景是非常重要的，它可以提供一些故事发展的线索。许多漫画故事发生在城市中，收集一些城市景观的照片和图片，这样你画画的时候就可以用做参考。寻常的物体，比如电话亭、消防栓都是能够为画面带来生气的点缀品。

请注意人物背景以及鸽子之间的协调性，以人为主体，但又不能太过于饱满。

职业漫画家的工作流程

有没有想过你喜欢的漫画是如何产生的？为了创造一个故事需要有一支由不同人构成的大队伍。

提出一个很酷的点子或角色。写下许多点子，画出一张人物造型的草图（至少有角色的3－4张视图）以及表情参照图，保持你创作的角色的一致性。

你应该知道的基本动漫画术语

美少年：英俊的男孩子。

美少女：美丽的女孩子。

吉祥物：可爱又具有魔力的动物。

小鬼：通常是以儿童形象出现的漫画角色，一般用来活跃动画片和漫画气氛，还指代超级变形的小个子动漫画角色。

同人志：漫画迷们用自己最喜欢的漫画动画、游戏角色制作的原创漫画故事。

卡哇依：超级可爱。

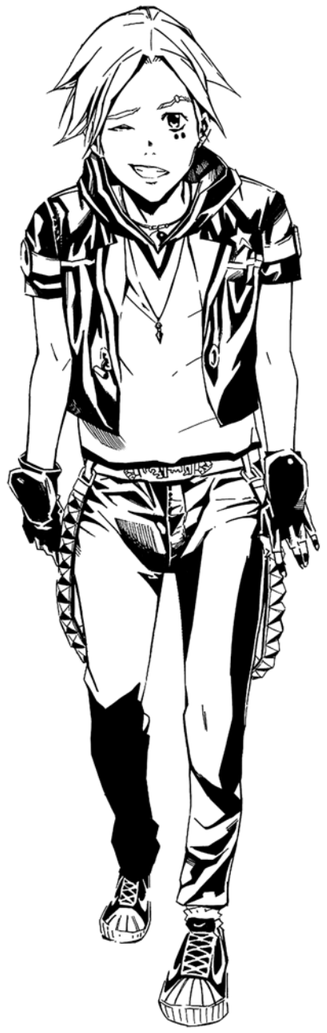
御宅族（类似于中文中“偏执狂”的意思）：对于漫画异常狂热的爱好者的昵称。

角色扮演游戏：一种电玩游戏，通常设定了复杂的背景和角色。很多漫画家和动画家帮助设计电玩游戏中的各式人物角色。

少女漫画：指代以少女为主要读者对象的漫画。

少年漫画：指代以年轻男性为目标受众的漫画。

角色设定范例

白影灏　　许光　　探险队 A　　探险队 E　　探险队 D　　探险队 B

探险队 F　　张伯（老年）　　张伯（年轻）　　侄子　　护花部落老者

酷少男

钢笔绘画的技法重点就在于黑与白的控制，用来表现画面，这样你就需了解人体结构，按照正确的衣皱走向来涂黑。

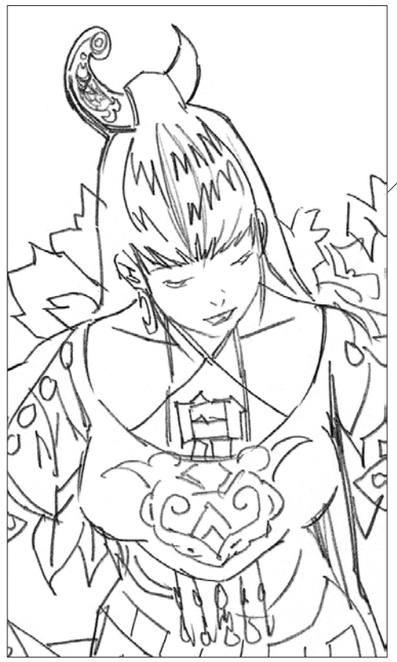

这是为漫画故事设计的人物，“公孙自然”是一个与世隔绝、世外桃园里的公主，所以在构思的时候，定位在一个比较古香古色的感觉。古典中透着一种现代美，中国传统的花卉牡丹作为背景，烘托出人物的高贵典雅。

MEI SHAO NV

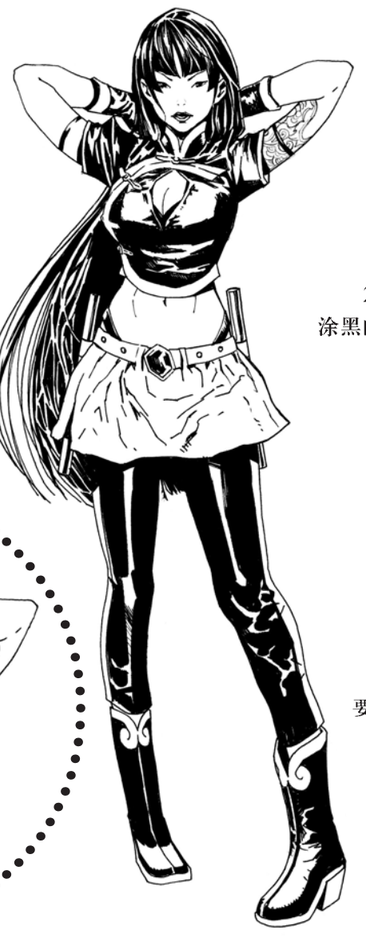

埃及女郎

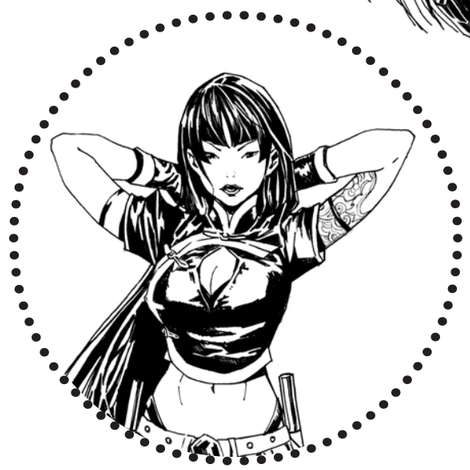
1. 高挑身材的女郎。起稿的时候一定要注意身体比例。

2. 轻描线稿，然后把应该涂黑的地方柔和地涂黑。

3. 钢笔勾线一定要干脆利落，头发要细致些。

需要全本请访问 www.ertongbook.com