

漫画素描技法
10

超值
综合篇

第 1 章

造型知识概述

1.1 造型知识概述

《火影忍者》

人类一生就八九十岁寿命，而一个成功的卡通人物却拥有无限的生命力，延续着每个年代每个孩子的梦，而且它们永远不会老化，褪色。只因这些虚构的人物陪伴我们成长，我们将继续创造更多带给别人快乐的动漫作品。

本书分章讲述卡通造型绘制的思路、过程，提供大量的素材，在学习卡通造型之前我们应该充分了解自己的绘画水平，给自己制定长期的绘画目标，毕竟“漫画家”并不是一两天甚至不是一两年能达到的目标，在许多漫画家分享自己成功的经验时，都同时提出要大量进行临摹，速写等绘画练习，毕竟只有量变才能达到质变。

《海贼王》

1.2 漫画是变形与夸张的创作过程

漫画可以说是一种变形文化，画漫画角色的时候，要通过变形，将真人甚至是绘画者脑子里想象出来的角色呈现在画稿上。这时候要对真人的身体进行极端的夸张和变形。漫画风格多种多样，在这里会分类介绍几种典型的风格、画风，读者可以根据自己偏好的风格多加练习，专注一种风格更有助于提高自己的画技，明确自己的目标。

《噬魂师》

《东方project》

1.3 经典热血类漫画人物造型

《海贼王》

热血漫画，有的画风精致，有的较为粗糙，但基本打斗场景都很出色，整个故事系统庞大，是热血漫画的精华所在。

多了解大师的作品不仅能够培养兴趣，认清自己最喜欢的风格，也能从中吸取精华形成自己的风格。所以不要排斥临摹，多做有益的模仿能提高自己的画技，但不能一味的模仿，会让自己陷入对人物特点太过局限的窘态。

热血漫画多为长篇连载漫画，出场人物较多，画风和人物特点明显，需要很强的创造力和造型把控力。主角年龄很多都是少年，很适合青少年阅读。人物的动态、服饰、道具和夸张的表情在热血漫画中起到很重要的作用。所以对于人体造型基础透视和仰视、俯视角度的人物透视等都要把握好，才能把热血类漫画的特点表现出来。

《海贼王》人物众多且都非常有特点，非常值得学习，而且主角们在经历过意外的洗礼后再聚在一起时或多或少发生了点变化，让人觉得又有新鲜感又有真实的存在感。

《滑头鬼之孙》

《滑头鬼之孙》人物也很多，各有其特点，画面并不是非常精致，但剧情的带动很好，让人很容易投入到故事当中。

《死神》

《全职猎人》

《进击的巨人》

《犬夜叉》

《火影忍者》

很多热门的热血漫画都还在连载当中并且并不知道具体完结的时间。剧情不断发展的同时还是会有新的人物出现，这个时候就需要漫画家发挥充分的想象力来设定众多的配角，对于人物服饰、表情、说话方式和个性，如果不是故意的，就要避免和以前出现过的人物雷同。让观众随时保持新鲜感，是热血漫画必须要考虑的问题。

《家庭教师》是画风唯美的热血漫画，每个人物不仅很有个性，并且也像少女漫画似的能让人很憧憬其中的角色。云雀的形象被很多人追捧，冷酷的个性、滴水不漏的风纪委员，无人能敌的最强战士，还有肩膀上的小鸟给冰冷强势的他增加了一些萌点。人物的塑造需要这样强烈的冲击感，给读者深深的印象，吸引读者继续看下去。

《银魂》

《银魂》说来并不算是个传统的热血漫画，是个恶搞很多的爆笑漫画，但人物形象和世界构架，最开始是走爆笑热血路线的，只是后来搞笑成为了主线。

热血漫画并不只是打斗类的才算热血，刑侦破案，体坛运动，只要故事主线能够达到振奋人心，剧情发展紧张，体现团结互助，角色以积极向上的心态努力奋斗的励志故事，基本都可以算作热血漫画。多了解各种不同漫画和表现形式。按照自己喜欢绘画风格的去学习，多临摹喜欢的作品来提高画技。

《家庭教师》

《网球王子》

1.4 少女少年类漫画人物造型

少女少年类漫画是以恋爱为主旨的漫画类型。人物画风要求较为唯美，让读者可以感受到漂亮、可爱、帅气。以恋爱为主旨的漫画，也可以是热血、搞笑类型的。丰富故事的内容，使之更有可读性。

少女漫画多面向女生，里面的男生都帅气英俊，少年漫画面向男生，里面的女生都以漂亮、可爱为主。

《魔法老师》

《薄樱鬼》

少女少年类漫画也可以分为搞笑系和治愈系。带给读者不一样的感受，但总体来说还是温馨占为主导。

初音，并不是一个漫画书里的角色，但作为一个虚拟偶像经常出现在我们的视线，是一个很成功的角色形象。很多画手都会用自己的画笔去诠释初音，画她的同人，如果有兴趣，不妨试试。

《我的妹妹不可能那么可爱》

《初音未来》

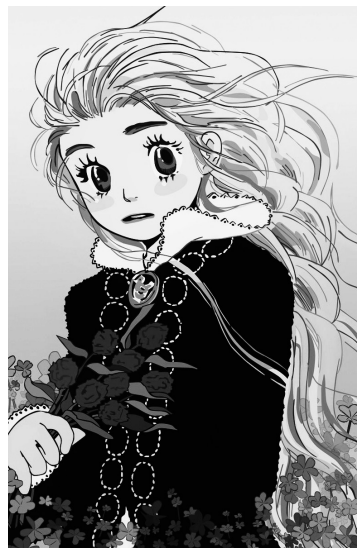
少女少年类漫画是市面上最特别的一种，故事长短不一，但基本没有长过热血漫画的。很多篇幅较短，只有三十几页，也可以完整的讲述一个故事，带给人感动。此类漫画最吸引眼球的就是漂亮的脸孔，所以画者一定要在这方面下足功夫，才能带着读者进入你漫画故事的世界。

《我家有个狐仙大人》

《黑执事》

《蜂蜜与四叶草》

《好想告诉你》

《樱兰高校男公关部》

1.5 科幻机甲类漫画人物造型

科幻机甲类可算是热血漫画的一种，由于其特殊性，在此单列一组。这类漫画以《高达》和《EVA》为代表，人物机甲形象深入人心，很多热爱机甲类漫画的人也以收集制作其手办为兴趣。画机甲的时候要求透视感要好，结构要准确，做到这些并不容易。可以多临摹些大师的作品来练习，相信最终也能画出自己的机甲战士！

《高达》

《EVA》

《武装机甲》

《翼神传说》

科幻类漫画多以未来世界为世界观，作者虚构出未来世界的样子，再以此来发展剧情。这需要画者要有强大的构思能力，要求构思出来的世界即不很现实但又能与现实紧密相连，且不能矛盾。

人物造型美型度要求不高，但主角多为积极热血的少年，也算是画者的浪漫情怀。

《交响诗篇》

《全金属狂潮》

1.6 古风类漫画人物造型

古风类漫画也是市面上很常见的，有需要时代背景的，也有自主创造的古代背景。如果对历史或历史人物感兴趣，可以选择画这类漫画，不过要做好对历史的研究，如果以特定时代为背景，那么就尽量不要和其他历史时代的服装、建筑混淆。人物性格、故事可以不按历史走，让故事有自己的特色，符合自己的喜好。

《新选组异闻录》

《浪客剑心》

《混沌武士》

《战国basara》

很多人都有古装情怀，这种漫画人物主角多为飘逸长发，故事内容风格多样，故事性较强。历史背景下影响的心理因素在这类漫画里也起到很重要的作用，以此来发展剧情更有可读性。

《鬼眼狂刀》

《少年阴阳师》

《甲贺忍法帖》

《无限之住人》

1.7 幽默爆笑类漫画人物造型

《搞笑漫画日和》

《荒川爆笑团》

幽默搞笑类漫画，这类作品剧情诙谐，有时候甚至恶搞、无理头。这类漫画看起来使人轻松，缓解压力。此类作品往往对画工要求不高，而且有时候粗糙的画法更能表现出人物、故事的搞笑性。这类漫画需要画者自身的幽默细胞，以能带给读者最大的欢乐为目的。

《热带雨林的爆笑生活》

《妄想学生会》

《男子高中生的日常》

四格漫画也是幽默搞笑漫画常用的表现形式，虽然这类漫画并不太多，但是这种轻松的风格很适合人在闲暇之余阅读。人物造型简单，故事剧情不复杂，也并无太多连贯性，简单四格就能表述一个完整的事件，类似头脑风暴。

《侵略!》

幽默搞笑漫画也有很多并不只是单纯的搞笑，很多作品故事性很强，也有相当多搞笑因素的漫画，如《乱马1/2》、《荒川爆笑团》等。目前也有很多轻松幽默的日常漫画，这类漫画表现出平凡的日常生活中也有不寻常的一面，这种风格的搞笑漫画能起到治愈的效果。

《旋风管家》

《月刊少女野崎君》

1.8 Q版卡通类漫画人物造型

《阿拉蕾》

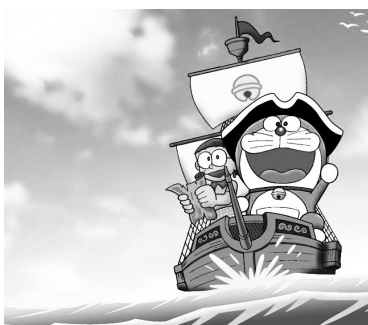
Q版卡通漫画很多都是我们从小熟知的经典，老少皆宜。

《樱桃小丸子》、《哆啦a梦》面向的观众年龄段较低，在我们小时候很常见。《幸运星》、《黑塔利亚》这类的很适合青少年，轻松幽默之余也很治愈。《阿拉蕾》算是比较恶搞的了，也是少男少女喜欢的类型。

Q版形象并不只限于出现在Q版类漫画里，其他漫画里也有很多需要用Q版来表现的画面呢，所以每个漫画家都应该或多或少的练习画Q版才好。

《蜡笔小新》

《哆啦a梦》

《樱桃小丸子》

《花丸幼稚园》

《幸运星》

漫画素描技法
10

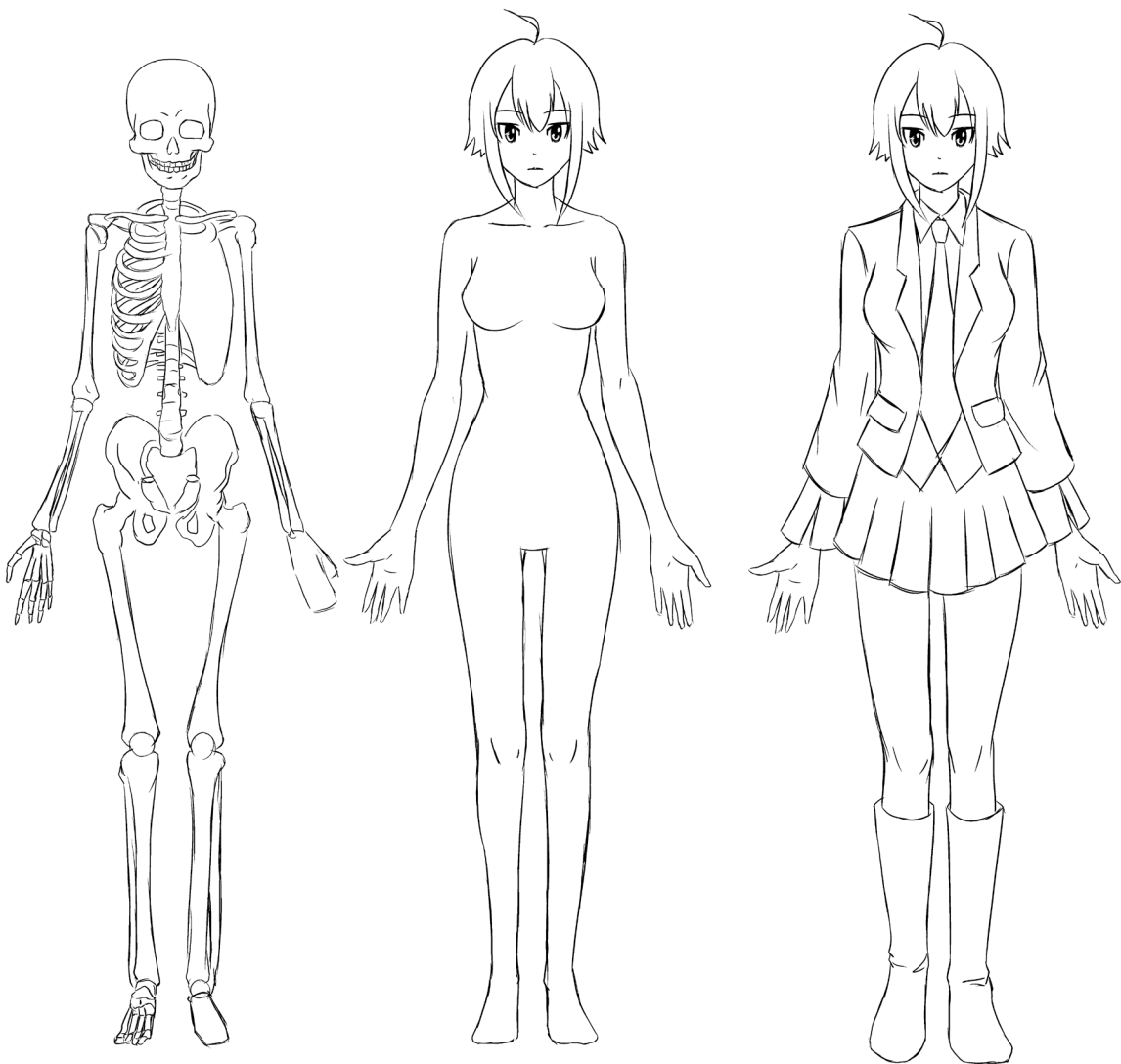
超值
综合篇

第 2 章

人体结构的绘制

2.1 人体的身体结构

绘制漫画人物的过程图。从此图我们可以看出，一个简单的漫画人物是怎样画出来的——首先是要画出她的骨骼，然后在骨骼上填上肌肉轮廓，最后在肌肉轮廓上填上服饰。由此可见，人体的骨骼和肌肉对于我们塑造漫画角色是多么重要。那是不是我们在绘制每个漫画角色的时候都要把人体的几百根骨头和几百块肌肉都画一遍呢？（那是相当费脑筋的事情）所以我们只需要了解一些对于塑造角色外形起作用的骨架结构和肌肉结构就可以了。下面我们就了解一下基本的人体结构吧。

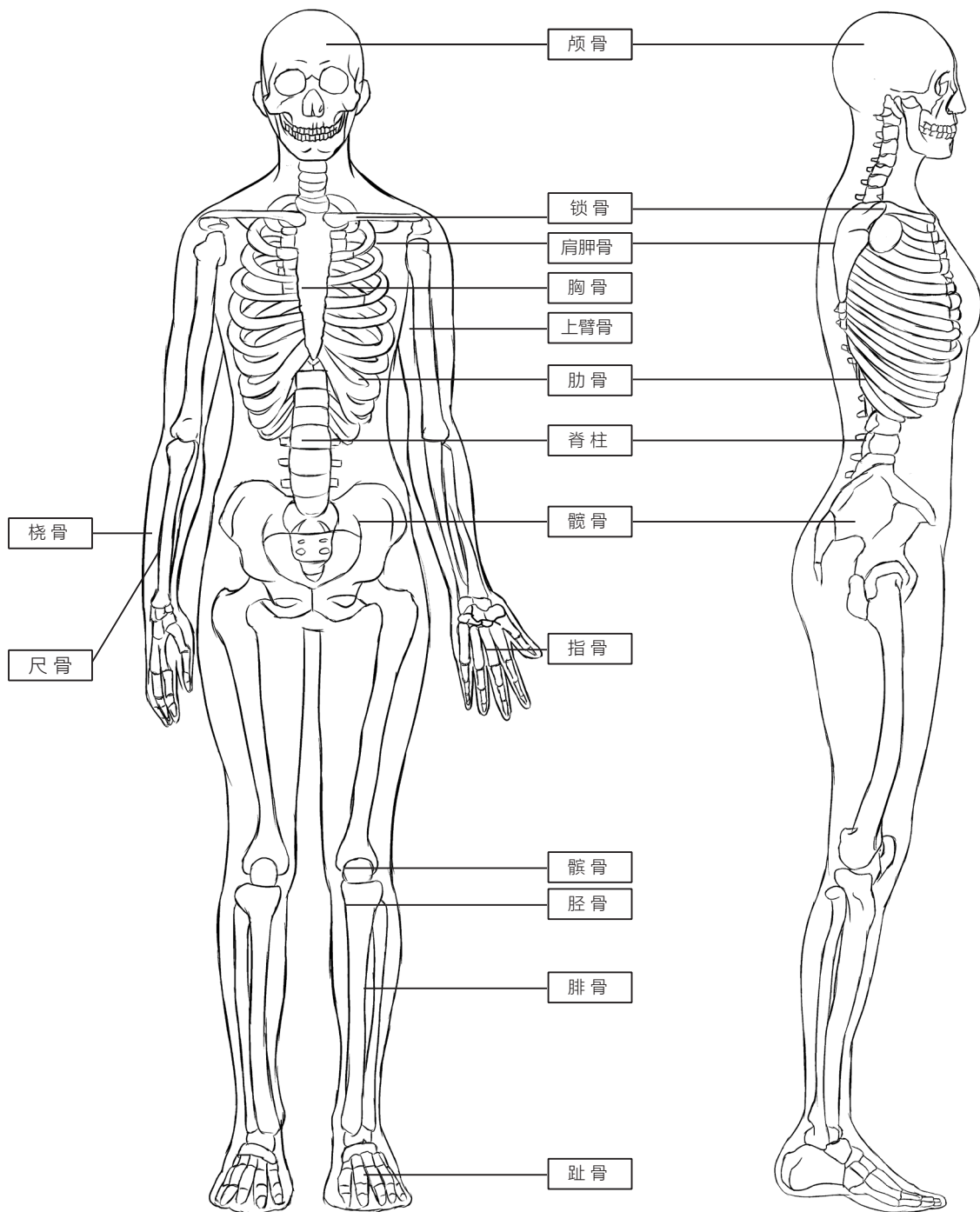
人体骨骼

人体肌肉

人物服饰

2.1.1 人体的基本骨骼结构

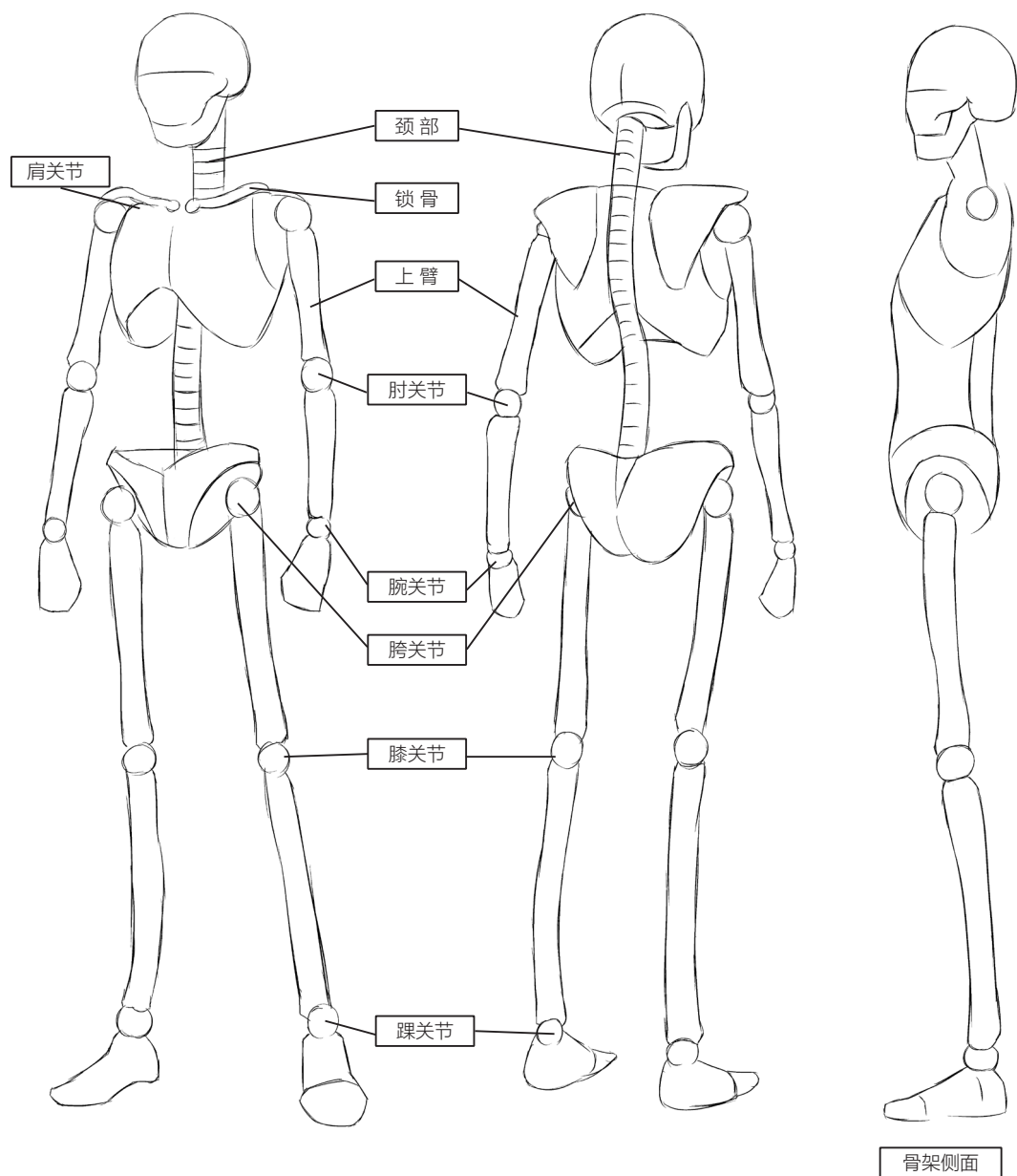
骨骼是整个身体绘画的基础，在漫画人物造型中要了解基本的骨架结构，只有这样画出来的人物才能组成一个有机的整体，而不会像散了架一样。

人体共有206块骨骼，分为颅骨、躯干骨和四肢骨3个大部分。其中，有颅骨29块、躯干骨51块、四肢骨126块。在绘制漫画中我们只需了解人体动态多会用到的基本骨骼就好了。

2.1.2 简易骨骼结构

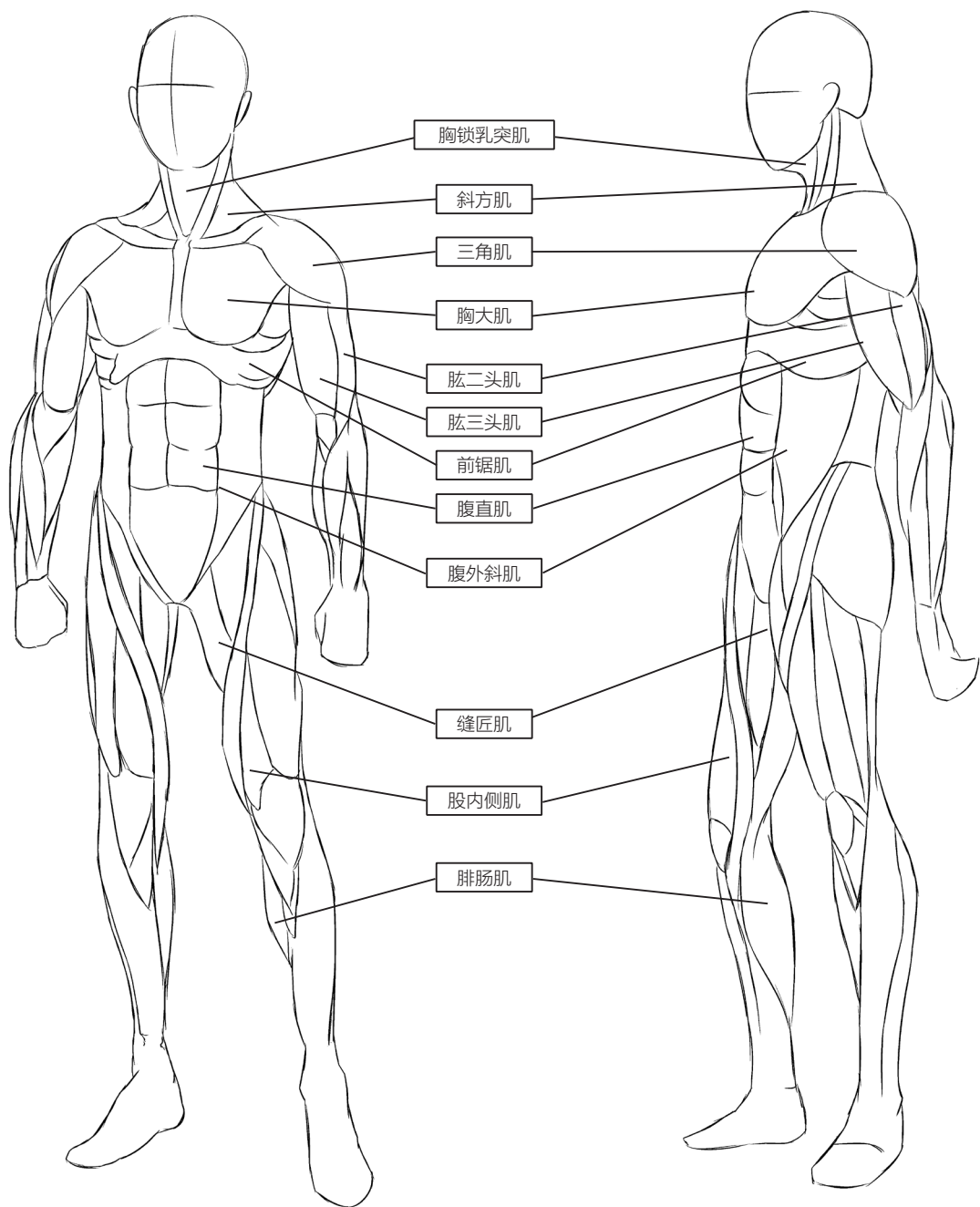
人物的动作造型是根据人体各大关节的运动来体现的，所以了解人体的各大关节也是画好人物的关键。下图剖析了人体的简易骨架和基本关节。掌握好这些重要的关节并学会灵活地运用，才能画出各种各样的人物造型。

整个身体分为三大部分，即头部、胸腔和盆腔。身体其他的部分都是穿插或者嫁接在这三大部分之上的。如胸腔和盆腔之间穿插的是腹部，而四肢是穿插在整个躯干之上的。在了解这些后，我们对于身体动态绘制的掌握就变得更自然真实。

2.1.3 人体的基本肌肉结构

人物外轮廓线的弯曲形态与人体内部各大肌肉的形状有着密切的关系。了解这些肌肉的形态和分布情况,才能更准确地画出人物的外轮廓。下图是对人物外形起作用的一些基本的肌肉组织。

人体的600条肌肉之间的互相合作,协助我们进行每一个细微的动作。在这其中按结构和功能的不同可分为平滑肌、心肌和骨骼肌三种。平滑肌主要构成内脏和血管,具有收缩缓慢、持久、不易疲劳等特点,心肌构成心壁,两者都不随人的意志收缩,故称不随意肌。骨骼肌分布于头、颈、躯干和四肢,通常附着于骨,骨骼肌收缩迅速、有力、容易疲劳,可随人的意志舒缩,故称随意肌。

2.1.4 人体背部的肌肉结构

背部肌肉群属于躯干肌的一部分。人体的躯干肌在人体生物中线两侧成对排列，两侧肌肉收缩产生矢状面上的前屈和后伸运动。一侧肌肉收缩则在额状面或横断面产生侧屈或旋转运动。承受重力、附肢肌收缩以及地面的反作用力时，颈肌和躯干肌协同收缩稳定椎骨。

