

古风 绘

花美人

——水彩美少女绘制技法全解析——

涂涂猫
编著



11幅写实+5幅Q版古风美少女作品，带你用清润透明的水彩画出美少女的鲜活姿态
从绘前准备、构图思考到线稿绘制再到上色演示，一步步将脑海中的美丽画面完美呈现



一书在手，
轻松画出唯美古风美少女！



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

古风
绘

——水彩美少女绘制技法全解析——

花美人

涂涂猫
编著



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

古风绘花美人：水彩美少女绘制技法全解析 / 涂涂猫编著. — 北京：人民邮电出版社，2016.2
ISBN 978-7-115-41320-8

I. ①古… II. ①涂… III. ①水彩画—人物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第306689号

内 容 提 要

清新明亮的水彩色调，宛转悠扬的诗词曲调，妍丽清绝的古装少女，共同构成了一幅幅精致的古风水彩人物画。

本书通过 11 个不同动态、不同装扮的古风美少女的水彩画创作过程的全解析，不仅教会读者如何绘制美少女，还对每一幅作品从构图设计到素材收集、线稿绘制以及上色完成的每个步骤都进行了详细讲解，以使读者了解整个创作过程，学会举一反三的方法，从而通过对书中的案例学习，最终创作出自己心中的古风美少女。本书的末尾还专门为喜欢萌物的广大读者们讲解了 Q 版水彩美少女的绘制技法。

本书适合水彩爱好者、古风爱好者和文艺爱好者阅读、学习。

-
- ◆ 编 著 涂涂猫
责任编辑 王雅倩
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：10 2016 年 2 月第 1 版
字数：256 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

目录

工具篇

22

第1章

24

《鹊桥仙》

半身像的绘制表现

1.1 构图思考

/ 26

1.2 绘制线稿

/ 26

1.3 水彩上色

/ 28

1.4 背景与花的绘制方法

/ 32



纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。
金风玉露一相逢，便胜却人间无数。
柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。
两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。

——秦观

第2章

34

《无题》

古风绘画中细致神态

与表现的表现

2.1 构图思考

/ 36

2.2 绘制线稿

/ 36

2.3 水彩上色

/ 38



昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。
身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。
隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。
嗟余听鼓应官去，走马兰台类转蓬。

——李商隐

第3章

44

《蒹葭》

吹笛美少女的动态表现	3.1 构图思考	3.2 绘制线稿	3.3 水彩上色
	/	/	/
	46	46	48



《诗经》

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。

蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。

蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

第4章

54

《锦瑟》

常见环境色的运用	4.1 构图思考	4.2 绘制线稿	4.3 水彩上色	4.4 背景与花的绘制方法
	/	/	/	/
	56	56	58	62



锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。

——李商隐

第5章

64

《如梦令》

人物和背景的融合	5.1 构图思考	5.2 绘制线稿	5.3 水彩上色
	/	/	/
	66	66	68



常记溪亭日暮，沉醉不知归路。兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

——李清照

第6章

74

《清平调》

——水彩晕染在古风绘画中的运用

6.1 构图思考

6.2 绘制线稿

6.3 水彩上色

/ 79 / 76 / 76



云想衣裳花想容，
春风拂槛露华浓。
若非群玉山头见，
会向瑶台月下逢。

——李白

第7章

84

《题都城南庄》

——特殊构图的绘制方法和头发色彩的变化

7.1 构图思考

7.2 绘制线稿

7.3 水彩上色

/ 88 / 86 / 86



去年今日此门中，
人面桃花相映红。
人面不知何处去，
桃花依旧笑春风。

——崔护

第8章

94

《山园小梅》

——坐姿古装美女的表现

8.1 构图思考

8.2 绘制线稿

8.3 水彩上色

/ 98 / 96 / 96



众芳摇落独暄妍，
占尽风情向小园。
疏影横斜水清浅，
暗香浮动月黄昏。
霜禽欲下先偷眼，
粉蝶如知合断魂。
幸有微吟可相狎，
不须檀板共金樽。

——林逋

第9章

104

《早春》

背景的表现

9.1 9.2 9.3

构图思考
绘制线稿
水彩上色

/ / /
106 106 108

半侧面人物以及虚幻



天街小雨润如酥，
草色遥看近却无。
最是一年春好处，
绝胜烟柳满皇都。

——韩愈

第10章

114

《相思》

画面气氛的营造

10.1 10.2 10.3

构图思考
绘制线稿
水彩上色

/ / /
116 116 118



红豆生南国，
春来发几枝。
愿君多采撷，
此物最相思。

——王维

第11章

124

《离思》

画面的构成

11.1 11.2 11.3

构图思考
绘制线稿
水彩上色

/ / /
126 126 129



曾经沧海难为水，
除却巫山不是云。
取次花丛懒回顾，
半缘修道半缘君。

——元稹



12.6 12.5 12.4 12.3 12.2 12.1

《山园小梅》○版

/ 146

《清平调》○版

/ 144

《如梦令》○版

/ 142

《早春》○版

/ 140

《无题》○版

/ 138

○版人物的变形

/ 136

——从写实到卡通

○版形象

第 12 章

134



线稿

第 13 章

148

古风
绘

花美人

——水彩美少女绘制技法全解析——



涂涂猫

编著



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

古风绘花美人：水彩美少女绘制技法全解析 / 涂涂猫编著. — 北京：人民邮电出版社，2016.2
ISBN 978-7-115-41320-8

I. ①古… II. ①涂… III. ①水彩画—人物画—绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第306689号

内 容 提 要

清新明亮的水彩色调，宛转悠扬的诗词曲调，妍丽清绝的古装少女，共同构成了一幅幅精致的古风水彩人物画。

本书通过 11 个不同动态、不同装扮的古风美少女的水彩画创作过程的全解析，不仅教会读者如何绘制美少女，还对每一幅作品从构图设计到素材收集、线稿绘制以及上色完成的每个步骤都进行了详细讲解，以使读者了解整个创作过程，学会举一反三的方法，从而通过对书中的案例学习，最终创作出自己心中的古风美少女。本书的末尾还专门为喜欢萌物的广大读者们讲解了 Q 版水彩美少女的绘制技法。

本书适合水彩爱好者、古风爱好者和文艺爱好者阅读、学习。

-
- ◆ 编 著 涂涂猫
责任编辑 王雅倩
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：10 2016 年 2 月第 1 版
字数：256 千字 2016 年 2 月北京第 1 次印刷
-

定价：45.00 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号



前言

古风的风格并不单一，它可以是魏晋的肆意洒脱，可以是大汉的沉稳庄重，可以是唐代的华丽雍容，也可以是宋代的温婉秀气。

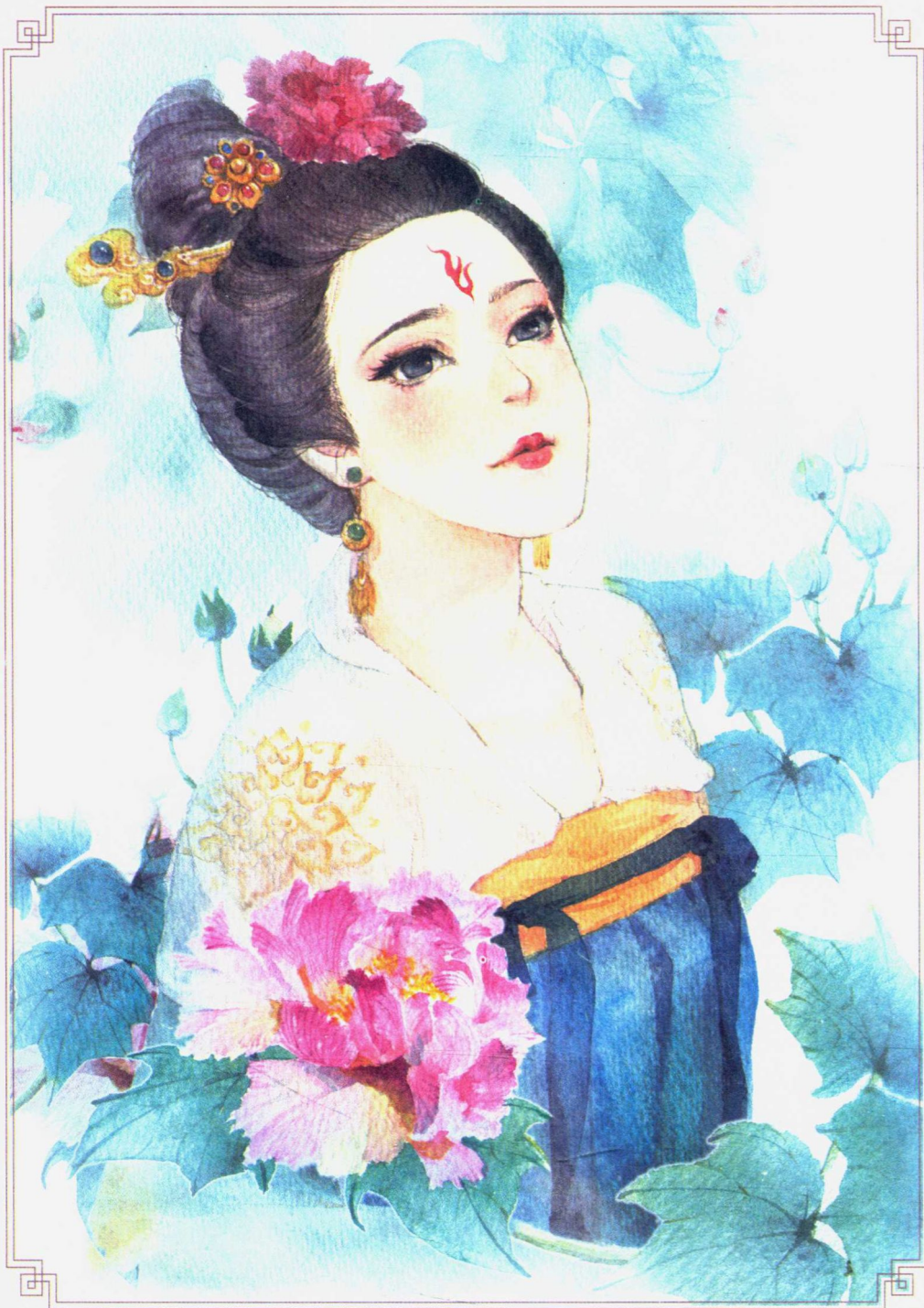
鲜花与美人同样也都是品性各异的，将他们搭配，能够增益彼此的风华，正如古人所说『人面桃花相映红』。本书用柔和细腻的水彩，画出水气淋漓，如梦似幻的古风花美人，无论你是想要得到一些灵感，或是单纯地欣赏漂亮的插图，还是想要提升绘画能力，都会想要将本书纳入收藏。

书中通过不同的五官、动态、发型、发饰、妆容和服饰塑造出三位气质不一的古风美女，从如何根据诗词所蕴含的氛围与情绪进行构图，到线稿绘制，再到水彩上色，每一步都有十分细致的记录与讲解。而且本书还针对人物动态、画面构成和水彩晕染技法等绘画重点进行了分析，因此对于试图用水彩进行古风人物创作的初学者们一定会有不小的帮助。书中最后还将三位美人Q版化，让大家能够学习到Q版人物的绘制方法。

《鹊桥仙》

纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢，便胜却人间无数。
柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。

——秦观



《无
题》

昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。
隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。嗟余听鼓应官去，走马兰台类转蓬。

——李商隐



《蒹葭》

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

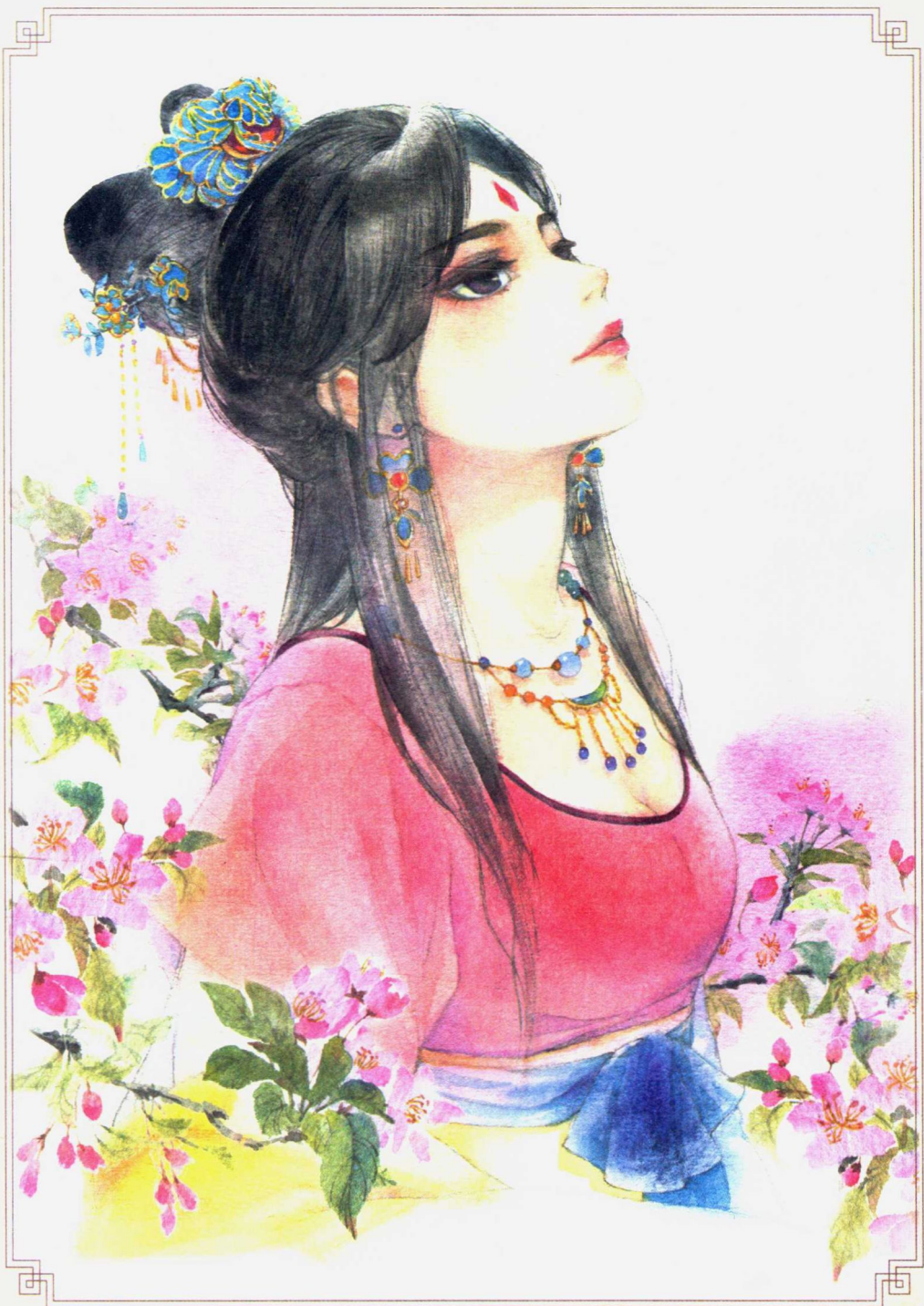
《诗经》



《锦瑟》

锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。

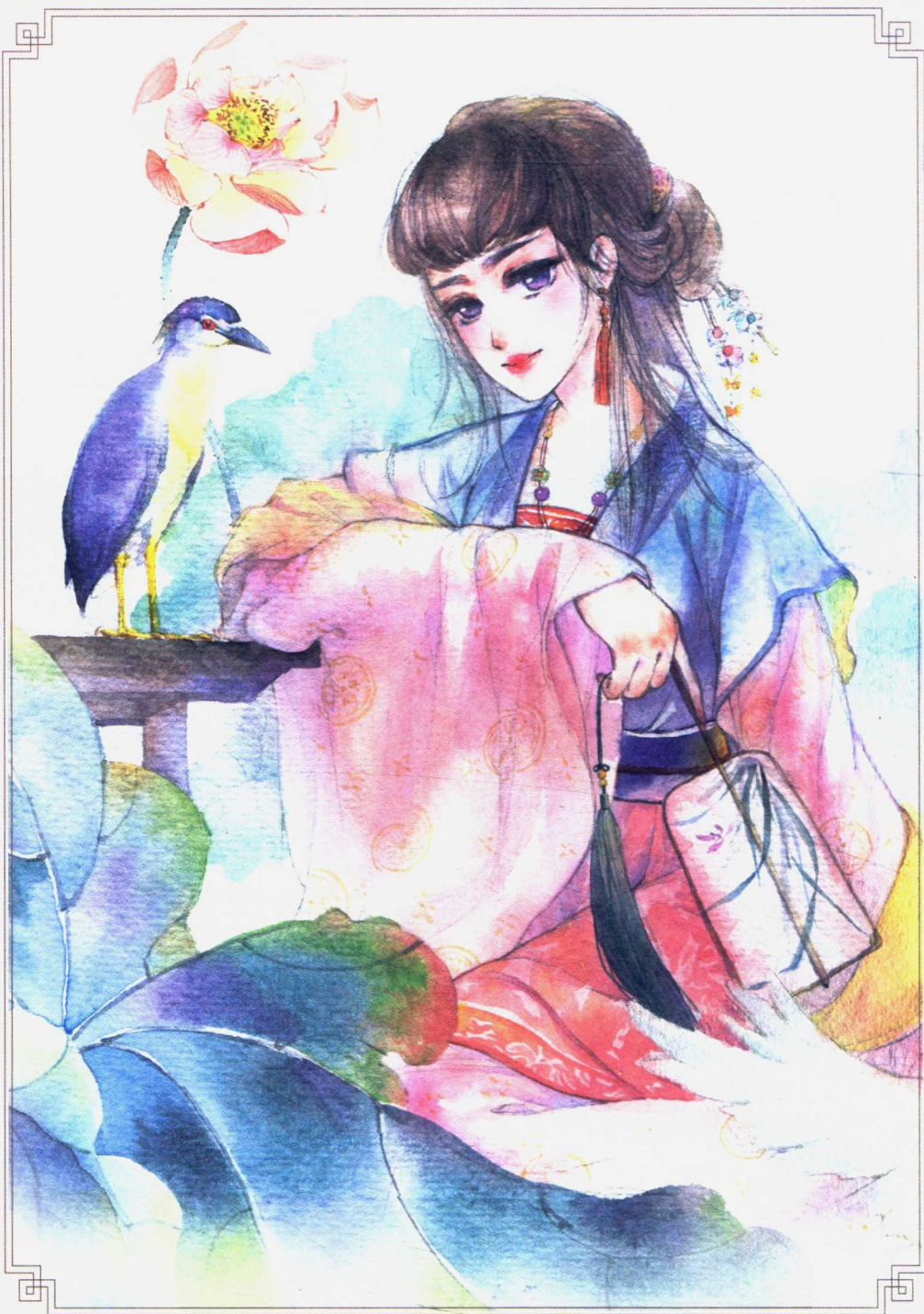
李商隐



《如梦令》

常记溪亭日暮，沉醉不知归路。
兴尽晚回舟，误入藕花深处。
争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。

李清照



《清平调》

云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。
若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。

李白

