

COSPLAY

十夜 / 主编 王颖 / 编著

的秘密 ②

黑天工作室

小小白 YUEGENE FAY

狂间 丽华 吸血鬼联盟

拉拉二世 阿修蓝 RYO

汐月 Gesha Petrovich

顶尖COSER

倾情奉献

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青旗猫

COSPLAY

十夜 / 主编 王颖 / 编著

的秘密 ②

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

十夜 (Tooya)

资深 COSER, 国内首套 COSPLAY 专业教程《COSPLAY 的秘密》系列丛书主编。首册 COSPLAY 散文写真《御意见无用》作者、资深动漫策展人、专业妆效师、CoscosAPP 运营总监、动漫游戏代言人、专业赛事评委。

王颖 (Fei)

资深图书策划, 曾策划上百种动漫、绘本、绘画、游戏图书, 不少图书成功推广海外版权。其中《完美时空经典游戏原画设定集》、《完美世界顶级游戏宣传画集 1、2》、《COSPLAY 的秘密》系列等图书均叫好叫座。同时也承担《COSPLAY 的秘密》系列图书部分图文编写工作。力求将作者最完美的图书内容呈现在读者面前。

P64-71/ 化妆教程 & 模特: 黑羽

P72-77/ 化妆教程: 小梦 模特: 曲豆

P78-85/ 服饰造型教程: 吸血鬼联盟

P86-93/ 摄影教程: 光叔 (Zion)

P94-105/ 摄影教程: RYO

P106-112/ 舞台教程: 烈、弑风 & 冷羽、阿修蓝 (排名无先后)

P114-119/ 后期教程: 拉拉二世

P120-123/ 后期教程: JILL

P126-139/ 作品详解: 吸小白 & 非墨

P130-131/ 绘图: 高姗

P142-208/COSER: 天水三千、帝尧、非言、汐月、六寺、Reika、十夜、

葬亲王、阴川蝴蝶猪、狂间、吸小白

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

COSPLAY 的秘密 .2 / 十夜主编; 王颖编著. — 北京: 中国青年出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5153-2927-7

I. ①C… II. ①十… ②王… III. ①动画片—人物—造型设计 IV. ①J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266483 号

COSPLAY 的秘密 ②

十夜 | 主编 王颖 | 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 张海玲 赵静

封面设计: 元气森林工作室 TangTang

封面制作: 孙素锦

印 刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 13

版 次: 2015 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2927-7

定 价: 89.00 元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: http://www.cypmedia.com

Chapter 01

COSPLAY的概况

一、COSPLAY的展会	10
1. COSPLAY相关展会	10
2. 动漫展及其他展会上的COSPLAY集会	10
二、COSPLAY访谈录	14
三、COSPLAY的类型	40
1. COSPLAY的两种类型	40
2. COSPLAY两种类型的流程	42

Chapter 02

COSPLAY的重要环节

一、前期①：COSPLAY角色调研	48
1. 弄清角色类型，便于COSPLAY表现	48
2. 调研：从二次元世界到三次元世界的准备	50
3. 调研：基于原型的COSPLAY演绎	54
二、前期②：COSPLAY妆容造型	56
1. COSPLAY化妆工具的秘密	56
2. 重塑自然天成的画布——脸庞	58
3. 最美的色调来自搭配	59
4. 眼妆类型的不同表现	60
5. 实例解析1——GUMI的Poker Face	64
6. 实例解析2——小梦的红龙妆	72
三、前期③：服饰造型	78
实例解析——女版阿萨斯服饰造型	78

Contents

目录

四、中期①：平面拍摄——布光、构图、摄影	86
1. 光叔的COSPLAY灯光运用与摄影构图	86
2. RYO超越现实的二次元光与影摄影世界	94
五、中期②：舞台表演	106
1. 舞台表演的基本要点	106
2. 个人赛、双人赛、团体赛的注意事项	108
六、后期①：选片环节	113
如何选择合适的照片为修片做准备	113
七、后期②：修片环节	114
1. 实例解析1——《创圣大天使》的视觉魔幻	115
2. 实例解析2——《爱丽丝：疯狂回归》的暗黑童话	120

Chapter 03

COSPLAY完成案例解析

《功夫熊猫2》沈王爷COSPLAY作品详解

126

Chapter 04

COSPLAY作品赏析

COSPLAY

的秘密 ②

十夜 (Tooya)

资深 COSER, 国内首套 COSPLAY 专业教程《COSPLAY 的秘密》系列丛书主编。首册 COSPLAY 散文写真《御意见无用》作者、资深动漫策展人、专业化妆师、CoscosAPP 运营总监、动漫游戏代言人、专业赛事评委。

王颖 (Fei)

资深图书策划, 曾策划上百种动漫、绘本、绘画、游戏图书, 不少图书成功推广海外版权。其中《完美时空经典游戏原画设定集》、《完美世界顶级游戏宣传画集 1、2》、《COSPLAY 的秘密》系列等图书均叫好叫座。同时也承担《COSPLAY 的秘密》系列图书部分图文编写工作。力求将作者最完美的图书内容呈现在读者面前。

P64-71/ 化妆教程 & 模特: 黑羽

P72-77/ 化妆教程: 小梦 模特: 曲豆

P78-85/ 服饰造型教程: 吸血鬼联盟

P86-93/ 摄影教程: 光叔 (Zion)

P94-105/ 摄影教程: RYO

P106-112/ 舞台教程: 烈、弑风 & 冷羽、阿修蓝 (排名无先后)

P114-119/ 后期教程: 拉拉二世

P120-123/ 后期教程: JILL

P126-139/ 作品详解: 小小白 & 非墨

P130-131/ 绘图: 高姗

P142-208/COSER: 天水三千、帝尧、非言、汐月、六寺、Reika、十夜、

葬亲王、阴川蝴蝶猪、狂间、小小白

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目 (CIP) 数据

COSPLAY 的秘密 .2 / 十夜主编; 王颖编著. — 北京: 中国青年出版社, 2015.1

ISBN 978-7-5153-2927-7

I. ① C… II. ① 十… ② 王… III. ① 动画片—人物—造型设计 IV. ① J954

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 266483 号

COSPLAY 的秘密 ②

十夜 | 主编 王颖 | 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 王 颖

责任编辑: 张海玲 赵静

封面设计: 元气森林工作室 TangTang

封面制作: 孙素锦

印 刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 13

版 次: 2015 年 4 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2927-7

定 价: 89.00 元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

COSPLAY

十夜 / 主编 王颖 / 编著

的秘密 ②

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

Preface

前言

王颖

随着动漫、游戏热潮一阵阵席卷而来，越来越多的动漫、游戏爱好者将自身情感植入到角色和情节中，也相应产生了大量与这些热门作品相关的衍生产品和行业，如玩具、模型、同人本等等。而COSPLAY算是其中一道最特别的风景。COSPLAY是英文Costume Play的简略写法，日文写作“コスプレ”，一般指利用服装、饰品、道具及化妆来模仿、扮演动漫、游戏等虚拟世界中的角色，也被称作角色扮演。扮演COSPLAY的人一般被称为COSPLAYER或COSER。

COSPLAY虽说要忠于原作中的形象，但毕竟三次元世界比二次元世界有更多的未知和挑战。因此，更多的COSER想要通过发挥自己的创造性去进一步展现原著的精神世界与世界观，进而对原著进行延伸与升华。为此，他们会在原作的基础上加入更多的智力、创意因素，将二次元世界中的视觉形象，通过人体、材料、造型、表演等，实体化呈现在三次元世界中。因此，COSPLAY的独特性和创造性是不言而喻的。

经过长时间的发展，目前COSPLAY的内容已不再局限于动漫中的人物角色，开始从游戏、影视、小说等作品中取材，也不再局限于人类角色，美食、动物、机械、星座、血型、星体，甚至是地铁站、景点及国家等，现在都可以被进行拟人化COS。有时COSPLAY还会以各种真人为COS对象，比如日本动画大师宫崎骏。

COSPLAY的聚会可以被理解为一场化妆舞会，一群有着共同爱好的人聚在一起，随心装扮成自己喜爱的动漫、游戏角色，狂欢张扬，备受瞩目，率性享受梦想的人生……也许这正是当下

强调个性的年轻人想要追求的，这最终也成为了COSPLAY风潮的内在驱动力。此外，COSPLAY还可以增加参与者的动手、创作、创新、表演以及团队协作能力。在整个COSPLAY的过程中，COSER需要与其他人互动，做出既定动作、表演，参与拍摄。从这个角度来看，COSPLAY增强了人与人之间的交流互动，增强了个人的能动性。COSER在张扬个体“话语权”的同时也需身兼责任感，相信这也是“漫迷”迷恋COSPLAY的个中原因。

每年，美国、日本、德国、中国、俄罗斯、韩国等国家都会定期举办各种主题、规模的COSPLAY大赛或者集会。不同国家的COSPLAY作品也有不同的特点：美国的COSPLAY作品非常酷，注重细节的精致程度，整体造型完成度很高；日本的COSPLAY作品原型多来自其本国的动漫作品，注重角色的整体造型还原度；中国的COSPLAY作品中人数众多的团队表演很是出彩，这在其他国家并不多见。越来越多的COSER有跨国交流、切磋的机会，因为喜爱COSPLAY，他们聚在一起，从素未谋面到相识相知，并在这个过程中变得更加自信，更有担当。

本书将轻松教程和精彩赏析合为一体，可以让COSPLAY爱好者了解COSPLAY的方方面面。本书分类型详细介绍COSPLAY的前期、中期和后期流程，并针对COSPLAY各阶段的难点和重点进行深入讲解，每一个重点部分还会有这个方面的优秀COSER和大家分享在实际COSPLAY中的种种需要注意的事项。该书的后半部分还收集了世界各国优秀COSER的经典作品。下面就让我们一起进入COSPLAY的奇幻世界吧！

Chapter 01

COSPLAY的概况

一、COSPLAY的展会	10
1. COSPLAY相关展会	10
2. 动漫展及其他展会上的COSPLAY集会	10
二、COSPLAY访谈录	14
三、COSPLAY的类型	40
1. COSPLAY的两种类型	40
2. COSPLAY两种类型的流程	42

Chapter 02

COSPLAY的重要环节

一、前期①：COSPLAY角色调研	48
1. 弄清角色类型，便于COSPLAY表现	48
2. 调研：从二次元世界到三次元世界的准备	50
3. 调研：基于原型的COSPLAY演绎	54
二、前期②：COSPLAY妆容造型	56
1. COSPLAY化妆工具的秘密	56
2. 重塑自然天成的画布——脸庞	58
3. 最美的色调来自搭配	59
4. 眼妆类型的不同表现	60
5. 实例解析1——GUMI的Poker Face	64
6. 实例解析2——小梦的红龙妆	72
三、前期③：服饰造型	78
实例解析——女版阿萨斯服饰造型	78

Contents

目录

四、中期①：平面拍摄——布光、构图、摄影	86
1. 光叔的COSPLAY灯光运用与摄影构图	86
2. RYO超越现实的二次元光与影摄影世界	94
五、中期②：舞台表演	106
1. 舞台表演的基本要点	106
2. 个人赛、双人赛、团体赛的注意事项	108
六、后期①：选片环节	113
如何选择合适的照片为修片做准备	113
七、后期②：修片环节	114
1. 实例解析1——《创圣大天使》的视觉魔幻	115
2. 实例解析2——《爱丽丝：疯狂回归》的暗黑童话	120

Chapter 03

COSPLAY完成案例解析

《功夫熊猫2》沈王爷COSPLAY作品详解

126

Chapter 04

COSPLAY作品赏析

Chapter

COSPLAY的概况

- 一、COSPLAY的展会
- 二、COSPLAY访谈录
- 三、COSPLAY的类型

一、COSPLAY的展会

COSPLAY是英文Costume Play的简略写法，日文写作“コスプレ”。COSPLAY一般指利用服装、饰品、道具及化妆来扮演动漫、游戏等作品中的角色。我们可以先通过了解世界各地与COSPLAY相关的大赛、展会，对COSPLAY的梦幻世界有一个感性的认知。

1. COSPLAY相关展会

●世界COSPLAY峰会大赛

英文全名为World Cosplay Summit，简称WCS，是由日本爱知电视台发起并主办的一项全球COSPLAY爱好者共同参与的赛事；自2003年10月第一次举办以来，已逐渐成为世界上最具国际影响力、国际参与性最强的赛事之一。每年10月至次年6月，所有参赛国会举行一场选拔活动，胜出的选手将代表自己的国家前往日本参赛。WCS中国分赛区现在已成为世界COSPLAY峰会大赛的重要赛区之一。

●日本Cure Cosplay Festival

由登陆会员达50万的COSPLAY网站“Cure”主办，是日本级别很高的COSPLAY展，也被翻译为“COSPLAY治愈节”，现已成为漫迷们交流、互动的圣地。展上诸多COSPLAY爱好者将现场进行各种游戏、动漫人物的COS秀。

●中国“金面具”大赛

每年7月在北京举办，现已发展成为以青少年动漫爱好者参与真人秀COSPLAY动漫剧比赛为主要形式的大型比赛活动；致力于追求最专业的舞台环境、最具创意的舞美效果、最精心设计的剧目编排、最严格的演出过程管理，旨在使每个动漫爱好者心目中的梦想以最完美的形式呈现在观众眼前！

2. 动漫展及其他展会上的COSPLAY集会

●日本东京春秋两季电玩展

英文全名为Tokyo Game Show，简称TGS，是在日本东京千叶幕张展览馆举办的大型视讯游戏展览，每年都能吸引成千上万的游戏爱好者；内容以各类游戏机及其娱乐软体、电脑游戏以及游戏周边产品为主。有些游戏玩家自带COS服装，观展后会换装表演，也有专程去表演COSPLAY的人。

●日本Comic Market

简称Comiket或CM，由Comic Market准备会举办，是日本乃至全球最大型的同人志即卖会，很多业余漫画爱好者乃至职业漫画家和游戏公司参与其中。夏季CM一般在每年8月的第二个星期五至星期日举办，冬季CM一般在12月28日至31日举办，举办地在位于东京都江东区有名的东京国际展示场，场外设有专区可供COSPLAY爱好者拍照。

●中国国际数码互动娱乐展览会

即上海的ChinaJoy，简称“CJ”，每年7月举办，会从中国各分赛区几百支COS队伍中挑选出20多支参加总决赛。这项赛事基本上可以代表中国整体的COS水平，也可以从中看出中国各地区COSPLAY的发展现状和南北方COS社团演出风格的差异。大赛比较偏爱鼓励游戏类COS。

●美国游戏动漫博览会

英文全名为Anime Expo, 以动画、漫画、游戏为主题, 是北美地区规模最大的动漫游戏展, 与会人员有十几万人次。来自世界各地的COSPLAY迷会带着自己心爱的设计前来参展, 整个游戏展像是一个创意与设计的大集会。

●美国E3游戏展

电子娱乐展览, 即Electronic Entertainment Expo, 简称E3; 世界上电子游戏界最大的年度商业化展览, 也是世界第三大的游戏大会。游戏展上会有各色优秀的COSPLAY表演, 令人惊艳。展会设定了18岁以上才能参观的年龄限制。

●德国科隆国际游戏展

英文全名为Gamescom, 是欧洲最大、最权威、最专业的互动式游戏软件、信息软件和硬件设备的综合性展览, 与美国E3游戏展、日本东京电玩展统称为世界三大互动娱乐展会。展会上会有诸多游戏公司邀请的COSER以及游戏玩家进行COSPLAY表演。

●德国法兰克福书展

德国举办的国际性图书展览, 是世界上规模最大、最享盛誉的书展, 被誉为“世界出版人的奥运会”。书展期间, 大众场会有COSPLAY集会, 在其中能看到我们所熟知的各类动漫作品中的精彩角色。

