

子衿歌

古风漫画绘制秘籍
植物×静物×人物×服饰×建筑

张立薇 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

子衿歌

古风漫画绘制秘籍
植物×静物×人物×服饰×建筑

张立薇 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

子衿歌：古风漫画绘制秘籍：植物×静物×人物×
服饰×建筑 / 张立薇编著. -- 北京：人民邮电出版社，
2017.10

ISBN 978-7-115-46388-3

I. ①子… II. ①张… III. ①黑白画—漫画—绘画技
法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第231171号

内 容 提 要

本书是一本古风漫画的绘制技法书。全书共7章，第1章介绍了古风漫画的基本特点、线条表现以及SAI的界面知识；第2章展示了如何将不同的元素组合成不同的构图，引人思考；第3章～第7章详细讲解了古风植物、静物、人物、服饰和建筑的绘制技法，其中包括人物的特点、比例，以及发型、服饰和装饰物等能够突出古风气质的重要元素。

本书适合古风漫画初学者和爱好者阅读，也可作为美术培训机构的参考资料。

喜欢具有古代风韵的漫画人物和场景吗？一起翻开本书，去感受“画中仙”的魅力吧。

◆ 编 著 张立薇

责任编辑 张丹阳

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>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：11.5

字数：390千字

2017年10月第1版

印数：1—3 000册

2017年10月北京第1次印刷

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号

目录

Contents

第1章 梦回古风漫画 7

何谓古风类型的漫画 8

数位板 11

SAI 12

安装与试验 12

快捷键 13

直线工具 13

曲线工具 13

笔刷设置 14

抖动修正 15

仿水墨效果 15

水彩边缘 17

贴网点纸 17

什么是网点纸 19

快速选择贴网区域 19

网点纸的变化 22

第2章 构图 25

古风漫画的基本构图技巧 26

如何安排元素形成不同的构图 32

中分构图 32

三角构图 38

三分构图 43

梯形构图 48

S形构图 52

第3章 植物篇

花

桃花
梨花
玉兰
荷花

叶

57

58

59

62

66

68

71

第4章 静物篇

文房四宝

宣纸
笔
笔架
桌面一角

茶具

茶杯
简单的茶具组合
茶壶
复杂的茶器组合

盆景花瓶

盆景
花瓶
玉盘

烛台、灯笼

烛台
灯笼

75

76

77

77

77

78

82

82

83

84

85

87

87

92

94

95

95

97

第5章 人物篇

99

人物头部画法

100

女子正面

100

女子侧面

101

女子半侧面

102

男子正面

103

男子侧面

104

男子半侧面

104

眼睛与眉毛的特写

106

人物身体比例

108

女子

110

男子

111

女子手部

112

托起的手

113

拿筷子的手

113

挽袖子的双手

115

翻书的手

116

合起来的手

118

捧起的手

118

其他姿势的手

119

男子手部

- 手掌向右的手
- 手掌向前的手
- 握笔的手
- 其他姿势的手

脚部

- 单脚
- 双脚
- 其他姿势的脚

第6章 服饰篇

服饰的基础知识

女子古装

- 普通衣裙 · 玉帐觅扇
- 飞舞裙摆 · 醉花舞
- 垂顺缎带 · 桂殿长读

120

121
121
122
122

123

123
124
124

125

126

127

127
129
134

其他造型

男子古装

- 厚实毛皮 · 古道音尘
- 飘逸男装 · 郡亭风上
- 垂顺宽袍 · 墨琴
- 其他造型

首饰

- 步摇
- 簪花
- 钗簪
- 耳环

136

138

138
140
142
145

149

149
153
155
157

第7章 场景篇

场景概述

亭子

- 亭子的基本画法
- 快速地画出一个亭子
- 侧面的亭子

桥梁

- 桥的简单画法
- 侧面的桥的画法

民居

- 室内
- 民房

城楼

159

160

161

162
166
168

171

171
172

175

175
178

181

子衿歌

古风漫画绘制秘籍
植物×静物×人物×服饰×建筑

张立薇 / 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

子衿歌：古风漫画绘制秘籍：植物×静物×人物×
服饰×建筑 / 张立薇编著. — 北京：人民邮电出版社，
2017.10

ISBN 978-7-115-46388-3

I. ①子… II. ①张… III. ①黑白画—漫画—绘画技
法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第231171号

内 容 提 要

本书是一本古风漫画的绘制技法书。全书共7章，第1章介绍了古风漫画的基本特点、线条表现以及SAI的界面知识；第2章展示了如何将不同的元素组合成不同的构图，引人思考；第3章～第7章详细讲解了古风植物、静物、人物、服饰和建筑的绘制技法，其中包括人物的特点、比例，以及发型、服饰和装饰物等能够突出古风气质的重要元素。

本书适合古风漫画初学者和爱好者阅读，也可作为美术培训机构的参考资料。

喜欢具有古代风韵的漫画人物和场景吗？一起翻开本书，去感受“画中仙”的魅力吧。

◆ 编 著 张立薇

责任编辑 张丹阳

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>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：11.5

字数：390千字

2017年10月第1版

印数：1—3 000册

2017年10月北京第1次印刷

定价：79.00元

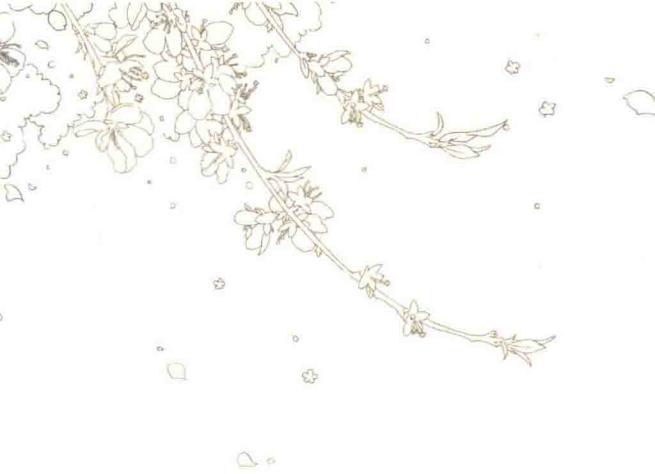
读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

序言

Preface

在完成了《画卿》这本书之后，我想再深入地讲解一些“绘画秘籍”，从人物的五官、肢体、服饰，到花朵树叶、文房四宝、茶具器皿；从亭台楼阁到小桥民居……在近五个月的时间里，我基本上是见到什么就画什么。出门看见哪里花开得好，或者哪里古建筑雄伟壮观，我也都会给它们拍照留存下来。

经常有朋友留言问我：到底要怎么练才能画好一幅古风漫画？究竟要怎么画，才能让手上的线条乖乖听话，变成想要的角度？答案还是只有一句话：先理解，再多练。

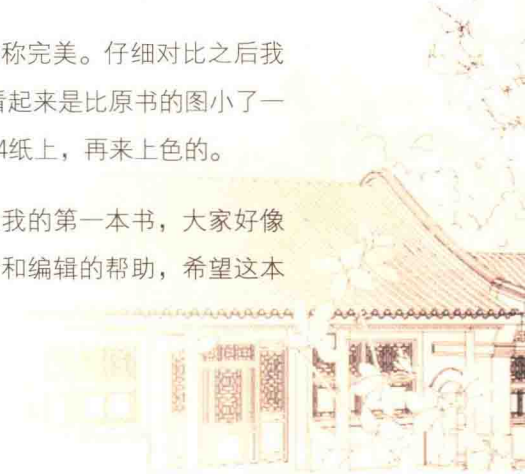
有很多时候，大家都没有意识到，我们最缺的并不是握笔走位的“手”，而是发现正确位置的“眼”。为什么所画的人体老是扭曲，植物也死板、生硬，要么这里歪了，要么那里斜了？其实问题就出在不理解基本的人体结构，不理解树枝和花瓣的分布和生长角度。

但是，书里的结构案例讲得再多，说得再天花乱坠，自己不练，也是永远都掌握不了绘制技法的。所以，眼和手，看和练，缺一不可。这本古风漫画绘制秘籍里，集合了我自己在创作时的一些小经验，还有一些简单的总结，希望对热爱古风绘画的朋友们有所帮助。

在写作这本书的最后一章——“场景篇”的时候，正好是没日没夜的赶稿期；我觉得没有怎么等待，自己的第二本书《醉逍遥》突然就出版发行了。我在微博上看到了很多朋友的上色反馈图，一幅幅绚丽多彩的完成图让我目不暇接——原来爱好古风的同好们那么多啊！顺着链接，我一个个地关注了大家的微博，有擅长手绘的妹妹，有研究古装的美女，甚至还有制作各式发钗的高手。希望大家一如既往地微博上和我互动，只需在微博上搜索我的姓名即可。

有一个读者的反馈图看上去非常完整，上色之后拍成照片，堪称完美。仔细对比之后我发现：咦，她的图为什么没有中缝？一番聊天之后我才知道，虽然看起来是比原书的图小了一半，但她是先把图扫描了，再到Photoshop里拼接，接着打印到一张A4纸上，再来上色的。

看着大家给我的留言和一幅幅上色图，我真是满心欢喜。比起我的第一本书，大家好像都很钟爱第二本书的线稿图，纷纷晒图进行表扬。感谢大家的支持和编辑的帮助，希望这本新书也能像上一本一样做到“大家都说好”。

目录

Contents

第1章 梦回古风漫画 7

何谓古风类型的漫画 8

数位板 11

SAI 12

安装与试验 12

快捷键 13

直线工具 13

曲线工具 13

笔刷设置 14

抖动修正 15

仿水墨效果 15

水彩边缘 17

贴网点纸 17

什么是网点纸 19

快速选择贴网区域 19

网点纸的变化 22

第2章 构图 25

古风漫画的基本构图技巧 26

如何安排元素形成不同的构图 32

中分构图 32

三角构图 38

三分构图 43

梯形构图 48

S形构图 52

第3章 植物篇

花

桃花
梨花
玉兰
荷花

叶

57

58

59

62

66

68

71

第4章 静物篇

文房四宝

宣纸
笔
笔架
桌面一角

茶具

茶杯
简单的茶具组合
茶壶
复杂的茶器组合

盆景花瓶

盆景
花瓶
玉盘

烛台、灯笼

烛台
灯笼

75

76

77

77

77

78

82

82

83

84

85

87

87

92

94

95

95

97

第5章 人物篇

99

人物头部画法

100

女子正面

100

女子侧面

101

女子半侧面

102

男子正面

103

男子侧面

104

男子半侧面

104

眼睛与眉毛的特写

106

人物身体比例

108

女子

110

男子

111

女子手部

112

托起的手

113

拿筷子的手

113

挽袖子的双手

115

翻书的手

116

合起来的手

118

捧起的手

118

其他姿势的手

119

男子手部

- 手掌向右的手
- 手掌向前的手
- 握笔的手
- 其他姿势的手

脚部

- 单脚
- 双脚
- 其他姿势的脚

第6章 服饰篇

服饰的基础知识

女子古装

- 普通衣裙 · 玉帐觅扇
- 飞舞裙摆 · 醉花舞
- 垂顺缎带 · 桂殿长读

120

121
121
122
122

123

123
124
124

125

126

127

127
129
134

其他造型

男子古装

- 厚实毛皮 · 古道音尘
- 飘逸男装 · 郡亭风上
- 垂顺宽袍 · 墨琴
- 其他造型

首饰

- 步摇
- 簪花
- 钗簪
- 耳环

136

138

138
140
142
145

149

149
153
155
157

第7章 场景篇

场景概述

亭子

- 亭子的基本画法
- 快速地画出一个亭子
- 侧面的亭子

桥梁

- 桥的简单画法
- 侧面的桥的画法

民居

- 室内
- 民房

城楼

159

160

161

162
166
168

171

171
172

175

175
178

181

梦回古风 漫画

第一章

何谓古风类型的漫画

古风漫画是中国画和漫画结合而成的一个画种，其创作背景来源于中国古代，但使用的技法却是对国画加以改变之后的漫画风格。中国古风漫画与中国画、普通漫画异同相依，它融入了漫画的绘画法和国画的技法，也有其独特的艺术魅力。

对于现代人来说，古风漫画给了我们更多的想象空间。不管是神话传说、美人权谋、兵器对战，还是珍奇宝藏、奇珍异兽、琴棋书画等，这些元素和古风联系在一起，使得古风漫画充满梦幻、典雅和恢弘大气之感，更增添读者的向往之情。

为了体现这些元素，古风漫画中通常会出现大量的园林风景、古建筑、古风服饰、古代发式、典雅的室内装饰、神奇的法宝、传说中的异兽，以及各种有花团锦簇效果的纹样，以此来增添“古代”的典雅风韵。

古风漫画一般通过古风服饰造型、古代器具以及古建筑 3 个部分来表现。在画面内容的表现上，古代的服饰、器具和建筑，要注意统一风格。所以无论是服饰、器具还是建筑，想要画好都需要勤加练习。在本书中我会详细地讲解如何绘制古风的服饰、器具、建筑。

在一般的漫画中，大多使用的是一些粗细平滑没有变化的线条，而在中国古风漫画中，所使用的线条因为其存在背景的不同，相应也要发生改变，以适应你想要达到的效果。

因为古风漫画的线条是在漫画线条的基础上变化的，不论是婀娜多姿的裙摆，还是随风飘逸的发丝，都由超长的线条构成，以达到古风画独有的悠扬柔美效果。要想一笔就能画出形状、位置、粗细都合适的长线，就需要大家多练习了。

在绘制的时候，笔画的粗细形状都取决于用笔的力道。不管是用笔在纸上画，还是用数位板画，保持轻柔的落笔则可以得到较细的线条，再匀速施力则可以慢慢使线条变粗。同样地，均匀地将力度减弱，则又可以恢复线条的纤细感。

数位板

绘画分纸上绘画和计算机绘画两种，计算机绘画要用到数位板。随着计算机的普及，板绘逐渐成为主流。板绘指的是用数位板来绘制图片，区别于传统的用纸和笔的手绘，也不同于用鼠标的绘画。

板绘因为更加专业、实用，也被称为“数码手绘”，大多数插画师和漫画家都是用数位板来绘画的。

本书中使用的是比较普通的数位板——WACOM CTL-680/ S0-F 影拓数位板。各大电脑城、实体店和淘宝都有售，价格为800元左右。

这款数位板的左上角有两个自定义的快捷键。

因为数位板的尺寸是 28cm×22cm，还要加上键盘的大小，因此建议大家配一个大一点的桌子。因为画画的时间比较长，手臂不能悬空，所以有足够的桌面空间，手就不会抬得很累。如果是使用笔记本电脑绘画的朋友，可以购买一个无线模块。因为工作的原因，我基本都是端坐在电脑桌前绘画的，所以没有购买无线模块，直接用线连接数位板和计算机即可。

数位板的标配一般都会包括可替换的笔芯，要注意收好。一般画半年左右，笔尖就磨得比较平了；如果觉得手感不好了，或者是画的时候总是位置不对，就应该检查一下是不是该换笔芯了。

现在很多读者的计算机都没有加光驱，所以无法使用安装光盘，不过驱动程序可以直接去 WACOM 的官网下载，没有光驱的朋友也不用担心了。

进入 WACOM 官网的“支持”页面，在右边的“相关下载”中，选择自己的数位板型号，下载之后安装就可以了。

