

色铅笔绘画实用教程

古风人物

◎ 黄金梅 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

色铅笔绘画实用教程

古风人物

◎ 黄金梅 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

古风人物 / 黄金梅编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.9
色铅笔绘画实用教程
ISBN 978-7-115-32067-4

I. ①古… II. ①黄… III. ①铅笔画—人物画—绘画技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第192190号

内 容 提 要

无论是历史剧、神话剧、武侠剧, 还是穿越题材和中国风游戏的题材, 古风人物都是插画师、游戏设定师及各种出版物配图绘画人员关注的热点。那如何才能绘制符合要求的古风人物呢? 哪些朝代的人物更受欢迎? 各个朝代的古风人物在发式、装饰、服饰、化妆等方面都有什么特点?

本书共9章内容, 从绘画基础的讲解到秦汉、隋唐、宋、元、明、清各朝代人物的绘画, 再到现代审美下古风人物绘画, 古风人物常见饰物绘画, 以及古风人物画创作, 本书一一介绍了绘画所需要的各种技术和技巧。

书中案例步骤详尽, 讲解清晰, 适合绘画初中级读者阅读, 也适合出版物插图绘图人员、插画师、游戏设定师、平面设计师等相关专业人员阅读参考。

-
- ◆ 编 著 黄金梅
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5
字数: 194千字 2013年9月第1版
印数: 1-4000册 2013年9月北京第1次印刷
-

定价: 38.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

秦汉时期人物发型

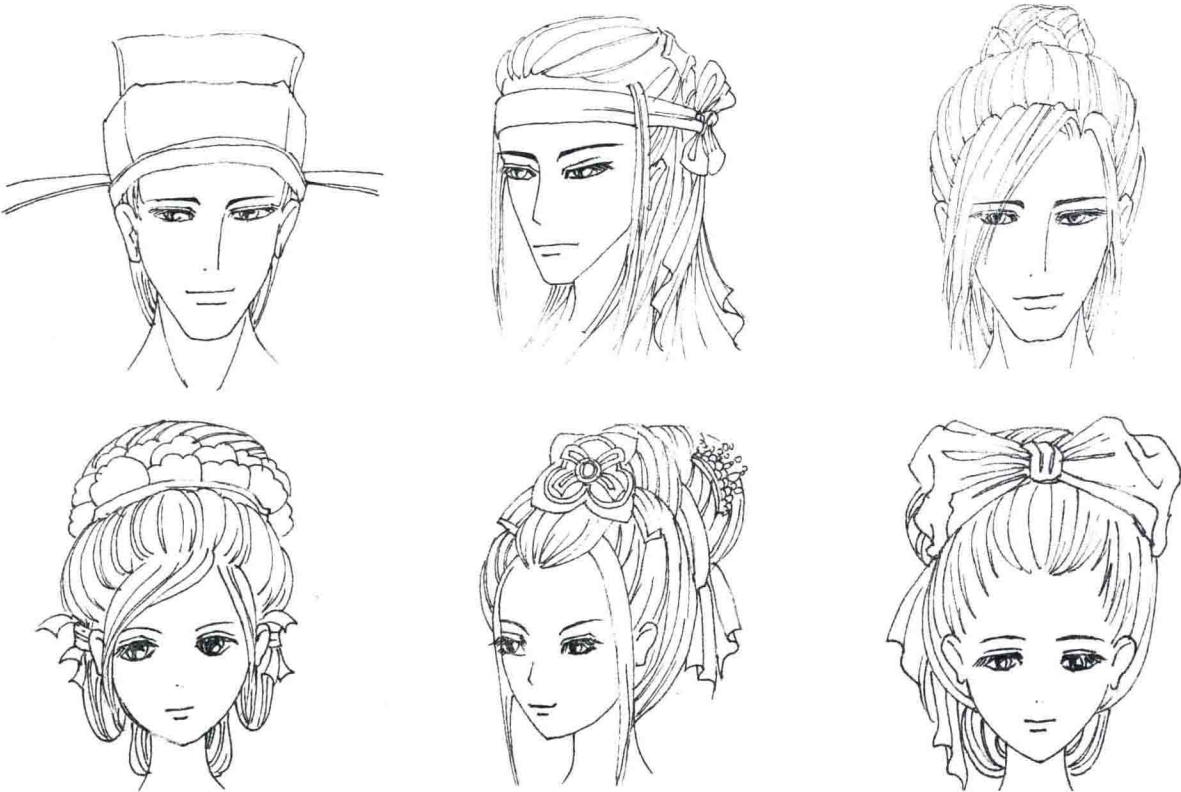

隋唐时期人物发型

古典人物发型设定练习

宋元时期人物发型

明朝时期人物发型

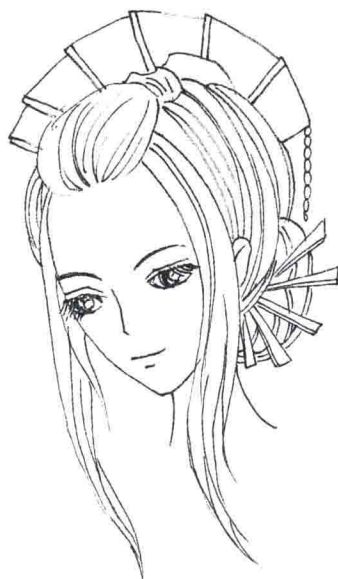

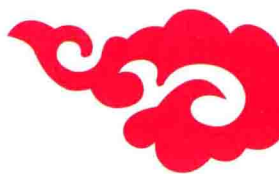
清朝时期人物发型

古典人物发型设定练习

现代审美下古风人物发型

目 录

第1章 绘画基础知识

1.1 准备绘画工具	5
1.1.1 彩色铅笔	5
1.1.2 彩铅色谱	6
1.1.3 其他工具	7
1.2 人体结构基本知识	8
1.2.1 人体肌肉结构	8
1.2.2 人体关节结构	9
1.2.3 眉毛的画法	10
1.2.4 眼睛的画法	11
1.2.5 鼻子和嘴巴的画法	12
1.2.6 耳朵的画法	12
1.2.7 手的基本画法	13
1.2.8 脚的基本画法	14
1.2.9 手臂的基本画法	15
1.2.10 腿部的基本画法	16
1.2.11 人物的身体比例	17

第2章 秦汉时期人物表现

2.1 秦汉时期人物发式	19
2.1.1 秦汉时期男子常见发式画法	19
2.1.2 秦汉时期女子常见发式画法	20
2.2 秦汉时期人物绘画	21
2.2.1 秦汉时期男子服装	21
2.2.2 秦汉男子绘画步骤	22
2.2.3 秦汉时期女子服装	27
2.2.4 秦汉女子绘画步骤	28

第3章 隋唐时期人物表现

3.1 隋唐时期人物发式	33
3.1.1 隋唐时期男子常见发式画法	33
3.1.2 隋唐时期女子常见发式画法	34
3.2 隋唐时期人物绘画	35
3.2.1 隋唐时期男子服装	35
3.2.2 隋唐男子绘画步骤	36
3.2.3 隋唐时期女子服装	41
3.2.4 隋唐女子绘画步骤	42

第4章 宋元时期人物表现

4.1 宋元时期人物发式	47
4.1.1 宋元时期男子常见发式画法	47
4.1.2 宋元时期女子常见发式画法	48
4.2 宋元时期人物绘画	49
4.2.1 宋元时期男子服装	49
4.2.2 宋元男子绘画步骤	50
4.2.3 宋元时期女子服装	55
4.2.4 宋元女子绘画步骤	56

第5章 明朝时期人物表现

5.1 明朝时期人物发式	61
5.1.1 明朝时期男子常见发式画法	61
5.1.2 明朝时期女子常见发式画法	62
5.2 明朝时期人物绘画	63
5.2.1 明朝时期男子服装	63

5.2.2	明朝男子绘画步骤	64
5.2.3	明朝时期女子服装	69
5.2.4	明朝女子绘画步骤	70

第6章 清朝时期人物表现

6.1	清朝时期人物发式	75
6.1.1	清朝时期男子常见发式画法	75
6.1.2	清朝时期女子常见发式画法	76
6.2	清朝时期人物绘画	77
6.2.1	清朝时期男子服装	77
6.2.2	清朝男子绘画步骤	78
6.2.3	清朝时期女子服装	83
6.2.4	清朝女子绘画步骤	84

第7章 现代审美下古风人物表现

7.1	现代审美下古风人物发式 ...	89
7.1.1	现代审美下古风男子常见发式画法	89
7.1.2	现代审美下古风女子常见发式画法	90
7.2	现代审美下古风人物绘画 ...	91
7.2.1	现代审美下古风男子服装	91
7.2.2	现代审美下古风男子绘画步骤	92
7.2.3	现代审美下古风女子服装	97
7.2.4	现代审美下古风女子绘画步骤	98

第8章 古代常见饰物表现

8.1	簪钗的画法	103
8.2	珠花发钗的画法	105
8.3	发笄的画法	106
8.4	耳饰的画法	107
8.5	佩玉的画法	108
8.6	佩剑的画法	109
8.7	笛子的画法	110
8.8	团扇的画法	111
8.9	折扇的画法	112

第9章 单幅古风人物画创作

9.1	听琴	113
9.2	江南可采莲	122
9.3	沙场英姿	131
9.4	东风放纸鸢	140

色铅笔绘画实用教程

古风人物

◎ 黄金梅 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

古风人物 / 黄金梅编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.9
色铅笔绘画实用教程
ISBN 978-7-115-32067-4

I. ①古… II. ①黄… III. ①铅笔画—人物画—绘画技法—教材 IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第192190号

内 容 提 要

无论是历史剧、神话剧、武侠剧, 还是穿越题材和中国风游戏的题材, 古风人物都是插画师、游戏设定师及各种出版物配图绘画人员关注的热点。那如何才能绘制符合要求的古风人物呢? 哪些朝代的人物更受欢迎? 各个朝代的古风人物在发式、装饰、服饰、化妆等方面都有什么特点?

本书共9章内容, 从绘画基础的讲解到秦汉、隋唐、宋、元、明、清各朝代人物的绘画, 再到现代审美下古风人物绘画, 古风人物常见饰物绘画, 以及古风人物画创作, 本书一一介绍了绘画所需要的各种技法和技巧。

书中案例步骤详尽, 讲解清晰, 适合绘画初中级读者阅读, 也适合出版物插图绘图人员、插画师、游戏设定师、平面设计师等相关专业人员阅读参考。

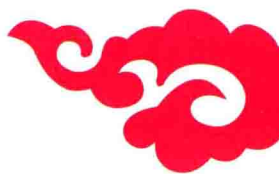
-
- ◆ 编 著 黄金梅
责任编辑 郭发明
责任印制 方 航
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 9.5
字数: 194千字 2013年9月第1版
印数: 1-4000册 2013年9月北京第1次印刷
-

定价: 38.00元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

第1章 绘画基础知识

1.1 准备绘画工具	5
1.1.1 彩色铅笔	5
1.1.2 彩铅色谱	6
1.1.3 其他工具	7
1.2 人体结构基本知识	8
1.2.1 人体肌肉结构	8
1.2.2 人体关节结构	9
1.2.3 眉毛的画法	10
1.2.4 眼睛的画法	11
1.2.5 鼻子和嘴巴的画法	12
1.2.6 耳朵的画法	12
1.2.7 手的基本画法	13
1.2.8 脚的基本画法	14
1.2.9 手臂的基本画法	15
1.2.10 腿部的基本画法	16
1.2.11 人物的身体比例	17

第2章 秦汉时期人物表现

2.1 秦汉时期人物发式	19
2.1.1 秦汉时期男子常见发式画法	19
2.1.2 秦汉时期女子常见发式画法	20
2.2 秦汉时期人物绘画	21
2.2.1 秦汉时期男子服装	21
2.2.2 秦汉男子绘画步骤	22
2.2.3 秦汉时期女子服装	27
2.2.4 秦汉女子绘画步骤	28

第3章 隋唐时期人物表现

3.1 隋唐时期人物发式	33
3.1.1 隋唐时期男子常见发式画法	33
3.1.2 隋唐时期女子常见发式画法	34
3.2 隋唐时期人物绘画	35
3.2.1 隋唐时期男子服装	35
3.2.2 隋唐男子绘画步骤	36
3.2.3 隋唐时期女子服装	41
3.2.4 隋唐女子绘画步骤	42

第4章 宋元时期人物表现

4.1 宋元时期人物发式	47
4.1.1 宋元时期男子常见发式画法	47
4.1.2 宋元时期女子常见发式画法	48
4.2 宋元时期人物绘画	49
4.2.1 宋元时期男子服装	49
4.2.2 宋元男子绘画步骤	50
4.2.3 宋元时期女子服装	55
4.2.4 宋元女子绘画步骤	56

第5章 明朝时期人物表现

5.1 明朝时期人物发式	61
5.1.1 明朝时期男子常见发式画法	61
5.1.2 明朝时期女子常见发式画法	62
5.2 明朝时期人物绘画	63
5.2.1 明朝时期男子服装	63

5.2.2	明朝男子绘画步骤	64
5.2.3	明朝时期女子服装	69
5.2.4	明朝女子绘画步骤	70

第6章 清朝时期人物表现

6.1	清朝时期人物发式	75
6.1.1	清朝时期男子常见发式画法	75
6.1.2	清朝时期女子常见发式画法	76
6.2	清朝时期人物绘画	77
6.2.1	清朝时期男子服装	77
6.2.2	清朝男子绘画步骤	78
6.2.3	清朝时期女子服装	83
6.2.4	清朝女子绘画步骤	84

第7章 现代审美下古风人物表现

7.1	现代审美下古风人物发式 ...	89
7.1.1	现代审美下古风男子常见发式画法	89
7.1.2	现代审美下古风女子常见发式画法	90
7.2	现代审美下古风人物绘画 ...	91
7.2.1	现代审美下古风男子服装	91
7.2.2	现代审美下古风男子绘画步骤	92
7.2.3	现代审美下古风女子服装	97
7.2.4	现代审美下古风女子绘画步骤	98

第8章 古代常见饰物表现

8.1	簪钗的画法	103
8.2	珠花发钗的画法	105
8.3	发笄的画法	106
8.4	耳饰的画法	107
8.5	佩玉的画法	108
8.6	佩剑的画法	109
8.7	笛子的画法	110
8.8	团扇的画法	111
8.9	折扇的画法	112

第9章 单幅古风人物画创作

9.1	听琴	113
9.2	江南可采莲	122
9.3	沙场英姿	131
9.4	东风放纸鸢	140

第1章 绘画基础知识

1.1 准备绘画工具

1.1.1 彩色铅笔

彩色铅笔是一种非常容易掌握的绘画与涂色工具，其颜色多种多样，画出来的效果清新简单，大多便于被橡皮擦除。笔芯是用经过专业挑选的，具有高吸附显色性的高级微粒颜料制成的。在各类式纸张上使用时都能均匀着色，流畅描绘，笔芯不易从芯槽中脱落。有12色系列、24色系列、36色系列、48色系列、72色系列和96色系列等。

彩色铅笔分为两种，一种是水溶性彩色铅笔（可溶于水）；另一种是不溶性彩色铅笔（不能溶于水）。

一般市面上卖的大部分都是不溶性彩色铅笔。其价格便宜，是绘画入门的最佳选择。画出的效果较淡，有着半透明的特征，可通过颜色的叠加，呈现不同的画面效果。

水溶性彩色铅笔又叫水彩色铅笔，它的笔芯能够溶解于水，蘸上水后，色彩晕染开来，可以实现水彩般透明的效果。水溶性彩色铅笔有两种功能：在没有蘸水前和不溶性彩色铅笔的效果是一样的，可是在蘸上水之后就会变成像水彩一样，颜色非常鲜艳亮丽，十分漂亮，而且色彩很柔和。

本书使用的是辉伯嘉48色水溶性彩色铅笔，市面上价格在60元左右。这一款水溶性彩铅在市面上是性价比较高的，最主要的是质量也很好，还附赠卷笔刀。

1.1.2 彩铅色谱

拿到彩色铅笔之后先将彩铅的色谱画下来，这样在上色的时候可以对着色谱有个对比参照。印刷的颜色可能有色差，所以这里只是做个参考，大家以自己的彩铅颜色为主。

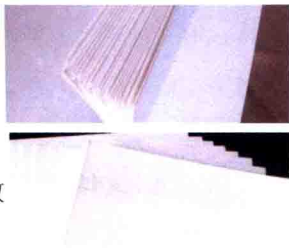
1.1.3 其他工具

纸张

一般选用有一定厚度的纸张，例如素描纸，或白卡纸等。

素描纸表面稍稍粗糙些，上色的时候比较容易上铅，耐磨性较强，画出来的画面层次丰富。

白卡纸的特点是有较高的挺度、耐破度和平滑度，画出来的画面效果细腻平滑。

铅笔

铅笔是用来打草稿的，除了左图所示的木质铅笔外，还可以选用自动铅笔。

一般打草稿用的铅笔选用2B，这样不仅不容易弄脏线稿，也不会擦不干净。

橡皮

橡皮分为软质的橡皮和硬质的橡皮两种，一般选用一块4B的绘图橡皮就已经足够了，这种类式的橡皮在商店里随处可见，很容易买到。

针管笔

针管笔是用来绘制线稿的，市面上品牌繁多。这种笔的特点是式号不同，画出来的线条粗细也不同。我们选用樱花牌的针管笔。

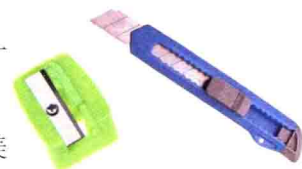
005式号是最细的，通常用来刻画人物的五官和细节，其次是01、02，以此类推，越往后越粗。各种粗细的针管笔各准备几支，以便绘制线稿的时候能画出有粗细变化的线条。

卷笔刀和美工刀

卷笔刀是用来削尖彩色铅笔的。辉伯嘉48色水溶性彩铅里附赠有一个卷笔刀。

美工刀可以用来削铅笔。当需要用橡皮擦细节的时候，也可以用美工刀切除一小块有棱角的橡皮来擦亮细节。

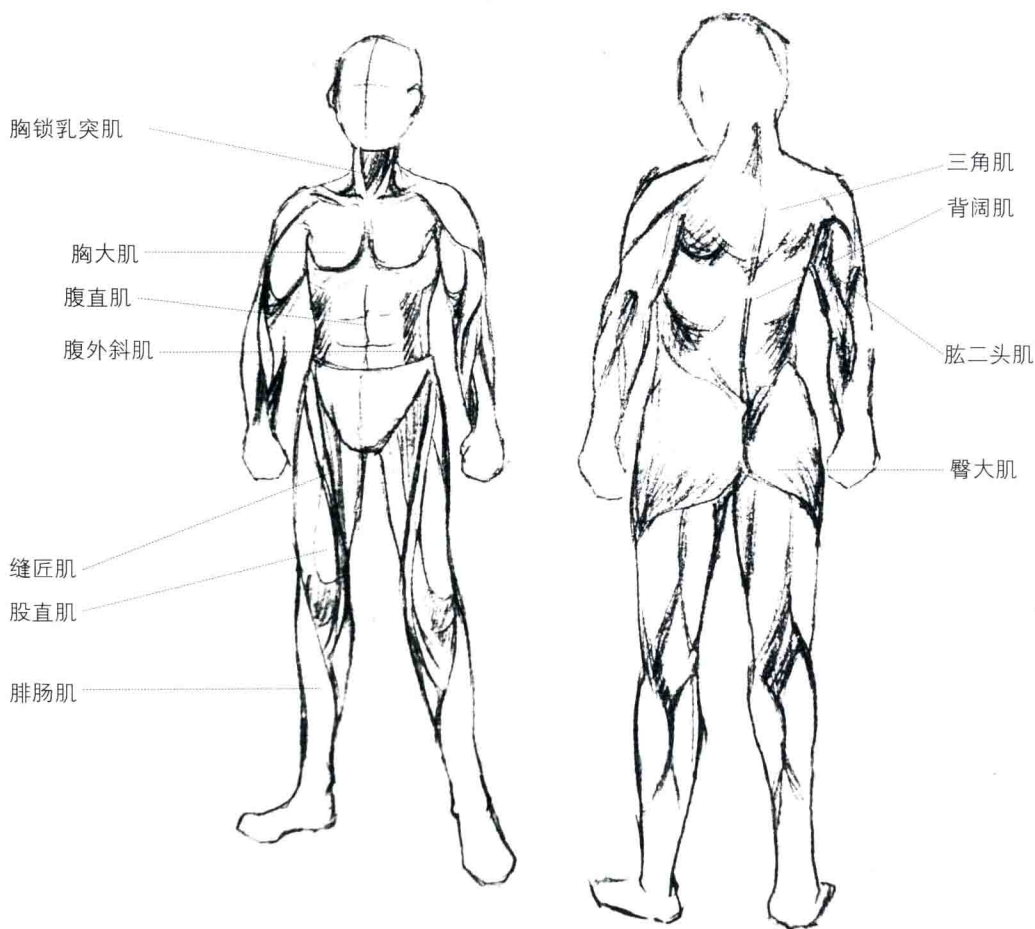

1.2 人体结构基本知识

认识人体是塑造人物形象的最基础的知识要点之一。只有熟知人体的结构，才能准确地描绘人体，恰当地塑造人物的形象。绘制古风人物时就需要特别注意人体结构，虽然古风人物衣服饰品很多，遮挡住了人体，但结构不准的话，人物也会变形的。

1.2.1 人体肌肉结构

人体肌肉可以分为很多部分，这里列出相对比较明显的肌肉。这是在画面中需要经常表现的，熟知人体的肌肉结构，才能把人物表现得更加生动。

人体肌肉结构正面

人体肌肉结构背面