

手持武器的动漫造型绘画技巧

萌少女VS美少年！

新战和风武器

武打动作插图百科

原著

两角润香 翻译 王晏
水菜智美 译校 王超鹰

日本玛尔出版社
上海人民美术出版社

快来亲临一场热血
儿女的武斗盛会！

J218.7
269

许昌学院图书馆 21291966

21291966

手持武器的动漫造型绘画技巧

原著

两角润香

翻译

王晏

译校

王超鹰

新战和风武器

上海人民美術出版社

主要参考资料（排序不分前后）

- 《图录·近世武士生活史入门事典》武士生活研究会 编 柏书房
《矛·偃月刀入门》饭田一雄 著 光艺出版
《日本武道大系 第七卷》今村嘉雄 著 同朋舍出版
《江戸时代 武士的生活》进士庆干 编 雄山阁出版
《图解战国武士的合战心得》东乡隆 著 讲谈社文库
《图解时代考证百科》名和弓雄 著 新人物往来社
《试一试武士的作法 增补版》杉山颖男 著 并木书房
《更专业！弓道》松尾牧则 著 红枣社
《看·学·教 插图偃月刀》财团法人全日本偃月刀联盟 著 五月书房
《从基础开始 布阵·武打动作入门》松涛美术博物馆 兼修 雷鸟社
《决定版 图说·日本武器集成》学习研究社
《决定版 图说·忍者和忍术 暗器·秘密·秘传集》学习研究社
《日本的剑术》历史群像編集部编 学习研究社
《别册宝岛 574 号 宫本武藏传说》宝岛社
《武器 历史·造型·用法·为例》钻石集团 编 玛尔社

许昌学院图书馆 21291966

激战！ 和风武器

——手持武器的动漫造型绘画技巧

著 者：[日] 両角润香 [日] 水菜智美

译 者：王 晏

策 划：姚宏翔

特约策划：王超鹰

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

特约编辑：孙 铭

封面设计：俞蔚然

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美術出版社

（上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040）

印 刷：上海市印刷十厂有限公司

开 本：787×1092 1/16 印张 10

版 次：2013 年 01 月第 1 版

印 次：2013 年 01 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5322-7959-3

定 价：35.00 元

图书在版编目（CIP）数据

激战！和风武器——手持武器的动漫造型绘画技巧 /

[日] 両角润香, [日] 水菜智美 著；王晏 译. —上海：

上海人民美术出版社，2013.01

ISBN 978-7-5322-7959-3

I. ①激… II. ①両… ②水… ③王… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 119026 号

Fight! Japanese Weapons Pose Collection Image

Edited by Morozumi Zyun, Nozomi Hayase Shigeru

Copyright © 2010 by Maar-Sha, Publishers

First published in Japan in 2010 by Maar-Sha, Publishers, Tokyo Simplified Chinese translation rights arranged with Maar-Sha, Publishers, Tokyo through Japan Foreign-Rights Centre/ Bardon-Chinese Media Agency

Right manager: Ruby Ji

前言

正如作者本人经常说的那样，历史是永远充满魅力和秘密的知识宝库。作为编著这本书的一个重要契机，是因为近年来反映战国时代的电子游戏和描写古代战争的电视剧、电影作品大量涌现，那些深受人们喜爱的在视频上的古代英雄人物，都给人们留下了深刻的印象。尤其是华丽的军服和手持武器的英武身姿，让我们可以穿越传统和古代遥远的时空，领会到具有强烈现代感的种种时尚信息。

于是，随着历史作品的流行趋势，在喜爱画动漫的朋友们的脑海中，也许会渐渐地浮现出这样一种冲动：“想画出反映自己喜爱的历史人物形象插画和动漫形象！”

但是，毕竟手持武器器械的形象与现代社会环境是完全不同的，不管是服装还是发型，我们都没有办法去简单地想象古代社会的生活环境究竟是什么样的。比如，服装的基本造型是怎么样的，领口是怎样开的，发型和手握武器的方式等等，究竟该从何入手呢。现在流行的动漫表现风格应该如何与传统服装和武器器械进行融合，如何进行既忠实于历史又有创意性的展现，使作品保持不失时尚感的最新流行……诸如此类的问题有很多。只要我们提起笔来进行创作时，令人感到迷惑的疑问一定会有很多，我们也很难以针对这些问题立刻找到比较合理的答案。

本书就是针对上述的困惑，通过对武器器械的形态、构造、组成等内容的解析，包括对传统武器的功能和使用时的方法的详细介绍，来满足初级、中级和高级各个不同层次的动漫爱好者的广泛需求。于是，一本以“历史上经常出现的传统武器，手持武器时的人物形态插画和资料达到 200 例”的著作应运而生了，通过收集、编绘和整理，今天这本书出版了。在这本书当中，当然有大家熟知的各种刀具，也有长枪和短剑等武器器械，甚至还包括了历史传说中的各种特殊武器器械也被复原了。在擅长人物动态造型监修工作的早濑重希老师的指导下，武器器械和解说都被有序地收录在了这本书当中。我们相信并期待这本书作为传统武器器械和武器的资料集、优秀的动漫插画集以及拥有丰富知识内容的文字介绍，一定会给各位的创作活动带来许多有效的帮助。

让我们一起来进一步揭开和感受内容丰富、趣味无限的传统武器器械的秘密吧！

本书的使用方法

本书是专门为表现武打动态和手持武器器械的动漫绘画爱好者们而编绘的插图技法资料参考集。每页都是持有武器器械的动漫人物造型，还包括了部分草图。大家可以根据自己的学习和创作需求，完成不同的人物造型。为了便于使用，在本书的装订上我们也特别进行了新的尝试，你可以打开书页平放在桌上而不用担心页面会反弹回来，这样你就可以边看资料边进行创作了。

武器器械名称

总括

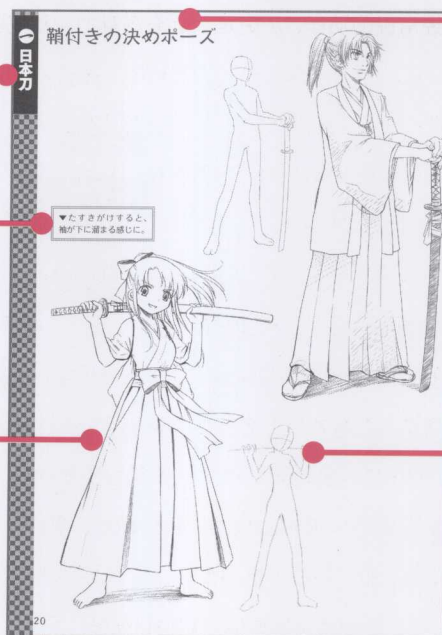
重点部分

技术要点建议

姿态、服装的构成
武器器械的使用方法
有关武器器械的小知识

持武器器械时的造型

注意：画稿反过来后会改变姿态，但手持的武器和服装领口也会同时发生变化，请务必注意！

◆ 各类武器器械的区分

◆ 对战形式

你可以采取扫描或复印的方法放大缩小后进行使用

关于著作权的使用须知

	对本书的画稿进行临摹或复写后的使用	属于个人参考和交流
◆ 在自己个人的网页上进行发布	○ ★ 必须明确注明出自于本书相关信息	○
◆ 对外发布（公开的网站系统、展示设施等）的作品投稿	○ ★ 必须明确注明出自于本书相关信息	○
◆ 专业杂志、行业资料	×	○
◆ 商业类杂志	×	○
◆ 受委托所进行的创作	×	○

谅解提示

本书的宗旨是“作为插图和动漫表现的艺术创作，造型、姿态都出于艺术表现”而编绘的资料集，所涉及的武器器械均不能保证与正式的物体造型、结构完全相同。不同的历史资料和艺术表现流派可能会和本书的内容有所出入，敬请大家谅解。

作品举例之一

◆通过本书可以了解各种不同的武器，以及使用不同武器时的超酷造型，可以画好漂亮的动作。借助故事情节以及和武器之间的关系进行表现！

日本刀被誉为武士的生命！
在遭到突然袭击时可以瞬间回击

射

劈

凝视着远方的目标
专心致志射箭的弓箭手

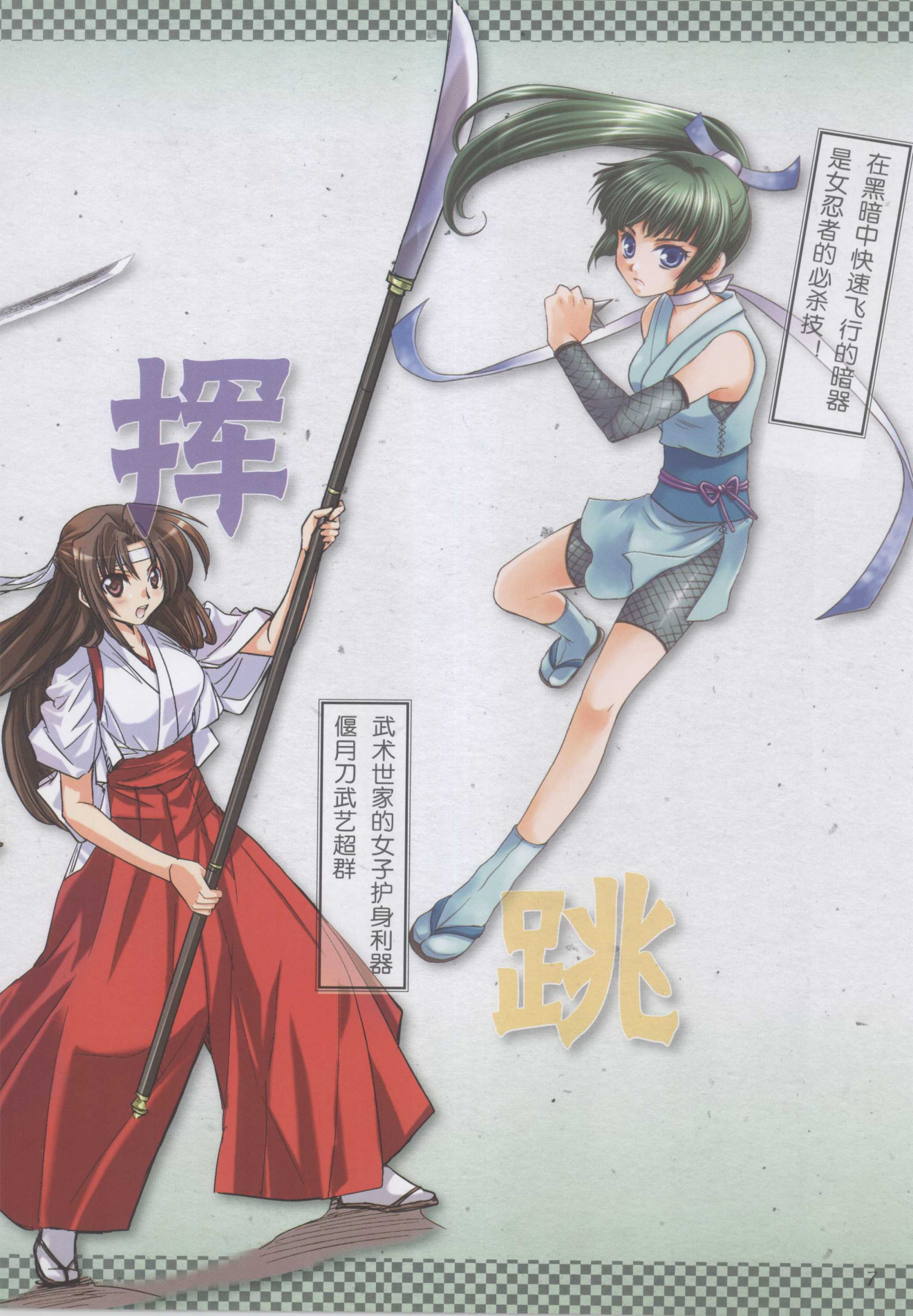

在黑暗中快速飞行的暗器
是女忍者的必杀技！

跳

武术世家的女子护身利器
偃月刀武艺超群

挥

作品举例之二

◆即使是同样的动作，随着不同的年龄和性别也可以画出各种各样不同的画面和表情。如果从年龄、社会地位、时代背景等方面加以考虑，我们可以为人物注入更多的生命！

「我不会以这样的方式牺牲自己！」

「来一刀☆」

为了给父辈讨还血债
持刀踏上旅程的少年

超越时空的少女！
面带笑容为民除恶

▲上半身是洋装在身，但腰部和腿部则以和式的服装进行装扮。

◀融入和服的要素，这是中西合璧，不受时代限制的服装。

「劫富济贫……」

超越困境时的两项动作
闪耀着熟练的武艺之光！

「女人的武器
不仅仅是性感
和漂亮」

为了友情会不惜一切手段
美貌无比的仁爱女剑客

- ▲两项动作中人物的右脚朝外。
- ◀女剑客的右脚微微侧内。男女的性别和年龄的不同，应该要进行造型上的适当调整！

作品举例之三

◆手持的各种小物品都是武器，这是充分体现出不同人物个性的一幅作品！

◆ P.34 的造型姿态经过变换后，构图也进行了改变。

插图：贵月未来

作品举例之四

试着画时代剧风格的人物装束

如果要画好超酷造型的时代剧人物，那么服装和小道具就必须非常地讲究！但是，对和服的上衣和长裙等结构特点不了解的话，是没有办法画的……也许你正在思考这个问题。要画好和服，首先是「理解服装的结构」，然后是「抓住表现的关键部分」。这两点是非常重要的。初一看，我们没有办法看清和服的结构，请稍微注意一下长裙与和服的构造部分。

长裙的构造

手持和风武器的人物造型，最多的是穿长裙的。长裙由前后两个部分缝制而成。和服与大部分传统服装一样，可以根据体型来调整尺寸，属于一种很合理的装束。有时，前后两片缝制时也可以从中间部位入手。

前部分

前部分

◆前后合起来之后用带子打结。所以在肋部需要留出一点空隙。

后部分

后部分

◆前后两个部分都有带子连接在一起。

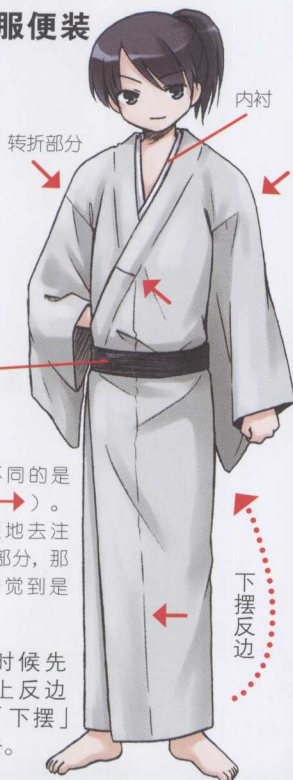

前面部分为五个褶皱，是儒教道义五德（仁义礼智信）的象征。

后面只有一个褶皱，是一心忠诚的象征。

男子和服便装

是男性的传统服装。中间有一件内衬的衣服，一般会用腰带进行固定。

◆与西装不同的是这个部分（→）。如果有意识地去注意画好这个部分，那么就让人感觉到是和服了。

穿长裙的时候先把下摆往上反边后再夹住「下摆」部分穿上去。

背带

用一根布条固定袖子（长袖口）的方式是和服特有的。男女都可以使用。最后在左手肋部的位置打结。

后面形成「x」的形状

女子的长裙

女子的长裙也是一样，前五后一的褶皱※。带子在左腰前打结，从上往下。

※但是，巫女的长裙前面的褶皱只有四个。

和服的构造

在表现和风动画画面和时代剧场景的时候，经常会遇到的是，很容易就变得特别的现代，而没有传统装束的感觉。这是因为大家可能并没有很好地理解和服的结构和特殊的视觉符号。简单地说，和服的视觉符号是十分重要的，掌握了基本的结构后，可以组合各种表现方式。这里我们为大家重点介绍和服的「四大符号要素」。

重叠起来时应该左面在上

与现代的西服不一样的是，和服不分男女，都是左面在上。同时，腰部可以有较为宽裕的长度，便于折叠后根据身高进行适当的调整。和服的衣领部分并不是一直连到下面的，请务必注意。

街上普通女孩子的装束，可以把衣领画成黑色。

◆衣领的长度大约是在腰部褶皱进去的位置。

女性的衣领在穿着时要给后面留出足够的位置，这叫「衣纹拔」。

带 ▲腰带的打结方式，根据流行趋势有很多种。

游女

◀游女的腰带会在前面打结，领口开得很大，给人以大胆和特别性感的印象。

长袖

女性和服的袖子比较特别，手伸出的部分和腋窝是不缝合的。也就是说它是通透的。据说这种被叫做「八口」的样式，有很好的通风效果。

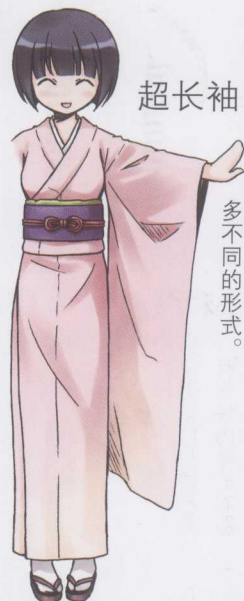
通透的部分

通透的部分

这里是缝合的

手腕放下时的感觉，袖口也一起垂了下来。

超长袖

超长袖的长度大约是这样的，但还有很多不同的形式。

脚

▼女性一般都是穿白色的足袋 + 草履。

草履

木屐

▶男性除了在登城门时必须穿白色足袋以外，一般只需要赤脚穿木屐或草履。

草履

寄稿 监修・早濑重希氏

什么是「超酷的武打动作造型」

什么是「超酷的武打动作造型」？对武打动作的影视剧而言，「看上去特别潇洒」也许就是最基本的标准了。从动作导演的视角出发，我认为可以将这类动作分成两大类。

首先，舞台表演和武术所追求的是一种形式美，舞台是给英雄的，影视造型中的「出场亮相动作！」就属于这一类的造型。即我们日常说的「做秀」的动作。但实际上，所谓的「舞台演出和武术的动作姿态」，不仅仅是简单的形式美，合理的动态和丰富的含义也十分重要。如果要举例说明的话，刀术和剑术动作中「起势」就是最典型的例子。也就是说，刀锋（刀的前端部分）必须形成可以牵制对手的状态，保持对峙的身姿以便于进行攻击和防守的姿势。当然，最主要的目的是防守住所谓的下三路。如果是这样的姿态，「上三路容易受到攻击」的心理准备是可以提前考虑到的。在影视剧和舞台剧的表现中，与观众一起感受「心理的作战」的剧情就会形成了。最简单的例子是，持剑者会护住自己身体的下方，而留给对方攻击身体上方的空隙，并且等着对方进攻自己的上三路部位。正如影视剧所预设的主角表情那样，他会比较轻松地（或是用蔑视、冷笑的表情）迎接对方的进攻。这里就是我才所说的带有动作含义（战略）的姿态，人物的造型中最重要的表情也就能够显得栩栩如生了。

所以，另一种武打造型的表现就应运而生了，即感情的内在部分如何予以表现所谓的「感情重视造型」。如果说前者对「形式美」的追求是主题，那么就像吵架时，拉开架势的造型往往就不会去注意外表的美观，而是强调「临场感」的姿态了。充满力量的姿态、手在空中挥舞的样子，甚至是根本不考虑自己的样子如何，「愤怒」、「大吼」等等让人几乎可以感到急促呼吸声的临场气氛就是如此。这样的造型动作如果能够与整个故事情节形成很好的贯穿的时候，其效果会更加精彩。如果用电影画面来举例的话，前者的重点是属于「追求视觉效果造型」，往往会出现故事开场、主角与低于自己水平的对手打斗时，以超酷的动作一剑封喉时使用。接着在故事情节的中段部分，会出现象征正义的主角和黑老大、土匪头子等强大的凶险敌人之间的对手戏，还要配上「呸！我怎么可能输给你这样的败类！」等台词，这就是我所分类的第二种「感情重视」型的画面了。于是，百折不挠、坚忍不拔、勇往直前等坚持到胜利的美学应运而生。此时观众的情绪已经被融入到了主人公的行动当中，最终正义战胜邪恶，英雄在逆境中取得了胜利。当逆转取胜的场景出现在观众眼前的时候，前面所有对手戏中出现的任何动作都会成为一种形式美，同时「感情重视」的造型，充满战斗力的行为也构成了故事中最精彩的部分。这就是我们经常所说的表现力和造型力。采用这类方式的艺术内容可以说举不胜举。

传统的形式美和我们日常熟悉的造型固然重要，但是作为一个创作人员，除了对所表现的人物外观和内在情感需要深刻理解以外，全新的视觉语言、造型表现、动态组合都是不可忽视的关键要素。

（早濑重希 HYASE SIGEKI 视觉动作设计，武打动作导演）

目录

前言	2	有动作的持刀姿态 / 劈杀	59
本书的使用方法	3	◆短时停战小知识◆之三	64
关于著作权的使用须知 / 谅解提示	3	武器用语的其他含义 Part1	
目录	4		
作品举例之一	6	第二章 长矛	65
作品举例之二	8		
作品举例之三	10	长矛	66
作品举例之四	11	静立的持械姿态	68
试着画时代剧风格的人物装束	12	有动作的持械姿态	73
和服的构造	13	亮相动作	78
什么是「超酷的武打动作造型」	14	◆短时停战小知识◆之四	82
		武器用语的其他含义 Part2	
第一章 刀·二刀流	15	第三章 偃月刀	83
			
日本刀	16	偃月刀	84
带刀鞘的造型	20	静立的持刀姿态	86
拔刀	26	有动作的持刀姿态	88
静立的持刀姿态	32	亮相动作	96
有动作的持刀姿态	41	◆短时停战小知识◆之五	98
◆短时停战小知识◆之一	47	世界上的各种武器	
武士是右撇子，还是左撇子？			
劈杀	48	第四章 暗器·飞镖	99
◆短时停战小知识◆之二	52		
刀的使用方法			
二刀流	54	暗器·飞镖	100
		抓住画暗器的关键方法	101
静立的持刀姿态	54		

手持飞镖的动作 108

◆短时停战小知识◆之六 116

什么是忍者?

第五章 弓·锁镰·其他 117

弓 118

持弓的姿态 119

锁镰 124

持锁镰的姿态 125

◆短时停战小知识◆之七 130

人类是如何用马作战的?

其他 132

凳棍·火枪和刀·铁扇·簪子·

符·锡杖·槌·暗刀·麾

◆短时停战小知识◆之八 144

其他各种和风武器

第六章 群像 145

编后记 158

编著者介绍 159

主要参考资料 160

解答各种疑难问题!

◆长裙为什么是两边分开的?

→ P.12

◆上衣和长裙哪个应该穿在外面?

→ P.13

◆刀的长度是确定的吗?

→ P.16

◆刀应该插在左侧还是右侧呢?

→ P.17

◆想知道正确的持刀姿势吗?

→ P.18

◆偃月刀为什么是女孩子专用的武器?

→ P.84

◆暗器怎样才能画得更酷呢?

→ P.100

更多问题——解答!

J218.7
269

许昌学院图书馆 21291966

21291966

手持武器的动漫造型绘画技巧

原著

水菜智美

译校

王超鹰

两角润香

翻译

王晏

新战和风武器

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com