

设计手绘教育中心 ◎ 编著

服饰篇

百媚千红

古风CG插画绘制技法精解

附赠丰富资源

〔实例文件〕 所有实例的**素材文件**和**最终效果文件**

〔视频教学〕 **1236分钟**古风CG插画绘制**教学视频**

〔线稿文件〕 所有实例的**线稿文件**，方便大家进行涂色练习

〔画笔文件〕 本书所使用的画笔文件（23种）

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

百媚千红

服饰篇

古风CG插画绘制技法精解

设计手绘教育中心 © 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

百媚千红：古风CG插画绘制技法精解. 服饰篇 / 设计手绘教育中心编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.1

ISBN 978-7-115-50174-5

I. ①百… II. ①设… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第272971号

内 容 提 要

本书以古风服饰插画为核心，从介绍什么是古风插画和古风服饰绘制基础开始，结合古风服饰布料、古风服饰的结构以及古风服饰的类别等内容，系统全面地讲解了绘制古风服饰各个方面的知识。

本书共13章，第1章为古风插画概述，第2章介绍了古风服饰绘制基础，第3章介绍了古风服饰布料的表现，第4章介绍了古风服饰的结构，第5章介绍了古风服饰的类别，第6章至第13章分别介绍了春秋战国服饰的表现、秦汉服饰的表现、魏晋南北朝服饰的表现、隋唐服饰的表现、宋朝服饰的表现、元朝服饰的表现、明朝服饰的表现和清朝服饰的表现。

本书具有很强的针对性和实用性，注重理论与实践相结合，适合从事插画行业的专业插画师及相关专业的学生学习和使用，也可以作为插画和涂鸦爱好者的参考用书。随书附赠所有案例的绘制效果源文件和线稿文件，方便读者随时使用。同时赠送一套绘制演示教学视频，读者可随时观看，提高学习效率。

◆ 编 著 设计手绘教育中心

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：20.25

字数：582千字

2019年1月第1版

印数：1—3 000册

2019年1月北京第1次印刷

定价：98.00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

前言

关于古风插画

古风插画是一种新兴的插画风格,主体部分刻画唯美,画面色彩清新雅致,在现代CG绘制方法中融入了古代丹青画作的绘画技法和颜色搭配等方法。古风插画的风格是具有中国特色的插画风格,具有水墨氛围的画面效果是这种风格插画的突出特征。

本书的编写目的

本书的编写目的是为了让广大读者了解古风服饰插画的表现技法和绘制步骤,能够清楚地知道如何把设计思维转化为表现手段,如何灵活地、系统地、形象地运用Photoshop软件进行CG古风服饰插画的表现。

读者定位

- (1) 专业美术工作者。
- (2) 插画、涂鸦等绘画的爱好者。
- (3) 专业插画师及相关专业的学生。

本书优势

(1) 全面的知识讲解

本书内容全面,案例丰富多彩,知识涵盖面广,对CG画笔的制作、笔刷的应用、图层管理等知识都有讲解。并且案例表现从古风服饰绘制基础到古风服饰布料的表现,再到古风服饰的结构、类别的表现,同时还讲解了春秋战国服饰、秦汉服饰、魏晋南北朝服饰、隋唐服饰、宋朝服饰等不同朝代服饰的表现。

(2) 丰富的案例教学

打破常规同类书籍的内容形式,本书更加注重实例的练习,不仅包括古风服饰布料的表现,中衣、外衣、内衣、鞋履、帽子等结构的表现,而且包括古风服饰的常见类型、服饰特征以及常见纹样的表现。还包括男服、女服等常见古风服饰上身效果的表现,采用由简入繁、先局部后整体的教学方式来讲解古风服饰的表现。

(3) 多样的表现技法

本书中的古风服饰插画表现技法全面,既有用线条表现古风服饰的黑白线稿的实例讲解,也有配合线条上色表现古风服饰上身效果的实例。

(4) 海量的附赠资源

本书附赠学习资源,扫描“资源下载”二维码即可获得下载方法。资源包括书中所有案例的素材文件和最终效果文件,还提供了案例中用到的画笔文件和所有案例的线稿文件,方便读者练习上色。同时,扫描“在线视频”二维码还可以在线观看古风CG插画绘制演示教学视频。

资源下载

在线视频

本书作者

本书由设计手绘教育中心编著,具体参加编写和资料整理的有陈志民、姚义琴等。由于作者水平有限,书中错误、疏漏之处在所难免。在感谢您选择本书的同时,也希望您能把对本书的意见和建议告诉我们。

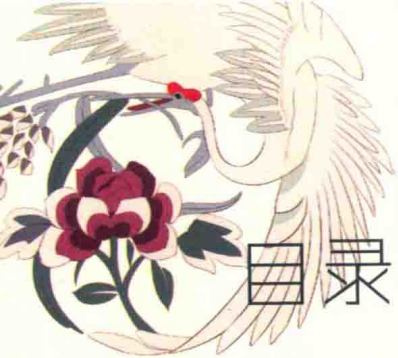
作者邮箱:lushanbook@qq.com

读者QQ群:327209040

设计手绘教育中心

2018年10月

目录

01 古风插画概述

- 1.1 什么是古风插画 · 7
- 1.2 古风插画的特点 · 8
- 1.3 古风插画的绘制工具 · 9
 - 1.3.1 数位板和绘图软件 · 9
 - 1.3.2 软件常用功能 · 12
- 1.4 CG画笔的制作 · 17
 - 1.4.1 “勾线”画笔的制作 · 18
 - 1.4.2 “兰叶水墨”画笔的制作 · 18
 - 1.4.3 “常用水墨”画笔的制作 · 19
 - 1.4.4 “晕染水墨”画笔的制作 · 20
- 1.5 笔刷的应用 · 20
- 1.6 图层的管理 · 21
 - 1.6.1 图层的基本概念 · 21
 - 1.6.2 图层的基本管理方式 · 22
 - 1.6.3 图层混合模式 · 22
 - 1.6.4 图层样式 · 23
 - 1.6.5 组的应用 · 25

02 古风服饰绘制基础

- 2.1 服饰与身体的结合 · 26
- 2.2 古风服饰的表现特点 · 27
- 2.3 古风画面的基本效果 · 28
 - 2.3.1 线条 · 28
 - 2.3.2 块面 · 29
 - 2.3.3 排线 · 30
 - 2.3.4 古风服饰配色 · 30
- 2.4 古风服饰起稿方法 · 31
- 2.5 服饰细节的处理技巧 · 32
- 2.6 古风服饰配色知识 · 33
 - 2.6.1 古风服饰常用配色 · 33
 - 2.6.2 单色的晕染 · 34
 - 2.6.3 叠加色的晕染 · 34
 - 2.6.4 阴影的晕染 · 35
 - 2.6.5 分层着色 · 35

03 古风服饰布料的表现

- 3.1 常见布料类型 · 36
 - 3.1.1 花绫的表现 · 36
 - 3.1.2 麻的表现 · 36
 - 3.1.3 棉的表现 · 36
 - 3.1.4 生绢的表现 · 37
 - 3.1.5 纱的表现 · 37

- 3.1.6 蜀锦的表现 · 38
- 3.2 布料图案动物篇 · 38
 - 3.2.1 团鹤绣 · 38
 - 3.2.2 凤纹 · 38
 - 3.2.3 团龙戏珠纹 · 39
 - 3.2.4 翼马纹 · 39
 - 3.2.5 云鹤纹 · 40
 - 3.2.6 对羊纹 · 40
 - 3.2.7 对鸟纹 · 40
 - 3.2.8 团窠联珠对狮纹 · 41
 - 3.2.9 二龙戏珠纹 · 41
- 3.3 布料图案植物篇 · 41
 - 3.3.1 联珠团花纹 · 41
 - 3.3.2 联珠树纹 · 42
 - 3.3.3 莲座双翼树纹 · 42
 - 3.3.4 缠枝莲纹 · 43
 - 3.3.5 龟背花朵纹 · 43
 - 3.3.6 蕃莲纹 · 43
 - 3.3.7 彩兰蝶纹 · 44
 - 3.3.8 桃实纹 · 44

04 古风服饰的结构

- 4.1 中衣 · 45
 - 4.1.1 衬衣 · 45
 - 4.1.2 衬袍 · 45
 - 4.1.3 袴 · 45
- 4.2 外衣 · 45
 - 4.2.1 正装 · 45
 - 4.2.2 常装 · 46
- 4.3 内衣 · 47
 - 4.3.1 汉朝心衣 · 47
 - 4.3.2 魏晋裋裆 · 47
 - 4.3.3 唐朝诃子 · 47
 - 4.3.4 宋朝抹胸 · 48
 - 4.3.5 元朝合欢襟 · 48
 - 4.3.6 明朝主腰 · 49
 - 4.3.7 清朝肚兜 · 49
- 4.4 鞋履 · 50
 - 4.4.1 葛履 · 50
 - 4.4.2 木履 · 50
 - 4.4.3 麻履 · 50
 - 4.4.4 布鞋 · 51
 - 4.4.5 草鞋 · 51
 - 4.4.6 圆头履 · 52
 - 4.4.7 方头履 · 52
 - 4.4.8 高头履 · 52
 - 4.4.9 云头履 · 53
 - 4.4.10 钩履 · 53
 - 4.4.11 花盆底鞋 · 53
 - 4.4.12 旗鞋 · 53
 - 4.4.13 绣花小脚鞋 · 54
- 4.5 袜子 · 54
 - 4.5.1 绸袜裤 · 54
 - 4.5.2 素绢夹袜 · 55
- 4.6 帽子 · 55
 - 4.6.1 缙布冠 · 55
 - 4.6.2 委貌冠 · 55
 - 4.6.3 巧士冠 · 56
 - 4.6.4 高山冠 · 56

05 古风服饰的类别

- 5.1 黔首 • 57
- 5.2 布衣 • 57
- 5.3 白袍 • 58
- 5.4 青衿 • 58
- 5.5 黄裳 • 59
- 5.6 缙绅 • 59
- 5.7 簪缨 • 60
- 5.8 裙钗 • 61
- 5.9 青衣 • 61
- 5.10 赭衣 • 62

06 春秋战国服饰的表现

- 6.1 服饰特征 • 63
 - 6.1.1 交领右衽 • 63
 - 6.1.2 直裾 • 63
 - 6.1.3 长袖 • 63
- 6.2 常见纹样 • 64
 - 6.2.1 菱形纹饰 • 64
 - 6.2.2 波曲纹饰 • 64
 - 6.2.3 对龙对凤纹饰 • 65
 - 6.2.4 变体凤纹饰 • 65
 - 6.2.5 夔龙纹饰 • 65
 - 6.2.6 涡纹饰 • 66
 - 6.2.7 重环纹饰 • 66
- 6.3 男子服饰的画法 • 67
 - 6.3.1 便服 • 67
 - 6.3.2 常服 • 71
- 6.4 女子服饰的画法 • 75
 - 6.4.1 直裾单衣 • 75
 - 6.4.2 曲裾深衣 • 79
- 6.5 胡服服饰的画法 • 83

07 秦汉服饰的表现

- 7.1 常见类型 • 87
 - 7.1.1 曲裾袍 • 87
 - 7.1.2 直裾袍 • 87
 - 7.1.3 道袍 • 87
 - 7.1.4 袄裙 • 87
 - 7.1.5 长袄 • 88
- 7.2 服饰特征 • 88
 - 7.2.1 交领右衽 • 88
 - 7.2.2 上衣下裳 • 88
 - 7.2.3 长袖宽衣 • 88
- 7.3 常见纹样 • 89
 - 7.3.1 云气纹 • 89
 - 7.3.2 鸟纹 • 89
 - 7.3.3 龙纹 • 89
- 7.4 男子服饰的画法 • 90
 - 7.4.1 冕冠服 • 90
 - 7.4.2 曲裾长冠服 • 95
 - 7.4.3 直裾常服 • 99
- 7.5 女子服饰的画法 • 103

- 7.5.1 广袖流仙裙 • 103
- 7.5.2 曲裾蚕服 • 107
- 7.5.3 直裾常服 • 111

7.6 婚嫁服饰的画法 • 115

08 魏晋南北朝服饰的表现

- 8.1 服饰特征 • 119
 - 8.1.1 宽衣博带 • 119
 - 8.1.2 袒胸露臂 • 119
 - 8.1.3 大袖翩翩 • 119
 - 8.1.4 笼冠 • 119
 - 8.1.5 幅巾 • 119
 - 8.1.6 纶巾 • 119
 - 8.1.7 帔 • 119
 - 8.1.8 对襟 • 120
 - 8.1.9 束腰 • 120
- 8.2 常见纹样 • 120
 - 8.2.1 圣树纹 • 120
 - 8.2.2 天王化生纹 • 121
 - 8.2.3 小几何纹 • 121
 - 8.2.4 忍冬纹 • 122
 - 8.2.5 小朵花纹 • 122
 - 8.2.6 方格兽纹锦 • 122
 - 8.2.7 夔纹锦 • 123
- 8.3 男子服饰的画法 • 123
 - 8.3.1 缚裤 • 123
 - 8.3.2 大袖衫 • 128
- 8.4 女子服饰的画法 • 133
 - 8.4.1 杂裾垂髻服 • 133
 - 8.4.2 常服襦裙 • 137
 - 8.4.3 大袖衫间色裙 • 142
 - 8.4.4 宽袖对襟衫 • 147
- 8.5 武士铠甲的画法 • 151
 - 8.5.1 筒袖铠 • 151
 - 8.5.2 褙裆铠 • 155

09 隋唐服饰的表现

- 9.1 服饰特征 • 159
 - 9.1.1 幞头 • 159
 - 9.1.2 圆领袍衫 • 159
- 9.2 常见纹饰 • 160
 - 9.2.1 宝相花纹 • 160
 - 9.2.2 缠枝纹 • 160
 - 9.2.3 联珠团窠纹 • 160
 - 9.2.4 散点式小花 • 161
 - 9.2.5 穿枝花 • 161
 - 9.2.6 鸟衔花草纹 • 162
 - 9.2.7 瑞锦纹 • 163
 - 9.2.8 几何纹 • 163
- 9.3 男子服饰的画法 • 164
 - 9.3.1 文官大袖礼服 • 164
 - 9.3.2 常服袍衫 • 168
- 9.4 女子服饰的画法 • 173
 - 9.4.1 常服 • 173
 - 9.4.2 礼服 • 178
- 9.5 舞女服饰的画法 • 184

10 宋朝服饰的表现

10.1 服饰特征 • 191

10.2 常见纹饰 • 191

- 10.2.1 牡丹纹饰 • 191
- 10.2.2 联珠狩猎纹饰 • 192
- 10.2.3 联珠大鹿纹锦 • 192
- 10.2.4 龟背纹饰 • 193
- 10.2.5 锁子纹饰 • 193
- 10.2.6 万字流水纹饰 • 193
- 10.2.7 海棠花罗纹饰 • 194
- 10.2.8 八搭晕纹饰 • 194
- 10.2.9 六搭晕纹饰 • 194
- 10.2.10 盘球纹饰 • 195

10.3 女子服饰的画法 • 195

- 10.3.1 窄袖短衣 • 195
- 10.3.2 长裙 • 197
- 10.3.3 对襟小褙子 • 199
- 10.3.4 长裤 • 200
- 10.3.5 礼服 • 202
- 10.3.6 常服 • 208

10.4 男子服饰的画法 • 212

- 10.4.1 短褐 • 212
- 10.4.2 襦衫 • 216
- 10.4.3 官服 • 221
- 10.4.4 朝服 • 226
- 10.4.5 布衫 • 232

10.5 喜服的画法 • 238

11 元朝服饰的表现

11.1 服饰特征 • 243

- 11.1.1 罽毵冠 • 243
- 11.1.2 笠子帽 • 243
- 11.1.3 衣长拖地 • 243

11.2 常见纹饰 • 244

- 11.2.1 虎纹饰 • 244
- 11.2.2 金花飞鸟纹饰 • 244

11.3 女子服饰的画法 • 245

- 11.3.1 襦裙半袖 • 245
- 11.3.2 团衫 • 249

11.4 男子服饰的画法 • 253

- 11.4.1 公服 • 253
- 11.4.2 常服 • 257

11.5 军服的画法 • 261

12 明朝服饰的表现

12.1 服饰特征 • 265

- 12.1.1 大襟 • 265
- 12.1.2 斜领 • 265
- 12.1.3 袖子宽松 • 265

12.2 常见纹饰 • 265

- 12.2.1 编绣龙纹补 • 266
- 12.2.2 织锦斗牛纹补 • 266
- 12.2.3 灯笼景刺绣圆补 • 267
- 12.2.4 鸂鶒纹缂丝方补 • 267

12.2.7 麒麟纹饰 • 268

12.2.8 鹿纹饰 • 269

12.2.9 稻穗纹饰 • 269

12.2.10 方胜纹饰 • 269

12.2.11 柿蒂纹饰 • 270

12.2.12 云雷纹饰 • 270

12.2.13 水波纹饰 • 270

12.2.14 毡路纹饰 • 270

12.2.15 四合如意云纹饰 • 271

12.2.16 盘绦纹饰 • 271

12.3 文官补子 • 271

12.3.1 一品文官仙鹤 • 271

12.3.2 二品文官锦鸡 • 272

12.3.3 三品文官孔雀 • 272

12.3.4 四品文官云雁 • 273

12.3.5 五品文官白鹇 • 273

12.3.6 六品文官鹭鸶 • 274

12.3.7 七品文官鹌鹑 • 274

12.4 武官补子 • 275

12.4.1 一品、二品武官狮子 • 275

12.4.2 三品武官虎 • 275

12.4.3 五品武官熊罴 • 276

12.4.4 九品武官海马 • 276

12.5 吉祥图案 • 277

12.5.1 五福捧寿 • 277

12.5.2 龙凤呈祥 • 277

12.5.3 喜上眉梢 • 278

12.5.4 松鹤延年 • 278

12.5.5 四季平安 • 278

12.6 女子服饰的画法 • 279

12.6.1 水田衣 • 279

12.6.2 翟衣 • 283

12.7 男子服饰的画法 • 287

12.7.1 冕服 • 287

12.7.2 朝服 • 291

13 清朝服饰的表现

13.1 服饰特征 • 295

13.1.1 披领 • 295

13.1.2 圆领 • 295

13.1.3 马褂 • 295

13.1.4 云肩 • 295

13.1.5 斗篷 • 295

13.2 常见纹饰 • 296

13.2.1 海水纹饰 • 296

13.2.2 一品文官仙鹤补服纹饰 • 296

13.2.3 一品武官麒麟补服纹饰 • 297

13.2.4 二品文官锦鸡补服纹饰 • 297

13.2.5 四品文官鸾凤补服纹饰 • 298

13.2.6 五品武官熊罴补服纹饰 • 298

13.2.7 七品文官鹌鹑补服纹饰 • 299

13.2.8 八品武官犀牛补服纹饰 • 299

13.3 女子服饰的画法 • 300

13.3.1 凤袍 • 300

13.3.2 马甲 • 305

13.4 男子服饰的画法 • 309

13.4.1 袈裟 • 309

13.4.2 补服 • 313

13.4.3 龙袍 • 317

13.4.4 朝服的画法 • 321

百媚千红

服饰篇

古风CG插画绘制技法精解

设计手绘教育中心 ◎ 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

百媚千红：古风CG插画绘制技法精解. 服饰篇 / 设计手绘教育中心编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.1

ISBN 978-7-115-50174-5

I. ①百… II. ①设… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.414

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第272971号

内 容 提 要

本书以古风服饰插画为核心，从介绍什么是古风插画和古风服饰绘制基础开始，结合古风服饰布料、古风服饰的结构以及古风服饰的类别等内容，系统全面地讲解了绘制古风服饰各个方面的知识。

本书共13章，第1章为古风插画概述，第2章介绍了古风服饰绘制基础，第3章介绍了古风服饰布料的表现，第4章介绍了古风服饰的结构，第5章介绍了古风服饰的类别，第6章至第13章分别介绍了春秋战国服饰的表现、秦汉服饰的表现、魏晋南北朝服饰的表现、隋唐服饰的表现、宋朝服饰的表现、元朝服饰的表现、明朝服饰的表现和清朝服饰的表现。

本书具有很强的针对性和实用性，注重理论与实践相结合，适合从事插画行业的专业插画师及相关专业的学生学习和使用，也可以作为插画和涂鸦爱好者的参考用书。随书附赠所有案例的绘制效果源文件和线稿文件，方便读者随时使用。同时赠送一套绘制演示教学视频，读者可随时观看，提高学习效率。

-
- ◆ 编 著 设计手绘教育中心
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：20.25
字数：582千字 2019年1月第1版
印数：1—3 000册 2019年1月北京第1次印刷
-

定价：98.00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

前言

关于古风插画

古风插画是一种新兴的插画风格,主体部分刻画唯美,画面色彩清新雅致,在现代CG绘制方法中融入了古代丹青画作的绘画技法和颜色搭配等方法。古风插画的风格是具有中国特色的插画风格,具有水墨氛围的画面效果是这种风格插画的突出特征。

本书的编写目的

本书的编写目的是为了让广大读者了解古风服饰插画的表现技法和绘制步骤,能够清楚地知道如何把设计思维转化为表现手段,如何灵活地、系统地、形象地运用Photoshop软件进行CG古风服饰插画的表现。

读者定位

- (1) 专业美术工作者。
- (2) 插画、涂鸦等绘画的爱好者。
- (3) 专业插画师及相关专业的学生。

本书优势

(1) 全面的知识讲解

本书内容全面,案例丰富多彩,知识涵盖面广,对CG画笔的制作、笔刷的应用、图层管理等知识都有讲解。并且案例表现从古风服饰绘制基础到古风服饰布料的表现,再到古风服饰的结构、类别的表现,同时还讲解了春秋战国服饰、秦汉服饰、魏晋南北朝服饰、隋唐服饰、宋朝服饰等不同朝代服饰的表现。

(2) 丰富的案例教学

打破常规同类书籍的内容形式,本书更加注重实例的练习,不仅包括古风服饰布料的表现,中衣、外衣、内衣、鞋履、帽子等结构的表现,而且包括古风服饰的常见类型、服饰特征以及常见纹样的表现。还包括男服、女服等常见古风服饰上身效果的表现,采用由简入繁、先局部后整体的教学方式来讲解古风服饰的表现。

(3) 多样的表现技法

本书中的古风服饰插画表现技法全面,既有用线条表现古风服饰的黑白线稿的实例讲解,也有配合线条上色表现古风服饰上身效果的实例。

(4) 海量的附赠资源

本书附赠学习资源,扫描“资源下载”二维码即可获得下载方法。资源包括书中所有案例的素材文件和最终效果文件,还提供了案例中用到的画笔文件和所有案例的线稿文件,方便读者练习上色。同时,扫描“在线视频”二维码还可以在线观看古风CG插画绘制演示教学视频。

资源下载

在线视频

本书作者

本书由设计手绘教育中心编著,具体参加编写和资料整理的有陈志民、姚义琴等。由于作者水平有限,书中错误、疏漏之处在所难免。在感谢您选择本书的同时,也希望您能把对本书的意见和建议告诉我们。

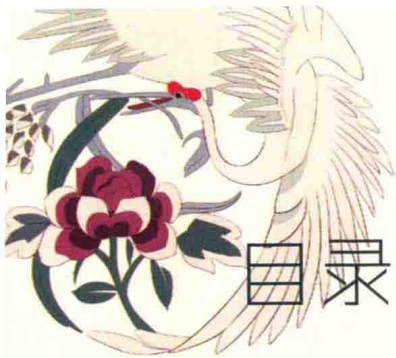
作者邮箱:lushanbook@qq.com

读者QQ群:327209040

设计手绘教育中心

2018年10月

目录

01 古风插画概述

- 1.1 什么是古风插画 · 7
- 1.2 古风插画的特点 · 8
- 1.3 古风插画的绘制工具 · 9
 - 1.3.1 数位板和绘图软件 · 9
 - 1.3.2 软件常用功能 · 12
- 1.4 CG画笔的制作 · 17
 - 1.4.1 “勾线”画笔的制作 · 18
 - 1.4.2 “兰叶水墨”画笔的制作 · 18
 - 1.4.3 “常用水墨”画笔的制作 · 19
 - 1.4.4 “晕染水墨”画笔的制作 · 20
- 1.5 笔刷的应用 · 20
- 1.6 图层的管理 · 21
 - 1.6.1 图层的基本概念 · 21
 - 1.6.2 图层的基本管理方式 · 22
 - 1.6.3 图层混合模式 · 22
 - 1.6.4 图层样式 · 23
 - 1.6.5 组的应用 · 25

02 古风服饰绘制基础

- 2.1 服饰与身体的结合 · 26
- 2.2 古风服饰的表现特点 · 27
- 2.3 古风画面的基本效果 · 28
 - 2.3.1 线条 · 28
 - 2.3.2 块面 · 29
 - 2.3.3 排线 · 30
 - 2.3.4 古风服饰配色 · 30
- 2.4 古风服饰起稿方法 · 31
- 2.5 服饰细节的处理技巧 · 32
- 2.6 古风服饰配色知识 · 33
 - 2.6.1 古风服饰常用配色 · 33
 - 2.6.2 单色的晕染 · 34
 - 2.6.3 叠加色的晕染 · 34
 - 2.6.4 阴影的晕染 · 35
 - 2.6.5 分层着色 · 35

03 古风服饰布料的表现

- 3.1 常见布料类型 · 36
 - 3.1.1 花绫的表现 · 36
 - 3.1.2 麻的表现 · 36
 - 3.1.3 棉的表现 · 36
 - 3.1.4 生绢的表现 · 37
 - 3.1.5 纱的表现 · 37

- 3.1.6 蜀锦的表现 · 38
- 3.2 布料图案动物篇 · 38
 - 3.2.1 团鹤绣 · 38
 - 3.2.2 凤纹 · 38
 - 3.2.3 团龙戏珠纹 · 39
 - 3.2.4 翼马纹 · 39
 - 3.2.5 云鹤纹 · 40
 - 3.2.6 对羊纹 · 40
 - 3.2.7 对鸟纹 · 40
 - 3.2.8 团窠联珠对狮纹 · 41
 - 3.2.9 二龙戏珠纹 · 41
- 3.3 布料图案植物篇 · 41
 - 3.3.1 联珠团花纹 · 41
 - 3.3.2 联珠树纹 · 42
 - 3.3.3 莲座双翼树纹 · 42
 - 3.3.4 缠枝莲纹 · 43
 - 3.3.5 龟背朵花纹 · 43
 - 3.3.6 蕃莲纹 · 43
 - 3.3.7 彩兰蝶纹 · 44
 - 3.3.8 桃实纹 · 44

04 古风服饰的结构

- 4.1 中衣 · 45
 - 4.1.1 衬衣 · 45
 - 4.1.2 衬袍 · 45
 - 4.1.3 袴 · 45
- 4.2 外衣 · 45
 - 4.2.1 正装 · 45
 - 4.2.2 常装 · 46
- 4.3 内衣 · 47
 - 4.3.1 汉朝心衣 · 47
 - 4.3.2 魏晋褙裆 · 47
 - 4.3.3 唐朝诃子 · 47
 - 4.3.4 宋朝抹胸 · 48
 - 4.3.5 元朝合欢襟 · 48
 - 4.3.6 明朝主腰 · 49
 - 4.3.7 清朝肚兜 · 49
- 4.4 鞋履 · 50
 - 4.4.1 葛履 · 50
 - 4.4.2 木履 · 50
 - 4.4.3 麻履 · 50
 - 4.4.4 布鞋 · 51
 - 4.4.5 草鞋 · 51
 - 4.4.6 圆头履 · 52
 - 4.4.7 方头履 · 52
 - 4.4.8 高头履 · 52
 - 4.4.9 云头履 · 53
 - 4.4.10 钩履 · 53
 - 4.4.11 花盆底鞋 · 53
 - 4.4.12 旗鞋 · 53
 - 4.4.13 绣花小脚鞋 · 54
- 4.5 袜子 · 54
 - 4.5.1 绸袜裤 · 54
 - 4.5.2 素绢夹袜 · 55
- 4.6 帽子 · 55
 - 4.6.1 缙布冠 · 55
 - 4.6.2 委貌冠 · 55
 - 4.6.3 巧士冠 · 56
 - 4.6.4 高山冠 · 56

05 古风服饰的类别

- 5.1 黔首 • 57
- 5.2 布衣 • 57
- 5.3 白袍 • 58
- 5.4 青衿 • 58
- 5.5 黄裳 • 59
- 5.6 缙绅 • 59
- 5.7 簪缨 • 60
- 5.8 裙钗 • 61
- 5.9 青衣 • 61
- 5.10 赭衣 • 62

06 春秋战国服饰的表现

- 6.1 服饰特征 • 63
 - 6.1.1 交领右衽 • 63
 - 6.1.2 直裾 • 63
 - 6.1.3 长袖 • 63
- 6.2 常见纹样 • 64
 - 6.2.1 菱形纹饰 • 64
 - 6.2.2 波曲纹饰 • 64
 - 6.2.3 对龙对凤纹饰 • 65
 - 6.2.4 变体凤纹饰 • 65
 - 6.2.5 夔龙纹饰 • 65
 - 6.2.6 涡纹饰 • 66
 - 6.2.7 重环纹饰 • 66
- 6.3 男子服饰的画法 • 67
 - 6.3.1 便服 • 67
 - 6.3.2 常服 • 71
- 6.4 女子服饰的画法 • 75
 - 6.4.1 直裾单衣 • 75
 - 6.4.2 曲裾深衣 • 79
- 6.5 胡服服饰的画法 • 83

07 秦汉服饰的表现

- 7.1 常见类型 • 87
 - 7.1.1 曲裾袍 • 87
 - 7.1.2 直裾袍 • 87
 - 7.1.3 道袍 • 87
 - 7.1.4 袄裙 • 87
 - 7.1.5 长袄 • 88
- 7.2 服饰特征 • 88
 - 7.2.1 交领右衽 • 88
 - 7.2.2 上衣下裳 • 88
 - 7.2.3 长袖宽衣 • 88
- 7.3 常见纹样 • 89
 - 7.3.1 云气纹 • 89
 - 7.3.2 鸟纹 • 89
 - 7.3.3 龙纹 • 89
- 7.4 男子服饰的画法 • 90
 - 7.4.1 冕冠服 • 90
 - 7.4.2 曲裾长冠服 • 95
 - 7.4.3 直裾常服 • 99
- 7.5 女子服饰的画法 • 103

- 7.5.1 广袖流仙裙 • 103
- 7.5.2 曲裾蚕服 • 107
- 7.5.3 直裾常服 • 111

7.6 婚嫁服饰的画法 • 115

08 魏晋南北朝服饰的表现

- 8.1 服饰特征 • 119
 - 8.1.1 宽衣博带 • 119
 - 8.1.2 袒胸露臂 • 119
 - 8.1.3 大袖翩翩 • 119
 - 8.1.4 笼冠 • 119
 - 8.1.5 幅巾 • 119
 - 8.1.6 纶巾 • 119
 - 8.1.7 帔 • 119
 - 8.1.8 对襟 • 120
 - 8.1.9 束腰 • 120
- 8.2 常见纹样 • 120
 - 8.2.1 圣树纹 • 120
 - 8.2.2 天王化生纹 • 121
 - 8.2.3 小几何纹 • 121
 - 8.2.4 忍冬纹 • 122
 - 8.2.5 小朵花纹 • 122
 - 8.2.6 方格兽纹锦 • 122
 - 8.2.7 夔纹锦 • 123
- 8.3 男子服饰的画法 • 123
 - 8.3.1 缚裤 • 123
 - 8.3.2 大袖衫 • 128
- 8.4 女子服饰的画法 • 133
 - 8.4.1 杂裾垂髻服 • 133
 - 8.4.2 常服襦裙 • 137
 - 8.4.3 大袖衫间色裙 • 142
 - 8.4.4 宽袖对襟衫 • 147
- 8.5 武士铠甲的画法 • 151
 - 8.5.1 筒袖铠 • 151
 - 8.5.2 裲裆铠 • 155

09 隋唐服饰的表现

- 9.1 服饰特征 • 159
 - 9.1.1 幞头 • 159
 - 9.1.2 圆领袍衫 • 159
- 9.2 常见纹饰 • 160
 - 9.2.1 宝相花纹 • 160
 - 9.2.2 缠枝纹 • 160
 - 9.2.3 联珠团窠纹 • 160
 - 9.2.4 散点式小花 • 161
 - 9.2.5 穿枝花 • 161
 - 9.2.6 鸟衔花草纹 • 162
 - 9.2.7 瑞锦纹 • 163
 - 9.2.8 几何纹 • 163
- 9.3 男子服饰的画法 • 164
 - 9.3.1 文官大袖礼服 • 164
 - 9.3.2 常服袍衫 • 168
- 9.4 女子服饰的画法 • 173
 - 9.4.1 常服 • 173
 - 9.4.2 礼服 • 178
- 9.5 舞女服饰的画法 • 184

10 宋朝服饰的表现

10.1 服饰特征 • 191

10.2 常见纹饰 • 191

- 10.2.1 牡丹纹饰 • 191
- 10.2.2 联珠狩猎纹饰 • 192
- 10.2.3 联珠大鹿纹锦 • 192
- 10.2.4 龟背纹饰 • 193
- 10.2.5 锁子纹饰 • 193
- 10.2.6 万字流水纹饰 • 193
- 10.2.7 海棠花罗纹饰 • 194
- 10.2.8 八搭晕纹饰 • 194
- 10.2.9 六搭晕纹饰 • 194
- 10.2.10 盘球纹饰 • 195

10.3 女子服饰的画法 • 195

- 10.3.1 窄袖短衣 • 195
- 10.3.2 长裙 • 197
- 10.3.3 对襟小褙子 • 199
- 10.3.4 长裤 • 200
- 10.3.5 礼服 • 202
- 10.3.6 常服 • 208

10.4 男子服饰的画法 • 212

- 10.4.1 短褐 • 212
- 10.4.2 襦衫 • 216
- 10.4.3 官服 • 221
- 10.4.4 朝服 • 226
- 10.4.5 布衫 • 232

10.5 喜服的画法 • 238

11 元朝服饰的表现

11.1 服饰特征 • 243

- 11.1.1 罽毳冠 • 243
- 11.1.2 笠子帽 • 243
- 11.1.3 衣长拖地 • 243

11.2 常见纹饰 • 244

- 11.2.1 虎纹饰 • 244
- 11.2.2 金花飞鸟纹饰 • 244

11.3 女子服饰的画法 • 245

- 11.3.1 襦裙半袖 • 245
- 11.3.2 团衫 • 249

11.4 男子服饰的画法 • 253

- 11.4.1 公服 • 253
- 11.4.2 常服 • 257

11.5 军服的画法 • 261

12 明朝服饰的表现

12.1 服饰特征 • 265

- 12.1.1 大襟 • 265
- 12.1.2 斜领 • 265
- 12.1.3 袖子宽松 • 265

12.2 常见纹饰 • 265

- 12.2.1 编绣龙纹补 • 266
- 12.2.2 织锦斗牛纹补 • 266
- 12.2.3 灯笼景刺绣圆补 • 267
- 12.2.4 鹭鸶纹缂丝方补 • 267
- 12.2.5 孔雀纹饰 • 268
- 12.2.6 喜鹊纹饰 • 268

12.2.7 麒麟纹饰 • 268

12.2.8 鹿纹饰 • 269

12.2.9 稻穗纹饰 • 269

12.2.10 方胜纹饰 • 269

12.2.11 柿蒂纹饰 • 270

12.2.12 云雷纹饰 • 270

12.2.13 水波纹饰 • 270

12.2.14 毯路纹饰 • 270

12.2.15 四合如意云纹饰 • 271

12.2.16 盘缘纹饰 • 271

12.3 文官补子 • 271

- 12.3.1 一品文官仙鹤 • 271
- 12.3.2 二品文官锦鸡 • 272
- 12.3.3 三品文官孔雀 • 272
- 12.3.4 四品文官云雁 • 273
- 12.3.5 五品文官白鸂 • 273
- 12.3.6 六品文官鹭鸶 • 274
- 12.3.7 七品文官鹌鹑 • 274

12.4 武官补子 • 275

- 12.4.1 一品、二品武官狮子 • 275
- 12.4.2 三品武官虎 • 275
- 12.4.3 五品武官熊罴 • 276
- 12.4.4 九品武官海马 • 276

12.5 吉祥图案 • 277

- 12.5.1 五福捧寿 • 277
- 12.5.2 龙凤呈祥 • 277
- 12.5.3 喜上眉梢 • 278
- 12.5.4 松鹤延年 • 278
- 12.5.5 四季平安 • 278

12.6 女子服饰的画法 • 279

- 12.6.1 水田衣 • 279
- 12.6.2 翟衣 • 283

12.7 男子服饰的画法 • 287

- 12.7.1 冕服 • 287
- 12.7.2 朝服 • 291

13 清朝服饰的表现

13.1 服饰特征 • 295

- 13.1.1 披领 • 295
- 13.1.2 圆领 • 295
- 13.1.3 马褂 • 295
- 13.1.4 云肩 • 295
- 13.1.5 斗篷 • 295

13.2 常见纹饰 • 296

- 13.2.1 海水纹饰 • 296
- 13.2.2 一品文官仙鹤补服纹饰 • 296
- 13.2.3 一品武官麒麟补服纹饰 • 297
- 13.2.4 二品文官锦鸡补服纹饰 • 297
- 13.2.5 四品文官鹭鸶补服纹饰 • 298
- 13.2.6 五品武官熊罴补服纹饰 • 298
- 13.2.7 七品文官鹌鹑补服纹饰 • 299
- 13.2.8 八品武官犀牛补服纹饰 • 299

13.3 女子服饰的画法 • 300

- 13.3.1 凤袍 • 300
- 13.3.2 马甲 • 305

13.4 男子服饰的画法 • 309

- 13.4.1 裘服 • 309
- 13.4.2 补服 • 313
- 13.4.3 龙袍 • 317

13.5 盔甲战袍的画法 • 321

◎ 本章主要内容

本章主要介绍了什么是古风插画，古风插画的特征，古风插画绘制工具，CG 笔刷的应用以及图层的管理等基础知识。

1.1 什么是古风插画

插画不仅是意识思维转化成视觉元素的产物，而且是一种艺术形式。作为现代设计重要的视觉传达形式，插画以直观的形象、真实的美感和强烈的感染力占据了非常重要的地位，并且已经广泛运用于设计的各个领域。

插画根据风格的不同可以分为日式插画、儿童插画、游戏插画、动画场景插画等。古风插画是古代作画技法与现代绘图软件相结合的产物，这种绘画方式已经逐渐流行起来，并且这种风格的插画给人以不同于其他插画风格的感受，形成了其独有的画风特征。古风插画的表现手法较多，但是更注重的还是画面意境的表达，常见的有以人物为主体、以风景为主体、以物体为主体等表达方式。在绘制古风花卉时，需要多考虑古风花卉的表现手法和整体画面的色彩搭配，这要求古风插画师不仅要掌握基本的绘画技法，而且自身要具备超强的审美能力和整体画面的把控能力，这样才能创作出既有中国古典韵味又能符合当今市场需求的插画作品。

古风插画有多种表现形式，如在纸上用国画颜料或者水彩颜料绘制、用专业绘图软件绘制、水彩颜料与专业绘图软件搭配绘制等。但是，无论用哪种表现形式，最后所表现出来的画面效果总是相似的，那就是都具有中国传统画面的意境和氛围，题材都与古代人物相近。除此之外，画面的色彩也比较清新、明快，插画师在绘制过程中可以直接选取传统颜色进行色彩搭配，这样绘制出的效果非常具有中国特色。

古风插画指的是以中国古代为背景绘制出的以古代俊男、美女为主体的插画，其风格独特唯美，精致华丽，深受众多绘画爱好者的喜爱。

接下来将对古风插画作品范例进行展示。

● 古风插画 1

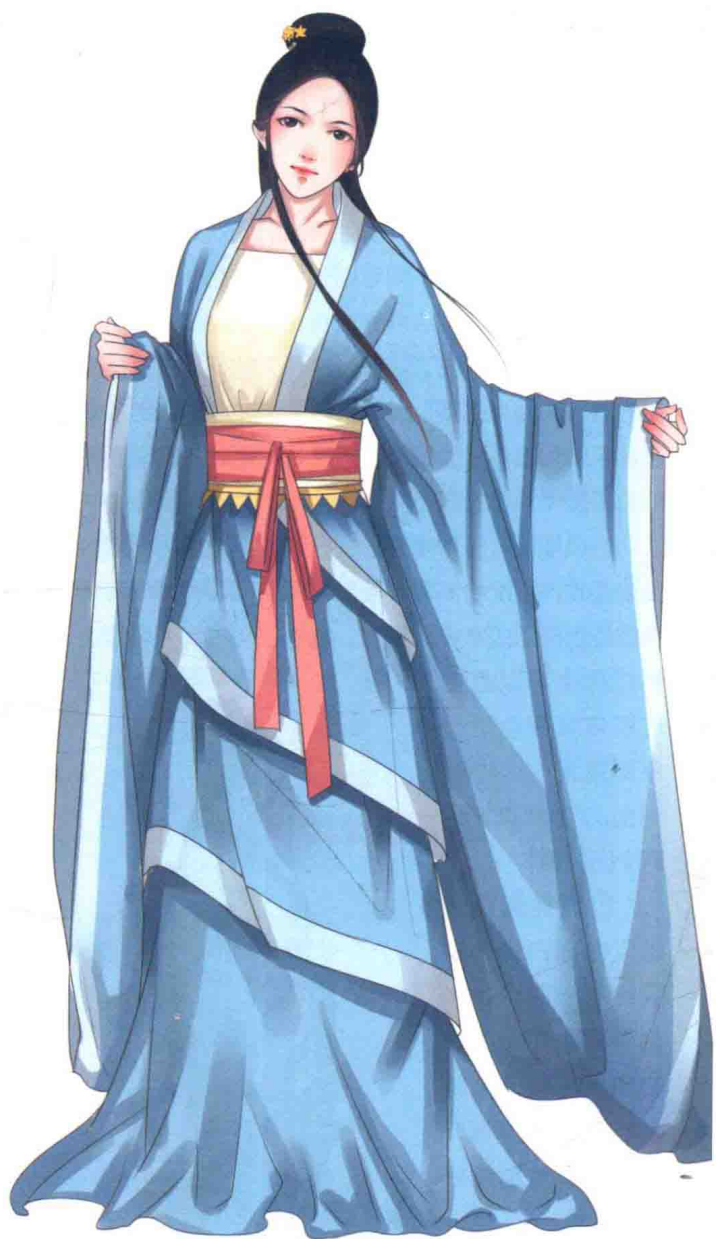
● 古风插画 2

I.2 古风插画的特点

古风插画的特点是以古代俊男、美女为绘制主体，主要分为言情古风、水墨古风、青春唯美古风、写实古风插画等几类。下面展示几张古风插画作品供大家赏析。

• 古风插画 1

• 古风插画 2

• 古风插画 3

• 古风插画 4

1.3 古风插画的绘制工具

了解什么是古风插画及其特点以后，接下来将针对绘制古风插画时用到的绘制工具进行讲解。

1.3.1 数位板和绘图软件

数位板又称为绘图板、绘画板、手绘板等，是 Photoshop 绘制 CG 插画的基本工具。数位板通常由一块绘图板、一根数据线和一支压感笔组成，主要针对的使用群体是专业插画师。

在使用数位板绘画时，手部力度的大小直接影响线条的粗细及色彩的深浅。接下来将对不同力度绘制出的线条效果进行举例。

• 力度很轻

• 力度较轻

• 力度较重

• 力度很重

• 数位板基本笔触效果

数位板的主要参数有压力感应、坐标精度、读取速率和分辨率等，其中压力感应级数是关键参数。一般入门级别的压力感应数值是 1024，比较普及的压感数值是 2048。压感值越高，所绘制的线条越精确。

Tips

如果数位板长时间不用，需要用布遮盖其表面，电源插头也应该拔出，在使用的过程中应该避免大力摔碰。

Photoshop 工作界面如下页图所示，它是专业的绘图软件，相对 SAI 而言，Photoshop 有很多更加人性化和方便快捷的功能，例如，可以任意裁剪画布，可以绘制渐变等。除此之外，Photoshop 还拥有更加强大的调色功能，例如，调节色彩平衡、曲线、色相 / 饱和度等，对于绘画时画面后期的调整有很大的帮助。