

玉步摇

古风动漫人物CG绘画技法

浅鱼 编著

猫君大白

夏天岛 / 蓝铅笔

八望 / 洛君麟

[联合力荐]

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

玉步摇

古风动漫人物CG绘画技法

浅鱼 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

玉步摇：古风动漫人物CG绘画技法 / 浅鱼编著. —
北京：人民邮电出版社，2016.10
ISBN 978-7-115-42906-3

I. ①玉… II. ①浅… III. ①动画—人物画技法
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第180317号

内 容 提 要

本书详细讲解了古风插画的绘制方法。全书分为12章，第1~2章总体介绍了古风插画的风格，以及绘制工具和作画的步骤；第3~4章从人体的基本比例开始到整个头部的比例画法，逐步进入到古风人脸的基本妆容画法；第5章首先介绍了古代主要的几种发饰，再根据史实介绍各个朝代男女的流行发饰及其画法；第6章讲述古风人物的各种常见动态和手势；第7~10章讲述不同朝代的衣物款式类型及全身装饰佩戴的画法；第11~12章综合前面章节所学内容进行实例讲解。

本书既适合对古风插画感兴趣但缺少基础的读者学习，同时也适合对古风插画有一定了解的读者作为长期的参考资料使用。

◆ 编 著 浅 鱼

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>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：12.5

字数：310千字

2016年10月第1版

印数：1—3000册

2016年10月北京第1次印刷

定价：59.00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：京东工商广字第8052号

第 1 章

古风插画的风格定位和方向

- 1.1 传统绘画工具 · 6
- 1.2 数码绘画工具 · 10

第 2 章

绘制古风人物的基本步骤

- 2.1 确定人体比例 · 23
- 2.2 画出人物动作 · 23
- 2.3 画出人物的五官和发型 · 23
- 2.4 设计人物的发型与服装 · 24
- 2.5 深入细化人物 · 24
 - 2.5.1 描绘完善的线稿和大颜色 · 24
 - 2.5.2 细化人物的发型 · 26
 - 2.5.3 细化服装上的花纹和人物的配饰 · 26
 - 2.5.4 细化人物的颜色 · 30

第 3 章

古风人物的人体比例

- 3.1 古风人物的体型特点 · 33
- 3.2 男性和女性的人体比例 · 34
 - 3.2.1 男性的比例 · 34
 - 3.2.2 女性的比例 · 39
 - 3.2.3 男性和女性身体比例的区别 · 40
- 3.3 其他不同年龄的男女人体比例 · 41
 - 3.3.1 不同年龄段的男性比例 · 41
 - 3.3.2 不同年龄段的女性比例 · 42

第 4 章

古风人物的脸部

- 4.1 头部的的基本比例 · 44
- 4.2 不同性别、年龄人物的脸型五官比例 · 44
 - 4.2.1 脸型的比例 · 45
 - 4.2.2 眼睛的位置 · 45
 - 4.2.3 鼻子的位置 · 46

- 4.2.4 嘴巴的位置 · 46
- 4.2.5 发迹线的位置 · 47
- 4.2.6 五官的比例 · 47
- 4.2.7 不同角色的五官差别 · 48
- 4.3 不同角度的人脸画法 · 48
- 4.4 古风人物的妆容 · 51
 - 4.4.1 眉毛的款式 · 51
 - 4.4.2 不同朝代的唇形款式 · 52
 - 4.4.3 唐代流行的贴花款式 · 53

第 5 章

古代的发型和发饰

- 5.1 古代发饰的类型 · 55
 - 5.1.1 笄 · 55
 - 5.1.2 簪 · 55
 - 5.1.3 钗 · 57
 - 5.1.4 步摇 · 59
 - 5.1.5 扁方 · 60
 - 5.1.6 钿子 · 60
 - 5.1.7 梳篦 · 61
- 5.2 不同朝代女性的发髻和发饰 · 62
 - 5.2.1 夏商周时期流行的发髻和发饰 · 62
 - 5.2.2 秦汉时期流行的发髻和发饰 · 63
 - 5.2.3 魏晋南北朝时期流行的发髻和发饰 · 66
 - 5.2.4 隋唐时期流行的发髻和发饰 · 69
 - 5.2.5 宋代流行的发髻和发饰 · 73
 - 5.2.6 辽元金时期流行的发髻和发饰 · 74
 - 5.2.7 明代流行的发髻和发饰 · 75
 - 5.2.8 清代流行的发髻和发饰 · 78
- 5.3 男性的发式 · 81
- 5.4 男性的发冠 · 84

第 6 章

古风人物的姿态

- 6.1 站姿 · 88
- 6.2 女性手持扇子的姿态 · 94
- 6.3 演奏乐器的姿态 · 97
- 6.4 撑伞的姿态 · 100
- 6.5 其他动作 · 102
- 6.6 男性姿态 · 103

第7章

古风服装的样式和画法

7.1 古代服装的基本样式 · 108

7.1.1 深衣 · 109

7.1.2 服与袍 · 112

7.1.3 衫与襦 · 114

7.1.4 半臂与背子 · 117

7.1.5 帔与外帔 · 118

7.1.6 下裳 · 118

7.2 各个朝代流行的服装款式 · 121

7.2.1 秦汉时期流行的服装款式 · 121

7.2.2 魏晋南北朝时期流行的服装款式 · 123

7.2.3 隋唐时期流行的服装款式 · 125

7.2.4 宋朝时期流行的服装款式 · 129

7.2.5 辽元金时期流行的服装款式 · 131

7.2.6 明朝时期流行的服装款式 · 133

7.2.7 清朝时期流行的服装款式 · 135

7.3 绘制古代衣服的技巧 · 137

第8章

古风鞋的画法

8.1 秦汉时期流行的鞋 · 141

8.2 魏晋南北朝时期流行的鞋 · 141

8.3 隋唐时期流行的鞋 · 142

8.4 宋朝时期流行的鞋 · 143

8.5 辽元金时期流行的鞋 · 143

8.6 明朝时期流行的鞋 · 144

8.7 清朝时期流行的鞋 · 145

第9章

古风饰物的画法

9.1 玉佩 · 147

9.1.1 单佩 · 147

9.1.2 组佩 · 148

9.2 荷包和香囊 · 149

9.3 长命锁 · 150

9.4 耳环 · 151

9.5 手饰 · 152

9.6 其他 · 153

第10章

古风花纹的风格和设计

10.1 褙边纹饰 · 155

10.1.1 男式褙边 · 155

10.1.2 女式褙边 · 156

10.2 团花 · 156

10.3 织纹 · 158

10.3.1 几何纹 · 158

10.3.2 盘条纹 · 159

10.3.3 龟背纹 · 159

10.3.4 连云纹形式 · 159

10.3.5 缠枝花纹 · 160

10.3.6 写实花 · 160

10.3.7 珠联纹 · 161

10.3.8 小花纹形式 · 161

10.4 添加上花纹的各个朝代流行服饰 · 162

第11章

典型人物的绘制

11.1 秦汉妃子 · 169

11.2 清代富贵小姐 · 171

11.3 元代宫女 · 173

11.4 明代仕女 · 175

11.5 宋代少女 · 177

11.6 唐朝舞姬 · 179

11.7 唐代富贵少爷 · 182

11.8 明代官员 · 184

11.9 汉代王族 · 186

11.10 汉代文人 · 188

第12章

古风插画创作范例

玉步摇

古风动漫人物CG绘画技法

浅鱼 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

玉步摇：古风动漫人物CG绘画技法 / 浅鱼编著. —
北京：人民邮电出版社，2016.10
ISBN 978-7-115-42906-3

I. ①玉… II. ①浅… III. ①动画—人物画技法
IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第180317号

内 容 提 要

本书详细讲解了古风插画的绘制方法。全书分为12章，第1~2章总体介绍了古风插画的风格，以及绘制工具和作画的步骤；第3~4章从人体的基本比例开始到整个头部的比例画法，逐步进入到古风人脸的基本妆容画法；第5章首先介绍了古代主要的几种发饰，再根据史实介绍各个朝代男女的流行发饰及其画法；第6章讲述古风人物的各种常见动态和手势；第7~10章讲述不同朝代的衣物款式类型及全身装饰佩戴的画法；第11~12章综合前面章节所学内容进行实例讲解。

本书既适合对古风插画感兴趣但缺少基础的读者学习，同时也适合对古风插画有一定了解的读者作为长期的参考资料使用。

◆ 编 著 浅 鱼

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>

北京画中画印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：12.5

字数：310千字

2016年10月第1版

印数：1—3000册

2016年10月北京第1次印刷

定价：59.00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：京东工商广字第8052号

第 1 章

古风插画的风格定位和方向

- 1.1 传统绘画工具 · 6
- 1.2 数码绘画工具 · 10

第 2 章

绘制古风人物的基本步骤

- 2.1 确定人体比例 · 23
- 2.2 画出人物动作 · 23
- 2.3 画出人物的五官和发型 · 23
- 2.4 设计人物的发型与服装 · 24
- 2.5 深入细化人物 · 24
 - 2.5.1 描绘完善的线稿和大颜色 · 24
 - 2.5.2 细化人物的发型 · 26
 - 2.5.3 细化服装上的花纹和人物的配饰 · 26
 - 2.5.4 细化人物的颜色 · 30

第 3 章

古风人物的人体比例

- 3.1 古风人物的体型特点 · 33
- 3.2 男性和女性的人体比例 · 34
 - 3.2.1 男性的比例 · 34
 - 3.2.2 女性的比例 · 39
 - 3.2.3 男性和女性身体比例的区别 · 40
- 3.3 其他不同年龄的男女人体比例 · 41
 - 3.3.1 不同年龄段的男性比例 · 41
 - 3.3.2 不同年龄段的女性比例 · 42

第 4 章

古风人物的脸部

- 4.1 头部的比例 · 44
- 4.2 不同性别、年龄人物的脸型和五官比例 · 44
 - 4.2.1 脸型的比例 · 45
 - 4.2.2 眼睛的位置 · 45
 - 4.2.3 鼻子的位置 · 46

- 4.2.4 嘴巴的位置 · 46
- 4.2.5 发迹线的位置 · 47
- 4.2.6 五官的比例 · 47
- 4.2.7 不同角色的五官差别 · 48
- 4.3 不同角度的人脸画法 · 48
- 4.4 古风人物的妆容 · 51
 - 4.4.1 眉毛的款式 · 51
 - 4.4.2 不同朝代的唇形款式 · 52
 - 4.4.3 唐代流行的贴花款式 · 53

第 5 章

古代的发型和发饰

- 5.1 古代发饰的类型 · 55
 - 5.1.1 笄 · 55
 - 5.1.2 簪 · 55
 - 5.1.3 钗 · 57
 - 5.1.4 步摇 · 59
 - 5.1.5 扁方 · 60
 - 5.1.6 钿子 · 60
 - 5.1.7 梳篦 · 61
- 5.2 不同朝代女性的发髻和发饰 · 62
 - 5.2.1 夏商周时期流行的发髻和发饰 · 62
 - 5.2.2 秦汉时期流行的发髻和发饰 · 63
 - 5.2.3 魏晋南北朝时期流行的发髻和发饰 · 66
 - 5.2.4 隋唐时期流行的发髻和发饰 · 69
 - 5.2.5 宋代流行的发髻和发饰 · 73
 - 5.2.6 辽元金时期流行的发髻和发饰 · 74
 - 5.2.7 明代流行的发髻和发饰 · 75
 - 5.2.8 清代流行的发髻和发饰 · 78
- 5.3 男性的发式 · 81
- 5.4 男性的发冠 · 84

第 6 章

古风人物的姿态

- 6.1 站姿 · 88
- 6.2 女性手持扇子的姿态 · 94
- 6.3 演奏乐器的姿态 · 97
- 6.4 撑伞的姿态 · 100
- 6.5 其他动作 · 102
- 6.6 男性姿态 · 103

第 7 章

古风服装的样式和画法

7.1 古代服装的基本样式 · 108

7.1.1 深衣 · 109

7.1.2 服与袍 · 112

7.1.3 衫与襦 · 114

7.1.4 半臂与背子 · 117

7.1.5 帔与外帔 · 118

7.1.6 下裳 · 118

7.2 各个朝代流行的服装款式 · 121

7.2.1 秦汉时期流行的服装款式 · 121

7.2.2 魏晋南北朝时期流行的服装款式 · 123

7.2.3 隋唐时期流行的服装款式 · 125

7.2.4 宋朝时期流行的服装款式 · 129

7.2.5 辽元金时期流行的服装款式 · 131

7.2.6 明朝时期流行的服装款式 · 133

7.2.7 清朝时期流行的服装款式 · 135

7.3 绘制古代衣服的技巧 · 137

第 8 章

古风鞋的画法

8.1 秦汉时期流行的鞋 · 141

8.2 魏晋南北朝时期流行的鞋 · 141

8.3 隋唐时期流行的鞋 · 142

8.4 宋朝时期流行的鞋 · 143

8.5 辽元金时期流行的鞋 · 143

8.6 明朝时期流行的鞋 · 144

8.7 清朝时期流行的鞋 · 145

第 9 章

古风饰物的画法

9.1 玉佩 · 147

9.1.1 单佩 · 147

9.1.2 组佩 · 148

9.2 荷包和香囊 · 149

9.3 长命锁 · 150

9.4 耳环 · 151

9.5 手饰 · 152

9.6 其他 · 153

第 10 章

古风花纹的风格和设计

10.1 襴边纹饰 · 155

10.1.1 男式襴边 · 155

10.1.2 女式襴边 · 156

10.2 团花 · 156

10.3 织纹 · 158

10.3.1 几何纹 · 158

10.3.2 盘条纹 · 159

10.3.3 龟背纹 · 159

10.3.4 连云纹形式 · 159

10.3.5 缠枝花纹 · 160

10.3.6 写实花 · 160

10.3.7 珠联纹 · 161

10.3.8 小花纹形式 · 161

10.4 添加上花纹的各个朝代流行服饰 · 162

第 11 章

典型人物的绘制

11.1 秦汉妃子 · 169

11.2 清代富贵小姐 · 171

11.3 元代宫女 · 173

11.4 明代仕女 · 175

11.5 宋代少女 · 177

11.6 唐朝舞姬 · 179

11.7 唐代富贵少爷 · 182

11.8 明代官员 · 184

11.9 汉代王族 · 186

11.10 汉代文人 · 188

第 12 章

古风插画创作范例

第1章

古风插画的风格定位和方向

近年来，古风插画深受动漫爱好者的喜爱，它多以现代的作画手段描绘古代题材的人物或风景等。

通俗地讲，可以理解为我们利用CG或者水彩的方式来演绎国画中的仕女画。我们可以参考学习前辈留下来的仕女画中的构图、用色、人物韵味、整体气氛和内涵，同时加入现代的动漫绘画风格。另外，中国历史文化悠久，其中各个朝代流行的服饰、发型、妆容，以及建筑风格、常见的草木画法元素，都是我们研究的方向。加入新想法的同时也必须有一定的历史依据，这是我们创造古风插画的基本要求。

1.1 传统绘画工具

传统绘画工具一般指手绘的工具，包括铅笔、水墨、水彩、彩色墨水和彩色铅笔等，配合水彩纸等专用纸张作画。

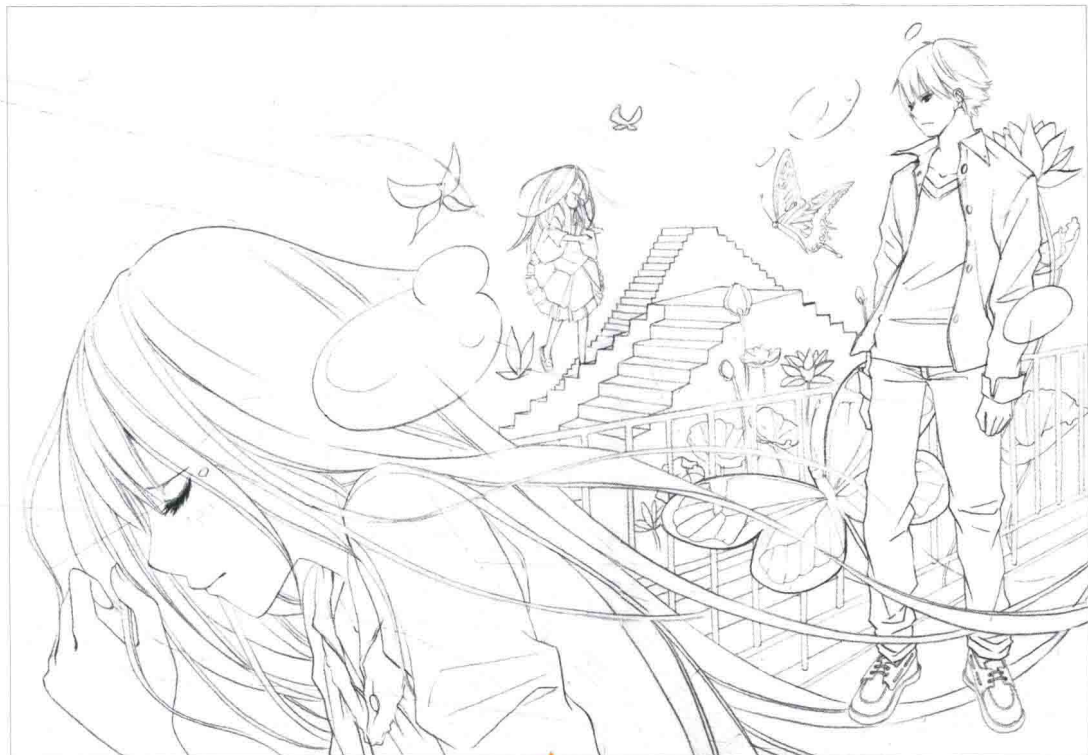
常见的手绘工具

1. 铅笔

铅笔适合在作画初期做练习和起稿时用，也可用于勾线处理。优点是便于修改，使用快捷、方便。

这张作品使用比较轻松的方式作画，铅笔线稿不需要十分整洁，保留松散的线条，在后期的上色中再作修正。

使用铅笔草图作为线稿的CG作品

使用铅笔勾线的水彩作品

2. 水彩

水彩是一种比较普及的手绘工具，使用难度跟水墨差不多，同样对纸张和颜料要求较高。对于动漫创作来讲，水彩更好操作，很受动漫创作者的喜爱。

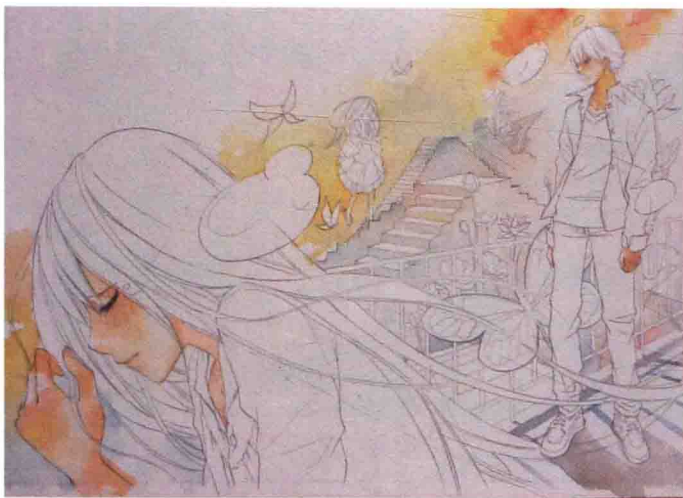
使用水彩的作画过程范例

需要用到的工具有铅笔、拷贝台、水彩纸、樱花牌水彩颜料、水彩笔、颜料盘、洗笔和纸巾等。

01 Step

用铅笔画出草稿，然后使用拷贝台把线条重新在水彩纸上勾一遍，勾线的时候注意线条的整洁和粗细的变化。

02 Step

先从浅的颜色开始上色，如背景和皮肤的颜色。使用水彩画较淡的颜色时注意水分的控制，水越多颜色越淡，也可以上色前在淡色范围内先涂一层水。

可以开始画出一些细节，如蝴蝶和背景的植物等。画的时候也可以如图右边部分所分，在水彩纸上试色。

开始画中间调的颜色，这个阶段水分要适当减少。笔头上水太多的时候，可以使用纸巾吸掉多余的水。

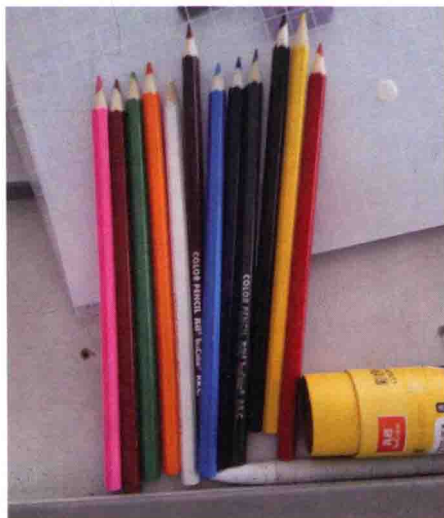
画出大面积的深色颜色，同时注意留白，尽量不要让颜色填满整个范围。

画出剩余的细节部分，头发的细丝部分可以使用细笔和白色颜料画出来。作品完成。

3. 彩色铅笔

彩色铅笔分水溶性彩铅和普通彩色铅笔，前者也可以做出水彩的效果。彩铅操作简单方便，适合初学者使用，不过不太容易出效果，有一定的局限性，对工具也要一定要求，质量差的彩铅颜色较淡，不好着色。不过配合好的工具和一定的技巧，也可以做出出色的作品。

1.2 数码绘画工具

数码绘画工具指各种电脑绘画软件。包括Photoshop、Easy Paint Tool SAI、Painter等。相对于手绘工具，数码工具最大的优势在于可以灵活修改，而且几乎可以模拟所有手绘效果，同时很方便作品的推广和传播。深受广大动漫爱好者喜爱。

使用Photoshop创作的作品

在这里，我们重点讲一下使用Photoshop作画的基本方法。

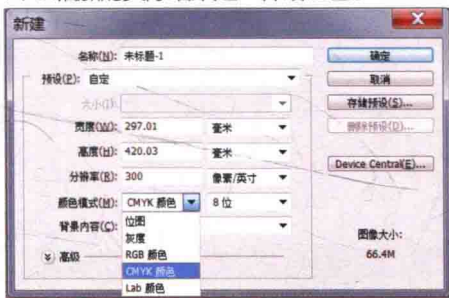
1. 了解色彩的模式（RGB/CMYK）

RGB色彩模式（比较少用）是工业界的一种颜色标准，是通过红（R）、绿（G）、蓝（B）三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色，R、G、B即代表红、绿、蓝三个通道的颜色。这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色，是目前运用最广的颜色系统之一。假如我们的作品只需在显示器中显示，我们可以选择RGB模式。

CMYK模式也称作印刷色彩模式，是一种依靠反光的色彩模式，和RGB类似，C、M、Y是三种印刷油墨名称的首字母，即Cyan（青色）、Magenta（品红色）、Yellow（黄色）。而K取的是Black的最后一个字母，之所以不取首字母，是为了避免与蓝色（Blue）混淆。从理论上来说，只需要C、M、Y三种油墨就足够了，它们三个加在一起就能得到黑色。但是由于目前制造工艺还不能造出高纯度的油墨，C、M、Y、K相加的实际结果是一种暗红色。

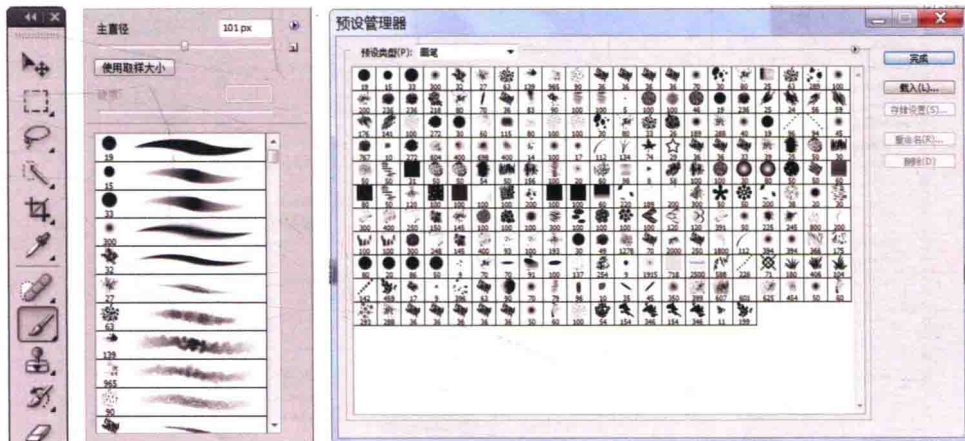
假如我们所创作的作品必须做成印刷品，那么我们在开始用电脑创作的时候，就要选择CMYK模式的颜色。

通常RGB颜色要比CMYK颜色鲜艳。因此，在作画之前，先考虑好我们的作品是否需要印刷出来，若不需要，可选择颜色较为鲜艳的RGB模式，若需要印刷，则使用CMYK模式。在Photoshop里新建文档时，可以在弹出的对话框里进行设定，也可以在“图像-模式”的菜单中修改。

2. 画笔

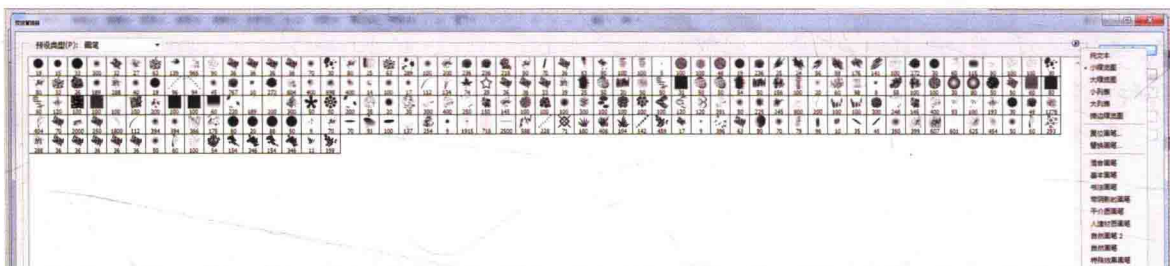
在Photoshop里，画笔是我们最常用的工具，选择画笔工具，然后在画面中单击鼠标右键，会出现画笔选择的对话框，单击右上角的小三角形按钮，可以添加和删除画笔。选择预设管理器，我们则会进入画笔管理的窗口中，在这里可以随意删减和移动画笔的位置，把最常用的画笔调到前面，更方便选择使用。

在窗口中单击右图中所示的小三角形按钮，同样可以进行增减画笔和调整画笔视图的设置。不同的显示方式可以为我们的作画带来方便。

小缩略图模式，可以看清楚画笔的外形。

描边缩略图模式，可以看清楚画笔画出来的造型。

