

漫画素描技法从入门到精通 ⑧

EXCELLENT COMIC SKETCHING TECHNIQUES

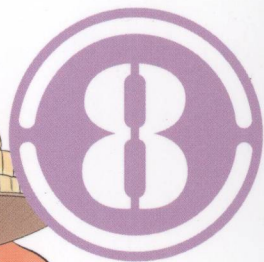

C2012030700

古风漫画技法

从入门到精通

临摹·易学
+
实用·权威

C·C 动漫社 著

专业的视角、详细的解说、
丰富的图例让你快速成长为
漫画高手

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

古风漫画技法从入门到精通 / C·C动漫社著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5084-9518-7

I. ①古… II. ①C… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第034178号

书 名 : 古风漫画技法从入门到精通

作 者 : C·C动漫社 著

出版发行 : 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址 : www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话 : (010) 68367658 (发行部)

企 划 : 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话 : (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售 : 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷 : 北京机工印刷厂

规 格 : 187mmx260mm 16开本 14印张 120千字

版 次 : 2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

定 价 : 36.80元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

古风漫画技法

从入门到精通

C·C 动漫社 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

我们在本书中所探讨的古风是在漫画中具有一定分量的、表现古代风韵的漫画风格。喜欢古风的人可以通过身穿古代服饰的人物和古代场景表现出自己所向往的那曾经的辉煌。我们也许不是艺术家，只是单纯的喜欢漫画，喜欢古风这种风格，我们就可以借用漫画的形式将喜爱的古风表现在纸上。

不要再为自己喜欢古风漫画却无从下笔而让自己绘画的梦想破灭。本书就是为没有绘画基础却喜欢绘画的人而编写的。书中对古风漫画的绘画技法由浅入深地进行讲解，能帮助读者打好坚实的绘画基础，并能够快速上手画出让人满意且具有特色的古风漫画作品。

翻开本书，你就会发现其实徒手绘制古风漫画并没有想象的那么难。古风漫画中的线条是怎样的？同样是漫画中的人物，古风漫画中的人物和一般漫画中的人物在体形、面部等方面有何不同？古风漫画中的人物有怎样独特的发型和动作？在古风漫画中，与古风人物相匹配的动物、场景及其他道具该如何绘制？古风漫画构图及上色又有怎样的特点？……针对这些问题本书都进行了详细的讲解，只要根据书中安排的课程一一学习就可以将自己想象中的古风人物，用自己的双手绘制在纸上了。当然除了基础学习，勤思考、多动手也是十分必要的，我们可以通过欣赏成熟的作品和不断的自我练习来加深自己对古风的印象，从而熟练地绘制古风作品。

你想让自己绘画的梦想不再只是停留在梦中吗？你想让自己想象中那唯美华丽的古风人物和场景跃然于纸上吗？还等什么呢？打开本书，让我们一起进入古风的奇幻世界吧！

编者

第1章

005

了解中国古风漫画

- 01 什么是中国古风 006
  - 中国古风漫画的特点 006
  - 绘制古风漫画的三个要素 007
- 02 古风漫画的绘制工具 010
  - 传统绘制工具 010
  - 现代绘制化工具 011
- 03 古风漫画的线条运用 012
  - 普通漫画式的线条 012
  - 传统风韵式的线条 013
  - 综合运用式的线条 014

第2章

015

古风人物的画法

- 01 古风人物头部的画法 016
  - 古风人物脸型的特点 016
  - 古风人物五官的设计及绘制 018
  - 古风漫画人物的常用表情 025
- 02 古风人物发型的画法 029
  - 古风人物头发的表现方法 029
  - 秦汉时期发型的特点 030
  - 隋唐时期发型的特点 032
  - 明朝时期发型的特点 035
  - 清朝时期发型的特点 038
  - 现代审美下的古风人物发型设计 040
- 03 古风人物身体的画法 048
  - 身体比例 048
  - 男性与女性的身体差异 050
  - 身体的胖瘦差异 051

第3章

053

古风人物的动作和姿势

- 01 静态的各种姿势 054
  - 站立的姿势 054
  - 蹲坐的姿势 056
  - 躺卧的姿势 059
- 02 动态的各种姿势 061
  - 行走的姿势 061

- 奔跑的姿势 063
  - 跳跃的姿势 065
- 03 其他特殊的动作姿势 067
  - 武术动作姿势 067
  - 舞蹈动作姿势 070
  - 飞翔的动作姿势 073

第4章

075

古风人物的整体造型

- 01 不同时期的人物造型特点及画法 076
  - 秦汉时期的服饰 076
  - 隋唐时期的服饰 079
  - 明朝时期的服饰 083
  - 清朝时期的服饰 086
- 02 结合现代审美观的古风人物造型 089
  - 让人物更加飘逸 089
  - 凸显人物的形体 094
  - 夸张人物的身份地位 100

第5章

105

古典纹样

- 01 认识纹样 106
  - 什么是纹 106
  - 什么是样 107
- 02 纹样的种类及画法 108
  - 花草类 108
  - 动物类 111
  - 自然类 114
  - 几何类 117

第6章

119

古风漫画中的动物

- 01 鸟类 120
  - 鸟类的结构分析 120
  - 鸟类羽毛的处理方法 121
  - 多种鸟类的画法 122

02 哺乳类	125
哺乳动物的结构分析	125
哺乳动物的毛发处理方法	126
多种哺乳动物的画法	128
03 其他常见动物	131
蝴蝶	131
蛇	132
鱼	133
蜻蜓	134

第7章

135

古风漫画中的场景

01 绘制场景前必备的基础知识	136
一点透视	136
二点透视	137
三点透视	138
02 自然场景	139
花卉	139
草地和树林	142
溪流和大海	145
天空、大地和沙漠	148
03 人文场景	151
宫殿	151
庭园	154
街道	159
04 抽象场景	162
将现实场景虚化处理	162
直接用抽象的图案作背景	164

第8章

165

古风漫画的构图

01 构图的基本原则及方法	166
圆形构图	166
三角形构图	167
T字形构图	168
对比构图	169
对称构图	170
不对称构图	171
02 构图中的内容组合	172
纯景物的古风构图	172
人物与景物的古风构图	173
人物与建筑物的古风构图	175
人物与人物的古风构图	177

人物与动物的古风构图	180
人物、动物与景物的混合古风构图	181

第9章

183

古风漫画的绘制

01 唐宫飞天舞	184
人物角色的造型设计	184
唐宫飞天舞的构图及绘制方法	186
02 决斗	189
人物角色的造型设计	189
决斗的构图及绘制方法	191
03 中秋	194
人物角色的造型设计	194
中秋的构图及绘制方法	196
04 梦中之城	199
人物角色的造型设计	199
梦中之城的构图及绘制方法	201
05 花神	204
花神的造型设计	204
花神的构图及绘制方法	206

第10章

209

为古风漫画上色

01 上色的基础知识	210
上色工具介绍	210
色彩基础	211
古风漫画的上色技法要点	212
02 古风漫画的上色流程	214
上色前的线稿标准	214
古风漫画的上色实例讲解	215

第1章

很多人都喜欢古风漫画，也想要尝试自己绘制古风漫画，但是，拿起笔时却总会遇到各种困扰。到底什么样的漫画才称得上是古风漫画呢？面对读者的这种困惑我们收集并整理了一些关于古风漫画的风格标准和知识为大家答疑解惑。

了解中国古风漫画

我们这里所探讨的古风是一种中国式风格，以单幅插图为主。它主要是利用身着中国古代服饰的俊男美女和一些或萧瑟或唯美的场景相结合，营造出一种接近古代的氛围，是现今十分流行的漫画风格之一。

中国古风漫画的特点

中国古风漫画的内容是有一定的范围约束的，那就是根据中国古代的历史传说或者是在真实历史题材的基础上通过想象力而产生的架空题材。绘画技法和用笔也与一般的漫画插图有很大的区别，不光可以使用一般漫画的绘画技法，还将中国的国画技法融于其中，产生了令人耳目一新的效果。

绘制古风漫画的三个要素

许多人在画古风漫画的时候总是会遇到一个困扰，那就是自己辛苦画出来的画没有古风的味道。要解决这个问题很简单，那就是将古风漫画的关键元素添加到自己画的漫画中去。为了方便大家快速掌握古风漫画的绘制方法，我们总结出了绘制古风漫画的三大要素以供参考。

必须是俊男美女

古风漫画是帅哥和美女的天下，偶尔会出现几个长相普通的人也都是跑龙套的角色，这是古风自身的定位和喜爱古风漫画的读者的自然选择所决定的。

古风漫画的场景选择非常重要，因为古风风格的漫画所要表达的氛围就是唯美华丽的。有人会觉得唯美华丽太过局限，其实不然，古风漫画要求的唯美华丽和人物服饰、场景，以及气氛有关，由于古风人物独特的造型自然就会产生出华丽的效果。场景要与人物协调搭配才能组成完整的画面，搭配与古风人物相适应的场景后整个画面自然就显得华丽唯美了。

时代背景必须是古代

古风漫画和一般漫画还有一个很大的差异，那就是它所展现的时代背景不同，古风漫画所描绘的背景是遥远的过去。

现代造型的美少女

将现代造型的美少女放到古代场景中去。

古代造型的美少女

将古代造型的美少女放到古代场景中去。

有了古代风格的背景做衬托，就算是将一个现代感十足的人物放进去也会产生出一种怀旧的感觉。

将古代造型的人物放到古代场景中使得整个画面十分协调。

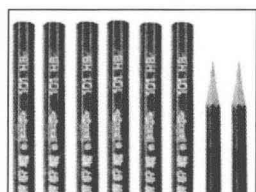
Lesson 古风漫画的绘制工具

02

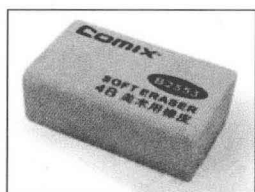
和画一般漫画一样，只需要一支笔和一张纸就能画古风漫画了，但想要画出效果好的古风漫画的话，还需要一些专业的工具才行。

传统绘制工具

传统漫画上色的方法以手绘上色为主，上色流程较为繁琐，对作者的手绘水平要求较高。传统漫画上色工具的种类很多，在绘制不同风格的作品时要注意选用不同材质的工具和颜料。

绘图铅笔

绘图橡皮

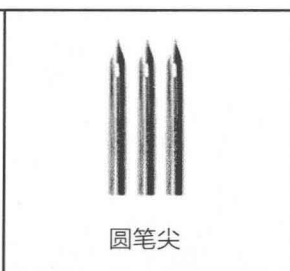

专业漫画墨水

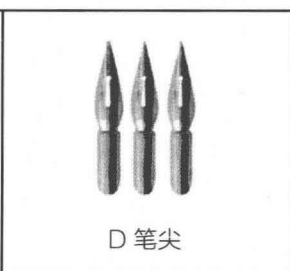
别看绘制漫画的工具种类繁多，其实它可以简单到只需要最简单的纸和笔就可以画画了。我们可以根据自己对画面的不同要求来选择绘画工具，如果是画草稿那就只需要纸和笔就可以了，如果想要描线就需要蘸水笔和墨水，如果想要画彩稿就还需要准备各种颜料和毛笔等。

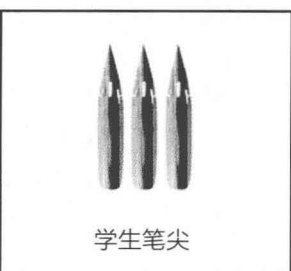
G 笔尖

圆笔尖

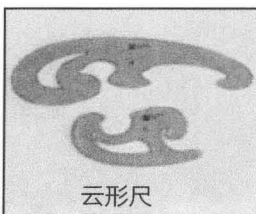

D 笔尖

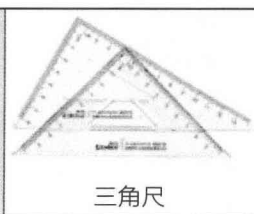

学生笔尖

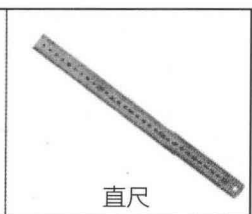
各式笔尖

云形尺

三角尺

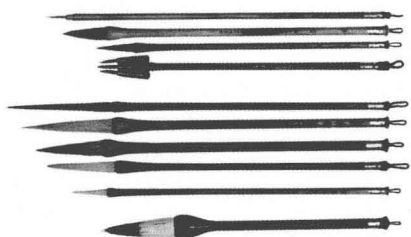

直尺

各式尺子

水彩颜料

各式毛笔

笔洗

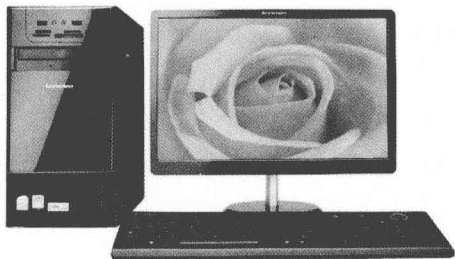
彩色墨水

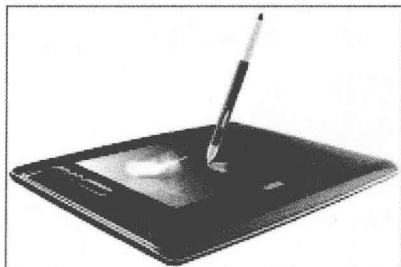
水粉颜料

现代化绘制工具

随着时代的发展，我们可以选择的绘制工具范围也越来越广，除了纯手工在纸上绘制古风漫画以外，还可以利用电脑、数位板和各种软件进行无纸化古风漫画的绘制。

电脑

数位板

数位板和绘图软件配合能够绘制出各种画笔的笔触，表现出不同的效果。利用这两样工具再配合相关绘画软件的使用，可以进行完全的无纸化绘画。

Photoshop软件

Photoshop操作界面

Photoshop是功能强大的图形图像处理软件，操作简单、便捷。

SAI软件

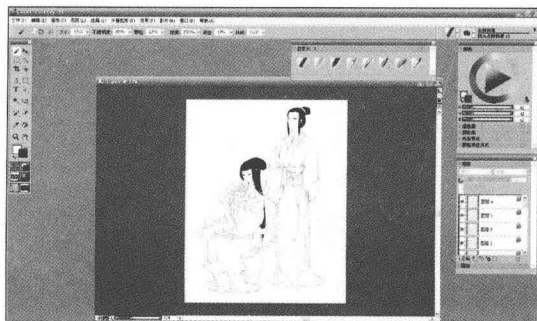

SAI操作界面

SAI是一款专用于绘图的软件，其功能突显出了人性化的特点。

Painter软件

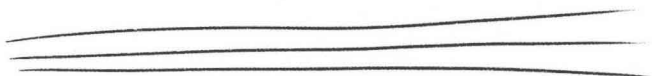
Painter操作界面

Painter是专业的绘画软件，不但可以绘制漫画，专业的油画、丙烯画、水彩画、色铅笔画等都可以使用这个软件来完成。

漫画不单单从内容上确定其风格，还可以由绘制漫画的线条来表现风格。线条相聚交叉就能在纸上组成图像，它的粗细、长短等变化都有一定的规律，我们可以通过分析这些规律来熟练掌握漫画线条的运用。

普通漫画式的线条

掌握普通漫画线条的运用是初学者掌握古风漫画线条运用的第一步，普通的漫画线条根据绘画对象的不同会产生多种变化。

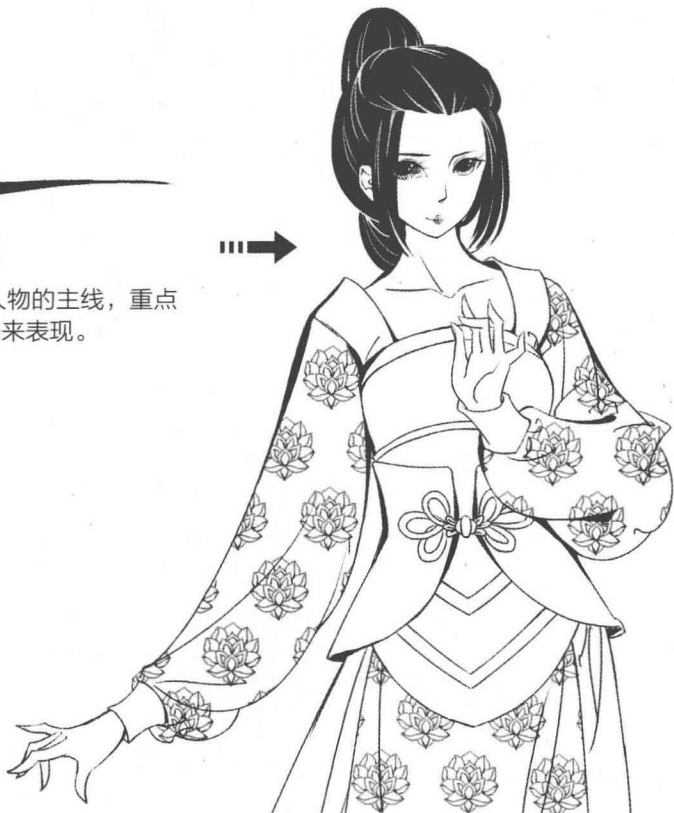
单一没有变化的漫画线条

单一而没有变化的线条适合用来表现古风人物的头发和衣服上的花纹。

带有一定变化的漫画线条

带有一定透视的漫画线条适合用于表现人物的主线，重点提示结构和转折的地方也会用富有变化的线条来表现。

绘制平缓且没有变化的漫画线条和带有一定变化的漫画线条都有一定的诀窍，绘制平缓的线条时，只需要握紧手中的蘸水笔，下笔轻柔、用力均匀就可以了。绘制变化的漫画线条需要掌握下笔的力度，轻可以画出较细的线条，然后逐渐加重力道让线条逐渐变粗，再慢慢放松力道，让线条逐渐变细，这样就能画出具有变化的线条了。

传统风韵式的线条

古风漫画有一个有别于其他漫画的最显著的特点，就是它可以将中国国画的线条元素融于其中，使得画面效果更具有民族特色。

国画线条表现人物时的自然笔触和带小弯钩的笔触

国画线条表现背景时的楔形笔触

综合运用式的线条

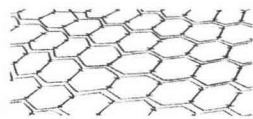
在了解了古风漫画多种线条的不同运用方法后,我们可以充分发挥不同风格线条的长处来加以配合利用,以达到完美的画面效果。在使用多种不同风格的线条来绘制漫画的时候要注意一点,那就是使用的线条种类过于杂乱、没有主次,会导致整个画面看上去十分混乱。

人物主线用漫画笔触

主线边缘用毛笔笔触,注意要大气豪迈

盔甲细节等用极细的小笔触

第2章

由于古风漫画要求画面唯美，为了和整个画面相配合，古风的人物也有着独特的风韵。和古风漫画的整体要求一样，古风风格的人物也是修长唯美的，他们所表现出来的气质和一般的漫画人物所表现出来的大不一样，下面我们就来了解并学习古风韵味人物的画法。

古风人物的画法