

美妖行

古风妖怪黑白插画教程

爱林文化◎主编
范尧◎编著

根据中外古典神话，精心绘制30个神怪形象，
从资料搜集到构思绘制，完美再现创作过程。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

古风妖怪黑白插画教程

美妖行

爱林文化◎主编 范尧◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

美妖绘 / 爱林文化主编 ; 范尧编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 10
古风妖怪黑白插画教程
ISBN 978-7-115-45424-9

I. ①美… II. ①爱… ②范… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074735号

内 容 提 要

中国古代传统文化博大精深, 古人丰富的想象力和深厚的文化底蕴中孕育而出不少的神话传说, 其中的人物、志怪具有非常独特的魅力。本书选取了国内外 30 个神秘的妖怪形象, 带你探寻古代精彩纷呈的神话世界。

书中共有三个部分。第一部分从基础知识入手, 为你打开黑白绘画的大门; 第二、三部分分别呈现了国内、国外不同妖怪的美丽形象。每一幅妖怪绘画, 都配有妖怪的来源背景、文化故事和细致的步骤指导, 让你在轻松画出精彩画面的同时, 也能了解到妖怪的有趣故事。不仅如此, 每幅画所搭配的画作创作思路更能帮助你学习构思画面的方法与技巧, 了解线条运用的规律。

本书适合志怪传说爱好者、绘画爱好者阅读, 也可作为相关专业的培训教材。

◆ 主 编 爱林文化
编 著 范 尧
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 彝

◆ 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>
三河市海波印务有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14 2017 年 10 月第 1 版
字数: 400 千字 2017 年 10 月河北第 1 次印刷

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)81055296 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

CHAPTER 1

绘画前的准备

1.1 工具的准备	7
笔的种类	7
A. 草稿类	7
B. 特制不感光铅笔	7
C. 线稿绘制类	8
不同画笔的使用	9
画纸	10
墨水	10
修改工具	10
绘画工作台	11
1.2 图书资料	12
国内优秀图书	12
国外优秀图书	12
1.3 绘画基础训练	13
线条的练习	13
A. 硬笔线条的练习	13
B. 软笔线条的练习	16
黑白的练习	16
空间的练习	17
1.4 美型人物绘制要点	18
美型人物的眼睛	18
美型人物鼻子的简化	18
美型人物嘴巴的绘制	19
美型人物的脸形	19
发型的飘逸感	20
奇特的装饰	21
A. 头饰	21
B. 面饰	22
C. 肢体饰	22
D. 绘体纹身	23
人体比例与造型	23
1.5 将抽象描述具象化的积累	25
形象特征的凸显	25
角色定义的夸张	25
画面装饰的配合	25

CHAPTER 2

来自中国古老传说的他们

女魃	28
湘夫人	34
白龙娘娘	43
木魅	48
芙蓉仙子	54
卑	62
魑魅魍魉	69
白水素女	91
大司命	98
少司命	105
绛妃	112
黑白无常	121
金华猫	128
孟婆	134
鲛人	140
无伤	147
赤帝女	153
女娲	159
画皮鬼	165
狐妖	173
阿修罗	179

CHAPTER 3

国外传说中的他们

桥姬	188
骨女	195
倩兮女	201
雨降小僧	207
蛇骨婆	213
凤凰火	220

古风妖怪黑白插画教程

美妖行

爱林文化◎主编 范尧◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

美妖绘 / 爱林文化主编 ; 范尧编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 10
古风妖怪黑白插画教程
ISBN 978-7-115-45424-9

I. ①美… II. ①爱… ②范… III. ①插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074735号

内 容 提 要

中国古代传统文化博大精深, 古人丰富的想象力和深厚的文化底蕴中孕育而出不少的神话传说, 其中的人物、志怪具有非常独特的魅力。本书选取了国内外 30 个神秘的妖怪形象, 带你探寻古代精彩纷呈的神话世界。

书中共有三个部分。第一部分从基础知识入手, 为你打开黑白绘画的大门; 第二、三部分分别呈现了国内、国外不同妖怪的美丽形象。每一幅妖怪绘画, 都配有妖怪的来源背景、文化故事和细致的步骤指导, 让你在轻松画出精彩画面的同时, 也能了解到妖怪的有趣故事。不仅如此, 每幅画所搭配的画作创作思路更能帮助你学习构思画面的方法与技巧, 了解线条运用的规律。

本书适合志怪传说爱好者、绘画爱好者阅读, 也可作为相关专业的培训教材。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 范 尧
责任编辑 易 舟
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>
三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14 2017 年 10 月第 1 版
字数: 400 千字 2017 年 10 月河北第 1 次印刷
-

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)81055296 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

始

CHAPTER 1

绘画前的准备

1.1 工具的准备	7
笔的种类	7
A. 草稿类	7
B. 特制不感光铅笔	7
C. 线稿绘制类	8
不同画笔的使用	9
画纸	10
墨水	10
修改工具	10
绘画工作台	11
1.2 图书资料	12
国内优秀图书	12
国外优秀图书	12
1.3 绘画基础训练	13
线条的练习	13
A. 硬笔线条的练习	13
B. 软笔线条的练习	16
黑白的练习	16
空间的练习	17
1.4 美型人物绘制要点	18
美型人物的眼睛	18
美型人物鼻子的简化	18
美型人物嘴巴的绘制	19
美型人物的脸形	19
发型的飘逸感	20
奇特的装饰	21
A. 头饰	21
B. 面饰	22
C. 肢体饰	22
D. 绘体纹身	23
人体比例与造型	23
1.5 将抽象描述具象化的积累	25
形象特征的凸显	25
角色定义的夸张	25
画面装饰的配合	25

CHAPTER 2

来自中国古老传说的他们

女魃	28
湘夫人	34
白龙娘娘	43
木魅	48
芙蓉仙子	54
卑	62
魑魅魍魉	69
白水素女	91
大司命	98
少司命	105
绛妃	112
黑白无常	121
金华猫	128
孟婆	134
蛟人	140
无伤	147
赤帝女	153
女娲	159
画皮鬼	165
狐妖	173
阿修罗	179

CHAPTER 3

国外传说中的他们

桥姬	188
骨女	195
倩兮女	201
雨降小僧	207
蛇骨婆	213
凤凰火	220

绘画前的 准备

1.1 工具的准备

古语有云：“工欲善其事，必先利其器。”工匠要想把他的工作做好，一定要先让工具锋利。绘画也一样，想要画好一幅画，基本的工具也是必不可少的。那么，就让我们来认识一下绘画的基本工具吧。

笔的种类

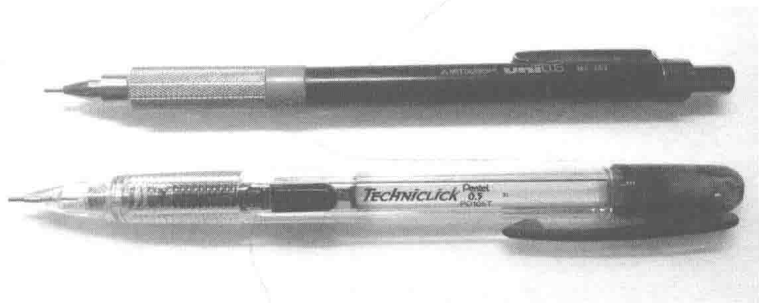
A. 草稿类

自动铅笔

自动铅笔是插画家最常用的草图绘制工具，精细度高、使用方便等特点使它广受画手的青睐。自动铅笔品牌五花八门，价格也从几元到上百元不等。按照适用的笔芯直径区分的话，常见的绘图用自动铅笔有0.3、0.5和0.7三种型号，读者可按照自己平日的使用习惯来选择。

对于自动铅笔品牌的选择，笔者认为无论是哪种工具，适合自己的才是最好的。每个人的个人使用习惯不同，对于同一种工具的使用感受自然会因人而异。因此，通过亲自去尝试手感来选择适合自己的笔才是正确的。市面上常见的自动铅笔品牌繁多，无论是国产的晨光、真彩、爱好，还是进口的三菱、樱花、白金、百乐、派通、辉柏嘉、施德楼等，都是非常不错的选择。

笔者使用的是三菱M5-552自动铅笔和派通PD105T自动铅笔及笔芯。前者实体店价位较高，后者价位比较低。三菱M5-552是金属笔握和低重心设计，笔身较轻，握在手中非常适合笔者个人的手感，画起画来很顺手；而派通PD105T胜在便宜、结实与外观好看，同时侧压式出笔设计也非常适合绘图者在外写生作业防止把笔甩出去。派通PD105T的塑料笔身设计使得笔非常轻，握在手中基本没有感觉，只是相比三菱MG-552笔身要粗很多，握感不比后者。笔者外出时常常使用派通随时随地记下灵感，在工作室绘画时则用三菱笔仔细勾勒。

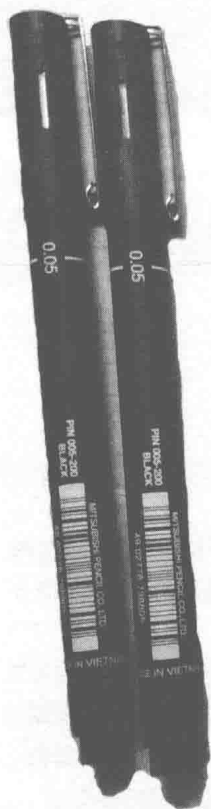
自动铅笔

B. 特制不感光铅笔

严格来说这也是自动铅笔的一种，只是笔芯由特制的不感光材料制成，画出的线条呈淡蓝色，用它起草稿就算不擦除直接拿去扫描也不会扫描出来。漫画家一般用这种笔在原稿上书写指令。笔者常用此笔绘制漫画作品的底稿。价格较贵，不建议没有相关需求的人士购买。

蓝色铅笔

一次性针管笔

C. 线稿绘制类

一次性针管笔

针管笔是绘制图纸的基本工具之一，能绘制出均匀一致的线条，是非常常见的绘图工具，而且用途广泛，无论是绘制漫画抑或是工程制图都能用到。

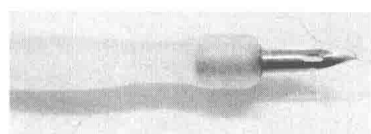
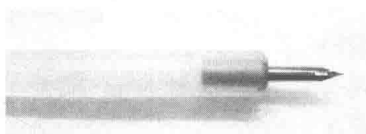
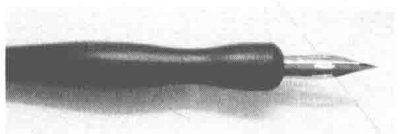
市面上常见的针管笔品牌有樱花、美辉、三菱、吴竹等。以樱花牌为例，针管笔的型号又分为005（实际笔画粗细为0.2mm）、01（实际笔画粗细为0.25mm）、02、03、05等。笔者常用的型号为005、01和03。

针管笔品牌不同，使用手感也是有较大出入的。笔者就现有的樱花、三菱、美辉三种品牌的针管笔做一比较：

樱花牌的针管笔笔尖较软，用力过大就极易损坏，但手感流畅，线条也具有一定的弹性；三菱牌的针管笔和樱花恰好相反，笔尖很硬不易磨损，适合手重的人，但同时线条绘画感会比较“涩”，笔的外观为黑色；美辉牌的针管笔硬度介于三菱牌和樱花牌之间，白色外观，兼有三菱牌与樱花牌的优点。

蘸水笔

蘸水笔是绘制漫画的基本工具，不同笔尖能绘制出不同类型的线条。以G笔尖举例，这种笔尖画出的线条拥有丰富的粗细变化，非常方便快捷。然而使用蘸水笔时需要随时蘸墨，使用时容易蹭脏画面。而且对于初学者来说蘸水笔不易上手，刚开始用的时候很难习惯，难以控制力道画出好看的线条，因此不建议新手使用。同时，使用蘸水笔时建议配合光滑的纸张，否则笔尖容易磨损。

蘸水笔

手绘漫画钢笔

与钢笔类似，但笔尖经过特殊设计。适合绘画线条却不适合写字，在光滑的纸上能画出流畅好看的平滑线条。

秀丽笔

手绘漫画钢笔

秀丽笔

又称书法笔。笔锋秀丽，软硬适中，出墨均匀，快干防水。一般用于涂黑以及粗线条的绘制。市面上常见的品牌有斑马、中柏等。笔者使用的是慕那美牌秀丽笔，只要控制好力道就能画出非常细的线条，在绘制头发光泽时非常方便。

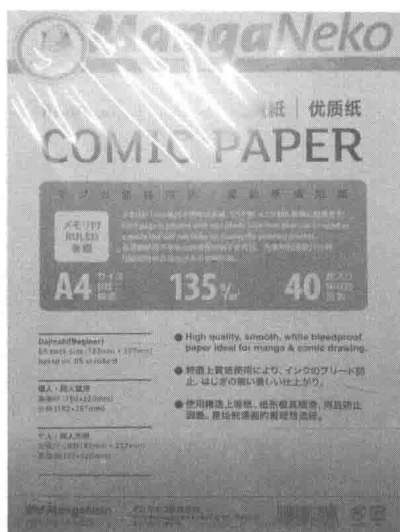
不同画笔的使用

画纸

漫画稿纸

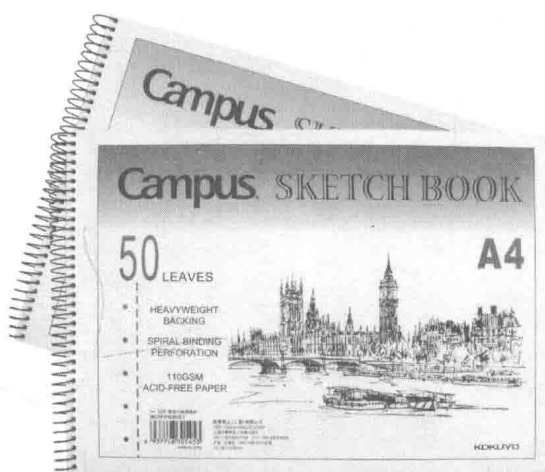
纸面光滑，克数较大，非常适合蘸水笔作画。价格偏高。

漫画稿纸

Gambol牌A4纸

价格较漫画稿纸低，较粗糙，吸水性好，上墨效果好。

Gambol牌A4纸

墨水

绘画中墨水常常搭配蘸水笔或者毛笔使用。笔者常用的墨水为国产的一得阁墨汁。但注意，一得阁墨汁需要加入清水稀释才能搭配蘸水笔使用，否则墨汁太过浓稠会使蘸水笔出现无法下墨的情况。稀释时清水和墨汁的比例常常为1 : 1或1.5 : 1。

墨水

修改工具

橡皮

右图所示笔者常用的一种橡皮。

修正液

修正液和白色墨水是常见的修改工具。只需要将修正液均匀涂抹到画错的线条上，等干透后再次绘画即可。

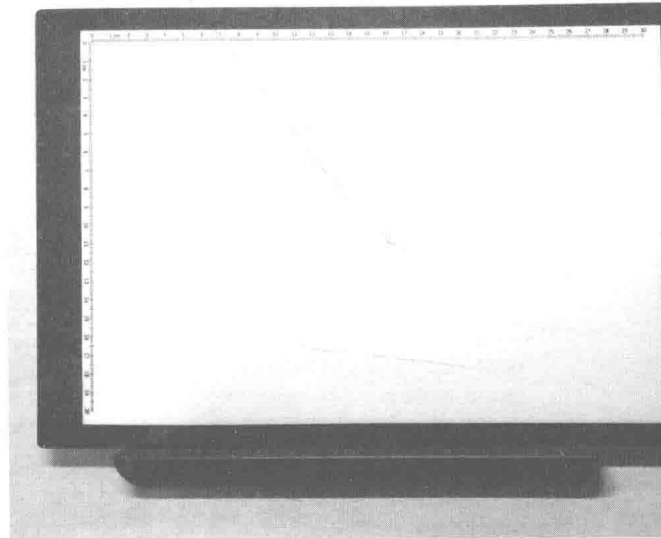
橡皮

修正液

绘画工作台

透写台主要由一个灯箱上面覆盖一层毛玻璃或亚克力板组成。画家一般将两张重叠的稿纸放在毛玻璃或亚克力板上，打开灯箱开关，然后光线会透过毛玻璃或亚克力板而将下面一层的稿纸内容映射出来。这样我们就可以清楚地透视重叠的稿纸上的图像线条，即可轻易地将草稿描绘成正式稿，所以透写台也是职业漫画家必备的工具之一。

透写台

单幅的人物设定画稿图【一】

将图【一】翻转后，通过透写台绘制出来的正式画稿

购买小tips：购买画材时，无论是笔、橡皮或是纸张画册，尽量不要购买特别花哨的画材，如五颜六色、奇形怪状的自动铅笔或者各种可爱动物形状的橡皮等。这些大都由不知名的杂牌厂商出品，品质难以得到保证，而且奇怪的形状非常影响使用手感，影响绘画效果。

1.2 图书资料

国内优秀图书

古代:

任昉《述异记》、袁枚《子不语》、吴昉《续齐谐记》、干宝《搜神传》、陶潜《搜神后传》、蒲松龄《聊斋志异》、纪昀《阅微草堂笔记》

当代:

袁珂《中国神话传说词典》、袁珂《山海经校注》、栾保群《中国神怪大辞典》

国外优秀图书

研究日本的优秀画作乌山石燕的《画图百鬼夜行》

乌山石燕，本名佐野丰房，生于正德二年（1712年），卒于天明八年阴历八月二十三日（1788年9月22日），字不详，号船月堂、零陵洞、玉树轩、月窗，江户时代的浮世画家。

在狩野派门人狩野周信的门下学习绘画，同时师从俳句大师东流斋燕志学习诗歌。因为安永五年（1776年）完成的《画图百鬼夜行》三部曲的影响，他以专门的妖怪画家成名。之后他又创作了《今昔画图续百鬼》《今昔百鬼拾遗》《画图百器徒然袋》均为三部曲形式。

他所创作的妖怪画的特点在于，并不是集中地表现恐怖感，而是在画中描绘出一些能够使人微笑或感到奇妙的因素。在这些画作中，石燕往往采用一些隐喻的手法，而读者也经常可以通过细细品味这些细节来体会画家的创作本意。他的画作对后世产生了很大的影响，一些有名的作家如水木茂、京极夏彦等也以他的画作为基础进行过创作。

他的门下还诞生了喜多川歌麿和恋川春町等后世画家，培养出了一代黄封面作者。

