

中国古典美女

漫画技法

编创：孙家裕 绘制：GUOGUO

上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国古典美女漫画技法 / 京鼎漫画著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5322-7500-7

I. ①中... II. ①京... III. ①漫画-技法 (美术) IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169366号

中国古典美女漫画技法

编 创: 孙家裕

绘 制: GUOGUO

美术制作: 张 蕾 胡翰林 潘海霞

出 品 人: 乐 坚

制 作: 上海京鼎动漫科技有限公司

责任编辑: 卢 卫 邹伊栋

技术编辑: 任继君

出版发行: 上海动画大王文化传媒有限公司
上海人民美术出版社

印 刷: 上海第二教育学院印刷厂

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 4

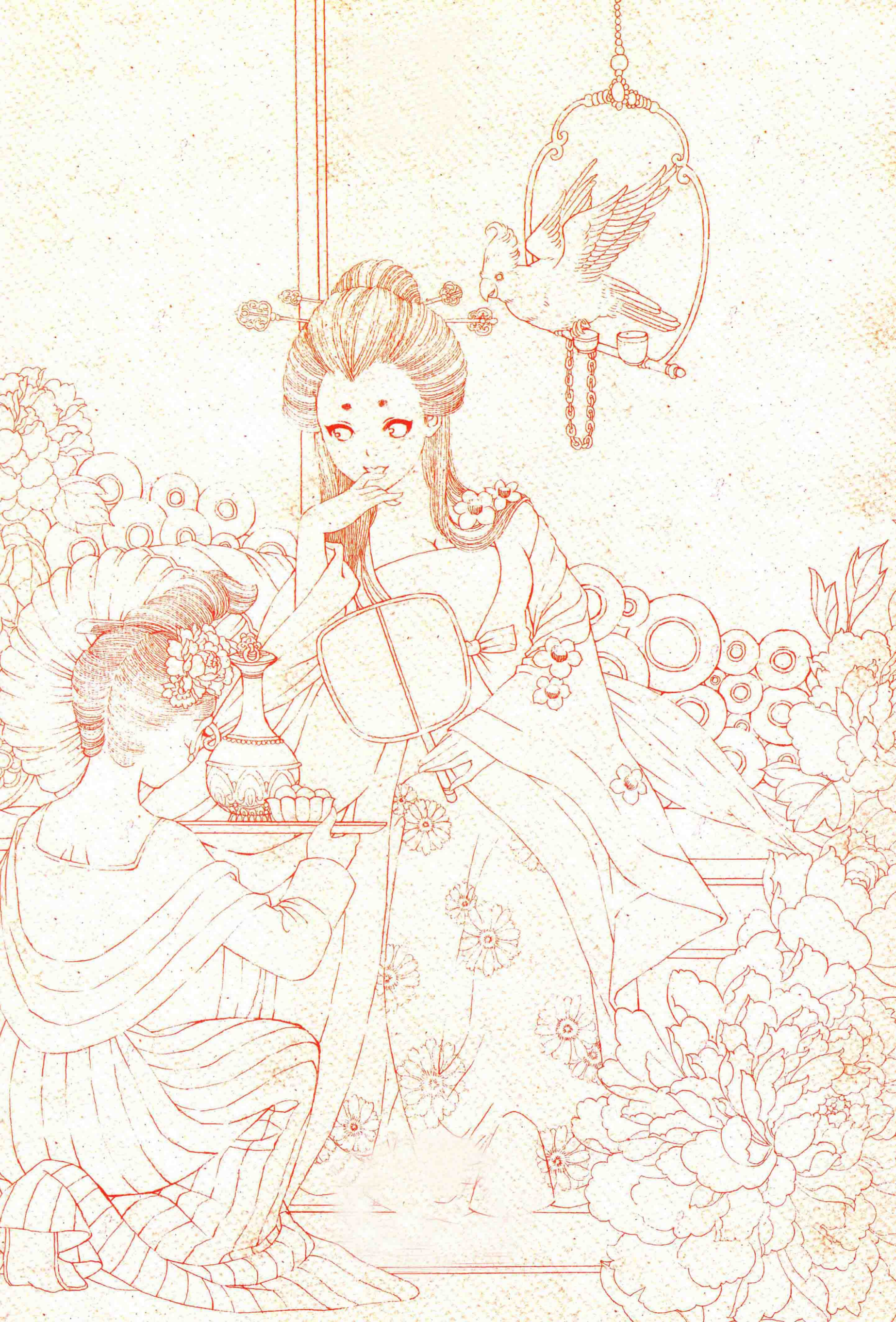
印 数: 4250

版 次: 2011 年 8 月第 1 版

印 次: 2011 年 8 月第 1 次

书 号: 978-7-5322-7500-7

定 价: 35.00元

前言

中国古典美女一直是文人墨客笔下追逐的鲜活形象，她们所涉及的历史典故为人津津乐道，让人们心生向往，让人情不自禁地想要一睹古代美人的风采。如果能亲手画出自己心目中的古典美女，那将是多么有成就感的一件事啊！本书就是帮助读者完成梦想的最佳工具，而它本身也是一本图文并茂、极具美感的唯美画集。

本书描绘了艳丽不可方物的古典女性之美，从创作构思到工具准备、从铅笔勾线到电脑上色，漫画作者透过直线与弧线、紧硬与柔软、浓丽与浅淡、单纯与丰富、收敛与放纵等因素的对比与融合，创造出了传统美学与现代活力兼具的精致画面。

本书的内容是通俗的，存在于其中的审美意识和文化内涵为大众所接受和喜爱。这些作品又是雅致的，细腻而不甜腻的用色风格、美丽而又清新优雅的人物形象，显示出漫画作者长期积累的创作经验和独特匠心。栩栩如生的不仅仅是古典美女们，牡丹、荷叶、鹦哥、瓷瓶、琵琶、卧榻、屏风……细细欣赏，一花一叶宛然在目，禽鸟飞鸣跃然纸上。

希望本书是雅俗共赏的艺术作品，其中蕴涵的创作个性和美学意识可以激发读者的创造性思维，也能开启初学者对于绘画知识的理解和运用，积极地投身于漫画艺术创作中，开辟一片广阔天地。

目录

准备工具

04

人体结构

06

色彩知识

08

中国历史上的四大美女

10

创作构思

12

打印线稿

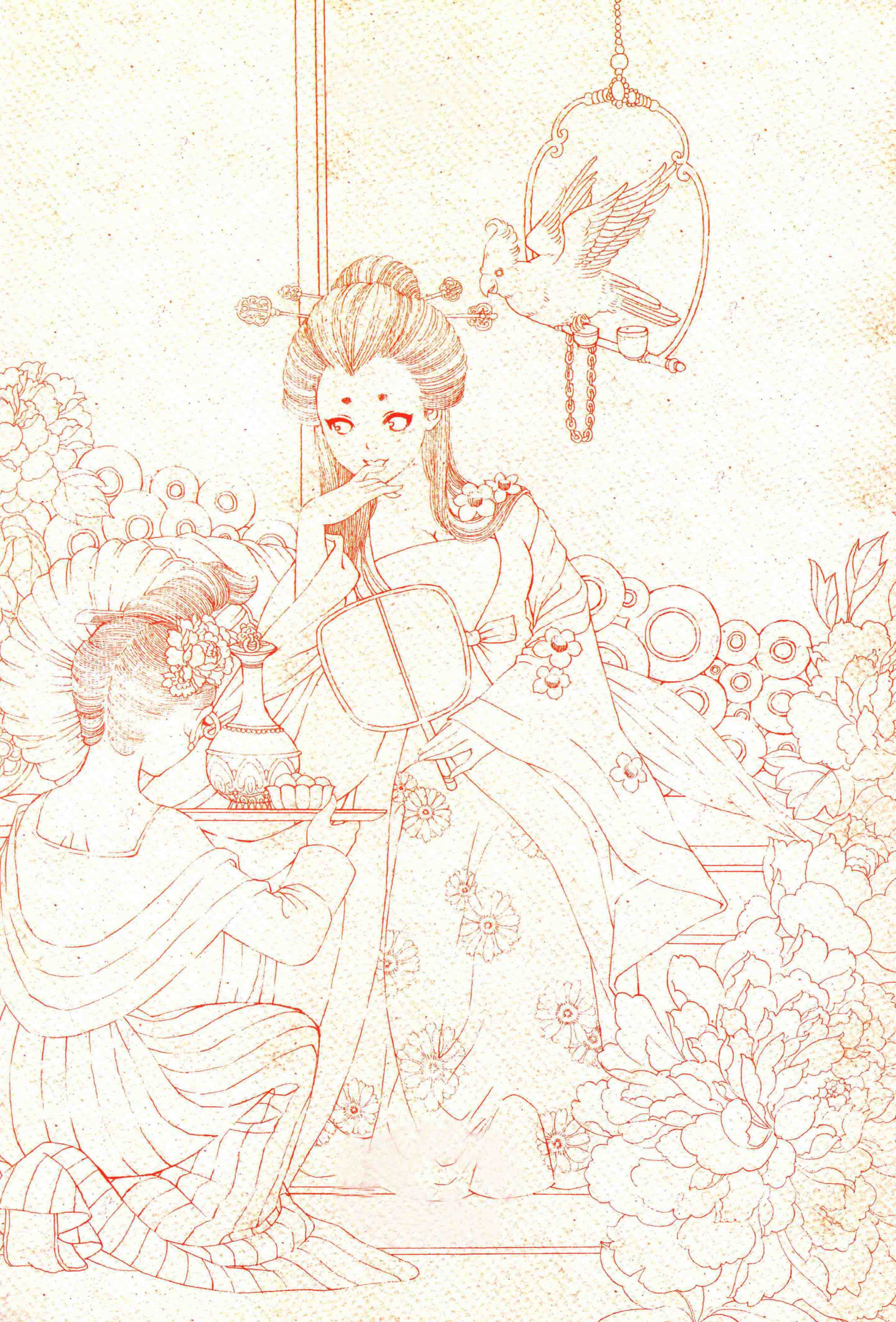
17

电脑上色

18

前言

中国古典美女一直是文人墨客笔下追逐的鲜活形象，她们所涉及的历史典故为人津津乐道，让人们心生向往，让人情不自禁地想要一睹古代美人的风采。如果能亲手画出自己心目中的古典美女，那将是多么有成就感的一件事啊！本书就是帮助读者完成梦想的最佳工具，而它本身也是一本图文并茂、极具美感的唯美画集。

本书描绘了艳丽不可方物的古典女性之美，从创作构思到工具准备、从铅笔勾线到电脑上色，漫画作者透过直线与弧线、紧硬与柔软、浓丽与浅淡、单纯与丰富、收敛与放纵等因素的对比与融合，创造出了传统美学与现代活力兼具的精致画面。

本书的内容是通俗的，存在于其中的审美意识和文化内涵为大众所接受和喜爱。这些作品又是雅致的，细腻而不甜腻的用色风格、美丽而又清新优雅的人物形象，显示出漫画作者长期积累的创作经验和独特匠心。栩栩如生的不仅仅是古典美女们，牡丹、荷叶、鹦哥、瓷瓶、琵琶、卧榻、屏风……细细欣赏，一花一叶宛然在目，禽鸟飞鸣跃然纸上。

希望本书是雅俗共赏的艺术作品，其中蕴涵的创作个性和美学意识可以激发读者的创造性思维，也能开启初学者对于绘画知识的理解和运用，积极地投身于漫画艺术创作中，开辟一片广阔天地。

目录

准备工具

04

人体结构

06

色彩知识

08

中国历史上的四大美女

10

创作构思

12

打印线稿

17

电脑上色

18

[准备工具]

作画之前，工具的采购和准备也是一件乐事哦！看到桌子上摆放整齐的笔、纸，就会有种充实的满足感，整个人就会不由自主地进入“备战”状态啦！下面我们来看看画美女都会用到哪些东西吧！

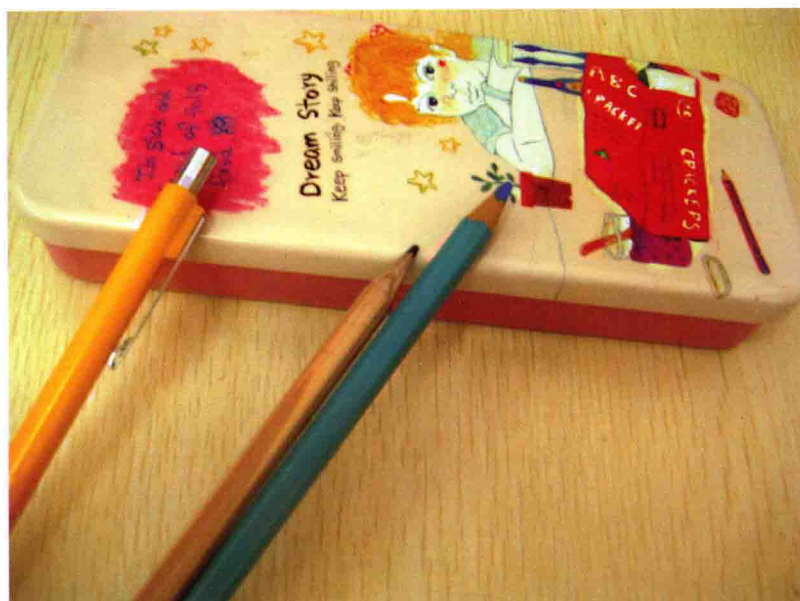
图一

图二

首先是纸，这本书中的美女图最终完稿用的是8开的水彩纸，我用的是康颂的粗纹纸（图一）。再多准备一些草稿纸，A4大小的就好，种类随意，用着顺手就好。（图二）

第二是铅笔，也要两种。一种是木头笔杆的2B铅笔，打草稿的时候很好用，当然别忘了给它配备一个卷笔刀；另一种是0.3的自动铅笔，画细节和勾线的时候用。特别推荐一下樱花牌的这种，超级顺手，陪伴了我好多年。（图三）

图三

图四

如果想采用手绘上色的话，水溶性彩铅也是不错的选择。淡褐色很适合打草稿。（图四）

水彩颜料和色粉棒的颜色都很柔和，水彩颜料常常和水溶性彩铅一起使用。色粉棒如果和有色的卡纸或牛皮卡纸结合，则会有惊艳的效果。

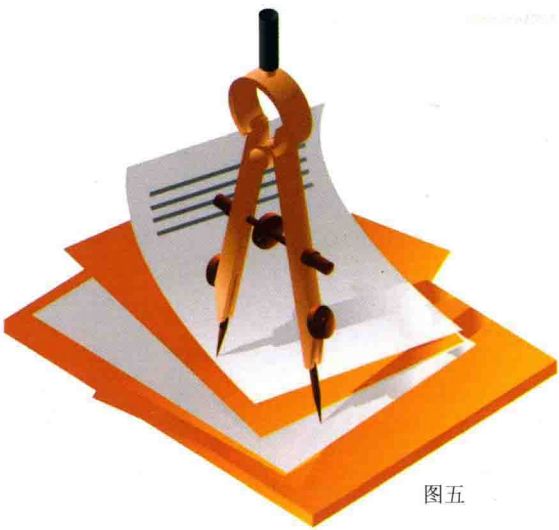
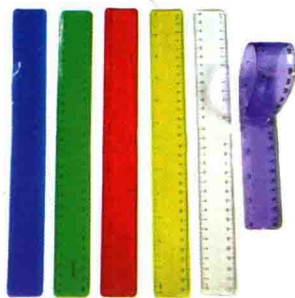

直尺和圆规，画背景时会用到圆规，可以画出顺滑而富有装饰感的圆弧。比如画貂蝉和吕布的那一幅。（图五）

推荐软直尺，使用起来手感舒服。（图六）

图六

图五

还有，就是拷贝台。我自己用的是LED的薄款，用起来不错，也不占地方，光线稍嫌亮了一点，勾线的时候可以多衬2张白纸在下面。（图七）

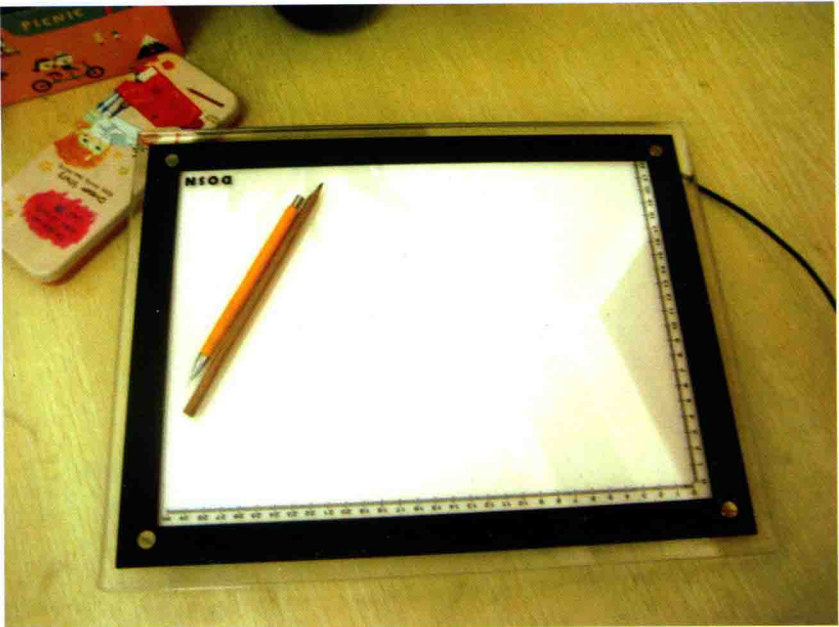
回形针（图九）或者小夹子（图八），用来固定草稿纸和正稿纸。固定的时候在纸的两侧都用上，就会比较稳固。

图九

图八

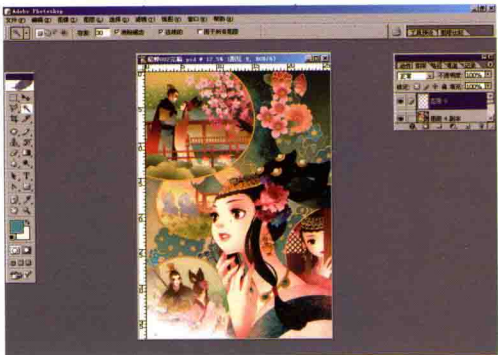

图七

最后是上色要用到的数位板（图十）和photoshop软件（图十一）。

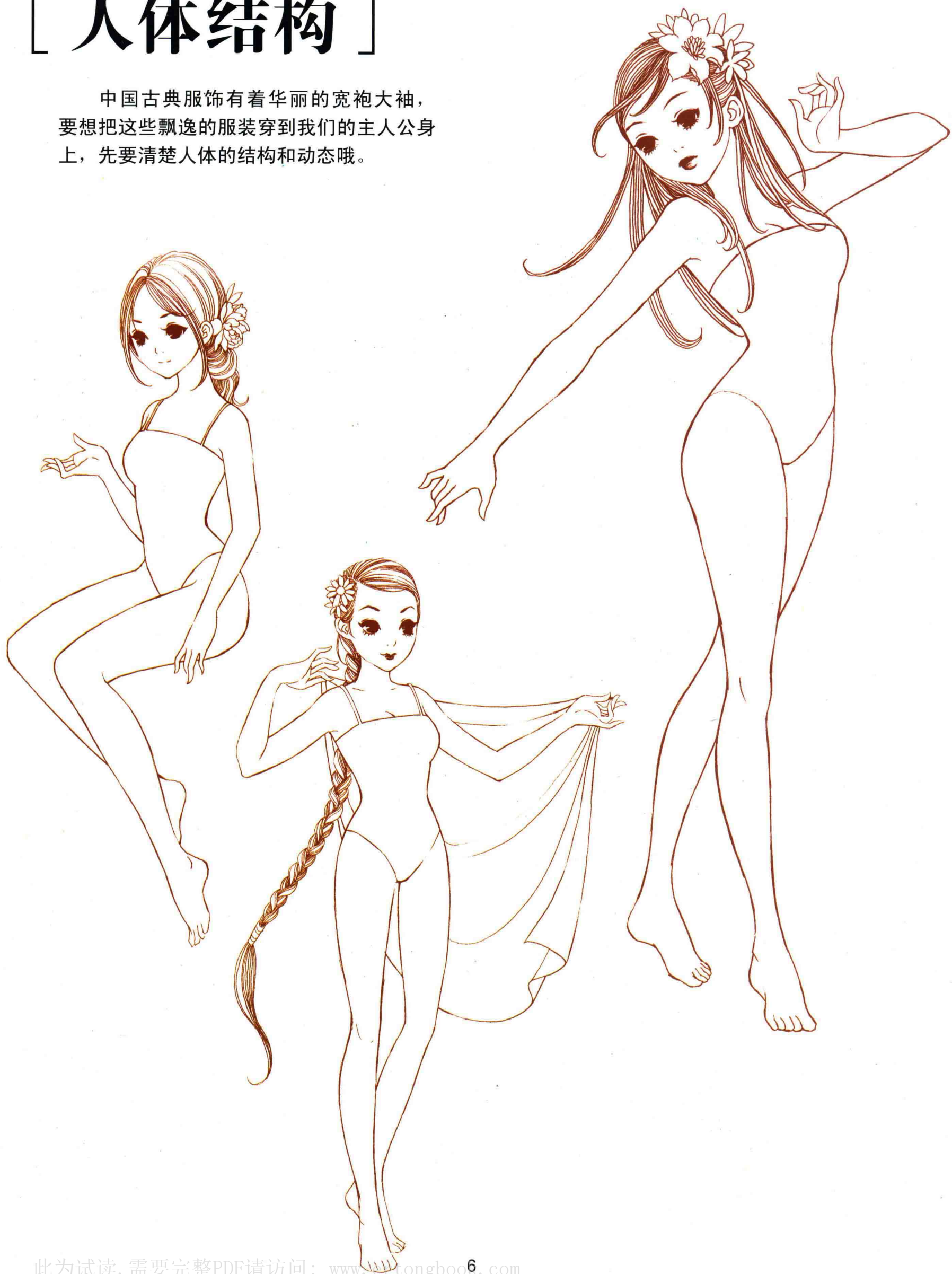
图十

图十一

[人体结构]

中国古典服饰有着华丽的宽袍大袖，要想把这些飘逸的服装穿到我们的主人公身上，先要清楚人体的结构和动态哦。

基本的形态需要注意的几点：

漫画版的美人形体是需要一些概括和夸张的。
东方的古典美人，肩膀部位的处理要圆滑一些。

我的经验是，不管是丰腴的美人还是纤细的美人，细腰是体现妩媚感的不二法宝，可以适当地夸张。

腿部的比例适当拉长一些，显得体态轻盈。

动作上，鉴于古装的气质，采用一些含蓄委婉的动态比较好。

[色彩知识]

一幅图所要传达的意境不单单是靠构图和造型来完成的，色彩的魅力也不可小觑哦。

好的配色最重要的一个条件就是要与意象相符，如果不相符就不能使人产生共鸣。符合意象的配色第一步是从基本色开始的。只要能够正确地选择出基本色，就能够表现出想要的意象来。

▶想到西施，头脑里浮现的就是江南水乡、碧波、荷叶、衣衫素雅宛如荷花一般的少女。因此主要的基调定为绿色和白色。

西施浣纱，是在她的少女时代，颜色的感觉要偏轻快、舒畅一些。衣服的颜色选用灰调，符合她平民少女的身份，也可以反衬她柔嫩的肤色。

绿色是最贴近自然的颜色，绿的层次非常多，水的颜色和每一片荷叶的颜色要区分开来。

画面中的绿色遵循“近冷远暖”的规律，体现纵深感。

▶西施入宫以后的装扮虽然是一袭华服，但我仍采用淡雅的颜色，因为她在我头脑中的意象就是“穿着白衣服的人”。

场景是非现实的，颜色的处理上要有有点梦幻的感觉。

红色的鱼可以打破全部灰绿色系的沉闷感。

▶同样是貂蝉，在这一幅里，为了表现她少女的心情，颜色上变得温柔多彩起来。

周围大面积的空间，用了暗淡的深紫色，突出乱世那种不安的感觉。

◀这幅貂蝉与吕布，画面的气氛是华美而又有一点凄凉的，献舞的貂蝉正如面前怒放的罌粟花。我给她定了红色的基调，红到仿佛滴血。

填色的步骤，要从画面的主导颜色开始填，比如这一幅，就是衣袖和罌粟花的红色。其次填一些比较固定的颜色，比如皮肤和头发的颜色。再次考虑的是画面中起到铺垫和衬托作用的灰色系，比如这幅上面的灰绿色、灰紫色。这些颜色令画面沉稳，视觉上不会有焦躁的感觉。

最后是起点缀作用的亮色，腰链上的绿松石和红色对比强烈，看起来很有趣味。这种颜色往往选取主导色的补色，面积很小，不会显得夸张。

从上面的例子就可以看出，不同的情境会要求不同的色彩搭配。

调色和配色是非常神奇有趣的活动，无论是在画纸上还是在电脑上。对颜色的敏锐度不只体现在画图的时候，在平时也是可以培养的。漂亮的颜色存在于春天的浮云和田间小径，也存在于超市里摆放蔬菜、水果的货架，甚至是一朵枯萎的小花、一扇斑驳掉漆的木门。我们要做的就是静下心来，体会其中的美，让这些颜色的搭配渗入到记忆里，吸纳它们。

中国历史上的 四大美女

貂蝉拜月

貂蝉是东汉末年司徒王允的歌女，长得国色天香，有倾国倾城之貌，被王允收为义女。一天，貂蝉在后花园拜月时，忽然轻风吹来，一块浮云将那皎洁的明月遮住，这景正好被王允瞧见，王允此后逢人就说，我的女儿和月亮比美，月亮比不过，赶紧躲在云彩后面。因此，貂蝉也就被人们称为“闭月”了。王允眼看

董卓将篡夺东汉王朝，便设下连环计，先把貂蝉暗地里许给吕布，明里则把貂蝉献给董卓为妾。吕布英雄年少，董卓老奸巨猾，二人都是好色之人。吕布自董卓收貂蝉入府为姬之后，心怀不满。一日，吕布乘董卓上朝时，入董卓府探貂蝉，并邀其凤仪亭相会，貂蝉见吕布，假意哭诉被董卓霸占之苦，吕布愤怒。董卓回府撞见吕布，怒而抢过吕布的方天画戟直刺吕布，吕布飞身逃走，从此两人互相猜忌。之后王允说服吕布，铲除了董卓。

京剧《凤仪亭》叙述的就是这段故事。

· 贵妃醉酒 ·

杨玉环（719～756年）唐代蒲州永乐人（陕西华阴县人）。通晓音律，能歌善舞。最初为唐玄宗第十八子寿王的王妃，唐玄宗见到杨玉环的姿色后，欲纳入宫中，先令玉环出家为女道士，号太真。杨玉环天宝四年（745年）入宫，得唐玄宗宠幸，被封为贵妃（时玄宗年六十一，贵妃年二十七），父兄均因此势倾天下。贵妃每次乘马，都由大宦官高力士亲自执鞭，贵妃的织绣工就有七百人，更有争献珍玩者。杨贵妃喜爱岭南荔枝，就有人千方百计急运新鲜荔枝到长安。

安史乱起，唐玄宗逃离长安，途至马嵬坡，六军不肯前行，要求处死杨国忠和杨贵妃，杨贵妃被玄宗赐死。

昭君出塞

王昭君名嫱，号昭君，西汉南郡(今兴山县)宝坪村人，元帝时期人氏。从小长得艳若桃花，聪明伶俐。公元前33年，汉朝和匈奴和亲。汉元帝决定挑个宫女给匈奴单于，他吩咐人到后宫去传话：谁愿意到匈奴去，皇上就把她当公主看待。宫女们听说要离开本国到匈奴去，都不乐意，这时王昭君提出自愿到匈奴去和亲。元帝于是择日让呼韩邪单于和王昭君在长安成亲。成亲之日，汉元帝看到昭君美丽又大方，竟然使整个汉宫都为之生色。汉元帝回到内宫，越想越懊恼。他叫人从宫女的画像中拿出昭君的像来看，画像完全没有昭君本人那样可爱。原来画工毛延寿在给宫女画像的时候，要收受贿赂。王昭君不愿意送礼物，所以他没有把王昭君的美貌如实地画出来。汉元帝一气之下，把毛延寿杀了。

王昭君在汉朝和匈奴官员的护送下，离开了长安，做了呼韩邪单于的阏氏。传说昭君出塞时满腹愁怀，为解思乡之情，便在马背上弹起了琵琶。曲哀人艳，连南飞的大雁都为之倾倒，以致放弃飞行，落在昭君的周围。“落雁”的典故由此广为人知。

西施浣纱

西施，名夷光，出生于春秋时期浙江诸暨苕萝村。那时越国称臣于吴国，越王勾践在吴国做人质，他历尽艰辛，卧薪尝胆，谋划着光复越国。在国难当头之际，越国的大夫范蠡在湖边行走，偶然遇到了美丽的少女西施在水边浣纱，立刻被她的美貌打动了。他心生一计，打算借由西施来成全越王勾践的复国计划。

西施虽然只是一个普通的民女，但她听了范蠡的安排以后，毅然决定以身许国，与同村的少女郑旦一起由越王勾践献给吴王夫差，一夕之间成为吴王最宠爱的妃子。吴王迷恋她的美色，用尽各种办法取悦她，再也无心国事，他还修建了馆娃宫，终日在里面观赏歌舞，饮酒作乐，劳民伤财。趁此时机勾践紧锣密鼓地训练军队，东山再起，一举打败了吴国。传说吴国被灭后，西施被范蠡带走了，他们泛舟五湖，不知所终，但西施一直受到后人的怀念。西施与王昭君、貂蝉、杨贵妃同被称为中国古代四大美女，而西施居首，她是美的化身和代名词。

[创作构思]

虽然画过一些才子佳人，但是想到要画四大美女，心里还是有点小小的紧张。于是乎就诞生了一堆草稿和随笔。这样的创作肯定不是效率最高的，但却很有趣。

下面来看杨贵妃在我笔下诞生的过程吧。

杨玉环随笔设定

杨妃的特点是丰腴善舞，温柔典雅。她在我的脑海中是华丽的金色和暖暖的粉色，我极想画她圆润白皙的手臂和舞动的柔软腰肢。

被古人称为绿云的蓬松饱满的发髻，和明亮的珍珠金钗交相辉映，嗯，盛唐的感觉。

杨玉环草稿

构图上，最先产生了层叠人物的这一幅，给她设计了一款羽毛的舞裙，霓裳羽衣舞嘛。心向往之，但是画出来不知为何有点拉斯维加斯的感觉，而且唐明皇的脸在图的上方很显眼，有点喧宾夺主了。