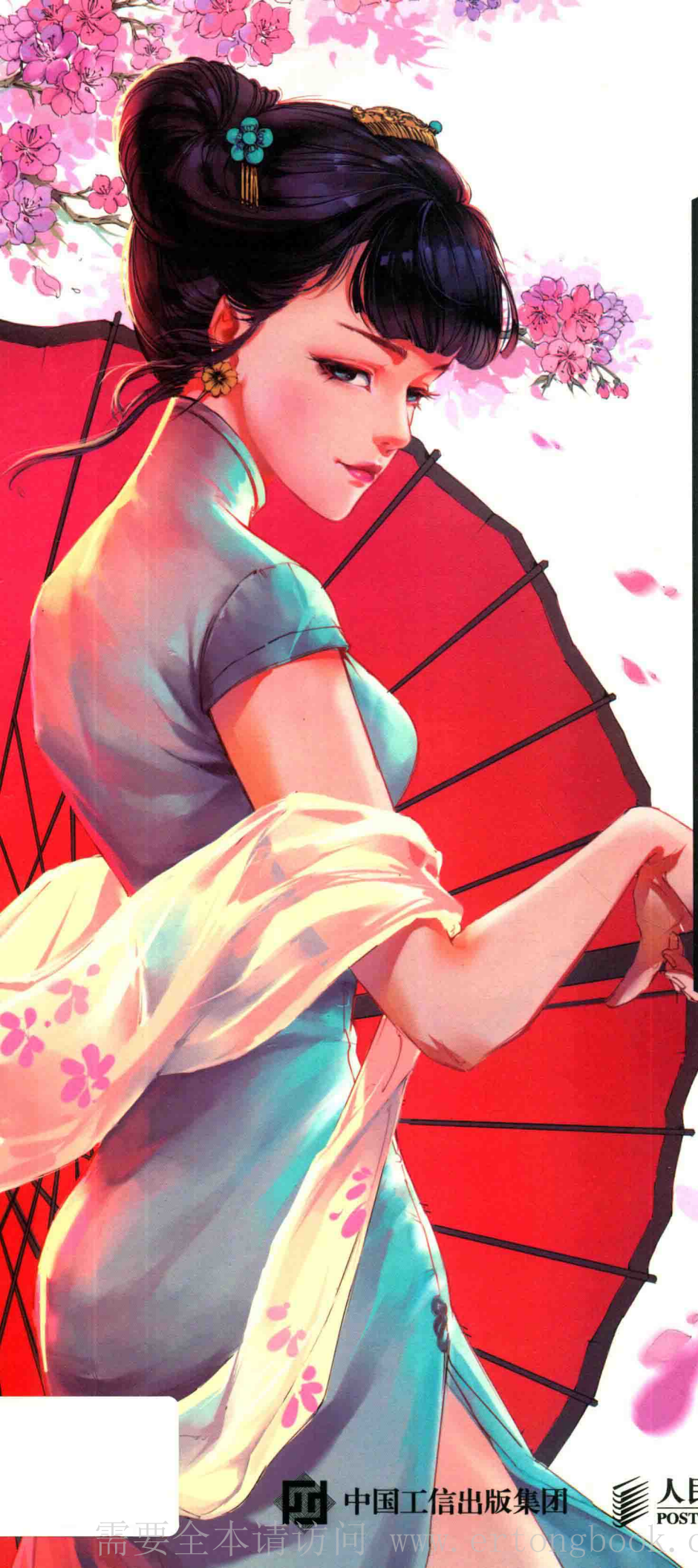

游戏/动漫人物造型专业手绘技法

古风篇

视频教程

随书提供教学视频，可通过扫描书中提供的二维码在线观看。

名动漫 编著

中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

游戏/动漫人物造型专业手绘技法（古风篇）

名动漫 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

游戏/动漫人物造型专业手绘技法. 古风篇 / 名动漫编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2018.8
ISBN 978-7-115-48501-4

Ⅰ. ①游… Ⅱ. ①名… Ⅲ. ①动画－人物画技法
Ⅳ. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第105308号

内 容 提 要

本书由具有十年CG绘画教学经验的教育机构名动漫编写，将其多年教学中总结的经验结合实际应用教授给读者。从古风元素的认知，到线条的运用，再到人物结构原理、人物动态等，书中都做了细致的讲解。同时针对绘画中的难点，即人物与服装配饰的适配性进行了重点介绍，对各个历史时期典型服饰的表达进行了深入分析。最后还安排了创作章节，从草图到线稿，到细节和背景设计，再到上色过程，一气呵成地教你完成一整幅作品的创作。随书提供教学视频，读者可以通过扫描书中提供的二维码在线观看案例绘制过程，提高学习效率。

本书适合动画、漫画、插画等相关专业的学生及喜欢古风漫画的读者学习，也适合从事动漫行业的专业人员借鉴。

◆ 编　　著　名动漫
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
天津翔远印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1194　1/16
印张：8.5　　2018年8月第1版
字数：337千字　　2018年8月天津第1次印刷

定价：58.00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
Foreword

感谢你翻开本书。

愿意翻开本书的人，一定也和我们一样，从少年时期就喜欢画画，不一定有什么远大的理想，但就是毫无道理地喜欢。就像许多人明明是乖孩子，明明已经顺应家人的意愿，学了一个稳妥的专业，干了一份稳定的工作，或者已经有了一个稳定的家，但心中的梦却一直没有落地。这个梦常常寻找着突破口，在平静的日子下暗流涌动。

画画的热情似乎永远不会被生活燃尽，永远在心里留有温度。

那么拿起画笔吧，在绘画的求索之路上，从来没有末路，而你绝不孤独。

我们深知理想与现实之间、热爱与不知如何着手之间的尴尬，也一直在探索那些富于感染力的作品是如何一步一步被描绘出来的。

当我们经历了无数的沮丧，踩了无数的坑，逐渐总结出许多绘画中的规律后，我们不希望你们也走这些弯路，踩同样的坑，所以，我们用形象的文字来比喻结构中暗藏的原理，然后用密集的原创图例来实践这些原理，通过扫码观看绘画视频，最终将这一系列生动的讲解呈现给你。

在这里，许多一直被忽略的造型基础，绘画中的难点，如人体结构、各种衣服的褶皱、对面部的理解、头发的画法、手和脚的画法，以及动态中的人物、透视中的人物，还有完整创作一幅作品的过程与步骤等，都毫无保留地剖析给大家，希望可以带给你不一样的学习体验，也为振兴国漫，普及传播绘画知识做出点努力。

本书由名动漫编著，参与本书编写的有李海涛、孙怡然、姜茹、黄珊珊、陈小婧、马旭。感谢你选择本书，如果你是初学者，同时又恰好喜欢这种风格，希望本书可以帮到你。也希望通过本书，和同行业的朋友进行交流与互动，大家互相学习，共同提高。

目录
Contents

第1章
什么是古风漫画

1.1 具有独特东方韵味的古风漫画 8
1.2 古风元素在现代古风漫画中的使用 9
1.3 古风漫画的绘制工具 10
1.3.1 传统绘制工具 10
1.3.2 数码绘制工具 12
1.4 古风漫画的线条表现 13
1.5 认识古风中的经典元素 15
1.5.1 建筑元素 15
1.5.2 花草植物元素 16
1.5.3 动物元素 17
1.5.4 道具元素 18
1.5.5 花纹元素 19

第2章
古风人物的身体结构

2.1 头身比例 21
2.1.1 女性头身比 21
2.1.2 男性头身比 22
2.2 用头身比绘制古风人物 23
2.2.1 古风女性 23
2.2.2 古风男性 24
2.2.3 Q版二头身 25
2.2.4 Q版三头身 26
2.2.5 五头身 27
2.3 不同体型的古风人物绘制 28
2.3.1 凸显古风女性的形体 29
2.3.2 凸显古风男性的形体 30
2.4 古风人物手的绘制 31
2.4.1 手的绘制过程 31
2.4.2 手的结构 32
2.4.3 胳膊与手的关系 33
2.4.4 古风漫画中手的表现 34

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 3 章

古风人物头部的绘制

3.1 绘制脸部的整个流程 36

3.2 绘制脸部必须掌握的基础知识 38

3.2.1 定位脸型和五官 38

3.2.2 十字线定位 39

3.3 眼睛的画法 40

3.3.1 眼睛的结构 40

3.3.2 几种眼形的画法 42

3.3.3 各种角度的眼睛 43

3.3.4 瞳孔大小的变化 43

3.3.5 各种风格的眼睛 44

3.4 嘴巴的画法 45

3.4.1 嘴巴的绘制步骤 45

3.4.2 不同朝代的唇妆 45

3.4.3 各种角度的嘴巴 46

3.4.4 各种形状的嘴巴 46

3.4.5 各种状态的嘴巴 46

3.5 脸部各个角度的画法 48

3.5.1 正面 48

3.5.2 半侧面 49

3.5.3 正侧面 50

3.5.4 俯视 51

3.5.5 斜侧面 52

3.5.6 仰视 53

3.6 古风人物脸部的喜怒哀乐 54

3.7 古风人物发型的绘制 56

3.7.1 发型的绘制过程 56

3.7.2 头发的绘制技法 57

3.7.3 发束的表现 58

3.7.4 头发的软硬表现 59

3.8 不同时期女子发型特点 60

3.8.1 秦汉时期 60

3.8.2 隋唐时期 61

3.8.3 明朝时期 62

3.8.4 清朝时期 63

3.8.5 民国时期 64

3.9 古风男子发型特点 65

3.10 古风人物发型的表现形式 67

3.10.1 线条 67

3.10.2 白描 67

3.10.3 色块 67

3.10.4 不同发型的运用 68

3.10.5 现代审美下的古风人物发型 69

3.10.6 发饰的运用 70

3.10.7 中国古代男女不同身份的发型表现 71

3.11 古风俊男的头部绘制示范 77

3.12 古风美女的头部绘制示范 78

第 4 章

古风人物姿态的绘制

4.1 静态姿势的绘制方法 80

4.2 动态姿势的绘制方法 86

第 5 章

古风人物服饰的绘制

5.1 古代服装的基本样式 94

5.1.1 秦汉时期服饰造型 94

5.1.2 隋唐时期服饰造型 99

5.1.3 明朝时期服饰造型 102

5.1.4 清朝时期服饰造型 104

5.1.5 民国时期服饰造型 107

5.1.6 现代经典游戏中的古风造型 108

5.2 服装布料的表现 109

5.3 配饰的表现 110

第 6 章

古风人物上色

6.1 古风角色上色实例一 114

6.2 古风角色上色实例二 124

游戏/动漫人物造型专业手绘技法（古风篇）

名动漫 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

游戏/动漫人物造型专业手绘技法. 古风篇 / 名动漫编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2018.8
ISBN 978-7-115-48501-4

Ⅰ. ①游… Ⅱ. ①名… Ⅲ. ①动画－人物画技法
Ⅳ. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第105308号

内 容 提 要

本书由具有十年CG绘画教学经验的教育机构名动漫编写，将其多年教学中总结的经验结合实际应用教授给读者。从古风元素的认知，到线条的运用，再到人物结构原理、人物动态等，书中都做了细致的讲解。同时针对绘画中的难点，即人物与服装配饰的适配性进行了重点介绍，对各个历史时期典型服饰的表达进行了深入分析。最后还安排了创作章节，从草图到线稿，到细节和背景设计，再到上色过程，一气呵成地教你完成一整幅作品的创作。随书提供教学视频，读者可以通过扫描书中提供的二维码在线观看案例绘制过程，提高学习效率。

本书适合动画、漫画、插画等相关专业的学生及喜欢古风漫画的读者学习，也适合从事动漫行业的专业人员借鉴。

◆ 编　　著　名动漫
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
天津翔远印刷有限公司印刷

◆ 开本：889×1194　1/16
印张：8.5　　2018年8月第1版
字数：337千字　　2018年8月天津第1次印刷

定价：58.00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
Foreword

感谢你翻开本书。

愿意翻开本书的人，一定也和我们一样，从少年时期就喜欢画画，不一定有什么远大的理想，但就是毫无道理地喜欢。就像许多人明明是乖孩子，明明已经顺应家人的意愿，学了一个稳妥的专业，干了一份稳定的工作，或者已经有了一个稳定的家，但心中的梦却一直没有落地。这个梦常常寻找着突破口，在平静的日子下暗流涌动。

画画的热情似乎永远不会被生活燃尽，永远在心里留有温度。

那么拿起画笔吧，在绘画的求索之路上，从来没有末路，而你绝不孤独。

我们深知理想与现实之间、热爱与不知如何着手之间的尴尬，也一直在探索那些富于感染力的作品是如何一步一步被描绘出来的。

当我们经历了无数的沮丧，踩了无数的坑，逐渐总结出许多绘画中的规律后，我们不希望你们也走这些弯路，踩同样的坑，所以，我们用形象的文字来比喻结构中暗藏的原理，然后用密集的原创图例来实践这些原理，通过扫码观看绘画视频，最终将这一系列生动的讲解呈现给你。

在这里，许多一直被忽略的造型基础，绘画中的难点，如人体结构、各种衣服的褶皱、对面部的理解、头发的画法、手和脚的画法，以及动态中的人物、透视中的人物，还有完整创作一幅作品的过程与步骤等，都毫无保留地剖析给大家，希望可以带给你不一样的学习体验，也为振兴国漫，普及传播绘画知识做出点努力。

本书由名动漫编著，参与本书编写的有李海涛、孙怡然、姜茹、黄珊珊、陈小婧、马旭。感谢你选择本书，如果你是初学者，同时又恰好喜欢这种风格，希望本书可以帮到你。也希望通过本书，和同行业的朋友进行交流与互动，大家互相学习，共同提高。

目录
Contents

第1章
什么是古风漫画

1.1 具有独特东方韵味的古风漫画 8
1.2 古风元素在现代古风漫画中的使用 9
1.3 古风漫画的绘制工具 10
1.3.1 传统绘制工具 10
1.3.2 数码绘制工具 12
1.4 古风漫画的线条表现 13
1.5 认识古风中的经典元素 15
1.5.1 建筑元素 15
1.5.2 花草植物元素 16
1.5.3 动物元素 17
1.5.4 道具元素 18
1.5.5 花纹元素 19

第2章
古风人物的身体结构

2.1 头身比例 21
2.1.1 女性头身比 21
2.1.2 男性头身比 22
2.2 用头身比绘制古风人物 23
2.2.1 古风女性 23
2.2.2 古风男性 24
2.2.3 Q版二头身 25
2.2.4 Q版三头身 26
2.2.5 五头身 27
2.3 不同体型的古风人物绘制 28
2.3.1 凸显古风女性的形体 29
2.3.2 凸显古风男性的形体 30
2.4 古风人物手的绘制 31
2.4.1 手的绘制过程 31
2.4.2 手的结构 32
2.4.3 胳膊与手的关系 33
2.4.4 古风漫画中手的表现 34

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第 3 章

古风人物头部的绘制

3.1 绘制脸部的整个流程 36

3.2 绘制脸部必须掌握的基础知识 38

3.2.1 定位脸型和五官 38

3.2.2 十字线定位 39

3.3 眼睛的画法 40

3.3.1 眼睛的结构 40

3.3.2 几种眼形的画法 42

3.3.3 各种角度的眼睛 43

3.3.4 瞳孔大小的变化 43

3.3.5 各种风格的眼睛 44

3.4 嘴巴的画法 45

3.4.1 嘴巴的绘制步骤 45

3.4.2 不同朝代的唇妆 45

3.4.3 各种角度的嘴巴 46

3.4.4 各种形状的嘴巴 46

3.4.5 各种状态的嘴巴 46

3.5 脸部各个角度的画法 48

3.5.1 正面 48

3.5.2 半侧面 49

3.5.3 正侧面 50

3.5.4 俯视 51

3.5.5 斜侧面 52

3.5.6 仰视 53

3.6 古风人物脸部的喜怒哀乐 54

3.7 古风人物发型的绘制 56

3.7.1 发型的绘制过程 56

3.7.2 头发的绘制技法 57

3.7.3 发束的表现 58

3.7.4 头发的软硬表现 59

3.8 不同时期女子发型特点 60

3.8.1 秦汉时期 60

3.8.2 隋唐时期 61

3.8.3 明朝时期 62

3.8.4 清朝时期 63

3.8.5 民国时期 64

3.9 古风男子发型特点 65

3.10 古风人物发型的表现形式 67

3.10.1 线条 67

3.10.2 白描 67

3.10.3 色块 67

3.10.4 不同发型的运用 68

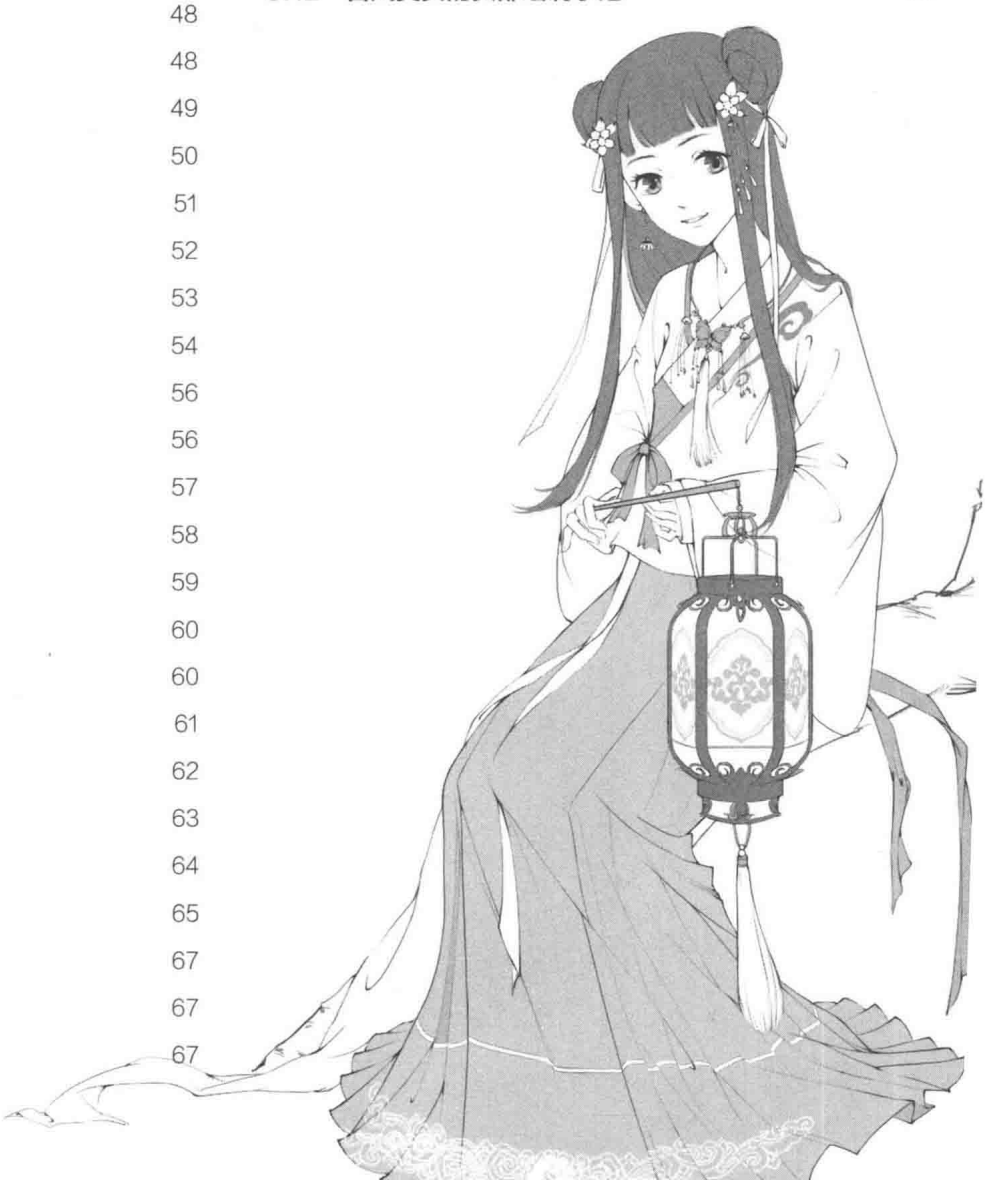
3.10.5 现代审美下的古风人物发型 69

3.10.6 发饰的运用 70

3.10.7 中国古代男女不同身份的发型表现 71

3.11 古风俊男的头部绘制示范 77

3.12 古风美女的头部绘制示范 78

第 4 章

古风人物姿态的绘制

4.1 静态姿势的绘制方法 80

4.2 动态姿势的绘制方法 86

第 5 章

古风人物服饰的绘制

5.1 古代服装的基本样式 94

5.1.1 秦汉时期服饰造型 94

5.1.2 隋唐时期服饰造型 99

5.1.3 明朝时期服饰造型 102

5.1.4 清朝时期服饰造型 104

5.1.5 民国时期服饰造型 107

5.1.6 现代经典游戏中的古风造型 108

5.2 服装布料的表现 109

5.3 配饰的表现 110

第 6 章

古风人物上色

6.1 古风角色上色实例一 114

6.2 古风角色上色实例二 124

01

什么是古风漫画

1.1 具有独特东方韵味的古风漫画

古风在漫画、插画及其他ACG领域泛指中国风，它从中国古代传统绘画艺术中诞生，经过现代文化熏陶及日本漫画文化的影响，现在已经形成独特的文化形式。但要究其发展源头我们还要从古代著名画作中寻找。

1. 唐伯虎的美人图

唐寅（1470年3月6日至1524年1月7日）生于成化六年二月初四，卒于嘉靖二年十二月二日，字伯虎，后改字子畏，号六如居士、桃花庵主、鲁国唐生、逃禅仙吏等，明代画家、书法家、诗人。

- **《牡丹仕女图》**

图中玉立一高髻簪花女子，右手持扇，左手拈花，体态丰盈，举止安详，头部勾勒精工，晕染匀称，是富贵人家之少妇形象。

- **《小庭良夜图》**

唐寅用遒劲飞舞的线条，刻画了一位体态丰盈，举止安详，头部勾勒精工的富贵人家之少妇。画中人物的脸、手和胸部位，宛如北宋李公麟圆细流丽之笔，而衣裙、腰带、披肩多似南宋李唐飘举方折之笔，这种方圆兼施的笔法，增强了这位少妇的动态美和形体美。虽然用水墨描写，却有丰富的色感，在艺术上有独特之处。画上钤有多方收藏印章。

《牡丹仕女图》

《小庭良夜图》

2.明清人物绘

- **《听琴图》**

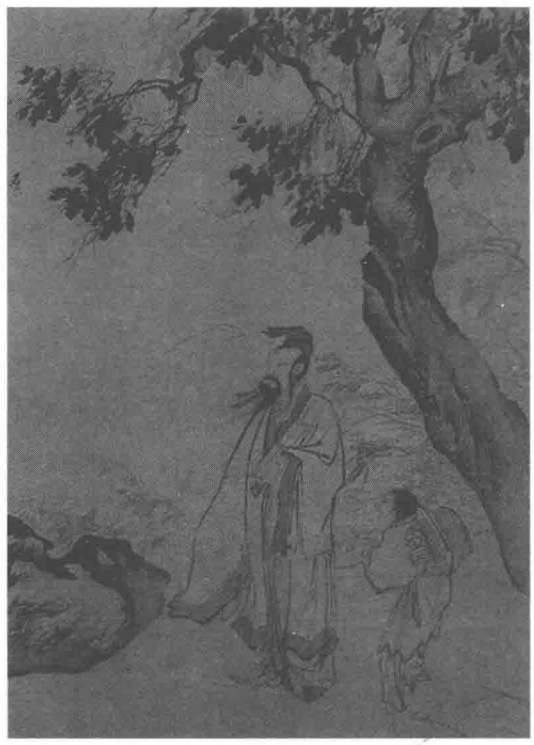
人物面部刻画较细，衣纹线条粗细转折较为显露，反映了浙派晚期笔墨特征。

- **《秋林觅句图》**

此图描绘一老者伫立在古树下寻觅佳句的情景，老人鹤发童颜，清逸矍铄，似乎仙风道骨扑面而来。画面风格豪爽飘洒，有“江夏派”吴伟之笔意。

《听琴图》

《秋林觅句图》

1.2 古风元素在现代古风漫画中的使用

所谓“古风”，就是将古代的绘画、艺术元素用现代的观念、工具、讲故事的手法表达出来，形成新的风格。

“古风”主要摘取的精华部分是：

（1）飘逸的服装造型；

（2）装饰感极强的发饰；

（3）古韵悠长的发型；

（4）极富东方韵味的脸部五官。

在这样的基础上，加上现代漫画的气氛塑造手法，如烟尘、云、气流、光的特效等，来营造氛围渲染效果。

节选自漫画《妖宿山》

节选自漫画《妖宿山》

节选自漫画《妖宿山》

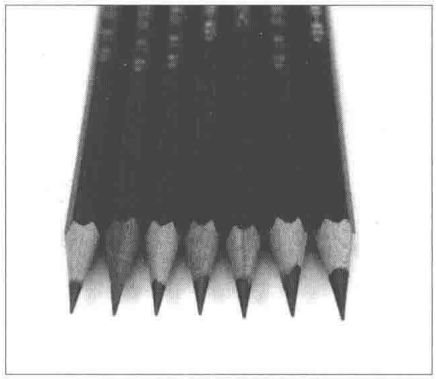
1.3 古风漫画的绘制工具

在这里，我们向大家介绍绘制漫画的关键工具，让初学者在学习绘制漫画之前，对其有一个深刻的认识，以便之后更好地理解及创作漫画。

1.3.1 传统绘制工具

1. 铅笔

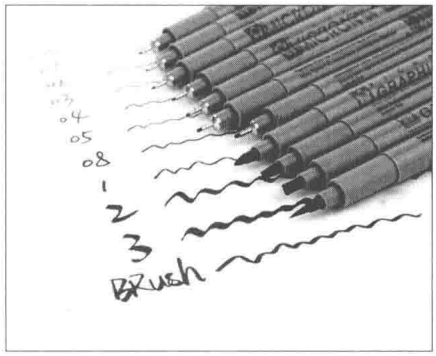
铅笔一般会用来绘制草图、打草稿等，笔芯不能太硬，否则在擦去铅笔草稿后，会在纸上留下深深的痕迹，但同时也不能太软，否则容易使纸张变得乌黑脏乱。一般选用HB~4B之间的铅笔最为合适。

TIPS 木头铅笔的笔划较为圆滑，便于勾勒出轮廓线条，而且也方便选择笔芯的粗细。自动铅笔的笔划则较为死板，但其绘制的线条更纤细。

2. 针管笔

针管笔是绘制图纸的基本工具之一，它能够绘制出粗细均匀的线条。由于此特性，针管笔适合绘制如建筑等物体。

TIPS 针管笔的原理：针管笔的墨水从管中流出是空气压力和重力的结果。空气在运笔过程中从笔尖进入笔管产生压力。

3. 蘸水笔

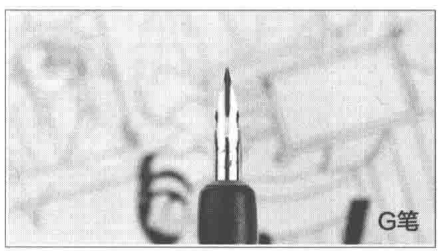
蘸水笔用来上墨线。蘸水笔的种类繁多，笔尖的粗细及形状各有不同，我们可以根据绘制的内容进行调整，选用粗细特性不同的蘸水笔。

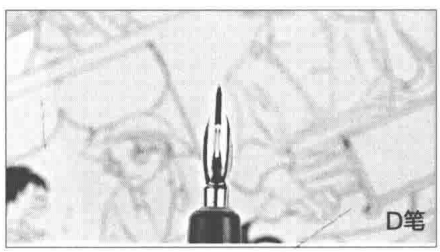

TIPS G笔：笔尖富有弹性，容易控制线条粗细变化。因为能画出抑扬顿挫之感的线条，通常用于绘制人物的主线。

TIPS D笔（镝笔）：弹性比G笔、圆笔小，较易控制线条的粗细变化，常用于画布料的质感。因为不易划纸，也常用于绘制各式效果线。D笔和G笔非常受日本漫画家的青睐。

● 部分展示

需要全本请访问 www.ertongbook.com