

零基础学古风漫画

唯美古风人物

容华若桃李

蜜桃老师 编著

全国百佳图书出版单位
化学工业出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

零基础学古风漫画

唯美古风人物

容华若桃李

容桃老师 MEIHUA TEACHER

编著

化学工业出版社

·北京·

编绘人员名单（排名不分先后）

李　莉　吴　爽　李　茜　邓　翊　余海燕　冯静霞　赵　珂　王晨艳　唐　林
余洁娴　杨　阳　李莲婕　姚西泠　王　亮　陈　添　高　磊　黄　娣　林佳欣
吕　庆　张钰茜　龙坤然　段林玉　夏世雄　李瑞超　陈　力　葛　琦　李　莎
陶　醉　陈　晨　焦　阳　汤　顺　李　莉　罗洁婷

图书在版编目（CIP）数据

零基础学古风漫画.唯美古风人物：容华若桃李/蜜桃老师编著. —北京：化学工业出版社，2018.7

ISBN 978-7-122-32150-3

Ⅰ. ①零…　Ⅱ. ①蜜…　Ⅲ. ①漫画-人物画技法　Ⅳ. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第096793号

责任编辑：徐华颖　　文字编辑：李　曦
责任校对：边　涛　　装帧设计：史淑娴

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号　邮政编码100011）
印　　装：北京新华印刷有限公司
787mm×1092mm　1/16　印张14¼　字数260千字　2019年4月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888　　售后服务：010-64518899
网　　址：http://www.cip.com.cn
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定　　价：48.00元

版权所有　违者必究

前言

从现代到传统，从网络到纸媒，古风艺术蔚然成风。市场的需求告诉我们，国学时代已然来临。

随着漫画的发展，带着浓郁的中国式古风的漫画渐渐地开始受欢迎。因此，蜜桃老师为广大漫画爱好者们带来了专攻古风漫画绘制的技法。

近年来，学习古风潮涌而至，古风漫画也顺势而上。那些曾被历史长河所遮掩的锦衣华服，将通过“零基础学古风漫画”书系焕发新生。

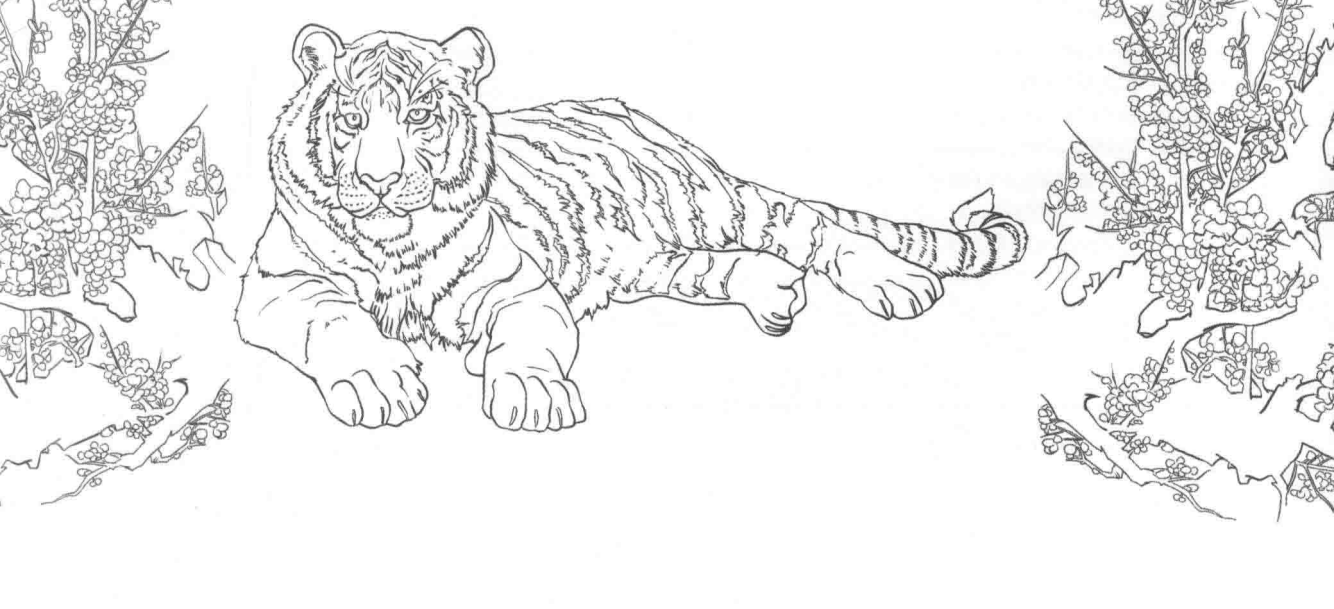
“零基础学古风漫画”系列教程书共有4册，分为《容华若桃李》《琳琅珠玉侧》《步摇衣袂飘》和《花重锦官城》。

“零基础学古风漫画”书系从美轮美奂的基础人物造型，到服饰、道具、场景等不同配景的加入，打造进阶式古风漫画教学书，让零基础的动漫爱好者也能够轻松掌握古风漫画绘制技法。

我们将依托于绘画的教学，致力打造一场国学文化的艺术盛典。

国学文化复兴，日渐昌盛；学习古风浪潮，势不可当。

本书能够让更多的人了解以及掌握绘制古风漫画的技法，非常适合漫画爱好者学习和使用。



目录

1 古风漫画人物的绘制特点 /1

1.1 传统古风与新派古风漫画的区别 /2

1.1.1 传统古风漫画人物的绘制特点 /2
1.1.2 新派古风漫画人物的特色 /4

1.2 不同的古风漫画线条的绘制 /6

1.2.1 传统古风漫画线条 /6
1.2.2 新派古风漫画线条 /7

1.3 古风漫画经典的元素 /8

1.3.1 极具魅力的服饰 /8
1.3.2 古朴典雅的道具 /9
1.3.3 蓊蓊郁郁的植物 /10
1.3.4 灵动的动物 /11
1.3.5 优美的自然元素 /12
1.3.6 历史悠久的建筑 /13

1.4 古风漫画人物的绘制技巧 /14

1.4.1 精致迷人的女性角色 /14
1.4.2 英俊潇洒的男性角色 /17

2 古风漫画人物的基础表现 /21

2.1 头部比例与画法 /22

2.1.1 头部比例特征 /22
2.1.2 女性、男性及儿童头部比例 /23
2.1.3 男性主要的脸形 /24
2.1.4 女性主要的脸形 /25

2.2 五官比例与画法 /26

2.2.1 眼睛的绘制技法 /26
2.2.2 眉毛的绘制技法 /28
2.2.3 鼻子的绘制技法 /29
2.2.4 嘴巴的绘制技法 /30
2.2.5 耳朵的绘制技法 /31
2.2.6 头部成稿绘制 /32

2.3 身体比例与画法 /34

2.3.1 男性身材特征 /34
2.3.2 女性身材特征 /35
2.3.3 各年龄头身比例 /36
2.3.4 肩颈的绘制技巧 /38
2.3.5 胸部的绘制技巧 /40
2.3.6 背部的绘制技巧 /42
2.3.7 臀部的绘制技巧 /44
2.3.8 四肢的绘制技巧 /46
2.3.9 手部的绘制技巧 /48
2.3.10 脚部的绘制技巧 /50

3 古风漫画人物的各式发型 /53

3.1 古风发型绘制的基础技法 /54

3.1.1 长发飘飘的古风人物 /54

需要全本请访问 www.ertongbook.com

3.1.2 头发的绘制技法 /55
3.1.3 古风人物的发质区别 /56
3.1.4 古风人物的发丝绘制技巧 /57
3.2 各种古代人物发型 /58
3.2.1 古代女性发型 /58
3.2.2 古代男性发型 /66
3.2.3 古代少年发型 /68
3.2.4 古代少女发型 /69
3.3 新派古风发型特色 /70
3.3.1 组合式女子新派古风发型 /70
3.3.2 组合式男子新派古风发型 /72
3.4 不同发色的绘制技巧 /74
3.4.1 不同颜色的头发绘制 /74
3.4.2 发色绘制技巧 /75
3.5 古风发型绘制步骤剖析 /76
3.5.1 男性的发型 /76
3.5.2 女性的发型 /78
4 画龙点睛的各式精美饰品 /87
4.1 古风首饰的分类 /88
4.1.1 精美的古风饰品 /88
4.1.2 古风首饰绘制步骤剖析 /96
4.2 配饰精美的人物成稿分析 /108
4.2.1 少女抚帘 /108
4.2.2 闺秀梳妆 /112
4.2.3 乐姬吹笛 /116
4.2.4 皇妃游园 /120
4.2.5 少侠执鞭 /124
5 人物神态和动态的绘制 /129
5.1 人物的神态绘制 /130
5.1.1 人物各种眼部绘制剖析 /130
5.1.2 人物眼神绘制剖析 /132
5.1.3 人物嘴部绘制剖析 /133
5.1.4 人物各种表情绘制剖析 /134
5.2 人物动态分析 /146
5.2.1 男性和女性的动态区别 /146
5.2.2 女性的动态分析 /148
5.2.3 男性的动态分析 /152
5.3 人物角色的设定 /156
5.3.1 魔王 /156
5.3.2 花妖 /158
5.3.3 王爷 /160
5.3.4 将军 /162
5.3.5 舞姬 /164
5.3.6 民国少女 /166
6 古代各朝代服饰的绘制 /169
6.1 各个朝代的服装演变 /170
6.1.1 中国各朝代服饰 /170
6.1.2 各朝代服饰的结构和特点 /174
6.2 人物成稿步骤分析 /178
6.2.1 女性的成稿步骤分析 /178
6.2.2 男性的成稿步骤分析 /182
6.2.3 双人的成稿步骤分析 /186
7 完成稿实战篇 /193
7.1 异族少女成稿分析 /194
7.2 御姐女侠成稿分析 /198
7.3 少侠成稿分析 /202
7.4 舞姬成稿分析 /206
7.5 萝莉女侠成稿分析 /210
7.6 少侠和女侠的成稿分析 /214

1 古风漫画人物的绘制特点

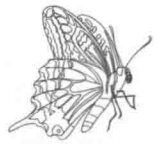
极具东方韵味的古典绘画风格，能让人感受到来自历史的沉静感，以及源于艺术殿堂的华美。通过本章的介绍，大家能充分感受到古典风韵画面的迷人之处。

1.1 传统古风与新派古风漫画的区别

1.1.1 传统古风漫画人物的绘制特点

帅气冷静的男性角色

传统工笔绘制的古代人物脸部较简单，形体匀称，线条柔软平滑，而且粗细的变化很大。

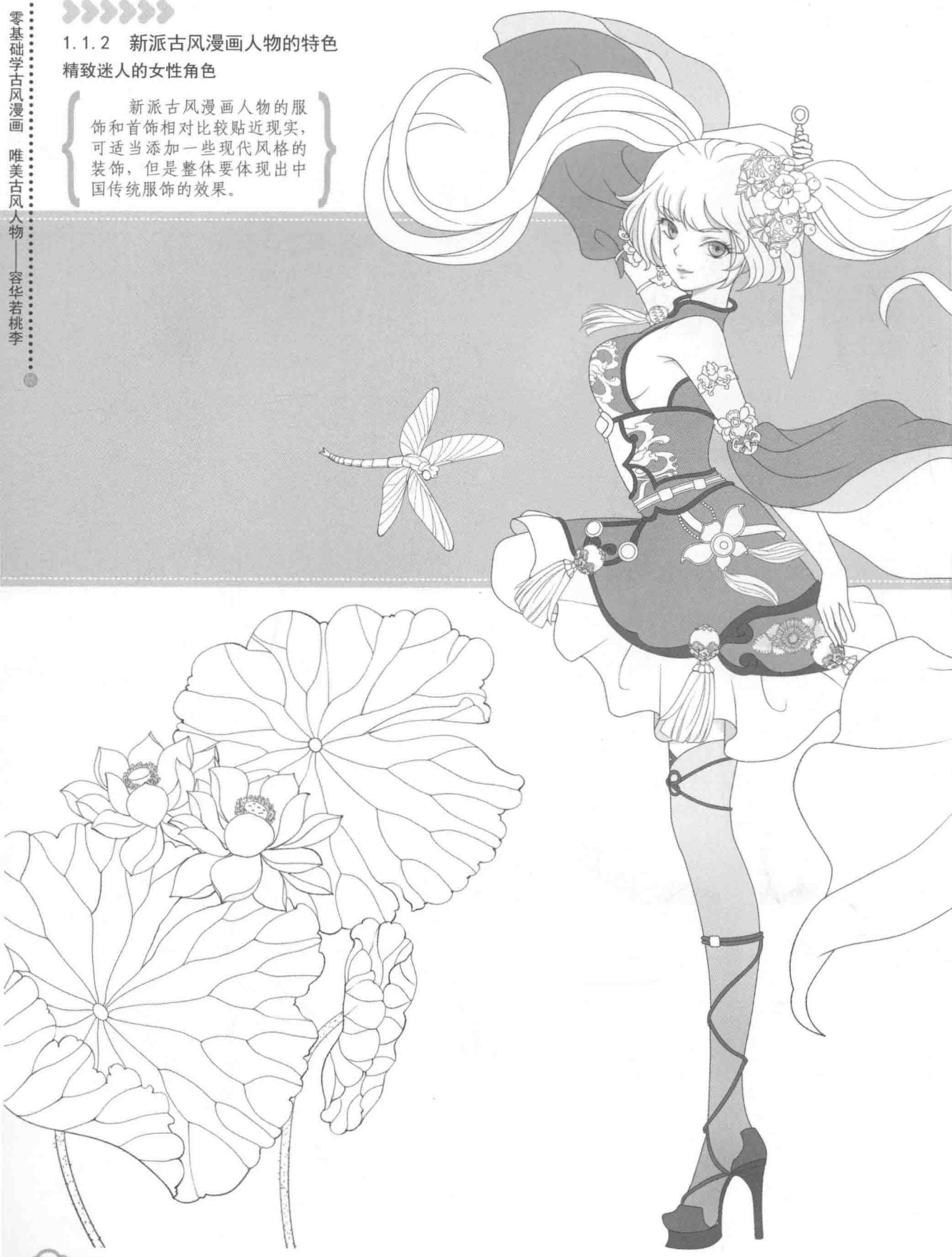


漫画式的古风人物比较重视写实，不管是面部还是肢体，都会更加接近现实人物。画面中也会有一些简单的大面积色块，线条既有圆滑的也有平直的。

1.1.2 新派古风漫画人物的特色

精致迷人的女性角色

新派古风漫画人物的服饰和首饰相对比较贴近现实，可适当添加一些现代风格的装饰，但是整体要体现出中国传统服饰的效果。



幻想风格的古风人物，受到的限制相对较少。人物的服装大多是创新的古风式服装。画面光影变化得很明显，线条相对来说较少。

1.2 不同的古风漫画线条的绘制

1.2.1 传统古风漫画线条

中锋用笔

在使用毛笔时，使笔锋与纸面保持垂直，笔尖稳定地保持在线条的正中心，画出的线条则可以做到平实而稳重，力度感强。

兰叶描

古代人物的衣服比较飘逸自然，因此线条也应轻盈柔和。在绘制时，变化用笔压力，时顿时提，使线条产生不同的粗细感觉，像是兰叶。

钉头鼠尾描

在毛笔书写和绘画中十分常见。在起笔时，必须先顿笔，类似于一个小的顿号，而在收笔时渐渐收束，看上去像是一个钉子配上一个尾巴。

高古游丝描

这是在绘制古代人物衣服褶皱中常用的画法之一。这种线条给人一种游丝般虚浮的感觉。用中锋笔尖描绘，使线条均匀柔顺、古韵典雅。

经典国画描线方式

中国古代文化博大精深，描线的方式与技法也多种多样。在不同的画中可以看到不同的笔触技法，甚至在相同画面中也会出现多种笔法搭配。最为常见的有十八描，比较有名的有枣核描、钉头鼠尾描、琴弦描、高古游丝描、行云流水描、兰叶描、竹叶描等，各有千秋。具体的描绘技法和图例可以参见《芥子园画谱》。

1.2.2 新派古风漫画线条

新派古风线条的绘制，在工具上除了毛笔，增加了铅笔、针管笔、蘸水笔等，表现形式更丰富。

毛笔线条

新派古风的毛笔线条更看中力量的表现。较重的力量，可以画出有张力的线条；较轻的力量，则可画出清晰柔软的线条。

铅笔线条

铅笔笔触线条轻重有度，一般用在勾画人物脸部或者手部细节的地方。运笔速度较快时，甚至能画出略带斑驳的自然线条。

针管笔线条

针管笔笔触均匀，可以让整个画面呈现出均匀一致的线条，让画面显得更为整洁。在建筑物、兵器等的坚固物品中，常常会选中这样的笔触进行表现。

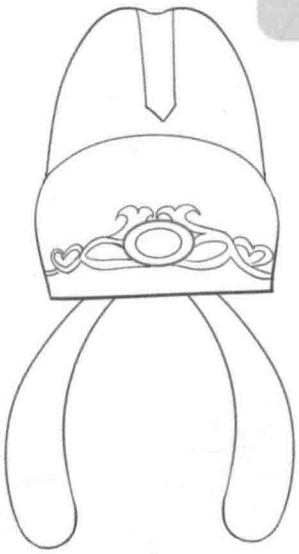
蘸水笔线条

蘸水笔线条较为圆润，不管从什么角度，线条都能始终保持着平滑有力。笔触起伏不同，可以让画面显现出飘逸的节奏。

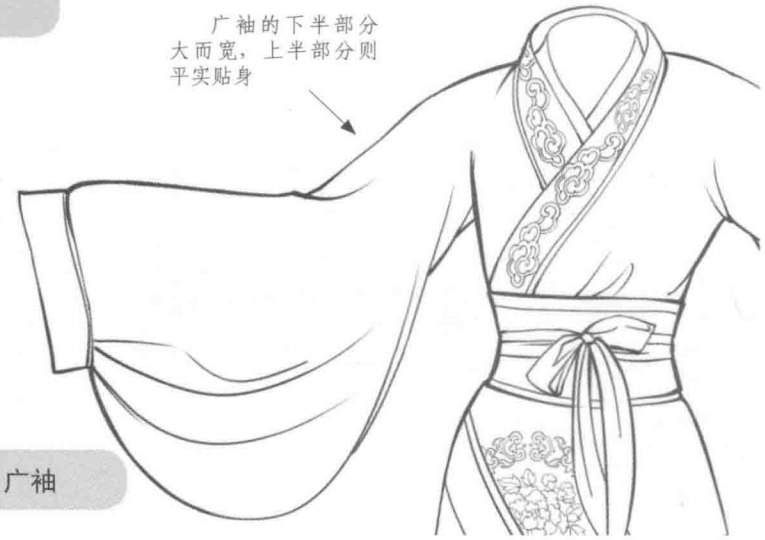
1.3 古风漫画经典的元素

1.3.1 极具魅力的服饰

帽子



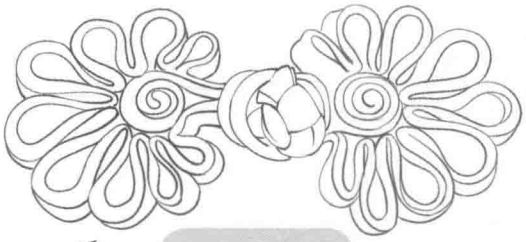
广袖的下半部分大而宽，上半部分则平实贴身



广袖

腰饰

服饰，是历史的一面镜子，从服饰能够反映出当时人们的一些风俗习惯，并由这些基本的风俗习惯推演出当时的人文、经济、社会等特征。在绘制人物服饰时，要注意结合当时的风俗习惯，不可随意绘制，更不可与历史事实相违背。



盘扣

盘扣是中国传统服饰中独特的工艺，造型精致美丽

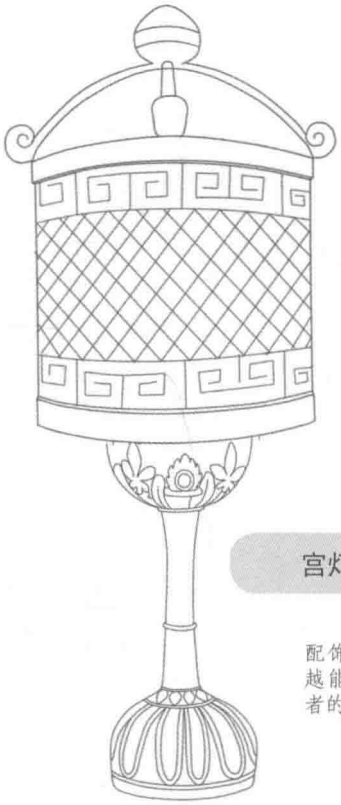
花盆底鞋

抹胸

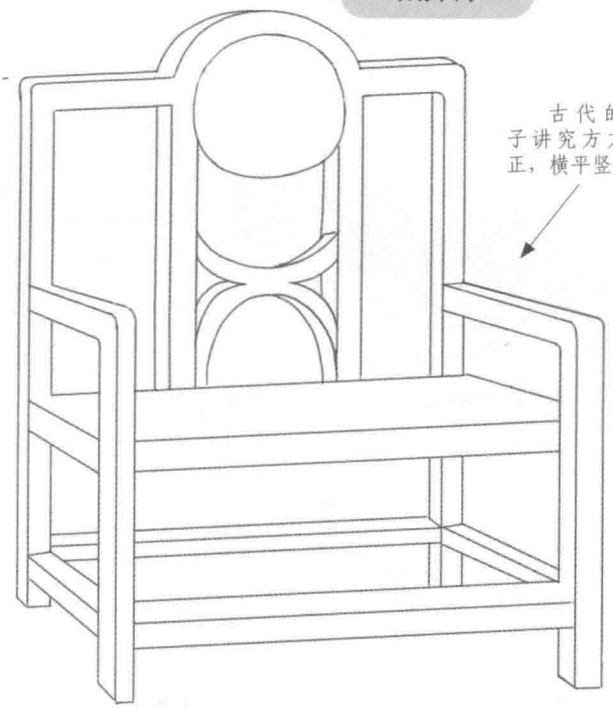
1.3.2 古朴典雅的道具

太师椅

古代的椅子讲究方方正正，横平竖直



宫灯



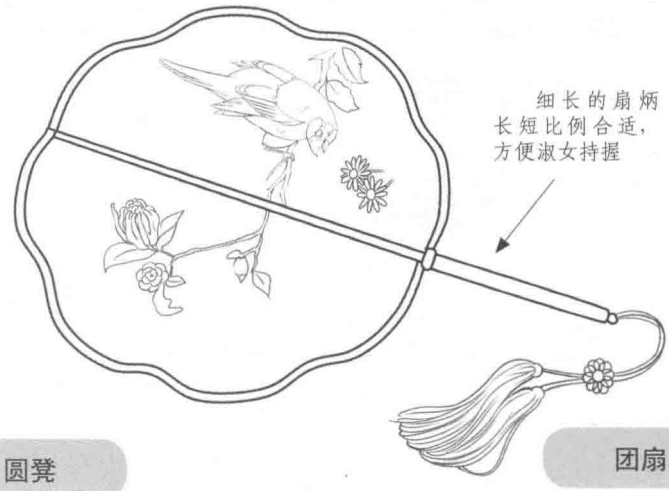
剑柄上的配饰越精致，越能体现持有者的身份地位

宝剑

在绘制古代场景时，精致且富有浓厚时代气息的道具是必不可少的。有了这些道具的存在，能够更好地渲染出当时的气氛，配合人物的动作、形态，让整个漫画场景显得更加生动。在绘制这些道具时，要注意结合绘画内容的时代背景，把握道具的时代特点，画出古朴典雅的味道。

圆凳

细长的扇炳长短比例合适，方便淑女持握



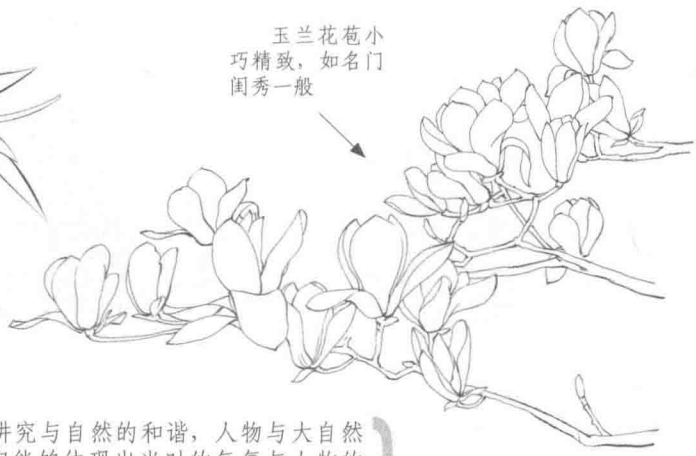
团扇

1.3.3 翁翁郁郁的植物

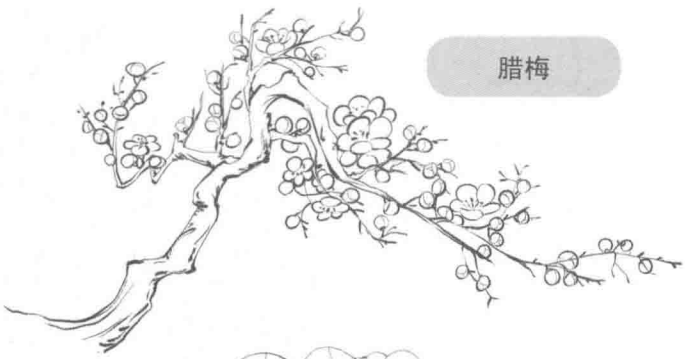
竹子

玉兰

玉兰花苞小巧精致，如名门闺秀一般



古代人讲究与自然的和谐，人物与大自然中景物的搭配能够体现出当时的气氛与人物的性格。在绘制外景时，植物是不可缺少的一部分。有时候简单的花朵就能烘托出浪漫的气氛。无论是花朵还是树叶，和美人搭配在一起，都是一道亮丽的风景线。



腊梅

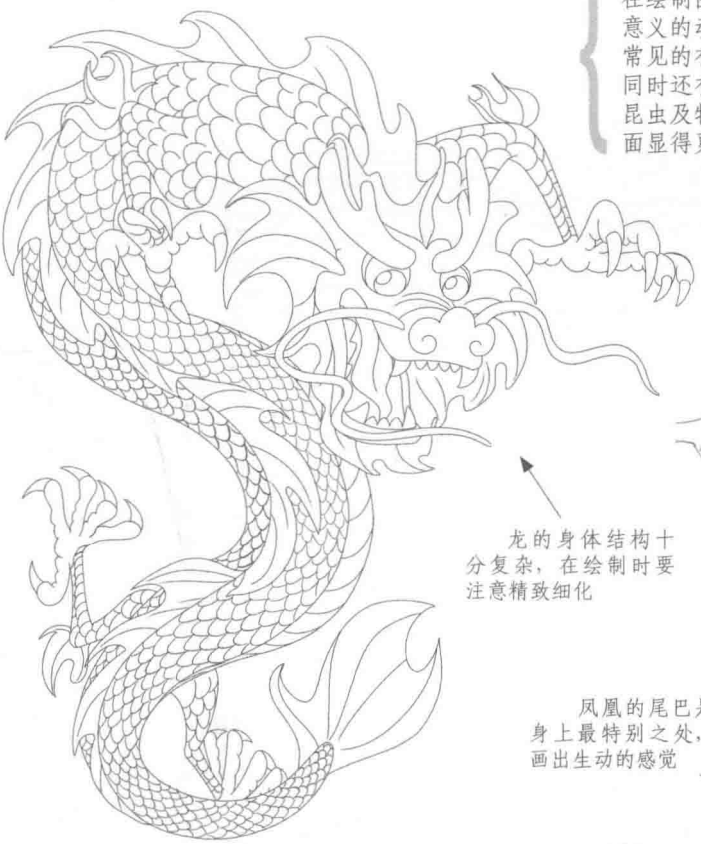
荷花

荷叶大而洒脱，被风吹起时，如波浪般涌动

牡丹

1.3.4 灵动的动物

中国古代素来有图腾信奉的传统，在绘制图画时，为画面增添一些有着特别意义的动物，能够产生意想不到的效果。常见的有龙和凤，它们代表了高贵吉利，同时还有“龙凤呈祥”之意。常见的鸟类、昆虫及牲畜，搭配合适的场景，都能让画面显得更加生动。

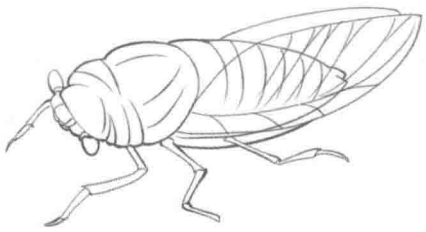


龙的身体结构十分复杂，在绘制时要注意精致细化

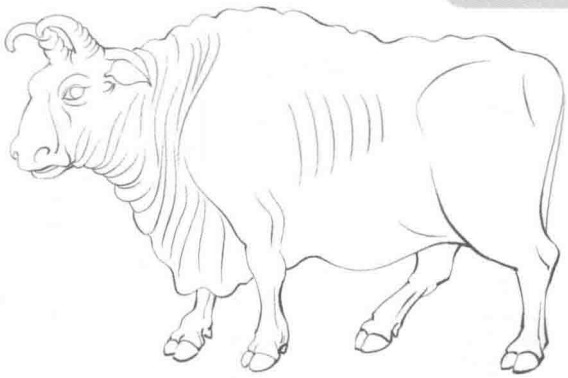
龙

鹦鹉

凤凰的尾巴是它身上最特别之处，要画出生动的感觉



蝉



牛

凤凰