

零基础学漫画

古风

漫画技法

萌宅公社 著

超过**200**幅作品

34个完整古风人物及场景漫画实例

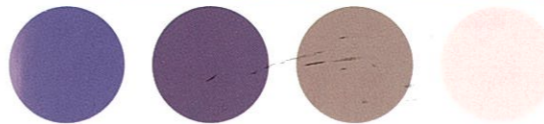
唯美古风漫画大集合

古风漫画的色彩特点

古风漫画色彩搭配

古风漫画选用色彩的饱和度都比较低，整体颜色偏灰暗，给人一种陈旧、古朴的感觉。

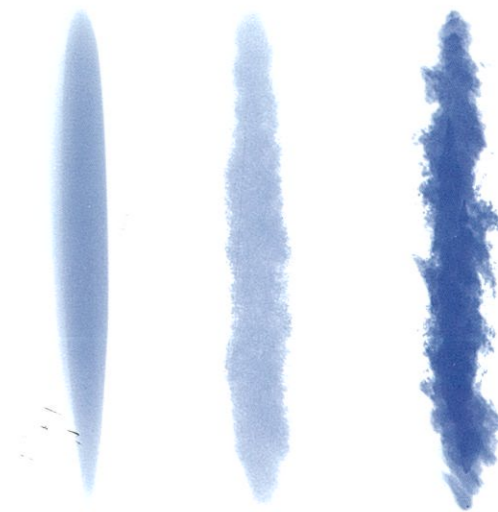
不同上色方式的表现

干画

水分比较少的上色方式。由于水分很少，颜色显得非常凝实，给人一种比较厚重的感觉。色彩的边缘非常平滑。

古风上色的笔触

水分很多 水分适中 水分很少

通过对水分的把握，我们可以绘制出不同的笔触效果。利用这些不同的笔触可以绘制出很特别的效果。

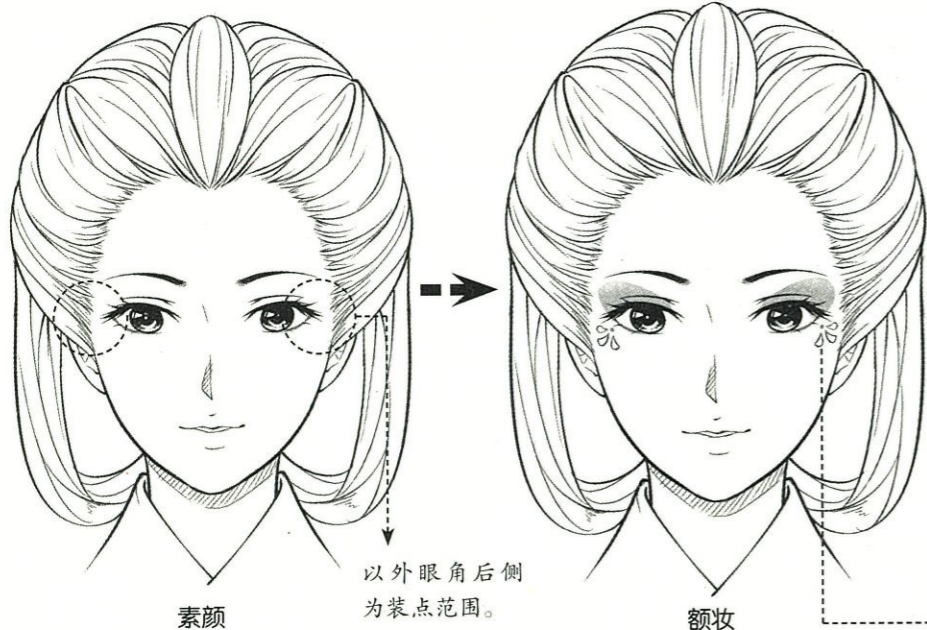
湿画

水分比较多的上色方式。颜色的边缘由于水的浸润出现了毛糙的过渡，给人一种非常朦胧的美感。

2.4.2 精致的眼妆

古代女性的眼睛纤长、水灵，除了在上眼皮抹上红胭脂外，也会眼部贴上充满魅力的花钿图案，下面就让我们来了解一下吧。

眼妆的样式

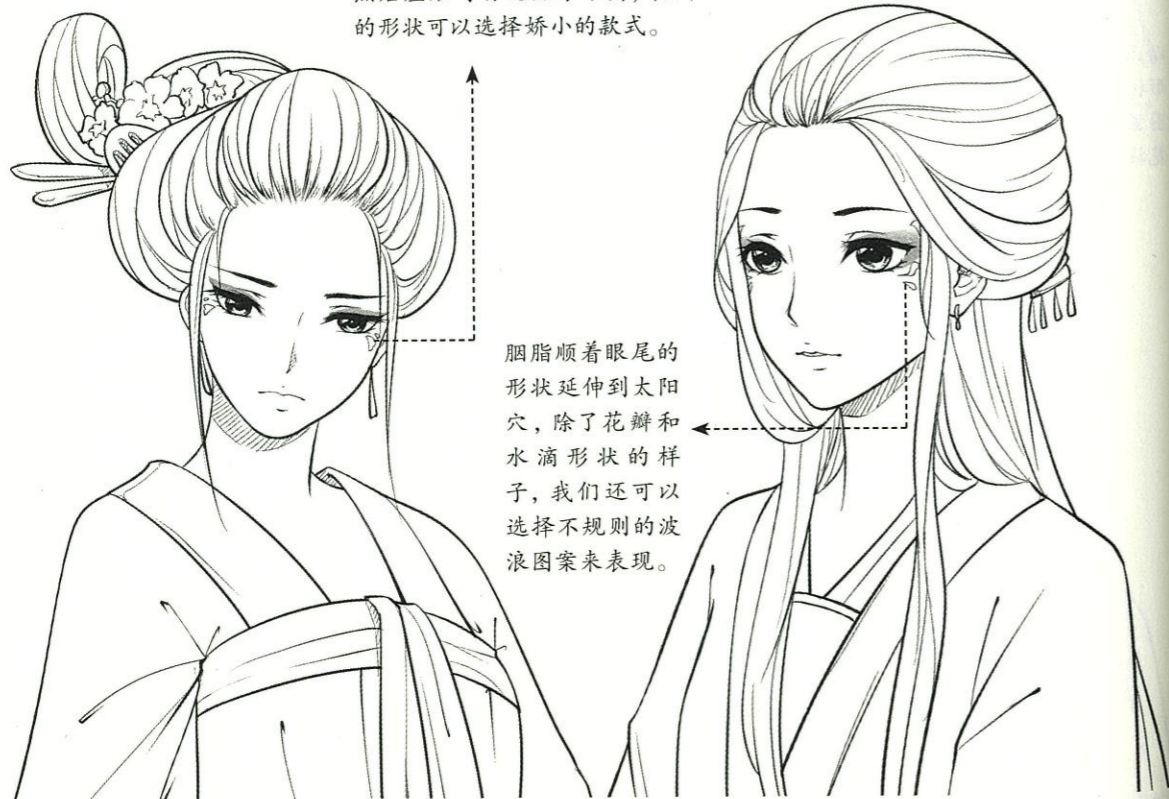

眼部的妆容可以绘制成花瓣或水滴的样式。

以外眼角后侧为装点范围。

胭脂顺着眼尾向上，花钿以水滴的形状，围绕着眼角排列而形成的眼妆。

在上眼皮的位置淡淡地抹上胭脂，将花钿的形状绘制成花瓣，然后左右对称地贴于眼角，花瓣的形状可以选择娇小的款式。

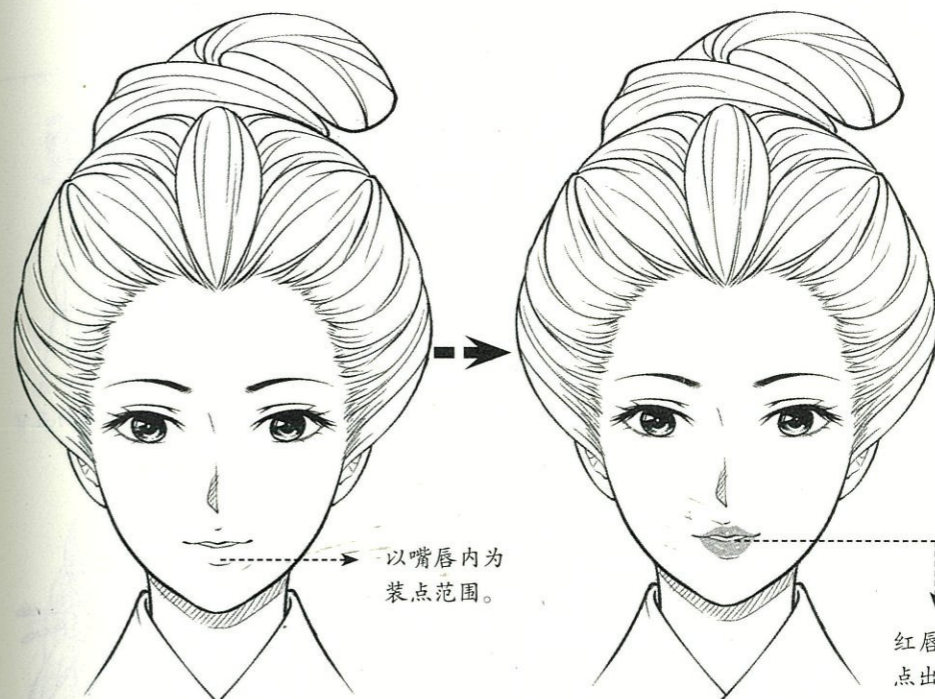
花瓣眼妆展示图

波浪眼妆展示图

胭脂顺着眼尾的形状延伸到太阳穴，除了花瓣和水滴形状的样子，我们还可以选择不规则的波浪图案来表现。

2.4.3 艳丽的唇妆

古代女性的嘴唇以表现小嘴为美，即“樱桃小嘴”在古时候是很受女性欢迎的唇妆，但是各个朝代的唇妆表现方式不同。

唇妆的样式

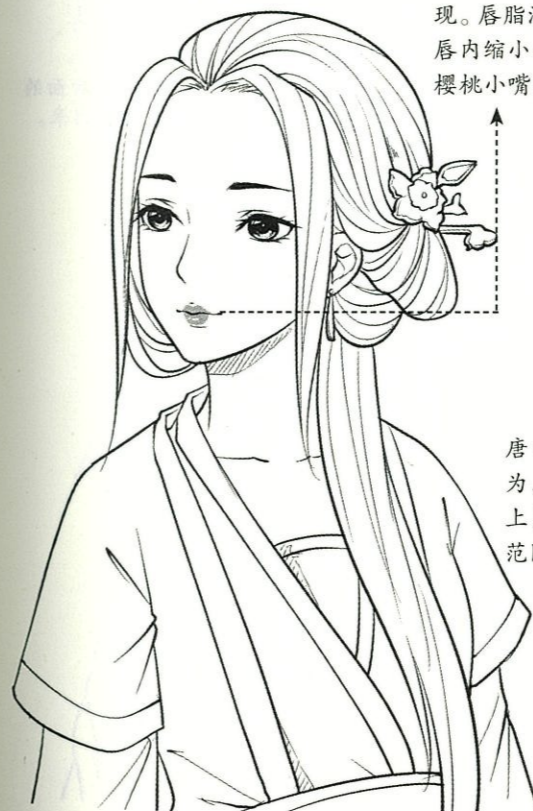
以嘴唇内为装点范围。

红唇可以用灰度来表现，点出高光表现出光泽感。

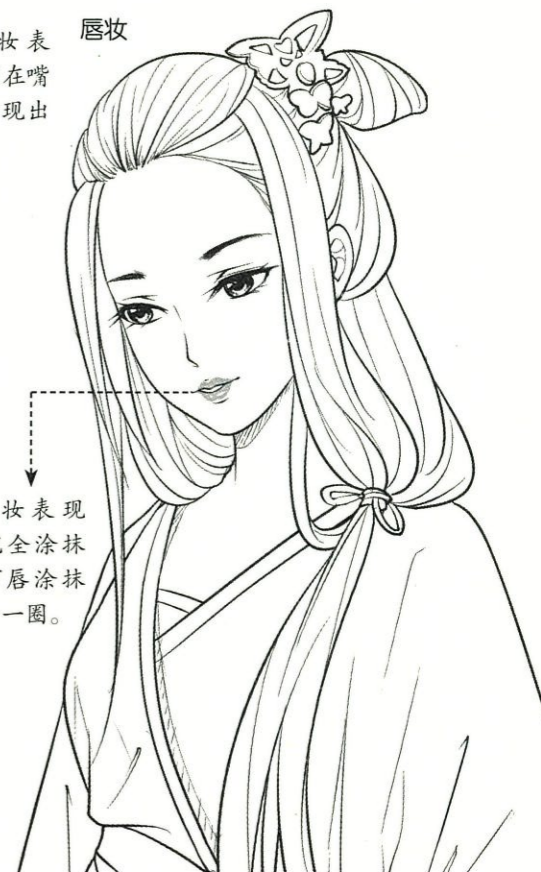
素颜

唇妆

明代的女子唇妆表现。唇脂涂抹范围在嘴唇内缩小一圈，体现出樱桃小嘴的感觉。

明代唇妆展示图

唐代唇妆展示图

唐代的唇妆表现为，上唇完全涂抹上唇脂，下唇涂抹范围则缩小一圈。

3.2.4 高贵的旗头

旗头是清朝非常流行的女性发型，由于头部的装饰太过沉重，旗头的女性走路会轻轻摇摆，平添风韵。

梳理好一头的乌发是做旗头前期的必要准备。

之后先盘起上半部分的头发。

旗头有类似发冠的装饰物，所以要将所有的头发都盘在脑后，为旗头盘一个固定座。

这样华丽的旗头又称为“大拉翅”。将它固定在头顶，就是清宫剧中常见的装扮了。

大拉翅上面普遍会有一个比较大的花朵作为主装饰物。

旁边的点翠花样是辅助的装饰物。

一字头，清中期的发型，形状如同如意一般。

大拉翅，清朝晚期出现的发型，高贵、华丽。

高粱头，是少女常梳的发型。

架子头，因发型如同架子一样所以得名。

小两把头，与两把头相似知识略微小了一点。

5.2 牵动情绪的古风动作

情绪的转变往往会带动身体做一些下意识的举动，不同的情绪所做出的动作也是不同的。下面我们来看一看吧。

5.2.1 忧伤凝视

忧伤是人物的一种基本情绪，由于是一种比较负面的情绪，所以会产生一种压抑的感觉，忧伤时的人物普遍会比较沉默。

古风女性通常会不自觉地显现出一种淡淡忧伤，手执团扇，微微垂头，嘴角清抿，似有一种无语凝噎的失落感。

男性一般会比较坚强，忧伤的时候也会故作坚强之态，所以男性的身体动态不会有太大的动作变化，微微低着头，举起一只手，静静地凝视着。

5.2.2 掩口轻笑

笑容是人们开心时会做出身体反应。古时候的女子大多数会比较拘谨，所以就算是笑容也不能露出牙齿，有时也会有掩口轻笑的动作。

将手微微放在唇边，轻轻地笑着，这时往往还会附着肩膀的抖动等一些小动作。这样的动作会出现在性格比较温婉的女子身上。

手部做兰花指状放在唇边微微的遮挡，这是古人特有的动作，是高门贵妇和大家闺秀的日常礼仪。

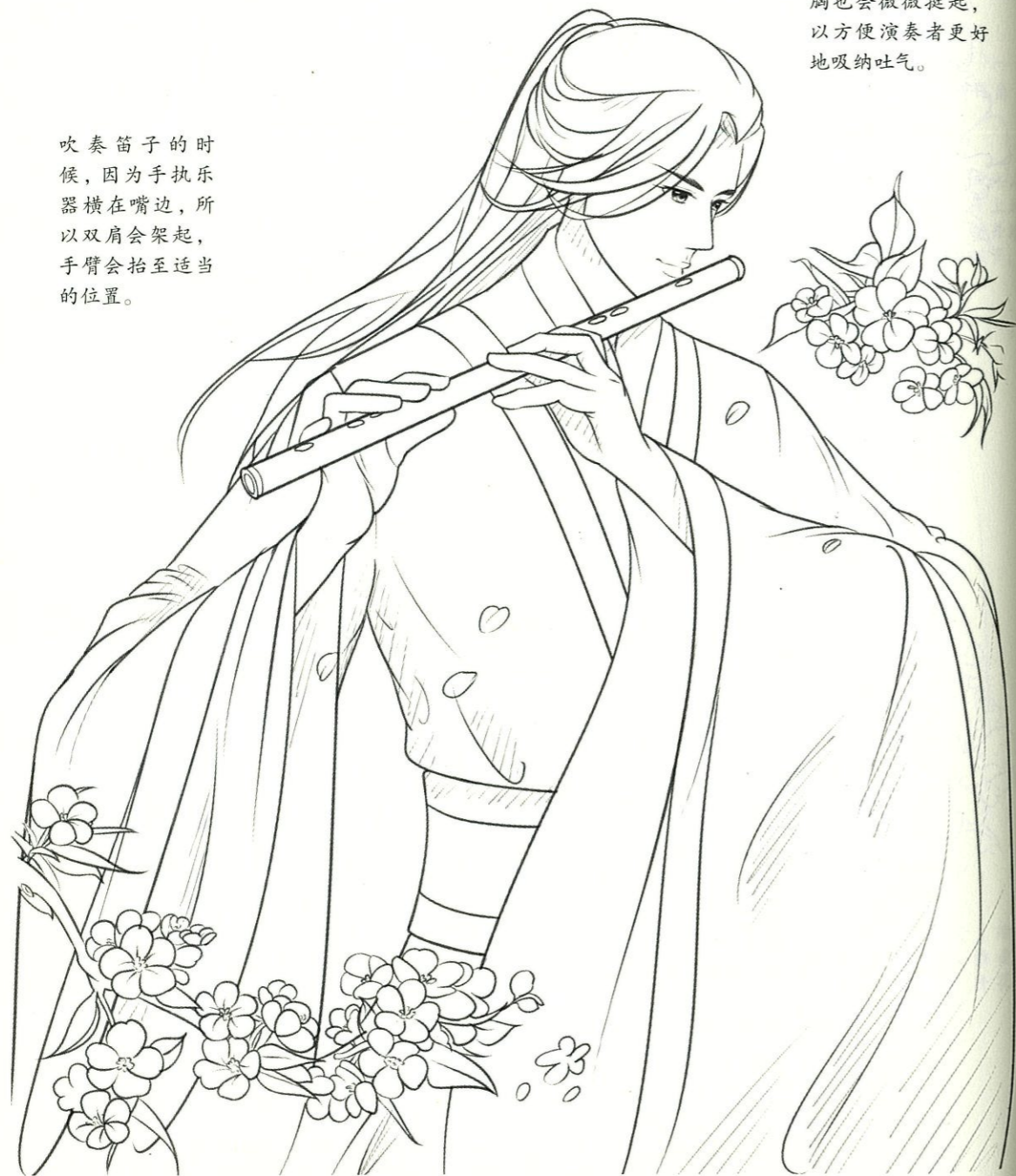
5.3 独具特色的古风动作

古风人物由于所处的社会环境不同，与现代人的行为举止会有很大的不同。因此了解清楚这些动作对我们绘制出的角色会有很大的帮助。

5.3.1 吹笛

有句古语，横吹笛子竖吹箫。所以当人物在演奏这种细长形的乐器时，是将其横在嘴边来演奏的。

吹奏笛子的时候，因为手执乐器横在嘴边，所以双肩会架起，手臂会抬至适当的位置。

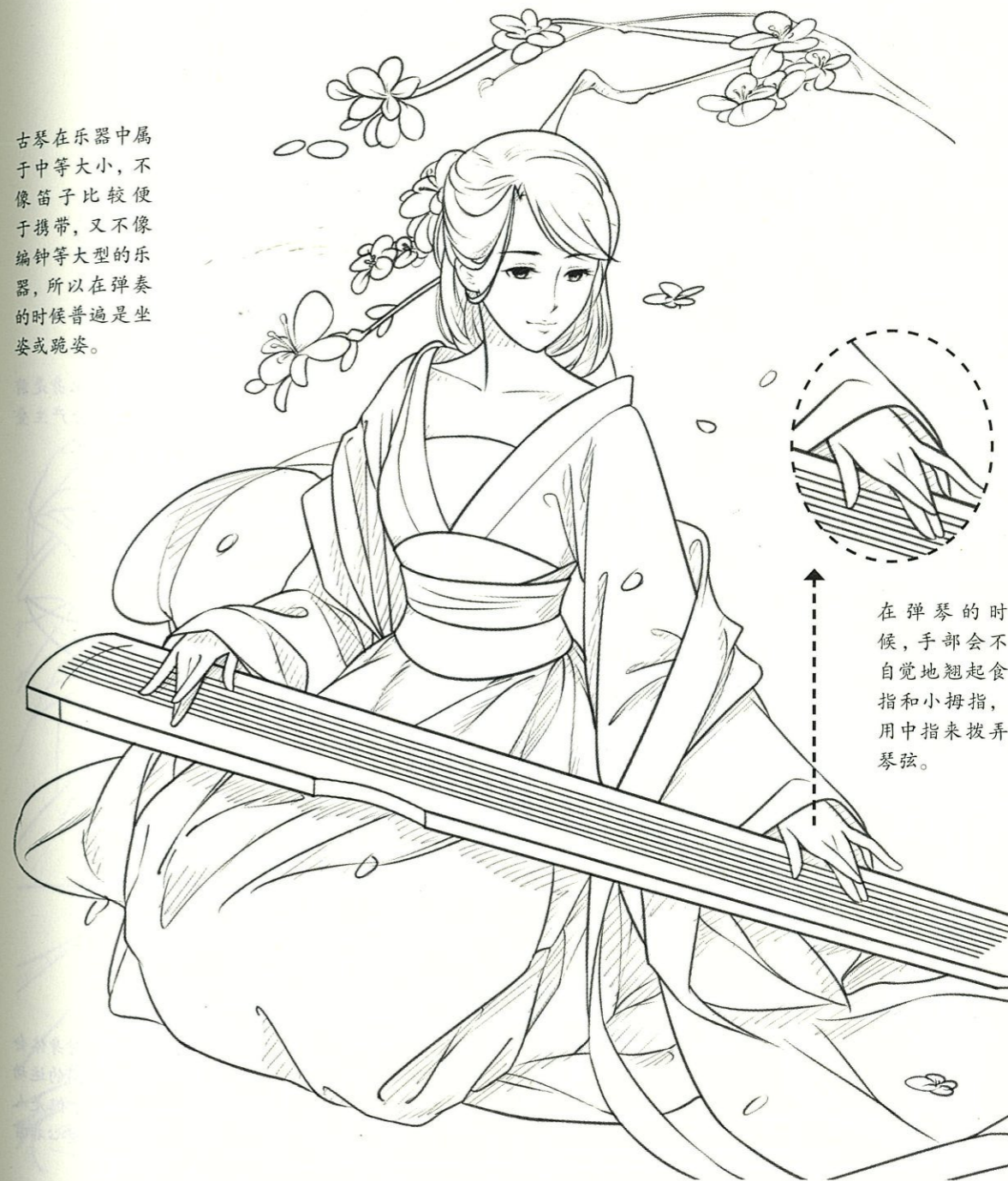
胸也会微微挺起，以方便演奏者更好地吸纳吐气。

5.3.2 抚琴

弹奏古琴是古代贵族娱乐休闲的一种方式，所以通常会在环境优雅、心情愉悦的时候弹奏。

弹奏时需要运用双手抚弄琴弦，所以人物的肩部就会被端起，手臂则会自然摆动，抚弄琴弦。

古琴在乐器中属于中等大小，不像笛子比较便于携带，又不像编钟等大型的乐器，所以在弹奏的时候普遍是坐姿或跪姿。

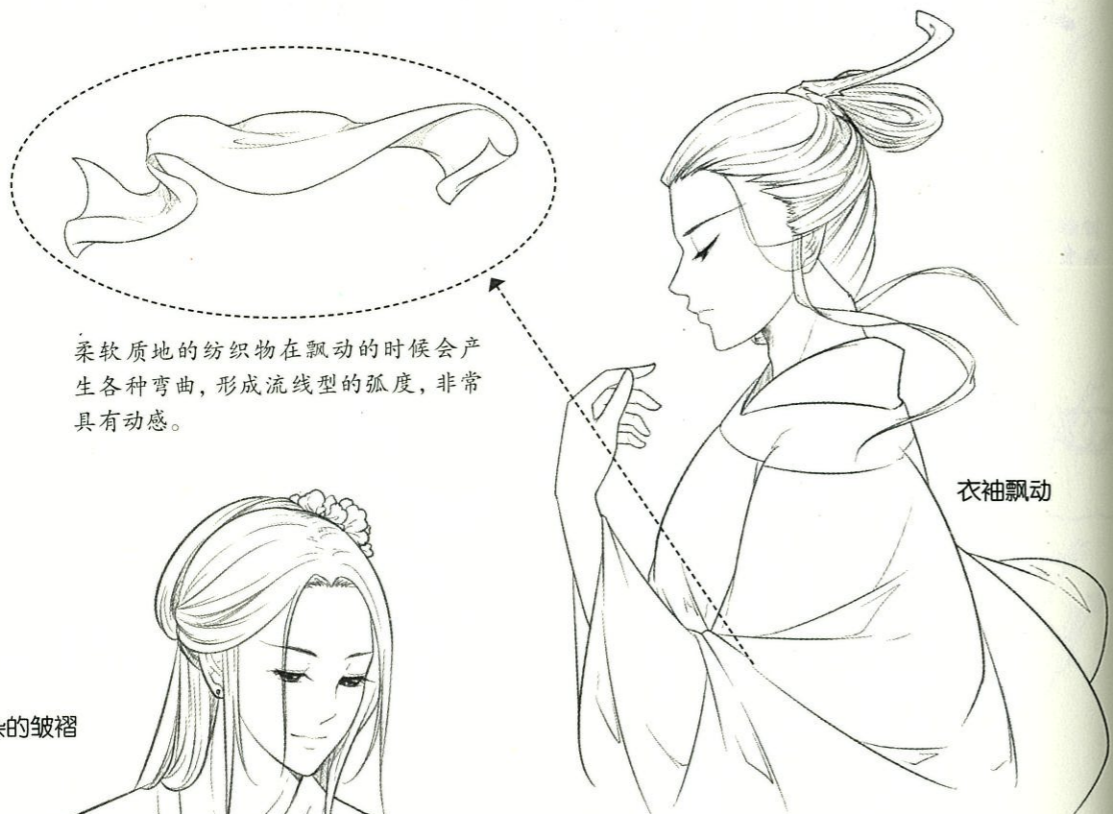
在弹琴的时候，手部会不自觉地翘起食指和小拇指，用中指来拨弄琴弦。

6.1 古风服饰的特点

古风服饰从材质和装饰上都有其特点。古风服饰多采用棉布、丝绸等比较柔软的材料，服装表面还点缀着精美的花纹，显得非常华丽。

6.1.1 柔软的质感

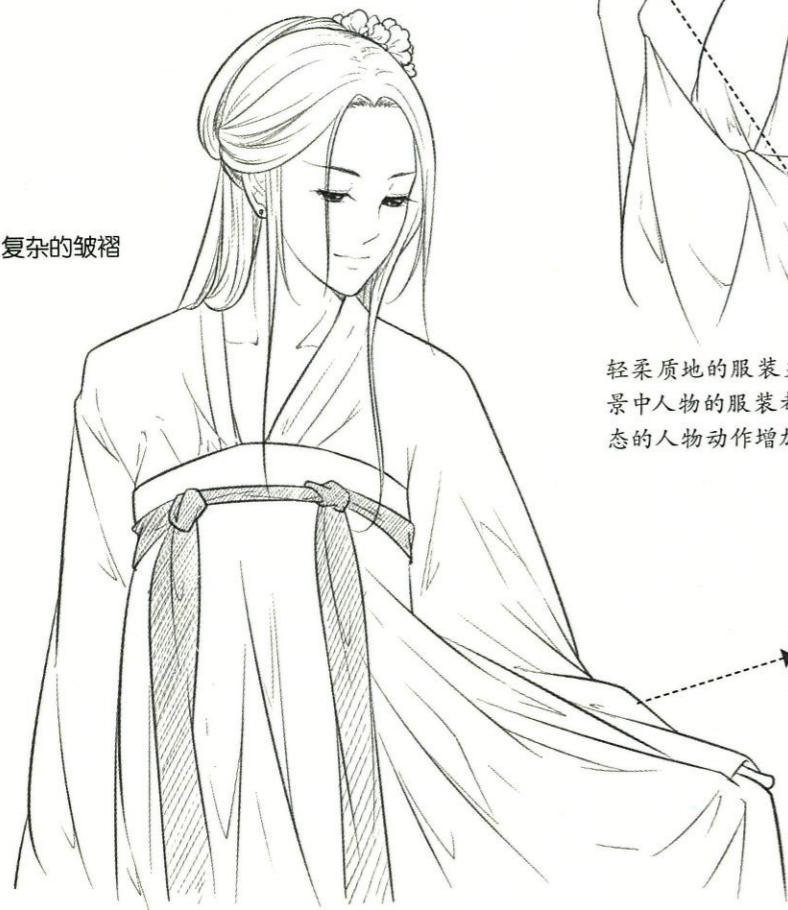
古风服饰的质地柔软，可以随风舞动，显得非常飘逸、唯美。绘制的时候要抓住这一特点，使用流畅的细线来表现。

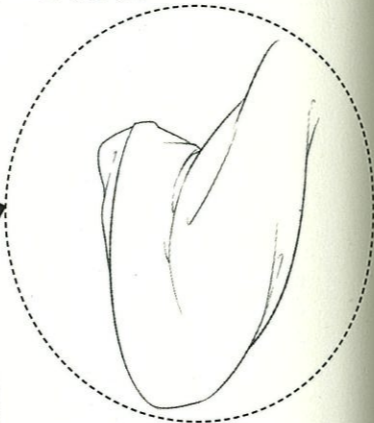
柔软质地的织物在飘动的时候会产生各种弯曲，形成流线型的弧度，非常具有动感。

衣袖飘动

复杂的褶皱

轻柔质地的服装更容易被风吹动，在很多古风漫画场景中人物的服装都是随风舞动的，这样可以给偏向静态的人物动作增加一些动态感。

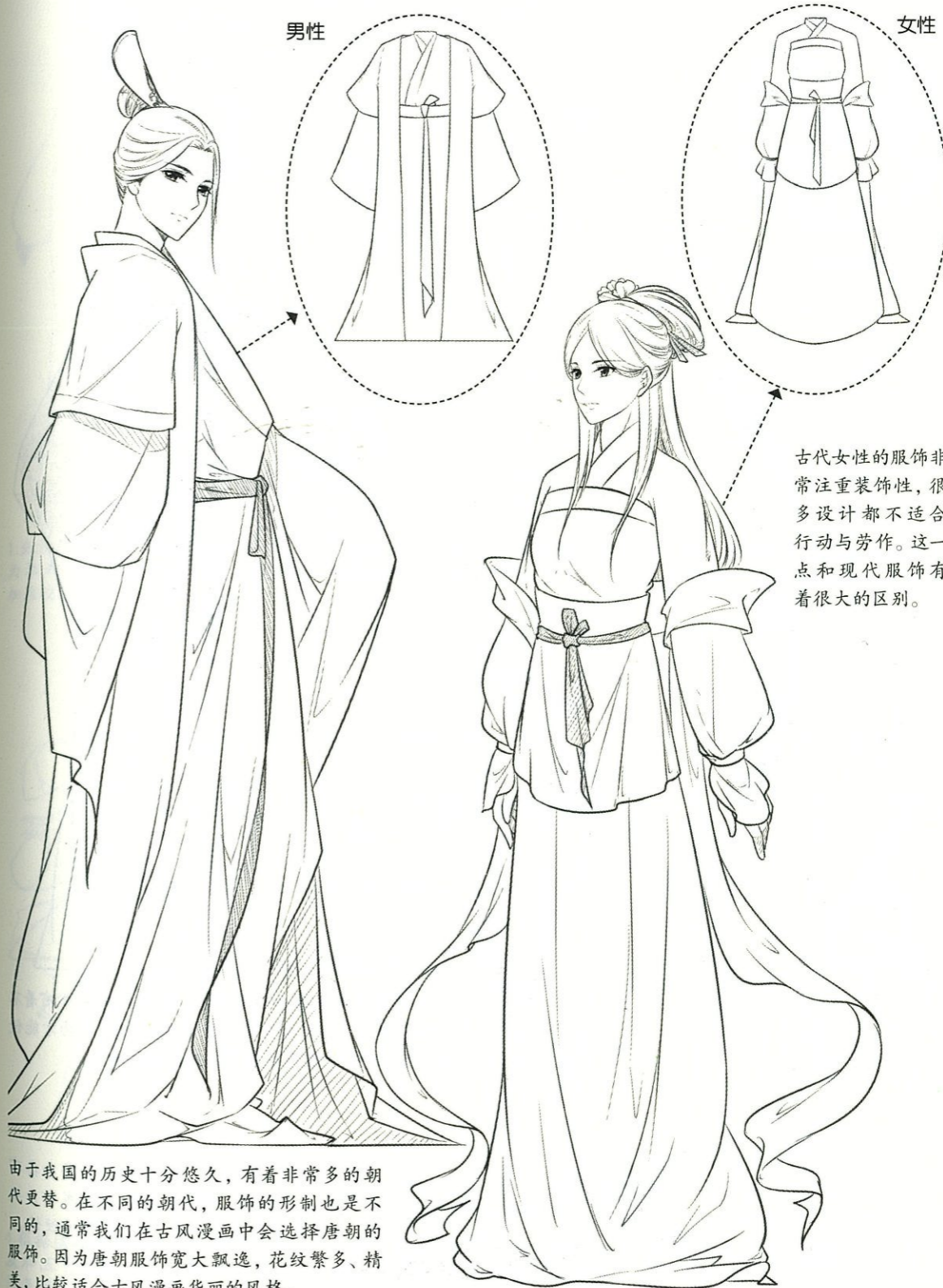

除了用比较有力度的直线表现出服装的垂坠感外，还可以用比较柔和的曲线来表现服饰的蓬松感。

轻柔质地的服装很容易缠身皱褶，因此在古风服饰上都会有比较多的褶皱表现。

6.1.2 复杂的装束

古代比现代更讲究礼仪规范。服装作为古代礼仪的重要组成部分，它的形式是非常考究的，有着很多组成部分，远比现代服饰复杂。

男性

女性

古代女性的服饰非常注重装饰性，很多设计都不适合行动与劳作。这一点和现代服饰有着很大的区别。

由于我国的历史十分悠久，有着非常多的朝代更替。在不同的朝代，服饰的形制也是不同的，通常我们在古风漫画中会选择唐朝的服饰。因为唐朝服饰宽大飘逸，花纹繁多、精美，比较适合古风漫画华丽的风格。

枪兵战甲

枪兵战甲显得比较轻巧,方便人物骑马作战,腿部和腕部的护甲都采用皮革制作,只有肩甲和胸甲等位置采用了金属材质。

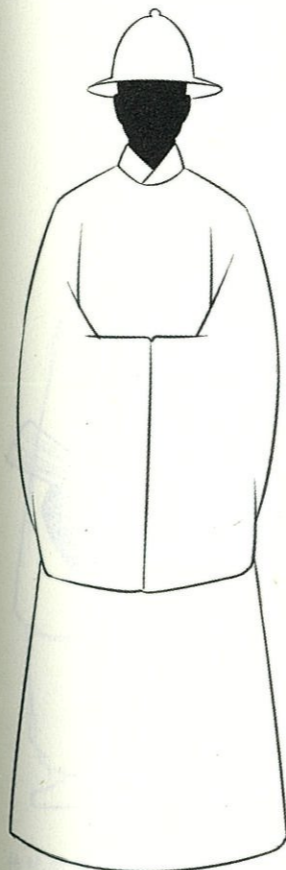

武将战甲

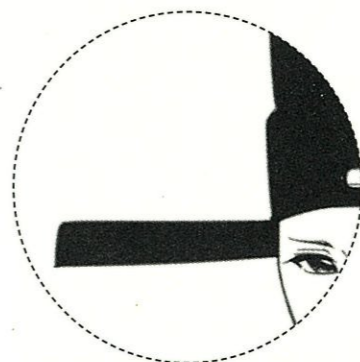
武将的战甲显得更加威风,背后有比较宽大的披风,腿部和腕部都有金属护甲,保护得非常严密。

6.3.3 官服

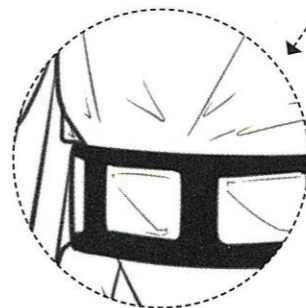
战甲属于武将,那么官服就属于文臣。官服的材质比较名贵,多是纱布和丝绸制成的,服装的垂坠感都特别好,显得气质不凡。

传统官服的设计容易使人物显得身材矮小、肥胖。在漫画中需要适当地将其修改,以凸显古风漫画唯美的画风。

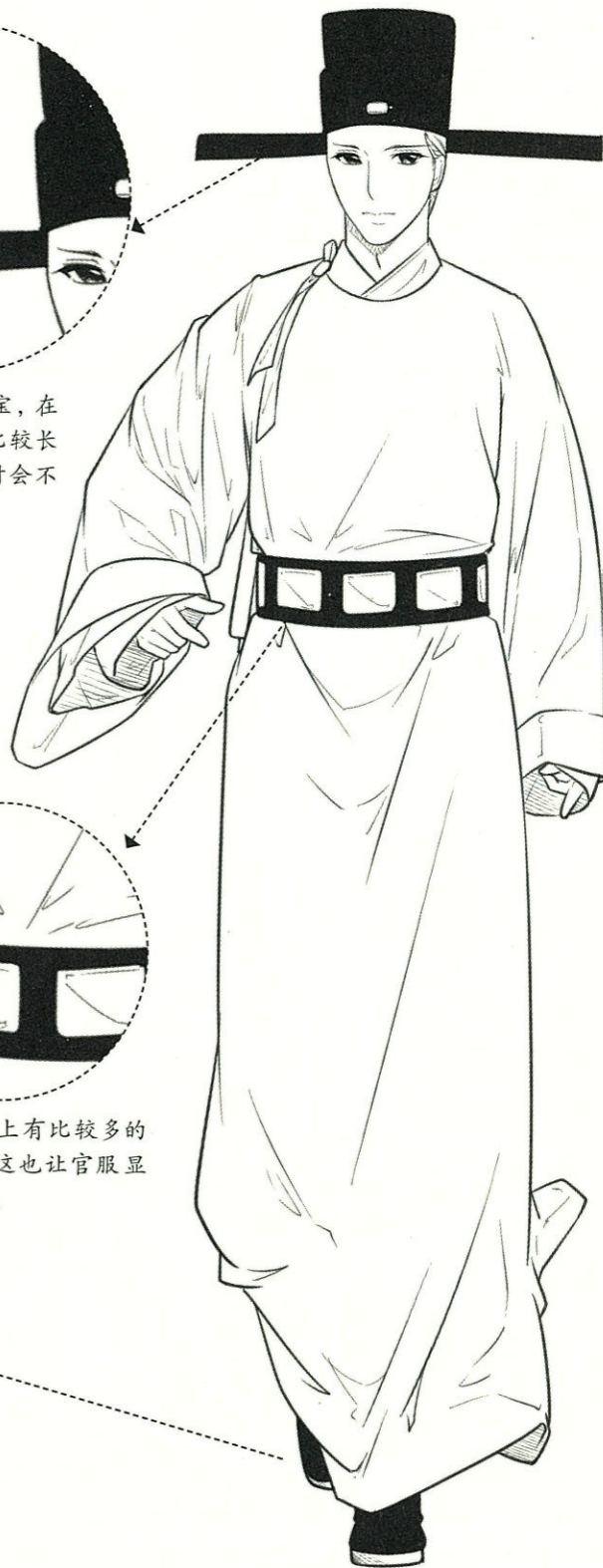
官帽的形状类似元宝,在帽子的后面有两个比较长的延伸部分,走路时会不停晃动。

官服的腰带上比较多的玉佩装饰,这也让官服显得更加不凡。

靴的表面是黑色的,显得严肃而庄重,鞋底的部分比较厚,有点类似于现在的厚底鞋,鞋底是纯白色的。

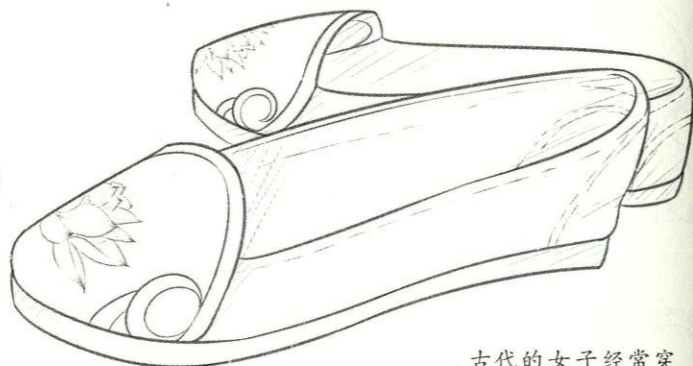

7.4 鞋子

鞋子，穿在脚上防止脚受到伤害的一种物品，在古代主要以草鞋、布鞋或者皮鞋为主，鞋面绣花，至今仍是十分美丽的艺术品。

7.4.1 绣花鞋

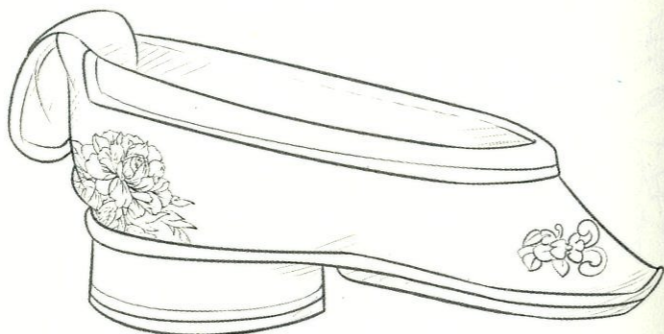
古人穿的鞋子多为布鞋，尤其是女性的鞋子，柔软、舒适，鞋面上绣着精美的花纹，所以也叫“绣花鞋”。

古代的女子经常穿的一种鞋子，在布鞋的鞋面上绣上各种花朵纹样，十分精美、细致。

绣花鞋普遍是平底鞋，以布为材料。装饰花样也都绣制在鞋头部位。

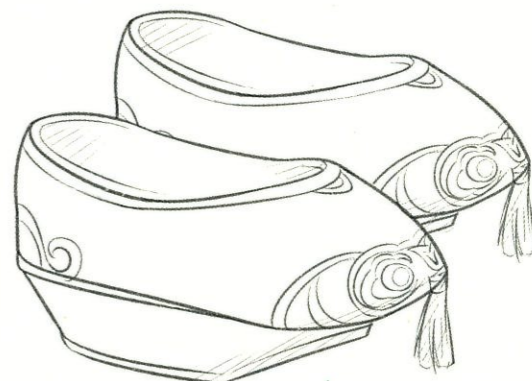
另一种款式的绣花鞋，后部有增高的鞋底。鞋口较大，是缠足女子的日常鞋型。

7.4.2 高脚鞋

古代的高跟鞋，用于增加女人的身高。普遍有厚实的鞋底，不同的朝代，形状样式也各不相同。

“花盆底”是清朝的满族妇女的鞋称，极富特色，也称为“旗鞋”。

这样的鞋子名叫“晚下”，鞋底很高，但下底窄小。

三寸金莲的高底鞋，穿这种鞋的女性一般都要裹小脚。

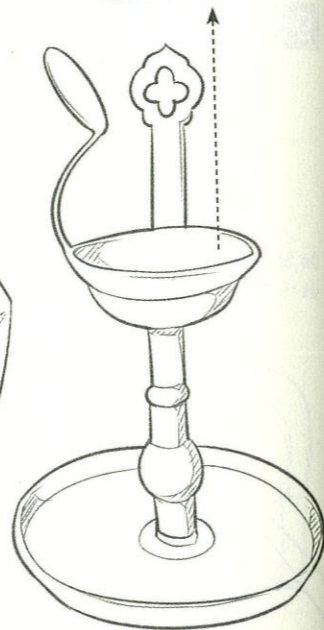
9.3.2 油灯

油灯是起源较早，延续和发展时间较长的生活用品之一，在盛燃料的盘形物上加上油和灯芯就可以实现照明了。

油灯的造型比较简洁，在杯口处有一个凹槽便于摆放灯芯。

中央有一个凹槽便于盛放灯油。

民间油灯

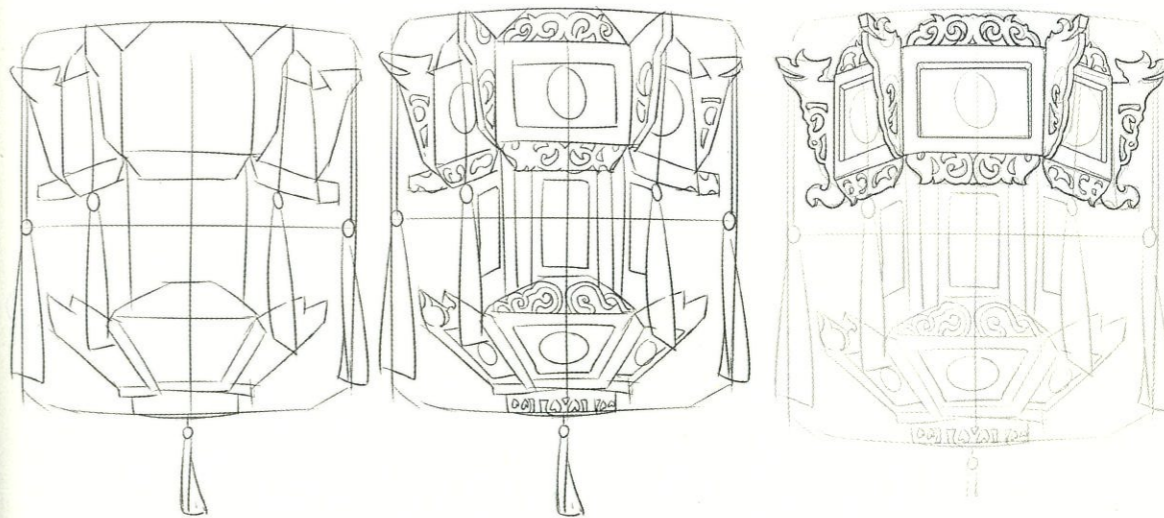

宫廷油灯

侍者的袖子延伸到装灯芯的空间内，具有美观性。

油灯与人物搭配展示图

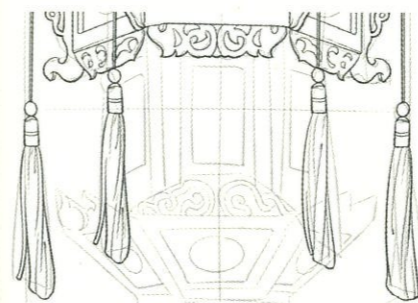
灯笼绘制案例

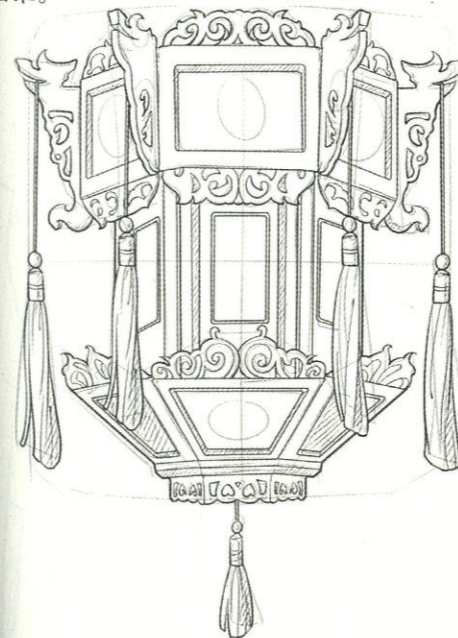
1. 用十字线定出灯笼的大概位置，然后将灯笼的造型确定出来。

2. 将灯笼上方的花纹和穗子的走向确定出来。

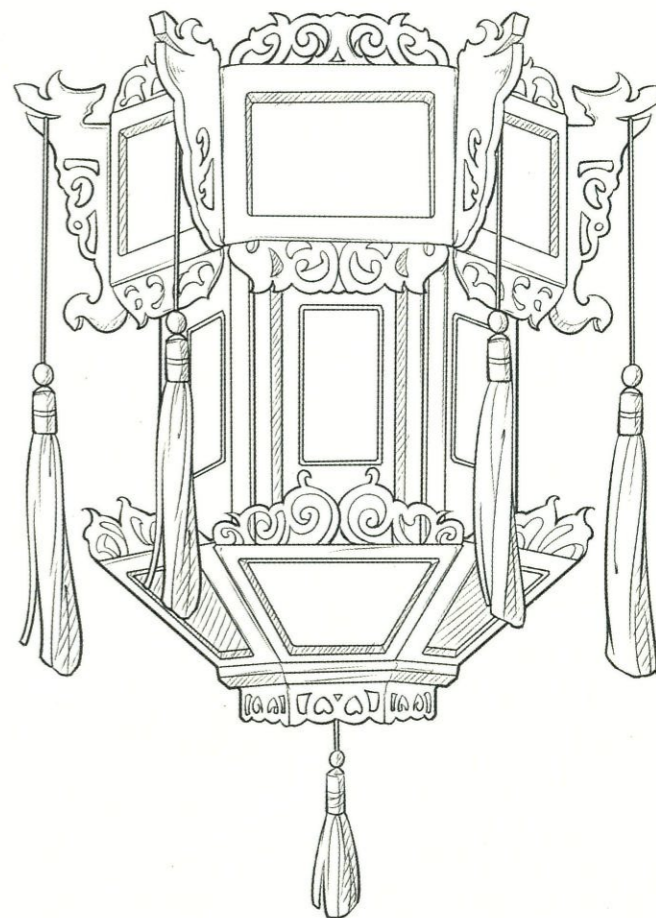
3. 开始勾线，先将灯笼的上方勾勒出来，注意灯笼的对称结构。

4. 将位于最外侧的灯笼两边的穗子绘制出来。

5. 将灯笼下方的结构绘制出来，外轮廓线比内部细节线要粗。

6. 清除多余线条，将灯笼位于暗面的区域用斜线绘制出阴影，完成！

9.4 武器

在古风漫画中兵器是不可或缺的重要组成部分。古风漫画中常见的几种武器有刀、剑、戟、弓等，本节我们就来学习几种常见古风兵器的绘制技巧。

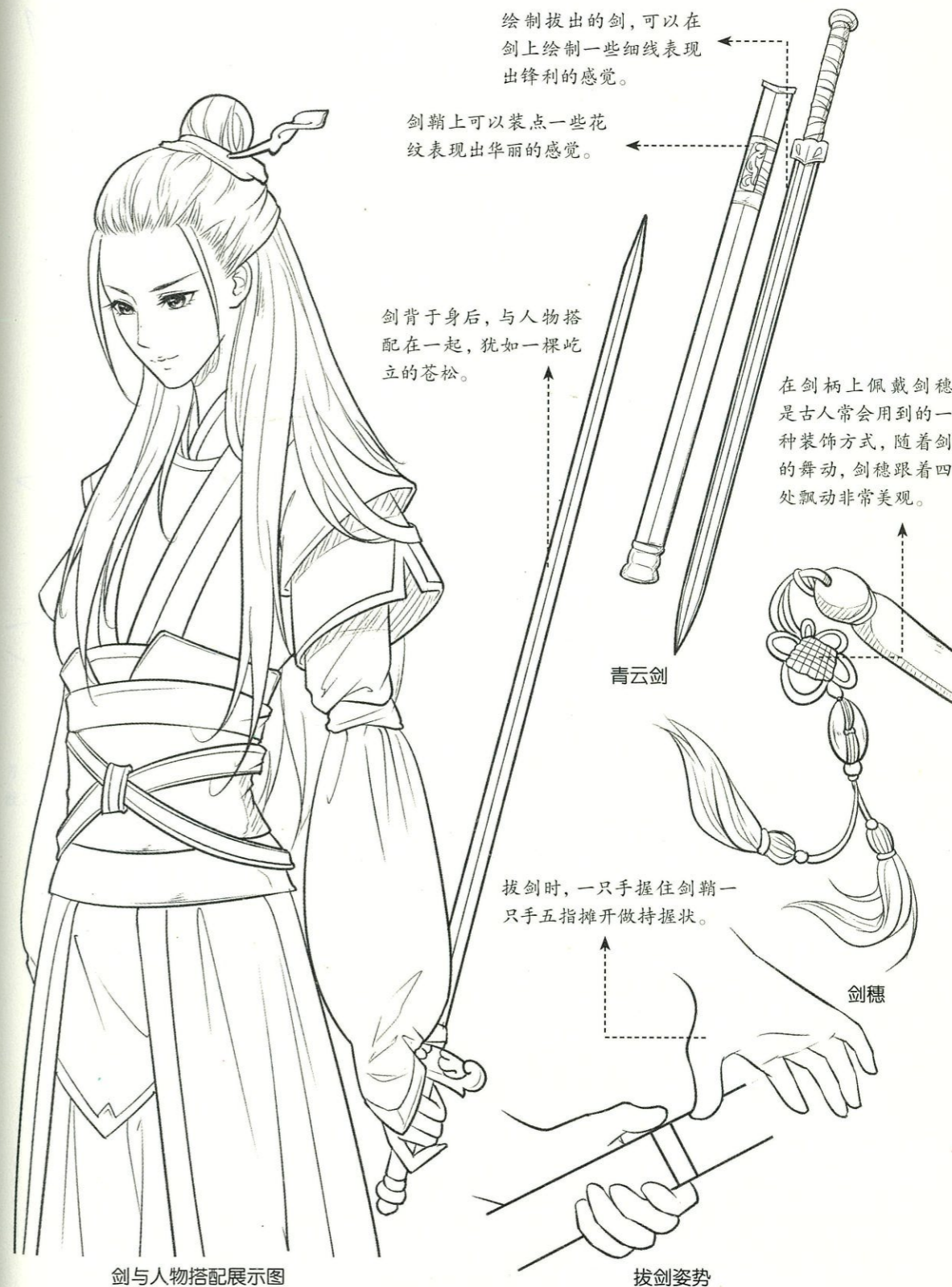
9.4.1 刀

刀是以豪迈、挥如猛虎而驰名的兵器，在武器中排名很高，一边为刃一边为挡，我们在绘制时要注意表现出刀身的锋利。

9.4.2 剑

剑是古代兵器之一，属于“短兵器”，古代的剑由金属制成，长条形，前端尖，后端安有短柄，两边有刃。一般是古风漫画翩翩君子 and 侠女最常用的兵器之一。

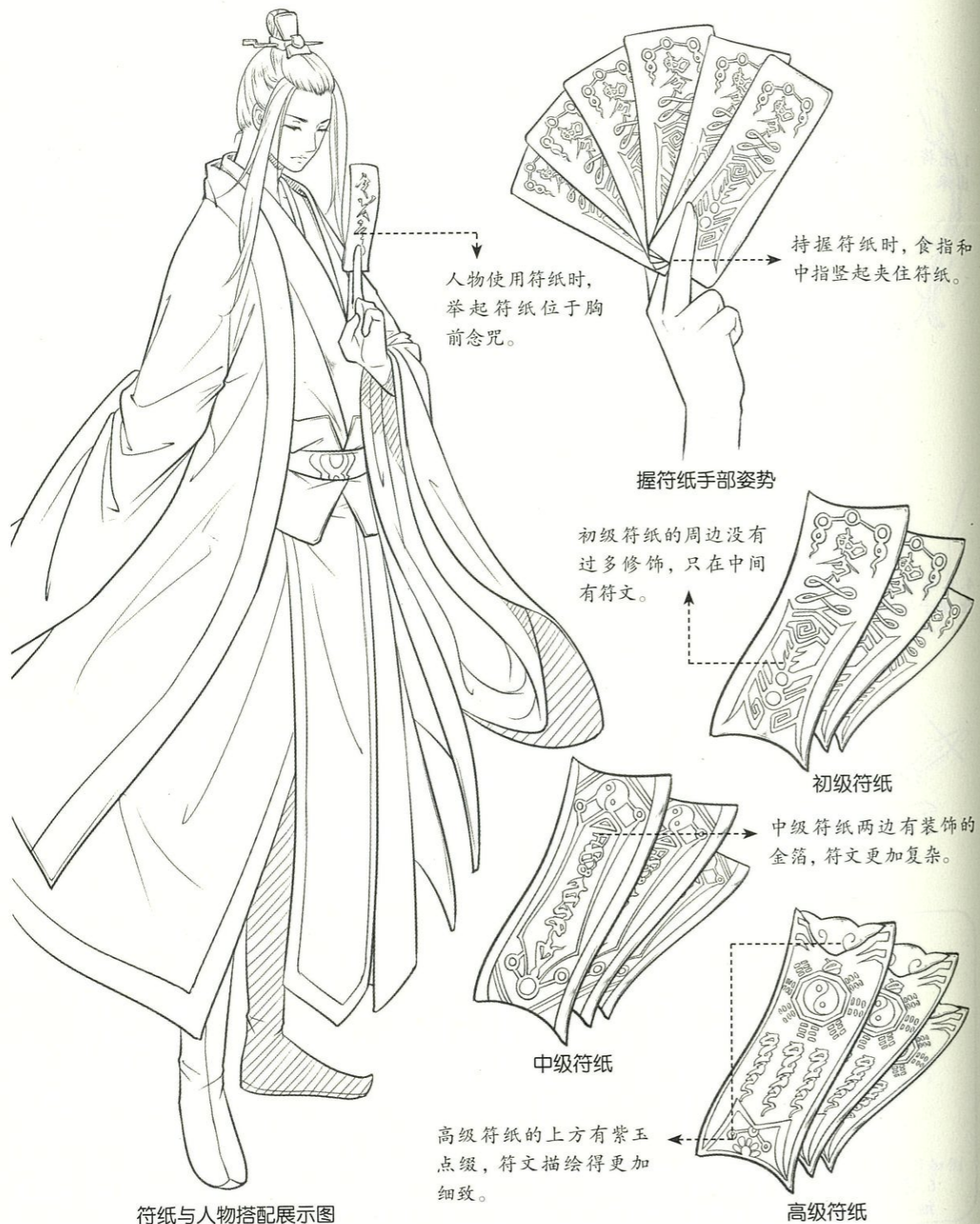

9.5 法器

在古风漫画中，修仙类的法器也是比较常见的，道人用的符纸和拂尘、大师用的金钵和修真人士用的宝葫芦等法器都是比较具有特色的。

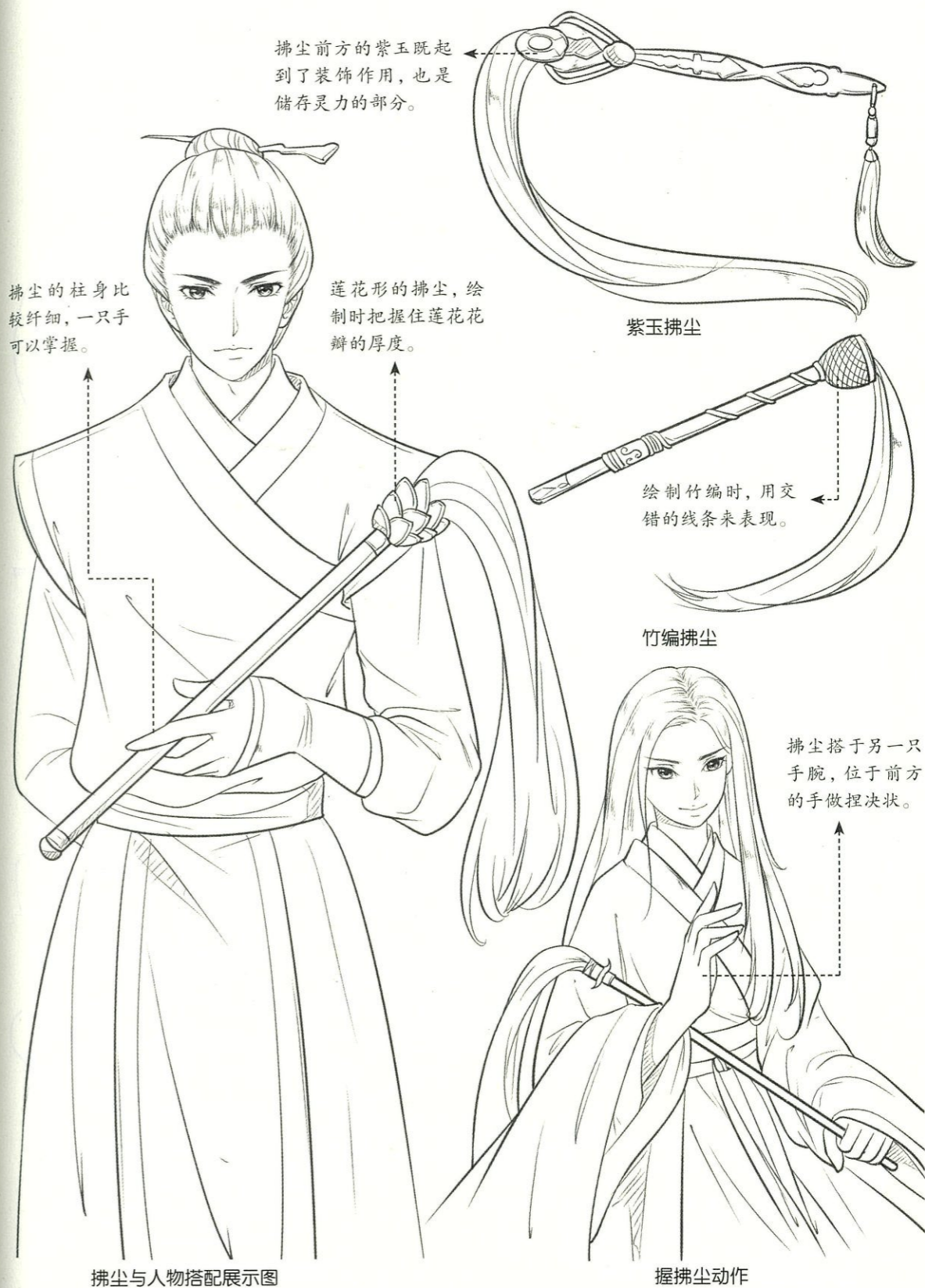
9.5.1 符纸

我们在古风仙侠漫画中常常可以看到道士或者修真之类的角色使用符纸进行战斗，是属于比较具有杀伤力的法器。

9.5.2 拂尘

在古风漫画中，拂尘一般是道士或者道姑的御用法器，平常用作除尘或驱赶蚊虫等作用，战斗时可作为法器来使用。

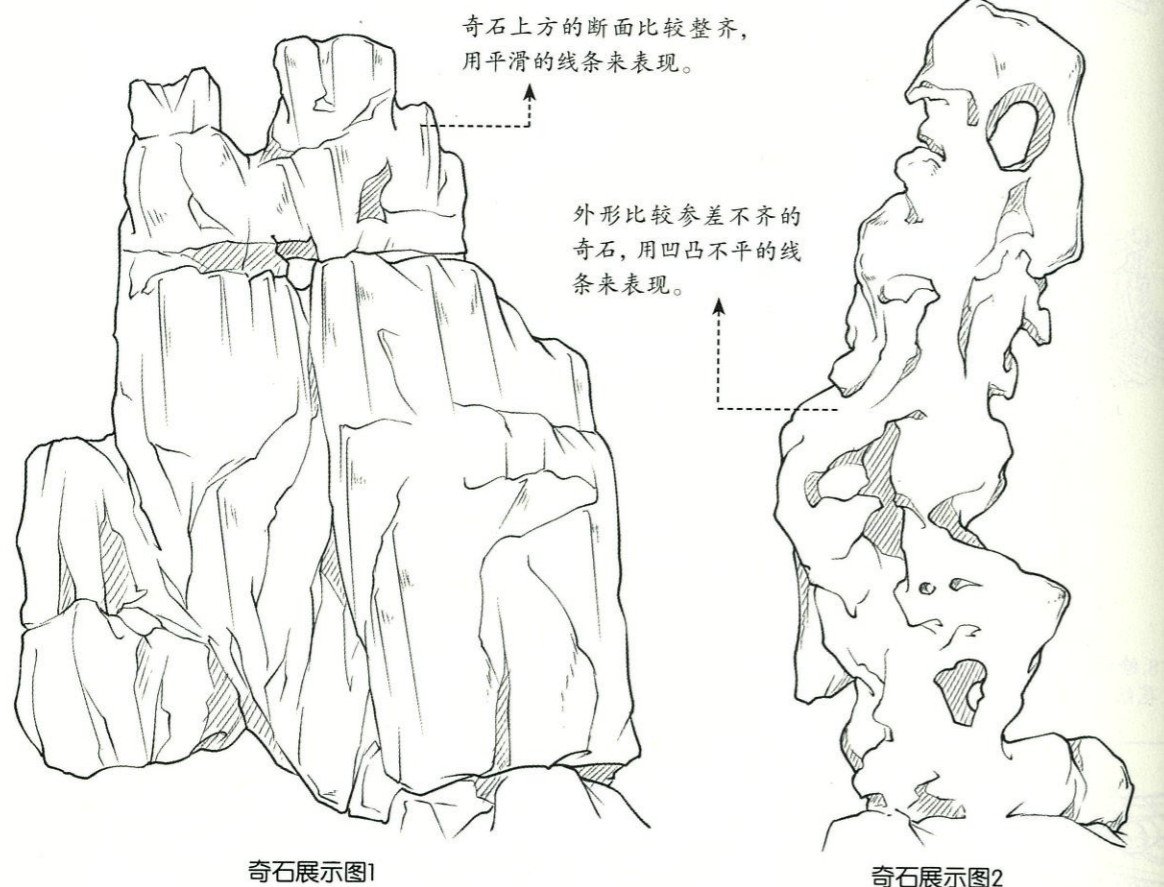

10.2 奇石流云

古代的奇石气质古朴、浑厚，流云则比较飘逸，线条流畅，这一点和普通漫画有很大不同，普通漫画中奇石和流云的纹理更为真实、凌乱。

10.2.1 奇石

奇石的造型怪异，绘制的时候我们可以多采用一些具有弧度的线条来表现。奇石的造型也有不同的表现方式。

较为规律的奇石内部细节，用比较规律的线条排列。

独特的奇石造型比较夸张，还有镂空的地方。

10.2.2 流云

云雾虚幻飘渺，没有固定形态。在古风漫画中流云则是有着明确的实体形状的。和真实的云雾相比，古风漫画中的流云更像是一种装饰用的花纹。

