

线漫画

古风人物线描技法

飞乐鸟工作室 著

LINE DRAWING OF ANCIENT FIGURES

丹朱为卿点绛唇
五色染就霓

1.1 钉头鼠尾描

钉头鼠尾描是绘制衣褶的常用画法之一，由其外形而得名。钉头鼠尾描的特点是起笔时有明显顿笔，转折而出，头钝后锐。

如何画出“钉头鼠尾描”

在练习钉头鼠尾描线条的画法时，注意画出类似“钉头”的形状以及笔锋转折的方向。

不同方向的“钉头鼠尾描”

【发钗】

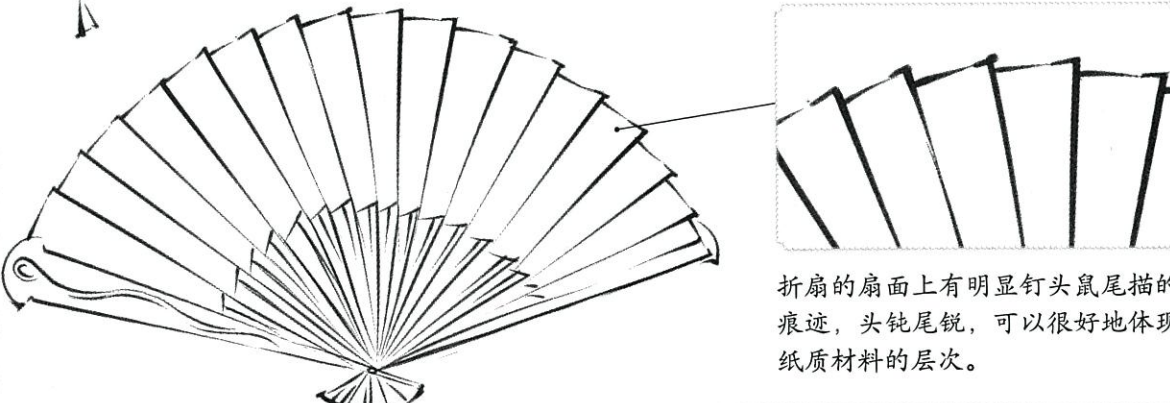
牡丹花发钗，花瓣以及垂下的流苏都采用了钉头鼠尾描的画法。线条的“钉头”部分让物品看起来更富有立体感。

【玉兰花】

玉兰花的花瓣采用钉头鼠尾描绘制，可以展现花朵亭亭玉立的姿态。

【扇子】

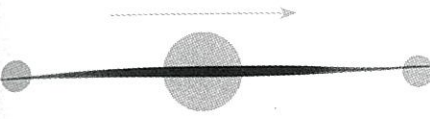

折扇的扇面上有明显钉头鼠尾描的痕迹，头钝尾锐，可以很好地体现纸质材料的层次。

1.2 兰叶描

由唐代画家吴道子开创的兰叶描，形似随风摆动的兰叶，在古风绘画中作用也极其广泛。兰叶描的运笔特点是行笔力量不均，前后力弱中心力重。

如何画出“兰叶描”

以非常轻柔的力量下笔，中间不作停顿，均匀增加笔力，绘制到中段时笔力最重，仿佛兰草叶片最宽的部分，过了中心又逐渐减弱笔上力度，在线条末端笔力又变回最轻直至线条完成。

不同方向的“兰叶描”

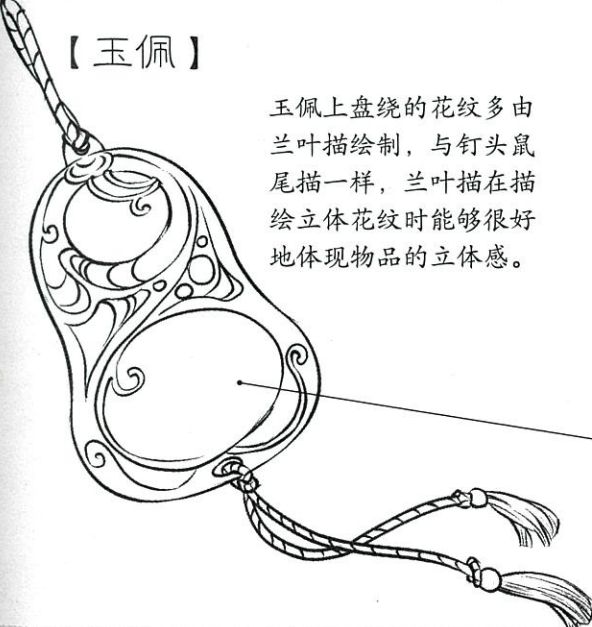

【羽毛】

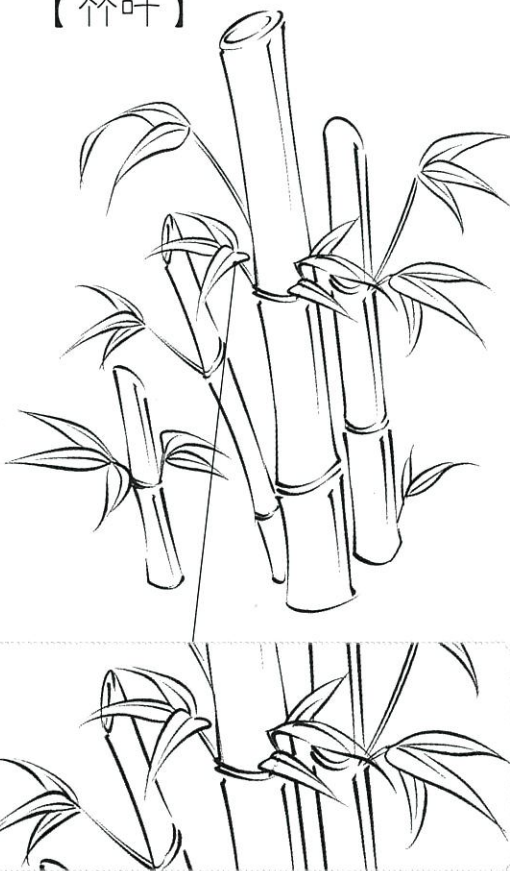
这根凤凰尾羽上飘动的尾毛都是采用兰叶描绘制的，看起来十分飘逸。

【玉佩】

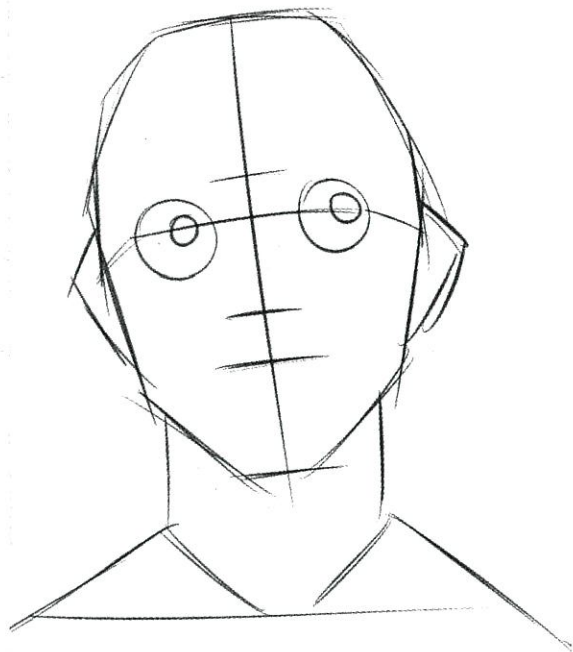
玉佩上盘绕的花纹多由兰叶描绘制，与钉头鼠尾描一样，兰叶描在描绘立体花纹时能够很好地体现物品的立体感。

【竹叶】

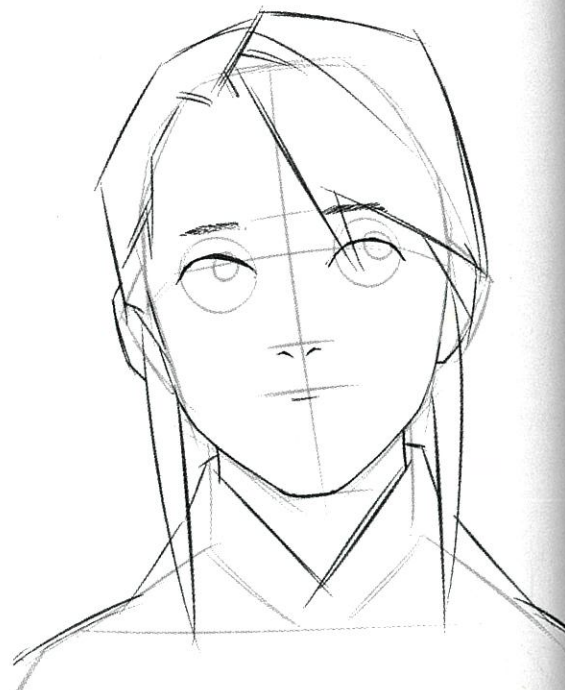

竹叶均采用兰叶描绘制。兰叶描不仅可以表现衣褶的轻柔飘逸，也可用于描绘植物的叶片。

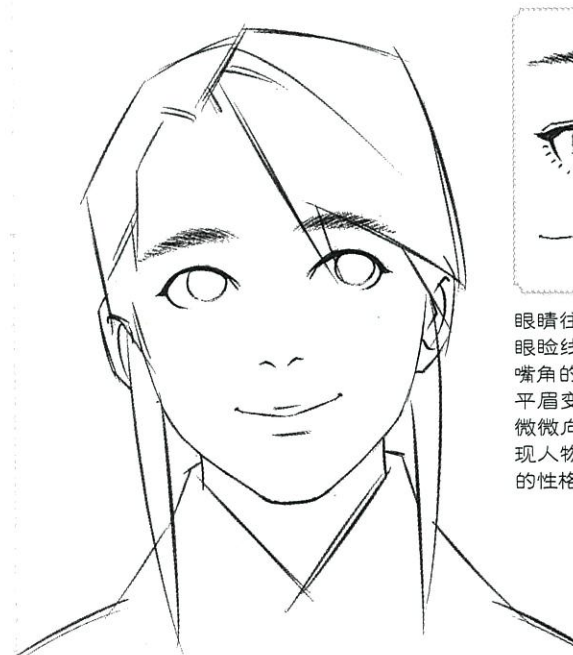
【乐天的少年】

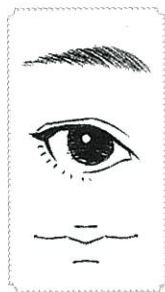
1. 画出头部结构框架。因为微微仰视，十字线的横线有了向上弯曲的弧度。

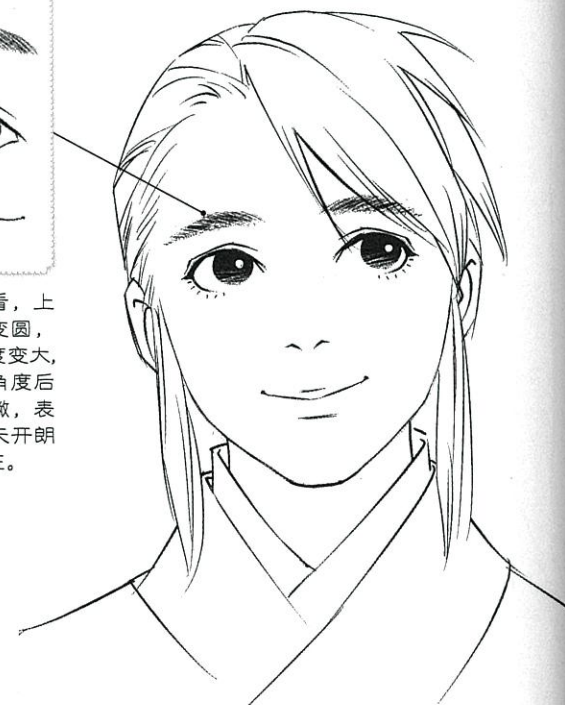
2. 画出五官和头发轮廓。因仰视，所以看不到头顶，而且发际线也比普通的正面时看起来要高。

3. 完善五官形状及面部神态。

眼睛往上看，上眼睑线条变圆，嘴角的弧度变大，平眉变换角度后微微向下撇，表现人物乐天开朗的性格特征。

4. 细化五官，绘制发丝。人物的鬓发呈比较宽的发束状，遮挡了大部分耳朵。

2.2.4 常见男性古风束发介绍

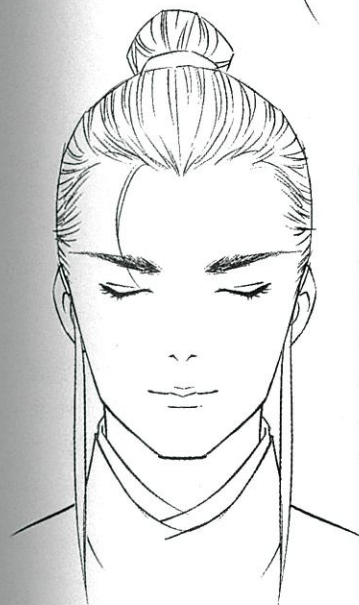
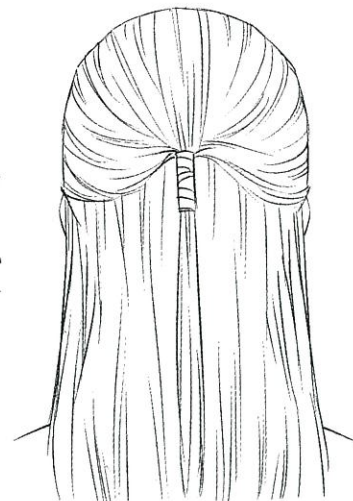
古风男性的发型远远少于女性的发式，下面介绍几款古风男性人物中比较常见的发型。

【散发】

仅在后面束成一络的散发，潇洒不羁且随意洒脱，这种发型多用于游历四方的江湖侠客。

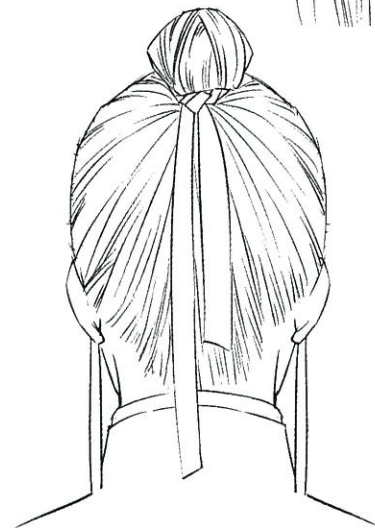

从背面看，这种发型是将脸颊两侧的头发松散地束在后脑，其余头发自然垂落。

【束发】

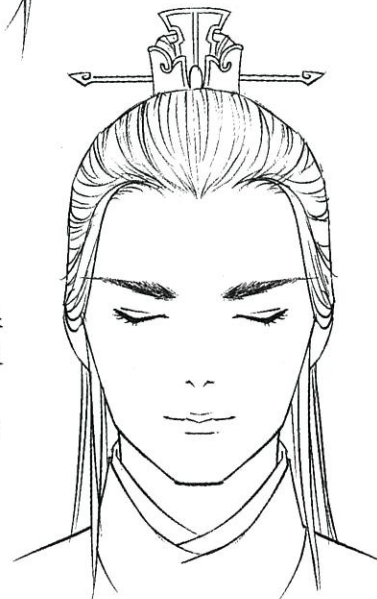
这种发型将头发全部束成发髻固定在头顶，简洁清爽，武林侠士及世家子弟等皆可采用这种发型。

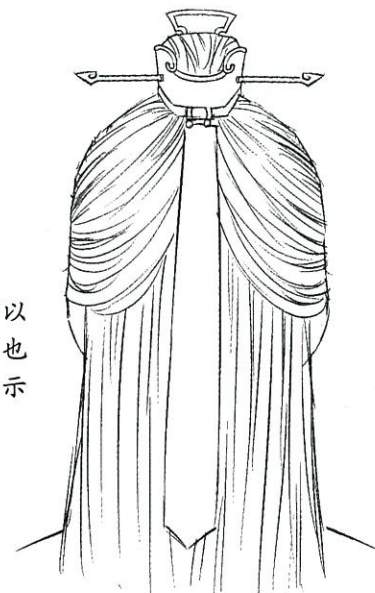
从背面看，除了垂下的发带外，并无多余的装饰，整体感觉自然朴实。

【发冠】

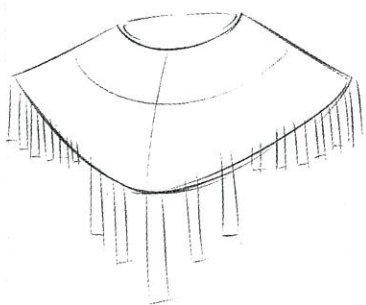
士族公子及王公贵族常用的发型，额发及鬓发可以随意变换，最主要的装饰是头顶的发冠。

背面的头发可以全部束起来，也可以如图中所示披在背后。

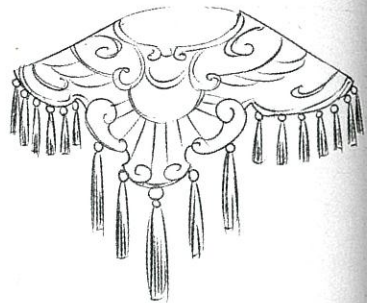
【绘制霞帔】

6. 霞帔使用的是硬质且有厚度的布料，披在肩上大致呈扇形。绘制出类似扇形的结构，并且确定好流苏的位置。

7. 以上一步的框架为基础，画出霞帔像祥云一样的外轮廓。然后画上有珠子串在上面的流苏。

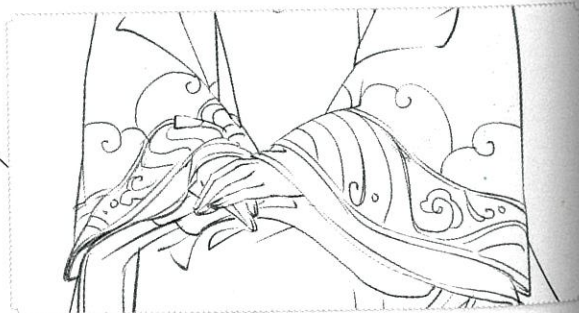

8. 进一步画出霞帔的细节，滚边、云纹、太阳纹饰等，并为垂下的流苏画上细节。

【绘制服装及花纹】

新娘头上的饰品有鲜花也有发钗，在搭配饰品时，如果采用这种不对称的装饰方法，需要考虑视觉上的平衡感。

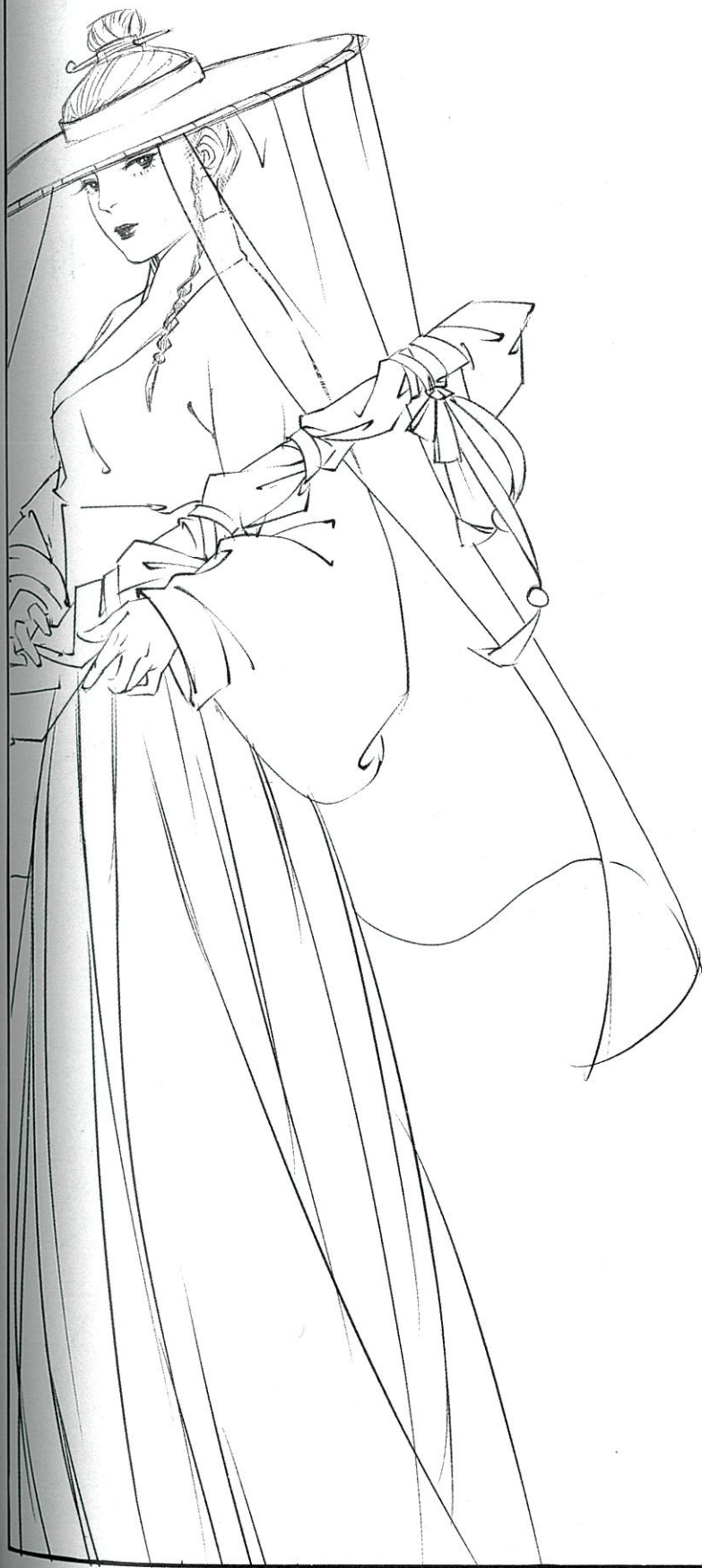

云纹和海浪图案是传统喜服最常用的花纹样式，在装饰衣服时，这种夸张的大花纹的视觉效果非常好。

9. 画出人物的衣服以及袖口装饰的花纹。

第四章 · 江湖沙场

古代中国人崇尚武学，习武之人多豪爽大气，他们热爱行侠仗义，笑傲江湖，更有为国捐躯征战沙场的宏愿。不论是厚重的铠甲还是飒爽的劲装，都展现了中国人骨子里不屈的精神。本章就让我们来学习如何运用简洁明快的线条，描绘这些热血豪爽的英雄儿女吧！

巾帼女将

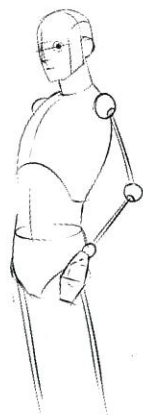

即将出征的巾帼英雄，在遥望着边关的方向，眼中闪烁着保家卫国、马革裹尸的决心。表现厚重布料的褶皱要使用较长且硬朗的线条，避免出现细碎散乱的褶皱线。

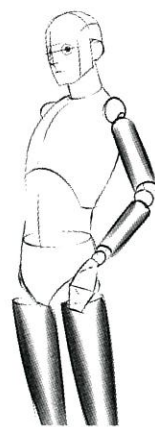
【绘制人体框架】

在稿纸上画出草稿，确定构图及主题。

1. 画出球形关节人体。人物是简单的站立姿势，身姿挺拔，所以远离观者的那只手臂完全被身体遮挡。

2. 以圆柱体概括手臂和腿，以此提示人体的透视结构。

【绘制头部及身体】

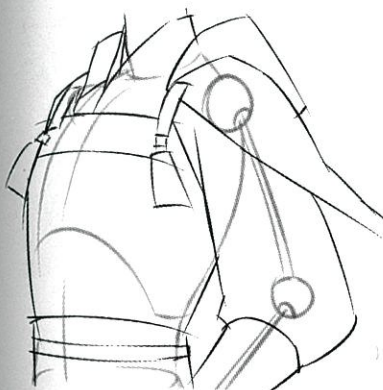
3. 大致确定好五官的位置，勾勒头发的轮廓，包括人物脑后的发髻。

4. 擦除辅助线，描绘出五官形状及神态，仔细勾勒出充满英气的眉毛。

5. 人物头上没有多余的发饰，所以可以在细化五官的同时将头部上方的发丝画出来。

6. 在辅助框架的提示下，用长线条以区块的形式大致勾画出人物衣服、盔甲以及披风的外轮廓。

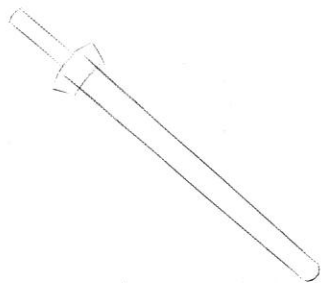

7. 进一步分割出细致的区块，这一步不需要绘制出过多的布纹褶皱，只需简单几笔提示动态即可。

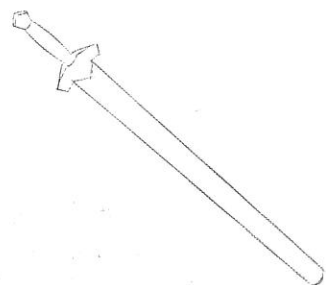

8. 细化盔甲的纹饰、流苏和衣褶。衣物以及披风布料都比较厚重，绘制时用长而连贯的线条表现褶皱，避免线条细碎。

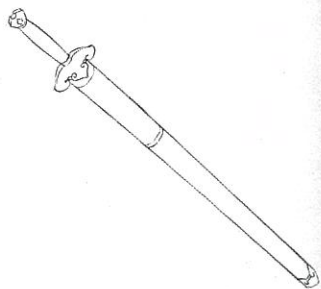
【绘制武器】

9. 绘制出由长方形以及半开的扇形组成的剑的主体轮廓。

10. 在上一步的基础上确定剑柄以及剑鞘的形状。

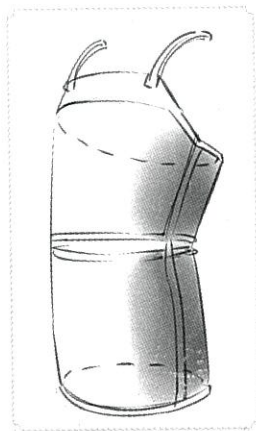

11. 细化出剑柄和剑鞘上的云纹装饰。

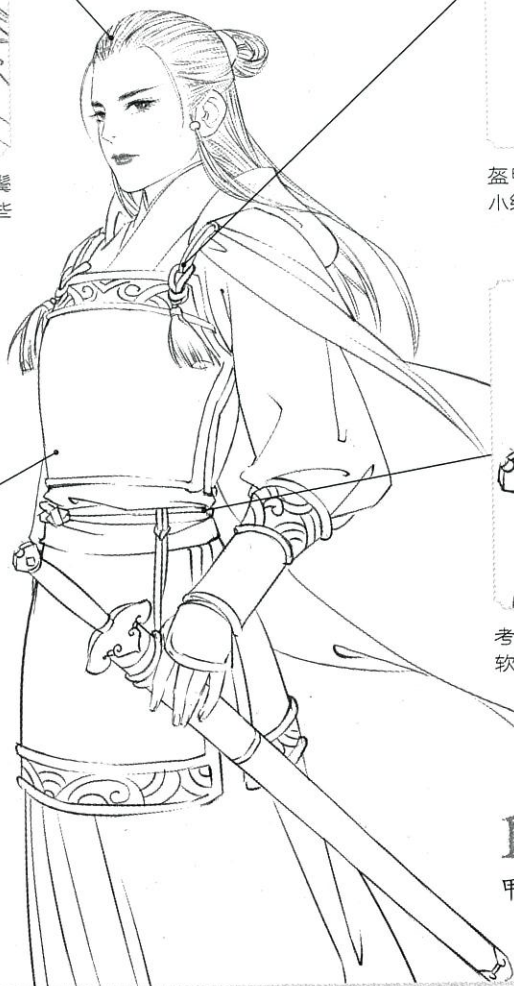
【完成人物整体绘制】

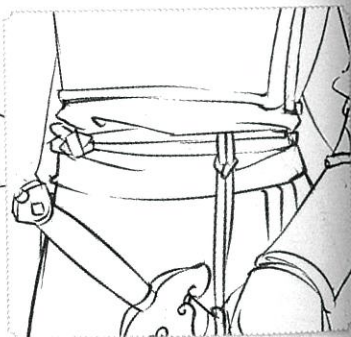
在人物的额前加上两络碎发，并在鬓发上缀上珍珠，可以为角色增添一些女性的柔美气质。

盔甲包裹在躯干上，呈圆筒形状。

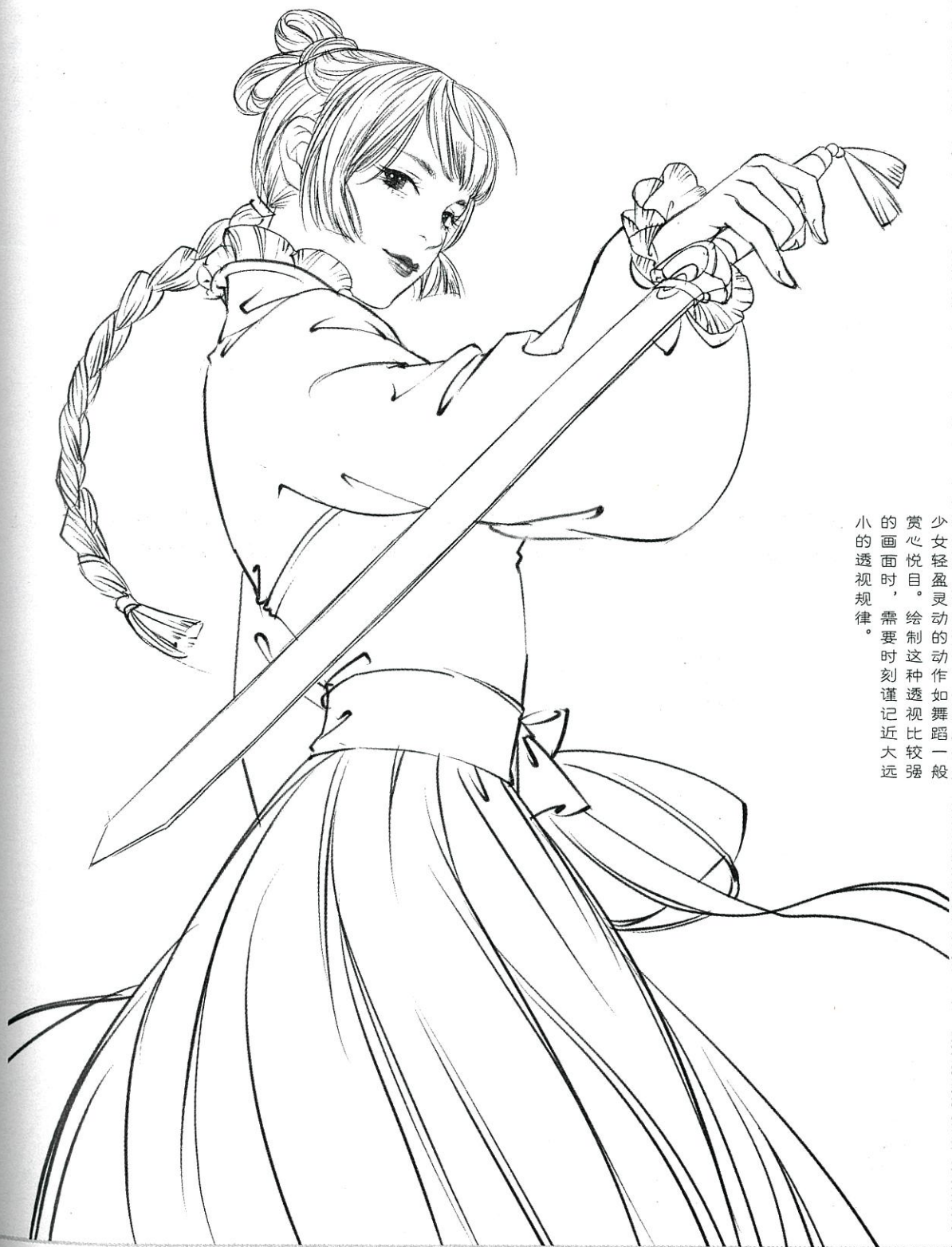
盔甲上的系带，在绘制中要注意这些小细节结构的合理性。

考虑运动的方便腰部没有盔甲，用柔软的腰带系一下。

12. 绘制出披散的头发、盔甲以及披风上的细节。

剑舞

少女轻盈灵动的动作如舞蹈一般的赏心悦目。绘制这种透视比较强的画面时，需要时刻谨记近大远小的透视规律。

逍遥客

披发敞衣、放荡不羁的外形却掩盖不了沧桑的眼神。人物扛在肩上的剑有着近大远小的透视变化，那么在绘制远离镜头的剑鞘尖部时，就需要将其处理得比正常比例更细一些。

狩猎

女猎人发现了猎物，准备张弓搭箭。处理画中人物衣服上蓬松的毛皮时采用兰叶描和高古游丝描结合绘制。

登基

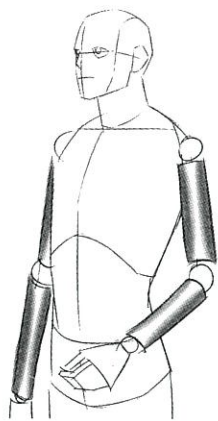
年轻的帝王登上皇位，大有一展抱负的雄心壮志。绘制帝王的冠冕时需要注意，冠冕两端的流珠都是十二串。

【绘制草图和框架】

绘制草图，大致规划一下龙袍的样式。

1. 画出球形人体结构框架。画面中的人物保持站立的姿势，头部微微上仰。

【绘制头部及冠冕】

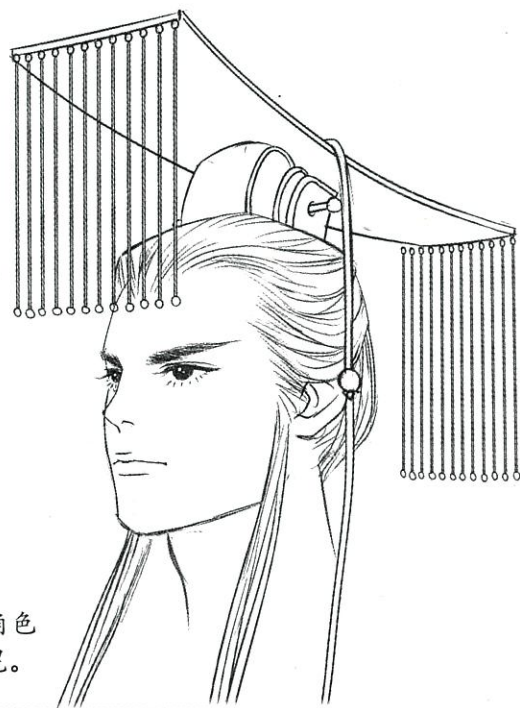
2. 勾出人物的脸型、五官位置以及头发的块面。

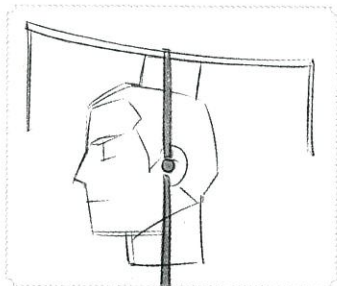
3. 勾勒人物的五官及神态，接着将冠冕的轮廓画出来。

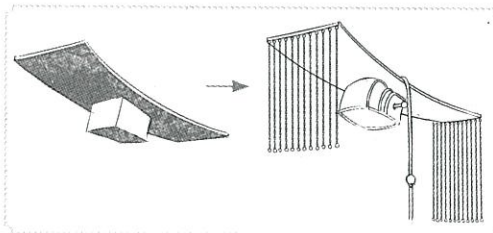
4. 细化五官，勾勒发丝。注意头发束起来发丝的走向，是向头顶冠冕的位置聚拢的。

5. 细化角色头上的冠冕。

冠冕正侧面示意图，需要注意的是冠冕两侧垂下的“充耳”刚好在耳朵的位置。

冠冕的框架结构是在正方体上加一个长方形，前后两端微微上翘，上面垂下的流珠前后各有十二串。

【绘制衣服】

7. 根据人体框架动态绘制出衣服和手部轮廓，同时将手中牡丹花的外形也勾勒出来。

8. 根据人物动态大致勾出衣物在运动中产生的大的褶皱。

9. 用高古游丝描和折芦描结合绘制衣服的细节纹理。

【完成画面整体】

牡丹的放大示意图。

抹胸上的花纹正面示意图。

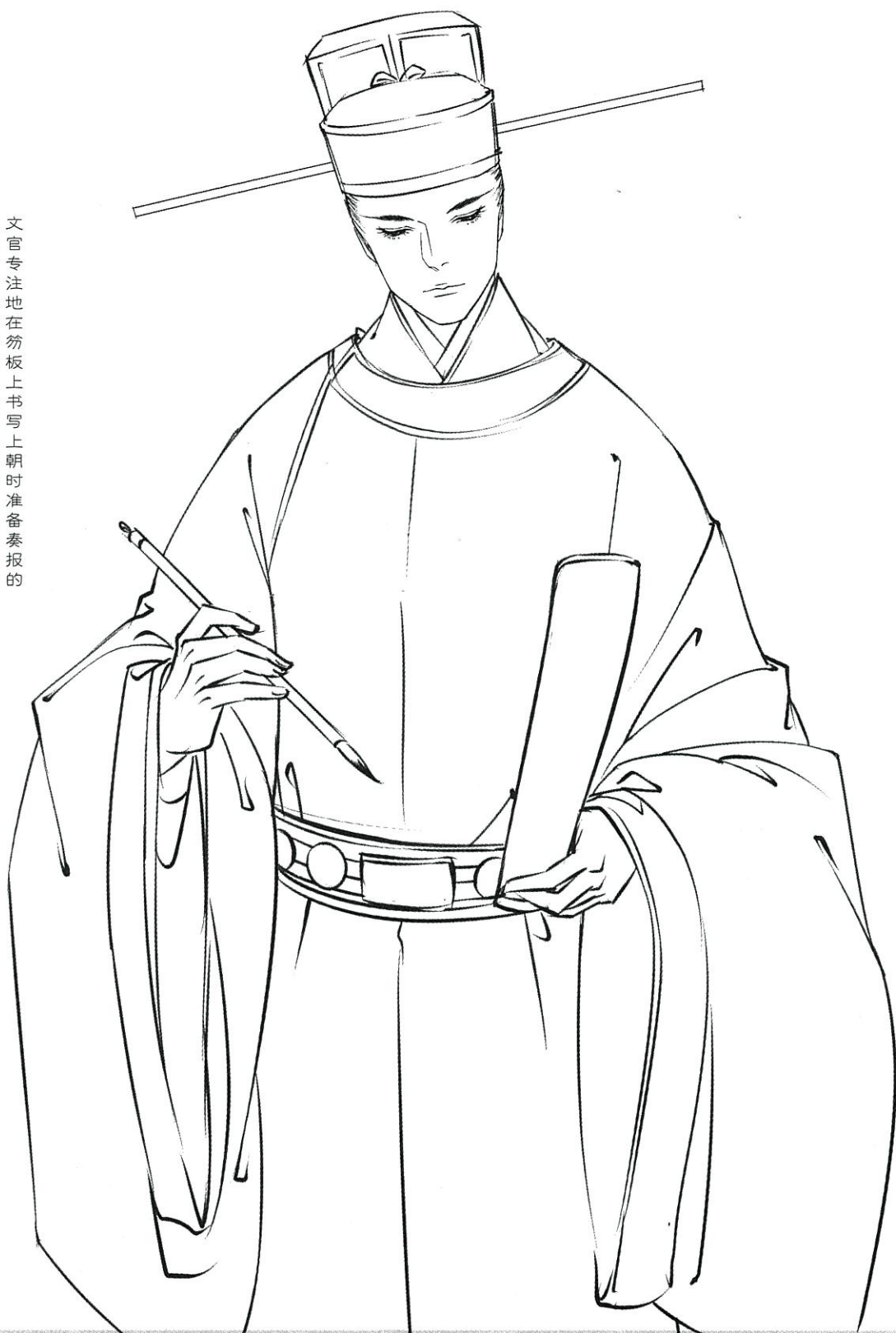

披帛上连续排列的花纹示意图。

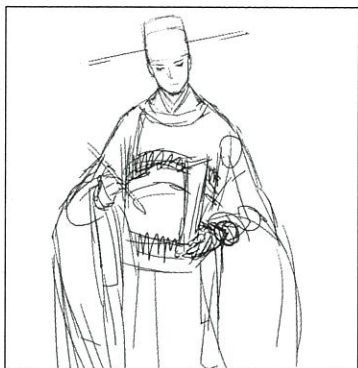
10. 绘制衣服上的花纹、人物佩戴的首饰以及牡丹花和被花朵吸引的蝴蝶。

笏板

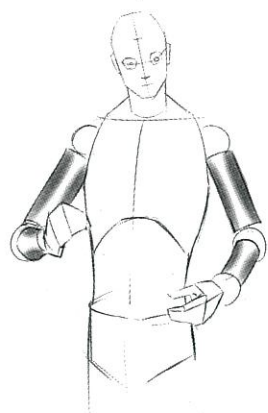
文官专注地在笏板上书写上朝时准备奏报的内容。文官的官服宽松层叠，袖口宽大，穿在身上肩部线条较少，褶皱垂直向下，手臂弯曲时，会在臂弯处形成大的层叠褶皱。

【绘制草图和框架】

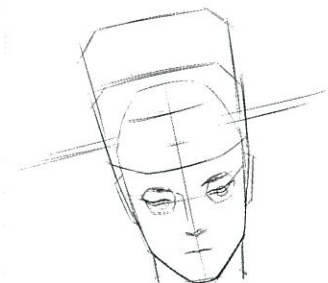

绘制草图，确定画面主题。

1. 根据草图绘制人体框架图。图中人物的动作相对简单，只需注意拿着物品的双手在正面时对身体其他部位产生的遮挡。

【绘制头部与整体】

2. 绘制人物的头部轮廓和五官，并勾出纱帽的轮廓。

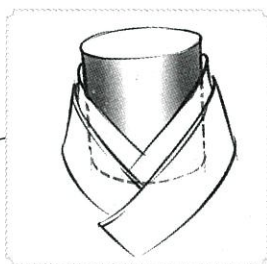
3. 画出专注地向下看的面部神态，并绘制出鬓角的发丝。

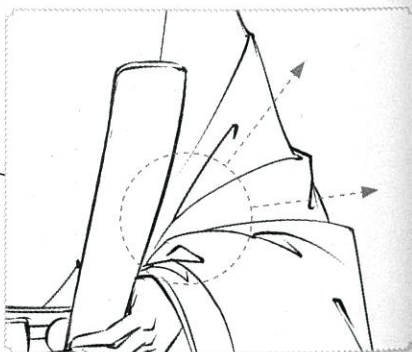
4. 细化五官，接着将纱帽上的细节描绘出来。

5. 绘制人物的衣物以及手中的毛笔和笏板。

朝服不像便服那样随意，脖子被一丝不苟地包裹住。

因手臂弯曲，带动衣袖产生层叠的褶皱。

夜路

仕女提着灯笼，在深夜的宫廷中行走。宫廷中使用的灯笼多少都会有一些装饰，以体现宫廷的贵气，但是这些装饰不需要太过复杂，简单的小图案或者垂挂的小物件就会有很好的效果。

