

SAI

与水彩相约，
深深地爱上SAI水彩和古风结合的美感，
流连于涂绘衣袂飘飘而又古典优雅的古风人物与风景。

古风水彩 技法

霜林醉 编著

 辽宁科学技术出版社
LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

优秀作品

3.1 古风发型

有别于现代长短不一的发型，古代基本为长发，且古人大多把长发梳成发髻。

3.1.1 古代发型

古人的头发都是相当长，有时更是配以假发，所以所梳的发髻大多非常大，虽然大气，但在现代人的眼光看来未免有些夸张，而我们平常在影视作品中所见到的发型大多为后人想象的。

小提示：古代鲜有留刘海习惯。

3.1.2 融入现代元素的古风发型

女性发型

在平常的绘画中会按照现代人的审美将发髻大小形状进行变形。部分发髻是笔者借鉴古代发髻而来。

小提示：在这里，我们不对真实的古代发髻进行考古研究，而是以其为原型，塑造更符合现代人审美的古风发髻，所以在此展示的发髻，并不能作为事实资料参考。

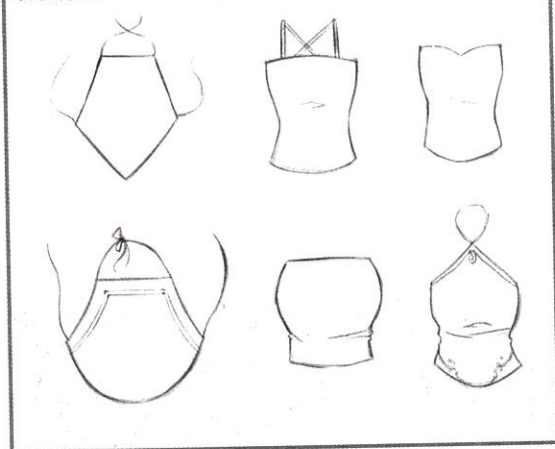

这里简单介绍一些能代表那个时代最有特色的服饰。

小提示：在古代，一整套汉服包括亵衣（内衣、小衣）、里衣（中衣）、外袍。

中衣的颜色一般有白色、红色、黑色，颜色较为简单朴素。

亵衣样式

中衣样式

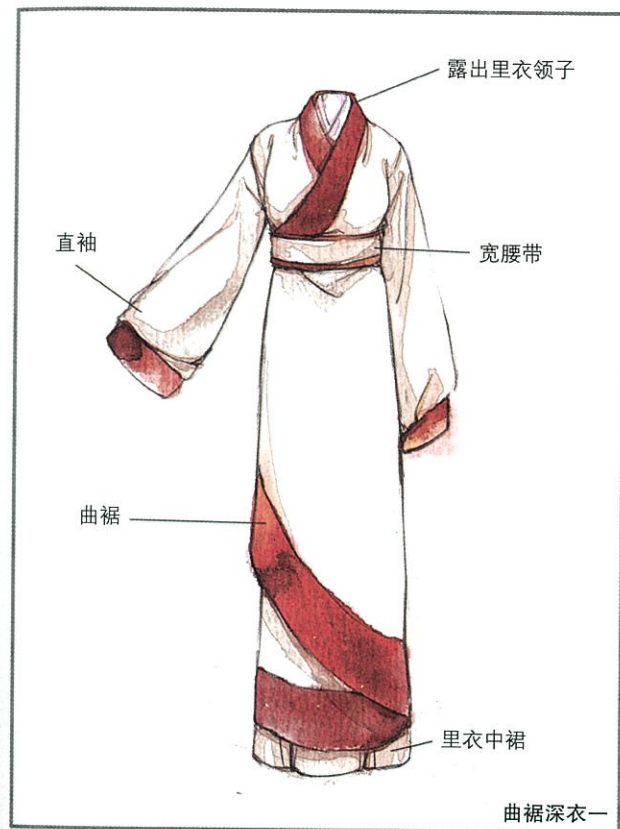

秦汉

深衣

深衣：深衣是把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，衣服是一体样式。深衣男女均可穿。既被用作礼服，又可日常穿着。深衣分为曲裾深衣和直裾深衣。

曲裾深衣

曲裾深衣一

小提示：在中国古代并没有腰封一说，这是融入现代元素后的产物。

曲裾深衣二

龙纹

龙纹一般为皇室所用。

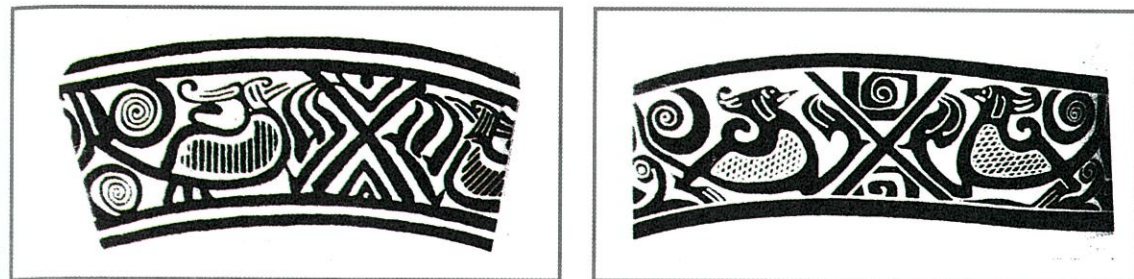

凤纹

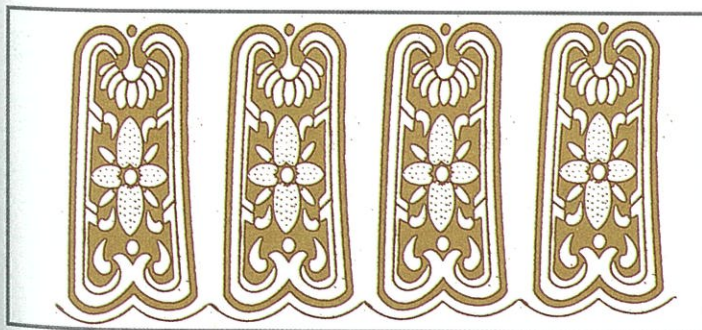
凤纹除了皇后能够用，民间新娘子的喜服同样会用到凤凰的纹理。

兽形纹理

花草纹理

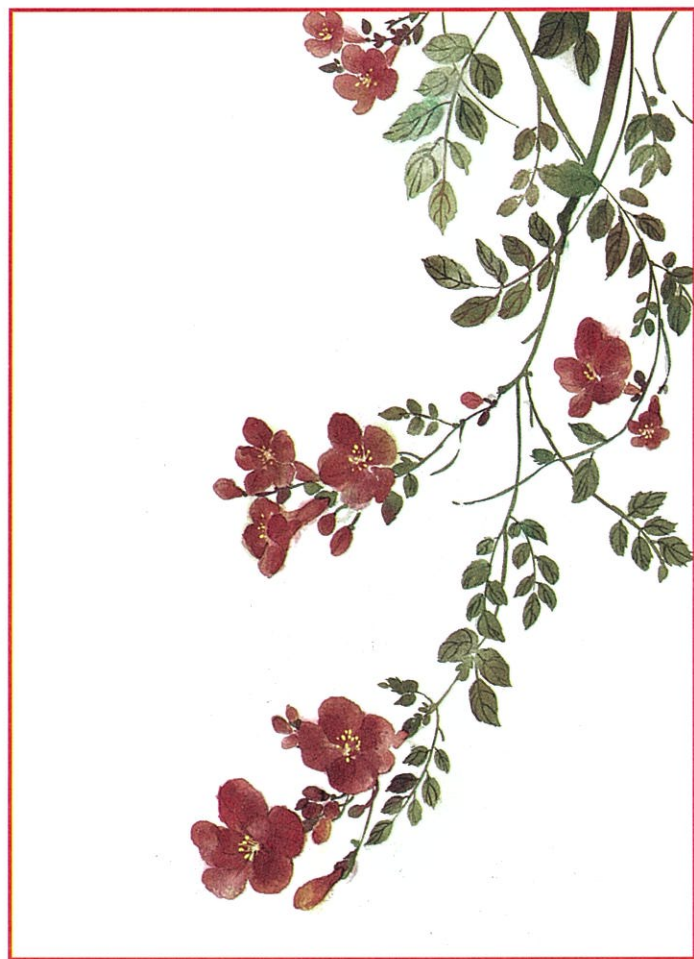

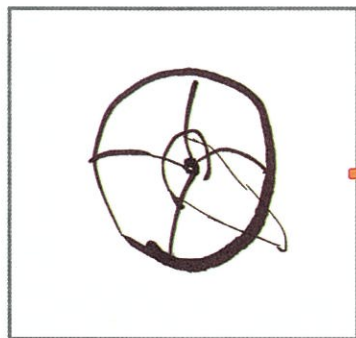

4.1 花草植物

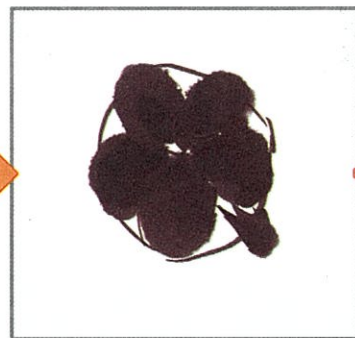
4.1.1 凌霄花

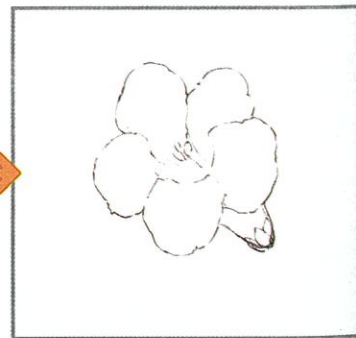
凌霄花的画法

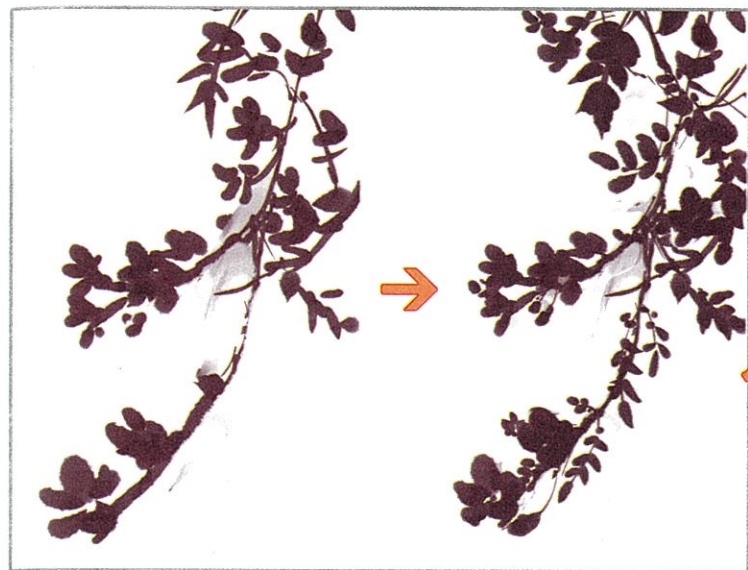
①凌霄花类似于喇叭状，我们先把它画成一个小喇叭。

②用大一点的笔刷涂出花瓣的大概形状，确定花的方向。

③降低草稿的透明度，新建叠加图层描绘线稿。

④整株的凌霄有点像藤类的植物，一般都从上方垂下，叶子是对生的，花朵像小喇叭。了解清楚花的特征后就可以思考花的构图了，我们先用大的笔刷涂出想要的效果，然后再对草稿进行细化。

⑥这次打算采用无骨的画法，即没有线稿的画法。根据草稿，直接涂出想要的花朵形状，颜色可以不用涂得均匀厚实。

⑦用低浓度的橡皮擦擦一下花的中部。

⑧隐去草稿图层，然后新建一个正片叠加的图层。用鲜艳一点的红加深局部的颜色。

⑨继续加深层次，同时在花骨朵的地方添加了一点橘黄色。

⑩在花瓣上描出纹路，注意线条深浅的变化。

⑪再用低浓度的橡皮擦稍稍降低一下花瓣边缘的颜色。

画纸质感 复印纸300

倍率 100% 强度 100

画材效果 水彩边缘

程度 1 强度 100

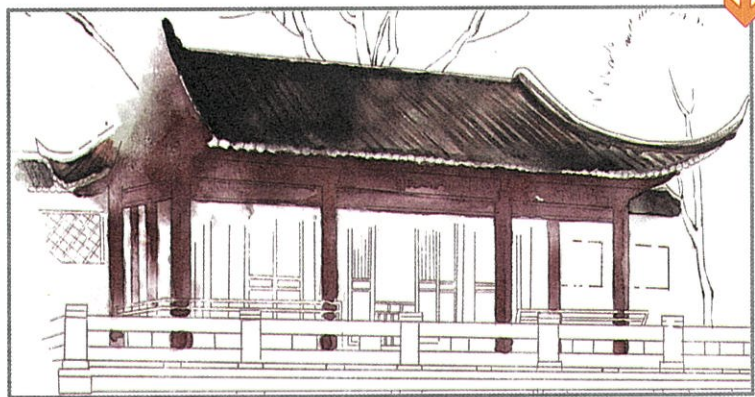
混合模式 正常

不透明度 100%

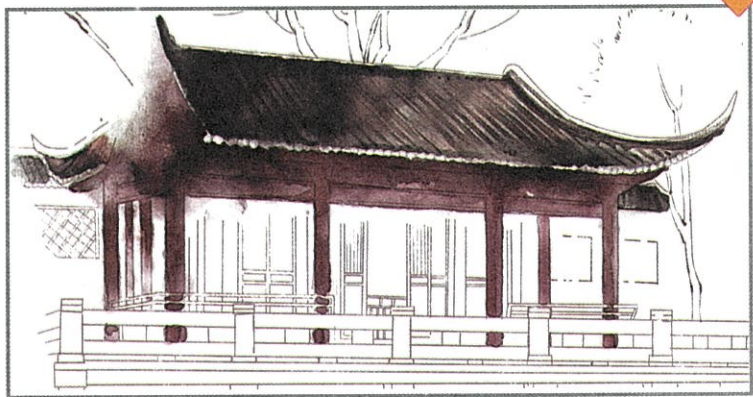
 保护不透明度 剪贴图层蒙板 指定选取来源

⑤降低草稿图层的透明度，然后新建一个图层画花朵，画纸质感和画材效果参数图，这里提供的参数仅供参考，大家画的时候还需要根据实际情况进行调节。接下来新建的图层也需要设置参数，不过可适当修改一下，不必每个图层的参数都一样。

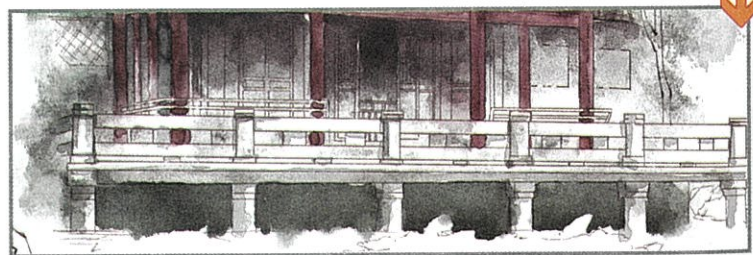

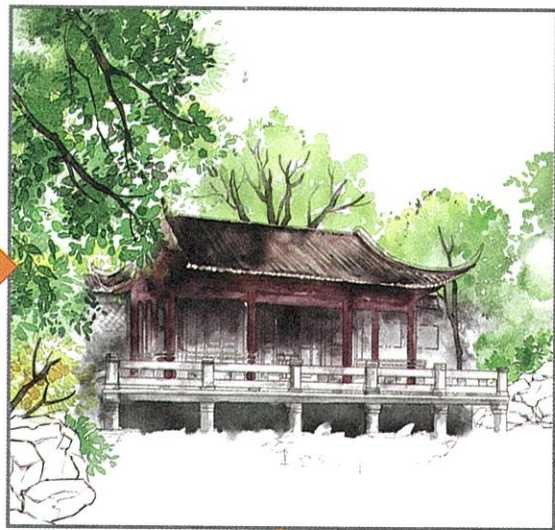
①新建叠加图层，开始深入刻画，用水彩笔晕开边缘同时用低浓度橡皮擦减淡颜色增强对比，然后重复这个步骤，把屋梁涂完。

②新建叠加图层，加入褐色，点染局部，营造颜色向外晕开的水彩效果。

③接着用灰褐色画屋子，这里的纹理选用的是“水彩2”。屋内的颜色可以相对深一些，然后右方远一点的景物颜色要淡一些，注意要画出景深。然后用淡灰色画白石柱，灰绿色画桥底。颜色不必画太满。

④新建图层接着画植物，纹理设置为“水彩2”。注意体现出植物的远近层次。

6.1 美男子与花

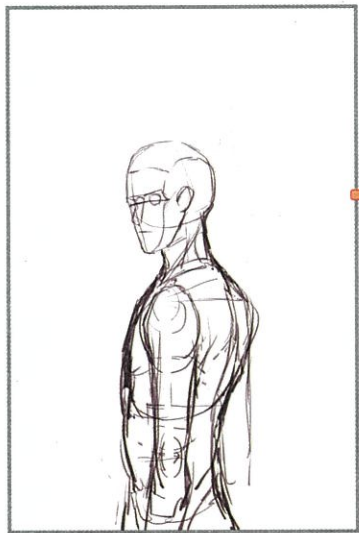
小提示：画一幅画之前，先想好你想要画的内容，例如说画中人物在做些什么，然后在脑海中想象那个场景，尽量具象化一些，再想象你在什么角度看这个场景会更漂亮，这样自然而然就会产生画面的构图。多欣赏一些优秀的画作或者电影等影像有助于锻炼你的场景想象能力。

①画面构思：想要画美男子与花的画面，然后开始构思。把想到的画面画下来，综合考量，最后决定画美男子回眸的场景。

②简单地上一大体的颜色，确定感觉：白发黑袍的美男子回眸凝望镜头，垂落的红花与黑色映衬，然后加上了窗景丰富画面度。

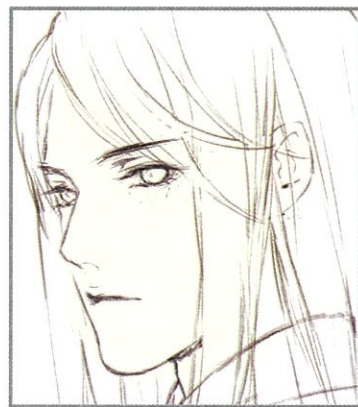
③然后开始细化人物草稿。在草稿的基础上画上人物的结构线，修正人物的结构，然后就可以继续细化人物了。

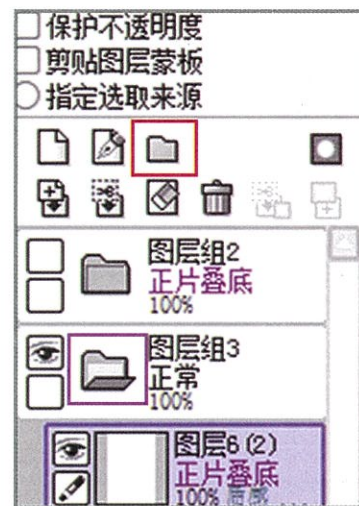
④然后描绘线稿，描线笔用的是第1章中提到的铅笔，线条可以用红褐色。

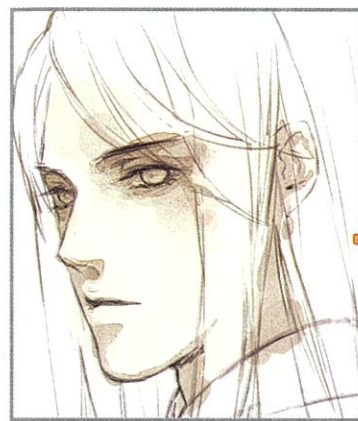
⑤接着新建钢笔图层，使用直线工具画出窗子线稿。因为画面中的花打算使用第4章中的凌霄花，所以过程略。然后线稿部分完成。

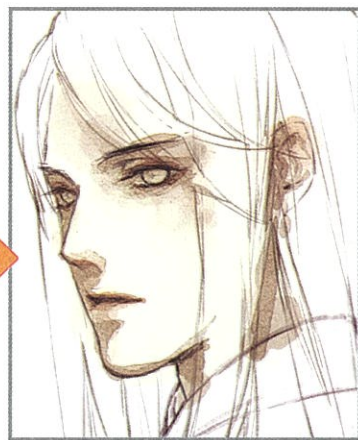
⑥接着进入上色部分，按照个人的上色习惯，先上人物的皮肤部分。新建皮肤图层，画纸设置如左上图，以下新建图层的画纸设置也可参考这里。为人物铺上一层浅浅的底色。

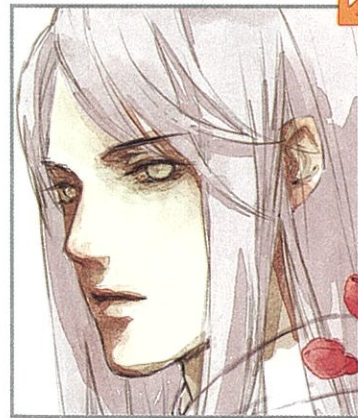
小提示：为了方便管理图层，我们点击图中红框中的文件小图标建立文件夹，然后把同类别的图层拖曳到文件夹内（例如线稿图层都放在同一文件夹内，而上色图层放在另外一个图层内），并命名。点击图中紫框位置时，该文件夹下所有图层都会收起来，再次点击时可展开图层，方便管理。

⑦新建叠加图层，加深皮肤的层次，仍是先上一层淡淡底色。

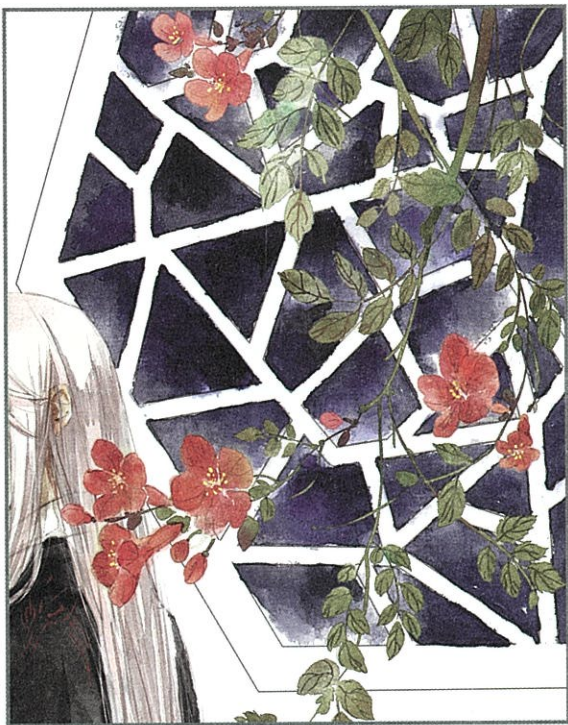
⑧新建叠加图层，继续深化皮肤层次，可加入一些红色，使皮肤有血色一点。注意，色不能太深。

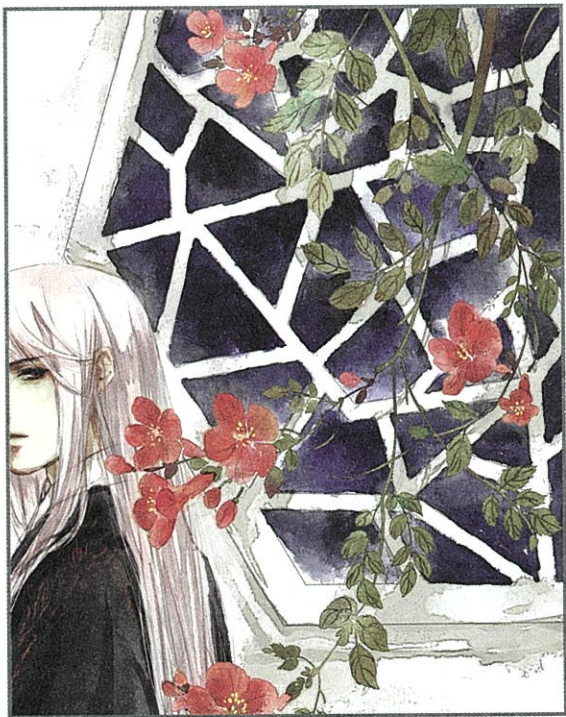
⑨继续新建叠加图层深化层次，然后面部的皮肤部分基本完成。这里的阴影完成度不算高，人物五官不算十分立体，大家可以根据自己的爱好来决定阴影的立体度。

小提示：绘画时，灵活运用叠加图层加深层次效果更佳，层次更加分明。笔者这里绘画皮肤，共用了4个图层，其中3个为叠加图层，如果觉得图层多，可以在画完不需要修改之后合并图层。（注意，图层合并后，画纸质感和水彩边缘等设置需要重新设置）

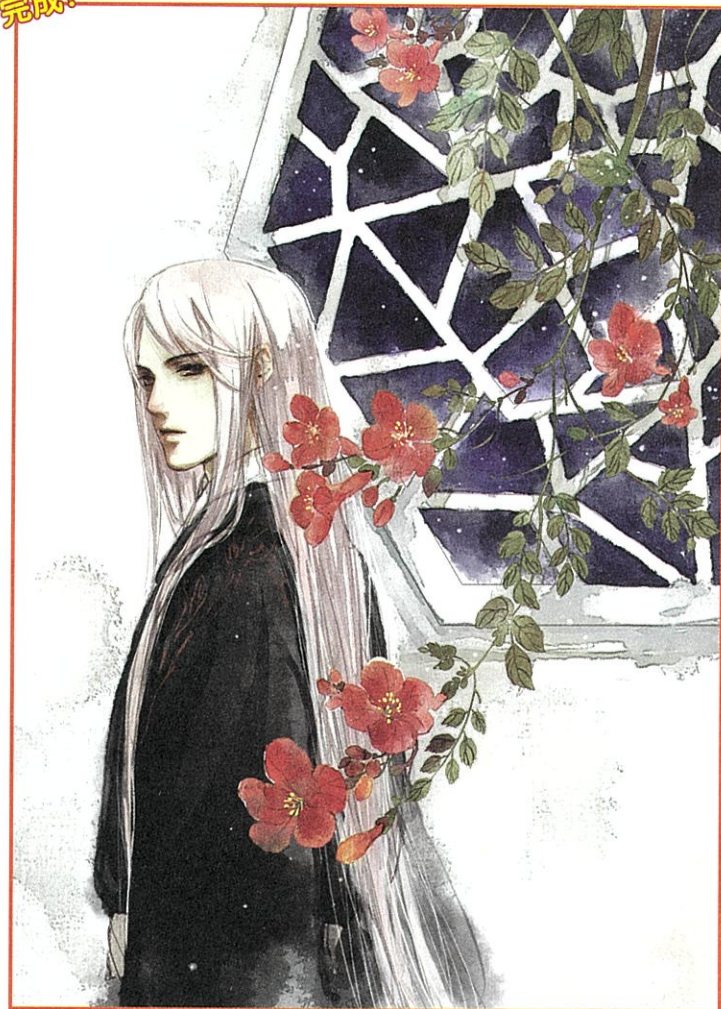

34 窗子部分深蓝部分大体完成，然后把窗子的图层合并，进行调色，使窗子和花更贴切一些。

35 新建图层，画出窗子的阴影，增强窗子的立体感。

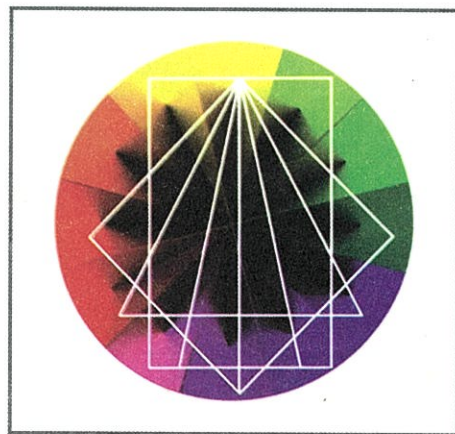
完成!

36 在墙体上也画上阴影，这里的阴影用水彩的渲染方法，晕开一块一块的色彩，最后在画面上点上一些大小、深浅不一的白点作画面点缀，然后美男子与花完成。

关于颜色

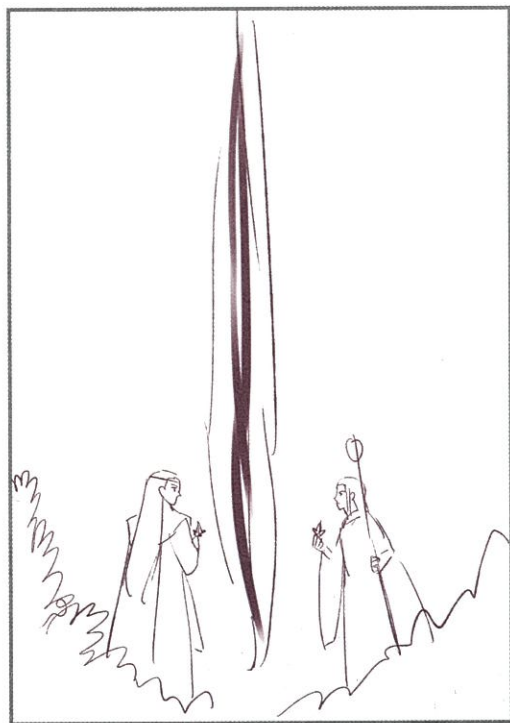
笔者在这里并没有向大家提供相关的颜色，因为笔者认为没有难看的颜色，只有不合适的颜色搭配。而如果想要搭配出好看的色彩，就需要多观察生活中你认为好看的色彩搭配，并适当运用到你的作品中，锻炼色感。这里提供一个简单的色表，相隔越远的颜色，对比越强烈。

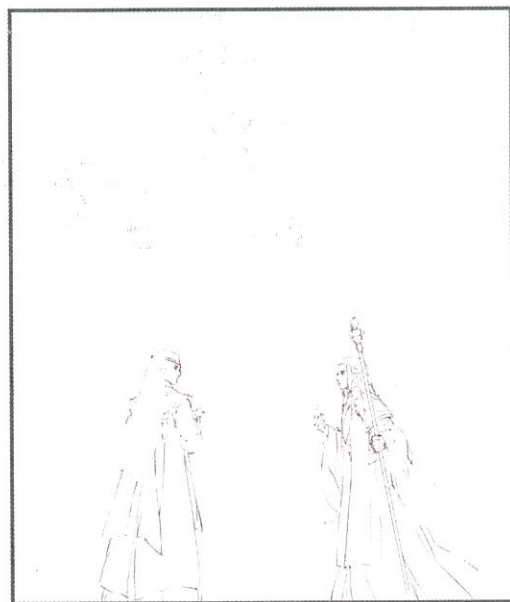

6.4 枫色

① 这也是一幅国产RPG游戏《古剑奇谭二》的同人画。在构思画面的时候，笔者所想象的是失散多年的两人在深秋的森林里重逢的场景。因为是感人的情境，所以在构思背景的时候也需要温暖梦幻一些，在背景里添加一条发光的小瀑布。

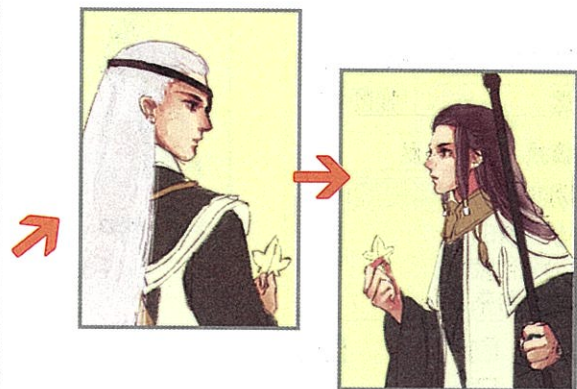
② 描绘出人物的线稿。

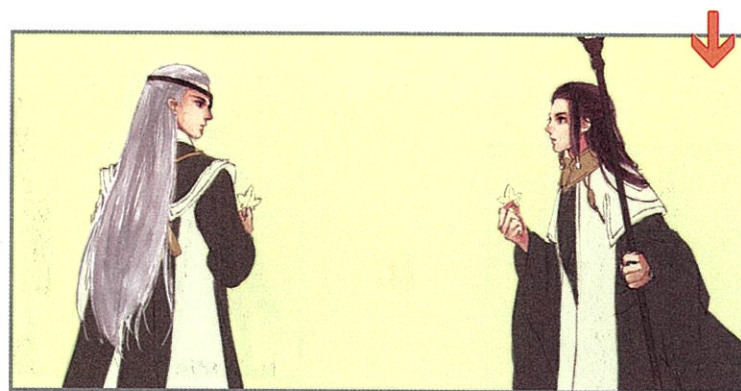
为了方便管理图层，建立文档来收纳图层，同时为文件夹设置参数。

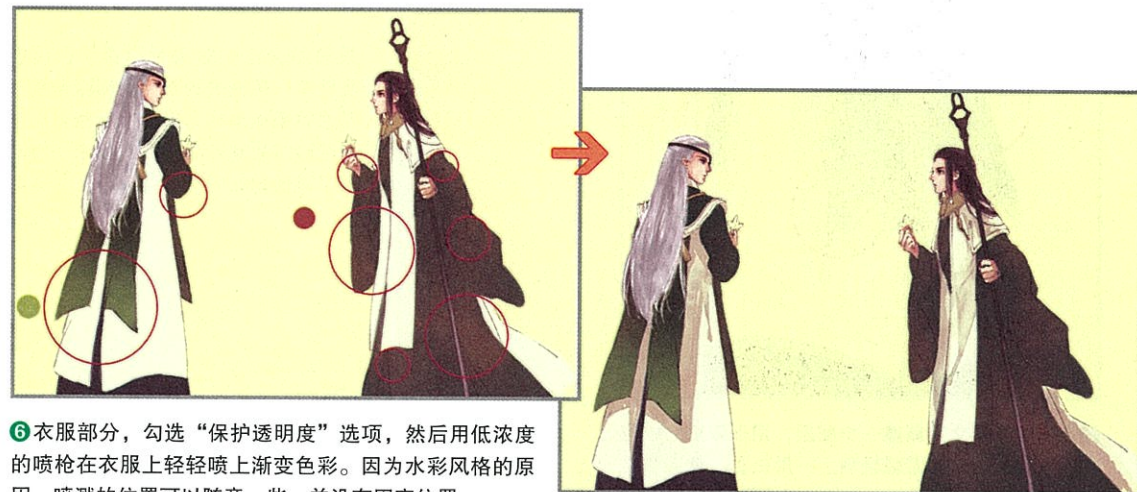
③ 分别为人物和背景分图层上好底色。

④ 按以往的习惯，先为皮肤上色。新建叠加图层画面部的阴影，因为人物在画面中所占比例较小，所以可以画得简单些。

⑤ 接着为头发上色，白发的男子可用灰色上阴影。

⑥ 衣服部分，勾选“保护透明度”选项，然后用低浓度的喷枪在衣服上轻轻喷上渐变色。因为水彩风格的原因，喷溅的位置可以随意一些，并没有固定位置。

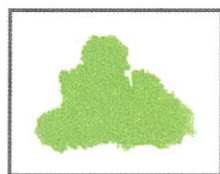
⑦ 为白衣部分先添上浅浅的阴影，颜色是浅橘灰色，与背景色调一致。

16 接着开始画前景，在画面下方的两侧画上树丛，树叶边缘的颜色可以用米黄色，然后越往树丛的里面，颜色越浅。同时在空中画出一些飘零的枫叶，可以用白色，这样看起来明显一些。

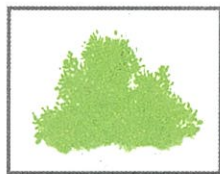
小提示：树丛的画法

1 先用大号笔刷画出想要的树丛大概形状。

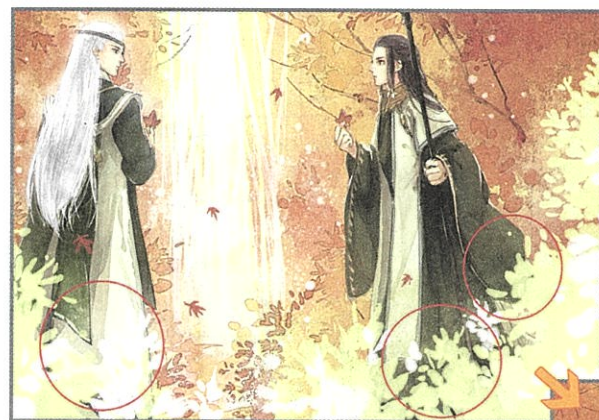
2 接着用小号笔刷在形状的边缘点上树叶的形状，注意树叶的方向最好呈扩散的方向。

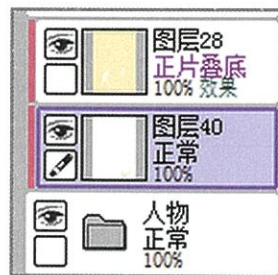
3 然后可以用橡皮擦在树丛里擦出间隙。

17 接着为画面整体画上高光，人物的边缘可以轻轻刷上一些光点营造朦胧的效果。

18 发现人物在背景中显得太光亮而有些突兀，于是再整体处理一些人物与背景的关系。在人物的文件夹上新建图层，勾选“剪贴图层蒙版”，然后在新建的图层上作画就不会画到人物的轮廓以外了。现在人物衣服下摆轻轻喷上一层白色，令衣服和边缘的树叶关系更贴切些。

19 接着新建叠加图层，填充一层米黄色（快捷键为“Ctrl+F”），人物看起来就在森林树木的阴影下，受环境的影响，而染上枫叶的红颜色。

20 然后枫色完成。