

美人吟

轻罗小扇白兰花，
纤腰玉带舞天纱。
疑是仙女下凡来，
回眸一笑胜星华。
望尽粉黛颜色，
不若一卷画尽如诗丹青。

古风手绘插画

技法入门教程

● 爱林文化 / 主编
● 马文哲 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

美人吟

古风手绘插画

技法入门教程

◎ 爱林文化 / 主编
◎ 马文哲 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

美人吟：古风手绘插画技法入门教程 / 爱林文化主编；马文哲编著. — 北京：人民邮电出版社，2016.6
ISBN 978-7-115-41949-1

I. ①美… II. ①爱… ②马… III. ①插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第053209号

内 容 提 要

你喜欢古风插画吗？你接触过中国传统风格的唯美插画吗？它不但是当代兴起的一种独特的插画风格，而且是体现中国传统文化的一种表现手法。古风插画中漂亮的首饰簪花、瑰丽的服饰等都是前人留下来的文化，相信热爱绘画的你，也一定会喜欢这本古风教程书。

本书一共有五个章节。第一章介绍了古风插画的基础知识，包括古风常用线条的绘制、绘制工具的介绍，以及古风人物局部的绘制分析和讲解，其中头发、五官、首饰等均有上色步骤；第二章到第五章是完整古风插画的绘制过程和讲解。全书的最后，还附有更多的古风手绘插画作品，可供读者欣赏与临摹。

本书对古风人物的讲解系统而细致，图例丰富，适合初级、中级绘画爱好者及古风爱好者阅读学习，也可作为相关专业的培训教程。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
  - 编 著 马文哲
  - 责任编辑 易 舟
  - 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12 2016年6月第1版
字数：315千字 2016年6月北京第1次印刷
-

定价：69.80元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

目录

第一章 了解韵律古风

古风常用线条 | 6

铁线描 | 6

行云流水描 | 6

兰叶描 | 6

钉头鼠尾描 | 6

高古游丝描 | 7

古风漫画的绘制工具 | 7

传统绘画工具 | 7

现代绘画工具 | 7

PS的画笔工具 | 8

图层及快捷键 | 10

古风人物的表现 | 11

古风人物头部的画法 | 11

古风人物头发的画法 | 12

古代人物的发型 | 15

发饰的设计与绘制 | 17

古风人物的身体画法 | 23

身体的比例 | 23

男性与女性的身体差异 | 24

古风人物的局部绘制 | 24

手部的动态 | 24

嘴巴的绘制 | 25

眼睛的绘制 | 25

手的绘制 | 27

服装的款式 | 29

各个年代的服装款式 | 29

男女服装的不同款式 | 30

卷十
壹伍
拾壹月拾叁

第一卷
古韵玄幻

- 灯影树花 | 33
- 浮生未了 | 44

第二卷
古韵诗意

- 在河之洲 | 59
- 灯影树花 | 72

第三卷
古韵雅致

- 江南烟雨 | 89
- 玉人吹箫 | 104

第五卷
古韵追忆

- 梅落故城 | 119
- 人面桃花 | 135
- 回首惊鸿 | 152
- 白露为霜 | 168

第六卷
古韵田园

- 桃之夭夭 | 188
- 猎猎红装 | 189
- 盛世之月 | 190
- 秋风辞 | 191
- 荷塘轻寐 | 192

美人吟

古风手绘插画

技法入门教程

● 爱林文化 / 主编
● 马文哲 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

美人吟：古风手绘插画技法入门教程 / 爱林文化主编；马文哲编著. — 北京：人民邮电出版社，2016.6
ISBN 978-7-115-41949-1

I. ①美… II. ①爱… ②马… III. ①插图 (绘画) — 绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第053209号

内 容 提 要

你喜欢古风插画吗？你接触过中国传统风格的唯美插画吗？它不但是当代兴起的一种独特的插画风格，而且是体现中国传统文化的一种表现手法。古风插画中漂亮的首饰簪花、瑰丽的服饰等都是前人留下来的文化，相信热爱绘画的你，也一定会喜欢这本古风教程书。

本书一共有五个章节。第一章介绍了古风插画的基础知识，包括古风常用线条的绘制、绘制工具的介绍，以及古风人物局部的绘制分析和讲解，其中头发、五官、首饰等均有上色步骤；第二章到第五章是完整古风插画的绘制过程和讲解。全书的最后，还附有更多的古风手绘插画作品，可供读者欣赏与临摹。

本书对古风人物的讲解系统而细致，图例丰富，适合初级、中级绘画爱好者及古风爱好者阅读学习，也可作为相关专业的培训教程。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
编 著 马文哲
责任编辑 易 舟
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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12 2016年6月第1版
字数：315千字 2016年6月北京第1次印刷
-

定价：69.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第 8052 号

目录

第一章 了解韵律古风

古风常用线条 | 6

铁线描 | 6

行云流水描 | 6

兰叶描 | 6

钉头鼠尾描 | 6

高古游丝描 | 7

古风漫画的绘制工具 | 7

传统绘画工具 | 7

现代绘画工具 | 7

PS的画笔工具 | 8

图层及快捷键 | 10

古风人物的表现 | 11

古风人物头部的画法 | 11

古风人物头发的画法 | 12

古代人物的发型 | 15

发饰的设计与绘制 | 17

古风人物的身体画法 | 23

身体的比例 | 23

男性与女性的身体差异 | 24

古风人物的局部绘制 | 24

手部的动态 | 24

嘴巴的绘制 | 25

眼睛的绘制 | 25

手的绘制 | 27

服装的款式 | 29

各个年代的服装款式 | 29

男女服装的不同款式 | 30

畫
卷
第
一
卷
壹
伍
年
拾
壹
月
拾
叁

第一卷
古韵玄幻

- 灯影树花 | 33
- 浮生未了 | 44

第二卷
古韵诗意

- 在河之洲 | 59
- 灯影树花 | 72

第三卷
古韵雅致

- 江南烟雨 | 89
- 玉人吹箫 | 104

第五卷
古韵追忆

- 梅落故城 | 119
- 人面桃花 | 135
- 回首惊鸿 | 152
- 白露为霜 | 168

第六卷
鉴音图

- 桃之夭夭 | 188
- 猎猎红装 | 189
- 盛世之月 | 190
- 秋风辞 | 191
- 荷塘轻寐 | 192

第一章

了解韵律古风

槿木

中国画白描有十八描技法，这些技法归纳为三种类型：一种是无粗细变化的铁线描类，这种方法最为古老；一种是有粗细变化的兰叶描类；最后一种则是笔线简化而快速的减笔描类。

铁线描类：高古游丝描、琴线描、铁线描、行云流水描、曹衣出水描。

兰叶描类：蚯蚓描、马蝗描、钉头鼠尾描、柳叶描、枣核描、橄榄描、战水水文描。

减笔描类：撅头描、竹叶描、混描、折芦描、枯柴描、减笔描。

以下我们就用常用线举例分析。

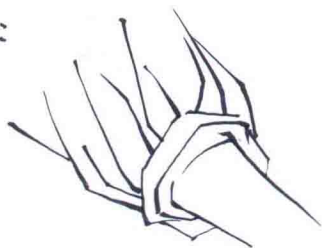
铁线描

用中锋圆劲之笔描写，丝毫不见柔弱之迹，其起笔转折时稍微有回顿方折之意，如将铁丝环弯，圆匀中略显刻画之痕迹。

① 铁线描

例：

行云流水描

此描法宜中锋用笔，笔法如行云流水，活泼飞动，有起有落。线条流畅，笔意清新，舒卷自如，多用于表现人物的衣纹线条。

② 行云流水描

例：

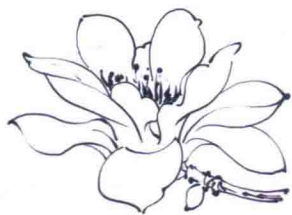
兰叶描

为唐代著名人物画家吴道子所创，线条粗细变化多样，可表现“高侧深斜，卷褶飘带之势”，在轻重提按中体现线条的变化，在疏密随意中显生动，犹如飘曳的兰叶一般，多用于表现人物的风姿飘逸。

③ 兰叶描

例：

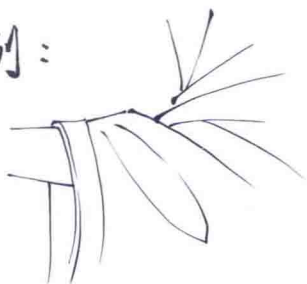
钉头鼠尾描

落笔处如铁钉之头，线条呈钉头状，行笔收笔，一气拖长，如鼠之尾，即所谓“头秃尾尖，头重尾轻”。

④ 钉头鼠尾描

例：

高古游丝描

高古游丝描也叫游丝描，其线条纯用尖圆匀齐之中锋笔尖画出，有起有收，流畅自如，显得细密绵长，有流动性，画人物如春蚕吐丝，后人称之为“春蚕吐丝描”。

⑤ 高古游丝描

例：

古风制漫画的工具

传统绘画工具

在CG插画出现之前，我们创作漫画需要通过钢笔、彩铅、水彩等手绘形式来表达画面。手稿创作画面灵动，但是要求绘画者功底深厚，中途不能出错，所有细节需要一笔笔刻画出来。

钢笔

彩铅

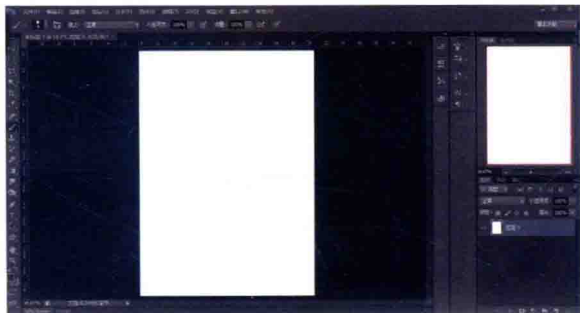
水彩

现代绘画工具

数字化时代的来临，使绘画创作更加便捷，数位板和电脑的广泛使用，推进了CG插画的快速发展。CG插画通过数位板和电脑展现，电脑绘画利用分层能很好地修改画面，多次编辑。也可以通过电脑制作一些细节，或者复制一些画面元素。

数位板

ps

PS的画笔工具

常用画笔

我常使用软件自带的画笔，使用时我一般会点击传递按钮和钢笔压力按钮，大面积上色时，我会把“钢笔压力”（即“形状动态”的选项，后文中通称为“钢笔压力”）去掉。

勾线画笔

勾线画笔一种是软件自带的，另一种是勾选了“散布”和“钢笔压力”的笔刷。

水彩画笔

设置水彩画笔最重要的是要记得勾选“湿边”选项，还可以添加纹理，纹理是软件自带的，但是也可以自己在网上下载使用。

勾选“传递”设置参数，将“钢笔压力”选上，不透明度100%。

“形状动态”参数设置

水彩画笔设置面板

双重画笔

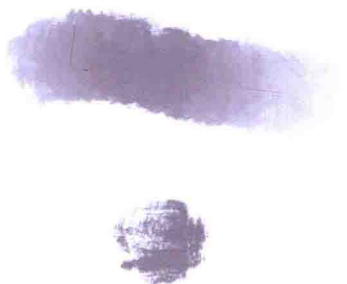
纹理

水墨画笔

墨印的笔刷制作就必须先下载一个墨渍的图案，导入PS里后点开编辑——自定义“画笔预设”——（命名）打开你的笔刷工具栏，在最下面会看到你刚刚保存的自定义墨渍画笔，这个时候就可以开始设置画笔了。

导入的墨渍的图案

首先把“画笔笔尖形状”点开，设置“间距”，边设置边在旁边画一下看效果。

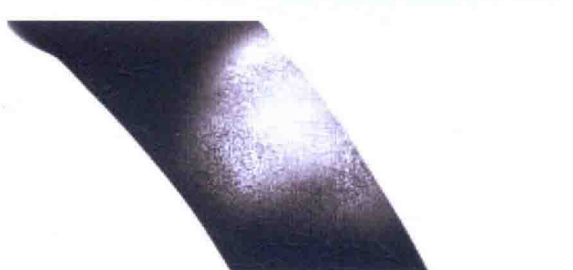

然后勾选“传递”，打开传递面板稍微设置一下“笔刷效果”，边看边调整，勾选“散布”，散布的数值也是根据画面决定的，还可以勾选“双重画笔”，双重画笔的可以设置出很多很好看的效果，模式也可以选择“正片叠底”等，具体还是看画面。双重画笔的原理就是两个画笔形状和属性叠在一起。

勾选“纹理”时，可以设置一下，比如选择纸质纹理、岩石纹理等。

橡皮设置

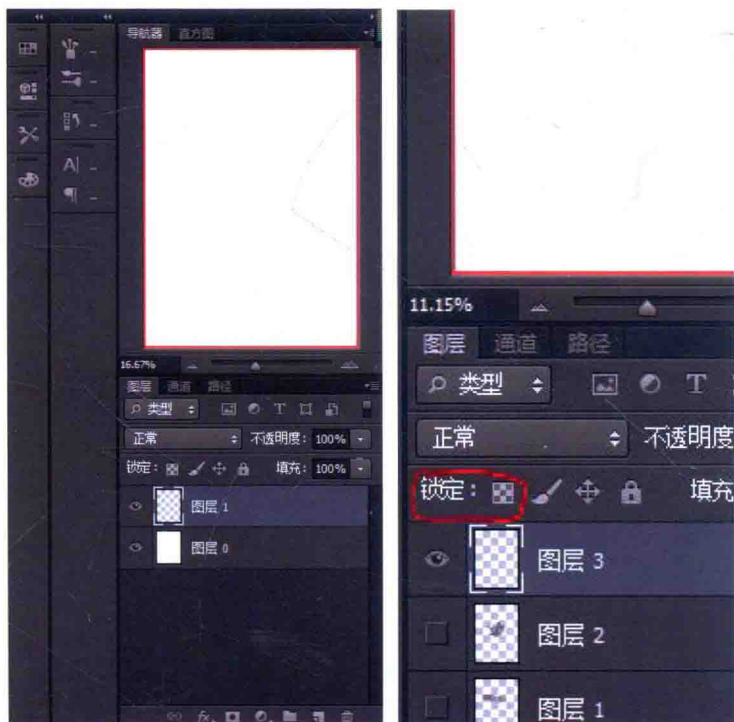
橡皮的设置也是勾选了“散布”和“纹理”及“双重画笔”和“传递”。

④ 层及快捷键

图层锁定

这个动作可以保持该图层参数及画面不被修改。

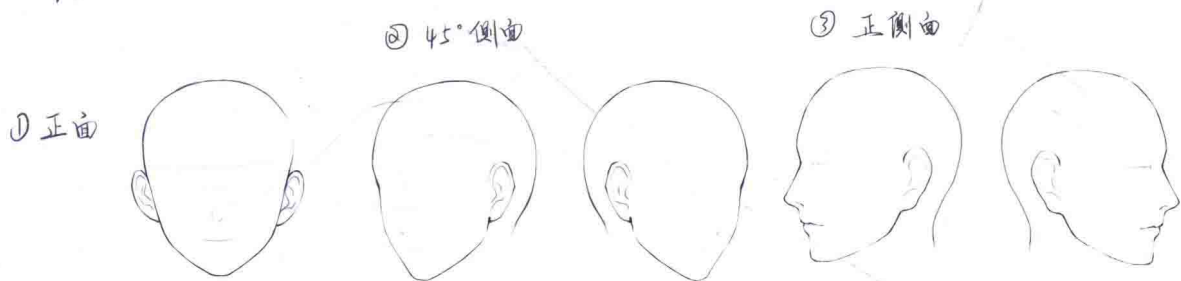

常用的PS快捷键

- 画笔工具: B
- 橡皮: E
- 选区工具: L
- 钢笔工具: P
- 文字工具: T
- 形状变化: Ctrl+T
- 曲线: Ctrl+M
- 色相饱和度: Ctrl+U
- 旋转: R
- 复制: Ctrl+Alt+鼠标左键 (画笔拖动)
- 水平翻转: Ctrl+Alt+D
- 色彩平衡: Ctrl+B
- 填充前景色: Alt+Delete
- 填充背景色: Ctrl+Delete

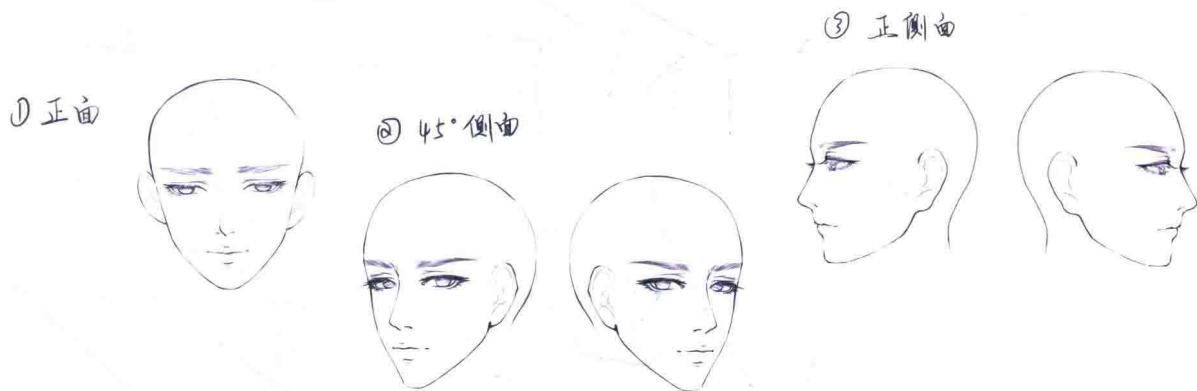
古风人物头部的画法

脸形特点：古风人物的脸形以圆润、饱满的美型瓜子脸为范本，头骨圆滑、额头饱满、脸颊稍有肉感、下巴尖，从侧面看五官轮廓凹凸有致。

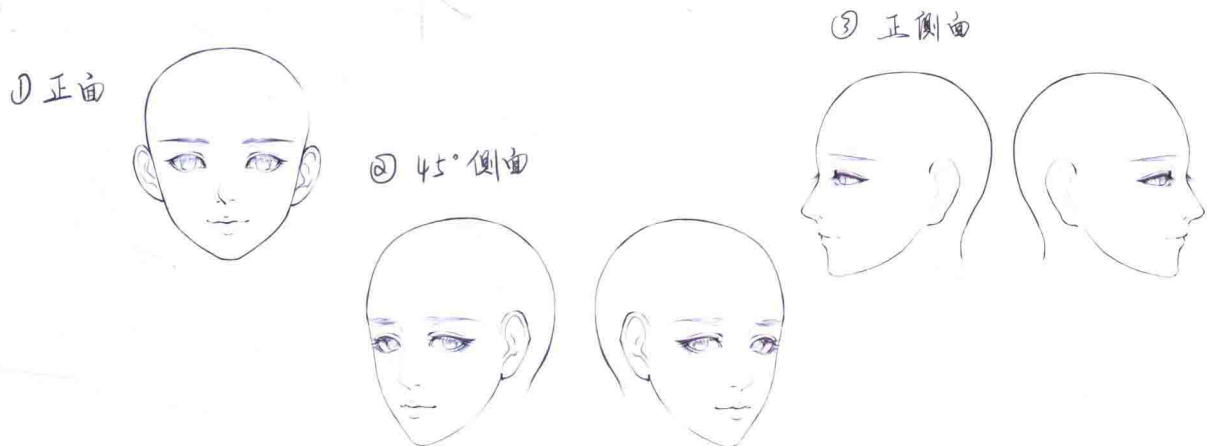

人物五官设计：男性五官和女性五官有所区别，男性脸形要画长一些，五官间距可以稍微阔一些。女性脸形圆润，五官比较柔和。

男性五官：男性一般眉毛粗、浓且有眉峰，眼睛的轮廓细长，其他五官也是有棱有角的。

女性五官：女性五官圆润，很少出现棱角，眉毛也是婉约型的，眼睛圆一些，其余五官小巧一些。

人物表情

① 吃惊

吃惊时的表情，眉毛微微抬起，嘴巴稍稍张开一点

② 哭泣

眉毛向两边下垂，嘴唇微抿，嘴角向下，稍微画一些眼泪，表现出泫然欲泣的感觉

③ 大哭

眉毛向两边下垂，眼睛眯起，脸部五官整体向上一些，有仰视的感觉，嘴巴可以张大一些

④ 害羞

害羞时眼睛半闭着，嘴角带笑，两颊可稍稍画一些红晕

⑤ 生气

生气时的眉毛是有点眉飞入鬓的感觉的。眼睛画扁一点，不要画太大，人生气时眉头紧皱，眼睛稍稍眯一点

古风人物头发的画法

起线时要轻，中间重，线尾轻。两个线的交叉点要压一下，让它有叠压的感觉，先把大轮廓画一下，再细化发丝。大轮廓用线稍重，内里的穿插可以轻一些。

线描头发的绘制

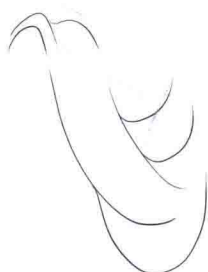
1 先将头发按发丝走向分组。

2 发丝有聚拢点和分散点，依据发丝的分组画出发丝的聚拢与分散。

3 用细线疏密有序地画完发丝。

1 画出头发的外形，标出头发的转折。

2 画出头发的转折与分组，依据头发的走势分布发丝的聚散。

3 用细线画出完整发丝。