

醉 美古风

CG 插画自学秘笈

痕迹 著

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

醉 美古风

CG 插画自学秘笈

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

古风插画是动漫、插画爱好者非常喜欢的一种风格。本书由知名古风插画师痕迹编绘，全书分为四大部分，分别为“古风基础知识”、“古风角色画法”、“场景及动物画法”、“插画完整绘制”，共15章，包含了入门读者需要掌握的古风插画绘制的详细过程和技法。书中收录了大量作者精美作品案例和古风周边知识，有助于读者提升水平、拓展视野。

本书附有教学光盘，内含Photoshop用法讲解视频及古风插画完整绘制过程的教学视频，还附赠本书中讲到的成品笔刷文件。

本书适合古风插画爱好者，以及初、中级动漫绘画者学习，也可以作为动漫专业师生的参考用书。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

醉美古风：CG插画自学秘笈 / 痕迹著. -- 北京：电子工业出版社，2015.11
ISBN 978-7-121-27426-8

I. ①醉… II. ①痕… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第246572号

策划编辑：牛勇 孔祥飞

责任编辑：徐津平

印刷：北京捷迅佳彩印刷有限公司

装订：北京捷迅佳彩印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社 北京市海淀区万寿路173信箱 邮编：100036

开本：787×1092 1/16 印张：14.75 字数：313千字

版次：2015年11月第1版

印次：2015年12月第2次印刷

定价：89.00元（含DVD光盘1张）

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：（010）88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：（010）88258888。

自序

笔者从画《飞魔幻》封面开始便和古风 CG 插画结下了不解之缘，到后来进入游戏公司做原画也被分在了古风项目组。这里和大家分享一些经验心得。

这本书写了蛮久的，中途修改了很多次。写书这事真正做起来比笔者想象中还是要复杂很多，现有的图能用到的不多，很多图都是为了编写教程而重新绘制的。怎样才能做好，怎样便于大家理解，应该着重讲解哪些方面，这些笔者在编写过程都有细细考虑过。

因为自己也在办古风 CG 培训班，对学生在学习的过程中哪些方面比较容易出问题也算是有相对全面的了解。笔者能想到的都归纳在这本教程中了，即使没有绘图软件应用功底的同学，看这本教程应该都不成问题，笔者对 Photoshop 做了相对精简的讲解，若只是单纯地画图，这些基础知识就够用。

下面说一下这个教程的内容，主要分为“古风基础知识”、“古风角色画法”、“场景及动物画法”、“插画完整绘制”四篇。

笔者建议有一定基础又缺乏耐心的同学可以直接看“插画完整绘制”篇，其中基础技巧的知识点都标明了对应的章节，大家可以在学习的时候哪里不清楚了再翻到前面学习。

希望基础薄弱的同学还是耐心地从头开始看哟。

本书附有光盘，内含 Photoshop 用法讲解及古风图完整绘制过程的教学视频，还附赠本书中讲到的关于水墨笔刷制作的成品笔刷文件（光盘内容乃个人专门为书友精心制作，希望对大家有很大帮助，但是请不要未经授权进行传播。尊重笔者知识产权，如有发现，著作权人会追责）。

愿广大爱好古风绘画的读者能喜欢本书并有所收获。

喜欢笔者风格的读者可以关注笔者微博（ID：痕迹画廊）
也可以直接扫描左边的二维码进行关注

对于使用光盘不方便的读者，请访问：
<http://www.broadview.com.cn/27426> 查找并下载本书配套文件。

目录

壹 古风基础知识 / 2

一 开启唯美古风之路 / 4

1.1 传统古风技法及表现 / 4

1.2 现代古风技法及表现 / 5

二 古风 CG 插画的绘制工具 / 7

2.1 软件与画板 / 7

2.2 Photoshop 的常用工具 / 8

2.3 数位板的基础设置与使用 / 14

2.4 CG 插画的大致过程 / 15

三 古风 CG 画笔的制作与运用 / 18

3.1 画笔的形成 / 18

3.2 古风常用勾线笔刷及制作 / 19

3.3 古风常用着色笔刷及制作 / 22

3.4 特殊效果画笔的制作 / 24

四 古风线条的画法 / 26

4.1 CG 勾线画笔的表现形态 / 26

4.2 CG 勾线画笔的虚实疏密 / 28

4.3 古风 CG 线条的综合应用 / 31

五 古风插画色彩运用 / 32

5.1 色彩基础 / 32

5.2 色彩搭配 / 34

5.3 人物皮肤色彩 / 39

六 古风基础构图解析 / 41

6.1 构图基本规律及方法 / 41

6.2 构图的组合形式 / 45

目录

贰 古风角色画法 / 51

七 古风人物头部画法 / 52

7.1 人物头部绘制基础 / 52

7.2 女性人物头部绘制 / 55

7.3 男性人物头部绘制 / 62

7.4 儿童与Q版人物头部绘制 / 70

7.5 各类面部表情 / 74

八 古风人物发型的画法 / 76

8.1 古时女子发型 / 76

8.2 古时男子发型 / 82

九 人体结构及动态解析 / 88

9.1 基础人体比例及体型特征 / 88

9.2 男子身体结构及动态表现 / 90

9.3 女子身体结构及动态表现 / 96

9.4 儿童身体结构及动态表现 / 102

十 古风服装及配饰画法 / 106

10.1 古风常见衣领款式 / 106

10.2 古风常见衣袖 / 108

10.3 古风整体衣身主要款式 / 109

10.4 古风特殊款式 / 116

10.5 古风服饰色彩 / 117

10.6 古风服饰花纹 / 122

10.7 古风服装配饰 / 132

10.8 结合多种元素的古风角色造型整体表现 / 136

目录

叁 场景及动物画法 / 140

十一 古风基础场景绘制 / 142

11.1 场景绘制基础知识 / 142

11.2 古风建筑绘制实例 / 147

11.3 古风花草树木绘制 / 154

十二 古风动物画法 / 167

12.1 飞鸟类 / 167

12.2 游鱼类 / 172

12.3 兽类 / 174

肆 插画完整绘制 / 181

十三 古风女子 CG 插画的绘制 (舞) / 182

13.1 整体构图 / 182

13.2 整体明暗规划 / 185

13.3 人物细化 / 186

十四 古风男子 CG 插画的绘制 (白露) / 200

14.1 整体构图 / 200

14.2 细化线稿 / 201

14.3 人物上色 / 204

14.4 背景上色 / 207

目录

14.5 整体细化 / 209

十五 古风双人 CG 插画的绘制 (伯牙子期) / 212

15.1 整体构图 / 212

15.2 人物造型及线稿 / 214

15.3 整体氛围把握及上色 / 216

15.4 人物细化 / 218

15.5 整体细化 / 222

十六 古风 Q 版绘制 (白露 Q 版) / 226

16.1 整体构图与线稿 / 226

16.2 整体上色 / 227

醉美古风

CG 插画自学秘笈

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

壹
古风基础知识

长空染碧云出行，
梧叶临芳馥满襟。
愿得相携归梦后，
自在青冥共策音。

一 开启唯美古风之路

所谓中国古风，其实简单理解就是中国古代风情，是指特定社会文化区域内的人们共同的生活行为模式，包括“建筑”、“器皿”、“着装”等。习惯上将由自然条件、历史条件等不同条件因素而造成的行为规范差异，称之为“风”，比如现在流行的说法有“日风”、“韩风”等，将这些人文风情描绘出来便是“XXX”风插画。不同于西方油画的厚重写实以及对人物结构立体光影等的着重描绘，中国古风则以意境见长，重笔法。

为了方便读者理解，下面先简单地介绍一下传统古风 and 现代化 CG 古风的一些特点及区别。

先说说传统古风，其在技法上大体分为写意和工笔。

1.1 传统古风技法及表现

工笔

工笔，顾名思义就是用工整、细腻的技术来创作，装饰性比较强，其中也分白描和重彩两种。白描是用线来表现事物的某一动态、风貌、神情，接近我们现在所说的线稿；而重彩则着重用色彩的搭配及渲染方式，敦煌壁画就是以工笔重彩的手法表现的。

(白描例图) 作者: 吴道子 (唐)

(重彩例图) 作者: 顾闳中 (五代南唐)

写意

写意不同于工笔的严谨，写意比较随性，注重神态的表现，以及作者内心的思想感受，不拘泥于结构形式。写意也分为大写意和小写意两种，大写意如上所述，小写意还是比较细腻的，其表现形式介于工笔和大写意之间。

(大写意例图) 作者:石涛(清)

(小写意例图) 作者:石涛(五清)

以上是比较常见的古风技法，这些也会运用到现代古风绘制当中。传统古风绘制在着装、建筑等方面也比较考究，本书后面也会详细讲解古风服饰的特点。

1.2 现代古风技法及表现

现代古风技法说白了就是用现代的手法来描绘古代的风情，并且在设计上加入一些现代的元素。因为受到世界文化的影响，表现形式也变得多种多样，而这种多元化的发展必然会引起不小的争议。就拿蕾丝来说，运用到中国古风画中，有的人能接受，有的人不能，这个就看个人爱好和接受的程度了，这里我还是希望大家在学习中能做到求同存异。毕竟规矩都是人定的，有破才有立，传统的绘画技法对现在的我们来说，应该是一种有利于学习的经验，是一个可以参考的方向，别让它变成束缚。

古风CG的画法上，大体可分为留线和不留线两种，在起稿上分为线条起稿和色块起稿。

通常线条起稿留线完稿后看起来比较“薄”，可以理解为我们常说的“薄画法”。反之色块起稿则一般画得比较“厚”，我们通常称其为“厚涂法”（这里只是就一般而言，并非绝对）。

厚涂法

厚涂法结合了西方油画的表现形式，其用笔厚重，突出结构与光影。厚涂法普遍应用色块起稿的手法，比较有利于表现大气且富有张力的画面，大家在电脑上常看到的一些游戏宣传图就多是采用的厚涂法。

厚涂法 Q 版 (神魔遮天)

厚涂法写实

薄画法

薄画法多用于我们俗称的水彩画，这种画法就比较类似中国古风传统绘画了。其技法多为先以线稿打底，后着色，色清且着色较薄，色彩清透，风格唯美，以清雅灵动为主，现多见于古风小说封面和插画等。

小提示：

在 CG 绘画的实际应用中，以上两种技法是可以灵活混合搭配的，大家在实践应用中要多做尝试哟。

二 古风 CG 插画的绘制工具

随着时代的发展，在工具上我们已经逐渐脱离了笔墨纸砚转而用电脑绘画，也就是我们常说的 CG 插画。

很多刚接触电脑绘画的同学都会问笔者：“电脑画图和在纸上画有什么不同？”其实电脑绘图并没有什么神奇的，它只是模拟笔墨纸砚的一种工具。

比起传统手绘工具的繁杂分类，CG 插画这方面要简单得多，一台电脑，一款软件，一块绘图板就可以解决所有问题了。

这本教程主要向大家讲述的就是 CG 插画的实用技巧。

2.1 软件与画板

绘图软件

现今我们主要运用的绘画软件是 Photoshop，其他还有 SAI、Painter，用的人也不少，这些软件其实大同小异，精确地掌握一种软件，在学习阶段已经足够了。

Photoshop 是一款功能强大的图像处理软件，其操作简单便捷，应用广泛。本书就以 Photoshop CS6 为例进行讲解。

画板（数位板）

数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等，是计算机输入设备的一种，通常是由一块板子和一支压感笔组成，用来模拟传统的纸和笔，是现代 CG 艺术不可或缺的工具。数位板品牌众多，常有同学会在选择上犯难，笔者推荐 Wacom 的影拓系列。

影拓系列数位板和压感笔

2.2 Photoshop 的常用工具

Photoshop CS6 面板

① 工具栏

Photoshop 的工具栏里包含了 40 多种工具，工具图标右边的小三角代表着其里面包含子目录，单击鼠标右键便可显示。下面着重介绍一下在绘图上常用的工具。

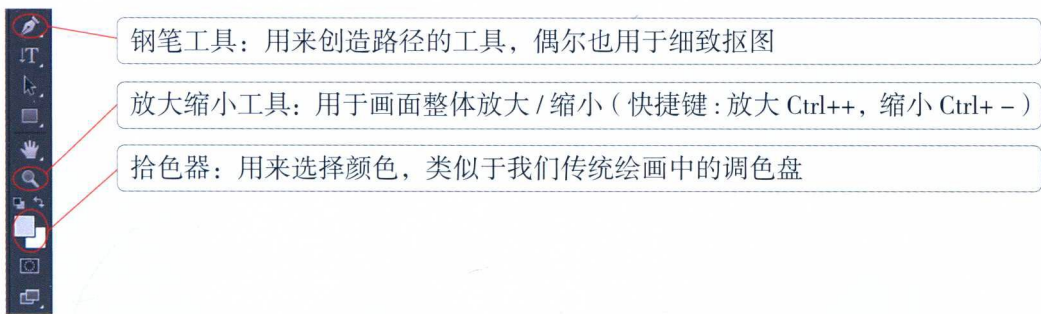
套索工具：最基本的选区工具，在处理图像中起着很重要的作用（快捷键 L）

吸管工具：可用于拾取图像中某位置的颜色（快捷键 Alt）

画笔工具：这个就类似我们平时用的笔，各种笔的刷都在这里，我们平时画图也都要在这个画笔模式下进行（快捷键 B）

橡皮擦工具：顾名思义就是擦除画面中不需要的地方（快捷键 E）

加深 / 减淡工具：可以方便地调整画面细节上的明暗（快捷键 O）

② 画笔预设

在画笔库中可以预设画笔的不同形状，也就是我们通常说的笔刷，它是画笔目录（在后面笔刷制作中会详细讲解，快捷键 F5）里面的一个子目录，这里单独提出来，可以使大家在画图的时候选择笔刷更加便捷。

③ 参考线

可在图中精确确定物体位置的辅助线，图中面板上的蓝线便是参考线，我们可以在视图里找到，也可以从画布周边直接用鼠标拉出。拿下面这张图来说，目的是为了了解这张图制作成图书封面时书脊、书名等大概的位置，以方便确定构图。

小提示：

参考线还可以用于结构比例辅助，尤其是在画对称的结构时，有参考线就方便多了。另外，按住 Ctrl+H 组合键可以方便地隐藏和显示参考线。

④ 导航

导航功能用来显示图像的缩略图。比起在纸上画图时能一直看到整图效果，CG 插画这方面就有些不足了。我们通常细化某个地方的时候，在软件的画布上就只能看到局部，这样容易对整体没有概念，而导航功能很好地弥补了这个缺陷。