

校园青春 插画设计

背景层次多变

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

CG 校园青春
插画设计

刹那芳华

张 静 张建军 等编著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书对校园青春CG插画的绘制方法进行了详细分析和讲述。校园青春CG插画主要是针对青少年读物的插画类型，青春可爱的造型、清新自然的颜色、文艺唯美的画风是这种插画的风格特点。

本书分为两部分，第一部分是校园青春CG插画基础知识讲解，内容包括常用画笔设置方法、人物绘制方法、画面配饰绘制、校园青春人物简单绘制流程；第二部分是完整案例绘制讲解，用几幅校园青春类画风作为实例，从画面草图入手，详细地讲述了校园青春类插画的绘制步骤和技法，力求使读者很轻松地学习到绘制校园青春类CG插画所需的专业知识。

本书适合初级和中级绘画者学习校园青春类的绘画技法，也可以作为动漫专业学生和插画教授者的参考教材，值得插画爱好者观看学习。

图书在版编目（CIP）数据

刹那芳华——校园青春CG插画设计 / 张静 张建军等编著. —北京：机械工业出版社，2015.10

ISBN 978-7-111-51601-9

I. ①刹… II. ①张… ②张… III. ①插图（绘画）—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第224212号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：丁 伦 责任编辑：丁 伦

责任校对：张艳霞 责任印制：李 洋

北京汇林印务有限公司印刷

2016年1月第1版·第1次印刷

210mm×285mm·11.25印张·360千字

0001—3000册

标准书号：ISBN 978-7-111-51601-9

定价：69.90元（附赠1DVD，含教学视频）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

服务咨询热线：（010）88361066

读者购书热线：（010）68326294

（010）88379203

封面无防伪标均为盗版

网络服务

机工官网：www.cmpbook.com

机工官博：weibo.com/cmp1952

教育服务网：www.cmpedu.com

金书网：www.golden-book.com

教室里的
女孩

插画

弹琴的 少女

樱花季

2011

假面舞会

ついでに

pei
5.6.6

前言

校园青春 CG 插画是近几年新兴的插画类型，特点为人物造型贴近校园，色调清新自然，画面效果青春唯美。校园青春 CG 插画主要是为青春读物配图的插画和封面，因此深受青少年读者的喜爱。

本书从什么是校园青春 CG 插画入手讲解，系统地讲述了校园青春 CG 插画绘制所需的专业知识。选用最常用的 Photoshop 软件作为绘画软件，书中实例精美，绘制过程讲解细致，使读者能学习到系统的校园青春 CG 插画绘制知识。

本书内容分为两个部分，第一部分详细地讲解了绘制校园青春 CG 插画所需的基础知识。这部分首先讲解了校园青春 CG 插画常用画笔设置、不同的色彩搭配规律等。然后讲解了一系列校园青春 CG 插画的知识点，包括人物五官绘制、人物发型设计、人物动态绘制、人物服饰设计、画面配饰设计等，帮助读者对校园青春 CG 插画的基础知识进行全面系统的学习。最后通过简单的实例绘制，讲解校园青春 CG 插画绘制的基本流程。第二部分每一节均为一个完整的实例，书中选择了几个精美的 CG 插画实例，对完整的绘制步骤进行细致的讲解。每个实例的画面风格各有不同，分别为清新自然、唯美优雅、梦幻唯美、华丽精致。每个案例先展示了画面构思、线稿绘制、配色解析等创意思路，然后讲解了明暗绘制、模糊、渲染、细化，以及线稿处理等一系列画面效果处理的知识。在讲解步骤的过程中，对比较难理解的步骤还穿插了“局部特写放大镜+要点提示”等辅助板块，使读者在学习的过程中理解更加透彻。

本书知识全面，学习轻松，讲解细致，希望读者朋友们都能从中学到所需的知识，并且从生活中汲取灵感，运用本书中的绘画技法绘制属于自己的插画作品。

本书由众多来自全国的插画师、原画师以及插画教育从业者共同参与编写。其中第 1 章、第 5 章和第 7 章由西安工程大学服装与艺术设计学院的张静负责编写，共约 16 万字；第 2 章、第 6 章和第 8 章由甘肃号百信息服务有限公司的张建军负责编写，共约 15 万字；其他章节内容的编写和案例测试工作由张小雪、何辉、邹国庆、姚义琴、江涛、李雨旦、邬清华、向慧芳、袁圣超、陈萍、张范、李佳颖、邱凡铭、谢帆、周娟娟、张静玲、王晓飞、张智、席海燕、宋丽娟、黄玉香、董栋、董智斌、刘静、王疆、杨枭、李梦瑶、黄聪聪、毕绘婷、李红术等人共同参与完成。书中难免会有疏漏之处，希望广大读者朋友批评指正。

目录

前言

第1章 校园青春插画基础知识 1

- 1.1 校园青春插画概念 2
- 1.2 校园青春插画画笔制作和使用讲解 3
 - 1.2.1 通用画笔 3
 - 1.2.2 校园青春插画特有画笔 3
- 1.3 校园青春插画配色讲解 9
 - 1.3.1 清新配色 9
 - 1.3.2 华丽配色 9

第2章 校园青春插画人物绘制 11

- 2.1 校园青春插画中人物五官的绘制 12
 - 2.1.1 女生五官绘制 12
 - 2.1.2 男生五官绘制 13
- 2.2 校园青春插画中人物发型的绘制 14
 - 2.2.1 女生发型 14
 - 2.2.2 男生发型 15
- 2.3 校园青春插画中人物动态的绘制 16
 - 2.3.1 女生常用动态 16
 - 2.3.2 男生常用动态 18
- 2.4 校园青春插画中人物服饰的绘制 20
 - 2.4.1 日常服饰的绘制 20
 - 2.4.2 华丽服饰的绘制 22
 - 2.4.3 校服的绘制 24

第3章 校园青春插画画面配饰 26

- 3.1 画面道具的绘制 27
- 3.2 日常物体的绘制 28
- 3.3 画面背景的绘制 30

第4章 校园青春插画绘制初步绘制 31

- 4.1 可爱女生线稿绘制 32
- 4.2 清爽的画面色调 34
- 4.3 通透的皮肤和五官绘制 35
- 4.4 柔顺长发的明暗绘制 37
- 4.5 长裙和小鸟的明暗绘制 38
- 4.6 丰富画面氛围效果 39

第5章 清新自然——教室里的女孩 42

- 5.1 教室场景构图分析 43
- 5.2 画面线稿的绘制 44
 - 5.2.1 使用默认画笔绘制女孩线稿 44
 - 5.2.2 绘制教室场景 45
- 5.3 清新自然的色调绘制 48
- 5.4 女孩的色彩绘制 49
 - 5.4.1 分层次绘制女孩皮肤 49
 - 5.4.2 绘制晶莹的眼睛 51
 - 5.4.3 绘制柔顺的长发 52
 - 5.4.4 绘制校服的质感 55
- 5.5 画面前景物体绘制 57
 - 5.5.1 前景窗户绘制 57
 - 5.5.2 花朵的细节刻画 58
 - 5.5.3 教室场景刻画 62
- 5.6 画面氛围的渲染和光线制作 67
 - 5.6.1 增添画面细节 67
 - 5.6.2 图层属性制作光感 70

第6章 唯美优雅——弹琴的少女 74

- 6.1 弹琴画面草图绘制 75
- 6.2 弹琴少女线稿绘制 76
 - 6.2.1 绘制少女线稿 76
 - 6.2.2 使用形状工具绘制钢琴 77
 - 6.2.3 绘制画面背景的花草 79
- 6.3 黄昏色调搭配 81
- 6.4 弹琴少女颜色绘制 82
 - 6.4.1 绘制少女的皮肤 82
 - 6.4.2 绘制少女的五官 84
 - 6.4.3 绘制逆光长发 85
 - 6.4.4 绘制少女服饰 85
- 6.5 画面背景的细化 87
 - 6.5.1 绘制钢琴明暗效果 87
 - 6.5.2 细化背景植物 89
 - 6.5.3 绘制点缀物质感 93
 - 6.5.4 绘制黄昏的天空 96
- 6.6 利用画笔模式增添画面氛围 99

第7章 梦幻唯美——樱花季104

7.1 花朵和少女的构图分析	105
7.2 画面线稿的描绘	106
7.2.1 卷发少女线稿描绘	106
7.2.2 直发少女线稿描绘	108
7.2.3 画面背景描绘	110
7.3 唯美的色调绘制	112
7.4 卷发少女色彩绘制	113
7.4.1 绘制卷发少女皮肤	113
7.4.2 绘制可爱五官	115
7.4.3 绘制卷曲长发	116
7.4.4 绘制绿色裙子	119
7.5 直发少女色彩绘制	124
7.5.1 绘制直发少女皮肤	124
7.5.2 绘制温和的五官	126
7.5.3 绘制柔顺直发	127
7.5.4 绘制紫色长裙	129
7.6 画面背景绘制	133
7.6.1 自制画笔点缀樱花	133
7.6.2 画面氛围的添加和线稿处理	138

第8章 华丽精致——假面舞会140

8.1 假面舞会构图分析	141
8.2 画面线稿的描绘	142
8.2.1 绘制王子线稿	142
8.2.2 绘制公主线稿	143
8.2.3 描绘背景的线稿	144
8.3 华丽的色调搭配	147
8.4 公主颜色绘制	148
8.4.1 绘制白皙的皮肤	148
8.4.2 绘制精致的五官	149
8.4.3 绘制金色卷发	151
8.4.4 绘制层叠服饰	152
8.5 王子颜色绘制	156
8.5.1 绘制麦色皮肤	156
8.5.2 绘制帅气的五官	157
8.5.3 绘制棕色短发	158
8.5.4 绘制西式礼服	159
8.6 画面背景的绘制	162
8.6.1 细化背景人物	162
8.6.2 塑造背景物体	165
8.7 添加画面氛围	169

第 1 章

校园青春插画 基础知识

1.1 校园青春插画概念

校园青春插画是运用在校园青春类读物上的插图、封面或者绘本内容。许多青少年都喜欢看青春文学，国内的青春文学作品也层出不穷，这使得市面上的校园青春类插画作品也较多。青春就是活力，以清新明快的色彩和积极向上的插画内容为主要特征，但是并不局限于写实内容。校园青春类插画的许多绘画技法与日式插画相似，人物身体比例都是经过美化的，与现实人体比例有一定的差异，如大眼睛的可爱女孩、细长眼睛的帅气少年等。服饰造型能突出人物的鲜明性格和生活背景。

校园青春插画多以贴近现实的人物为题材，容易与读者相投合，因为人物形象最能表现出可爱感与亲切感，人物形象的想象性创造空间也非常大。校园青春插画的背景题材多以校园、青春、少男少女、唯美等内容为主体，多表现唯美清新的画面氛围，场景也多以校园、家庭、公园等日常场景为主。

校园青春插画大量运用在青春读物的插画和封面，在商品宣传上也有自己的一席之地。代表画师有忍冬の鱼姬、丁冰、Chry、Shel、年年等。

(作者: RYO)

(作者: 丁冰)

(作者: 忍冬の鱼姬)

(作者: Shel)

(作者: 丁冰)

1.2 校园青春插画画笔制作和使用讲解

本小节讲解的是绘制校园青春插画常用的画笔设置方法和使用范围。

1.2.1 通用画笔

本节讲解的是最常用的画笔设置，所展示的画笔可以在任何风格的插画绘制中使用。

“有笔锋”画笔

常用的勾线画笔，适合任何风格的线稿使用。选择“硬边圆压力不透明度”画笔，勾选“形状动态”复选框，具体设置如下图所示，这样绘制出来的线条笔锋感十分明显，但是又不会显得太过粗糙。在校园青春插画中一般用于线稿的绘制，也可以用来勾勒发丝和点缀高光。

画笔选取

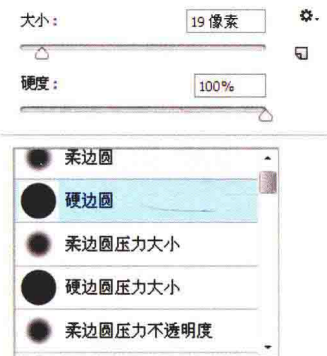

画笔详细设置

勾线画笔效果

“硬边圆”画笔是一种完全没有笔锋的画笔，可以用来绘制装饰画线稿，或者进行大色调的铺色等。选择“硬边圆”画笔，在“画笔”设置面板中的设置如下图所示，就可以得到粗细一致的线条了，在校园青春插画中一般用于较明朗的色块绘制，也可以进行底色绘制。

画笔选取

画笔详细设置

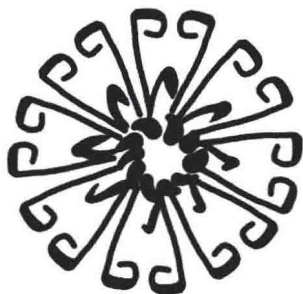

勾线画笔效果

1.2.2 校园青春插画特有画笔

特有画笔可以绘制出细腻的画面效果，缩短绘画所用的时间。通过不同数值的设置可以将画笔具体运用在画面中。

“花纹” 画笔

01 新建一个文件。用黑色画笔绘制出单个花纹。

02 执行“编辑”|“定义画笔预设”命令，弹出“画笔名称”对话框，设置好画笔名称之后，单击“确定”按钮，图案画笔就添加到“画笔选择”面板中了，再选中添加完成的“花纹”画笔。

03 打开“画笔”面板，单击“画笔笔尖形状”选项，将数值调整为图中所示的模式。

04 “花纹”画笔绘制效果如左图所示，可以用来绘制服饰的花纹。

“蕾丝花边” 画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“杜鹃花串”画笔。

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，单击“画笔笔尖形状”选项，将数值设置为图中所示的模式。

03 “蕾丝花边”画笔绘制效果如上图所示。单个花边的间隔可以通过“间距”选项进行调整，这种画笔可以用来绘制服装花边。

“水滴”画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“水彩大溅滴”画笔。

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，勾选“散布”复选框，将数值设置为图中所示的模式。

03 “水滴”画笔绘制效果如上图所示，使用这种画笔可以绘制细小的光点或者水滴。

“粉笔”画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“粉笔 11 像素”画笔。

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，勾选“纹理”复选框，将数值设置为图中所示的模式。

03 勾选“形状动态”复选框，将数值设置为图中所示的模式。

04 “粉笔”画笔绘制效果如上图所示，使用这种画笔可以绘制出具有纹理效果的线条。

“散落星星”画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“星形 70 像素”画笔。

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，单击“画笔笔尖样式”选项，将数值设置为图中所示的模式。

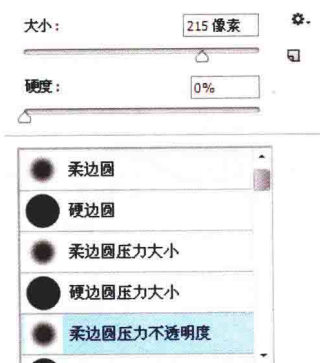
03 勾选“形状动态”复选框，将数值设置为图中所示的模式。

04 勾选“散布”复选框，将数值设置为图中所示的模式。

05 “散落星星”画笔绘制效果如图所示，使用这种画笔可以绘制出满天星空的感觉。

“灯光”画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“柔边圆压力不透明度”画笔。

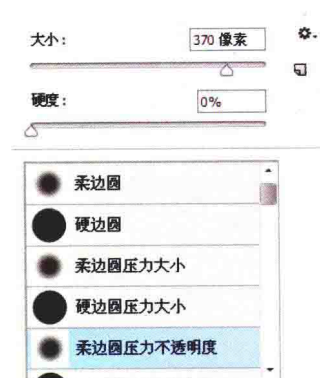

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，单击“画笔笔尖样式”选项，将数值设置为图中所示的模式。

03 “灯光”画笔绘制效果如图所示，这种画笔配合“线性光”画笔模式能绘制出闪耀的灯光效果。

“火烧云”画笔

01 打开 Photoshop 软件，选取软件中自带的“柔边圆压力不透明度”画笔。

02 打开“画笔”面板，或者执行“窗口”|“画笔”命令，调出画笔设置面板，单击“画笔笔尖样式”选项，将数值设置为图中所示的模式。

03 勾选“形状动态”复选框，将数值设置为图中所示的模式。