

插画师之路

行云流水

古风水彩插画
手绘技法

【北斗斋 编著】



人物 / 器物 / 景物 / 花草
工具 / 构图 / 色彩



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

行云流水

古风水彩插画
手绘技法

【北斗斋 编著】



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

行云流水：古风水彩插画手绘技法 / 北斗斋编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.5（2017.6重印）

ISBN 978-7-115-44953-5

I. ①行… II. ①北… III. ①水彩画—插图(绘画)—
绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第042187号

内 容 提 要

一直想编写一本记录插画创作过程的书，不是乏味的说教，也不是严肃的授课，而是一本能让大家发自内心对绘画产生兴趣的书。此念积聚心中已久，终于得以实现。

绘画多年，有些微不足道的小心得、创作中的小美好想分享给同样爱好绘画的朋友们。抱持此心，经过近一年的筹备，这本心得之书总算完成了。本书分为7章，从对古风插画的认识和绘画前的准备工作讲起，循序渐进地剖析了整个插画的创作过程，同时，针对重点和难点知识进行了拆解分析，帮助读者快速掌握古风插画的精髓。这本书理论有之，技法有之，无论是初学者还是有一定基础的爱好者，相信都能从本书中学习到有用的知识。

以心为笔，描摹过去，勾画未来，小而美，乐而雅，如能使见者为之倾心一笑，观者为之微微颌首，也就圆满了。

-
- ◆ 编 著 北斗斋
责任编辑 张丹阳
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：12.5
字数：324千字 2017年5月第1版
印数：4 501—7 500册 2017年6月北京第3次印刷
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147号



北斗斋，本名攸悦，毕业于华侨大学汉文学系，热爱中国文化，痴迷古风创作。LOFTER人气画师，擅长纯手绘东方风格插画，画风清新唯美，飘逸复古。与国内多家杂志合作，如漫友文化、《锦色》、《锦绘》等，曾参与小说项目《帝王业》、电影项目《云锦》等的插画绘制。



《玉步摇——古风动漫人物CG绘画技法》
ISBN 978-7-115-42906-3



《美好时光——清新水彩人物插画手绘教程》
ISBN 978-7-115-43679-5



《画语辑——20位插画师的创作心路》
ISBN 978-7-115-43554-5



目录

第一章 古风插画之美

- 1.1 古风插画的起源 6
- 1.2 古风插画的魅力 7
- 1.3 现代创作媒介的运用 8

第二章 绘画前的准备工作

- 2.1 工具篇 12
 - 1. 笔的种类及选择 12
 - 2. 纸的种类及其特点 17
 - 3. 不同品牌颜料的特点 19
 - 4. 其他辅助工具 24
 - 5. 推荐的搭配工具 25
- 2.2 不同材料的运用及质感表现 26
 - 1. 用水彩媒介剂和其他材料制作特殊纹理 26
 - 2. 墨的妙用 29
- 2.3 开始愉快的绘画之旅 30
 - 1. 光线对画面的影响 30
 - 2. 裱纸方法 32

第三章 古风水彩基础技法

- 3.1 构图篇 36
 - 1. 构图基本法则 36
 - 2. 构图范例解析 36
- 3.2 色彩篇 39

- 1. 控水与色彩 39
- 2. 基础调色技法 42
- 3. 调色笔记 43
- 4. 色表参考 46
- 3.3 线条篇 48
 - 1. 线条在古风插画中的重要作用 48
 - 2. 基础线条练习法 49

第四章 人物绘制技法

- 4.1 面部及妆容篇 52
 - 1. 常见脸型 53
 - 2. 女子五官 55
 - 3. 男子五官 58
 - 4. 桃花妆 60
 - 5. 娇梨妆 63
 - 6. 飞霞妆 65
 - 7. 面钿妆 68
 - 8. 额黄妆 71
- 4.2 发型及发饰篇 73
 - 1. 女子发型 73
 - 2. 男子发型 81
 - 3. 盘发示范 85
 - 4. 飘逸唯美的长发 90
 - 5. 精美多样的古代发饰 95
 - 6. 绘制一把木梳 95
- 4.3 服装篇 97
 - 1. 秦汉男女服装 97
 - 2. 唐宋男女服装 102

3.明清男女服装	107
4.庄重华丽的服饰	112
5.简洁灵动的服饰	115

第五章 器物及景物绘制

5.1 器物篇	121
1.流光溢彩的古代饰品	122
2.古朴的瓷器	124
3.剑与酒	128
4.茶之韵	131
5.文房之美	134
5.2 景物篇	138
1.山之诗	138
2.木石	142
3.亭台楼阁	143
4.植木之美	147
5.3 花草篇	150
1.梅之韵	150
2.幽兰	152
3.雪竹	156
4.桃之夭夭	158
5.夏荷	160
6.小鸟与玫瑰	162
7.紫藤	164

第六章 综合运用技巧

6.1 古风插画的整体创作流程	167
1.查找资料	167
2.人物设定	168
3.构图	168
4.画线稿	169
5.上色	169
6.2 《绿意》绘制过程	178
1.构思与画草图	178
2.用拷贝台制作线稿	179
3.上色	180
6.3 《茶花僧》绘制过程	183
1.自由的起稿方法	183
2.分步上色	183
6.4 《涟漪》绘制过程	188
1.自由的景物起草方法	188
2.色彩小稿的绘制	188
3.上色过程	189

第七章 其他要点

7.1 日常练习建议	197
1.养成随时画画的习惯	197
2.画你所想和基础练习	197
3.珍惜每一张纸， 认真对待每一幅画	198
7.2 常见问题解答	199



行云流水

古风水彩插画
手绘技法

【北斗斋 编著】



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

行云流水：古风水彩插画手绘技法 / 北斗斋编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.5（2017.6重印）

ISBN 978-7-115-44953-5

I. ①行… II. ①北… III. ①水彩画—插图(绘画)—
绘画技法 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第042187号

内 容 提 要

一直想编写一本记录插画创作过程的书，不是乏味的说教，也不是严肃的授课，而是一本能让大家发自内心对绘画产生兴趣的书。此念积聚心中已久，终于得以实现。

绘画多年，有些微不足道的小心得、创作中的小美好想分享给同样爱好绘画的朋友们。抱持此心，经过近一年的筹备，这本心得之书总算完成了。本书分为7章，从对古风插画的认识和绘画前的准备工作讲起，循序渐进地剖析了整个插画的创作过程，同时，针对重点和难点知识进行了拆解分析，帮助读者快速掌握古风插画的精髓。这本书理论有之，技法有之，无论是初学者还是有一定基础的爱好者，相信都能从本书中学习到有用的知识。

以心为笔，描摹过去，勾画未来，小而美，乐而雅，如能使见者为之倾心一笑，观者为之微微颌首，也就圆满了。

-
- ◆ 编 著 北斗斋
责任编辑 张丹阳
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：12.5
字数：324千字 2017年5月第1版
印数：4 501—7 500册 2017年6月北京第3次印刷
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号



目录

第一章 古风插画之美

- 1.1 古风插画的起源 6
- 1.2 古风插画的魅力 7
- 1.3 现代创作媒介的运用 8

第二章 绘画前的准备工作

- 2.1 工具篇 12
 - 1. 笔的种类及选择 12
 - 2. 纸的种类及其特点 17
 - 3. 不同品牌颜料的特点 19
 - 4. 其他辅助工具 24
 - 5. 推荐的搭配工具 25
- 2.2 不同材料的运用及质感表现 26
 - 1. 用水彩媒介剂和其他材料制作特殊纹理 26
 - 2. 墨的妙用 29
- 2.3 开始愉快的绘画之旅 30
 - 1. 光线对画面的影响 30
 - 2. 裱纸方法 32

第三章 古风水彩基础技法

- 3.1 构图篇 36
 - 1. 构图基本法则 36
 - 2. 构图范例解析 36
- 3.2 色彩篇 39

- 1. 控水与色彩 39
- 2. 基础调色技法 42
- 3. 调色笔记 43
- 4. 色表参考 46
- 3.3 线条篇 48
 - 1. 线条在古风插画中的重要作用 48
 - 2. 基础线条练习法 49

第四章 人物绘制技法

- 4.1 面部及妆容篇 52
 - 1. 常见脸型 53
 - 2. 女子五官 55
 - 3. 男子五官 58
 - 4. 桃花妆 60
 - 5. 娇梨妆 63
 - 6. 飞霞妆 65
 - 7. 面钿妆 68
 - 8. 额黄妆 71
- 4.2 发型及发饰篇 73
 - 1. 女子发型 73
 - 2. 男子发型 81
 - 3. 盘发示范 85
 - 4. 飘逸唯美的长发 90
 - 5. 精美多样的古代发饰 95
 - 6. 绘制一把木梳 95
- 4.3 服装篇 97
 - 1. 秦汉男女服装 97
 - 2. 唐宋男女服装 102

3.明清男女服装	107
4.庄重华丽的服饰	112
5.简洁灵动的服饰	115

第五章 器物及景物绘制

5.1 器物篇	121
1.流光溢彩的古代饰品	122
2.古朴的瓷器	124
3.剑与酒	128
4.茶之韵	131
5.文房之美	134
5.2 景物篇	138
1.山之诗	138
2.木石	142
3.亭台楼阁	143
4.植木之美	147
5.3 花草篇	150
1.梅之韵	150
2.幽兰	152
3.雪竹	156
4.桃之夭夭	158
5.夏荷	160
6.小鸟与玫瑰	162
7.紫藤	164

第六章 综合运用技巧

6.1 古风插画的整体创作流程	167
1.查找资料	167
2.人物设定	168
3.构图	168
4.画线稿	169
5.上色	169
6.2 《绿意》绘制过程	178
1.构思与画草图	178
2.用拷贝台制作线稿	179
3.上色	180
6.3 《茶花僧》绘制过程	183
1.自由的起稿方法	183
2.分步上色	183
6.4 《涟漪》绘制过程	188
1.自由的景物起草方法	188
2.色彩小稿的绘制	188
3.上色过程	189

第七章 其他要点

7.1 日常练习建议	197
1.养成随时画画的习惯	197
2.画你所想和基础练习	197
3.珍惜每一张纸， 认真对待每一幅画	198
7.2 常见问题解答	199



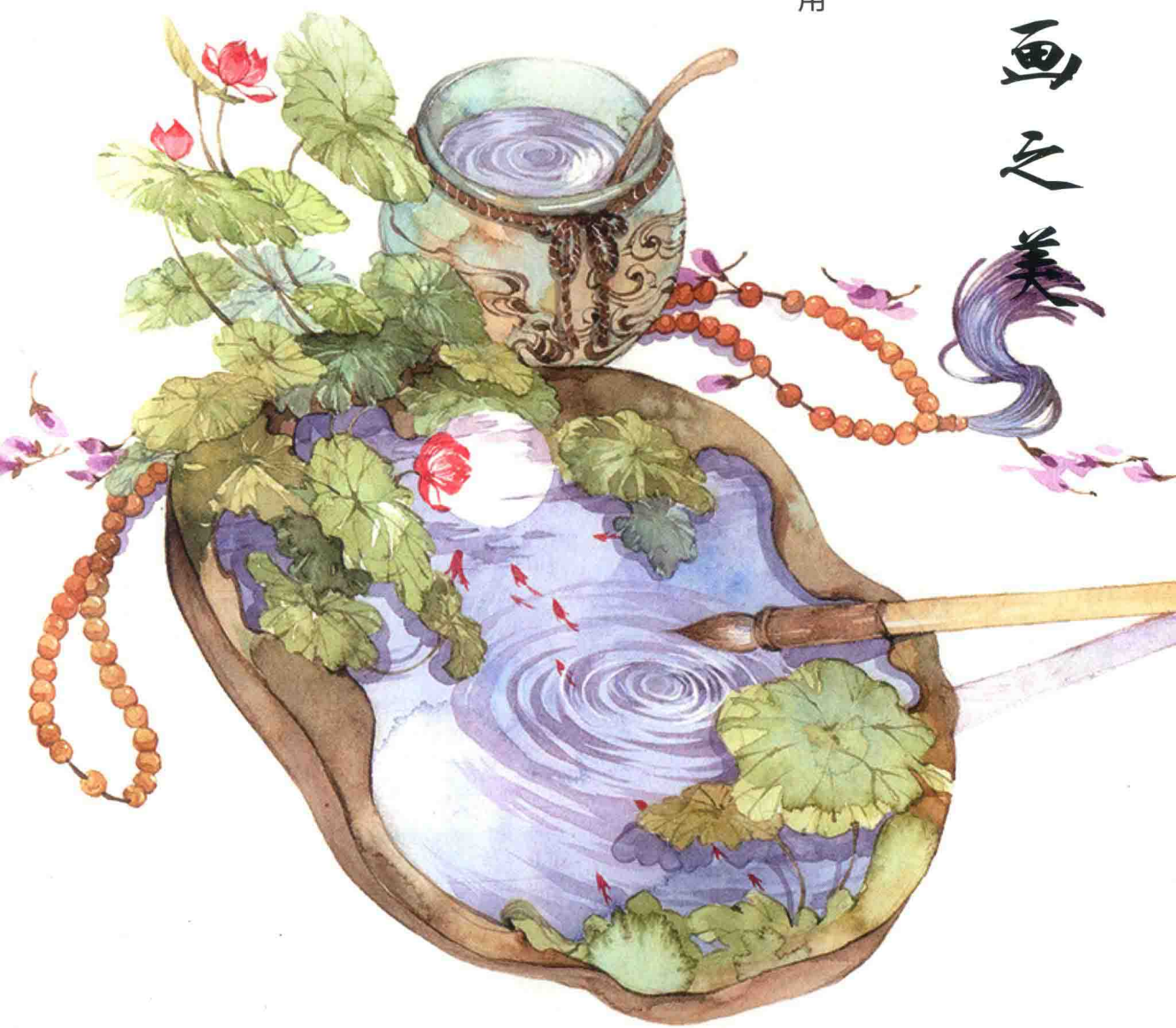
第一章

古风插画之美

1.1 古风插画的起源

1.2 古风插画的魅力

1.3 现代创作媒介的运用



1.1 古风插画的起源

从中国绘画诞生伊始，就已形成了充满东方色彩的独特美感。中国画不追求绝对写实，而是以写意、流畅、优美为主。很多画甚至只存在于人们的想象之中，它们描绘了一个美好的世界，充满了神秘感。

在古代，绘画不仅与宗教相关联，更与人们的生活相关联，唐宋以后描绘普通人生活的绘画才渐渐多了起来。绘画从只描绘天上的神明逐渐走入寻常人的生活，绘画中展现出古代人的生活风貌，那些飘逸独特的服饰、低调优雅的颜色无不吸引着我们，于是在现代，一种以古代服饰和古风古韵为主的插画诞生了，并以其细腻唯美的风格吸引了一大批爱好者。

古风插画并没有具体的诞生时间，但在民国时期丰子恺等画师就已开始致力于创作东方风格的小品画，《护生画集》可以说是当时最畅销的古风绘本佳作。

近代画师们受外来绘画风格的影响，同时结合中国画的神韵，发展出了一种更加唯美、精致的绘画类型，这些画以古代服侍场景为蓝本，吸收漫画夸张的表现形式，最终形成了现在的古风插画，因此古风插画是中西合璧的产物。与此同时，随着古风歌曲、古风影视剧的风靡，“古风”这种形式也被推广开来，为更多人所熟知。



▲ 丰子恺 护生画集



▼ 韩熙载夜宴图



▲ 唐壁画 马球图





▲ 簪花仕女图

1.2 古风插画的魅力

古风插画一被推广，就受到了极大的认可，画中人总是沉静、儒雅，看着这些优美的画面，仿佛可以随画游移到另一个世界，忙碌的身心也可得到短暂休憩。这些并不存在于人们生活中的美好想象，大概就是古风插画受欢迎的原因吧。

在构图方面，古风插画讲究留白和虚实关系，有时大片的空白反而比全部画满要有韵味，而虚化处理则使画面呈现飘逸的感觉，这种写意画法大概也只有深受中华文化影响的人们才能体会其妙处。

在配色方面，古风插画以雅致为主，很少见到艳丽夺目的色块交织，仿佛这种低调已渗入东方人的血液，艳丽的颜色固然美丽，但低调和谐的配色似乎更加耐看，更符合古风插画沉静的特点。

在人物方面，古风插画并不追求写实，而是吸收日本漫画的表现形式，尽力塑造得唯美，再配合精美的东方服饰，古风人物仿佛是美的代言人，集所有美好与一身，怎能不吸引人呢？

近年来越来越多人加入古风爱好者的行列，在东南亚也有不少古风迷，可见这种独特的文化正渐渐传播开来，在不久的将来，古风或许将成为中华文化的传播大使，被更多人理解接受。





1.3 现代创作媒介的运用

古时由于科学技术并不发达，因此想要得到彩色的颜料必须将云母、珍珠和青金石等矿物研磨成粉，然后兑上胶液染色，这些珍贵的颜料价值不菲，只能用于宗教壁画或宫廷画，大大限制了绘画的发展。

而现代化学工业技术已相当先进，于是用化学合成物替代矿物，制造出了颜色更丰富、性质更稳定的颜料，价格也大幅下降，使得寻常人家也可以购买使用，不得不说是生在这样一个时代，真是绘画爱好者的幸运！



▲ 各类矿物颜料



◀ 现代工艺制造的多种颜料

画师们依照自己的创作习惯运用不同的媒介，就诞生出了多种画风。水彩的灵动、水粉的厚重、墨汁的复古，都对画风形成有着至关重要的作用。本书将主要使用水彩，同时为大家展示这种神奇多变的颜料如何被运用在古风插画中，当然媒介毕竟只是媒介，创作的核心，还是画师的想法和创意。

值得一提的是，电脑CG技术的发展也为插画创作提供了更多的可能性，电脑强大的功能在画面呈现方面丝毫不弱于手绘，且在自由和可修改性上甚至强于手绘，选择适合自己的方法非常重要，创作媒介没有优劣之分。





对于初学者来说，应以巩固基础、多观察练习为主，在这个过程中努力发现自己的优势，选择合适的创作媒介将会事半功倍。随着无纸化创作技术的发展，CG代替手绘似乎是大趋势，因为电脑插画快速且便于修改的特点更适应商业插画的需求。但凡事没有绝对，手绘有独一无二的质感、且可作为一种对身心的修行，加上比CG更加接近“绘画”的感觉，画一张独特的纸面原稿，其成就感也是无可替代的。

未来一定会有更多、更先进的绘画技术诞生，如颜料和纸笔更多样化、电脑更快速、手绘板更接近真实的绘画感觉，但有一件事是不会改变的，那就是绘画的初心，想表达自我的初心。绘画最终的工具是画师的手和眼，所以选择了对的媒介，还要有足够的技术去驾驭它，修炼画技的根本，是修炼手和眼的的能力，获得一项技术的过程既是漫长的又是愉快的，希望本书能给大家一些启发，也使更多人走上理想的绘画之路。



