

秋水伊人

唯美古风 CG插画技法

蜜桃老师 编著

古风CG插画必知的
PS和SAI软件知识
线条勾勒、构图技法
色彩知识、涂色技巧

从局部到整体，从细节深入，
介绍古风人物绘制的重点和难点

扫一扫获资源
详见封底说明

机械工业出版社
China Machine Press

秋水伊人

唯美古风CG插画技法

蜜桃老师 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

唯美古风 CG 插画技法 : 秋水伊人 / 蜜桃老师编著. —北京 : 机械工业出版社, 2017.4

ISBN 978-7-111-56597-0

I. ①唯… II. ①蜜… III. ①动画-人物画-绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 079701 号

“唯美古风 CG 插画技法”丛书是以古风 CG 插画为主题的绘画教程,带领读者在学习 CG 绘画的过程中感受中国传统文化之美。本书以人物绘制及上色技法为主题,内容共 4 章,可分为 2 个部分。第 1 部分(第 1 ~ 3 章)为古风插画基础,从必备的软件知识、线条勾勒、色彩知识、构图技法入手,由浅入深、循序渐进地讲解了古风人物的绘制技法。第 2 部分(第 4 章)为典型案例解析,剖析了以仙子、小生、少女、情侣等为主题的 9 幅大型古风 CG 插画的创作过程,在实践中引领读者掌握更多绘制插画的实用知识和技法。本书非常适合 CG 绘画相关从业人员阅读,对于广大古风插画爱好者、动漫爱好者来说也是极具参考价值的 CG 绘画入门书籍。

唯美古风 CG 插画技法——秋水伊人

出版发行:机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码:100037)

责任编辑:杨倩

责任校对:庄瑜

印刷:北京天颖印刷有限公司

版次:2017 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本:210mm × 285mm 1/16

印张:13.5

书号:ISBN 978-7-111-56597-0

定价:69.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线:(010) 88379426 88361066

投稿热线:(010) 88379604

购书热线:(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱:hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问:北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

目录

前言

如何获取云空间资料

第1章

古风绘画基础知识

1.1 Photoshop.....	8
1.1.1 Photoshop 界面简介.....	8
1.1.2 Photoshop 基本操作.....	10
1.1.3 Photoshop 笔刷的制作.....	12
1.2 SAI.....	16
1.2.1 SAI 基础介绍.....	16
1.2.2 SAI 画笔工具及常用笔刷简介.....	18
1.2.3 画纸质感素材的加载.....	20
1.2.4 SAI 图层的运用.....	20
1.3 古风线条基础知识.....	21
1.4 古风色彩基础知识.....	22
1.4.1 色彩理论基础.....	22
1.4.2 色彩的使用与搭配.....	24
1.4.3 古风色彩运用技法.....	26

第2章

古风人物绘制基础

2.1 头部的绘制.....	28
2.1.1 五官的位置和比例关系.....	28
2.1.2 不同角度头部的绘制.....	29
2.1.3 眼睛和眉毛的绘制.....	30
2.1.4 鼻子和嘴的绘制.....	33
2.1.5 耳朵的绘制.....	35
2.1.6 头部的基本绘制过程.....	36
2.2 身体的绘制.....	37
2.2.1 男女身体结构的差别.....	37
2.2.2 古风衣着的特点.....	41
2.3 手脚的绘制.....	43
2.3.1 手的绘制.....	43
2.3.2 脚的绘制.....	49
2.4 人物姿势的绘制.....	51
2.4.1 站姿.....	51
2.4.2 坐姿.....	56

第3章

古风人物绘制进阶

3.1 头部的绘制	59
3.1.1 人物脸部光影的绘制	59
3.1.2 眼睛的绘制	61
3.1.3 鼻子和嘴的绘制	63
3.1.4 古风发型的绘制	65
3.1.5 头部的完整绘制过程	74
3.2 手部的绘制	78
3.3 古风服饰的绘制	80
3.4 古风插画常用景观植物	90

第4章

古风插画成稿分析

4.1 百花仙子	97
4.1.1 构图与线稿	97
4.1.2 绘制上色	104
4.2 仙鹤小生	111
4.2.1 构图与线稿	111
4.2.2 绘制上色	115
4.3 小鹤红颜	123
4.3.1 构图与线稿	123
4.3.2 绘制上色	127
4.4 月季小女	135
4.4.1 构图与线稿	135
4.4.2 绘制上色	140
4.5 芸臺游园	152
4.5.1 构图与线稿	152
4.5.2 绘制上色	158
4.6 灯火阑珊	174
4.6.1 构图与线稿	174
4.6.2 绘制上色	178
4.7 红锦之梦	184
4.7.1 构图与线稿	184
4.7.2 绘制上色	186
4.8 月竹之夜	194
4.8.1 构图与线稿	194
4.8.2 绘制上色	196
4.9 镜花水月	204
4.9.1 构图与线稿	204
4.9.2 绘制上色	206

秋水伊人

唯美古风CG插画技法

蜜桃老师 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

唯美古风 CG 插画技法 : 秋水伊人 / 蜜桃老师编著. —北京 : 机械工业出版社, 2017.4

ISBN 978-7-111-56597-0

I. ①唯… II. ①蜜… III. ①动画-人物画-绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 079701 号

“唯美古风 CG 插画技法”丛书是以古风 CG 插画为主题的绘画教程, 带领读者在学习 CG 绘画的过程中感受中国传统文化之美。

本书以人物绘制及上色技法为主题, 内容共 4 章, 可分为 2 个部分。第 1 部分 (第 1 ~ 3 章) 为古风插画基础, 从必备的软件知识、线条勾勒、色彩知识、构图技法入手, 由浅入深、循序渐进地讲解了古风人物的绘制技法。第 2 部分 (第 4 章) 为典型案例解析, 剖析了以仙子、小生、少女、情侣等为主题的 9 幅大型古风 CG 插画的创作过程, 在实践中引领读者掌握更多绘制插画的实用知识和技法。

本书非常适合 CG 绘画相关从业人员阅读, 对于广大古风插画爱好者、动漫爱好者来说也是极具参考价值的 CG 绘画入门书籍。

唯美古风 CG 插画技法——秋水伊人

出版发行 : 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码 : 100037)

责任编辑 : 杨 倩

责任校对 : 庄 瑜

印 刷 : 北京天颖印刷有限公司

版 次 : 2017 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 : 210mm × 285mm 1/16

印 张 : 13.5

书 号 : ISBN 978-7-111-56597-0

定 价 : 69.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线 : (010) 88379426 88361066

投稿热线 : (010) 88379604

购书热线 : (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱 : hzit@hzbook.com

版权所有 · 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 : 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

前言

随着近几年古典题材影视剧及各种神话唯美风格动漫游戏的火爆，古风CG绘画越来越受到大众喜爱。CG绘画是现代信息技术与传统绘画艺术相结合的产物，具有颜色更丰富细腻、修改和传播更方便、保存时间更长久等优点，因而被广泛应用在插图绘制、服装设计、影视广告、游戏动漫等领域。而“古风”特指以中国古代服饰、首饰、妆容、器具和背景为主的风格。古风CG插画将中国传统文化的气韵与当代的审美潮流、细腻的CG绘画技艺完美融合，为古典绘画艺术注入了新的活力。不管是出于个人兴趣爱好还是满足市场需求，学习这一画法都有实用价值。

本书为“唯美古风CG插画技法”丛书中的一本，以人物为主题，内容共4章，可分为2个部分。

第1部分（第1~3章）为基础知识，讲解了绘制古风CG插画必备的软件操作、线条勾勒、构图及色彩知识，并按照“从局部到整体”的思路，循序渐进地讲解了古风人物的基本绘制技法、重点和难点（如头部、手部）的进阶绘制技法，此外还介绍了古风服饰和景观植物的相关知识。

第2部分（第4章）为典型案例解析，完整剖析了以仙子、小生、少女、情侣等为主题的9幅大型古风CG插画的创作过程，从构思、构图、线稿到上色，一步步进行了细致讲解，在实践中引领读者掌握更多实用知识和技法。

本书不仅适合CG绘画相关从业人员阅读，对于广大古风爱好者、动漫爱好者来说也是极具参考价值的CG绘画入门书籍。

由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免有不足之处，恳请广大读者指正批评，除了扫描二维码添加订阅号获取资讯以外，也可加入QQ群218737926与我们交流。

蜜桃老师
2017年4月

如何获取云空间资料

一、扫描关注微信公众号

在手机微信的“发现”页面中点击“扫一扫”功能，如左下图所示，页面立即切换至“二维码/条码”界面，将手机对准右下图中的二维码，即可扫描关注我们的微信公众号。

二、获取资料下载地址和密码

关注公众号后，回复本书书号的后6位数字“565970”，公众号就会自动发送云空间资料的下载地址和相应密码。

三、打开资料下载页面

方法1：在计算机的网页浏览器地址栏中输入获取的下载地址（输入时注意区分大小写），按 Enter 键即可打开资料下载页面。

方法2：在计算机的网页浏览器地址栏中输入“wx.qq.com”，按 Enter 键后打开微信网页版的登录界面。按照登录界面的操作提示，使用手机微信的“扫一扫”功能扫描登录界面中的二维码，然后在手机微信中点击“登录”按钮，浏览器中将自动登录微信网页版。在微信网页版中单击左上角的“阅读”按钮，如右图所示，然后在下方的消息列表中找到并单击刚才公众号发送的消息，在右侧便可看到下载地址和相应密码。将下载地址复制、粘贴到网页浏览器的地址栏中，按 Enter 键即可打开资料下载页面。

四、输入密码并下载资料

在资料下载页面的“请输入提取密码：”下方的文本框中输入下载地址附带的密码（输入时注意区分大小写），再单击“提取文件”按钮，在新打开的页面中单击右上角的“下载”按钮，在弹出的菜单中选择“普通下载”选项，即可将云空间资料下载到计算机中。下载的资料如为压缩包，可使用 7-Zip、WinRAR 等解压软件解压。

目录

前言

如何获取云空间资料

第1章

古风绘画基础知识

1.1 Photoshop.....	8
1.1.1 Photoshop 界面简介	8
1.1.2 Photoshop 基本操作	10
1.1.3 Photoshop 笔刷的制作.....	12
1.2 SAI	16
1.2.1 SAI 基础介绍.....	16
1.2.2 SAI 画笔工具及常用笔刷简介.....	18
1.2.3 画纸质感素材的加载	20
1.2.4 SAI 图层的运用	20
1.3 古风线条基础知识	21
1.4 古风色彩基础知识	22
1.4.1 色彩理论基础	22
1.4.2 色彩的使用与搭配.....	24
1.4.3 古风色彩运用技法	26

第2章

古风人物绘制基础

2.1 头部的绘制	28
2.1.1 五官的位置和比例关系	28
2.1.2 不同角度头部的绘制	29
2.1.3 眼睛和眉毛的绘制	30
2.1.4 鼻子和嘴的绘制.....	33
2.1.5 耳朵的绘制.....	35
2.1.6 头部的基本绘制过程	36
2.2 身体的绘制	37
2.2.1 男女身体结构的差别	37
2.2.2 古风衣着的特点.....	41
2.3 手脚的绘制	43
2.3.1 手的绘制	43
2.3.2 脚的绘制	49
2.4 人物姿势的绘制.....	51
2.4.1 站姿.....	51
2.4.2 坐姿.....	56

第3章

古风人物绘制进阶

3.1 头部的绘制	59
3.1.1 人物脸部光影的绘制	59
3.1.2 眼睛的绘制	61
3.1.3 鼻子和嘴的绘制	63
3.1.4 古风发型的绘制	65
3.1.5 头部的完整绘制过程	74
3.2 手部的绘制	78
3.3 古风服饰的绘制	80
3.4 古风插画常用景观植物	90

第4章

古风插画成稿分析

4.1 百花仙子	97
4.1.1 构图与线稿	97
4.1.2 绘制上色	104
4.2 仙鹤小生	111
4.2.1 构图与线稿	111
4.2.2 绘制上色	115
4.3 小鹤红颜	123
4.3.1 构图与线稿	123
4.3.2 绘制上色	127
4.4 月季小女	135
4.4.1 构图与线稿	135
4.4.2 绘制上色	140
4.5 芸薹游园	152
4.5.1 构图与线稿	152
4.5.2 绘制上色	158
4.6 灯火阑珊	174
4.6.1 构图与线稿	174
4.6.2 绘制上色	178
4.7 红锦之梦	184
4.7.1 构图与线稿	184
4.7.2 绘制上色	186
4.8 月竹之夜	194
4.8.1 构图与线稿	194
4.8.2 绘制上色	196
4.9 镜花水月	204
4.9.1 构图与线稿	204
4.9.2 绘制上色	206

第1章

基础
知识

古风绘画

介绍中式实用色彩知识
讲解古典笔触的调试与运用
通过基础软件讲解引领入门

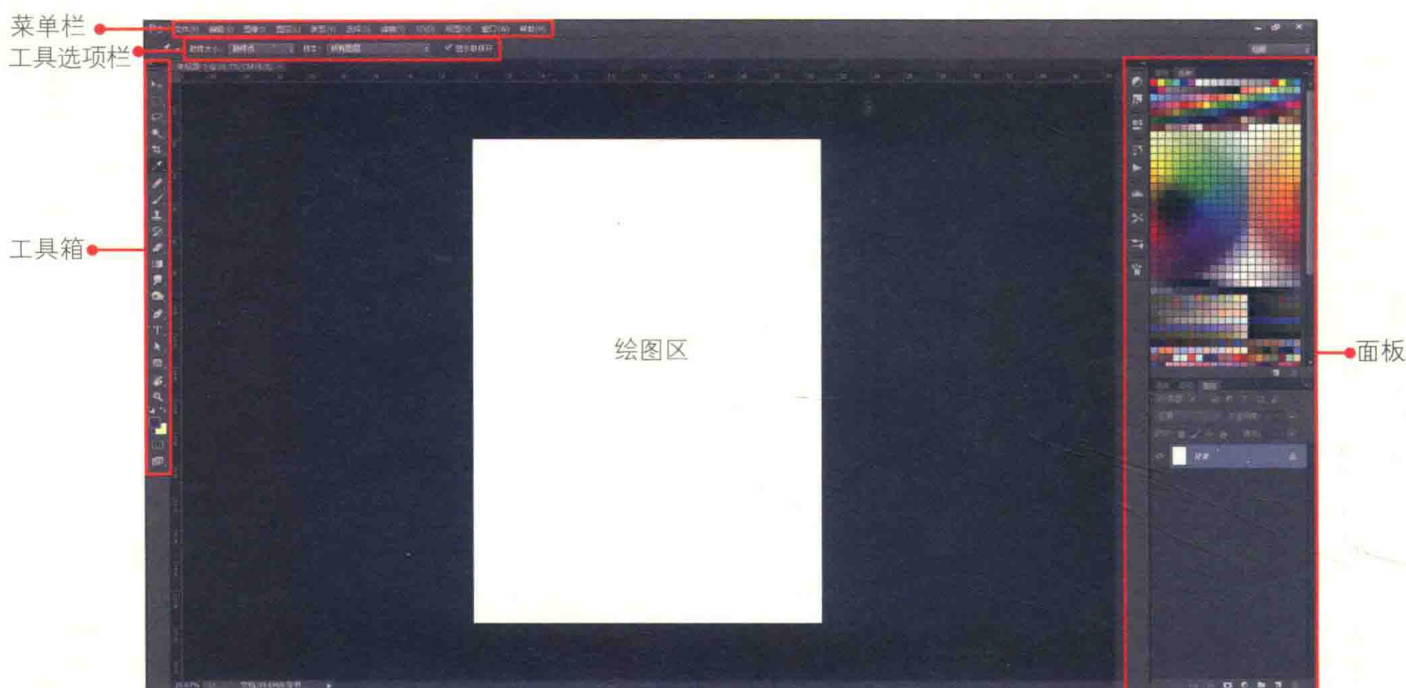
1.1 Photoshop

CG 绘画软件有很多，常用的是 Photoshop 和 SAI。Photoshop 是一款功能丰富而强大的图像处理软件，限于篇幅，本书只对与 CG 绘画关系较紧密的内容做简要介绍，还未熟练掌握 Photoshop 的读者可参考市面上的其他相关书籍。

1.1.1 Photoshop 界面简介

Photoshop 的程序窗口主要由菜单栏、工具箱、工具选项栏、面板、绘图区几大部分组成，如下图所示。

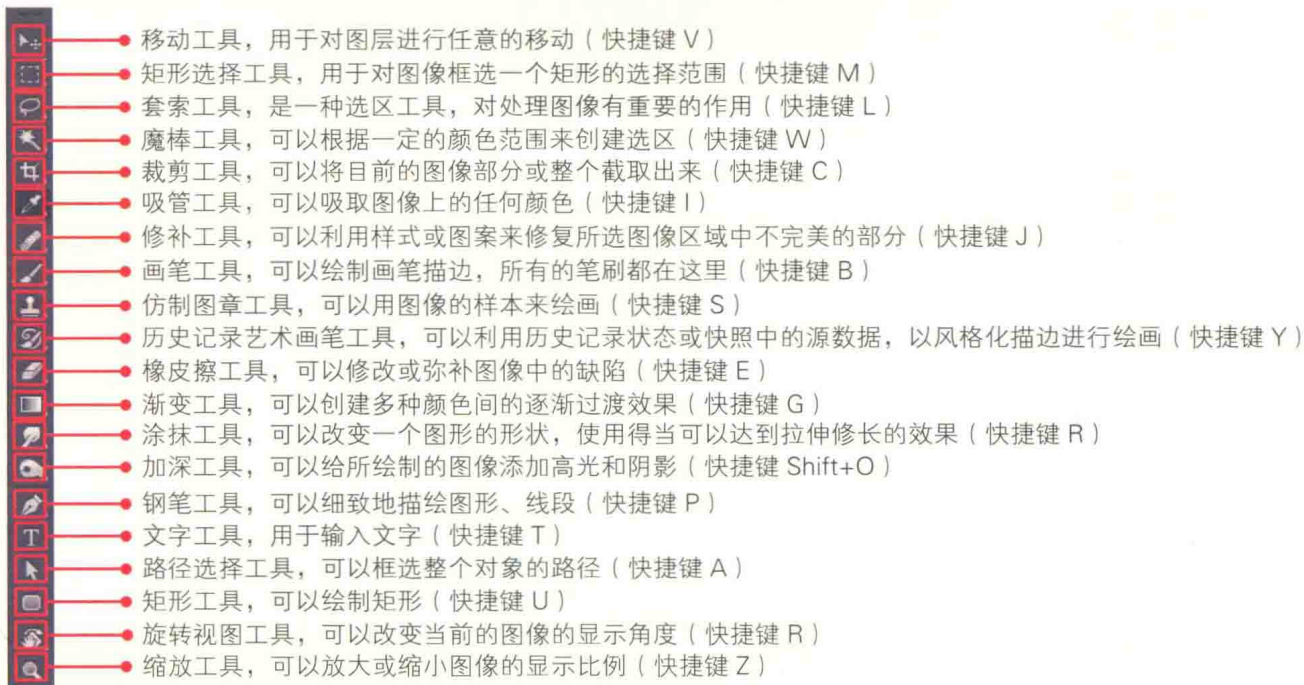
菜单栏

Ps 文件(F) 编辑(E) 图像(I) 图层(L) 文字(Y) 选择(S) 滤镜(T) 3D(D) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

菜单栏包含 Photoshop 的所有命令，用鼠标选取菜单项就能执行命令。部分命令还可通过按快捷键来执行。例如，按快捷键【Ctrl+S】可快速保存文件；如果要将文件另存到新的位置，可以按快捷键【Shift+Ctrl+S】。Photoshop 提供的大量快捷键是其操作的精髓，读者应熟练掌握，这样能大大提高工作效率。执行“编辑 > 键盘快捷键”菜单命令，在打开的“键盘快捷键和菜单”对话框中即可看到默认的快捷键设置，用户也可以按照自己的习惯对快捷键进行自定义。

工具箱和工具选项栏

工具箱将 Photoshop 的功能以图标的形式聚集在一起，单击图标即可选择对应的工具。某些工具图标的右下角还有一个小三角形，表示这是一个工具组，其中还有一些隐藏工具。右击或长按该工具图标，即可打开隐藏工具的列表。部分工具还可通过按快捷键来选择。一些常用工具的功能简介及对应的快捷键如下图所示。

工具选项栏是与工具箱中的工具配合使用的，它提供了当前工具对应的选项。例如，在工具箱中选择了“画笔工具”，工具选项栏上就会显示出该工具可设置的选项，如笔刷、模式等，如下图所示。

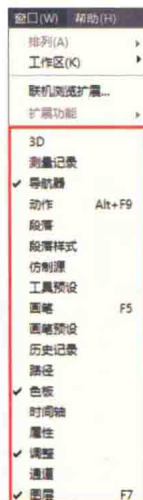
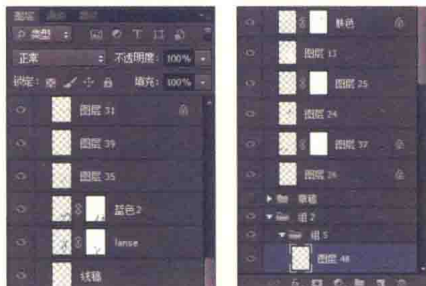
面板

面板汇集了 Photoshop 中常用的选项或功能。如果需要的面板没显示出来，可在“窗口”菜单中单击该面板，让其名称前带上“√”，就可将其显示出来，如右图所示。某些面板还可通过按快捷键来显示或隐藏。

下面简单介绍 CG 绘画中常用的几个面板。

图层 (Layers)

图层是 Photoshop 最重要的功能之一，CG 绘画中常通过创建多个图层来对不同区域分别进行处理。在“图层”面板中可完成图层的新建、删除、混合模式和透明度调整等操作。

导航器 (Navigator)

“导航器”面板用于方便直观地显示图像的任意区域和更改图像的缩放比例。

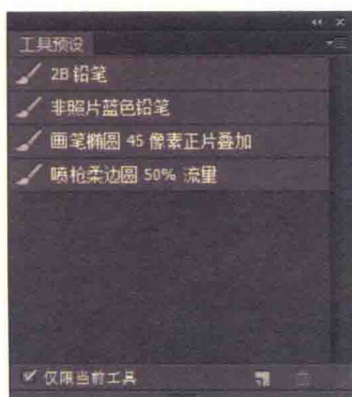
色板 (Swatches)

“色板”面板用于设置颜色，单击面板中的色块，即可将其设置为前景色。把常用的颜色预先放在这里，能大大方便作画。

工具预设 (Tool Presets)

“工具预设”面板用于存储画笔、橡皮擦、文本等工具的预设参数。将自己常用的工具参数设置存储在这个面板中，在作画时就可以直接调用，而不必重新设置，非常方便。

画笔 (Brush)

“画笔工具”的笔刷参数几乎都可以在“画笔”面板中调整，包括笔尖的大小、倾斜程度、硬度和间距等。面板中的参数很多，要制作出满意的画笔，可能要经过多次尝试。

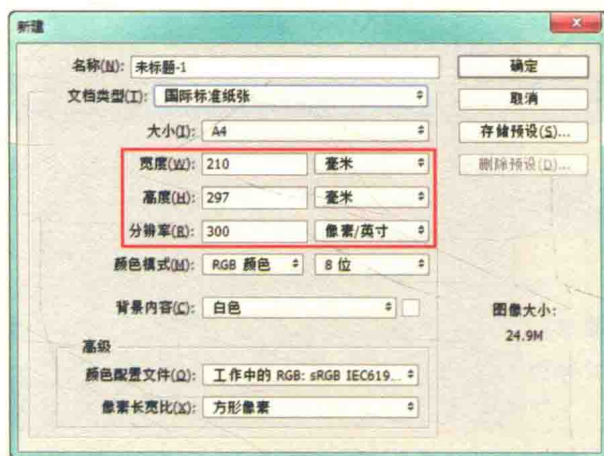

1.1.2 Photoshop 基本操作

新建画布

启动 Photoshop 后，执行“文件 > 新建”菜单命令或按快捷键【Ctrl+N】，将打开“新建”对话框，如右图所示。对话框中的选项可按照自己的要求调整，红框框出的是 CG 绘图中特别重要的选项：“宽度”和“高度”决定了画布的大小，也就是作品的尺寸；“分辨率”决定了作品的清晰度，如果要满足一般印刷的要求，选用 300 像素 / 英寸的分辨率就足够了。最常用的设置就是右图中的 210 毫米 × 297 毫米、300 像素 / 英寸，可以满足大多数杂志、图书的印刷要求。

设置完毕后单击“确定”按钮，即可新建一张空白的画布。

保存画作

在 Photoshop 中完成作品的绘制或修改后，需要保存。Photoshop 常用的保存格式有 PSD、JPEG、TIFF 三种。

PSD 格式

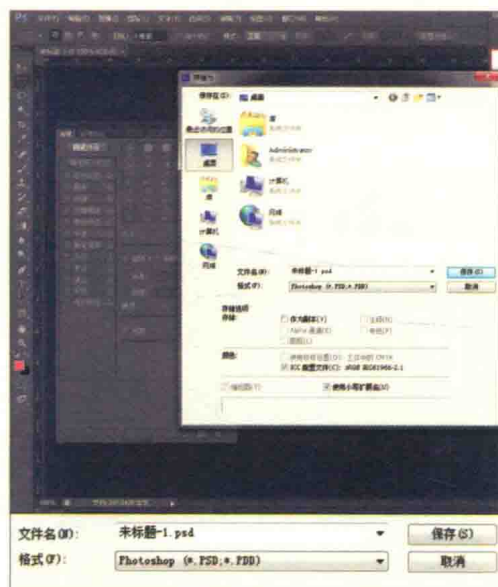
PSD 格式是 Photoshop 的固有格式，是 CG 绘画中最常用的一种作品保存格式。这种格式能够保存当前的工作状态，包括绘画过程中创建的所有图层、蒙版等，便于今后的编辑和修改。

JPEG 格式

JPEG 格式采用有损压缩的方式去除冗余的图像和色彩数据，在获得较高压缩率的同时还能展现出丰富生动的图像效果。JPEG 格式的图片文件体积小，便于网络传输，因而广泛应用在网页制作中。但是它采用的有损压缩方式会导致图片分辨率降低。

TIFF 格式

与 JPEG 格式不同，TIFF 格式采用无损压缩的方式，从而能保留原图像的颜色和层次，但占用的存储空间也较大。由于它的结构灵活、包容性大，已成为图像文件格式的一种标准。如果要将图片用于印刷出版，那么采用 TIFF 格式最好。

图层的混合模式

在运用 Photoshop 进行 CG 绘画时，除了通过创建多个图层来对不同区域分别进行处理外，还常常运用图层混合模式来营造特殊的画面效果。图层混合模式决定了当前图层中的像素如何与下一图层中的像素混合，Photoshop 提供了二十余种图层混合模式，部分混合模式的效果如下图所示。

正常

饱和度

变亮

差值

叠加

划分

减去

亮光

滤色

排除

强光

柔光

1.1.3 Photoshop 笔刷的制作

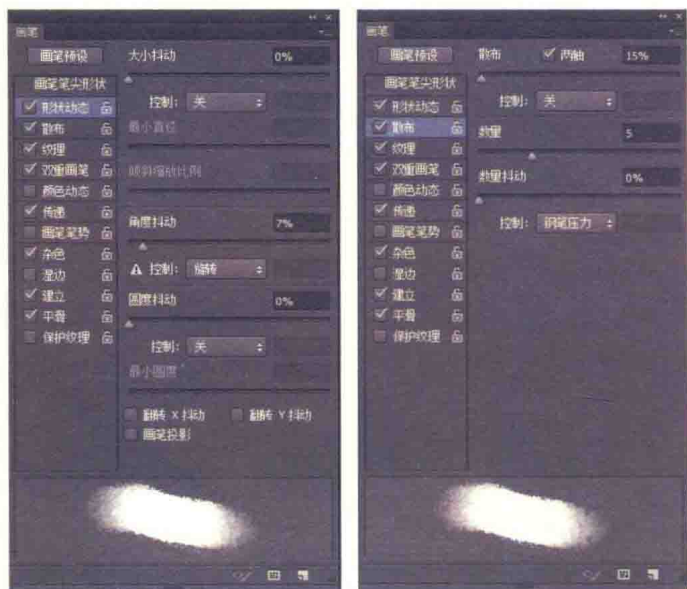
在古风 CG 插画里出现的各种水彩或晕染效果，都是利用笔刷绘制出来的，因此，熟练地运用“画笔工具”的笔刷是绘制古风 CG 插画的重要技能。在绘制时要根据场景来选用和调整笔刷，才能达到最佳的效果。在 Photoshop 中，与画笔笔刷设置相关的面板有两个：“画笔预设”面板和“画笔”面板。下面先对这两个面板进行简单介绍，然后再介绍一些古风 CG 绘画中常用笔刷的参数和适用范围。

如下左图所示为“画笔预设”面板，它用于对预设笔刷进行管理，在其中可以进行预设笔刷的选择、载入、存储、删除等操作，还可以调节笔刷的大小（即粗细程度）。Photoshop 内置了一批预设笔刷，如果这些笔刷不能满足需要，可以载入别人创建好的笔刷，也可以自己创建笔刷。

如下右图所示为“画笔”面板，在其中可以调整笔刷的参数，创建出满足自己需要的笔刷。例如，减小“长度”的数值，笔刷就会变短；增大“间距”的数值，笔刷就会变粗；勾选“纹理”复选框，就可以让笔刷带上材质效果，如大理石的纹理，等等。笔刷的参数很丰富，不同的参数相互搭配，可以形成千变万化的效果，这也是 CG 插画创作者最爱使用 Photoshop 的原因之一。读者可自己尝试调整各个参数，感受它们对笔刷绘制效果的影响。

常见的水墨着色笔刷

常见的水墨着色笔刷（较硬）

