

双味糖果

童话风CG插画技法

鱼浆包子 编著

从**零**起步，超**详细**步骤

童话风人物、服装、道具及完整插画 全教程
特别收录 童话风精美线稿

机械工业出版社
China Machine Press

双味糖果

童话风CG插画技法

鱼浆 包子 编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

双味糖果 : 童话风 CG 插画技法 / 鱼浆, 包子编著. —北京: 机械工业出版社, 2013.8

ISBN 978-7-111-42941-8

I. ①双… II. ①鱼…②包… III. ①插图(绘画) — 绘画技法 IV. ① J218.5-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 131872 号

版权所有 · 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

人人心中都有一个童话梦, 特别是在动漫插画领域里, 童话一直是经久不衰的主题。怎样描绘清新甜美的童话氛围? 怎样表现奇幻浪漫的复古气息? 阅读本书即可找到方法。

本书由活跃在插画领域的两位插画达人精心编绘, 分为“序篇”、“甜美童话篇”与“复古童话篇”3部分。序篇介绍童话风插画的概念和绘制工具; 甜美童话篇包括第1—5课, 第1课介绍绘画前期的准备工作, 第2—5课分别介绍甜美人物、服饰、小物件及完整甜美童话风插画的画法; 复古童话篇包括第6—11课, 第6课介绍绘画前期的准备工作, 第7—10课分别介绍复古人物与动态、服饰、道具、气氛与自然物的绘制, 第11课讲解完整的复古童话风插画的绘制方法。

本书的案例步骤都十分详细, 适合初、中级动漫爱好者系统地学习, 循序渐进地提高绘画水平。

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: 刘莎 李春曼

北京天颖印刷有限公司印刷

2013年8月第1版第1次印刷

210mm × 270mm · 11.5 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-42941-8

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) 88378991; 88361066

购书热线: (010) 68326294; 88379649; 68995259 (兼传真)

投稿热线: (010) 64882614; 88379604

读者信箱: zhuozhongtushu@126.com; hzjsj@hzbook.com

目录

前言..... 7

序篇..... 11

什么是童话风..... 12

童话风动漫名家..... 13

作画工具介绍..... 15

甜美童话篇

第1课 甜美童话风的绘制过程 17

1.1 构思与创意..... 18

1.2 软件设定..... 19

1.3 草图的绘制..... 21

1.4 线稿的处理..... 23

1.5 基本上色..... 25

第2课 怎样表现甜美人物... 29

2.1 如何绘制五官..... 30

2.1.1 女生脸部绘制..... 30

2.1.2 男生脸部绘制..... 31

2.1.3 眼睛和眉毛的绘制..... 32

2.1.4 鼻子、嘴巴和耳朵的绘制..... 33

2.2 如何绘制皮肤..... 36

2.3 头发与发型的表现..... 39

2.3.1 关于头发..... 39

2.3.2 女生发型..... 40

2.3.3 男生发型..... 42

2.4 少女常用动态..... 43

2.5 少年常用动态..... 45

第3课 清新可人的服饰... 47

3.1 绘制一套清新少女风服装..... 48

3.2 绘制一套清爽少年风服装..... 58

3.3 配饰的处理..... 65

3.3.1 女生配饰..... 65

3.3.2 男生配饰..... 67

3.4 四季服装设计..... 69

3.4.1 少女的四季服装..... 69

3.4.2 少年的四季服装..... 72

第4课 可爱小物件... 75

4.1 桑子与苹果..... 76

4.2 花束..... 77

4.3 小皇冠..... 79

4.4 蛋糕..... 80

第5课 绘制完整的甜美童话风 插画 81

- 5.1 杨梅 82
 - 5.1.1 构思与创意 82
 - 5.1.2 人物与背景结合的线稿 82
 - 5.1.3 给前景上色 84
 - 5.1.4 给背景上色 92
 - 5.1.5 效果整理 94
- 5.2 雪夜的兔子 96
 - 5.2.1 构思与创意 96
 - 5.2.2 人物与背景结合的线稿 97
 - 5.2.3 给前景上色 99
 - 5.2.4 效果整理 106

复古童话篇

第6课 复古童话风的绘制过程111

- 6.1 构思与创意 112
- 6.2 草图的绘制 112
- 6.3 图层与笔刷的设定 113
- 6.4 线稿的处理 113
- 6.5 上色与完善画面 115
- 6.6 最终成稿 116

第7课 复古风格人物与动态117

- 7.1 画出精致五官 118
 - 7.1.1 眼睛的绘制方法 119
 - 7.1.2 嘴巴的绘制方法 119
 - 7.1.3 鼻子的绘制方法 120
- 7.2 头发与发型的表现 120
 - 7.2.1 女性发型的表现 120
 - 7.2.2 男性发型的表现 122
 - 7.2.3 为头发上色 123
- 7.3 如何绘制皮肤 124
 - 7.3.1 铺上底色与暗部 124
 - 7.3.2 对暗部的边缘进行加工和修改 125
 - 7.3.3 为面部添加更多细节 125
 - 7.3.4 修改面部线条的颜色 126
- 7.4 复古风常用动态 126
 - 7.4.1 复古风少女常用动态 126
 - 7.4.2 复古风少年常用动态 127

第8课 复古风服饰与材质 129

- 8.1 设计一套别致的服装 130
 - 8.1.1 女性复古风服饰 130
 - 8.1.2 男性复古风服饰 133
- 8.2 材质的绘制方法 135
 - 8.2.1 皮革 135
 - 8.2.2 毛皮 136
 - 8.2.3 金属 138
 - 8.2.4 异面反光 141

第9课 神秘的必备道具 ... 143

- 9.1 复古风童话必备道具 144
- 9.2 羊角、武器与其他 146
 - 9.2.1 羊角 146
 - 9.2.2 武器 147
 - 9.2.3 更多道具 149

第10课 气氛与自然物的表现 153

- 10.1 云朵的绘制方法 154
 - 10.1.1 线稿的绘制流程 154
 - 10.1.2 云朵的上色 154
- 10.2 星空的绘制方法 155
- 10.3 树木的绘制方法 156
 - 10.3.1 线稿的绘制 156
 - 10.3.2 树叶的上色 157
 - 10.3.3 树干的上色 158
- 10.4 玫瑰的绘制方法 159

第11课 绘制完整的复古童话风插画 161

- 11.1 教堂少女 162
 - 11.1.1 构思与创意 162
 - 11.1.2 开始绘制 162
- 11.2 Reading Boy 172
 - 11.2.1 草图与线稿 172
 - 11.2.2 铺设底色 173
 - 11.2.3 皮肤和头部的上色 174
 - 11.2.4 上衣的上色与加工 174
 - 11.2.5 裤子的上色与加工 175
 - 11.2.6 鞋子和饰物的上色 175
 - 11.2.7 道具的上色 176
 - 11.2.8 场景的上色 177
 - 11.2.9 背景与后期处理 178

童话风线稿 181

-SILENT SWORD-

NIGHT SWORDSMAN

BY.WENNY IN.12.01.05

By Wenny In 2012 08.24

DEER AND WOLF

[CARD FIGHT!! VANGUARD]

双味糖果

童话风CG插画技法

鱼浆 包子 编著

机械工业出版社
China Machine Press

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

双味糖果 : 童话风 CG 插画技法 / 鱼浆, 包子编著. —北京: 机械工业出版社, 2013.8

ISBN 978-7-111-42941-8

I. ①双… II. ①鱼…②包… III. ①插图(绘画) — 绘画技法 IV. ① J218.5-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 131872 号

版权所有 · 侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

人人心中都有一个童话梦, 特别是在动漫插画领域里, 童话一直是经久不衰的主题。怎样描绘清新甜美的童话氛围? 怎样表现奇幻浪漫的复古气息? 阅读本书即可找到方法。

本书由活跃在插画领域的两位插画达人精心编绘, 分为“序篇”、“甜美童话篇”与“复古童话篇”3部分。序篇介绍童话风插画的概念和绘制工具; 甜美童话篇包括第1—5课, 第1课介绍绘画前期的准备工作, 第2—5课分别介绍甜美人物、服饰、小物件及完整甜美童话风插画的画法; 复古童话篇包括第6—11课, 第6课介绍绘画前期的准备工作, 第7—10课分别介绍复古人物与动态、服饰、道具、气氛与自然物的绘制, 第11课讲解完整的复古童话风插画的绘制方法。

本书的案例步骤都十分详细, 适合初、中级动漫爱好者系统地学习, 循序渐进地提高绘画水平。

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: 刘莎 李春曼

北京天颖印刷有限公司印刷

2013 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

210mm × 270mm · 11.5 印张

标准书号: ISBN 978-7-111-42941-8

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) 88378991; 88361066

购书热线: (010) 68326294; 88379649; 68995259 (兼传真)

投稿热线: (010) 64882614; 88379604

读者信箱: zhuozhongtushu@126.com; hzjsj@hzbook.com

前言

亲爱的读者，你们好！

我是包浆

童话在我们每个人心中都是一块美好的小田野，用心去画，心里的那个世界会越来越清晰可见，越来越精彩绝伦，描绘的时候只要营造出充满奇妙想象的氛围，再加上可爱的主题形象，就是很棒的童话风插画了。那么，怎样表现这些气氛呢？阅读本书就能找到答案啦。

十分谢谢心源编辑给我这个机会写书，心想是给大家看的教程，所以很认真地做起来了。童话的风格是我比较熟悉的内容，所以也比较好把握，步骤特意写得比较直白，大家一定能够看得明白。然后，很开心能跟包子一起写书，起初担心自己水平不足，难以完成，但和包子一起就感觉放心好多，她的画里有很多值得我去学习的东西，而且她本人绝对是个自然属性的潜力股，希望我们的合作能给大家带来收获，携手鞠躬。

包浆

2013年5月

我是包子

大家好！写这篇前言的时候，所有稿子都已经完成了，但是我现在的心理状态完全就是神曲——“忐忑”。感觉自己各方面都还不够成熟，如果诸位在阅读本书时发现什么缺陷，还请多多包涵。

好啦先不说这些了，我一定要先感谢编辑心源才行，是她一步步带着我做完了，帮我修改，细心地帮我挑毛病，真的很负责，虽然有些严厉，但承蒙照顾，让我学到了不少东西，非常感谢。

我的画风介于装饰风和写实风之间，这次主要总结了很多自己在绘画中的技巧和经验，请大家根据喜欢的风格选择学习方向吧！能画出自己的风格才是最开心的。

本书的另一位作者——包子，非常厉害，画功也好，做事也细致，我都只有干瞪眼瞧着的份，让我再一次意识到了自己的不足，真的是望尘莫及！最后希望大家能在本书中学到自己想要的东西，大家能有所收益，也是我的荣幸。

包子

2013年5月

目录

前言 7

序篇 11

什么是童话风 12

童话风动漫名家 13

作画工具介绍 15

甜美童话篇

第1课 甜美童话风的绘制过程 17

1.1 构思与创意 18

1.2 软件设定 19

1.3 草图的绘制 21

1.4 线稿的处理 23

1.5 基本上色 25

第2课 怎样表现甜美人物 29

2.1 如何绘制五官 30

2.1.1 女生脸部绘制 30

2.1.2 男生脸部绘制 31

2.1.3 眼睛和眉毛的绘制 32

2.1.4 鼻子、嘴巴和耳朵的绘制 33

2.2 如何绘制皮肤 36

2.3 头发与发型的表现 39

2.3.1 关于头发 39

2.3.2 女生发型 40

2.3.3 男生发型 42

2.4 少女常用动态 43

2.5 少年常用动态 45

第3课 清新可人的服饰 47

3.1 绘制一套清新少女风服装 48

3.2 绘制一套清爽少年风服装 58

3.3 配饰的处理 65

3.3.1 女生配饰 65

3.3.2 男生配饰 67

3.4 四季服装设计 69

3.4.1 少女的四季服装 69

3.4.2 少年的四季服装 72

第4课 可爱小物件 75

4.1 桑子与苹果 76

4.2 花束 77

4.3 小皇冠 79

4.4 蛋糕 80

第5课 绘制完整的甜美童话风 插画 81

- 5.1 杨梅 82
 - 5.1.1 构思与创意 82
 - 5.1.2 人物与背景结合的线稿 82
 - 5.1.3 给前景上色 84
 - 5.1.4 给背景上色 92
 - 5.1.5 效果整理 94
- 5.2 雪夜的兔子 96
 - 5.2.1 构思与创意 96
 - 5.2.2 人物与背景结合的线稿 97
 - 5.2.3 给前景上色 99
 - 5.2.4 效果整理 106

复古童话篇

第6课 复古童话风的绘制过程111

- 6.1 构思与创意 112
- 6.2 草图的绘制 112
- 6.3 图层与笔刷的设定 113
- 6.4 线稿的处理 113
- 6.5 上色与完善画面 115
- 6.6 最终成稿 116

第7课 复古风格人物与动态117

- 7.1 画出精致五官 118
 - 7.1.1 眼睛的绘制方法 119
 - 7.1.2 嘴巴的绘制方法 119
 - 7.1.3 鼻子的绘制方法 120
- 7.2 头发与发型的表现 120
 - 7.2.1 女性发型的表现 120
 - 7.2.2 男性发型的表现 122
 - 7.2.3 为头发上色 123
- 7.3 如何绘制皮肤 124
 - 7.3.1 铺上底色与暗部 124
 - 7.3.2 对暗部的边缘进行加工和修改 125
 - 7.3.3 为面部添加更多细节 125
 - 7.3.4 修改面部线条的颜色 126
- 7.4 复古风常用动态 126
 - 7.4.1 复古风少女常用动态 126
 - 7.4.2 复古风少年常用动态 127

第8课 复古风服饰与材质 129

- 8.1 设计一套别致的服装 130
 - 8.1.1 女性复古风服饰 130
 - 8.1.2 男性复古风服饰 133
- 8.2 材质的绘制方法 135
 - 8.2.1 皮革 135
 - 8.2.2 毛皮 136
 - 8.2.3 金属 138
 - 8.2.4 异面反光 141

第9课 神秘的必备道具 ... 143

- 9.1 复古风童话必备道具 144
- 9.2 羊角、武器与其他 146
 - 9.2.1 羊角 146
 - 9.2.2 武器 147
 - 9.2.3 更多道具 149

第10课 气氛与自然物的表现 153

- 10.1 云朵的绘制方法 154
 - 10.1.1 线稿的绘制流程 154
 - 10.1.2 云朵的上色 154
- 10.2 星空的绘制方法 155
- 10.3 树木的绘制方法 156
 - 10.3.1 线稿的绘制 156
 - 10.3.2 树叶的上色 157
 - 10.3.3 树干的上色 158
- 10.4 玫瑰的绘制方法 159

第11课 绘制完整的复古童话风插画 161

- 11.1 教堂少女 162
 - 11.1.1 构思与创意 162
 - 11.1.2 开始绘制 162
- 11.2 Reading Boy 172
 - 11.2.1 草图与线稿 172
 - 11.2.2 铺设底色 173
 - 11.2.3 皮肤和头部的上色 174
 - 11.2.4 上衣的上色与加工 174
 - 11.2.5 裤子的上色与加工 175
 - 11.2.6 鞋子和饰物的上色 175
 - 11.2.7 道具的上色 176
 - 11.2.8 场景的上色 177
 - 11.2.9 背景与后期处理 178

童话风线稿 181

序篇

