

★ 这是一本**写给初学者的数字插画入门书**。

★ 笔者将多年的插画工作经验以平实质朴的语言告诉读者**什么是插画、如何学习插画、插画的绘制思路以及插画的绘制技法**，使读者在学习时有的放矢，为成为一名优秀的插画设计师**打下坚实基础**。

★ 读者可以从本书的数字插画中获得启发，其中**分步骤讲解的实例**展示了插画师的**创作途径和方法**。

就是爱 奇幻

——CG插画绘画技法**高手之道**
UFO工作室 策划 俞翔 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

就是爱 “奇幻”

——CG插画绘画技法——
UFO工作室 策划 俞翔 编著 高手之道

人民邮电出版
北京

图书在版编目(CIP)数据

就是爱“奇幻”：CG插画绘画技法高手之道 / 俞翔
编著. — 北京：人民邮电出版社，2012.3
ISBN 978-7-115-27167-9

I. ①就… II. ①俞… III. ①三维动画软件 IV.
①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第270756号

内 容 提 要

本书详细讲解了插画的学习方法与技巧，以及多种电脑绘画软件的基本操作与运用，从资料收集到基础练习一应俱全，并用通俗易懂的语言引导读者学习插画。

本书总结了一个多年从事插画行业的插画师的创作经验，详细讲解了插画的创作过程和创作插画的各种材料、素材的收集与运用，以及各种事物的表现手法，从线稿、上色到后期处理，还有多种软件配合使用的方法和技巧，有助于提高读者的创作水平。

本书适合作为插画爱好者学习插画的入门参考用书，也适合从事插画行业的插画师使用和参考。

就是爱“奇幻”——CG 插画绘画技法高手之道

◆ 策 划 UFO 工作室

编 著 俞 翔

责任编辑 孟 飞

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：16.5

字数：451千字

2012年3月第1版

印数：1—3 000册

2012年3月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-27167-9

定价：59.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

电脑绘画在当今的社会已经不算是稀罕物了，CG技术发展至今，已经给人类社会带来了前所未有的冲击和影响，在我们的生活中几乎到了无处不在的地步；CG绘画免去了诸多昂贵绘画器材的消费，只需一台电脑和一个绘画板，加上各种绘画软件，带来的却是比传统手绘更加神奇的效果。

由于CG绘画的门槛较低，以及学习的途径日益增多，越来越多喜爱绘画艺术的人加入到这个行列，但自学素材的良莠不齐和太过单一，使得初学者无从下手，针对这种情况，笔者特意编写了此书，全方位地阐述了插画学习的方方面面。本书以实例讲解为主线，通过一步步地讲授具体事物的表现手法，与大家分享笔者的成长经历和积累的经验，使CG绘画爱好者融入其中，体会其中的奥妙，从而真正地学到有用、实用的东西，提高自己的创作水平。

本书在内容编排上采用了由浅入深、难易度适中，比较容易理解且实用性强的范例引导读者学习和参考。

前两章简述了自学插画的途径和方法，以及基础练习的内容和方法，引导读者找到适合自己的风格，为后面的创作做好准备。

第3章简单介绍了多种常用的绘画软件的操作和运用，随着电脑科技的发展，仅仅只会一两种软件显然不能满足日益发展的CG绘画要求了，学习和掌握多种软件的应用对今后CG绘画将会起到非常重要的作用。

第4章讲述了电脑绘画的练习和色彩搭配，以及通过一系列范例介绍上色的方法和技巧。

第5章以笔者的经验告诉读者如何收集资料和素材，以及将其合理运用到实际绘画中的技巧。

第6章介绍了CG绘画最常用的两个软件Photoshop和Painter的笔刷的收集和运用，熟悉了它们将会为我们创作CG作品带来更高效、更逼真的效果。

第7章则讲述了构图的方法和技巧，以及起稿的各种方式。

第8章以实例的形式讲解了各种首饰、配饰、武器、道具的绘制方法，剖析了绘制过程中的很多技巧和手法。

第9章以总结形式以一个完整的CG作品从构思到完成的创作过程为实例，详细讲解了每一个步骤的绘制过程，让读者能将前面所讲的所有知识点综合运用到实际创作中。

由于作者水平有限，加之时间仓促，书中难免存在着或多或少的错误和疏漏之处，敬请广大读者给予批评指正。

最后感谢黄汉兵、许雪芳、汤峥嵘、宋倩、孙思、黄军、唐孝莹、周义珍、孟秩宁、黄有胜、王莹、孔德新等人为本书提供的帮助和支持。

目录

CONTENTS

综 述

9

第1章

插画的学习

11

1.1 什么是商业插画

12

1.2 自学插画到底好不好

14

1.3 学习的方法和途径

16

第2章

多加练习，找准方向

21

2.1 平日里的练习和积累

22

2.2 找到属于自己的风格

28

第3章

了解电脑绘画软件

33

3.1 了解、学习绘画软件的操作和应用

34

3.2 掌握多种绘画软件，各取所长

35

第4章

电脑插画的练习

71

4.1 数位板的选择

72

4.2 图像大小的设置，色彩模式，图层的整理和安排

75

4.3 静物和人体结构方面的练习

81

4.4 人物脸部和头像练习

83

4.5 临摹练习

85

4.6 色彩搭配

86

4.7 主流上色的技法和步骤

92

4.8 创作自己的作品

101

第5章

资料、素材的收集及应用

109

5.1 资料、素材的来源、收集和分类	110
5.2 资料的备份	117
5.3 合理地运用资料和素材	119
5.4 图层技巧	121

第6章

Photoshop笔刷和Painter笔刷的收集和运用

133

6.1 Photoshop笔刷的收集和整理	134
6.2 Photoshop里制作属于自己的笔刷	137
6.3 Painter里常用笔刷简介和自定义	141
6.4 Painter里“图像喷管”的运用和制作	145
6.5 Painter里“图案画笔”的运用和制作	154

第7章

CG线稿和黑白稿的绘画技法

165

7.1 构图与技巧	166
7.2 借助参考素材来表现动态和气氛	175
7.3 涂鸦和速涂带来的灵感	182
7.4 起稿的方法和技巧	184

第8章

首饰、武器、道具的表现方法

193

8.1 古装人物首饰的灵感来源与绘制技巧	194
8.2 奇幻人物配饰的设计与绘制	199

第9章

实例讲解数码绘图的流程

227

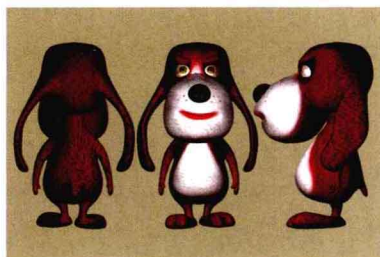
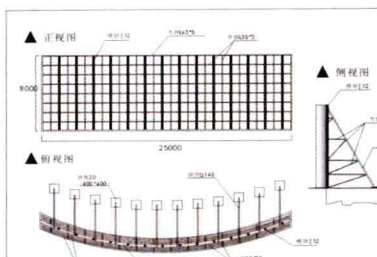

综 述

CG是英语Computer Graphics的缩写,是指利用计算机技术进行视觉设计和创意设计。或许在若干年前人们对这个词感到陌生,这不足为奇,近年来,数码技术和电脑产品飞速发展,CG几乎涵盖了可以利用计算机技术进行工作的所有视觉艺术创作活动,比如平面设计、网页设计、三维动画、影视特效、游戏领域和多媒体技术,还包括计算机辅助设计,如:建筑设计、装饰装潢设计和工业设计等。

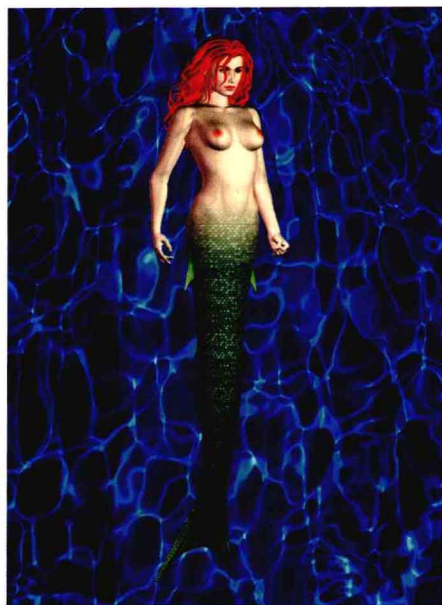
对于视觉艺术创作专业领域,平时人们了解得不多,但和人们日常生活接触得最多的影视作品是所有人再熟悉不过的了。不难看出,最近几年的影视大片多以特效为主,以《阿凡达》领军的3D大片引领了3D热潮,甚至引领了一系列数码电子产品的发展,小到手机,大到液晶电视。随着CG的应用领域无限扩大,CG产业也形成了一个非常可观的经济产业。

什么是插画呢?插画又叫插图,就是用来解释和说明一段文字的图画。简单地说,插画就是人们平时看的报纸、杂志、儿童图画书籍和其他各种刊物里面,在文字间加插的一些图画;插画在拉丁文字义里有着“照亮”的意思,望文思义,插画就是给刊物中的文字增强趣味性,使其更生动、更直观地展现在读者的眼中;它不但能够使主题更加突出,而且增强了文字的可读性和艺术感染力,使其更具吸引力;在现实生活中,插画已经不仅仅以单一的形式存在了,它已经遍布于各种平面媒体、电子媒体、商业场馆、公众机构、商品包装、影视演艺海报、企业广告,甚至T恤、日记本、贺年片……

电脑CG插画比起过去单纯的手绘更具方便性、灵活性，而且可以做到传统手绘无法达到的效果。运用电脑绘画，不仅要具备一定的绘画基础、美学修养和专业技能，还要具备全方面的软件知识和实战经验。

数位板，是一种非常实用的电脑绘画的输入辅助工具，被广泛用于数码绘画、照片处理、3D制作、游戏制作和影视制作等领域。大家熟知的很多影视大片里恢弘壮大的场面和一些令人叹为观止的电影特效，都是各种软件配合数位板完成的杰作。数位板可以根据使用者的用笔力度和倾斜度，喷出各种不同的效果，除了可以模拟出传统画笔的效果，还可以利用电脑的优势，做出一般传统绘画工具所无法实现的效果，比如只需要轻轻几笔，就能够绘出一大片开满形态各异鲜花的芳草地。

好的硬件加上好的软件支持，利用数位板，结合Painter、Photoshop等绘图软件，就可以创作出各种不同类型的作品，比如中国画、油画、水彩画、素描，以及丙烯画等。不论是随意的涂鸦，还是经过深思熟虑的创作，都算是插画。如今，对于插画这一概念仿佛已经没有了严格的定义，每个人都有着自己的一些见解和诠释。无论是抽象的、夸张的、幽默的、写实的或者带有情绪化的作品，多少都会带有一点画者的主观意识在里面，由此形成作品特有的风格。

如今插画工作已经由专门的插画师来完成。那么，要怎样来学习插画呢？如何才能成为一名插画师呢？本书就以一个轻松的节奏带您从零开始，学习和掌握插画方面的相关知识，包括作者的思路 and 资料方面的搜集、利用，还有平时的练习方法以及一些绘画小技巧等，从不同的角度全方位了解一个插画作者是如何去创作的。

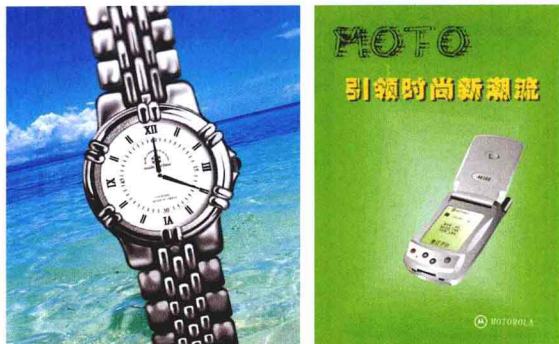

1.1 什么是商业插画

插画艺术的发展，有着悠久的历史。看似平凡简单的插画，却有着很深的内涵。商业插画就是为企业或产品绘制插图，从而获得与之相关的报酬，插画师放弃对作品的所有权，只保留署名权的商业买卖行为。商业插画和我们平时熟悉的绘画还是有着一定区别的：首先，商业插画不能太过艺术，必须直接传达出商品的信息，因为消费者，不会花太多的时间去理解插画师所表达的艺术性，也不一定懂得插画师所表达的艺术性，只有在很短时间内能够吸引到消费者的东西才真正达到了目的；其次，商业插画一定要符合大众的审美品位，不能太过自我、太过艺术性、太低俗，把握到适当的火候才是一个真正合格的插画师所要做到的；最后，夸张地表现商品的特性，在同类商品之中“鹤立鸡群”也是非常重要的，要做到在某些特殊的地方吸引消费者也不是一件容易的事。

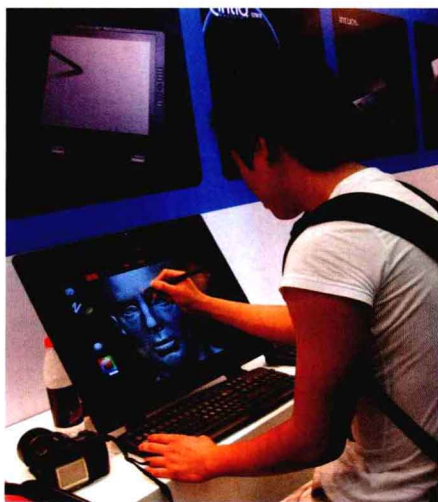
如今，涉及商业插画的地方随处可见，如广告商业插画、卡通吉祥物设计、出版物的封面插图、影视作品、网络游戏场景设定和建筑装潢等领域。当那些艺术家们用自己的画笔描绘着他们的内心世界时，越来越多的人却更多接触到的是电脑CG这种更为先进的技术了，它少了纸张、油墨的花销，有了更加便捷、快速的创作方式。商业插画并不像其他艺术作品那样放在美术馆内让人鉴赏，它所带来的是直接的经济效益，所以作为一个商业插画师，他所站的角度就要跟其他艺术家有所区分了，应该更多地去考虑消费者的需求，而不是太过艺术或自我。一幅艺术作品，可以画1年、2年，甚至10年、20年，但一幅商业插画作品却完全不同，它必须在残酷的商业竞争中抢夺市场，

争分夺秒。鉴于CG插画的流行趋势和普及程度，速度将成为一个至关重要的问题。在电脑屏幕上，方便程度大大高于直接在纸张上绘画，画者可以将数位板和各种电脑绘图软件结合使用，最大限度发挥电脑的长处，以无法想象的速度创作出手绘无法达到的效果。即使在作画过程中，出现色彩、结构方面的问题需要修改，或者因失误造成的笔误，都可以轻松地加以调节或重画，这些都是传统的手绘无法实现的。

虽然现在的CG绘画和传统的手绘在绘画工具上有着不同之处，但在绘画技法上是相通的：二者同样需要画者必须有绘画的基础和一定的功底；它们都要求作画的人有一个相对比较独立的创作过程；同样也有着强烈的个性。不同类型的工作需要不同性质的插画师，因为不同类型插画师的风格和技能也有很大的差异，所以职业商业插画师的分工也是比较细的，要求也将越来越高。

至于商业插画和艺术作品之间是否存在不可调和的矛盾，还得辩证看待这个问题，很多初学者都不屑于从事商业作品的创作，认为它们不值一提。正如现代社会的飞速发展虽然促成了一些“速食文化”，但和传统文化之间同样可以和谐共存。商业插画同样可以形成一个速成艺术，但它形成的文化却不一定是“速食速弃”的。商业产品同样可以具有艺术价值，是艺术给了商业更丰富的内涵，给了市场更广阔的扩展空间；也是商业给了艺术更快捷的传播，让更多的人去关注和发现它、了解它、欣赏它。

1.2 自学插画到底好不好

很多喜欢画画的朋友可能会因为种种原因，无法在学校里正规、系统的学习绘画，但他们仍然对画画有着不一般的热诚，那么自学也是一种可行的方式吗？

自学插画，到底好不好，到底能不能达到一定的效果呢？这些都会在想要自学的朋友脑海里留下一个疑问。

对于这个问题，不能一概而论，因为每个人的基础都不同、对于学习的热诚度不同、自律性也存在着一定的差异，而且不同的人接受能力也不同，有的人很快就会了，有些人却需要很长时间才能理解。所以说，自学到底有多难，存在着很大的个体差异，但有几点如果能做到的话，肯定会很快学会插画的绘制方法。

首先，自学插画需要长期投入、大量的时间和精力，如果想在短时间内突然变强几乎是不可能的，就跟习武一样，非一朝一夕就可练成绝世神功，只有一步一个脚印，扎扎实实地走下来，才能取得成功。想走捷径，搞个什么速成的小技巧啊，一步登天是不可能的事情。学习插画要踏踏实实，不能抱着投机取巧的心理。

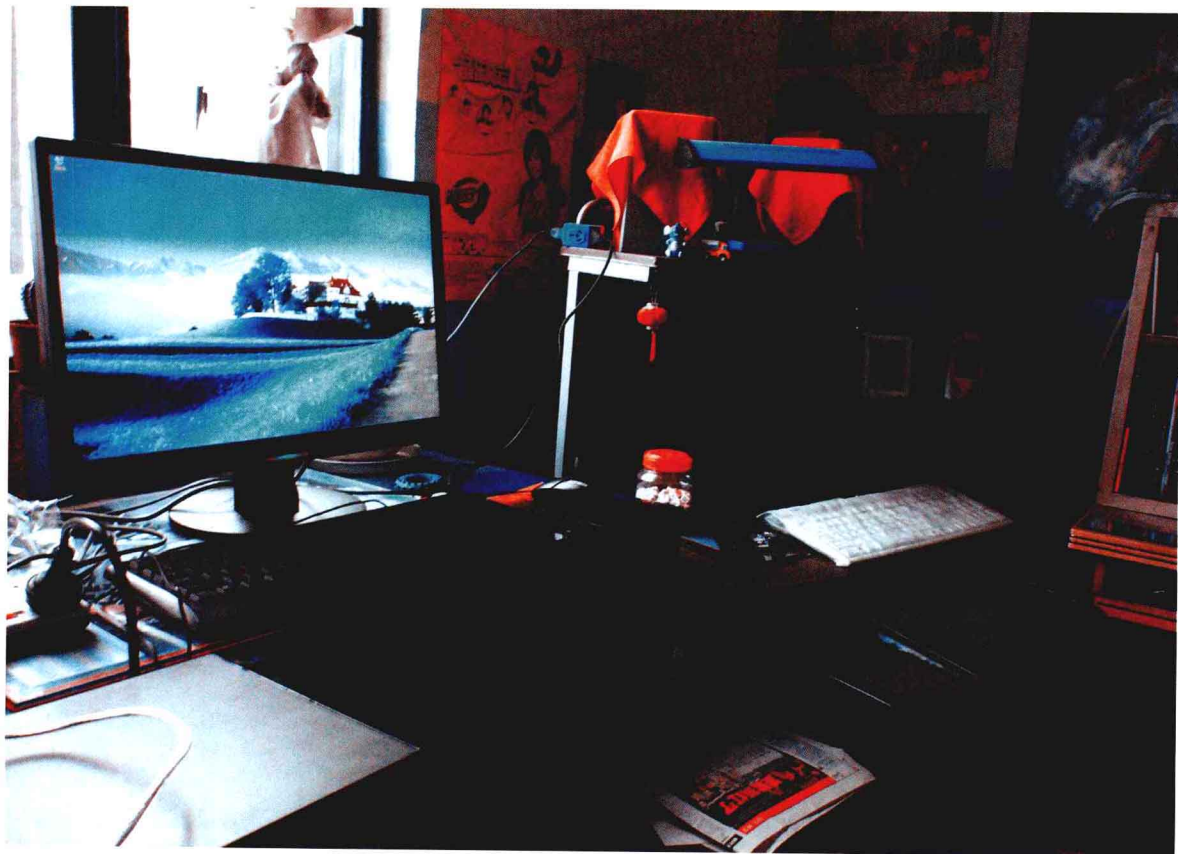
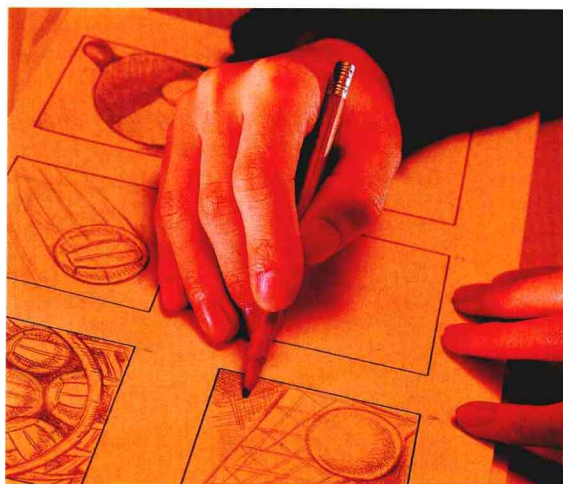
其次，要能够吃苦，有很多朋友一开始对插画的热情很高，配新电脑啊，买数位板啊，学软件操作啊……从笔者接触的初学者朋友当中来看，经过一段时间的学习后，几乎一大半都选择了放弃，初学者开始都以为画插画很容易学会，而且一般人在接受新鲜事物时的热情度都会很高，但时间一长，这热情度一降低，再加上吃不了苦，感觉没有什么进步，最后不得不选择放弃。

就像一个小学生，开学时拿到新教材，兴奋得从头翻到尾，开学后没多久就有了厌烦情绪，恨不得把那本教材扔掉。再者，很多事情都会有个低谷，人生也一样，当学习时遇到了低谷，无法突破，停止不前的时候，积极调整心态，度过这个低谷期，也是一种人生境界的突破。

不是所有人都会成功，自学也一样，即使有人教，经过正规、系统的学习，成功的人毕竟也会是少数，任何事情都是如此。不管学习什么，最关键的一点就是，要掌握正确的学习方法，才能有进步。有些朋友会说：“我做了那么多基础练习和临摹，为何依然无法画出自己想要的东西呢？临摹的时候我可以画得很像，但自己画原创作品的时候就怎么也表现不出来呢……”于是自己也迷惘了，长期在这种无法突破的状态下，一个人也难支持太久，说不定就打了退堂鼓。

自学，本身就相对困难一些，它少了老师的点拨和管束，更多的是要求自我约束。学一下，玩一下，耐不住寂寞和彷徨，打打游戏、聊聊天，三天打鱼两天晒网地学，很容易产生颓废感，最后半途而废。

1.3 学习的方法和途径

买书回来看是多数人选择的自学方法。现在书店有关绘画方面的书籍也渐渐多了起来，手绘、电脑CG，各种类型的书分类很细，基本可以满足自学的需求。

如今，电脑科技的发展，网络的普及，都给人们自学插画创造了更便利的学习条件，网上免费资料随处可见，很多高人甚至将作画视频以及教学视频等资料上传到网上供人下载学习，而且在书店里买不到的书籍、教材也可以网购。只是如今有些人多了一份浮躁，条件好了，却缺少了刻苦精神，他们往往更容易被网络上的游戏和其他东西所迷惑而沉迷其中，这就要求自学者能够有强大的自我约束力，在没有人监管的情况下，自觉学习。

独自一人闭关修炼也不是一个好的自学方法，独自修炼最头疼的就是遇到难题后走进死胡同，百思而不得其解后，选择了放弃。跟我们在学校解答数学题一样，一个人苦想都解不开的题目，只要有个人稍加点拨就会豁然开朗。利用网络优势，多结交画画的朋友，互相交流、互相学习，也是一个解决自学中遇到困难的好方法。在和别人交流的过程中，也许会发现平时所忽视和不理解的知识点。其次，与人交流还可以有效地避免在自学过程中走错路和弯路。再次，闭关修炼的话，所接触到的知识可能非常有限，多与人交流，说不定交流的人群中不乏有高手出现，学到不少新的东西。最后，多交流也可以多了解市场的需求，在这个商业的社会，光学到技术是远远不够的，适应市场的需求，把技术运用到实践中，才能真正成功。

