

夏夜 编著

夜 色

唯美古风插画设定集

涂色 + 赏析

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

夜色

唯美古风插画设定集

涂色 + 赏析

夏夜 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

夜·色：唯美古风插画设定集：涂色+赏析 / 夏夜
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47853-5

I. ①夜… II. ①夏… III. ①插图(绘画)—作品集—
中国—现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第024769号

内 容 提 要

本书是夏夜的第二本绘画书，书里收录的是他的一些绘画作品，包含了《圆桌骑士》《金陵十二钗》等系列，这些作品延续了他的唯美画风。书中的内容分为成稿和线稿两部分，每一部分都清楚地展示了画面的细节，读者可以在欣赏成稿后，再将线稿涂色，创作出属于自己的独特作品。希望本书能为喜欢并学习绘画的朋友提供一些有用的帮助。

-
- ◆ 编 著 夏 夜
责任编辑 董雪南
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>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：6 2018年5月第1版
字数：144千字 2018年5月北京第1次印刷
-

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055296 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

序言

夜，

会绽放出不一样的光芒，

好似色彩斑斓的精灵。

拿起画笔将这梦幻的夜描绘下来，

如英气的少年在浪里前行，

如魅惑的女子在风中沐浴，

如不羁的诗人在月下独饮，

如梦中的情人在心间徘徊

……

夜未眠，

风中花朵摇曳，

杨柳残月，稻香浓郁，

如春如秋；

色难寻，

荷塘迷雾，

是风华正茂，是冰上白雪，

如夏如冬。

牵起你的手，

与我同行，

在这夜·色里！

目录

第一章 基础篇

如何绘制线稿

造型

人体的画法

脸部的画法

头发的画法

衣服布料的画法

6

6

6

6

7

线条

线条的类型

线条的轻重感

线条的层次感

7

7

7

7

构图

透气性

体现意境

运用元素

8

8

8

8

勾线示范

《金陵十二钗之元春》勾线

9

9

上色示范

《金陵十二钗之元春》上色

10

10

第二章 魅色篇

作品赏析与涂色

是非怨

金陵十二钗

16

斗志燃

圆桌骑士

28

百魅生

山海鬼魅

40

众生相

50

线稿

56

后记

96

夜色

唯美古风插画设定集

涂色+赏析

夏夜 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

夜·色：唯美古风插画设定集：涂色+赏析 / 夏夜
编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47853-5

I. ①夜… II. ①夏… III. ①插图(绘画)—作品集—
中国—现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第024769号

内 容 提 要

本书是夏夜的第二本绘画书，书里收录的是他的一些绘画作品，包含了《圆桌骑士》《金陵十二钗》等系列，这些作品延续了他的唯美画风。书中的内容分为成稿和线稿两部分，每一部分都清楚地展示了画面的细节，读者可以在欣赏成稿后，再将线稿涂色，创作出属于自己的独特作品。希望本书能为喜欢并学习绘画的朋友提供一些有用的帮助。

-
- ◆ 编 著 夏 夜
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 彝
  - ◆ 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>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：6 2018年5月第1版
字数：144千字 2018年5月北京第1次印刷
-

定价：49.80元

读者服务热线：(010)81055296 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

序言

夜，

会绽放出不一样的光芒，

好似色彩斑斓的精灵。

拿起画笔将这梦幻的夜描绘下来，

如英气的少年在浪里前行，

如魅惑的女子在风中沐浴，

如不羁的诗人在月下独饮，

如梦中的情人在心间徘徊

……

夜未眠，

风中花朵摇曳，

杨柳残月，稻香浓郁，

如春如秋；

色难寻，

荷塘迷雾，

是风华正茂，是冰上白雪，

如夏如冬。

牵起你的手，

与我同行，

在这夜·色里！

目录

第一章 基础篇

如何绘制线稿

造型 6

人体的画法 6

脸部的画法 6

头发的画法 6

衣服布料的画法 7

线条 7

线条的类型 7

线条的轻重感 7

线条的层次感 7

构图 8

透气性 8

体现意境 8

运用元素 8

勾线示范 9

《金陵十二钗之元春》勾线 9

上色示范 10

《金陵十二钗之元春》上色 10

第二章 魅色篇

作品赏析与涂色

是非怨 金陵十二钗 16

斗志燃 圆桌骑士 28

百魅生 山海鬼魅 40

众生相 50

线稿 56

后记 96

第一章

基础篇

如何绘制线稿

造型

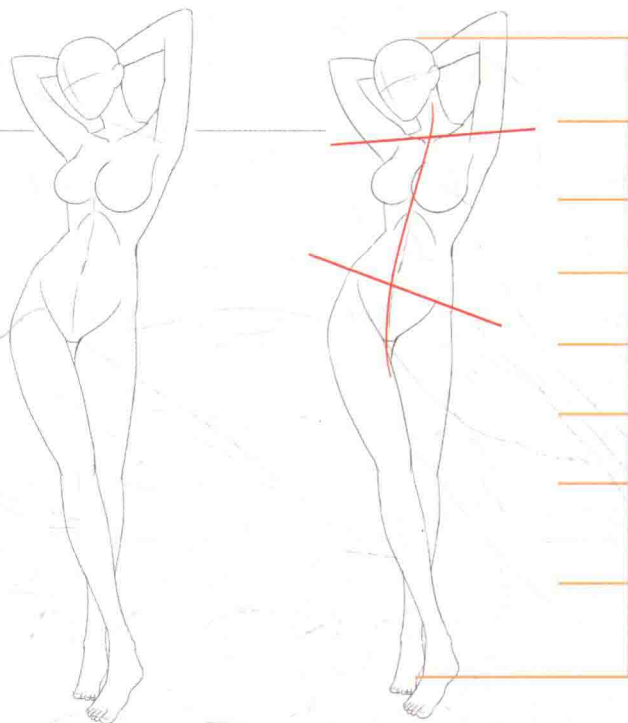
人体的画法

绘制人物插画时，恰当的人体姿态能够帮我们绘制出满意的作品。对于初学者来说，绘制人体是一个很难跨越的沟壑，认真学习人体绘画的知识并多加练习便可以实现快速入门。

最开始我们得了解人体的几个要点：骨骼、肌肉、比例、动态。骨骼和肌肉非常繁杂，所以我们可以从几个比较关键的部分入手。

骨骼中的锁骨、胸腔、盆骨三部分是决定人物姿态的基本要素，而肌肉中的斜方肌、三角肌、胸肌、腹肌等肌肉则能够展现出不同的曲线，区别出体型、性别等不同特点。

人体比例是以头部长度为基本单位的。头顶-下颌-乳头-肚脐-耻骨四个头长为上半身。胯-髌骨-膝盖-脚底四个头长为下半身。

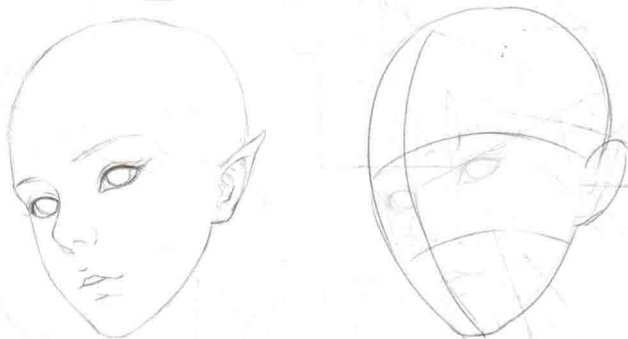
脸部的画法

关于五官比例：在绘画中，一般用“三庭五眼”去概括脸部的比例。三庭指的是额头、脸部、下巴三个部分，这三个部分往往是一样的长度。

五眼指的是人的脸部宽度等于五只眼睛加起来的长度。

关于男女的不同特点：男性一般眼睛细长，嘴唇比较薄；女性眼睛圆且大，并且嘴唇会小而丰满。

关于不同角度：整个头部就像一个球体，我们要知道中线的位置（一般纵向以眼睛为界，把头分为两半；横向以鼻子和人中为界，把头分为两半）并根据角度的不同把它确定出来，然后在辅助线的基础上画出五官。

头发的画法

我们一般是根据走向来画头发的，不同的发型走向也不同。

一般发型：头发感觉是从头部中间漩涡处生长出来的，所以我们只需要让所有发丝走向都从一个点延伸出来就可以了。

中分：中分是把头发从头部中间分割开来，所以画出的头发只要从中部延伸出来就可以了。

马尾：马尾一般会分为刘海儿和马尾两个部分，刘海儿部分一般是从一个点延伸出来，马尾部分恰恰相反，是在一个点结束。

衣服布料的画法

根据材质的不同，衣服布料的褶皱也有所不同，而所有的服饰褶皱一般都集中在转角处，比如腋窝、臂弯、腰间等地方。

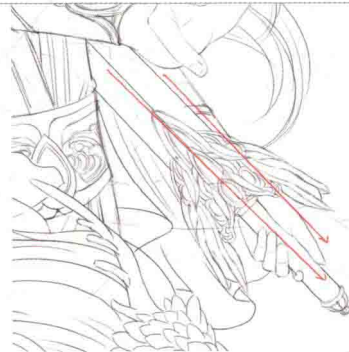
线条

线条的类型

线条可分为很多种类型：直线、曲线、长线、短线等，不同的线条表现出的感觉也是不一样的。

曲线：曲线一般更具灵活性，也更自然，常常会被用在绘制头发、绸缎、布料等地方。画曲线的时候注意线条要尽量灵活翻转扭曲，这样可以让线条显得自然不生硬。

直线：直线是最常用的线条，很多人起稿的时候会用长短不一的直线作为辅助线。而画稿中直线一般会被用在建筑、兵器等地方。

弧线：弧线主要被用来表现布料、头发等比较柔软的物体。通过绘制不同的弧线可以表现出不同的质感，而弧线也可以任意组合成不同的曲线。

线条的轻重感

轻重不同的线条会让画面显得更有层次，不会呆板。一般我们要根据光影关系去确定线条的深浅，比如暗面的线条需要加深，亮面的线条则稍微细一点、淡一点，这样可以在线稿阶段就把握好画面的光影关系，并让线稿不至于显得单调。

线条的层次感

线条的层次感，一般会通过空间、光影等因素来表现。比如利用“近实远虚”的道理，将主体物和背景分开，让整个画面显得更有层次。

构图

透气性

作品的画面既要做到饱满，又要做到透气，这样画面才会虚实有度，松紧相连。比如右侧这幅《南柯一梦》就可将画面分出左上和右下两部分，左上构图比较空，右下比较饱满，这样既有空的部分又有饱满的部分，让整幅画面具有足够的透气性。

体现意境

意境是通过画面所表现的内容展现出来的，它也可以被理解为氛围，画面氛围营造得好也是绘制一幅满意作品的重要因素。比如下方这幅《金陵十二钗之王熙凤》就是将整体氛围营造一种仙气，让画面中的人物看上去如同仙子一般。

运用元素

适当添加元素能够让画面变得饱满，是表现画面内容和主题的重要组成部分。但是元素运用不是就地取材，也不是胡乱瞎凑，而是要根据主题和内容选用恰当的素材进行构图。比如左侧这幅《面具下的光芒》绘制的是一个小丑，这会让人联想到“欧洲”“扑克”“宫殿”等元素，当我们把这些元素组合在一起后就产生一个不错的构图了。

勾线示范

《金陵十二钗之元春》勾线

注意要点

1. 脸部的刻画，注意五官比例。
2. 衣服的纹理走向。
3. 素材的运用和构图的层次。

一 首先根据绘画的主题绘制出想要的人物姿态的整体草图。

二 进一步将造型刻画出来。这一步的线稿不需要多细致，但是也要大概看出头发、衣服、脸部的造型和结构。

三 当整体草图都细化完成后，就可以开始清理线稿了。最开始清理线稿时应注意的是线条的流畅度和结构，如果只是根据草图简单描线而没有进一步思考的话，清理出的线稿反而会影影响整体的造型。

四 画头饰时，一般我会先画出大概轮廓，然后根据需要和人物设定去找一些参考，再丰富头饰。

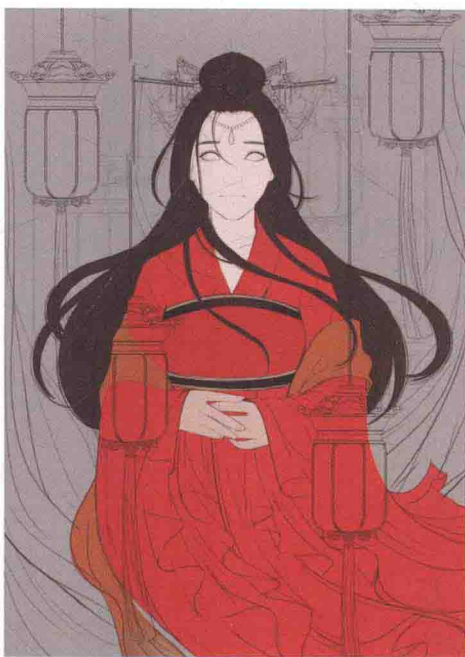
五 将周围的物品都绘制出来，然后将不同的物品摆放在相应位置，并注意前后的遮挡关系，最后把一些杂线修理干净线稿就完成了！

上色示范

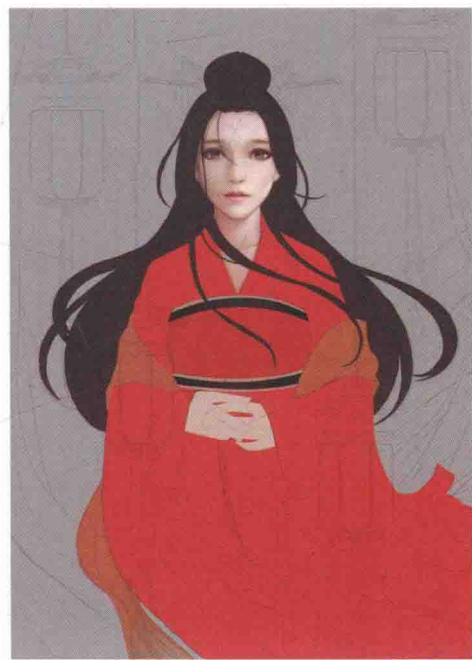
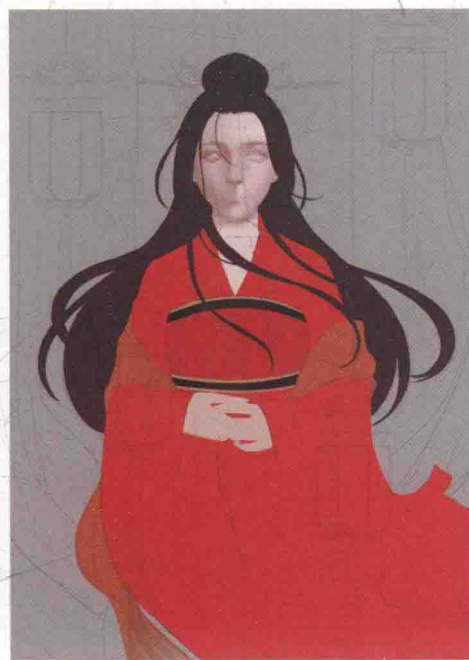
《金陵十二钗之元春》上色

注意要点

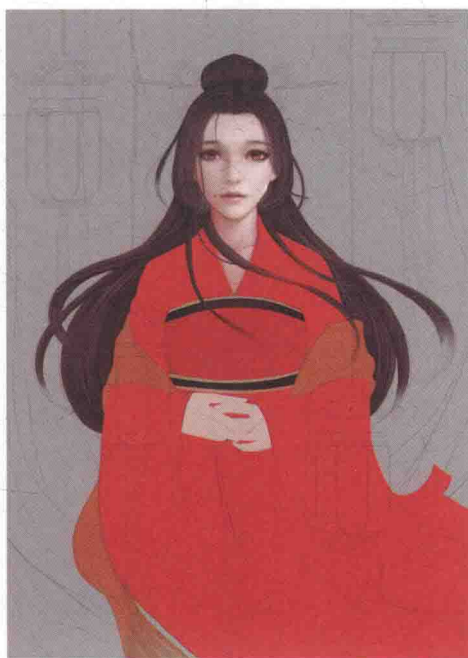
1. 脸部细节的刻画。
2. 衣服质感的处理。
3. 画面整体构图和氛围的塑造。

一 基本配色不用太多，要想表现丰富的色彩，可以在后面上色的时候多画一些层次出来。

二 画脸的时候要先把脸部的整体和结构画好再去深入刻画五官，人物脸部的结构不需要特别明显，为了凸显女人的柔美之感可以适当简化一些结构。

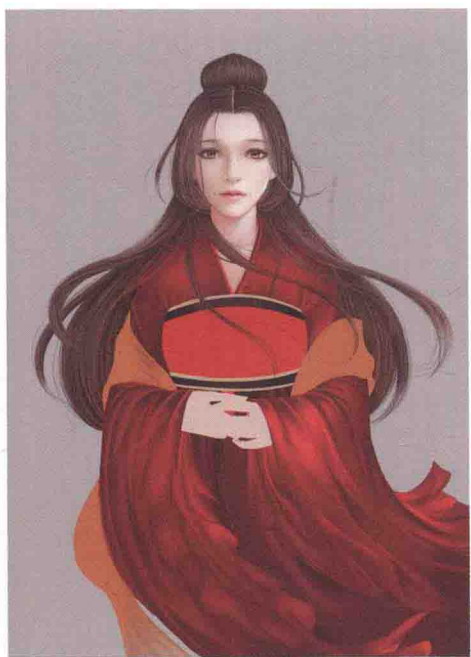

三 画好脸部后我们继续画头发。首先整体概括，确定好头发的走向和明暗关系，然后再去一层层细化头发的层次，最后用小笔刷刻画出发丝的部分。

四 画衣服的时候可以先从人物的主体部分入手，需要特别注意衣服的褶皱。很多读者在画衣服的时候都处理不好褶皱的问题，画出来的效果是要么到处都有褶皱，要么就一点都没有。一般情况下，褶皱多出现在转角处，比如腋下、手腕等地方，画这些位置时要把褶皱细致刻画出来，其他位置则简单表现即可。

五 画轻薄的服饰时要注意衣服的透光性和柔软性，既不能太薄显得没有重量，又不能太重显得过于沉闷。

六 逆光的头发光线主要集中在边缘部分，所以我们可以先在头发边缘部分叠上一层黄色的光，然后再用白色细线画出发丝就可以了。

