

HUA ZHI
MEI REN
HUI

花之 美人绘

纯美黑白 插画

爱林博悦 主编
廖丽君 编著

绘制教程

中国通信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

HUA ZHI MEI REN HUI

花之美人绘

纯美黑白插画

绘制教程

爱林博悦 主编 廖丽君 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

花之美人绘：纯美黑白插画绘制教程 / 爱林博悦主
编；廖丽君编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47940-2

I. ①花… II. ①爱… ②廖… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032867号

内 容 提 要

线条和明暗构筑的黑白世界可以变幻出形象分明、内容丰富的场景。本书是以美人与花为主题，黑与白为特点的插画创作教材。

本书分为4章。第1章为绘画前的准备，详细讲解了绘画的基础知识，介绍了如何运用黑白对比的手法绘制人物五官和花的造型；第2章为花卉植物拟人绘制，讲解了如何用三叶草、蜀葵等12种花卉创作出拟人的形象；第3章为会讲故事的插画，通过“很高兴认识你”等12个场景案例，旨在帮助读者练习表现情境的技法；第4章为插画的整体塑造，讲解了发挥创意进行整体创作的方法。

本书绘制技法简单，讲解易于理解，适用范围广泛，适合绘画爱好者、插画师等绘画相关人士参考和学习，也适合培训机构作为参考教材。

◆ 主 编 爱林博悦

编 著 廖丽君

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 桦

◆ 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>

三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：9

2018年5月第1版

字数：344千字

2018年5月河北第1次印刷

定价：39.80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

CONTENTS

目录

1

Chapter

绘画前的准备

1.1 绘画的基本工具和使用方法	6
1.1.1 笔	6
1.1.2 纸	9
1.1.3 其他绘画工具和使用方法	10
1.2 不同构成方式中点线面的绘画呈现	11
1.2.1 点	11
1.2.2 线	13
1.2.3 面	14
1.3 插画构图详解及案例	15
1.3.1 几种常见的构图	15
1.3.2 其他构图形式	17
1.3.3 构图的运用技巧	18
1.4 不可不知的绘画技法	19
1.4.1 白描的基础	19
1.4.2 对黑白正负形的认识及应用	20
1.4.3 繁复和留白	20
1.4.4 黑白色彩的视觉布局	21
1.4.5 内容氛围的营造	21
1.5 少年人物绘画基础	21
1.5.1 简单的人物比例和透视基础	21
1.5.2 从轮廓入手绘制人物头部	22
1.5.3 人物五官的绘制技巧	23
1.5.4 万般变化的秀发	24
1.6 插画人物的个性画法	25
1.7 梦幻花卉的绘制基础	26
1.7.1 大花瓣花卉的绘制基础	26

1.7.2 繁复型花瓣的绘制基础	27
1.7.3 不同种类花瓣的绘制技法	28
1.8 插画内容的构成方法	28

2

Chapter

花卉植物拟人绘制

2.1 水润玫瑰	30
2.2 秀丽百合	33
2.3 灿烂雏菊	36
2.4 娇美紫藤	39
2.5 多叶爬山虎	42
2.6 温柔蜀葵	45
2.7 欢乐风信子	48
2.8 百媚牡丹菊	51
2.9 含笑向日葵	54
2.10 暗香三叶草	57
2.11 浪漫珍珠梅	60
2.12 丝丝春日柳	63

3

Chapter

会讲故事的插画

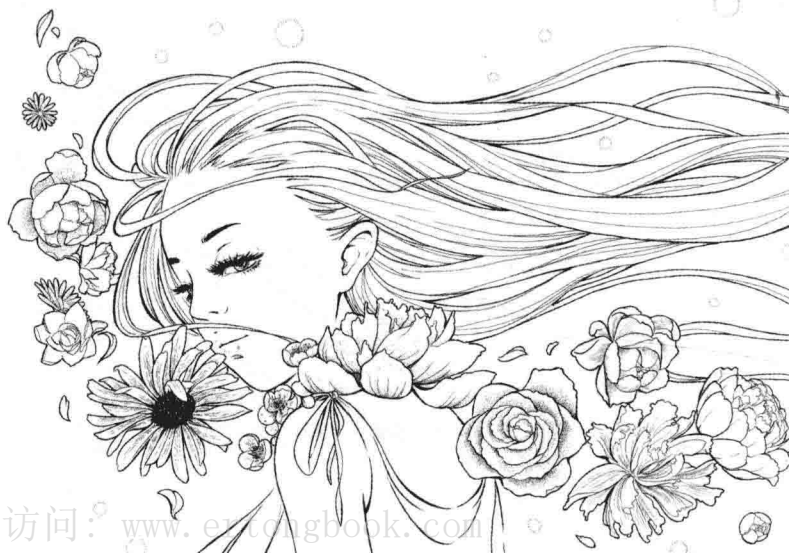
3.1 花落谁晓	67
3.2 很高兴认识你	71
3.3 落花时节	74
3.4 暗香	78
3.5 怪兽伪装	82
3.6 一个关于你的午后	85
3.7 夏日电台	88
3.8 深夜听风吟唱	91
3.9 七月花嫁	94
3.10 绽放	97
3.11 夜幕嫣嫣	101
3.12 春天迷路	104

4

Chapter

你是这缤纷世界里的诗——插画的整体塑造

4.1 念想	109
4.2 醉	113
4.3 粉妆	118
4.4 还好有你	124
4.5 梦想起居室	130
4.6 梦游仙子	134
4.7 春日如梦	139
4.8 昨日重现	145
4.9 展翅	154
4.10 萤火弥生	160
4.11 百合花开	167
4.12 守护	173

HUA ZHI MEI REN HUI

花之美人绘

纯美黑白插画

绘制教程

爱林博悦 主编 廖丽君 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

花之美人绘：纯美黑白插画绘制教程 / 爱林博悦主编；廖丽君编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.5
ISBN 978-7-115-47940-2

I. ①花… II. ①爱… ②廖… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第032867号

内 容 提 要

线条和明暗构筑的黑白世界可以变幻出形象分明、内容丰富的场景。本书是以美人与花为主题，黑与白为特点的插画创作教材。

本书分为4章。第1章为绘画前的准备，详细讲解了绘画的基础知识，介绍了如何运用黑白对比的手法绘制人物五官和花的造型；第2章为花卉植物拟人绘制，讲解了如何用三叶草、蜀葵等12种花卉创作出拟人的形象；第3章为会讲故事的插画，通过“很高兴认识你”等12个场景案例，旨在帮助读者练习表现情境的技法；第4章为插画的整体塑造，讲解了发挥创意进行整体创作的方法。

本书绘制技法简单，讲解易于理解，适用范围广泛，适合绘画爱好者、插画师等绘画相关人士参考和学习，也适合培训机构作为参考教材。

◆ 主 编 爱林博悦

编 著 廖丽君

责任编辑 易 舟

责任印制 陈 桦

◆ 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>

三河市中晟雅豪印务有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/20

印张：9

2018年5月第1版

字数：344千字

2018年5月河北第1次印刷

定价：39.80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

CONTENTS

目录

1

Chapter

绘画前的准备

1.1 绘画的基本工具和使用方法	6
1.1.1 笔	6
1.1.2 纸	9
1.1.3 其他绘画工具和使用方法	10
1.2 不同构成方式中点线面的绘画呈现	11
1.2.1 点	11
1.2.2 线	13
1.2.3 面	14
1.3 插画构图详解及案例	15
1.3.1 几种常见的构图	15
1.3.2 其他构图形式	17
1.3.3 构图的运用技巧	18
1.4 不可不知的绘画技法	19
1.4.1 白描的基础	19
1.4.2 对黑白正负形的认识及应用	20
1.4.3 繁复和留白	20
1.4.4 黑白色彩的视觉布局	21
1.4.5 内容氛围的营造	21
1.5 少年人物绘画基础	21
1.5.1 简单的人物比例和透视基础	21
1.5.2 从轮廓入手绘制人物头部	22
1.5.3 人物五官的绘制技巧	23
1.5.4 万般变化的秀发	24
1.6 插画人物的个性画法	25
1.7 梦幻花卉的绘制基础	26
1.7.1 大花瓣花卉的绘制基础	26

1.7.2 繁复型花瓣的绘制基础	27
1.7.3 不同种类花瓣的绘制技法	28
1.8 插画内容的构成方法	28

2

Chapter

花卉植物拟人绘制

2.1 水润玫瑰	30
2.2 秀丽百合	33
2.3 灿烂雏菊	36
2.4 娇美紫藤	39
2.5 多叶爬山虎	42
2.6 温柔蜀葵	45
2.7 欢乐风信子	48
2.8 百媚牡丹菊	51
2.9 含笑向日葵	54
2.10 暗香三叶草	57
2.11 浪漫珍珠梅	60
2.12 丝丝春日柳	63

3

Chapter

会讲故事的插画

3.1 花落谁晓	67
3.2 很高兴认识你	71
3.3 落花时节	74
3.4 暗香	78
3.5 怪兽伪装	82
3.6 一个关于你的午后	85
3.7 夏日电台	88
3.8 深夜听风吟唱	91
3.9 七月花嫁	94
3.10 绽放	97
3.11 夜幕嫣嫣	101
3.12 春天迷路	104

4

Chapter

你是这缤纷世界里的诗——插画的整体塑造

4.1 念想	109
4.2 醉	113
4.3 粉妆	118
4.4 还好有你	124
4.5 梦想起居室	130
4.6 梦游仙子	134
4.7 春日如梦	139
4.8 昨日重现	145
4.9 展翅	154
4.10 萤火弥生	160
4.11 百合花开	167
4.12 守护	173

绘画前的准备

画黑白插画时必须准备一套自己用得顺手且完备的绘画工具。优质的绘画工具能让你的绘画技能更好地发挥出来，再加以反复的练习，你会得到更好的绘画体验。

1 Chapter

致喜爱插画的你!

插画是一门需要手脑完美配合的艺术。对于初学者来说,除了日积月累练习之外,好的方法和建议可以让你更快地掌握插画的绘制方法。

以下几项绘画小建议送给开始接触黑白插画的你。

1.黑白绘画是大部分初学绘画的人最先接触的课程,简单的黑、白、灰及点、线、面是构成黑白绘画的基础,也是主要的构成参考元素,因此黑白绘画是绘画进阶的必经之路。

2.作为插画类别中的黑白类插画,更讲求画面的统一性和协调性,所以黑白灰层次是绘画创作中的重点。

3.想要画出好的绘画作品,除了本书将要教给你的技术类重点外,活跃的创意构想是你进阶的必要条件。在捕捉所见、所闻之物的基础上,加之来自内心的创意表达,这是插画所能带给你的独到绘画体验。希望本书可以带给你无尽的学习动力。

二 绘画的基本工具和使用方法

在具备了想要表达所见所想的冲动之外,拥有一套适合自己的、能完美展现你内心视觉的工具是必不可少的。传统的黑白插画工具包括铅笔、针管笔、勾线笔、秀丽笔、毛笔、高光笔、墨水、橡皮、纸张及留白液,尺子和圆规等辅助型工具也不妨备用。本书重点介绍初学者必备的几项工具。

1.1.1 笔

铅笔

铅笔是黑白绘画起稿步骤中必不可少的一项工具,它可以更好地用于起稿,准确地确定画面内容,一幅好的作品都是需要反复斟酌和修改的。本书介绍两款最常见的铅笔类型,也就是传统绘图铅笔和自动铅笔,你可以根据个人喜好选择其一,作为你的辅助能手。

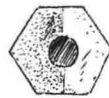
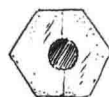
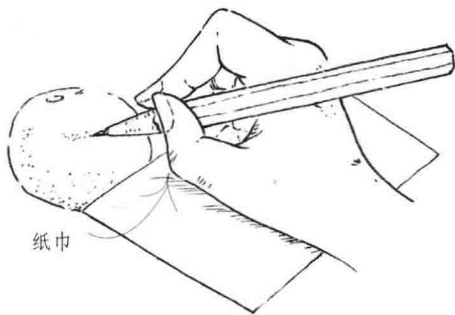
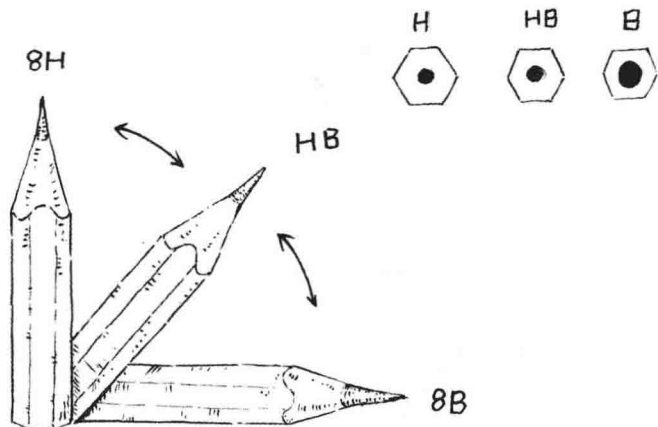
传统绘图铅笔

自动铅笔

► 传统绘图铅笔

传统绘图铅笔也就是大家所熟悉的专业素描铅笔，根据在石墨中掺入的黏土比例的不同，生产出来的铅笔芯的硬度也就不同，且颜色深浅也不同。其型号分为H和B两个区间，H为硬性铅笔，B为软性铅笔，HB则是软硬适中的铅笔。通常作为起稿部分使用，选择HB或者2B是最为适用地。既保证画面内容可以清晰细腻地表达出来，同时也不会对纸张产生太强的压痕，纸张清洁度也较高，当然纯素描作品除外。

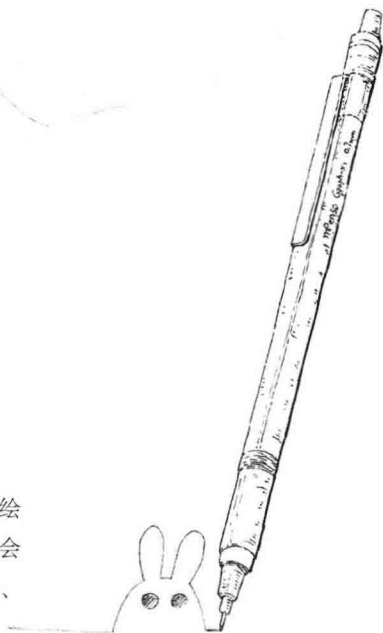
传统绘图铅笔有很多品牌可以选用，其中中华、马利使用比较多且性价比很好。中华和马利的差异多在软性铅笔中，如果需要颜色更深的软性铅笔，马利会更显优势。但在HB和2B的选项上，两者是一样的，择其一就好。传统绘图铅笔的优势是可以根据具体描绘的细节，运用不同角度的握笔来画出线条的变化。同时也因为铅笔接触纸张的面积大而较容易抹黑纸张，建议选择传统绘图铅笔的同学，可以在尾指部位垫张纸巾，以免手部与纸张摩擦而影响画面整洁。此处提供一个在判断绘图铅笔质量上的小窍门：尽量选择铅笔横截面中左右两片木头颜色相近的铅笔，此类铅笔在削笔的过程中不易出现断铅和裂木的现象。

铅笔木头颜色

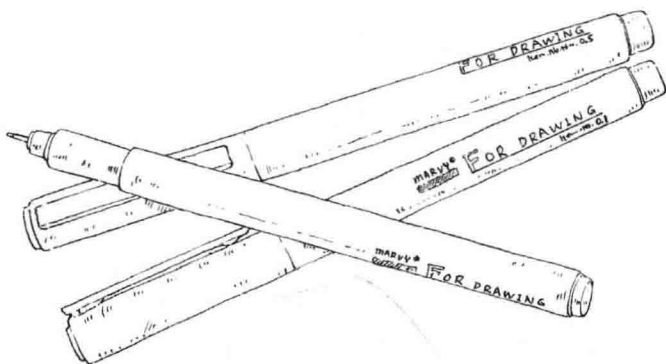
► 自动铅笔

自动铅笔多运用于相对干净的绘画场合，如高精度的设计行业和高清绘画细节的绘制。自动铅笔的笔芯细小，从而与纸张的接触面较小，画面不会附着太多铅粉，因此保证了画面的整洁度，当然所画出的线条也相对单一、无变化。自动铅笔中，百乐和樱花的都不错。

针管笔

针管笔是本书中绘制黑白插画最常用也是最重要的一个工具。根据针管笔不同的型号大小，可以画出不同粗细的线条。黑白插画中运用的针管笔就像素描中运用的铅笔一样，需要多个型号，型号大小越丰富，越可以更好、更细腻地表现画面。目前，樱花牌和美辉牌的针管笔性价比很高，而且有常用套装选用。

针管笔

针管笔型号

02

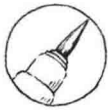
04

06

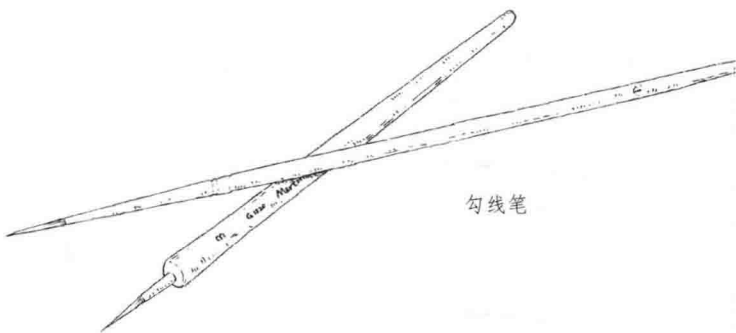
08

BR

勾线笔

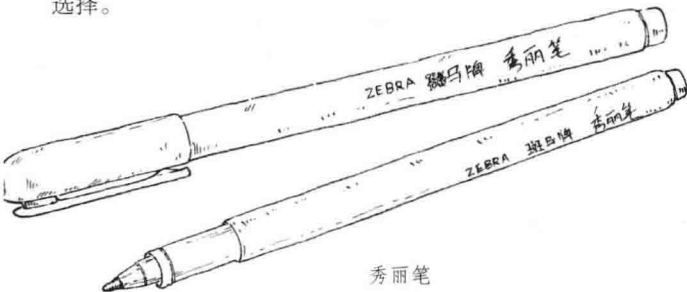
勾线笔主要用于确定草稿线条，是把初稿线条变成成品线条的必要工具。勾线笔按照笔毛的不同分为狼毫勾线笔和尼龙勾线笔，两者的区别在于狼毫勾线笔的笔毛松软，吸墨量大，线条变化丰富；尼龙勾线笔相对吸墨量少，但由于笔毛韧性较好，对于初学者来说能较好地控制线条的笔压和粗细。樱花的勾线笔是个不错的选择。

勾线笔

秀丽笔

秀丽笔可以说是一款大号的勾线笔，其优势在于可以很好地控制笔锋来完成需要的线条，因为它的笔头是海绵状的，不会出现笔毛分叉的现象。秀丽笔分大楷、中楷和小楷，可以根据不同的粗细需求来选择型号。其中斑马牌和樱花牌都有此类笔种。

秀丽笔

毛笔

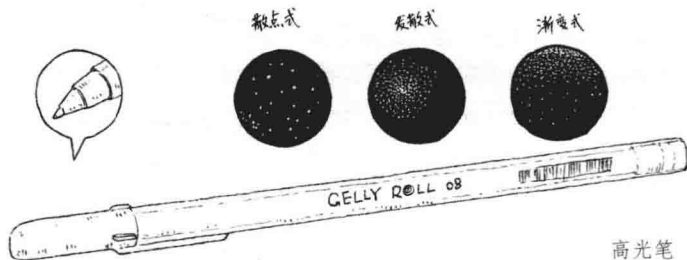
毛笔在黑白绘画中起着非常独特的作用，它可以用来涂抹大面积的黑色区域，同时拥有着特别的表现效果。例如，它可以画出苍劲有力、变化丰富的线条和色块，这是其他笔种很难达到的。黑、白、灰的颜色过渡通常也需要用它来表达。毛笔的选用品牌中，弘文阁的出品相对不错。另外，毛笔的保存方式最好选择通风悬挂式，可以更好地维护笔毛。

毛笔

高光笔

高光笔，顾名思义就是起到点缀画面高光的作用，如眼球上的高光、黑夜的星空等小面积范围的白点等。高光笔是黑白插画中营造氛围和层次感的妙手，是黑白插画中必备的一支笔。目前，樱花牌的高光笔性价比比较高。

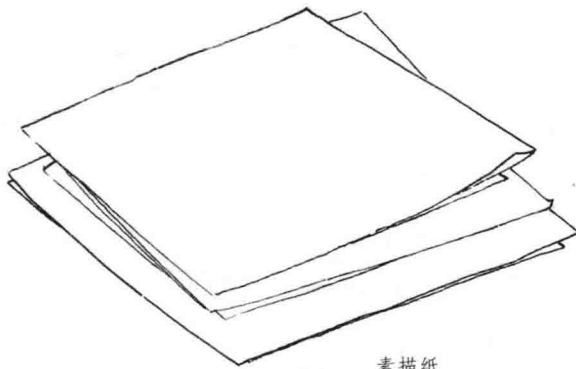

高光笔

1.1.2 纸

专业素描纸

作为承载性作用的绘图纸张也是很重要的表现工具。纸张的选用上以吸墨性能为参考，其中保定素描纸和康松素描纸是不错的选择，这类纸张的吸墨性更好，墨水更服帖。画黑白插画建议选用160g以上的素描纸作画，因为g的数字越高，代表纸张越厚，相对厚的纸张在作画时不容易碎纸、起毛边和浸水皱纸，而且保存性也更好。较好的纸张对画面的呈现会起到更好的润色效果，它能让作品得到更加完美地体现。

素描纸

1.1.3 其他绘画工具和使用方法

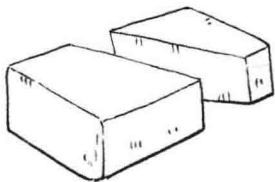
除了必备的纸张和绘图笔之外，以下几种工具也是不可忽视的。

墨水

墨水是画黑白绘画的补给站，虽然现在大多针管笔都可以使用很长时间，但对于大面积的黑色涂抹来说使用墨水更有效率，效果也会更好。墨水可以选择英雄牌普通黑色的钢笔墨水，忌用墨汁来代替墨水。因为普通墨水的含水量丰富，吸收性很好，而墨汁由于浓度较高，在宣纸等国画用纸外的其他纸张上，大多会出现纸面反光的效果，画面成效会大打折扣。

橡皮

橡皮是画草图部分的必备用品，建议选用绘画专用的4B绘图橡皮，其清洁度更高，手感更软，铅粉的吸附性也更好。在使用橡皮的过程中，建议把橡皮以斜切的方式对半切开，这样锋利的切口橡皮能更好地擦除微小的细节。

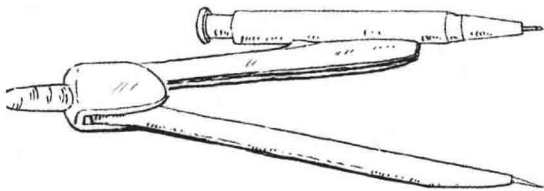
留白液

留白液的作用是预留出画面的底色，例如画星空时，可以预先在星星的位置上涂抹一层留白液，这样就可以无顾虑地大面积涂抹夜空。在完成夜空的黑色块之后，揭开干燥后的留白液就可以显示出预留的底色了。留白液需要与水稀释后才能使用，使用时用毛笔蘸取涂抹，涂完后等待自然风干即可。不能在阳光下暴晒或用风筒吹干，否则留白液会很难撕下来，并且涂抹的毛笔必须尽快冲洗干净以免干结。

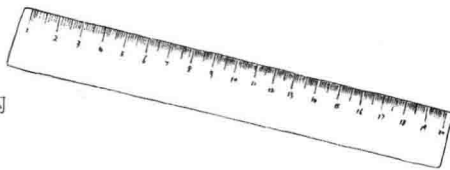
圆规

在画圆形的时候，圆规是个很好的帮手，我们用圆规来规范圆形构图和圆形图样等。圆规的尺寸有很多种，其选用取决于作画纸张的大小。对于初学者而言，根据自己常用的纸张的大小来选择即可。

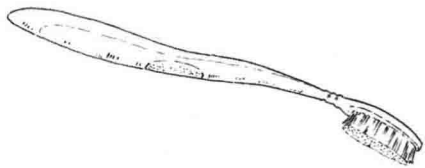
直尺

直尺除了用于画出直线以外，同时也是一个测量工具，可以用来辅助构图和造型。

牙刷

牙刷可以用来制造泼洒效果，如黑夜的繁星。只需要一个蘸上墨水的牙刷，利用刷毛的回弹力将墨水渲染在画面中，这种方法比用笔单个点缀的效果更加自然和有可塑性。

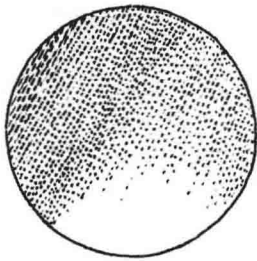
1.2 不同构成方式中点线面的绘画呈现

首先在一幅高质量的黑白插画中，点、线、面是画面成形过程中的三大基本要素。多样的点、线、面搭配使视觉效果千变万化，而这其中的黑、白、灰三者则是呈现整体视觉深度的重要参考。此外还有空间关系和主次关系之说，以下就给大家详细介绍一下点、线、面三者的特点和搭配。

1.2.1 点

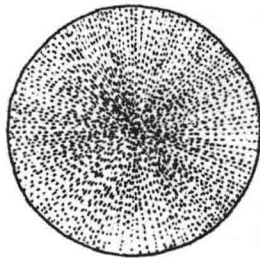
► 点的扩张作用和错视现象

点是构成画面的基本元素，一幅画可以由点连成线，由线组成面，所以点是很基本也是很重要的绘画手法。那么点的扩张作用和错视现象是什么呢？点的扩张性，即由于点的循环和不同组成形式造成的具有扩张性的视觉导向，同时也体现出了错视现象，所以两者是密不可分的关系。如果你需要为画面添加一些气氛表达，点的扩张和错视是非常好的方法，以下给大家介绍几种常见的点的扩张作用和错视现象。

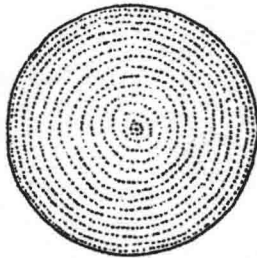
平行式

平行式：在绘制树叶的叶片纹理中最为常用，它可以引导叶片纹理的走向，决定整个叶片的细节。同纹理的花瓣也常用此法，例如菊花的花瓣。

中心发散式

中心发散式：是在平行式的基础上，定点发散的绘画技法，它多用于金属质感的表达，以及花蕊部分的表现，在视觉效果上很有张力。

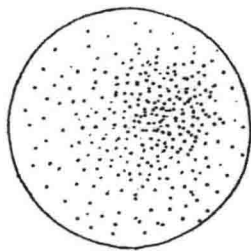

圈式

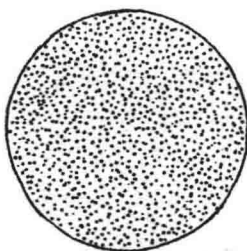
圈式：是比前两者更为自由的表现形式，它不一定特指正圆形，或像指纹一样，它有更加多变的组合，通常在绘制图形纹样上运用得最多。

► 点构成图形的方法

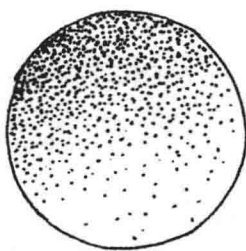
点构成图形的方法有很多种，以下给大家介绍几种运用最多也最常见的方法，有时候在绘画的过程中是需要多种构成方法搭配出来画面的，要达到熟练又有创意是需要长期训练和尝试的。

散点式

平铺式

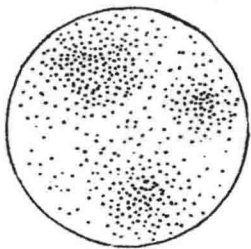

渐变式

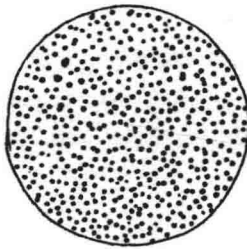
三者的组合丰富而多样，使得画面的黑白灰层次极富变化。例如，运用三者来画一个苹果，它们之间是有很大的分工的，散点式多用于高光表达，平铺式多用于呈现固有色变化，而渐变式则是完善整体黑白灰的基本要诀，画其他事物也同样遵循这种方法。

► 点的大小、疏密等形式

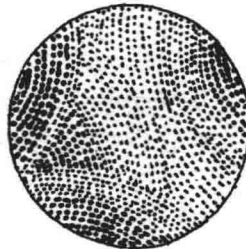
画面的呈现需要根据单元点的大小来决定，大小点的配合会制造出不同的视觉冲击力。

疏 (小点)

密 (大点)

疏密结合 (大小点结合)

点案例

► 点在画面中的运用

综合上述所有，请看左边案例，这是一幅全部由点来完成的插画，画面中由点连接出的花瓣纹理就是点的引导性，也是扩张作用的表现之一。这一线性的视觉走向制造出花瓣表面高低起伏的错视感，不同大小的点的疏密不同构成了黑白灰层次，而黑白灰的对比度和强度决定了画面的视觉主次关系。