

航空教育

线语集

唯美线稿插画
实例教程

THE MAGIC OF LINES

清新的少女+唯美的花卉+

细腻的画风+

超梦幻场景,

让你在童话的海洋

里尽情享受插画的乐趣。

插画师
之路

The road
of illustrator

子仪 (YOYI) 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

插画师之路

线语集

唯美线稿插画实例教程

THE MAGIC OF LINES

子仪(YOYI) 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

线语集：唯美线稿插画实例教程 / 子仪编著. --
北京：人民邮电出版社，2018.9（2018.12重印）
（插画师之路）
ISBN 978-7-115-49050-6

I. ①线… II. ①子… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第177428号

内 容 提 要

只要有一支笔就可以用线稿记录下生活的点点滴滴，可以把我们心中的小世界描绘在画纸上。线稿插画是插画的一种，本书主要讲解线稿插画的绘制方法和技巧。

本书为全案例结构，案例安排循序渐进，由易到难。本书主要包括4方面内容，从简单的花草绘制方法开始讲起，然后讲解动物的绘制方法，接着讲解人物线稿的绘制方法，最后介绍完整、复杂的线稿插画的绘制方法。书中每个范例都由铅笔的起稿开始讲起，以墨水稿铺大色块结束。详细的步骤讲解，可以让读者更加充分地了解到线稿的绘画方式，为自己绘画之路打好基础。

本书适合对线稿插画感兴趣的读者阅读和学习。

-
- ◆ 编 著 子 仪 (YOYI)
责任编辑 孟飞飞
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>
天津翔远印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/16
印张：13.5
字数：642千字 2018年9月第1版
印数：9 001—12 000册 2018年12月天津第5次印刷
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 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

| 目录 |

01

花草篇009

- 01 女贞 011
- 02 芍药 017
- 03 昙花 023
- 04 香根鸢尾 029
- 05 紫罗兰 035
- 06 百合花 041
- 07 银边八仙花 047
- 08 梨花 053
- 09 天竺葵 059

02

动物篇065

- 01 蓝仙鹞 067
- 02 公主兔 073
- 03 挪威森林猫 079
- 04 戴菊鸟 085
- 05 金花鼠 091
- 06 暹罗斗鱼 097

03

人物篇103

- 01 菲碧 105
- 02 阿佛洛狄忒 113
- 03 挪威少女 121
- 04 波兰少女 129

04

综合篇135

- 01 晨光 137
- 02 随风 151
- 03 探花 161
- 04 遇仙 173
- 05 落花 187
- 06 生灵 199

插画师之路

线语集

唯美线稿插画实例教程

THE MAGIC OF LINES

子仪(YOYI) 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

线语集：唯美线稿插画实例教程 / 子仪编著. --
北京：人民邮电出版社，2018.9（2018.12重印）
（插画师之路）
ISBN 978-7-115-49050-6

I. ①线… II. ①子… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第177428号

内 容 提 要

只要有一支笔就可以用线稿记录下生活的点点滴滴，可以把我们心中的小世界描绘在画纸上。线稿插画是插画的一种，本书主要讲解线稿插画的绘制方法和技巧。

本书为全案例结构，案例安排循序渐进，由易到难。本书主要包括 4 方面内容，从简单的花草绘制方法开始讲起，然后讲解动物的绘制方法，接着讲解人物线稿的绘制方法，最后介绍完整、复杂的线稿插画的绘制方法。书中每个范例都由铅笔的起稿开始讲起，以墨水稿铺大色块结束。详细的步骤讲解，可以让读者更加充分地了解到线稿的绘画方式，为自己绘画之路打好基础。

本书适合对线稿插画感兴趣的读者阅读和学习。

-
- ◆ 编 著 子 仪 (YOYI)
责任编辑 孟飞飞
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>
天津翔远印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：880×1230 1/16
印张：13.5
字数：642 千字 2018 年 9 月第 1 版
印数：9 001—12 000 册 2018 年 12 月天津第 5 次印刷
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 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

| 前言 |

花开花落，四季转换，每一个景色的转变都会触动着我的内心，也总是让我禁不住想要将这些瞬间的感受用自己的画笔描绘出来。小时候我就喜欢画画，一直向“画画为生”的目标前进着。刚开始是在纸上涂涂画画，画动漫，画风景，还有画花卉，后来到初中开始接触素描、速写和水粉。从开始的懵懵懂懂到后来对美术的正式接触，直到现在上大学。虽然现在选择的专业是服装设计，但是也依然不想让手中的画笔停下来，一直想用它来表达着我心目中的小世界。

不忘初心，方得始终。画画是一门需要用热爱和感受去滋养的艺术，很乐意看到一直能够将画画坚持下来的自己，且也一直在坚守着这一份信念。中间接触了很多画法，但我一直偏爱于手绘线稿，虽然它只有单调的黑白灰关系，但当我一笔一笔地用线条描绘出一个个画面的时候，我总能从中找到细腻的美好。

平时我也喜欢带着耳机，听着歌，留意身边的一草一木，穿梭在人行中，从中捕捉到许多令人惊喜的创作灵感，也能收集到许多不一样的素材。画画需要遵从我们自己的心灵所想，只要我们耐心地去倾听自己的想法，然后一笔笔地在白色的画纸上建立起这一个个小小的内心世界，到最后我们会感受到，简单的绘画工具也能带给自己无限的喜悦感。

这本书从铅笔稿的定位到细化，从墨水稿的勾线到插画完成，再从花卉篇到综合篇，大概花了我大半年的时间。从中我选择了许多打动人心的画面去进行描绘和表达。在这一过程中尽量将步骤细化，目的是让大家在感受我创作过程的同时，能够尽可能地掌握其中所运用到的线稿绘制的技巧与方法。

最后，特别感谢这次邀我写书的编辑和人民邮电出版社数字艺术分社，给予我这样难得的机会，去用这本书来向大家分享绘画线稿的过程与乐趣，感谢家人和朋友在我的绘画道路上给出的支持和鼓励。这是我第一次写书，也是第一次通过以线稿绘画花鸟和人物的方式分享我的线稿绘制技法，有不足之处，还请大家多多指教。购买本书的读者，可以加本书的官方QQ服务群870729110，我会随时在群里对大家的绘画作品进行指导和点评，也会不定时在群里分享绘画技术及绘画素材。希望大家能够喜欢上这本书，同时能够享受到一段快乐的线稿绘画旅程！

子仪

2018年5月

| 推荐 |

子仪给我的感觉是一位非常有少女心，且心思特别细腻的插画师。她的每张作品构图都非常饱满，且画风细致。尤其打动我的是她的人物动态表现，简直是活灵活现。本书结构系统完整，步骤讲解仔细，且排版也大气好看，非常值得收藏和学习的一本书，推荐给大家。

微博认证插画师 麦茶超人/Miro

子仪的画风细腻而又温柔，每一笔都充溢着她对绘画浓浓的兴趣。她笔下的每一位少女都洋溢着自己的个性与特征，且有着鲜活的生命力。她的每一幅画都是那么让人赏心悦目，值得推荐。

微博认证水彩插画师 哆多酱多多

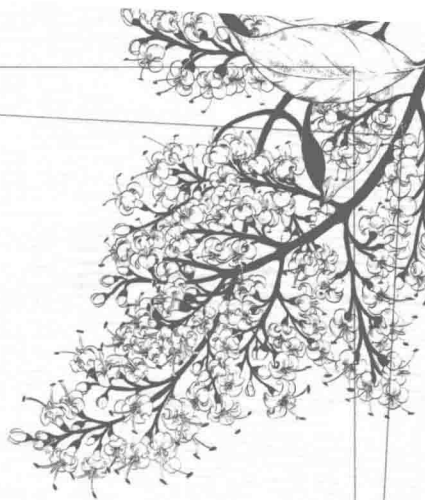
当第一眼看到子仪的作品时，我就被她那细腻的画风深深地震撼住了。在我看来，黑白画是一种更加考验画师基本功的绘画形式。子仪的每一幅黑白画给人感觉都是那么的精致和梦幻，且富有生命力，喜欢这种感觉的朋友千万不要错过！

微博认证儿童插画师 钟小朋友

和子仪是在网络上认识的。第一眼看到子仪的线稿插图时，我不禁眼前一亮。她画的线条是那么流畅和细腻，且技法熟练，个人风格也很鲜明。子仪的这本书主要以线稿表现为主，画风细腻，并且绘画步骤详细完整，非常适合喜欢此类风格的读者临摹学习。

LOFTER认证插画师 CHANPOPO

| 目录 |

01

花草篇009

- 01 女贞 011
- 02 芍药 017
- 03 昙花 023
- 04 香根鸢尾 029
- 05 紫罗兰 035
- 06 百合花 041
- 07 银边八仙花 047
- 08 梨花 053
- 09 天竺葵 059

02

动物篇065

- 01 蓝仙鹇 067
- 02 公主兔 073
- 03 挪威森林猫 079
- 04 戴菊鸟 085
- 05 金花鼠 091
- 06 暹罗斗鱼 097

03

人物篇103

- 01 菲碧 105
- 02 阿佛罗狄忒 113
- 03 挪威少女 121
- 04 波兰少女 129

04

综合篇135

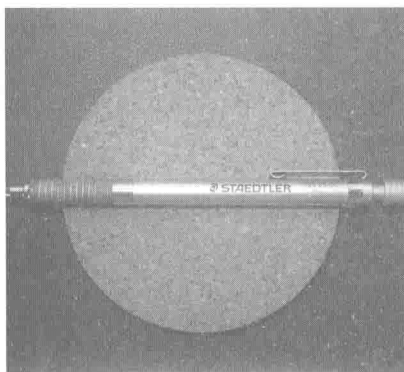
- 01 晨光 137
- 02 随风 151
- 03 探花 161
- 04 遇仙 173
- 05 落花 187
- 06 生灵 199

写在前面

在我每次发线稿作品的时候，常常会有许多朋友在留言区问我用的是什工具来作画。下面，我就先给大家介绍一下我平日线稿绘画里常用的一些工具吧！

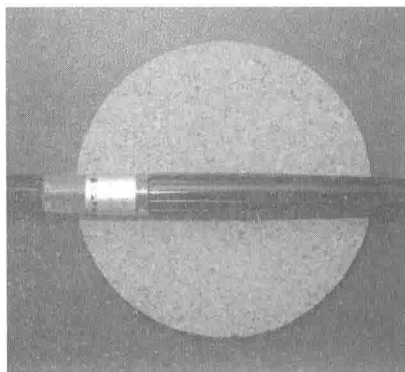
STAEDTLER施德楼925 自动铅笔

我喜欢这种手感会比较重的自动铅笔，在作画的时候笔尖的压感会比较强。

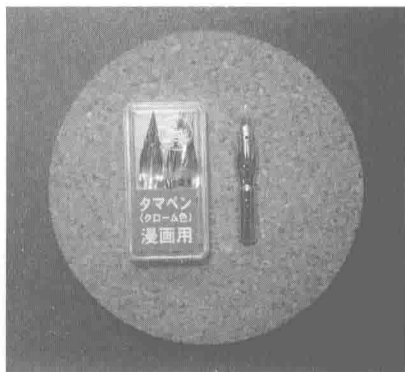
日本PENTEL派通 吸水墨液毛笔

此种毛笔的笔尖不容易开叉，适用于大面积的色块填充。

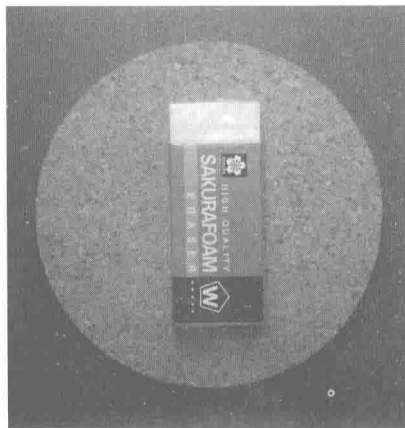
日本ZEBRA 斑马 D笔尖

此种笔尖出墨水量较大，所以线条会比较粗，适用于整体的轮廓描绘。

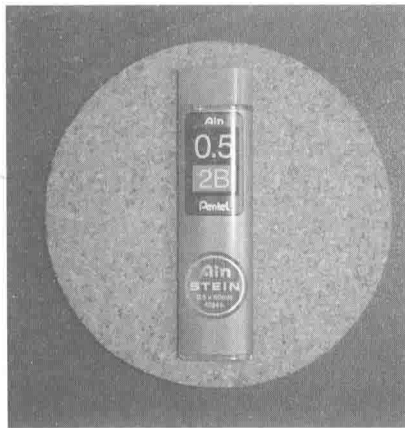
樱花橡皮

此种橡皮软硬适中，而且修改线条的时候纸面的铅笔痕会擦得很干净。但是在使用的时候要注意不能太用力，否则容易把纸变皱，影响进一步操作。

日本PENTEL派通铅笔

这是我这几年一直钟爱的一种铅笔芯，使用时线条流畅。笔尖粗细可以根据自己的喜好进行选择，其中2B 类型且带0.5 笔尖的铅笔正好适合打草稿。

日本开明漫画墨水

此种墨水使用时画出来的线条鲜艳有光泽。但是这种墨水的干透速度较慢，所以在作画的时候需要特别注意，不要蹭脏画面。

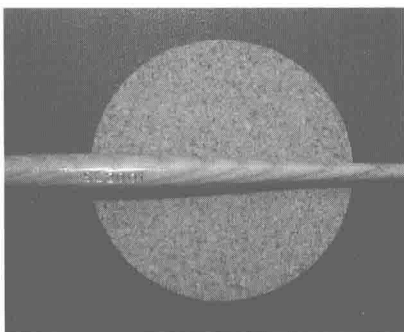
樱花MICRON BRUSH 笔

此款笔的笔尖与毛笔相似，但是笔尖的尺寸会小一些，适用于范围较小的色块填充与细节添加。

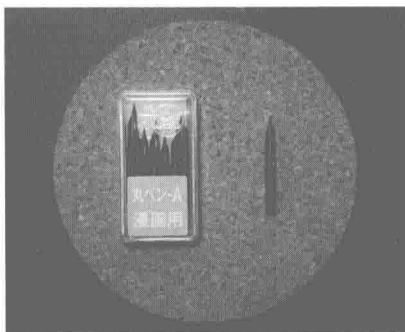
东京SLIDER/SL2001笔杆

这款笔适合搭配G笔尖或者D笔尖来使用。由于这种笔的笔杆是木制的，所以手感会比较重。

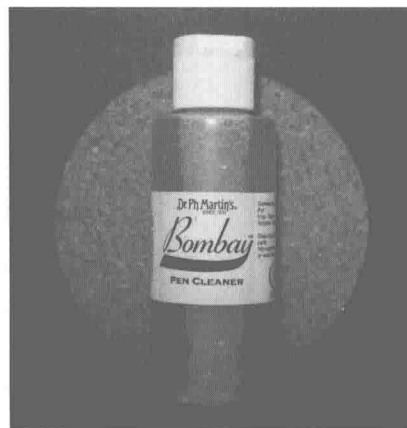
日本ZEBRA 斑马 圆笔尖

此种笔尖画出来的线条细腻，比较适合一些较局部的刻画，但使用时比较容易出现“卡纸”现象，需要特别注意。

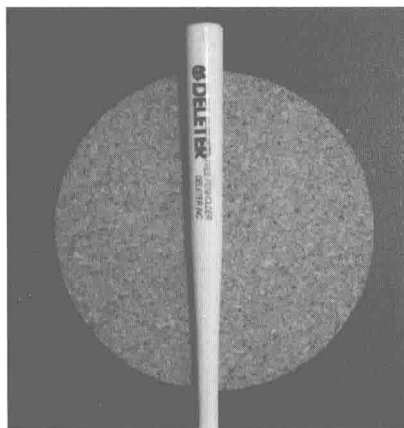
马丁博士 Dr.ph.martin 笔尖清洗液

因为蘸水笔的笔尖很容易生锈，一旦笔尖生锈，出墨口就可能被堵住，然后造成流墨不畅。所以每次作画结束之后，尽量用清洗液去将笔尖上的残留墨水清洗掉，这样笔尖会更耐用一些。

日本DELETER灵猫笔杆

日本DELETER灵猫笔杆属于通用型笔杆，搭配G笔尖、D笔尖和圆笔尖使用都适合。其主要由塑料制成，所以手感较轻。在作画前可以多准备一支笔杆，避免作画时需要经常换笔尖。

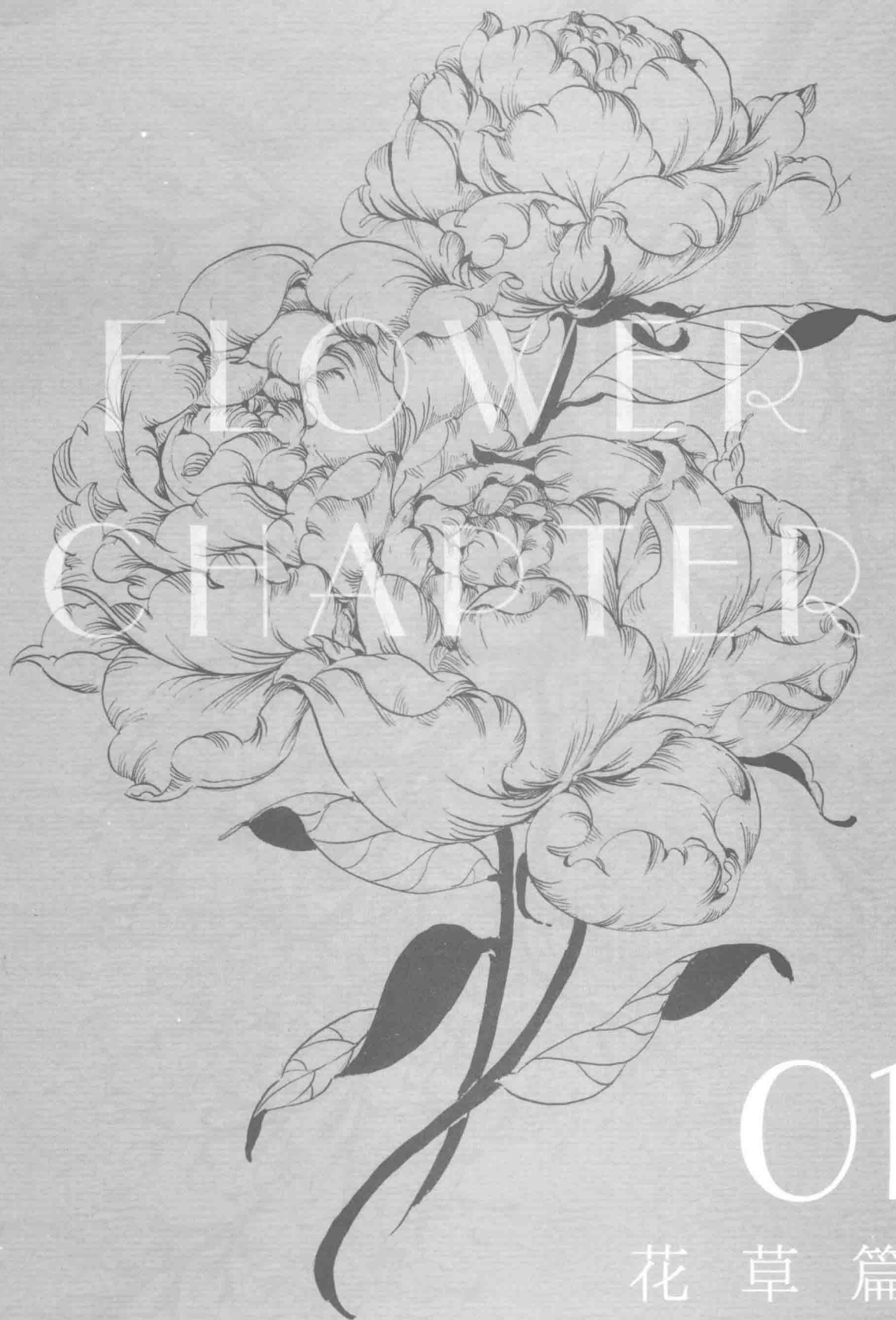
漫画猫原稿纸

专业的漫画原稿纸通常比较厚，纤维韧性强，且纸面的肌理顺滑。在使用蘸水笔作画时不容易出现“卡纸”现象，同时在绘制黑白线稿的时候线条也能够流畅地表现出来，适合正式的画稿创作时使用。

F L O W E R C H A P T E R

FLOWER
CHAPTER

01

花草篇

01 | 女贞

金叶女贞是木犀科女贞属的一种半绿小灌木，常用于绿地广场的组字或图案，也可用于小庭院的装饰。

金叶女贞是由加州金边女贞与欧洲女贞杂交育成的，高达3米，冠幅大可达2米。叶片较大，单叶对生，椭圆形或卵状椭圆形，长2~5cm。金叶女贞为总状花序，小花呈白色。核果为阔椭圆形，颜色为紫黑色。金叶女贞叶色金黄，尤其在春秋两季色泽上会显得更加璀璨亮丽，因此也被誉为“金玉满堂”。

■ 定位

01 先用0.5铅笔自画面左上方到右下方轻轻画出两条长线来表示金叶女贞的枝干。两条长线可相互交错，且保持长短不一，较短的线条作为前景，较长的线条作为后景。

02 金叶女贞的叶片从枝干的上方垂下。由于其属于灌木类植物，因此叶子的面积较大，在确定叶子的位置时注意叶片的上下重叠关系。叶片可以用灵活的线条向两侧分布，如同被清风吹拂起来一般，增添画面的灵动感。女贞的花序是比较整齐的，把枝干的分支有序地排布在上面，犹如鱼刺一般。

03 在给花朵定位的时候，可以先用小圆圈来表示出花朵所生长的位置，同时注意保持小花前后和大小关系的变化。

技巧与提示

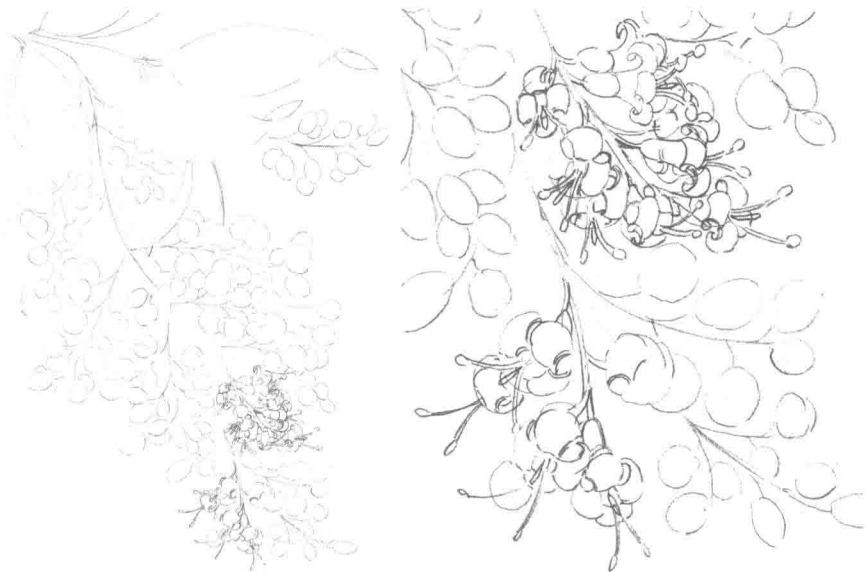
女贞的花朵比较小，5~6朵成一簇，每个小分枝成串似的挂于树上。同时由于花朵生长得比较紧密，整体看起来会比较复杂，且分枝上每一朵花基本上都是相互挨着的，绘制时需要注意。

■ 打型

04 女贞的花体像一个个小风铃一样，花瓣小而饱满，每朵花由4片花瓣组成。先从花梗开始，然后画出花萼和花体，每片花瓣弯曲的弧度需要稍微大一些。

05 由于花蕊较长，容易导致花体之间容易错乱，所以在绘制时注意让花体要尽量朝外分布，然后根据花体生长的朝向来画出花蕊。女贞的雄蕊和雌蕊比花体长出许多，组合起来就像一个个在空中“跳着芭蕾舞的少女”。

06 这一步，在分枝头上画出圆锥形的小花苞，同时以未开放状态的花苞作为一串女贞花的结束点。

■ 勾型

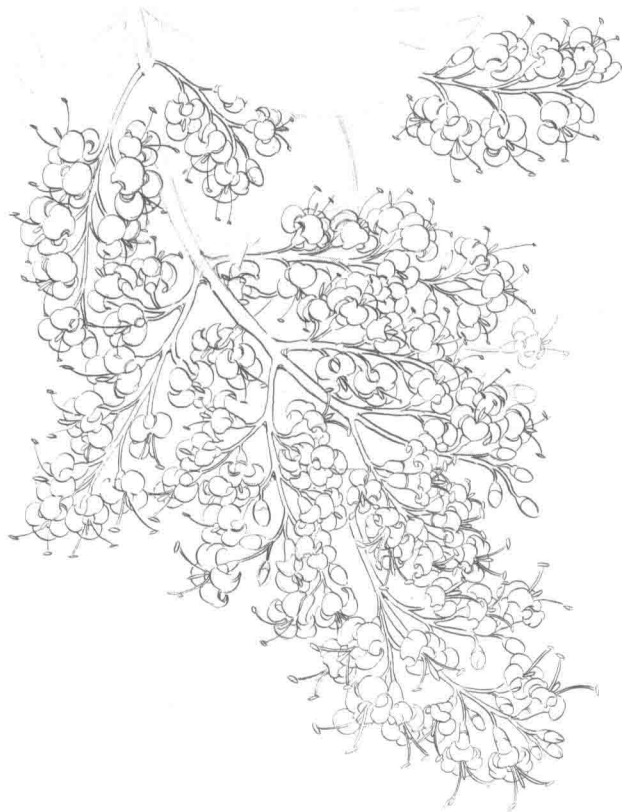
07 从勾勒花蕊开始，用圆笔尖的蘸水笔表现出女贞花的花体外形。花体勾勒完成之后，再补上花茎和分枝。由于分枝的表面比较平滑，因此在勾线的时候线条不需要有太大的起伏。在勾勒花体外形的时候，需要表现出花瓣的翻转效果，同时注意花瓣翻转的弧度要尽可能地饱满一些。

技巧与提示

由于金叶女贞具有生长密集的特性，花朵繁杂但占面积较小，因此过多的细节反而会让画面显得太过普通，所以在打型结束之后，可以直接进入墨水稿的勾型环节。

08 由于枝干表面为木质化状态，看起来会比分枝粗糙许多。所以在勾勒线条的时候需要给蘸水笔换上D笔头，画线的时候线条起伏可以稍微大一些，最后用上一一步的方法将其余的花型勾勒完毕。

09 针对面积较大的叶片，勾线时尽量用3~4条线进行概括。同样，线条在叶片上下转折的同时，弯曲的弧度需要较大一些。

技巧与提示

在勾勒一些面积较大的叶片时，可能会比较难控制线条的流畅性。因此在勾线前纸张的方向可以调整到自己习惯或顺手的位置，再进行勾勒。

■ 细节刻画

10 女贞花的表面和边缘没有太多的变化和褶皱，在绘制时可用细小的排线去处理花体内部的纹理，让花蕊更加自然地花体中延伸出来。

