

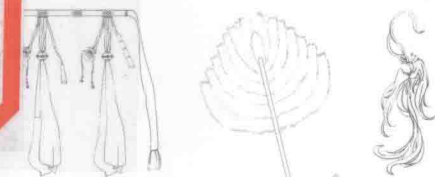
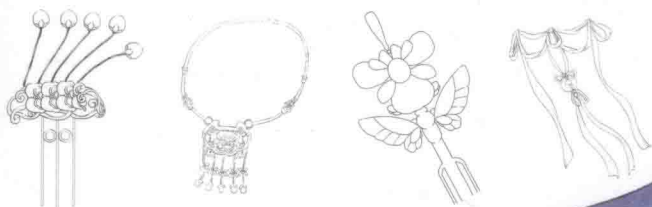
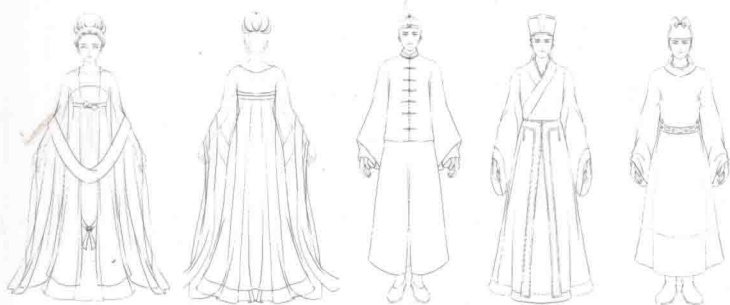
麓山文化 编著

Photoshop CG

古风插画绘制技法精解

附赠超值资源

- [实例文件] 所有实例的**素材文件**和**最终效果文件**。
- [视频教学] **580分钟**书中大型实例的语音教学**演示视频**。
- [线稿文件] 所有**实例的线稿文件**，方便大家进行涂色练习。
- [画笔文件] 本书所使用的画笔文件（23种）。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Photoshop CG

古风插画绘制技法精解

麓山文化 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CG 古风插画绘制技法精解 / 麓山文化编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-115-42876-9

I. ①P… II. ①麓… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157229号

内 容 提 要

古风插画是一种新兴的插画风格,这种风格很好地将中国传统绘画技法和现代人的审美结合起来。本书从古风插画的概念入手,系统讲解了绘制古风插画所需的知识。

本书分为两大部分。第一部分是古风插画基础知识讲解,包括古风插画概述,绘制工具的讲解,不同朝代的服装和发型,古风插画服饰、人物、景物的绘制,以及不同社会背景人物的绘制。第二部分是综合案例绘制方法的讲解,用几幅古风插画作为示例,从基本的草图构思入手,详细讲述了古风插画的绘制步骤和表现技法,使读者直观清楚地学习古风插画的绘制技法。

本书附赠教学资源,包括全书所有实例的素材文件、线稿文件和效果文件,以及大型案例的高清语音演示视频。生动、细致的讲解,可以帮助读者提高学习效率。

本书适合从事插画行业的专业插画师及相关专业的学生学习使用,同时也可作为插画和涂鸦爱好者的参考用书。

◆ 编 著 麓山文化

责任编辑 张丹阳

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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 18.5

字数: 499千字

2016年9月第1版

印数: 1-3000册

2016年9月北京第1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: 京东工商广字第8052号

目录

01 古风插画概述

- 1.1 什么是古风插画 · 7
- 1.2 画面线稿描绘 · 8
 - 1.2.1 国画十八描线条 · 8
 - 1.2.2 常见线稿表现手法 · 10
- 1.3 丹青画作色彩 · 11
- 1.4 古风插画色彩 · 12

02 古风插画工具

- 2.1 手绘板和绘图软件 · 13
- 2.2 软件常用功能 · 14
 - 2.2.1 水墨效果画笔的制作方法 · 14
 - 2.2.2 导入和导出画笔 · 29
 - 2.2.3 图层模式和画笔模式 · 29
 - 2.2.4 图像颜色调整 · 30
 - 2.2.5 常用滤镜 · 31
- 2.3 插画常见构图 · 32
 - 2.3.1 古代丹青的构图方法 · 33
 - 2.3.2 现代画作的构图方法 · 34

03 不同朝代的服装和发型

- 3.1 秦汉时期 · 36
 - 3.1.1 女子曲裾 · 36
 - 3.1.2 女子直裾 · 36
 - 3.1.3 女子襦裙 · 37
 - 3.1.4 男子曲裾 · 38
 - 3.1.5 男子直裾 · 38
 - 3.1.6 男子官服 · 39
- 3.2 魏晋时期 · 39
 - 3.2.1 女子杂裾 · 39
 - 3.2.2 男子袍衫 · 40
- 3.3 隋唐时期 · 41
 - 3.3.1 女子高腰襦裙 · 41
 - 3.3.2 女子齐胸襦裙 · 41
 - 3.3.3 女子大袖衫 · 42

- 3.3.4 男子圆领袍 · 43
- 3.3.5 男子翻领袍 · 43

3.4 宋朝 · 44

- 3.4.1 女子褙子 · 44
- 3.4.2 女子襦裙 · 44
- 3.4.3 男子袍衫 · 45
- 3.4.4 男子公服 · 46

3.5 明朝 · 46

- 3.5.1 女子比甲 · 46
- 3.5.2 女子马面裙 · 47
- 3.5.3 男子长袍 · 48

3.6 清朝 · 48

- 3.6.1 女子袄裙 · 48
- 3.6.2 女子旗装 · 49
- 3.6.3 男子马褂 · 50

04 古风插画服饰绘制

4.1 古风首饰的样式 · 51

- 4.1.1 发饰 · 51
- 4.1.2 项链 · 52
- 4.1.3 耳环 · 54
- 4.1.4 手饰 · 56
- 4.1.5 腰饰 · 57

4.2 古代女子妆容 · 59

- 4.2.1 面部花纹 · 59
- 4.2.2 眼部妆容 · 61
- 4.2.3 唇部妆容 · 62

4.3 常见搭配服饰 · 64

- 4.3.1 斗篷 · 64
- 4.3.2 凤冠 · 66
- 4.3.3 云肩 · 66
- 4.3.4 扇子 · 67
- 4.3.5 男式头饰 · 68
- 4.3.6 荷包 · 70
- 4.3.7 佩剑 · 71

4.4 古风纹饰 · 72

- 4.4.1 兽纹 · 72
- 4.4.2 几何纹 · 74
- 4.4.3 花草纹 · 75
- 4.4.4 云纹 · 77
- 4.4.5 文字纹 · 78

05 古风插画人物绘制

5.1 古风人物表情 · 80

- 5.1.1 女子表情 · 80
- 5.1.2 男子表情 · 80

5.2 古风人物动态 • 81

- 5.2.1 女子动态 • 81
- 5.2.2 男子动态 • 83

5.3 古风人物上色 • 85

- 5.3.1 绘制皮肤 • 85
- 5.3.2 绘制眉眼 • 88
- 5.3.3 绘制嘴唇 • 90
- 5.3.4 绘制长发 • 91

5.4 绘制不同质感服饰 • 94

- 5.4.1 绘制棉麻布料 • 94
- 5.4.2 绘制半透明披帛 • 96
- 5.4.3 绘制苏绣质感 • 98
- 5.4.4 绘制金银饰品 • 101
- 5.4.5 绘制宝石质感 • 102

06 古风插画景物绘制

6.1 绘制常见植物 • 104

- 6.1.1 牡丹 • 104
- 6.1.2 莲花 • 106
- 6.1.3 竹子 • 108
- 6.1.4 茶花 • 109
- 6.1.5 樱花 • 111
- 6.1.6 美人蕉 • 112
- 6.1.7 松树 • 114
- 6.1.8 兰花 • 115

6.2 绘制常见动物 • 117

- 6.2.1 锦鲤 • 117
- 6.2.2 小鸡 • 119
- 6.2.3 蝴蝶 • 120
- 6.2.4 小猫 • 121
- 6.2.5 仙鹤 • 122

6.3 绘制常见点缀物 • 124

- 6.3.1 瓷瓶 • 124
- 6.3.2 山石 • 126
- 6.3.3 宫灯 • 128
- 6.3.4 窗户 • 129
- 6.3.5 椅子 • 130

6.4 绘制常见道具 • 132

- 6.4.1 笛子 • 132
- 6.4.2 琵琶 • 133
- 6.4.3 古筝 • 135
- 6.4.4 箫 • 136
- 6.4.5 箜篌 • 137

6.5 绘制画面背景 • 138

- 6.5.1 远山 • 138
- 6.5.2 流水 • 140
- 6.5.3 树丛 • 141

6.6 绘制神话元素 • 143

- 6.6.1 凤凰 • 143

- 6.6.2 龙 • 145

- 6.6.3 麒麟 • 146

07 不同社会背景人物绘制

7.1 不同职业人物 • 148

- 7.1.1 丫鬟 • 148
- 7.1.2 小姐 • 149
- 7.1.3 书生 • 151
- 7.1.4 武将 • 152
- 7.1.5 仙子 • 154

7.2 奇幻古风人物 • 155

- 7.2.1 剑客 • 156
- 7.2.2 医师 • 157
- 7.2.3 刺客 • 158

08 简单实例：芙蕖少女

8.1 绘制芙蕖少女线稿 • 161

8.2 搭配清新色调 • 165

8.3 绘制少女脸部 • 165

8.4 绘制水润长发 • 168

8.5 绘制少女服饰 • 168

8.6 绘制背景植物 • 171

8.7 增添画面氛围 • 173

09 复杂实例： 古韵虚幻——游园惊梦

9.1 绘制游园惊梦草稿 • 175

9.2 绘制画面线稿 • 176

- 9.2.1 绘制青衣线稿 • 176
- 9.2.2 绘制背景园林 • 178

9.3 搭配丹青色调 • 180

9.4 绘制青衣颜色 • 180

- 9.4.1 绘制青衣皮肤色彩 • 180
- 9.4.2 绘制京剧妆容 • 182
- 9.4.3 绘制水润长发 • 184
- 9.4.4 绘制戏服阴影 • 185
- 9.4.5 绘制京剧头面 • 187

9.5 绘制园林颜色 • 190

- 9.5.1 绘制牡丹花朵 • 190
- 9.5.2 绘制背景树丛 • 193
- 9.5.3 增添梦幻画面氛围 • 195

10 复杂实例: 清新素雅——聘婷

10.1 绘制两人构图草稿 · 198

10.2 绘制画面线稿 · 199

10.2.1 绘制青衣少女线稿 · 199

10.2.2 绘制红衣少女线稿 · 201

10.2.3 绘制背景花朵线稿 · 204

10.3 搭配画面色调 · 205

10.4 绘制红衣少女色彩 · 206

10.4.1 绘制红衣少女皮肤 · 206

10.4.2 绘制紫色双眼 · 207

10.4.3 绘制水润长发 · 209

10.4.4 绘制红色系服装 · 210

10.4.5 细化饰品质感 · 213

10.5 绘制青衣少女色彩 · 216

10.5.1 绘制青衣少女皮肤 · 216

10.5.2 绘制琥珀眼睛 · 218

10.5.3 细化盘发层次 · 220

10.5.4 绘制青色系服装 · 221

10.5.5 细化人物配饰 · 224

10.6 绘制画面背景并渲染氛围 · 228

10.6.1 绘制背景花朵 · 228

10.6.2 增添氛围 · 232

11 复杂实例: 雪映芳华 ——朝如青丝暮成雪

11.1 两人动作构图 · 235

11.2 绘制双人线稿 · 236

11.2.1 绘制女子线稿 · 236

11.2.2 绘制男子线稿 · 238

11.2.3 绘制背景水墨线稿 · 240

11.3 搭配素雅丹青色调 · 240

11.4 绘制女子颜色 · 241

11.4.1 绘制女子皮肤 · 241

11.4.2 绘制女子清透五官 · 242

11.4.3 绘制浅色长发 · 245

11.4.4 绘制服装不同布料 · 247

11.4.5 绘制其他材质饰品 · 248

11.5 绘制男子颜色 · 250

11.5.1 绘制男子皮肤 · 250

11.5.2 绘制男子俊朗五官 · 251

11.5.3 绘制棕色长发 · 252

11.5.4 绘制不同材质的布料 · 253

11.5.5 绘制其他材质饰品 · 255

11.6 画面背景和氛围处理 · 255

11.6.1 刻画背景物体 · 256

11.6.2 添加服装花纹 · 267

11.6.3 自制画笔增添画面氛围 · 258

12 复杂实例: 墨韵流转——大梦敦煌

12.1 绘制大梦敦煌草稿 · 260

12.2 绘制三人组合线稿 · 261

12.2.1 绘制金莲飞天线稿 · 261

12.2.2 绘制琵琶飞天线稿 · 264

12.2.3 绘制吹笛飞天线稿 · 265

12.3 搭配敦煌华丽色彩 · 267

12.4 绘制金莲飞天色彩 · 268

12.4.1 绘制人物皮肤 · 268

12.4.2 绘制人物五官 · 269

12.4.3 绘制黑色盘发 · 271

12.4.4 绘制飞扬服装 · 272

12.4.5 绘制华丽配饰 · 274

12.5 绘制琵琶飞天线稿 · 277

12.5.1 绘制人物皮肤 · 277

12.5.2 绘制侧面五官 · 278

12.5.3 绘制双环发髻 · 280

12.5.4 绘制飞天服装 · 281

12.5.5 绘制人物配饰 · 283

12.5.6 表现琵琶质感 · 285

12.6 绘制吹笛飞天色彩 · 286

12.6.1 绘制人物皮肤 · 286

12.6.2 绘制正面五官 · 287

12.6.3 绘制黑色盘发 · 288

12.6.4 绘制飞扬裙摆 · 289

12.6.5 细化人物配饰 · 290

12.7 绘制画面花纹并渲染氛围 · 292

12.7.1 增添人物服装花纹 · 292

12.7.2 渲染画面氛围 · 294

Photoshop CG

古风插画绘制技法精解

麓山文化 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CG 古风插画绘制技法精解 / 麓山文化编
著. — 北京: 人民邮电出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-115-42876-9

I. ①P… II. ①麓… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第157229号

内 容 提 要

古风插画是一种新兴的插画风格,这种风格很好地将中国传统绘画技法和现代人的审美结合起来。本书从古风插画的概念入手,系统讲解了绘制古风插画所需的知识。

本书分为两大部分。第一部分是古风插画基础知识讲解,包括古风插画概述,绘制工具的讲解,不同朝代的服装和发型,古风插画服饰、人物、景物的绘制,以及不同社会背景人物的绘制。第二部分是综合案例绘制方法的讲解,用几幅古风插画作为示例,从基本的草图构思入手,详细讲述了古风插画的绘制步骤和表现技法,使读者直观清楚地学习古风插画的绘制技法。

本书附赠教学资源,包括全书所有实例的素材文件、线稿文件和效果文件,以及大型案例的高清语音演示视频。生动、细致的讲解,可以帮助读者提高学习效率。

本书适合从事插画行业的专业插画师及相关专业的学生学习使用,同时也可作为插画和涂鸦爱好者的参考用书。

◆ 编 著 麓山文化

责任编辑 张丹阳

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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 18.5

字数: 499千字

2016年9月第1版

印数: 1-3000册

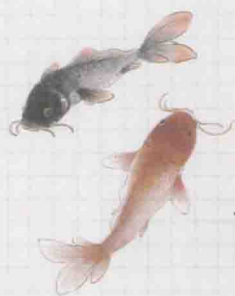
2016年9月北京第1次印刷

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: 京东工商广字第8052号

前言

古风插画是一种新兴的插画风格，主体人物飘逸唯美，画面色彩清新雅致，在现代CG绘制方法中融入了古代丹青画作的绘画技法和颜色搭配等知识。古风插画的风格是十分具有中国特色的插画风格，具有水墨氛围的画面效果是这种插画的特点。

本书从古风插画的基础开始讲解，系统讲述了古风插画绘制所需的绘画知识。全书选用Photoshop软件作为绘画软件，基础知识系统详细，完整实例效果精美，绘制过程讲解细致，使读者能系统地学习专业插画绘制技法。

本书分为两大部分。第一部分详细讲解古风插画绘制的基础知识，包括插画绘制工具，不同朝代的服装和发型，古风插画服饰、人物和景物的绘制，以及不同社会背景人物绘制等知识点。第二部分是完整实例绘制，首先通过一个简单实例讲解了古风插画的绘制过程，然后选择了几个精美的CG插画实例，先展示画面构思和草稿效果，接着讲解线稿绘制过程，再讲解画面上色、细化、材质表现以及绘制配饰等一系列画面效果处理的知识，最后通过画笔模式、图层模式、颜色调整等方法丰富画面效果。完整实例步骤讲解详细，对于比较难理解的步骤还穿插“局部特写放大镜+要点提示”，使读者在学习的过程中理解更加透彻。

本书附赠下载资源，可扫描封底“资源下载”二维码即可获得下载方法。资源中包括全书所有案例的效果文件，以及绘制演示视频。同时，提供所有案例的线稿文件。

本书适合美术专业者阅读学习，也适合绘画爱好者学习，书中知识全面，讲解系统，使读者朋友们能学到想要的知识，并且从生活中汲取灵感，运用本书中的绘画技法绘制属于自己的插画作品。

本书由张小雪、陈志民、李红萍、陈云香、陈文香、陈军云、彭斌全、林小群、钟睦、罗超、李雨旦、孙志丹、何辉、彭蔓、梅文、毛琼健、刘里锋、朱海涛、李红术、马梅桂、胡丹、何荣、张静玲、舒琳博等人编写完成。书中难免会有疏漏之处，希望广大读者朋友批评指正。

编者

目录

01 古风插画概述

- 1.1 什么是古风插画 · 7
- 1.2 画面线稿描绘 · 8
 - 1.2.1 国画十八描线条 · 8
 - 1.2.2 常见线稿表现手法 · 10
- 1.3 丹青画作色彩 · 11
- 1.4 古风插画色彩 · 12

02 古风插画工具

- 2.1 手绘板和绘图软件 · 13
- 2.2 软件常用功能 · 14
 - 2.2.1 水墨效果画笔的制作方法 · 14
 - 2.2.2 导入和导出画笔 · 29
 - 2.2.3 图层模式和画笔模式 · 29
 - 2.2.4 图像颜色调整 · 30
 - 2.2.5 常用滤镜 · 31
- 2.3 插画常见构图 · 32
 - 2.3.1 古代丹青的构图方法 · 33
 - 2.3.2 现代画作的构图方法 · 34

03 不同朝代的服装和发型

- 3.1 秦汉时期 · 36
 - 3.1.1 女子曲裾 · 36
 - 3.1.2 女子直裾 · 36
 - 3.1.3 女子襦裙 · 37
 - 3.1.4 男子曲裾 · 38
 - 3.1.5 男子直裾 · 38
 - 3.1.6 男子官服 · 39
- 3.2 魏晋时期 · 39
 - 3.2.1 女子杂裾 · 39
 - 3.2.2 男子袍衫 · 40
- 3.3 隋唐时期 · 41
 - 3.3.1 女子高腰襦裙 · 41
 - 3.3.2 女子齐胸襦裙 · 41
 - 3.3.3 女子大袖衫 · 42

- 3.3.4 男子圆领袍 · 43
- 3.3.5 男子翻领袍 · 43

3.4 宋朝 · 44

- 3.4.1 女子褙子 · 44
- 3.4.2 女子襦裙 · 44
- 3.4.3 男子袍衫 · 45
- 3.4.4 男子公服 · 46

3.5 明朝 · 46

- 3.5.1 女子比甲 · 46
- 3.5.2 女子马面裙 · 47
- 3.5.3 男子长袍 · 48

3.6 清朝 · 48

- 3.6.1 女子袄裙 · 48
- 3.6.2 女子旗装 · 49
- 3.6.3 男子马褂 · 50

04 古风插画服饰绘制

4.1 古风首饰的样式 · 51

- 4.1.1 发饰 · 51
- 4.1.2 项链 · 52
- 4.1.3 耳环 · 54
- 4.1.4 手饰 · 56
- 4.1.5 腰饰 · 57

4.2 古代女子妆容 · 59

- 4.2.1 面部花纹 · 59
- 4.2.2 眼部妆容 · 61
- 4.2.3 唇部妆容 · 62

4.3 常见搭配服饰 · 64

- 4.3.1 斗篷 · 64
- 4.3.2 凤冠 · 66
- 4.3.3 云肩 · 66
- 4.3.4 扇子 · 67
- 4.3.5 男式头饰 · 68
- 4.3.6 荷包 · 70
- 4.3.7 佩剑 · 71

4.4 古风纹饰 · 72

- 4.4.1 兽纹 · 72
- 4.4.2 几何纹 · 74
- 4.4.3 花草纹 · 75
- 4.4.4 云纹 · 77
- 4.4.5 文字纹 · 78

05 古风插画人物绘制

5.1 古风人物表情 · 80

- 5.1.1 女子表情 · 80
- 5.1.2 男子表情 · 80

5.2 古风人物动态 • 81

- 5.2.1 女子动态 • 81
- 5.2.2 男子动态 • 83

5.3 古风人物上色 • 85

- 5.3.1 绘制皮肤 • 85
- 5.3.2 绘制眉眼 • 88
- 5.3.3 绘制嘴唇 • 90
- 5.3.4 绘制长发 • 91

5.4 绘制不同质感服饰 • 94

- 5.4.1 绘制棉麻布料 • 94
- 5.4.2 绘制半透明披帛 • 96
- 5.4.3 绘制苏绣质感 • 98
- 5.4.4 绘制金银饰品 • 101
- 5.4.5 绘制宝石质感 • 102

06 古风插画景物绘制

6.1 绘制常见植物 • 104

- 6.1.1 牡丹 • 104
- 6.1.2 莲花 • 106
- 6.1.3 竹子 • 108
- 6.1.4 茶花 • 109
- 6.1.5 樱花 • 111
- 6.1.6 美人蕉 • 112
- 6.1.7 松树 • 114
- 6.1.8 兰花 • 115

6.2 绘制常见动物 • 117

- 6.2.1 锦鲤 • 117
- 6.2.2 小鸡 • 119
- 6.2.3 蝴蝶 • 120
- 6.2.4 小猫 • 121
- 6.2.5 仙鹤 • 122

6.3 绘制常见点缀物 • 124

- 6.3.1 瓷瓶 • 124
- 6.3.2 山石 • 126
- 6.3.3 宫灯 • 128
- 6.3.4 窗户 • 129
- 6.3.5 椅子 • 130

6.4 绘制常见道具 • 132

- 6.4.1 笛子 • 132
- 6.4.2 琵琶 • 133
- 6.4.3 古筝 • 135
- 6.4.4 箫 • 136
- 6.4.5 箜篌 • 137

6.5 绘制画面背景 • 138

- 6.5.1 远山 • 138
- 6.5.2 流水 • 140
- 6.5.3 树丛 • 141

6.6 绘制神话元素 • 143

- 6.6.1 凤凰 • 143

- 6.6.2 龙 • 145

- 6.6.3 麒麟 • 146

07 不同社会背景人物绘制

7.1 不同职业人物 • 148

- 7.1.1 丫鬟 • 148
- 7.1.2 小姐 • 149
- 7.1.3 书生 • 151
- 7.1.4 武将 • 152
- 7.1.5 仙子 • 154

7.2 奇幻古风人物 • 155

- 7.2.1 剑客 • 156
- 7.2.2 医师 • 157
- 7.2.3 刺客 • 158

08 简单实例：芙蕖少女

8.1 绘制芙蕖少女线稿 • 161

8.2 搭配清新色调 • 165

8.3 绘制少女脸部 • 165

8.4 绘制水润长发 • 168

8.5 绘制少女服饰 • 168

8.6 绘制背景植物 • 171

8.7 增添画面氛围 • 173

09 复杂实例： 古韵虚幻——游园惊梦

9.1 绘制游园惊梦草稿 • 175

9.2 绘制画面线稿 • 176

- 9.2.1 绘制青衣线稿 • 176
- 9.2.2 绘制背景园林 • 178

9.3 搭配丹青色调 • 180

9.4 绘制青衣颜色 • 180

- 9.4.1 绘制青衣皮肤色彩 • 180
- 9.4.2 绘制京剧妆容 • 182
- 9.4.3 绘制水润长发 • 184
- 9.4.4 绘制戏服阴影 • 185
- 9.4.5 绘制京剧头面 • 187

9.5 绘制园林颜色 • 190

- 9.5.1 绘制牡丹花朵 • 190
- 9.5.2 绘制背景树丛 • 193
- 9.5.3 增添梦幻画面氛围 • 195

10 复杂实例: 清新素雅——聘婷

10.1 绘制两人构图草稿 · 198

10.2 绘制画面线稿 · 199

10.2.1 绘制青衣少女线稿 · 199

10.2.2 绘制红衣少女线稿 · 201

10.2.3 绘制背景花朵线稿 · 204

10.3 搭配画面色调 · 205

10.4 绘制红衣少女色彩 · 206

10.4.1 绘制红衣少女皮肤 · 206

10.4.2 绘制紫色双眼 · 207

10.4.3 绘制水润长发 · 209

10.4.4 绘制红色系服装 · 210

10.4.5 细化饰品质感 · 213

10.5 绘制青衣少女色彩 · 216

10.5.1 绘制青衣少女皮肤 · 216

10.5.2 绘制琥珀眼睛 · 218

10.5.3 细化盘发层次 · 220

10.5.4 绘制青色系服装 · 221

10.5.5 细化人物配饰 · 224

10.6 绘制画面背景并渲染氛围 · 228

10.6.1 绘制背景花朵 · 228

10.6.2 增添氛围 · 232

11 复杂实例: 雪映芳华 ——朝如青丝暮成雪

11.1 两人动作构图 · 235

11.2 绘制双人线稿 · 236

11.2.1 绘制女子线稿 · 236

11.2.2 绘制男子线稿 · 238

11.2.3 绘制背景水墨线稿 · 240

11.3 搭配素雅丹青色调 · 240

11.4 绘制女子颜色 · 241

11.4.1 绘制女子皮肤 · 241

11.4.2 绘制女子清透五官 · 242

11.4.3 绘制浅色长发 · 245

11.4.4 绘制服装不同布料 · 247

11.4.5 绘制其他材质饰品 · 248

11.5 绘制男子颜色 · 250

11.5.1 绘制男子皮肤 · 250

11.5.2 绘制男子俊朗五官 · 251

11.5.3 绘制棕色长发 · 252

11.5.4 绘制不同材质的布料 · 253

11.5.5 绘制其他材质饰品 · 255

11.6 画面背景和氛围处理 · 255

11.6.1 刻画背景物体 · 256

11.6.2 添加服装花纹 · 267

11.6.3 自制画笔增添画面氛围 · 258

12 复杂实例: 墨韵流转——大梦敦煌

12.1 绘制大梦敦煌草稿 · 260

12.2 绘制三人组合线稿 · 261

12.2.1 绘制金莲飞天线稿 · 261

12.2.2 绘制琵琶飞天线稿 · 264

12.2.3 绘制吹笛飞天线稿 · 265

12.3 搭配敦煌华丽色彩 · 267

12.4 绘制金莲飞天色彩 · 268

12.4.1 绘制人物皮肤 · 268

12.4.2 绘制人物五官 · 269

12.4.3 绘制黑色盘发 · 271

12.4.4 绘制飞扬服装 · 272

12.4.5 绘制华丽配饰 · 274

12.5 绘制琵琶飞天线稿 · 277

12.5.1 绘制人物皮肤 · 277

12.5.2 绘制侧面五官 · 278

12.5.3 绘制双环发髻 · 280

12.5.4 绘制飞天服装 · 281

12.5.5 绘制人物配饰 · 283

12.5.6 表现琵琶质感 · 285

12.6 绘制吹笛飞天色彩 · 286

12.6.1 绘制人物皮肤 · 286

12.6.2 绘制正面五官 · 287

12.6.3 绘制黑色盘发 · 288

12.6.4 绘制飞扬裙摆 · 289

12.6.5 细化人物配饰 · 290

12.7 绘制画面花纹并渲染氛围 · 292

12.7.1 增添人物服装花纹 · 292

12.7.2 渲染画面氛围 · 294

I.I 什么是古风插画

古风插画是近几年兴起的一种插画风格，在这之前常见的插画风格有日式插画和儿童插画。古风插画是古代作画技法与现代绘图软件相结合的产物，随着张旺、翁子扬等一系列插画师将传统绘画技法和电脑绘图软件相结合的画风开创，这种绘画方式渐渐流行起来，并且绘制的插画内容和画面感受也脱离日式卡通绘画风格，形成了独具一格的插画风。中国风水彩插画在小说插图、图书封面、明信片，插画集中都有很广泛的运用的前景。古风插图表现手法多种多样，但最着重的是表现画面的意境，有以人物为主体的，也有以风景为主体的，还有以物体为主体的。在绘制古风插画的时候要多参考古代人物服饰和物件等。绘制古风插画时要在理解一般绘制要求的基础上加上插画师自身的审美观点，创作出既有中国古典韵味又能符合当今市场需求的画作。

古风插画有在纸上用国画颜料或水彩颜料绘制的，也有用专业绘图软件绘制的，也有二者搭配进行绘制的，但是不管用什么样的绘画方法，所表现出来的画面效果是相似的，都具有中国传统画面的意境，题材都与古代人物相近，而且画面的色彩也都是明快清新的。有的插画师直接选取传统颜色进行配色，可以说这种绘画风格是最具有中国特色的。古风插画迅速在青少年中掀起了一股热潮，现在古风插画师越来越多了。

比起其他绘画风格，古风插画更能引起国内受众的共鸣。由于插画的整体风格和氛围都与传统的中国画相似，再加上现代社会人们追求更丰富的精神文化生活，以及传统文化的复苏与兴起，这一切使得这种风格的插画在很短的时间内就兴起并迅速发展壮大。现在这种插画风格也在吸引着国外的读者，这一切都是与中国传统文化的传播分不开的。古风插画代表画师有Wavesheep、伊吹五月、呀呀、猫君大白等。他们的绘制方法各不相同，作品的色彩构造也大相径庭，但是作品中所表达出来的古风韵味却是统一的。

• 绘师：伊吹五月

• 绘师：猫君大白

• 绘师：张旺

• 绘师：呀呀

• 绘师：Wavesheep

I.2 画面线稿描绘

I.2.1 国画十八描线条

国画中常见的笔法被大家归为18种，称为国画十八描，分别是高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、马蝗描、钉头鼠尾描、混描、撇头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描和蚯蚓描。

1 高古游丝描

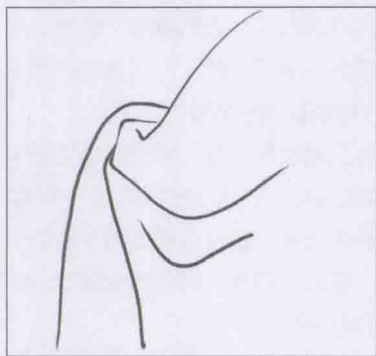
高古游丝描线条十分尖锐，笔法比较苍老紧凑，古人大多用这种方法绘画，一般用淡墨绘制白描作品。

2 琴弦描

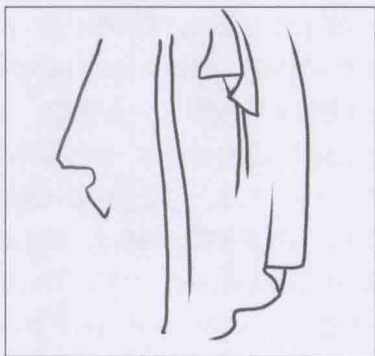
琴弦描用笔一气呵成，仿佛琴弦一样乱而不断。

3 铁线描

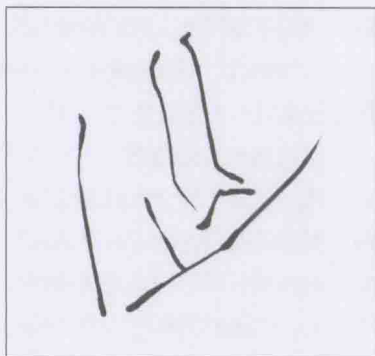
铁线描下笔瘦且有力，仿佛用铁锥划破石头一样，一般用作学国画初始阶段用线。

• 高古游丝描

• 琴弦描

• 铁线描

1 行云流水描

行云流水描中衣纹翻飞如云纹，穿插排列仿佛水的波纹一样，疏而不散、密而不乱。这种笔法多用来绘制佛像。

3 马蝗描

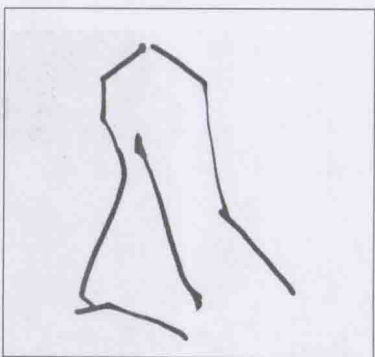
马蝗描笔法抑扬顿挫，转角的波折成角状，仿佛蚂蟥系在一起的样子。

6 钉头鼠尾描

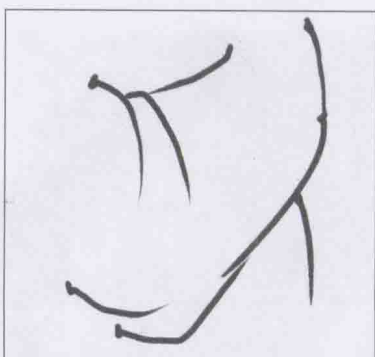
钉头鼠尾描的起笔很有特点，起笔顿笔，然后扫尾细长似老鼠一样。因此这种笔法被形象称为钉头鼠尾。

• 行云流水描

• 马蝗描

• 钉头鼠尾描

7 混描

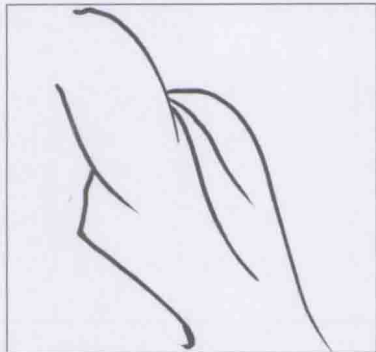
用淡墨描绘出衣纹然后用浓墨混成，这种混合描法称为混描。

8 撇头丁描

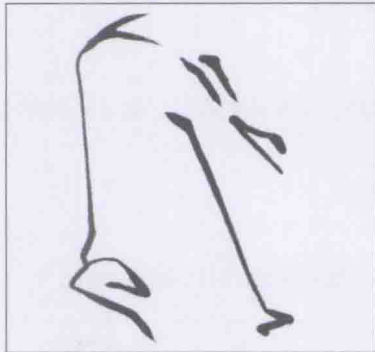
撇头丁描一般用侧面笔锋起笔，顿笔处为方形，仿佛有斧头劈砍之感。线条粗且有力。

9 曹衣描

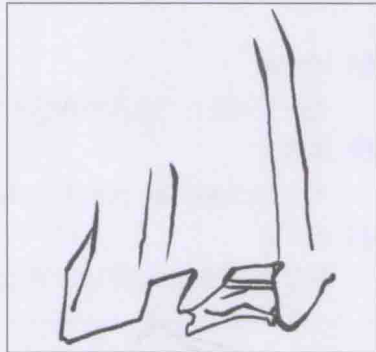
曹衣描是“曹衣出水”描的简称，这种笔法衣纹下垂且比较贴身，仿佛刚从水中钻出一样，用笔较细且有垂坠感，衣纹转折处为圆弧状。

• 混描

• 撇头丁描

• 曹衣描

10 折芦描

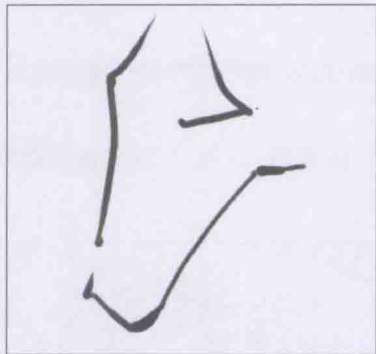
折芦描下笔时撇捺绘制线条转折仿佛芦苇折断感觉一样，所以称为折芦描。

11 橄榄描

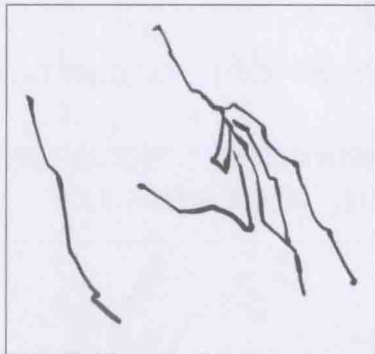
橄榄描的顿笔处仿佛橄榄一般，线条的粗细变化不大。

12 枣核描

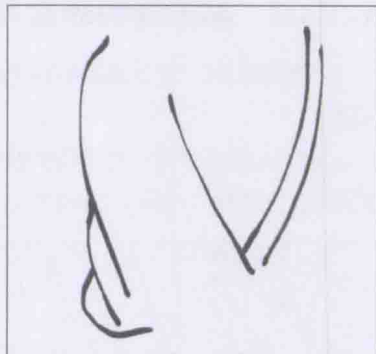
用笔时笔锋收藏，绘制线条时顿挫浑圆好似枣核一样，转折处都为圆润线条。这种描线方法又称为观音描，多用来绘制观音像。

• 折芦描

• 橄榄描

• 枣核描

13 柳叶描

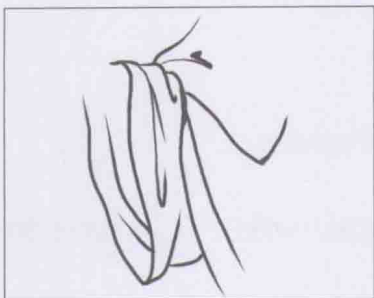
柳叶描用笔两头细中间粗，用笔虚入虚出。

14 竹叶描

竹叶描与柳叶描同样属于两头细中间粗，但是竹叶描相比柳叶描笔法更有力，整个线条也更粗。

15 战笔水纹描

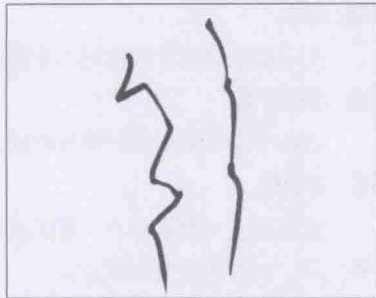
下笔转折多并且笔锋不是很明显，衣纹重叠绘制好像水波一样。

• 柳叶描

• 竹叶描

• 战笔水纹描

16 减笔描

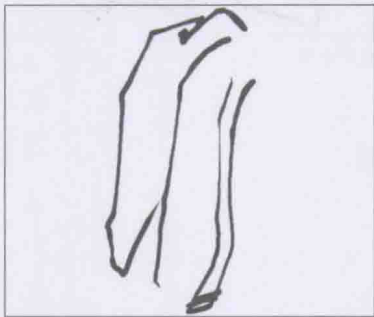
在使用减笔描的画面中线条十分概括，画面线条很少，用笔一气呵成。

17 柴笔描

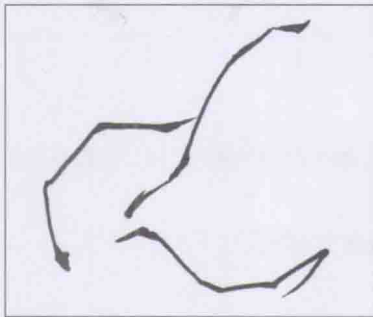
柴笔描线条很粗，用侧笔锋横笔描绘。

18 蚯蚓描

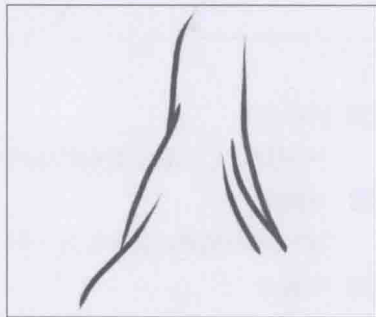
蚯蚓描的起笔和收笔切忌顿挫感，整体线条肥壮好似蚯蚓一样。

• 减笔描

• 柴笔描

• 蚯蚓描

1.2.2 常见线稿表现手法

绘制线稿时，对于画面中不同部分的绘制方法也不一样。在绘制的时候注意线稿的细节转折能使得画面更加精致。

绘制人物线稿时，对于皮肤部分选择软件自带的“硬边圆压力不透明度”画笔进行绘制，能使皮肤的线稿更柔和。绘制骨节时可以将线条适当加粗，表现出骨节的转折感。

• 手指的关节处可以适当加粗

• 脸部的线条比较纤细柔和

• 手臂肌肉转折处适当加深

绘制衣服的褶皱时，选择“常用水墨”画笔（2.2.1小节会详细讲解如何设置），对于画笔的直径可以根据画面大小和所绘制的布料材质进行自由选择。布料褶皱处线条可以适当加粗一些。

• 飘带线条流畅

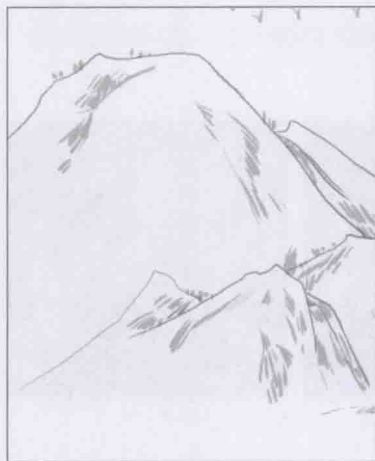

• 衣纹的转折可以适当用顿笔

• 贴近人体的衣纹转折比较厚重

绘制一些不常见的物体时就要具体问题具体分析了，比如绘制远山时可以通过细小的线条表现山石沧桑的感觉；绘制蓬松的绒毛可以选择细小的排线；绘制山石则可以用大直径画笔表现边缘。

• 降低画布不透明度为40%绘制远山

• 细小线条表现绒毛质感

• 顿笔转折表现石头

1.3 丹青画作色彩

中国画用色彩与水墨搭配出悠扬清丽的画面效果，注重画面的意境表达，所以画面中颜色多变，想象力十分丰富。国画画面中也具有大量的留白表现意境，有时甚至只用单色来绘制作画。

古代画作常用的颜色有：石绿、石青、朱膘、赭石、钛白、花青、藤黄和胭脂等。古代丹青用色种类繁多，我们可以根据这几种常用的颜色稍加调整，调配出多种颜色使用。