

狂龍國際出版

唯美人物插画绘制技法

红杨梦中人之十二金钗

知名插画师倾情奉献

唯美女性人物插画典范

从构思到完稿的全程分解

插画师、游戏原画师必备宝典

田琿 编绘

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



狂龍國際出版

唯美人物插画绘制技法

红杨梦中人之十二金钗

田琤 编绘



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

唯美人物插画绘制技法：红楼梦中人之十二金钗 /
田琤编绘. — 北京：人民邮电出版社，2010.1
ISBN 978-7-115-21834-6

I. ①唯… II. ①田… III. ①插图—计算机辅助设计
—图形软件, Photoshop IV. ①J218.5-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第216658号

本著作 2008 年由狂龙国际有限公司出版，有关本书著作所有权利归属于田琤。简体中文版权 2009 年由狂龙国际有限公司正式授权人民邮电出版社。

内容提要

本书是专业的唯美人像插画绘制技法类图书。

全书通过讲解十二金钗唯美风格插画的绘制过程，介绍了唯美风格插画的绘制方法。同时，每幅作品的绘制重点都各有侧重，如面部、衣料、环境等。另外，本书中的所有作品都是从最基本的线稿到上色，再到画面调整，逐步完成作品的绘制，每一步作画过程都被详细地记录下来，因此即使是新手也可以一步一步地按照教程的讲解将作品中的人物画出来，对于有经验的画者也有很多值得借鉴的地方。

本书适合插画设计师、插画绘制爱好者阅读。

唯美人物插画绘制技法 红楼梦中人之十二金钗

- ◆ 编 绘 田 琤
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 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：889×1194 1/16
印张：9
字数：267 千字 2010 年 1 月第 1 版
印数：1—3 500 册 2010 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-21834-6

定价：48.00 元

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

反盗版热线：(010)67171154

序

一直不知道怎么写这个序，我向来都不擅长用文字来表达自己的想法，这次我就简单地介绍一下本书的内容、特色以及一些心得体会，希望对读者能有所裨益。

画画是我生命中不可缺少的一部分。我不断地在插画的道路上摸爬滚打，不断地摸索，逐渐有了自己的一点心得体会。在摸索过程中有不少坎坷的经历，但是更多的是享受其中的快乐。

虽然以前也制作了不少的教程，但是都比较零散，没有形成系统。这次终于有机会做一整套教程供大家参考了。这次能够与狂龙国际合作出版这本《唯美人物插画绘制技法——红楼梦中人之十二金钗》感到非常高兴。由于之前与狂龙国际合作过玄幻夜景的教程示范专案，所以这一次的出版合作也非常顺利。

我擅长绘制女性题材，经过我和出版社的探讨，将这次教程的主题确定为绘制《红楼梦》里的十二金钗。从古至今，十二金钗的形象已经无数次被画家描绘过，每个画家都有自己心中的十二金钗。在这里我会画出自己心中十二金钗的样子，并且把绘制的过程和方法告诉大家。

不同的题材需要用不同的风格来体现，例如这次的题材是红楼梦里的十二金钗，我认为用细腻的画风很适合表现女性的柔美，并为整个画面营造出唯美飘逸的感觉。在这里我的表现方式是在画面周围进行留白处理，画面颜色淡雅，背景简单，重点突出人物。如果是绘制《三国演义》或者《水浒传》之类的题材，那么画风就可以不用这么细腻，而是选择粗犷一点的笔触和一些厚重的颜色去表现了。

我使用了不同的画面构图来表现这一套插图，有全身、半身和脸部的特写。这样可以让大家对如何通过不同的构图来表现对应的画面有一个初步的认识和了解。

本书中的所有作品都是从最基本的线稿到上色，再到画面调整，逐步完成作品的绘制。详细记录了每一步作画过程，对于刚开始学习绘画的朋友来说，这是一套可以完全按部就班的教程，对于有经验的画者来说，这套教程也有很多值得借鉴的地方。

总之，这套教程只是希望能起到抛砖引玉的作用，大家在绘画过程中可根据具体的主题来选择构图和表现风格等要素。

喜欢绘画的朋友平时要多搜集一些资料，这样还可以扩展其他相关领域的知识，同时对艺术创作也有很大的帮助。现在有很多专门的艺术网站供大家交流，比如下面列举的两个网站都是很专业的艺术网站

<http://www.cgstalk.com> 和 <http://www.game798.com>。

如果大家有什么疑问可以登录我的博客进行讨论，也可以留言，我会尽快回复您。

插画网站：<http://www.huitianart.com>。

个人博客：<http://hui-tian.blog.sohu.com>。

Photoshop 概论

Photoshop 的软件功能比较强大，在绘画和图片处理等方面都有着卓越的表现。在这里主要为大家展示一下用 Photoshop 创作的多种不同风格的作品。

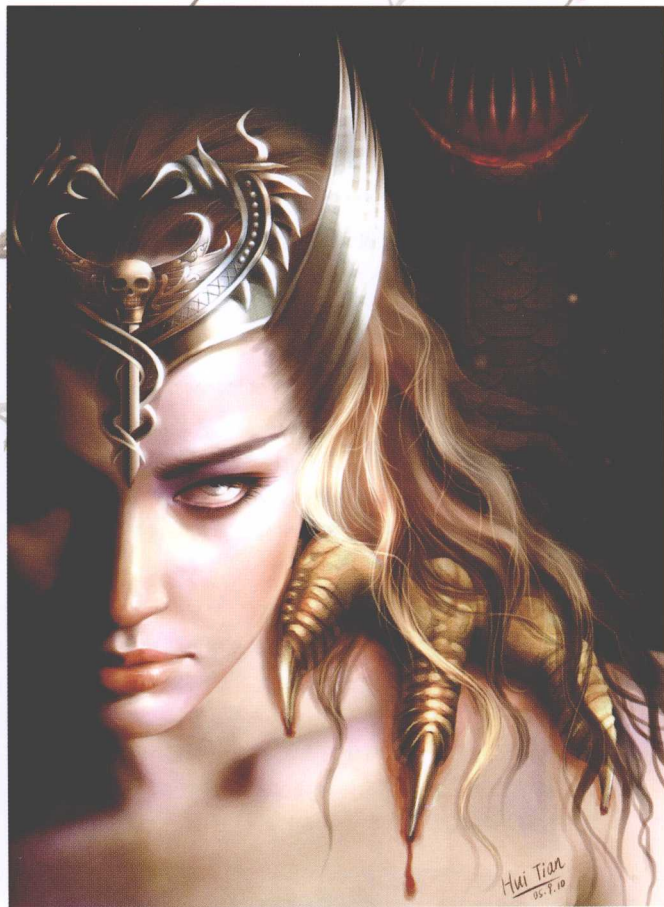
一幅作品的好坏取决于插画师的创意和绘图技巧的好坏。一幅优秀作品的诞生最重要且最优先的就是要有一个很棒的创意。然后通过娴熟的绘画技能来表现自己的想法。

其中绘画技巧又包括美术的基本功和绘图软件或者工具的使用技巧。这两项中，我认为美术的基本功是比较重要的一项，但是绘图软件或者工具的使用技能也是创作出好作品的重要保证。如果美术的基本功不好，即使能够熟练地使用软件也很难创作出优秀的作品；如果美术的基本功好，却不能熟练地使用软件，也不能完美地表现出自己的创意想法。所以这两项都要加强。

下面的这些作品很多都是由目前活跃在国内外插画圈里的优秀插画师所创作的。我将通过这些不同风格的作品来向大家解说如何使用 Photoshop 来实现这些优秀的插画作品。

★ 细腻欧美写实风格

作者：田琤





CONTENTS

目录

Photoshop 概论 0

作者专访 8

林黛玉 11

首先就是脸部特征要能体现林妹妹的楚楚可怜。人物姿势以及画面的设计都要能烘托出林妹妹的气质。于是我有了这样的设计想法：她轻蹙着眉毛，略带悲伤的眼神看着远方，侧坐在花园的石凳上，微风轻拂，裙带飘扬，漫天的花瓣飘落下来，周围飘散着淡淡的烟雾。整幅画表现的是一种朦胧、淡雅、娴静的感觉。

妙玉 25

因为妙玉已经皈依佛门且带发修行，所以我把她的服装设计成黑白两色的，同时用黄色裹边来装饰衣服。雪白冰凉的世界正好可以烘托出妙玉那种出尘的气质。

贾巧姐 37

不管她的生活中经历过怎样的大起大落，在这里我只想表现巧姐单纯可爱，不谙世事的一面。梳着两个可爱的发髻，嫩粉色的衣服，轻灵的眼睛，每一个元素都在诉说着她的可爱。前景再画一些树枝，给整个画面点缀一丝清凉的气质。

这幅作品主要讲解树叶的绘制方法。

薛宝钗 49

这里我描绘的是薛宝钗扑蝶的一个情景：为了表现扑蝶瞬间的美丽画面，我给人物设计了一套白色的裙装，并搭配了淡紫色的腰带和镶边，同时点缀了金色亮边和深色腰带来搭配淡紫色。在姿势造型上我给人物设计了一个微微转身抬头看蝶的动作，同时裙子在身体转动和风的共同作用下向上飘扬。表现了一个诗情画意的扑蝶场景。

王熙凤 63

如何刻画出一个聪明、漂亮、能干、狠毒的王熙凤呢？最重要的就是刻画她的神情，特别是要从她的眼神中透露出她的种种性格。而且她的着装打扮也要华丽气派，以烘托出王熙凤的气质。因此我设计了这样的画面：她倚靠在太师椅上，头戴凤珠，身着绣花绸缎衣服，外搭刺花裘皮披风。犀利的眼睛看着前方，谁也不知道凤姐此时又在算计着谁。

这幅作品主要讲解脸部和头饰的绘制方法。

贾惜春 75

因为惜春年龄很小，所以衣服的颜色我使用了嫩黄色。同时为衣服设计了一些可爱的荷叶边来衬托惜春的娇嫩。头上还是选择佩戴鲜花，这样更能体现人物贴近自然的清新感觉。为了突出人物，背景我只画了简单淡雅的丝绸帘子，这样就不会分散大家的注意力，从而突出了人物形象。



在桌上的画绘制了一半的时候，她轻轻地提起毛笔，抬头看着远处，迟迟没有动笔。窗前微风拂来，花瓣纷飞，不知此时她的思绪飞向了何处……

李纨 87

因为主人公的性格是与世无争的，非常朴素，所以在服饰设计上使用了白色长裙搭配蓝色布衣，同时用粉红色的腰带和衣服滚边来点缀一下，使颜色不会显得太单调。主人公的年龄稍大一些，所以设计的发型是把头发完全盘起来，没有散开的头发。这样表现出主人公规矩、保守的性格。

尘世间的凡事都与她无关，她只活在自己的世界里。

贾元春 97

她虽然地位崇高却不是很快快乐。在那偌大的皇宫里，是永无止境的孤独和寂寞陪伴着她，身为皇妃，注定了她的命运是悲惨的，虽然外表华丽，但是内心的孤独又岂是别人所能理解的。

此时披戴着凤冠的她心里亦喜亦忧。虽然得到了高贵的地位，可是如何度过这深宫后院的漫长日子却是让她忧心忡忡的事情。

这幅作品主要讲解头饰的绘制方法。

秦可卿 105

为了表现一个凄美神秘的秦可卿，我选择用柔和的淡黄色和粉绿色来作为服装的主色调。

谜一样的她轻靠在花园的石凳子上，微风轻拂，花瓣纷飞，美丽的发丝飘动在风中。她若有所思地看着远处，心中有无限的忧愁却没有办法排解，多么希望这些恼人的忧愁都能随风而去啊！

这幅作品主要讲解布料，褶皱等的绘制方法。

史湘云 113

这里我选择了关于湘云最经典的一段乐事来描绘：为了突出湘云可爱的面容，构图上我使用了人物脸部的特写：鲜花围绕在湘云的身边，花瓣纷飞，营造出一种充满诗情画意的效果。

贾迎春 121

在这里，我绘制了迎春读书的一幕。服装就使用白色搭配绿色，从而显出主人公文雅娴静的气质。腰带使用了薄纱的质感来增强服饰轻薄飘逸的感觉。

偶得一清静日子，她静静地坐在窗边，暂时卸下心中的苦闷来读读书。窗外树叶飘落无声，一切是那么宁静，谁又知道明天会是怎样的命运呢？

贾探春 131

要如何表现主人公清新脱俗的形象呢？在这里我描绘的是探春赏花的一幕。用花朵来衬托主人公的美丽。整个画面统一为绿色调，所以人物服饰的颜色就要配合主色调来进行设计。黄色的丝绸腰带和粉色的宫扇可以起到一个颜色对比的作用，从而使画面颜色更加丰富。

园子里鲜花盛开，花瓣纷飞，在这美景中，心里根本容不下任何杂念，只能静静地融入其中，享受着美妙的时刻。



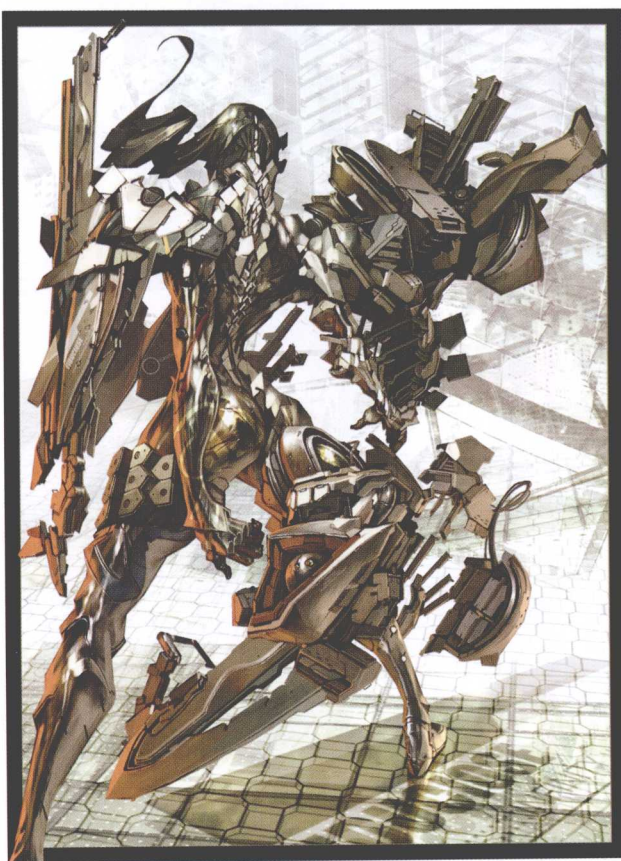
★ 写实风景风格

作者：田琤



★ 抽象设计风格

作者：fiduciose





★唯美矢量写实风格

作者: Rocbir.H



★细腻写实白描风格

作者: 小白







★ 日韩风格

作者: Sinad Jaruat janapat



★ 简约漫画风格

作者: 王昱文



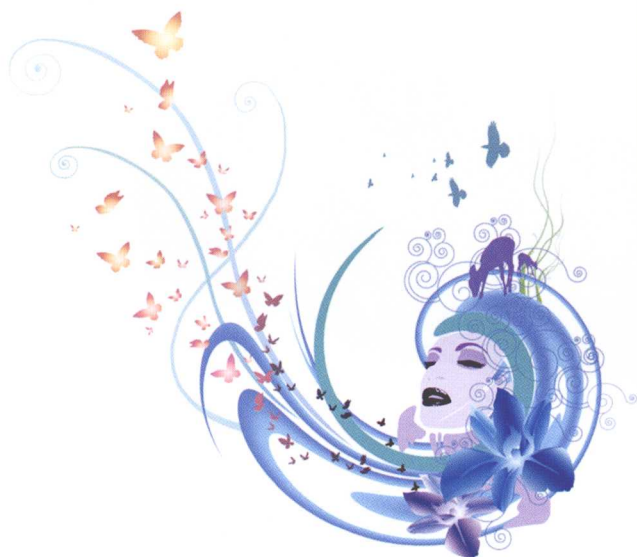
★ 儿童画风格

作者：田琤



★ 矢量设计风格

作者：田琤



★ 青春手绘风格



★ 水彩风格



★ Q版风格



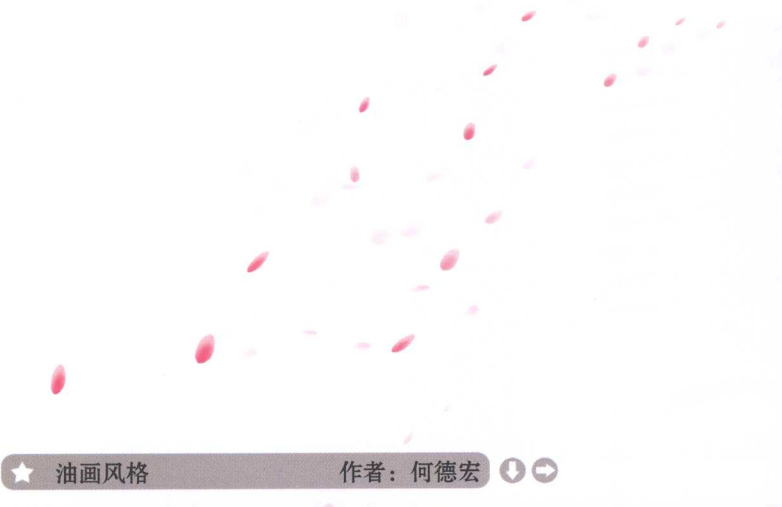
★ 模仿马克笔风格



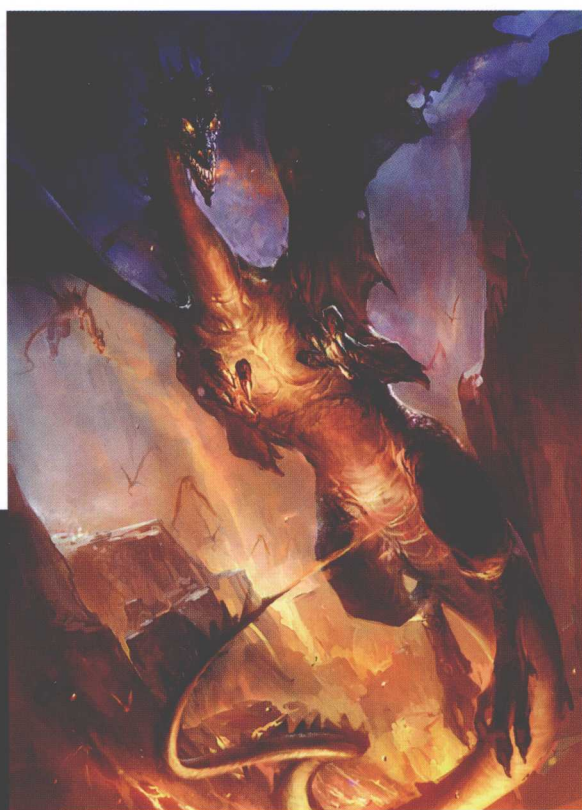
★ 作者：田瑋



★粗犷硬朗写实风格 作者：透明人 - 梁毅



★油画风格 作者：何德宏





◆作者专访

红楼梦之十二金钗 构思的Q & A

《红楼梦》是中国最具文学成就的古典小说及章回小说的巅峰之作，「中国古典文学四大名著」之一，甚至在现代也产生了一门以研究《红楼梦》为主题的学科——红学；我们并不是要探讨红学，而是以红学的角度与精神来彩绘出《红楼梦》里的各种美感，不管是时空、人物、服装饰品与场景均让您拥有耳目一新的视觉盛宴。

新的想法，如果加入欧美与电玩设定的《红楼梦》的话，会激荡出什么样的火花呢？

“其实这一套图也可以用很写实的言情风格来表现。但是我希望融入自己的风格，有更不一样的感觉，所以就添加一些游戏中人物设定的感觉进去。言情风格里的人物脸部是非常写实的，基本上和照片一样，所以我希望本书里的这些人物有“画”的感觉，而不是照片的感觉，所以采用了一些欧美风格的画法，例如，言情风格里人物鼻子是真实鼻子的大小，但是我这里缩小的鼻翼，使人物的鼻梁更挺，从而美化了鼻子，增强了五官的立体感。在一般人物画的立体感比较强，有笔触感。画面对比度较高，画面也会暗一点。更偏向于油画的感觉。言情风人物画的对比度比较低，整个画面的颜色比较淡雅清新，即使是画男性角色也是如此。讲究唯美的感觉，整个画面比较柔和。

本书则结合了上述种种画法。

而这一套教程中基本上都是用到了如图所示的两个笔刷。

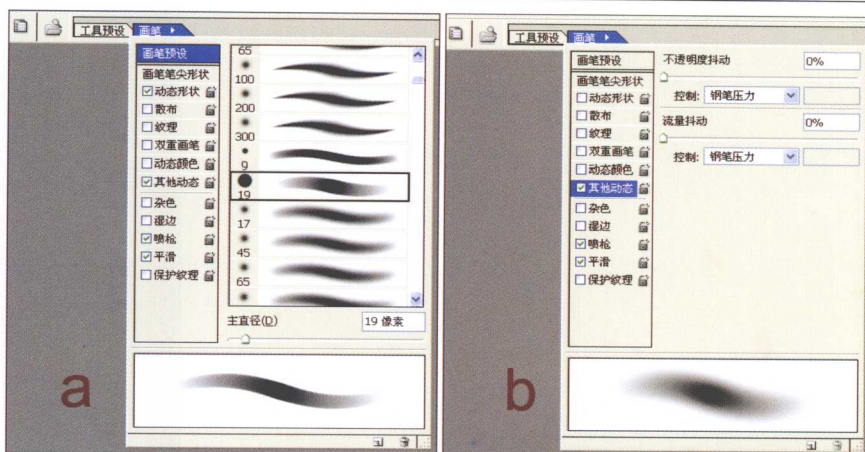
画细线时（例如：发丝，饰品等）用笔刷a；画柔和的部分（例如：脸部阴影、衣服明暗等）用笔刷b。”

如果你喜欢看着日本漫画临摹，那么是否受到日本漫画很深的影响呢？

“最早喜欢画画是受日本漫画的影响，最初创作的也都是日本漫画风格的作品。然后就开始学习素描，色彩等美术基础知识。后来慢慢地开始看一些与美术相关的书，研究各种派别、各种风格的艺术作品来提高自己的鉴赏与创作能力。

但在艺术创作的过程中，随着时间的推移确实会遇到一些瓶颈。这些瓶颈不只包括创作内容和风格，还包括创作热情等方面。遇到瓶颈的时候，我一般会暂时停止创作，去做一些轻松的事情，比如看电影、看书、上网等，其中激发灵感和热情最好的办法之一就是去欣赏别的画家的作品。

在放松的过程中，会不断地吸收新东西，自然而然就会有创作灵感了。”





作者专访



还记得第一次的创作吗?

“哈哈~时间太久远,已经记不清楚了,唯一能确认的就是自由投入的创作,才能有精彩的作品。”

“我倒是觉得,只是单纯的喜欢画画,看着创作出来的作品就很有成就感。”

在你尝试这么多的风格之后,你认为个人所偏好的风格是什么?

“我喜欢比较细致的人物主题的作品,还有也很喜欢很酷的作品。在创作中,最通常而且绘制的数量最多的是美女类型的画。谈到风格,我的作品风格不止一种,有言情风格的、欧美写实风格的和一些Q版风格的。个人目前比较喜欢创作欧美写实风格的作品,现在也大多使用Photoshop来完成这类插画作品。我所欣赏和喜欢的画家太多了,他们的优秀作品能给我带来许多灵感,但对我的创作风格影响不大,主要是对我作品的创作题材和内容有启发作用。”

你这么喜欢画画,是否会把它当成职业呢?

“对我来说,我的工作就是画画,不管是在工作中的创作还是个人创作,我想我会一直画下去,画画已经是我生命中最重要的一部分了,其实目前希望能有时间多创作出一些成熟度和细腻度都比较高的插画作品。而其中‘绘画特别的意义就是它让我找到了自己的价值’。其实一边工作一边坚持创作是一件非常累的事情,如果不是非常喜欢是很难坚持下去的。因为上班族的业余时间太少了,除去一些必要的生活时间,剩下的时间可以用来创作的时间非常少。所以挤出来的时间只够创作出个人作品。”

随着网络的发展,竞争将是在所难免。你是如何面对接踵而来的竞争的呢?在心态上又如何调适呢?

“首先要有真本事和好作品。然后要善于交流,会与委托客户打交道。

每一个插画师都会有自己的一片天,要发现自己的特点和特色,然后在相关的领域进行一些商业创作。”

“最初不会与委托客户交流,导致创作的作品没有很好地完成,心里很难过,但当实践经验不断增加后,自然就学会了如何有效地与委托客户沟通和交流。”

这段创作的历程中,你是如何度过那些黑暗日子的?

“记忆最深刻的经历就是赶稿的黑暗日子,相信每一位商业插画师或是绘者都有很深刻的体会。当然看到完成后的作品也是相当有成就感的。在创作的过程中我不断地提醒自己:静下心来,耐心创作,不要浮躁。这样才能创作出满意的作品。”

谈到了中国的地大物博,我们说说关于人才与市场。

“中国的插画市场还是在起步阶段,有很多插画市场还有待开发。国内有很多非常优秀的CG作者,他们的技法和艺术修养都很高,也相信有许多的璞玉正在等待被发掘中。我深深地相信中国的市场会越来越成熟,艺术家们会有越来越多的杰出作品出现在人们的视线中。”

