

古风

静夜无寐
月夜思
此情可待成追忆
此情可待成追忆
此情可待成追忆

繁花绘

飞乐鸟工作室 著

中国水利水电出版社

古风

飞乐鸟工作室 著

繁花绘

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

古风·繁花绘 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5170-3736-1

I. ①古… II. ①飞… III. ①铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244921号

书 名: 古风 繁花绘

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 185mmx210mm 24开本 7印张 47千字

版 次: 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定 价: 38.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

从古至今，花儿一直是文人墨客表达感情、借物言志的宠儿，无论是杨万里通俗有趣的『小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头』，还是后主悲怆无比的『流水落花春去也，天上人间』，又或是三毛温情脉脉的『梦里花落知多少』，都无不借助花朵来使原本单纯的表达变成一个美妙的梦境，画面感极强，令人久久难以忘怀。

而在插画绘画中，花卉插画一直是永恒的主题，但也是一个绘画道路上的难关。本书切实立足于插画创作的绘画立场，从头开始塑造你的插画思维，手把手带你从素材选取、草图设计、线稿组合，到深入刻画、感情表达，教你画出一幅幅走心而动人的插画作品。在每一个章节的前面都精练了绘画的一些基本知识点，以坚实你的绘画功底，为你打开插画绘画的大门，助你扬帆起航。

不用太多言语，就是现在，拿起画笔，让梦境悄悄发芽，让情思渐渐飘香，让梦想张扬盛放，绘出属于我们自己的梦中的繁花吧！

目 录

工具介绍

壹

玉杯擎处露华浓

七

插画作品的构思
画面的起型方法
花朵的画法
叶片的画法
枝条的画法

貳

寂寞婷婷展玉容

二十五

平涂的上色方法
叠色的上色方法

叁

芳蕊含娇蕊

四十一

让光线为画面服务
颜色的取舍与搭配

肆

只将孤艳付幽香

五十七

笔触与质感
积雪的留白画法

伍

香奁绮罗风

七十三

构图与布局
花朵间的搭配

陆

此情可待成追忆

八十九

插画中物体的透视
借助主次关系画出生动的小场景插画

柒

山寺桃花始盛开

一百零五

空间与虚实关系的表现

捌

香风留美人

一百二十一

深度光影解析，用光线表达气氛
环境色

玖

笑春风

一百三十七

借助构图表达意境
颜色搭配与情感表达

拾

花自飘零水自流

一百五十五

插画中水景的表现
把诗句提炼成画面
插画中的联想与暗喻

古风

飞乐鸟工作室 著

繁花绘

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

古风·繁花绘 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-5170-3736-1

I. ①古… II. ①飞… III. ①铅笔画—绘画技法
IV. ①J214.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244921号

书 名: 古风 繁花绘

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(发行部)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

规 格: 185mmx210mm 24开本 7印张 47千字

版 次: 2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定 价: 38.00元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前言

从古至今，花儿一直是文人墨客表达感情、借物言志的宠儿，无论是杨万里通俗有趣的『小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头』，还是后主悲怆无比的『流水落花春去也，天上人间』，又或是三毛温情脉脉的『梦里花落知多少』，都无不借助花朵来使原本单纯的表达变成一个美妙的梦境，画面感极强，令人久久难以忘怀。

而在插画绘画中，花卉插画一直是永恒的主题，但也是一个绘画道路上的难关。本书切实立足于插画创作的绘画立场，从头开始塑造你的插画思维，手把手带你从素材选取、草图设计、线稿组合，到深入刻画、感情表达，教你画出一幅幅走心而动人的插画作品。在每一个章节的前面都精练了绘画的一些基本知识点，以坚实你的绘画功底，为你打开插画绘画的大门，助你扬帆起航。

不用太多言语，就是现在，拿起画笔，让梦境悄悄发芽，让情思渐渐飘香，让梦想张扬盛放，绘出属于我们自己的梦中的繁花吧！

目 录

工具介绍

玉钗擎处露华浓

七

插画作品的构思

画面的起型方法

花朵的画法

叶片的画法

枝条的画法

寂寞婷婷展玉容

二十五

平涂的上色方法

叠色的上色方法

茜茜念娇蕊

四十一

让光线为画面服务
颜色的取舍与搭配

只将孤艳付幽香

五十七

笔触与质感
积雪的留白画法

伍

香奁绮罗风

构图与布局
花朵间的搭配

七十三

陆

此情可待成追忆

插画中物体的透视
借助主次关系画出生动的小场景插画

八十九

柒

山寺桃花始盛开

空间与虚实关系的表现

一百零五

捌

香风留美人

深度光影解析，用光线表达气氛
环境色

一百二十一

玖

笑春风

借助构图表达意境
颜色搭配与情感表达

一百三十七

拾

花自飘零水自流

插画中水景的表现
把诗句提炼成画面
插画中的联想与暗喻

一百五十五

工具介绍

色铅笔的选用

本书使用的是马可雷诺阿48色油性色铅笔绘制，在绘画步骤中我们都会给出所用的颜色色标与其对应的色号。

 01 白色	 31 大红	 59 紫罗兰	 62 粉绿	 73 淡蓝灰
 21 浅黄	 11 深红	 57 紫色	 66 绿色	 88 浅灰
 25 柠檬黄	 38 曙红	 91 蓝紫	 60 草绿	 72 蓝灰
 19 中黄	 36 玫瑰红	 58 普蓝	 61 深绿	 81 灰色
 22 桔黄	 71 桃红	 50 群青	 63 橄榄绿	 74 深灰
 16 橙黄	 70 粉红	 55 深蓝	 27 黄褐	 43 红褐
 18 桔红	 09 紫灰	 77 钴蓝	 44 熟褐	 40 深褐
 23 橙色	 75 肉色	 51 天蓝	 79 黄赭	 10 黑色
 46 朱红	 39 紫红	 14 浅蓝	 42 赭石	
 33 淡红	 56 葡萄紫	 68 浅绿	 45 红赭	

11 深红
笔杆末端的数字叫做色号，可根据步骤文字中提示的色号来选色。

素描铅笔的选用

素描铅笔在插画绘画中可以用来绘制草图、勾勒线稿，本书选用了质地细腻的三菱铅笔。

笔杆末端的标识代表着铅笔的型号，在勾勒线稿时使用2B铅笔即可。

橡皮与纸张的选用

合适的橡皮与画纸可以帮助我们顺利地完花卉插画的创作，避免了劣质画材给绘画带来的不便。

超净橡皮与可塑橡皮：

辉柏嘉超净橡皮的擦除效果比较强，可在彩铅笔迹中擦出一块较为干净的区域。

辉柏嘉可塑橡皮可以捏成任意形状，像橡皮泥一样柔软，它吸附能力较强，能很好地黏掉铅笔痕迹，擦出自然的效果。

彩铅纸：

8开的专业彩铅画纸，它拥有厚实的质地，细腻的纹理，可确保作画时笔触流畅，涂色亮丽。

玉杯擎处露华浓

万物复苏的早春，茶花华丽开放，这画面令人留恋。让我们用独特的构图与轻柔的线条描绘出茶花的娇艳吧！

插画作品的构思

想从诗词中获得灵感，绘制一幅以茶花为主体的插画。为了避免只画一簇茶花会给人像普通写生的感觉，这里设计成茶花枝条从一个精致茶壶中倒出来的特别构思。因此我们用茶花和茶壶为参考元素，准备构图。

根据构思收集素材

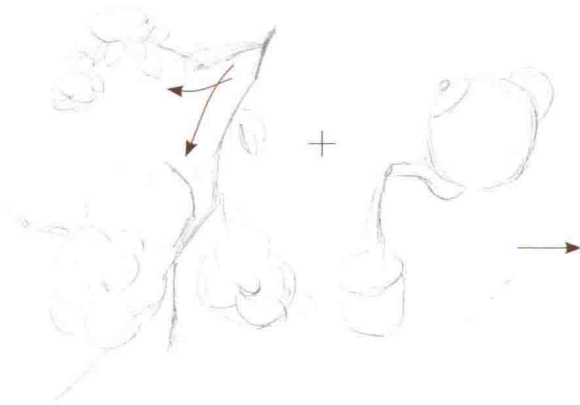
茶花是插画的主体，因此要找到茶花的素材作为参考。

为了烘托茶花的主体地位，茶壶的造型比较圆润简单。

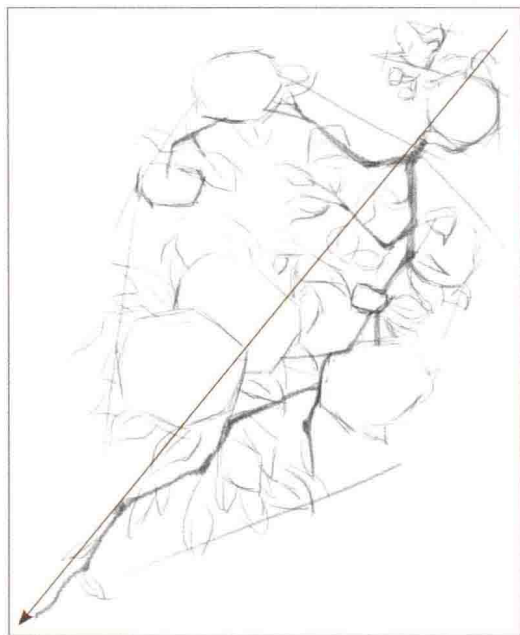
利用搜集的素材构图

加入一只小鸟，小鸟抓住酒壶上的藤蔓，让画面轻盈有灵气。

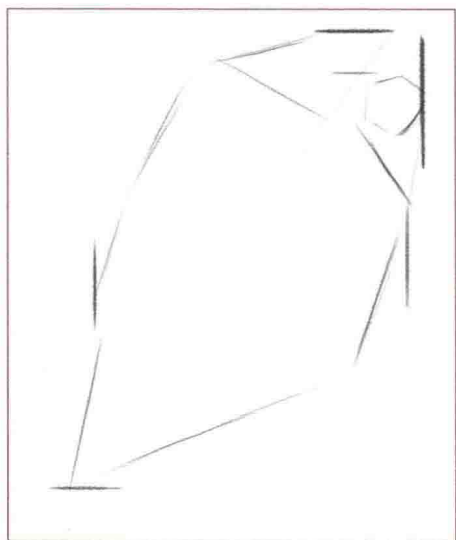
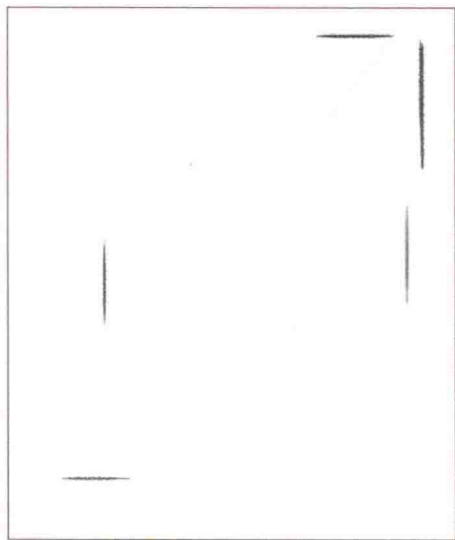
在草稿纸上粗略地勾画出主体物茶花花枝的线稿，可以设计一个“Y”字形的分叉，使花枝看起来更富有结构变化。

因为想表现茶花花枝从茶壶中倒出来的感觉，所以借鉴了生活中用茶壶倒茶的形态。

最后将素材组合起来构图，将茶壶缩小，并放大茶花，作为画面的主体，用对角线构图让画面既饱满又有留白，充满透气感。

画面的起型方法

根据已有的草稿在画纸上规划出画面整体的位置，用直线段标记最高、最低、最左、最右的位置，并在这个大框架中逐渐细化出完整的线稿（详见案例线稿步骤）。

用较粗的画笔画出枝条作为茶花的骨架结构。

在画面的大框架中依附着上一步画出的骨架结构画出花朵与叶子。

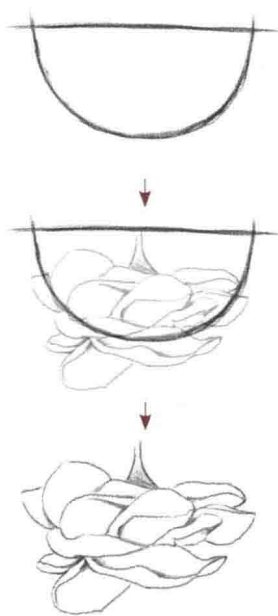
花朵的画法

理解花朵的外形

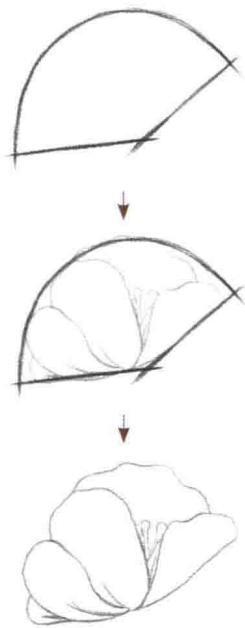
圆形

半圆形

扇形

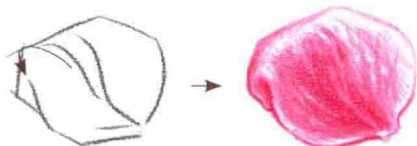
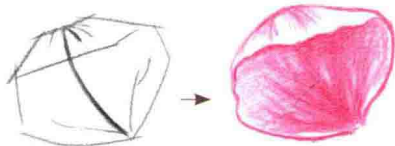
盛开的花朵可以用一个圆形概括，并在圆形的区域内画出它的形状。

侧面的花朵可以概括为一个半圆形。

半开的花朵可以概括为一个扇形。

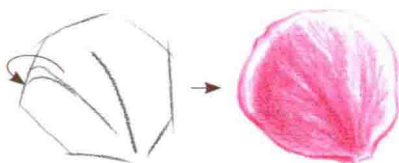
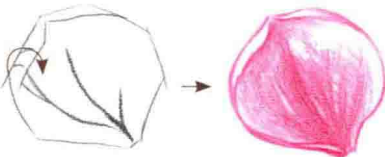
画出花瓣的翻折感

大幅度卷曲：

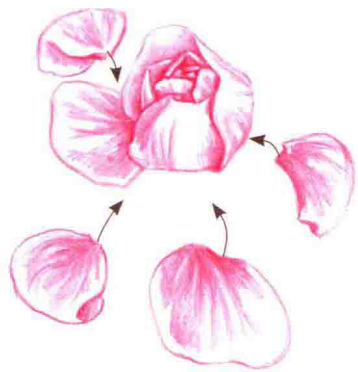
处理大幅度的卷曲、折叠状态的花瓣时，应先勾出其“扭转”的结构线作为骨架。

小幅度卷边：

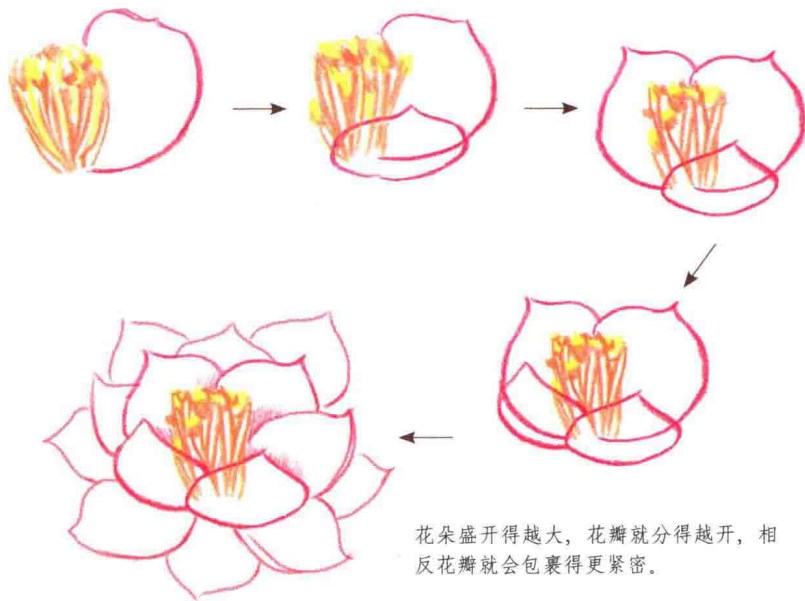

小幅度的卷边常出现在花瓣的边缘，可以用弧度较小的弧线来表现。

表现花瓣的层次感

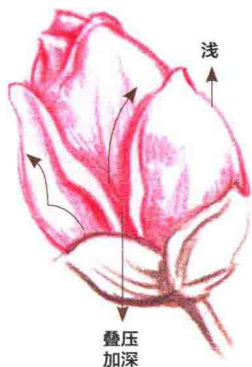
花朵是由花瓣组合而成的，花瓣围绕着花蕊层叠展开，因此盛开的花朵比较适合以花蕊为中心逐层加出花瓣，这样易于掌握花朵整体的外形和大小。

花朵盛开得越大，花瓣就分得越开，相反花瓣就会包裹得更紧密。

绘制花朵的明暗表现

包裹着的花朵

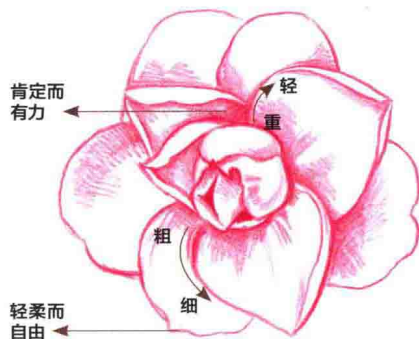
包裹着的花朵，重色主要在花瓣之间相接处的阴影上。

半开的花朵

半开的花朵花蕊处的花瓣最为密集，暗部比较多，另外顶部的花瓣层叠紧密，整体颜色都比較重。

盛开的花朵

越向中心，层叠阴影越多，因此花瓣根部的线条要重点加深，而花瓣的末端线条则要轻柔而自由。