

唯美记忆 古风 插画设计

◎陈平 王亦慧 编著

唯美的画面效果

清新细腻融入古风古韵

水墨沁心的氛围

丹青画作结合现代审美

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

唯美记忆

古风插画设计

陈平 王亦慧 编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书对古风插画的绘制方法进行了详细分析和讲述。该类型插画是新兴的插画风格，这种风格很好地将中国传统绘画技法和现代人的审美观结合起来，特别是丹青技法在古风插画中更是被广泛运用。

全书分为两大部分：第一部分（1~3章）是古风插画的基础知识，内容包括设置常用画笔、国画十八描的相关知识、常见朝代服饰展示、古风人物的简单绘制流程；第二部分（4~7章）主要展示作品案例，用几幅大型古风插画作为案例，从基础的草图构思入手，详细讲解了古风插画绘制的步骤和技法，能使读者学习到绘制古风插画所需的大量实用知识。

本书适合初中级绘画者学习古风插画的绘画技法，也可以作为动漫专业师生的参考图书。

图书在版编目（CIP）数据

唯美记忆：古风CG插画设计 / 陈平，王亦慧编著. —北京：机械工业出版社，2014.11

ISBN 978-7-111-48398-4

I. ①唯… II. ①陈…②王… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第249210号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：丁伦 责任编辑：丁伦

责任校对：丁伦 责任印制：乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2015年2月第1版第1次印刷

210mm×285mm·12.75印张·418千字

0001—3000册

标准书号：ISBN 978-7-111-48398-4

定价：69.90元（附赠1DVD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

社服务中心：（010）88361066

销售一部：（010）68326294

销售二部：（010）88379649

读者购书热线：（010）88379203

网络服务

教材网：<http://www.cmpedu.com>

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

封面无防伪标均为盗版

第1章 古风插画的基础知识

1.1 古风插画概念	12
1.2 水墨风格画笔制作和使用方法	13
1.2.1 通用画笔	13
1.2.2 古风插画特有画笔	13
1.3 国画十八描线条	16
1.4 丹青配色	18

第2章 古风插画服饰

2.1 古代服装、发型和纹样	21
2.1.1 春秋战国时期	21
2.1.2 秦汉时期	22
2.1.3 魏晋南北朝时期	23
2.1.4 隋唐时期	24
2.1.5 宋朝时期	25
2.1.6 明朝时期	26
2.1.7 清朝时期	27
2.2 古风首饰	28
2.2.1 脸部花纹	28
2.2.2 发饰	29
2.2.3 项链	30
2.2.4 耳环	31
2.2.5 手饰	32
2.2.6 腰饰	33

第3章 古风插画人物绘制

3.1 古风人物表情	35
3.1.1 女子表情	35
3.1.2 男子表情	36
3.2 古风人物动态	37
3.2.1 女子动态	37
3.2.2 男子动态	41
3.3 古风人物绘制流程	45
3.3.1 小宫女墨色线稿勾勒	45
3.3.2 古风颜色的搭配	46
3.3.3 小宫女人物的精绘	47
3.3.4 画面氛围的渲染	53

第4章 古韵虚幻——红衣芳华

4.1 舞蹈场面构图分析	56
4.2 水墨线稿绘制	57
4.2.1 用默认画笔绘制人物线稿	57
4.2.2 用不同笔法绘制不同服饰	58
4.2.3 背景梅花的线稿勾勒	62
4.3 舞者绘制	63
4.3.1 绚丽颜色的搭配	63
4.3.2 皮肤的绘制	64
4.3.3 绘制带妆容的五官和手	66
4.3.4 华丽的盘发绘制	70
4.3.5 不同服饰的绘制区别	72
4.3.6 首饰的材质表现	79
4.4 夜晚梅花背景处理	83
4.4.1 点缀出红梅花开	83
4.4.2 汉服花纹的添加	86
4.4.3 夜空背景的晕染	89

第5章 墨韵流转——雨香

5.1 女子和背景物构图分析	93
5.2 画面线稿绘制	94
5.2.1 用水墨画笔绘制人物线稿	94
5.2.2 用粗画笔表现画面背景	96
5.2.3 用琴弦描画笔绘制飘带	97
5.3 女子颜色绘制	99
5.3.1 用大色调搭配出水润画面感	99
5.3.2 女子脸部的绘制	101
5.3.3 水润的头发绘制	102
5.3.4 服饰的明暗绘制	104
5.4 制作画面的水墨韵律感	112
5.4.1 绘制花朵渐变效果	112
5.4.2 用晕染画笔制作水墨背景	118
5.4.3 用国画法绘制金鱼	120
5.4.4 服饰花纹的添加	121
5.4.5 雪花画笔的制作和使用	124

第6章 清新素雅——粉妆

- 6.1 小姐赏花构图分析..... 127
- 6.2 画面线稿绘制..... 128
 - 6.2.1 用不同描法绘制人物..... 128
 - 6.2.2 背景茶花和竹叶形态分析..... 132
- 6.3 小姐颜色绘制..... 136
 - 6.3.1 清新明快的颜色搭配..... 136
 - 6.3.2 温婉少女脸部绘制..... 138
 - 6.3.3 发髻的绘制..... 144
 - 6.3.4 丰富服饰的效果..... 146
 - 6.3.5 首饰的细节刻画..... 150
- 6.4 庭院场景绘制..... 154
 - 6.4.1 用植物渲染出丹青感..... 154
 - 6.4.2 白线稿表现素色飘带的质感..... 160
 - 6.4.3 用蝴蝶和蜜蜂的点缀..... 161
 - 6.4.4 背景色彩的渲染..... 162

第7章 古风场景——棋弈

- 7.1 双人下棋构图分析..... 165
- 7.2 下棋线稿描绘..... 166
 - 7.2.1 俊朗男子线稿描绘..... 166
 - 7.2.2 唯美女子线稿描绘..... 169
 - 7.2.3 用国画描绘法绘制背景..... 172
- 7.3 下棋人物颜色绘制..... 174
 - 7.3.1 丹青色调的渲染..... 174
 - 7.3.2 男子头部绘制..... 176
 - 7.3.3 用晕染画笔描绘水润长发..... 180
 - 7.3.4 不同材质的男性服饰绘制..... 181
 - 7.3.5 女子头部绘制..... 185
 - 7.3.6 用晕染画笔表现发髻..... 187
 - 7.3.7 不同材质的女性服饰绘制..... 188
- 7.4 孔雀的渲染方法..... 192
 - 7.4.1 孔雀头部的细致刻画..... 192
 - 7.4.2 用小直径画笔绘制羽毛质感..... 192
- 7.5 山石桌椅上色..... 194
 - 7.5.1 用明暗分析绘制桌子和地毯..... 194
 - 7.5.2 用块面法绘制石头..... 196

- 7.5.3 细致刻画背景树木..... 198
- 7.6 晕染水墨悠扬氛围..... 201
 - 7.6.1 用柔光画笔绘制远山青烟..... 201
 - 7.6.2 用服饰花纹增添画面层次感..... 203

元宵
YUAN XIAO

2017.8.11

红衣 芳华

HONGYI
FANGHUA

丁巳年

YU
XIANG

雨香

12

棋奕

文C插画

QI
YI

唯美记忆

古风插画设计

陈平 王亦慧 编著

 机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

古典·唯美·古风·插画·设计·在线购买: www.book.com

本书对古风插画的绘制方法进行了详细分析和讲述。该类型插画是新兴的插画风格，这种风格很好地将中国传统绘画技法和现代人的审美观结合起来，特别是丹青技法在古风插画中更是被广泛运用。

全书分为两大部分：第一部分（1~3章）是古风插画的基础知识，内容包括设置常用画笔、国画十八描的相关知识、常见朝代服饰展示、古风人物的简单绘制流程；第二部分（4~7章）主要展示作品案例，用几幅大型古风插画作为案例，从基础的草图构思入手，详细讲解了古风插画绘制的步骤和技法，能使读者学习到绘制古风插画所需的大量实用知识。

本书适合初中级绘画者学习古风插画的绘画技法，也可以作为动漫专业师生的参考图书。

图书在版编目（CIP）数据

唯美记忆：古风CG插画设计 / 陈平，王亦慧编著. —北京：机械工业出版社，2014.11

ISBN 978-7-111-48398-4

I. ①唯… II. ①陈…②王… III. ①三维动画软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第249210号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：丁伦 责任编辑：丁伦

责任校对：丁伦 责任印制：乔宇

北京汇林印务有限公司印刷

2015年2月第1版第1次印刷

210mm×285mm·12.75印张·418千字

0001—3000册

标准书号：ISBN 978-7-111-48398-4

定价：69.90元（附赠1DVD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

社服务中心：（010）88361066

销售一部：（010）68326294

销售二部：（010）88379649

读者购书热线：（010）88379203

网络服务

教材网：<http://www.cmpedu.com>

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

封面无防伪标均为盗版

前言

古风插画是近几年兴起的一类插画风格，表现为人物飘逸唯美，画面具有浓浓的水墨感，同时还融入了中国古代丹青画作的绘画技法和颜色搭配等元素，是十分具有中国特色的插画风格。水墨悠扬的画面氛围、温婉的少女、俊朗的男子，以及飞扬的汉服是这种插画风格的特点。

本书从古风插画基础知识入手讲解，系统讲述了绘制古风插画所需的相关知识。书中选用Photoshop作为绘画软件，具有实例精美、绘制过程讲解细致等优点，使读者能系统学习到绘制专业插画所需的知识。

本书分为两个部分。第一部分（1~3章）详细讲解了关于CG绘制古风插画所需的基础知识。这部分首先讲解了该种插画风格的基本概念、软件画笔的设置和颜色的搭配方法等，然后通过一系列案例穿插讲解相关知识，最后通过简单的实例绘制，讲解CG插画绘制的大致流程。第二部分（4~7章）是完整实例绘制展示，包含4个精美的CG插画绘制实例，并将完整的绘制步骤进行细致讲解。其中每个详细的案例先展示了构图效果、画面构思、配色解析等创意思路，以及线稿的绘制过程。之后会讲解将线稿导入计算机后进行上色、勾线、模糊、渲染、细化，以及绘制配饰等一系列画面效果处理的知识。除了步骤讲解详细外，还在比较难理解的步骤中穿插“局部特写放大镜+要点提示”等辅助板块，使读者在学习的过程中理解更加透彻。

本书适合美术专业读者和绘画爱好者阅读学习。本书知识全面、入门轻松、讲解细致，希望读者朋友们能在其中学到想要的知识，并且能够从生活中汲取灵感，运用本书中的绘画技法绘制属于自己的插画作品。

本书由多位CG教育专家、学者和画师联合编绘，其中第1章、第3章、第5章和第6章主要由陈平负责编写，共约21万字；第2章、第4章和第7章主要由王亦慧负责编写，共约18万字；参与本书写作人员还包括张小雪、何辉、邹国庆、姚义琴、江涛、李雨旦、郭清华、向慧芳、袁圣超、陈萍、张范、李佳颖、邱凡铭、谢帆、周娟娟、张静玲、王晓飞、张智、席海燕、宋丽娟、黄玉香、董栋、董智斌、刘静、王疆、杨泉、李梦瑶、黄聪聪、毕绘婷、李红术等人。由于时间仓促以及作者水平有限，书中不足和疏漏之处在所难免，欢迎广大读者朋友批评指正。

编者

第1章 古风插画的基础知识

1.1 古风插画概念	12
1.2 水墨风格画笔制作和使用方法	13
1.2.1 通用画笔	13
1.2.2 古风插画特有画笔	13
1.3 国画十八描线条	16
1.4 丹青配色	18

第2章 古风插画服饰

2.1 古代服装、发型和纹样	21
2.1.1 春秋战国时期	21
2.1.2 秦汉时期	22
2.1.3 魏晋南北朝时期	23
2.1.4 隋唐时期	24
2.1.5 宋朝时期	25
2.1.6 明朝时期	26
2.1.7 清朝时期	27
2.2 古风首饰	28
2.2.1 脸部花纹	28
2.2.2 发饰	29
2.2.3 项链	30
2.2.4 耳环	31
2.2.5 手饰	32
2.2.6 腰饰	33

第3章 古风插画人物绘制

3.1 古风人物表情	35
3.1.1 女子表情	35
3.1.2 男子表情	36
3.2 古风人物动态	37
3.2.1 女子动态	37
3.2.2 男子动态	41
3.3 古风人物绘制流程	45
3.3.1 小宫女墨色线稿勾勒	45
3.3.2 古风颜色的搭配	46
3.3.3 小宫女人物的精绘	47
3.3.4 画面氛围的渲染	53

第4章 古韵虚幻——红衣芳华

4.1 舞蹈场面构图分析	56
4.2 水墨线稿绘制	57
4.2.1 用默认画笔绘制人物线稿	57
4.2.2 用不同笔法绘制不同服饰	58
4.2.3 背景梅花的线稿勾勒	62
4.3 舞者绘制	63
4.3.1 绚丽颜色的搭配	63
4.3.2 皮肤的绘制	64
4.3.3 绘制带妆容的五官和手	66
4.3.4 华丽的盘发绘制	70
4.3.5 不同服饰的绘制区别	72
4.3.6 首饰的材质表现	79
4.4 夜晚梅花背景处理	83
4.4.1 点缀出红梅花开	83
4.4.2 汉服花纹的添加	86
4.4.3 夜空背景的晕染	89

第5章 墨韵流转——雨香

5.1 女子和背景物构图分析	93
5.2 画面线稿绘制	94
5.2.1 用水墨画笔绘制人物线稿	94
5.2.2 用粗画笔表现画面背景	96
5.2.3 用琴弦描画笔绘制飘带	97
5.3 女子颜色绘制	99
5.3.1 用大色调搭配出水润画面感	99
5.3.2 女子脸部的绘制	101
5.3.3 水润的头发绘制	102
5.3.4 服饰的明暗绘制	104
5.4 制作画面的水墨韵律感	112
5.4.1 绘制花朵渐变效果	112
5.4.2 用晕染画笔制作水墨背景	118
5.4.3 用国画法绘制金鱼	120
5.4.4 服饰花纹的添加	121
5.4.5 雪花画笔的制作和使用	124

第6章 清新素雅——粉妆

- 6.1 小姐赏花构图分析..... 127
- 6.2 画面线稿绘制..... 128
 - 6.2.1 用不同描法绘制人物..... 128
 - 6.2.2 背景茶花和竹叶形态分析..... 132
- 6.3 小姐颜色绘制..... 136
 - 6.3.1 清新明快的颜色搭配..... 136
 - 6.3.2 温婉少女脸部绘制..... 138
 - 6.3.3 发髻的绘制..... 144
 - 6.3.4 丰富服饰的效果..... 146
 - 6.3.5 首饰的细节刻画..... 150
- 6.4 庭院场景绘制..... 154
 - 6.4.1 用植物渲染出丹青感..... 154
 - 6.4.2 白线稿表现素色飘带的质感..... 160
 - 6.4.3 用蝴蝶和蜜蜂的点缀..... 161
 - 6.4.4 背景色彩的渲染..... 162

第7章 古风场景——棋弈

- 7.1 双人下棋构图分析..... 165
- 7.2 下棋线稿描绘..... 166
 - 7.2.1 俊朗男子线稿描绘..... 166
 - 7.2.2 唯美女子线稿描绘..... 169
 - 7.2.3 用国画描绘法绘制背景..... 172
- 7.3 下棋人物颜色绘制..... 174
 - 7.3.1 丹青色调的渲染..... 174
 - 7.3.2 男子头部绘制..... 176
 - 7.3.3 用晕染画笔描绘水润长发..... 180
 - 7.3.4 不同材质的男性服饰绘制..... 181
 - 7.3.5 女子头部绘制..... 185
 - 7.3.6 用晕染画笔表现发髻..... 187
 - 7.3.7 不同材质的女性服饰绘制..... 188
- 7.4 孔雀的渲染方法..... 192
 - 7.4.1 孔雀头部的细致刻画..... 192
 - 7.4.2 用小直径画笔绘制羽毛质感..... 192
- 7.5 山石桌椅上色..... 194
 - 7.5.1 用明暗分析绘制桌子和地毯..... 194
 - 7.5.2 用块面法绘制石头..... 196
 - 7.5.3 细致刻画背景树木..... 198
- 7.6 晕染水墨悠扬氛围..... 201
 - 7.6.1 用柔光画笔绘制远山青烟..... 201
 - 7.6.2 用服饰花纹增添画面层次感..... 203

古风插画的

基础

基石出
知识

JICHU
ZHISHI

