5.1 水墨古风插画概述

本节主要介绍什么是水墨古风插画以及古风插画的常用线条。

5.1.1 什么是水墨古风插画

水墨古风插画是以中国传统文化为基础发展出来的一种独特的插画 风格,它如同诗词歌赋一般传递着中国传统的美学意境,并通过不断地 发展,与新型的绘画媒介相融合。水墨古风插画包含以人或以景为主体 的多种绘画题材,而无论以何为主体,画作大都传递着一种具有古典气 韵的意境美。近来,越来越多的古风笔刷应运而生,为绘画者的创作开 拓了更丰富的空间。

5.1.2 水墨古风插画线条

水墨古风插画的线条与工笔画类似,属于传统国画技法。传统国画 技法中有18种特殊的描线技法,统称"十八描"。本节将举例介绍"十八 描"中几种常用的技法。

1. 柳叶描

使用柳叶描绘制出的线条两头尖,中部浑圆稳定。绘制时注重一气 呵成,线条效果若柳叶迎风。这种技法常被用来表现飘动的衣纹,如图 5-1 所示。



图 5-1

2. 竹叶描

竹叶描相较于柳叶描更为刚硬,着力点在线中,线条效果如同竹叶, 如图 5-2 所示。

进阶篇





本章主要介绍水墨古风插画的 基础知识,并通过案例详细讲 解古风插画的具体绘制方法。 尽管这种主题的插画统称为 "古风插画",但不同作者有 着各自鲜明的绘画风格。本书 仅提供一种绘画思路,喜欢古 风插画风格的读者可以通过多 看、多画来寻找属于自己的独 特风格。



3. 减笔描

减笔描的线条概括简练,多用于表达衣物的转折。 绘制的核心思想是用最少的线条来概括形体,如图 5-3 所示。



4. 高古游丝描

高古游丝描是一种线条效果极细的笔法,用笔注 重圆润细致、粗细统一。使用这种技法绘制出的线条 曲而长,没有锐利的转折,给人以舒缓之感,如图 5-4 所示。



图 5-4

5. 行云流水描

行云流水描的笔画绵长而连贯,中途不断笔。使 用这种技法绘制出的线条效果如云卷云舒、转折流畅, 如图 5-5 所示。



6. 曹衣描

曹衣描是一种以直线来表现密布衣纹的技法。通 过这种技法绘制出的纹路重叠繁密,如同刚出水一般, 如图 5-6 所示。





58



5.2 古风插画常见背景元素

本节通过较简单的植物元素案例和较复杂的山水背景案例,介绍一些水墨笔刷的用法和古风插画背景元素的 绘制方法。

5.2.1 海棠

海棠花是一种经常出现在古风插画中的花卉元素,既可以用作背景,也可以用作人物衣物上的花纹,具体的 步骤如下。

① 新建画布,新建"草稿"图层,选择一种最顺手的笔刷,绘制出一组完整的海棠。注意分配好海棠的不同开放状态和朝向,绘制效果如图 5-7 和图 5-8 所示。







图 5-8

№ 选择"涂抹"工具 №, 选择"柔边圆压力不透明度"
 笔刷,在草图的基础上直接把线条涂抹平滑。多余的部分选择"橡皮擦"工具 €, 擦去即可,绘制效果如图 5-9
 和图 5-10 所示。



图 5-9



图 5-10

○3 确定花朵的基色。选中"草稿"图层,单击"图层" 面板右下角的"创建新的填充或调整图层"按钮 ●,通 过调整图层的"色相/饱和度"数值调整花卉线稿的颜色, 调整后的效果如图 5-11 所示。



图 5-11

04 新建"上色"图层,选择"水边"笔刷,选择 (R246, G188, B171) 色给花瓣上色,绘制效果如图 5-12 和图 5-13 所示。



图 5-12



图 5-13

05 利用"水边"笔刷的半透明特性,逐层加深花瓣的颜色,绘制效果如图 5-14 和图 5-15 所示。



图 5-14



图 5-15

 ●6 选择 (R208, G073, B063) 色,加深接近花蕊部 分的色彩。新建一个图层,选择"硬边圆压力不透明度"
 笔刷,选择 (R247, G226, B201) 色点出花蕊,绘制 效果如图 5-16 和图 5-17 所示。



图 5-16



图 5-17

 ⑦ 合并所有图层,选择"套索"工具 ○选出单个花朵, 再选择"移动"工具 +.将画好的花朵排列成组。可以 适当地多复制几朵花骨朵作为衬托,排列效果如图 5-18 所示。



图 5-18

08 新建一个图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,选择 (R202,G206,B210)色绘制出枝干的草图,确定枝干 的走向即可,绘制效果如图 5-19 所示。 ●9 细化枝干。选择 (R171, G176, B181)色增加叶片。
为了使画面更丰富,可以在叶片上增加一些不同于固有
色的颜色,如 (R159, G133, B141)色、 (R215,
G209, B203)色、 (R233, G198, B169)色等,绘
制效果如图 5-20 和图 5-21 所示。



图 5-20



图 5-21



图 5-19

10 新建一个图层,选择 (R136, G130, B142)色, 在花朵颜色最深的部分添加一些冷色调,注意用量不要 过多,绘制效果如图 5-22 和图 5-23 所示。

图 5-22



图 5-23

合并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"添加杂色"命令,给海棠增加一些噪点,让画面的整体效果更贴近在宣纸上手绘的效果,绘制效果如图 5-24 和图 5-25 所示。



图 5-24



图 5-25

新建一个图层,将图层混合模式设置为"深色", 选择"E-宣纸纹理"笔刷,选择一个偏蓝的浅色,给画 面刷出纸张效果。完成海棠的绘制,效果如图 5-26 所示。





图 5-27

5.2.2 修竹

竹枝也是经常出现在古风插画中的元素。与海棠 的柔美不同,竹枝更常用于衬托男性人物,具体的步 骤如下。

01 新建画布,新建"草图"图层,选择"勾一淡侧锋" 笔刷,选择■(R144,G155,B153)色绘制出竹枝的草 图,如图 5-27 所示。

技巧与提示:

 绘制草图时,要注意多观察真实竹枝的形态,如修 竹枝节最细的部分会由于支撑不住新生竹叶的重量而向下 垂坠。

02 选择 (R081, G091, B087) 色细化草图, 擦除多余和杂乱的部分, 加粗靠近主体的枝节, 加重枝干分叉处的颜色, 完成竹枝部分的绘制, 效果如图 5-28 所示。
03 新建一个图层,继续使用"勾一淡侧锋"笔刷,分别选择 (R197, G202, B202) 色和 (R213, G216, B191) 色, 绘制出最远处的竹叶, 绘制效果如图 5-29 所示。压感笔下笔的角度不同, 这款笔刷绘制出的线条也会有不同的形态, 多尝试几次就能轻松上手。



图 5-28



① 分别新建图层,分组绘制出远近不同的竹叶。绘制远处的竹叶时可以将笔刷的不透明度适当降低,绘制近处的竹叶时则反之,通过竹叶不透明度的变化来强化画面的空间感,绘制效果如图 5-30 所示。



 ●5 与花卉叶片的绘制类似,竹叶也不要始终选择同类 色彩进行绘画。新建一个图层,给竹叶添加一些偏黄或 偏蓝的绿色,如●(R171,G178,B120)色和●(R128,G141,B138)色,这样能使画面更加生动、通透,绘制 效果如图 5-31 所示。



图 5-31

06 根据近大远小的透视原理,近处的竹叶要比远处的竹叶更大。新建一个图层,将笔刷的不透明度调整为100%,绘制出最近处色泽凝实的大片竹叶,绘制效果如图 5-32 所示。"勾一淡侧锋"笔刷的特性是"一侧重、一侧轻",使用这款笔刷绘制的竹叶比较贴近真实竹叶的质感。

07 新建一个图层,为最近处的竹叶顶端或末端增添一些不同色系的颜色**■**(R106,G031,B067),让画面更加生动,绘制效果如图 5-33 所示。

08 新建一个图层,将图层模式设置为"深色",选择"E-宣纸纹理"笔刷,为画面增加纸张效果,如图 5-34 所示。 完成修竹的绘制。



图 5-32



图 5-33



图 5-34

5.2.3 远山

充满古韵的水墨山水是古风插画中经常出现的背 景元素,具体的步骤如下。

● 新建画布,新建"草稿"图层,选择"油漆桶"工具 ●,选择 (R214,G205,B166)色填满整个画布 作为背景。选择"枯墨"笔刷,选择 (R194,G186,B150)色绘制出大致的山水草图,如图 5-35 所示。

< 技巧与提示:

在草图阶段需要确定元素的排布。

●2 细化草图,选择 (R115, G110, B82) 色勾勒出基本的山石轮廓,如图 5-36 所示。

O3 新建"底色"图层,选择"渲染4"笔刷,选择 (R155,G151,B124)色给山峦铺底色,注意下笔要轻。这款笔刷在笔触轻柔时能绘制出纸张纹理效果,绘制效果如图 5-37 所示。

02 继续轻柔地铺设色彩,分别选择 (R107,G104,B085)色和 (R173,G162,B104)色,通过重复铺
色来加强笔刷带来的纸张纹理效果。注意绘制深色山峦
时不要一次下手太重,要慢慢叠加,绘制效果如图 5-38 所示。





图 5-36



图 5-37



图 5-38

Photoshop 手绘从新手到高手

●5 重复步骤 04 继续加深画面。画面颜色较深的地方,选择更深的色彩 (R019,G017,B010)轻柔地层层铺绘。选择 (R202,G197,B183)色在部分石块上刷出浅色区域。灵活使用"吸管"工具 ≥,吸取画面中已有的颜色,为天空铺设出有层次感的色彩,绘制效果如图 5-39 所示。



图 5-39

06 新建一个图层,选择"树木"笔刷,选择 (R030, G025, B021) 色在山峦中点缀出错落有致的林木,如图 5-40 所示。

●7 新建一个图层,分别选择 (R075,G235,B231)
●和 (R081,G141,B174)
●铺出湖水底色,在湖水
周围的岩石上也铺上一些湖水的环境色作为呼应,绘制
效果如图 5-41 所示。

08 选择"鸟一鸟群"笔刷,选择白色,在画面右上角的天空中通过单击点出一组鸟群,如图 5-42 所示。
09 合并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"增加杂色" 命令,给画面增加噪点,如图 5-43 所示。



图 5-40



图 5-41



图 5-42



● 按快捷键 Ctrl+J复制图像,执行"滤镜"|"风格化"|"查找边缘"命令,将图层混合模式设置为"叠加",突出画面中的轮廓形状,并选择"橡皮擦"工具 ● 擦去不需要突出的部分。在这一步中基本只保留了前方部分树木的轮廓,绘制效果如图 5-44 所示。



图 5-44

Ⅰ 调节画面色彩,强化和谐感。新建一个图层,选择
 "油漆桶"工具 ▲,选择 (R081,G141,B174)色
 填充整个画面。填充完毕后,将图层的不透明度降低为
 50%,并将图层混合模式设置为"点光",绘制效果如
 图 5-45 所示。



图 5-45

22 新建一个图层,将图层混合模式设置为"深色",选择"E-宣纸纹理"笔刷,为画面增加纸张纹理,绘制效果如图 5-46 所示。完成远山的绘制。



图 5-46

5.3 不同身份人物的服饰

古代阶级制度森严,不同身份人物的服饰有很大区别,除了材质和规制,有些特殊身份的人物服饰还拥有专属的色彩。本节将通过案例来详细介绍不同身份古风人物的绘制方法。

5.3.1 大家闺秀

大家闺秀指的是名门世家中才貌双全的女子,知书达理、举止优雅。这类人物由于平日无须劳作,穿着的衣服质地较好,层次繁复,花纹也更为华丽。在本案例中将重点介绍古风首饰的绘制方法,具体的步骤如下。

● 新建画布,新建"草稿"图层,选择"铅笔"工具
 ●,使用不同颜色的线条区分区域,绘制出一位姿势乖巧、身着襦裙的大家闺秀的草图,如图 5-47 所示。



图 5-47

技巧与提示: 1 在草图阶段要尽可能确定思路,这样会比后期修改 轻松得多。

№ 将"草稿"图层的不透明度降低,新建"线稿"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,选择 (R199,G203,B204)色,根据草稿勾勒出利落的线稿。笔者准备绘制一幅配色清淡的图画,所以勾线时选择了较浅的色彩。线稿绘制完成后,关闭"草稿"图层,绘制效果如图 5-48 所示。

●3 新建"肤色"图层,选择"渲染一上色"笔刷,选择
译 (R245,G236,B231)色铺出肤色,如图 5-49 所示。
●4 选择较肤色深的颜色 (R208,G163,B151)作为
阴影色,通过反复叠加的方式铺设出皮肤的深色部分,强化人体轮廓。注意下笔要轻柔,绘制效果如图 5-50
所示。



图 5-48



图 5-49



●5 新建一个图层,选择"湿润渲染"笔刷,缩小笔刷 直径,绘制五官和指甲,如图 5-51 所示。眉毛为●(R110,G099,B088)色,眼珠为●(R040,G041,B033) 色和●(R160,G145,B132)色,眼白为●(R227,G213,B210)色,上下眼睑与面部红晕为●(R218,G165,B156)色,嘴唇和指甲为●(R233,G137,B133)色。



图 5-51

●6 深入刻画五官。选择"硬边圆压力不透明度"笔刷, 缩小笔刷直径,选择 (R053,G052,B041)色绘制出
睫毛,选择 (R190,G106,B107)色加深双眼皮褶,
选择白色加强眼珠和嘴唇的高光,绘制效果如图 5-52
所示。



图 5-52

○7 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,选择(R140,G138,B126)色,铺出头发的底色,注意在高光处留白,绘制效果如图 5-53 所示。



图 5-53

08 选择较头发底色更深的色彩 【R041, G042, B034),通过反复叠加的方式继续绘制头发,直到叠加出理想的发色,绘制效果如图 5-54 所示。



图 5-54

●9 新建一个图层,分别选择 (R224,G231,B239)
色、 (R236,G234,B235) 色、 (R213,G182,B164) 色、 (R253,G230,B158) 色、 (R213,G214,B218) 色、 (R246,G206,B194) 色和 (R239,G235,B224) 色,铺出各个区域服饰的底色,如图 5-55 所示。在这个阶段可以多尝试几种不同的配色方案,最终确定一套最喜欢的配色。



10 新建一个图层,分别选择 (R177,G183,B178)色、
 (R196,G176,B148)色、
 (R159,G162,B177)色、
 (R227,G194,B189)色等较底色更深的颜色作为阴影色,顺着褶皱的起伏绘制出服饰的阴影部分,绘制效果如图 5-56 所示。



图 5-56

手绘水墨画经常采取逐层渲染的手法,在数字绘画上也可以参考这种画法。在第一层阴影上,分别选择
 (R144,G138,B143)色、 (R129,G122,B133)色等,再绘制一层更深的色彩来加深服饰的阴影部分,强化服饰的立体感和层次感,绘制效果如图 5-57 所示。



图 5-57

图 5-55

12 新建"发饰线稿"图层,选择"染墨浓(T,R)"笔刷,选择
 (R043,G033,B000)色,设计几款不同的发饰
 配件,绘制出线稿,如图 5-58 所示。



图 5-58

 Ⅰ 在 "发饰线稿"图层的下方新建 "发饰颜色"图层, 根据首饰的材质,选择
 Ⅰ (R123, G107, B019)色铺设 底色,如图 5-59 所示。



14 选择"斧劈焦墨2(T, R)"笔刷,选择 (R255, G231, B107)色点出发饰的亮部,强化质感,如图 5-60 所示。



● 合并"发饰线稿"和"发饰颜色"图层,选择"矩形选框"工具 □选中发饰,右击被选中的区域,在弹出的快捷菜单中执行"自由变换"命令,调整发饰的大小和方向,将几款发饰配件分别插入发髻中,组合成一套完整的首饰,并擦去多余的部分,绘制效果如图 5-61 所示。



图 5-61

⑥ 新建一个图层,缩小笔刷直径,选择白色在纱衣上 勾勒出花朵纹样。选择"橡皮擦"工具 €,选择"斧劈 焦墨 2 (T, R)"笔刷,擦除部分纹样,营造刺绣质感。

第5章 水墨古风插画

最后选择 (R208, G208, B208) 色给花纹描边,加强 刺绣,突出布面的立体感,绘制效果如图 5-62 和图 5-63 所示。



图 5-62



图 5-63

17 给外衣增添花纹图案(图案为 5.2.1 节中所绘制的海 棠花组)。导入花纹图案,按快捷键 Ctrl+J 将花纹图案 复制 2 次,为最上面一层花纹图案添加"查找边缘"滤镜, 并将图层混合模式设置为"深色"。下方两个图层的图 层混合模式分别设置为"叠加"和"正常",如图 5-64 所示。 设置完毕后,花纹图案的整体效果如图 5-65 所示。



图 5-64



图 5-65

 合并所有花纹图层,将花纹图案放置在合适的部位, 并擦除溢出外衣轮廓的多余部分。选择"橡皮擦"工具
 .选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,将笔刷不透明 度降低至 30%,再擦除一些外套轮廓内不需要过于清晰 的花纹部分,绘制效果如图 5-66 和图 5-67 所示。



图 5-66



① 合并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"添加杂色" 命令,为画面添加杂色。选择"E-宣纸纹理"笔刷,选择一个偏冷的颜色为画面刷出宣纸纹理效果,绘制效果 如图 5-68 所示。完成大家闺秀的绘制。



5.3.2 文人墨客

提到文人墨客,很容易让人联想到擅长琴棋书画, 文采斐然的风雅之士。本例以琴为主题,绘制了一位 优雅的琴师。在本例中将重点介绍古琴的绘制方法, 具体的步骤如下。 新建画布,新建"草稿"图层,绘制一位身着布衣的文人琴师的草图,如图 5-69 所示。绘制草图时用不同 色彩的线区分不同的区块,这样能使勾线的思路更清晰。



图 5-69

№ 降低"草稿"图层的不透明度,新建"线稿"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,选择 (R186,G186,B191)色勾出线稿。线稿绘制完毕后,关闭"草稿"图层,绘制效果如图 5-70 所示。

●3 新建"底色"图层,分别选择 (R216,G219,B226)色、 (R168,G177,B176)色、 (R097,G114,B108)色和 (R158,G166,B081)色,铺出各个区域底色。笔者想要在这个案例中使用5.2节中绘制的修竹元素作为衣物的花纹图案,所以选择了与修竹相搭配的青绿色作为服饰的主色调。人物的皮肤底色受到服饰的绿色调影响,会有些许偏青,而不是常见的暖红色。否则服饰青绿,面部暖红,会显得色彩搭配较不融洽。选择 (R221,G223,B220)色铺设出皮肤的底色,绘制效果如图5-71所示。

● 新建一个图层,分别选择 (R222,G192,B185)
 ●和 (R200,G190,B188)
 ●,绘制出人物皮肤的阴影。选择 (R177,G183,B195)
 ● 经制出内层衣物的 阴影,注意褶皱的走向,绘制效果如图 5-72 所示。





图 5-71

05 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,选择 (R192,G145,B135)色进一步加深皮肤的暗部。分别 选择 (R107, G121, B123) 色和 (R047, G060, B069) 色, 绘制出外层衣物的阴影。同样地, 注意强调 出衣物的褶皱, 绘制效果如图 5-73 所示。



图 5-72



图 5-73

Photoshop 手绘从新手到高手

06 新建一个图层,给皱褶部分添加一些暖色 (R093,G085,B097),与皮肤的暖色部分相呼应。新建一个图 层,选择 (R125,G137,B135)色铺出头发的底色,注意留白头发的光泽,绘制效果如图 5-74 所示。



图 5-74

07 选择 (R050, G044, B044) 色,逐层渲染出头发的暗色部分。渲染完成后,选择"橡皮擦"工具
2 擦除 画出界的部分。新建一个图层,分别选择几种青绿色系的颜色,如 (R145, G125, B044) 色、 (R162, G170, B098) 色、 (R135, G132, B106) 色、 (R071, G084, B076) 色等,绘制出衣饰的底色,并大致勾画出暗部,绘制效果如图 5-75 和图 5-76 所示。



图 5-75



图 5-76

●8 选择"斧劈焦墨2(T, R)"笔刷,选择 (R237, G209, B099)色点出衣饰的亮部,如图 5-77 所示。



图 5-77

09 新建一个图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,
 绘制五官。上下眼睑和嘴唇为■(R154,G119,B108)
 色,眼珠和眼线为■(R061,G062,B059)色。选择"橡

皮擦"工具 <ℓ,选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,可以擦出类似渐变的效果,绘制效果如图 5-78 所示。



图 5-78 10 继续细化五官。选择■(R061, G062, B059)色为

眉毛增加一些青绿色,选择■(R070,G054,B054) 色拉出睫毛,并增画几根飘逸的发丝。选择白色给眼睛 和嘴唇点上高光,让人物生动起来,绘制效果如图 5-79 所示。



图 5-79

 金制古琴。新建一个图层,分别选择
 《R087,G080,B054)色和

 e. 由于古琴的正面受光,所以正面的颜色较侧面更明亮,绘制效果如图 5-80 所示。



图 5-80

12 选择"染墨浓(T, R)"笔刷,分别选择色卡■(R062,G057,B056)色和■(R059,G063,B066)色,利
 用笔刷自带的杂点效果,刷出类似木头的质感,如图 5-81 所示。



13 新建"琴弦"图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,选择 (R101, G090, B075)色画出琴弦。选择白色 点出琴身转折处的高光,绘制效果如图 5-82 所示。



图 5-82

· 技巧与提示:

绘制琴弦时,可以先画出一根琴弦,然后将其余6根琴弦复制出来,提高作画效率。

12 新建一个图层,按住 Alt 键单击新图层和"琴弦"图层之间的分隔线,将新图层锁定在"琴弦"图层上。选择黑 色和白色,随意地给琴弦扫出暗部和亮部,让琴弦能更好地融入木琴的主体,如图 5-83 所示。



■到这一步,感觉到外套的襟带颜色过深,需要调整。 新建一个图层,选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,选择亮度高的绿色 (R116,G135,B087)刷一下襟带部分,让整个画面的颜色亮起来,如图 5-84 所示。 16 选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,选择■(R160,G167,B083)色在襟带边绘制出两条装饰绣线。选择
 "斧劈焦墨 2 (T, R)"笔刷,选择■(R222,G215,B119)色在绣线中部点出高光,绘制效果如图 5-85 所示。



图 5-84



图 5-85

17 给外套添加花纹图案(图案为5.2.2 节中所绘制的修 竹元素)。导入修竹图案,按快捷键 Ctrl+J 复制一层, 为上方图层添加"查找边缘"滤镜,并将图层混合模式 设置为"深色",如图5-86 所示。合并两个花纹图层, 将设置好的花纹图案放置在合适的部位,并擦除溢出外 套轮廓的多余部分,如图5-87 和图5-88 所示。



图 5-86



图 5-87

6并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"添加杂色"
 命令,为画面添加杂色。新建一个图层,选择"E-宣纸纹理"
 笔刷,为画面刷出宣纸纹理效果,绘制效果如图 5-89 所示。完成文人墨客的绘制。



图 5-88



图 5-89

5.3.3 沙场战将

武将是经常出现在古风插画中的人物类型,通常 身着武士铠、锁子甲等铠甲。本例结合现代元素,设 计了一位身着甲胄和披风,背身站立的男性武将。在 本例中将重点介绍铠甲的绘制方法,具体步骤如下。

① 新建画布,新建"草稿"图层,绘制一个身着铁甲 的战将的草图。多找一些参考资料,结合自己的审美绘 制出甲胄的纹样,注意用不同色的线区分各区域,绘制 效果如图 5-90~图 5-92 所示。寻找参考资料时需要注意 不同地域和文化之间纹样的区别。



图 5-90



图 5-91



图 5-92

№ 降低"草稿"图层的不透明度,新建"线稿"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,选择 (R139,G140,B142)色勾出线稿。线稿绘制完毕后,关闭"草稿"图层,绘制效果如图 5-93 所示。



图 5-93

●3 新建一个图层,铺出各区域的底色,如图 5-94 所示。
皮肤为 (R215,G204,B202)色,内层衣物为 (R172,G191,B205)色,外层鳞甲为 (R025,G031,B045)色,
铁甲为 (R027,G029,B025)色,金甲为 (R138,G116,B061)色,皮带、刀柄、脚后跟为 (R061,G071,B073)色,刀身为 (R043,G046,B051)色。



图 5-94

○4 新建"头发"图层,选择"渲染一上色"笔刷,选择
译■(R076,G093,B103)色铺设头发底色,并适当留白。
绘制出的色块边缘如果太硬,可以选择"涂抹"工具
》,擦淡。新建"面部"图层,选择
(R135,G108,B097)色绘制出面部的暗部,加强立体感。选择
(R135,G108,B097)色绘制出面部的暗部,加强立体感。选择
(R187,G153,B152)色在耳根处添加一些血色。选择
(R187,G153,B152)色在耳根处添加一些血色。选择
(R123,G202,B197)色画出眼白,绘制效果如图5-95所示。
○5 单击"头发"图层,选择
(R035,G037,B034)
色继续铺色,加深头发颜色与明暗对比。单击"面部"图层,选择
"硬边圆压力不透明度"笔刷,绘制人物的眉眼部位。
选择
(R106,G044,B046)色给嘴唇内侧增加一些血
色,绘制效果如图5-96所示。

06 单击"头发"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,增 绘一些飘散的发丝,如图 5-97 所示。这款笔刷绘制发丝 的效果很好。



图 5-95



图 5-96



图 5-97

07 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,分别 09 寻找或者绘制一个鳞甲类笔刷,如图 5-100 所示。 选择 (R062, G068, B091) 色、 (R096, G104, B116) 色等, 大致铺出身上鳞甲与肩膀铁甲处的亮色部 分,如图 5-98 所示。



图 5-98

08 选择"斧劈焦墨2(T,R)"笔刷,选择白色,给 鳞甲增添一些点状高光,如图 5-99 所示。



图 5-99



图 5-100

10 新建一个图层,使用鳞甲类笔刷竖着向下刷,绘制 出连成整体的鳞甲,如图 5-101 所示。刷制人物身上的 鳞甲时要注意衣物的走向。刷制完毕后的人物鳞甲如图 5-102 所示。



图 5-101

11 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,细化整 片鳞甲四周的包边和铆钉。亮部为 (R124, G130, B136) 色, 暗部为 (R039, G042, B053) 色, 绘制 效果如图 5-103 所示。



图 5-102



新建一个图层,铺出皮质刀带和腰带的深色部分
(R031,G032,B034),再用饱和度高一些的蓝色
(R077,G117,B134)铺出亮部,绘制效果如图 5-104 所示。
缩小笔刷直径,细化出皮带的缝纫线,并绘制出暗部,绘制效果如图 5-105 所示。



图 5-104



图 5-105

12 新建一个图层,选择"染墨浓(T, R)"笔刷,选择
 译■(R017, G017, B019)色绘制出肩甲花纹中凹陷、
 不受光的部分,如图 5-106 所示。



图 5-106

选择"斧劈焦墨 2 (T, R)"笔刷,选择 (R212, G225, B225)色为肩甲增添高光,加强立体感和金属质感,如图 5-107 所示。



图 5-107

●新建一个图层,选择"染墨浓(T,R)"笔刷,选择
 【R043,G032,B013)色绘制出金甲上花纹的暗部,注意利用笔刷的粗糙质感绘制出体积感,绘制效果如图
 5-108 所示。



图 5-108

17 选择"斧劈焦墨2(T,R)"笔刷,选择 (R255, G252, B233) 色为金甲部分增添高光,如图 5-109 所示。



图 5-109

13 新建一个图层,绘制披风与头巾等布料部分。这种材质的绘制方法在"大家闺秀"和"文人墨客"案例中已多次介绍,此处不再赘述。此处选择的颜色为: ■(R142,G060,B065)色、■(R093,G008,B011)色、■(R071,G021,B023)色、■(R168,G094,B099)色等,绘制效果如图 5-110 所示。

① 合并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"添加杂色" 命令,为画面添加杂色。选择"E-宣纸纹理"笔刷,为 画面刷出宣纸纹理效果。完成沙场战将的绘制,绘制效 果如图 5-111 所示。



图 5-110



敦煌壁画的特点是色彩绮丽、用线流畅。飞天是 莫高窟艺术的象征之一,给予人美的享受。绘制这类 人物时需要注意人物舞蹈的韵律和五官的描绘,具体 的步骤如下。

新建画布,新建"草稿"图层,使用不同颜色的线条区分区域,绘制出草稿,如图 5-112 所示。飞天舞女的姿态是非常灵动的,在绘制草稿时要注意让彩带也随着舞女的舞步"舞动"起来。



图 5-112

№ 降低"草稿"图层的不透明度,新建"线稿"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,选择 (R178,G175,B169)色勾线。绘制完毕后,关闭"草稿"图层,绘制效果如图 5-113 所示。

쑫 技巧与提示:

勾线时可以根据人物设定灵活变通勾线的方法和选
 色,如本例中将人物设定成浅色眼珠,所以勾线时没有勾
 出眼珠。

O3 参考敦煌壁画的资料图片,总结资料中的配色规律,为人物和服饰铺设合适的色彩。新建"底色"图层,选择
(R238,G221,B211)色绘制出皮肤,分别选择
(R173,G182,B177)色、
(R232,G227,B224)

色和 (R228, G157, B107) 色绘制出服饰, 绘制效果 如图 5-114 所示。



图 5-113



图 5-114

04 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,选择 (R224, G190, B164)色通过逐层叠加的方式细化肤色, 如图 5-115 所示。



图 5-115

05 选择 (R201, G135, B109) 色再次加深肤色。人 物的设定不同,肤色也会有所区别,如舞女的肤色整体 上会比大家闺秀的肤色深一些。给舞女的脸颊、掌心和 指甲染上红色,如 (R181, G066, B047) 色、 (R234, G184, B169) 色等, 加强热情的感觉, 绘制效果如图 5-116 所示。



图 5-116

06 新建一个图层,选择 (R130, G124, B131)色, 根据头发的造型和走势铺出头发的第一层底色,注意留 白高光,绘制效果如图 5-117 所示。



图 5-117

07 选择 (R065, G063, B067)色,再次渲染加深发色, 如图 5-118 所示。相对于其他 3 个案例,这次头发绘制 的黑白对比更强烈,灰色区域更少。这种强对比的处理 可以让舞女的头发产生湿漉漉的效果。



图 5-118

08 选择"勾一淡侧锋"笔刷,绘制一些飘散的发丝。

新建一个图层,刻画五官和妆容。选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,选择 (R147,G086,B074)色绘制眉毛,选择 (R213,G106,B092)色绘制眼影和口红。在需要柔和过渡的部分,选择"橡皮擦"工具 之,选择"柔边圆压力不透明度"笔刷擦出过渡效果,绘制效果如图 5-119 所示。



图 5-119

09 分别选择 (R039, G113, B121) 色和 (R163, G190, B138) 色画出碧色的瞳孔,选择白色点出高光, 绘制效果如图 5-120 所示。



图 5-120

10 缩小笔刷直径,选择
 (R161, G066, B079)色拉
 出眼线,并刻画出与头发同色的上下睫毛。再次描摹加
 深眉毛,绘制效果如图 5-121 所示。



图 5-121

技巧与提示:

飞天舞女的眉形是极具特色的细弯眉。

11 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,分别选择
 【R202,G191,B189) 色、
 【R132,G147,B152) 色和
 【R216,G119,B096) 色,绘制出服饰的褶皱和阴影,绘制效果如图 5-122 所示。

Ý

技巧与提示:

可以通过下笔的轻重来控制阴影色的深浅。

● 再次加深阴影。新建一个图层,灵活使用"吸管" 工具 之吸取画面中已有的颜色作为阴影色,让面画各区域的配色产生呼应效果,看上去更加和谐、灵动,绘制效果如图 5-123 所示。

18 给服饰添加花纹图案(图案为 5.2.3 节中所绘制的远山元素)。导入远山图案,按快捷键 Ctrl+J 复制一层,将上方图层的混合模式设置为"滤色",下方图层的混合模式设置为"排除",如图 5-124 所示。合并两个图层,选择"移动"工具 +.把远山图案拖至裤腿上,用橡皮擦除溢出轮廓的部分,如图 5-125 所示。



图 5-122



图 5-123





图 5-125

12 新建一个图层,选择"豪放笔4"笔刷,选择 (R167,G191,B188)色绘制彩带的正面。绘制彩带时如果画出界了,不必擦得特别干净,尽量让画笔也"舞动"起来,画得随意一些。选择 (R217,G149,B015)色为人物身上佩戴的金饰填上底色,绘制效果如图 5-126 所示。



图 5-126

15 强化彩带和金饰。选择 (R234, G133, B089)色
 绘制彩带的反面。选择 "染墨浓 (T, R)" 笔刷,选择
 译■(R088, G060, B017)色绘制出金饰的暗部,绘制
 效果如图 5-127~图 5-129 所示。



图 5-127



图 5-128



图 5-129

16选择"斧劈焦墨2(T, R)"笔刷,选择 (R255, G234, B174)色点出亮部,强化质感,绘制效果如图5-130 所示。

17 新建一个图层,选择"渲染一上色"笔刷,绘制出
手鼓的底色和基础的阴影。鼓面为 (R219,G193,B176)色,鼓身为 (R075,G054,B060)色、 (R190,G124,B013)色、 (R206,G106,B079)色和 (R149,

G075, B070)色,绘制效果如图 5-131 所示。



图 5-130



图 5-131

18 新建一个图层,选择"E-宣纸纹理"笔刷,利用笔 刷效果给鼓面刷出纹理,再复制 5.2.1 节中的花朵元素贴 在鼓面上作为图案,丰富画面,绘制效果如图 5-132 所示。



图 5-132

19 合并所有图层,执行"滤镜"|"杂色"|"添加杂色"命令,为画面添加杂色。新建一个图层,选择"E-宣纸纹理" 笔刷,为画面刷出宣纸纹理效果,绘制效果如图 5-133 所示。完成敦煌舞女飞天的绘制。



图 5-133

5.4 古风插画实例——松雪谣

松雪谣绘制的是落雪时刻,天光微露,类似于全局光的一个瞬间。从整幅画的镜头视角看,占据画面最前方的松树和主体人物成为了画面中色调最暗的部分,与远处的云朵和天光产生了强烈的明暗对比。松雪谣的完成图 如图 5-134 所示。

内容设定

季节:	冬季	
时刻:	早晨	
场所:	松林	
光源:	背光	

主要技法

```
    水墨风格的松树和雪花的画法。
    处理背光环境中画面的方法。
```



图 5-134

5.4.1 新建画布

建立一张尺寸为 2220 像素 ×3106 像素的画布,分辨率为 300 像素 / 英寸,如图 5-135 所示。



5.4.2 绘制背景

● 新建"背景"图层组,在组内新建"云朵"图层,选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,将流量设置为50%,选择 (R233,G238,B254)色铺出较为平面的背景云朵。选择 (R253,G237,B253)色给云层添加一些暖色,暗示云层背后的天光。在靠近地面没有云朵的部分也涂抹一些同样的色彩,绘制效果如图 5-136 所示。



图 5-136

02 新建"树木步骤"图层组,在组内新建"树木剪 影"图层,选择"枯墨"笔刷,选择■(R110,G116, B117)色用剪影的方式大致描绘出两棵松树的枝干,如 图 5-137 所示。由于是背光环境,所以在此处选择了一 个中性偏灰的色彩。

03 新建一个图层,选择**■**(R075, G080, B080)色为 枝干的剪影勾勒出一些深色的轮廓线,注意不要全部勾 勒完整,绘制效果如图 5-138 所示。



大 技巧与提示:

虽然画面整体处于背光状态,但不同的位置依然存 在轻微的光照差别。



图 5-137



图 5-138

12 新建一个图层,进一步刻画松枝的结节和主体的枝条,如图 5-139 所示。





①5 新建"松枝"图层,细化松枝,为上一步绘制的结节添加细节,并补充一些更细碎的枝条,如图 5-140 所示。
①6 新建一个图层,将图层混合模式设置为"正片叠底",并将该图层锁定在"松枝"图层上。选择"淡墨浸湿"
笔刷,将流量设置为 30%,选择一些较为暗淡的色彩,

如 ■ (R076, G086, B071) 色、 ■ (R040, G057, B057) 色等,给松枝增添色彩倾向,绘制效果如图 5-141 所示。

⑦ 新建"松针"图层组,在组内新建"松叶形状"图层, 开始铺松叶。选择"松叶一淡"笔刷,打开"画笔设置" 面板,将"间距"调整为150%,如图5-142所示。切换 到"形状动态"栏,将"角度抖动"的"控制"设置为"钢 笔斜度",如图5-143所示。完成设置后,可以利用压 感笔的压感轻重来控制松叶的大小、浓淡,利用压感笔 的倾斜度来控制松叶的朝向,绘制效果如图5-144所示。



图 5-140



图 5-141



图 5-142



图 5-143



图 5-144

03 新建"色彩倾向"图层,分别选择深浅与色彩倾向
 不同的多种绿色为松叶上色。此处选用的颜色为:
 (R004,G075,B079)、
 (R093,G113,B039)、
 (R179,G195,B211)等,绘制效果如图 5-145 所示。



图 5-145

Photoshop 手绘从新手到高手

按住 Alt 键,单击"色彩倾向"图层和"松叶形状" 图层之间的分隔线,将"色彩倾向"图层锁定在"松叶形状" 图层上,并单击"添加矢量蒙版"按钮 为"松叶形状" 图层增加蒙版。选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,选 择黑色,擦淡一些松叶,使松叶的浓淡差异更大,绘制 效果如图 5-146 所示。



图 5-146

● 由于是背光,所以松叶颜色实际上不会如此鲜艳。按快捷键 Ctrl+J复制"松叶形状"图层并放在所有图层上方,并单击"添加矢量蒙版"按钮 ●为复制出的图层增加蒙版,如图 5-147 所示。选择"橡皮擦"工具 ▲ 轻柔地擦除一些想留出鲜艳颜色的部位,绘制效果如图 5-148 所示。



图 5-147



图 5-148

.4.3 绘制人物线稿

● 新建"人物线稿"图层组,在组内新建"人物草图" 图层,确定人物在画面中的位置,选择"硬边圆压力不 透明度"笔刷,选择 (R029,G028,B028)色将人物 草图绘制出来。这幅图主要想表达的是景,于是将人物 的位置定在了画面的左下方,位于两棵松树之间,与右 上方较为茂密的松叶相互衬托,形成一个视觉上较为稳 定的构图,如图 5-149 所示。



图 5-149

●2 确定人物的相对位置后,为了避免背景带来的干扰, 关闭所有背景图层。将"人物草图"图层的不透明度降 低至 30%~70%,在"人物草图"图层上方新建"线稿" 图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,勾勒人物的线稿,同 时细化人物的动作与姿态。线稿绘制完毕后,关闭"人 物草图"图层,绘制效果如图 5-150 和图 5-151 所示。





图 5-151



13 打开所有背景图层,观察整体效果,感觉人物在画面中占据的面积过小。按快捷键 Ctrl+T 调整人物的大小,调整后的效果如图 5-152 所示。



图 5-152

5.4.4 人物头面上色

● 新建"皮肤"图层,选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,选择
 ● (R216,G202,B209) 色绘制出皮肤的底色,如
 图 5-153 所示。



图 5-153

技巧与提示: 所有的人物上色部分都是在线稿层的下方,背景层的上方完成的。 **○2** 新建"皮肤阴影"图层,并将其锁定在"皮肤"图层上。选择 (R201, G166, B166)色绘制皮肤上的阴影, 绘制效果如图 5-154 所示。



图 5-154

Ⅰ3 细化人物肤色。加深脖颈处的阴影, 微调整体的肤色, 避免颜色过重, 背光人物的立体感不会太强。选择 (R194, G165, B115) 色填充人物的眼珠, 绘制效果如图 5-155 所示。



图 5-155

¹ 细化五官。新建一个图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,选择■(R056, G045, B043)色拉出眼线和睫毛。加深五官的颜色,确保人物的面部在完整的画面中也能被清晰地观察到。最后,选择白色点出瞳孔上方的高光,让人物的双眼更有神采,绘制效果如图 5-156 所示。



05 新建"头发底色"图层,选择 (R211, G217, B229) 色绘制出头发的底色,如图 5-157 所示。



图 5-157

06 新建"头发暗部"图层,并将其锁定在"头发底色"图层上。选择"渲染一上色"笔刷,分别选择 (R089,G083,B086)色和 (R149,G153,B160)色绘制头发的暗部,绘制效果如图 5-158 所示。
07 新建"头发亮部"图层,并将其锁定在"头发底色"图层上。选择白色,强化一下上一步中留白的区域,细致描绘出头发的光泽感,绘制效果如图 5-159 所示。





图 5-159

5.4.5 人物服装上色

● 新建"衣物底色"图层,分别选择■(R081,G075,B074)色和■(R038,G028,B026)色绘制内层衣物的底
 色,分别选择白色和青色
 (R235,G236,B240)绘制外层衣物的底色,绘制效果如图 5-160 所示。



№2 新建"衣物阴影"图层,选择"水边"笔刷,分别选择 (R187,G193,B194)色和 (R100,G092,B108)色绘制出衣物的阴影,注意强调出衣物的褶皱,绘制效果如图 5-161 所示。



图 5-161

03 新建"外袍底色"图层,分别选择 (R063,G094,B097)色和 (R050,G060,B069)色绘制出衣外袍的底 色,如图 5-162 所示。



○4 新建"外袍阴影"图层,分别选择 (R063,G068,B070)色和 (R047,G025,B029)色,根据褶皱的走向和各部位之间的遮挡关系细化出阴影,绘制效果如图 5-163 所示。



图 5-163

●5 为衣物绘制花纹。关闭"外袍底色"图层,新建"衣物花纹"图层,选择"勾一淡侧锋"笔刷,为部分服饰绘制一些花纹装饰,如图 5-164 所示。由于两个区域的布料不同,花纹的选色也不同。选择 (R173,G145,B136) 色勾勒出人物右肩偏向金色的花纹,如图 5-165 所示。分别选择 (R074,G162,B189)色和 (R031,G046,B060)色勾勒出人物左肩偏向蓝绿色的花纹,如图 5-166 所示。



图 5-165

图 5-166

06 绘制完花纹后,打开"外袍底色"图层,完成衣物的绘制,衣物的整体效果如图 5-167 所示。



图 5-167

5.4.6 金属配饰上色

OI 新建"金属"图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,绘制金属配饰的底色。由于服饰的配色对比已经较为强烈, 所以在此处选择了一个较为低调的深铜色 (R094, G083, B089)作为金属配饰的底色,绘制效果如图 5-168 所示。



图 5-168

●2 根据金属部分的结构,新建一个图层,选择"水边"
 笔刷,选择 (R111, G105, B115) 色为金属配饰增加
 一些亮色部分,如图 5-169 所示。



图 5-169

13 新建一个图层,选择**■**(R076,G063,B057)色绘制一些阴影,加强金属配饰的立体感,绘制效果如图5-170 所示。



图 5-170

● 新建一个图层,选择"书法一焦墨飞白 2"笔刷,选择 (R231,G231,B236)色,点出金属最亮的高光部分,如图 5-171 所示。



图 5-171

●5 新建一个图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,选择
 ●(R021,G019,B020)色描绘出金属装饰颜色最深的部分,如图 5-172 所示。完成整个金属配饰部分的绘制。



图 5-172

5.4.7 整体画面调整

び 按住 Alt 键单击"树木步骤"图层组和"松针"图层组,选择出其轮廓,再选择"人物"图层组,单击"蒙版"
 按钮 □ 给人物图层增加树木的蒙版。最后,选择"橡皮擦"工具



图 5-173

№ 缩小画幅观察整体效果,发现人物整体的色调过于明亮。新建"人物加深"图层,将图层混合模式设置为"正片叠底",图层不透明度降低为65%,并将其锁定在"人物"图层组上。选择"油漆桶"工具 &,选择
 G146,B163)色填充整个画面,调整后的效果如图 5-174 所示。



图 5-174

● 新建"亮光"图层,将图层混合模式设置为"亮光",图层不透明度降低至10%,并将其锁定在"人物"图层组上。选择"柔边圆压力不透明度"笔刷,选择
 ● (R193,G172,B125)色,轻轻淡扫一下人物头部右上方和远处的 飘带,调整后的效果如图 5-175 所示。



图 5-175

24 新建一个图层,选择"硬边圆压力不透明度"笔刷,将笔刷直径缩小至1像素,选择白色,单击点出细密的雪花。 雪花无须全部手动点出,点出一组雪花后,按几次快捷键 Ctrl+J 就复制几组雪花,再分别将雪花排布在合适的位置 即可,绘制效果如图 5-176 和图 5-177 所示。



图 5-176



图 5-177

● 新建一个图层,放大笔刷直径,降低笔刷不透明度, 用压感笔点出远处淡雪花,绘制效果如图5-178和图5-179 所示。



图 5-178



图 5-179

06 随机选择几个雪花图层,将图层混合模式设置为"外发光",为部分雪花增添发光效果,绘制效果如图 5-180 和图 5-181 所示。

O7 调整整个画面的颜色。新建一个图层,将图层模式设置为"柔光",图层不透明度降低为80%。选择"油漆桶" 工具 △选择 (R156,G126,B119)色填充整个画面, 中和过重的青色调,调整后的效果如图 5-182 所示。



图 5-180



图 5-182



 ●3 新建一个图层,将图层模式设置为"正片叠底", 图层不透明度降低至 25%,选择"E-宣纸纹理 2"笔刷, 选择■(R140,G140,B140)色,给画面增加纸张效果。 调整后的效果如图 5-183 所示,完成松雪谣的绘制。



图 5-183