

本章从简单又常见的装饰性纹样、简化动物造型和小物品开始，接触和了解数字绘画的绘画方式和一些简单材质的处理方法。

3.1 装饰性纹样的绘制

从古至今，纹样贯穿着人们的生活，出现在建筑、服饰、器物等生活中随处可见的地方，展示出所处时代独特的审美艺术。不同地域的文化亦孕育出不同的纹样。

3.1.1 中式纹样

中式纹样有着绵长的历史，商周时期的青铜器表面已经有了纹样。历经汉唐、宋元，直至今日，中式纹样的设计和表现变得越来越精致，描绘的主题也变得更加多样。传统的中式纹样中，具有代表性的有云纹、回字纹、蒲纹、锦纹、漩涡纹等种类，如图 3-1~图 3-3 所示。在绘画中，中式纹样多用于人物服饰和古建筑背景上。在设计和绘制中式纹样时，要重点注意纹样的对称性和重复性。

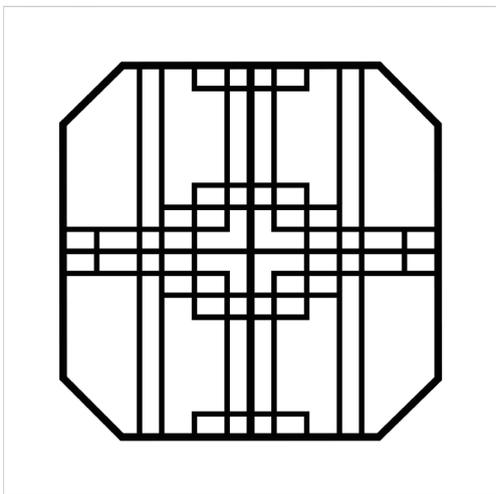

图 3-1

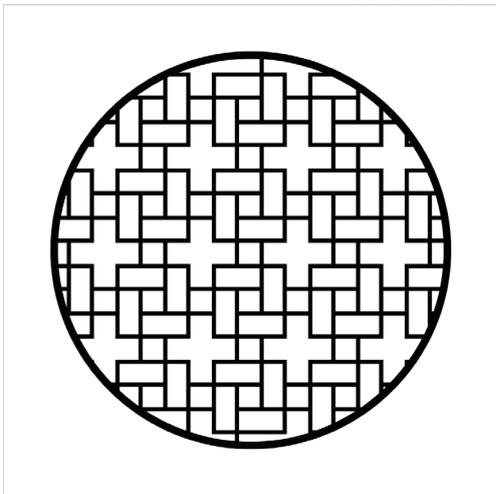

图 3-2

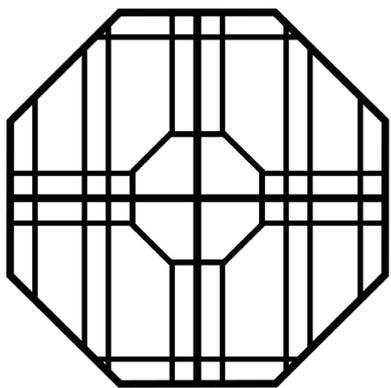

图 3-3

3.1.2 日式纹样

日式纹样发源于绳文时期，其特点是贴近自然，可以在纹样中找到许多大自然的缩影，如飞鸟纹、贝壳纹、竹纹、流水纹、菊花纹、秋草纹、漩涡纹等，如图 3-4~图 3-6 所示。发展到现代，日式纹样在日常生活中得到了广泛运用，如和服上精美的花纹、领带纹样及手账封面等。

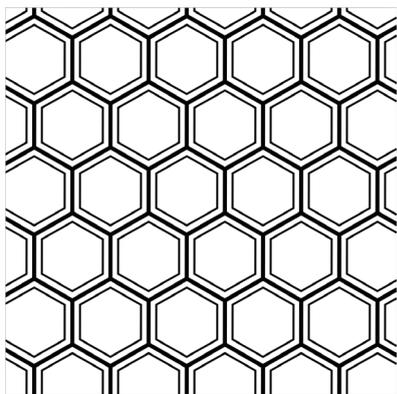

图 3-4

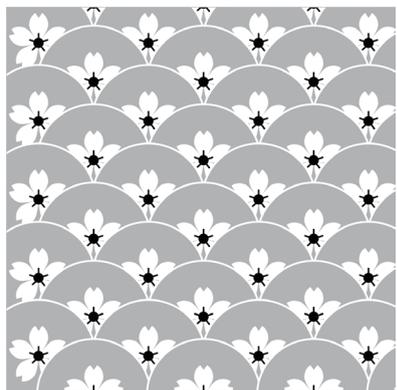

图 3-5

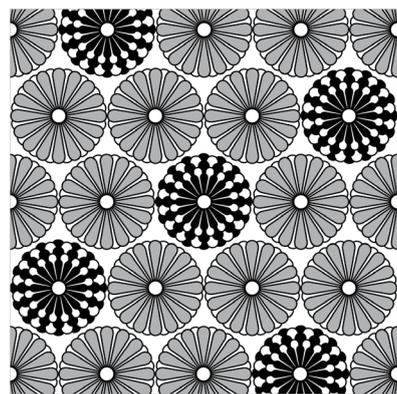

图 3-6

3.1.3 凯尔特纹样

凯尔特纹样发源于西欧，多以抽象的曲线和简化的动物图案组成，在珠宝、木雕和金属饰品等领域的设计中较为常见。其中具有代表性的纹样有绳结纹、圆圈纹、生命树、鸟兽、花边和圣人等，如图 3-7~图 3-9 所示。

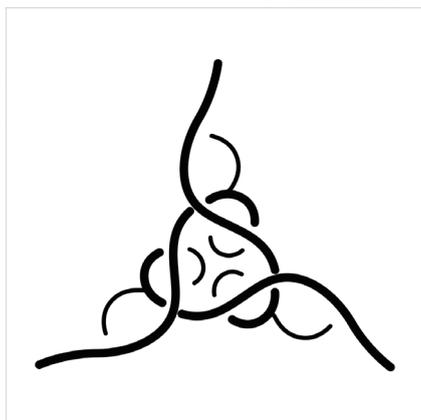

图 3-7

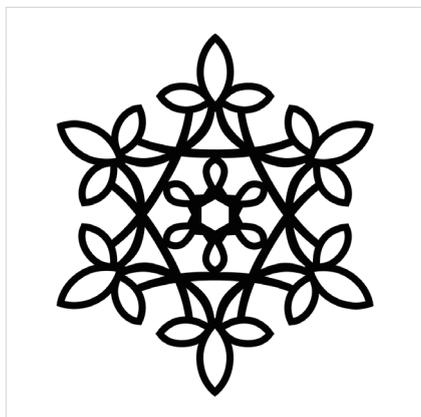

图 3-8

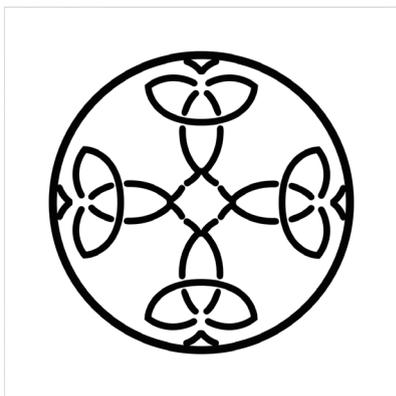

图 3-9

3.2 动物的简化构型

动物的简化构型指的是参考真实动物的外形，提取其中具有鲜明特点的部位进行夸张化处理，简化其他部位，让绘制出的动物拥有“个性”和“情绪”。本节中的案例采用的都是剪影起稿的方式，这种起稿方式能让绘画者在第一步就可以模糊地观察到整幅图最后呈现的状态，比较适合用来描绘生物。

3.2.1 兔子

本例绘制的是一只带着可爱桃子围脖的茶色立耳兔，具体步骤如下。

01 新建画布，新建“剪影”图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，用黑色绘制兔子的剪影，如图 3-10 所示。在绘制剪影的过程中，适当增加一些细节，如兔子头上的头巾状装饰。

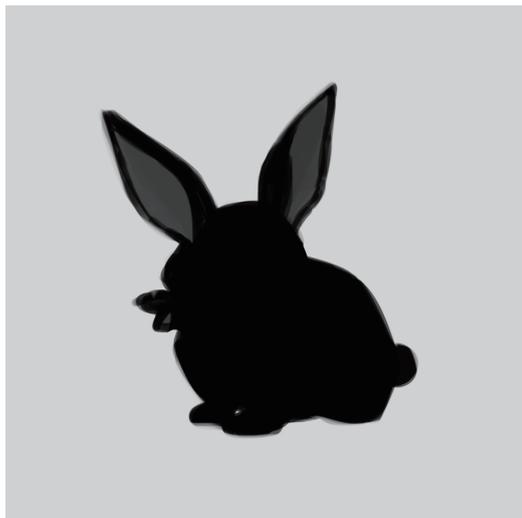

图 3-10

02 将“剪影”图层的不透明度降低至 20%，新建“草稿”图层，选择“铅笔”工具, 根据剪影轮廓描绘出兔子

的大致造型，如图 3-11 所示。在本步中，不用完全依照剪影的造型绘制，可以有更多的发挥。例如简单的头巾稍显单调，于是更改成了桃子状的围脖。

图 3-11

03 新建“线稿”图层，根据草稿绘制出精细的线稿。绘制完毕后，关闭“草稿”图层。新建“底色”图层，为各个区域铺上底色，如图 3-12 所示。兔子底色为 (R213, G200, B194) 色，桃子围脖为 (R232, G194, B158) 色，叶子为 (R089, G145, B116) 色。绘制完毕后，关闭“草稿”图层。

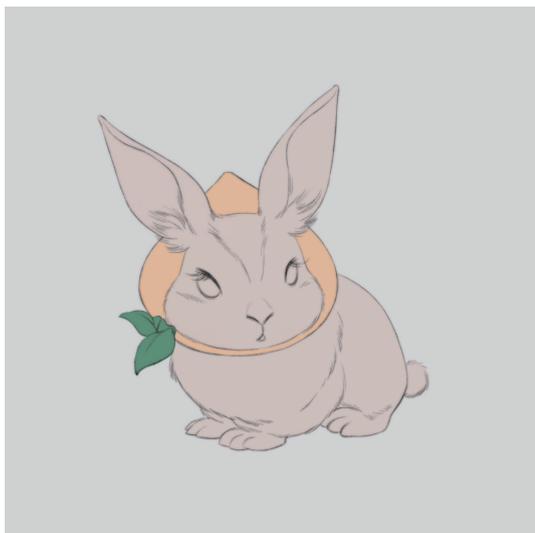

图 3-12

技巧与提示：

绘制线稿时，要注意兔子的眼睛形状比人眼要圆很多，鼻头呈三角形，耳朵底部常有团状绒毛。

04 新建一个图层，想象光源位置在兔子的左上方，选择“画笔”工具, 选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，用比底色深的色彩 (R109, G087, B076) 描绘出光线投射在兔子身上形成的阴影。选择饱和度低的粉色 (R204, G141, B116) 来铺设耳朵的底色，同时选择 (R228, G075, B078) 色适当描绘桃子围脖，绘制效果如图 3-13 所示。

图 3-13

技巧与提示：

绘画时，喜欢“一笔流”的读者可以将手写板的“笔尖感应”调得轻柔一些，在这种设置下，下笔力道重则颜色浓重，下笔力道轻则颜色轻薄透明，使用一种笔刷可以画出多种效果。

05 继续细化。新建一个图层，选择 (R057, G041, B041) 色绘制耳朵外侧和鼻子，选择 (R064, G105, B065) 色绘制叶子暗部，选择 (R032, G016, B017) 色绘制眼睛。在本步中要注意整体性，不要过分在意某个细节，每个部位的绘制进度要统一。最好不要出现某部分彻底完成了，另一部分还没开始画的情况，绘制效果如图 3-14 所示。

图 3-14

06 注意兔子的脑袋会在桃子围脖上造成投影，将这部分阴影描绘出来能令画面看上去更加真实。新建一个图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R126, G080, B065) 色绘制出阴影。分别选择 (R169, G158, B184) 色、 (R056, G065, B105) 色和 (R164, G134, B124) 色仔细刻画兔子的五官，并选择白色点出眼部的高光，让兔子的眼睛更有神。新建一个图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R104, G095, B090) 色添上兔子对地面造成的阴影，选择 (R196, G143, B147) 色绘制出兔子面颊的红晕，完成兔子的绘制，绘制效果如图 3-15 所示。

图 3-15

图 3-17

3.2.2 小熊

根据“小熊”这个命题展开联想，笔者决定绘制一个正在打太极拳的Q版北极熊，具体步骤如下。

01 新建画布，新建“剪影”图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，以黑色绘制出小熊的剪影。由于北极熊的设定容易让人联想到寒冷，又想给它增添一些拟人化的情感色彩，于是给它带上了厚厚的帽子和围巾，绘制效果如图3-16所示。

图 3-16

02 将“剪影”图层的不透明度降低至20%，新建“草稿”图层，选择“铅笔”工具，根据剪影轮廓描绘出小熊打太极拳的具体动作。在绘制过程中想要丰富一下小熊的造型，于是给小熊加上了一双袜子，绘制效果如图3-17所示。

03 降低“草稿”图层的不透明度，新建“线稿”图层，细化线稿。细化完毕后关闭“草稿”图层。新建“底色”图层，给小熊填上白色的底色。选择“画笔”工具，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选取一个暖色(R195, G034, B039)填满帽子、围巾和袜子区域，绘制效果如图3-18所示。

图 3-18

04 新建一个图层，试想光源在小熊正上方偏右的位置，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择(R155, G167, B179)色和(R132, G034, B043)色，根据光源的位置画出各个部分的阴影，绘制效果如图3-19所示。

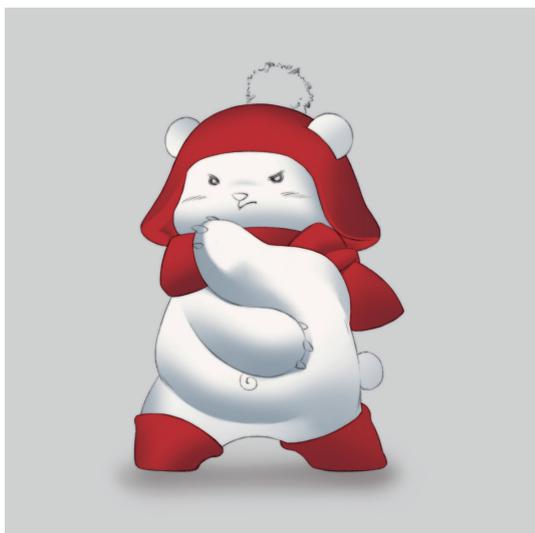

图 3-19

05 新建一个图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择■(R086, G122, B146)色增添一些闭合阴影。选择闭合阴影的颜色时，注意不要太深，就算是几乎没有光线进入的区域，也不要直接选用纯黑色，过重的阴影会使画面显得沉闷。选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择■(R228, G178, B185)色在小熊的面颊和肚脐点出红晕，增加趣味感，绘制效果如图 3-20 所示。

图 3-20

06 描绘细节。新建一个图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择■(R037, G032, B043)色给小熊画上眼睛和爪子，并选择白色点上高光。再选择合适的颜色给帽子和围巾增加一些简单的图案，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷绘制出帽子顶部毛球的体积感，完成太极小熊的绘制，绘制效果如图 3-21 所示。

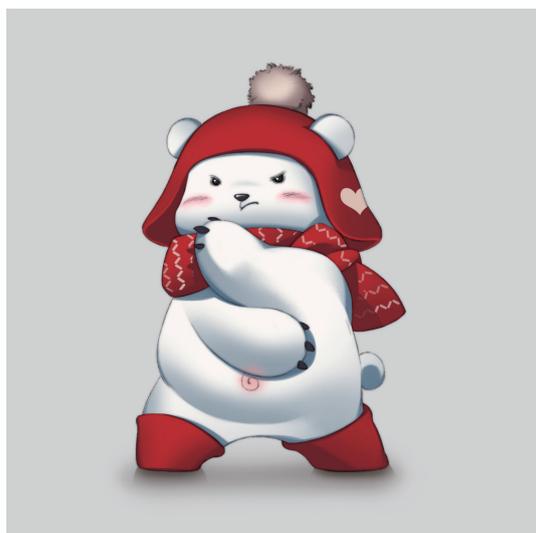

图 3-21

3.2.3 猫咪

本例绘制的是一只冷光环境下，半蹲半立的优雅黑猫，具体步骤如下。

01 新建画布，新建“剪影”图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，绘制出一只优雅的黑猫的剪影，如图 3-22 所示。起稿时可以多试几个不同的姿态，选取一个自己最喜欢的继续绘制。

图 3-22

02 将“剪影”图层的不透明度降低至 20%，新建“草稿”图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，根据剪影的形态大致勾勒出黑猫的线稿，并增加一些细长形的装饰衬托它的气质，绘制效果如图 3-23 所示。

图 3-23

技巧与提示：

在绘制草图的过程中多作尝试，可以获得很多不一样的灵感，就算在此次绘制中没有用到，也可以保留下来作为积累，或许下次创作时可以用到。

03 降低“草稿”图层的不透明度，新建“线稿”图层，细化线稿。细化完毕后关闭“草稿”图层。由于构思中的环境是冷光，新建一个图层，选择一个冷色（R055，G063，B078）色来铺设底色。同时，新建一个图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择（R134，G126，B123）色绘制出猫咪投射在地面上的阴影，绘制效果如图 3-24 所示。

图 3-24

04 新建一个图层，选择（R010，G010，B012）色增

添一些闭合阴影，选择（R118，G145，B171）色绘制出冷色光照下反射出的毛皮光泽，如图 3-25 所示。耳朵部分的绘制也要同步进行，选择（R176，G143，B135）色绘制出耳朵内侧，注意刻画出发耳内的绒毛，如图 3-26 所示。

图 3-25

图 3-26

技巧与提示：

绘画时要时刻记住自己刻画的是一个整体，各部分的绘画进度最好保持一致。

05 蓝绿色眼睛的黑猫是非常稀少的，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择（R033，G155，B178）色给猫咪描绘出这种颜色的眼睛，增加它的神秘感。观察完整的画面，笔者感觉之前线稿中绘制的饰品有些烦琐，画出来可能会喧宾夺主，于是决定换成一串简单的金珠。

选择■(R020, G021, B025)色在猫咪胸前绘制出金珠的圆形投影, 绘制效果如图 3-27 所示。

图 3-27

06 新建一个图层, 选择■(R102, G082, B042)色绘制出饰品的底色。选择■(R255, G227, B136)色, 选择“书法一焦墨飞白2”笔刷, 绘制金属的反光, 如图 3-28 所示。选择■(R154, G171, B179)色细化猫咪的五官, 增加一些胡须, 如图 3-29 所示。完成猫咪的绘制, 绘制效果如图 3-30 所示。

图 3-28

3.2.4 秋田犬

本节的最后一个案例是可爱的秋田犬, 具体步骤如下。

01 新建画布, 新建“剪影”图层, 选择“柔边圆压力不透明度”笔刷, 以黑色绘制出秋田犬的剪影, 如图 3-31 所示。

图 3-29

图 3-30

图 3-31

02 将“剪影”图层的不透明度降低至 20%，新建“草稿”图层，绘制出线稿的草图。给这只绅士小秋田打个领带，加强拟人化倾向，绘制效果如图 3-32 所示。

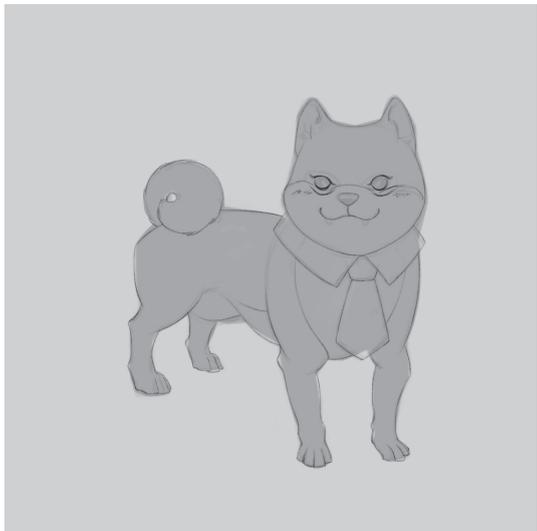

图 3-32

03 降低“草稿”图层的不透明度，新建“线稿”图层，细化线稿。细化完毕后，关闭“草稿”图层。新建一个图层，铺出各个部位的底色。皮毛为 (R219, G204, B183) 色，耳缘为 (R116, G064, B020) 色，眼珠为 (R021, G014, B022) 色，鼻子为 (R023, G023, B013) 色，领带为 (R062, G048, B171) 色。秋田的皮毛是暖色的，将领带设定为冷色，可以与皮毛的颜色形成对比，绘制效果如图 3-33 所示。

图 3-33

04 通过参考秋田犬的资料和照片，可以发现秋田犬背部和关节部分的皮毛颜色相较于其他部位更深一些。选

择 (R130, G078, B031) 色表现这个特点。同时，新建一个图层，选择 (R156, G151, B148) 色绘制出秋田犬投射在地面的阴影，绘制效果如图 3-34 所示。

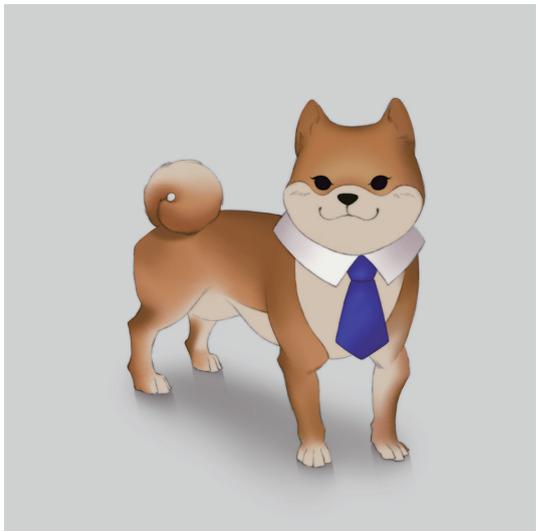

图 3-34

05 新建一个图层，绘制阴影，加强立体感。选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R071, G035, B000) 色绘制出闭合阴影，选择 (R184, G164, B166) 色绘制出头部投落在领子上的阴影，选择 (R035, G031, B083) 色绘制出领带的暗部。新建一个图层，细化面部。选择 (R063, G005, B011) 色细化眼睛，选择 (R225, G181, B147) 色绘制出耳朵内侧，并在脸颊处添加一些拟人化的红晕。选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R215, G182, B145) 色描绘出眼睛周围泛白的绒毛部分，绘制效果如图 3-35 所示。

图 3-35

06 新建一个图层，进一步细化面部，并增添领带装饰。选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择■（R088，G081，B076）色细化鼻头和眼睛的反光，再选择白色点出眼睛的高光，使双眼更有神采，如图3-37所示。选择■（R141，G136，B174）色在领带上绘制出几个旋涡状的花纹，完成秋田犬的绘制，绘制效果如图3-36所示。

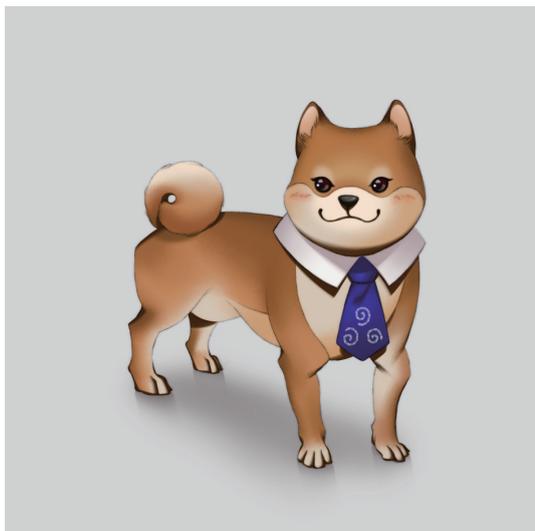

图 3-36

图 3-37

3.3 常见简单物品绘制

绘制物品与动物同样是以对真实世界的观察作为绘制的基础。不同物品的材质各不相同，反射值和折射值也不一样。绘制材质，从根本上来说就是绘制反射与折射。如果能够在绘画中准确地诠释物体的高光与阴影，就会给观者带来非常真实的视觉感受。想要绘制出符合物体本身材质的光影效果，最好的办法就是观察。

本节将以几个常见简单物品的绘制为例，在展示几种材质的表现方法的同时，体现出观察的重要性。

3.3.1 苹果

让我们从简单和常见的苹果开始学习小物品的绘制，具体的步骤如下。

01 新建“渐变”图层，选择“渐变”工具随意拉出一个渐变色作为背景。在“渐变”图层的上方新建“草稿”图层，选择“铅笔”工具绘制出苹果的形状，如图3-38所示。绘制时不要想当然地按照自己脑海中对苹果的印象进行绘制，要找到合适的资料作为参考，如照片等。

图 3-38

02 区分苹果身和苹果梗的颜色。新建“上色”图层，选择“画笔”工具，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R206, G216, B181) 色为苹果身填色，选择 (R102, G078, B044) 色为苹果梗填色，绘制效果如图 3-39 所示。

图 3-39

03 将光源位置设定在苹果的斜右上方。分别选择 (R186, G170, B101) 色、 (R158, G113, B092) 色、 (R158, G056, B033) 色、 (R074, G027, B019) 色和 (R113, G038, B045) 色等，铺设出苹果的色块。新建一个图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择 (R062, G053, B054) 色绘制出苹果投射在桌面上的阴影。由于苹果靠近投影的部分是暖红色的，所以投影也需要带上一些偏暖的色彩倾向，绘制效果如图 3-40 所示。

图 3-40

04 选中“上色”图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，利用“吸管”工具灵活取用颜色，增加更多的块面，让苹果的颜色更丰富，同时把颜色太重的部分拉回来一些。同步刻画苹果梗，保持各部分绘制进度的统一，绘制效果如图 3-41 所示。

图 3-41

05 继续刻画苹果的表面，使受光面到明暗交界线的过渡更平滑，让苹果逐渐“圆”起来。在该“掐阴影”的地方“掐”一下阴影，如苹果台的转折处。大体积刻画完成后，将笔刷直径缩小至 2~5 像素，随意吸取附近的色彩涂画几笔，营造拉丝效果，绘制效果如图 3-42 所示。

图 3-42

技巧与提示：

真实的苹果表面有色彩间杂的拉丝效果，而不是完美的红绿过渡。

06 选择 \square (R242, G227, B206) 色点出苹果表面的高光, 强化体积感。观察苹果的果皮可以发现, 由于苹果果皮表面并不平滑, 所以表皮的高光并不是一个整体, 而是由许多细小的高光点组成的, 如图 3-43 所示。完成苹果的绘制, 绘制效果如图 3-44 所示。

图 3-43

图 3-44

3.3.2 玻璃杯

本例将通过绘制玻璃杯来介绍透明玻璃材质和有色液体材质的表现方法, 具体的步骤如下。

01 新建画布, 新建“渐变”图层, 选择“渐变”工具 \square 随意地拉出一个渐变色作为背景。在“渐变”图层的上方新建“草稿”图层, 选择“铅笔”工具 P 绘制出几个不同形状的玻璃杯, 绘制效果如图 3-45 所示。

图 3-45

02 新建一个图层, 绘制杯中的液体。由于玻璃本身没有颜色, 为了让画面更丰富, 往玻璃杯里“倒”一些葡萄汁。葡萄汁是透明度较高的液体, 在受到光照时, 折射到杯底的光线会照亮周围, 所以杯底的葡萄汁的颜色会比较明亮、鲜艳。葡萄汁为 \blacksquare (R040, G021, B032) 色, 反光为 \blacksquare (R139, G036, B065) 色, 液体表面为 \blacksquare (R134, G106, B129) 色, 绘制效果如图 3-46 和图 3-47 所示。

图 3-46

图 3-47

03 新建一个图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，分别选择■（R143，G139，B162）色和■（R088，G078，B092）色，画出玻璃杯上反射深色环境光的部分，加强玻璃杯的体积感。这个部分应根据玻璃杯本身的体积拉伸或收缩，从而勾勒出玻璃杯不同的外形样貌，绘制效果如图 3-48 和图 3-49 所示。

图 3-49

04 新建一个图层，分别选择■（R025，G011，B018）色、■（R056，G029，B041）色等，刻画玻璃杯的环境反射，进一步强化玻璃杯的体积感。轻轻地扫一扫葡萄汁的远端边界，柔化边界的线条，绘制效果如图 3-50 和图 3-51 所示。

图 3-48

图 3-50

图 3-51

05 新建一个图层，分别选择色和色，画出玻璃杯的投影。由于折射的关系，会有一些光线穿透玻璃杯中的葡萄汁，投射到杯底和桌面上，使杯底和桌面也被“染”上些许葡萄汁的色彩，如图 3-52 所示。

图 3-52

06 新建一个图层，选择白色绘制出玻璃杯的高光，选择“橡皮擦”工具将高光的边缘擦得锐利一些。最后点出一些细碎的高光点，完成玻璃杯的绘制，绘制效果如图 3-53 所示。

图 3-53

3.3.3 糖果

本例将通过绘制水果味的硬糖来介绍半透明材质的表现方法，具体的步骤如下。

01 新建画布，新建“渐变”图层，选择“渐变”工具拉出一个甜美的粉色系渐变。新建“线稿”图层，选择白色，选择“铅笔”工具起稿勾线，画出 4 颗硬糖的轮廓，绘制效果如图 3-54 所示。

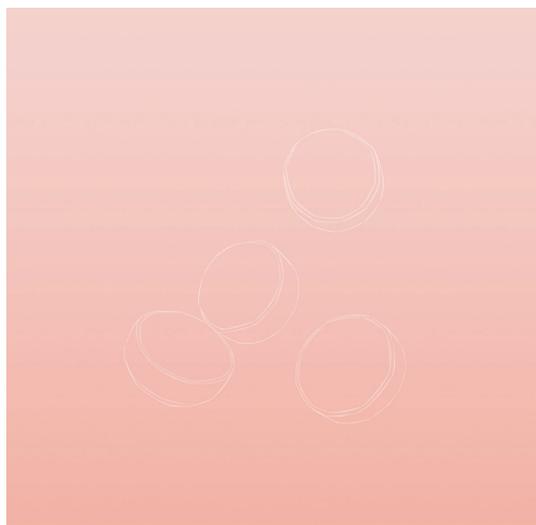

图 3-54

02 将 4 颗水果硬糖设定为橘子、葡萄、蔓越莓和荔枝 4 种口味。新建一个图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，根据设定为水果硬糖平涂上不同的底色，如图 3-55 所示。此处选用的颜色为：色、色、色、色。

B194) 色和 (R227, G195, B094) 色。

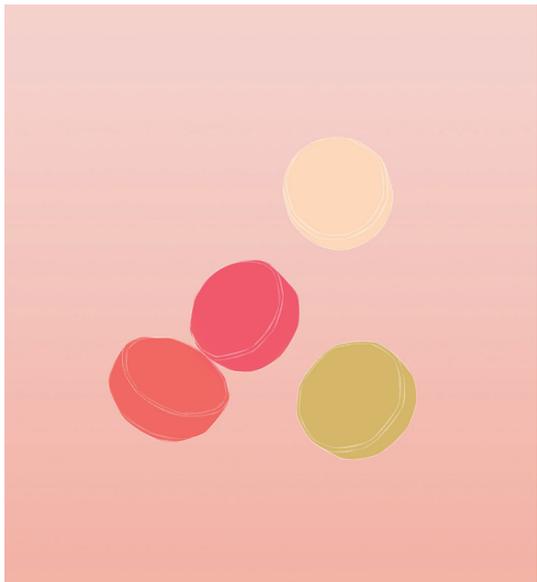

图 3-55

03 观察一下手边的硬糖，可以发现水果硬糖属于 3S 材质，即 Sub-Surface-Scattering，具有半透明、透光的特质。新建一个图层，选择“柔边圆压力不透明度”笔刷，选择白色刻画出硬糖的体积感和光泽感，绘制效果如图 3-56 所示。

图 3-56

04 强化硬糖表面的糖丝效果。先绘制一些白色细丝，选择“模糊”工具 模糊后，再绘制一些清晰的糖丝。此时糖果本身的体积已经表现得很清楚了，可以关闭“线稿”图层，绘制效果如图 3-57 所示。

图 3-57

05 新建一个图层，选择白色绘制出硬糖表面的高光部分。在“渐变”图层上方新建一个图层，选择 (R241, G144, B122) 色绘制出硬糖投射到背景上的阴影，绘制效果如图 3-58 所示。

图 3-58

06 合并所有图层，选择“模糊”工具 将硬糖的轮廓模糊一下，让硬糖的视觉效果更柔滑。选择“画笔”工具 ，缩小笔刷直径，绘制一些撒在糖果上的砂糖，丰富画面效果。完成硬糖的绘制，效果如图 3-59 所示。

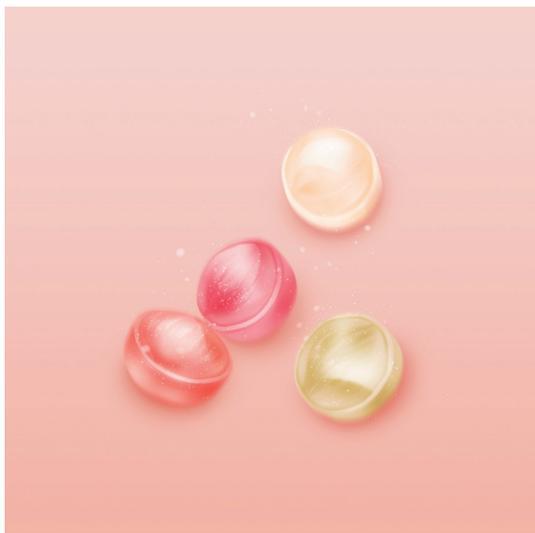

图 3-59

3.3.4 魔术手套

本例绘制的是一只皮质的魔术手套，它浮在半空，没有投影，具体的步骤如下。

01 新建画布，新建“渐变”图层，选择“渐变”工具，拉一个酒红色调的渐变色作为背景。画手套从画手开始，新建“手部”图层，选择“铅笔”工具，在画布中央绘制出手的轮廓，绘制效果如图 3-60 所示。

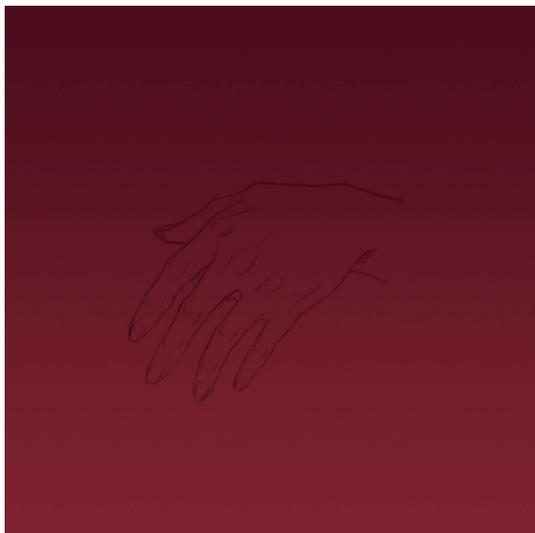

图 3-60

技巧与提示：

绘制手部姿势时，可以对照镜子摆出自己想要绘制的手势，将选定的手势拍下来观察或随时通过镜子观察。

02 新建“手套”图层，根据手的姿态，绘制包裹手部的手套。手套的线稿绘制完毕后，关闭“手部”图层，绘制效果如图 3-61 所示。魔术手套的材质是细腻的皮质，穿戴在手上时，手套和手指之间会存在一些空隙，不会紧紧包裹住手指。如果将手套画得紧贴手指，观感上会更像橡胶手套。

图 3-61

03 新建“底色”图层，选择“套索”工具，把手套部分框选出来，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，选择色（R223, G048, B045）色，铺手套的底色，如图 3-62 所示。

图 3-62

04 将光源设定在手套的斜下方，新建“阴影”图层，选择色（R131, G005, B006）色粗略地绘制出手套的阴影部分，包括不同的手指相互遮挡形成的阴影、皮质褶

皱产生的阴影等，绘制效果如图 3-63 所示。

图 3-63

05 在所有图层的上方新建一个图层，选择色（R076，G004，B007）绘制出颜色更深的闭合阴影，再选择“柔边圆压力不透明度”笔刷将各图层的阴影调节得自然柔和一些，绘制效果如图 3-64 所示。进行此步时，需要一边绘制一边思考每个大面的转折和每个小褶皱的走向，尽量刻画得真实。

图 3-64

技巧与提示：

绘制闭合阴影时会盖住线稿。真实世界中并没有“线”，而是各种面的转折产生了“线”。

06 新建一个图层，选择“硬边圆压力不透明度”笔刷，细化出手套的缝合线，再选择色（R248，G118，B105）在缝合线上点缀一些高光。完成皮质魔术手套的绘制，效果如图 3-65 所示。

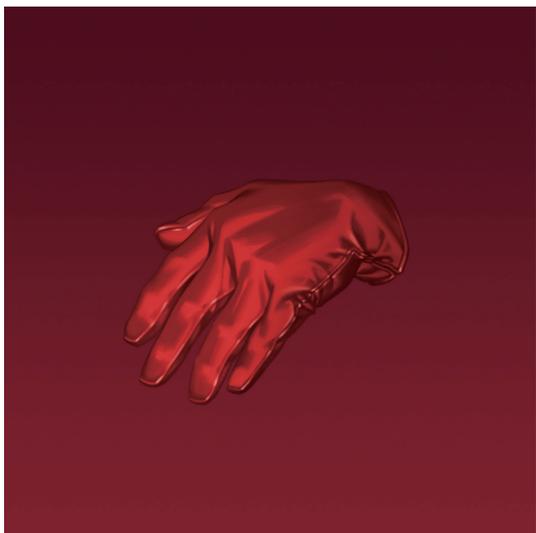

图 3-65