

CG 漫画实战技法

6

青春热血

附赠DVD光盘

乐画工房 Dr.大吉 编著

超级热血 的CG动漫人物绘制、上色、创作技法必备宝典
教你循序渐进画出少年热血漫画人物和场景

DVD
视频教学

CG漫画实战技法=线稿绘制+提线调整+画面铺色+人物润色+光效表现+整体调整

本书附赠1张DVD视频教学光盘，包含一个案例的完整视频教学（60分钟）及书中所有7个案例的PSD文件。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

CG 漫画实战技法

6

青春热血

附赠DVD光盘 乐画工房 Dr.大吉 编著

超级热血 的CG动漫人物绘制、上色、创作技法必备宝典
教你循序渐进画出少年热血漫画人物和场景

DVD
视频教学

CG漫画实战技法=线稿绘制+提线调整+画面铺色+人物润色+光效表现+整体调整

本书附赠1张DVD视频教学光盘，包含一个案例的完整视频教学（60分钟）及书中所有7个案例的PSD文件。

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

CG漫画实战技法. 青春热血 / Dr. 大吉编著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2010.9
ISBN 978-7-115-23407-0

I. ①C… II. ①D… III. ①漫画—技法(美术)—图形软件, Photoshop IV. ①J218.2-39②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第134602号

内 容 提 要

CG行业是一个朝阳产业,有大量的创意人士正加入这个行业。本书首先介绍了青春热血漫画的特点及表现青春热血风格的常用技法,然后通过7个案例详细讲解了在Photoshop软件环境下绘制CG漫画所运用到各种技巧,如提线技巧、铺色润色技巧、花纹修饰技巧、光效表现技巧等。另外,本书附带了1张DVD光盘,包含书中所有实例的线稿和分层最终效果图。

本书讲解系统,图例丰富精美,适合初、中级动漫爱好者作为自学用书,也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

CG 漫画实战技法——青春热血

- ◆ 编 著 乐画工房 Dr. 大吉
责任编辑 郭发明
- ◆ 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: 787×1092 1/16
印张: 18.25 彩插: 12
字数: 467千字 2010年9月第1版
印数: 1—4000册 2010年9月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-23407-0

定价: 78.00元(附1张DVD)

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

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

目 录

1	少年热血，最初的荣耀与梦想	
1.1	少年热血漫画的流传和影响	6
1.2	少年热血漫画创作的基本要领	7
1.3	本书的案例简介	8
2	少年热血漫画常用的技法	
2.1	少年热血漫画常用的绘画技巧	14
2.1.1	线条的运用	14
2.1.2	透视的运用	17
2.2	Photoshop使用技巧	19
2.2.1	仿手绘技法	19
2.2.2	Photoshop界面介绍	20
2.2.3	Photoshop常用工具介绍	22
2.2.4	图层属性的介绍和使用	23
2.2.5	常用的基本操作快捷键	29
3	完美亮相	
3.1	让自己充满期望地构图	32
3.2	描绘生命力细节的草图绘制	33
3.3	线稿的处理	37
3.4	奠定画面色调的铺色	43
3.5	塑造立体感的影子	47
3.6	细节描绘	54
3.7	不可缺少的高光效果	56
3.8	让画面提色的背景气氛渲染	61
4	硬朗的男生	
4.1	构思构图	68
4.2	草图	68
4.3	开始描线	69
4.4	处理线稿	71
4.5	铺色	73
4.6	光影效果	76
4.7	背景绘制	87
4.8	后期渲染与细节处理	94
5	整装待发	
5.1	构图	102
5.2	草图	104
5.3	描线	106
5.4	确定大概的色调和光影效果	113
5.5	铺色	115
5.6	阴影	122
5.7	光线处理	126
5.8	添加细节	131
5.9	后期渲染	135
5.10	后期修改	138
6	剑拔弩张	
6.1	构图	142
6.2	草图细化	142
6.3	上色前的准备工作	143
6.3.1	上色构思	143
6.3.2	水墨笔刷的制作	143
6.3.3	创建图层	149
6.4	纸纹效果和笔刷选择	150
6.5	开始上色	152
6.6	毛笔效果勾线	158
6.7	阴影绘画	159
6.8	背景绘画	160
6.9	线条渲染	162
6.10	锦上添花的素材贴图	165
6.11	文字装饰	166
6.12	后期渲染和整体调整	167

7

安静悠闲的瞬间

- 7.1 构图构思..... 174
- 7.2 草图制作..... 174
- 7.3 线稿处理..... 177
- 7.4 大感觉地铺色..... 180
- 7.5 身体和背景的绘画过程..... 182
- 7.6 加入阴影的反光..... 188
- 7.7 细节绘画..... 190
- 7.8 点缀高光..... 196
- 7.9 后期渲染和整体调整..... 201

8

手绘涂鸦

- 8.1 修整线稿..... 208
- 8.2 手绘感觉的铺色..... 212

- 8.3 阴影描绘..... 216
- 8.4 细节描绘..... 219
- 8.5 高光效果..... 246
- 8.6 后期渲染..... 248
- 8.7 最后的细节调整..... 250

9

缔造传说

- 9.1 构图和小草图..... 254
- 9.2 线稿..... 255
- 9.3 线稿加工..... 256
- 9.4 处理线稿..... 257
- 9.5 颜色构图..... 258
- 9.6 细化颜色构图..... 260
- 9.7 效果..... 264
- 9.8 整体加工..... 283

少年热血，最初的荣耀与梦想

我们知道，世界上有一类漫画，它的主角永远傻乎乎，总是只有一个单纯的目标；它的敌人永远聪明强大、不可战胜，却总被主角打败……看起来很傻，不是么？可正是这一类漫画，一直占据着漫画销量的榜首。

这是为什么呢？

在解答这个问题之前，先问你一个问题：你曾经后悔过吗？

你是否曾经错过了一个唾手可得的时机，以后就再也无法弥补，让你每次想起来都心痛吗？

你是否曾经因一时的犹豫而没有向喜欢的人告白？你是否曾经因一时的不确定而丧失机会？你是否因为一时的好面子而没有向自己伤害过的人道歉？你是否因为一时没有挺身而出而落在别人后面？

再问你一个问题：你有梦想吗？你希望自己变强吗？在一瞬间，洗脱原有的自己，告别遗憾，令自己焕然一新？

你是否后悔过自己太聪明，没有傻乎乎不顾一切地直奔目标？你是否羡慕过那些更“傻”的人？在想起那些令自己遗憾的瞬间时，你是否想过，如果当时自己傻一点、冲动一点，自己的人生就会因此而改变？

这，就是热血的原动力。

威廉·华莱士在决战前对士兵们说：“是啊，如果战斗，可能会死。如果逃跑，至少还能活。年复一年，直到寿终正寝。你们！愿不愿意用这么苟且的日子去换一个机会，就一个机会！那就是回来，告诉敌人，他们也许能夺走我们的生命，但是，他们永远夺不走我们的自由！”

就是这个感觉。

热血，就是面对一个目标，抛弃恐惧和犹豫，抛弃怀疑和彷徨，直接去实现梦想！

热血是每个人都打心眼里期望的，因为每个人都曾经后悔，而每个人都向往一个无怨无悔的人生。

热血是人之根本，根植于每个人的灵魂中。虽然有些“清醒”的人会对这种“傻”不屑一顾，但无论别人怎样嘲笑他，当他面对遗憾，在夜深人静中独自一人把头埋在被子里叹气的时候，都能听到灵魂深处那热血的呼唤，这是血液里的祖先在召唤你。没有热血，甚至猴子都不会进化成人——当第一只猴子决定跳下树用两条腿走路时，那是一种怎样的热血！

无论多么困难，多么恐怖，我们心中有爱与希望，这就够了。

少年热血漫画所讲述的正是这样一种精神。每个人心中都希望自己能成为热血少年漫画的主角。

漫画的主角会说是为了大地的爱与正义而奋斗。那大地的爱与正义是什么？它什么都不是，无意义，不存在。热血不需要理由，因为需要理由的不是热血。

所以，为了大地的爱与正义，热血吧！

1.1 少年热血漫画的流传和影响

从某种角度上说，原始人在山洞里的壁画，古埃及、古阿兹台克的壁画，中世纪的挂毯画，

圣人连环画，都是少年热血漫画——它们的主角都是傻乎乎的英雄，抛弃了世俗杂念，寻找志同道合的伙伴，直接奔向目标。

西班牙石窟中的壁画上，在大量渺小的人类闭着眼睛四散奔逃时，一个没有眼睛的英雄挥舞着石块向比自己大十倍的野牛直冲而去。在古波斯神庙的镶嵌画上，琐罗亚斯德骑着一匹瘦马，孤身一人冲向连天的匈奴大营，背景是漫天翻卷的赤红色玫瑰花瓣。法国的十字绣挂毯中，敌我两军都在剧烈的圣光下捂上了眼睛，只有圣女贞德昂首挺胸。在日本浮世绘的连环画卷上，孤单的少年源义经在滔天巨浪中踩着一只桌子大的小舢板，只给读者留下一个傲然挺立的背影……古典的英雄，大多以少年热血的面貌出现在读者面前，从来没有哪个古代画师会像现代自称艺术家的导演们那样，用一大堆蒙太奇来探讨英雄的人性。

在这些漫画中，满心杂念的凡人们无一例外地被潦草地画在墙角，和杂草与污血混在一起，成为英雄脚下的装饰。少年热血讲述的是一种最值得画下来的精神，因此，远古的画师们在选择第一幅画的题材时，几经考虑，最终总会不约而同地做出少年热血的选择。

在漫画发展的初期，少年热血并不被作为漫画家选择的题材，因为此时漫画还未进入主流的视野。在美国，当漫画被大众接受的时候，立刻就出现了超人、蝙蝠侠、美国队长。美国少年热血漫画大多以超级英雄为题材，即使被怀疑，即使孤独，也要直奔自己心目中的正义而去。

二战后，少年热血漫画在法国和前苏联也开始发展。漫画中的英雄鼓舞了整整一代人。当退休的戴高乐将军发动兵变推翻腐败的政府时，报纸评论道：“这顽固的老头儿就像漫画中的少年主角一样直冲了进去！”。

20 世纪 60 年代，当日本民众接受了漫画的时候，少年热血漫画在日本大为盛行，成为一代人精神的象征。日本的少年热血漫画在 20 世纪 70 年代初到 20 世纪 90 年代初达到了顶峰，这也是世界少年热血漫画的顶峰，当时带领潮流的《少年 JUMP》杂志创造了周销量 600 余万的销售奇迹，这意味着每 20 个人就购买了一本。从最原始的动机上看，日本漫画正是为了创作少年热血漫画，才决定开始向漫画产业进军的。

纵观整个历史，虽然一个民族兴起时不见得会兴起少年热血漫画，但少年热血漫画开始兴起时，必然紧跟着就是这个民族的黄金时期。这大概正是少年热血漫画，作为王道的魅力所在吧。

1.2 少年热血漫画创作的基本要领

什么样的作者能够做出热血的作品？当然是热血的作者才能做出热血的作品！热血之心超过一切技法，是画热血漫画最重要的东西。当你是热血的人时，你所表现出来的东西自然是热血的！

从技法特点上讲，相比其他漫画，少年热血漫画比较重视线条的表现。如果说少女漫画要在最终修饰之后才决定效果的话，少年热血漫画在线稿阶段就已经决定效果了。对线条的掌握，是不可或缺的基本功。

少年热血漫画的另一个重点是构图，没有好的构图就没有好的少年热血漫画。

空间感也非常重要。透视、空气流动、阴影遮挡等因素都对漫画的质量起到决定性的作用。

觉得深奥？没关系，让我们拿起笔，从零开始学习吧！

1.3 本书的案例简介

案例1——完美亮相

关键技术点：人物绘制，构图和草图技巧，头发细节的绘制，基础光影，手绘感的表现。

案例2——硬朗男生

关键技术点：整体的线条感觉控制，动态感觉，平涂上色技法，光晕效果。

案例3——整装待发

关键技术点：人景结合整体表现，场景绘制，填充上色技法，整体光晕效果，整体阴影控制。

案例4——剑拔弩张

关键技术点：气势表现，水墨效果上色技法，渲染技法，文字装饰，整体画面层次调整。

案例5——安静悠闲的瞬间

关键技术点：整体色调控制的表现技法，手绘感觉CG技法进阶，宁静感觉的表现，后期渲染。

案例6——手绘涂鸦

关键技术点：俯视的应用，女孩子的上色要点，整体光影调整，笔触效果。

案例7——缔造传说

关键技术点：气势表现，手绘纹理表现技法，灰色调控制，历史记录画笔的秘籍，光柱效果。

少年热血漫画 常用的技法

2.1 少年热血漫画常用的绘画技巧

2.1.1 线条的运用

线条是非常重要的表达手段！不能运用线条的魅力，就无法表达出富有生命力的画面！我给大家讲解一些基础的线条知识，但是请记住，对线条的认识永无止境！

1. 线条的感觉

首先就是感觉，不论什么样的线条，都会表现出线条自身固有的感觉来。使用不同感觉的线条就可以描绘出不同感觉的漫画。

下面就给大家介绍几种最基本的线条感觉。

最基本的线条，变化少，直接简单，给人的感觉比较干净利索，但是缺乏强烈的感情表达。

用力而且富有变化的线条，看起来很有劲，很多少年热血漫画都使用这样的线条，有一种刚柔并济的力量感觉。

尖锐锋利并且快速的线条，刚劲有力，可以表达速度感和锐利的感觉。

震动飞白的线条，由很多锋利的细线组成，更富有动感，适合表达激烈的情绪。

轻柔缓慢的线条，给人一种柔软、悠闲、气若游丝的感觉，在表达特殊感觉的时候是很好用的！

2. 不同工具带来的不同感觉

不同的绘画工具画出的线条本身也具备不同的感觉，好好利用这些感觉，去创造理想中的画面感受吧！

下面我来介绍几种常用工具画出的线条特色。

自动铅笔的线条

清晰，含有简单的变化，最容易控制，草图入门推荐工具，但是变化少，感觉单一，只能依靠重复绘制来加粗线条。

铅笔的线条

最为成熟的绘画线条，粗细、深浅都可以随意变化，还能体现出纸纹的肌理，有一种原始朴素的感觉，非常富有表现力，可以表达各种感受的线条。缺点是铅很容易被蹭脏，所以绘画时要非常注意绘画的顺序。

蘸水笔的线条

刚劲有力、富有变化和强大的表现力是蘸水笔的最大优势，属于最佳的线条绘画工具之一。但是缺点也很明显，需要不时地去蘸墨，容易滴下墨点，使用时还有握笔角度的限制，不过这些缺点都有相应的技法可以避免。所以说，蘸水笔是一匹烈马，能驾驭的人才能发挥其最大力量。

针管笔的线条

简单直接，很接近自动铅笔的感觉，使用方法也很简单，入门推荐。

百丽笔的线条

介于针管笔和毛笔之间，柔软，富有弹性的线条，变化丰富，使用起来需要一定的经验。

毛笔的线条

最富有表现力的线条，有强烈的存在感和东方风情，能够产生各种各样的变化，还能体现纸纹，同样需要复杂的技术来控制。

小结：

线条的绘画感觉和工具所带来的线条感觉都是无穷尽的，远远不止上面介绍的那些，需要大家去尝试和发现，创造出适合自己的线条风格。

3. 线条的整体运用技巧

大家已经知道了线条的感觉和工具本身的特性，将这两方面的知识运用到整幅画面感觉的表现中，就会得到一幅具有完整感受的画面。

使用不同感觉的线条，就能很容易地创造出不同感觉的画面来，下面我来为大家举一些实例。

这张画要表现的是一种安静温和的休息瞬间，所以使用了柔软的铅笔线条，描绘细节时则用了自动铅笔。为了表现温和飘逸的感觉，使用比较圆滑柔软的线条来画，用线比较随意，含有一些轻重不同的线条，这种搭配也给人一种随和的感觉，符合整体画面要表达的效果。

另一张画以热情活力为主题，选用的线条比较刚硬，充满了尖角和直线。蘸水笔和毛笔结合使用，蘸水笔的清晰刚直加上毛笔的粗犷有力，将画面所需要的少年热血感觉表达出来。

