

德珍

(台湾) 德珍 著
Der Jen's CG Classroom 2

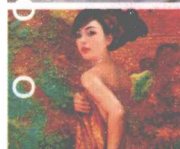
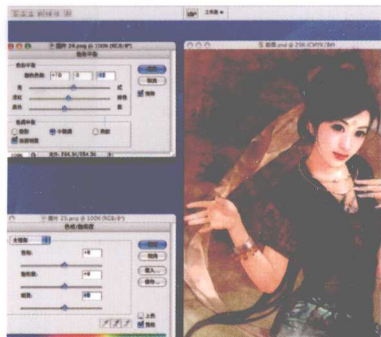
CG 2

彩绘教室

东方画姬CG技巧完全公开 进阶版

- 人物决定
- 把握勾勒的
- 写实的姿态与神情
- 色彩的搭配与协调
- 阴柔的用色与画意
- 将作品设计成海报

海峡出版发行集团 | 福建科学技术出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

著作权合同登记号：图字13-2009-003

本书经台湾城邦文化事业股份有限公司尖端出版社授权出版。

未经书面授权，不得以任何形式复制、转载。

图书在版编目(CIP)数据

德珍CG彩绘教室. 2/德珍著. —福州：福建科学技术出版社，2010. 4

ISBN 978-7-5335-3559-9

I. ①德… II. ①德… III. ①图形软件-应用-动画-技法(美术) IV. ①J218.7-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第029058号

- 书 名 德珍CG彩绘教室2
著 者 (台湾)德珍
出版发行 海峡出版发行集团
福建科学技术出版社
社 址 福州市东水路76号(邮编350001)
网 址 www.fjstp.com
经 销 福建新华发行(集团)有限责任公司
排 版 视觉21设计工作室
印 刷 福建彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/24
印 张 5.25
图 文 126码
版 次 2010年4月第1版
印 次 2010年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5335-3559-9
定 价 29.90元

书中如有印装质量问题，可直接向本社调换

D
e
r
J
e
n
'
s
C
G
C
l
a
s
s
r
o
o
m

德珍

Der Jen's CG Classroom 2

CG

教室

技巧全公开

2

中国仕女绘画专书

(台湾) 德珍 著

进阶版

CONTENTS

目录

自序..... 4

CG的准备动作..... 5

 操作系统和版本介绍/德珍的工作室与配备
 Photoshop CS3界面介绍

Chapter 1 气韵生动·人物决定画的灵魂..... 9

Chapter 2 骨法用笔·把握勾勒的力道..... 21

 细腻的工笔白描着色法..... 22

 写意的泼墨勾勒着色法..... 29

Chapter 3 应物象形·写实的姿态与神韵..... 39

Chapter 4 随类赋彩·色彩的搭配与协调..... 49

Chapter 5 依情构图·人、物、景的分布理念..... 59

Chapter 6	传移模写·临摹古画增加功力·····	69
Chapter 7	阴柔的用色与画意·····	77
Chapter 8	以诗入画，提升境界·····	85
Chapter 9	氛围决定画面的气息·····	93
Chapter 10	将作品设计成海报·····	101
Chapter 11	静与动的仕女姿态·····	109
	静态全身立姿与互补色的搭配·····	110
	动态半身舞姿与复古色的协调·····	117
佳作欣赏·····		122

田亨

出版《德珍CG彩绘教室1》，是为了让喜爱绘画的读者借助Photoshop软件，从基础开始学习，进而独立作画，能够在CG的领域中尽情发挥与创作。然而学习是无止境的，包括我自己，不管是在概念上、技法上，还是软件使用上，都要不断提升，才能进步。因此在策划这第二本教学书时，我将其定为“进阶版”，就是再深入剖析我的绘画概念和作画思路，并与读者一起分享。

这本教学书主轴依然是教读者画古典仕女，但更强调画面的风格表达、氛围呈现、色墨分类和构图布局等，这也是我在绘画时常常摸索和注意的。绘画是一件开心的事，而CG能让绘画变得更多元和科技化，但不能遗忘的是绘画的初衷和本质。软件只是一项辅助工具，最终要表现的还是创意与绘画技巧。

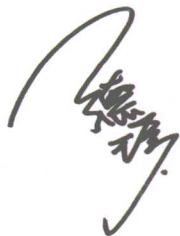
不断地练习，才能提高绘画水平。要绘制古典仕女，需要多了解文化和历史背景及艺术美学，乃至中国的古诗词。我想，这本书带给读者的，除了绘画的技法外，还有很多创新的理念。

仅仅学会CG是不够的，还要融入传统的美学，才能将古典美女用现代意象呈现。南齐谢赫所著的《古画品录》中，提出了六法之论，将内在精神的表达、人物外表的描绘以及画的结构和色彩、构图和摹写都概括了。我想在这里，先简要地描述这个对作画很有帮助的理论：

何为六法？

1. **气韵生动**：画人于神，将主角的神韵生动形象地绘出。
2. **骨法用笔**：绘制时运笔的特征，即笔力遒劲。
3. **应物象形**：指所要描绘的与所看之物形似。
4. **随类赋彩**：就是着色，上色时要分类别，甚至要分季节及气候条件。
5. **依情构图**：即绘画的构图和布白位置。
6. **传移模写**：临摹画作，虽不等同于画作，但模写可练习基本功。

在本教学书中，我将通过Photoshop和我的技法，来实践中国传统绘画理论，相信这个学习过程能给读者的绘画创作有较大的帮助。

CG的

准备
动作

操作系统和版本介绍

Ps

ADOBE® PHOTOSHOP® CS3

德珍的工作室与配备

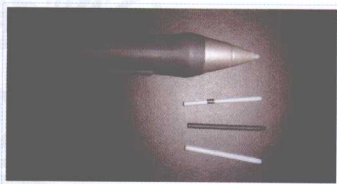
【屏幕】20英寸Apple Cinema Display, 最高分辨率1680×1050像素, 支持色彩数1670万。

【电脑主机】Apple G5的第一代机型, 配有三个USB接口、两个Firewire接口及DVD刻录机。

【绘图板】WACOM Intuos3绘图板, 面板左右两边都设计了快捷键, 绘画者可根据自己的需要与使用习惯来设定。

【绘图笔头】绘图笔配备不同材质的笔头, 其韧度和弹性皆不同, 使用者可按自己的使用习惯, 选用笔头。

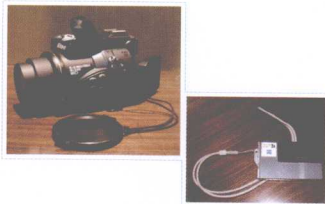
【笔记本电脑】在工作疲惫之余, 我会带着ASUS Eee Pc和ipod到宁静的咖啡厅放松心情, 写一些简单的文字故事。处理器为2.16GH2 Intel Core 2 Duo。

【移动硬盘】移动硬盘用来备份, 我习惯所有文案都备两份以上, 以防止电脑死机时图稿丢失。

【多功能扫描仪】EPSON的多功能扫描仪, 具有复印、读卡、扫描的功能。

【数码相机】Nikon 5700单镜头数码相机和SONY T7数码相机, 出门时都带着以便轮换使用。SONY T7几乎像化妆包一样在口袋或小提包里随身携带。

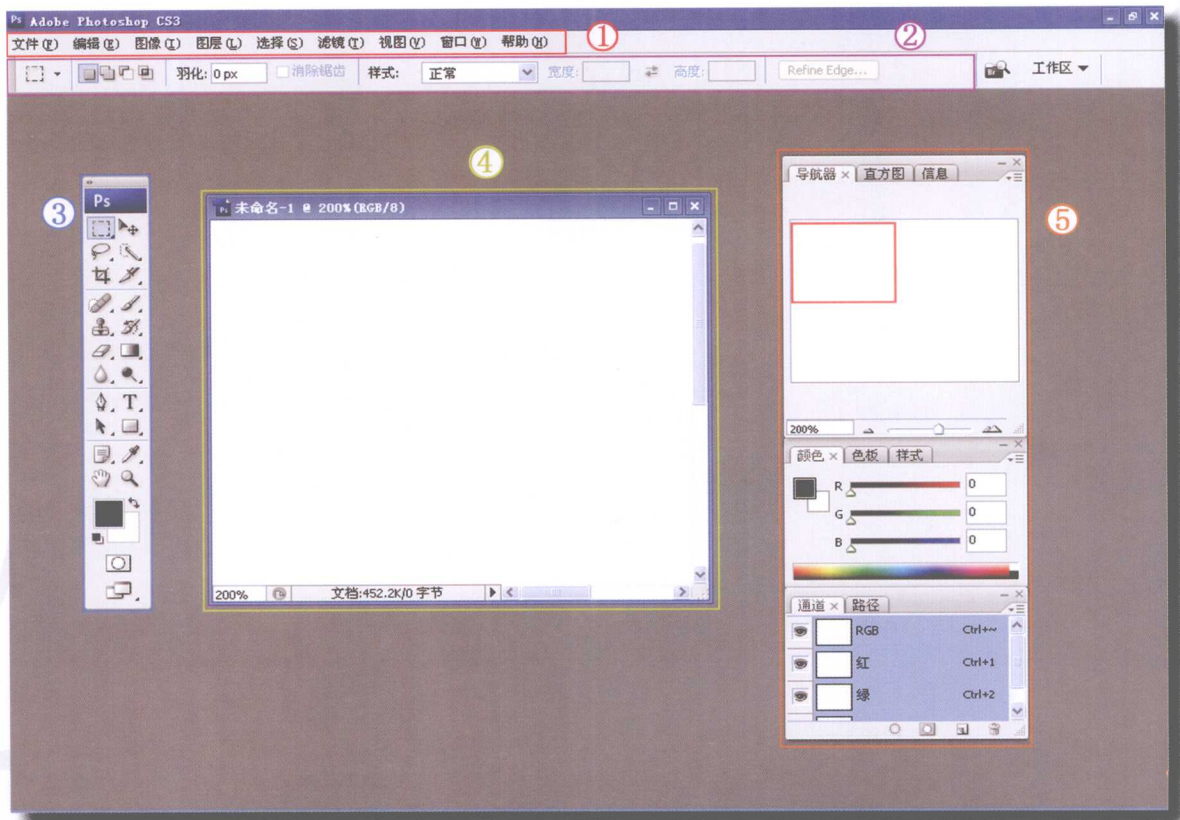

【人性配备】嗯……虽然是只宠物鸟, 但德珍老师也把它列为配备之一。画家工作时是孤寂和隔绝的, 每个人偏好不同, 也许德珍离不开文人墨客性情, 鸟语花香的氛围还是需要出现在她的生活环境中。

Photoshop CS3界面介绍

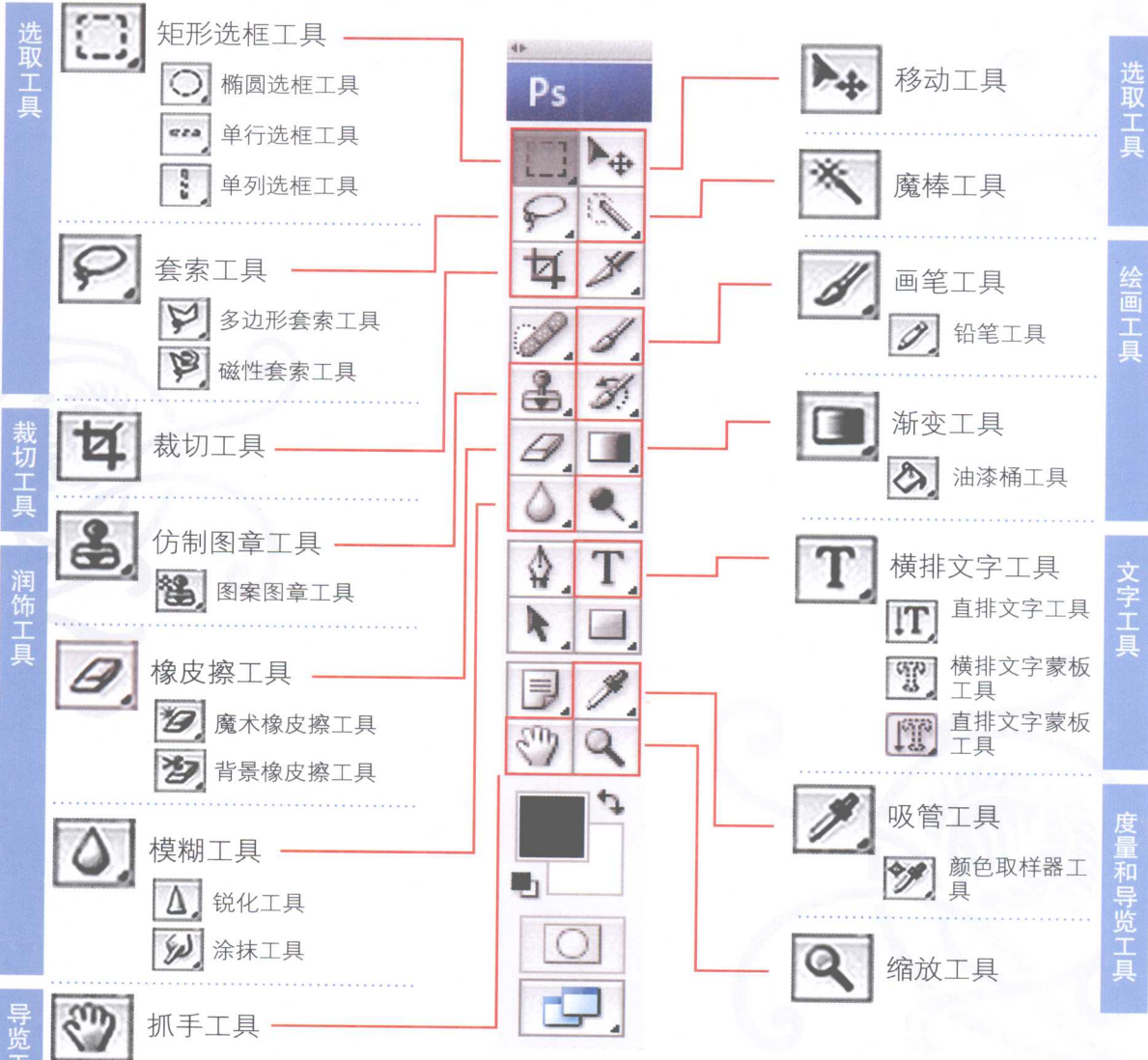
以Photoshop CS3示范介绍：

- 01 **菜单栏**：显示Photoshop的功能、命令选项。
- 02 **属性条**：点选工具区的按钮后，大多数工具都会显示相应的属性条。
- 03 **工具箱**：一些经常使用到的功能、命令选项，以按钮方式呈现在工具箱上。
- 04 **编辑窗口**：编辑图像的区域。
- 05 **浮动面板**：包含图层、通道、路径、色板、样式、颜色等可移动面板。

(为读者阅读方便，本书软件界面已改为PC简体字版界面)

以下是常用的工具：

现在，我们要进入“仕女CG进阶版”的教学了，很多基本概念在《德珍CG彩绘教室1》中已提及，本书将不赘述。一开始我就要导入谢赫的六法，并结合CG及我的观念，带读者进入Photoshop CS3的古典仕女世界！

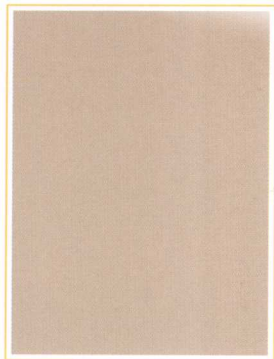

气韵 生动

人物决定画的灵魂

Chapter 1

在本章中，我将绘制一位身着蒙古族服饰的佳丽。为此我研究了很多蒙古族女性的服饰和打扮，并了解了蒙古族首饰的材质。

01

先刷上一层褐色作背景。

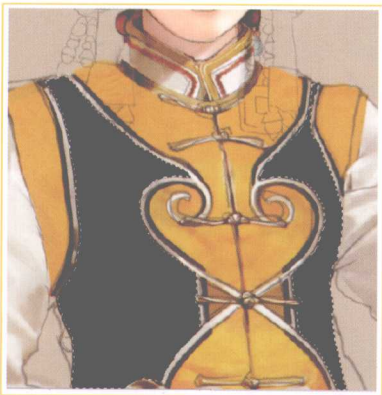
02

新增一个图层，画大致的线稿，并勾勒出人物头形，以便确定之后帽和饰品的正确位置。

03

再新增一个图层，进行初步的着色。先把脸和头发部分上色，此时能看出刚刚打的线稿，头饰部分会将所有头发遮住，因此头发不需细绘。

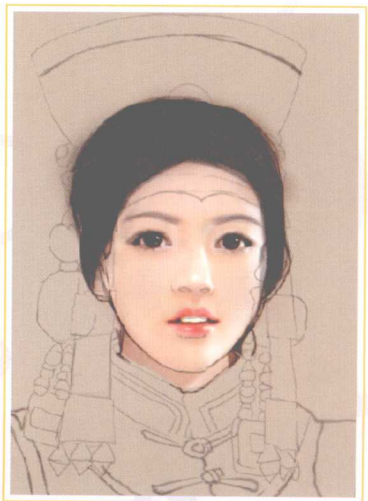

04

五官完成约80%，应捉住女孩的神韵，其余20%必须等整体完成后再统一修饰。

05

为了看整体的效果，先用“套绳工具”选取大面积的衣服，用填色方式画上底色。

06

整体先上好底色和部分纹路后，可以对线稿和色稿进行对比，决定哪些线条该删除。记住，线稿是在图层最上面的，可随时用来比对，以修正人物的上色。在这里，我们可以先删除衣服部分的线稿，保留头饰部分。

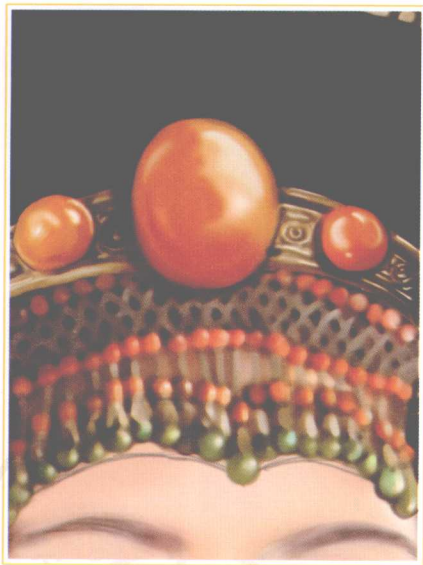
07

在饰品很多的情况下，除非极有把握，否则建议每画一部分配件，就新增一个图层，等画到确定无误时，再将图层合并。这里我先新增一个图层来上帽子和珊瑚的底色。

08

去除掉帽子上辅助的线条稿，用“笔刷工具”细绘出帽沿的纹路和金属的质感。

09

新增一个图层，先画额头上的珠坠。因为一排珠子不可能整齐地并列，会有不规则感及前后落差，为了具自然感，整排珠饰就不能死板地绘制。

10

所有图层在几经绘制，确定合并后，为了让现有的图层清楚，可将之逐一点选后命名。

Note

当饰品的重复性相当高时，可用复制的方式来增加数量。

11

新增一个图层，先完整地画好一条珠串（为了清楚显示，我先隐藏部分图层）。

12

我引用老子《道德经》中的“一生二，二生三，三生万物”，作为一个变通的理由，在图层内先拖拉复制。

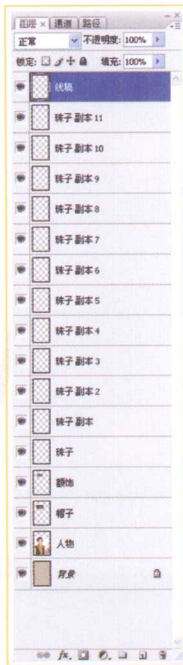

13

复制出五串珠串，再选取五个不同的图层，并在画面上适当位置排列。记住上述所言，珠串应不规则，应有前后上下，才会显得自然。

14

用同样复制方法，完成右边的珠串。

15

此时图层内“珠子复制”的编号很多了，将左右两边的珠串图层合并。

16

因是多重复制，所以细看仍会有不自然之处，此时别无他法，只能用“画笔工具”逐步修饰每颗珠子，并将珠子的光点及垂坠部分做些许变化，这样饰品才会被赋予“画”的生命力。

17

在同一个图层内，补画珠子上的饰品，因为是在同一排上，所以先将这部分画齐。同时在“线稿”的图层内，选取这部分的线稿，并将其删除。

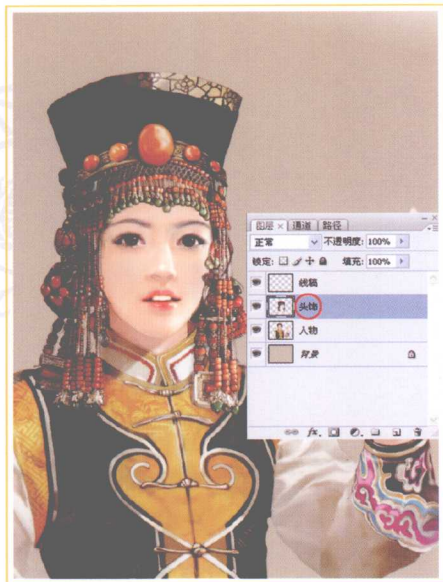
18

新增一个图层，放在“珠子”的下面，做上色操作。颜色要重一点，才能让前排的珠子突显出来。

Note

和一般传统教学先画背景后画人物的方式不同，CG因为图层的关系到，可依个人的习惯而改变绘画的顺序。上述复制步骤由于比较简便，因此这部分保留到后面画。被前端遮住的部分，除了颜色要深之外，可以不用花太多的时间绘画，如果顺序相反，则会多花一些时间。

19

细绘完成后，在有把握的情况下，将“帽子”、“珠子”、“后饰”三个图层合并，名称改为“头饰”，让图层简化。

20

新增图层，并设定在“头饰”下。头饰戴在头上，饰品垂在脸颊两侧，会出现微阴影，因此用“套绳工具”先沿着头饰选取范围。为了清楚标示位置，我先隐藏“头饰”的图层，设定羽化半径为20像素。

21

设定一个C24、M36、Y42、K0的浅褐色，用“渐变工具”向上拖移，不透明度设为72%，就会出现一个半透明的色块。