

CG 漫画实战技法

1

唯美风格

附赠DVD光盘

乐画工房 花青 编著

超级唯美的CG动漫人物绘制、上色、创作技法必备宝典
教你循序渐进画出唯美的漫画人物

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（90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

1

唯美风格

附赠DVD光盘

乐画工房 花青 编著

超级唯美的CG动漫人物绘制、上色、创作技法必备宝典 教你循序渐进画出唯美的漫画人物

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（90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. 唯美风格 / 花青编著. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2010.9
ISBN 978-7-115-23393-6

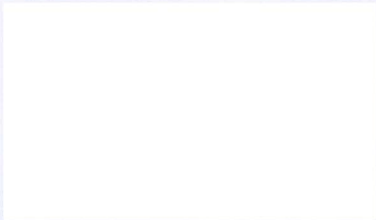
I. ①C… II. ①花… III. ①漫画—技法(美术)—
图形软件, Photoshop IV. ①J218.2-39②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第134601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。本书首先介绍了唯美风格漫画的特点及表现唯美风格的常用技法,然后通过7个案例详细讲解了在Photoshop软件环境下绘制CG漫画所运用到的各种技巧,如线稿调整技巧、画面铺色技巧、润色技巧、光效表现技巧等。另外,本书附带了1张DVD光盘,盘中包含书中所有实例的分层最终效果图和详细的操作视频讲解。

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——唯美风格

- ◆ 编 著 乐画工房 花 青
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>
北京隆昌伟业印刷有限公司印刷
- ◆ 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 978-7-115-23393-6

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 引入——美丽新世界**
- 1.1 什么是唯美..... 6
- 1.2 什么是唯美少女漫画..... 6
- 1.3 关于本书的案例..... 7
- 2 唯美少女漫画常用的技法和技巧**
- 2.1 颜色的使用技巧..... 10
- 2.1.1 颜色对比..... 10
- 2.1.2 明暗对比..... 10
- 2.1.3 灰色和纯色对比..... 10
- 2.1.4 虚实对比..... 11
- 2.2 ComicStudio的使用技巧..... 11
- 2.2.1 认识ComicStudio..... 11
- 2.2.2 常用功能..... 12
- 2.3 Photoshop的使用技巧..... 15
- 2.3.1 Photoshop的界面..... 15
- 2.3.2 笔刷..... 16
- 2.3.3 图层混合模式..... 17
- 2.3.4 蒙版和剪贴蒙版..... 18
- 2.3.5 通道..... 23
- 2.3.6 滤镜..... 25
- 2.3.7 快捷键..... 28
- 3 梦幻长发少女**
- 3.1 案例介绍..... 30
- 3.2 构图..... 30
- 3.3 细化草图..... 31
- 3.4 电脑描线..... 31
- 3.4.1 整理手绘线稿..... 31
- 3.4.2 用ComicStudio描线..... 33
- 3.5 基础上色..... 41
- 3.5.1 在Photoshop中调整线稿..... 41
- 3.5.2 皮肤上色..... 44
- 3.5.3 头发上色..... 47
- 3.5.4 衣服上色..... 56
- 4 树荫下的逆光美少女**
- 4.1 构图..... 86
- 4.1.1 构思..... 86
- 4.1.2 构图..... 86
- 4.2 描绘线稿..... 87
- 4.2.1 导入草图..... 87
- 4.2.2 绘制线稿..... 88
- 4.3 上色..... 92
- 4.3.1 皮肤上色..... 92
- 4.3.2 画面铺色..... 95
- 4.3.3 头发上色..... 96
- 4.3.4 衣服上色..... 102
- 4.3.5 隐藏线稿..... 106
- 4.3.6 细化衣服..... 106
- 4.4 整体细化..... 108
- 4.5 再一次细化..... 113
- 4.6 添加光晕效果..... 117
- 4.7 整体调整..... 119
- 5 幻彩美少女**
- 5.1 构思..... 124
- 5.2 构图..... 124
- 5.3 绘制草图..... 124
- 5.3.1 绘制精细草图..... 124
- 5.3.2 提线..... 126
- 5.4 上色..... 129
- 5.4.1 初步铺色..... 129
- 5.4.2 细化..... 135
- 5.4.3 添加效果..... 145
- 5.4.4 整体调整..... 153

6 阳光美少女

- 6.1 构思..... 156
- 6.2 构图..... 156
- 6.3 绘制草图..... 156
- 6.4 绘制线稿..... 156
- 6.5 基础上色..... 159
 - 6.5.1 初步调整..... 159
 - 6.5.2 皮肤上色..... 160
 - 6.5.3 人物基本润色..... 161
 - 6.5.4 背景上色..... 165
- 6.6 效果处理..... 172
 - 6.6.1 整体细化..... 172
 - 6.6.2 给头发添加效果..... 176
 - 6.6.3 添加大的花朵..... 178
 - 6.6.4 添加整体颜色..... 184
 - 6.6.5 添加影子和光..... 186
- 6.7 最后调整..... 190
 - 6.7.1 修饰眼睛..... 190
 - 6.7.2 添加手里的花..... 193
 - 6.7.3 添加整体细节..... 195

7 为美少女设计背景

- 7.1 构思..... 202
- 7.2 人物..... 202
 - 7.2.1 绘制草图..... 202
 - 7.2.2 描线..... 202
 - 7.2.3 上色..... 204
- 7.3 加上背景..... 219

- 7.3.1 背景构图..... 219
- 7.3.2 背景线稿..... 220
- 7.4 背景基础上色..... 223
 - 7.4.1 铺色..... 223
 - 7.4.2 影子上色..... 224
 - 7.4.3 润色..... 224
 - 7.4.4 添加细节..... 235
- 7.5 效果处理..... 237
 - 7.5.1 光效处理..... 237
 - 7.5.2 细节调整..... 239
 - 7.5.3 镜头效果处理..... 242

8 水润美少女

- 8.1 构思..... 246
- 8.2 绘制草图..... 246
- 8.3 绘制线稿..... 246
- 8.4 基础上色..... 247
- 8.5 添加效果..... 261
- 8.6 最后调整..... 263

9 柔美光感美少女

- 9.1 构思..... 268
- 9.2 构图..... 268
- 9.3 绘制线稿..... 268
- 9.4 基础上色..... 269
- 9.5 添加效果..... 285
- 9.6 整体调整..... 290

第1章

引入

美丽新世界

1.1 什么是唯美

唯美，顾名思义，就是以“美”为“唯一”，或者说“美就够了”，强调美，强调表现美的技巧，强调美的最终体现。因此，有时也将唯美主义称为“耽美主义”或者“美的至上主义”。

唯美主义形成于19世纪末，发源于英国。提出唯美主义的艺术家们最初将唯美主义视作浪漫主义的绝对化，即“不考虑现实如何，让美出现在任何一个角落”，或者说“人为地制造充满美的视野”，并兴起了唯美主义运动。不过，随着运动的发展，唯美主义逐渐受到颓废主义者的欢迎，成为“为艺术而艺术”这一观点的论据。

唯美主义运动的艺术家认为，艺术的使命在于为人类提供感官上的愉悦，而非传递某种道德或感情上的信息。简单地说，只要是漂亮就可以了。其余不论。

1.2 什么是唯美少女漫画

漫画与唯美主义本来是绝缘的。漫画开始发展的初期正值唯美主义运动的高潮。当时的漫画家们坚决地站在唯美主义的对立面，早期的漫画杂志，比如《笨拙》等，都曾经多次对唯美主义展开批判。

但是，唯美主义的画面风格却渐渐受到读者的欢迎。在读者的要求下，二十世纪三四十年代，一些针对女性的漫画开始大量使用美轮美奂的画风，但仍不敢自称唯美主义。

当日本漫画兴起后，更多的漫画开始增加“美”的表现技巧。日本人和欧美人不同，他们不仅没有对“唯美主义”的恐惧，反而有超现实绘画的传统，也就是“浮世绘”。

在20世纪70年代，随着“少女漫画”被定义出来，有的漫画家开始研究唯美主义运动留下来的理论和技巧，总结出了一整套应用在少女漫画上的“唯美”技法，树起了“唯美少女漫画”的大旗。

时至今日，唯美少女漫画已经发展壮大，广受欢迎。

唯美少女漫画就是使用各种技巧，勾画出少女心目中一个充满美的世界的漫画。这样的画面不需要描述一个具体的、真实的、有意义的空间、环境、事件，甚至不必描述一个“真的存在”的人物，只需要表达出少女读者心目中的“美”就可以了。

在考虑画面中的任何一个细节的时候，无论是人物造型、效果、环境，还是其他任何一个点，都不去考虑“现实”或“传达意义”，而是专门去考虑“美型”。比如说，蛇长脚比较好看，那就大胆地画蛇添足。再比如说，画一张阳光下的人物画，在考虑光源的时候，不必考虑现实的阳光会产生什么样的效果、色彩，而是直接考虑“怎样最美型”。只要能让画面好看，阳光可以从平行方向，甚至从下往上照射，或者有两个光源点，都没问题。阳光发出白茫茫的泛光效果也没问题。阳光是粉橙色的，映衬出淡紫色的影子也没问题。总之，只要美型就好，让美型充斥一切。

听起来很简单？只要什么都不想就对了？这样说对，也不对。不必考虑的，是“真实”，但必须不断考虑的，是“怎样才能更美型”。美型的可能性是无穷无尽的，对美型的研究也是无穷无尽的。重复前人“美型”的技法，你永远也无法画得比前人更美型。自己摸索更美型的画法吧！每一个画唯美风格的绘者都在争取登上唯美的顶峰。

当然了，要想画得更美型，我们首先需要打好基础，灵活地掌握绘制唯美少女漫画的基本技

法以及所用软件的功能。本书将讲述如何使用软件以及绘制唯美少女漫画的诸多技法。

1.3 关于本书的案例

本书共选取了7个案例，分别讲解了绘制各种唯美风格的技法、技巧，以及如何使用软件的各种功能实现唯美效果。

利用 Photoshop 的各种功能可以画出效果千差万别的画。好看的画可以一笔一笔地画出来，灵活应用软件的功能就能轻而易举地实现各种美丽的效果。

案例浏览

案例 1——梦幻长发美少女

关键技术点：介绍基本技法的应用以及用笔刷制作色彩晕染效果。

案例 2——树荫下的逆光美少女

关键技术点：使用图层的混合模式，制作具有光感的画面。

案例 3——幻彩美少女

关键技术点：介绍高级灰和亮色的运用以及调色的技巧运用。

案例 4——阳光美少女

关键技术点：介绍不用线稿画完整张画的方法以及光效的制作。

案例 5——为美少女设计背景

关键技术点：给人物组织背景，使用素材贴图，增加画面的精细度。

案例 6——水润美少女

关键技术点：利用软件的功能和图层的混合模式，绘制水润的感觉。

案例 7——柔美光感美少女

关键技术点：综合运用技法，绘制一张美丽的画，只需要使用一些小技巧就可以实现。

第2章

唯美少女漫画常
用的技法和技巧

2.1 颜色的使用技巧

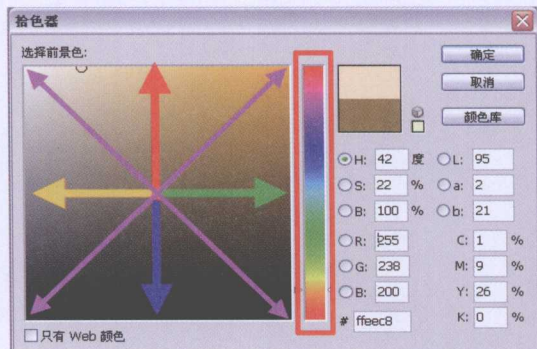
2.1.1 颜色对比

认识拾色器

红、蓝、黄、绿四个箭头分别所指的方向上的颜色变化如下。

红和蓝：色彩的明暗即明度的高低。沿红色箭头所指的方向，颜色越来越亮；蓝色箭头所指的方向，颜色越来越暗。

黄和绿：颜色饱和度（也叫做纯度或灰度）的高低。沿黄色箭头所指的方向，颜色的纯度越来越低，也就是越来越灰；沿绿色箭头所指的方向，颜色越来越纯，也就是纯度越来越高。

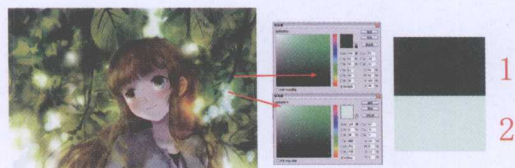
对于一张好看的画，一般明暗对比、灰色和纯色对比都比较好，如果再加上虚实结合，就会更好。

2.1.2 明暗对比

下图（案例2）为什么会有这样强烈的光的感觉呢？其实就是明暗对比的效果。

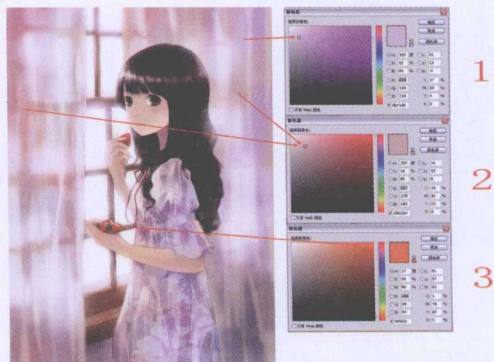
下图中最亮的颜色和最暗的颜色基本挨在一起。1的颜色接近于黑色，而2的颜色接近于白色，黑白的对比当然是最强烈的。有对比才会好看。

要画出光的感觉，就需要将最暗的颜色和最亮的颜色放在一起，以形成强烈的对比。

2.1.3 灰色和纯色对比

下图（案例7）运用灰色比较多。1和2虽然色相不一样，一个是紫色，一个是红色，但它们都是灰色，都是2.1.1节中讲到的黄色箭头所指的方向的颜色。草莓的颜色3是一个明度和纯度都很高的颜色。整体的画面都是灰色的，中间点缀了一些纯度高的颜色，整个画面就变得生动、好看了。

2.1.4 虚实对比

虚，就是模糊，也就是两种颜色的过渡是渐变的，形成了一种模糊的、不清晰的效果。实，和虚相反，也就是两种颜色界限清晰、明确。

红圈部分就是画面中实的地方。绿圈部分就是画面中虚的地方。

从画面的整体看，虚实对比是大红圈中实的人物的头和大绿圈中虚的花朵的对比。从细节中看，虚实对比就是小红圈和小绿圈部分的对比。画面中有多处虚实的对比，画面整体就变得生动了。

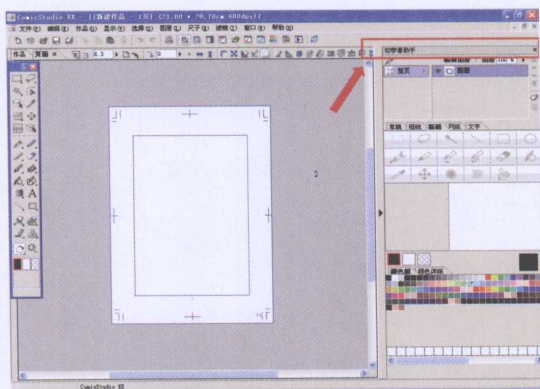
2.2 ComicStudio的使用技巧

2.2.1 认识ComicStudio

ComicStudio 是漫画专用软件，它主要用于绘制黑白漫画。那为什么我们画彩色漫画时也要经常用它呢？因为 ComicStudio 勾出的线条非常漂亮，所以常常被作为勾线软件使用。下面我们就来认识一下 ComicStudio。其启动界面如下。

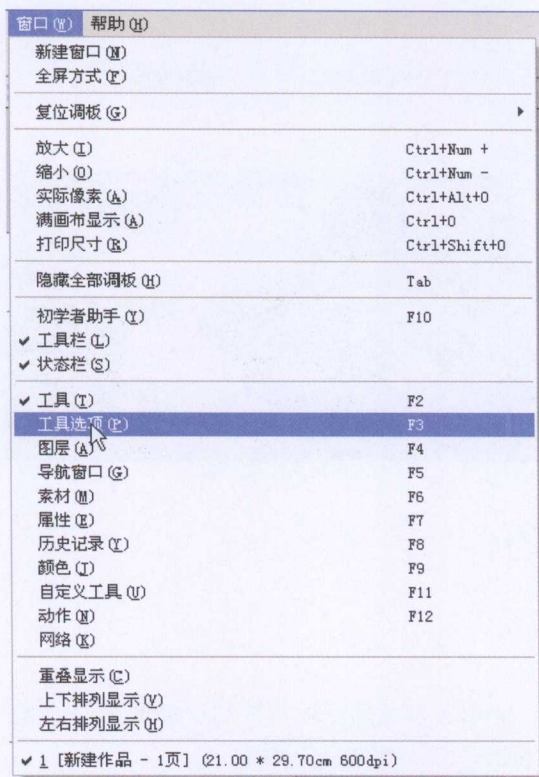

如果你是第一次打开 ComicStudio，就会看到“初学者助手”面板。

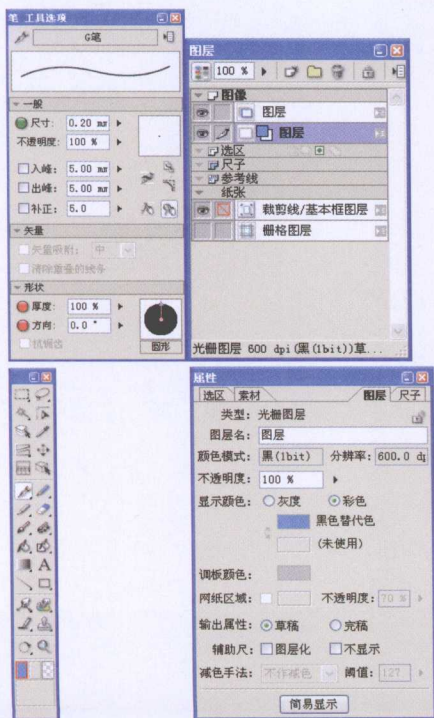

对于完全使用 ComicStudio 绘制的黑白漫画，用“初学者助手”面板会比较方便，但本书主要介绍彩色漫画，所以它的很多功能就用不了了。下面对面板进行一些调整。

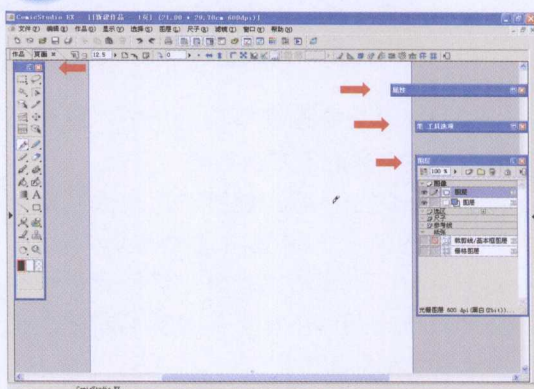
- 01 关掉“初学者助手”面板。
- 02 单击“窗口”菜单项，在弹出的菜单中打开我们常用的窗口。

如果我们仅用 ComicStudio 描线的话，则基本上只会用到工具选项、图层、工具、属性四个窗口。

03 将打开的四个窗口最小化，以备用。

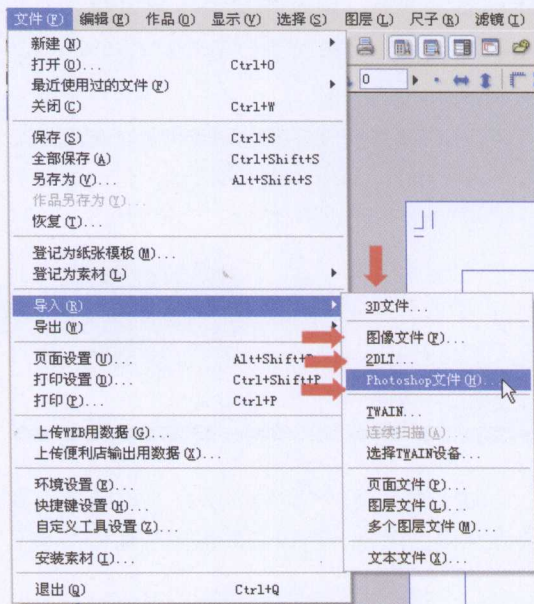

2.2.2 常用功能

在 ComicStudio 中描线，需要用到哪些功能呢？下面我们就来介绍一下。

1. 导入文件

如下图红色箭头所指，“导入”命令可以导入 3D 文件、图像文件、2DLT、Photoshop 文件等。

3D 文件：导入 3D 模型。

2DLT：导入普通的黑白图片。该命令可以根据图像的颜色区域自动分析出线稿，并且可以将灰度转换为网点，适用于黑白漫画。

本书不做详细介绍。

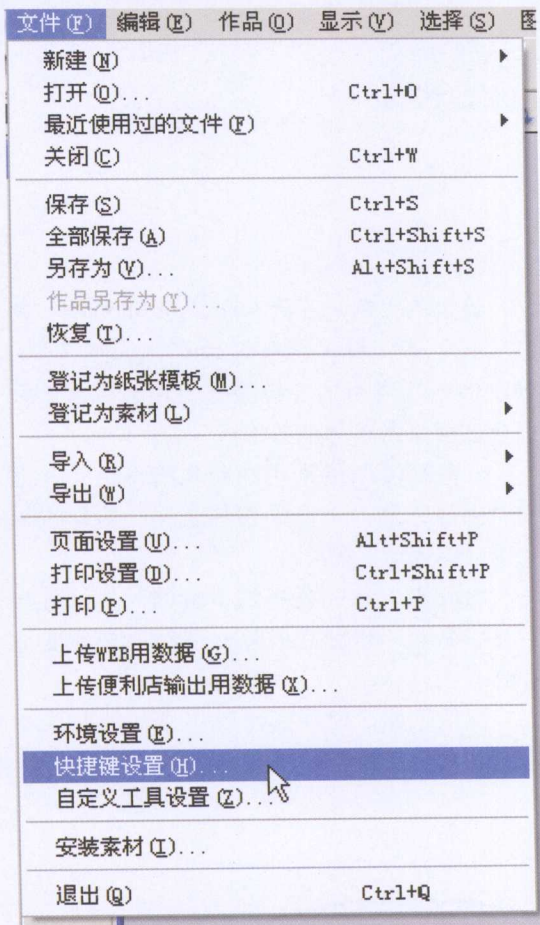
图像文件：导入常见的 Bmp、Jpg 等格式的图像文件。

Photoshop 文件：导入普通的 Photoshop 文件。

本书所能用到的就是导入图像文件或 Photoshop 文件。

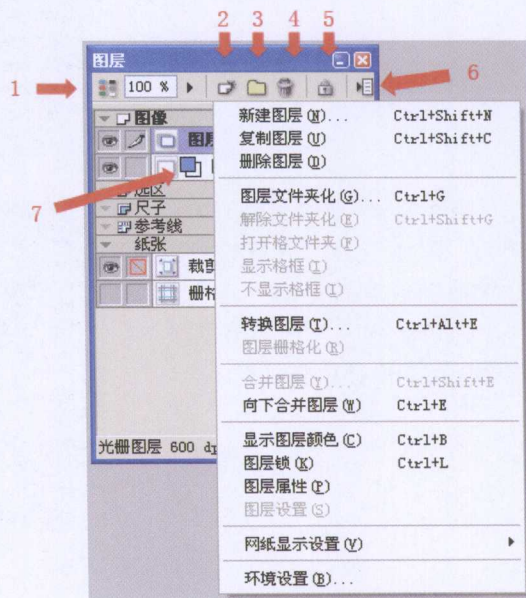
2. 使用快捷键

很多惯用 Photoshop 的人不想学习使用 ComicStudio，因为 ComicStudio 中的很多快捷键和 Photoshop 中的不一样，用起来非常不方便。不过这不是问题。和 Photoshop 一样，ComicStudio 软件也带有设置快捷键的选项。读者可以根据自己的习惯进行设置。

3. 不一样的图层

ComicStudio 中的图层和 Photoshop 中的图层有很多不一样的地方。在这里，我们只介绍本书中会用到的一些功能。

① 图层颜色的快速转换。

该功能就是将灰度图层转换成彩色图层，不过这个彩色只是一个单色，简单地说就是将黑色用另一种颜色替换。ComicStudio 默认的替换颜色是蓝色。这个功能非常适用于画草图，就像手绘的时候使用蓝色铅笔。图层快速转换后，图层的前边就会出现上图中 7 所指示的那个单色图层图标。

② 新建图层。

③ 新建文件夹。

④ 删除图层或文件夹。

⑤ 锁定图层。

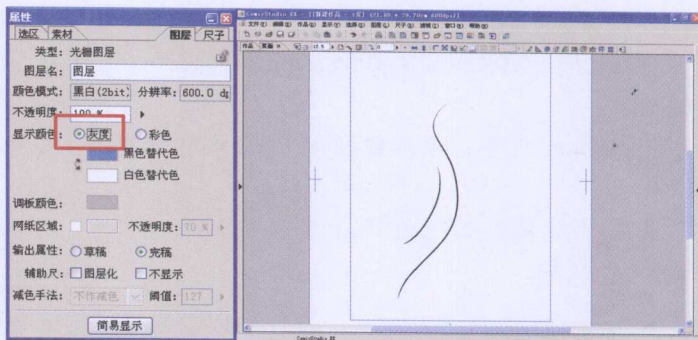
⑥ 菜单。

⑦ 单色图层图标。

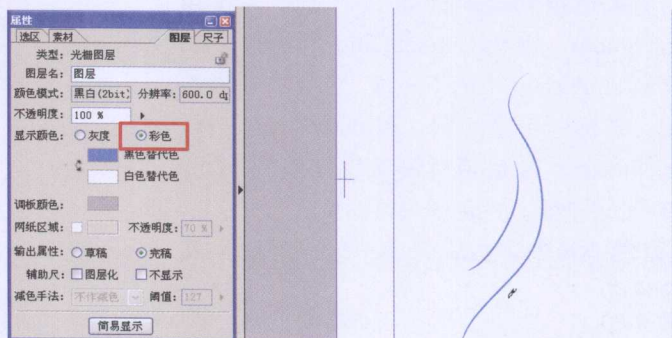
4. 属性

图层颜色也可以在属性中转换。

如下图所示，“显示颜色”选择“灰度”，画面中就显示黑色。

当我们将“显示颜色”选择为“彩色”时，黑色的线就直接变成有颜色的了。单击“黑色替代色”图标还可以选择用其他颜色来代替。

5. 钢笔工具

这里的“钢笔工具”和 Photoshop 的“钢笔工具”不一样。它是 ComicStudio 独有的，可以仿手绘时用的各种漫画专用蘸水笔。我们在这里介绍 G 笔的效果。

G 笔是漫画最常用的蘸水钢笔之一，它有“出峰”和“入峰”两种笔画，这种效果利用电脑也可以模拟。

出峰和入峰就是指在下笔的时候，就算下笔特别重，也会在收笔时使线的末尾变成尖的。

就像下图，使用压感画出来的线两头都是尖的。

如果“出峰”复选框和“入峰”复选框都不勾选，画出来的线两头都是圆的。

如果只勾选“入峰”复选框，就会出现如下图所示的笔尖效果。

如果“出峰”复选框和“入峰”复选框都勾选，则两头都是尖的。

下面还有一个“补正”选项，意思就是在画圆或者是画弧线的时候，如果画得不圆，勾选此项会自动地圆滑图形。

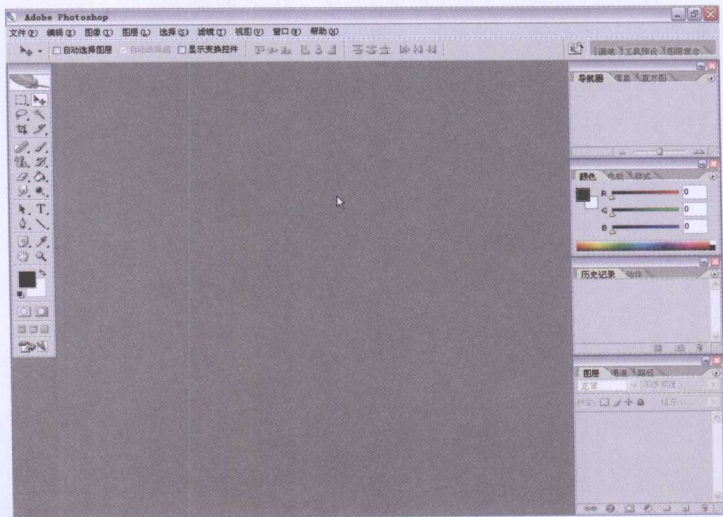
小贴士

在导入图片时如果选择的“显示颜色”属性是“彩色”，这样的图层是不能转换图层颜色的。必须先将图层“显示颜色”属性转换为黑白或者是灰度才可以。

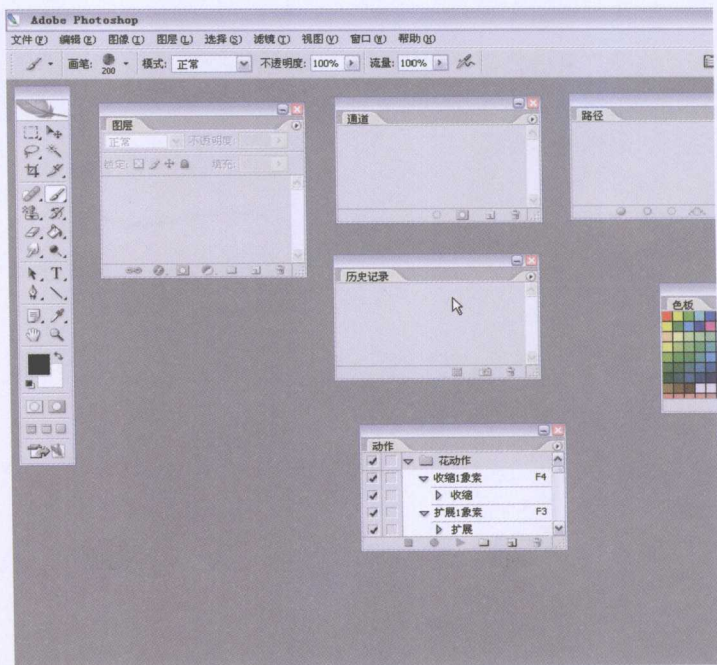
2.3 Photoshop的使用技巧

2.3.1 Photoshop的界面

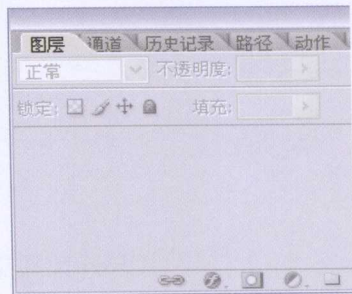
Photoshop 的基本界面如右图。在绘制漫画时，右边的一些窗口可能用不上，又很占地方，所以我们可以把它们调整一下。

从“窗口”菜单项中打开常用的窗口，如右图所示。

然后将它们全部拖到一起，就变成一个窗口了。这样在画画时用起来就很方便了。要选择某窗口时，可以单击上面的标签来跳转。

2.3.2 笔刷

下面介绍一下修改笔刷显示方式，笔刷排列和命名的方法。在后面的案例中，这些笔刷都会用到。

在平常所看到的笔刷下拉面板中，是不显示笔刷名字的，怎么办呢？

