

漫画 上色技法 从入门到精通

IC动漫社 编著

让你扎实掌握漫画上色技法
向着职业漫画师之路前进!

- ☆ 零基础起步
- ☆ 完整的职业漫画师学习课程
- ☆ 每课特设

职业漫画师笔记+漫画师秘笈+课后重点练习

超值光盘

赠送本书案例高分辨率
PSD文件!

画师必修课

漫画 上色技法 从入门到精通

IC动漫社 编著

机械工业出版社
China Machine Press

本书是“职业漫画师必修课”系列丛书中的一本，分为3篇，共13课，以Photoshop为上色软件进行讲解。入门篇介绍了色彩的基础知识及Photoshop的功能与设定；技巧篇从人物、服装、动物、场景以及Q版漫画等类别入手，介绍了上色的步骤和秘笈；实战篇设置了5个完整案例，详细介绍一幅幅精美漫画是如何绘制出来并上色的。

书中每课后设有职业漫画师笔记，针对每课的知识点，记录了职业漫画师长期积累的绘画经验，给读者更多参考和启发；同时每课设有相应的作品练习，方便读者随时检验自己的学习成果。

本书不仅适合零基础的初学者循序渐进地学习，全面掌握漫画上色技巧；还可以供有一定绘画经验的漫画人士参考学习。

封底无防伪标均为盗版

版权所有，侵权必究

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

漫画上色技法从入门到精通 / IC动漫社编著. —北京：机械工业出版社，2012.10

(职业漫画师必修课)

ISBN 978-7-111-39770-0

I. ①漫… II. ①I… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第221898号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑：刘莎 王心源 朱艳霞

北京博海升印刷股份有限公司印刷

2012年10月第1版第1次印刷

185mm×250mm·13.5印张

标准书号：ISBN 978-7-111-39770-0

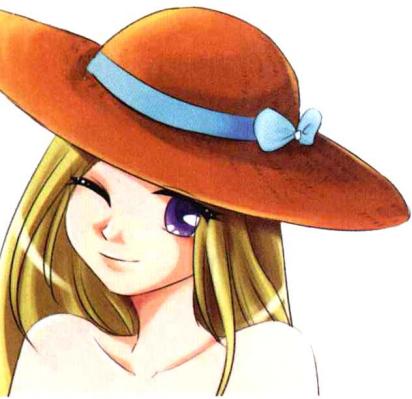
ISBN 978-7-89433-655-2 (光盘)

定价：49.00元(含1光盘)

购书热线：(010) 64883614；64877547(兼传真)

投稿热线：(010) 64882614

读者信箱：zhuozhongtushu@126.com

上色是漫画绘制中举足轻重的步骤。和线稿相比，上完色的漫画作品视觉效果更强烈，人物性格更突出，而且整体氛围都能得到升华。所以在绘制完线稿后，认真地将这些黑白线条变成华丽的作品吧。

上色工具的种类很多，目前最流行且比较容易掌握的是电脑上色。电脑绘图软件颜色齐全、修改便捷，有很多素材可以利用，让上色过程更加简便、出彩。但总体来说，上色是一门综合艺术，从颜色的搭配、纹理的处理到整体的渲染都各有难度。如何用软件处理好这些难题给作品上色呢？本书可以很好地为大家解答，帮你玩转色彩。

本书以Photoshop这款强大的软件为上色工具，共分3篇，详细讲解了漫画作品的上色技法。

入门篇：共有2课，介绍了色彩的基础知识、Photoshop的功能和设定。

技巧篇：共有6课，从人物、服饰、动物、场景以及Q版漫画几个类别入手，详细介绍上色的步骤和绘画秘笈。每个类别下都细分出局部的上色方法，让大家能更扎实地掌握不同类别的上色技巧。

实战篇：共有5课，用5个完整的例子让读者直观地看到一幅幅精美的插图漫画是如何绘制出来并上色的，包括女性、男性、情侣和场景等。这些例子风格各有区别，讲解都十分详细，不仅适合零基础的初学者循序渐进地学习，全面掌握漫画上色技巧，也可以供有一定绘画经验的漫画人士参考，解决实际上色时遇到的难题。

本书入门篇和技巧篇课后设有职业漫画师笔记，记录了职业漫画师们多年的绘制经验，十分值得阅读；全书还穿插了数十个漫画师秘笈，帮助大家更快掌握上色技巧，画出属于自己的精彩作品。

现在就翻开本书，与职业漫画师们共同展开色彩之旅吧！

编著者

2012年8月

学习之前

- 上色前的准备工作
- 达到完美的上色效果
- 如何运用本书学习上色

上色前的准备工作

绘制完成一幅线稿以后，是不是很想将它变得色彩绚丽，和动漫杂志、漫画书上的图一样好看呢？好的上色能完成这一蜕变。那就让我们来看看上色之前需要做些什么吧。

首先需要在脑海中有整幅画面的色彩定位。画面的色调、颜色的搭配以及明暗的程度等都需要在动笔前有个概念。

其次要了解所用工具的特点，不论是传统的画笔还是电脑软件，都需要熟悉其特性，才能在上色的过程中灵活运用。

最后在上色前要静下心来，不能急于求成，这样绘制出来的图案才会细腻、协调。

达到完美的上色效果

完美的上色并不仅限于局部的精致细腻，更重要的是整体画面的协调感。针对不同的绘画工具，上色要求也有所不同。

传统的绘画工具需要下笔精细，用色均匀，明暗有度。上色时注意纸张和画笔的配合，把握水的干湿程度对于颜色晕染的影响。另外从始至终都要保持画面的整洁。

使用电脑软件和绘图板进行绘制时，要将显示器的颜色调整到标准模式，防止颜色出现偏差；经常调节笔触使其能适应画面的各个部分；要灵活运用软件中的纹理以及滤镜等工具来丰富画面的色彩，达到完美的上色效果。

如何运用本书学习上色

使用本书前，需要先了解本书的基本结构。全书包括课程与分步讲解、实例分析、漫画师笔记、课后练习4部分。

范例1：课程与分步讲解

上色其实并不难！

课程讲解

根据课程内容进行主题的概括分析，清晰明了地介绍本节的讲述重点。

职业漫画师必修课 | 漫画上色技法从入门到精通

3.1 人物脸部的上色

脸部的上色主要指脸部皮肤的上色，包括最基本的颜色的平铺和脸部立体感的描绘，以及脸部的腮红处理方法。

创建脸部选区和颜色平铺

[光盘索引] 光盘\第3课\头部上色-女生.psd

清晰的线稿

026

文件(F) 编辑(E)

路径

POINT

钢笔工具

“钢笔工具”可绘制出任意形态的路径，通过单击添加锚点，将两个锚点以直线或曲线连接，创建开放的线条或闭合的图形。

了解路径形态：在选项栏中打开“选择工具模式”下拉列表，可设置包括“图形”、“路径”和“像素”在内的不同工具模式。使用“钢笔工具”绘制时，Photoshop将自动采用“路径”工具模式，如下图所示。

钢笔工具类：包括“钢笔工具”和“自由钢笔工具”两种绘制工具。选择“钢笔工具”可以通过添加并调整锚点的方式创建不同的形状路径，而选择“自由钢笔工具”则可根据鼠标拖曳的位置自动创建锚点。

1 选择“钢笔工具”，在工具选项栏中选择“路径”选项，根据美少女的脸型单击曲线位置并拖曳，勾勒出脸部的路径。局部图中钢笔线条上的圆点即为锚点。

软件技巧

对绘制步骤中出现的相应软件进行详细的描述，使读者可以清楚地知道软件的使用方法。

绘制步骤

通过解析一系列完整的案例来讲解相应的上色步骤，读者可以根据步骤自己进行操作练习。

范例2：实例分析

多思考才能画出好作品！

色块补充

本书通过色块在RGB模式下的对应数值来表示图中所用的颜色。

第5课 服饰的上色技巧

不同质感的围巾

丝质的围巾

R: 89
G: 200
B: 254

R: 255
G: 188
B: 34

棉质的围巾

R: 171
G: 148
B: 237

R: 255
G: 197
B: 184

实例分析

通过相应的例子分析相关知识点，比如通过对比的形式来表现两者的不同。

丝质的围巾比较轻薄，一般褶皱也比较柔和，轮廓更加随意，多选用明亮的颜色进行搭配。

棉质的围巾比较厚重，褶皱较少，一般选用硬度为70%的笔触来体现模糊的阴暗边缘，多在围巾上增加花纹来体现围巾的质感。

TIPS

漫画师秘笈

棉质的围巾

丝质的围巾

可根据季节和人物整体的着装效果选择围巾材料，不同材料的垂坠效果也不同。丝质围巾显得飘逸，而棉质围巾更厚重，这些区别在围巾打结部分也有体现。

漫画师秘笈

本书部分课程内容中穿插了漫画师的绘画心得，介绍和本课相关的小技巧，增加读者阅读的趣味性。

范例3：漫画师笔记

职业漫画师笔记

课后的漫画师笔记旨在根据本课的重点知识进行思维的扩展，或是介绍画法技巧，或是总结绘制要点，或是增加其他课外知识。

举例说明

这个部分并不仅是文字，而是结合文字列举出相关图例进行说明补充，使读者可以更加清楚地了解这些知识点。

范例4：课后重点练习

课后重点练习

练习部分给出了本课相应的线稿图，读者可以自己动手进行上色练习，及时掌握所学的知识。

前言	3	学习之前	4
----	---	------	---

第1篇 入门篇

第1课 色彩基础	002
----------	-----

1.1 色彩的属性	003
色彩的色相	003
色彩的明度	004
色彩的纯度	004
1.2 色彩的混合	005
三原色的混合	005
纯度的叠加混合	005
1.3 色彩的搭配	006
同类色相间的搭配	006
类似和邻近色相间的搭配	006
互补色相间的搭配	006
不同颜色搭配的效果表现	007
1.4 经典动漫作品赏析	009
职业漫画师笔记	010
课后重点练习	011

第2课 了解绘画中的常用工具和功能	012
-------------------	-----

2.1 传统的手绘工具	013	工作界面的优化设置	015
线稿的绘制工具	013	认识颜色模式	016
色彩的绘制工具	014	色彩模式之间的转换	016
2.2 Photoshop中常用的绘图设置	015	2.3 Photoshop常用工具	017
了解Photoshop工作界面	015	绘画工具	017

目录

颜色填充工具	017
选区创建工具	018
图像润饰工具	019
2.4 电脑上色的技巧介绍	020
蒙版工具	020
滤镜的应用	021
职业漫画师笔记	022
课后重点练习	023

第2篇 技巧篇

第3课

卡通漫画人物头部的上色技巧	025
---------------------	-----

3.1 人物脸部的上色	026	其他表情的眼睛	033
创建脸部选区和颜色平铺	026	3.3 鼻子和嘴的上色	034
腮红的绘制	029	正面鼻子的上色	034
3.2 眼睛的上色	030	半侧面鼻子的上色	034
灵动俏皮的眼睛	030	闭合嘴巴的上色	035
水汪汪的眼睛	032	张开嘴巴的上色	036
冷峻凌厉的眼睛	033	3.4 耳朵的上色	037
		普通耳朵的上色	037
		精灵耳朵的上色	038
		3.5 头发的上色	039
		增强头发层次	039
		制作头发光影	041
		调整头发颜色	042
		职业漫画师笔记	043
		课后重点练习	044

第4课

漫画人物的身体上色技巧..... 045

4.1 皮肤的上色	046	4.4 不同肤色的上色	059
女性肤色的处理	046	白皙皮肤的上色	059
男性肤色的处理	047	淡黄色皮肤的上色	060
孩童肤色的处理	048	健康小麦色皮肤的上色	061
年长者肤色的处理	050	黝黑皮肤的上色	062
4.2 四肢的上色	051	职业漫画师笔记	063
女性手臂的上色	051	课后重点练习	064
女性腿部的上色	052		
男性手臂的上色	053		
男性腿部的上色	054		
4.3 手和脚部的上色	055		
女性手部的上色	055		
男性手部的上色	056		
女性脚部的上色	057		
男性脚部的上色	058		

第5课

服饰的上色技巧..... 065

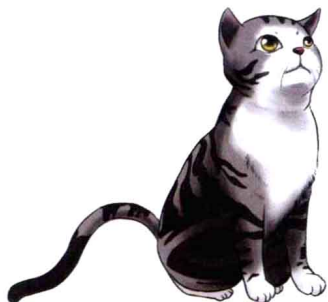
5.1 为不同的服饰上色	066	火爆机车族	085
上衣的上色	066	高中女生	087
裤子的上色	067	职业漫画师笔记	089
裙子的上色	068	课后重点练习	090
添加花纹增强服装质感	069		
华丽礼服的上色	070		
5.2 不同配饰的上色	072		
透明的眼镜	072		
条纹眼镜的画法	073		
精致的首饰	074		
不同质感的围巾	075		
不同类型的包包	076		
别致的帽子	078		
舒适的鞋子	080		
5.3 个性人物的服饰上色	081		
古装美人	081		
儒雅绅士	083		

第6课

动物的上色技巧..... 091

- 6.1 皮毛类动物的上色 092
 - 长毛类动物的上色 092

- 短毛类动物的上色 094
- 6.2 羽毛类动物的上色 095
 - 闭合的翅膀的上色 095
 - 张开的翅膀的上色 097
- 6.3 特殊肤质动物的上色 099
 - 两栖类动物的上色 099
 - 鱼类的上色 101
- 职业漫画师笔记 103
- 课后重点练习 104

第7课

场景的上色与气氛的烘托..... 105

- 7.1 绘制室内场景 106
 - 温暖的室内场景上色 106
 - 阴冷的室内场景上色 109
 - 宽敞明亮的室内场景上色 110
- 7.2 绘制不同的室外场景 111
 - 绿意盎然的高山 111
 - 整洁的街道 113
 - 沙尘飞扬的沙漠 114
 - 残垣断壁的房屋 115
- 7.3 绘制不同的天气 116
 - 阳光明媚的蓝天 116
 - 幽静的夜晚街道 117
 - 淅淅沥沥的雨天 118
 - 白雪皑皑的冬天 120
- 7.4 营造不同的画面氛围 122
 - 光晕效果 122
 - 闪光效果 124
 - 魔法效果 126
 - 烟雾效果 128
 - 火焰效果 130
- 职业漫画师笔记 133
- 课后重点练习 134

- 8.1 Q版线稿的绘制 136
 Q版人物的草稿绘制 136
 线条的处理 137

- 8.2 Q版人物上色步骤 138
 头部的上色 138
 身体的上色 140
 服饰的上色 141
- 8.3 Q版物品的设计和上色 143
 Q版物品的设计和线稿 143
 Q版物品的上色 144
- 8.4 Q版动物的设计和上色 147
 羽毛类动物 147
 皮毛类动物 149
 鳞甲类动物 150
- 职业漫画师笔记 152
 课后重点练习 153

第3篇 实战篇

- 9.1 活力美少女线稿的绘制 156
 9.2 活力美少女的上色步骤 157

- 9.3 虚拟背景的上色技巧 162
 课后重点练习 164

- 10.1 线稿的绘制 166
 10.2 绘制基础色 167
 10.3 皮肤阴影高光的绘制 168
 10.4 面部的刻画 169
 10.5 服饰的细节处理 170
 10.6 道具熊猫的绘制上色 171
 10.7 背景上色处理 172
 课后重点练习 173

第11课

温馨的情侣 174

11.1 线稿绘制	175
11.2 人物的颜色搭配	177
11.3 人物分别上色的步骤	178
女生上色步骤	178
男生上色步骤	179
花束上色步骤	180
11.4 背景的设计和上色	181
背景的设计	181
背景的上色	182
课后重点练习	183

第12课

可爱Q版人物 184

12.1 处理线稿	185
12.2 绘制基础色	186
12.3 皮肤阴影高光的绘制	187
12.4 面部的刻画	188
12.5 服饰的细节处理	189
12.6 道具西瓜的绘制上色	190
12.7 装饰图像的绘制	191
课后重点练习	192

第13课

阳光明媚的湖边 193

13.1 线稿绘制	194
13.2 给场景上色	196
天空的上色	196
场景的基本色上色	197
场景气氛的烘托	199
课后重点练习	202

光盘使用说明

1. 光盘包含哪些内容？

随书配套光盘包含了本书1~13课中案例图片的线稿和上色稿，记录了美少女、Q版儿童以及各种动物等图片的电脑绘制过程，可供漫画爱好者学习参考。光盘总容量约700MB。

2. 如何使用光盘？

使用光盘时，需先将光盘内容复制到自己的电脑硬盘中，然后打开文件即可使用，如图1所示。

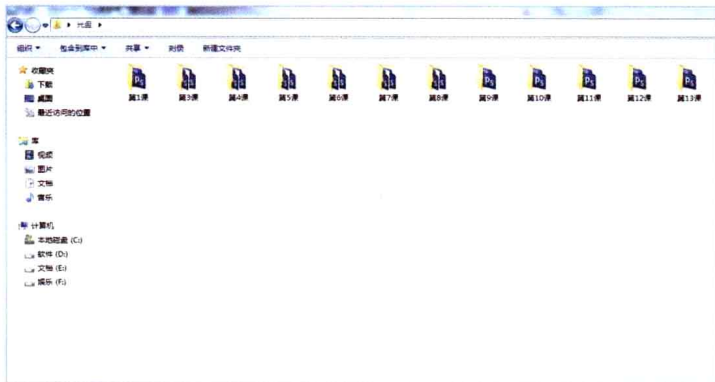

图1

可使用PSD文件按课程内容进行逐步练习，也可在此基础上创意上色，绘制出风格不同于课程案例的作品，如图2所示。

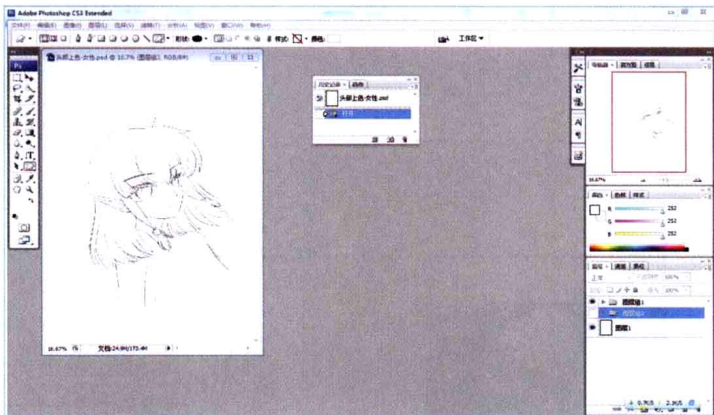

图2

3. 运行环境要求

光盘中文件为PSD格式，须用电脑阅读，不能用VCD或DVD机播放。
操作系统为Windows系统或Mac系统。

01

第1篇 入门篇

第1课 色彩基础

第2课 了解绘画中的常用工具和功能

第1课 色彩基础

学习上色之前首先要了解色彩，以及在漫画中色彩的应用，这样才会在以后进行上色和颜色搭配中得心应手。结合Photoshop软件，一起来了解色彩的基础知识吧。

