

唯美科技 编著

Photoshop CS & Poser 5

人体彩绘造型 与卡漫绘制

光盘内含本书范例
全部素材及最终效果图

- ★ 整合中、日作者和作品资源，并邀请清华美院专业人士精心撰写
- ★ 精选并剖析8个电脑卡通漫画和人体彩绘艺术作品，与世界CG时尚同步
- ★ 以 Step by Step 的方式介绍全程制作技法，揭开诸多操作秘笈
- ★ 印装精美、讲解全面、技术含量高，是广大绘画和CG爱好者理想的参考书

中国电力出版社
www.infopower.com.cn

中国美术学院美术考级教材

Photoshop CS & Poser 5

人体素描造型
与卡通绘制

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

“十五”期间重点教材规划项目·国内首套大型电脑美术教育丛书

美院新概念电脑美术教材

清华大学美术学院著名艺术设计教育专家主编

Photoshop CS & Poser 5

人体彩绘造型 与卡通绘制

唯美科技 编著

中国电力出版社

www.infopower.com.cn

内 容 简 介

为促进国内CG绘画技术的发展,我们特整合了中、日作者和作品资源,并邀请清华美院专业人士精心撰写,推出了这本介绍卡通漫画绘制技法和人体彩绘艺术的专业书籍。全书共分9章,分别介绍了Photoshop CS 基本知识、Poser 5 基本知识、3个Photoshop卡漫绘制实例以及4个人体彩绘作品。本书作品均系国际最新流行,通过Step by Step的方式向广大读者介绍全程制作技法 and 操作秘笈,从而实现艺术与技术的完美结合。

全书印装精美、讲解全面、技术含量高,并从性价比上给读者以切实的实惠,势必受到广大绘画和CG爱好者的喜爱。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS & Poser 5 人体彩绘造型与卡漫绘制 / 唯美科技编著. —北京: 中国电力出版社, 2004
(美院新概念电脑美术教材系列)

ISBN 7-5083-2275-4

I. P... II. 唯... III. ①图形软件, Photoshop CS ②三维—动画—图形软件, Poser 5 IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第040315号

版权声明

本书由中国电力出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

本书内容所提及的公司及个人名称、产品名称、优秀作品及其名称,均为所属公司或者个人所有,本书引用仅为宣传之用,绝无侵权之意,特此声明。

策 划: 裴红义

责任编辑: 裴红义

王学英

责任校对: 崔燕菊

责任印制: 邹树群

丛 书 名: 美院新概念电脑美术教材

书 名: Photoshop CS & Poser 5 人体彩绘造型与卡漫绘制

编 著: 唯美科技

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路6号 邮政编码: 100044

电话: (010) 88515918 传真: (010) 88518169

印 刷: 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 16.5

号: ISBN 7-5083-2275-4

版 次: 2004年7月北京第1版

印 次: 2004年7月第1次印刷

定 价: 49.80元(含ICD)

视觉设计作为信息时代人类生活中不可缺少的沟通要素，跨越了所有的设计领域与传播媒介，并产生了无法抗拒的影响，数码技术的应用与电脑图像表现手段的掌握正是当今视觉设计的关键所在，我期待和深信这套丛书的出版对中国设计前沿的设计师和有志投身设计的莘莘学子都有划时代的意义。

胜井三雄

2003年5月吉日于东京

荣誉指导：胜井三雄

1931年9月6日生于日本东京，世界著名视觉设计大师，被誉为运用电脑图像技术于视觉设计的先驱者和业界泰斗。现任日本武藏野美术大学视觉设计学部主任教授，JAGDA理事，东京ADC委员，纽约ADC委员、基础设计学会理事，在国际电脑美术教育领域享有盛名。

序

Photoshop CS & Poser 5

人体彩绘造型与卡通绘制

新的世纪是电脑数码图像（CG）艺术繁荣发展的世纪，风靡于日本、韩国、美国的电脑人体彩绘造型和卡通绘制技法也正在传入国内。一批优秀的CG作品和CG艺术家的出现促进了国内CG艺术的发展。

在人体彩绘和卡通漫画领域，由于有Photoshop和Poser这两个软件相结合的威力，有高灵敏度的电脑手写板和感光笔的硬件支持，国际主流人体彩绘造型和卡通绘制艺术家已经完全采用电脑作为他们的艺术创作模式，实践证明这也是最为有效的模式。

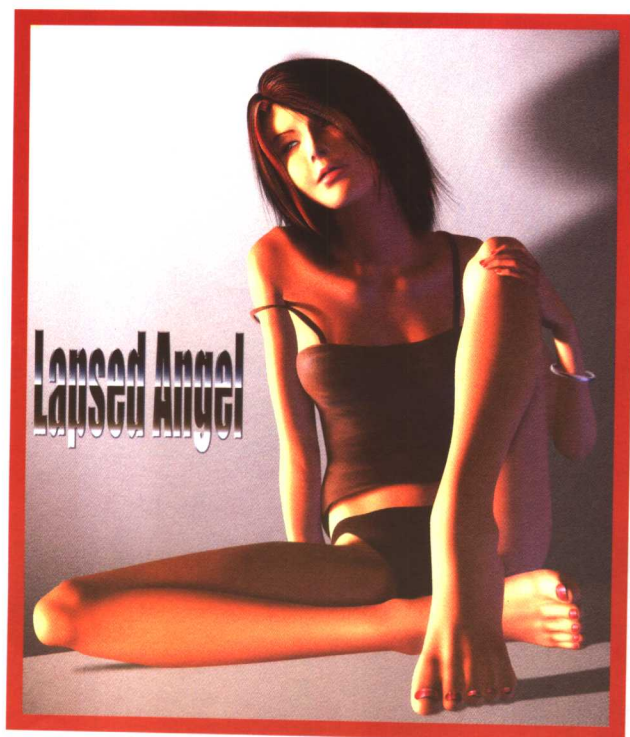
作为美院教材中的一本经典教程，本书由清华美院资深CG专家精心撰写，整合了中、日作品资源，所选作品均系国际最新流行，涵盖当今主流制作技法，并通过Step by Step的精细讲解来介绍这些CG作品的全程制作技法和操作秘笈，实现了艺术与技术的完美结合。

本书共分为两个部分，第一部分讲述了Photoshop CS和Poser 5的基本操作，并通过四个不同风格的人体彩绘造型作为样本，介绍如何结合Photoshop和Poser来展现逼真的人体彩绘艺术；第二部分为卡通漫画的绘制，以当前日本、欧美最为流行的三个典型造型为例，向大家讲述如何通过Photoshop和电脑绘图板相互配合来绘制更为精美的卡通漫画。我们同时使用了目前最新版本的Photoshop CS和Poser 5，这两个重量级软件的最新版本为卡通和人体彩绘创作提供了更强大的软件支持。

通过本书，读者可以体会并掌握到CG作品绘制的精髓，融会贯通，随心所欲地创作更多更优秀的CG作品。掌握电脑人体彩绘造型和卡通绘制技法，学习CG技术，不可不读本书。

编者

2004年6月

← Chapter 4

Chapter 5

Chapter 8

Chapter 9

这幅 CG 作品不同于流行的日本漫画风格，具有独特的个性。在创造 CG 人物的时候，应该避免抄袭已有的漫画风格而失去自己的独创风格。

在这幅作品里，整个人物都使用较简洁的外形和颜色，但是左手手腕上的首饰则设计得比较精致，这样处理的对比结果会使得画面整体效果更加丰富。如果一概繁复或者简单，会令作品显得单调，缺少魅力。

这幅作品首先使用 Poser 创建了一个人物的姿势作为参考，然后绘制外形。如果对人物的动态和比例都掌握得比较娴熟，则可以不必创建参考 Poser 人物，直接绘制后进行扫描和上色。

这幅 CG 作品在人物主体完成之后，曾仔细考虑是否需要添加背景，或者说添加什么样的背景，最后决定将人物主体放大，调整颜色之后作为背景。

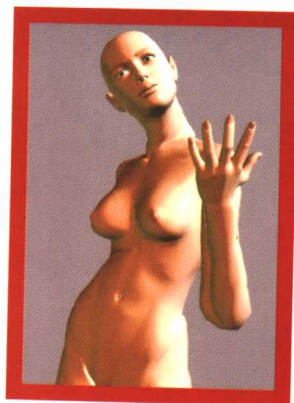
人物的面部作为作品的重点部位，绘制得最为详细，将这部分放大后可以更清楚地看到人物的表情和细节，而且单一化颜色的背景不会对人物主体造成影响，显得非常和谐。这样的背景处理方法在日本的漫画作品中也经常可以见到。

T-Shirt 上的字母使得衣服更加真实。输入文字后，转化为像素图像（在文本图层上按下右键，执行 Rasterize Layer 命令），然后使用 Liquify 命令进行沿服饰起伏的扭曲，最后根据需要调整透明度和图层混合模式，使其成为衣服的一部分。

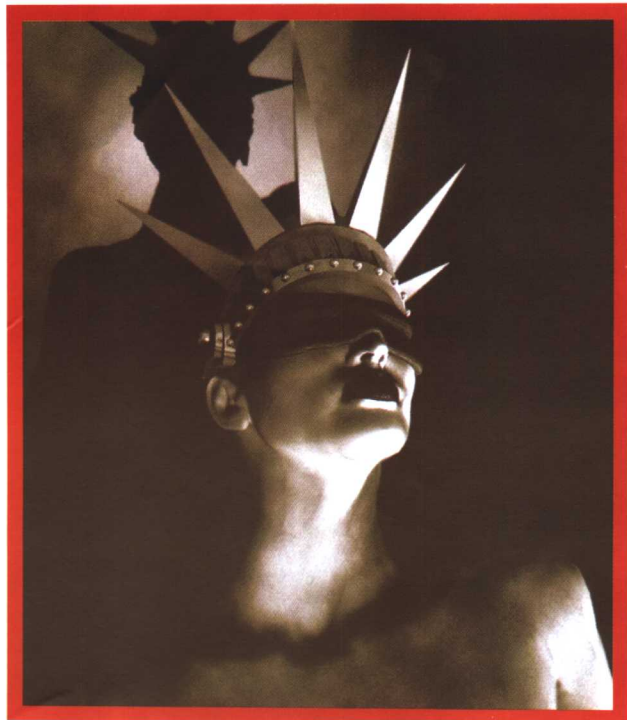
这幅作品只绘制了人物的上半身，因此有足够的空间详细刻画人物的面部、头发或上衣等。观察 Poser 人物模型和完成作品，可以看出这样的作品不是完全按照 Poser 图像来绘制的，在颜色和光照等方面都进行了一定的修改，来满足最终作品的要求。

这幅作品没有使用 Poser，而是直接在纸上绘制草图后扫描的。实际上，这幅作品的手绘草图不仅绘制了外轮廓线，而且绘制了明暗效果及大致的颜色倾向。在扫描到电脑中后，利用 Color 混合模式的笔刷进行了颜色的最终修正。

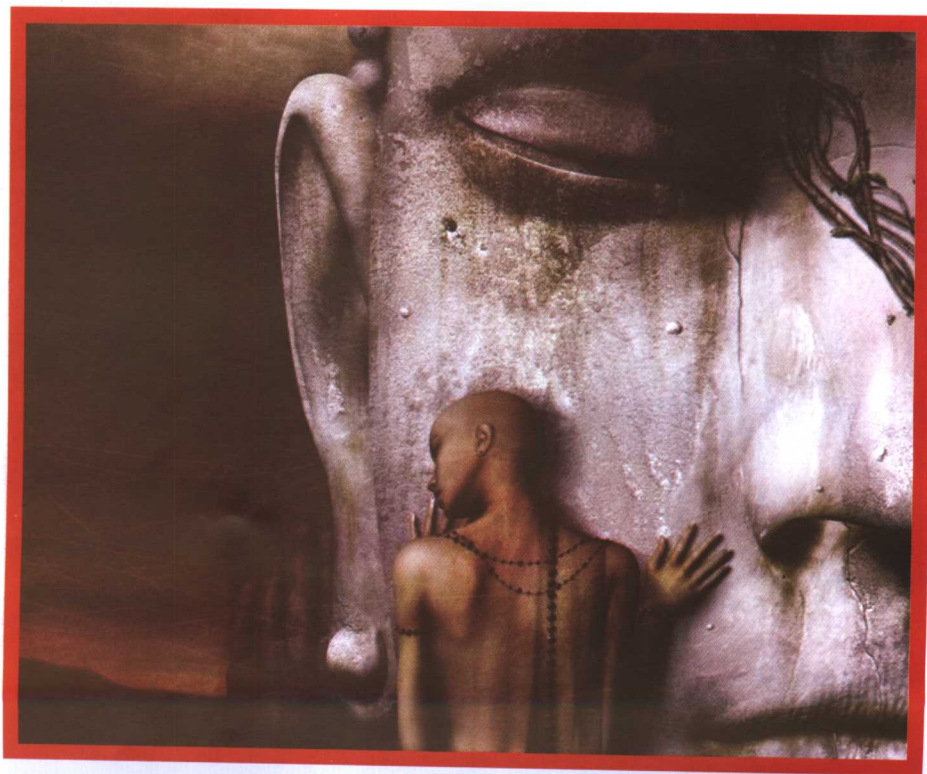
这样的绘制过程显得非常自由和无顺序，却能够使作品更加自然并具有手绘的感觉。这需要作者有较强的手绘能力和绘画功底，否则作品容易显得不够自然和生动。要多仔细观看和分析别人的作品，从中汲取营养为自己所用，并多实际动手实践练习，这样就会很快地进步，在设计能力和动手能力方面都获得提高，从而创造更多更优秀的作品。

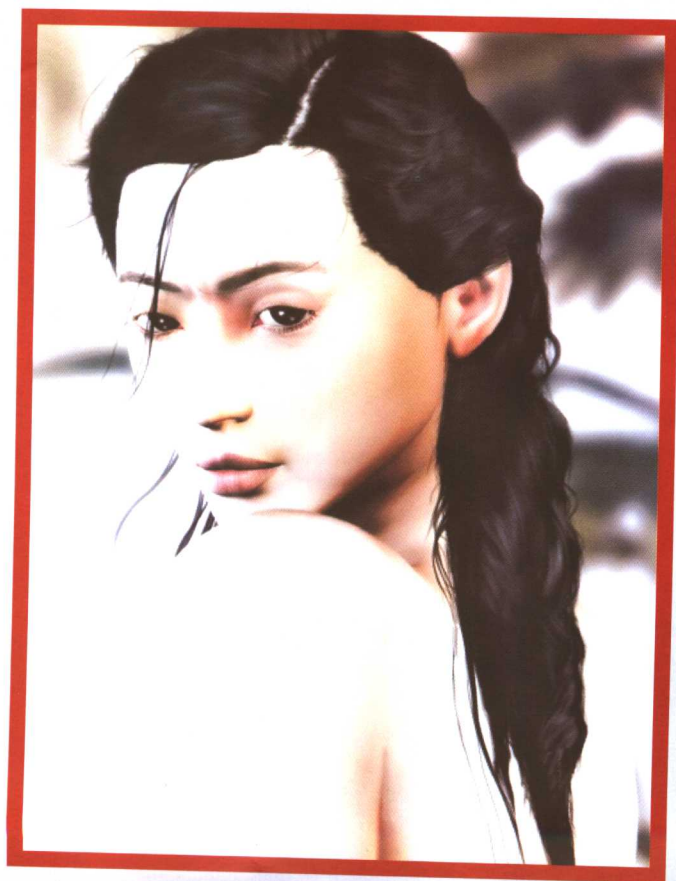

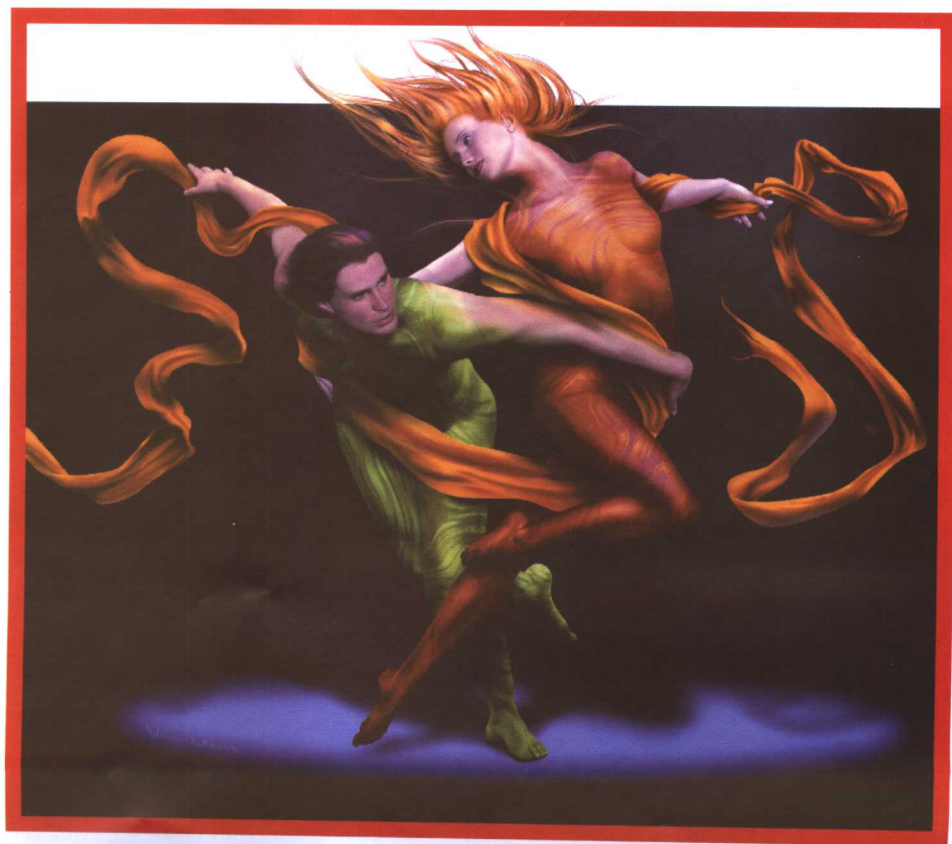
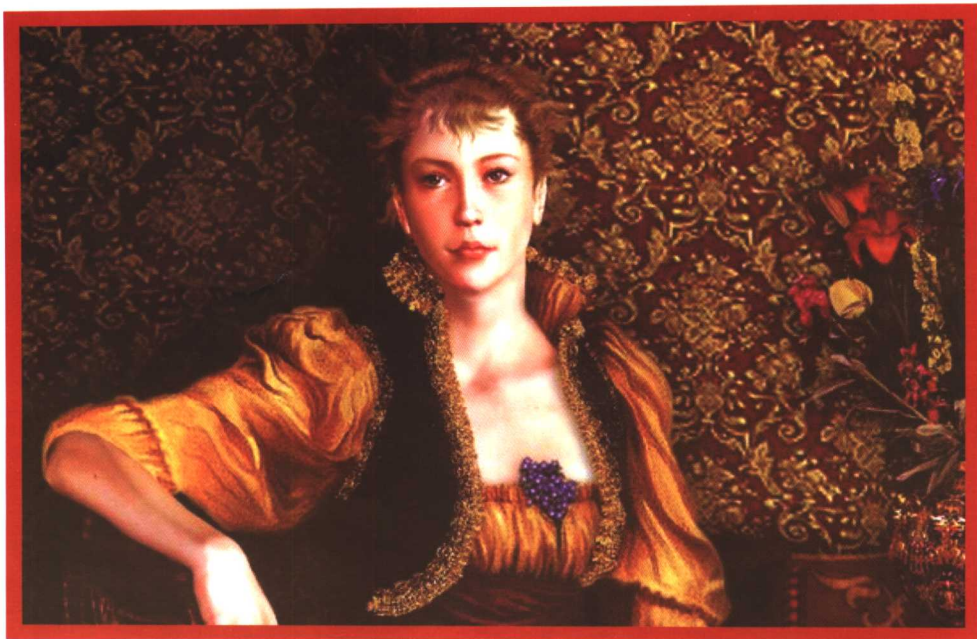

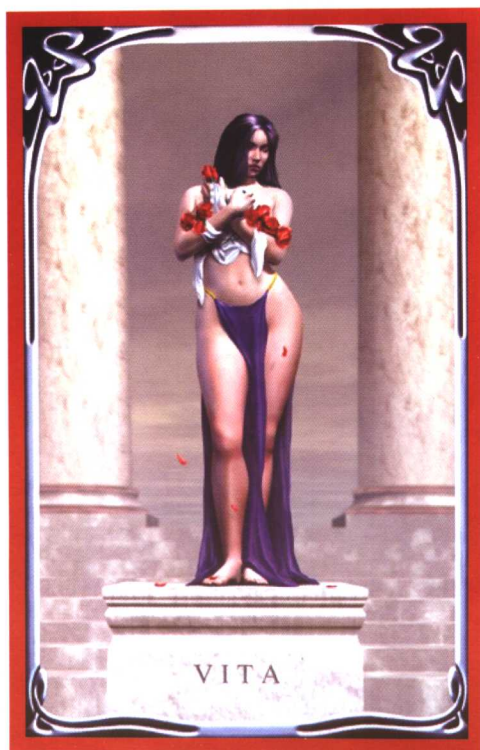
本页以后的作品都是使用 Poser 创建人物轮廓，然后在 Photoshop 中做后期的调整和修饰。从这些作品中可以看到 Poser 软件在创建人物方面的强大功能，即使不使用 Photoshop 或其他 3D 软件，Poser 5 本身已经可以创建足够逼真的 CG 作品了，可能受限制的只是我们的想像力和技术，而不是软件本身。

要掌握 Poser 5 的使用，关键在于调整动作的真实性、人物面部表情是否自然，以及 Hair 模块的使用。处理好人物本身，搭配适当的道具、贴图和灯光（在 Poser 中可以导入 3DS 等格式的三维模型），使用 FireFly 渲染器，可以得到效果令人惊异的 CG 图像。

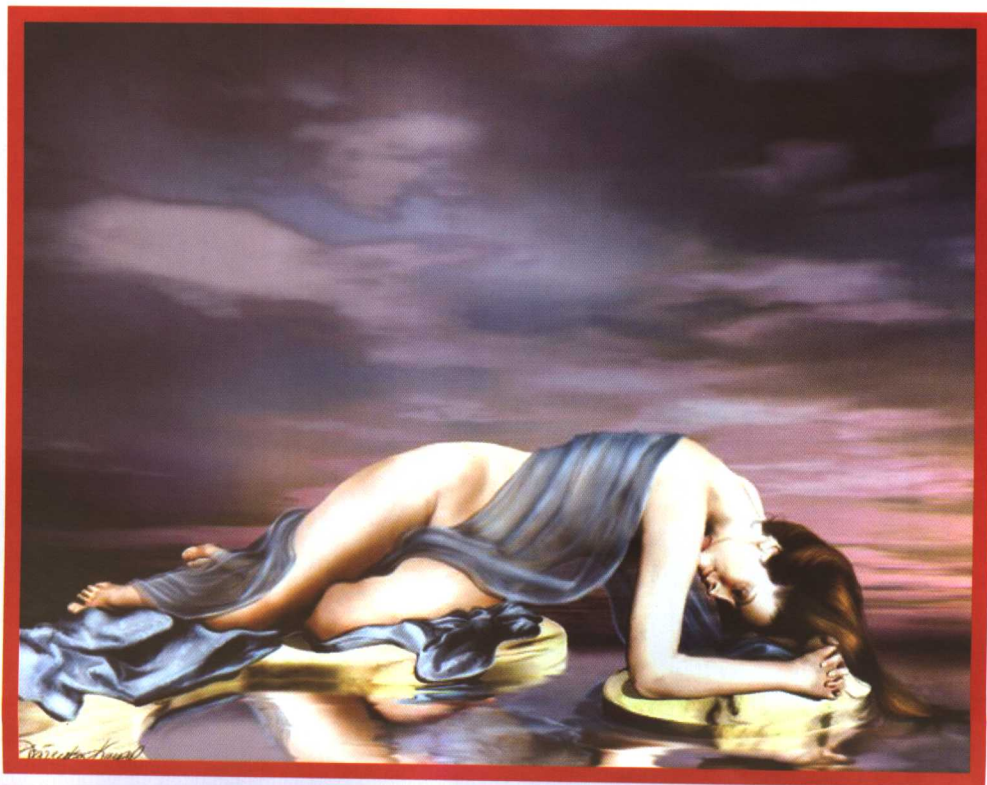

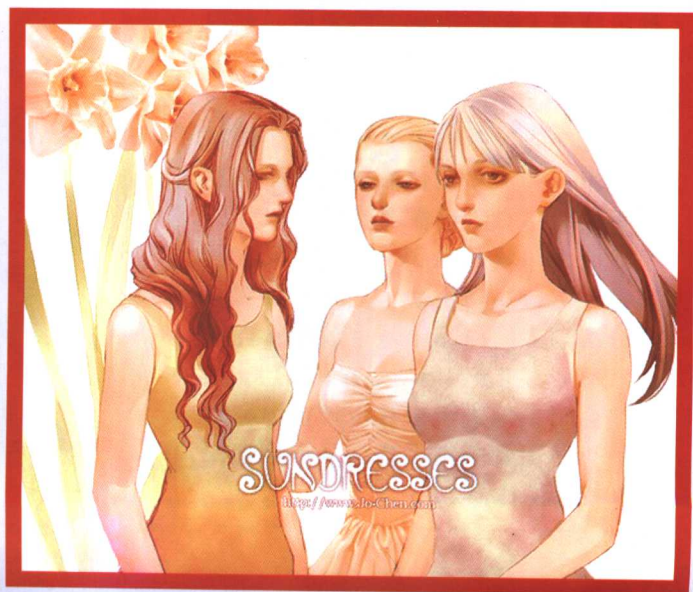
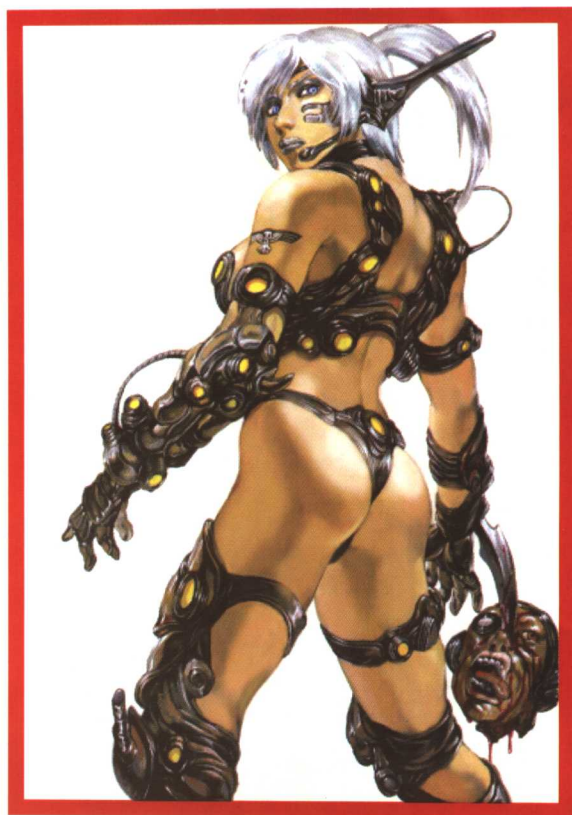

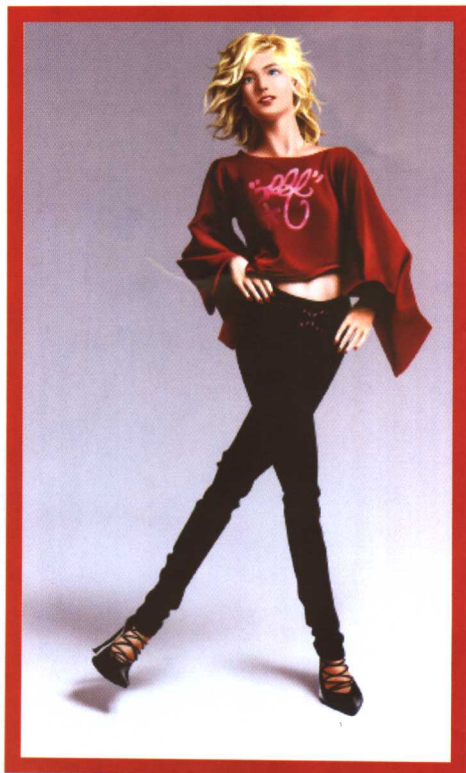
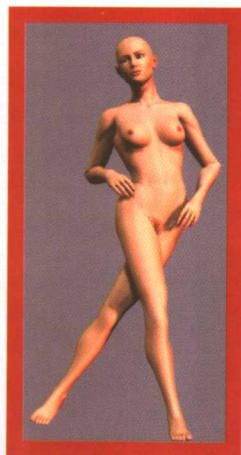
Photoshop CS & Poser 5 人体彩绘造型与卡通绘制
优秀美少女 CG 作品欣赏

这幅非常写实的CG作品借助于Poser软件来完成。在Poser中调整好人物姿势以后，参考实际照片来重新绘制身体和服饰的各个细节部分。

这幅作品中人物的头发是绘制的重点，要一束一束地单独绘制，表现出飘起的金发，且有丰富的颜色变化。人物的腿部全部填充为黑色后，用稍微亮一些的颜色描绘高光的部位即可。

与上面的作品比较起来，这幅作品在颜色的运用上更加具有绘画的效果。作品中的人物倾向于东方人的特征，同时没有过多的装饰，指甲也是平时的颜色。整幅作品根据想像填充颜色，因此具有独特的视觉效果。

