

HZ BOOKS
华章科技

古今美人

黑大乔◎编著

00 插画技法

刘欣欣 著名艺术家、清华大学美术学院客座教授
武强 山东艺术学院动画专业副教授
联袂推荐

从零开始一学就会！让你快速成为插画高手！

古今人物
服饰、配饰
环境
全景讲解

机械工业出版社
China Machine Press

古今美人

CG插画技法

黑大乔◎编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

古今美人: CG插画技法 / 黑大乔编著. — 北京: 机械工业出版社, 2015.4

ISBN 978-7-111-49843-8

I. 古… II. 黑… III. 三维动画软件—应用—漫画—人物画技法 IV. ①J218.2-39 ②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第067994号

CG插画是一种新兴的绘画技术, 主要应用于漫画和游戏领域, 因其夺目的效果而得到众多二次元爱好者的认可和推崇。本书共8章, 涵盖古今中外有代表性的人物和场景类型, 以女性角色为中心, 从线条到上色全面讲解绘制技法。第1章介绍软硬件工具; 第2~4章讲解人物绘制技法, 包括发型、服装、眼妆、配饰等; 第5~6章讲解场景绘制技法, 包括小场景细节和大场景构图; 第7章介绍如何调整画面的光感和色调; 第8章展示一些优秀的插画作品供读者欣赏。本书适合初、中级CG绘画爱好者和动漫爱好者学习和欣赏。

古今美人: CG插画技法

出版发行: 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: 曲 熠

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 210mm×270mm 1/16

书 号: ISBN 978-7-111-49843-8

责任校对: 董纪丽

版 次: 2015年7月第1版第1次印刷

印 张: 12

定 价: 69.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88379426 88361066

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

投稿热线: (010) 88379604

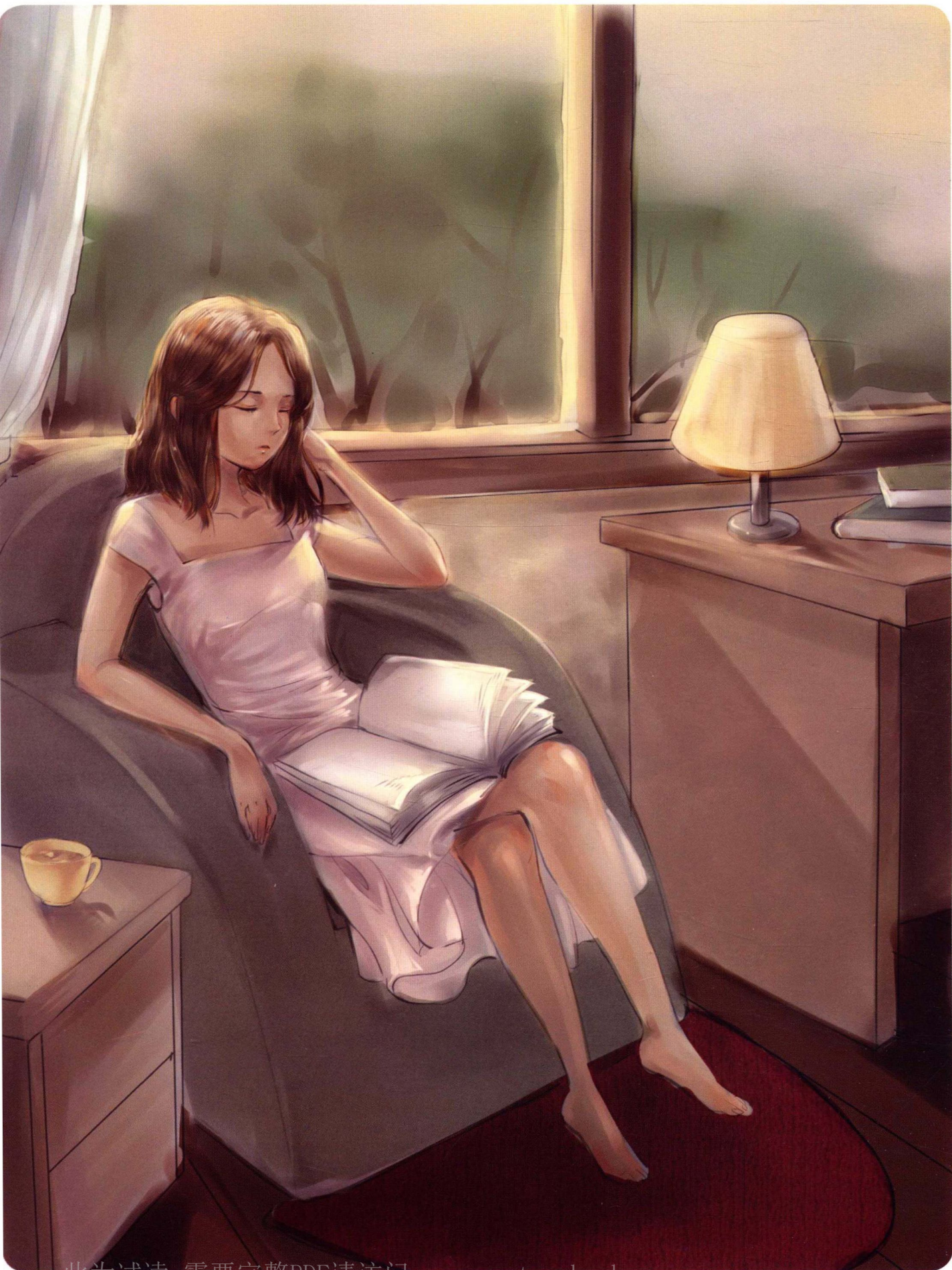
读者信箱: hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

前言

CG 插画对于一些人来说只是一种爱好或一个梦想，但是当你想进一步了解 CG 插画时，就要找教程学习一下了。

首先，我必须承认并反省一个事实——我把写书看得太简单了。真正提笔的时候，才发现把自己的画一步一步地转换成正确的文字传达给读者是一件很难的事。

在规划内容时，我一直很疑惑。我应该写些什么？如何写才能清晰地传达我的意思呢？最后，为了完整表达我的想法，我决定写一部绘画过程比较全面且不乏技术含量的教程，让每个初学者读后就可以直接开始作画。

由于女性角色的绘制一般比男性角色要复杂，包括妆容、头型、配饰等都要繁复一些，而且个性跨度比较大，刚柔兼备，因此用女性角色来做范例很合适。提起女性人物，大家的脑海里都有很多种解读：美丽的、可爱的、坚强的、帅气的等等。本书包含各种性格特征的女性人物，从前期准备到中期绘制再到后期调整，全程展现绘制步骤。如果你对软件还不熟悉，对创作角色还感到头疼，或者对绘制场景还觉得迷茫，那么读读本书，跟着笔者一起绘画吧！希望本书的技法教学对你的绘画有所帮助！

目录

前言

第1章 前期准备 1

1.1 绘制工具 2

1.1.1 基本工具 2

计算机 2

数位板和数位屏 2

1.1.2 软件工具 3

SAI 3

PS 5

1.2 女性人物的特点 8

1.2.1 女性形体特征 8

1.2.2 女性脸部特征 9

1.3 漫画家与作品 10

1.3.1 伊吹五月 10

漫画家介绍 10

作品展示 10

1.3.2 夏达 12

漫画家介绍 12

作品展示 12

1.3.3 Buddy 14

漫画家介绍 14

作品展示 14

第2章 局部技法基础 15

2.1 线条 16

2.1.1 新建文件 16

2.1.2 抖动修正 16

2.1.3 建议练习的线条 17

发丝线 17

衣褶线 17

2.2 人物特写构图 18

2.2.1 四分之三脸部特写 18

2.2.2 侧面全身 19

2.2.3 俯视图 20

2.3 头部画法 21

2.3.1 皮肤画法 21

2.3.2 眼睛和眉毛 23

2.3.3 各种类型的眼睛和眉毛图例 25

2.3.4 鼻子 27

2.3.5 嘴 28

2.3.6 各种类型的嘴图例 28

2.3.7 角色发型设计 30

2.3.8 各种类型的发型图例 31

2.3.9 各种面部表情 34

2.4 手的画法 35

2.5 衣褶的画法 37

2.5.1 线稿 + 填充 + 叠加素材 37

2.5.2 明暗上色为主 39

第3章 人物配饰.....43

3.1 饰品.....44

3.1.1 金属及宝石质感的饰品.....44

蓝宝石钻戒.....44

古代头冠.....46

现代珍珠头饰.....48

3.1.2 耳饰.....50

红珊瑚耳坠.....50

玉水滴形耳坠.....51

小兔子耳钉.....52

3.1.3 项链和手链.....52

捆绑式复古护腕.....53

云纹形银手镯.....55

猫眼石锁骨链.....56

3.1.4 戒指.....57

方形蓝宝石戒指.....57

一体式手链戒指.....59

3.1.5 腰带.....60

现代腰带.....60

古代腰饰玉佩.....62

古代腰带.....63

3.1.6 帽子和围巾.....65

冬季毛线帽子和围巾.....66

毛绒猫耳帽.....66

红色小礼帽和羽毛围巾.....63

制服.....69

3.1.7 眼镜.....71

黑框近视镜.....71

黑色墨镜.....72

3.1.8 单肩花纹挎包.....73

3.2 道具.....75

3.2.1 剑的画法与材质表现.....75

欧洲剑.....75

剑柄.....77

3.2.2 扇子的画法与素材叠加.....80

折扇.....80

官扇.....82

3.2.3 茶杯.....83

蓝色小咖啡杯.....83

玻璃酒杯.....85

3.3 女性妆容.....87

3.3.1 眼妆.....87

粉色温婉眼妆.....87

烟熏妆.....89

3.3.2 嘴.....90

第4章 人物角色创作.....91

4.1 古代人物角色.....92

4.1.1 中国古代.....92

中国古代闺秀.....92

丫鬟.....95

边疆女子.....97

女侠客.....99

4.1.2 欧美古代.....101

外国贵族公主.....101

女骑士.....104

外国萝莉.....107

精灵.....110

4.2 现代人物角色.....112

4.2.1 学生.....113

4.2.2 可爱少女.....116

4.2.3 男孩子气的女孩.....118

第5章 场景细节 121

5.1 植物 122

5.1.1 花朵特写 122

 牡丹花 122

 荷花 124

5.1.2 成簇花枝 126

 挂雪树枝 126

 水墨梅花枝 127

 粉桃花 127

5.2 动物 128

5.2.1 浓密鬃毛的表现 128

5.2.2 动物实例 129

 狼 129

 狮子 131

 狗 132

 马 134

5.3 简单小场景 135

5.3.1 各类小场景 135

 白色花丛 135

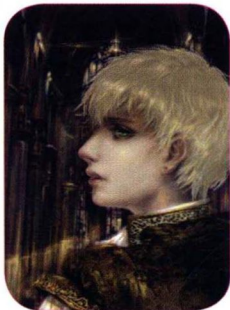
 圆形雪夜 138

5.3.2 将人物加入场景的实例 140

 白色花丛和小女孩 140

 圆形雪夜和女侠客 141

 其他场景 141

第6章 人物与环境的结合 143

6.1 古代环境 144

6.1.1 古代室内凉台 144

6.1.2 古代室外景色 146

 夕阳山水 146

 古楼雪景 148

6.2 现代环境 153

6.2.1 现代卧室 153

6.2.2 橘色余晖城市 157

6.2.3 城市高处夜景 161

6.2.4 水中倒影 164

第7章 整体色调与氛围 166

7.1 光感的表现 167

7.2 色调和光感的调整 168

7.2.1 曲线调整明暗 168

7.2.2 可选颜色调整 170

7.2.3 填充色块调整 171

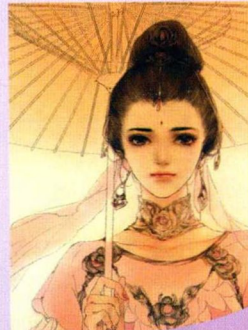

第8章 线稿与作品欣赏 172

第1章 前期准备

万事开头难。在开始正式绘画之前，我要先简单地介绍一下绘画所用的软件。熟练应用软件是CG绘画的最基本能力，是每个画手的必修课，虽然单纯学习软件比较枯燥，但是大家会在后面的软件绘画中体会到乐趣所在。当然，重要的是需要大家自己多使用软件，去了解、熟悉它，从而实现灵活应用。

1.1 绘制工具

大家需要准备计算机、数位板等硬件，本书中将会运用到 Easy Paint Tool SAI (SAI) 和 PhotoShop (PS) 两个软件。具体要求和介绍将在下面列出，初学者一定要看。

1.1.1 基本工具

S 计算机

计算机的配置是很重要的，如果有条件建议用台式计算机；如果是笔记本电脑要购置配置高些的。这样做大图时很流畅、速度快，但笔记本的色彩显示远远不如台式机好。

S 数位板和数位屏

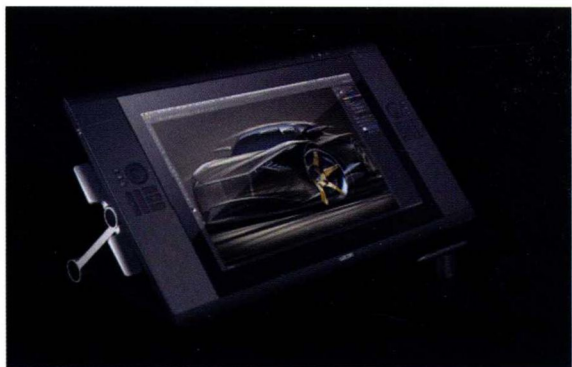
数位板，又名绘图板、绘画板、手绘板等，是帮助我们利用计算机进行绘图制作的一种计算机外设，通常包括一块平板和一支压感笔。它和非常规的输入产品手写板相似，都面向特定的使用人群。与手写板不同的是，数位板主要面向设计类的专业人士用作绘画创作方面，就像画家的画板和画笔。

我们所用的数位板的主要参数有压力感应、坐标精度、读取速率、分辨率等，能很好地配合计算机来画图。其中压力感应级数是关键参数，压力感应的存在使得使用者用笔的力度大小可显示出粗细、浓淡不同的线条，

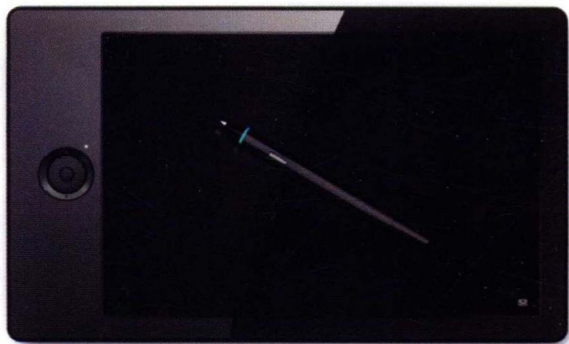
实现对真实绘画的模拟。数位板的压力感应级数越高表现的精准度就越高，越能模拟真实手绘。高读取速率能有效避免断线和折线，但这一参数同时也受到计算机运行速度的限制，如果计算机配置太低，也会影响数位板的读取速率。

数位屏由一块液晶屏、数位笔和支撑架组成。数位屏将 LED 显示器与数位板合为一体，用户可以使用压感笔在液晶屏幕上直接进行输入，包括手写和绘画。数位屏除具有 LED 液晶显示屏的无辐射、省空间等特色外，还能直接写屏输入，绘画感觉与在普通纸上绘画非常相似。但数位屏价格较贵，因此一般适合设计师和高级插画师使用。

数位板的型号和价位参差不齐，初学者买 1000 元以下的就可以了，不用一开始就追求最好的设备；数位屏画起来比数位板更方便，但是价格较高，而且一般为专业设计师所用，普通爱好者用数位板就可以了。

数位板

数位屏

1.1.2 软件工具

本节主要介绍各种软件的优点和使用准备。

SAI

1. 软件优点

这个软件相当小巧，约 3MB 大，下载后免安装。

SAI 是专门用来绘图的，做动漫的人常用这个软件，而且许多功能和快捷键较 PS 更为人性化。

它具有强大的线条功能：

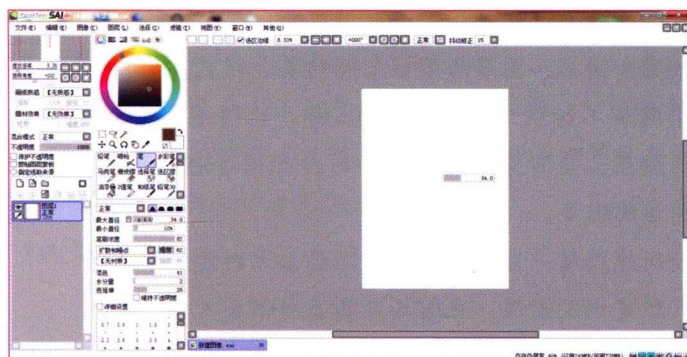
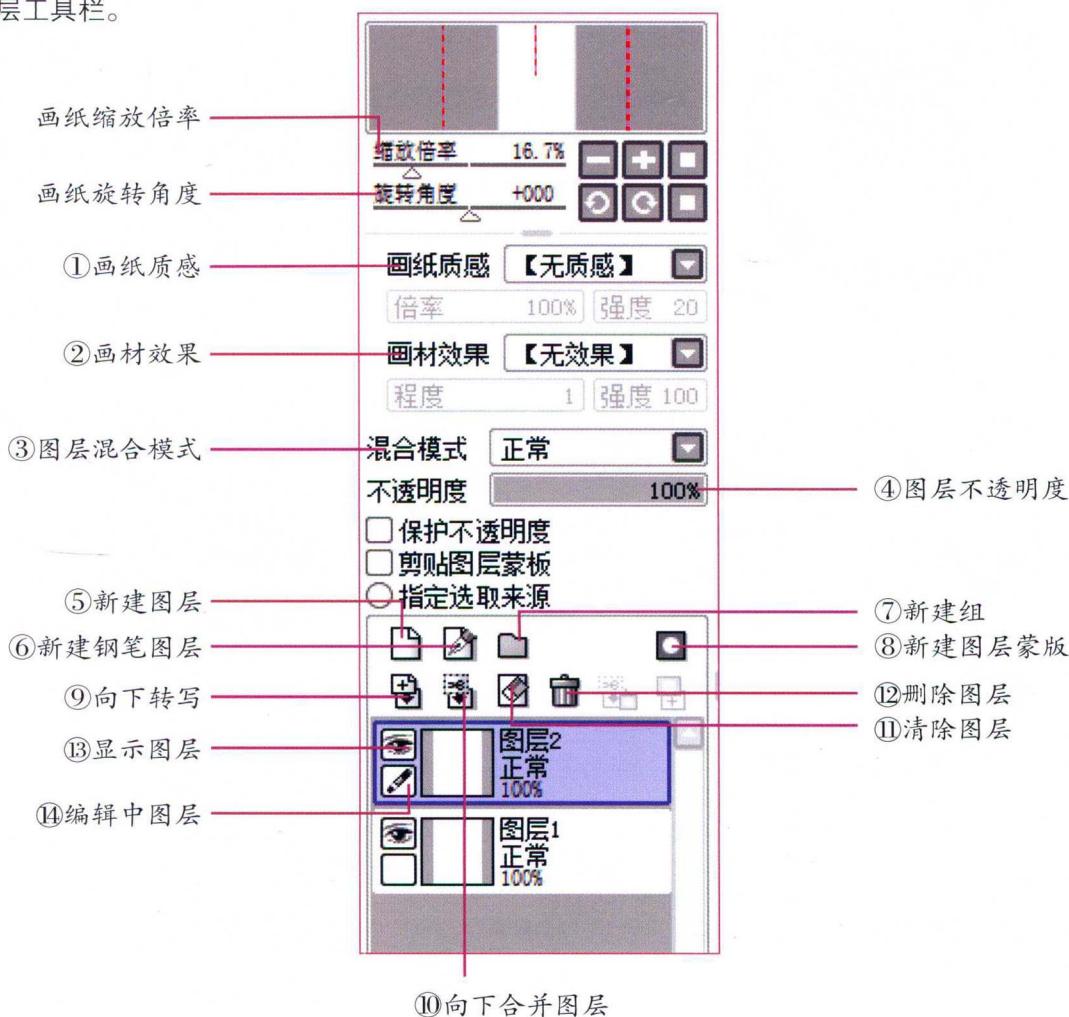
- 抖动修正功能。有效地修正了用数位板画图时最大的问题，用来画线稿超级棒。

- 矢量化的钢笔图层，能画出流畅的曲线并像 PS 的钢笔工具那样任意调整。

笔刷的设置也很详细。工具变换功能很贴心，例如

2. 使用准备

01 画纸和图层工具栏。

长按着 E 键会暂时变成橡皮擦，松开后又变回画笔，快速按键则切换工具。

选区笔在上色时很好用。

①画纸质感：可以模拟多重纸纹或画布纹理，以实现多种效果。

②画材效果：和画笔工具效果有关。

③混合模式：图层与图层之间的混合格式。

④图层不透明度：图层 100% 时，此图层完全覆盖下面的图层，当百分比逐渐变小时，此图层会渐渐透出下面图层的图案。

⑤新建图层：在现在操作的图层上方新建一个图层。

⑥新建钢笔图层：此图层只能使用钢笔工具。

⑦新建组：新建一个组，一个组内可收容多个图层，便于管理和操作。

于管理和操作。

⑧新建图层蒙版。

⑨向下转写：向下转写后，此图层的图案将被转写到此图层的下一图层上。

⑩向下合并图层：由上至下合并图层。

⑪清除图层：清除此图层上的图案，但保留此图层。

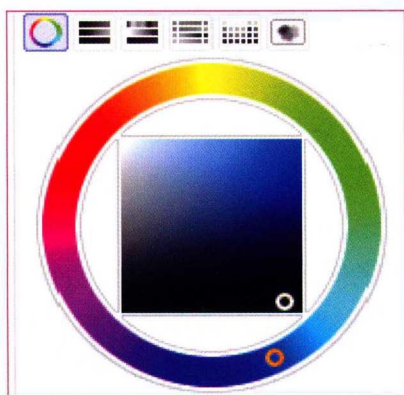
⑫删除图层：将此图层及其上图案全部删除。

⑬显示图层：单击可将此图层隐藏或显示。

⑭编辑中图层：在画面上绘制，绘制内容将保存在此图层中。

02 色彩面板。

色相环和饱和度与明度调整面板，上方的一排小按钮可以显示或隐藏更多的调试颜色的控制面板。

03 工具栏。

工具栏中有一些操作工具和画笔工具，这些工具将在后面具体操作时进一步讲解。

04 画笔设置栏。

