

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂 ①

B
BOOK LINK

水上香的漫画CG技巧

(日) 水上香 著
赵焜 译

SAI
Photoshop
Painter
技巧详细讲解

最实用的草图绘制方法与独特的水彩笔着色技巧全公开
跟日本先锋漫画家学习最前沿的数字化绘画技法

辽宁科学技术出版社

LIAONING SCIENCE AND TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂①

水上香的漫画CG技巧

CG Illustration Techniques

Illustration and Explanation by Kaori Minakami

(日) 水上香 著

赵焜 译

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

Adobe Photoshop是Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems公司) 在美国及其他国家的注册商标或商标。

Corel Painter是Corel Corporation的注册商标或商标。

Windows是Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。其他所有商标均属于各自权利归属者所有。

Apple以及Macintosh是美国Apple Computer, Inc.在美国及其他国家的注册商标。Mac OS是美国Apple Computer, Inc.的注册商标。

前言

首先对于您使用此书表示感谢。

在我当画家以前绘画是模拟模式向数字模式过渡的时期，当时的主流工具软件就是Photoshop。点击喷枪工具就可以一下子简单实现所需效果的时候，心底有一种莫名的感动。时过境迁，当我与Painter5不期而遇时，其色彩丰富的表现力令我为之倾倒，从那之后我便成了Painter的俘虏。我对它的第一印象是一款操作复杂的软件，但是后来发现越用越爱不释手，所以一直没有更换到绘画感觉有所不同的更高版本，直到现在。

虽然Painter已发行了最新的11.5版本，但是用户却越来越少，根据PC说明书内容的不同，软件自身也陷入了一种不稳定的状态……就在这时候别人推荐我使用SAI。

SAI的水彩笔尖与Painter大相径庭，使用之初感觉在触点压力方面不太适应的人有很多。最近终于掌握了笔的性质，好像在逐渐的找回绘画的感觉。而且在Painter的水彩画法中可以使用的图层分割、剪贴以及画面转换等功能，一旦习惯了就无法放手，我觉得这款软件中搭载了许许多多这样方便的功能。

在本书中我们将介绍使用SAI的绘画手法以及水彩画的技法，而且还将介绍我们习惯并喜爱的Painter5的水彩绘画。

如果我能为喜爱绘画以及今后有志于绘画的朋友们在绘画技术方面的提高提供一定帮助的话，那我将十分的荣幸。

水上香

关于软件的操作步骤与使用

现在使用的制作CG的PC是大约3年前购买的，配置如下：

CPU：Pentium43.2GHz

内存：2GB

操作系统：WindowsXP

数位板：Intuos3（A5大小）

虽然不是什么很特别的电脑，但用作绘制B4大小的彩色插图不成问题。

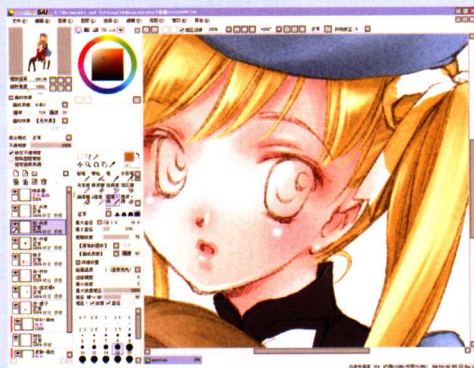
所使用的软件要配合各个步骤分别使用。从画草图到描主线使用SAI（但是根据情况也会用到0.3mm铅笔的模拟模式），补充或更改线条的时候需要用到Photoshop，上色阶段主要使用Painter5，SAI作辅助，最终完成的阶段大半是使用Photoshop，SAI辅助。

本书的第一章和第二章中使用的绘图软件主要是SAI，第三章中则是以Painter为中心向您介绍操作步骤。在本书中所使用的Photoshop版本为7.0，Painter版本为5。可能会与最新版本软件中的界面及功能有所差异，请您在使用过程中稍加注意。

应用软件

绘图软件SAI

SAI是一款简单易用，能让你充分享受绘画乐趣的绘图和着色软件。在发现这款软件之前，草图的绘制全部是在模拟模式下完成的，但是现在几乎所有工序都由这款SAI的软件来完成。它的最大特征就是动作轻巧、着色工具种类丰富，而且画面可以自由旋转和翻转，十分方便。此外，还有运用了“贝赛尔”的绘画方式及纹理质感，长期使用后会让你感觉这是一款隐藏着无限可能的绘图软件。但是，暂时还没有发布MacOSX版，所以Mac用户还不能使用此软件。

目录

第一章 从草图到线稿完成····· 007

草图的绘制	008
底稿的绘制1	012
底稿的绘制2	014
主线的绘制	016
外套的绘制	019
裙子的绘制	021
手部的绘制	025
眼球的绘制	026
调整脸部平衡	027
腿的绘制	028
鞋的绘制	031
头发的绘制	033
小提琴箱的绘制	036
裙边的绘制	039
站立少女的绘制	044
下半身的绘制	047
手和头部的绘制	051

第二章 使用SAI进行着色····· 057

图层的合并及线稿的着色	058
外套的着色	061
裙子的着色	065
连衣裙、贝雷帽和头发的着色	068
脸部的着色	074
在外套上添加阴影	086
头发的着色	091
裙子的着色	098
袜子的着色	101

鞋和小提琴箱的着色	107
花边的着色	113
发带和领带的着色	116
眼球的着色	118
外套的最后加工	125
各部分的最后加工	129
使用Photoshop进行最后加工	133

第三章 使用SAI和Painter进行着色 141

使用SAI对线稿进行着色	142
天空的着色	146
古迹的着色	151
脸部的着色	156
衬衫的着色	160
头发的着色	162
大提琴的着色	166
小提琴的着色	169
眼球的着色	171
十字架图案和其他部分的着色	174
裙子颜色的变更	177
花边花纹的着色	179
为裙子和头发增加高光及阴影	180
花纹的添加及使用Photoshop完成最后的加工	186

第四章 彩色画及线稿画廊 189

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂①

水上香的漫画CG技巧

CG Illustration Techniques

Illustration and Explanation by Kaori Minakami

(日) 水上香 著

赵焜 译

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

Adobe Photoshop是Adobe Systems Incorporated (Adobe Systems公司) 在美国及其他国家的注册商标或商标。

Corel Painter是Corel Corporation的注册商标或商标。

Windows是Microsoft Corporation在美国及其他国家的注册商标或商标。其他所有商标均属于各自权利归属者所有。

Apple以及Macintosh是美国Apple Computer, Inc.在美国及其他国家的注册商标。Mac OS是美国Apple Computer, Inc.的注册商标。

前言

首先对于您使用此书表示感谢。

在我当画家以前绘画是模拟模式向数字模式过渡的时期，当时的主流工具软件就是Photoshop。点击喷枪工具就可以一下子简单实现所需效果的时候，心底有一种莫名的感动。时过境迁，当我与Painter5不期而遇时，其色彩丰富的表现力令我为之倾倒，从那之后我便成了Painter的俘虏。我对它的第一印象是一款操作复杂的软件，但是后来发现越用越爱不释手，所以一直没有更换到绘画感觉有所不同的更高版本，直到现在。

虽然Painter已发行了最新的11.5版本，但是用户却越来越少，根据PC说明书内容的不同，软件自身也陷入了一种不稳定的状态……就在这时候别人推荐我使用SAI。

SAI的水彩笔尖与Painter大相径庭，使用之初感觉在触点压力方面不太适应的人有很多。最近终于掌握了笔的性质，好像在逐渐的找回绘画的感觉。而且在Painter的水彩画法中可以使用的图层分割、剪贴以及画面转换等功能，一旦习惯了就无法放手，我觉得这款软件中搭载了许许多多这样方便的功能。

在本书中我们将介绍使用SAI的绘画手法以及水彩画的技法，而且还将介绍我们习惯并喜爱的Painter5的水彩绘画。

如果我能为喜爱绘画以及今后有志于绘画的朋友们在绘画技术方面的提高提供一定帮助的话，那我将十分的荣幸。

水上香

目录

第一章 从草图到线稿完成····· 007

草图的绘制	008
底稿的绘制1	012
底稿的绘制2	014
主线的绘制	016
外套的绘制	019
裙子的绘制	021
手部的绘制	025
眼球的绘制	026
调整脸部平衡	027
腿的绘制	028
鞋的绘制	031
头发的绘制	033
小提琴箱的绘制	036
裙边的绘制	039
站立少女的绘制	044
下半身的绘制	047
手和头部的绘制	051

第二章 使用SAI进行着色····· 057

图层的合并及线稿的着色	058
外套的着色	061
裙子的着色	065
连衣裙、贝雷帽和头发的着色	068
脸部的着色	074
在外套上添加阴影	086
头发的着色	091
裙子的着色	098
袜子的着色	101

鞋和小提琴箱的着色	107
花边的着色	113
发带和领带的着色	116
眼球的着色	118
外套的最后加工	125
各部分的最后加工	129
使用Photoshop进行最后加工	133

第三章 使用SAI和Painter进行着色 141

使用SAI对线稿进行着色	142
天空的着色	146
古迹的着色	151
脸部的着色	156
衬衫的着色	160
头发的着色	162
大提琴的着色	166
小提琴的着色	169
眼球的着色	171
十字架图案和其他部分的着色	174
裙子颜色的变更	177
花边花纹的着色	179
为裙子和头发增加高光及阴影	180
花纹的添加及使用Photoshop完成最后的加工	186

第四章 彩色画及线稿画廊 189

关于软件的操作步骤与使用

现在使用的制作CG的PC是大约3年前购买的，配置如下：

CPU：Pentium43.2GHz

内存：2GB

操作系统：WindowsXP

数位板：Intuos3（A5大小）

虽然不是什么很特别的电脑，但用作绘制B4大小的彩色插图不成问题。

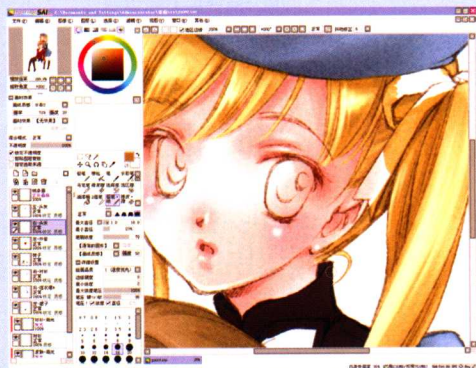
所使用的软件要配合各个步骤分别使用。从画草图到描主线使用SAI（但是根据情况也会用到0.3mm铅笔的模拟模式），补充或更改线条的时候需要用到Photoshop，上色阶段主要使用Painter5，SAI作辅助，最终完成的阶段大半是使用Photoshop，SAI辅助。

本书的第一章和第二章中使用的绘图软件主要是SAI，第三章中则是以Painter为中心向您介绍操作步骤。在本书中所使用的Photoshop版本为7.0，Painter版本为5。可能会与最新版本软件中的界面及功能有所差异，请您在使用过程中稍加注意。

应用软件

绘图软件SAI

SAI是一款简单易用，能让你充分享受绘画乐趣的绘图和着色软件。在发现这款软件之前，草图的绘制全部是在模拟模式下完成的，但是现在几乎所有工序都由这款SAI的软件来完成。它的最大特征就是动作轻巧、着色工具种类丰富，而且画面可以自由旋转和翻转，十分方便。此外，还有运用了“贝赛尔”的绘画方式及纹理质感，长期使用后会让你感觉这是一款隐藏着无限可能的绘图软件。但是，暂时还没有发布MacOSX版，所以Mac用户还不能使用此软件。

CG Illust

第一章

从草图到线稿完成

Illustration and Explanation by Kaori Minakami
TECHNIQUES

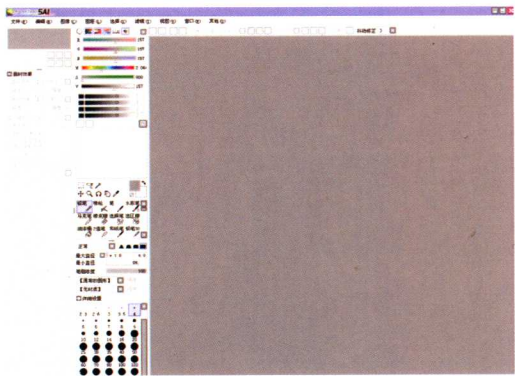
从草图到线稿完成

在这里我们向您介绍使用软件SAI从草图的绘制到线稿完成的工序和步骤。SAI是一款Windows系统下的绘图着色软件，其特点就是操作简单、绘画趣味丰富。下载体验版可以使用一个月，因此如果还没有使用过的朋友，我推荐您尝试一下这款软件。

草图的绘制

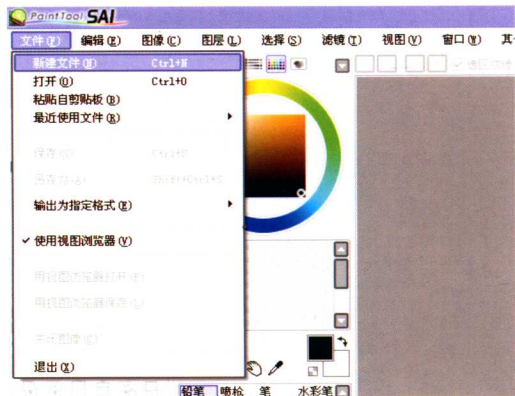
01

首先需要绘制草图以决定整体构图及框架。启动SAI软件。

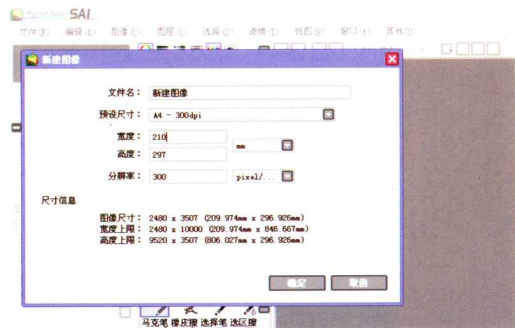
02

选择主菜单中的“文件”→“新建画布”。

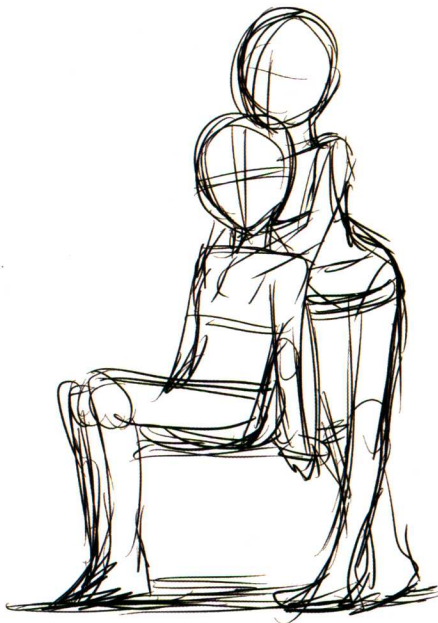
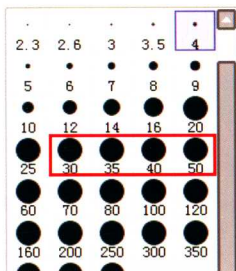
03

这次我们要将印刷作为前提，所以要打开“新建画布”选项窗口，从“预设尺寸”的下拉菜单中选择“A4-300dpi”（如果不是用做印刷，可以选择低一些）。

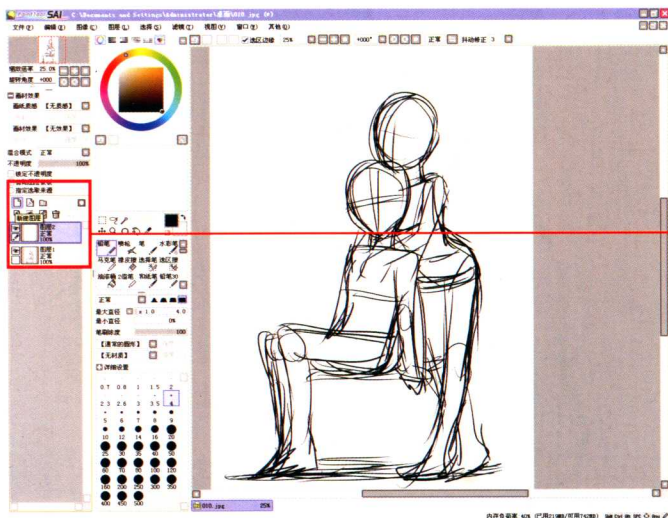
04

使用铅笔工具（设置为默认即可）进行起稿。绘制草图之前，首先要将头部与躯干的大体轮廓描绘出来，这时可以使用尺寸较大的铅笔工具（30~50左右）描绘。

05

姿势及画面布局决定好之后，在草图轮廓的基础上进入更加细致的草图绘制工序。单击图层工具箱的“新建图层”按钮，创建新图层。

①单击“新建图层”

②创建了新的图层

06

选择最初绘制草图轮廓的图层，然后调整图层工具箱中的“不透明度”滑块，降低图层的浓度，使线条变浅变淡。

③ 视图的线条变浅

07

在新建的图层上开始绘制草图。首先，确定外形是十分重要的，因此要与绘制草图轮廓时一样进行大体的描绘。

