

珍藏版

极彩色

的魔术师

藤原 CG 插画绘制技法

[日] 藤原 著
刘美凤 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

极彩色的魔术师

藤原CG插画绘制技法

[日] 藤原 著

刘美凤 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

极彩色的魔术师：藤原CG插画绘制技法 / (日)藤原著；刘美凤译。—北京：北京美术摄影出版社，2016.9

ISBN 978-7-80501-918-5

I. ①极… II. ①藤… ②刘… III. ①三维动画软件
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第139477号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2015-8675

极彩色的魔术师

藤原CG插画绘制技法

JI CAISE DE MOSHUSHI

[日]藤原 著

刘美凤 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2016年9月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/16
印张 14
字数 175千字
书号 ISBN 978-7-80501-918-5
定价 68.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

我是藤原

藤原 (fuzichoco)，生于千叶县，居于东京，是亚洲最热插画论坛PIXIV上综合人气榜著名画师，作品点击收藏量超3000万次，代表作有任天堂3DS游戏《勇气契约：飞天仙子》部分人物设计、集英社仓田英之《R.O.D》插图、电击文库《法布尔小姐的虫之荒园》插图等。曾在pixiv Zingaro举办个人展《藤色Fuji Shiki 2012——让彩虹留驻画面》。

大家好！我是这本书的作者藤原。

我是一名插画师，主要活动范围是书籍插图、卡片游戏的插画、商品插画等领域。

从新建一张完全空白的画布一直到完成插画，我在这本书里对全部过程都做了详细讲解。在第1、2章中，讲解的是以人物为主的插画，其中也穿插了软件的基本使用方法，就算你是初学者，应该也能轻松掌握并且跟着我画出来哦。第3章讲解的是以背景为主的插画，在这部分里我没有再过多地重复基础内容，而是把讲解重点放在了附加技巧和思路展开的方面。

虽然之前我也曾多次公开绘制过程，讲解方法，但是**进行这么详细的讲解并且汇集成一本书，对我来说还是第一次！**每画一步，都要进行屏幕截图，然后再用语言表述出来，真是超乎想象的难！不过话说回来，能够借这个机会对自己的绘画过程从最基础的地方进行回顾，对于我来说也是一个学习的过程，而且得到了很多心得体会。

从开始画画那时起一直到今年，我的画画生涯可能已经有20年了，而开始画CG的时间差不多有10年，我却总感觉还是没有画出自己100%满意的作品。不过在这本书里，我还是很努力地将目前自己会的东西、可以传达给大家的东西，都尽力融入了进来，希望对你能有所帮助。

大家好！我是这本书的编辑小源。

各位爱画画的小伙伴，大家好！藤原老师的大名早在好几年前就已经耳闻，想来常混PIXIV插画论坛的你们也和我一样熟悉她的画作吧，所以这次有机会做她的第一本中文版教程，同时也是我做了多本原创书之后，负责的第一本引进类图书，感觉非常奇妙。

这本书最大的特点，就是讲解极其详细。藤原老师的画风一直以华丽见长，教程的编写也如此耐心，几乎是事无巨细地把所有绘画细节都介绍给了大家，读的时候都能感到老师本人满满的用心呢。

随本书免费赠送的藤原作品电子源文件更是非常珍贵，光是图层就有近百个，从最初的构思草图到完成过程中的层层特效，藤原老师全部都保留了下来分享给大家，这可是PIXIV插画论坛大触的第一手作品资料，赶快下载研究吧，相信你一定能从里面学到普通教程没有的东西！

原本以为做引进类图书很简单，工程开始以后才发现完全不是想象的那样，遇到了各种计划之外的难题。但抱着对这本书的期待和对藤原画作的喜爱，最终还是——解决了，真是超有成就感！希望藤原老师和我们的用心能通过这本书传达到你那里，为你的绘画之路增加更多力量！

2016年夏

重要说明

藤原：我使用的工具和作画环境说明

我主要使用的计算机是朋友帮忙组装的攒机。它搭载了64bit的Windows 7，配置内存为8GB。液晶显示器是三菱牌的27英寸“RDT272WX（BK）”。使用的手写板装备是WACOM的“Cintiq24HD”。大型液晶手写板画图时得心应手，远非普通手写板可比。因为我以前画图使用的是模拟软件，所以还是用手直接画线感觉更踏实一些。

此外，作为辅助作业环境，我还拥有搭载Windows 7（32bit）的笔记本电脑“dynabook EX/56KWH”和“Cintiq 13HD”，这样在外面时也可以工作。

此外，个人作业时不可或缺的一样东西是“音乐”。在符合画面气氛的音乐声中作画，画起来就会非常投入，仿佛融入了画中一样。画具有透明感的图画时，我会播放令人产生透明质感的曲子；画雄伟壮观的空间时，则会播放具有空间延伸感的曲子。根据曲子的旋律，还能对图画的气氛进行控制。

本书软件相关说明

本书中，藤原使用的绘图软件CLIP STUDIO PAINT，其简体中文版为优动漫PAINT，因此本书涉及CLIP STUDIO PAINT的内容全部使用优动漫PAINT的面板。但截至本书出版之时，藤原使用的另一款软件openCanvas尚未推出简体中文版，所以书中涉及openCanvas的部分全部保留了日文面板，并在步骤正文中附上了原书的日文操作指令，以便对照查阅。

本书软件中所有数值单位均与软件本身面板界面统一，其中由于部分软件面板未标注单位，因此本书中这部分数值也不再标注，敬请理解。

本书内藤原所使用的素材下载地址发布于新浪微博@牛奶系_绘画营养阅读，
请前往免费下载，获得更多绘画技法！

快来免费下载本书
素材！

Adobe Photoshop是Adobe Systems Incorporated公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

CLIP STUDIO PAINT PRO是株式会社CELSYS的商标或注册商标。

openCanvas是株式会社PGN的商标或注册商标。

Windows是微软公司在美国和其他国家的注册商标或商标。

其他所有商标是其各自的权利归属人的所有物。

Apple和Macintosh是美国苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Mac OS是美国苹果公司的注册商标。

目录

第1章 使用优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT) 和 openCanvas

绘制线稿 002

确定草稿的大致样式	002
在草稿中设置透视尺	004
详细勾勒草稿, 画出草图	010
给草稿上色	015
使用 openCanvas 绘制人物线稿	020
绘制服装与身体部分的线稿	024
绘制时钟的线稿	030
绘制陪衬物的线稿	035

第2章 使用 openCanvas 着色的技巧 040

着色准备与上底色	040
给脸部上色	044
刻画眼睛内部	048
给制服上色	052
给头发上色	053
给腿部和胳膊上色	057
给罩衫上色	064
给金属部件上色	068
给人物周围的陪衬物上色	071
给纸糊狗上色	073
给时钟上色	075

给金鱼饰物和不倒翁上色.....	085
给花瓶里的茶花上色.....	089
画上地板的棋盘格图案和反光.....	093
粘贴吊饰素材.....	095
设计时钟景泰蓝图案.....	098
给书架上色.....	100
调整整体的气氛.....	104
给搁架和陈列物品上色.....	110
给茶花和陪衬物上色.....	117
收尾.....	121

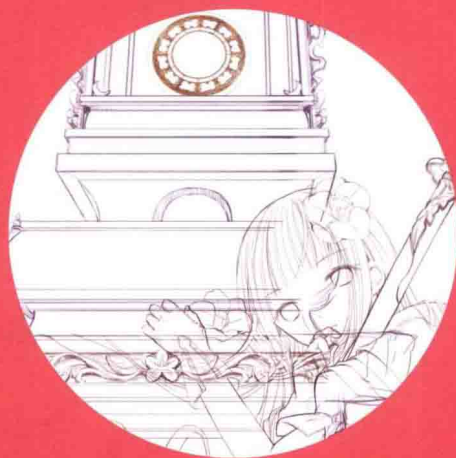
第3章 使用优动漫 PAINT (CLIP STUDIO PAINT) 绘制插画.....132

准备草稿与画草图.....	132
绘制人物线稿.....	138
绘制背景的线稿.....	146
给人物线稿分涂上色.....	154
线稿完工.....	155
给人物上色.....	159
给衣服装饰与次要人物上色.....	166
给王座周围物体上色.....	172
使用叠加图层给甲板上色.....	181
绘制飞船并上色；给天空上色.....	188
描画大海与村庄.....	199
调整整体的阴影和色调.....	206

特别收录 彩色插画画廊.....211

第1章

使用优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT)
和openCanvas绘制线稿

第 1 章

使用优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT) 和openCanvas绘制线稿

在第1章中,我将从使用优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT) 绘制草稿说起,围绕用openCanvas绘制线稿的步骤进行介绍。

确定草稿的大致样式

01

启动优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT), 选择菜单栏的“文件”→“新建”, 创建一张新画布。利用“图层”→“新建图层”→“栅格图层”, 边增加新图层, 边绘制草稿。

新建一张尺寸为297mm×420mm、分辨率为350的画布

02

思考构图。假设这张图是封面, 同时还要考虑到上方有标题时的布局情况。

俯视构图的草稿。标题与人物头部重叠, 画面给人感觉非常局促

03

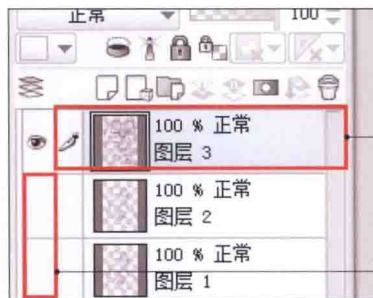
我还画了一幅倾斜构图的草稿。由于脑海中已经确定了“少女+日式古董时钟”的基本结构，所以倾斜构图也按照这一主题进行绘制。

倾斜构图的草稿与俯视构图的草稿要素基本一致

04

由于俯视构图给人感觉非常拥挤，所以舍弃不用。下面利用倾斜构图绘制草稿。在背景图层添加时钟和陪衬物，确定草稿样式。

① 增加背景图层“图层3”

② 隐藏舍弃的草稿图层

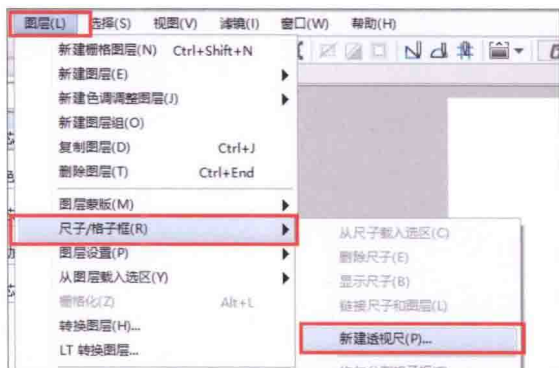
在背景图层中添加时钟和陪衬物

在草稿中设置透视尺

01

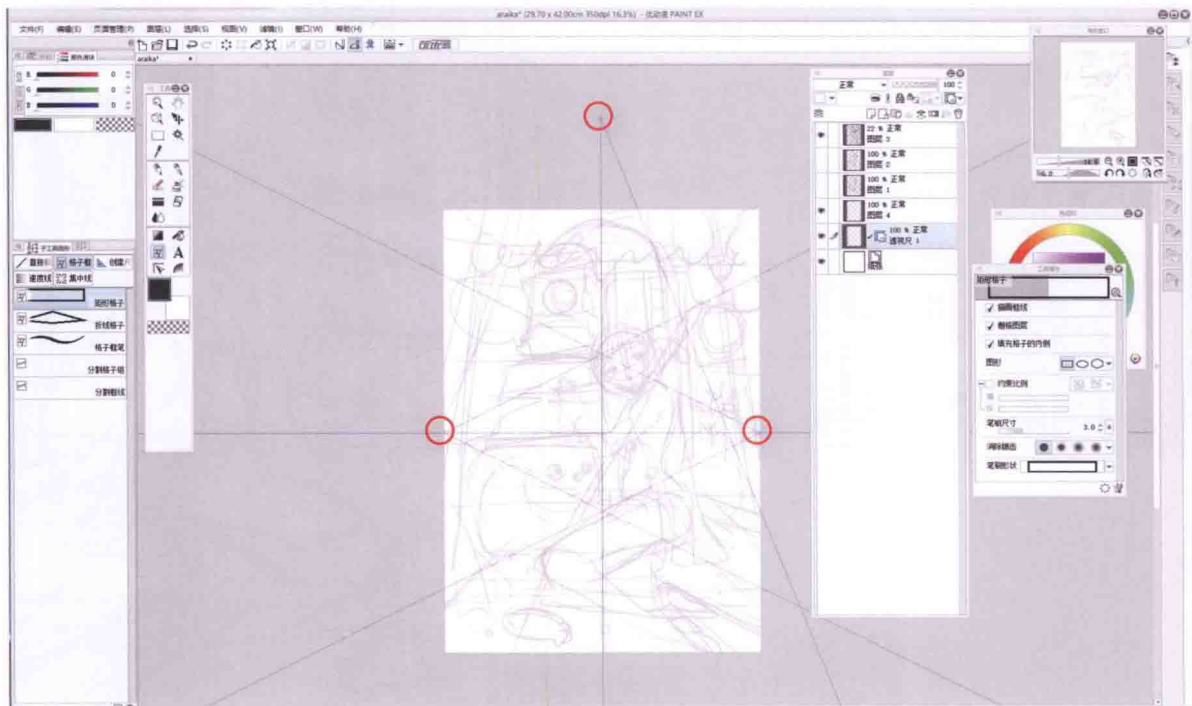
设置3点透视尺。透视尺图层是画草稿线时的基准线。根据草稿调整视平线和消失点，找到透视点。

① 选择菜单栏的“图层”→“尺子/格子框”→“新建透视尺”

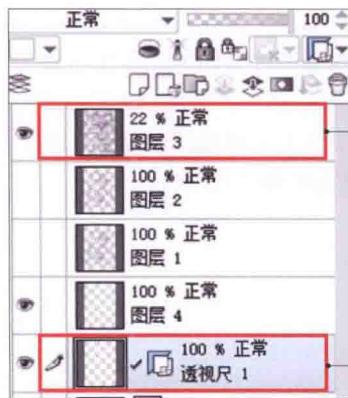
② 勾选“新建图层”，选择“3点透视”

③ 在透视尺上画上基准线

02

调低草稿图层的不透明度，新建一个用于画透视线图层。

将画有草稿的“图层3”的不透明度降到“22%”

设置透视线后，此图层会自动加上

03

使用“对象”工具，根据草稿调整视平线和消失点的位置。吸附于设置的透视尺，画透视线。画草稿时，该透视线将成为基准线。

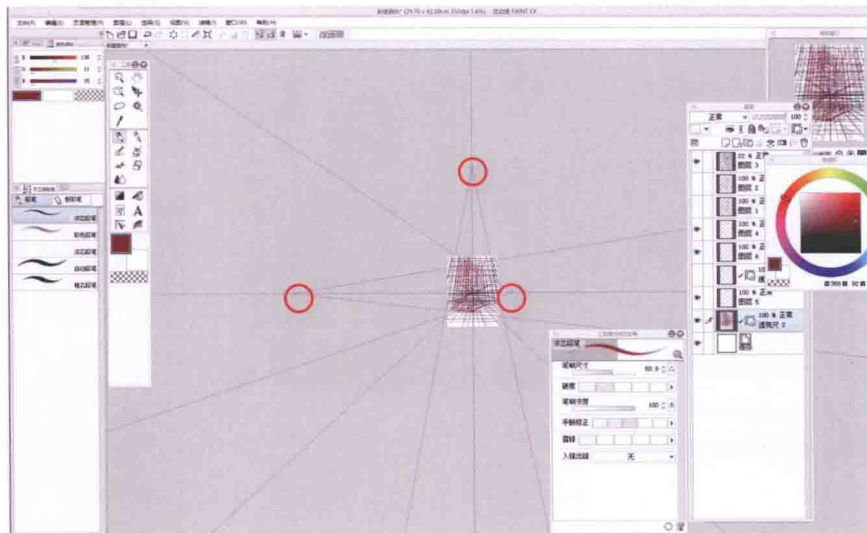

① 选择“对象”工具

(② 见左下图)

③ 将“浓芯铅笔”工具的笔刷尺寸设为“59.9”，笔刷浓度设为“100”

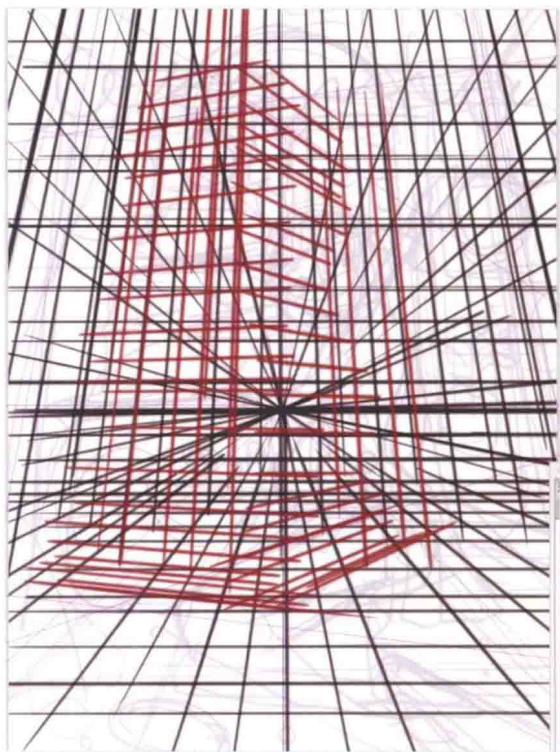

② 使用“对象 (オブジェクト)”工具，根据草稿调整视平线和消失点的位置

04

这是画透视线步骤。仅时钟部分需要另外制作透视尺，并用红线找出透视点。但是在后面，详见第10页的步骤02，我把时钟方向修改成了正面朝前，所以这些透视线最终并未使用。

吸附于透视尺，画透视线。红线画的是时钟。时钟使用2点透视尺，另外选取透视点。

软件

绘图软件优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT)

优动漫PAINT (CLIP STUDIO PAINT) 是专门用于画插画的绘图软件。它用铅笔、画笔工具中的矢量形式进行描绘，可对头部与身高比例以及体型自由进行变形，并且搭载了多种用于绘制插画的功能，可以作为作画的参考，如3D素描人偶和3D背景功能等。它准备的画笔种类也很丰富，有铅笔、毛笔、G笔和绘图笔等，可以画出各种不同笔触的线条。

我主要在画厚涂风格的人物画和给背景上色时使用这种软件。由于它也支持64bit，所以也适合绘制大尺寸的插画。除了Windows版本之外，这种软件还有Mac OS版本。此外，它还搭载具备漫画制作功能的“优动漫PAINT EX”版本。

技巧

关于插画的透视点

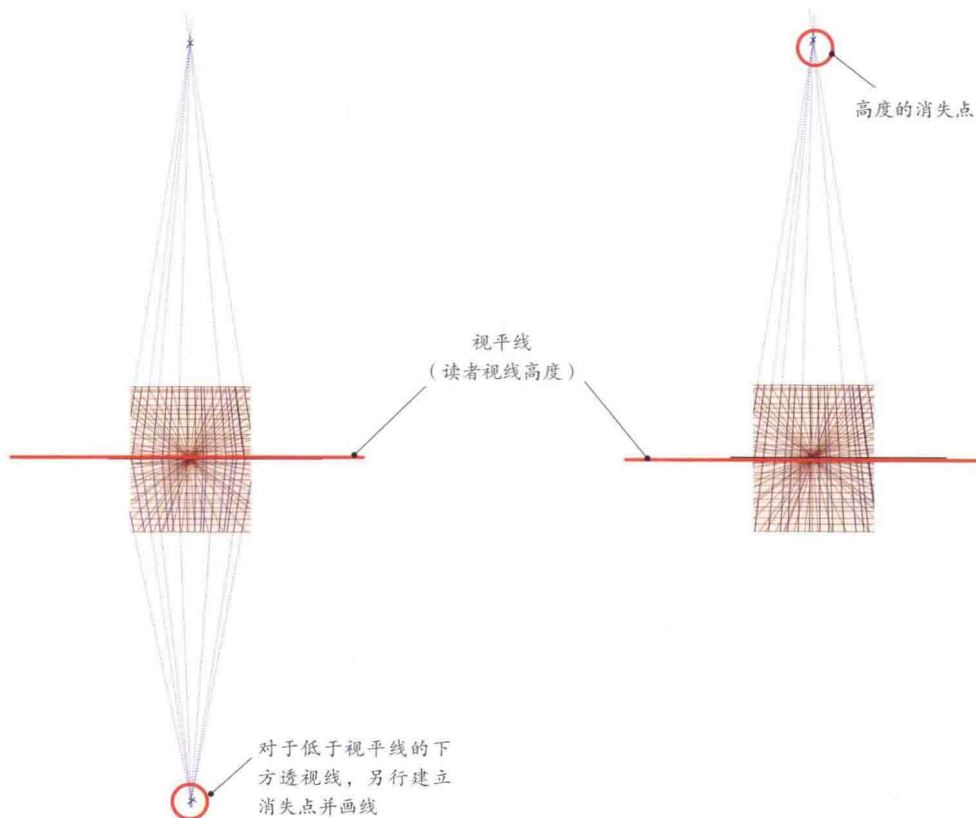
本插画中使用的是不规则的3点透视法。在绘制插画时，透视点充其量只是一项辅助功能。不要过于被正

确性所束缚，不要害怕失败，把要表现的气氛作为第一要务，大胆挑战吧！

01 3点透视法中的“高度的消失点”超出视平线时，需要另行设置消失点。因此，说老实话，此次插画的透视点并不准确。如果设置正确的透视点的话，将成为左下图中的样子。但如果选择这种方式，要表现的气氛就很难传达出来。所以，我这次决定采用右下图的变形透视点进行绘制。

要表现的透视感类似于这张照片的倾斜构图

本来的透视点设置

插画中使用的变形3点透视法

技巧

透视尺的设置与透视图的画法

如果不擅长找透视点，建议临摹建筑图片，练习找出消失点，培养透视感。此外，由于1点透视→2点透视→3点透视的难度依次加大，所

以建议首次使用透视尺的人员先从使用1点透视开始。

01 我们来画1点透视的草稿。1点透视法用于从正面观察物体的构图。而希望表现的空间和背景的气氛则用徒手描绘。这时，最好一起确定大致的视平线。

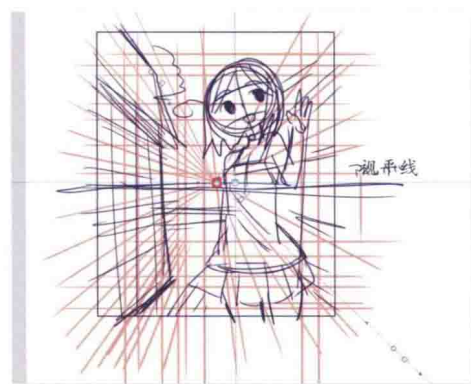

02 新建1点透视的透视尺，一边调整辅助线（从消失点扩散出来的紫色线条），一边寻找与徒手绘制的线条相符合的消失点。需要使草稿与消失点相吻合。

墙壁的横线与辅助线吻合

03 设置消失点后，实际上需要画几条线与透视尺吸附，确认画面是否符合构思。

吸附尺子，画透视线

操作

透明区域的操作

可供选择的对象

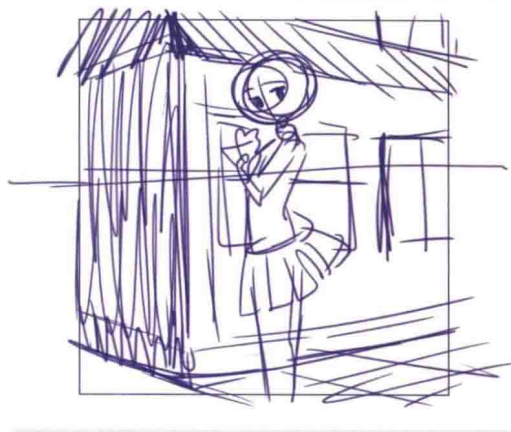
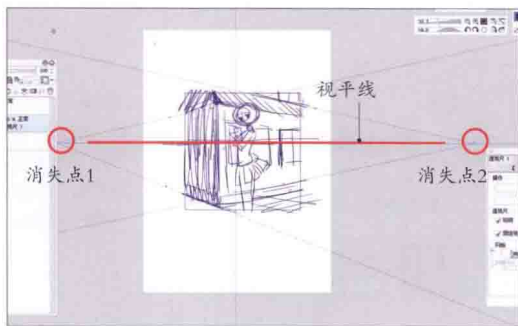
透视尺

吸附

勾选“透视尺”栏的“吸附”

04

下面画一下2点透视的草稿。2点透视法用于从斜侧方观察物体的构图等情况。在漫画和插画背景中经常用到。这里画的是一幅人物站在房子前面的画。

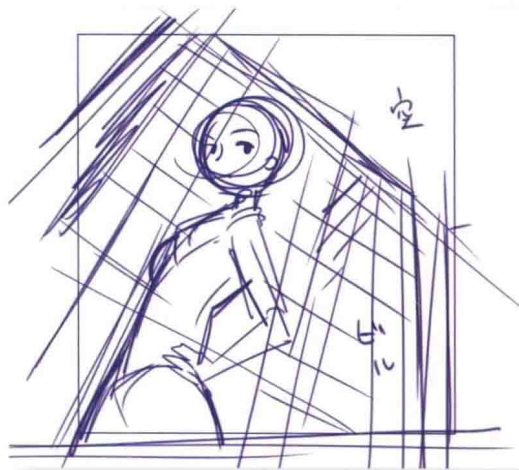
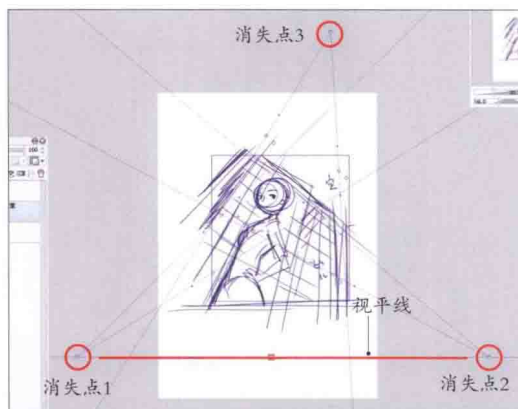

使用2点透视法绘制的草稿

把表示左、右两边向后方延伸的两个消失点设置成向视平线靠拢

05

接着来画3点透视的草稿。绘制仰视大体积物体的倾斜构图，或者从高处向下俯瞰的俯视构图时，经常使用3点透视法。这里是把人物放在高高耸立的大厦前。

使用3点透视法绘制的草稿

在2点透视法2个消失点的基础上，设置表示高度的第3个消失点。消失点3以大厦的横向宽度为基准线，画透视线

详细勾勒草稿，画出草图

01

绘制人物草图。这里使用“粗芯铅笔”工具。从工具栏中单击“铅笔”，打开“窗口”菜单子工具面板，选择“粗芯铅笔”工具。

① 选择“粗芯铅笔”工具

② 把笔刷尺寸设为“23.7”，笔刷浓度设为“81”

③ 使用滑块或者输入数值，降低图层的不透明度。不透明度可以在图层名称栏中确认

02

新建“图层5”，绘制时钟和倚靠在时钟上的少女。但是，我感觉构图有点不稳定，于是，新建一个“图层5副本”，对构图进行修改（后面把“图层5”删除，将副本图层与“图层7”合并）。

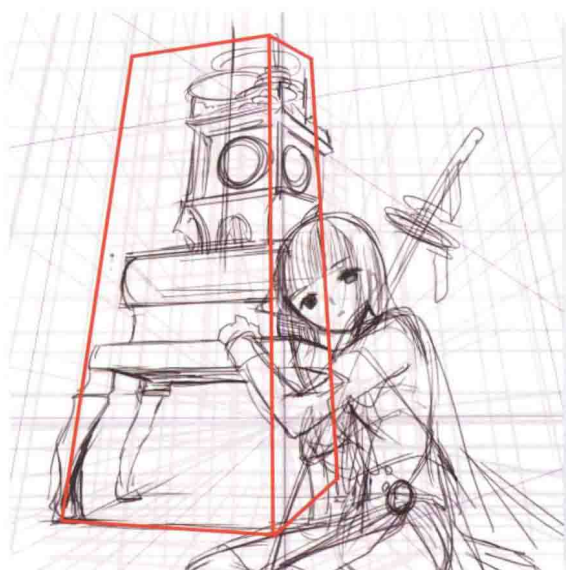

① 新建“图层5”

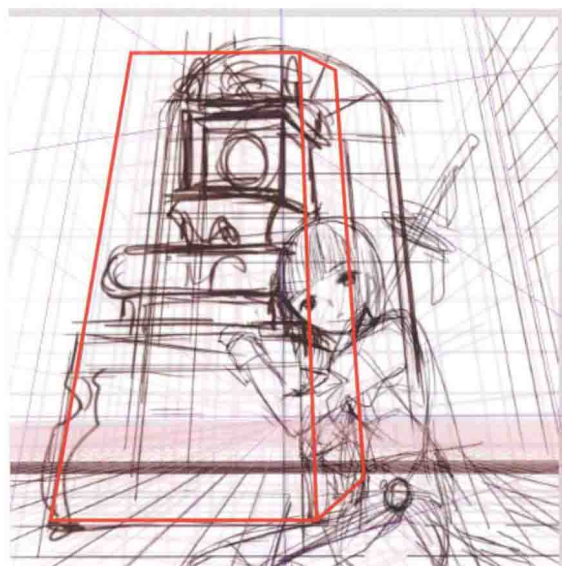

② 选择菜单栏的“图层”→“复制图层”，复制图层5，并对其进行修改

③ 单击“显示/隐藏图层”，隐藏图层5

时钟朝斜对着镜头的方向安放

把时钟方向改为朝前