

卡通漫画技法百科

色调表现篇

(日)小山云鹤 / 编著

g GRAPHIC-SHA

中国青年出版社

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

卡通漫画技法百科

色调表现篇

(日) 小山云鹤 编著
李怀福 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

<http://www.21books.com> <http://www.cgchina.com>

(京)新登字083号

美少女スーパーターンテクニック

HOW TO DRAW MANGA: Super Tone Techniques

By Unkaku Koyama

©2000 Unkaku Koyama

©2000 Graphic-sha Publishing Co., Ltd.

The original Japanese edition was first designed and published in 2000 by Graphic-sha Publishing Co., Ltd. 1-14-17 Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0073 Japan

Simplified Chinese edition ©2003 China Youth Press

This Simplified Chinese edition was published in China in 2003 by:

China Youth Press

Room 502, OSROC OFFICE BUILDING

No.94 Dongsì Shitiao, Eastern District,

Beijing 100007 China

Chinese translation rights arranged with Graphic-sha Publishing Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

ISBN 7-5006-4974-6/J · 532

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or used in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems-without written permission of the publisher.

本书由中国青年出版社独家出版。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。

First printing: 04 2003

Printed and bound in China

版权贸易合同登记号: 01-2002-5612

图书在版编目(CIP)数据

卡通漫画技法百科——色调表现篇/(日)小山云鹤等编著;李怀福译.-北京:中国青年出版社,2003

ISBN 7-5006-4974-6

I.卡... II.①小... ②李... III.①动画-技法(美术) ②动画-色彩-技法(美术) IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第012847号

总 策 划 / 胡守文

王修文

郭 光

责任编辑 / 郭 光

曹 建

夏 晞

责任校对 / 王志红

书 名: 卡通漫画技法百科(共10分册)

——色调表现篇

编 著: (日)小山云鹤

出版发行: 中国青年出版社

地址: 北京市东四十二条21号 邮政编码: 100007

电话: (010) 84015588 传真: (010) 64053266

印 刷: 山东新华印刷厂德州厂

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 8.5

版 次: 2003年4月北京第1版

印 次: 2003年4月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5006-4974-6/J · 532

总 定 价: 299.00元(共10分册)

目录

使用不同色调的美少女角色	3
--------------------	---

第1章 色调的基本知识

色调的种类	6
工具的选择	8
色调作品所需要的刀具	8
由作者选出来并向大家推荐的刀具	9
白墨水	13
基本的色调制作技巧!	15
色调作品的基本流程	16
掌握各种刮削种类(图形)	18
刀具的拿法	19
干净的刮削方法	20
有气势的刮削方法——粗糙刮削的情况	23
有气势的刮削方法——锐利刮削的情况	24
考虑色泽	31
图画对象的固有色	33
颜色标签	33
确定基础工作	34
阴影的色泽	36
了解制作色调的技巧	38
粘贴和切割色调	38
关于重叠粘贴的效用	39
重叠粘贴的作法	40
超重叠效果的单色调!!	44
分别粘贴	46
补充	47
复制的作用	47

第2章 色调作品的实践

形体刮削	50
滤镜效果①——龟纹刮削	52

滤镜效果②——溢出效果	53
各种简单的滤镜效果	54
美少女角色——面部的部分表现	58
美少女角色——面部的表现	62
表现美少女角色光和影	68
美少女角色阴影部分的表现	75
皮革的表现①——单色调的浓淡渐变	80
用单一浓淡渐变色调表现的皮革	82
皮革的表现②——双重浓淡渐变色调	86
用双重浓淡渐变色调表现的皮革	87
衣服的粘贴和刮削方法	88
粘贴色调时的流程图	92
淋浴情景	93

第3章 使角色栩栩如生的背景技巧

喷水	98
樱花	98
轮廓光·透过树枝的阳光	99
云	100
纷乱的云的制作方法和过程	103
特技效果	106
电闪	106
光线	108
烟	110
烟的色调作品和顺序要领	112
使角色栩栩如生的背景技巧	116

第4章 从过程中学习超级技巧

身披婚纱的美少女	124
展翅的美少女	127
公园里的美少女	130
制作技巧	133

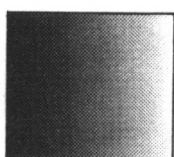
使用不同色调的美少女角色

① 1C663

② 1C61

③ MAXON COMIC
PATTERN的渐变色调

使用的色调

- A 图 ①②
B 图 ①②③

在B图中使用了色调的双重粘贴和刮削等技巧

A 图

B 图

第1章 色调的基本知识

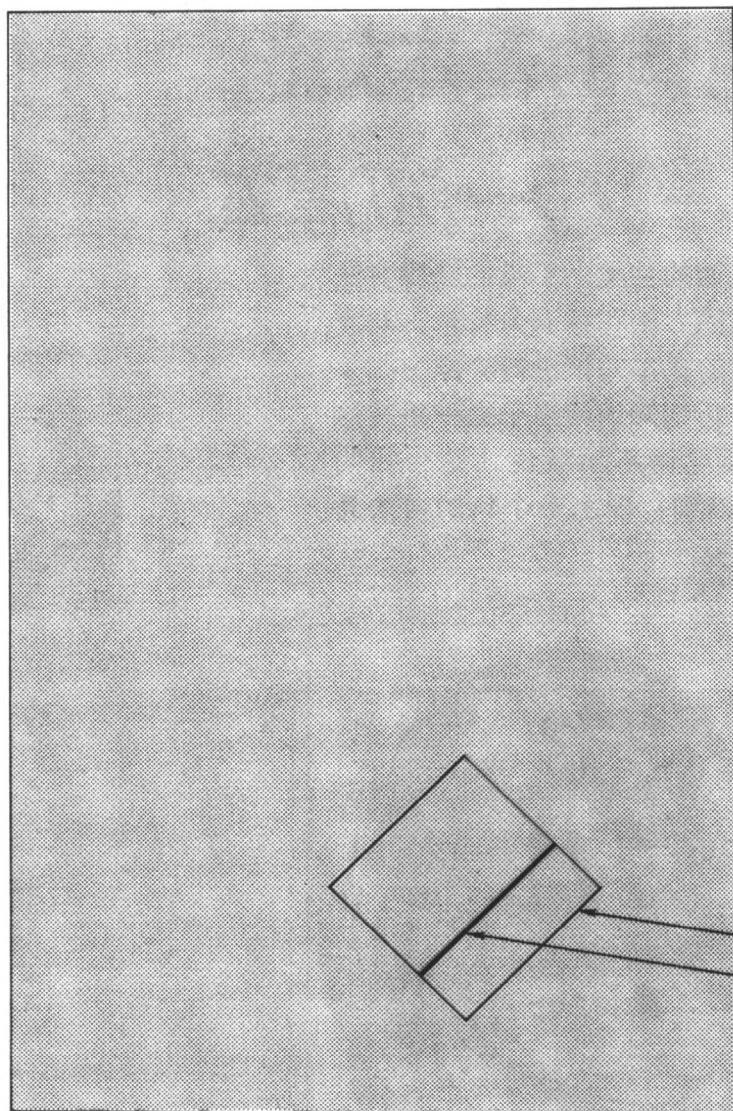
本章主要从色调的种类、工具的选择方法入手，以刮削的方法和色调为特色，对漫画作品中色调的基本知识进行介绍。

拿电脑来说，色调知识相当于操作系统这部分内容。不要动不动就说“这个我明白”，要认真阅读，以上一个新的台阶为目标而努力吧。

色调的种类

画漫画最不可缺少的一步工作是加上色调。例如由小颗粒排列成的网状色调、浓淡渐变色调、砂眼的色调以及以云为背景的图案和花样的色调等。

IC-S-61

所谓的61号色调，是指 60L,10% 的网状色调，在 1 英寸的四方框内有 60 行排列的小颗粒，浓淡为 10%。此号码是IC 公司推出的IC筛网的色调号码，本书中将以此为基础进行讲解。若采用其他厂家的色调图案，则 60L, 10% 的网状色调大多不是61号。

**最基础的色调是
IC-S-61 号!**

1 英寸 (25.4mm)

60 行小颗粒

61 号 = 10% 的浓度

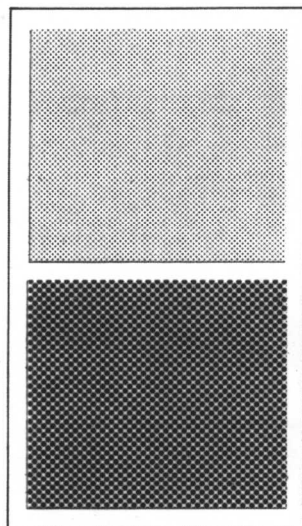
使用注意事项

和贴纸一样，色调板的背面涂有胶水，撕下背面纸，可直接粘贴到原稿上，但如果着胶部分粘有灰尘的话，将不能使用。因此在进行粘贴时，一定要很好地清理其四周。

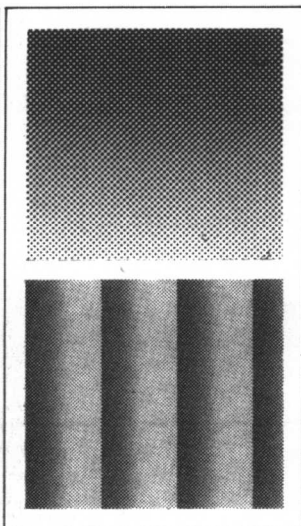
各厂家以各种名称推出各种色调

I-C SCREEN youth
DELETER screen
COMIC-SCREENTONE
DESIGN TONE
MAXON COMIC PATTERN
J-TONE
triart COMIC-SHEET
SAM COMIC SYMBOLS

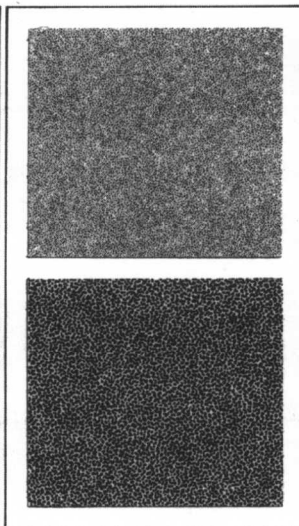
株式会社 AEM 公司使用筛网色调。

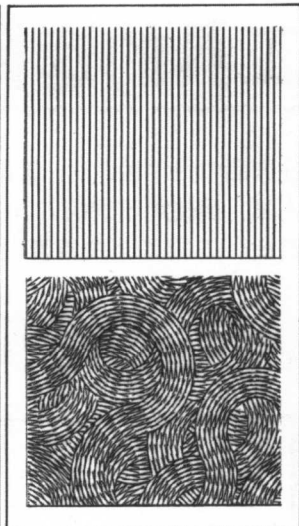
网状色调

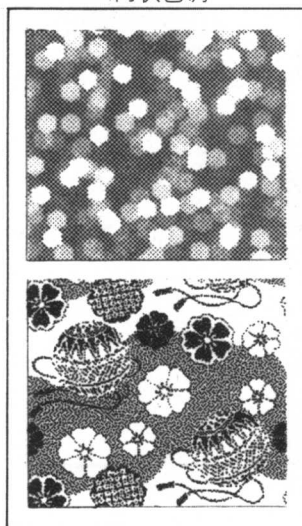
浓淡色调

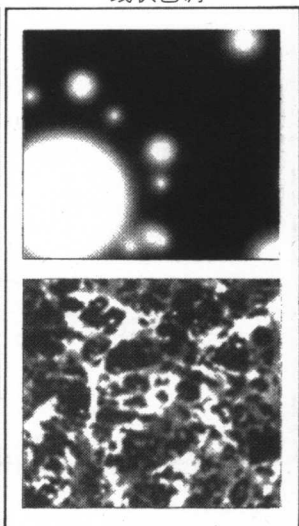
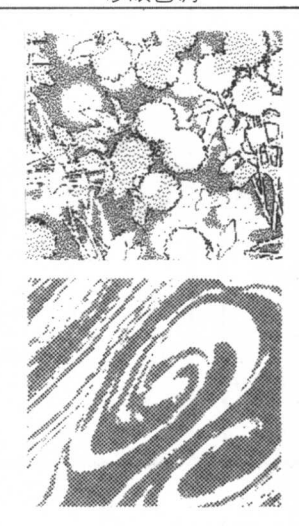
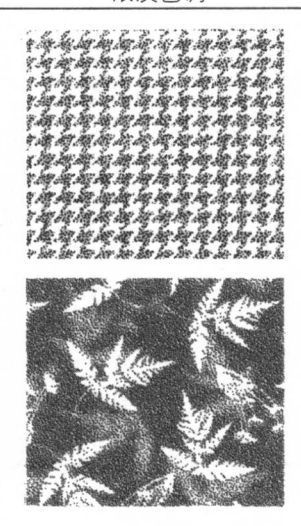
砂眼色调

线状色调

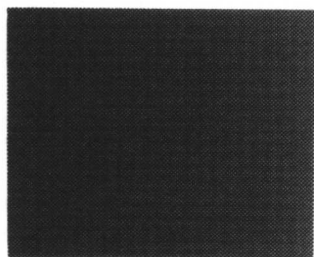
各种花样色调

桦树色调

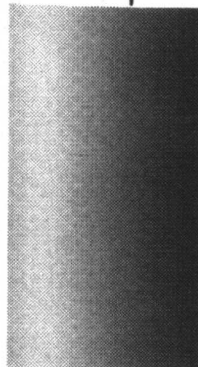
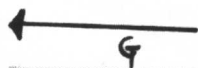
● 所谓浓色调——

是指30%以上的浓度，如果印刷不好，则有可能彻底损坏的色调。

这样的浓度

关于本书渐变方向的指定

箭头指向明亮方向。用G来表示浓淡渐变。

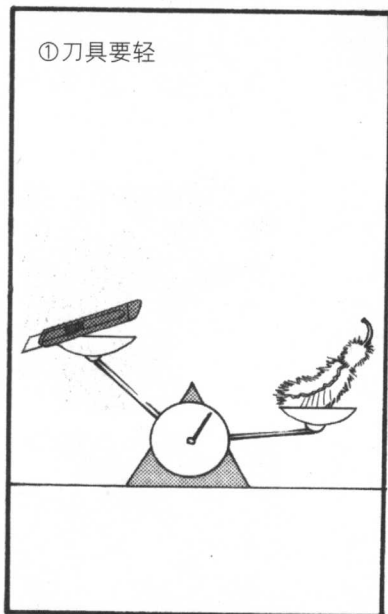

工具的选择

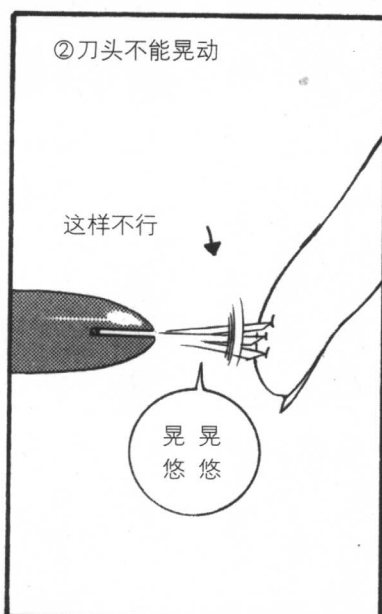
在作品中使用色调时，工具是最重要的。即使是专业人员，因使用不同的刀具，其作品也有很大的差别。因此，刀具是至关重要的工具。

色调作品所需要的刀具

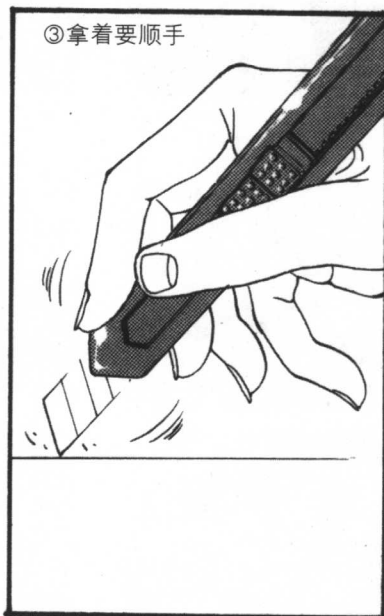
① 刀具要轻

② 刀头不能晃动

③ 拿着要顺手

专业人员（作者）所使用的刀具

切割刀

花样刀具
(色调用刀具)

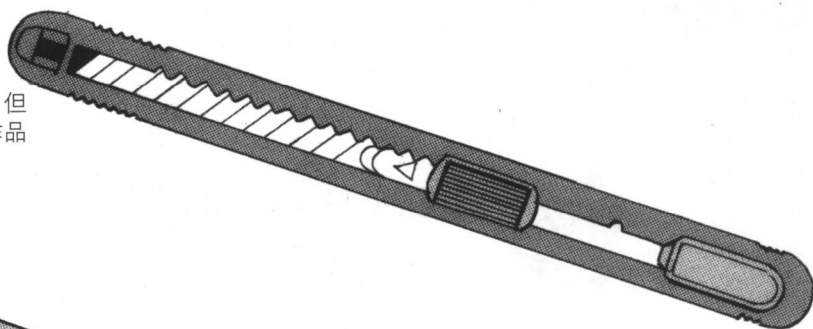

请看下页：
色调作品
中使用的刀具

由作者选出来并向大家推荐的刀具

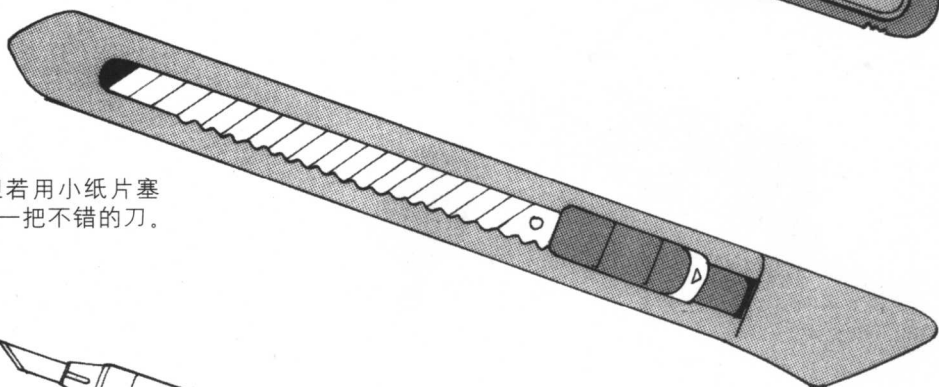
第1位 NT 刀具 -A-551P

最好用的刀具。刀片可以藏在里面，但因为会加重重量，因而在制作色调作品时，不要把刀片放在里面。

第2位 PLUS Cutter-S

虽然刀片有些晃动，但若用小纸片塞上，使其不晃动，还是一把不错的刀。

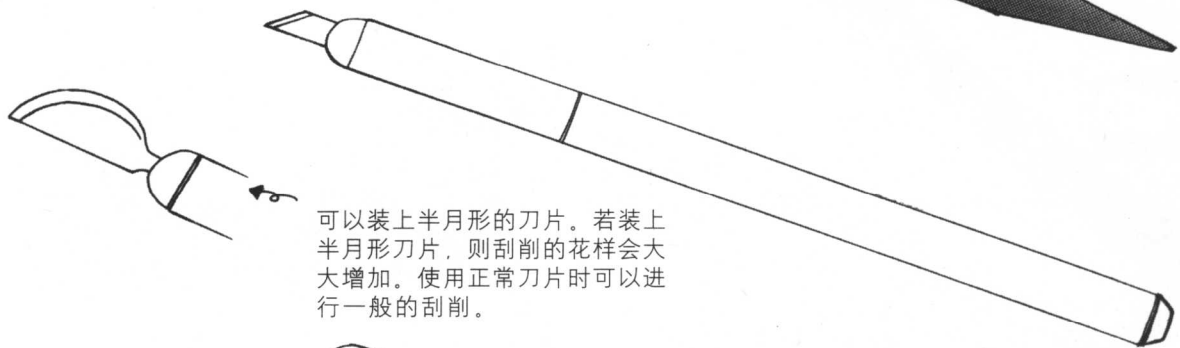

第3位 NT 刀具 -D-400GP

虽然刮削的花样变化不是很多，但如果只是用于刮削，则是相当好用的一把刀。

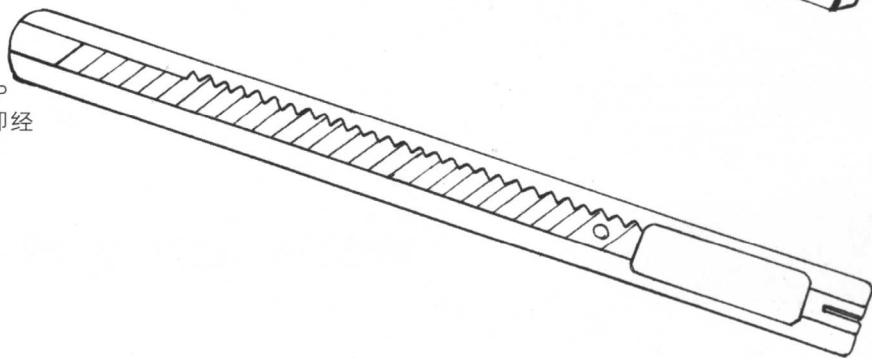
第4位 Too Silver knife

可以装上半月形的刀片。若装上半月形刀片，则刮削的花样会大大增加。使用正常刀片时可以进行一般的刮削。

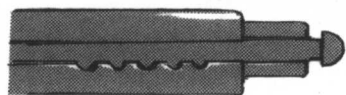
第5位 NT 刀具 - PRO A-1P

虽然拿着有些不太方便，但却经常被使用。

刀具

制作色调作品所使用的刀具，其锋利程度是非常重要的。因此，要认真地换上一个新的刀片。

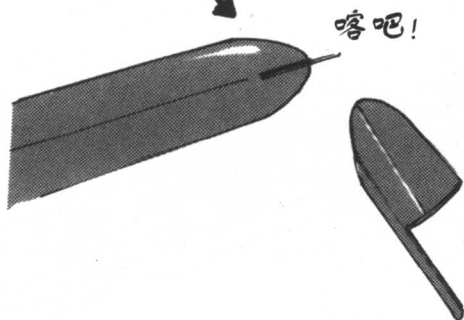

取下刀具后面的部分。

后面有一个插进刀片的凹槽。

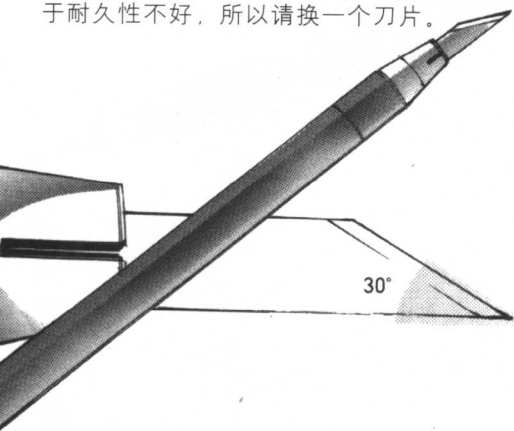
向前推出一片可折断的刀片，插到凹槽里，将其折断。

刀片推出这样的长度(1.5片左右)最好用。

刮花样用的刀具(色调用刀具)

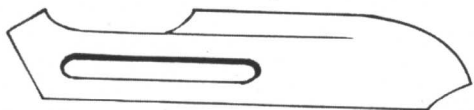
推荐呈 30° 角的刀具。半月形刀片由于耐久性不好，所以请换一个刀片。

用花样刀进行刮削

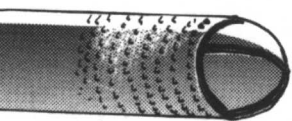
↓ 半月形刀片

纯正的半月形刀片的刀柄不太好拿，所以换装到大号花样刀的刀柄上就好用了。

取下来

换装上

大的花样刀是这样的。

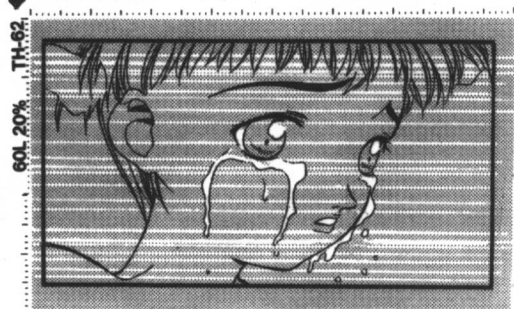
切割、刮削

花样刀在切割方面非常优秀。在刮削方面，只能制作由浓渐淡的效果（但半月刀这两方面都可以）。切割刀无论切割或刮削都可以。

切割

该色调是62号。

铝尺

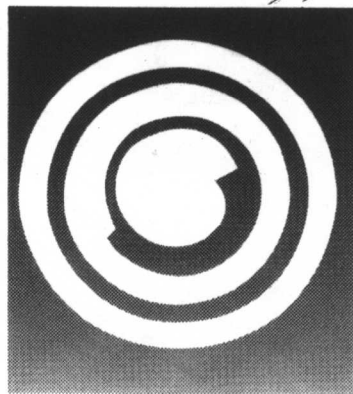
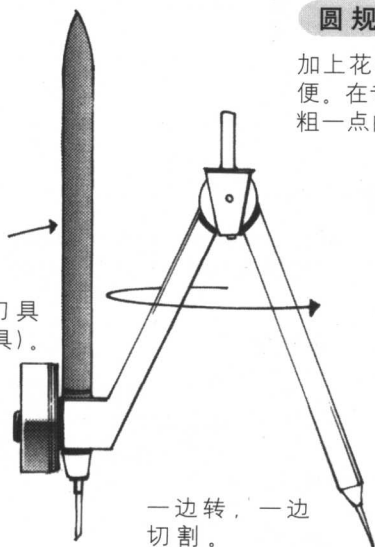
可以在各种情况下的色调作品中使用，如色调的闪光效果、色调文字、色调背景等。例如左图中使用的不是线色调，而是用铝尺刮削出来的62号色调，得到了这样一个线色调式的效果。

圆规

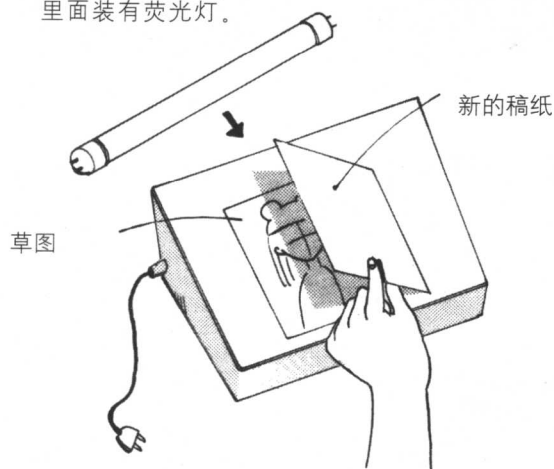
加上花样刀的圆规使用起来非常方便。在专卖店就可买到可插入比铅笔粗一点的花样刀的圆规。

花样用的刀具
(色调用刀具)。

在色调的上方旋转的话，
可以做出这样的效果。

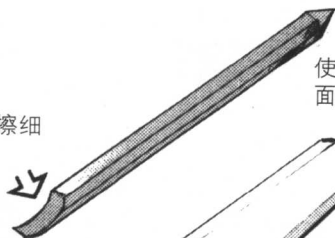
里面装有荧光灯。

描图台 (发光桌)

通过桌子里面的荧光灯的灯光，可以透过稿纸看到草图。在草图上面放一张新的稿纸，通过透视方法就可以方便地进行描画。请尽量用大幅面的稿纸，这样比较好用。

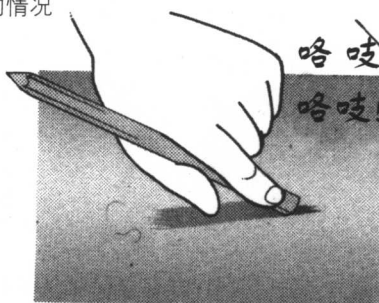
用这里摩擦细小的地方

大面积的情况

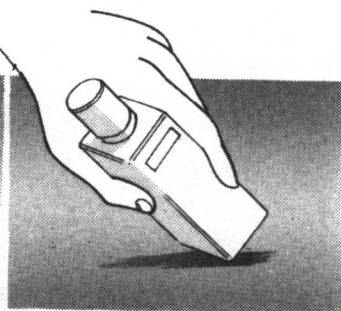

使用于中等面积的情况

摩擦色调

按压色调的工具。

✗ 不能使用瓶子等代用品。

毛刷

用毛刷刷掉刮削色调时的碎渣和橡皮渣。选择的重点，是要选择小而轻的毛刷。

不使用代用品的理由

- 形状太大不好用。
- 会使原稿变形、描线变歪。
- 使色调过于死板。
- 声音嘈人。

制作色调作品时的大敌是碎渣！

硬橡皮

可起到与刀具同样的作用。是为使色调变淡而使用的，因而要尽量选择较软的橡皮。

蓝色笔

在印刷时，淡淡的蓝色线条印刷不出来。因此在确定切割线色迹线时，是处理周围情况不可缺少的工具。不仅仅是蓝色，水色也经常使用。硬笔芯比较好用一些。

橡皮

擦掉过浓的色迹线，或者使色调中的小颗粒变薄而使用的工具。

白墨水

所谓的白墨水，是指在图画中在曾经描画的部分再画上白线，为修正绘画失败的部分而使用的。

最常使用的是第一种白墨水

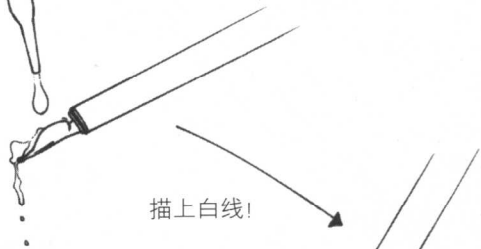
优点：色彩浓重，可以进行点的描画！

缺点：在色调板上使用时干得太快。

吸墨管

在笔尖上滴上白墨水，以代替黑墨水

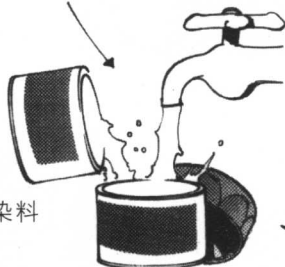

描上白线！

[1] 图样着墨用的白墨水和修正用的笔式白墨水

[2] 动画片染料

将买来的动画片染料进行稀释！

空的染料瓶

浓度稍淡，呈凝胶状。
染料与水的比例大概是 1：3。

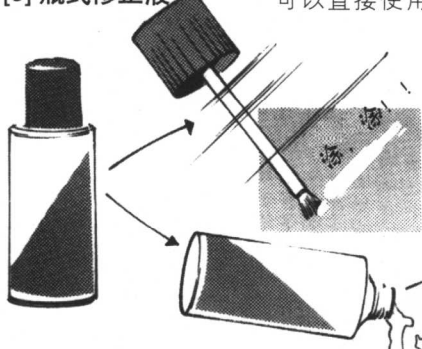
用吸墨管抽取

滴到笔尖上

[3] 瓶式修正液

筒盖成了画笔。
可以直接使用。

倒掉其中 2/3 的液体！

装满稀释液，进行稀释。

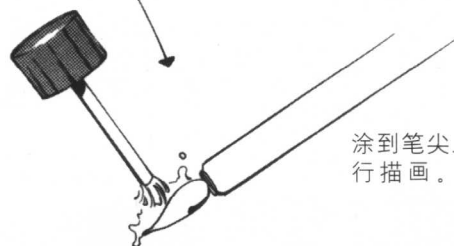

在笔尖上滴上白墨水，描画眼镜部分。

[2] [3] 的特征

优点：涂上一遍后，即使是在色调板上也很难揭下来！

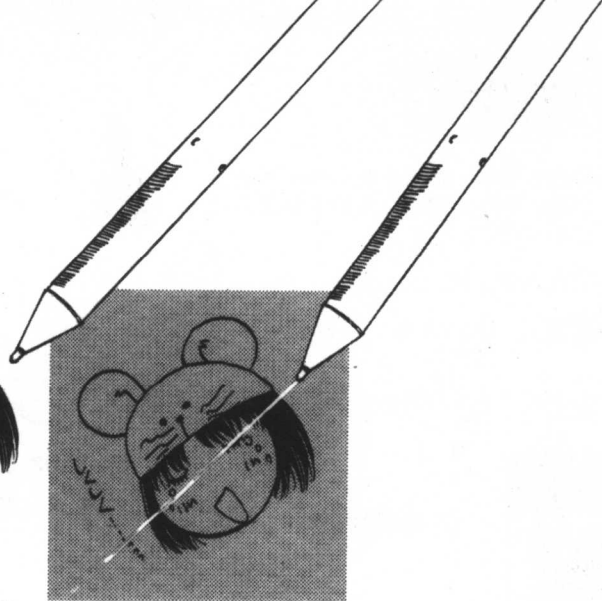
缺点：由于液体太淡，容易干燥。

涂到笔尖上进行描画。

[4] 白色画笔

可用于稍细部分的修改。

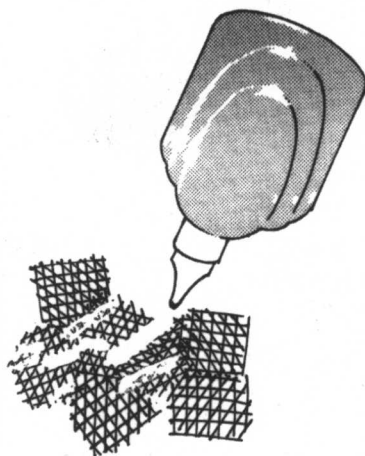

优点：重量非常轻。也有粗笔型的。

缺点：经常出现墨水出不来的情况。特别是不能涂到色调板上。

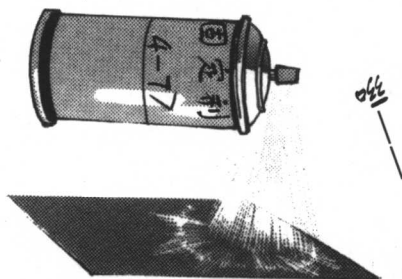
[5] 涂改液

用于修改用橡皮难以擦掉的原稿污渍等。

优点：使用起来非常方便。可涂于任何原稿上，不容易揭下来。

缺点：由于不能画细线，因而细的部分难以涂改。

● 固定剂

喷到复印物或复印色调上，使复印物的调色剂不会剥落。所谓的复印色调，是指用复印机复印时使用的，是无色透明的胶片。

