

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂 ②

史米克的漫画CG技巧

(日) 史米克
赵焜

稿到最后上色，详细讲解Photoshop软件的绘画技巧
程序完成整幅作品的技巧全攻略

TITLE: [Let's Make★Character CGイラストテクニック vol.2]

BY: [しめ子]

Copyright © 2009 Shimeko

Original Japanese language edition published by BNN,Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the publisher.

Chinese translation rights arranged with BNN,Inc.,Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

©2012, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。

本书由日本株式会社BNN新社授权辽宁科学技术出版社在中国范围内独家出版简体中文版本。著作权合同登记号: 06-2010第394号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

史米克的漫画CG技巧/(日)史米克著;赵焜译.—沈阳:辽宁科学技术出版社, 2012.8

(日本漫画名家CG课堂;2)

ISBN 978-7-5381-7524-0

I.①史… II.①史…②赵… III.①三维动画软件 IV.①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第116171号

策划制作:北京书锦缘咨询有限公司(www.booklink.com.cn)

总策划:陈庆

策划:李伟

装帧设计:季传亮

出版发行:辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印刷者:北京瑞禾彩色印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:170mm×240mm

印张:13

字数:160千字

出版时间:2012年8月第1版

印刷时间:2012年8月第1次印刷

责任编辑:宋纯智

责任校对:舒心

书号:ISBN 978-7-5381-7524-0

定价:48.00元

联系电话:024-23284376

邮购热线:024-23284502

E-mail: lnkjc@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7524

LET'S MAKE ★ CHARACTER

日本漫画名家CG课堂②

史米克的漫画CG技巧

CG Illustration Techniques

Illustration and Explanation by Shimeko

(日) 史米克 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) 在美国以及其他国家的注册商标或商标。

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

我绘画的灵感通常来自于日常生活中的感动。远眺大海，因大海而感动，便将其绘制在画纸上。仰望红叶，因其色彩的艳丽而感动，便将这种色彩呈现在画面当中。樱花盛开带来春天的喜悦，我将它用画笔记录下来。一切令我感动的事物都让我想把它变为一幅幅美丽的图画。

虽然我所使用的绘画工具是电脑，但当我心血来潮时会信马由缰地在数位板上进行涂鸦，我将这些偶然得到的颜色和题材赋予生命，一幅新的作品便这样诞生了。这与用水彩及油彩进行作品的创作基本上没有任何差别。不拘泥于CG插图的条框里，不被绘画及电脑技术所局限，享受整个绘画的过程并将生活中的感动诉于画面当中才是最重要的。

我的作品的创作过程都是采用一种十分恣意的画法，尽量顺其自然。画好，擦掉，换种颜色，换个方式，再画好，再擦掉，只是这样一味地循环往复。说到这本书，我尽量将一些可以创作出精美画面的方法作为范例介绍给大家，即便如此，这些范例中还是充分发挥了我个人随心所欲的绘画方式。不过，我觉得通过这些范例大家会感觉到即便是使用CG绘制插图，其画法也并不是一成不变的。你会感觉像是手握铅笔在进行绘画，或者像是在将素材相互填补进行拼贴画的创作，如果大家能做到“边享受过程边创作作品”，我想你一定体会到快乐。

如果本书能为各位读者的创作提供些许帮助，我会感到十分荣幸。

史米克

目录

第一章 使用Photoshop绘制线稿007

制作描线用的参考线	008
描线的准备工作	017
草莓的绘制	018
脸部的绘制	020
头发及手部的绘制	024
饰品与全身的绘制	028
添加装饰物	039
对最终画面进行微调	045

第二章 使用Photoshop进行着色的技巧047

改变线稿的颜色	048
皮肤的着色	050
使用渐变色对眼睛和草莓进行着色	055
用渐变色对叶子进行着色	059
头发的着色	062
衣服的着色	068
脸部颜色的调节	073
头发颜色的调节	077
眼睛的着色	081
头发与衣服阴影的着色	084
饰品、眼睛、衣服的最后加工	091
重画眼睛	102
饰品和眼睛的最后加工	107
画面整体和细部的修改	112
色彩的微调	116

第三章 使用Photoshop绘制水彩质感的人物 119

线稿颜色的改变	120
草图的着色	125
头发的着色	129
细部的着色	132
背景的最后加工	138
鞋子的着色和对整体的调整	143
最后的加工	145

第四章 使用Photoshop绘制动画片风格的插图 147

铅笔草图的准备工作	148
草图的制作	151
线稿的制作	155
线稿颜色的改变及上色的准备工作	163
皮肤的着色	166
颜料管和笔的着色	169
贝雷帽、眼镜、丝带、颜料的着色	171
头发、裙子、鞋子的着色	173
对袜子、衣服的阴影进行着色	175
对贝雷帽和裙子的阴影进行着色	177
对颜料管及笔杆的阴影进行着色	180
对眼睛、裙子、头发的阴影进行着色	181
对笔的阴影进行着色	186
颜料部分的最后加工	187
眼睛的最后加工	190
背景的制作	193
背景与人物的合成	199
最后的加工	204
画廊	206

关于软件的操作步骤与使用

我所使用的电脑是iMac G5（CPU1.6GHz、内存1GB），显示器大小为20英寸（1680像素×1050像素）。只要是类似的尺寸，即便是在绘制A3大小的插图时也完全可以符合要求。

我所使用的软件是Photoshop CS4，数位板是Intuos3的PTZ-930（A4大小）。购买Intuos3时附赠了Photoshop Elements 3，在用过一段时间之后改为了现在所用的Photoshop CS4。本书中并没有用到什么特殊的功能，只是以简单设定及操作进行绘制，因此老版本的软件也没有任何问题，在操作方面基本上是相同的。

操作步骤会根据不同的插图有些许变化，所以并没有固定的方法，但本书中主要分为“由草图直接开始绘制插图的范例”（第三章）和“绘制线条画再进行绘制的范例”（第一章和第四章）这两大类线条画的绘制方法向大家介绍。这些也只是众多CG绘制技法当中的极少一部分，但求能为大家的创作提供一些参考和帮助。

应用软件

修图软件“Photoshop CS4”

Photoshop原本是一款为修整照片而设计的修图软件，但现在通常情况下在绘制插画时会被当作绘图工具来使用。用数位板及“钢笔”工具绘制底稿，会让人感觉同拿着铅笔在纸上画画一样，而且还能绘制多个图层，这可以使画面着色工序的进行变得更有效率。

我总是会把做好底稿的插画进行放大、缩小的调节，或者对涂好的颜色与色调进行细微的改变等，这样可以检验出自己在绘制过程中的失误，这一点令我感到十分中意，是一款可以令人爱不释手软件。

CG Illust

第一章

使用Photoshop绘制线稿

Illustration and Explanation by Shimako
TECHNIQUES

第一章

01

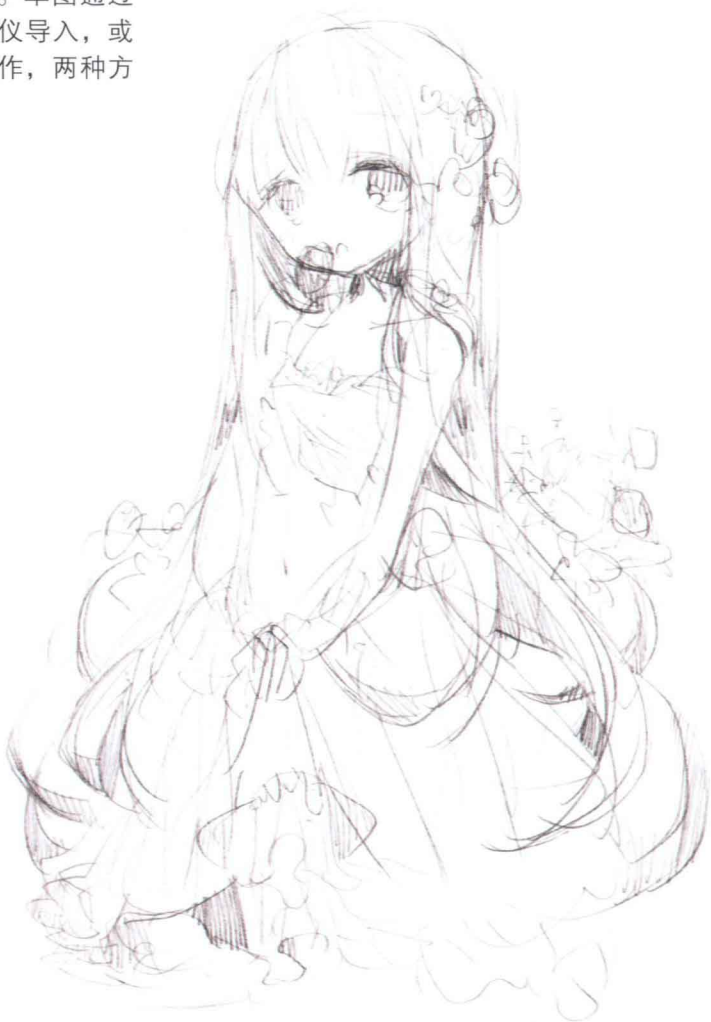
使用Photoshop绘制线稿

在这里为大家介绍如何使用Photoshop绘制线稿的方法和技巧。绘制线稿时，由于“在纸上绘制更容易画得比较舒展和流畅”，因此通常草图是用电脑模拟的方式来制作完成，然后从添加线条的操作开始再在Photoshop中进行。下面我就为大家介绍使用Photoshop进行绘制的具体步骤。

制作描线用的参考线

01

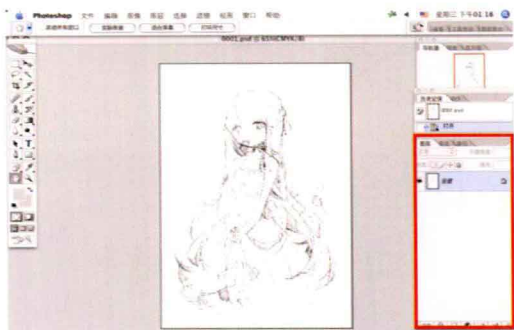
在素描纸上用铅笔绘制出草图，然后用扫描仪导入电脑中。草图通过电脑模拟的方式由扫描仪导入，或者从开始就在电脑上制作，两种方法都可以。

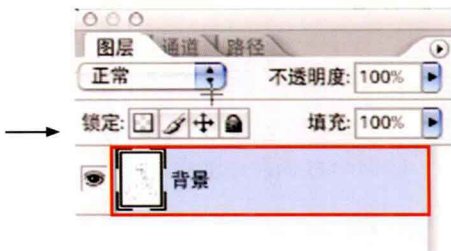
将在素描纸上画好的草图导入电脑中

02

启动 Photoshop 读取已导入电脑中的数据。对画面的轮廓以及其中的琐碎部件进行整理，为了使描线的操作更简单轻松，在铅笔草图上制作描线用的参考线。首先复制“背景”图层。

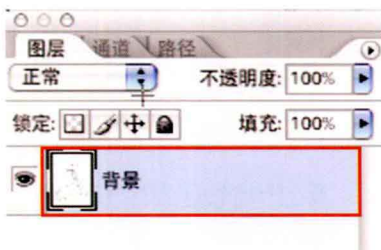
①对“图层”面板进行操作。“图层”面板位于画面的右侧

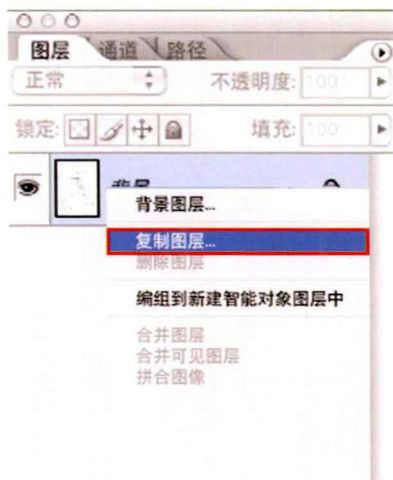
②“图层”面板中只有“背景”这一个图层

03

在弹出的菜单中选择“复制图层”。

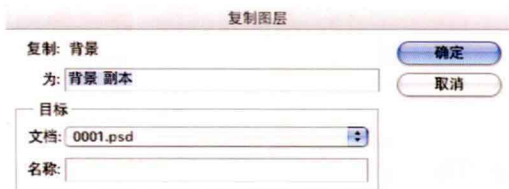
①在选定“背景”图层的状态下右击

②选择“复制图层”

04

设定图层名称。根据图层内容设定名称会使下面的操作变得更为便捷。

在新建名称中输入“背景副本”

05

“背景” 图层被复制。

“背景” 图层就被以“背景副本”的名称原封不动地复制下来了

06

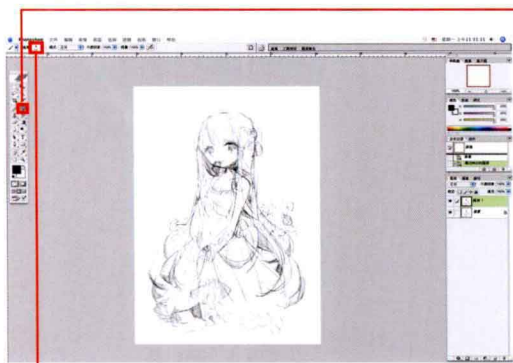
为了更简单地绘制描线的参考线，所以将“背景副本”图层的线条变淡。数值可根据自己的喜好而定。

不透明度设定为“12%”

07

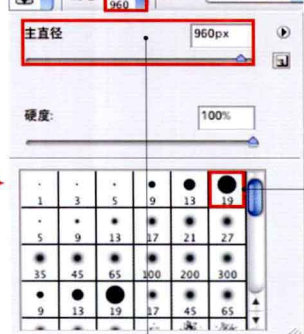
选择“画笔”工具。

① 在工具栏中选择“画笔”工具

Photoshop 文件 编辑 图像

画笔: 960 模式: 正常

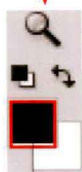
② 单击画笔预设选取器

③ 选择“尖角 19 像素”（尖角画笔中任选一种即可）

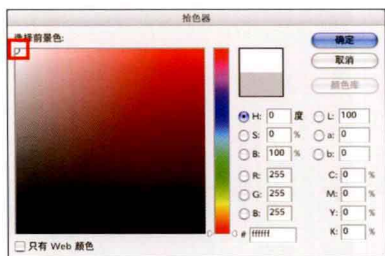
④ 主直径设定为“960”

08

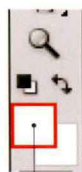
将工具栏中的前景色设定为白色。

① 双击“前景色”的黑色

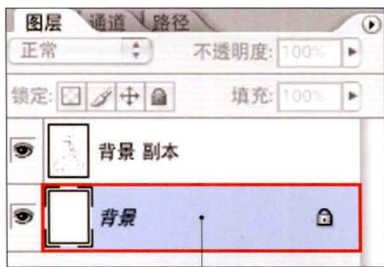
② 选择拾色器的左上角

③ 将“前景色”改为白色

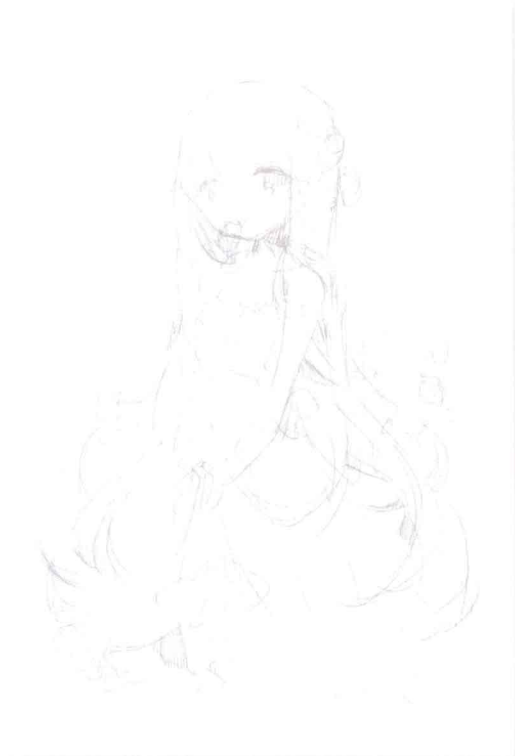
09

将“背景”图层用白色填充。至此，准备工作就完成了。

① 选择“背景”图层

② “背景”图层被填充成一片雪白。将“背景副本”图层的“不透明度”设定为 12%，并在画布上仅把这一图层描绘出来

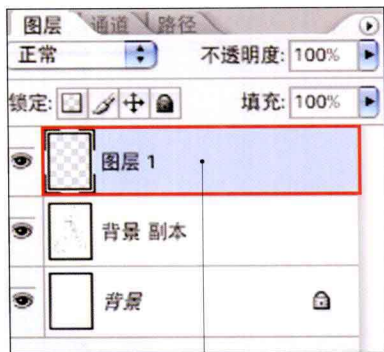

10

单击“图层”面板右下角的“创建新图层”按钮，新建图层。在这个图层上绘入描线用的参考线。

①选择“创建新图层”按钮

②创建完成新图层“图层 1”

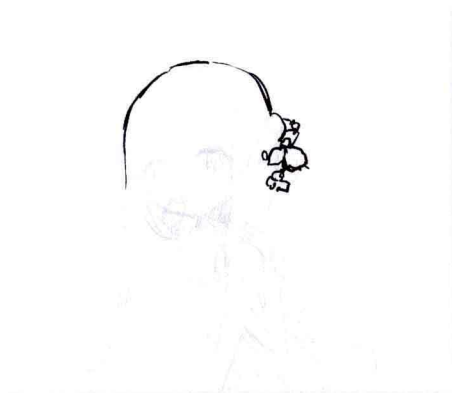
11

选择稍粗的画笔进行描线参考线的绘制。整理到脸部与手部的的位置都确定下来的程度。

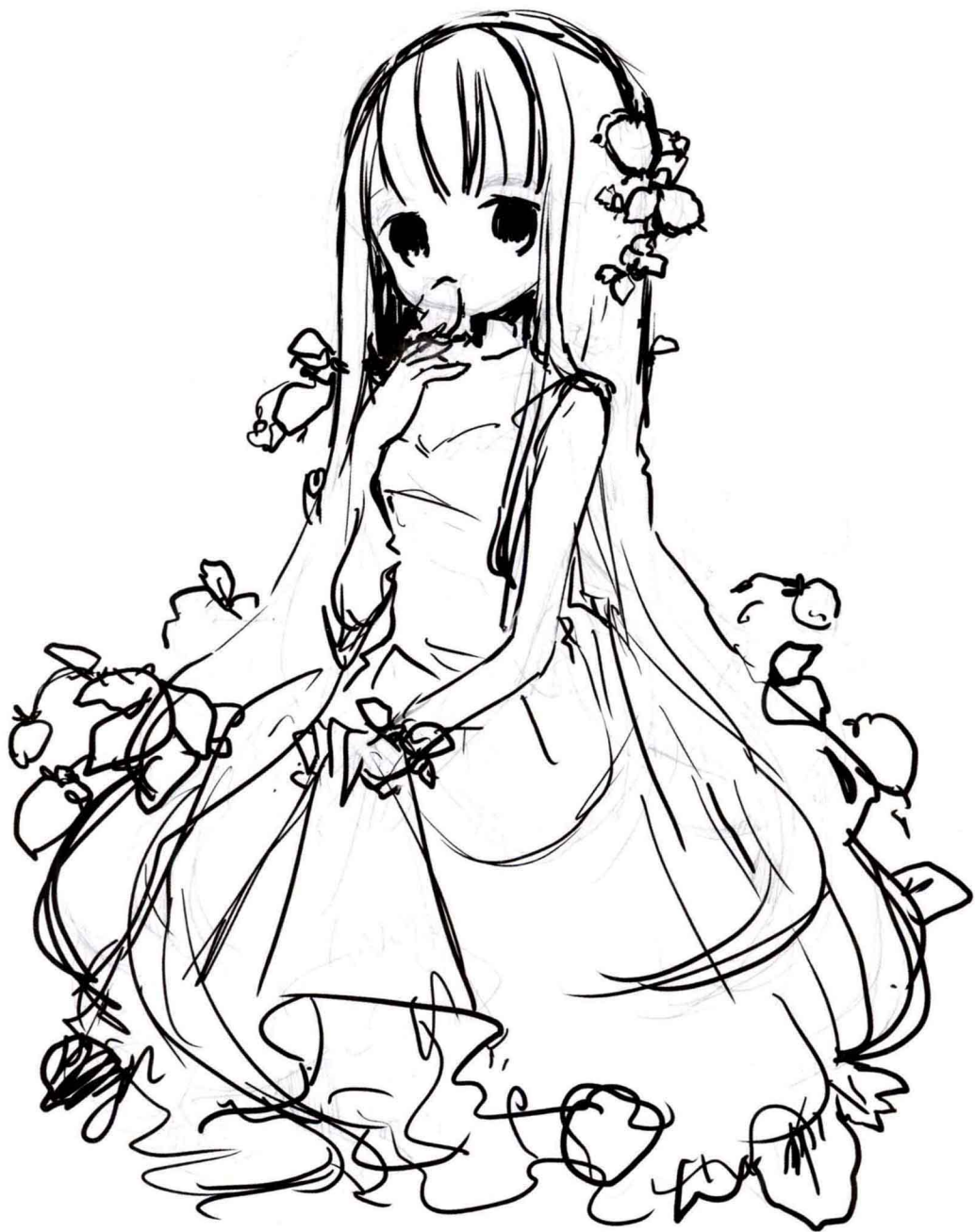
①选择“画笔工具”

②选择“尖角”，大小为“42”

12

因为只是描线用的参考线，所以不需要画得太细致。

13

由于感觉头有些大，所以要将它缩小一些。选择“套索”工具，圈选头部。

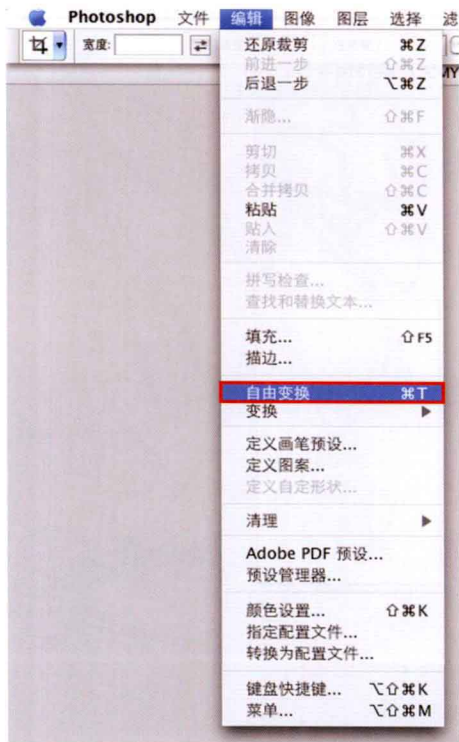
①选择“套索”工具

②将头部圈选起来

14

选择主菜单中的“编辑”菜单，选择其中的“自由变换”。

15

选区范围四周会显示出边界框。按住 Shift 键并拖动左上角的角控点，使其向脸的中心部分稍作移动，头部就会在保持纵横比的情况下变小了。

使其向中央一侧移动

16

对画面进行微调直到令人满意的状态时，选择“属性”条上的“确定”按钮，变形的操作就固定下来了。

选择“进行变换”按钮