

清甜可爱风

鲍梦瑶◎编著

CG漫画技法

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！

清甜可爱
风格人物
服饰、配饰
场景全面讲解

机械工业出版社
China Machine Press

清甜可爱风

CG漫画技法

鲍梦瑶◎编著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

清甜可爱风: CG漫画技法 / 鲍梦瑶编著. — 北京: 机械工业出版社, 2015.9

ISBN 978-7-111-51610-1

I. 清… II. 鲍… III. 漫画—绘画技法 IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第218457号

CG漫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。本书以清甜可爱风为主, 内容包括阳光型可爱风、哥特式可爱风、Q版可爱风、可爱的衣饰、可爱的搭配、可爱的场景等, 重点讲解可爱人物的绘制技法。本书适合初、中级CG绘画爱好者和动漫爱好者学习和欣赏。

清甜可爱风: CG漫画技法

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 978-7-111-51610-1

责任校对: 殷 虹

版 次: 2015年 10月第 1 版第 1 次印刷

印 张: 9.25

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

在动漫插画中，我最喜欢也最擅长的就是可爱风。“可爱”一词在词典中的解释是“令人喜爱”，仅四个字就概括了可爱的内涵。作为生活中对女性的褒奖，称女生可爱远比称她漂亮更令她高兴。

提起可爱风的插画，很多动漫爱好者脑中的第一印象应该是有着水汪汪大眼睛的日本动漫女主角和漫天的花海。大眼睛的确是可爱风的标志之一，但除此之外，人物的神态、动作和色彩也是可爱的表现重点。本书将全面展现可爱风的表现方式，帮助你画出心里渴望表达的那份可爱。

在动漫领域，可爱风一直经久不衰，为不同年龄的读者所喜爱。怎样才能画出可爱透顶的插画呢？如何才能把笔下无趣的人物变得生动可爱呢？读完本书，你就能找到最好的答案。书中详细介绍了可爱风插画的绘制秘诀，从前期准备到后期美化，语言风格活泼简练，画风清甜可爱。阅读本书能够帮助你轻松获得一份好心情，在愉快的氛围下学习和提高绘画技法。

目录

第1章 绘画之前你需要知道的事.....1

1.1 前期准备.....2	
1.1.1 硬件工具.....2	
1.1.2 软件工具.....3	
SAI.....3	
PS.....3	
Flash.....4	
Painter.....4	
1.2 什么是可爱风.....5	
1.3 可爱风代表作品.....5	
Okama.....5	
Clamp.....8	
种村有菜.....11	
宇仁田由美.....13	
田中将贺.....15	

第2章 阳光型可爱风的绘制.....17

2.1 构思.....18	
2.2 软件使用.....19	
2.3 草图绘制.....20	
2.4 线稿.....21	
2.5 上色.....23	
2.6 画面的装饰.....24	
2.7 最终效果.....26	

第3章 哥特式可爱风的绘制.....28

3.1 构思.....30	
3.2 软件使用.....31	
3.3 草图绘制.....31	
3.4 线稿.....32	
3.5 上色.....33	
3.6 画面的装饰.....40	
3.7 最终效果.....41	

第4章 Q版可爱风的绘制.....42

4.1 构思.....	44
4.2 软件使用.....	44
4.3 线稿.....	45
4.4 草图绘制.....	48
4.5 上色.....	50
4.6 画面的装饰.....	57
4.7 最终效果.....	58

第5章 可爱的人物当然是重头戏.....60

5.1 增加人物的可爱度.....	61
5.1.1 改变发型.....	61
马尾辫.....	62
有刘海的长直发.....	63
浪漫长卷发.....	64
麻花辫.....	65

5.1.2 添加饰品.....67

超大蝴蝶结.....	67
毛茸茸的兽耳.....	68
太阳花束.....	68

5.1.3 更换服装.....68

水手服.....	68
女仆装.....	69
斗篷.....	70
淑女连衣裙.....	70

5.2 五官的绘制.....71

5.2.1 Q版包子脸.....	71
5.2.2 轻熟少女脸.....	72

5.3 姿态的绘制.....73

5.3.1 伸腿坐姿.....	73
5.3.2 蜷腿坐姿.....	73
5.3.3 淑女站姿.....	74
5.3.4 伸懒腰.....	74

第6章 不同年龄人物的绘制.....75

6.1 儿童的画法.....	76
6.2 青少年的画法.....	79
6.3 成年人的画法.....	81
6.4 中年人的画法.....	84
6.5 老年人的画法.....	87

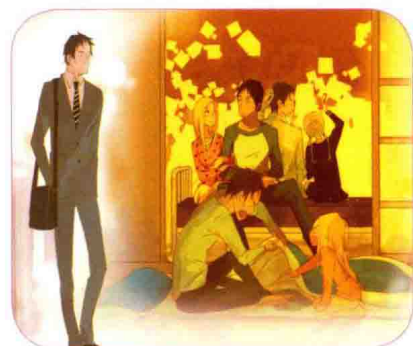
第7章 可爱的衣饰.....90

7.1 少女服装和饰品.....	91
7.2 少年服装和饰品.....	93
7.3 背景设计.....	94
7.4 DIY 周边产品.....	95
7.5 耳饰和头饰.....	96
7.5.1 耳饰.....	96
金属耳钉.....	96
珍珠耳环.....	99
蓝宝石耳环.....	101
花朵耳钉.....	102
7.5.2 头饰.....	104
森女风格花朵头饰.....	104
彩钻发卡.....	107

第8章 可爱的搭配.....109

8.1 粉嫩的蛋糕.....	110
8.2 盛夏的花朵.....	113
8.3 谜一般的鹿少女.....	115
8.4 缠绵的丝带.....	117
8.5 春风中.....	120

第9章 可爱的场景.....122

9.1 少女的秘密房间.....	123
9.2 少女孵化中.....	126
9.3 金鱼坐骑.....	130
9.4 花盆中的小仙女.....	136

第1章

绘画之前你需要知道的事

很多人认为画画的第一件事情肯定是提笔，其实不尽然，下面我将告诉大家在画画之前你需要先知道这些事情。

1.1 前期准备

古人云：工欲善其事，必先利其器。此话不假，但是我认为一份好心态更重要。好心态不仅是对绘画的热情，还需要一点坚持不懈的恒心和克服困难的毅力。若能做到以上几点，即使画出来的作品不是那么令自己满意，也能取得长足的进步。

1.1.1 硬件工具

首先需要拥有一台计算机和一块手绘板。一般的计算机绘画对于配置的要求不是很高，除非是专业人士对于印刷色差要求严格，或者是绘制特别大尺寸的海报时，对于计算机的内存和色彩才会有比较高的要求。一般来说，大一些的屏幕对于绘制细节比较有利，放大细节的同时还能兼顾整体。

一块好的手绘板能在绘画过程中给你带来很大的便利。手绘板品牌主推 Wacom，其压感和各种方便的快捷按键确实领先于其他品牌的手绘板。

Wacom 手绘板一般会附送一些笔尖，如果是初学者，推荐使用柔韧笔尖。其笔头的弹性橡胶层在画点和画线条时能保持一定的稳定性，同时很省力。缺点是使用一段时间后，橡胶部分会磨损得比较严重，需要及时更换。

另一款比较有特点的笔尖是弹性笔尖，在笔尖和尾端中间有一段弹簧，比较适合勾画线稿。其绘画手感比普通笔尖有一定的提升，对于精细上色也有一定的帮助。弹性笔尖是所有配套部件中最贵的一种。

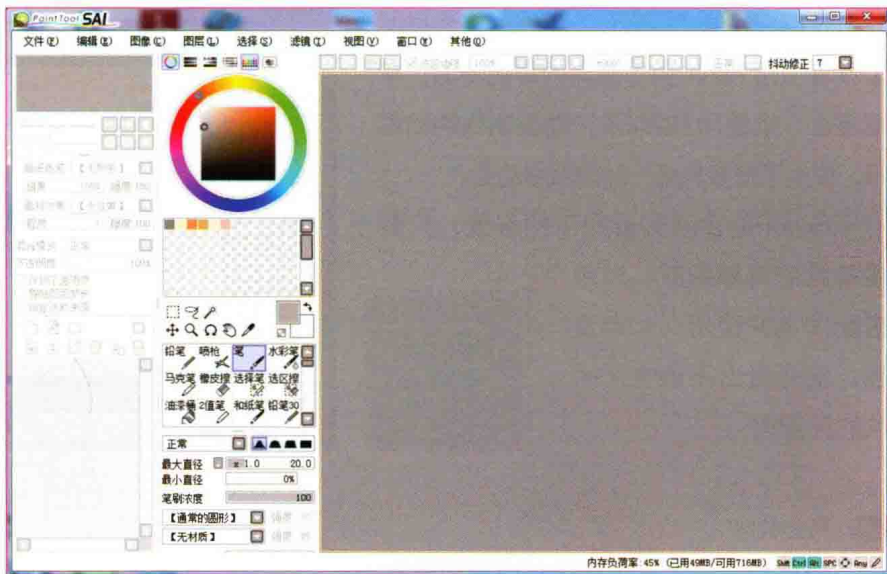
这两款笔尖都只送一根，用完后需要额外购买。淘宝和官方商城都有出售，很容易买到。

1.1.2 软件工具

SAI

首先介绍广受好评的SAI。SAI的全称是Easy Paint Tool SAI，日文名称为ペイントツール，是由日本SYSTEMAX公司销售的一款绘图软件。这款软件占用空间少，许多功能较PHOTOSHOP更人性化，使用起来简单易上手，因此受到了很多用户的好评。

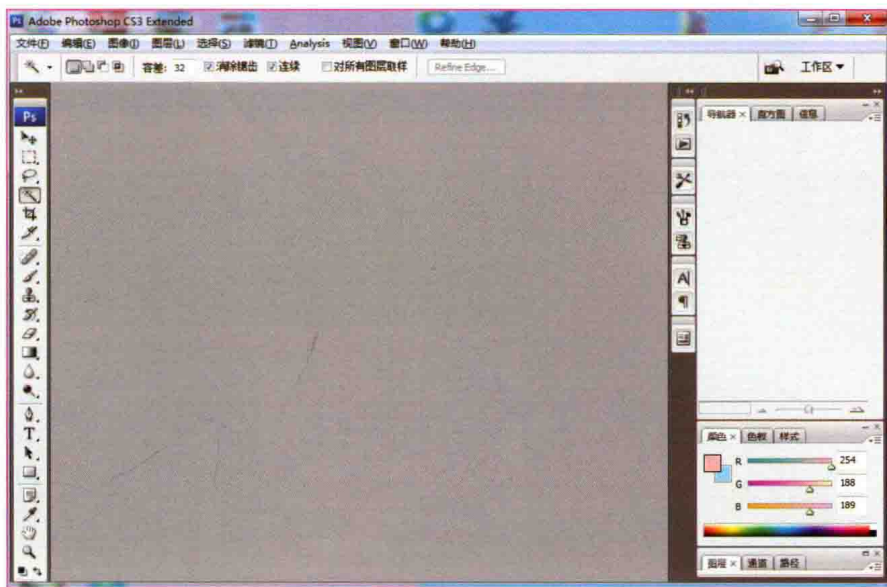
SAI兼具PS和Painter的优点，尤为突出的功能是线条的流畅感和超方便的钢笔工具。网上有丰富的笔刷、纸纹等素材可供下载安装。

PS

接着介绍绘图软件中的“大哥大”——PS。PS全称为Adobe Photoshop，是由Adobe Systems开发和发行的图像处理软件。PS作为一款历久弥新的软件，一直以强大的绘画和图像处理功能受到大家的欢迎。PS经常推出新版本，并且添加了Flash的部分动画功能。PS在图像、图形、文字、视频等各方面都得到了广泛的应用。

我喜欢用PS做手稿线条处理和后期颜色调整。值得一提的是，PS中有着比SAI更加强大的笔刷库和功能滤镜，可兼容使用的素材也相对较多，这一点在最后的画面装饰上相当有用。

PS自带的psd格式文件可以兼容SAI软件。

Flash

Flash 是由 Macromedia 公司推出的交互式矢量图和 Web 动画标准, 后来被 Adobe 公司收购, 外号“闪客”。现在很多互联网工作者使用 Flash 创作漂亮的导航界面, 早期还有一批使用 Flash 进行动画制作的动画师, 诞生了很多风靡一时的网络动画。

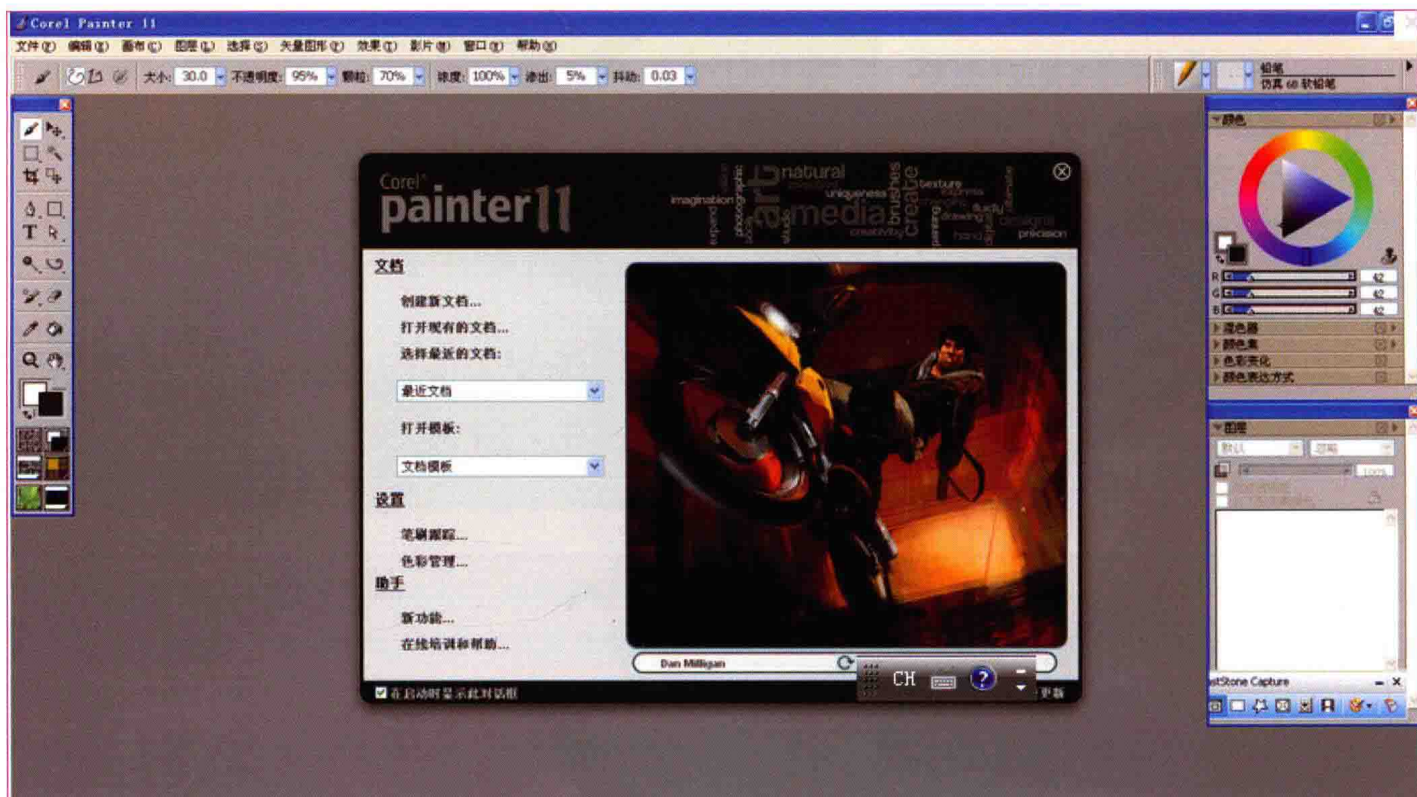
Flash 是我画矢量图时的最爱, 只要线条绘制得够细腻, 颜色搭配得当并使用一些渐变色, 就能画出不逊色于手绘的矢量图。

Painter

如果想要追求真实和比较自然的绘画效果, Painter 是你最好的选择。Painter 的中文翻译为“画家”, Corel 公司用 Painter 为这款软件命名可谓是名副其实。它是专门为追求自由创意及需要数码工具来仿真传统绘画的艺术家、画家及摄影师而开发的。Painter 与 PHOTOSHOP 相似, 但更专注于绘画功能的开发。在名气上 Painter 不如 PS 响亮, 其原因之一是驾驭它需要一定的美术功底, 许多美术功底较强的作者在熟悉软件之后, 便能创作出让人惊叹的杰作。

在仿真方面, Painter 极其优秀, 拥有全面和逼真的仿自然画笔, 通过数码手段复制自然的肌理效果以达到仿真目的。Painter 还拥有强大的特效笔刷, 在色彩流量、笔尖压感以及纸张质感方面都非常出色。

1.2 什么是可爱风

可爱的书面定义是“让人喜爱”，这个词语在现代汉语中有几层含义：令人敬爱的；令人喜爱的，讨人喜欢的，深受热爱的；令人开心的，令人愉悦的。

我认为可爱风即让人情不自禁地产生喜爱之情，从心底里产生爱意。可爱是一种区别于美丽的气质，通常不仅仅与外貌有关，还与性格、行为等因素有关。

可爱风的题材多为少女、少男或小动物，这种风格的作品线条柔且颜色清新，形象清甜可亲，让人不禁喜爱。

1.3 可爱风代表作品

可爱风受众面广，名家更是层出不穷，下面来欣赏一下这些大师们的作品吧。

Okama

Okama 是新生代的漫画家、插画师，著名作品是《月面兔兵器ミナ okama ARTWORKS》。

Okama 的作品多以女性为主，包括各种有趣的主题，比如将拉面、热带水果等元素与少女题材相结合，构成有趣的画面。他笔下的女性角色往往拥有善良的大眼睛和明朗的笑容，尤其受到御宅族的喜爱。

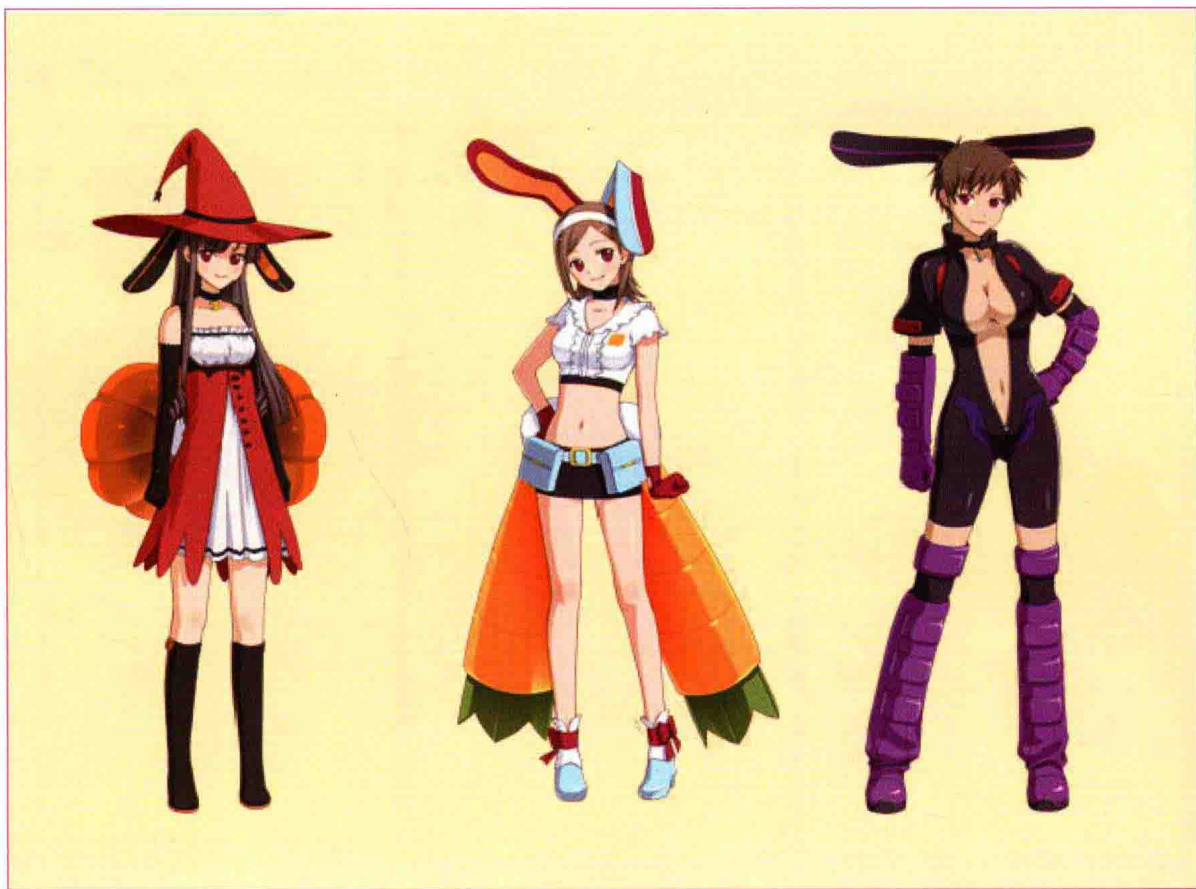

人物作为画面唯一的主体占据画面大部分，主题非常鲜明。作品以靛蓝和青绿为主要色调，体现出一种冷色调的清新感。玫瑰元素大量充斥着画面，烘托出人物个性

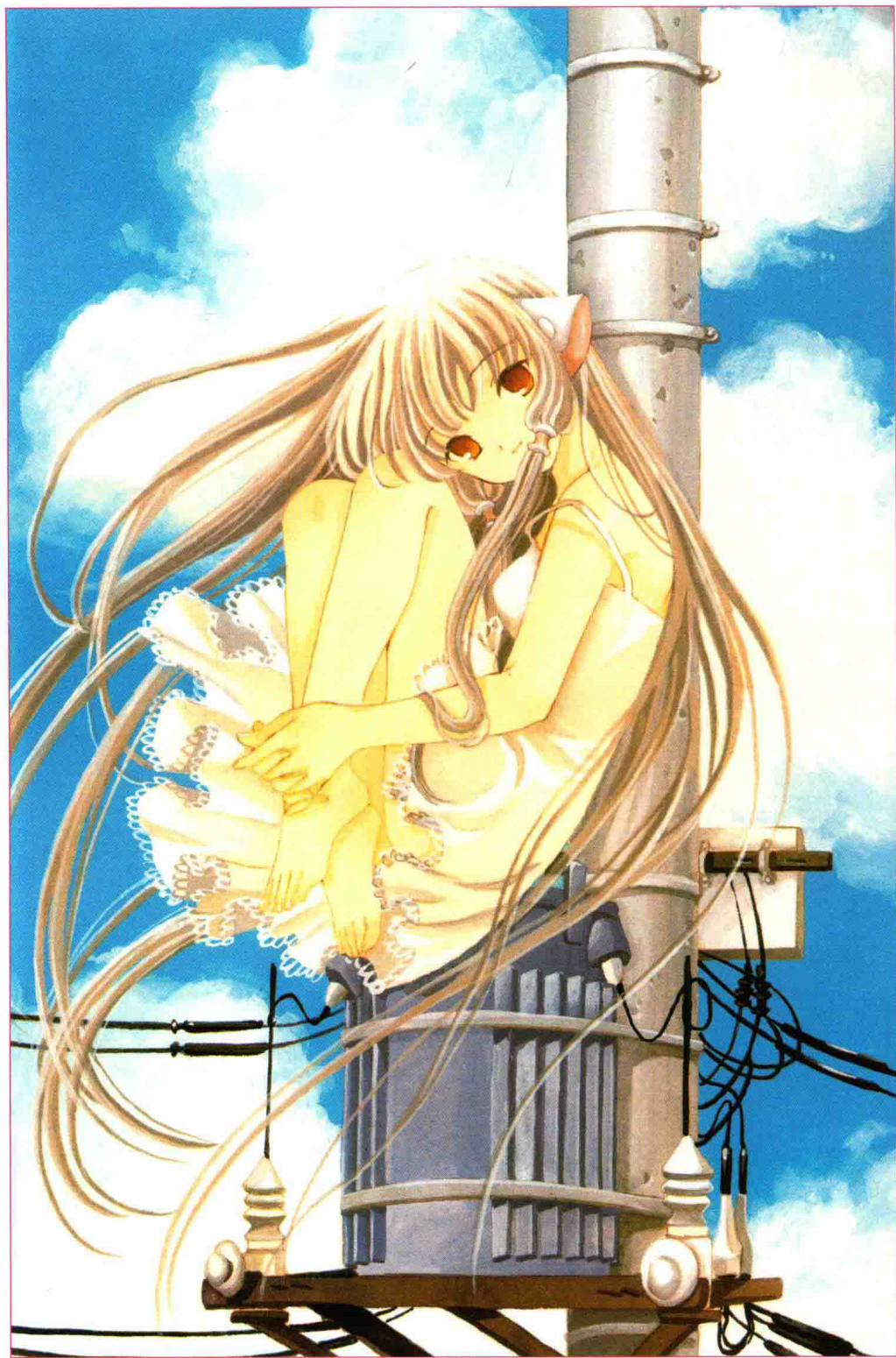
这是一幅以鲤鱼旗为主题的少女插画。图中少女表情生动，尤其是两颊上的红晕强调了少女的可爱感。将鲤鱼旗设计成围巾的样式，由少女围在脖子上，增加了画面的趣味性。

这是两幅 Okama 的代表性人物形象。不难看出 Okama 喜欢将少女画成身体纤细但肤色白皙红润的风格。他笔下的少女眉毛纤细成月牙形，眼睛圆润，人物的服装也比较有设计感，还时常在创作中添加新鲜元素

Clamp

Clamp 是不得不说的代表性漫画家，著有《小鸠》和《翼年代记》等。作为少女漫画早期的领军人物，这个特殊的漫画团体创造了一个又一个脍炙人口的漫画故事。Clamp 不仅在人物的刻画上能够做到传神生动，而且在人物服装的设计上更是大放异彩。其服装的设计和印花在读者中广受好评，在漫画周边产品中，人物的同款服饰也备受读者追捧，甚至推出过主题和服的专卖商店。

图为《小鸠》的经典插图之一，一名长发少女蜷缩双腿坐在电线杆上。图中人物的位置安排的很有想法，人物在矩形画面中居中，脸部微微向下，眼睛看向读者，很有感染力。少女的白裙摆呼应着蓝天上的白云，相得益彰，表现出少女的纯洁

同样还是《小鸠》的主题插画。图中的少女用身体和头发摆成一个倾斜的T形，形成巧妙的构图。色彩丰富但是不浓艳，枕头的碎花和床上散落的小雏菊很好地补充了画面细节

出自《叛逆的鲁鲁修》，用三个拱门均匀分割横向画面，作为画面主体的两位女性居中，一左一右站立两位男性。四人的服装主色分别为黑色和白色，暗示人物的命运和身份。虽然两对人物都做着牵手的姿势，但是各有不同，充分表现了人物性格。想把一张插图画得漂亮不是难事，但是能把人物的性格隐喻其中是非常难得的

取自《XXXHOLIC》，由圆形拱门构架画面，魔女坐卧其上，平衡了整个构图。色彩浓烈艳丽，强调民族风格和异域情调。此外，人物半背对读者，更是增加了画面的神秘感