

动漫秀场

DONG MAN XIU CHANG

VOL 25

CG超级Q版
漫画技法详解

画龙 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

动漫秀场

DONG MAN XIU CHANG

25

CG超级Q版
漫画技法详解

画龙 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

动漫秀场. CG超级Q版漫画技法详解 / 画龙编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-115-23954-9

I. ①动… II. ①画… III. ①漫画—技法(美术)
IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第209393号

内 容 提 要

CG行业是一个朝阳产业, 有大量的创意人士正加入这个行业。本书从如何创作一幅精美的Q版漫画作品出发, 详细讲解了在Photoshop软件环境下绘制Q版漫画所要运用的各种技法, 包括Q版人物的五官技法、Q版人物的动作写生技法、Q版人物表情绘画技法、插图的构图设计及气氛营造技法、光源表现技法等。在讲解技法的同时还安排了大量的实例贯穿在全书中, 并在书中设计了有趣的“问答”环节, 即使是毫无绘画基础的初学者也能按照具体步骤掌握Q版漫画的绘制。另外, 本书附带了1张CD光盘, 包含书中所有实例的线稿和分层的最终效果图, 以及各章所涉及内容的教程视频。

本书讲解系统, 图例丰富精美, 适合初、中级动漫爱好者作为自学用书, 也适合相关动漫专业作为培训教材或教学参考用书。

动漫秀场——CG 超级 Q 版漫画技法详解

- ◆ 编 著 画 龙
责任编辑 郭发明
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12.75
字数: 318 千字 2011 年 1 月第 1 版
印数: 1—4 000 册 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-23954-9

定价: 45.00 元 (附 1 张 CD)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

目录

第一章 Q版初体验之工具篇

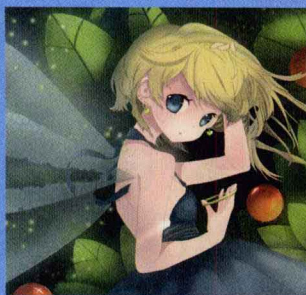
1.1	You are so cute!	2
1.2	目的与工具	2
1.3	必备的工具	3
1.4	3种武器	4
1.4.1	纸上谈兵	4
1.4.2	鼠绘	9
1.4.3	专业板绘	19
课后小结		24

第二章 Q版人物入门篇（上）

2.1	可爱的脸——Q版人物五官解析	26
2.1.1	正常人物脸部五官比例	26
2.1.2	正常人五官与Q版人物五官的比较	27
2.2	Q版人物五官初级教程	28
2.2.1	绘画的工具——软件	28
2.2.2	Q版人物头部教程	30
2.2.3	Q版头像水彩篇	43
习题一：路径的运用		49
习题二：给头像添加一个背景		50

第三章 Q版人物入门篇（下）

3.1	什么是九头身	54
3.2	两头身Q版人物教程	55
习题一：渐变工具		64
习题二：关于羽化值		66
习题三：关于滤镜		67
习题四：关于加深和减淡工具的范围		68
习题五：关于图层的属性		69
3.3	三头身Q版人物教程	71

第四章 Q版人物动作篇

4.1 Q版人物动作写生的4种方法	82
4.1.1 偶人参照	82
4.1.2 速写与涂鸦	84
4.2 两头身Q版人物动作教程	88
4.2.1 两头身Q版人物动作设定	89
4.2.2 线条的生命力	89
4.2.3 颜色的搭配	91
4.2.4 人物服装简易绘画技法	99
4.3 华丽的五头身萌少女	101

第五章 Q版人物设定实践篇

5.1 精灵公主的早晨	122
5.1.1 梦幻背景的绘制技巧	122
5.1.2 精灵翅膀的画法	128
5.2 画笔的秘密	135
5.3 Q版人物表情大揭秘	139

第六章 Q版动物篇

6.1 水彩小猫	146
6.2 童话插图——林中巨兽	148
6.2.1 插图的构图设计	148
6.2.2 插图整体气氛的营造	150
6.2.3 补色的练习	155
6.2.4 光源表现技巧	158

第七章 典型应用篇

7.1 图书封面设计	166
7.2 书籍的文字排版	194
7.3 将现实中的人物画成Q版	197

1

第一章

Q版初体验之工具篇

1.1 You are so cute!

相信翻开这本教材的读者都非常喜欢Q版漫画中那些形形色色可爱的形象，平时也常常在书本、笔记本上面画一些Q版的小头像，来调节一下枯燥的学习气氛。

鄙人也是如此，我是个爱忘记生活琐事的家伙。于是，在我家门上挂着一个小白板，上面画上一些可爱的头像，提醒我要记住办理的事情。

当然，Q版作品不只是作为消遣的小玩意，它在整个绘画风格中占有很高的比例。Q版造型、Q版游戏、Q版卡通，甚至还有Q版三国等新名词，都说明Q版绘画风格已经深深地渗透到我们的生活，同时也表明了它的商业价值。

但是，什么是Q版呢？

英文Cute（可爱）的谐音为Q。

美国人有句口头禅 “You are so cute!”，意思是“你好可爱啊！”。

在这里，Q就是“可爱”的意思，后来通指动漫中可爱的造型。

在化妆品香水中，Q版的含义，就是指比正常的专柜装要小的试用装或小包装，或者是中样等。

所以，Q版的基本意思为小巧的、可爱的。

1.2 目的与工具

在我们开始正式学习Q版漫画之前，请各位读者认真看完这一章节，然后思考以下两个问题。

问题1：学习Q版漫画的目的是什么，玩玩而已、想把朋友的脸画成Q版、想画漫画或想进军游戏业。

问题2：将用哪种工具开始学习，只是临时玩玩，用什么都行；搞一套专业的设备，提高工作效率。

1.3 必备的工具

首先你要有台电脑，这个就不多介绍了，用于画Q版的电脑，不用太专业的PC平台，家用的即可。

然后，在你的电脑中装上Photoshop，如图1-1所示。

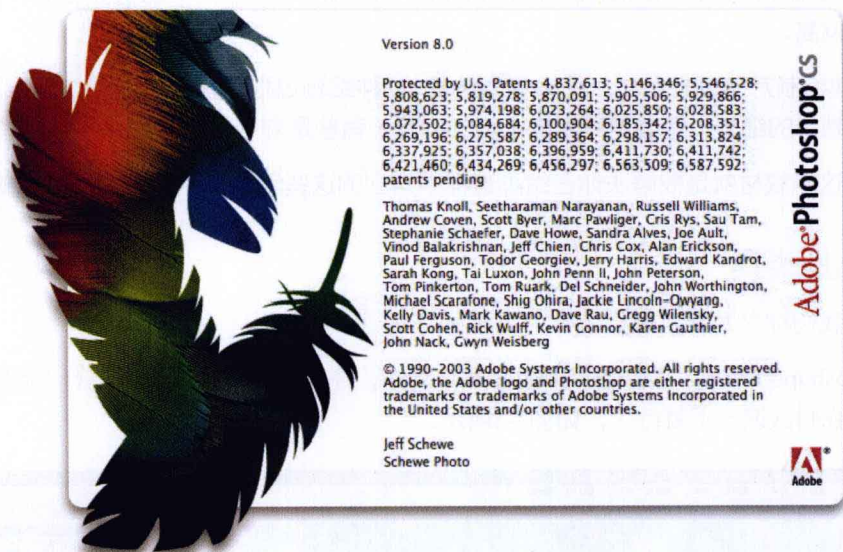

图1-1

PS是Photoshop的简称，Photoshop是一款著名的图像编辑软件，诞生已20多年，获得无数赞誉。

相信大多数朋友就算没有用Photoshop画过画，也早就用它恶搞过某人的照片。现在，当我们看到一些貌似不可能的照片时，都会这么说：“Photoshop的吧？”

Photoshop既是强大的图片处理软件，又是功能齐全的绘图软件。这是一款非常成熟的软件，运行也非常的稳定，是一款各个方面都非常出色的且通用领域最广的软件。无论配合绘图板手绘，还是仅用鼠标进行鼠绘，都能制作出异常精美的CG作品哦。

就绘画方面而言，其默认笔触虽然不及Painter（另一种专业的绘画软件）多，可是通过调节笔触面板就能得到各种各样的笔触效果了。

最新版的CS5（Photoshop的版本名称）也具有了可以随意旋转画布的功能。还有很多功能，可以直接去百科看关于CS5的介绍。不过我推荐你使用CS3，CS5很多功能对于初学者来说完全没必要。因为软件版本越新，对我们的电脑要求就越高。即使现在有了更新的版本，我也一直在使用CS2的稳定版本。

要知道，软件的稳定才是作画最重要的保障。试想一下，当你画了一整天，却突然因为软件故障而导致作品丢失，那是多么可怕的事情！

1.4 3种武器

下面介绍（并不是正式的学习）3种常用的绘画技法。方法的不同是根据你绘画的习惯而决定的，另外，决定你绘画方法更重要的因素是你拥有的工具。

使用不同的绘制方法，所绘制的作品也有差距，也就是说越专业的工具和方法，可以达到的细致程度和水平越高。

在以下3种绘制方法的介绍中，你会看到电脑的3种绘画过程，在这个过程中，也许你会有很多不了解和不会制作的细节。有些是绘画技法上的问题、有些是对电脑软件操作不熟练。

没关系，这本教材就是要解决你在绘画过程中遇到的这些问题，使你成为一个电脑绘画通。

1.4.1 纸上谈兵

第一种，我们称之为纸上谈兵。

打开Photoshop的界面，我们会看到很多菜单命令，还有一些面板，这些有什么用途？咱们现在先不管，目前我们认识一下就行了，如图1-2所示。

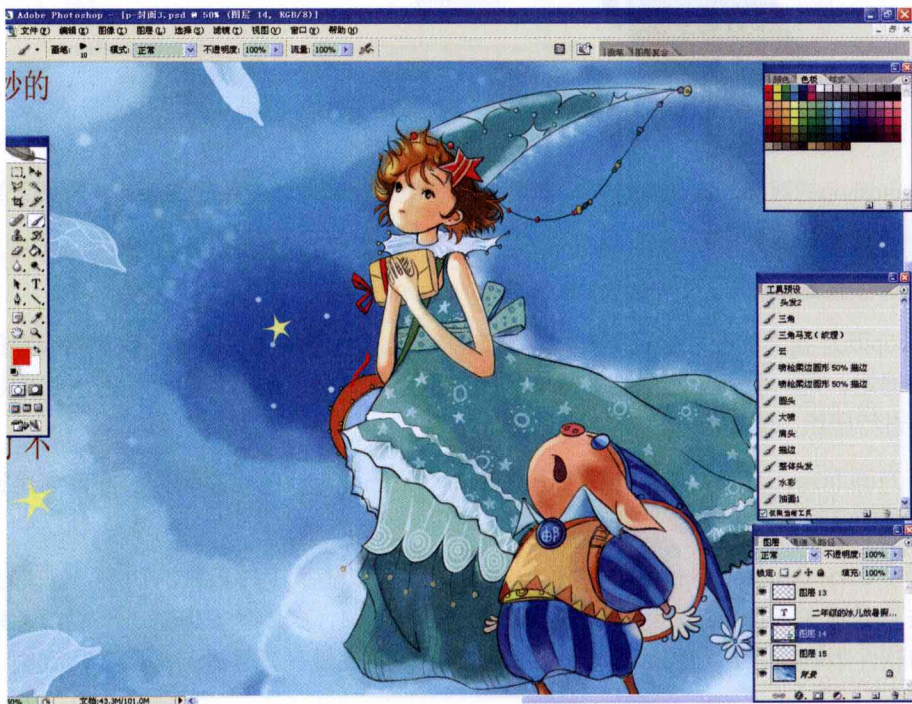

图1-2 Photoshop工作时的界面

01 下面要做的可能是你还不会的项目之一，就是：请你拿出一张画纸，在上面画出一张Q版

问：“这就开始画了，我平时在纸上画得也不少了，可是画得还不行啊！”

答：“这一步在绘画上有困难的朋友不用着急，你可以画一幅很简单的作品，看得过去就行，我们现在只是熟悉这个过程中所要经历的环节。

相信扫描仪这种设备大多数朋友不会有，那么就用数码相机吧，拍摄的时候最好用三脚架，或者尽量保持稳定，拍得大一点，清晰一点。

假如你也没有数码相机，那没关系，第二种方法就是为你量身打造的，但是，也请你看完这第一种方法。”

漫画的人物，然后用扫描仪扫描或者用数码相机拍摄下来，然后存入你的电脑。

02 在Photoshop的命令菜单中单击“文件>打开”命令（界面的左上角），如图1-3所示。

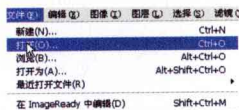

图1-3 打开文件

03 在打开的面板中找到你刚才完成的那幅作品，如图1-4所示。

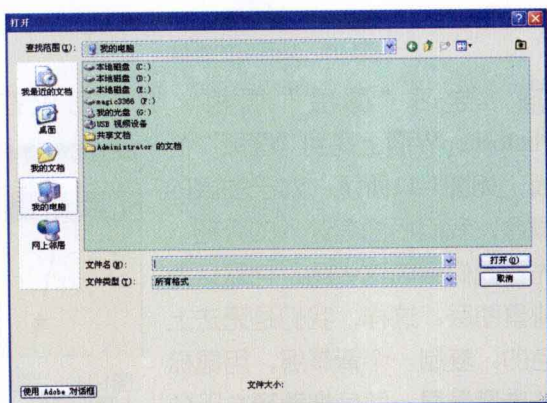

图1-4 打开面板

04 这就是我在纸上完成的一幅作品，如图1-5所示，怎么画的，比例怎么掌握……别着急，后面有详细的教程。

先看这幅作品，它毕竟是传统文件转化成的电子文件，上面有很多阴影，我们设法处理这些不完美的因素。

05 在Photoshop的命令菜单中单击“图像>调整>色阶”命令，如图1-6所示。

06 弹出“色阶”面板，如图1-7所示。

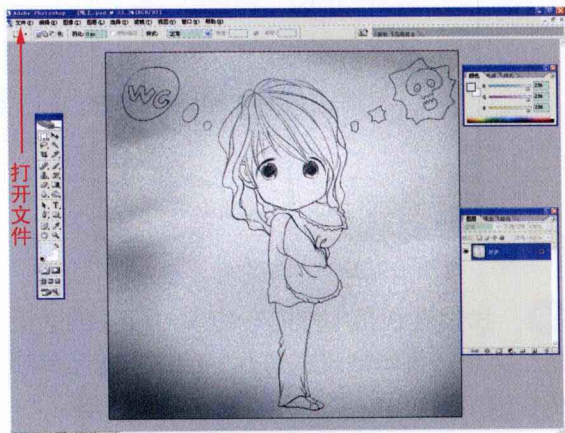

图1-5 打开的文件

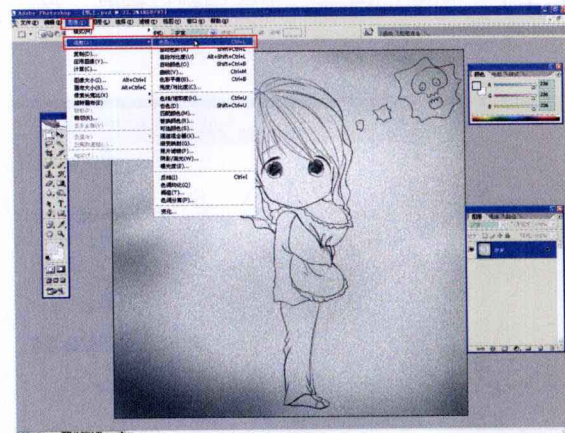

图1-6 选择“色阶”

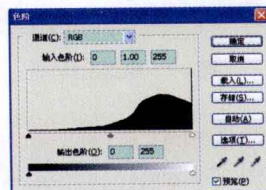

图1-7 “色阶”面板

07 调节“色阶”面板中最左边的高光调节点，让它向中间来一点，如图1-8所示，同时

我们注意画面上一些阴影逐渐消失了。调整好以后，单击“确定”按钮。

图1-8 调节色阶

08 我们看到整个界面左边那个细长的面板是工具箱，简单地说就是我们绘画用的工具都放在这个箱子里，如画笔、橡皮、尺子等。

选择橡皮工具（工具箱中画着橡皮形状的标志），如图1-9所示，然后用鼠标控制，将一些阴影全部擦掉。

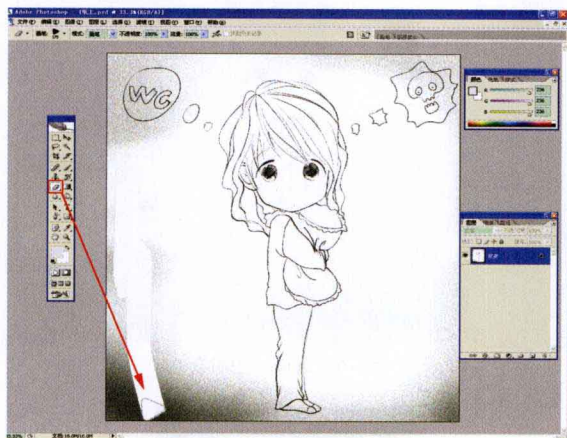

图1-9 橡皮工具

如果你发现选择的橡皮尺寸太小，或者太大，那么可用键盘上面的“【”或“】”来调节。“【”是缩小、“】”是放大。这两个快捷键也可以用于调节画笔大小。

09 经过上面的操作，目的是得到一张近乎“干净”的线稿，如图1-10所示。

图1-10 处理好的线稿

10 学习“图层”面板。我们可以在 Photoshop界面上找到“图层”面板，如图1-11所示。对于图层的概念，我们后面有深入的介绍，先看我们眼前这张图，它默认为背景图层。这样，我们是无法上色的。复制一个背景层，用鼠标单击背景层，然后拖动到右下角的“新建”标志上面。

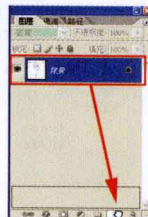

图1-11 “图层”面板

11 这样，“图层”面板上就有了新的一层，即背景的副本，如图1-12所示。

12 双击背景副本的名称，给它命名，便于以后使用，如图1-13所示。

问：“且慢！我的Photoshop上没有这个图层面板啊！”

答：“假如你的“图层”面板没有打开，可以在命令菜单窗口中找到打开图层的命令。”

问：“窗口……在上面，里面有很多命令，都是打开面板的吧？和其他软件差不多”

答：“不错！有哪些面板没有打开，就在窗口里找就对了。”

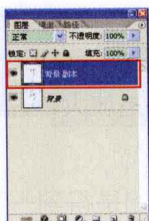

图1-12 背景副本

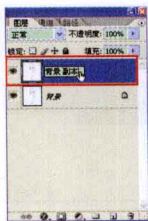

图1-13 双击背景副本的名称

13 键入名称“线稿”，如图1-14所示。

14 单击图层样式下拉列表框，弹出图层样式的选项，我们看到有很多种不同的模式，这些模式都有什么特点，以后会有详细的介绍，如图1-15所示。

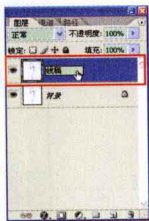

图1-14 键入名称

图1-15 图层的样式

15 将线稿的图层样式设置为“正片叠底”，如图1-16所示。

图1-16 正片叠底

16 这时候你会看到线稿变得更黑了一些，这是怎么回事？这就是图层属性变化带来的效果，你可不要以为变黑了是我们制作的目的，不是的。正片叠底这种模式就类似把这张图片变成了透明胶片，白色部分完全透明，而黑色依然存在。于是这两张图（线稿和背景）就叠加在一起了，看上去就更黑了，如图1-17所示。

图1-17 正片叠底效果

17 单击画笔库下拉按钮（左上角那个画笔的小标志），会弹出各式各样的画笔，如图1-18所示。

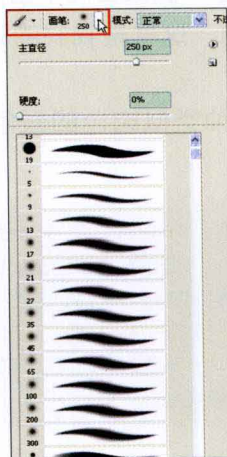

图1-18 画笔库

18 选择尺寸为300的喷枪画笔，如图1-19所示。

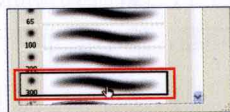

图1-19 喷枪画笔

19 我们选择了画笔，那么就要开始上色了，颜色在哪里？请你打开颜色的面板（窗

□颜色)。直接按快捷键F6也可以迅速打开“颜色”面板,如图1-20所示。

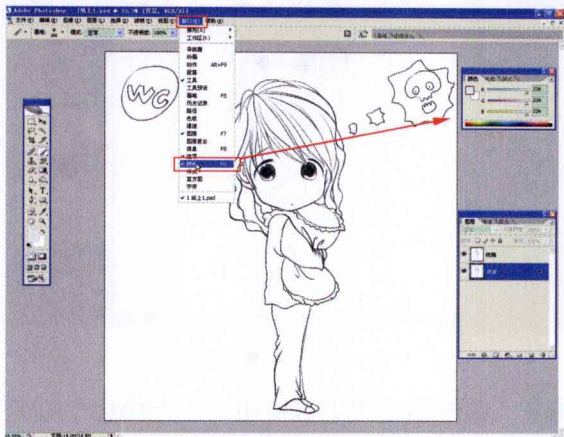

图1-20 打开“颜色”面板

20 在“颜色”面板右侧单击色板,就切换到色板的界面,这就是我们的调色板,如图1-21所示。

21 选择一种类似肉色的颜色,如图1-22所示。

图1-21 色板的界面

图1-22 选择肉色

22 用鼠标在人物脸上开始涂色,如图1-23所示。

图1-23 开始涂色

问:“不对啊,我一开始涂颜色,线稿就被覆盖了,这是怎么回事?”

答:“原因很简单,请记住,上色的时候一定要在背景层上工作,所以上色前单击背景层,看到背景层呈蓝色的时候,就说明这是我们目前工作的图层。”

问:“那么前面画错了怎么办?”

答:“不着急,你可以用Ctrl+Z键来撤销刚才操作的一步。也可用Ctrl+Alt+Z键来多次撤销,所以画错了也不用担心。”

23 给头发和衣服都涂上你喜欢的颜色,如图1-24所示。

24 在绘画过程中难免遇到一些细节要深入刻画,这时候就要放大画面并缩小画笔进行处理,如图1-25所示。缩小画笔的快捷键前面已经说过了,现在告诉你放大画面的快捷键:Ctrl++。

给你留个问题,缩小画面用什么键呢?

问:“那还用问吗,一定是Ctrl+-,对吧?”

答:“没错,这也是常用的快捷键。”

图1-24 给头发和衣服上色

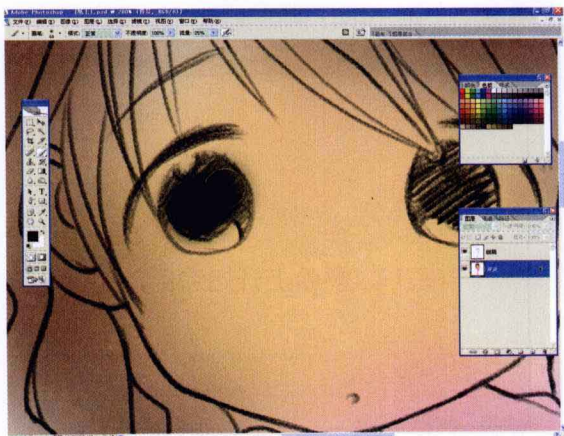

图1-25 深入细节

完成 说完成了，其实只是大概完成了，很多细节因为鼠标绘制的局限，很难使涂色整齐，如图1-26所示。

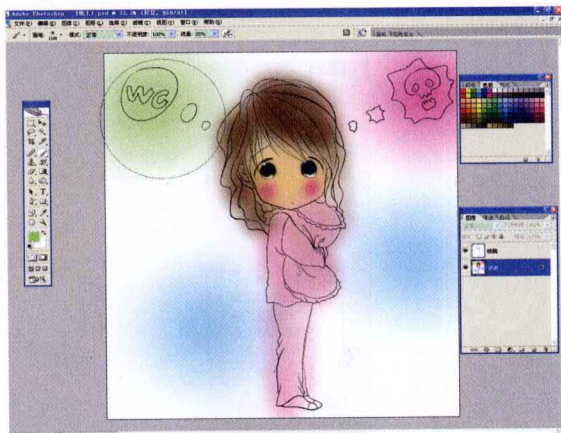

图1-26 完成后的效果

这就是第一种方法。

方法一：纸上谈兵

难度★★

专业度★★★★☆

操作度★★★★

实用度★★★★

总结……

这种方法对于用惯了铅笔、沾笔的漫画爱好者来说是很实用的上色技巧，对设备的要求不高，一般的扫描仪也就几百块钱，操作也很简单。只是到了电脑上色的部分有点麻烦，鼠标上色实在不容易控制。

难道用鼠标就不能画得完美一点吗？当然是可以的，只是麻烦一点，请看下一种方法吧。

1.4.2 鼠绘

用鼠标绘制一样可以做到尽善尽美，甚至画出超级写实的CG作品，这已经不是什么新闻，我的一位朋友小非，就是以鼠绘闻名于CG界，下图所示为她的作品。

鼠绘的关键就在于如何用鼠标完成漂亮的曲线，这个关键就在于对**路径**的运用。下面我们先单独了解一下**路径**的作用。

01 单击“文件>新建”命令，新建文件，如图1-27所示。

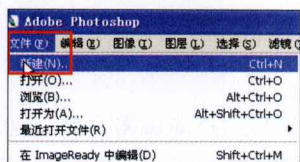

图1-27 新建文件

02 打开“新建”面板，如图1-28所示。

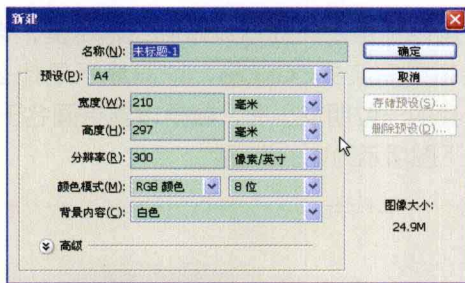

图1-28 “新建”面板

03 在预设下拉列表框中选择画纸的尺寸为1024×768，如图1-29所示。

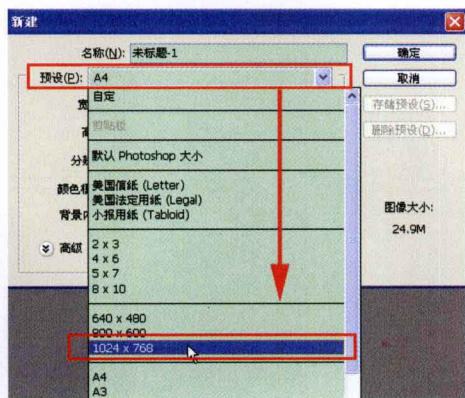

图1-29 画纸的尺寸

04 画纸已经有了，请注意左上角有个百分比，如图1-30所示。这个百分比表示纸张目前尺寸和原始尺寸的比例。有时候我们作画的纸张很大，但是为了看到整体，就要把它按

比例缩小，缩小的比例就显示在这里。

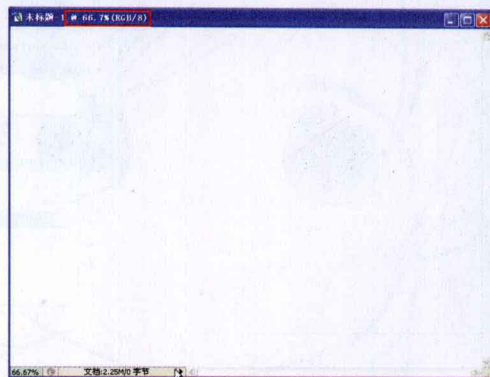

图1-30 纸张百分比

05 选择工具箱中的钢笔工具，如图1-31所示。注意几乎每个工具都有其他类似的工具在一起，单击它右下角的小三角，就一目了然了。

图1-31 钢笔工具

问：“什么是路径呢？”

答：“简单地说，路径就像铺好的铁轨，画笔就是火车。设置好路径，然后让画笔按照这个路径运行，从而绘制完成一条曲线，因此，我们要用好用钢笔工具。”**”**

06 选取钢笔工具，然后在画纸上单击，绘制出两个点，这样，一条路径就出现了，如图1-32所示。当然，这只是一条直线路径，如何把它改变成需要的曲线呢？

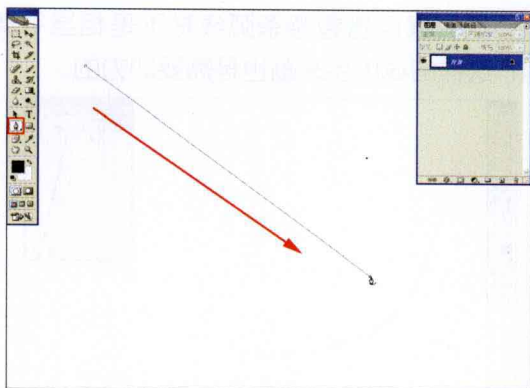

图1-32 直线路径

- 07 选择工具箱中的添加锚点工具，如图1-33所示。

图1-33 添加锚点工具

- 08 用添加锚点工具在直线中间单击，添加一个点，如图1-34所示。

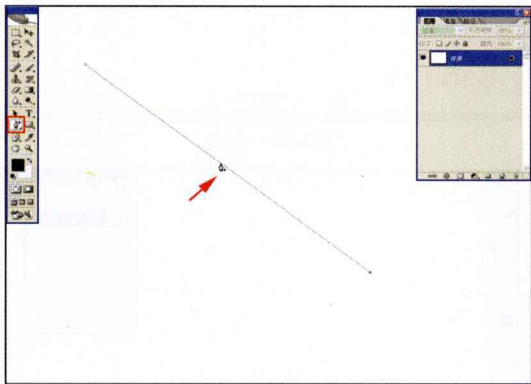

图1-34 添加一个点

- 09 按住Ctrl键，原来的钢笔标志变成了鼠标箭头，如图1-35所示。

图1-35 按住Ctrl键

- 10 按住这个点向左下方拉动，就使这条路径变成曲线了，如图1-36所示。

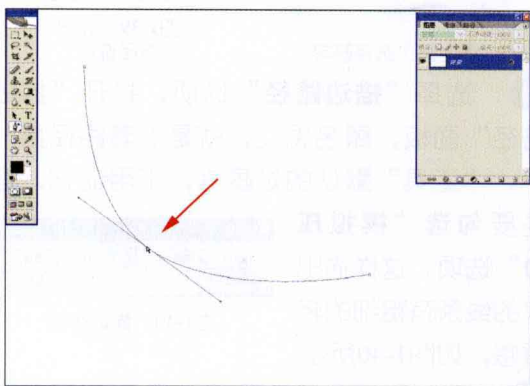

图1-36 曲线路径

- 11 同时我们可以在“路径”面板上（与图层同在一个面板组中，如果你的界面中没有“路径”面板，就可单击“窗口>路径”命令来打开）看到设置好的这条路径，如图1-37所示。

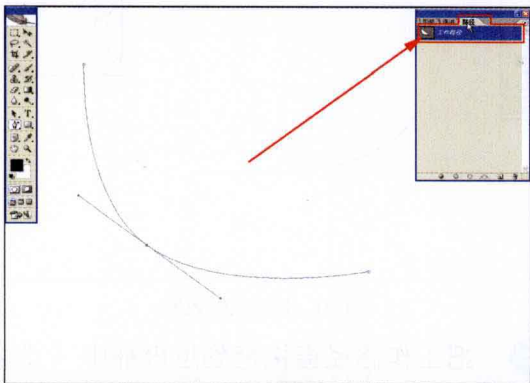

图1-37 “路径”面板

12 “铁路”铺好了，该让火车在上面走一趟了，我们在画笔库中选择尺寸为5的尖头笔，如图1-38所示。

13 单击工作路径，单击鼠标右键，弹出路径选项，如图1-39所示。

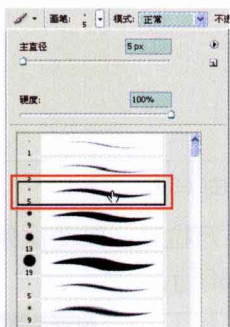

图1-38 选择画笔

图1-39 弹出路径选项

14 选择“描边路径”选项，打开“描边路径”面板，顾名思义，就是沿着路径描一下。“工具”默认的是画笔，不用动它，但是要勾选“模拟压力”选项。这样描出来的线条有粗细的轻重感，如图1-40所示。

图1-40 描边路径

15 这就是描边后的效果，是不是看不清楚？那是因为“铁轨”还在，影响了我们的视线，如图1-41所示。

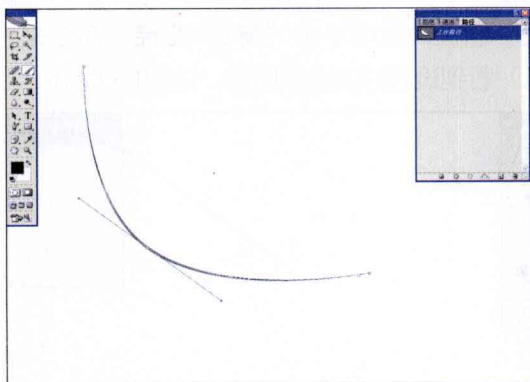

图1-41 描边后的效果

16 把工作路径直接拖到垃圾桶中（“路径”面板右下角垃圾桶的标志），如图1-42所示。

这时候再看看整条弧线是不是相当平滑呢？这样的线用手来画也是需要功力的。

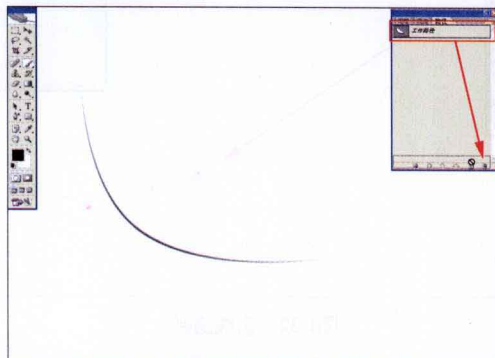

图1-42 删除工作路径

17 当我们要擦除大面积物体的时候，不必用橡皮擦工具一点点地擦。我们用快捷键Ctrl+A把整张画纸选上（注意画纸的四周有表示选择区域的蚂蚁线），如图1-43所示；然后按Delete（删除）键就可以一下擦干净，如图1-44所示。

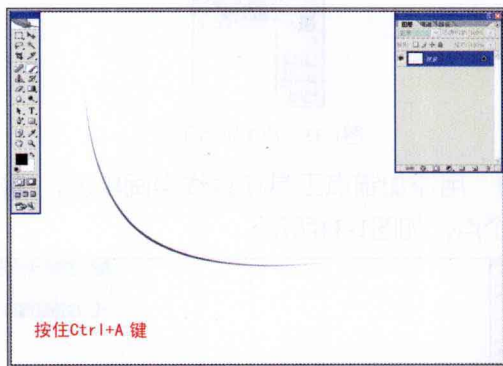

图1-43 全选

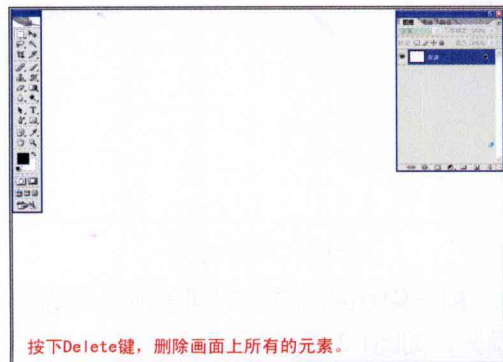

图1-44 删除