

TECHNIQUE FOR PAINTING DIGITAL ILLUSTRATION

B
BOOKLINK

漫画人物 CG技巧提升版⁵

人物角色篇

(日) 步美 龙姐 黑黑黑 仿学 臼田宽 御山吕毘 著
李盛 译

揭开日本职业漫画师图层技巧的神秘面纱！
从AI、Photoshop中的图层基本用法到应用技巧，
全部囊括其中！

中国美术出版总社
连环画出版社

TITLE: [キャラクターCG レイヤー テクニック]

BY: [bomi、ドラゴン姉、くろくろくろ、倣学、ウスダヒロ、御山ロビ]

Copyright © bomi / doragon-ane / kuro / Manabu How / Hiro Usuda / Robi Miyama

Original Japanese language edition published by Shinkigensha Co.,Ltd.

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 Shinkigensha Co.,Ltd.,Tokyo through Nippon Shuppan Hanbai Inc.

本书由日本株式会社新纪元社授权北京书中缘图书有限公司出品并由连环画出版社在中国大陆独家出版本书中文简体字版本。

著作权合同登记号: 01-2012-5863

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

漫画人物CG技巧: 提升版. 5, 人物角色篇 / (日)步美, (日)龙姐, (日)黑黑黑著; 李盛译. -- 北京: 连环画出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5056-2263-0

I. ①漫… II. ①步… ②龙… ③黑… ④李… III. ①三维动画软件-应用-漫画-人物画-绘画技法 IV. ①J218.2-39②TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第202832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

设计制作: 季传亮

出版发行: 连环画出版社

(地址: 北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

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: 787mm × 1092mm/16开

印张: 9

字数: 150千字

出版时间: 2012年10月第1版

印刷时间: 2012年10月第1次印刷

责任编辑: 朱薇

书号: ISBN 978-7-5056-2263-0

定价: 39.80元

CONTENTS

p7 SAI & Photoshop
 图层及其功能简介

Photoshop的图层面板	9
SAI的画板	9
Photoshop图层功能介绍	10
SAI主要图层功能介绍	11
图层在不同模式下的效果差异	12

PART 1
步美

工程1 绘制线稿，创建上色图层	20
工程2 为人物和背景上底色	24
工程3 背景上色与阴影绘制	28
工程4 为人物绘制阴影	32
工程5 添加高光质感	38

CONTENTS

p40

PART 2 龙姐

工程1	创建部分图层，上底色	42
工程2	协调画面色调	45
工程3	绘制被子上的花纹	46
工程4	绘制榻榻米的纹路	50
工程5	绘制木地板并进行合成	52
工程6	绘制房间墙壁上的污渍	54
工程7	绘制烟雾和光照效果	56
工程8	细节处的修整	58
工程9	通过调整图层改变画面的色调	59
工程10	对人物的头发进行修整	60

PART 3 黑黑黑

工程1	绘制草稿，创建线稿图层	64
工程2	上底色	65
工程3	绘制背景，突出流水的动感	67
工程4	绘制石砖的细节	70
工程5	绘制天空的细节，对画面进行调整	72
工程6	绘制人物的细节	73
工程7	最终调整	79

p62

p80

PART 4

仿学

- 工程1 用扫描仪扫描底稿 82
- 工程2 新建阿尔法通道 84
- 工程3 新建图层后为各个部分上色 87
- 工程4 一边观察实物的照片一边上色 93
- 工程5 绘制插图背景 94
- 工程6 调整画面平衡 96
- 工程7 为人物的服装添加花纹 98
- 工程8 调整颜色，使画面更加平衡 99
- 工程9 继续对画面进行调整，提高画面平衡性 100
- 工程10 绘制书中内容 102
- 工程11 为人物的眼睛和头发添加反光效果 103
- 工程12 润色修饰 104

PART 5

白田宽

- 工程1 从绘制底稿到细化人物线条 108
- 工程2 配合透视效果绘制画面背景 115
- 工程3 制作特效元件，完成整体效果 120

p106

p124

PART6
御山呂毘

工程1 为画面各部分单独建立图层绘制线稿 126

工程2 确定各部分轮廓并上色 130

工程3 绘制细部的细节 140

工程4 使用扩散滤镜完成画面最终效果 142

漫

人

CG技巧提升版

(日) 步美 龙姐 黑黑黑 仿学 白田宽 御山吕毘◎著

李盛◎译

連環画出版社

前言

使用CG绘制人物以及背景的插图时，合理运用图层技术可以大幅度提高我们的工作效率。本书的核心内容就是介绍各种图层的使用技巧。以Adobe公司的Photoshop软件和SYSTEM公司的专业绘图软件SAI作为平台，以图层的使用技巧为重点，详细解说六位画家在实际绘制角色过程中的CG具体流程。

本书主要是针对已经掌握了Photoshop和SAI这两款软件的基本使用方法，并且能够使用这两款软件绘制角色CG的用户。因此在解说的过程中，将省略掉这两款软件的一些基本操作。

另外，本书介绍的内容是以忠实再现画家实际操作为基础。关于画家使用的软件及其版本，请参考每章介绍页中的画家个人数据。不过，本书所提及的多为一些基本功能，不同的软件或者版本同样适用的情况应该不在少数。在每项具体操作的标题位置，将有图标标示出每幅作品使用的软件。

本书不仅会对六名画家的图层使用方法进行介绍，对于Photoshop中的图层绘画模式以及SAI中的混合模式也会进行详细说明。

祝愿大家在学习完本书的内容之后，可以绘制出更具魅力的角色CG插图。

本书的使用方法

为了更加清楚地对作画步骤进行说明，本书采用如下的标记方式。

例：1 “文件” → 2 “导入” → 3 “注释”

在本例中，按照左边标记的顺序依次点击对应项目。“Ctrl+C”表示的是该操作的快捷键，需要在按住“Ctrl”键的同时按下“C”键。

本书是以Windows操作系统作为操作平台，使用苹果电脑的用户需要将右侧按键对应为苹果键盘的按键。

< 范例 / Windows >		< 实际使用 / Macintosh >
[Ctrl]	→	[command]
[Alt]	→	[option]
[Shift]	→	[shift]

CONTENTS

p7 SAI & Photoshop
 图层及其功能简介

Photoshop的图层面板	9
SAI的画板	9
Photoshop图层功能介绍	10
SAI主要图层功能介绍	11
图层在不同模式下的效果差异	12

PART 1
步美

工程1 绘制线稿，创建上色图层	20
工程2 为人物和背景上底色	24
工程3 背景上色与阴影绘制	28
工程4 为人物绘制阴影	32
工程5 添加高光质感	38

CONTENTS

p40

PART 2 龙姐

工程1	创建部分图层，上底色	42
工程2	协调画面色调	45
工程3	绘制被子上的花纹	46
工程4	绘制榻榻米的纹路	50
工程5	绘制木地板并进行合成	52
工程6	绘制房间墙壁上的污渍	54
工程7	绘制烟雾和光照效果	56
工程8	细节处的修整	58
工程9	通过调整图层改变画面的色调	59
工程10	对人物的头发进行修整	60

PART 3 黑黑黑

工程1	绘制草稿，创建线稿图层	64
工程2	上底色	65
工程3	绘制背景，突出流水的动感	67
工程4	绘制石砖的细节	70
工程5	绘制天空的细节，对画面进行调整	72
工程6	绘制人物的细节	73
工程7	最终调整	79

p62

p80

PART4

仿学

- 工程1 用扫描仪扫描底稿 82
- 工程2 新建阿尔法通道 84
- 工程3 新建图层后为各个部分上色 87
- 工程4 一边观察实物的照片一边上色 93
- 工程5 绘制插图背景 94
- 工程6 调整画面平衡 96
- 工程7 为人物的服装添加花纹 98
- 工程8 调整颜色，使画面更加平衡 99
- 工程9 继续对画面进行调整，提高画面平衡性 100
- 工程10 绘制书中内容 102
- 工程11 为人物的眼睛和头发添加反光效果 103
- 工程12 润色修饰 104

PART5

白田宽

- 工程1 从绘制底稿到细化人物线条 108
- 工程2 配合透视效果绘制画面背景 115
- 工程3 制作特效元件，完成整体效果 120

p106

p124

PART6
御山呂毘

工程1 为画面各部分单独建立图层绘制线稿 126

工程2 确定各部分轮廓并上色 130

工程3 绘制细部的细节 140

工程4 使用扩散滤镜完成画面最终效果 142

SAI & Photoshop 图层及其功能 简介

SAI & Photoshop

图层及其功能简介

图层的概念与动画制作中需要使用的透明赛洛纸相似，虽然是虚拟的，但是同样具有多层重叠的功能，并且可以自由作画。通常情况下，图层是透明的，透过空白部分会显示出下方图层上的内容。而另外一方面，作画的部分会重叠在一起，通过“正片叠底”“叠加”等等各种模式，可以轻松实现各种不同的效果。图层不仅可以多重叠加，还可以任意改变前后顺序。图层，是使用Photoshop和SAI绘图时必不可少的一项功能。

少女图层

环境 (不透明度10%) 图层

发光 (不透明度100%) 图层

线稿 (背景) 图层

涂色 (背景) 图层

Photoshop的图层面板

图层面板可以处理的图层不仅包括普通图层，还有填充图层、调整图层等等，本书中最常用到的是普通图层和调整图层。图层面板中包含有“绘画模式”“不透明度”“锁定透明像素”“锁定图像像素”“锁定位置”“全部锁定”等项目。同时还有“添加图层蒙版”按钮以及“添加图层样式”按钮等等。

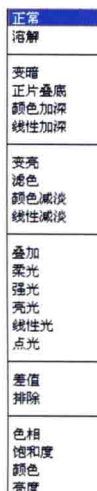
图层面板

绘画模式菜单

图层面板菜单

- 1 图层缩略图
- 2 设置图层的绘画模式
- 3 设置图层背景的不透明度
- 4 设置图层内部的不透明度
- 5 锁定透明像素
- 6 锁定图像像素
- 7 锁定位置
- 8 锁定全部
- 9 添加图层样式
- 10 添加图层蒙版
- 11 创建新组
- 12 创建新的填充或调整图层
- 13 创建新图层
- 14 删除图层

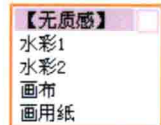
SAI的画板

使用SAI可以处理三种项目，除了单独创建的正常图层和绘画图层，还可以处理汇集了这两种图层的图层组。与Photoshop基本上没有大的差异，但是名称却略有不同。SAI中的绘画图层就相当于Photoshop中的路径图层或者形状图层。而Photoshop中的绘画模式在SAI中则被称为混合模式。而画材效果则是SAI独有的一项功能。

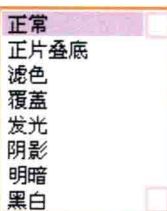
图层面板

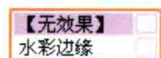
画纸质感菜单

混合模式菜单

画材效果模式

- 1 新建图层
- 2 新建钢笔图层
- 3 新建图层组
- 4 新建图层蒙版
- 5 向下转写
- 6 向下合并
- 7 清除图层
- 8 删除图层
- 9 单独向下合并图层蒙版（使用图层蒙版时出现）
- 10 应用图层蒙版（使用图层蒙版时出现）

Photoshop图层功能介绍

● 正常图层

新建图层会出现在当前图层的上方，新建图层如果是透明的，我们就能看见下方图层上的内容。而图层上涂色的部分，就会盖住下方图层。并且，通过点击“图层显示/不显示”按钮，可以进行显示内容的切换。图层的增加会造成数据量的增大，图层数过多可能会降低电脑的反应速度。

涂色部分重叠到了一起

● 调整图层

色调修正是一种特殊的图层功能，利用色调修正可以调整“色相/饱和度”“网纸”“亮度/对比度”“色彩平衡”等项目改变图像的色彩。在编辑途中进行修改，配合剪贴图层功能的使用，可以改变某一特定图层的颜色。

使用色调修正功能

● 图层蒙版

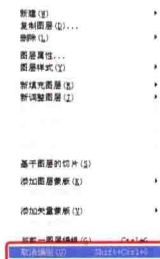
使用“选择工具”选取蒙版覆盖区域，之后在选定应用蒙版的图层之后，点击“添加图层蒙版”按钮，图层面板上会出现蒙版的缩略图。图层蒙版上的白色区域即为可以进行涂色的部分，在黑色部分进行涂色，软件不会予以显示。

使用“选择工具”选取图层蒙版的适用范围

● 剪贴蒙版

剪贴蒙版选项在Photoshop7.0以前的版本中一直被称为“分组化”，而现在则改为了剪贴蒙版。对图层进行剪贴操作，可以让上方图层与下方图层的透明部分统一到一起。换言之，就是可以按照下方图层的形状对方图层上的图像进行剪切。

按照下方图层的形状对方图像进行剪切

SAI主要图层功能介绍

■ 正常图层

基本用法与Photoshop相同，正常图层的菜单中包含有图层命名、混合模式选择、不透明度设置、显示/非显示标记、可编辑标记等项目。使用钢笔图层时，除了名称会自动变成“钢笔图层1”以示区别，在左侧还会出现一个小的画笔标记。而图层组则会显示出小文件夹的标记。

图层的基本功能与Photoshop相同

■ 图层蒙版

图层蒙版功能与Photoshop相同。图层蒙版的缩略图会显示在图层蒙版的右侧，白色区域表示的是可以涂色的部分。图层蒙版不仅适用于正常图层，图层组也同样适用。

只会显示图层蒙版的白色区域

■ 剪贴图层蒙版

剪贴功能也与Photoshop类似，SAI在图层的左侧同样会显示出红色直线。由于上方图层与下方图层会共用相同的透明区域，所以在剪贴图层中，不能对下方图层的透明区域进行涂色。

图层剪贴之后的状态

■ 钢笔图层

绘制路径曲线的专用图层。在SAI中，只有钢笔图层能绘制路径曲线。选取钢笔图层之后，“工具面板”中的内容会变换成用于修改路径曲线的专用工具。路径曲线是依靠算式运算进行调整的，可以画出更加顺滑、美观的线条。

在钢笔图层中使用路径曲线

■ 图层组

利用图层文件夹功能可以将过多的图层汇总到一起。此功能与Photoshop类似，图层的“正片叠底”“叠加”效果在图层组中将不再有效，也无法正确显示，只有经过合成操作以后才能正常显示。

