

下午茶時間

Illustration / Text 蛭原あきら・Akira Ebihara

■ 使用軟體 Adobe Photoshop (CS5/Mac)

利用筆刷與圖層效果 表現水彩風格的數位插畫作品

本單元將介紹鋼筆風格的線條畫法、猶如水彩暈染效果的著色方法、彷彿貼上彩色紙張的拼貼風格背景畫法等技巧，不用掃描手繪作品的方式，從草圖到完稿，全部都用 Photoshop 完成。

STEP 01

使用筆刷工具繪製草圖

即使到了完成階段，仍會保留這裡描繪的草圖，因此請先選擇類似手繪風格的筆刷。在「工具列」裡點選「筆刷工具」，然後開啟「筆刷預設集」，匯入「乾性媒體筆刷」，選擇「粗紋理粉臘筆 19px」〔1-1〕。

使用咖啡色線條繪製人物〔1-2〕。完成人物草稿後，在下方建立一個新圖層，使用紫色線條描繪背景〔1-3〕。由於背景想使用拼貼及塗鴉風格，因此用大於人物的筆觸畫出背景。

〔1-1〕

〔1-2〕

〔1-3〕

STEP 02

繪製手繪風格的線條

在「草圖」圖層上建立一個新圖層，使用黑色描繪主線。

選擇「工具列」裡的「鉛筆工具」，在「筆刷預設集」選取「實邊圓形壓力尺寸」筆刷，設定「尺寸 = 45px」〔2-1〕。接著開啟「筆刷」，依照〔2-2〕勾選「筆刷動態」與「散佈」，形成粗糙且邊緣清楚的線條。

完成線條設定之後，使用能加上筆觸強弱的「鉛筆工具」描摹草圖〔2-3〕。此時必須配合眼睛、鼻子等細節部分，適當調整「鉛筆工具」的尺寸大小〔2-4〕。

完成外框線條〔2-5〕。圖層名稱先命名為「外框線條」。

暫時不會用到咖啡色線條繪製的草圖圖層，因此先隱藏起來〔2-6〕。

另外，「筆刷」的「筆刷動態」、「散佈」設定，即使數值相同，隨著影像大小及解析度不同，給人的印象也會改變。請多多嘗試，找到可以畫出你喜愛線條的設定值。利用手寫板的筆壓效果，加入如同鋼筆或鉛筆般的筆觸或停頓感，可以畫出更自然的線條〔2-7〕。

〔2-1〕

〔2-2〕

〔2-3〕

〔2-4〕

〔2-7〕

〔2-5〕

〔2-6〕

STEP

03

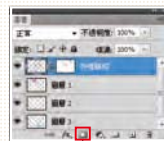
塗上底色以及整理外框線條

接下來進行塗底色的步驟。後續將再調整色彩，這個階段只要大致上色即可。此外，為了方便執行後面的步驟，請把各個顏色分成不同圖層。與外框線條相同，細節部分使用「鉛筆工具」著色，大範圍的部分使用「油漆桶工具」上色〔3-1〕。

完成上色之後，接著清除 STEP02 多餘的外框線條。按下「圖層」浮動視窗下方的「增加圖層遮色片」鈕〔3-2〕，該圖層就形成覆蓋著遮色片的狀態，使用「鉛筆工具」設定「K=100」描繪想要清除的線條，就可以去除不要的部分。假使不小心把需要的線條消除時，可以設定成「K=0」或使用「橡皮擦工具」修正遮色片。〔3-3〕是修正前的狀態，〔3-4〕是修正後的影像。

(3-1)

(3-2) 「增加圖層遮色片」按鈕

(3-3)

(3-4)

TIPS

靈活運用遮色片與橡皮擦工具

使用圖層遮色片整理外框線條是為了能隨時顯示隱藏的線條。如果使用「橡皮擦工具」清除的話，後續將無法再調整。假使要顯示／隱藏線條，使用遮色片會比「橡皮擦工具」適合。

STEP

04

將色彩調整成水彩風格

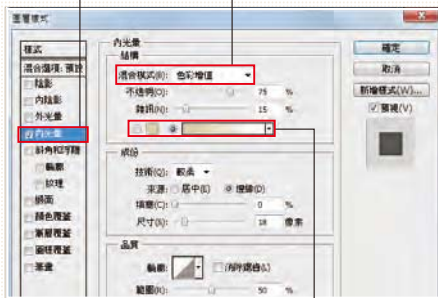
接下來將針對塗上底色的部分，調整成彷彿用水彩顏料或墨水著色般，自然且具有透明感的效果。

選取圖層，先命名為「頭髮底色」。接著雙按該圖層，或是按「圖層」浮動視窗下方的「fx」（增加圖層樣式）鈕〔4-1〕。開啟「圖層樣式」對話視窗，依照〔4-2〕設定效果。

(4-1) 「fx」按鈕

以「色彩增值」模式添加內光暈，可以產生猶如水彩顏料累積在邊緣上的效果。

(4-2)

顏色設定成比底色（黃色）稍微暗一點的顏色（暗黃色）。

〔4-3〕是執行這個步驟之前的狀態〔4-4〕是執行之後的影像。

接著在「頭髮底色」圖層上建立一個新圖層，命名為「頭髮色彩增值」，將該圖層的混合模式更改成「色彩增值」。

使用「筆刷工具」，從「筆刷預設集」裡選擇「大型軟質粉臘筆」，設定「尺寸 = 300px」、「流量 = 5%」〔4-5〕〔4-6〕。

顏色設定為橘色系，以概略輕點的方式，營造出獨特的氣氛〔4-7〕。

清除超出範圍的部分。在選取「頭髮色彩增值」圖層的狀態下，按住 **Ctrl** 鍵不放，點選「頭髮底色」圖層縮圖，載入塗抹了頭髮底色的選取範圍。執行【選取\反轉】命令，然後按 **Del** 鍵，把超出範圍的部分刪除〔4-8〕。

在「頭髮色彩增值」圖層上方建立一個新圖層，並且命名為「頭髮濾色」，把該圖層的混合模式更改為「濾色」。

將顏色設定為黃色，與〔4-7〕一樣，概略塗抹，如此一來，該部分就會變成淺色。按照〔4-8〕相同的步驟，刪除超出範圍的部分〔4-9〕。

在「圖層」浮動視窗裡，選取「頭髮底色」、「頭髮色彩增值」、「頭髮濾色」等 3 個圖層，按住 **Ctrl** (**⌘**) 鍵 + **G** 鍵（或執行【圖層\群組圖層】命令），將圖層群組化，先把圖層歸納在「頭髮」群組裡，即使後續新增了其他圖層，也能輕鬆管理〔4-10〕。依照上述步驟，完成其他部分的上色作業。

使用「色彩增值」混合模式呈現水藍色的大蝴蝶結以及短裙顏色重疊的部分。把上層群組的混合模式從「穿過」改成「色彩增值」，就可以透出下層群組的色彩〔4-11〕。

把「短裙」群組〔4-12〕以及「水藍色上衣」群組〔4-13〕重疊，就能形成〔4-14〕這種疊色效果。

在概略塗抹顏色時，調整圖層的濃度等項目，可以讓整體影像呈現適當的色彩平衡效果〔4-15〕。

〔4-3〕

〔4-4〕

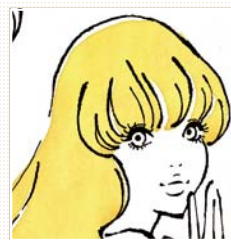
〔4-6〕

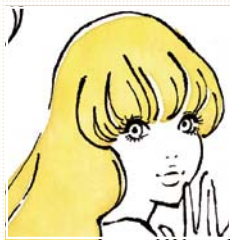
〔4-5〕

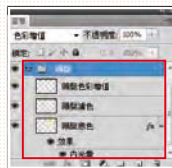
〔4-7〕

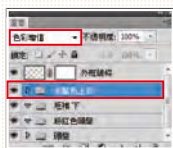
〔4-8〕

〔4-9〕

〔4-10〕

〔4-11〕

〔4-12〕

〔4-13〕

〔4-14〕

〔4-15〕

STEP 01

開會討論～製作草圖

這次的作品將印製成表演日本舞蹈的友人・古川友惠在公演會上發送的資料夾。因為表演場地在東京，所以決定製作散發江戸時代後期浮世繪氣氛的畫作。

古川小姐希望製作印著插畫的資料夾，所以與她開會討論，決定設計方向〔1-1〕。聊了許多事情，同時找尋適合的靈感〔1-2〕。〔1-3〕是開會討論中的筆記，畫出了舞台上的模樣。

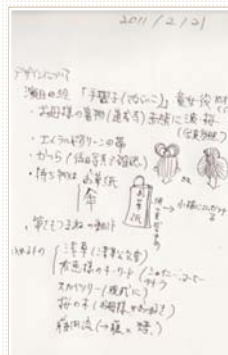
當靈感浮現在腦海裡，就先畫出草圖，讓對方瞭解大致的情景〔1-4〕。除此之外，光只有草圖無法讓對方想像完成品的感覺，還提出了「人物是這種感覺」或是「背景是這種顏色」等可以模擬實際作品的素材〔1-5〕。

〔1-1〕

〔1-2〕

〔1-3〕

〔1-4〕

〔1-5〕

STEP 02

繪製女性身體

描繪女性。繪製人物的時候，先從身體的剪影開始著手。

使用「多邊形套索工具」大致選取身體部位的形狀。〔2-1〕是選取左側手臂的狀態。

依照各個部位填上容易分辨的顏色，本範例是用紅色填滿範圍〔2-2〕。

把身體、頭、手、腳等部位分成不同圖層，依照相同方法製作完成〔2-3〕。

〔2-1〕

〔2-2〕

〔2-3〕

STEP

03

繪製和服

完成身體的剪影之後，接著替人物穿上和服。

一開始先繪製粉紅色的衣領，之後在下方圖層畫出長襦袢（譯註：穿在和服裡，如內衣的襯衣）。這個部分也和身體一樣，使用「多邊形套索工具」選取之後，再填滿顏色〔3-1〕。接著在長襦袢的上方建立一個新圖層，重疊紫色的和服〔3-2〕。

接著再建立另一個新圖層，繪製腰帶。與實際和服一樣，利用重疊方式描繪，可以畫出更逼真的效果。這樣就完成了和服的基礎物件了〔3-3〕。

〔3-1〕

〔3-2〕

〔3-3〕

STEP

04

繪製日式髮髻

日式髮髻是依照結構，把頭髮分成 4～5 個部分繪製而成〔4-1〕。具體而言，包括：粉紅色的鬢髮、綠色的前髮、黃色的髻、藍色的髻。依照年代、身份、年齡而有大小以及形狀之別。

使用黑色填滿頭髮，並且在頭髮的線條上增加深淺差異，營造出立體感（按下圖層的鎖定鈕，使用「筆刷工具」上色）〔4-2〕。

加上事先在其他檔案裡繪製的髮簪以及髮飾〔4-3〕。

假使想改變垂下的束狀裝飾形狀，先使用「矩形選取畫面工具」選取之後，再執行【濾鏡\扭曲\傾斜效果】命令，調整希望扭曲的方向〔4-4〕。按「確定」鈕，就可以變成風吹動髮飾的模樣〔4-5〕。

〔4-1〕

〔4-2〕

〔4-3〕

〔4-4〕

〔4-5〕

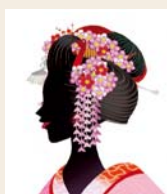

關於髮飾部分

日式髮髻的髮飾有各種變化，大部分是以呈現該季節的氣氛為主。以下將介紹京都舞妓的代表性花簪範例。

松竹梅

梅

菜之花

櫻

紫藤

柳

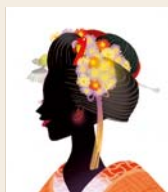
團扇

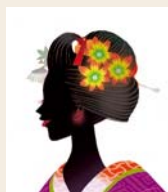
蒲葦

桔梗

菊

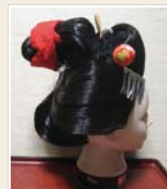
桐葉

顔見世の牌子

為了繪製日式髮髻，有時會實際把模特兒或假人的頭髮梳成髮髻。

右側照片是Dalma Shoten的「髮子」假人。實際梳出髮髻，可以從各個角度仔細觀察。

STEP

05

描繪和服細節

在和服加入用手描繪的線條。

首先掃描預先用畫筆描繪在紙張上的圖樣〔5-1〕。點選要置入圖樣的和服圖層，拷貝圖樣之後，執行【編輯\任意變形】命令，調整形狀〔5-2〕。其他部分也使用相同手法完成置入步驟，超出和服圖層的部分使用「多邊形套索工具」選取並刪除〔5-3〕。

如此一來就能在衣襬和袖子之間產生新的輪廓，製造和服獨特的動態感〔5-4〕。線條的顏色也配合和服改成紫色〔5-5〕。

〔5-1〕

〔5-2〕

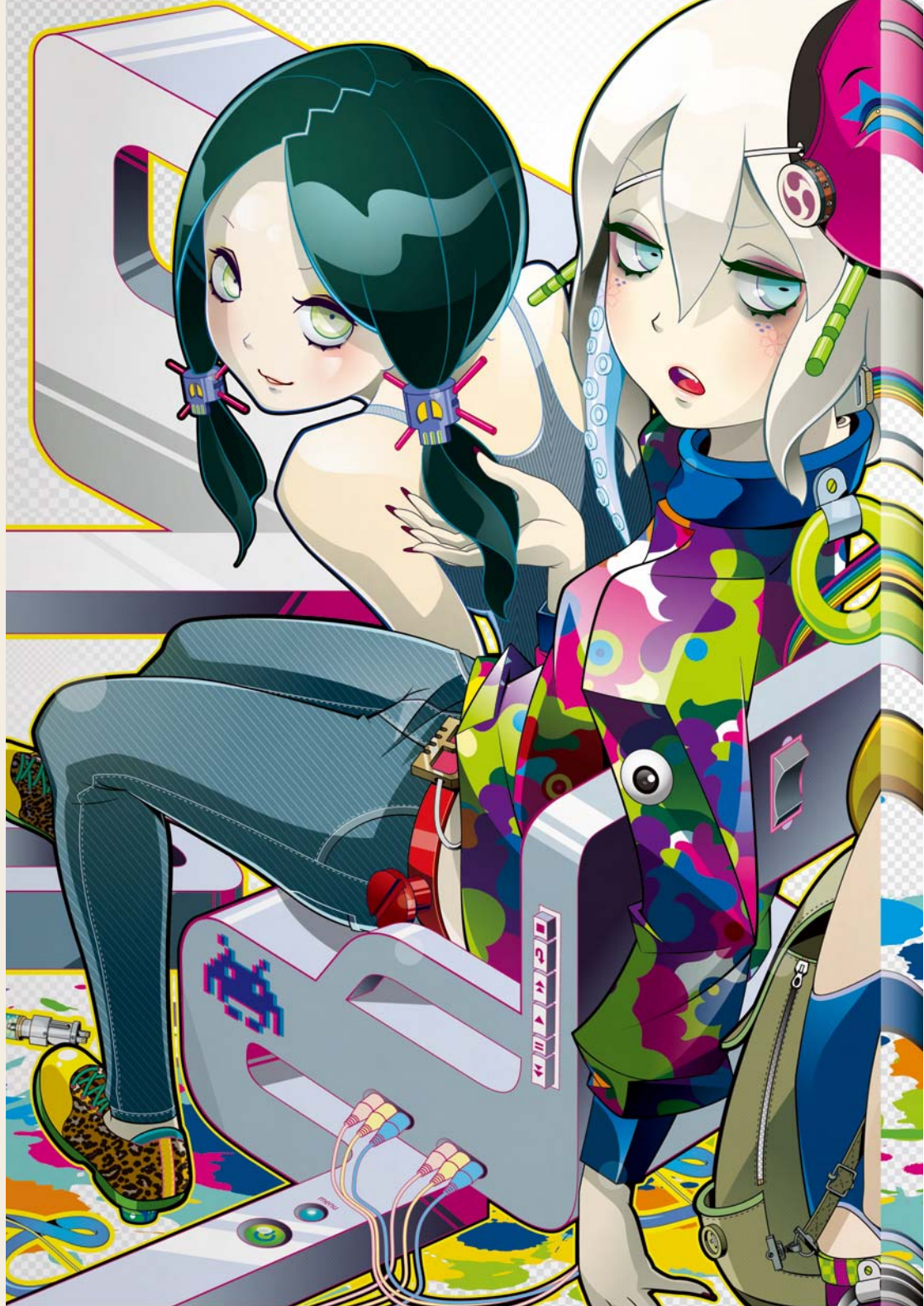
〔5-3〕

〔5-4〕

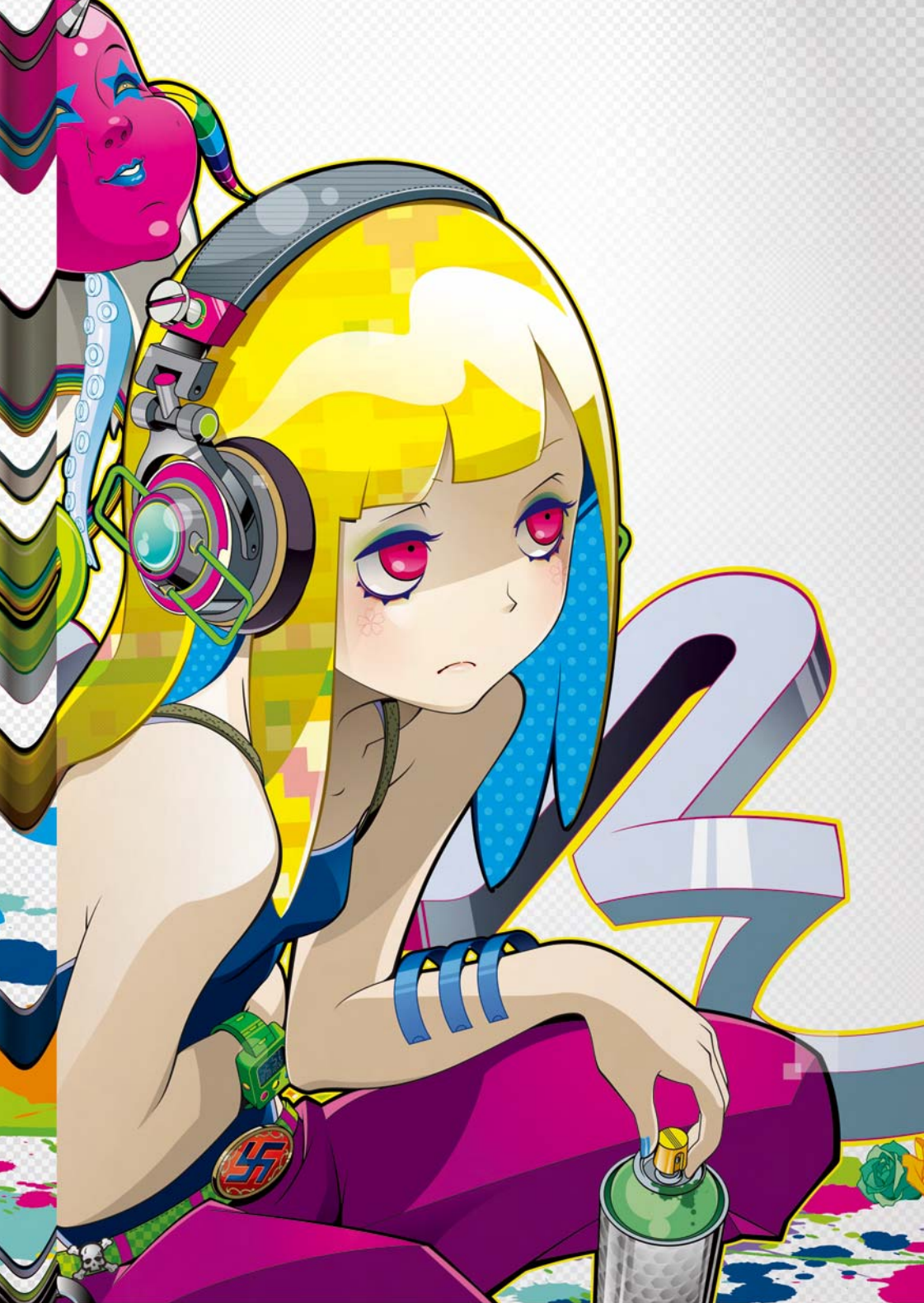
〔5-5〕

Chaos三少女

Illustration / Text タカハシヒロユキ・Hiroyuki Takahashi

■ 使用軟體 Adobe Illustrator／Photoshop (CS3/Mac)

色彩繽紛且輕快新鮮的漫畫風格

草圖階段不需要過度追求細節，只要用 Illustrator 進行適當修正、製作即可。利用圖樣以及路徑管理員等功能，不用花費太多時間，就可以完成複雜的物件效果。

STEP

01

準備草圖

先用鉛筆描繪製草圖。在這個階段不需要詳細畫出細節，即使有些地方不滿意，也可以在Illustrator進行調整，因此無須仔細修正草圖，只要能迅速畫出人物的表情以及整體的氣氛、陰影的比例就行了〔1-1〕。

完成掃描的草圖，調整對比，讓線條易於辨識，並且更改成能輕易描摹的顏色〔1-2〕。

使用Illustrator開啟新檔案，用路徑畫出作品設定的尺寸，配合該尺寸置入草圖〔1-3〕。先建立專用的圖層（「草圖」等）再置入草圖即可。

〔1-1〕

〔1-2〕

〔1-3〕

TIPS

使用雙色調改變草圖的顏色

在改變草圖顏色的方法之中，使用「雙色調」是最方便的作法。以彩色影像掃描草圖的時候，執行【影像\模式\灰階】命令，把影像變成灰階，接著再執行【影像\模式\雙色調】命令，在對話視窗的「類型」項目選擇「單色調」，挑選你喜愛的顏色，本範例是選擇明亮的綠色。改變顏色之後，更改成作品需要的色彩模式（本範例是CMYK），再儲存成eps格式。

STEP

02

清稿並調整

清稿的時候，並非完全按照草圖開始描摹，而是一邊調整比例以及狀態，一邊進行〔2-1〕。此外，隨時把工作區域左右翻轉，比較容易看出需要修正部分〔2-2〕。

完成描摹的草圖使用白色物件消除，就能在不被干擾下順利進行描摹作業〔2-3〕〔2-4〕。

〔2-1〕

〔2-2〕

〔2-3〕

〔2-4〕

STEP

03

效率化繪製細節

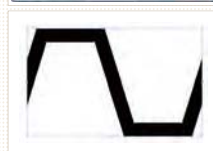
使用「圖樣筆刷」繪製拉鍊部分。首先製作一個左右為連續狀態的物件，並且選取該物件〔3-1〕。按下「筆刷」浮動視窗的「新增筆刷」鈕，新筆刷類型選擇「圖樣筆刷」〔3-2〕。在拉鍊的正中央描繪路徑，並且把圖樣套用在線條上，就能輕鬆完成複雜的拉鍊部分了〔3-3〕。

關於線材的畫法，要先用較粗的路徑畫出線材〔3-4〕，配合連接頭的孔洞，垂直錯位拷貝〔3-5〕。執行【物件／路徑／外框筆畫】命令，將這個部分填上顏色〔3-6〕。

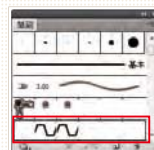
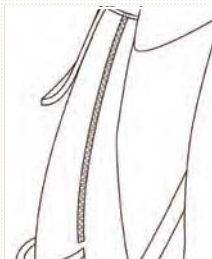
拷貝應該在上方的線條，貼至上層〔3-7〕，利用「路徑管理員」的「分割」或「剪裁覆蓋範圍」鈕，刪除被遮蓋的部分，完成線材〔3-8〕。

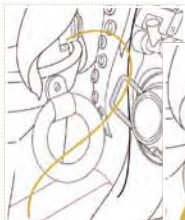
(3-1)

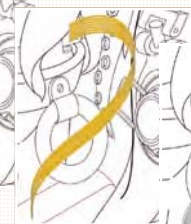
(3-2)

(3-3)

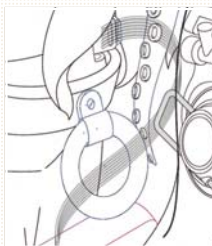
(3-4)

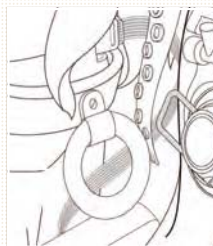
(3-5)

(3-6)

(3-7)

(3-8)

STEP

04

增加線條的強弱效果

〔4-1〕是視情況調整線條的粗細，完成整體描摹的狀態。在印刷的時候，過細的線條會消失不見，因此盡量避免讓較細的線條低於 0.25pt（單位如果是 mm，則是 0.1mm）。

(4-1)