

Illustrator

零基础萌漫插画 绘制技法

周小馋 编著

配书资源 提供所有案例的
AI效果源文件

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Illustrator

零基础萌漫插画 绘制技法

周小馋 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Illustrator零基础萌漫插画绘制技法 / 周小馋编著

· 一 北京 : 人民邮电出版社, 2017.9

ISBN 978-7-115-45853-7

I. ①I… II. ①周… III. ①图形软件 IV.

①TP391.412

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第159875号

内 容 提 要

随着时代的发展,插画作为现代设计重要的视觉传达方式,以其直观的形象、真实的生活感和强烈的感染力,在现代设计中占有特定的地位。

本书是运用 Illustrator 软件绘制萌漫插画的教程,共 8 章,包括 Illustrator 基础入门、人物基础入门、绘画技法基础入门、单体造型练习、复杂案例练习、商业项目、问题案例修改练习和学生优秀作品赏析。作者根据亲身经历及多年的授课实践经验,由简入繁,为大家展示了一些使用 Illustrator 软件进行数码绘画时很实用的小技巧,帮助所有爱画画、爱设计的人,迅速掌握软件使用技巧,画出自己想要的萌物。另外,本书附赠资源,包括书中所有案例的 AI 效果源文件,以供读者使用,提高学习效率。

◆ 编 著 周小馋

责任编辑 张丹阳

责任印制 陈 犇

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 10.5

字数: 307 千字

2017 年 9 月第 1 版

印数: 1—2 500 册

2017 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第 01 章

Illustrator基础入门

1.1	Illustrator简介.....	6
1.2	文件的新建、保存与导出.....	6
1.2.1	新建文件.....	6
1.2.2	常用的两种导出格式.....	7
1.2.3	存储为Web所用格式.....	8
1.3	Illustrator工具介绍.....	8
1.4	数位板.....	13

第 02 章

人物基础入门

2.1	萌漫人物基本比例与细节的画法.....	15
2.1.1	人物比例.....	15
2.1.2	面部比例.....	16
2.2	简易表情的画法.....	17
2.2.1	开心的表情.....	17
2.2.2	生气的表情.....	18
2.2.3	伤心的表情.....	19
2.2.4	吃惊的表情.....	20
2.2.5	表情进阶——水汪汪的大眼睛的画法.....	21
2.3	发型的画法.....	23
2.3.1	女生篇.....	23
2.3.2	男生篇.....	27
2.4	手部表现方法.....	29
2.4.1	正常手部的画法.....	29
2.4.2	正常的手和萌萌的手的区别.....	30
2.4.3	萌萌的手的常见画法.....	30

第 03 章

绘画技法基础入门

3.1	色彩的认识.....	33
3.1.1	色彩三要素.....	33
3.1.2	色轮.....	33
3.1.3	色彩传播的情绪.....	34
3.1.4	什么是高档的颜色.....	35
3.2	透视的基本原理.....	36
3.2.1	视平线.....	36
3.2.2	近大远小的原理.....	36
3.3	明暗的处理.....	39
3.3.1	三大面.....	39
3.3.2	五大调子.....	39
3.3.3	明暗在实际绘画中的运用.....	40
3.4	构图.....	41
3.4.1	什么是构图.....	41
3.4.2	三分线——自然稳定的构图.....	41
3.4.3	对角线——强调方向的构图.....	41
3.4.4	对称——相互呼应的构图.....	42
3.4.5	散点——随意自然的构图.....	42
3.4.6	垂直线——高大灵活的构图.....	42
3.4.7	常见错误.....	43

第 04 章

单体造型练习

4.1	会飞的小仙女.....	45
4.2	印尼小船员.....	48
4.3	戴帽子的小男孩.....	51
4.4	优设网的猴麝鸡.....	52

4.5	小浣熊.....	54
4.6	周小馋的比熊犬.....	56
4.7	小白兔.....	58
4.8	棉花云.....	59
4.9	椰子树.....	62
4.10	玛格丽特鸡尾酒.....	64
4.11	一碗盖饭.....	66
4.12	芝士蛋糕.....	67
4.13	一碟寿司.....	68
4.14	澳洲牛排.....	70

6.2.1	角色设计部分.....	106
6.2.2	表情描边部分.....	107
6.2.3	导出部分.....	110
6.3	定制头像.....	111
6.4	卡通Logo.....	112
6.5	小篇幅漫画.....	116
6.6	霓虹灯Logo.....	129
6.7	扁平化ICON.....	131
6.8	扁平化的小鸡图标.....	133

第 05 章

复杂案例练习

5.1	去郊游喽.....	73
5.2	日式料理大拼盘.....	76
5.3	餐车.....	80
5.4	小汽车.....	83
5.5	兔女郎.....	85
5.6	萌女郎.....	88
5.7	鹿境.....	90
5.8	象山顶.....	92
5.9	小馋和大福一起过中秋.....	94
5.10	蓝莓芝士塔.....	97

第 07 章

问题案例修改练习

7.1	人物比例修改示例.....	136
7.2	脏色彩修改示例.....	137
7.3	不协调色彩修改示例.....	139
7.4	色感表达修改示例.....	140
7.5	线条的统一修改示例.....	146
7.6	构图修改示例.....	147
7.7	透视修改示例.....	148
7.8	面部与身体风格的不协调示例.....	150

第 06 章

商业项目

6.1	吉祥物.....	103
6.2	微信表情.....	106

第 08 章

学生优秀作品赏析

Illustrator

零基础萌漫插画 绘制技法

周小馋 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Illustrator零基础萌漫插画绘制技法 / 周小馋编著

· 一 北京 : 人民邮电出版社, 2017.9

ISBN 978-7-115-45853-7

I. ①I… II. ①周… III. ①图形软件 IV.

①TP391.412

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第159875号

内 容 提 要

随着时代的发展,插画作为现代设计重要的视觉传达方式,以其直观的形象、真实的生活感和强烈的感染力,在现代设计中占有特定的地位。

本书是运用 Illustrator 软件绘制萌漫插画的教程,共 8 章,包括 Illustrator 基础入门、人物基础入门、绘画技法基础入门、单体造型练习、复杂案例练习、商业项目、问题案例修改练习和学生优秀作品赏析。作者根据亲身经历及多年的授课实践经验,由简入繁,为大家展示了一些使用 Illustrator 软件进行数码绘画时很实用的小技巧,帮助所有爱画画、爱设计的人,迅速掌握软件使用技巧,画出自己想要的萌物。另外,本书附赠资源,包括书中所有案例的 AI 效果源文件,以供读者使用,提高学习效率。

-
- ◆ 编 著 周小馋
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 10.5
字数: 307 千字 2017 年 9 月第 1 版
印数: 1—2 500 册 2017 年 9 月北京第 1 次印刷
-

定价: 69.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

目录

第 01 章

Illustrator基础入门

1.1	Illustrator简介.....	6
1.2	文件的新建、保存与导出.....	6
1.2.1	新建文件.....	6
1.2.2	常用的两种导出格式.....	7
1.2.3	存储为Web所用格式.....	8
1.3	Illustrator工具介绍.....	8
1.4	数位板.....	13

第 02 章

人物基础入门

2.1	萌漫人物基本比例与细节的画法.....	15
2.1.1	人物比例.....	15
2.1.2	面部比例.....	16
2.2	简易表情的画法.....	17
2.2.1	开心的表情.....	17
2.2.2	生气的表情.....	18
2.2.3	伤心的表情.....	19
2.2.4	吃惊的表情.....	20
2.2.5	表情进阶——水汪汪的大眼睛的画法.....	21
2.3	发型的画法.....	23
2.3.1	女生篇.....	23
2.3.2	男生篇.....	27
2.4	手部表现方法.....	29
2.4.1	正常手部的画法.....	29
2.4.2	正常的手和萌萌的手的区别.....	30
2.4.3	萌萌的手的常见画法.....	30

第 03 章

绘画技法基础入门

3.1	色彩的认识.....	33
3.1.1	色彩三要素.....	33
3.1.2	色轮.....	33
3.1.3	色彩传播的情绪.....	34
3.1.4	什么是高档的颜色.....	35
3.2	透视的基本原理.....	36
3.2.1	视平线.....	36
3.2.2	近大远小的原理.....	36
3.3	明暗的处理.....	39
3.3.1	三大面.....	39
3.3.2	五大调子.....	39
3.3.3	明暗在实际绘画中的运用.....	40
3.4	构图.....	41
3.4.1	什么是构图.....	41
3.4.2	三分线——自然稳定的构图.....	41
3.4.3	对角线——强调方向的构图.....	41
3.4.4	对称——相互呼应的构图.....	42
3.4.5	散点——随意自然的构图.....	42
3.4.6	垂直线——高大灵活的构图.....	42
3.4.7	常见错误.....	43

第 04 章

单体造型练习

4.1	会飞的小仙女.....	45
4.2	印尼小船员.....	48
4.3	戴帽子的小男孩.....	51
4.4	优设网的猴磨鸡.....	52

4.5	小浣熊.....	54
4.6	周小馋的比熊犬.....	56
4.7	小白兔.....	58
4.8	棉花云.....	59
4.9	椰子树.....	62
4.10	玛格丽特鸡尾酒.....	64
4.11	一碗盖饭.....	66
4.12	芝士蛋糕.....	67
4.13	一碟寿司.....	68
4.14	澳洲牛排.....	70

6.2.1	角色设计部分.....	106
6.2.2	表情描边部分.....	107
6.2.3	导出部分.....	110
6.3	定制头像.....	111
6.4	卡通Logo.....	112
6.5	小篇幅漫画.....	116
6.6	霓虹灯Logo.....	129
6.7	扁平化ICON.....	131
6.8	扁平化的小鸡图标.....	133

第 05 章

复杂案例练习

5.1	去郊游喽.....	73
5.2	日式料理大拼盘.....	76
5.3	餐车.....	80
5.4	小汽车.....	83
5.5	兔女郎.....	85
5.6	萌女郎.....	88
5.7	鹿境.....	90
5.8	象山顶.....	92
5.9	小馋和大福一起过中秋.....	94
5.10	蓝莓芝士塔.....	97

第 06 章

商业项目

6.1	吉祥物.....	103
6.2	微信表情.....	106

第 07 章

问题案例修改练习

7.1	人物比例修改示例.....	136
7.2	脏色彩修改示例.....	137
7.3	不协调色彩修改示例.....	139
7.4	色感表达修改示例.....	140
7.5	线条的统一修改示例.....	146
7.6	构图修改示例.....	147
7.7	透视修改示例.....	148
7.8	面部与身体风格的不协调示例.....	150

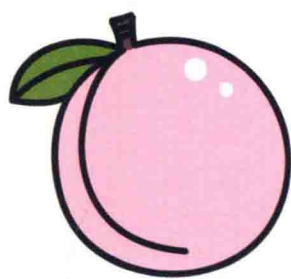
第 08 章

学生优秀作品赏析

第 01 章

Illustrator基础入门

1.1 Illustrator 简介

Adobe Illustrator 是 Adobe 公司推出的基于矢量的图形制作软件,简称 AI。它被广泛用于出版印刷、平面设计、插画、互联网等领域。

1 什么是矢量图

矢量图,也称为面向对象的图像或绘图图像,在数学上被定义为一系列由线连接的点。矢量图的优点是文件小,图像中保存的是线条和图块的信息,矢量图形文件与分辨率和图像大小无关,只与图像的复杂程度有关,对图形进行缩放、旋转或变形操作时,图形不会产生锯齿效果。

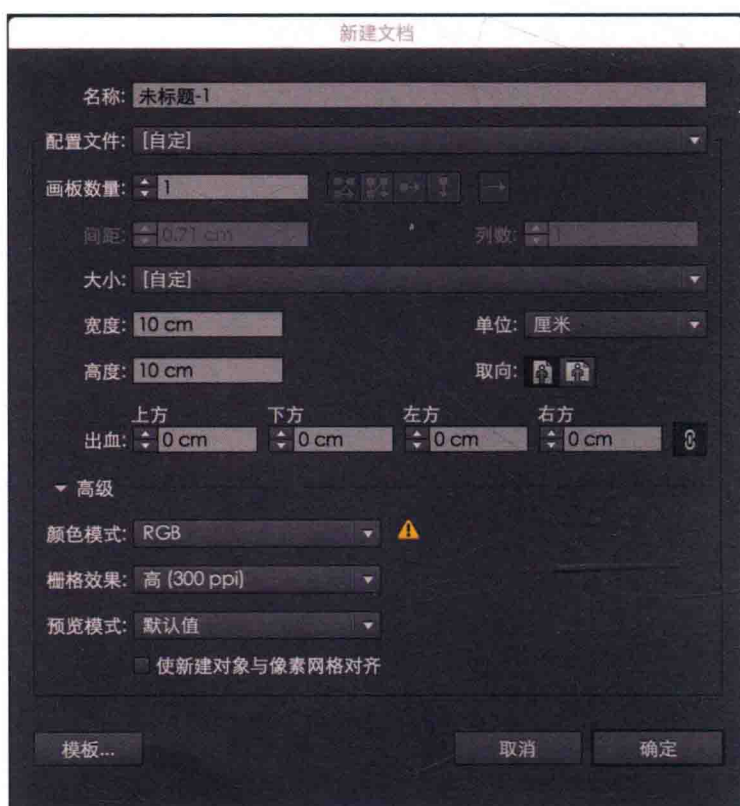
2 矢量图与位图的区别

矢量图与位图最大的区别是,它不受分辨率的影响。因此,在印刷时,可以任意放大或缩小图形,但不会影响出图的清晰度,可以以最高分辨率显示到输出设备上。

1.2 文件的新建、保存与导出

1.2.1 新建文件

打开 AI,在菜单栏中执行“文件”→“新建”命令,如图所示。

在“名称”处,输入作品的名称。“单位”可使用“像素”或者“厘米”。“宽度”和“高度”可以根据自己的需求设置。

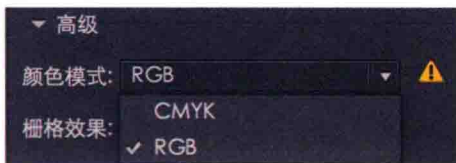
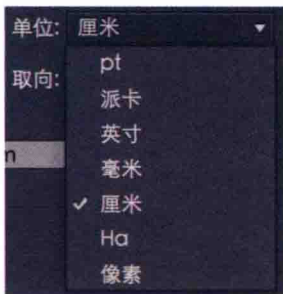
在高级模式中,颜色模式有两种,一种是 CMYK 模式,另一种是 RGB 模式。

CMYK 模式有青色、洋红、黄、黑 4 种色彩,它用于印刷出版,颜色相对于 RGB 模式,会少很多选择。

RGB 模式有红、绿、蓝 3 种颜色,在这个模式下画画,我们可以选择任何我们想要的颜色。但如果你画出来的东西,需要印刷出来,那么一定要选 CMYK 模式。

“颜色模式”右边的黄色警告图标表示,作品选用 RGB 模式,印刷出来后,色差会比较明显。

“删格效果”勾选“300ppi”就可以了,单击“确定”按钮,新画布就建立好了。

Tips

PPI是Pixels Per Inch的缩写,也叫像素密度,表示的是每英寸所拥有的像素数量。因此,PPI数值越高,表示显示屏能够以越高的密度显示图像。

1.2.2 常用的两种导出格式

1 JPG 格式

JPG 的全名是 JPEG。JPG 格式的图片以 24 位颜色存储单个位图,它是一种比较常见的图画格式,被广泛用于数字图像及 Web 的照片中。

2 PNG 格式

PNG 是一种图片存储格式,可以直接作为素材使用,因为它有一个非常好的特点——背景透明。如制作微信表情的时候,我们就需要用 PNG 格式的图片。

导出步骤

01 在菜单栏中执行“文件”→“导出”命令,将其存储为自己想要的作品名称,格式可以选择“JPG”或者“PNG”。如果作品不需要背景透明,选择“JPG”格式即可。

格式: JPEG (jpg)

☒ 使用画板

02 切记勾选“使用画板”。

勾选“使用画板”的导出效果。

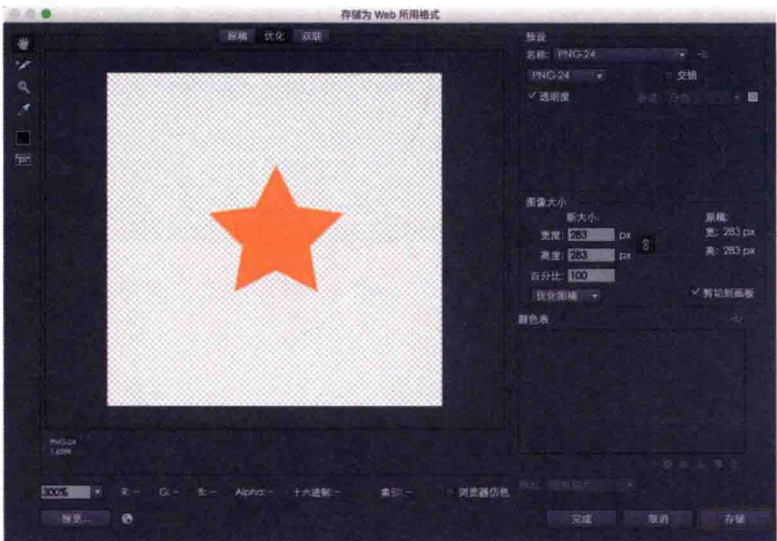

未勾选“使用画板”的导出效果。

1.2.3 存储为 Web 所用格式

Web 是互联网的总称。按照 Web 所用格式导出的图片, 可以按照我们的需求进行调整, 得到一个更精确的图片。

导出步骤

01 执行“文件”→“存储为 Web 所用格式”, 如上图所示。当背景出现灰白格子的时候, 代表是 PNG 格式或者 GIF 格式。此时背景是透明的。在此窗口中, 所有出现的数值越高, 代表导出后的画质越好。

02 在窗口的右上角可以选择自己需要导出的格式, 如 JPEG 或者 GIF 等。

03 图像大小可以调整, 数值越大, 图像质量越好, 越清晰。旁边的 图标, 代表“图片的原始比例”, 一般会保留图片的原始比例。

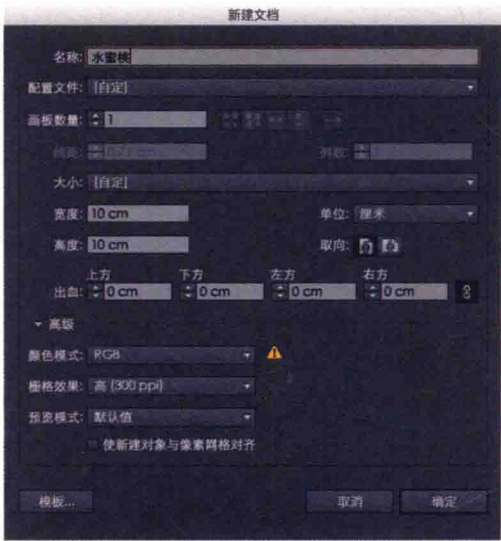
1.3 Illustrator 工具介绍

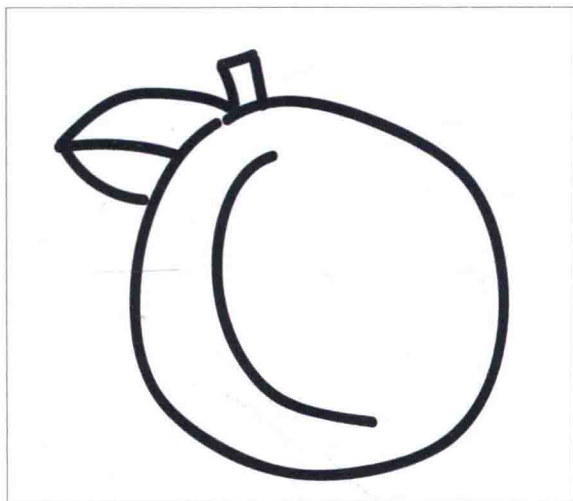
本节我们以绘制一个水蜜桃为例, 介绍一下使用 AI 绘画时需要的最基本的工具。

1 线稿部分

● 主要工具：画笔工具

01 新建文件, 命名为“水蜜桃”, 尺寸为 10cm×10cm, 颜色模式为 RGB, 栅格效果为高 (300ppi), 最后单击“确定”按钮。

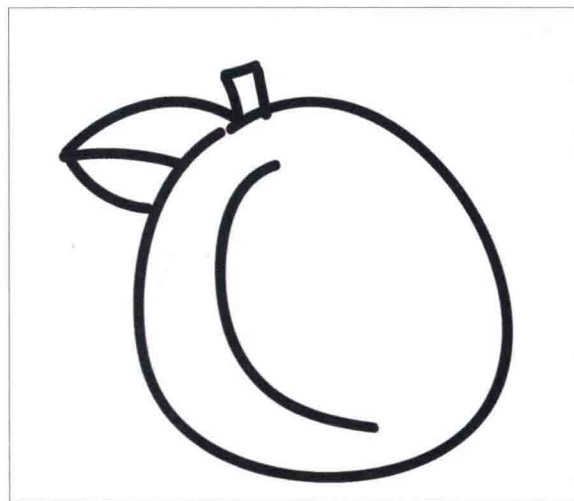
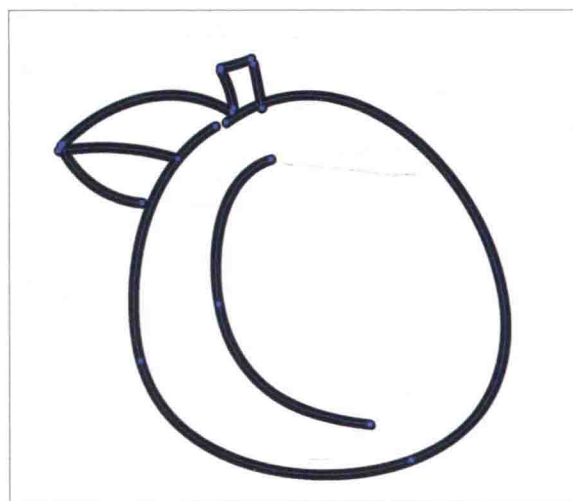
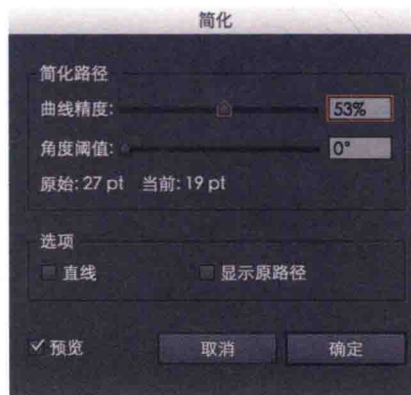
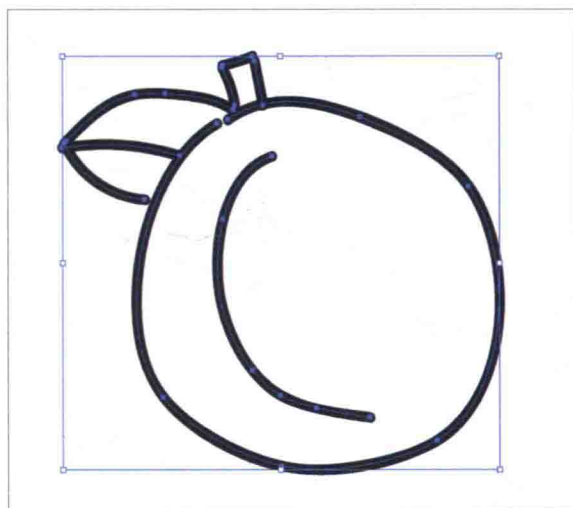

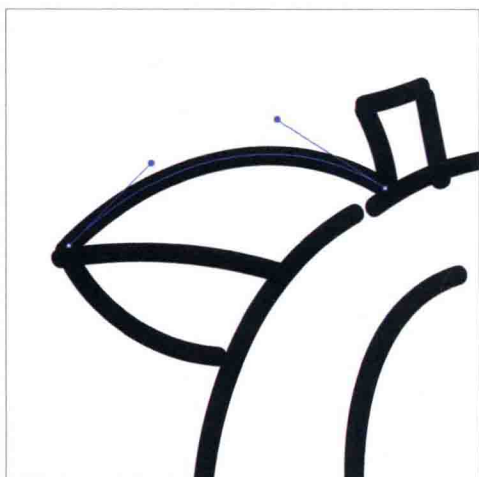
02 单击“画笔工具”，在菜单栏中选择描边为“1pt”“5点圆形”画笔，画出草稿。

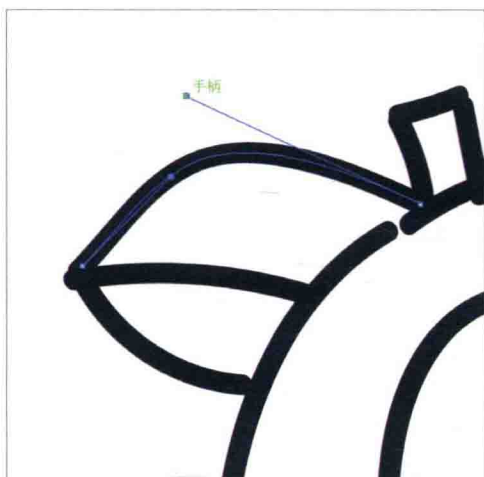
此时线条都是歪歪扭扭的，没关系，只要画出大致形状即可。

03 单击“直接选择工具”，框选整个线稿。在菜单栏中，执行“对象”→“路径”→“简化”命令，把曲线精度调整到合适的位置，勾选“预览”，此时会看到图片的变化，单击“确定”按钮。此时线条上的锚点会减少，线条变得很圆滑，方便我们稍后在线条上进行修改。

04 单击“直接选择工具”, 框选需要调整的对象, 用它来修改线条。框选对象后, 线条上会出现一根彩色“路径”。线段两端的小白点是“锚点”; 从“锚点”衍生出去的呈角度的直线叫“手柄”, 它的直线尾端有实心小圆点。

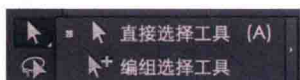

使用“直接选择工具”来调整线条的方法。

① 选择“直接选择工具”, 放在“手柄”尾端, 对准实心小点, 按下鼠标左键并拖动, 这时, 线条的弧度会发生变化。

② 选择“直接选择工具”, 放在“锚点”处, 按下鼠标左键并拖动, 这时, 线条的位置会发生变化。

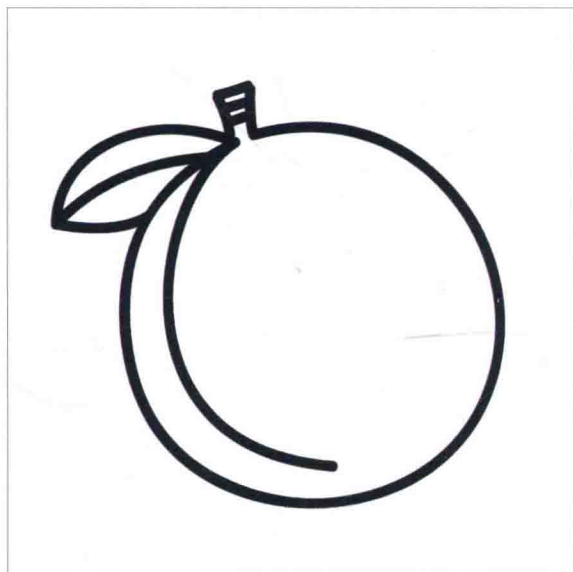
我们利用手柄角度的变化和锚点位置的变化, 来调整线稿。

有的工具右下角会出现一个小三角, 这代表它里面还有其他小工具。长按它其他工具就会显示出来了。

● 怎么擦除

选择“直接选择工具”, 框选要擦除的对象, 单击“橡皮擦”工具, 擦掉需要擦除的部分即可。橡皮擦放大和缩小的快捷键是“[”和“]”。

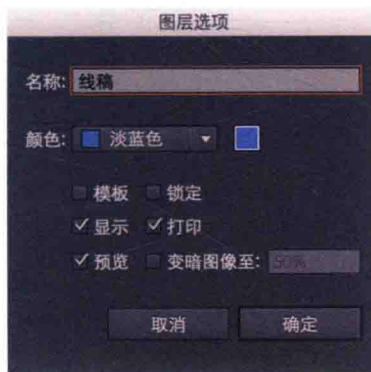

线稿调整完毕。

2 上色部分

● 主要工具：斑点画笔工具

01 执行“窗口”→“图层”命令，出现图层面板，双击“图层”，出现“图层选项”，把图层命名为“线稿”。单击“确定”按钮。

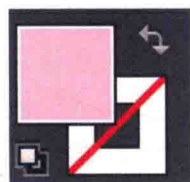
Tips

“图层”就像是含有文字或图形等元素的“胶片”，一张张按顺序叠放在一起，组合起来形成页面的最终效果。

双击图层面板右下角的“创建新图层”，双击“图层”，将其命名为“上色”。

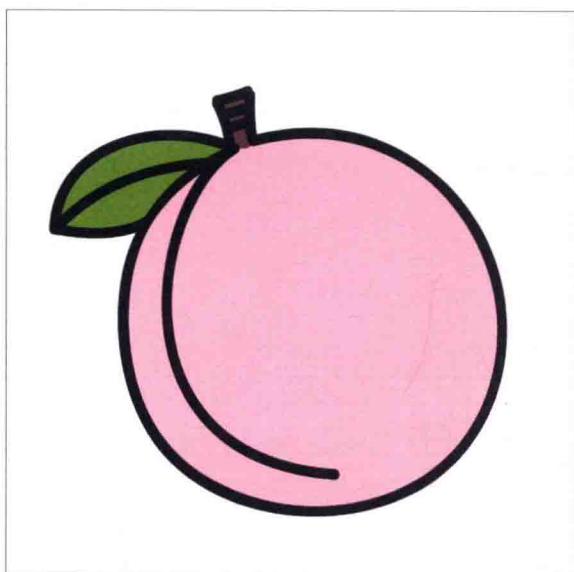
注意，“上色”图层一定要在“线稿”图层的下方，否则，颜色会覆盖住线稿。按住“上色”图层，直接往下拖动即可调整图层位置。

02 在工具栏中双击颜色，弹出颜色面板。选出自己想要的颜色，单击“确定”按钮。目前色值为 RGB (252, 208, 219)。

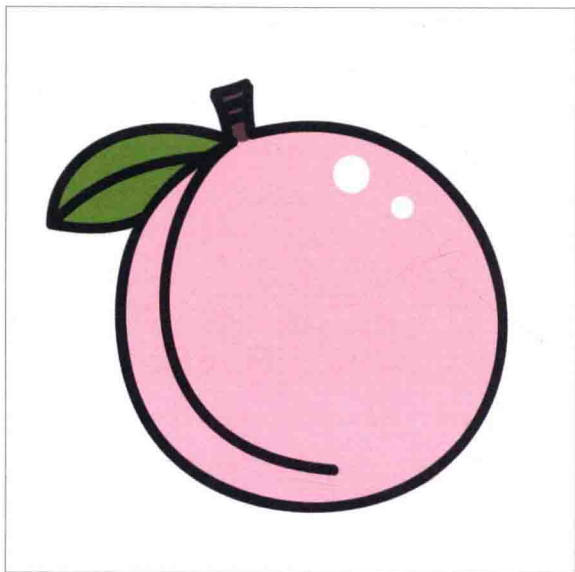
03 选择“斑点画笔工具”，选择“上色”图层，进行涂抹。

同理，我们涂出叶子和杆子的颜色。叶子的色值为 RGB(121, 178, 47) ■；杆子的色值为 RGB(132, 92, 79) ■。如果不小心涂到线外了，我们用“选择工具”■选定对象，用橡皮擦擦除即可。

注意，涂色的时候，可以把不需要编辑的图层锁上。这样就不会画错图层了。方法是，单击图层前面的空白小方格，出现了一把锁的标志即可。

最后我们在桃子的右上角画两个大小不一样的圆点。一个水蜜桃就绘制完成了，是不是很简单呢。