

凤舞系列

- 突出艺术性。是将艺术与科技完美结合的一本漫画技法图书。
- 先进的技法。用详尽的文字讲解实例的全部操作过程。
- 质感逼真。与当今漫画界最流行的手绘板相结合创作出逼真的质感。
- 全面介绍1~Photoshop CS2漫画、插画绘制技术与表现手法。
- 注重方法的讲解与技巧的总结。
- 配有素材和实例的学习光盘，让读者的学习变得更加轻松。

凤舞

Photoshop CS2

漫画·插画设计

陈颖 于荣欣 孙田 等编著

CD-ROM
本书附光盘2张

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

凤舞系列

TP391.41

1225D

2007

凤舞

Photoshop CS2

漫画·插画设计

陈颖 于荣欣 孙田 等编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

本书通过大量创意独到、设计精美的实例，全面介绍了利用Photoshop CS2中文版与手绘板相结合创作漫画、插画的方法与技巧。全书按照绘制对象的不同划分章节，几乎囊括了漫画、插画创作中常见的各种对象，并用详尽的文字讲解了案例的全部操作过程，其中融入了Photoshop CS2和当今最流行的手绘板的操作技巧，以及作者的绘画经验与技法。全书的内容涵盖面广，涉及到漫画的方方面面，是一本不可多得的漫画、插画技法图书。

本书内容精练，图文并茂，实用性强，不仅适合初级漫画、插画创作者阅读，也适合专业漫画家和设计师的参考用书。本书所附光盘中包括所有实例的完成文件及素材，读者可直接打开使用。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop CS2漫画·插画设计/陈颖等编著. —北京: 电子工业出版社, 2007.3
(凤舞系列)
ISBN 978-7-121-03726-9

I.P... II.陈... III.图形软件, Photoshop CS2 IV.TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第163340号

责任编辑: 郭鹏飞

印刷: 北京慕来印刷有限公司

装订: 北京佳美富利装订厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开本: 787×1092 1/16 印张: 16.25 字数: 395千字

印次: 2007年3月第1次印刷

印数: 6000册 定价: 49.80元(含光盘2张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系,
联系电话: (010) 68279077; 邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

序 言

随着计算机的普及与发展,很多美术学院引进了绘画软件,因此数位板的使用开始被应用于教学研究中。无论在艺术教学中,还是平时在家中数码艺术创作,都离不开使用Wacom数位板这种非常直观的输入工具。

Wacom是一种直观的绘画板,利用它可以直接在电脑上作画,随心所欲地绘制自己的作品。

为什么要使用Wacom数位板?

1. 它具备压力感知功能(压力不同,表现不同)。

与简单的铅笔和画刷一样,用户可以利用Wacom的压力感知功能轻松地调整笔画的粗细、色调的明暗,以及色彩的强度。

压力感知功能只有在兼容它的软件中发生作用。

2. 无需电池。

Wacom的压感笔与平常的笔一样,无需安装任何电池。

3. 橡皮擦功能。

如同小学生使用的铅笔一样,压感笔的另外一端起着同橡皮擦一样的作用,橡皮擦功能同样具有压力感知功能。

屏幕上的文本在被橡皮擦功能突出显示后,可以被涂掉。

拥有一个功能强大且灵活多变的创意软件和工具可以使你的设计事半功倍,Adobe Photoshop CS2和Wacom intuos2白金数位板就是这样一对创意绝配。在Photoshop CS2中,增加了许多既实用又极具可塑性的图像处理功能,而且还专门为Wacom数位工具提供了各种设定选项,以此提高创意大师的工作效率。Wacom数位板外观如图0-1所示。

图0-1 Wacom数位板外观

使用Photoshop制作数字特效时,不是所有的图片元素都可以在素材图库中找到,我们必须自己亲手制作出来。

在设计之前我们先要设定压感笔。打开设置数位板的控制面板,先通过“增加应用软件至清单中”的功能把我们要应用的软件添加进来,然后就可以对该软件进行数

前言

本书是通过Photoshop将艺术与科技完美结合的一本漫画、插画技法图书。本书将告诉读者如何利用Photoshop与当今漫画界最流行的手绘板相结合,创作出逼真的质感、唯美的人物、风景等绘画和另类的创意设计,也可绘制出你能想象得到的任何作品。

此外本书用详尽的文字讲解实例的全部操作过程,其中融入了Photoshop CS2和当今最流行的手绘板的操作技巧,以及作者的绘画经验与技法。全书的内容涵盖面广,涉及到漫画、插画的方方面面。书中实例的绘画风格迥异,如写实风格、水墨风格、唯美风格、卡通风格和油画风格等,不论是在创意还是技法上,都有很高的艺术价值。本书是一本不可多得的漫画、插画技法图书,能帮助喜欢绘画的读者或者正待进入漫画界的有志者,快速成为漫画界的高手。

全书共分9章,具体内容简单介绍如下:

第1章主要介绍人物基础部分的绘制。人物是漫画中的主要角色,所以本章通过对人物脸部各个器官的绘制的讲解,为后面复杂的角色绘制打下基础。

第2章详细介绍植物的绘制。本章的内容是风景和场景中的陪衬,是不可或缺的。

第3章重点介绍动物的绘制。本章实例趋向于卡通化。

第4章着重介绍人物的绘制。本章实例涉及两种风格,写实与卡通风格。

第5章主要介绍风景的绘制。本章实例趋向于水墨淡彩风格。

第6章全面介绍卡通插画贺卡的绘制。本章实例趋向于水彩效果。

第7章详细介绍了游戏中的角色绘制。本章是本书中的重要章节,实例趋向于写实风格,其中表现了纹理的制作。

第8章主要介绍场景的绘制。本章是本书的重点章节,绘制难度大,个别实例结合摄影图片绘制,进行了新的尝试。

第9章重点介绍了交通工具的绘制。本章内容包括悍马车和造型新颖的摩托车的绘制。

无论您是专业的漫画工作者,还是喜欢绘画的爱好者,都可以用本书介绍的艺术风格和手绘板的绘画技法快速建立“在计算机中绘画”的兴趣和能力,让计算机结合手绘板为您创造出惊艳四座的漫画作品。

本书由陈颖、于荣欣、孙田共同执笔编写,此外,参与本书编写的还有崔姝怡、朱涛、王峰、秦益、王大印、徐津、王飞、刘在强、马喜、李瑞平、朱立新、吴慧昕、蒿丽萍等。在本书的编写过程中,我们力求做到严谨负责,但由于作者水平有限,书中难免有疏漏和不足之处,希望读者提出宝贵的意见和建议。

编者
2007年2

第1章 人物基础部分的绘制

1.1	眼 睛.....	2
1.2	鼻 子.....	6
1.3	耳 朵.....	8
1.4	眉 毛.....	9
1.5	嘴.....	10
1.6	手.....	12
1.7	头 发.....	13

第2章 植物的绘制

2.1	桃心植物.....	18
2.2	蔷薇花.....	23
2.3	狮子球树.....	27
2.4	紫百合.....	32

第3章 动物的绘制

3.1	独角兽.....	40
3.2	巨 蟹.....	49
3.3	毛茸茸小怪物.....	59
3.4	小猪嘟嘟.....	70
3.5	青蛙王子.....	78

第4章 人物的绘制

- 4.1 人物头像 90
- 4.2 人物半身像 94
- 4.3 精灵天使 98
- 4.4 圣诞少女 102
- 4.5 媚 娘 112

第5章 风景的绘制

- 5.1 江南水乡 126
- 5.2 夕阳下的雪景 131
- 5.3 海边风景 135

第6章 卡通漫画贺卡

- 6.1 红色邮筒 140
- 6.2 “日记本” 145
- 6.3 香水百合 150
- 6.4 可爱女孩 157
- 6.5 月光下的宿舍 161

第7章 游戏中的角色绘制

- 7.1 女剑客..... 168
- 7.2 冥..... 172
- 7.3 机械战士(戒)..... 185
- 7.4 KADA绘画步骤..... 192

第8章 场景的绘制

- 8.1 下雨的天..... 204
- 8.2 水中的骷髅城堡..... 207
- 8.3 桃花烂漫总有时..... 209
- 8.4 1993—2006生活..... 212
- 8.5 毁灭中的城市..... 217
- 8.6 “天眼”..... 227

第9章 交通工具的绘制

- 9.1 悍马车..... 240
- 9.2 摩托车..... 244

CHAPTER 1

第 1 章

人物基础部分的绘制

1.1 眼睛

技术要点

通道的运用, 让线条清洁干净的方法。

设计要点

把握眼神的光源, 让其透出主角的内心。

操作步骤

本例最终效果如图1-1所示。

图1-1 人物眼睛的最终效果

步骤01 在草稿纸上用铅笔将美女头画好, 然后扫描, 分辨率为300像素; 在Photoshop CS2中打开图像, 如图1-2所示。

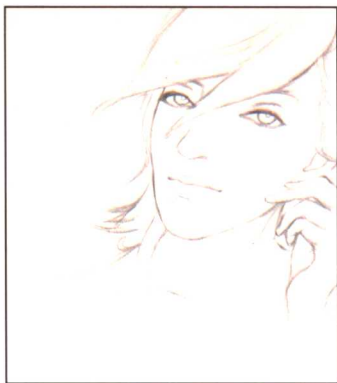

图1-2 美女脸的线稿

步骤02 我们从眼睛开始画起, 先调整线稿, 然后执行“图像”|“编辑”|“曲线”命令, 在弹出的“曲线”对话框中单击吸管, 设置“白场”, 如图1-3所示; 然后使用吸管在图像上吸取偏色的纸张, 图像效果如图1-4所示。

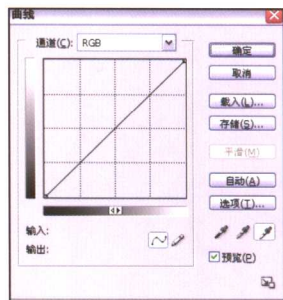

图1-3 设置“白场”

图1-4 吸取偏色的纸张

步骤03 当图像处于背景层时, 进入“通道”面板, 隐藏通道中的RGB、红色和绿色, 只打开蓝色。这里提示读者, 每张图的偏色不一样, 我们选择了蓝色通道, 是因为这里蓝色通道杂点最少, 如图1-5所示。

图1-5 “通道”面板

步骤04 在“图层”面板中复制“线稿”层为副本；“线稿”层如图1-6所示。

图1-6 “线稿”层效果

步骤05 接下来我们将回到“图层”面板中，粘贴刚才复制的蓝色通道到新的图层内，设置其图层的混合模式为“正片叠底”，“图层”面板如图1-7所示。

图1-7 “图层”面板

步骤06 修改眼睛中的杂点，使用画笔，设置前景色为白色，不透明度为100%，以去掉残留的杂点。这里使用两种画笔：一种是为了线稿干净（见图1-8），另一种使线稿有轻重的差别（见图1-9）。

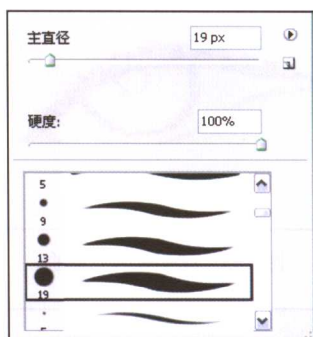

图1-8 设置画笔（1）

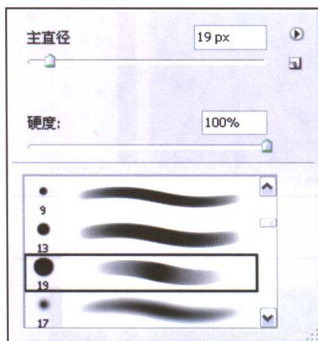

图1-9 设置画笔（2）

步骤07 如果画面中还是有很多杂点，可以执行菜单栏中的“图像”|“编辑”|“曲线”命令来调整，或者使用工具栏中的“套索”工具来清除大面积的杂色，效果如图1-10所示。

图1-10 清除杂色后的眼睛轮廓效果

步骤08 现在开始为眼睛上色，先为眼睛填充上白色眼球，如图1-11所示；然后在工具栏中设置前景色，如图1-12所示。分别使用这两种颜色为眼珠上好基本色。效果如图1-13所示。

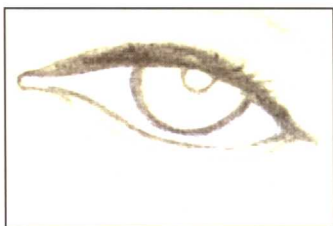
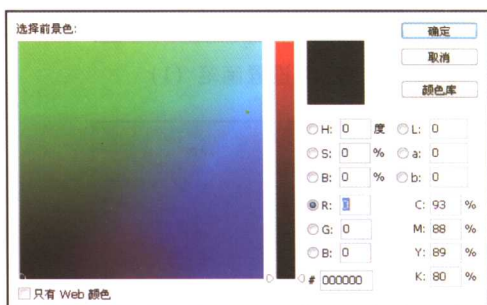
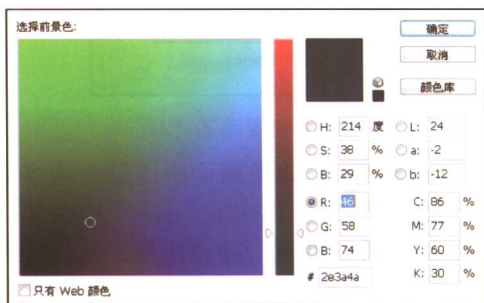

图1-11 为眼睛填充眼白

(a)

(b)

图1-12 设置眼球的两种颜色

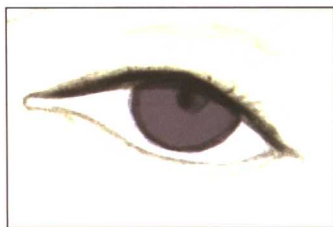
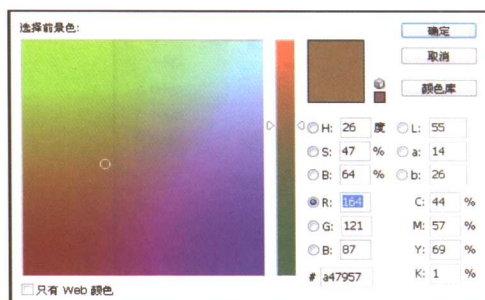
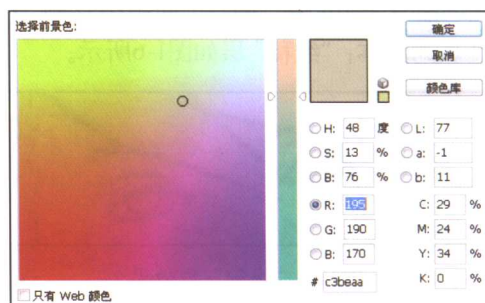

图1-13 填充眼球后的效果

步骤09 接下来开始深入刻画眼白，绘制眼白的暗部，增加眼白立体感，在工具箱中设置颜色，如图1-14所示。分别使用这两种颜色绘制眼白暗部，效果如图1-15所示。

(a)

(b)

图1-14 设置眼白暗部的两种颜色

(a)

(b)

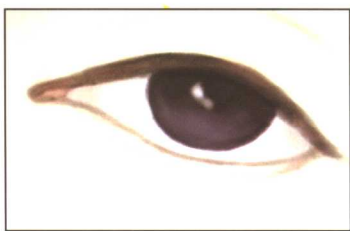
(c)

图1-15 绘制眼白暗部后的效果

步骤10 使用画笔,将前景色设置为白色,适当调整画笔的不透明度,然后将眼睛亮点点出来,效果如图1-16所示。

(a)

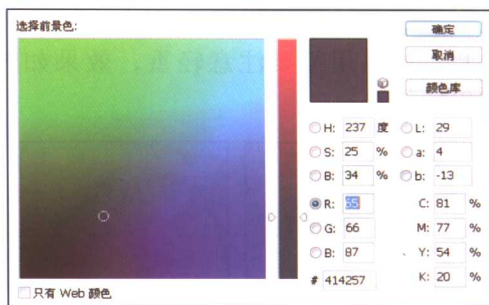
(b)

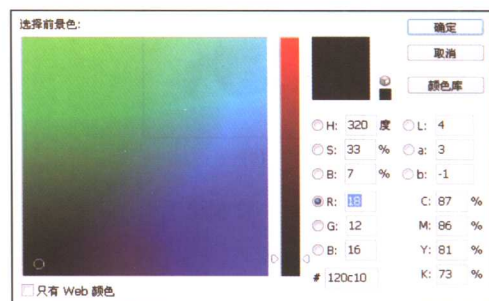
(c)

图1-16 绘制眼睛的高光

步骤11 现在加深眼珠的暗部,注意让眼睛有球形的立体感。首先设置颜色如图1-17所示。为“线稿”层添加蒙版,用黑色的画笔将眼睛下眼睑的线条清除掉,效果如图1-18所示。

(a)

(b)

图1-17 设置眼珠暗部的两种颜色

(a)

(b)

(c)

图1-18 深入刻画眼珠

 步骤12 然后我们开始绘制眼睛的睫毛，这里用笔要注意轻重，效果如图1-19所示。

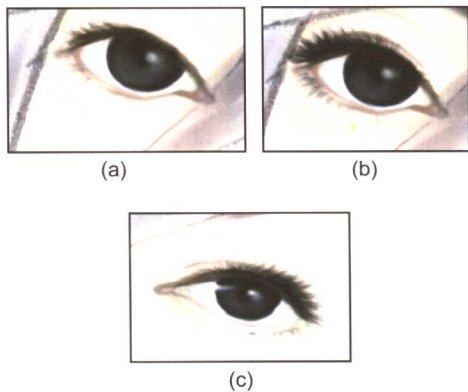

图1-19 绘制睫毛

 步骤13 在绘制睫毛的时候一定要有足够的耐心，使睫毛浓密有神，此时眼睛的最终效果如图1-20所示。

图1-20 眼睛的最终效果

1.2 鼻子

技术要点

鼻子要注意它的明暗关系，线条的把握，这样会使鼻子看起来清晰、挺拔。

设计要点

要让人物有立体感，并透出清秀的感觉，颜色的把握很重要。

操作步骤

 步骤01 现在来绘制人物的鼻子，线稿如图1-21所示。

图1-21 鼻子的线稿

 步骤02 使用橡皮擦工具清除杂点，使画面干净，效果如图1-22所示。

图1-22 清除干净的线稿

 步骤03 设置肤色，让鼻子有一定的明暗变化，效果如图1-23所示。使用蒙板将线稿的颜色减淡，如图1-24所示。

图1-23 给鼻子上大底色

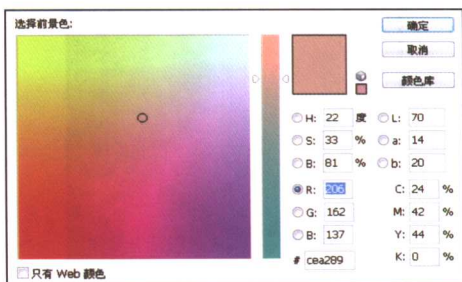

图1-24 减淡线稿

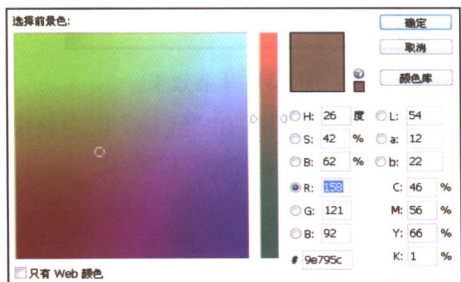
注意

使用画笔的时候,要将其不透明度减淡,看自己需要多深的暗部,然后慢慢加深。

步骤04 继续刻画鼻子,使其更有立体感,让鼻子有突出来的感觉,设置暗部颜色如图1-25所示。设置画笔,然后细细刻画鼻子,效果如图1-26所示。

(a)

(b)

图1-25 鼻子暗部颜色

(a)

(b)

图1-26 细致刻画鼻子

步骤05 给鼻子加上高光,使用画笔设置浅肤色和白色,如图1-27所示。给鼻子绘制亮部,效果如图1-28所示。

(a)

(b)

图1-27 鼻子设置浅肤色和白色

图1-28 鼻子的最终效果