

飞思数码设计院

Photoshop

彩绘精灵

(韩) Boichi

著

周钦华

译

飞思数码产品研发中心

监制

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

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

飞思数码设计院

Photoshop

彩绘精灵

(韩) Boichi 著

周钦华 译

飞思数码产品研发中心 监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

本书作者为韩国著名的短篇漫画家, 动漫专业教授, 曾出版过一系列的动漫教材。书中系统介绍了使用Photoshop进行彩色插画制作的各方面知识。本书并不是单纯的制作过程的讲解, 而是将动漫画制作中的理论化知识融入到实例中去, 系统化地教给读者制作的思路 and 过程、要点, 丰富读者对各种风格绘画的认识, 解决自己在实际使用过程中存在的方式方法上的问题。

本书可作为动漫专业学生及爱好者学习参考用书, 并可作为精彩读本收藏。

Secret Method of the Color Illustration using Photoshop, ISBN: 89-5561-315-6 by Boichi

The Original Korean edition © 2006 published by Bada Publishing Co.

The Chinese edition © 2006 by Publishing House of Electronics Industry by arrangement with Bada Publishing Co., Seoul, Korea through EntersKorea Co.,Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版专有版权由Bada Publishing Co., Seoul, Korea through EntersKorea Co.,Ltd授予电子工业出版社, 未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字: 01-2006-6649

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop彩绘精灵 / (韩) 朴务直著; 周钦华译. 北京: 电子工业出版社, 2007.1
(飞思数码设计院)

ISBN 7-121-03499-9

I .P... II. ①朴...②周... III.图形软件, Photoshop IV.TP391.41

图书馆CIP数据核字(2006)第138689号

责任编辑: 赵红梅

印 刷: 北京国彩印刷有限公司
装 订:

出版发行: 电子工业出版社

北京海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

开 本: 850×1168 1/16 印张: 18.75 字数: 510千字

印 次: 2007年1月第1次印刷

印 数: 6 000册 定价: 59.80元

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zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

2002年，与某出版社签订了出版插图集的合同并开始撰写这本书。但是出版插图集的潮流很快过时了，为此我终止了与出版社的约定。从1994年开始，我一直在撰写漫画教材。在这样的计划中，包含“为了着色而编写教材”的工作。

之后与一出版社约定，制作一本同时具备插图要素和着色要素的教材书。按照约定应该在2004年完成，但是由于几个重要的海外工作没有完成，只能延迟出版时间。虽然可以利用闲暇时间编写，但我认为编写教材是非常重要的工作，一定要抽出一部分时间认真准备。

编写时我就下定决心：“这本书将成为我作为漫画家人生中最重要的一本书”。另外，还考虑到相关教材不足这些现状，就算是为了后来人，也要拿出我所有的实力和经验，认真编写这本书。在编写时，我不想仅仅是介绍几种相关知识，我要倾注所有能力，编写出能够传达我所知道的所有知识和经验的教材。因此，对我来说这件事意义重大。

与预期相比，虽然出版时间推迟了很多，但是却因此使这本书的内容充实了许多。同时为此我也倾注了许多时间和财力。这本书还存在许多不足之处，希望将来改版时，我能够弥补这些不足。

本书共分4章。第1章是这本书的基础，是以“插图集”的形式表现的，为了具有教材的价值，其中介绍了许多插图内容，特别介绍了一些在制作时会有帮助的内容。

第2章从“Photoshop概论”开始，向各位读者介绍了所需要的信息。包括Photoshop的常识和信息、绘图的常识和信息、硬件信息和个人认为比较重要的“画室构成”和“数据管理”信息。在这里介绍了成为一名技术过硬的好插画家所需要的知识。

第3章是这本书最重要的部分，介绍了几种方式的制作过程，包括概论、实际制作和共通制作过程。希望各位读者不要单纯地模仿这个过程。另外，为了能够使各位读者具备相关知识的原理和体系，其中附加了可以参考的漫画和制作时的想法。在本书中说明了编入这些制作过程的理由，目的是培养各位读者各种各样的表现能力。每个人都可以寻找到适合自己的方式，或者是根据需要变换制作方式。虽然在这里无法向大家介绍我所知道的所有制作方式，但是希望将来能实现这个心愿。

第4章是这本书的“自创技术”，介绍了几种在进行插图着色时能够使用的技术。也就是说，向大家公开了我的创作“秘诀”。

最后，希望这本书能够帮助各位实现自己的梦想。

Boichi

联系方式

咨询电话：(010) 68134545 88254160

电子邮件：support@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

通用网址：计算机图书、飞思、飞思教育、飞思科技、FECIT

我们经常感谢生活的慷慨，让我们这些原本并不同源的人得以同本，为了同一个梦想走到一起。

因为身处科技教育前沿，我们深感任重道远；因为伴随知识更新节奏，我们一刻不敢停歇。虽然我们年轻，但我们拥有：

“严谨、高效、协作”的团队精神

全方位、立体化的服务意识

实力雄厚的作者群和开发队伍

当然，最重要的是我们拥有：

恒久不变的理想和永不枯竭的激情和灵感

正因如此，我们敢于宣称：

飞思科技 = 丰富的内容 + 完美的形式

这也是我们共同精心培育的品牌 的承诺。

www.fecit.com.cn

“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。路再远，终需用脚去量；风景再美，终需自然抚育。

年轻的飞思人愿为清风细雨、阳光晨露，滋润您发芽、成长；更甘当坚实的铺路石，为您铺就成功之路。

Chapter 1 人物和插图人生	1	
01 Zinnia的插图	2	11 扑通扑通 Dr. GO!
02 和我结婚吧	4	12 艾妮和波妮
03 仙境传说 (Ragnarok)	8	13 艾妮和波妮的图像
04 因陀罗 (Indra)	12	14 TOON
05 Zodiac 1	14	15 T.R.Y
06 Zodiac 2	15	16 圣诞节快乐
07 SERAPHIM 1	17	17 韩洙
08 SERAPHIM 2	19	18 SUN
09 Tarot	21	19 SUN ORIGINAL
10 小精灵	22	
Chapter 2 Photoshop&计算机	49	
01 硬件	50	05 Photoshop的基本构成
02 2D绘图 (Graphic) 专用语和概念	56	06 工具箱和几个重要的窗口
03 Photoshop的历史	68	07 画室
04 Photoshop的特征	71	
Chapter 3 制作过程辅导	101	
1 插图着色的基本制作顺序	102	
01 Production (生产)	102	03 制作顺序的细节过程
02 前后过程	103	04 扫描
2 通道式	120	
01 基本的制作概要	120	03 Tutorial 2
02 Tutorial 1	123	
3 图层式	154	
01 基本的制作概要	154	03 Tutorial 2
02 Tutorial 1	158	04 Tutorial 3
Chapter 4 自创技术	201	
01 把黑白转换成彩色	202	08 Lighting
02 失焦	208	09 反射光、反射、辅助光
03 动感模糊	221	10 相片
04 对头发的描绘	227	11 空气远近
05 肌肉	230	12 云
06 玻璃质感	233	13 材质变形
07 光泽的物体	241	14 360°

Chapter

1

人物和插图人生

在这一章中，将向大家介绍漫画的制作过程。除了介绍需要使用的清晰度等基本工具之外，还将解释图层的构造、简单的制作方式、接受委托的方法，以及漫画家应该选择和判断的问题。以往所出版的教材涵盖的都是一些技术方面的知识，但是仅仅掌握技术的知识，还不能成为一名优秀的漫画家，所以本书将向大家介绍一些其他的知识和内容，进而补充你的不足之处。

01

Zinnia的插图

这是《素描教室》的封面插图。我的漫画教材封面大部分都是黄色的，这个插图也不例外，整体背景使用的是黄色，在此基础上略微进行了一些变化。但是，为了便于出版社更换封面设计，提供了图层状态，所以出版时，书的设计也完全不同。最近，韩国漫画插图的倾向是在涂色时，使用非常大胆的笔触，而在这里想要使用完全相反的风格。这幅插图是运用以前常用的方式绘制的，所以制作出的插图效果也会有过去的感觉。制作过程将在第3章中介绍。

NAME ds-cover-ALL.psd

DATE 2004. 7

RETOUCH

FILE SIZE 5272 × 3672

44.64 × 31.09cm, 300dpi

LINE Pen-Grayscale

02

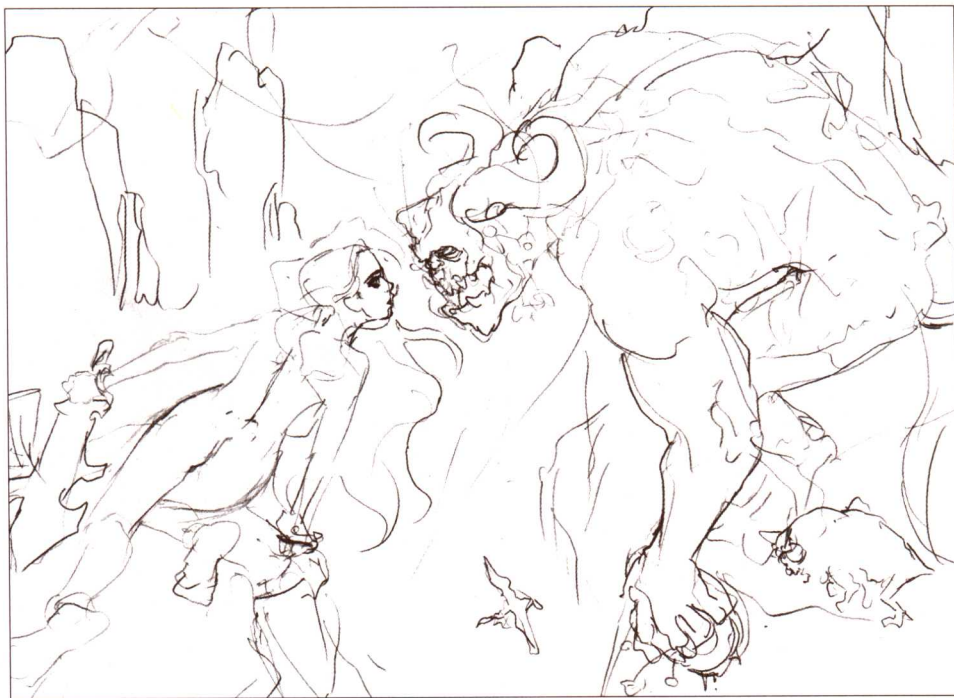
和我结婚吧

这是一幅在美术作品拍卖公司所筹划的拍卖和展示的原创插图。
这幅插图分成了三部分进行绘制，之后合成为一幅，这个版本是合成后的新版本。

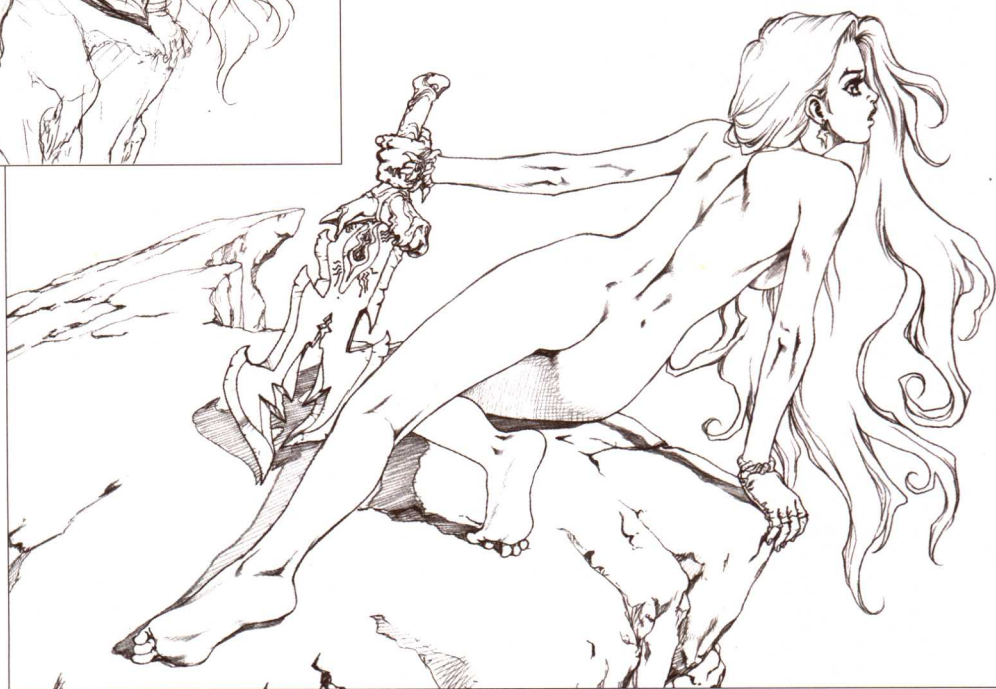
|
NAME 和我结婚吧
DATE 2002. 5. 18
RETOUCH 2004. 7. 23
FILE SIZE 9449 × 5252, 243.075M
80 × 45.31cm, 300dpi
LINE Sharp pencil(0.5mm)-Grayscale

在绘制插图之前，这是在构图阶段所绘制的几张“草图”之一。现在再看，原来“草图”的背景中有一只恐龙。实际上，是一个很不错的小配饰，但是在作品中漏掉了。或许是因为太麻烦，所以删掉了。

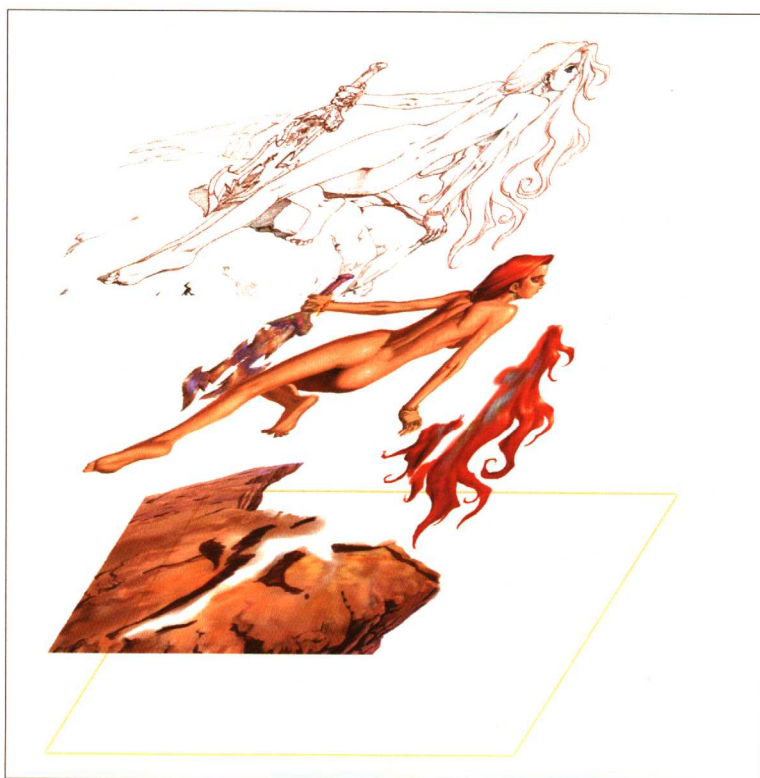
这是女主角的素描。由于是使用铅笔（自动铅笔）绘制的，所以把原稿放在素描中时，使用了LightBox（显示缩略图）的方式。有时候LightBox是非常有用的工具。这本书的封面插图也是使用LightBox绘制的。在绘制时，不仅要把整体素描画得精巧一些，脚的部分也应如此。

这是完成后的女主角素描。使用了0.5mm的自动铅笔进行绘制。在之后的创作中，主要使用从日本购买的0.3mm的自动铅笔，但是在这里并没有使用。在此，向大家推荐，相当于A4纸大小的用纸，最好使用0.3mm的自动铅笔。

这是女主人公着色后的图片。4078 × 2881 (Pixel), 29.59 × 20.91cm, 350dpi的图像。在图片中,没有任何背景,并由5张图层构成。

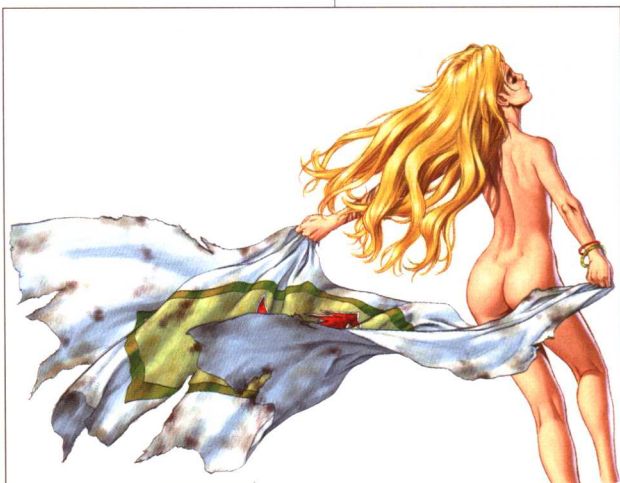
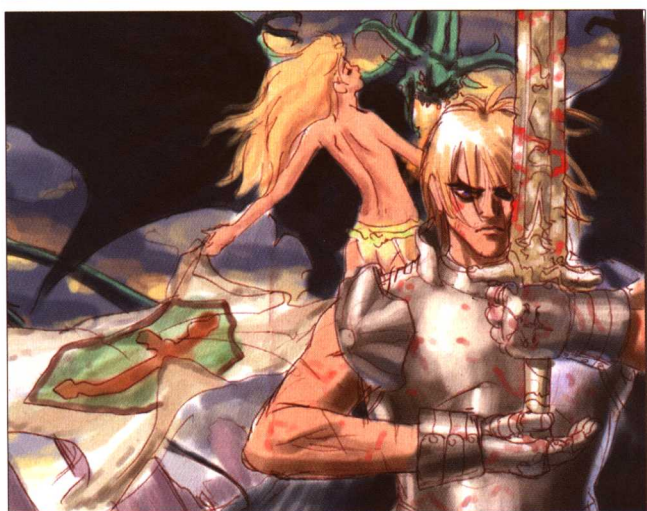
这是女主人公的图层构造。

03

仙境传说 (Ragnarok)

这是接受笔名为“巴别”(Babel)的幻想小说家的委托,而绘制的封面插图。现在的这个插图版本是重新排版后的版本。在原稿中,这本小说主要的构图都放在了右半部分。另外,应作者的要求删掉了女主人公的图案,实际上所出版的封面上并没有女主人公的图案。虽然有些可惜,但是这次的封面插图设计仅仅是起到衬托(辅助其他人的著作)的作用,所以插图设计者最好尊重委托人的意见。

漫画家自己所著的书中,突出自身的想法和主张是最重要的。在接受杂志封面或游戏插图的绘制任务时,能够最大限度地实现委托人的目的和希望依然是最重要的。为此,有必要与委托者进行更密切地沟通。因此,即使听到“你看着办吧”的这类话,我也会很认真地给他们寄去草稿或素描。

这是寄给出版社的草稿。经过与编辑部进行商讨,最后选择了这幅图。另外,为了向委托者表达配色意图,我简单地对草稿进行了着色处理。从最后完成的插图效果来看,这个版本效果很好。原以为标题会排在下面,所以设计了这样的构图,实际上却放在了封面的左上端,因此最后删除了女主人公的图案。当说了“OK”之后,又更换了标题的位置,虽然是出版社的失误,但也并不算是什么问题(虽然并不算是什么问题,但并不代表好的意思)。不管怎样,这样的事情常常会发生,希望大家做好心理准备。

这是背景图案的插图。
4677×3310 (Pixel), 29.7×
21.02cm, 400dpi的图像,
83MB的大小。

这是主要登场人物的插图。
2979×4209 (Pixel),
21.02×29.7cm, 360dpi的图像,
49.654MB的大小。按照书中
“高个子、金发、蓝眼睛”的描
述,绘制了名为“Mars”的人
物。

|
NAME fantasycover
DATE 2002. 11. 27
RETOUCH 2004. 7. 23
FILE SIZE 5433 × 3511, 43.583M
46 × 29.73cm, 300dpi
LINE Sharp pencil(0.3mm)-Grayscale

