

超完美
动漫全掌握

动漫基础

卓文华 编著

本书特点:

本书从最基础的电脑绘画软件开始讲解,由浅入深带读者在电脑中绘制自己想要的动漫,内容涉及电脑绘画软件、手绘板、电脑绘图基础,以及人物、动物、道具、场景的基本绘图方法。

阅读对象:

本书适合于喜爱动漫的青少年、动漫专业的学生、美术行业相关的在职人员。

清华大学出版社

超完美
动漫全掌握

动漫基础

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书从最基础的电脑常用的绘画软件开始讲解,由浅入深地带领读者从不会在电脑中绘制东西,到能够通过电脑绘制出简单的自己想要的东西,通过这样的学习,使读者更好地掌握电脑绘画中的基础技法知识。

本书注重培养动漫专业绘制技巧并强调动漫艺术的实用性。全书分为8章,第1章讲解如何在电脑中安装我们必须使用的绘画软件,让读者明白软件的基本使用方法;第2章讲解如何连接手绘板到电脑上,使用手绘板绘画工具在电脑上绘制出东西;第3章讲解在电脑中作画所需掌握的一些必要知识,从简单的线条绘制开始讲解,让读者认识到在电脑中绘制出来的东西会是什么效果。第4~7章从人物、动物、道具、场景这几个主要知识入手,来讲解通过电脑绘制卡通画的技法知识。第8章通过对色彩基础知识的讲解完成对本书的全面收尾工作。

本书适合动漫专业的学生、动漫制作爱好者及美术行业相关的在职人员阅读,也可作为美术院校动漫专业的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

动漫基础/卓文华讯编著. —北京:清华大学出版社,2012.1

ISBN 978-7-302-27375-2

I. ①动… II. ①卓… III. ①动画—绘画技法 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第237877号

责任编辑:郑期彤 陆卫民 宋延清

装帧设计:杨玉兰

责任校对:周剑云

责任印制:王秀菊

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

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

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:23.25 字 数:559千字

附光盘1张

版 次:2012年1月第1版

印 次:2012年1月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:69.00元

产品编号:039552-01

前言

拿起笔来绘画，对读者来说是再容易不过的事情了。我们将这样的行为称为随手涂鸦。其实绘画对读者来说并不难，将心中想到的形象绘制出来，并通过修饰，让绘制出来的画面更饱满，就会产生一幅成功的作品。

如今随着科技的发展，人们已经从最开始的拿着纸笔画画，发展成了在电脑上借助于软件采用手绘板来绘制漂亮的画稿，例如很多游戏中的人物或者是动画片中的人物都是使用电脑绘制出原画，最后一步步通过修饰而完成的。

目前动漫是日趋热门的行业种类，越来越多的人开始关注和喜爱动漫的相关产业。随着电脑技术的日新月异，特别是三维技术的不断完善，以Photoshop为代表的二维图像处理软件与以3ds Max为代表的三维软件之间越来越完美的兼容性，使得二维和三维相结合的设计手法和设计风格成为动漫发展的一大趋势。

基于动漫行业的发展趋势和不断增长的从业者数目，我们编写了这套丛书，本套丛书分为《动漫基础》、《动漫技法》及《动漫合成》三本，从基础入门讲起，循序渐进地介绍动漫绘画的各种必须掌握的知识和相关运用技巧，并在此基础上进一步介绍进行综合创作的方法，通过一个个生动的实例，读者可以轻松掌握书中所讲述的知识并将其应用到实际创作中。

1. 本书特点

本书从最基础的电脑常用到的绘画软件开始讲解，由浅入深地带读者从不会在电脑中绘制东西，到能够通过电脑绘制出简单的自己想要的东西，通过这样的学习让读者更好地掌握电脑绘画中的基础技法知识。

本书注重培养动漫专业绘制技巧并强调动漫艺术的实用性。全书分为8章，第1章讲解如何在电脑中安装我们必须使用的绘画软件，让读者明白软件的基本使用方法；第2章讲解如何连接手绘板到电脑上，使用手绘板这个绘画工具在电脑上绘制出东西；第3章从简单的绘制线条开始，讲解在电脑中作画所需掌握的一些必要知识，让读者认识到在电脑中绘制出来的东西会是什么效果。第4~7章从人物、动物、道具、场景这几个主要知识入手，讲解通过电脑来绘制卡通画的技法知识。第8章通过对色彩基础知识的讲解完成对本书的全面收尾工作。

2. 读者对象

本套丛书的受众对象比较广泛，适用于喜爱动漫的青少年群体、在校动漫专业的大学生、与美术行业相关的在职人员等。对于学习动漫和Photoshop的新人来说，通过本套丛书的学习，可以更好地掌握动漫绘制的方法与技法；对于与美术行业相关的在职人员来说，我们希望能达到一个抛砖引玉、拓展思维的效果，使读者能创作出更具观赏性的动漫作品。

3. 本书作者

本书由卓文华讯组织编写，参与编写工作的有：陈洁、罗婷、肖楠、章静、胡芳、荣菁、李勇、刘华、蒋丽、李林等。由于作者水平有限，书中难免有疏漏和不足之处，恳请广大读者及专家不吝指正。

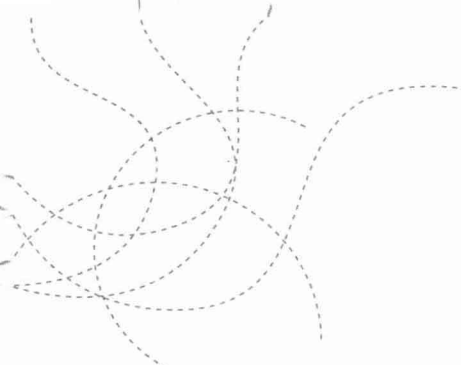
卓文华讯

目 录

第1章 Photoshop安装与卸载、工具箱与面板的运用.....	1
1.1 Photoshop的安装与卸载.....	2
1.1.1 Photoshop的安装.....	2
1.1.2 Photoshop的卸载.....	7
1.2 工具箱与面板的运用.....	9
1.2.1 工具箱的运用.....	9
1.2.2 面板的运用.....	11
第2章 数位板的安装、画笔的设置.....	27
2.1 数位板.....	28
2.1.1 数位板介绍.....	28
2.1.2 数位板的安装.....	29
2.1.3 使用数位板注意事项.....	30
2.2 Photoshop画笔设置.....	33
2.2.1 画笔面板介绍.....	35
2.2.2 画笔的复位、载入、存储与替换.....	52
2.2.3 画笔的设置方法.....	56
第3章 不同效果的线条绘制.....	61
3.1 硬边线条绘制.....	63
3.1.1 画笔设置方法.....	63
3.1.2 绘制效果.....	65
3.2 柔边线条绘制.....	70
3.2.1 画笔设置方法.....	70
3.2.2 绘制效果.....	72
3.3 形状线条绘制.....	77
3.3.1 画笔设置方法.....	77
3.3.2 绘制效果.....	79
3.4 路径描边绘制.....	84

3.4.1	画笔设置方法	85
3.4.2	绘制效果	85
第4章 人物的绘制		91
4.1	不同风格人物的头身比例	92
4.1.1	写实风格	92
4.1.2	卡通风格	101
4.1.3	Q版风格	109
4.2	人物面部的绘制	114
4.2.1	面部的绘制流程	114
4.2.2	男生面部的绘制	118
4.2.3	女生面部的绘制	120
4.2.4	面部方向的绘制	123
4.3	面部表情的绘制	127
4.3.1	面部表情的绘制流程	127
4.3.2	不同人物面部表情的绘制	131
4.4	人物头发的绘制	135
4.4.1	男生头发技法知识	135
4.4.2	女生各类发型展示	141
4.4.3	男生各类发型展示	142
4.5	人物基本动作的绘制	143
4.5.1	姿势的基本绘制	143
4.5.2	站立	146
4.5.3	坐下	148
4.5.4	躺下	150
第5章 动物的绘制		151
5.1	动物的风格绘制	152
5.1.1	写实动物的绘制	152
5.1.2	卡通动物的绘制	173
5.1.3	写实与卡通动物的对比	182
5.1.4	拟人化动物	184
5.2	动物漫画	192
5.2.1	外形设计	192
5.2.2	绘制漫画	195
第6章 道具的绘制		205
6.1	简单的动漫道具的绘制	206
6.1.1	服装的绘制	206

6.1.2 兵器的绘制	224
6.1.3 配饰的绘制	238
6.1.4 道具从现实素材中提取	253
第7章 场景的绘制	255
7.1 地面与道路的绘制	258
7.1.1 道路的绘制	258
7.1.2 桥的绘制	266
7.2 草本植物的绘制	273
7.2.1 藤本植物的绘制	273
7.2.2 草的绘制	280
7.3 树的结构与绘制	286
7.3.1 乔木的绘制	286
7.3.2 灌木的绘制	294
7.4 岩石和山的绘制	300
7.5 建筑物的绘制	308
第8章 色彩的搭配	315
8.1 动漫中色彩的基本原理	316
8.1.1 冷暖色的搭配	316
8.1.2 对比色的搭配	327
8.1.3 相似色的搭配	336
8.2 动漫中不同的风格	343
8.2.1 唯美风格	343
8.2.2 写实风格	352

Chapter 01

DONGMAN

Photoshop安装与卸载、 工具箱与面板的运用

正确地安装与卸载Photoshop CS5，是运用并掌握该软件的第一步。在深入地学习运用Photoshop CS5进行图像合成之前，我们首先来了解如何正确地安装与卸载Photoshop CS5，并学习常用的工具箱和面板的一些重要基础知识。

1.1

Photoshop的安装与卸载

正确地安装与卸载Photoshop CS5，是运用并掌握该软件的第一步。安装Photoshop CS5前，我们首先要了解安装该款软件所需要的系统环境，以及各种组件的功能，然后根据具体的操作需求，选择要安装的各项组件。而卸载Photoshop CS5时，同样应根据具体的操作需求，选择是卸载部分组件或卸载全部组件。

下面我们分别详细地讲解如何正确地安装与卸载Photoshop CS5。

1.1.1 Photoshop的安装

Adobe 公司提供了人性化的安装界面，无论你是Photoshop 系列产品的专业用户，还是初次使用的用户，都可以轻松地完成Photoshop CS5的安装。CS5版本软件的安装流程和以往版本软件的安装流程基本一致。Photoshop CS5和旧版本Adobe软件具有良好的兼容性，可以安装在同一台计算机上。

在安装Photoshop CS5之前，我们需要了解安装该软件所需要的系统环境、不同版本的Photoshop CS5，以及相关应用程序和增效工具的知识。

1. 安装Photoshop CS5的系统环境

Adobe Photoshop CS5对系统硬件和软件的配置要求比较高，以使用Windows操作系统为例，一些具体的要求如下。

(1) Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 64及更高性能的处理器。

(2) 带Service Pack 2的Microsoft Windows XP。推荐Service Pack 3或带Service Pack 1的Windows Vista Home Premium、Business、Ultimate或Enterprise版(经认证可用于32位Windows XP及32位和64位Windows Vista)。带有 Service Pack 3的Microsoft Windows XP；Windows Vista Home Premium、Business、Ultimate、带有 Service Pack 1或Service Pack 2的Enterprise；或 Windows 7。

(3) 1GB或更大的内存。其中Photoshop Extended中的3D功能要求至少1GB内存。

(4) 1GB可用硬盘空间用于安装；安装过程中需要更多额外的可用空间。需要注意的是，该软件无法安装在基于闪存的存储设备上。

(5) 分辨率为1024×768像素的屏幕，推荐1280×800；同时配备符合条件的硬件加速OpenGL 图形卡、16 位颜色和256MB VRAM。

- (6) 某些 GPU 加速功能需要 Shader Model 3.0 和 OpenGL 2.0 图形支持。
- (7) DVD-ROM 驱动器。
- (8) 多媒体功能需要QuickTime 7.6.2。
- (9) 在线服务需要宽带Internet连接。允许扩展软件功能，通过更新软件使其运行更加稳定。

2. 两个版本的Photoshop CS5

(1) Adobe Photoshop CS5 Extended

该版本包含业界标准 Adobe Photoshop CS5 软件中的所有最新编辑、合成及绘图功能，还可用于创建和增强 3D 图像，以及基于动画内容的系列工具。该版本适用于视频专业人士、跨媒体设计人员、Web设计人员、交互式设计人员。

(2) Adobe Photoshop CS5

该版本充分利用强大的新增摄影工具和突破性功能，实现出众的图像选择、图像润饰、逼真的绘图以及各种工作流程和性能增强。该版本适用于摄影师、印刷设计人员等。

Adobe 公司提供了一些与Photoshop CS5相关的组件可供下载，在软件中集成各种服务、增效工具、扩展和预设，以帮助自己完成工作。

3. 相关应用程序

一些相关的应用程序作为组件在安装Photoshop CS5时默认安装到计算机中，包括 Adobe Bridge CS5、Adobe Device Central CS5、Adobe ExtendScript Toolkit CS5、Adobe Extension Manager CS5等。在安装文件夹中可以查看已安装的应用程序文件夹，具体的路径为：(安装磁盘)\Program Files\Adobe\Adobe 应用程序(如Adobe Bridge CS5)。下面我们介绍几个常用的应用程序。

(1) Adobe Bridge CS5

Adobe Bridge CS5具有十分强大的管理图像的功能，使用户可以轻松地浏览各种格式的图像文件、视频文件，如图1-1所示，同时还提供照片筛选、排序、搜寻和重命名管理等功能，如图1-2所示。可以直接在开始菜单中运行Adobe Bridge CS5，也可以在Adobe Photoshop CS5的界面中单击启动Bridge图标，打开Adobe Bridge CS5。

(2) Adobe Device Central CS5

Adobe Device Central CS5 软件为手机和消费电子设备简化了创新、引人注目的内容的制作。Adobe Device Central CS5 现在支持HTML 和最新版Adobe Flash Player 软件。

4. 增效工具

可选增效工具包括：抽出、图案生成器、图片包和联系表、创建Web照片画廊等。可以在安装光盘中的Goodies文件夹中选择安装，也可以到Adobe中国的官方网站中进行相关的下载。

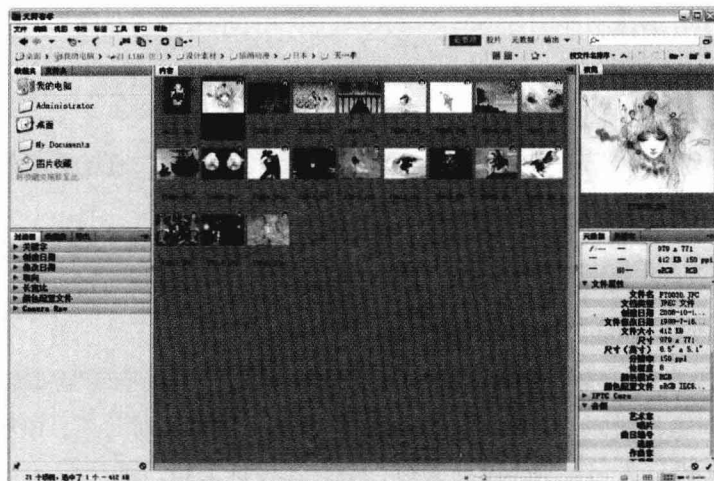

图1-1 在Adobe Bridge CS5中浏览图像

图1-2 在Adobe Device Central CS5中制作图像

其中“抽出”滤镜和“图案生成器”滤镜分别用于抠图和生成图案，是图像合成中比较重要且实用的工具。

(1) 抽出

使用“抽出”滤镜从图像的背景中抽出对象，如图1-3所示，抽出后隔离前景对象并抹除其背景，如图1-4所示。通过使用“抽出”对话框中的工具指定抽出图像的部分。当抽出对象时，对象边缘的像素将丢失源于背景的颜色像素，因此对象的像素就能和新的图像背景进行混合，而不会产生色晕的问题。

(2) 图案生成器

使用“图案生成器”滤镜对图像切片，如图1-5所示，重新组合为新图案。该滤镜采用两种方式工作：一是使用图案填充图层或选区；二是创建出可存储为图案预设，并可以用于其他图像的拼贴。用户可以根据同一个样本来生成多个随机的图案，如图1-6所示。

图1-3 选中的区域呈高亮显示和填充

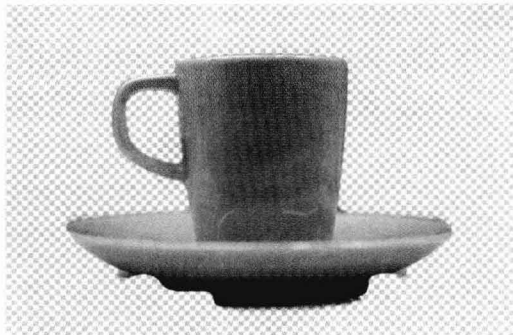

图1-4 抽出对象

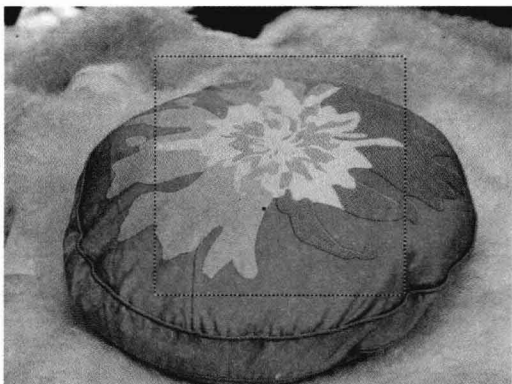

图1-5 使用选框工具选出要作图案样本的区域

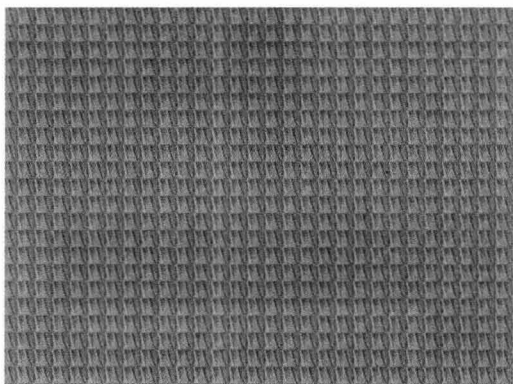

图1-6 生成的图案拼贴

(3) Camera Raw 6.0

Camera Raw 6.0软件作为Photoshop的增效工具，为Photoshop等一系列Adobe应用程序提供了导入和处理相机原始数据文件的功能。数码相机拍摄的RAW文件，必须在Camera Raw中经过处理并转换为通用的JPEG和TIFF等图像格式，才能载入到Photoshop等一般的图像处理软件中。

Photoshop CS5版本对RAW处理技术进行了大胆的革新，在保留颜色和细节的同时删除高ISO图像中的杂色。此外，在Camera Raw中还可以调整镜头扭曲、添加创意效果、锐化图像等功能。

在Photoshop CS5中选择“文件”→“打开”命令，打开一张RAW文件，或者在Adobe Bridge CS5中双击RAW文件的缩略图，打开Camera Raw 6.0，如图1-7所示。

5. 安装Photoshop CS5

下面我们详细地介绍如何在Windows操作系统中正确地安装Photoshop CS5。

Step 1 双击安装盘中的Setup.exe文件，然后在打开的“Adobe Photoshop CS5”对话框中选择“安装语言”为“简体中文”，并仔细阅读Adobe软件许可协议，完成后单击 **接受** 按钮，进行下面的安装，如图1-8所示。

Step 2 自动打开“Adobe安装程序”对话框，如图1-9所示，显示初始化安装程序的进程。此时如果想退出Photoshop CS5的安装，可以单击面板右下角的 **取消(C)** 按钮。要继续安装，则让程序对话框自动运行。

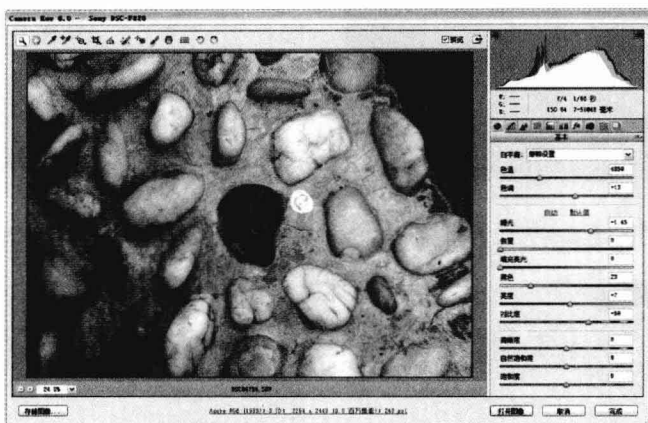

图1-7 Camera Raw 6.0对话框

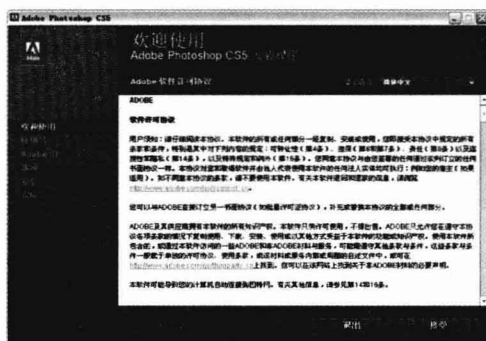

图1-8 安装界面

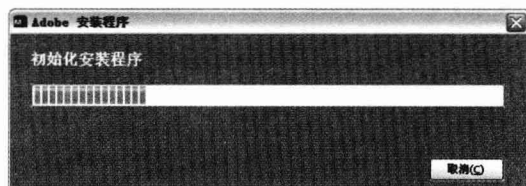

图1-9 “Adobe安装程序”对话框

Step 3 切换到序列号面板，选择“提供序列号”单选按钮，然后输入正确的安装序列号，如图1-10所示。如果选择安装试用版，则选择“安装此产品的试用版”单选按钮，然后在右方的选项列表中选择语言为“简体中文”，选择后单击 **下一步** 按钮，如图1-11所示。

图1-10 输入序列号

图1-11 安装试用版

Step 4 切换到选项面板，单击产品名以自定义选项，如图1-12所示，在左方的图标组中指定要安装的应用程序。安装位置默认为C盘，如果要更改安装路径，单击安装位置右方的 按钮，在打开的“选择位置”对话框中选择其他的安装路径，然后单击 按钮。

Step 5 指定好安装路径后，单击安装面板中的 按钮，首先进入准备安装的扫描，完成后正式地进入Photoshop CS5的安装，如图1-13所示。

图1-12 设置安装选项

图1-13 安装过程

Step 6 安装完成后，切换到完成面板，显示当前安装的软件，然后单击 按钮，如图1-14所示，切换到“输入Adobe ID”面板，用户可以选择创建Adobe ID，或者填写已有的ID号，最后单击 按钮，完成Photoshop CS5的安装，如图1-15所示。

图1-14 完成安装

图1-15 登录Adobe ID

1.1.2 Photoshop的卸载

Adobe Photoshop CS5使用Mac OS或Windows的添加或删除程序，进入Photoshop安装面板来卸载应用程序。以Windows为例，卸载Photoshop CS5是通过“开始”菜单的相关命令来完成。

Step 1 单击桌面左下角的 按钮，在“开始”菜单中选择 控制面板(C) 图标，如图1-16所示。

Step ② 打开“控制面板”窗口后，在显示的图标列表中双击“添加或删除程序”图标，如图1-17所示。

图1-16 选择“控制面板”图标

图1-17 双击“添加或删除程序”图标

Step ③ 打开“添加或删除组件”窗口后，在安装程序列表中选择Adobe Photoshop CS5，然后单击该程序下方的“删除”按钮，如图1-18所示。完成后在打开的Adobe Photoshop CS5卸载面板中确认要卸载的选项，这里选中“删除首选项”复选框，用于删除首选项信息，最后单击“卸载”按钮，如图1-19所示。

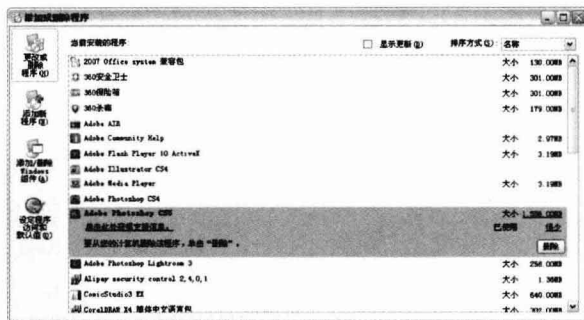

图1-18 选中“Adobe Photoshop CS5”选项

图1-19 卸载Adobe Photoshop CS5

Step ④ 切换到卸载面板，首先进行卸载程序的扫描，如图1-20所示，完成后正式地进入Photoshop CS5的卸载进程，如图1-21所示。

图1-20 准备卸载

图1-21 显示卸载进展

Step 5 卸载完成后切换到Photoshop CS5的完成面板，面板中提示重新启动计算机，此时单击 **完成** 按钮以退出卸载面板，如图1-22所示。可以在“添加或删除组件”窗口中进行查看，程序列表中已经删除了Adobe Photoshop CS5，表示该软件卸载成功，如图1-23所示。

图1-22 完成卸载

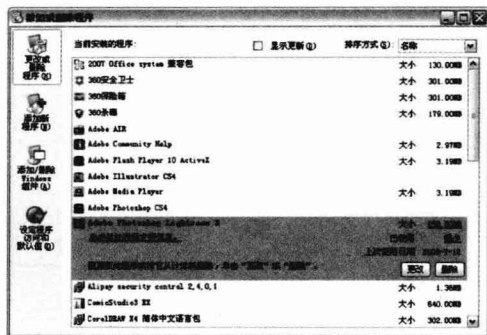

图1-23 在程序列表中消失

1.2 工具箱与面板的运用

Adobe Photoshop CS5具备出众的图像选择、图像润饰、逼真的绘图以及强大的编辑、合成、创建3D图像功能。

本节我们针对动漫绘图，对工具箱中一些常用的工具，以及常用面板进行重点介绍，为读者对后面章节的学习打下良好的基础。

1.2.1 工具箱的运用

Adobe Photoshop CS5的工具箱无论从外观还是功能方面都进行了大量的革新。工具箱以图标形式集中显示了Photoshop的主要功能，包含了各种选择工具、绘制工具、颜色工具以及3D工具等。单击某个工具按钮以选择该工具，也可以在键盘中按下该工具对应的快捷键，从工具箱中快速选择该工具。工具箱如图1-24所示。

工具箱中显示的工具只是一部分，工具按钮的右下角显示小三角标识，单击此类工具按钮，可以展开工具组面板以显示组中完整的工具。要切换隐藏工具组中的工具，需要按住Shift键，如切换形状工具组则按Shift+U快捷键。这里针对动漫绘图讲解一些常用工具。

1. 创建选区工具组

选择工具用于创建Photoshop中各种功能和图形效果的范围。选框工具、套索工具、魔棒工具和快速选择工具都是较为常用的创建选区的工具，如图1-25所示。