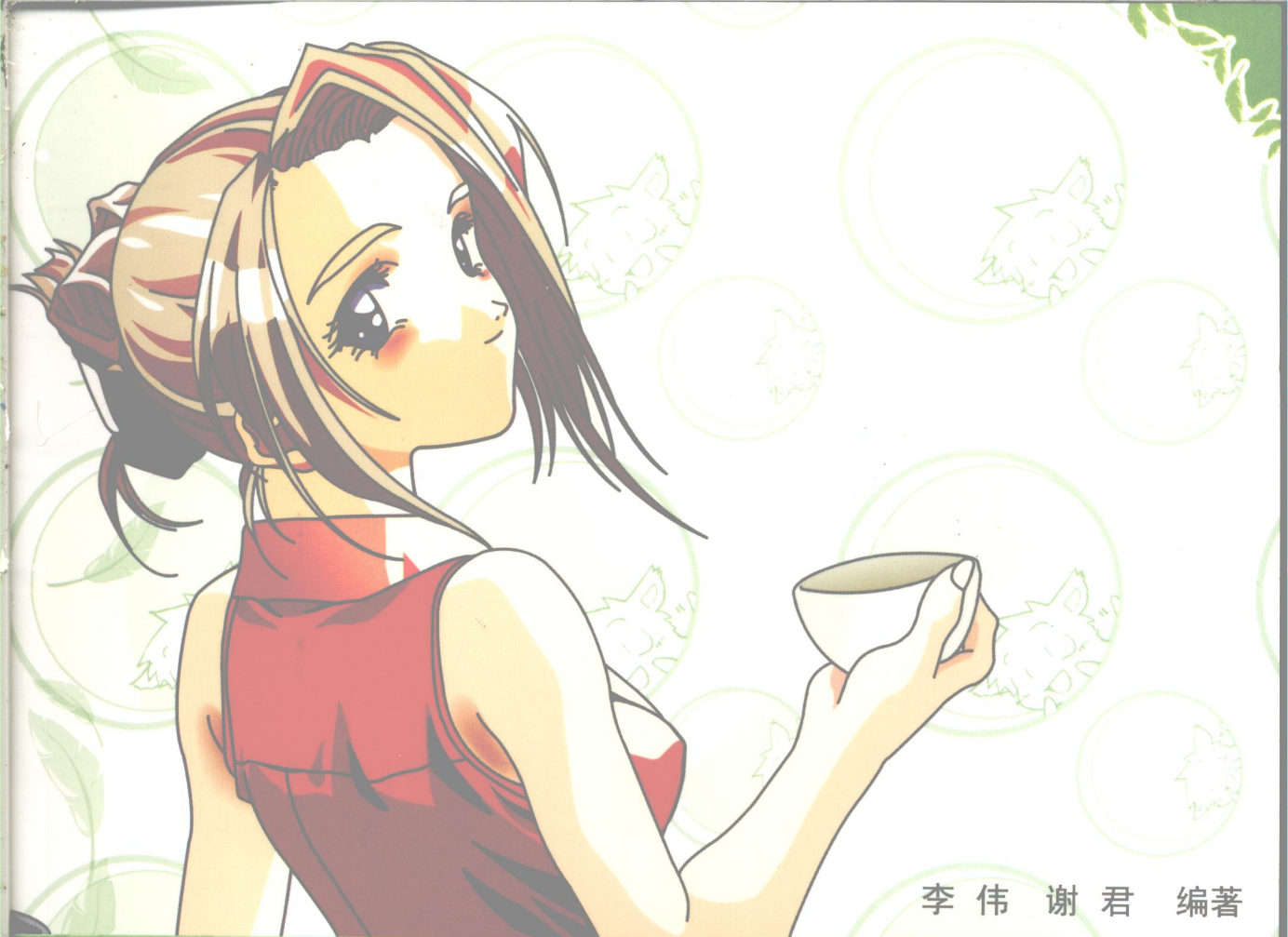

李伟 谢君 编著

CG 设计梦工厂

ILLUSTRATOR 制作篇

清华大学出版社

CG 设计梦工厂

Illustrator 制作篇

李 伟 谢 君 编著

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书由 CG 专家企划,以全新的理念,深入剖析了使用矢量图形软件 Illustrator 设计和绘制卡通漫画人物的技法。全书分为 5 章,通过 5 个卡通漫画人物的制作实例,详细介绍了卡通动物徽章的制作技巧,卡通少女头像的制作方法,漫画少女的皮肤、衣着的绘制方法,男性强健肌肉的表现以及插画的绘制技巧。

全书图文并茂,书中范例包含众多实际制作经验,揭示了 Illustrator 图形处理的应用精髓。

本书全部实例所用到的素材及漫画底稿可以到 <http://www.tupwk.com.cn> 网站下载。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13901104297 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

CG 设计梦工厂 Illustrator 制作篇/李伟,谢君编著.北京:清华大学出版社,2004.9

ISBN 7-302-09593-0

I.C… II.①李…②谢… III.图形软件, Illustrator IV.TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096954 号

出 版 者:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 客 户 服 务:010-62776969

组稿编辑:胡辰浩

文稿编辑:袁建华

封面设计:王 岚

版式设计:康 博

印 刷 者:北京季蜂印刷有限公司

装 订 者:三河市李旗庄少明装订厂

发 行 者:新华书店总店北京发行所

开 本:185×230 印 张:13.5 彩 页:2 字 数:256 千字

版 次:2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-302-09593-0/TP·6655

印 数:1~4000

定 价:25.00 元

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770175-3103 或(010)62795704

前言

CG 是英文 Computer Graphics 的缩写，原意为“计算机图像”，或“电脑图形学”。CG 内容的覆盖面相当大，可以是单纯的艺术创作，也可以是平面广告设计，可以是 2D、3D，也可以是插画或动画。

Illustrator CS 已经成为矢量图制作的必备工具，也是 2D 制作 CG 的一个重要组成部分。使用 Illustrator CS 绘制漫画可以得到极为精美的画面效果，所生成的文件可以被 Photoshop、ImageReady、Flash 等软件重新编辑，不必担心由于放大、缩小等操作所造成的画面损失，也可以完成色彩绚丽的颜色填充，还可以很方便地重复修改而不用担心会损伤作品。

本书以多幅 CG 作品为例，着重介绍人物形象的设计和绘制技巧，剖析了卡通漫画的制作流程和具体操作步骤，以使读者能够熟练地使用 Illustrator CS 绘制专业级的漫画。在表达艺术魅力的同时，更将 Illustrator CS 的功能与使用剖析得一览无遗。

本书介绍的技法，不仅适用于漫画人物形象的设计，同样适用于游戏人物的设定、插画设计、网页 LOGO 的制作。本书旨在帮助读者提升自己的技术，成为一名专业的设计大师。

出于为广大读者奉献精品的初衷，我们用最新最好的艺术创意，用最朴实语言介绍了动漫设计的过程和技法，让您于潜移默化间感受到使用 Illustrator CS 进行卡通漫画设计的巨大乐趣。

本书由 CG 资深设计师李伟、谢君编写，参加本书编写和制作的人员还有王亮、李玉玲、孙慧、刘军、艾玲、陈笑、管正、张立浩、徐辉、刘凤娟、谢东、庄利红、孔祥丰、邱丽、王维、张雪琴、孔祥亮、成凤进、牛静敏等人。由于作者水平有限，加之创作时间仓促，本书不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

作者
2004 年 5 月

CG 设计梦工厂

ILLUSTRATOR 制作

目录

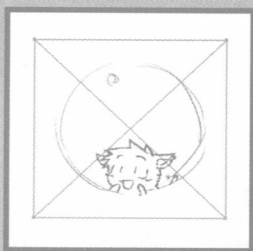
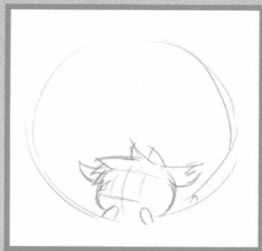
Chapter 01 圆形徽章挂饰	1
STUDY 01 创作要点	1
STUDY 02 绘制草稿	2
STUDY 03 绘制正稿	3
STUDY 04 绘制背景	7
STUDY 05 小结	13
Chapter 02 卡通美少女	15
STUDY 01 创作要点	15
STUDY 02 绘制草稿	16
STUDY 03 扫描处理及导入	17
STUDY 04 绘制头发	18
STUDY 05 绘制脸部	23
STUDY 06 绘制眼睛	25
STUDY 07 添加细节	29
STUDY 08 小结	30
Chapter 03 艺术馆中的女孩	33
STUDY 01 创作要点	33

CG 设计梦工厂

STUDY 02	绘制头部.....	33
STUDY 03	绘制身体.....	58
STUDY 04	绘制手臂和陶碗.....	63
STUDY 05	绘制裙子.....	68
STUDY 06	绘制腿部.....	70
STUDY 07	绘制陶罐.....	75
STUDY 08	小结.....	79
Chapter 04	街头霸王.....	81
STUDY 01	创作要点.....	81
STUDY 02	绘制头部.....	81
STUDY 03	绘制颈部.....	106
STUDY 04	绘制左臂.....	110
STUDY 05	绘制上身.....	125
STUDY 06	绘制右臂.....	140
STUDY 07	绘制着装.....	148
STUDY 08	绘制皮靴.....	156
STUDY 09	小结.....	160
Chapter 05	微风中的少女.....	161
STUDY 01	创作要点.....	161
STUDY 02	草稿部分.....	162
STUDY 03	绘制头部.....	163

STUDY 04	绘制身体·····	180
STUDY 05	绘制修长的腿部·····	192
STUDY 06	绘制石头·····	197
STUDY 07	绘制帽子·····	202
STUDY 08	绘制背景·····	207
STUDY 09	小结·····	207

Chapter 01 圆形徽章挂饰

每

个人都喜欢美丽的东西，在衣服和包上佩戴喜欢的饰物或者徽章，不仅可以展示自己的爱好，还可以让自己保持一种轻松的心态。

以前曾制作过一些小的标志戴在包上，朋友们看了都很喜欢，说：“哎呀，这么漂亮，在哪里买的呀？”我说是自己做的，大家都很惊讶，觉得看起来真不错。其实徽章标志制作起来并不是很困难，在这里就将自己的一些经验和体会与大家分享，相信大家用自己的画笔，加上独特的创意，一定能够设计出漂亮的图案。下面，以可爱的小狗为主题，制作一个简单的圆形徽章，希望通过这个实例，大家能够掌握制作徽章标志的要领，并对 Illustrator CS 有个初步的了解。

STUDY 01 创作要点

制作徽章时，应尽量使线条简洁、颜色明快，视觉冲击强烈，使人能够产生过目不忘的效果。

STUDY 02 绘制草稿

(1) 绘制草稿。用铅笔在纸上画出草稿，一般不要超过 A4 幅面，这样便于扫描。当然，也可以根据自己的硬件条件，使用手绘板来绘制。绘制第一遍草稿的主要目的是确定画面中各个对象的位置，不需要特别在意细节，效果如图 1-1 所示。

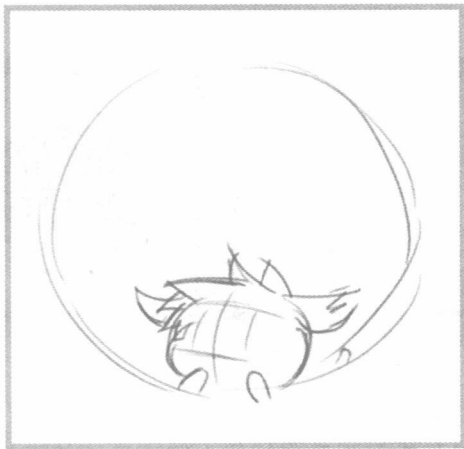

图 1-1 绘制草稿

(2) 修正草稿。确定了位置和大小后，接下来就是对主体进行细致的刻画，在此，我们需要绘制出小狗的眼睛、嘴巴等部位的具体位置，效果如图 1-2 所示。

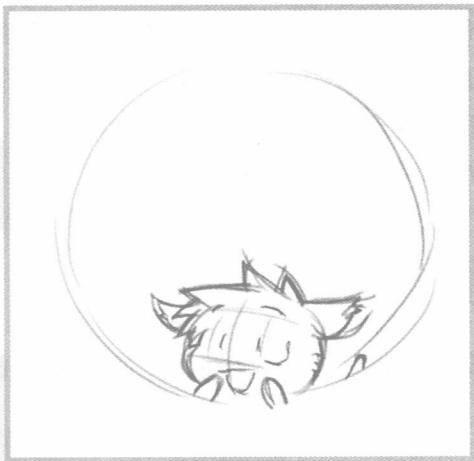

图 1-2 修正草稿

技巧提示

作画时，画面所表达出的情感很重要，必须尽力想象出当时的意境，把自己想要表达创意的都画出来。在这幅作品里，用什么样的颜色，怎样最简洁地画出小狗期待的表情，都需要去考虑。这些都确定了以后，再深入研究表达技巧。在后面稍复杂的例子中，同样也是按照这样的顺序来做。这样做可以循序渐进，不会遗漏画面中的细节，画到任何地方都能够参考前面的步骤。

(3) 决定稿。考虑好画面的细节后，用削尖的铅笔，在画面中提炼出需要的线条，其余辅助的线条则可以用橡皮擦去，效果如图 1-3 所示。

图 1-3 定稿

STUDY 03

绘制正稿

(4) 将草稿以 300dpi 的灰度模式扫描进电脑中，启动 Illustrator CS 应用程序，选择 File | New 命令(快捷键 Ctrl+N)，打开 New Document(新文件)对话框，并设置文件的 Name(名称)为“狗狗”，Size(大小)为 A4，Color Mode(颜色模式)为 CMYK，如图 1-4 所示，然后单击 OK 按钮，新建一个空白文件。

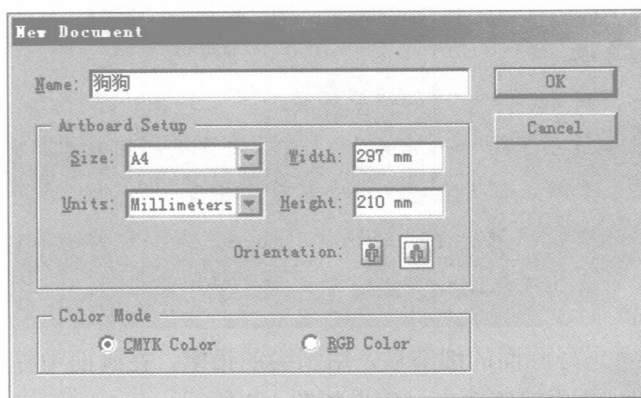

图 1-4 新建文件及设定参数

(5) 选择 File | Place...(导入)命令, 将扫描的底稿导入到编辑区域内, 如图 1-5 所示。

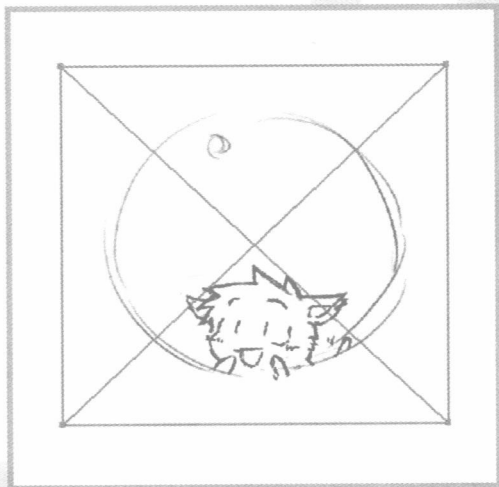

图 1-5 在 Illustrator 中导入文件

(6) 选择 Window | Layers 命令(快捷键为 F7), 打开 Layers 面板。双击 Layer 1 图层, 打开 Layers Options(图层选项)对话框, 在 Name 文本框中输入“底图”, 单击 OK 按钮, 将 Layer 1 图层命名为“底图”, 如图 1-6 所示。

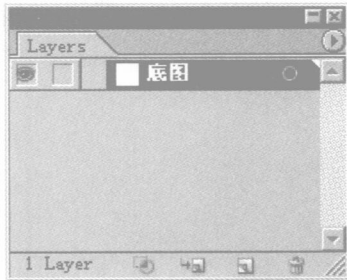
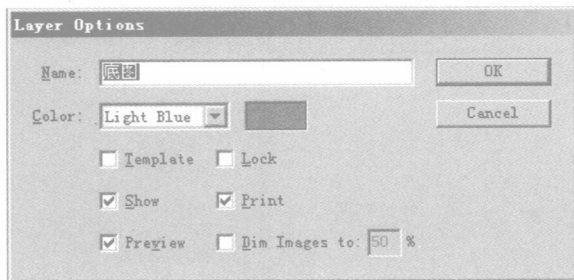

图 1-6 设定图层参数

(7) 单击 Layers 面板底部的 Create New Layer 按钮 创建新图层，新建图层组 Layer 2，并将其命名为“线稿”，如图 1-7 所示。

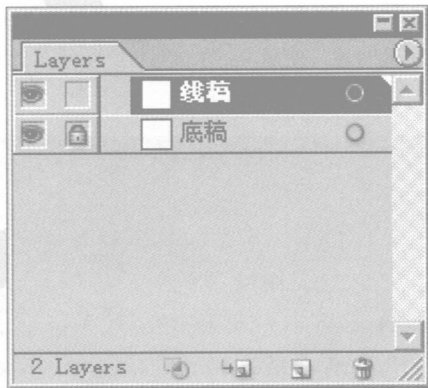

图 1-7 创建并命名图层

(8) 在 Layers 面板中单击“线稿”图层，将其设置为当前图层。然后在工具箱中选择 Pen Tool (钢笔工具，快捷键为 P)，并将 Fill(填充)工具与 Stroke(线框)工具设置为 None，如图 1-8 所示，这样绘制出来的线条只有路径而没有颜色。

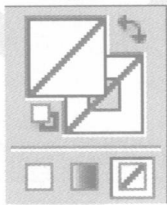

图 1-8 Fill(填充)工具与 Stroke(线框)工具

(9) 使用 Pen Tool 在编辑区域内按照小狗的轮廓绘制草稿, 如图 1-9 所示。

图 1-9 使用 Pen Tool 绘制线条路径

技巧提示

绘制轮廓时, 可以使用“放大”命令(快捷键为 Ctrl++)和“缩小”命令(快捷键为 Ctrl+-), 放大或缩小视图, 绘制时方便观察。绘制路径时, 用隐藏线稿的方法, 可以观察线条的效果。隐藏线稿的方法是单击位于 Layers 面板中线稿所在层左端的眼晴图标, 如图 1-10 所示。

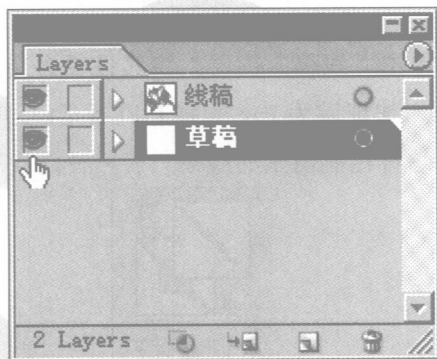

图 1-10 设置图层的可见性

(10) 为线条着色。选择 Direct Selection Tool (直接选择工具) (快捷键为 A)，框选绘制好的路径。在工具箱中将 Fill(填充)工具设置为 None，双击 Stroke(线框)工具，弹出 Color Picker 对话框，按照 C: 100%、M: 100%、Y: 100%、K: 100%(即纯黑色)输入数值，小狗的线条颜色变为纯黑色，如图 1-11 所示。

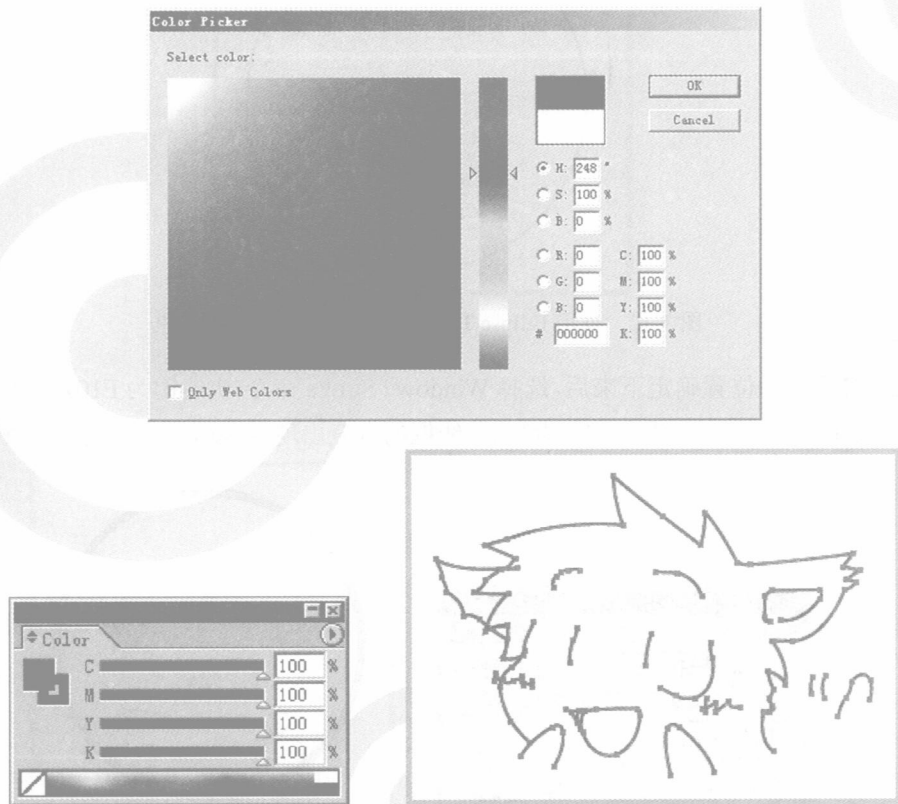

图 1-11 为线条设置颜色

STUDY 04 绘制背景

(11) 新建图层并命名为“底色”，并放置在“底图”图层的上方。在工具箱中选择 Ellipse Tool (椭圆形工具) (快捷键为 L)。将 Fill(填充)工具设置为 None，Stroke(线框)工具设置为纯黑色。按住 Alt 键，在编辑区域中出现圆心，同时按住 Shift 键，在

编辑区域中单击并拖动，便可以绘制出正圆。调整到适当大小，作为徽章外框的大小，如图 1-12 所示。

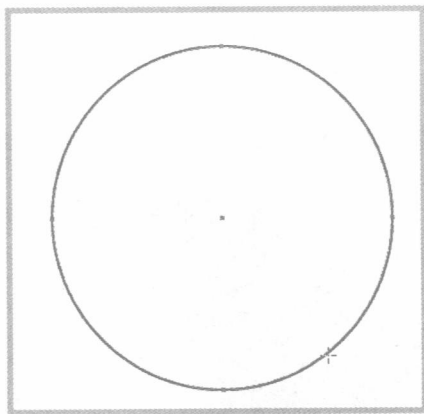

图 1-12 使用 Ellipse Tool (椭圆形工具) 绘制外框

(12) 将圆形的位置确定下来后，选择 Window | Stroke 命令(快捷键为 F10)，打开 Stroke 对话框，在 **eight** 文本框中设定线条为 7pt，线框的宽度出现相应增加，如图 1-13 所示。

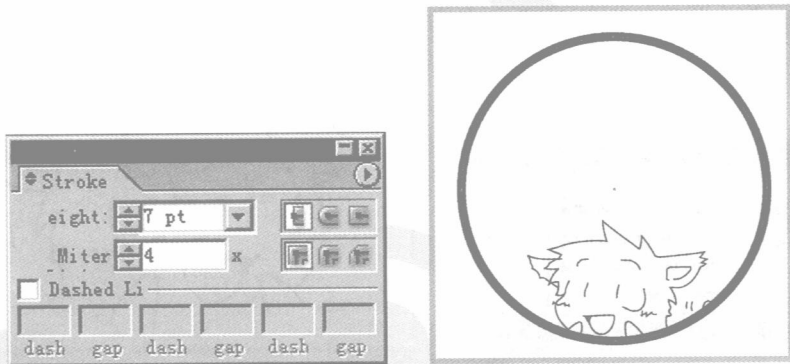

图 1-13 增加线条的宽度

(13) 双击 Fill(填充)工具，弹出 Color Picker 对话框，设置 CMYK 的参数为 C: 73%、M: 64%、Y: 9%、K: 2%。双击 Stroke(线框)工具，设置 Stroke(线框)颜色为纯黑色，参照上一步在 Stroke 对话框中设置宽度为 2pt。制作一个小一些的正圆，放在如图 1-14 左图位置，与外框的间隙部分形成一个月牙形，如图 1-14 所示。

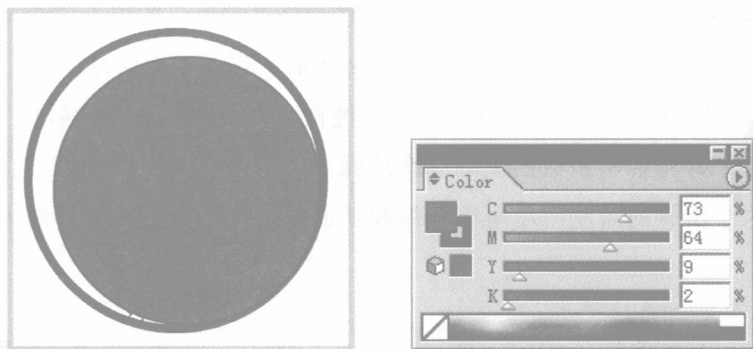

图 1-14 制作有色的圆形框

技巧提示

大圆与小圆组合形成的月牙形状，不仅可以打破画面单调和重复，还使视觉重心固定在主体对象小狗上。

(14) 在正稿中确认对象的位置后，将导入的底稿图层拖入垃圾桶 ，如图 1-15 所示。

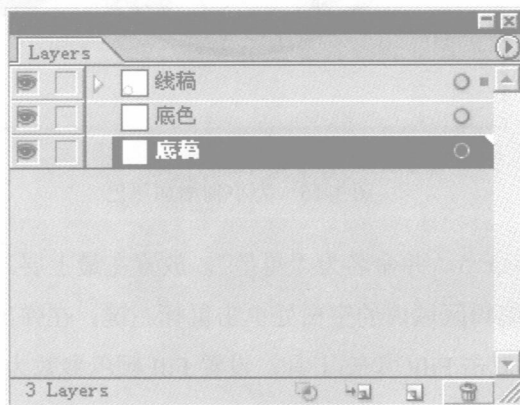

图 1-15 将底稿图层拖入垃圾桶

(15) 新建图层组 Layer 4 并命名为“颜色”，将“颜色”图层设置为当前图层并放置在“线稿”层下方。选择工具箱中的 Pen Tool ，双击 Fill(填充)工具，设置颜色参数为 C: 0%、M: 0%、Y: 0%、K: 0%(即纯白色)，设置 Stroke(线框)工具为 None，按照小狗和徽章外轮廓所组成图案的图案边缘，绘制出小狗身上和尾巴上需要涂上白色的部位。这个步骤的绘制应尽可能仔细和严谨，防止绘制到线条外面去，如图 1-16 所示。

图 1-16 为小狗增加尾巴

(16) 新建图层 Layer 5，并命名为“星星”，放置在最上层。在工具箱中选择 Star Tool(星形工具) ，在编辑区域内的空白处单击鼠标左键，在弹出的 Star 对话框中设置 Points(尖端点)值为 4。双击 Fill(填充)工具，设置 Fill 颜色参数为 C: 16%、M: 14%、Y: 0%、K: 0%，为浅的蓝紫色。在编辑区域中，按住 Shift 键，在图中圆形蓝色区域内单击并拖动，出现正四角星的形状，调整到合适的大小，效果如图 1-17 所示。