

Photoshop

动漫创作

创意与表现

高志清 主 编
科大工作室 杜帅帅 王亚芹 等编著

附1CD

▶ 光盘中收录书中全部实例的线架文件、贴图及后期渲染图片

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

● 电脑设计创意与表现丛书

Photoshop

动 漫 创 作

创意与表现

高志清 主 编
科大工作室 杜帅帅 王亚芹 等编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

PHOTOSHOP

动漫创作创意与表现

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop 动漫创作创意与表现 / 高志清主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2005

(电脑设计创意与表现丛书)

ISBN 7-5084-2729-7

I .P... II .高... III .图形软件, Photoshop CS IV .TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 015947 号

书 名: Photoshop 动漫创作创意与表现

作 者: 高志清 主编 科大工作室 杜帅帅 王亚芹 等编著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044)

网 址: www.waterpub.com.cn

E - m a i l: mchannel@263.net (万水)

sales@waterpub.com.cn

电 话: (010) 63202266 (总机) (010) 68331835 (营销中心)
(010) 82562819 (万水)

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

排 版: 北京万水电子信息有限公司

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

规 格: 787mm×1092mm 16 开本 17 印张 391 千字 4 彩插

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

定 价: 32.00 元 (含 1CD)

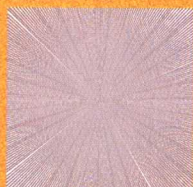
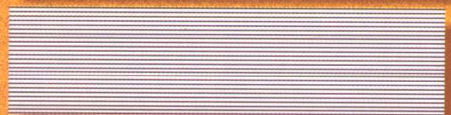
凡购买我社图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

童年线稿

这幅名为童年的作品是黑白效果的卡通，通过贴网点来表现画面的明暗关系。制作方法详见本书第三章。

网点纸效果

童年完成稿

休假完成稿

休假线稿

这幅名为休假的作品使用的是少女漫画中的一种风格来表现的，通过电脑上色，来表现画面的色彩效果。制作方法详见本书第四章。

幻兽完成稿

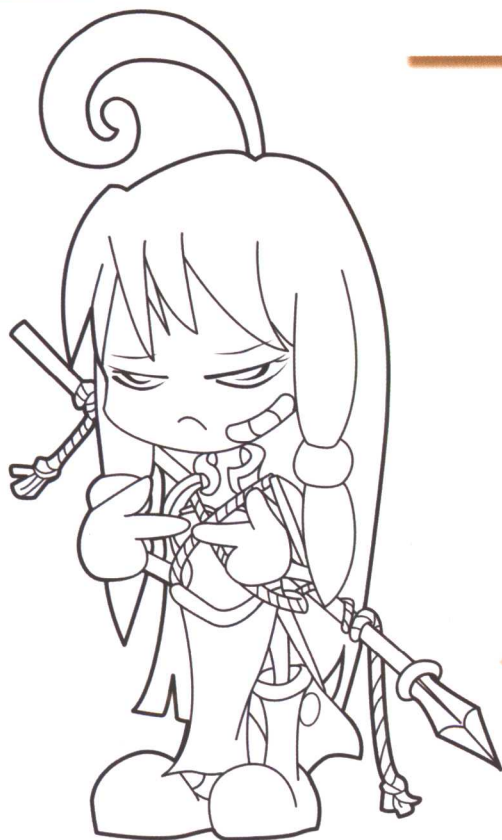
这幅名为幻兽的作品着重表现的是穿着盔甲的人物和动物，通过在电脑中上色，来表现物体的质感和环境氛围。制作方法详见本书第五章、第六章与第七章。

幻兽线稿

Q版人物完成稿

Q版人物线稿

这幅名为Q版人物的作品，采用的是卡通漫画中常见的一种夸张表现手法，通过夸大人物的某些特征，来表现其搞笑和可爱的一面。制作方法详见本书第八章。

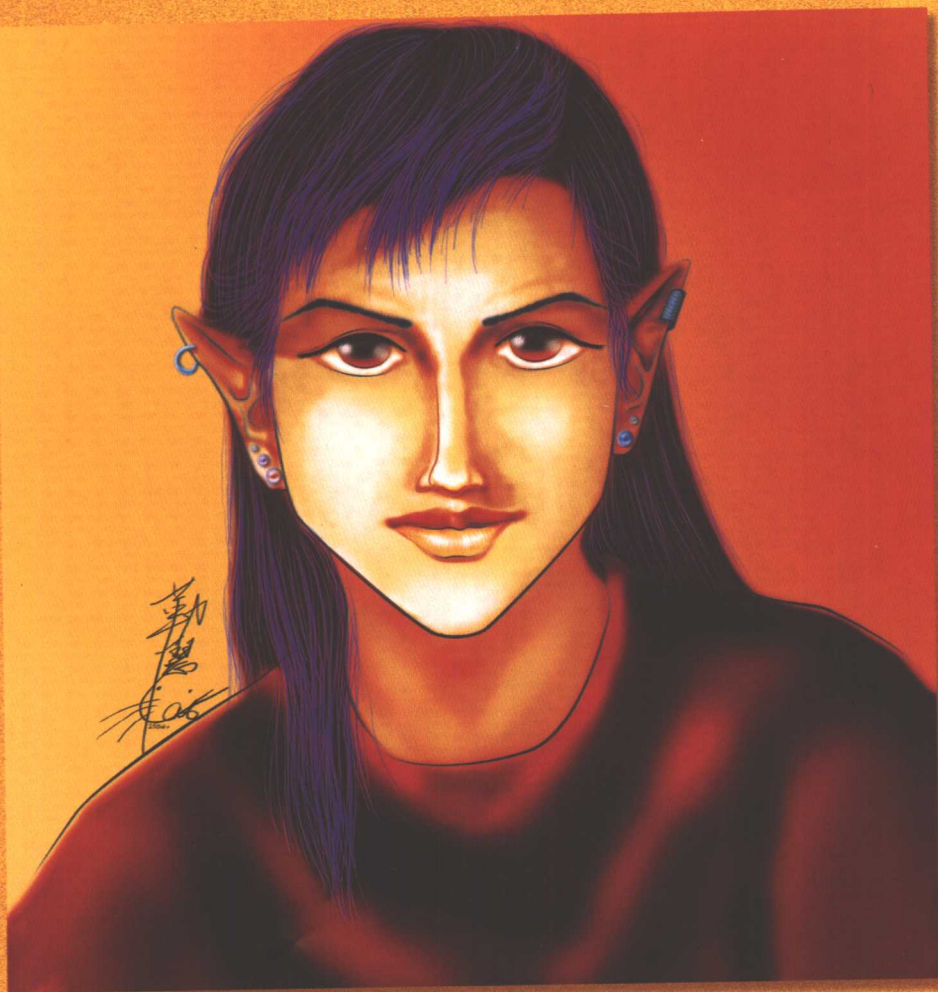
Q版动物完成稿

这幅名为Q版动物的作品，采用的是卡通漫画中常见的一种夸张表现手法，通过夸大动物的某些特征，来表现其搞笑和可爱的一面。制作方法详见本书第八章。

Q版动物线稿

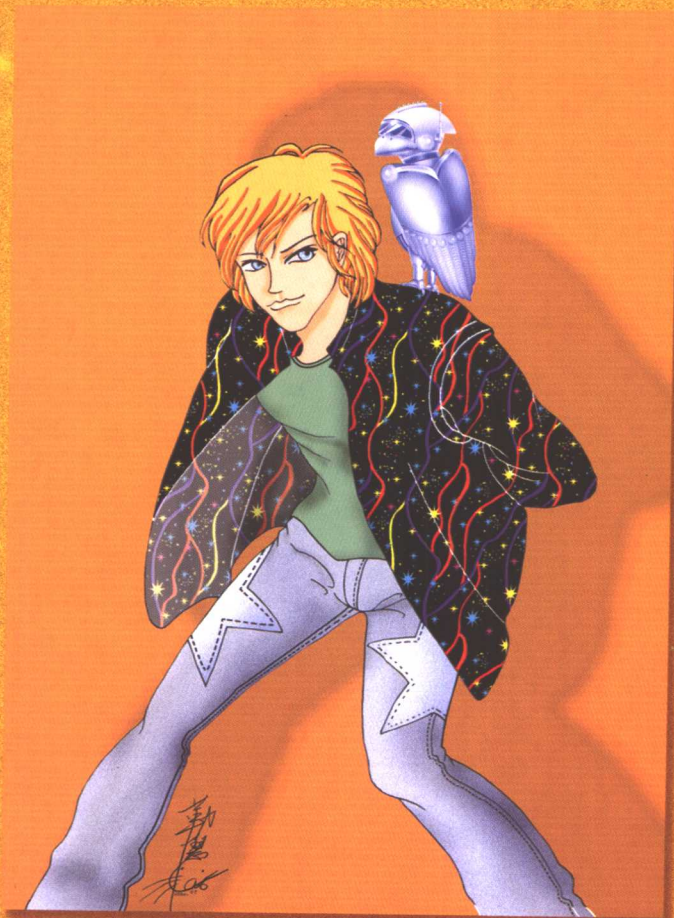

修改照片完成稿

这幅名为修改照片的作品，是通过将真人照片在Photoshop CS中进行加工修改制作而成的。修改照片的方法仅供休闲娱乐，不提倡应用在卡通漫画的创作中。制作方法详见本书第九章。

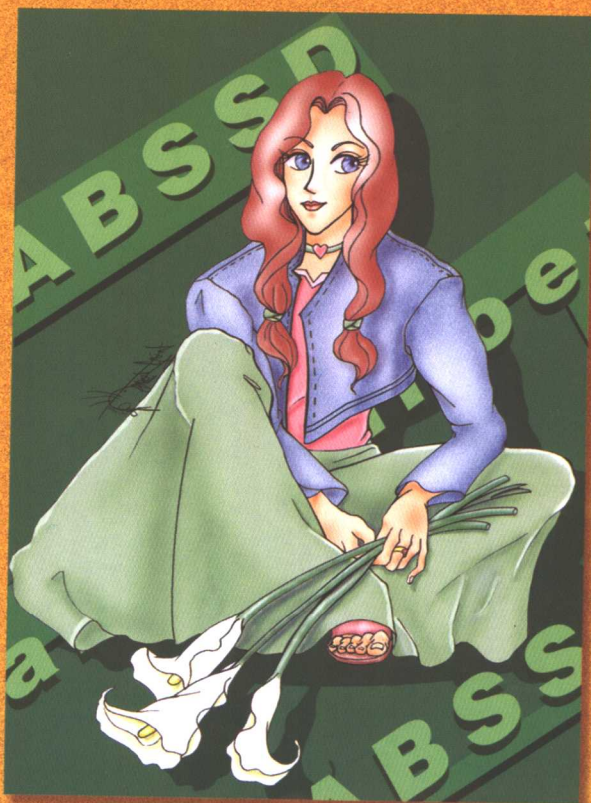

修改照片原图

作品欣赏

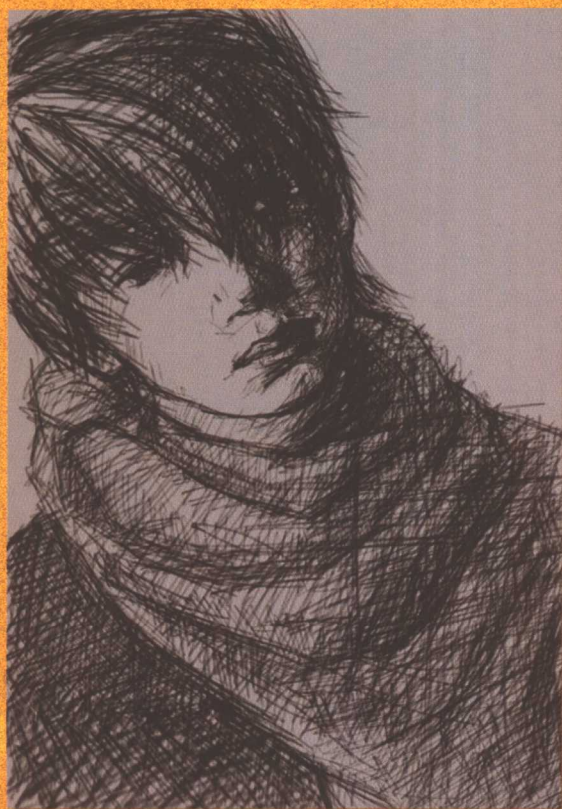
这两幅作品是勒瑟猫学生时代的作品，也是最初开始用电脑软件绘制卡通作品的开端，不成熟之处是显而易见的，但是也正揭示了，只要努力就可以做出完美的作品来。

作品欣赏

作品欣赏

作品欣赏

这两幅作品是勒瑟猫近期使用手写板,结合绘图软件创作的,也可以说是闲暇之余的随手之作,放上来仅供赏玩之用。

本书是专门为热爱卡通漫画的朋友精心打造的，在这里，您将会最直观地学习到在电脑里进行卡通制作的方法及实现各种绚丽效果的技巧。

本书以带故事情节的实例为主线，通过这些图片的制作，充分展现了 Photoshop CS 强大的图像处理功能。运用 Photoshop CS 中不同的工具和命令，完整展现用电脑制作卡通图像的全过程，具有很高的实用价值。

为了方便读者自行创作，本书还配备了一张素材光碟，其中收录了书中所有实例图片的线稿，以及创作所需素材图片，以备读者练习时调用，合理利用此光盘，可以缩减读者学习时所用的时间。

本书详细列举了卡通制作的过程，几乎涵盖了 Photoshop CS 中所有工具的运用，不仅适合中级以上的读者学习，而且同样适合初级读者使用。

编委名单

PHOTO SHOP

动漫创作创意与表现

主 编：高志清

编 委：

张爱城 林 英 刘 霞

贾惠良 王爱婷 车 宇

夏小寒 王亚芹 杜帅帅

周 云 胡爱玉 许海声

张传记 王 恺 张 伟

涂 芳 孙 春 姜华华

刘海芹 赵卉齐 宿晓辉

张恒立 徐 力 张海青

王锡峰

经济的高速增长及房地产业的蓬勃发展带动了相关行业的迅速崛起,这股发展热潮不断追捧着图形图像、装饰装修市场,使这块蛋糕越做越大。追求个性张扬也越来越为我国广大的消费者认同,为适应如此激烈的竞争环境,任何一个与之有关的行业都做出了应有的反应,电脑图书市场也是如此。

为了满足业界读者朋友在运用电脑设计软件进行效果图制作方面的热切需求,使从事图形图像设计工作及想进入这个领域的读者可以选到适合提高理论及作图水平的图书,我们推出了“设计师成长之路丛书”、“电脑设计技能特训丛书”、“学设计零点飞跃丛书”等系列,深受广大读者好评。在此基础上,我们精心推出了本套“电脑设计创意与表现丛书”。本套丛书主要从学习 3ds max 软件和 Photoshop 软件出发,作者以多年的图形图像设计经验结合现实社会的时尚前沿为设计源泉,以各种精彩效果的范例为制作依据,针对实际应用当中遇到的需要解决的问题进行编写。读者朋友通过学习本套丛书,既可以提高理论知识,在制作范例的过程中轻松掌握设计软件,又避免了阅读大量的命令书而不得其所、产生厌烦心理的弊端,使大家在有限的时间里得到自己想得到的东西,这也是作者群体创作的初衷。

本套丛书共分为 9 本,分别是:

《3DS MAX 家装效果图制作创意与表现》

《3DS MAX 样板工程效果图制作创意与表现》

《3DS MAX 餐饮娱乐效果图制作创意与表现》

《3DS MAX 小区绿化及景观效果图制作创意与表现》

《3DS MAX 精彩动画制作创意与表现》

《Photoshop 数码照片处理创意与表现》

《Photoshop 动漫创作创意与表现》

《Photoshop 现代广告设计创意与表现》

《Flash 网站制作创意与表现》

与其他同类电脑图书相比,本套丛书具有以下几项特点:

一、本套丛书以实例为主,每一本书又根据各自的特点进行专业的理论讲解,是初级读者的入门教材,也是中级读者的学习读物。

二、本套丛书的所有实例均来源于现代设计的前沿,既可作为专业人士的参考书,也可用来学习设计软件,是装修装潢行业、平面广告等相关领域爱好者走向成功之路的良师益友。

三、本套丛书思路揭示了作者由最初的思想到最后作品的成形过程，通过作品完成的制作过程，展示了在设计过程中形成的思路。

四、本套丛书追求理论与实践相结合，突出电脑制作技巧、绘图工具与图形的巧妙结合。

五、采用的范例突出实践性，即作品的创意、取材基本从现实实际出发。平面广告方面的图书实例新颖、实用；三维设计方面图书的实例具有代表性、实用性、功能性，在讲述如何制作的过程中具体分析作品所用到的材料，以不同层次的消费群体如何选择各自需要的材料等相关方面来讲述。

六、在讲述过程中，尽量避开了烦琐单调的命令重复，对于软件仅是在开头部分进行了简单论述；对于相关的理论、知识点都穿插在实例的制作过程中。

七、讲述技法详细，没有明显的跳步和漏步，语言通俗易懂，读者只要根据书中的操作步骤即可完成范例的制作。

八、采用中英文对照界面，便于国内读者阅读。

九、实例与设计理念紧密结合。对于每一类制作范例，都先讲述其设计理论和总体思路，使读者在学习之前对范例的制作就有一个整体把握。

为了便于读者学习，我们还在本书中设计了三个小图标，它们分别是：

 知识讲解：讲解设计制作过程中用到的知识点、操作命令和工具按钮。

 操作步骤：用于引出一个操作题目和与之相应的操作步骤。

 提示注意：用于介绍经验和心得或提醒读者应该注意的问题。

在此，我们要衷心感谢向本套丛书提出改进意见的同行和学员，由于他们的认真负责，使本套丛书避免了许多错误，内容更加充实。

另外，还特别感谢您选择了本套丛书，如果您对本书有什么意见和建议，请直接告诉我们。

联系电话：(0532) 5829423 5819714

传 真：(0532) 5833733

E-mail : gaozhiq@public.qd.sd.cn

科大网站：www.keda-edu.com

科大工作室

2004年10月

在卡通漫画制作行业,电脑的运用已经成为卡通制作的一种重要手段。在众多的绘图软件中,Photoshop CS 强大的图像处理功能是被大家公认的。它不仅可以完美地处理图像,还可以绘制各种绚丽的视觉效果,而且操作简单。Photoshop CS 是 Photoshop 家族中最年轻的成员,同时也是功能最完善和强大的一员,较之它之前的版本增加了许多新的功能,如:图像调整功能、自定义快捷键功能、去红眼功能和新的滤镜特效等功能,同时设定了面板管理功能,为卡通制作用户提供了更广阔的可视界面,是电脑卡通制作中不可缺少的设计软件之一。

让读者在最短的时间内最有效地掌握 Photoshop CS 的制图功能,并将其运用在卡通创作的活动中,是我们极力追求的目标。相信读者在认真学习完我们精心为您编写的这本教程后,一定可以运用 Photoshop CS 创作出你心爱的作品。

本书特点

本书最大特点是以卡通故事创作情节为主线,引领读者在跟随故事情节的发展轻松地学习到如何创作和利用 Photoshop CS 制作卡通形象的方法,打破了其他电脑软件教科书的呆板格局,让读者在学习过程中更加轻松愉快。这本书不仅向读者全面介绍了 Photoshop CS 的各种功能,而且将这个软件融会到卡通实例的制作过程中,令读者从卡通线稿直到完成图像一路轻松驾驭。

通过对卡通线稿的制作,充分利用了 Photoshop CS 路径进行绘制各种图形的功能,通过创建路径、转换路径、填充及描边路径等方式得到所需的线条及形状。通过对卡通 CG 彩稿的制作,利用 Photoshop CS 强大的色彩调配功能,在拾色器里调制出各种随心所欲的色彩来丰富画面。合理利用 Photoshop CS 强大的滤镜特效功能制作出卡通图像中各种绚丽华贵及精细的效果,使你的卡通图像处处与众不同之处。在卡通图像创作过程中,各种模拟立体感及材质感的效果是必不可缺的,使用 Photoshop CS 图层效果的强大功能可以轻松解决这一问题。

本书各章内容

本书分为九个章节,在流程上采用卡通制作上的方式,从黑白稿件到彩色稿件及 Q 版形象,一一加以具体讲解及描述,力求在最规范完整的范围内向读者展现卡通制作需要的过程。书中将所有的实例图案都穿插在一个故事情节中,每个章节使用一个情节中的画面作为该章的实例。通过情节的深入和发展,对卡通形象的制作难度也逐步提高,让读者在循序渐进的过程中逐渐掌握创作和绘制卡通故事和形象的技巧。

- ◆ 第一章：将 Photoshop 家族的新成员 Photoshop CS 隆重介绍给大家。除了展现它的各种基本工具及命令外，还详细介绍了它的新增功能。
- ◆ 第二章：介绍了卡通漫画的发展历史及漫画分类。让卡通漫画爱好者更加详细地了解自己所要接触的这个卡通世界。
- ◆ 第三章：通过 Photoshop CS 制作漫画中需要的各种网点效果，让读者掌握在电脑中制作黑白漫画稿的方法及过程。
- ◆ 第四章：本章通过制作美少女的形象，学习在 Photoshop CS 中调配色彩及用色彩表现物体质感的方法。
- ◆ 第五章：运用 Photoshop CS 中渐变工具及滤镜效果来制作卡通漫画中经常出现的盔甲及金属效果。通过本章的学习，相信大家在制作金属物体时会更加得心应手。
- ◆ 第六章：本章通过对黑豹的制作，着重讲解了 Photoshop CS 中强大的定义笔刷功能，经过对黑豹皮毛的制作过程，相信大家在以后制作各种动物时将不会手足无措。
- ◆ 第七章：卡通图像中背景是不可或缺的，运用 Photoshop CS 中画笔的各种笔刷可以绘制出任何深远或狭小的空间来丰富画面。
- ◆ 第八章：Q 版是漫画中必不可少的环节。Photoshop CS 中路径的优势在这里可以充分地展现。通过在电脑中直接绘制 Q 版形象，可以让读者更加熟练对路径的使用技巧。
- ◆ 第九章：如果只是创作还不能满足你作图的欲望，那么对照片的修改可以实现你的这一愿望。通过将照片人物修改成为卡通人物，讲解了 Photoshop CS 中液化滤镜的使用方法。通过液化滤镜及其他各种工具和图层效果的结合使用，完整体验 Photoshop CS 修图的乐趣。

通过本书的学习，可以让读者在卡通漫画的创作世界中如鱼得水，游刃有余。对于想快速提高运用 Photoshop CS 制作卡通漫画技术的朋友无疑会起到很大的帮助作用，而对于初涉漫坛的朋友，本书也会是一本学习宝典。

读者对象

本书是学习动漫制作的必备教材，它既适合于学习动漫制作的初学者，也可以作为动漫爱好者的参考书。