

中文版

Photoshop CS

卡通漫画轻松入门

李 琰 马 希 编著

全

彩

印

刷

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

中文版

Photoshop CS

卡通漫画轻松入门

李 琰 马 希 编著

全

彩

印

刷

兵器工业出版社

北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书以日本漫画和国内本土漫画相结合,系统地介绍了用 Photoshop 绘制 CG 漫画的方法与技巧。

全书共 5 章。第 1 章介绍漫画的基础知识及 Photoshop 的常用功能。第 2 章详细讲解了 CG 漫画的绘制过程。包括人物形象设计、色彩表现和画面整体风格把握。第 3 章通过人物古装风格介绍构图及人物造型。第 4 章介绍场景的设定、画面总体策划的定位和特殊效果的打造等。第 5 章介绍两款比较流行而实用的软件——专业绘画软件 Painter 和动画制作软件 Flash。通过范例作品,简单介绍一些 CG 设计中很实用的软件技能。

本书适合初级漫画创作者。也可作为专业漫画家和设计师的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

中文版 Photoshop CS 卡通漫画轻松入门/李琰, 马希编著.
北京:兵器工业出版社;北京希望电子出版社, 2005.8
ISBN 7-80172-422-4

I. 中... II. ①李...②马... III. 图形软件, Photoshop
CS—教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033034 号

出 版:兵器工业出版社 北京希望电子出版社
邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟 10 号
100085 北京市海淀区上地信息产业基地 3 街 9 号
金隅科技中心 C 座 610

发 行:北京希望电子出版社
电 话:(010) 82702660 (发行) (010) 62541992 (门市)
经 销:各地新华书店 软件连锁店
印 刷:北京广益印刷有限公司
版 次:2005 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

封面设计:刘孝琼
责任编辑:李翠兰 宋丽华 刘 蕊
责任校对:亚 男
开 本:787×960 1/16
印 张:12.75 (全彩印刷)
印 数:1-5000
字 数:270 千字
定 价:35.00 元

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

优秀 CG 作品赏析

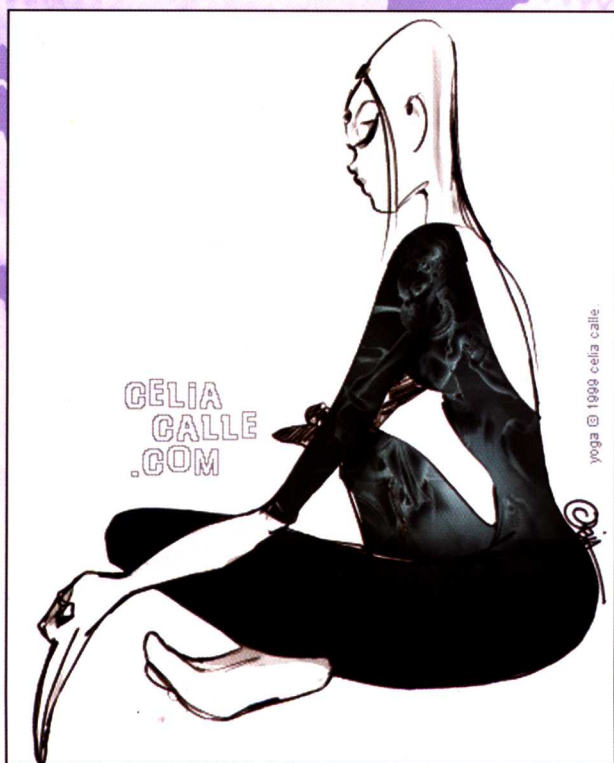
卡通漫画绘制的学习与提高，需要大家相互切磋、探讨。多欣赏一些大师级的优秀作品，开阔一下眼界、拓宽一下思路，对我们自身绘画技术的提高很有帮助。

下面介绍几位国外著名大师的作品，希望大家喜欢同时反复体会。这里一并奉上相关网址，有兴趣不妨多看多练，说不定哪天我们也能成为大师哦！

· CELIACALLE (www.celiacalle.com)

说到个性化的作品，一般都被形容为另类作品，通常是一些追求艺术与自我的作家创作出来的。在浩瀚的漫画海洋中，这些作品确实给人以一种与众不同的感觉，一次视觉的冲击。

Celiacalle 以飘逸的笔触，高雅的颜色，洒洒脱脱地把他的作品展示在我们眼前。

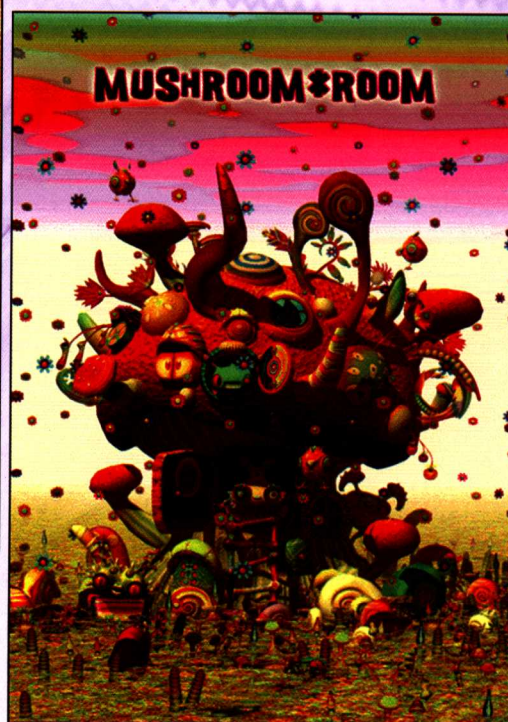

优秀CG作品赏析

· DHOLBACHIE (www.dholbachie.com)

日本 d'Holbachie Yoko / ドルバッキ ヨウコ 的作品如图。这些创新意念的电脑绘图作品，令人震惊！风格独特、细致。她是日本优秀的女设计家之一。

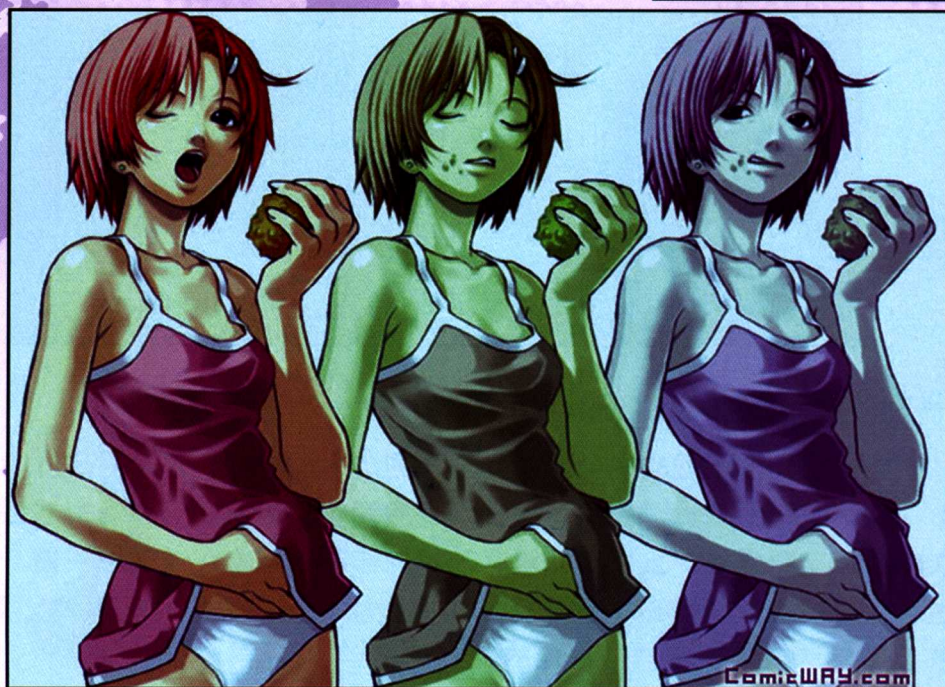

优秀 CG 作品赏析

· Koba-B (www.d3.dion.ne.jp/~koba_b)

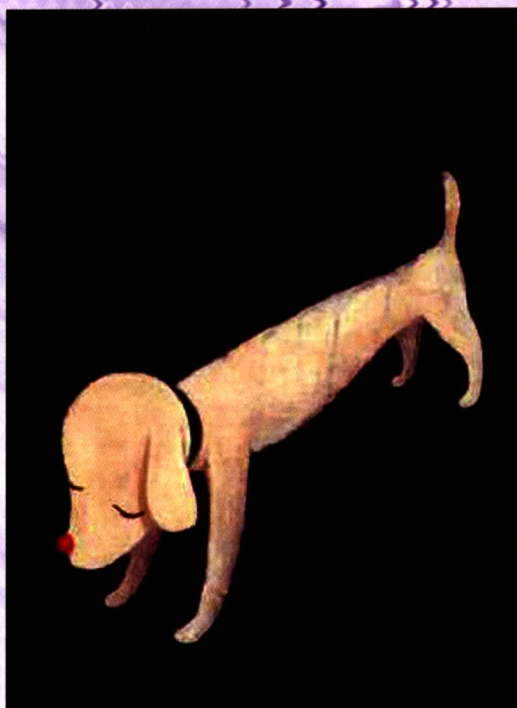
作品独特、画技高超的 Koba-B，他充满现代感的画风，在众多作品中脱颖而出，实实在在地给我们留下了深刻的印象。

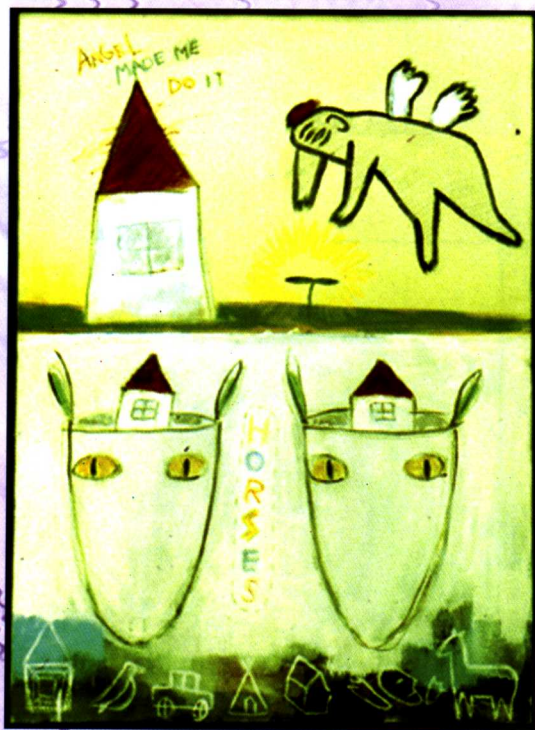

· 奈良美智 (www.happyhour.jp)

奈良美智笔下出现的完全是幼稚天真的个人小宇宙。童画一般的造型和色彩，纯真飘逸的感觉，吸引了大批年轻的观众。因为我们都看得懂得，不把奈良的作品看成是什么高档的艰深苦涩的作品。愿意和创作者一道，在日常生活中寻找回忆的痕迹，跟作品中小女孩小男生一道，回忆孤独、离弃、迷途、无家可归等等我们这一代的共同记忆。

前言

卡通，不管是成年人还是孩子都很容易被它的魅力所吸引。现在的年轻人更是看着卡通片和漫画书长大的一代。卡通和漫画独有的滑稽逗乐的情节，总能激发起我们无穷的想像力；漂亮的色彩、精美的画面更是值得收藏的艺术品。

并且，随着计算机硬件和软件技术的飞速发展，用计算机代替传统的纯手工绘画已经成为一种必然的趋势。基于计算机的CG创作已渐渐成为漫画绘制的一种主要手段，它也使得卡通能够更加快捷便利的应用到电影、电视、商业广告，以及平面艺术、电脑游戏和网络设计中去。

◎ 卡通与漫画概述

卡通漫画流行已久，美国迪斯尼、梦工厂每年推出的卡通动画大片，每一部都使观众深深地为之吸引；而在日本，卡通以及其周边产品的生产也几乎成为了日本的一项重要产业。若论漫画的普及程度、经济效益、对外输出及影响，日本早已超越美国，成为全球第一漫画大国。自20世纪80年代以来，日本漫画一直是内地、中国香港、中国台湾、新加坡及其他亚洲地区年轻人的至爱，也可以说是各类日本流行文化中比较受欢迎而且影响最深远的一种。

漫画的题材及表达形式比较多元化，本书主要采用日本漫画和国内本土漫画相结合的风格，比较系统地介绍了CG漫画作品的制作过程。由简单的Q版风格到需要深入刻画的工笔风格，使读者有一个循序渐进学习的过程，使自己的绘制水平一步一步地得以提高。

◎ 本书的读者对象

本书适合初级漫画创作者。按照本书的实例学习可以不断的提高自己多方面的绘画技能，如对计算机绘画软件应用，基础绘画理论知识，本书都做了详细的介绍。该书也可作为专业漫画家和设计师最得力的参考书。本书读者定位为15~30岁的人群，当然也包括其他业余动漫爱好者、初级漫画绘制者、专业设计人员等。

◎ 本书的章节和内容安排

全书共5章。可分为起步篇、进阶篇、升华篇3个部分。

第一部分 CG 起步基础

第1章重点讲解最为基础的知识，主要面向初学者。讲解了一些电脑绘画前必须做的工作和必备工具，以及一些专业名词的解释，并且帮助分析Photoshop的操作界面，接下来通过两个实际范画的绘制全过程深入的了解Photoshop的常用基本功能。

第二部分 CG 飞速进阶

第2章的前两小节详细讲解了CG漫画的绘画过程。从手绘原稿的处理到上色技

卡通漫画轻松入门

法，每一步处理方法都通过实例进行，有针对性的细心传授！在本章 2.3 节还要继续学习一些漫画的理论基础知识，并且会借助一幅优秀的漫画作品，让理论应用于实际。本章内容包括人物形象的设计、色彩的表现、画面整体风格的把握等。

第 3 章则通过对创作有中国风格的古装人物的学习，不仅能够了解作为点睛之笔的各个细节的刻画过程，同时也会体验到如何在构图及人物造型等方面力求达到完美的过程。

第 4 章的学习目的就是为了解自身的综合能力，包括场景的设定、画面总体策划的定位、特殊效果的打造等等能力。

第三部分 CG 升华扩展

第 5 章将重点了解一些 Photoshop 以外的相关软件技能，这里介绍两款比较流行而实用的软件，专业绘画软件 Painter 和动画制作软件 Flash。通过两个范例作品，简单介绍一些 CG 设计中很实用的软件技能。

◎ 本书的特点

现在市场上的软件教程大多只涉及一些最简单的基础知识，一本书里会举出繁多、零散的小例子分别说明软件的功能操作，缺乏整体规划，没有针对性，例子枯燥也不容易被读者接受。而本书则主题明确，围绕 CG 漫画的电脑绘制过程，由浅入深的讲解软件的操作功能。每个举例的范画都是原创作品，不但给读者新鲜感觉，而且创作过程的体验会让学习变得轻松、容易。

本书在细致讲述 CG 漫画作品的电脑制作过程时，目的在于塑造真正的 CG 画家。逐步深入学习绘图软件的操作，用 Photoshop 绘制出完美的 CG 图画，同时还会涉及到一些漫画创作的基础知识，不断穿插一些必需的绘画方面最为基本的知识，包括创作的思维过程、漫画变形的的方法、色彩把握的技巧等等。并且会借助一幅幅优秀 CG 漫画作品的制作过程，帮助读者理解这些知识，让理论很好的应用于实际。把软件的应用和绘画知识结合起来进行教学是本书的一大特点，毕竟我们学习软件的最终目的还是在于更方便、更完美的创作。

只有积累了丰富的绘画知识，熟练驾驭绘图软件，才能让灵感自由飞跃，在电脑中创造出梦境般的画面。

◎ 致谢

本书作者从事 CG 设计尤其是卡通漫画设计工作多年，具有非常丰富的平面设计、卡通与漫画绘制的经验。

感谢您选择本书，希望本书能对提高您的制作、绘画水平有所帮助。本书如有不当之处，希望您不吝指正。

编者

目 录

第一部分 CG 起步基础 1

第1章 打造Q版卡通形象 1

1.1 必备武器 1

1.1.1 CG创作的前提条件 1

1.1.2 专业基础知识介绍 4

1.1.3 亲密接触Photoshop界面 5

1.2 Q版卡通形象设计 10

1.2.1 可爱的Q版宠物宝贝 10

1.2.2 绘制Q版人物形象 26

第二部分 CG 飞速进阶 44

第2章 现代版漫画人物 44

2.1 《暖冬》线稿处理 44

2.1.1 电脑扫描漫画线稿到初步处理 .. 44

2.1.2 线稿图层化处理 51

2.2 《橱窗》效果分析 54

2.2.1 画面整体处理 54

2.2.2 利用层的功能把色彩进一步 加以处理 56

2.2.3 背景图片的效果处理 69

2.2.4 气氛的渲染技法 72

2.3 《手机》理论与实际, CG 漫画的 整体风格表现及技法 78

2.3.1 CG人物形象的设计 78

2.3.2 CG人物色彩 86

2.3.3 背景效果打造整体风格 87

第3章 古代版漫画形象 89

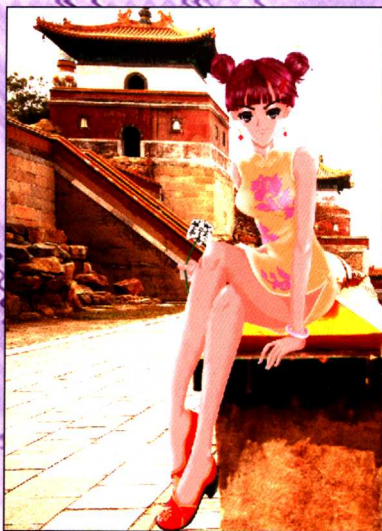
3.1 《神话》完美的画面感觉 89

3.1.1 画面构图讲解 89

3.1.2 人物基本部位的着色 90

卡通漫画轻松入门

- 3.1.3 制造立体质感 92
- 3.1.4 点睛之笔 97
- 3.1.5 使画面丰富的绘制方法 103
- 3.2 《游》中式风格的完美体现 110
- 3.2.1 画面构图讲解 110
- 3.2.2 打造中式人物风格 110
- 3.2.3 背景合成处理 121

第4章 都市版画面 125

- 4.1 《雨天》打造特殊效果 125
- 4.1.1 预设场景 125
- 4.1.2 人物形象及其色彩处理 125
- 4.1.3 滤镜打造场景效果 132
- 4.2 《教堂广场》整体策划 138
- 4.2.1 画面整体策划定位 138
- 4.2.2 色彩效果的具体分析、制作... 139
- 4.2.3 完善细节进一步修饰 146
- 4.2.4 背景图片的选择及其处理方法 151
- 4.3 《窗》体验创作过程 157
- 4.3.1 绘画前期工作 157
- 4.3.2 线稿的处理 158
- 4.3.3 画面上色 162
- 4.3.4 丰富环境 173
- 4.3.5 整体修饰和完成输出 176

第三部分 CG 设计与其他软件的

结合应用 180

第5章 软件综合利用 180

- 5.1 Painter手绘渲染效果 180
- 5.2 Flash动画效果 186
- 5.2.1 Flash艺术表现力 186
- 5.2.2 Flash让你的漫画活跃起来... 189

第一部分 CG 起步基础

第1章 打造Q版卡通形象

本章主要为初学者而设计，属于卡通绘画的基础知识。如果你觉得自己已经可以跨入专业漫画家的行列，当然可以跳过本章向第二章进军。在本章，我们将首先讲解电脑绘画前必做的准备工作，所需的各种工具，一些专业名词的含义。在此基础上，分析Photoshop的操作界面，并通过两个范例的绘制全过程来深入学习Photoshop的常用基本功能。

本章的范例属于Q版风格，并且在本章最后会讲述一些Q版漫画的基础理论知识。大家在学习软件的同时，将会对Q版漫画知识有一个基本的了解。

1.1 必备武器

这一节的知识是最基本的。如果你是只等待高飞的菜鸟，那么就一定要耐心读下去。这里会讲到CG创作的前提条件、专业术语和Photoshop软件的界面。

1.1.1 CG 创作的前提条件

想做一名出色的CG漫画家吗？那你就需要一个充满想像力的头脑，和一台充满神奇力量的电脑。下面来看看绘制漫画的电脑该具备怎样的要求吧。

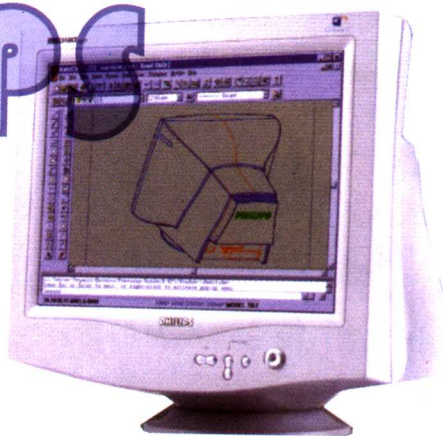
1. 完美的画布

电脑绘画的画布就是显示器。选择一款好的显示器是进行CG创作不可忽视的前提条件，它直接影响绘画质量。现在来介绍两款性能优越、价格适中的显示器给大家。一点点小建议仅供参考。

PHILIPS（飞利浦）Brilliance 107P 高性能显示器，采用ICE技术，具有优异的萤面性能，适用于各类MAC、PC或工作站。

这款全球获胜的专业级飞利浦显示器无疑是平面绘图很好地选择。显示器的自动扫描覆盖水平频率最高可达92kHz，其最大分辨率为1920 × 1440，可以在1024 × 768分辨率、115Hz自动扫描覆盖水平频率下无闪烁显示。显

PHILIPS

示器为平面孔径格栅 CRT，条纹节距分辨率达到了 0.25mm 的标准。新颖的双输入接口可实现同时与两台主机的连接，Customax 对话软件轻松调节，方便易用，可选的 USB 集线器更带来了选择的自由，为你的工作和生活开创新视野。同时此显示器可与 MAC、PC 机及工作站兼容。

SAMSUNG 765MB（三星）显示器采用了三星新的三大核心技术——高精度电子枪、纳米涂层和精准电路控制。

SAMSUNG

此款三星显示器主要指标如下：

纯平面显像管；16in 可视尺寸；最大分辨率 1600 × 1200dpi；0.2mm 点距 / 栅距；30~85kHz 水平扫描频率；50~160Hz 垂直扫描频率；185MHz 带宽高精度电子枪。

精准电路控制可以使显示器在三种亮度模式下都能保证以精准聚集显示且画面尺寸稳定不变。而纳米涂层技术则给用户带来更直观体验，可使眩光和反射光对人眼的影响降到最低。

2. 天才画笔

传统绘画中，画笔是画家不可缺少的武器。电脑绘画同样有画笔的存在，这就是手写板（也称之为数位板）。开始使用手写板时可能会很不适应，但这种状态一般不会持续太久，因为你很快就会被这支“画笔”吸引，并渐渐发现自己再也离不开它。手写板配合实用软件的力量超乎你的想像。