

★ 数字艺术设计系列“十二五”规划教材

数字漫画与插画创作

许广彤 李 源 主 编
孙园园 田梓林 副主编

國防工業出版社
National Defense Industry Press

数字艺术设计系列“十二五”规划教材

数字漫画与插画创作

许广彤 李 源 主 编
孙园园 田梓林 副主编

国防工业出版社

· 北京 ·

内 容 简 介

本书分为两篇共8个制作项目。第一篇“数字漫画创作岗位制作项目”设置“单幅漫画设计与制作”、“四格漫画设计与制作”两个项目。第二篇“数字插画创作岗位制作项目”设置“儿童插画设计与制作”、“出版物插画设计与制作”、“矢量插画设计与制作”、“游戏场景插画设计与制作”、“游戏角色设计与制作”、“像素头像设计与制作”6个项目。内容涵盖:漫画画面处理技巧、四格漫画绘制技巧、各类插画风格的绘制技巧。同时,本书还针对漫画、插画创作中逐步采用的新技术制定教学案例,使学生能够学到最新的实用技术,以尽快适应漫画、插画公司的用人需求。

本书适合作为动漫制作专业教材、动漫与插画创作人员参考书,也适合动漫插画创作从业者阅读和使用。

图书在版编目(CIP)数据

数字漫画与插画创作/许广彤,李源主编. —北京:国防工业出版社,2012.3

数字艺术设计系列“十二五”规划教材

ISBN 978-7-118-07934-0

I. ①数... II. ①许...②李... III. ①漫画—绘画技法—教材②插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 020923 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 14 字数 4000 千字

2012年3月第1版第1次印刷 印数 1—4000 册 定价 48.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)88540777

发行邮购:(010)88540776

发行传真:(010)88540755

发行业务:(010)88540717

前 言

在现代设计的领域中,数字漫画和插画具有着浓厚的表现意味,它与传统绘画艺术有着千丝万缕的联系,同时又具有其自身的独特魅力。动漫插画师,是一个很有前景的行业,动漫插画作品被广泛地用于广告、报纸、书籍、计算机网络等人们生活的方方面面。

动漫插画作品在制作中,插画师们(包含了漫画创作方面)往往需要借助计算机中的相关绘画软件去完成整个制作,较为常用的绘画主流软件之一就是 Adobe Photoshop CS5 软件,本书中的所有项目案例,基本上是使用 Photoshop 来制作完成的。如果想成为插画师,掌握一定的 Photoshop 软件知识和漫画插画绘画技法是非常必要的。

本书主要针对商业插画师职业岗位方向学生的职业能力,突出在知识、能力、素质等方面的培养,充分体现任务驱动、实践导向的课程设计思想,以完成漫画、插画制作的工作领域任务的典型项目驱动,采用知识与技术相结合的递进方式组织编写教学及训练内容,并将本专业领域的发展趋势及实践操作中所应具备和遵循的新知识及时纳入其中,教材中的各项任务单项训练及工作领域综合项目训练等学生实践活动课程设计都具有可操作性。另外,本书以实际项目为主线,立足学生职业能力培养,文字表述简明扼要,内容展开要点突出、图文并茂,同时注重引导学生的学习方式的改变。

本书按照漫画、插画制作工作中的插画师岗位,针对常见任务,由浅入深地设置了数字漫画创作岗位制作项目、数字插画创作岗位制作项目两个大模块,并详细讲解了漫画、插画制作流程和制作过程中的各种技巧。内容涵盖漫画创作技法、四格漫画创作技巧、各类风格的商业插画绘制技巧等方面。

本书由许广彤、李源主编,孙园园、田梓林副主编,作者中既有漫画、插画创作的业内专家,也有从事漫画与插画创作教育多年的专业教师。所以本书

知识结构合理、内容设置针对性强。同时,本教材知识难度适中,受众面广,更加突出技能培养,突出就业能力培养,突出行业的前沿技术。适合作为动漫制作专业教材、动漫与插画创作人员参考书,也适合动漫插画创作从业者阅读和使用。

由于作者水平有限,书中缺点和不足之处,请广大读者批评指正。

目 录

第一篇 数字漫画创作岗位制作项目

项目一 单幅漫画设计与制作	2
项目描述	2
制作思路与流程	2
任务一 画面草图设计	4
任务二 勾线上色	6
相关知识	24
思考练习	28
项目二 四格漫画设计与制作	29
项目描述	29
制作思路与流程	31
任务一 故事构思	31
任务二 角色草图设计	31
任务三 勾线上色	32
相关知识	42
思考练习	51

第二篇 数字插画创作岗位制作项目

项目三 儿童插画设计与制作	54
项目描述	54
制作思路与流程	56
任务一 构图设计	56
任务二 勾线、色指定	59
任务三 角色上色	63
任务四 场景上色	71
任务五 气氛处理	75
相关知识	80
思考练习	83
项目四 出版物插画设计与制作	85
项目描述	85
制作思路与流程	87

任务一 构图设计	88
任务二 角色造型设计与制作	91
任务三 武器造型设计与制作	98
任务四 角色细节处理	99
任务五 场景制作	116
相关知识	122
思考练习	124
项目五 矢量插画设计与制作	126
项目描述	126
制作思路与流程	127
任务一 构图设计	128
任务二 图形设计与制作	132
任务三 背景添加	148
相关知识	154
思考练习	154
项目六 游戏场景插画设计与制作	155
项目描述	155
制作思路与流程	155
任务一 构图设计	156
任务二 场景设计与制作	157
任务三 气氛处理	171
相关知识	172
思考练习	173
项目七 游戏角色设计与制作	174
项目描述	174
制作思路与流程	174
任务一 角色造型设计与制作	175
任务二 尝试设计的多变性	189
任务三 武器设计与制作	195
相关知识	197
思考练习	198
项目八 像素头像设计与制作	199
项目描述	199
制作思路与流程	199
任务一 绘制工具设定	200
任务二 角色勾线上色	204
相关知识	218
思考练习	218

第一篇 数字漫画创作岗位制作项目

教学目标：

目的

本篇主要针对数字漫画制作项目——手绘风格的单幅漫画和四格漫画的设计与制作进行分析讲解。使读者系统地、逐步地掌握数字漫画的创作技能，真正地运用到实际项目中。

重点

1. 数字漫画的制作流程。
2. 数字漫画的创作要求、模式。
3. 相关 Photoshop 绘画软件的基本操作。

难点

1. 对创作要求和模式的掌握。
2. 角色造型的掌握。

教学要求：

必须在配备有多媒体教学设施的实训机房中完成授课任务。教学要求学生通过课程了解 Photoshop 软件的基础操作，熟悉数字漫画的创作过程，能熟练运用 Photoshop 的主要绘制工具进行数字漫画创作。

项目一 单幅漫画设计与制作

X 项目描述

这是一幅偏日式漫画风格的插画，全部使用 Photoshop 软件，配合手绘板创作完成。这张漫画作品的构图独特、角色造型可爱，颜色上的丰富表现让整张画面具有了美丽的童话色彩，如图 1-1 所示。

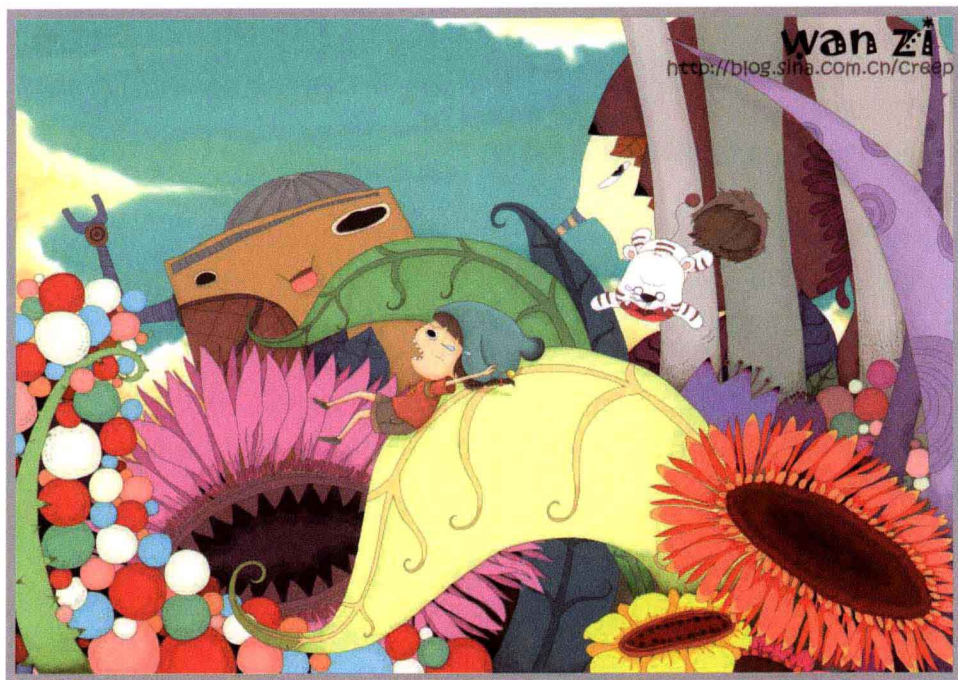

图 1-1

Z 制作思路与流程

卡通漫画的创作，一般在线稿部分有两种处理方式，比较传统的方式是直接在纸上进行上色；另一种比较流行的方式是利用扫描仪或者数码相机将纸质草图复制到计算机中，利用手绘板进行上色。这两种方法的效果是一样的，主要取决于漫画作者个人习惯。

本项目中的这幅作品，采用了运用数码相机拍摄纸质草图，在计算机中重新勾线上色的方式，这种方式的优点在于随时随地都可进行草图的绘制，可以将最初对画面的设想进行最直接的再现，如图 1-2 所示。

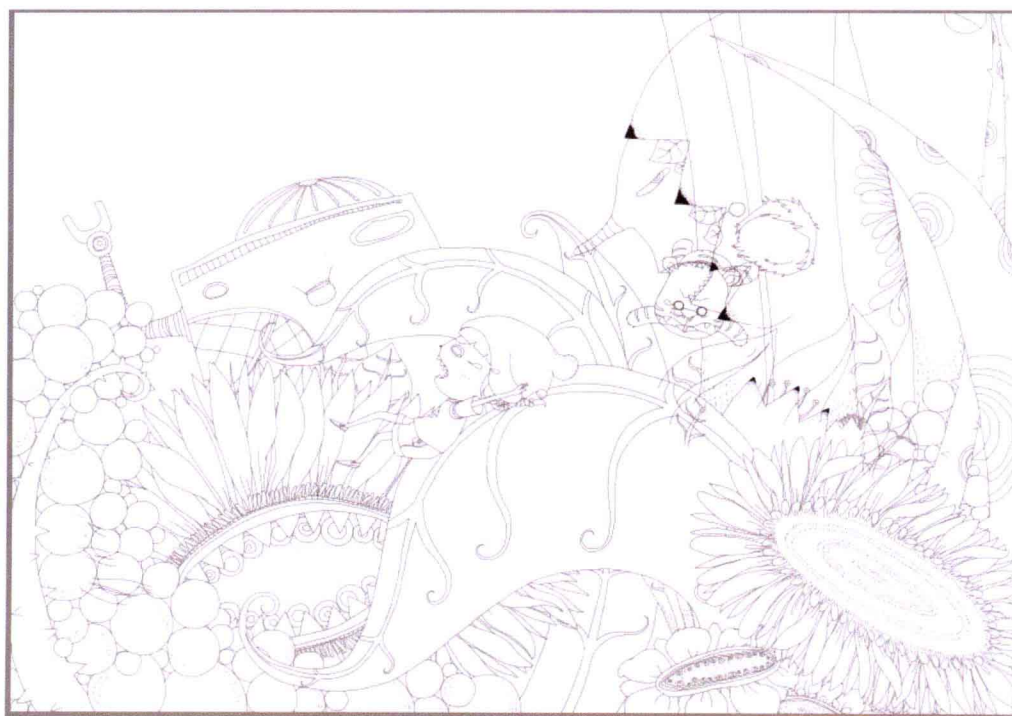
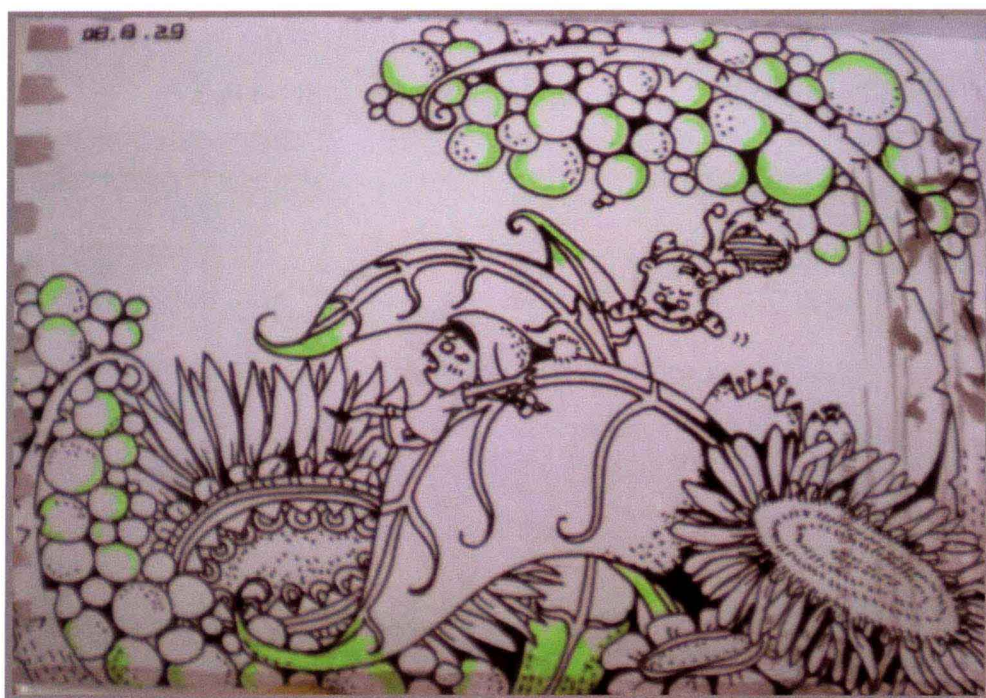

图 1-2

任务一 画面草图设计

(1) 启动 Photoshop 软件，打开扫描好的线稿文件，如图 1-3 所示。

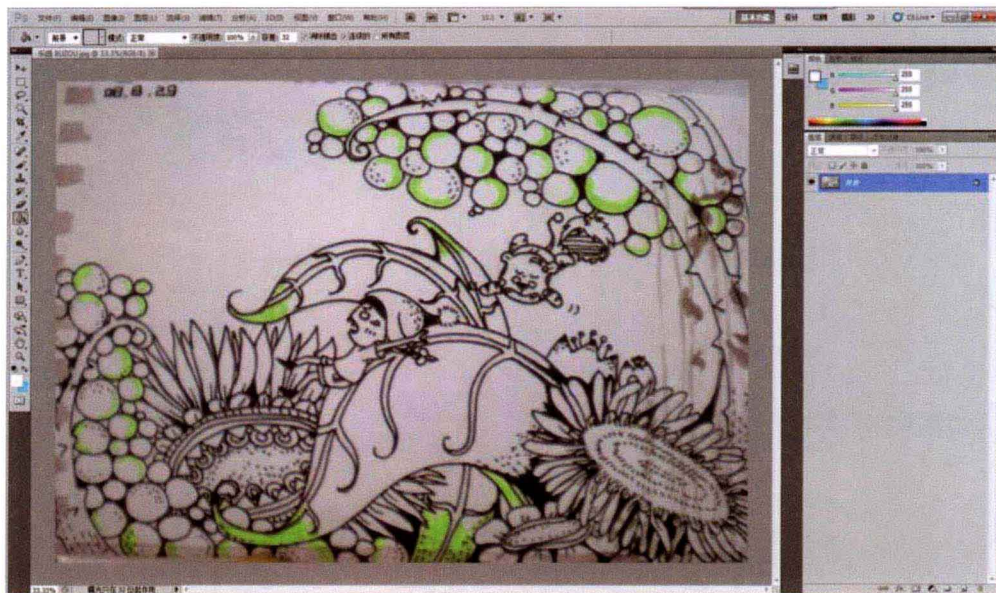

图 1-3

(2) 在图层选项处，单击鼠标右键，选择转换为智能对象，将背景图层变为可编辑的图层方式，如图 1-4 所示。

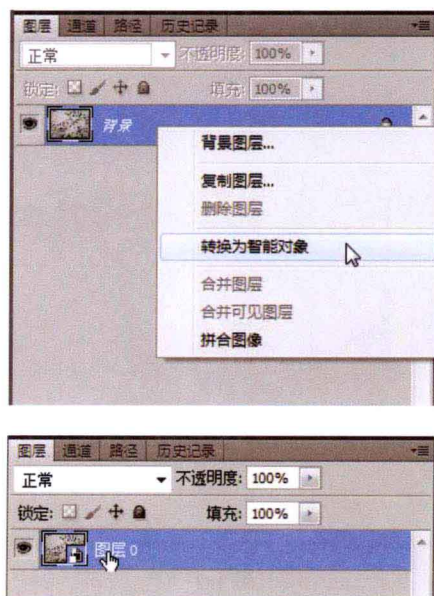

图 1-4

(3) 将背景图层不透明度降到 50%，并在背景图层下方新建新图层，用油漆桶工具为其倾倒一层颜色，如图 1-5 所示。

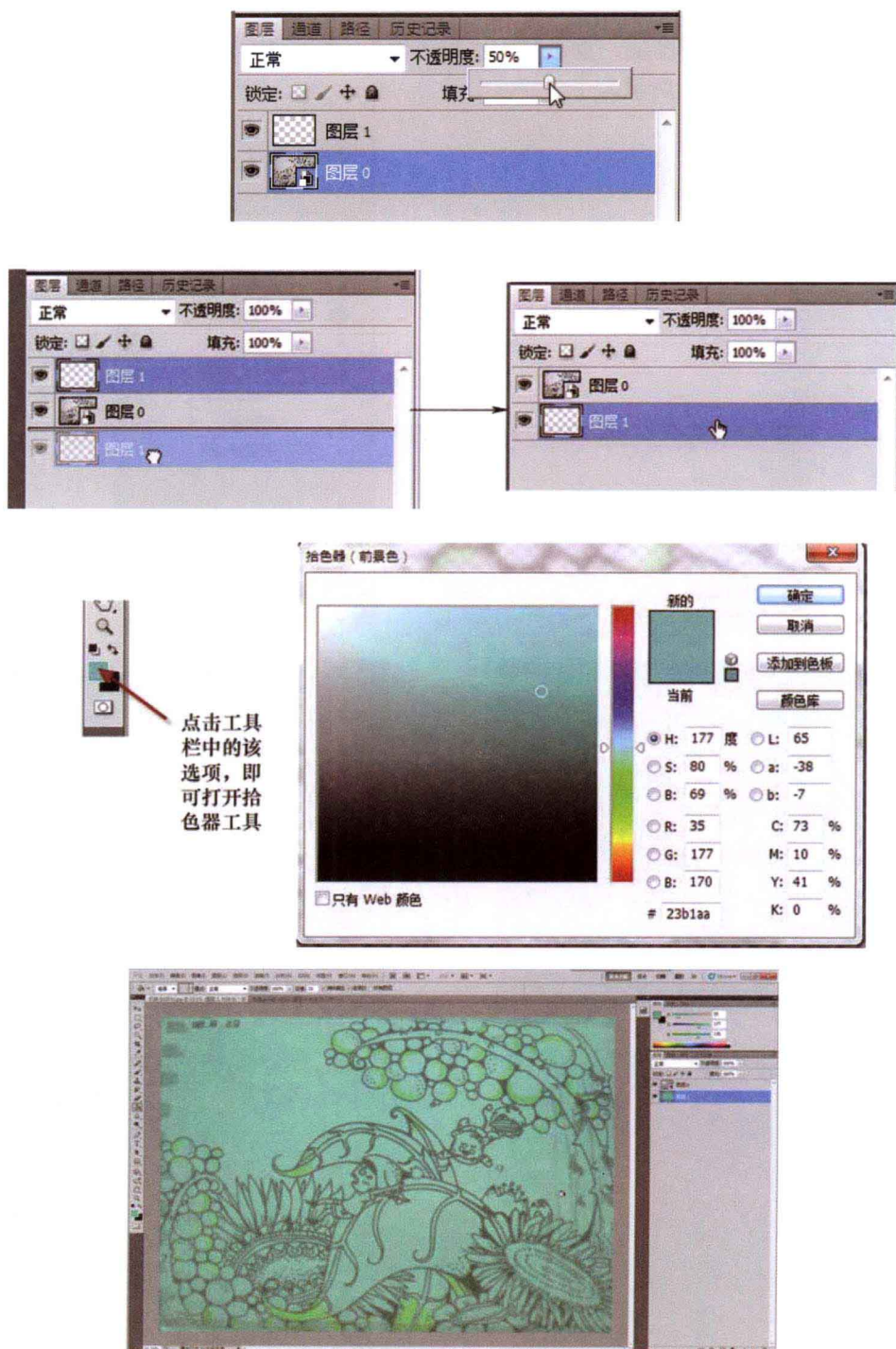
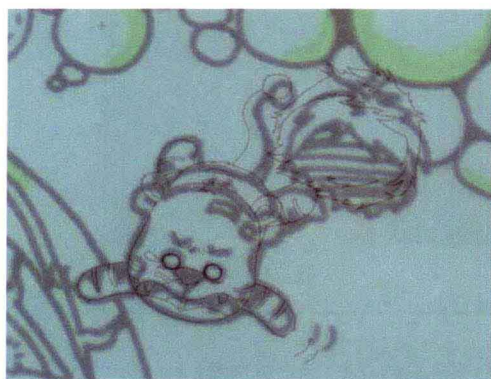
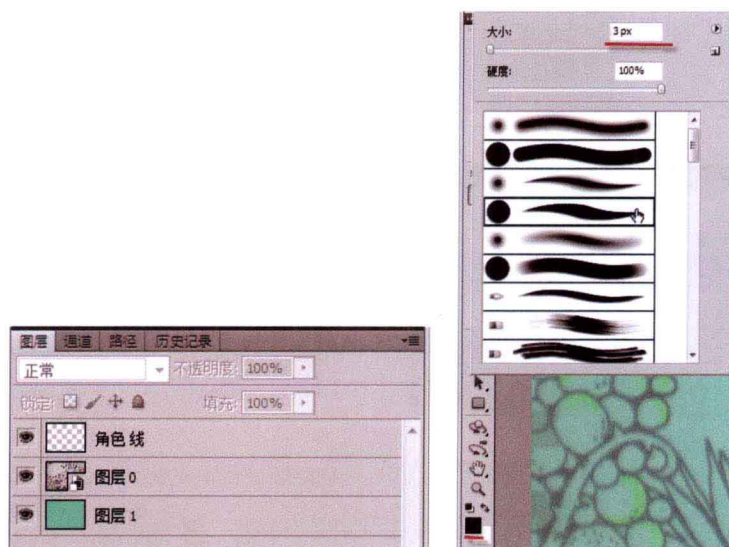

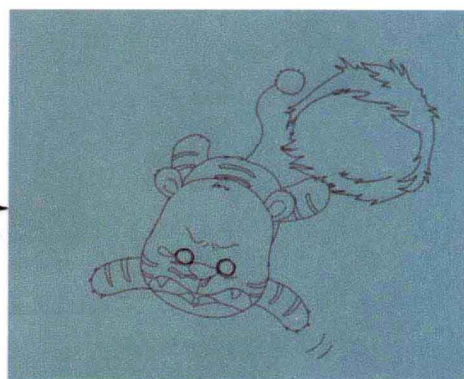
图 1-5

任务二 勾线上色

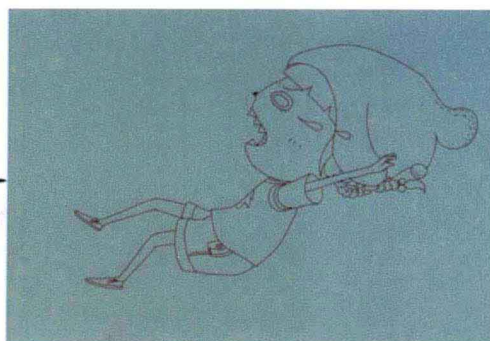
(1) 在图层 1 上新建图层，重命名为“角色线”，在该层上，运用 Photoshop 的默认画笔进行勾线，如图 1-6 所示。

隐藏背景
层后的
效果

隐藏背景
层后的
效果

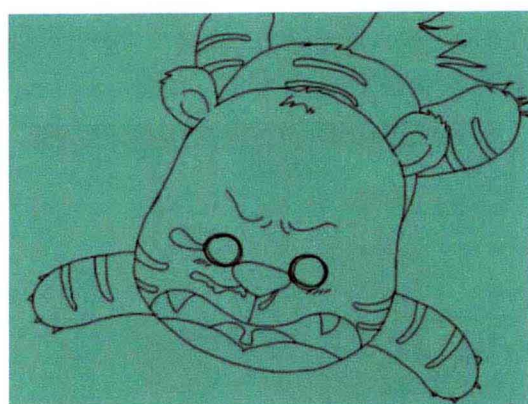
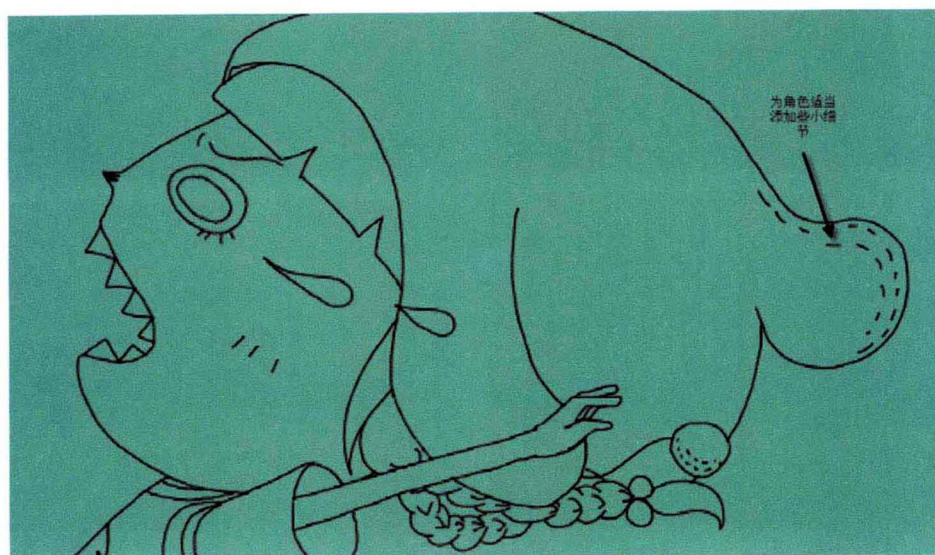
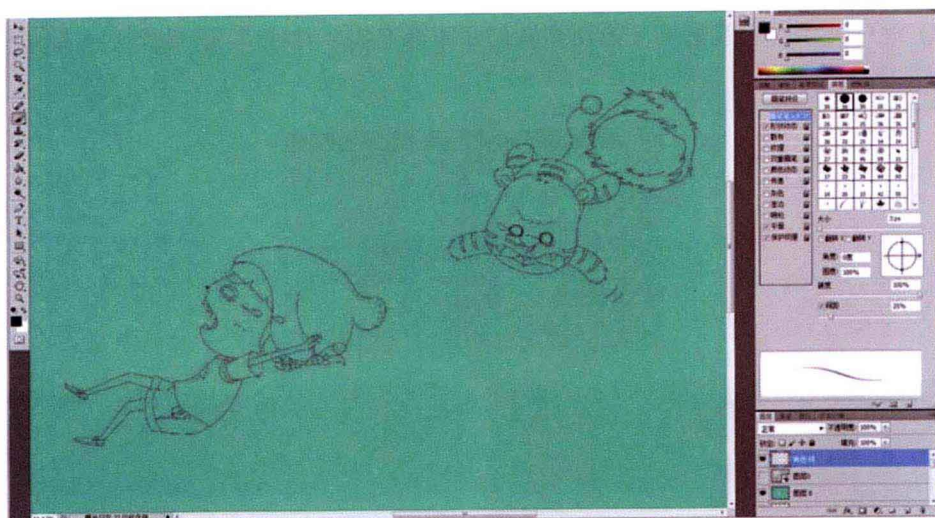

图 1-6

(2) 继续在角色勾线层的下方新建图层，重命名为“花线”，运用默认画笔继续进行勾线，如图 1-7 所示。

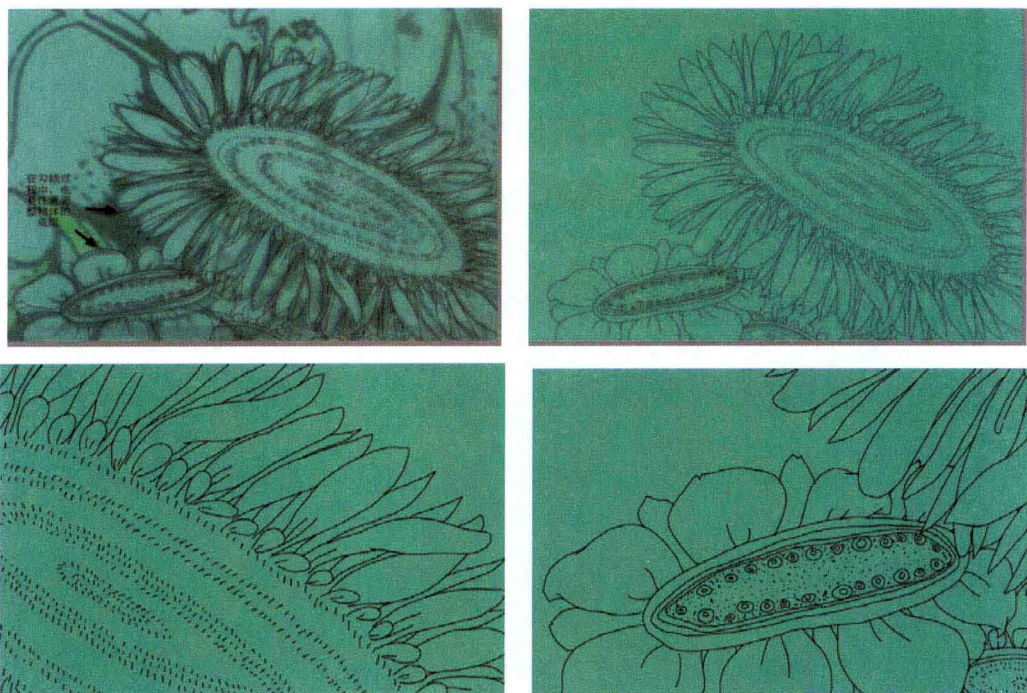
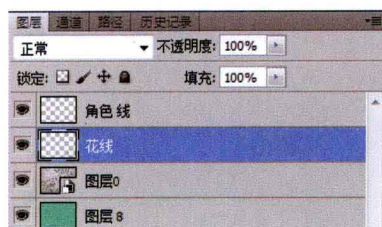
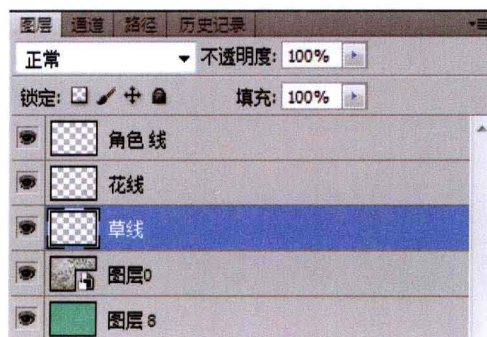

图 1-7

(3) 在花线层的下方新建图层，重命名为“草线”，运用默认画笔继续进行勾线，在勾线过程中，对草图的部分花草造型进行了修改，如图 1-8 所示。

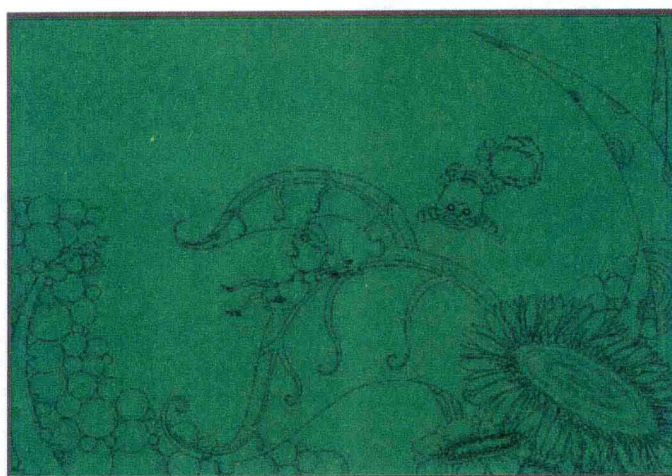
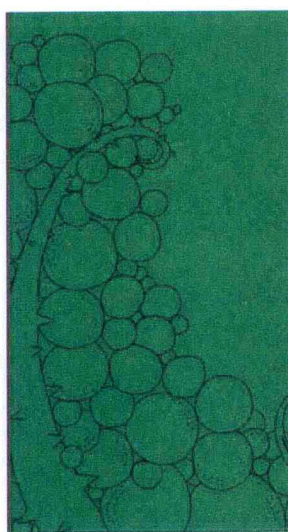

图 1-8

(4) 继续在草线层的下方新建图层，重命名为“后花线”，运用默认画笔继续进行勾线，如图 1-9 所示。

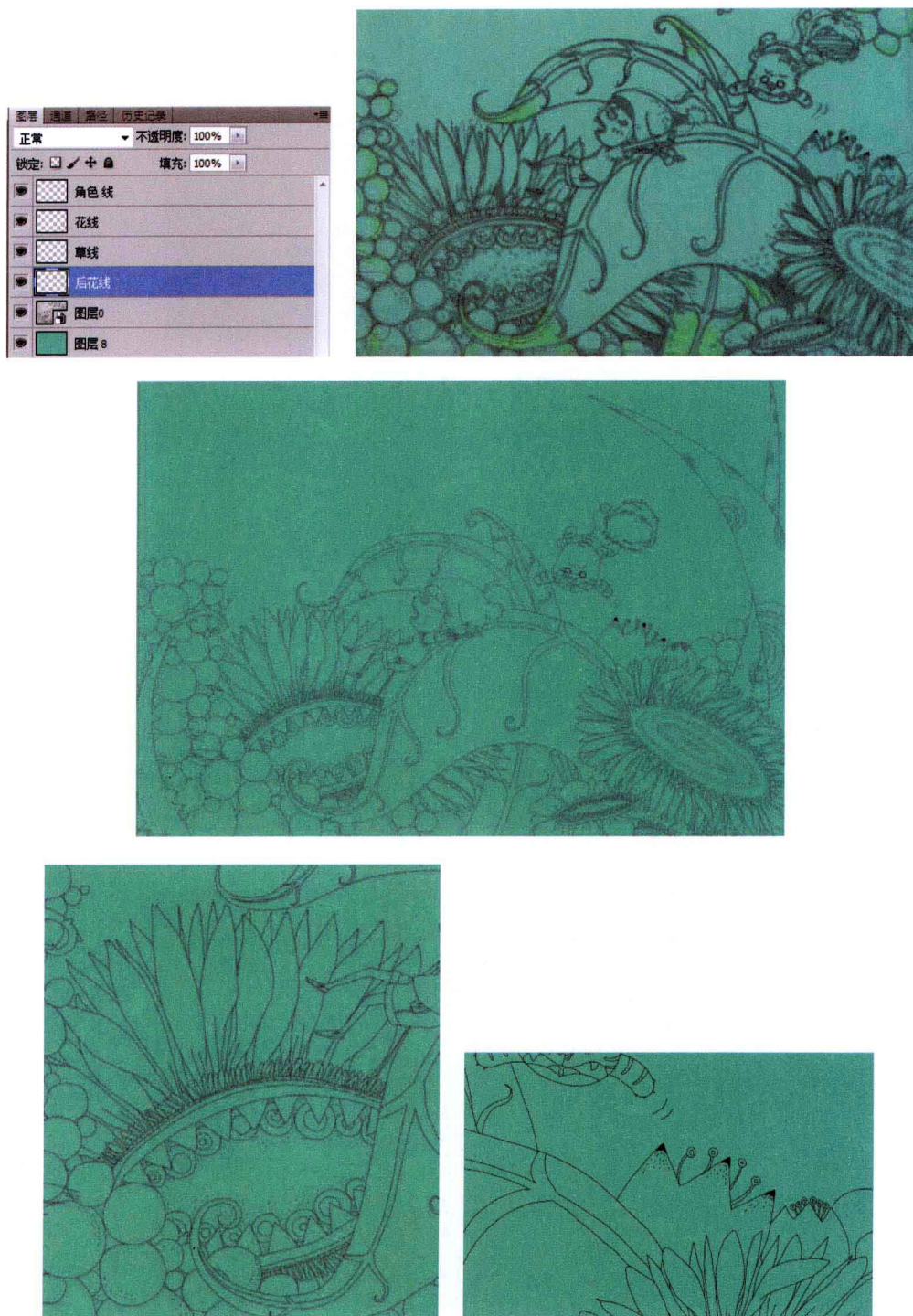

图 1-9