

中国科学出版集团
新世纪书局

苍穹
www.gdtop.com.tw

CG SMART

毅峰/LEE 等 编著

电脑卡通漫画 绘制技法

名家精讲集萃篇 ①

12 Illustrators × 12 Processes × 12 Artworks

12位插画大师
12种绘制技法
12类典型作品

精彩
呈现

科学出版社

名家精讲集萃篇 ①

内 容 简 介

本书是引进自中国台湾 Gotop 出版社畅销的“CG SMART”系列图书中的一本,收录了中国台湾当前最优秀的卡漫作者最具潮流特色和代表性的作品。本书忠实地记录了这些漫画名家的创作思路、绘制过程与心得技法,读者可以从中学学习和体会到更多卡漫创作的方式与方法。书中力求将基础的美术理论与计算机的卡通漫画绘制技法相融合,通过细致的讲解与详尽的绘画步骤演示,为读者揭秘漫画名家是如何创作的。书中使用了图像处理软件 Photoshop、Painter 和图形绘制软件 Illustrator,不仅展示了它们各自在绘制上的特点和效果,还介绍了如何综合运用这几种软件来实现更精美的效果。

本书介绍了 12 个典型案例的绘制过程与技法,包括青春电绘物语、秘密阁楼、天空交际之处、夜·梦、Luck Number、Black Window、拔翼精灵、用爱拯救地球、Rush Hour、午后的春天、元戎连弩和怪力乱神。这些案例图文并茂,讲解细致。从自由手绘和临摹照片讲起,介绍了如何将扫描后的手绘稿文件或拍摄的照片文件转到绘图软件中并进行上色与处理,到最后完成能够输出的成品,展现了整个完整的漫画绘制过程。书中还穿插了绘画基础和印刷色彩的相关概念,以及绘图软件基础知识的介绍。

本书不仅适合广大卡通漫画爱好者作为参考书使用,也可供卡通漫画设计领域的专业人士阅读。无论是刚刚入门的初学者,还是已经掌握了基础绘画技巧的人员,甚至是从事多年漫画绘制工作的资深工作者,都可以在本书中找到适合自己学习的内容。

图书在版编目(CIP)数据

CG SMART 电脑卡通漫画绘制技法. 名家精图集萃篇. 1/《CG SMART 电脑卡通漫画绘制技法》编委会编著. —北京:科学出版社,2010
ISBN 978-7-03-029467-8

I. ①C… II. ①C… III. ①绘画—计算机图形学—基本知识
IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 217955 号

责任编辑:杨倩 张鑫 孙俊倩 / 责任校对:杨慧芳
责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:周智博

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京彩和坊印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011 年 1 月 第 一 版 开本:小 16 开

2011 年 1 月第一次印刷 印张:18.5

印数:1—4 000 字数:405 000

定价:58.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

爱好画漫画的人，灵感一现可能会随手在纸上画一些简单的线条或者造型，之后还能继续创作完善，没准最后会成为一幅精心创作的优秀作品。然而，并不是每幅作品都可以完成，或者是因为没有准确表达出绘画者的思想，或者是因为构图不完美，或者是因为绘画的工具有限。不管是何种原因，一个好的引导者可以帮助爱好画漫画的人少走很多弯路，按照正确的思路和方法进行创作，循序渐进地掌握卡通漫画的绘制技法。

为了让漫画创作者看到更多优秀的作品，并领略卡漫名家们带来的创作思路和技法，我们从中国台湾Gotop出版社引进了“CG SMART”系列图书。该系列图书可以作为好的引导者，给漫画创作者带来新的思想上的火花，学到更宽广的创作方式，建立正确的创作概念和价值。

“CG SMART Project”是夜猫馆咖啡屋所撰写的卡漫教学计划，该计划主要在于尝试用各种形式传递给大众更多卡漫创作的知识，借以提升卡漫文化交流与建设。而“CG SMART”系列图书的编写理念就在于：“优秀的创作者并不一定是好的老师，但是优秀的创作者必然拥有一套自己的创作思维与过程”。本书正是“CG SMART”系列图书中的一本，将优秀创作者的创作思路、绘制过程与心得技法，忠实地记录下来，通过细致讲解12个典型案例的绘制过程，让读者学习和体会到更多卡漫创作的方式与方法。

工欲善其事，必先利其器。在众多的绘画方法中，计算机绘画的优势最为明显。目前使用计算机绘制卡通漫画一般采用两种方法，一种是先手绘，在足够的精度下用扫描仪扫描画好的纸稿，再在图像处理软件中对扫描出来的文件进行颜色和细节调整等后期处理；另一种是直接在计算机软件中用鼠标或数位板绘制，其中使用数位板可以准确绘制出完美的效果。

在卡通漫画的绘制过程中所使用到的设计软件包括Photoshop、Painter和Illustrator等，创作者可以根据所绘制动漫作品的特点来选择软件工具进行创作。本书既分别介绍了Photoshop、Painter和Illustrator三个绘图软件的独立使用方法，也介绍了其组合使用方法，把实际绘制漫画过程中可能遇见的各种情况都予以讲述。例如，案例“天空交际之处”单独使用了Photoshop软件，进行构思、线条描绘和上色处理；案例“用爱拯救地球”综合运用了Photoshop和Painter软件，先用Photoshop拟草稿，然后在Painter中绘制彩稿；案例“Luck Number”综合应用了Illustrator和Photoshop软件，先用Illustrator对拍摄出来的照片进行人物架构绘制，然后用Photoshop绘制背景。

本书图文并茂，讲解生动，为了便于读者学习和参考，在内容和版式上进行了精心的设计，并通过页眉进行标识，包括CG MUSEUM（美术插画艺廊赏析）、HOW TO DRAW（计算机绘画创作步骤详解）、FOUNDATION（绘画基础概念研究）、CG COLOR（印刷色彩基础研究）、PAINT CG（绘图软件基础介绍）、ART KNACK（绘画创作小诀窍与观念分析）等，以方便读者阅读。

从手绘到临摹照片，再到绘图软件中的上色与处理，本书内容详尽，展现了完整的漫画绘制过程，不仅适合广大卡通漫画爱好者作为参考书使用，也可供卡通漫画设计领域的专业人士阅读。无论是刚刚入门的初学者，还是已经掌握了基础绘画技巧的人员，甚至是从事多年漫画绘制工作的资深工作者，都可以在本书中找到适合自己学习的内容。

我们希望通过“CG SMART”系列图书，能够将中国台湾名家们的创作思路和技巧，完美地展示在读者面前，以推动美术创作文化交流。如果有任何疑问，可以与我们出版社联系，联系邮箱：bookservice@126.com。

编著者
2010年12月

推荐序

绘画工具的改变是件很神奇的事情，我还记得在学校赶作业时，为了针笔线条的粗细不一而头疼不已，还有由于油画颜料干得太慢，迫不得已硬是把颜料用更厚重的方式叠加上去。这一切已经变成了难以想象的往事了。

虽然常常听到有些人抱着“工具不代表一切”的论点，但是“工欲善其事必先利其器”的道理也是不可忽视的。能够善用工具到随心所欲确实不是件容易的事，更何况计算机的软件更新速度之快也常让我们手忙脚乱。一本好的工具书，是在接触绘画软件之初最为要紧的事。

本书的出现，应该是可以让许多人有个入门进阶的好参考，我也就不必老想着还要做本教学书了，因为本书里面讲的比我能讲的还要细腻，细节方面更加清楚。

“师父领进门，修行在个人”，我想扎实的努力才是进步的有效途径。希望这些作者的努力，能够让大家轻松愉快地学到自己想要的。

插画名家 平凡

从高中开始就对绘画方面有很深的兴趣，碍于本身没有绘画才能，往往只能忘图兴叹，但还是非常渴望可以更接近它一些。终于这次有这个机会可以制作这本书，我的心可能比作者们的喜悦还强上百倍。

谢谢辛苦的作者们大力相挺，提供这么多精致又好看的作品，也谢谢一直被催促、奋力赶工的排版，以及其实早就被我发现在躲我电话的雪涡，还有大力相助、贡献精彩推荐序的平凡先生，同时也要谢谢购买本书、在实际上支持我们的你们。

现在，除了感谢，还是感谢……

本书原版编辑 许豫玲

目录

CONTENTS

CG MUSEUM · 美术插画艺廊赏析

1

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

人体比例与设计——年龄图与头身图训练小技巧

22

HOW TO DRAW · 计算机绘画创作步骤详解

23

STYLE GAME · 你适合怎样的风格

24

青春电绘物语—VOfan

26

秘密阁楼—毅峰(Evan)

34

天空交际之处—王岚威(Lan)

52

夜·梦—Bullela

76

Luck Number—琼如

90

Black Window—LEE

124

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

人体比例与设计——水平翻转与八视图的训练小技巧

136

FOUNDATION · 绘画基础概念研究

137

1 如何看——谈视线传达

138

2 光影追逐——绘图中光与影的呈现

140

3 色彩无忌——绘画中色彩的呈现

147

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

软件选择——矢量与点阵图的差异

152

CG COLOR · 印刷色彩基础研究

153

RGB与CMYK

154

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

dpi、dpc和ppi的分别

156

PAINT CG · 绘图软件基础介绍

157

1 图像处理的最强王者——Photoshop

158

2 模拟真实的彩绘质感——Painter

162

3 复合性矢量绘图霸主——Illustrator

164

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

好用的快捷键 166

CG MUSEUM · 美术插画艺廊赏析

167

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

照片绘制训练小技巧——往对角拍摄 190

HOW TO DRAW · 计算机绘画创作步骤详解

191

拔翼天使—阿甘 192

用爱拯救地球—固米克斯 206

Rush Hour—CHIYO 224

午后的春天—有马拓也 238

元戎连弩—嘎吉ANV006 252

怪力乱神—Spawnmax 264

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

照片绘制训练小技巧——上下斜坡的景深 280

TABLET · 数位绘画板的基本介绍

281

数位绘画板的种类与差异 282

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

美术创作资料——场景摄影参考范例 284

Q&A · 计算机绘画常见问题解答

285

ART KNACK · 绘画创作小诀窍与观念分析

创作的来源——用于随身记录的“笔记本”的挑选方式 289

10位美术创作者争相竞演！
展现多元的美术作品创意！

CG MUSEUM

作者：VOfan

作者: Lan

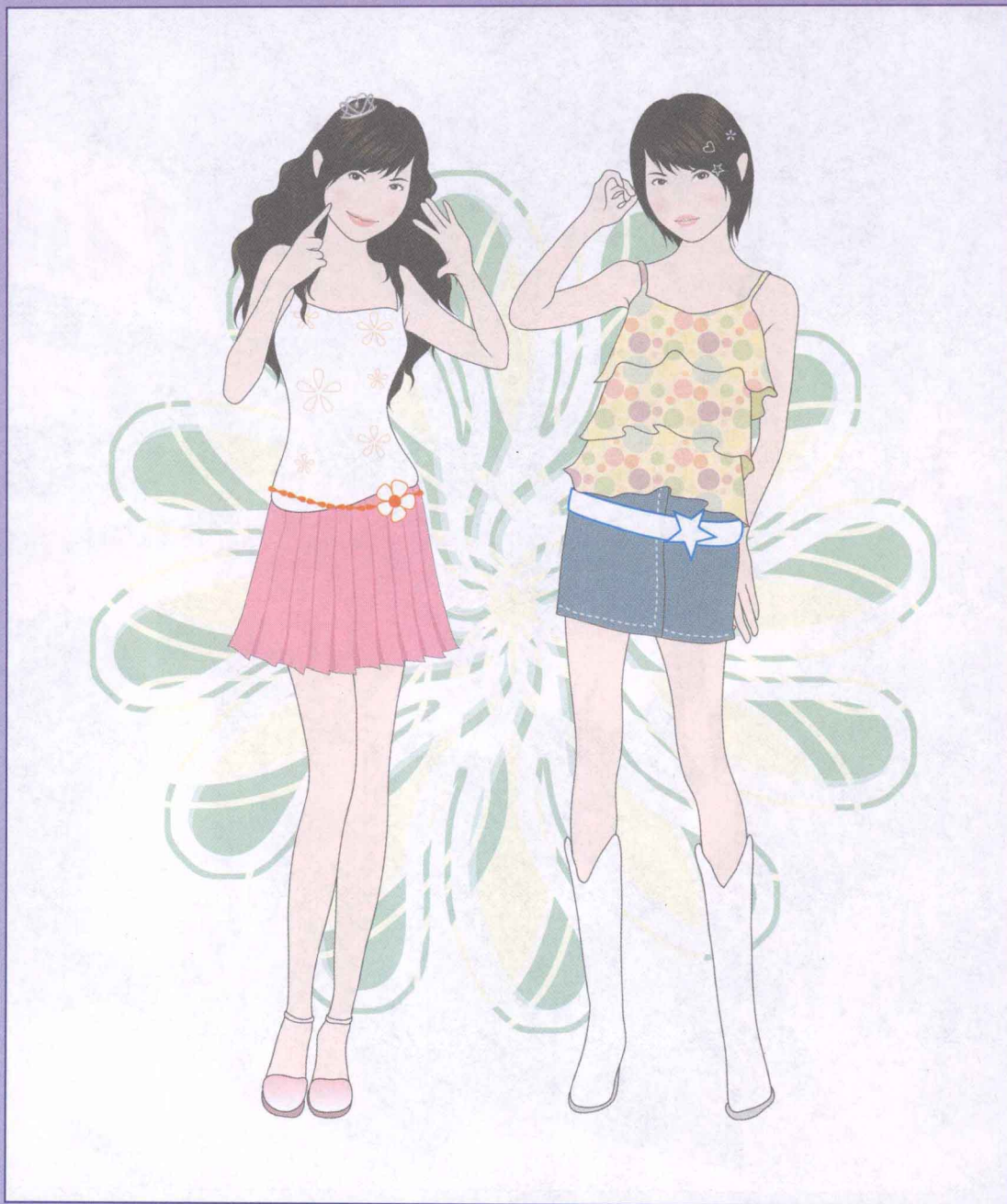

作者: Bulleta

作者：琼如

作者: Lee