

C4D三维辅助商业插画创作设计

陈梓欢 邹子鸿 陈雪怡 刘俐

(广州工商学院 广东 广州 510800)

[摘要] C4D三维从展示产品到广泛运用于商业插画中,除了软件的普及外,也随着设计师不断提高自身能力和审美后,让自身作品通过多元化的形式,去体现、去支撑、精致化过程,也是去融合和创新下的互联网产物。

[关键词] C4D; 三维插画; 设计

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1813

一、C4D三维的兴起

C4D是德国Maxon Computer1989年研发的3D绘图软件,前身为FastRay,经历了28年,功能越来越强大,包含建模、动画、渲染、角色、粒子以及新增的插画等模块。经过不断地升级与发展,用了多年的Maya和3D Max的设计师、动画师,开始逐步的学习C4D这个软件。

2011年随着互联网行业的发展,大数据显示大众对动态和立体的页面停留时间相较于传统页面停留时间更长,很多电商设计逐渐运用C4D三维创作,这种新型的形式获得大众的追捧后,促使C4D三维创作的人才在互联网大厂中赤手可热。

很多平面设计师和动画师开始随着这股热潮学习C4D三维软件,C4D三维软件相较于别的三维软件操作更容易上手,且运行快速,有丰富的预置库和便捷的操作页面,让很多视觉传达设计师学习C4D并运用在作品创作中,最后逐渐演变成C4D是视觉设计师不可或缺的技能之一。

二、C4D三维辅助商业插画运用

商业插画如其名是具有商业价值的插画,是作为企业和产品被定义的数字作品。在现代互联网的高度发展趋势下,媒体呈现出多种发展趋势,海报设计、主题页设计、网页设计等媒体均成为商业插画的应用对象。

C4D三维以前在影视,栏目包装,动画等领域就已经开始在国外广泛应用,2017年后被阿里巴巴电商双十一大范围以商业插画的形式运用于电商产品和宣传海报中,使得C4D三维辅助商业插画创作一下爆发。

C4D三维从展示产品到广泛运用于插画中,除了软件的普及外,也随着设计师不断提高自身能力和审美后,让自身作品通过多元化的形式,去体现、去支撑、精致化过程,也是去融合和创新下的互联网产物。

以商业插图为基础,使用C4D的三维支持后,整个画面让人耳目一新,舒适的空间水平,立体视整体的出现使画面更加活跃,强调活动的重要信息。独特而生动的立体造型比单调的平面设计更能带入情感,令人目不暇接。

电子商务的海报设计使用C4D三维辅助的商业插图,即最大限度地受到关注,唤起消费欲望。其中C4D三维辅助商业插画的成功案例,如:天猫双十一,618的主视觉图。天猫的黑色猫的形象和猫形状的场景以C4D三维辅助商业插画形式,用品牌学的概念让IP形象立体化,贴近人们的生活,和人们产生

共鸣,以猫的形象反复出现成为代表天猫品牌的辅助图形,让人们对于天猫有深刻的记忆点,在购买的同时加深对品牌的感知。

C4D三维辅助商业的形式也运用在众多盲盒IP形象的展示和延展中,其中包括有腾讯的IP角色,以及最近联动到线下商圈的鸚鵡BEBE,盲盒的热潮也带动了C4D三维辅助商业插画运用的热潮。

三、C4D商业插画设计流程

(一) C4D构思, 绘制平面草稿

第一步,构思和草稿的完成。构思的时候刚好是端午节,灵感乍现,研究中国传统习俗。根据中国传统习俗“爬龙舟”绘画了一张关于爬龙舟的扁平插画(见图示1),想从平面转三维的形式去体现C4D三维辅助商业插画,PS打草稿、勾线上色、绘制出插画。

(图 示 1)

(二) C4D软件运用

第二步是,C4D软件运用。把PS插画草稿作为参考,在C4D软件里运用拉面建模的方式绘制几何形状。从绘制龙头开始再延展到身体的部位,龙头和龙身是轴对称形的,所以我在建模中多次运用到对称复制的操作。(见图示2)

(图 示 2)

几何体拉面建模确定大概形状后用细分曲面去调整其中的细节，其中粽子的嘴巴是先建立外围嘴巴切面然后再把面推进去形成嘴巴凹陷的造型，胡须是样条线扫描形状后进行变形后获得的。

逐步完善整体插画，包括龙舟的鼓，旗帜以及船桨等物品。把每个粽子的表情制作出来，以及手臂的动作，加上海浪增加动态感。最后，细分曲面去检查整体有没有穿模，查看整体调整细节。（见图示3）

(图示3)

(三) C4D调试材质、灯光

第三步是材质、照明的调整。反复调整和配色的尝试，使龙州外形和质感变得更加明亮。C4D拥有丰富的素材库。玻璃、金属、木材等材质样样齐全。也可以在材质库选择任意的材质进行搭配调节。可以给相同形状的赋予不同材质。也可以通过材质球表现材质的颜色、光影、透明度等细节的变化。在制作过程中，通过调整各种参数，在达到理想效果之前可以反复调节材质。

照明：画面照明直接影响物体造型的质感表现，通过三维软件的灯光辅助系统，可以自由确定光源、平光源和摄影光，产生金属和玻璃效果的MAP光。根据设计的要求，可以自由设定调节灯光照明的延伸、强度、位置、方向以及影和反射效果。增加长话画面的空间层次感和形体造型感，完善画面效果。（见图示4）

(图示4)

其中运用了三点补光，添加挡板反光，让整体效果贴近生活。运用冷暖结合的办法在龙州上打了两种不同的光，在渲染时候把后面的挡板做出影藏，就能拥有一个C4D模型龙州。

(如图示5)

(四) C4D商业插画的完成

(图示5)

第四步是，调整排版。把C4D弄好的龙州拉入PS软件内通过排版编辑调整色相饱和度的成为一张商业海报banner，运用排版的知识添加和点缀使的画面平衡，这样的插画还可以运用在包装或者主视觉KV上，比平面插画更有耳目一新的效果，这就是我C4D商业插画的完成作品。（如图示5）

四、结语

二维平面插画和三维的插画原本是两种不同领域的创作形式。随着数字艺术的发展进步和大众审美水平的提高，在设计师们的创作需求下，许多插画作品都兼具了平面插画的柔和和谐和三维的视觉冲击、空间质感效果。利用两种技术手段共同创作，使设计师的艺术创作和制作流程变得更加自由高效，使插画效果更加具有情感深度表达，符合当下年轻人的主流审美趋势。三维辅助技术在商业插图中的逐渐成熟的应用表现，利用三维软件，辅助建模、材质灯光系统、渲染后期合成处理等特殊效果，可以制作出丰富多彩的三维商业插画作品。

对于视觉传播设计师来说，单一的软件创作已经不适应现在社会的需要了。只有不断努力提高，才能赶上时代的变化。

（指导老师：陈杰）

参考文献

- [1] 范传凯. 浅谈 Low poly 风格在 C4D 软件中的应用[J]. 信息通信, 2020(08): 276.
- [2] 孙晔. 三维技术在数码商业插画中的研究和运用[J]. 传媒论道, 2011(05): 99-100.
- [3] 张甜甜. 浅谈立体风格在商业插画中的功能和运用[D]. 美术教育研究, 2011.

作者简介:

陈梓欢(2000—), 女, 广东佛山市人, 在读本科生, 研究方向: 视觉传达设计

基金项目: 广州工商学院大学生创新创业训练计划项目资助(编号xj202113714112)