

Photoshop

人物插画经典案例制作解析

姜燕飞 编著

全方位基础知识讲解

从使用环境、工具、命令和面板等方面做全面讲解，使初学者能快速入门

丰富审美情趣和创造力

全书通过精美案例讲解各种风格插画的绘制方法，不但提高了读者的审美情趣，而且提高了读者的动手能力

流行插画风格逐一解析

本书除了介绍八大常见风格的商业插画案例教程外，还请多位职业插画师将他们成功的作品与经验介绍给大家

超值视频教学直观演示

本书附带的光盘收录了作者精心录制的教学视频，使读者能够享受到无比轻松的学习乐趣

中国电力出版社

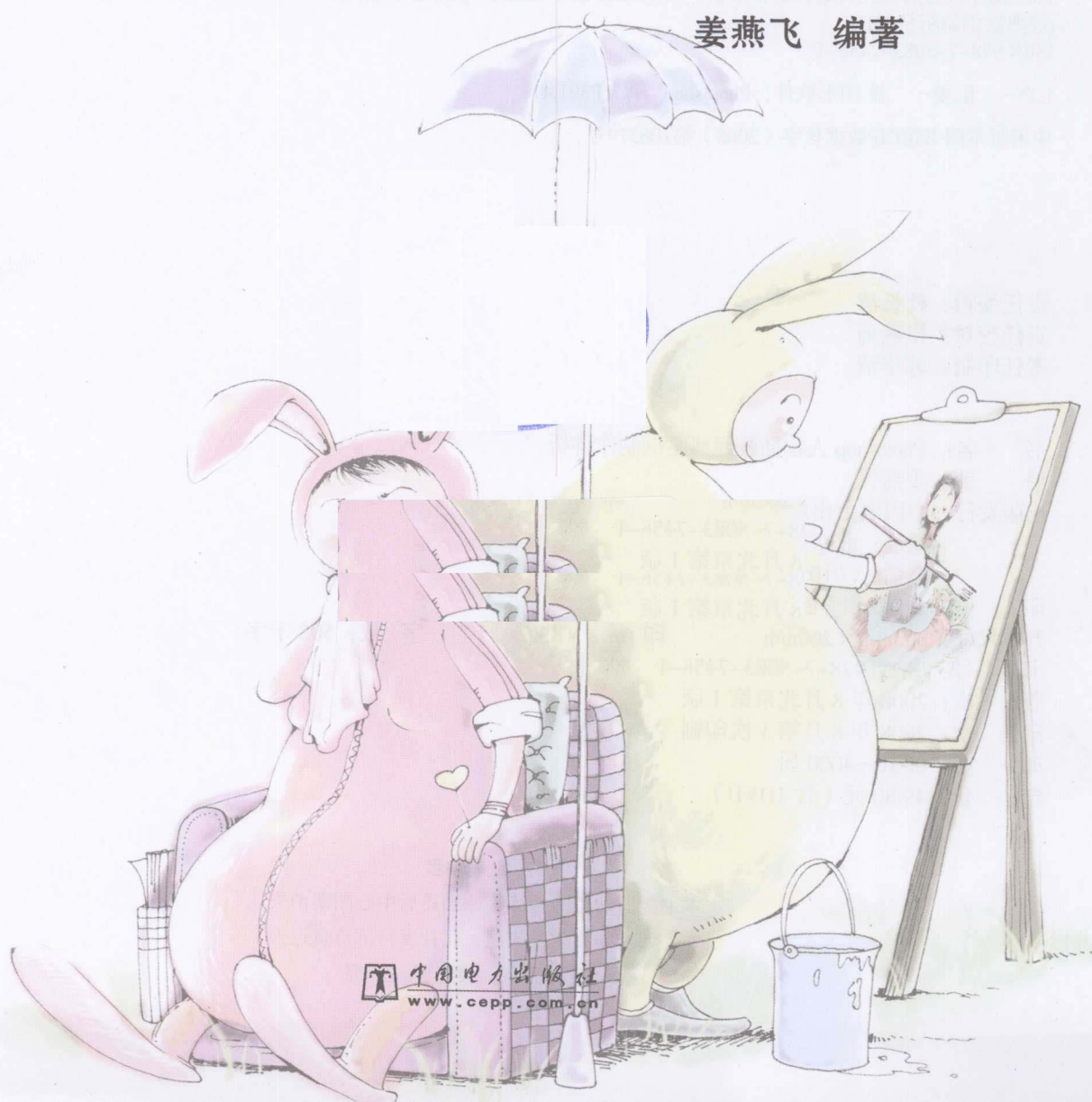
www.cepp.com.cn

经典案例解析丛书

Photoshop

人物插画经典案例制作解析

姜燕飞 编著

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

内 容 提 要

本书是一本精美实用的 Photoshop 人物插画学习图书, 全书通过精美案例讲解各种风格插画的绘制方法。详细介绍目前最流行的八大常见风格的商业插画案例, 主要包括: 可爱卡通低幼篇、艳丽色彩童话篇、韩式爱情青春篇、靓图美文绘本篇、传统风格工笔篇、唯美写实古装篇、矢量风格时尚篇、漫画美人仙侠篇, 还请多位插画专业人士将他们成功作品与经验介绍给大家, 快速培养读者全方位的实战能力是本书的特色和目标。另附超大容量高清晰的视频教学光盘, 详细地展示了每一幅作品的创作过程, 让读者亲身体验商业创作的绝密技巧!

本书适合从事商业插画、影视动漫、游戏美术、文化出版、艺术设计等美术创作行业的设计师学习使用, 同时也是动漫和绘画爱好者入门进阶的必备书籍。

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop 人物插画经典案例制作解析 / 姜燕飞编著. —北京: 中国电力出版社, 2008
(经典案例解析丛书)
ISBN 978-7-5083-7458-1

I. P… II. 姜… III. 图形软件, Photoshop IV. TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第106379号

责任编辑: 杜长清
责任校对: 崔燕菊
责任印制: 郭华清

书 名: Photoshop 人物插画经典案例制作解析

编 著: 姜燕飞

出版发行: 中国电力出版社

地址: 北京市三里河路 6 号 邮政编码: 100044

电话: (010) 68362602 传真: (010) 68316497

印 刷: 北京博图彩色印刷有限公司印刷

开本尺寸: 203mm × 260mm 印 张: 18.25 字 数: 505 千字

书 号: ISBN 978-7-5083-7458-1

版 次: 2008 年 8 月北京第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000 册

定 价: 49.80 元 (含 1DVD)

敬 告 读 者

本书封面贴有防伪标签, 加热后中心图案消失
本书如有印装质量问题, 我社发行部负责退换

版 权 专 有 翻 印 必 究

序

姜燕飞女士要我为她的书写序，我欣然同意了。其中的原因不仅是我如今也在从事职业教育，而且姜女士可算作国家高等教育培养出来的第一代艺术设计的专业人才，自1999年以来，中国的高等职业技术教育在国家的强力支持下得到了迅速发展。如今第一代职业艺术设计师即将出版专门的书籍，我为此甚感欣慰。

在职业技术教育中，有一个关键因素是技能。虽然我们可以凭肉眼来观察技能，如设备、工艺流程、操作和产品等，但是对技能的理解不是仅凭肉眼的观察所能看清的。有人会说，操作不就是技能吗？是的，但操作只是技能的外表，其内涵要复杂得多。

顾名思义，技能就是掌握和运用专门技术的能力。因此，技能可以分化为技术和能力两个层面。技术因职业不同呈现不同程度的知识和设备，而运用设备和相关知识的能力因强弱、熟练等因素呈现差异。

有意思的是，东西方在这方面都有较为丰富的词汇。中文中有技法、技巧、技术、技艺等，英语中有 skill、ability、art、technique 等。显然，这些词汇不是简单的重复，而是表示技能的不同方面。由此做一个简单的推理，技能便具有两种类型。一种是主要运用肢体，其设备相对简单或次之的技巧 (skill)。这样的技能主要显示操作的巧妙，有时还富有表演性，如油画、中国画等传统绘画以及捏泥人等民间艺术。另一种是主要运用科学技术知识，操作相对复杂设备的工艺过程 (technique)。这样的技能主要显示知识的系统和新发展，其设备不仅复杂，而且由多人或众人操作，如产品设计、建筑与环境艺术设计、印刷美术设计等创新性设计（事实上，并不是所有设计都是如此）。

在技能形成过程中，技能不仅受到技术和能力的影响，而且各种技能动作之间会相互影响。这种影响至少包括三个：一，技能的正迁移，即已形成的技能能够促进新技能的形成；二，技能的负迁移，即已形成的技能阻碍了新技能的形成；三，技能的丢失，即新技能形成的同时，原有的技能消亡了。后两者也可称为技能干扰。

对于艺术家和设计师来说，精湛和独特的专业技能是两项不可或缺的职业素质。技能的精湛性意味着知识和技法的精深。这是技能熟练程度的最高表现形式。有人把技能分为初级技能和技巧性技能两种形式。在我看来，这是技能发展的两个阶段。初级技能只表示“会做”某件事，而未达到熟练的程度。初级技能如果经过有目的、有组织的反复练习，动作就会趋向自动化，达到技巧性技能阶

段。所谓“熟能生巧”就说明了这一道理。而技能的独特性是许多有成就的艺术家和设计师具备的基本内涵。

在任何时候，艺术家都会面临专业技能提高的困难。用时下流行的话来说，这是发展中出现的问题。言下之意，专业技能的掌握或提高是一件快乐的事情，也是一件令人头痛的事情。而困难的克服需要艺术家有一颗持之以恒的钻研之心和一定程度的理性精神。进一步而言，不仅需要他（她）们付出辛劳和汗水（甚至极大的牺牲），而且需要他（她）们具备好的方法。事实上，正如本书从实例入手，中间穿插相应的知识点，是艺术类职业技能训练中最行之有效的方法之一。

技能的最终呈现是产品或作品。姜燕飞女士作为职业中人，其作品多次在设计比赛中获奖，开设了自己的设计工作室。这些经历奠定了她写作本书的基础，希望本书能对读者起到很好的指导作用。

姜燕飞

2008年5月4日于杭州中国美院

前言

你热爱绘画吗？

你喜欢 Potoshop 软件吗？

你想让自己成为既懂美术又懂 Potoshop 软件的 E 时代绘画能手吗？

你想做一名时尚的职业插画师吗？

倘若想，那么你有必要读一读这本教你怎样步入绘画艺术神殿的通俗读本。

作为美术创意设计业的一部分，商业插画是一种“朝阳艺术”，正方兴未艾且随着电脑的普及而日渐火热；而商业数码绘画则是一种时尚的数字艺术，也跟计算机不可分割。

商业插画，目前已是国际上一个新兴的热门行业，很多从事动漫创作的艺术工作者都称自己为“插画师”。在美国，有个世界最大的“纽约插画师协会”，其会员从事插图的同时也从事动画、漫画制作，这意味着插画艺术运用的天地广阔。商业数码绘画，是将传统的绘画艺术从纸和笔中解放出来，通过一台电脑、一个数位板来达到最佳的视觉效果。在国内，往往很多懂绘画艺术的人却不了解计算机技术，懂微机软件技术的人又往往缺乏传统绘画实践的基础，这是一种缺憾。随着电脑的普及，一批绘画与电脑相结合的复合型人才便脱颖而出了。与传统美术人才相比，这批时尚的商业插画师不仅要继承传统的绘画基础、美学修养，更需要一定的电脑软件专业技能和敏锐的商业意识。因为，商业插画是借助于计算机技术，紧紧挂靠在网络平台的一门新艺术，其本身又是一种商品，绘画的目的是为了使自己的插画作品画有所值，受到顾客的青睐。因此，画手必须清楚以下几个问题：知道插画有些什么风格而你自己擅长绘画什么风格？这种风格的插画如何绘画？这种风格的插画有什么商业用途和市场？

本书除了介绍八大常见风格的商业插画案例教程外，还请多位插画专业人士将他们成功的作品与经验介绍给大家，让创作投入到市场，培养读者全方位的实战能力就是本书的特色和主打目标。相信通过本书读者能深刻了解到商业插画师这个新型职业独有的艺术乐趣和工作特性。

千里之行，始于足下。世上从来没有天生的插画师，只有从现在开始行动，坚持在插画艺术崎岖小路上不辞辛苦而勇于攀登的人，才会最后步入插画艺术的神殿。在这竞争激烈的时代，逆水行舟，不进则退，只有不断学习新的插画知识，汲取新鲜的养分，取他人之长补己之短，与时俱进，才能走在时代的前列。

但愿本书能对你的绘画技术有所帮助，丰富你的审美情趣和创造力，延伸你无限的想象力和绘画创意，实现你在绘画艺术中的绚丽梦想，带你迈入插画艺术神殿的大门。

在本书编写过程中得到葛鸿雁老师的大力帮助，也特别感谢应德标老师的参与编写，另外在编写过程中得到邱校萍、徐国富、徐利明、吕晨初、郑尧鸿、胡毅、潘林斌、连诚、苗春生、陈镇涛、兰跃飞、刘思达等老师的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于时间仓促、编者水平有限，书中错误、纰漏之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

姜燕飞

于杭州马六甲工作室

Chapter 02

可爱卡通低幼篇

→→

Chapter 03

艳丽色彩童话篇

←←

我努力地呼吸
我终于明白
原来你的世界没有氧气.....

Chapter 06

传统风格工笔篇

→→

Chapter 07 →→

唯美写实古装篇

→ 小说《青丝恋》封面（马六甲美术工作室）

