

DIGITAL
BOOKS
www.digitalbooks.co.kr

CD-ROM

Photoshop CS4

时装画设计

[韩] 阴河英 著 武传海 译

FA
NEXT
ILLUSTRATION

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

Photoshop CS4时装画设计 / (韩) 阴河英著 ; 武传海译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2010. 6
ISBN 978-7-115-22802-4

I. ①P… II. ①阴… ②武… III. ①服装—绘画—计算机辅助设计—图形软件, Photoshop IV.
①TS941. 28-39

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第071244号

版权声明

Copyright©2009 by 韩国 Digital books

All rights reserved.

Chinese translation rights arrangement with Digital books through Top Literary Agency, seoul, KOREA

中文简体字版授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内容提要

本书介绍了 Photoshop 在时装画设计方面的应用。Photoshop 是一款强大的绘画工具, 您可以将手绘稿扫描进 Photoshop 进行修饰, 也可以直接在 Photoshop 中进行绘画, 然后创建手绘或数字效果, 随您的需求而定。本书通过大量极富想象力和时沿感的时装画作品的实际案例实现介绍了 Photoshop 在时装画方面的应用, 详细说明了创作的过程和方法, 使您能将传统时装画设计方法与最新数字技术相结合, 创造出更出色的作品。

本书图文并茂, 指导性强, 是从事时装或广告业的人士的必备参考书; 如果您对插画师这一职业感兴趣, 更可以将此书作为入门指南。

Photoshop CS4 时装画设计

- ◆ 著 [韩] 阴河英
- 译 武传海
- 责任编辑 俞 彬
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.75 彩插: 4
字数: 340 千字 2010 年 6 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2010 年 6 月北京第 1 次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2009-6910 号

ISBN 978-7-115-22802-4

定价: 59.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

Photoshop CS4
时装画设计

[韩] 阴河英 著 武传海 译

NEXT
FASHION
ILLUSTRATION

人民邮电出版社
北京

前言

NEXT FASHION ILLUSTRATION

虽然我的专业是时装设计，但从5年前开始，我对绘画产生了比服装制作更浓厚的兴趣。

时装画领域究竟能否为人们所认可？我曾为此苦恼了许久。而如今，时装画已成为许多人关注的焦点，着实令人感到欣喜。

在编写本书的过程中，我深感自己的表达能力有限，难以将自己了解的知识转换成文字。因此，我用大量时间重新整理了所了解的知识，尽可能地向读者传达准确的信息与技巧。

本书讲述了如何让传统的时装画与最新的数字技术接轨，以创造出更高水准的作品。由于要同时讲述这两种技术，所以必定有很多不足之处，但我已尽最大努力将两者有效地结合在一起。

鉴于本书讲述的是时装画，所以我在帮助读者理解“FASHIONABLE”与“时尚性”上倾注了很多心血。由于除一般性的插画知识外，在细节元素（如发型、化妆、服饰等）方面也有许多需要了解的地方，所以书中列举了大量实例与说明，并附上尽可能多的图片，以帮助读者理解。

Photoshop是一款绘画工具软件，故而本书没有选取技术性过强的例子，而是更侧重实用性。书中的实例对实际创作的作品进行了分析与说明。这些实例不是专为本书创作的，而是实际承接的项目，所以包含了完整的操作过程。

在这里需要告诫读者的是，不要试图通过本书获取“画”画的方法，这一点在书中也将多次提及。本书的读者范围也

许很广泛，但如果是有志从事插画职业的人，最好不要记住书中的绘画方法，因为若想成为一名插画师，只有拥有自己独有的风格，才可能在这个极其残酷的领域里生存。希望读者通过本书，了解“原来插画师阴河英是以这种想法通过这种方式操作的”。

回顾过去，我也曾受别人的影响误入歧途，始终在模仿他人的作品。临摹是任何有点能力的人都能做到的，而只有真正理解他人的想法，才能更有利于自己的发展。

本书的完成不是靠我个人的力量，而是承蒙许多人的帮助，其中包括欣然允许我向大家介绍精彩作品的插画师们，以及像对待自己的事情一样不吝赐教的人们……

在此，我向所有帮助过我的人们表示感谢。

感谢我的父母与手足情深的弟弟，他们始终是我坚实的后盾；感谢我的爱人恩静，她是我时刻可以依靠的支柱与朋友；感谢与我同甘共苦的工作室同事宗吉、助手宥利，以及第一次把我领入时尚插画领域的弘益大学简浩燮教授、教会我如何活出精彩的姜丙石教授、我的良师益友安知满教授、挚友智焕、为才疏学浅的我提供更广阔舞台的 Lemonade Illustration Agency (UK)、VOGUE 的申光浩总监、SK M&C 的金钟烈策划、TBWA 的韩松伊策划、欣然为我解决化妆方面疑惑的化妆师吴加英、常在一起交流的同行文钟赫、给予我人生中首次著书机会并受累的 Digital Books 工作人员，还有在这里无法一一列举名字的朋友们与客户，在此借序言一并转达我深深的谢意。

最后，对正在阅读前言的亲爱的读者们表示诚挚的感谢，衷心祝愿大家万事如意！

时装插画师 阴河英
2010.3

NEXT FASHION ILLUSTRATION

CHAPTER 01

未来时装画.....	9
▶SECTION 01 时装画.....	9
▶SECTION 02 时装画师 (Fashion Illustrator)	10
▶SECTION 03 时装插画界的动向.....	11
▶SECTION 04 时装画_时尚人物.....	11
1. 姿势.....	11
2. 时尚人物.....	12
▶SECTION 05 时装画_服装.....	17
▶SECTION 06 时装画_化妆.....	21
▶SECTION 07 时装画_模拟和数字.....	23

CHAPTER 02

Photoshop CS4.....	29
▶SECTION 01 绘制插画的图形图像工具.....	29
▶SECTION 02 用于绘制插画的Photoshop.....	30
▶SECTION 03 新增功能.....	31
▶SECTION 04 工作工具.....	38
1. 图层.....	38
2. 调整面板与蒙版面板.....	52
3. 绘画工具Brush (画笔)	59

LOVE is : Gouache on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2007

Smell : Pencil on paper / Digital retouch on Mac / 2008

Hey You : Gouache on paper / Digital retouch on Mac / 2007

LIVE : Pencil & ink on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2008

4. 与素描有关的工具	64
5. 掌握文档信息	66
▶SECTION 05 颜色设置	69
1. 基本颜色设置	69
2. Adobe RGB (1998) 与sRGB	69
3. 色彩信息警告	70
▶SECTION 06	
键盘快捷键与自定义工作区	72
1. 重新设置快捷键	72
2. 自定义工作区	74
▶SECTION 07 Photoshop是否是魔术棒?	75

CHAPTER 03

扫描草图 76

▶SECTION 01 时装画	78
▶SECTION 02 校正扫描图像_彩色稿	81

CHAPTER 04

时装配饰 86

▶SECTION 01 时装画	87
▶SECTION 02 反射图像	91
▶SECTION 03 时尚配饰简介	94

CHAPTER 05

时装画细节 96

After LOVE : Gouache on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2007

Label Of Die : Pencil & Gouache on paper, LED Backlights / Digital retouch & Painting on Mac / for SDF Exhibition / 2008

Label Of Die II : Pencil on paper, LED Backlights / Digital retouch & Painting on Mac / for SDF Exhibition / 2008

AIRPORT : Pencil on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2009

For Family : Pencil on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2008

CHAPTER 06

发丝表现 104

▶SECTION 01 描绘头发 106

▶SECTION 02 刻画细节 109

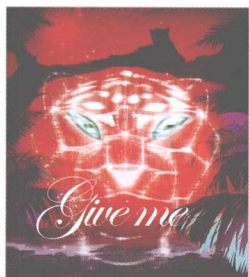
stLip : Pencil on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2008

CHAPTER 07

质感 112

▶SECTION 01 处理线稿图层 112

▶SECTION 02 着色 115

Give me : Ink on paper, LED Backlights / Digital retouch & Painting on Mac / For SDF Exhibition / 2008

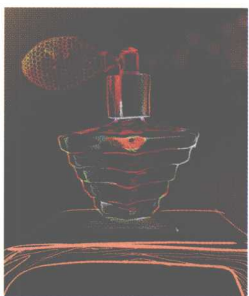
CHAPTER 08

发光效果 130

▶SECTION 01 利用Alpha通道提取颜色 131

▶SECTION 02 表现质感 134

▶SECTION 03 处理背景 139

Smell : Pencil on paper / Digital retouch & Painting on Mac / 2008

CHAPTER 09

风格变化 150

CHAPTER 10

纹理变化 156

She's Not Me ll me : Ink on paper / Digital retouch on Mac / 2008

CHAPTER 11

转移 162

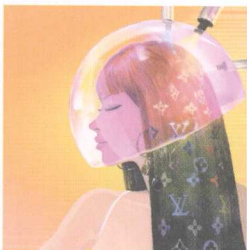
CHAPTER 12

风格混合 172

- ▶SECTION 01 底图 173
- ▶SECTION 02 使用Illustrator调整颜色并处理边缘 173
- ▶SECTION 03 使用Photoshop表现灯光效果 174
- ▶SECTION 04 刻画模特 177
- ▶SECTION 05 刻画剪影 180
- ▶SECTION 06 表现画面被切割的效果 185

Show me : Ink on paper, LED Backlights
/ Digital retouch on Mac/ For SDF
Exhibition / 2008

CINDERELLA : Gouache on paper /
Digital retouch on Mac / 2008

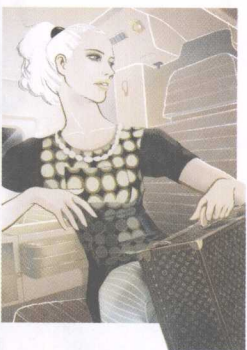
CHAPTER 13

重修还是重画 194

CHAPTER 14

提示与建议 212

- ▶SECTION 01 工作室打印 213
 - 1. 色彩环境 214
 - 2. 打印 216
- ▶SECTION 02 网页上的颜色 218
- ▶SECTION 03 锐化 223
- ▶SECTION 04 数位板 224
- ▶SECTION 05 自由插画师 227

EUROPTER : Pencil on paper / Digital
retouch & Painting on Mac / 2008

IRONY : Pencil & ink on paper / Digital
retouch & Painting on Mac / 2008

CHAPTER 15

著名时尚网站 230

CHAPTER 01

未来时装画

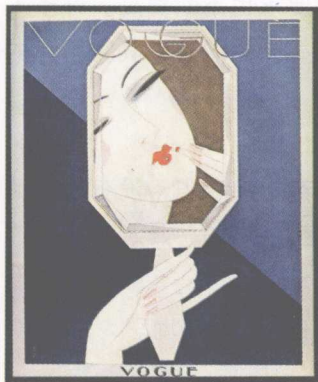
SECTION 01 时装画

时装设计通常是一种将豪华与奢侈等幻想转化为现实的想象世界。

当前,我们已很难为时装画下一个准确定义,它具有时装图片、时装界使用的图片等相当广泛的含义,并且无论是在素材还是表现方式上,时装画都表现出了以往任何时期都无法比拟的多样性。如今,时装画迎来了第二个全盛期,许多插画师都开始关注时装画,并向大众展示大量的插画作品。

很多人认为时装画是最近才产生的事物,其实它的历史远比人们想象的久远。时装画在重回大众视线之前,经历过许多曲折与坎坷,其衰落可追溯到 20 世纪 30 年代末期。

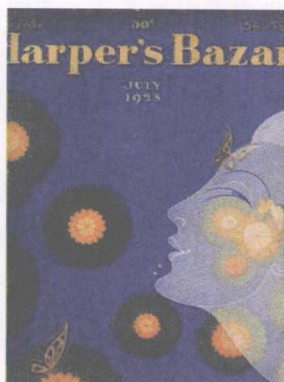
VOGUE、Haper's Bazaar 等一度以插画封面闻名的时尚杂志逐渐开始使用照片,1950 年后,精美的照片与照相技术的发展使得插画在时尚杂志中不再占有一席之地。

▲ Vogue, 1926

▲ Vogue, April 1920

▲ Harper's Bazaar, July 1928

▲ Harper's Bazaar, Jul 1934

然而,即使在需求量少的年代,时装画也始终在传达着照片所无法蕴含的感受。20 世纪 90 年代末,急剧增加的新媒体为了在彼此相似的作品中得到凸显,重新拾起了一度被淡忘的插画。如果说重回人们视线的时装画与过去有所不同,那么不同点则在于其应用对象不再单纯地局限于时尚杂志,令人遗憾的是,时尚杂志至今也没能积极地应用时装画。因为与图片相比,时尚杂志的读者更注重服装的实物,这是再正常不过的事情。

时装画伴随新媒体再度出现之后，不再是像过去那样单纯展示服装的图片，而是开始以本书中将不断强调的“时尚性”为武器，反映生活方式与流行趋势。经历如此变迁的时装画本身就是一门艺术。它本身具有专业性，且具有不短的历史，虽然也可用照片来代替，但插画可传达出另一种情感，其作品可以涵盖从古典文雅到魅力十足等极其广阔的领域，所以前景十分看好。此外，时装画在商业上也有无穷无尽的应用空间。

如今的时装画与过去最明显的区别便是绘制工具。

计算机的出现与图像应用程序的发展把画布搬上了电脑屏幕，众多新插画师都以此为工具进行创作。这种变化赋予了插画师极大的灵活性，不仅节省了画具上的开支，还提供了可重复操作的便利，在时间上也提高了效率。数字插画虽然尚未得到正式认可，但由于数量不断增加，其美术作品的身份也正逐渐被人们接受。如今限制绘画工具的时代正逐渐被淡忘，无论是画在纸上还是使用 Photoshop 或 Illustrator 都无可厚非，因为从最终作品上看，时装画才是最亮丽的看点。

►SECTION 02 时装插画师 (Fashion Illustrator)

近来，人们对插画再度引起关注，同时人们对于时装画时尚性的要求也不断提高。许多人认为时装画就是用在许多图片库与网店、或是网上社区背景上的漂亮女性图片，其实真正的时装画不是单纯地展示漂亮的衣服或容貌，而是体现出一种时尚性。

“时装插画师”这个职业似乎是国内人员极少从事的职业之一，若要做专职，没有超凡的心理准备与耐力是相当困难的。因此，该领域并不为大众所知晓，而且几乎没有人以此为职业。不过从另一角度看，若为之付出努力，也许也会成为容易立足的领域。

关于时装画与其他领域插画之间的区别，笔者曾在工作 1 年有余后深刻地思考了这个问题。

“我画的画与其他插画究竟有什么区别？”

“除了人物比普通女性更漂亮，还有其他不同吗？”

当时笔者得出的结论是，其区别在于有无时尚性。若留心观察时装插画师的作品，就能感受到当时的流行趋势。复古风格流行时，插画通过 BMW MINI 和 Vespa 表现出褪色与洗练的感觉；迪厅音乐流行时，则通过天花板上的镜面球与打碟的场面展示当前最新的潮流。

这里所说的“时装”涵盖了发型、化妆与配饰，它不仅仅指服装，而是作为一个形容词，指代蕴含流行性的事物。这是笔者对于“时装”一词的看法，并且认为未来的时装画也须以此为依据向前发展。故此，时装画应对这种时代潮流与趋势极为敏感。插画师除了要通过大量图

书、画报与广告去迎合大众眼光，还务必要留出时间亲自到热门场所进行体验，这会为插画绘制带来极大的帮助。比如，有客户要绘制以“星期五的歌舞厅一景”为主题的插画，那么您就要亲自前往当前最高水准的歌舞厅，不仅要掌握人们狂热的状态、衣着、化妆、歌舞厅室内装饰等信息，还要亲身融入那里的氛围，只有这样才不会把“夜总会一景”的主题表现得俗气老套。我们常用到“Cliche”一词（原为法语，意为印刷中使用的铅版，比喻俗套的语句及陈腐的表达或思想）。任何人都都不曾经历、只是凭空想象的图片或许易于表达，却难以传达深层次的共鸣或趣味。此外，亲身体验还可克服时尚插画只流行一时的特殊性。即使流行发生了变化，那种亲身体验的辛劳也会使作品成为难忘的记忆。

►SECTION 03 时装插画界的动向

2005年，插画的流行达到了顶峰，这些插画具有矢量图形的优点，通过尖锐平滑的线面与元素的重复，喊出“我用电脑绘制”的口号。不过只凭电脑绘画也有所缺陷，只要付出时间与努力，凡是有点基础的人都能绘制出相似的作品，致使我们被相似风格的作品所包围，弄不清哪幅作品出自何人之手。

大众的眼睛可以立刻感受到对熟悉事物的厌倦，因此，与过于图形化或计算机感觉的插画相比，插画界近来更热衷于完全手绘，或是在洗练格调中添加手绘风格的数字插画。而且与只有漂亮女性的插画相比，人们的需求越来越倾向于自然表现时尚人日常生活的插画，这也是多家知名时尚品牌广告或国外广告所采用的方式，它在以往视觉冲击的基础上添加了趣味元素。

如前所述，计算机的应用使得相似作品层出不穷。在这种情况下，在保持大众性的同时有多大程度运用自己的色彩或风格，成了能否在业内取得认可的重要因素。

当今插画界正在为跟上客户与消费者不断提高的眼光而努力，在此背景下，本书旨在引导读者“如何将基本手绘与数字技术有效接轨，绘制出时尚洗练的插画”。当然，至于要彰显出怎样的个性，那是读者自己考虑的事情。

►SECTION 04 时装画_时尚人物

1 姿势

对时装插画师而言，基本中的基本就是对姿势（POSE）的理解，大概任何美术领域都是如此。通常最常进入人们视线的并非他物，而是“人”。我们每天都与人见面，端详人的面孔，

有时还回头瞧瞧刚刚经过的某个漂亮身影……对“人”如此熟悉的我们有种恐怖的力量，在面对包含人体的作品时，哪怕比例等方面有一点点别扭，也会立刻觉察到。尽管作者在绘画时自己无法察觉，但站在第三者的立场上，立刻就会觉察到哪里不合适。

由于时尚插画中最常出现的是具有模特水准的女性，所以在本章中，将介绍关于素描的基本知识。通常情况下的理想身材是8头高到9头高，近来也有9.5到10头高的说法。虽然该数值会因具体情况或题材而异，但最重要的是让体型完美，使任何服装都能搭配协调。“人靠衣服马靠鞍”这句话也不完全准确。在时尚插画中，人体也占有极大的比重。若要绘制出8头高、9头高等理想比例的人体，必须舍得花大量时间进行这方面的练习与理解，以逐渐熟悉并领会其中的要领。这个过程尤为重要，若是首次接触时尚插画领域，务必要做无数的练习。

我们要反复观察经常在时尚插画中出现的姿势、视线与手的处理方式，以及时装业从业者必须了解的服装基本形态，直到熟练掌握为止。此外，还要经常在纸上涂抹，练习这种姿态与比例，只有这样才能在实际绘制中游刃有余。在现场临摹时，也要花大量时间在素描本上练习，以熟练掌握这种基本姿势与身材比例。直接在电脑屏幕上绘画也绝非易事，所以在纸上绘画的同时，使用橡皮修改本身也是一种很有效的学习方式。

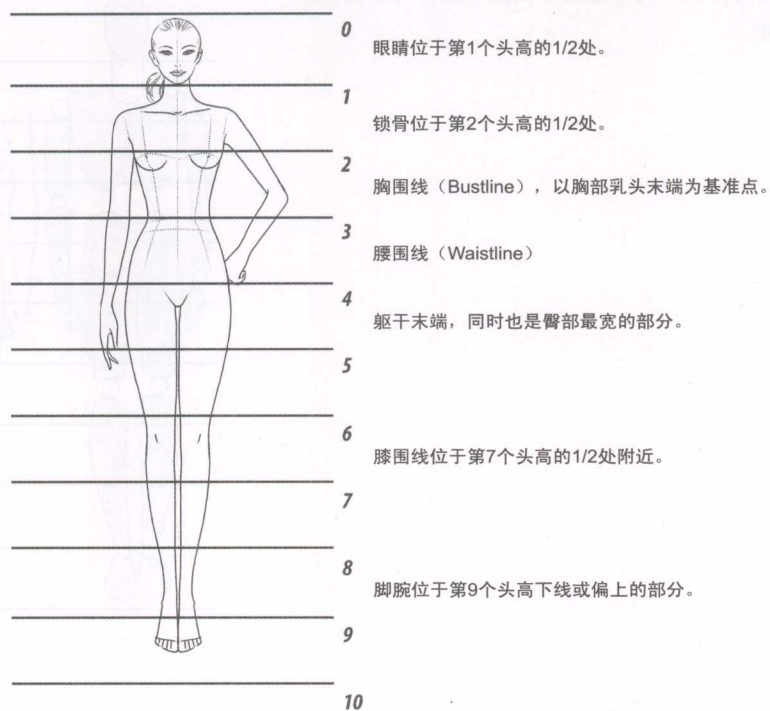
现在让我们打开素描本。

2 时尚人物

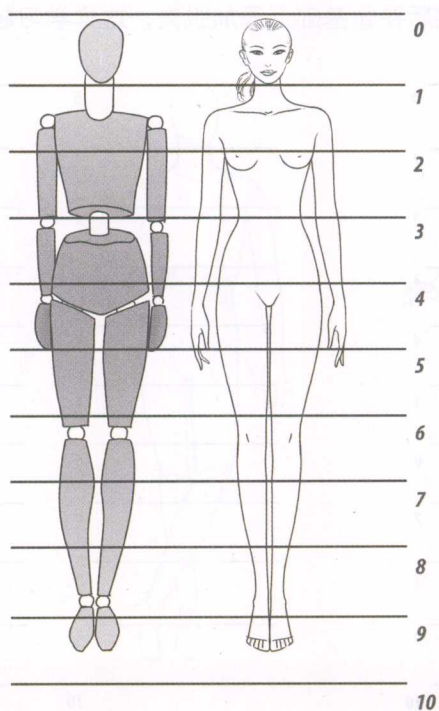
1) 人体时装画_步骤 1

绘制人体时装画时，需要了解解剖学的基本知识，并力求绘制时尚的姿势。

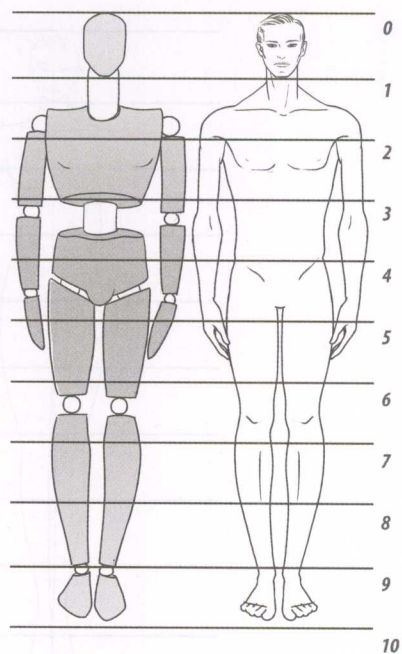
- 人体作为素描的一种，其测量单位不是“英寸”，而是“头高”。
- 人体的身材可从8.5头高到10.5头高。因模特标准随时代而变化，所以这个比例也是变动的，最近常采用9~9.5头高。
- 这里介绍的尺寸是最基本的比例，随着衣服的轮廓、风格以及创作意图的不同，该比例也会有所变动。
- 肩=最宽尺寸，腰=最窄尺寸，臀部=肩与腰的中间值。
- 标志线用于帮助准确表现服装细节部分。
 - 横向标志线=颈围线，胸围线，腰围线，臀部最丰满处，躯干末端
 - 纵向标志线=臂围线，公主线（常用于女裙），前中心线
- 在绘制过程中，可添加您认为必要的标志线，也可删除您认为多余的标志线。标志线可随所要表现的服装轮廓及种类而异。

男性的人体构成与女性相同, 只是比女性的曲线变化小, 而身材相对较大。

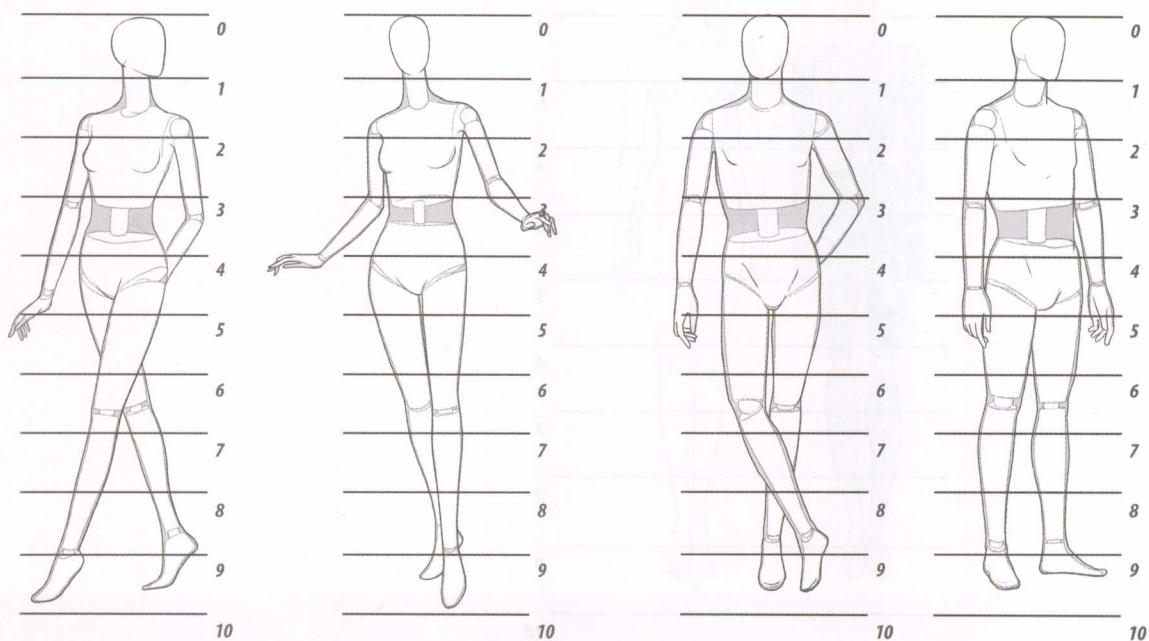

Tip 在实际绘制人体前，利用由关节构成的模特可更快地理解人体的结构与比例。

2) 人体时装画_步骤 2

前面我们了解了时装画中人体的基本构造与头高比例，这里我们将通过模特与人体的形态了解人体的基本姿势。盲目地绘制人体形态无疑是件十分困难的事情。与其从一开始就举步维艰，不如先通过模特的构造来理解要领，然后在此基础上添加肌肉，这样学习起来会容易一些。

3) 人体时装画_步骤 3

相信您已经很好地完成了步骤 2 中的练习，本节将为人体与模特添加实质性的五官与头发，以及最基本的肌肉。

当场绘制靠姿、坐姿以及回转姿势的人体绝非易事。这里介绍的姿势是人体时装画中最基本和常用的，从他们的手姿、发型与表情中，可轻易体会到普通插画中的“人”与时装画中的“女性”有何不同。若在完成本次练习后能轻松地绘制出人体时装画，相信在不久的将来，您必会打造出彰显自己个性的风格。

