

张雅涵 著

插画大师

张雅涵唯美创作精选

Photoshop

清华大学出版社

Photoshop 插画大师

张雅涵 著

张雅涵唯美创作精选

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书为 Photoshop 爱好者开拓了一个新的思维和学习空间,以新颖的方式围绕着 Photoshop 绘画功能展开教学示范,充分展示了如何利用有限的绘图工具创造出令人耳目一新的作品。通过实际应用书中穿插的案例,读者不再单纯依赖于软件提供的特效制作相片或修改图形,而是根据作者传授的独门秘笈,“玩转” Photoshop,不断修炼成为绘图高手。书中精选了作者将绘图技巧与商业相结合的成功案例,以方便读者欣赏、评鉴和观摩。

本书适用于广大从事插画设计和游戏开发以及动漫制作的读者,同时适用于电影动画和艺术类专业的广大师生。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 插画大师张雅涵唯美创作精选/张雅涵著. —北京:清华大学出版社, 2007.3

ISBN 978-7-302-14682-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 019077 号

责任编辑:应 勤

封面设计:付瑞学

版式设计:北京东方人华科技有限公司

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175

投稿咨询:010-62772015

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮购热线:010-62786544

客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:19 插 页:1 字 数:434 千字

(附光盘 1 张)

版 次:2007 年 3 月第 1 版

印 次:2007 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~6000

定 价:86.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。
联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:024001-01

Writer

作者介绍

张雅涵

游戏代表作

- 智冠科技/中华网龙：《金庸群侠传Online》 70位人物角色设计
- 法国英宝格科技有限公司：《鬼神之门》、《碧雪情天》、《冰雪传奇》游戏封面绘图
- 朔太科技有限公司：《金瓶梅》游戏封面绘图
- 网易公司：《大话西游Online》网络游戏角色设计

畅销著作

- 尖端出版社——魔幻交友（现代画册）
- 张雅涵的绘画入门教室（手绘教学书）
- 格林出版社——蝴蝶 爱在不远的地方（文学绘本）
- 东立出版社——
Girls 1（现代画册）、Girls 2（现代画册）
金之金湖（古装画册）、群芳竞艳（古装画册）
脉脉涵情（复制画集）、恋恋情深（复制画集）
雅韵涵情一（名信片本）、雅韵涵情二（名信片本）
星愿（名信片本）
- 总林出版社——下午（现代画册）
- 今古传奇出版社——今古传奇武侠版创刊号封面共12期
- 联合报系星报——绘画作品长期连载三年（2002-2005）
- 白花油国际有限公司——2007年月历、桌历制作、桌布下载、屏幕保护程序下载、创办人肖像画、商标彩绘
- 朔太、禾马、林白、新月、耕林、猫尾巴、皇冠等、
毅霖出版社——小说封面人物绘图。

工作经历

- 新光、允晨文化——资深美术设计、封面设计
- 东升传播——资深设计、经手刊物有大台北瓦斯、新光保全、新光纺织、台电、新光合纤、台新银行刊、新光医院月刊等刊物
- 青山卡片公司——卡片设计
- 雅涵设计工作室——总监
- 中漫网美术总监

参与活动

- 2000年与游戏代言人周星驰、王俊博(智冠董事长)共同出席北京、上海、广州等地发布会
- 2005年在网易交友网、梦中情人票选活动中担任总评审
- 2005年2月被东森新闻作为专题人物采访报导

封面主题设计：张雅涵

- 完整结合视觉、技术、创意美学的Photoshop实例图书。
- 细腻刻画人物轮廓、神情、动作与服饰。
- 锐利勾画每个细节，展示绘画基本功。
- 多样化风格的插画教学书，教学收藏两相宜。

中漫网特别推荐图书

<http://www.zhongman.com>

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

序

朴素的美丽在纸间流淌

认识雅涵也有四五年了，在我的印象中，雅涵一直是在插画及相关领域里笔耕不辍，始终保持一种勤勉、踏实、纯净的形象，没有丝毫浮躁，安安静静的，在这个略显喧嚣的时代里尤为可贵。

清华大学出版社近年来一直致力于计算机以及各种多媒体艺术设计与技法领域专业书籍的出版，此次雅涵的《Photoshop 插画大师》由清华大学出版社在大陆全面出版发行，使雅涵的插画更增添了清华园那份深厚的底蕴，同时，也给方兴未艾的动漫产业增添了一抹宁静而又瑰丽的色彩。

Photoshop 软件是再普通不过的了，但能够用Photoshop软件创作出众多如此唯美、温馨、意蕴深长的作品，则非一日之功。雅涵在文学艺术等诸多领域都有着深厚的底蕴，对国画、油画等都有着扎实的功底和非凡的造诣，同时，她在动漫周边产品、首饰、工艺品的设计上也有着不同寻常的表现。所有这一切，足以诠释雅涵的作品为什么能够如此成功，如此受到全世界读者的青睐和喜爱了。

雅涵的作品纯美异常，这份美是朴素而自然的，既不依赖绚目的视觉冲击和过度的形象夸张，也不是深奥的技法堆砌，而是完全来自内心对于自然和人物之美的洞彻和感悟，因此能够给人以深刻的心灵触动。是雅涵的灵秀为作品赋予了全新的生命，使简单的画面充满了神采与奥妙。

在一般人看来《Photoshop 插画大师》可能只是一本枯燥的教科书，但在雅涵的笔下，却变得非常简洁和生动，使得《Photoshop 插画大师》不仅丝毫没有印象中技法教程的那种拒人于千里之外的生硬，反而多了一份行云流水般的自然和如沐春风般的亲切。

凡是想从Photoshop开始步入平面设计，展开艺术创作的人们，都可以在雅涵的循循善诱之中领会到这款软件的神奇，并掌握其中的奥妙。

世上有太多太多的美丽，在触目满眼的绚烂之中，我们已经有了难以抑制的审美疲劳。但仍然有一种别致的美会不经意地跃入眼帘，这就是雅涵的画、雅涵的书、雅涵的人，犹如在清晨的草丛中，闪耀着晨光的一滴晶莹的露珠，带着一种朴素的美丽流淌于纸间。

中漫网总裁 张福山
2006年11月22日 北京

前言

以前, Photoshop 软件主要用于图像处理, 从而造就了 Photoshop 耳熟能详的地位, 而从市面上介绍 Photoshop 的书来看, 可以说把 Photoshop 图像处理的功能已经介绍得非常详细, 除了新版本开发出的新功能想让人迫不及待地尝试其效果, 其他介绍功能方面的内容对于熟悉 Photoshop 功能的美工、设计人员来说已经是老生常谈, 所以若本书再着重介绍图像处理功能的话对读者来说就没有太多的帮助, 那本书在 Photoshop 应用方面有什么独到之处呢?

在这个信息狂飙、知识无国界的时代里, 就业的竞争非常激烈, 只要是从事美工相关工作的人对 Photoshop 一定已经很熟悉, 每年从学校毕业的学生中, 美工的高手更是大有人在, 如何提升自己的竞争力, 保住自己的饭碗便是当务之急, 要让自己变成老板眼中的红人, 莫过于拥有别人难以取代的能力, 当大家都拥有同样的设备、均以 Photoshop 来处理图像时, 如果你比别人多了一项技能——绘图能力, 在老板眼中你就会像是钻石般璀璨耀眼, 因此, 本书就是为了让你更有职场竞争力为目标来创作, 不论是职场的新人还是公司元老, 都会需要本书为你增加知识。

本书就是要和读者分享雅涵以 Photoshop 绘制人像画的秘诀, 让你读完了本书就像是拥有了雅涵的技术一样, 透彻地了解如何在计算机上画出美丽和英俊的人像画。当你学会这些高深的技术后, 配合原有的 Photoshop 使用经验, 制作出的成品绝对超乎一般水平, 一定会成为使用 Photoshop 的高手!

目 录

第一章

认识工作环境

布置舒适的工作环境 ●	1-3
软件常用功能介绍 ●	1-6
多样化的画笔设计 ●	1-10

第二章

人物轮廓的掌握

人像画的构成元素 ●	2-3
比例的掌握 ●	2-26
人物轮廓的描绘 ●	2-29

第三章

头部的掌握

光线的掌握 ●

3-3

角度的影响 ●

3-3

随性自如的发型 ●

3-6

第四章

看表情会说话

眉型 ●

4-3

眼睛 ●

4-4

耳鼻 ●

4-6

唇型 ●

4-8

第五章

千变万化的手势

- 手势的构成 ● 5-3
- 手势百变造型 ● 5-3
- 动手画画看 ● 5-6

第六章

体态造型的描绘

- 女性的娇柔 ● 6-3
- 男性的阳刚 ● 6-9

第七章

人要衣装

- 现代服饰的绘制 ● 7-4
- 古代服饰的绘制 ● 7-8
- 古代饰品的绘制 ● 7-16

第十章 作品欣赏

第九章 灵活运用的海报

冰雪传奇示范范例 ●

8-105

冬虫夏草示范范例 ●

8-89

贴的轻松示范范例 ●

8-77

百油精示范范例 ●

8-59

相思梦儿 ●

8-39

蜜糖海湾 ●

8-19

幸福红鞋 ●

8-5

第八章 案例绘制解说

第一章 认识工作环境

购 廓的来源共分为两种，第一种是拥有绘图板、感压笔的读者可直接在 Photoshop 的界面中打草稿，另一种则是通过美术工作者经常使用的扫描仪将草稿扫描到计算机中。

不论是手工绘制还是计算机绘图，绘图的第一步一定是描绘轮廓形状。在画人像画的时候也是相同的，人体的外型结构可以简单地分为4部分，由上而下分别是头、躯干、手臂、腿，轮廓的描绘便是针对人体比例和肢体动作来设计草稿。

在画人像画的时候，按照特点能够呈现出多元的绘画作品，只要掌握人物特点，都可以画出唯妙唯肖的人像画，如雅涵擅长的写真风格，能够生动地画出逼真的人像画。如梦似幻的唯美绘画作品让人有一亲芳泽的渴望，漫画家常用的Q版神似风格，则成功地掌握人物的脸部特征进而画出让让人莞尔的小品。不论是严谨结构的模仿，还是刻画传神的表情，都取决于需求上。在绘制轮廓的时候，一定要先弄清楚这张人物画的用途和特性，其中还包含几样要点，如时代背景、服装饰品、人物个性和动作，将大部分要素集合后再构出草图才是避免后续反复修改的标准规则。

布置舒适的工作环境

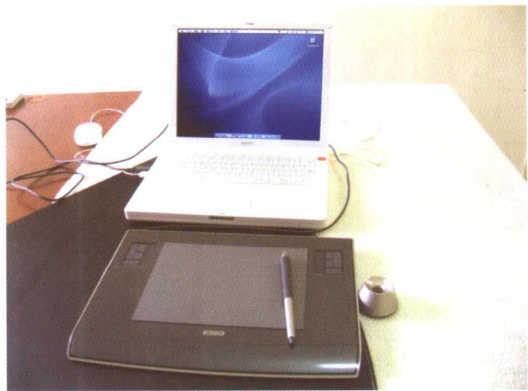

图1 专用的苹果机和绘图板

一台符合工作需求的主机(图1)

使用 Photoshop 进行影像处理、排版等工作的用户,一定对于内存有“需要用时方恨少”的无奈,工作中的保存动作更是有“死机重做方恨晚”的懊恼。本书的教学重点——计算机绘图人像画,对于内存更是有很大的需求,一张人像画制作完成时动辄 50MB 以上,如果是未合并图层的图更可能超过 100MB。

如果不希望计算机打开一张图文件就得花上十几分钟,或者内存用尽而让硬盘吱嘎响(硬盘担任起虚拟内存的角色),有时更大的图文件甚至打不开或者直接造成死机,让操作的人望着屏幕不知所措,一定得将内存量扩大到适合计算机人物绘图所需求的容量。

另外,绘图的过程中,计算机跟不上绘图笔的速度,则是内存不足或者CPU能力不

够的征兆,那么必须考虑扩充内存或者换台更高配置的主机(图2)。绘图操作的工作效率和计算机的效率是成正比的,不论是打开、修改还是另存图文件都是例行公事,如果将大部分的时间砸在这些事上,非常耽误工作进度。“工欲善其事,必先利其器”,Photoshop再优秀也需要有较好的硬件来使它发挥出最大的效率。为自己布置舒适的工作环境减轻长时间工作的负担是必要的,所以建议将内存扩充到500MB以上是把握时间最实际的做法。

一张人像画的完成时间长短完全取决于绘画者的功力,以雅涵的熟练程度来说,一张图约一天就可以完成,如果要额外加上润饰和背景处理则要多加一天。在这么长的工作时间里,文件的保存是很必要的步骤。最实时且快速的保存设备当然非硬盘莫属,目前160GB容量的硬盘已经很普遍了,价格也没有早些时候那么贵得让人舍不得买。不过硬盘虽然保存起来很方便,但相对来说是一种很脆弱的保存设备,所以为了避免硬盘损坏而造成好几十GB的文件丢失,建议用户最好是能够对文件进行备份,分别保存在不同的两块硬盘上。在保存文件的时候两边保存,这样就不需要担心因意外发生而丢失数据。

不过像雅涵这种以插画为职业的人而言,多年来累积了千张以上的图文件,硬盘空间也已被用得剩下不多了,为了腾出空间,只好将这些图文件使用刻录机备份起来。如果读者也习惯和雅涵一样用光盘来做备份,那么千万要记住,时隔三年就要重新将这些光盘拿出来复制一份,否则等多年

以后想要再找这些图文件时，恐怕光盘已经被氧化而不能读取了，对于拥有著作权的著作人而言那是很严重的损失。

雅涵放大镜

著作权的年限为著作人死亡以后起算50年，因此，如果图文件因环境因素而损坏，是后代子孙的损失，千万别偷懒忽略定期备份的重要性！

计算机绘图的好帮手：绘图板与绘图笔

要绘制出精美细致的计算机绘图人像画，光靠键盘和鼠标是不够的，一定得有绘图笔和绘图板的帮助。一块感应灵敏的绘图板能够真实地体现出读者所想要表达的画笔，感压能力接近手绘的感觉。雅涵目前使用的是 WACOM 公司 Intuos 3 压感 1024 阶的绘图板(图3)，在使用的效率上笔者给予很高的评价，很适合专业设计工作者使用。

除了专业设计等级的 Intuos 3，当然有价位较低适合初学者使用的压感 512 阶的 Graphire 4(图4)，虽然压感没 Intuos 3 那么敏锐，不过还是能够在一定程度上发挥出手绘的效果，对于初次使用手绘功能的读者来说是很经济的选择。

图2 最新的苹果主机 G5

图3

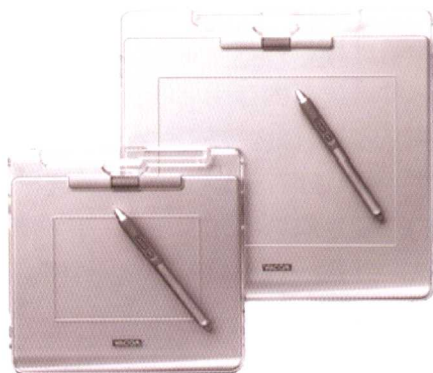

图4

另外，近年 WACOM 研发出了手写液晶显示器(图 5)，结合了绘图笔及液晶显示器的功能，可直接在屏幕上绘图，感觉就像在纸上实际绘图一样，完全能够满足电脑绘图，设计创作等严格要求，若非价格上高出一般绘图板太多，手写液晶显示器可以说是电脑绘图最好的帮手。还没使用过绘图板的读者可以试用各个品牌绘图板看看，也许也和雅涵有相同的选择，毕竟计算机绘图的市场竞争可是比画功、比细腻，唯有如双手般灵活的工具才能在计算机中画出令你满意的作品。

辅助设备：扫描仪

满足以上的硬件配置条件之后，就拥有了计算机人物绘图的必备要素。不过因为大部分的人在离开学校之后，许久没有动手作画，或者一向都是依赖软件功能，没有基础绘画的能力，要让读者一开始就直接在 Photoshop 中画出人像画的草稿，是一件很难办到的事情。想当初雅涵经历过手绘百张人像画的洗礼，后来狠下心来投资了 20 万(当年真的很贵)买了整套苹果计算机，在进行计算机绘画时依旧还是跌跌撞撞，摸索了好长时间才小有所得。为了减少读者不知从何下笔起的窘境，准备一台扫描仪将手绘好的草图输入计算机，就可以为画人像画提供很方便的功能，也降低初期绘制的难度。

图 5

雅涵教大镜

初学者一开始很难在屏幕上掌握正确的人体比例，因此可利用扫描手绘稿的方式，扫描进电脑后再进行修改，修改后必须打印出来，确认比较一下是否恰当。

雅涵初学电脑绘图的时候，扫描、修改、打印这些步骤反复了几十次，直到多年后的今天，才熟练到只需要最后打印出一张成品，多加练习，任何人都可以掌握窍门。

宽阔便于创作的桌面

算一算这么多种的配置,读者一定会发现比一般的计算机设备多了个绘图板。既然是要画画当然画板的摆放位置就显得很重要,最理想的摆放位置就是放在键盘的前方,而一般组装式的计算机桌面往往没有这个空间可以摆放绘图板,所以建议从事计算机绘图的读者,最好能够有张大桌面的工作桌,这样就能布置出即使长时间绘图也能感觉很舒适的工作环境(图6)。

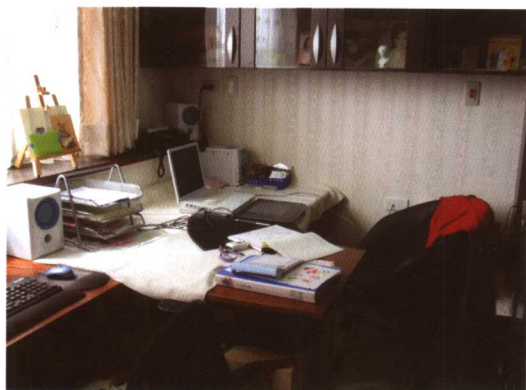

图 6

软件常用功能介绍

Photoshop 中各种图像处理的功能,在本书中就不再赘述,如想了解有关信息,可参考其他相关计算机书籍。本书仅针对人像画绘制过程中经常用到的功能进行介绍。

新建文件

要进行计算机人像绘图得先展开一张画布,可以在Photoshop中选择【文件】|【新建】命令打开一个对话框(图7),其中就可以设置画布的宽、高及分辨率。以罗曼史小说封面为例子,高设置为32厘米、宽为23厘米、分辨率为300dpi。因为进行的是彩色绘图,所以将色彩模式设置为RGB颜色,然后单击【确定】按钮就可以看到一张空白的画布。

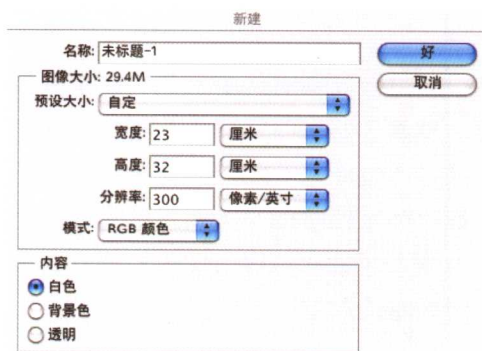

图 7