

黑魔方TM
www.heimofang.com

李 晶 编著

Photoshop 人物绘画

专 业 教 程

本书采用Photoshop CS版本编写
全部彩色印刷并赠送源文件光盘
通过不同类型的作品实例
讲解用计算机绘制人物画的时尚技能

附赠
光盘

清华大学出版社

黑魔方TM
www.heimofang.com

李 晶 编著

Photoshop 人物绘画

专 业 教 程

本书采用Photoshop CS版本编写
全部彩色印刷并赠送源文件光盘
通过不同类型的作品实例
讲解用计算机绘制人物画的时尚技能

清华大学出版社

内容简介

本书献给所有追求完美、追求时尚、追求精彩的人们。本书通过 Photoshop 展示人体绘画(以女性为主)作品创作的全过程和各种技巧。

全书分为 9 章,第 1 章讲述了人体绘画专业理论基础;第 2 章讲述了人体绘画范例精讲;第 3~5 章分别讲述了青春少女、成熟少妇、古典美女类型的画法;第 6~8 章分别讲述了异域风情、都市丽人、虚幻人物类型美女的画法;第 9 章讲述了人物不同心情的画法。

本书适用于有一定美术基础的 Photoshop 中级读者,亦可作为电脑艺术专业人体绘画的专业教材。

版权所有,翻印必究。举报电话:010-62782989 13901104297 13801310933

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 人物绘画专业教程 / 李晶编著. —北京:清华大学出版社, 2004.8

(黑魔方丛书)

ISBN 7-302-08793-8

I. P… II. 李… III. 图形软件, Photoshop—教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 054582 号

出版者:清华大学出版社

地址:北京清华大学学研大厦

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

邮编:100084

社总机:010-62770175

客户服务:010-62776969

责任编辑:田在儒

装帧设计:吴文超

印刷者:北京鑫丰华彩印有限公司

装订者:三河市金元装订厂

发行者:新华书店总店北京发行所

开本:185×230 印张:11.75 字数:252 千字

版次:2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7-302-08793-8/TP·6239

印数:1~5000

定价:39.00 元(附光盘 1 张)

本书如存在文字不清、漏印以及缺页、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) 62770175-3103 或 (010) 62795704

导读

感谢您选择本书，为了能更好地帮助您学习本书的知识，请仔细阅读下面的内容。

读者对象

本书适用于：

- 想学习用电脑创作人物绘画作品的读者。
- 从事相关职业的工作者或想通过学习来提高自己的电脑人物绘画水平的读者。
- 美术爱好者或想了解并学习 Photoshop 人物绘画知识的读者。

学习本书需一定的人物绘画基础。建议没有美术基础的读者，先学习美术素描或速写之后再学习本书。

写作环境

本书在编写时基于 Windows XP 操作系统平台，运用 Adobe 公司 Photoshop CS 进行设计创作。建议您采用相同的软件环境学习本书。如果您在 Windows 98/2000 操作系统，以及 Photoshop CS 以下版本软件环境下学习本书，如能仔细参照本书实例讲解进行操作，也能制作出接近本书所讲实例的效果。本书讲解的大部分知识的操作原理在不同软件版本环境下有一定的通用性。

学习提示

本书主要讲述了使用 Photoshop 创作人物绘画作品的方法和技巧，把手绘的草图通过 Photoshop 上色处理成精致漂亮的图片。

本书的定位与特色

相信每个人心目中都有一个美丽的身影存在，她是一个被理想化了的美丽的人。美，是人心永恒的追求，对它的衡量标准每个人都不同。“美女”在不同人

的心目中其标准也是不同的，不过，无论如何，人人都欣赏美的事物。

作者想把自己心目中的“美女”画出来与别人共赏。在我的心目中“美”包括一切美的人、美的事、美的物，借助 Photoshop 的力量，可以很容易地用图画的方式把他们表现出来。我想，通过学习本书，您也能办到，本书描绘了不同类型的美女，供大家欣赏和学习。

学习提示

本书主要讲述了使用 Photoshop 创作人物绘画作品的方法和技巧，把手绘的草图通过 Photoshop 上色处理成精致漂亮的图片。因此，学习本书需要一定的人物绘画基础。

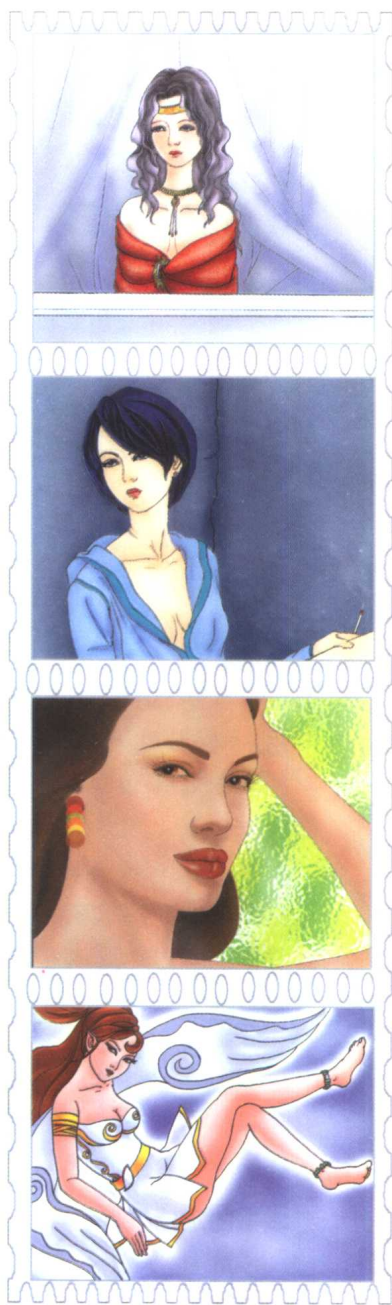
本书作者

作者李晶毕业于清华大学美术学院（原中央工艺美术学院），自幼喜爱美女绘画，尤其擅长美女造型设计，能准确把握不同年龄、不同职业、不同心态美女的外在表现。参与本书编写及整理工作的还有蔡亮、廖欢欢、古月琴、李娜、王丽红、钮竹英、王成林、王磊、高艳娟、宋静、王丽、史玉香等，在此对他们表示感谢。

技术支持

如果您在阅读本书的过程中有什么困难，可以登录到“黑魔方”专题网站，网址是 <http://www.heimofang.com>。这是大家共同交流的平台，在那里会有很多的作者、老师、读者、编辑在一起交流，在相关的栏目中发求助帖子，您的问题会很快得到解答。除上述方法外，也可以使用下面的方式寻求技术支持。

- 发电子邮件到 laix@tup.tsinghua.edu.cn
- 打电话给 010-62783449 或发传真至 010-62771155
- 发信到北京清华大学出版社第二事业部《黑魔方丛书》编委会 收（邮编 100084）

目录

第一篇 Photoshop 人物绘画基础

第1章 人物绘画专业理论基础

- 4 1.1 人物绘画的历史
- 13 1.2 现代电脑人物绘画的艺术潮流
- 18 1.3 人物绘画的基本创作原则
- 20 1.4 人物绘画的基本构成要素
- 21 1.5 人物绘画所必需的专业美术知识
- 24 1.6 Photoshop CS 人物绘画的创作流程

第2章 人物绘画范例精讲

- 26 2.1 淑女型风格女人物的基本理论介绍
- 29 2.2 Photoshop CS 淑女型美少女绘画技法
- 43 2.3 实战操作

第二篇 Photoshop 人物绘画实例

第3章 青春少女类型画法

- 78 3.1 许愿
- 82 3.2 提包的女孩
- 86 3.3 倚栏远眺
- 89 3.4 枫林沉思

第4章 成熟少妇类型画法

- 94 4.1 抛出花球的新娘
- 97 4.2 水上佳人
- 100 4.3 镜中人
- 105 4.4 摩登女郎

第5章 古典美女类型画法

110 5.1 唐韵

114 5.2 仕女

第6章 异域风情类型画法

130 6.1 忧郁的演员

134 6.2 新疆少女

第7章 都市丽人类型画法

138 7.1 风中漫步

143 7.2 酒吧白领

148 7.3 模特

第8章 虚幻人物类型画法

154 8.1 花妖

160 8.2 深海人鱼

163 8.3 坠落人间的仙女

第9章 人物不同心情的画法

168 9.1 泪

172 9.2 歌

175 9.3 颓废

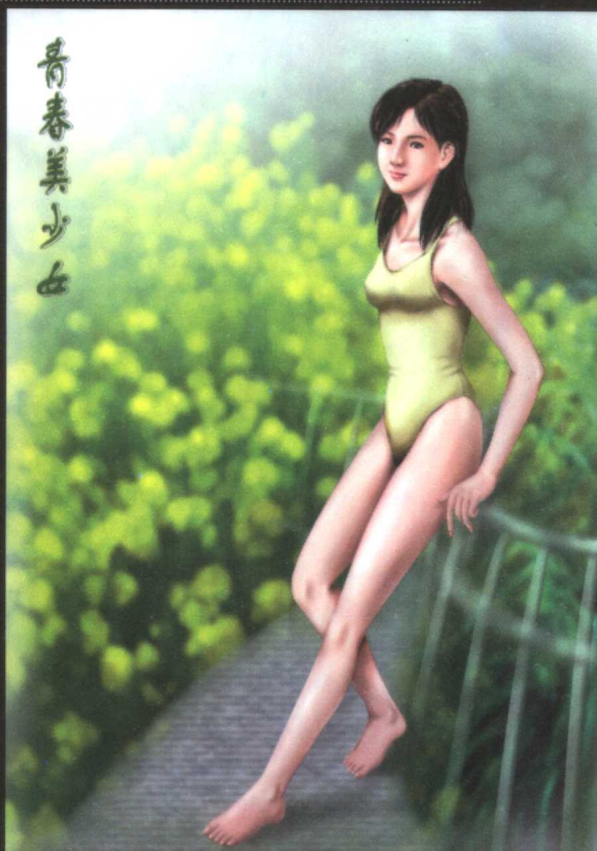
179 9.4 盼

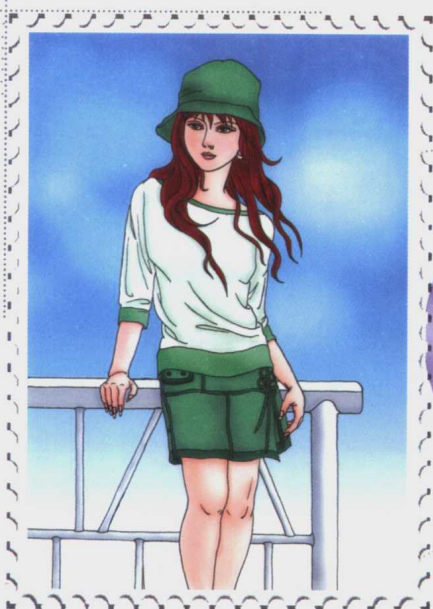

第一篇

Photoshop 人物绘画基础

第1章

人物绘画专业理论基础

本章内容要点：

- 人物绘画的定义
- 人物绘画的发展历史
- 现代电脑人物绘画的艺术潮流和风格
- 现代人物绘画的审美取向

本章主要讲解了人物绘画的历史、特点、潮流，以及现代电脑人物绘画的设计风格和艺术取向。通过本章的学习，将使读者对人物绘画及现代电脑人物绘画这一独特的艺术领域有一个基本的认识 and 了解。

1.1 人物绘画的历史

我们所说的电脑人物绘画（包括美少女人物绘画），都是作为美术领域中人物绘画的一个部分而存在的，这也是绘画中非常重要的一个部分。其实，对于人物的表现，在任何的艺术领域中都是永恒的主题。绘画中的肖像画以及人物画，从久远的过去即已存在，并不断地随着人类社会的进步和发展而演化。现今，当我们利用先进的电脑技术来创作各种艺术作品时，仍然不应该忘记从前的那些历史。

1.1.1 人物绘画的定义

什么是人物绘画？这是在学习这一艺术手段之前所必须了解的。顾名思义，人物绘画的对象是人，是针对人这一主题进行的艺术创作和形象再现。我们所说的人物绘画也可以称作肖像画。

究竟什么是人物绘画呢？人物绘画是一种描绘具体人物形象的绘画，包括头像、胸像、全身像、群像等，它着重表现人物的精神、气质和性格面貌，它是一种在画面上通过对人物的描绘来反映现实生活的艺术。在人物绘画中，景物只是起衬托作用，并不成为画面的主题。

1.1.2 人物绘画的特点

人物绘画在其数千年的发展中不断变化，每个时代的绘画都有着不同的风格和特点，而这些特点也同样对人物绘画产生着非常重要的影响。任何艺术都有着与其他艺术的本质差别，作为人物绘画这一独特艺术的根本特点是不会随着时代的发展而发生变化的。了解这一本质，将对我们认识了解这门艺术产生重要的帮助作用。

- 针对性 人物绘画的本质是描绘现实生活中的人，它是专门对应这一主题的艺术，在摄影尚未诞生的时代，它是保存人物形象的为数不多的手段之一。
- 写实性 如同雕塑一样，人物绘画是以其写实性为灵魂的，能否将对象的真实特性充分表现是其成功与否的关键，在中世纪的宗教绘画中，这一点体现得尤其明显。即使在近现代人物绘画中，忠实反映对象的神态和情感也是不变的主题。
- 再现性 人物绘画一直是表现社会的有力工具，人作为社会的成员在参与社会活动的

同时也承受着社会的反作用，因此，每一个人的身上都有着社会不同环境的影响，可以说是反映社会的一面镜子。而人物绘画正是通过对人物的刻画和表现，对人物神态、动作、所处环境等的描绘，将原本并不明确的环境影响清晰化、放大化，成为我们了解和体验绘画所处时代的绝佳工具。

- 美的感受 这是任何艺术都具有的本质属性，在人物绘画中，对美的体验和感受来源于人类自身的认同，面对完美的人物和面孔，追求完全的审美感受，这不仅是创作者也是观众所希望的，人物绘画并非是对对象完全真实的再现，而是经过一定的艺术加工再次呈现的美化的形象。

1.1.3 人物绘画的历史及其发展进程

如同绘画艺术一样，人物绘画也是有着渊远的历史，从史前的广义绘画艺术算起，绘画艺术已经经历了两三万年的历史。同样，人物绘画也同时经历了漫长岁月，早在史前时期的人类就已经开始利用各种材料在岩洞的石壁上绘制同类的形象，这些形象虽然在现在看来很幼稚和粗陋，却表明了人类对自身的欣赏和感受。从中石器时代开始，对人类的描绘进入到一个相当广泛和深刻的环境。在那个时期的人物绘画中，最著名的当属伊比利亚地区的拉文特岩画。拉文特岩画位于西班牙东部的地中海沿岸，岩画被画在露天石灰质山岩的隐蔽处，这时期的绘画以彩绘为主，很少见到刻画，内容主要以人物为主，有狩猎场面、战争场面以及大量反映当时妇女生活的画面。此外，还描绘了处死敌人首领和部族成员的行刑场面，堪称是史前人类社会活动的精髓。拉文特岩画在艺术表现上使用剪影的效果，以拉长的四肢和夸张的动作强调了人物的动作，不过如同当时的很多人物绘画一样，缺少足够的细节刻画，这也是史前人物绘画的一大特点，如图 1-1 所示。

在同时期的东方，我们的祖先也和欧洲人一样体验着人物绘画的感受，这在仰韶文化和马家窑文化的彩陶绘画中体现得尤为明显。

仰韶文化最初发现于河南渑池仰韶村，大约为公元前 5000~3000 年左右，在仰韶文化的众多彩陶中尤其以半坡彩陶人面鱼纹盆最为著名，如图 1-2 所示。

我们看到盆中的人物形象栩栩如生，在滚圆的脸庞上，画着三角形的鼻子，修长的弯眉，眯成一线的双眼，头上带着尖顶的饰物，两耳还挂着双鱼。应该说，这是史前时代人类人物绘画对面部刻画的开始。

在古希腊时期，人物绘画艺术的核心即人体美终于被发现，古希腊的人体艺术对当时以至以后人类整个艺术史产生了巨大的影响。其实，创造人体艺术并非最早始于古希腊人，但真正视人体为“美”却是始于希腊人并将其代代相传，希腊的人体美观念已从希腊半岛传遍了全球，现在所了解的人体美主要观念便是希腊人几千年前所确定的。

尽管在那个时期的人体艺术作品几乎仅限于雕塑,但从当时仅有的一些绘制在陶瓶上的人体图案,我们仍能体会到古希腊人对人体以及人物绘画的见解与进步,如图1-3所示。

图 1-1

图 1-2

图 1-3

当历史的车轮进入中世纪以后,艺术被染上了浓厚的宗教色彩,基督教对于艺术的影响如此的深刻,以至于中世纪的美术事实上已成为了基督教美术,作为绘画领域一部分的人物绘画自然也逃脱不了这种命运。

中世纪的人物绘画是基督教思想最强烈、最纯粹和最崇高的表现,远离客观自然,充满形而上的神秘的观念是其最大特色。中世纪的很多绘画都采用壁画的形式,其中拜占庭镶嵌画《皇后提奥多拉和女官》是很具代表性的人物绘画作品之一,这幅作品肃穆、庄严,色彩和明暗变化被提炼到最纯粹简洁的程度,显得宁静端庄,在服饰上充分发挥镶嵌画的长处,显得珠光宝气,同时也给画面带来了一些神秘的梦幻感觉,如图1-4所示。

在中世纪人物绘画中,还存在着一个非常重要的绘画形式,这就是圣像画和抄本画。这些绘画作为宗教传播的重要手段,在各种环境下广泛的存在着,其中抄本画作为一种插图绘画艺术,通过圣经、诗篇集、福音书、说教集、教会历史和世俗读物等表现了一种多样性的特点。在九世纪末,抄本插画绘画风格精致细腻,被称为细密画。在这时期的细密画家虽然继续根据中世纪的圣像学公式作画,但由于参考了古代希腊罗马画法,因而在人物表现上也出现了很多生动优美的作品,《弹七弦琴的大卫》便是代表作品,如图1-5所示。

文艺复兴时期的到来为艺术带来了希望和光明,人物绘画这一艺术也同样得到了巨大的发展,无数的优秀作家和经典的传世名作不断出现,为绘画带来了繁荣。“文艺复兴”这个名称最初是由意大利艺术史家瓦萨里提出的,后来被沿用至今,其最初的含义就是“在古典规范的影响下,艺术和文学的复兴”。实际上其含义远不止这些,其确立个人价值、肯定现实生活的积极意义,促进了世俗文化的发展,并建立了贴近生活注重真实的人文主义思想,这对于

人物绘画的发展和进步有着巨大的推动作用。

图 1-4

图 1-5

意大利 15 世纪佛罗伦萨画派的著名作品《出乐园》代表了一种真实的表现，尽管选材仍然是宗教内容，但作者马萨乔精湛的透视法使这部作品有着不同以往的真实和震撼，堪称早期文艺复兴的不朽名作。

文艺复兴中期（即 16 世纪上半叶）是一个产生巨人的时代，文艺复兴时期的画坛三杰：达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔即产生在这一时期，其中伟大的画家达·芬奇所创作的不朽肖像画《蒙娜丽莎》几乎成为家喻户晓的名作。这幅作品所描绘的对象既非异教的神，亦非基督教的神，而是一个同时代现实生活中的人，蒙娜丽莎的整个精神面貌，深刻地表现了文艺复兴时期妇人丰富的内心情感，她似乎是在宁静的表情中露出了一丝丝微笑，这幅作品对人物的表现如此丰富，以至于成为千古美谈，如图 1-6 所示。

拉斐尔的《西斯汀圣母》也是一幅著名的肖像绘画。拉斐尔是描绘女性的大师，他所描绘的圣母形象是美术史上女性形象的光辉典范，在这幅作品中没有刻意地表现圣母的高贵和至尊，而是将圣母描绘成美丽的平民妇女形象，在她身上体现着慈爱、善良和温顺的高尚品质，吸引着人们对生活的憧憬。难怪 19 世纪俄国画家克拉姆斯柯伊说，这幅圣母像“即使到了人类停止信仰的时候，仍不失去价值”，如图 1-7 所示。

在文艺复兴时期的威尼斯画派中，著名画家乔尔乔纳的人体作品《沉睡的维纳斯》突出体现着一种典雅的理想美，被理想化的女神沉睡在梦中，她的生命活力已经融汇到大自然之中。这是人们从基督教天国信仰转变为对大自然和现实生活的热爱的最好体现，是当时思想的一大解放。应该说这幅作品所体现的意境，即使在现代也是进步和完美的，如图 1-8 所示。

黑魔方
www.heimofang.com

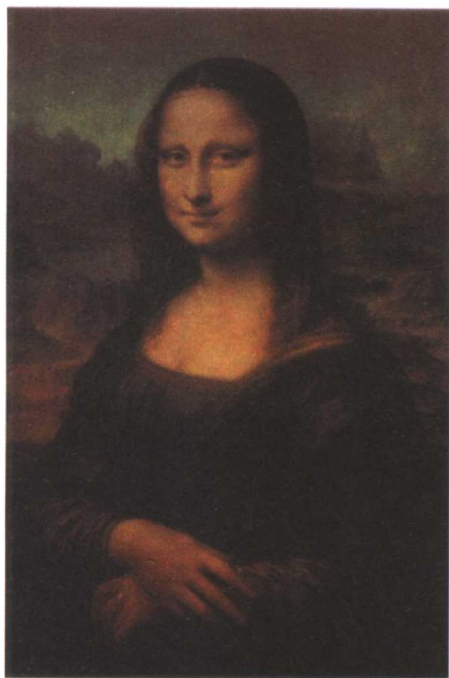

图 1-6

图 1-7

另一位同时期的英国画家贺尔拜因所创作的《埃拉斯莫肖像》体现了人物绘画新的表现，这幅作品庄重含蓄，既亲切又沉着，完美地表现了文艺复兴时期学者的形象，如图 1-9 所示。

图 1-8

图 1-9

在文艺复兴运动之后的 17、18 世纪，欧洲美术绘画进入了一个多元化并存的百家争鸣的时期，无数的著作相继问世，人物绘画领域也出现了很多精彩之作，这些艺术作品的表现手法和处理方式，对我们现代人物绘画乃至电脑绘画的影响都是巨大的。

17 世纪意大利现实主义绘画继承了文艺复兴大师们的作品所表现的鲜明世俗化精神，其代表人物卡拉瓦乔的著名作品《女卜者》便是这一绘画流派精神的体现，这幅作品的人物形象十分鲜明突出，其运用的半身肖像形式的绘画手法极好地表达了作品所要说明的内容，如图 1-10 所示。

作为 17 世纪人物绘画的代表人物，荷兰的肖像画家哈尔斯和维米尔应该说是非常著名的，他们的艺术作品和表现方法对后世的人物绘画有着重要的影响。哈尔斯的《吉普赛女郎》是一幅女性胸像，其人物的面部表情被刻画得非常生动传神，哈尔斯善于表现人物性格特征和心理状态，正是他独特的表现方法使画面生动活泼，决不矫揉造作。哈尔斯的作品虽然大多为典型的单人半身肖像画，但却能常常使人联想到画面外还有其他人物，其整体的情节性使作品始终洋溢着浓郁的生活气息，如图 1-11 所示。

图 1-10

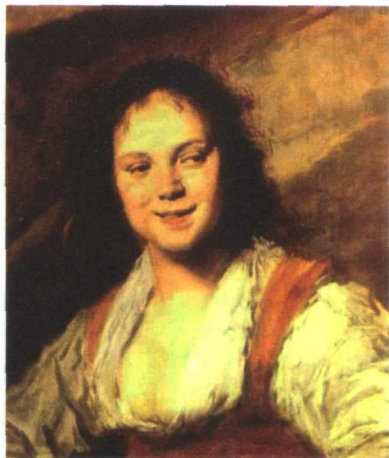

图 1-11

而维米尔则是一个曾被称为“谜一样的画家”的人物，其一生只留下了 35 幅作品，但却显示了这位肖像画家特别的绘画才能。维米尔的人物艺术具有极其鲜明的个人特色，他是个表现宁静生活的诗人，是描绘光影变化的大师，他的作品常常利用减弱对比强度的方法制造微妙的光影变化和空间感，达到其抒情的目的。他的作品朴实真挚，抒情色彩浓郁，在表现平淡的生活场面中去发掘诗意，“简洁洗练，朴实凝重”是其作品的最好概括，其著名的代表作品《做花边的女子》便是其风格最佳的体现，如图 1-12 所示。

到了 18 世纪，人物绘画在法国的罗可可、意大利的威尼斯画派及西班牙和英国的各种绘画风格的影响下，不断地完善和发展，其艺术已经成为一个全面而复杂的专业领域。诸如，布歇（代表作《浴后的狄安娜》，如图 1-13 所示）、夏尔丹（代表作《饭前的祈祷》，如图 1-14 所示）、雷诺兹（代表作《悲喜剧之间的加里克》，如图 1-15 所示）、劳伦斯（代表作《兰伯顿先生公子像》，如图 1-16 所示）等一大批杰出画家的不朽著作，极大地丰富了人物绘画艺术，并为现代人物绘画提供了坚实的设计和创作基础。

图 1-12

图 1-13

图 1-14

图 1-15

黑魔方
www.heimofang.com