

同韩国一线时尚潮流设计师BIBI天使一起开启插画设计的奇幻之旅

(韩) 徐允禧/编著

WOW! PHOTOSHOP

插画设计 私房菜

BIBI 天使的插画世界

(韩)徐允禧 / 编著
徐家慧 / 译

WOW! PHOTOSHOP

插画设计 私房菜

B I B I 天使的插画世界

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄猫

The Cakewalk Series - Illust Design by BiBi1004 By Seo Yoon Hee 徐允禧
Copyright 2010 © Seo Yoon Hee 徐允禧
ALL rights reserved
Simplified Chinese copyright © 2011 by China Youth Press
Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing CO., LTD
through Eric Yang Agency Inc.

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由韩国 Gilbut 出版有限公司授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

WOW!Photoshop 插画设计私房菜 / (韩) 徐允禧编著; 徐家慧译. -2 版. -北京: 中国青年出版社, 2014.10
书名原文: The Cakewalk Series-Illust Design
ISBN 978-7-5153-2652-8
I. ① W… II. ①徐… ②徐… III. ①插图(绘画)-计算机辅助设计-图像处理软件 IV. ① J218.5-39
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201840 号

版权登记号: 01-2011-5581

WOW!Photoshop插画设计私房菜

(韩) 徐允禧 / 编著 徐家慧 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张海玲

责任编辑: 柳 琪

封面设计: 六面体书籍设计 王 蓉

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 25.25

版 次: 2014 年 12 月北京第 2 版

印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2652-8

定 价: 89.00 元(附赠 1CD, 含精美素材与实例文件)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正正黑系列、方正兰亭系列、方正准圆字体

CONTENTS

BIBI天使_徐允禧是谁? 4 | 卷首语 8 | 我们和BIBI天使共事的理由 9
BIBI的热闹小店, 讲述十年的历史! 16

第1章

开始自由职业——插画设计师

01 什么是自由插画设计师 20

001 清楚了解后再开始——自由职业插画设计师 21

002 与各方高手会面——自由职业者的访谈 24

003 为了梦想去努力——成功自由职业者的十大秘诀 46

004 问与答——BIBI姐姐的亲切洽谈室 47

Special Page “我不是一个人!”, 对于自由设计师们有帮助的网站 55

第2章

寻找插画设计的灵感

01 从日常生活中获取灵感 58

005 透视插画设计师的日常生活——BIBI的生活模式 59

006 不要只专注于一件事情——丰富经历, 培养感觉 63

007 若想寻找素材, 不要放过每个角落——BIBI的照片和旅行 67

008 寻找新鲜的灵感——14种灵感挖掘法 73

009 BIBI的100个愉快搜索 77

02 确定主题, 树立有个性的风格 84

010 在创作之前先分析漫画——确立主题 85

011 要想突出, 就要个性化表现漫画风格 91

03 人物插画创作分步走 98

012 通过企业传来的反馈信息简化沟通——人偶设计 99

013 将小的创作向大了去延伸——CF图画设计 102

014 考虑用途和目标——电视舞台图画设计 109

04 时尚&流行风格创作故事画板 111

015 注意活用颜色——亲子装设计 112

016 企业与设计师共赢的战略——Misdo 杯子设计 115

017 做出有助于企业理解的设计图——旅行包设计 121

018 尖头发BIBI——文具设计 126

05 书籍创作分步走 132

019 了解出版的7个步骤——写作旅游书籍 133

020 寻找好的合作伙伴——日记本设计 139

06 图标&个性形象创作分步走 142

021 检查文件的格式——地铁广告设计 143

022 海外市场攻略——漫画个性形象设计 144

Special Page 制作有优势的网站作品集的七大技术 145

第3章

在进行作品创作以前，先进行基础训练

01 了解绘图软件 150

023 熟悉矢量绘图工具——Flash 151

Special Page 不同软件中的文件格式转换 157

Special Page 了解绘图软件的文件格式 158

024 熟悉万能的绘图软件——Photoshop 159

Special Page 相同的图片, 不同的感觉 164

02 设定有个性的配色 165

025 输出颜色进行活用——创建颜色板 166

026 要想显出差别, 先从变换颜色开始——颜色决定感觉 168

03 愉快的卡通人物训练 172

027 画儿童——改变基本形状 173

028 画成年人——表现性别和个性 176

029 画动物——从圆形开始 179

030 画动作——注意观察 182

031 画图案——纹路和图案 186

032 画得可爱且帅气——三等身卡通画 192

033 画服装——添加动作姿态和服装 195

第4章

练习BIBI天使教授的盈利的实务设计方法

01 创建出版物中使用的图像 213

Step 1 利用动作功能创建暖色调效果图像 213

Step 2 创建LOMO效果照片 216

Step 3 将冷色调照片创建为暖色调照片 221

Step 4 将室内拍摄的发红照片调整得更加明亮 223

相同的方法, 不同的感觉 227

02 创建点状风格的地铁广告插画 229

Step 1 更改操作窗口构成, 绘制按钮 229

Step 2 填充背景色, 整理颜色 232

Step 3 保存为透明GIF文件 234

Step 4 在Illustrator中打开 235

03 利用帧动画创建按钮 239

Step 1 打开Animation帧面板 239

Step 2 利用眼睛按钮和时间创建动画 241

Step 3 只裁剪需要的部分, 保存为背景透明的图像 243

04 绘制表现自己个性的在线像素人物图像 247

Step 1 利用动作功能创建光照效果图像 247

Step 2 素描图像 249

Step 3 表现皮肤的明暗 250

Step 4 表现皮肤的明暗 253

Step 5 利用加深工具和减淡工具表现头发的亮度 254

Step 6 草绘衣服, 整理颜色 258

Step 7 表现立体感, 整理轮廓 261

Step 8 保存为透明GIF图像 265

相同的方法, 不同的感觉 267

05 利用Photoshop修饰日记本插画 271

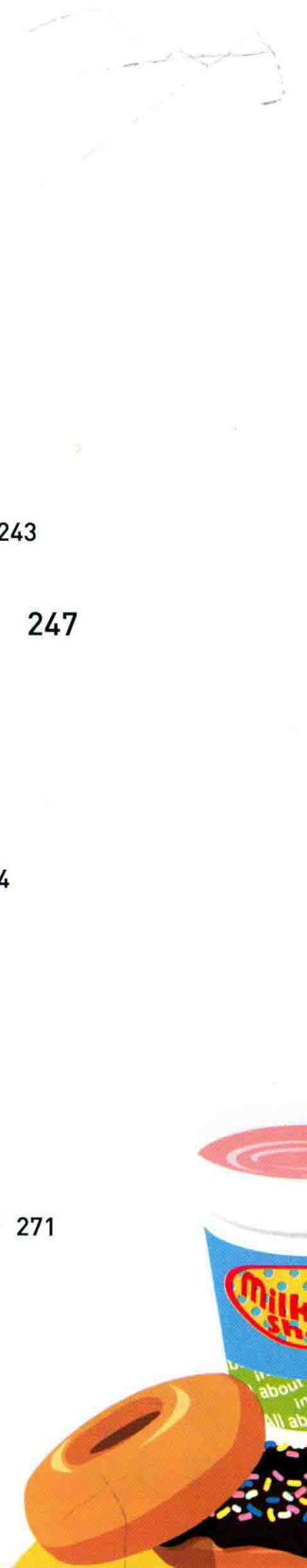
Step 1 将在Flash中绘制的图像在Photoshop中打开 271

Step 2 在Photoshop中表现手绘效果 273

Step 3 在Photoshop中添加图案 277

Step 4 整理图层, 保存为PSD文件 280

相同的方法, 不同的感觉 281

06 绘制时尚杂志中的插画 289

- Step 1 设置舞台大小，绘制眉毛 289
- Step 2 连接断开的线条，一次性清除 292
- Step 3 翻转对象，创建自然的效果 293
- Step 4 设置组合，整理位置 297
- Step 5 利用螺旋线创建组合 304
- Step 6 利用组合绘制头发和身体 305
- Step 7 调整颜色，表现细节效果 310
- Step 8 绘制首饰，输入文字 315
- Step 9 在Flash中保存为JPG文件 321

相同的方法，不同的感觉 324

07 设计广告人物 327

- Step 1 利用线条工具创建骨骼并添加肌肉 327
- Step 2 应用组合进行细节绘制 329
- Step 3 为图像着色 331
- Step 4 表现眼影和毛笔笔触 333
- Step 5 保存为图像格式 335

08 利用质感表现感性插画 337

- Step 1 利用刷子工具绘制底图 337
- Step 2 绘制线条，创建为组 339
- Step 3 填充颜色，利用Paint Seletcion添加质感 342
- Step 4 利用Photoshop创建有感觉的插画1 345
- Step 5 利用Photoshop创建有感觉的插画2 348

相同的方法，不同的感觉 354

09 绘制节目舞台背景插画 359

Step 1 草绘面部并着色 359

Step 2 利用组合绘制头发和身体 363

Step 3 细致地表现头发并着色 365

Step 4 整理线条，表现明暗感觉 368

Step 5 利用形状和文字设计背景板 372

10 设计衣服上的骷髅图案 379

Step 1 在Flash中绘制插画 379

Step 2 创建衣服图像 384

Step 3 创建骷髅图案 386

Step 4 创建带有轮廓的文字 387

Step 5 保存为JPG图像 389

Step 6 保存为AI文件 390

11 制作服饰广告插画 395

Step 1 打开文件，旋转对象 395

Step 2 组合图像，进行草绘及着色 396

Step 3 保存为AI格式文件或PNG格式文件 399

BIBI的热闹小店，结束语 400

(韩)徐允禧 / 编著
徐家慧 / 译

WOW! PHOTOSHOP

插画设计 私房菜

B I B I 天使的插画世界

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄猫

The Cakewalk Series - Illust Design by BiBi1004 By Seo Yoon Hee 徐允禧
Copyright 2010 © Seo Yoon Hee 徐允禧
ALL rights reserved
Simplified Chinese copyright © 2011 by China Youth Press
Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing CO., LTD
through Eric Yang Agency Inc.

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由韩国 Gilbut 出版有限公司授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

WOW!Photoshop 插画设计私房菜 / (韩) 徐允禧编著; 徐家慧译. -2 版. -北京: 中国青年出版社, 2014.10
书名原文: The Cakewalk Series-Illust Design
ISBN 978-7-5153-2652-8
I. ① W… II. ① 徐… ② 徐… III. ① 插图(绘画)-计算机辅助设计-图像处理软件 IV. ① J218.5-39
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 201840 号

版权登记号: 01-2011-5581

WOW!Photoshop插画设计私房菜

(韩) 徐允禧 / 编著 徐家慧 / 译

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 张海玲

责任编辑: 柳 琪

封面设计: 六面体书籍设计 王 蓉

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 25.25

版 次: 2014 年 12 月北京第 2 版

印 次: 2014 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2652-8

定 价: 89.00 元(附赠 1CD, 含精美素材与实例文件)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

投稿邮箱: author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正正黑系列、方正兰亭系列、方正准圆字体

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

Special Thanks To

特别致谢，
热爱生活、喜欢一切美好事物的读者！
请跟随本书，
一起步入插画设计的魔力殿堂！
无论世间万物如何快速地变迁，
书是不能只讲求速度而粗制滥造的，
而是要像美酒珍馐一样让人流连并永远记住，
这也是我写这本书的最大愿望和追求。
我会珍惜读者为我的书所花费的每一秒钟，
竭尽所能地为读者奉献最具阅读价值的图书！

BIBI天使_徐允禧是谁?

1977 年生，大妈初期，自由职业插画设计师。

作为自由职业者，接受各种各样的设计委托，例如动漫设计、杂志插画设计、个人形象设计、人偶设计、服装设计、文具设计、教案设计、图书插画设计、广告设计……只要是跟图画有关的事情都可以做。

学的是产品设计专业。

可以不用在上下班的高峰时间去挤地铁；可以穿着睡衣工作；可以随心所欲地安排白天的时间；可以到晚上才开始做事；可以长途旅行；避免了跟公司的上司、同事等之间的矛盾和争斗；可以一整天都跟爱狗一起玩；可以不必一直做同一件事情，总是能找到新的事情等。

我认为在图画和设计中没有对、错之分，因此在看到别人的设计时，也不会说出这个好或那个不好等的话。只要别人在看到画时露出微笑，心里感到幸福的话，那我认为就是“好的设计”。

因为我一般都是坐在电脑前，所以主要是通过网络搜索来随时查找需要的信息，当然有时也会打电话问朋友们。网络搜索是只要开始搜索，就会动用所有手段直到找到为止，所以也有人叫我“徐搜索”^^。

▲ BIBI 设计的各种各样的作品

平时都是如何进行资料管理的呢？

我在电脑里单独创建了一个资料文件夹，用于将从网上下载的图像进行分类整理和保存。对我来说，图画集和漫画书都是很好的资料，而且我还特别喜欢漂亮的书，因此每次去国外的时候，总要去当地的书店转转，买几本珍贵的书籍回来。另外，我老公也是从事绘画工作的，他的书籍资料比我还多，婚后我俩的资料更是成倍增加。

▲ 分类整理、保存的老公的书籍资料（老公是整理达人）

▲ 翻遍了加拿大当地书店才买到的以前的绘画书

创作如何进行？

创作主要从顾客看到我的网页，然后发来委托邮件开始。看到邮件后，如果是我能做到的事情，就会按照邮件里写的负责人的电话号码打电话过去，询问一下大体的业务内容，然后约定时间会面。在会面的时候，了解具体的创作内容，同时定好价格。签订合同后，有的需要收到预付款后再开始创作，如果是小额订单，也可以签订合同后直接就开始创作。从这时开始，基本上就都是通过邮件和电话保持联络，在家里进行创作。提案提交后，可能直接使用几个提案中顾客最满意的一个，也可能还需要根据顾客的要求，对内容进行添加或修改。最后，按照约定的交稿日，将最终方案用邮件发过去，工作就算结束了。工作结束后的十天至一个月后，会收到剩余款项。像这样结束一个创作后再开始下一个创作虽然不错，但因为自由职业者，所以永远不知道什么时候会得到什么样的创作委托，如果收到不想放弃的委托，即使勉强，也会同时进行几个项目的创作，这时，就会忙得连吃饭、上洗手间的时间都没有了。

在创作的过程中觉得最重要的是什么？

在接受委托的时候，我最先考虑的是：“我做这个项目幸福吗？高兴吗？”因此无论是多大金额的项目，如果我觉得在创作过程中可能会觉得忧郁的话，那就不会接受。在创作过程中，我会尽最大努力去反映顾客所要求的事项，另外，因为是自由职业者，为了能长期从事好这项工作，跟企业之间合作的信用就是生命，所以一定要确保按时交稿。

在创作过程中会觉得压力很大吗？

几个项目重叠在一起进行的时候，压力最大，使得掉落在书籍周围的头发都变得更多了。因为持续不休息的工作而引起的全身酸痛简直是无法用言语来形容（但是当自己一个人将那么多的事情都解决了的时候，所感到的痛快和成就感就远远盖过了压力^^）。另外就是遇到总是要求修改或者一会儿这样、一会儿那样的顾客时，还有企业不能按期结算费用时，也是比较难过的。

在创作进展不下去或者陷入某种习惯的时候，我就会去看其他人的作品，这时我就会想“我也不能输不是”，然后就会充满力量（注意：若不注意合作习惯，就可能陷入更大的怪圈）。如果顾客对我的作品不满意，我就会修改到他们满意为止 ^^。

有没有缓解创作压力的方法？

买漂亮的东西，吃精致而香甜的食物。

◀ 缓解压力的精致而香甜的蛋糕

创作的第一个作品和觉得遗憾的作品是什么？

创作的第一个作品是一个长着翅膀的粪便漫画，本来只是在洗手间随手画的，没想到后来却作为动漫商品进入了市场。

创作过程中最让我觉得遗憾的就是，有几个我费了很长的时间和精力创作出来的漫画作品，因为委托企业的倒闭，而使得这些作品还没能面世就被存放了起来，而且因为社长潜逃，所以钱也没拿到。呜呜，社长好坏啊！

▲ 最初的作品，粪便漫画

最费心的作品是什么？

这是经常被问到的问题，但一定要选取一个来讲的话还是非常困难的，因为所有的作品都像是我的孩子一样珍贵。如果“即使这样也从中选一个嘛”的话，那我就讲一下“个性形象俱乐部”吧。从最初的基本形象设计开始，一共花了我4年的时间才完成，因为这是大家都熟悉的名字啊 ^^。

▲ 个性形象俱乐部

主要使用的软件是什么，比重又各是多少呢？

Photoshop (45%), Flash (45%), Illustrator (5%), Painter (5%)。

以前我主要使用 Photoshop 和 Illustrator 这两种，但有一次上班的时候（约 7 年前），偶然看到旁边的同事在使用 Flash 制作动画，看起来比使用 Illustrator 绘制要简单得多，所以立即请同事喝了咖啡，央求他教我 Flash 基本工具的用法。因为 Flash 与 Photoshop 有很多相似的地方，所以很容易就学会了。自此以后，遇到不会的就通过网上搜索来学习，或者请教公司的同事，渐渐地 Flash 也熟悉了起来。

越用就越觉得 Flash 比 Illustrator 好用，使用 Flash 绘图也更简单，而且在 Flash 中画的图还可以很容易地做成动画，所以从那时起，我就一直把 Flash 当做主要的绘画工具。越来越多的韩国网络漫画家和其他国家插画设计师等开始用 Flash 来绘画，并且 Flash 的版本也再不断更新，正日渐成为强有力的绘图工具。我每次在软件的版本更新后，都是先将旧版本与新版本结合起来使用，等对新版本完全适应后，再全面转到新版本上来，毕竟新版本的功能更强，没有理由不用的。

学习设计使用什么方法最好呢？

最开始可以先模仿自己喜欢的画家的作品，这是一个不错的方法，之后，画得多了就应该寻找自己的风格了。画是画得越多，能力就越高，时间是不会说谎的。

初入行的自由职业者经常会犯的错误是什么呢？

初入行的自由职业者经常会因为工作难而中途放弃，其实这个行业的圈子很窄，这种事情很快就会被传开。如果这样的话，作为自由职业者，想要长期从事这个工作就会变得很困难。另外，不仔细阅读合同也是初入行的自由职业者们经常会犯的一个错误，包括我在鼎盛时期也因为把合同看得太简单而有过几次痛苦的教训。

在学校里学的课程和实际操作的差别大吗？

在实际创作的过程中会遇到各种各样的困难，例如设计软件的使用、与人相处的关系处理、遭遇某些问题的时候等，都需要自己去单独解决，当然不会有老师帮助你。如果运气好的话，可能会遇到个好的公司前辈帮助你或给予一些建议，但大部分情况下，如果没有解决问题的能力，就会得到很低的评价。社会就是这样，人情淡薄的时候是很多的。

将来特别想学什么？

如果要学的话，英语好像应该再学一下。之前经常收到国外的创作委托，但在写回信的时候，因为太费时，好几次都放弃了。另外还想学卵形笛（我已经买了），因为我希望能很帅地演奏一种乐器，卵形笛又小又轻便，旅游的时候，走着走着在路边坐下吹奏一曲的话，是不是就可以赚顿饭钱呢，哈哈！我这个人的好奇心很重，可能一辈子都会在学习新东西中度过吧。

▲ BIBI 的卵形笛

未来的梦想是什么呢？

坦率地讲，我小时候的梦想都已经实现了。因此也不禁会想所有的梦想都已经实现了，这不会是在做梦吧？所以在我三十岁那年，“未来我的梦想是什么呢？”我整整思考了一年，最终的答案就是“做幸福的人”。无论做什么事情，永远都像现在这样幸福、快乐，这就是我的梦想。

有什么话想对梦想成为设计师或插画师的人说的吗？

在旁人看来，这好像是一个很帅、很有趣的职业，因为要赚钱，所以还是要面对很多困难的。因此，一定要下定决心，树立远大的目标来挑战这个职业。只要是真心想要的梦想就一定会实现的，因为为了实现梦想，就会全心全意地去努力 ^^。

BIBI 1004 Illust Design

卷首语

在写作《BIBI 天使的东京日志》的时候，就曾想这辈子都不会再写第三本书了，但最后还是写了 >.<。在过去的十年里，每天都只会忙碌地向前跑，也只有在写书的时候，才有了回过头来看看，整理一下的时间。希望本书，能给那些对自由职业怀有梦想的初级绘图者和打工者，在朝着梦想前进的道路上哪怕一点点的帮助。

亲爱的老公，感谢你这段时间一直在公司就餐，以后我给你做饭，让你可以早点下班。**爸爸、妈妈**，谢谢你们遗传给了我作画的基因，我会成为让你们自豪的女儿，我爱你们！**公公、婆婆**，谢谢你们接受还有很多不足的儿媳妇，还为我送来好吃的泡菜，婆婆腌的泡菜是最棒的！**爱丽丝**，因为有你在身边，不知道有多踏实、幸福，我们要永远在一起！**室长、朴柳美、尹子英、金志恩**，正是你们的鼓励和鞭策，才让我能顺利写完这本书，而且还编辑得这么漂亮，谢谢你们。**伙伴善英**，谢谢你给了我好好整理这过去十年时间的机会，但是从现在开始，我真的再也不写这么厚的书了。另外也真心感谢我们小区的送餐大叔们，如果没有你们，说不准我就饿死了。还要感谢这十年来一直陪伴着我的小店的家人们，谢谢你们把 BIBI 的事情当做自己的事情一样，跟我一起欢乐、一起伤悲，以后也请多多关照 ^^。

作者 徐允禧

