

我是插画设计师

Photoshop CS4 插画世界

北京希望电子出版社 总策划

高平 编著

科学出版社

www.sciencep.com

北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press

www.bhp.com.cn

我是插画设计师

Photoshop CS4插画世界

北京希望电子出版社 总策划

高平 编著

科学出版社

www.sciencep.com

北京希望电子出版社

Beijing Hope Electronic Press

www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书介绍如何使用 Adobe Photoshop 软件进行插画创作,其中主要介绍技法及技巧。全书围绕一个插画主题,展开各种题材、风格、内容的探索及实例操作训练。

本书分 5 章,首先以插画基础理论开篇,然后从手绘基础、水彩风格、国画风格、矢量风格、绘本风格、装饰风格、马克笔风格角度展开;从题材上,本书以绘画最基本的静物为基础,引用实例讲述绘画基础知识,有花卉小品、水墨国画,也有严谨的鼠绘 UI 设计效果图和室内设计效果图的表现,这些实例中,详细的步骤涉及每一个环节。

本书力求语言通俗、步骤清晰,适合作为热爱插画、漫画、广告设计、环境艺术设计等有关艺术设计人员的参考书,也可作为高等院校、培训机构相关专业教材。

随书配送的光盘包含部分实例的源文件、素材和效果图,可以帮助读者更加形象直观、轻松自在地学习本书。

需要本书或技术支持的读者,请与北京清河 6 号信箱(邮编:100085)发行部联系,电话:010-62978181(总机)、010-82702660,传真:010-82702698, E-mail: tbd@bhp.com.cn。

图书在版编目(CIP)数据

我是插画设计师:Photoshop CS4 插画世界 / 高平编
著. 北京: 科学出版社, 2009
ISBN 978-7-03-023373-8

I. 我… II. 高… III. 插图—计算机辅助设计—图形软件, Photoshop CS4 IV. J218.5-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 176164 号

责任编辑: 韩素华 罗蕊 / 责任校对: 娄 艳
责任印刷: 广 益 / 封面设计: 王 权

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京广益印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 3 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16
2009 年 3 月第一次印刷 印张: 18
印数: 1-3000 册 字数: 400 000

定价: 49.00 元(配 1 张 DVD)

前 言

Adobe 是最大的图形图像处理软件生产厂商之一,而其旗下的 Photoshop 软件更是视觉设计行业使用最为普遍的软件之一。众所周知,Photoshop 具有强大的图形处理、版式设计等功能。但 Photoshop 的绘画功能,却是很多人并不认同的。因为他们认为 Photoshop 是一款图像处理软件,而不是绘画软件。但无数的 Photoshop 优秀绘画作品证明:Photoshop 是一款优秀的绘画软件。

本书主要为将要从事插画设计、卡通创作、平面设计、原画设计人员以及与电脑美术爱好者而编写的,针对插画实际工作的需要,本书在编写时充分考虑如下几点:

1. 注重教与学的结合

本书以作者多年教学和创作经验为基础,从基础实例开始,结合美术基础知识来讲解软件技巧,摆脱了大部分传统软件教材只顾及软件技巧的介绍,使读者在掌握软件技术的同时,更多了解美术基础知识。

2. 注重商业行情,内容全面

本书在题材和技法上考虑了市场主流的插画风格,从题材上,包括手绘基础、花卉小品、宠物插画、唯美少女、儿童插画等,从风格上包括数码水彩画风格、数码粉笔画风格、POP 插画风格、非主流风格、国画风格、矢量风格、唯美风格、马克笔风格等,本书虽然为具有一定 Photoshop 基础的读者编写,但每一个实例都做到了操作步骤的连续性和一致性,并配有清晰的图例讲解,具有易懂、易学、易操作的特点。

3. 注重艺术与技术的结合

为了使读者首先对每一个实例有一定的了解,本书在每一个实例前面都从艺术创作的角度,讲述作品创意、思路;对使用的软件工具进行概述和提示,以加深读者对所学工具及实例的理解。每一个实例都根据所掌握的知识点和技巧操作精心安排,真正做到艺术与技术的结合。

4. 循序渐进,结构清晰

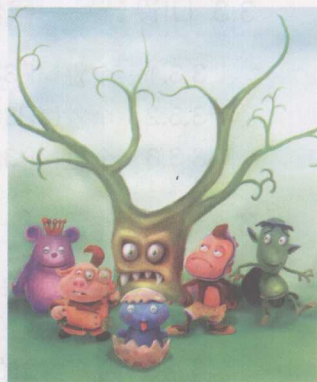
本书共分 5 章,第 1 章 Photoshop 插画概述;第 2 章 Photoshop 插画基础实战;第 3 章 Photoshop 插画中级实战;第 4 章 Photoshop 插画高级实战;第 5 章 Photoshop 插画综合实战。讲解由浅入深,结构清晰,使读者轻松地掌握 Photoshop 插画技巧。

由于作者水平有限,书中难免有不足之处,敬请广大读者朋友提出宝贵意见和建议,本书在编写的过程中,参考了大量国内外同类书籍,在此对原作者表示诚挚的感谢。

编 者

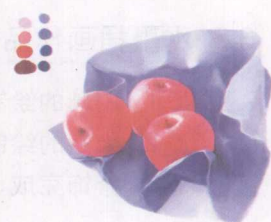
第1章 Photoshop插画概述 1

1.1 插画基础知识	2
1.1.1 什么是插画	2
1.1.2 插画分类	3
1.2 Photoshop电脑插画	4
1.2.1 Photoshop插画须知	4
1.2.2 Photoshop插画常用的硬件	4
1.2.3 Photoshop软件	7
1.3 Photoshop基础知识	8
1.3.1 Adobe Photoshop CS4新功能	8
1.3.2 画笔工具的详细攻略	13
1.3.3 笔刷设置详解	15

第2章 Photoshop插画基础实战 17

2.1 手绘苹果实例	18
2.1.1 起稿阶段	18
2.1.2 色彩刻画阶段	19
2.2 打造一幅数码水彩画——淋漓尽致 的小花	21
2.2.1 起稿与渲染色彩	22
2.2.2 深入刻画	24
2.3 Photoshop粉笔插画效果 ——芭蕾舞	26
2.3.1 粉笔笔刷的设置	27
2.3.2 粉笔效果上色	30

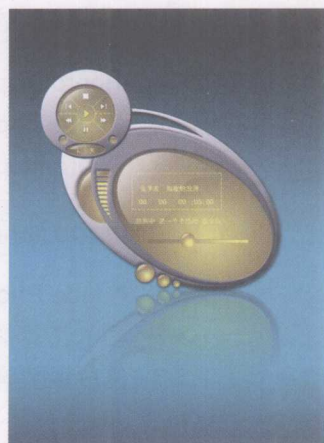

第3章 Photoshop插画中级实战 33

3.1 拼贴照片，打造个性POP风格插画	34
----------------------------	----

3.1.1 POP插画风格背景的制作.....	35
3.1.2 照片的插画风格个性处理.....	38
3.2 非主流风格个性插画	43
3.2.1 非主流插画背景的绘制	44
3.2.2 非主流照片的处理.....	50
3.3 UI设计——鼠绘个性MP3播放器.....	55
3.3.1 个性MP3播放器主面板的绘制	56
3.3.2 个性MP3播放器次面板绘制.....	60
3.3.3 个性MP3播放器高光修饰.....	62
3.4 鼠绘作品——台灯下	68
3.4.1 台灯底座的绘制	69
3.4.2 台灯支架的绘制	74
3.4.3 台灯灯罩的绘制	77
3.4.4 灯光的绘制	79
3.4.5 纸张的绘制	82
3.4.6 铅笔的绘制	85
3.5 水墨插画作品——水乡	89
3.5.1 山脉的绘制	90
3.5.2 天空的绘制	94
3.5.3 修饰完成	94

第4章 Photoshop插画高级实战 99

4.1 动画场景设定	100
4.1.1 动画场景起稿阶段	100
4.1.2 动画场景设定深入刻画	104
4.2 儿童插画——两小无猜的儿童世界	107
4.2.1 线稿的绘制	107
4.2.2 向日葵的绘制.....	108
4.2.3 围栏的绘制	115
4.2.4 小孩的绘制	119
4.2.5 凳子的绘制	128
4.2.6 路灯的绘制	129

4.3 Photoshop国画作品——荷	132
4.3.1 “荷”起稿阶段	132
4.3.2 “荷”铺色渲染阶段	134
4.3.3 荷花梗的绘制	137
4.3.4 宣纸效果的制作	140
4.4 绘本插画——约会	141
4.4.1 线稿的处理	142
4.4.2 人物的绘制	144
4.4.3 路灯的绘制	149
4.4.4 修饰完成	150
4.5 圣诞插画——拥抱雪人	152
4.5.1 线稿的处理	152
4.5.2 绘制可爱的雪人	153
4.5.3 绘制可爱的小女孩	159
4.5.4 绘制可爱的小男孩	168
4.5.5 雪景的修饰	174
4.6 Photoshop矢量风格时尚插画	178
4.6.1 矢量风格插画起稿	178
4.6.2 矢量人物的绘制	180
4.6.3 树林的绘制	194

第5章 Photoshop插画综合实战 199

5.1 美人鱼插画	200
5.1.1 美人鱼起稿铺色阶段	201
5.1.2 美人鱼深入刻画阶段	204
5.2 马克笔风格室内设计效果图	217
5.2.1 透视基础知识	218
5.2.2 马克笔效果图绘制	218
5.3 装饰风格——少数民族风情插画	224
5.3.1 少数民族少女绘制	225
5.3.2 装饰风格背景绘制	231

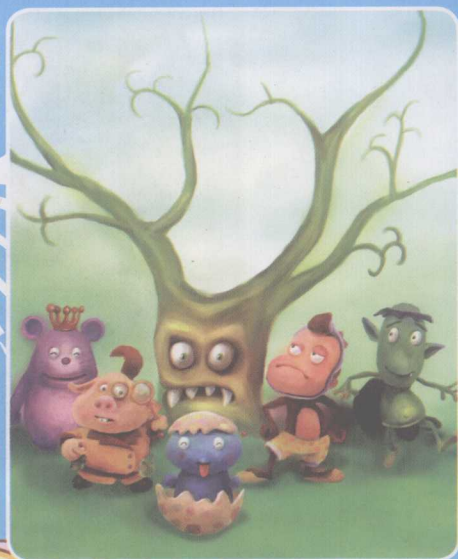
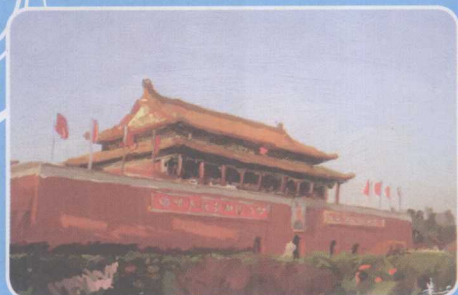

5.4 质感表现——可爱的宠物猫猫	233
5.4.1 起稿与铺色	234
5.4.2 深入刻画	236
5.5 打造唯美风格插画	241
5.5.1 起稿	242
5.5.2 面部与手部	243
5.5.3 头发的绘制	245
5.5.4 衣服及折扇的绘制	246
5.5.5 头饰的绘制	250
5.6 写意国画——松石瀑	253
5.6.1 纹理的设置	255
5.6.2 山水画的绘制	256
5.7 Photoshop打造精美甲壳虫汽车	260
5.7.1 甲壳虫汽车轮廓色块绘制	260
5.7.2 甲壳虫汽车质感表现	265
5.7.3 甲壳虫汽车内饰的绘制	266
5.7.4 甲壳虫汽车车灯的绘制	268
5.7.5 甲壳虫车门把手及后视镜的绘制	276
5.7.6 甲壳虫轮胎效果绘制	277
5.7.7 甲壳虫车标的绘制	279

Chapter 01

Photoshop插画概述

1.1

插画基础知识

1.1.1 什么是插画

什么是插画？“插画”，简单地说，就是平常所看的报纸、杂志、各种刊物或儿童图画书，在文字间所加插的图画，统称为“插画”。插画，在拉丁文的字义里，原是“照亮”的意思。望文思义，原来是用以增加刊物中文字所给予的趣味性，使文字部分能够更生动、更具象地活跃在读者的心中。它不但能突出主题思想，而且还会增强艺术的感染力。

随着电脑数码美术技术的发展，更多人用Illustrator、Photoshop、Painter以及数码手写板进行更多形式的插画设计作品创作，并应用在商业宣传中，如图1-1～图1-3所示。

图1-1 Illustrator创作的插画

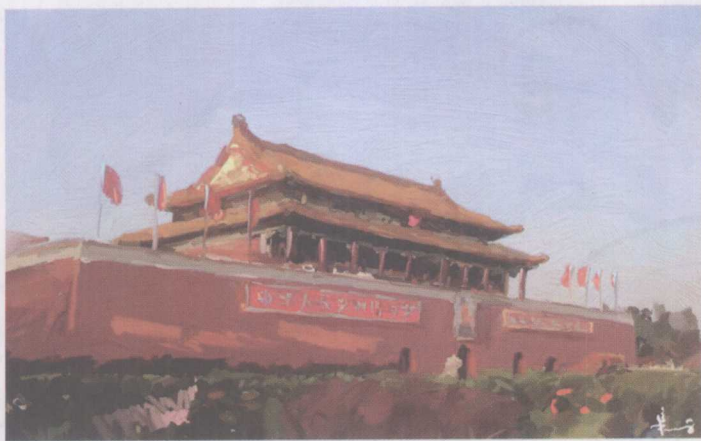

图1-2 Painter创作的插画

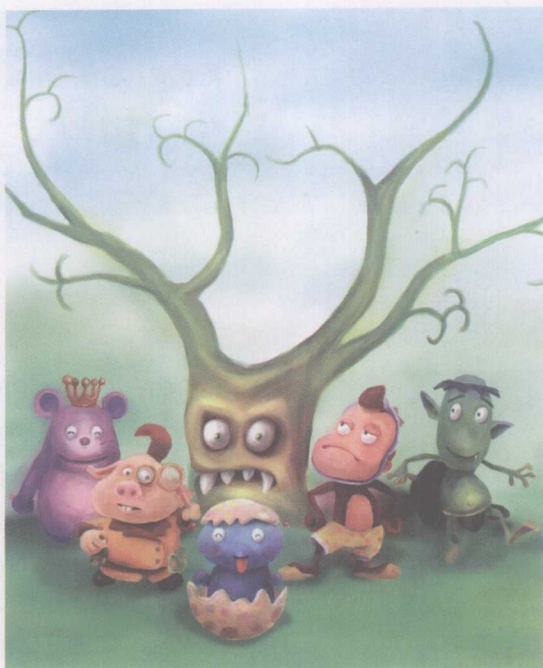

图1-3 Photoshop创作的插画

1.1.2 插画分类

插画按照应用来进行分类，可分为两大类型：①文学插画（见图1-4）——再现文章情节、体现文学精神的可视艺术形式；②商业插画（见图1-5）——为企业或产品传递商品信息，集艺术与商业为一体的一种图像表现形式。插画作者获得与之相关的报酬，放弃对作品的所有权，只保留署名权，这属于一种商业买卖行为。这两种类型的插画是我们接触最多的插画。

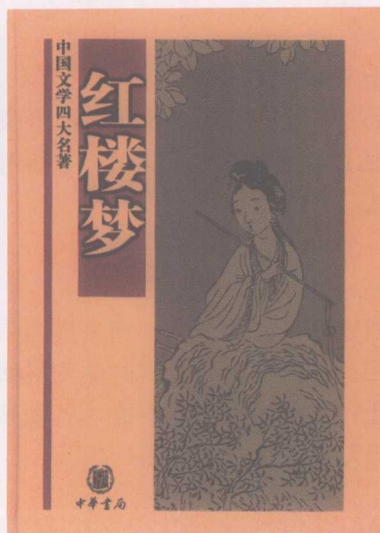

图1-4 文学插画

图1-5 商业插画

1.2

Photoshop电脑插画

1.2.1 Photoshop插画须知

图1-6 Photoshop插图

众所周知，Adobe Photoshop具有强大的图形图像处理功能，主要是处理像素（Pixel）图的。像素图由成千上万个像素点组成，而这些像素点，就像画笔一滴滴的颜料。Photoshop插画就是由这些像素点构成的，而要做的工作就是将这些颜料彩点集中、组合、排列等，构成一幅完美的绘画作品，如图1-6所示。

Photoshop是不是一个绘画软件，这是一个颇具争议的话题。因为很多人更愿意相信它是一个图形图像处理软件。但无数优秀的Photoshop插画作品，用事实向大家证明，Photoshop不仅是优秀的图形图像处理软件，更是一款优秀的绘画软件。

1.2.2 Photoshop插画常用的硬件

1. 计算机

电脑（计算机）绘画，首先需要一台配置高，运行速度快的电脑，因此在经济条件允许的情况下，应该尽量配置高配置、高性能的电脑。运行Photoshop最低配置可参考：Pentium4处理器、256MB内存、17英寸彩色显示器，32位显卡。

2. 数位板

数位板又称为绘图板、绘画板、手绘板等，是计算机输入设备的一种，通常是由一块板子和一支压感笔组成，和手写板等非常规的输入产品相类似，都针对一定的使用群体。与手写板所不同的是，数位板主要针对设计类的办公人士，用作绘画创作方面，就像画家的画板和画笔。数位板的这项绘画功能，是键盘和手写板无法媲美的，如图1-7所示。

图1-7 鼠标（左）与数位板（右）画的线条对比

数位板同键盘、鼠标、手写板一样都是电脑输入设备。如果电脑没有配置数位板，那么在绘画创作上会很不方便，就像电脑只有键盘，没有鼠标的感觉。随着科学技术的发展，数位板作为一种输入工具，成为鼠标和键盘等输入工具的有益补充，其应用也会越来越普及。

在没有数位板的时候，通常用鼠标来画，不过鼠标毕竟不是画家手里的画笔，用它画画，不是很灵活。

可以尝试用它画个圈圈或者临摹一幅画看看，就会怀念拿铅笔在纸上画画的感觉了。

Wacom和冠是一家全球顶尖的用户界面产品生产商，其产品是绝大部分数字艺术家的首选，Wacom影拓系列（见图1-8）更是专业产品中的佼佼者，性能优越，使电脑绘画自由自在。

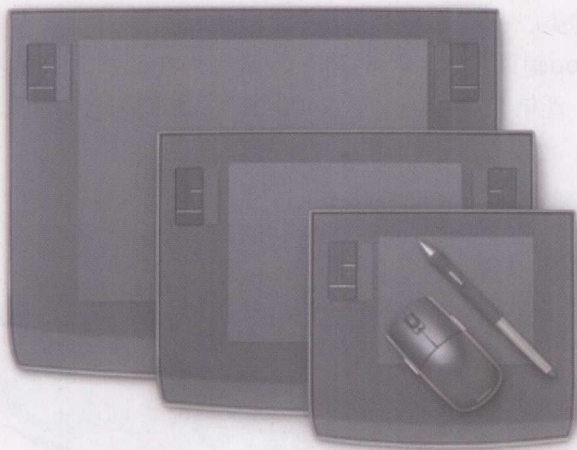

图1-8 影拓数位板

影拓系列数位板虽性能优越，但毕竟价格较高，Wacom和冠专门针对插画初学者推出了Bamboo系列（见图1-9），这个款式是Wacom系列近期大规模生产及力推产品，是Wacom公司为紧跟Windows Vista系统重新研制的一款新产品系列。Wacom Bamboo数位板确实是定位成功的产品，外观设计出色，Bamboo数位板很好地发挥了Windows Vista操作系统、Office 2007和Mac OS中增强的笔输入功能。

图1-9 Bamboo系列数位板

3. 扫描仪

扫描仪（见图1-10）是一种计算机外部仪器设备，通过捕获图像并将其转换成计算机可以显示、编辑、存储和输出的数字化输入设备。照片、文本页面、图纸、美术图画、照相底片、菲林软片，甚至纺织品、标牌面板、印制板样品等三维对象都可作为扫描对象，提取并将原始的线条、图形、文字、照片、平面实物转换成可以编辑及加入文件中的装置。

市场上扫描仪的种类、品牌很多，对于Photoshop插画工作者而言，一般的扫描仪就够用了。作为Photoshop辅助仪器，不必追求超薄等外在形式，只要实用便可，推荐使用1000元以下的扫描仪，能够扫描A4尺寸、2400 dpi分辨率的就足够了。

图1-10 扫描仪

4. 数码相机

数码相机（见图1-11）是一种利用电子传感器把光学影像转换成电子数据的照相机。随着数码技术的发展，数码相机已经走进普通家庭。数码相机款式、种类繁多，作为插画

工作者，数码相机只是用来收集素材，因此不必追求高配置、高像素。一般数码相机即可。

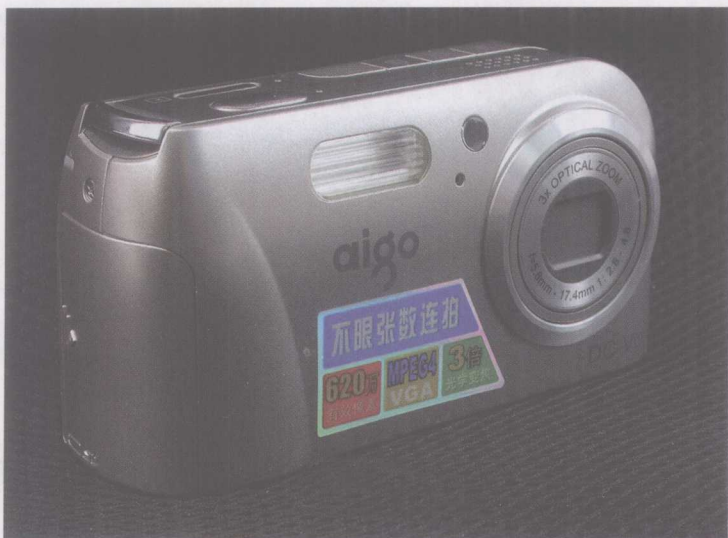

图1-11 数码相机

1.2.3 Photoshop软件

关于电脑绘画的软件有很多，但是从色彩处理、专业性、综合性以及普及性等几方面衡量，笔者极力推荐Photoshop。

E时代信息技术迅速发展，不知不觉Photoshop已经更新到CS4版本，如图1-12所示，其界面如图1-13所示。Adobe公司带来了强大的软件，新版的Photoshop提供了更多智能化、人性化的新功能。不管软件怎么更新，本书的内容适合Photoshop 7.0以上的任何版本。因为插画制作用到的工具并不多，而插画绘制最基本的工具就是画笔，这个工具从Photoshop面市以来一直都具备强大的功能。

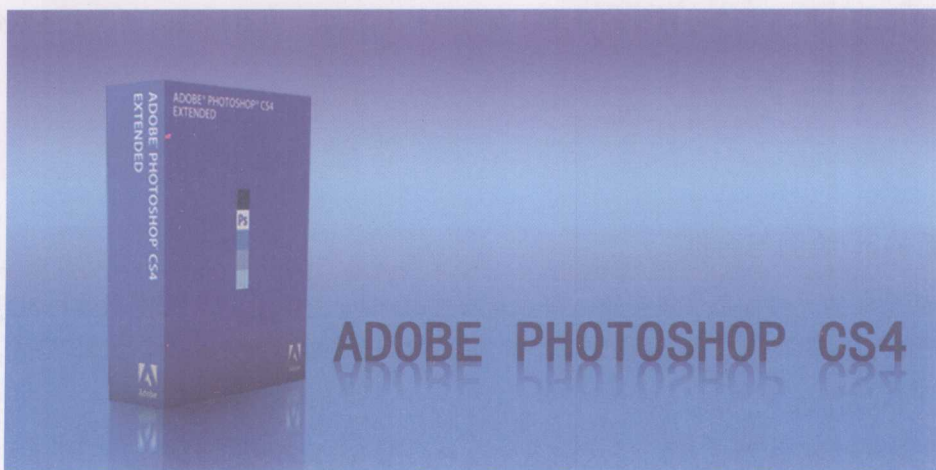

图1-12 Adobe Photoshop CS4软件包装

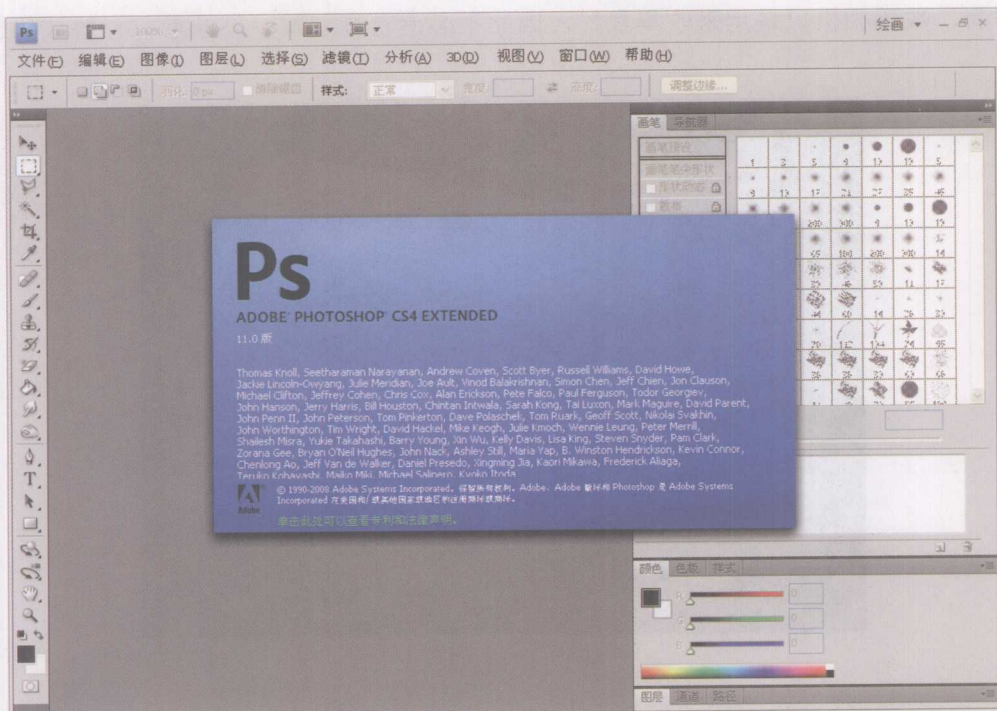

图1-13 Adobe Photoshop CS4标准界面

1.3

Photoshop基础知识

俗话说：“工欲善其事，必先利其器”，Photoshop插画技术也是一样的，本节内容不对每一个工具和命令进行详细的介绍，而是有针对性地介绍电脑插画创作中经常使用到的工具。

1.3.1 Adobe Photoshop CS4新功能

1. 创新的3D绘图与合成

借助全新的光线描摹渲染引擎，可以直接在3D模型上绘图，用2D图像绕排3D形状，将渐变图转换为3D对象，为层和文本添加深度，输出并导出到支持的常见3D格式，如图1-14所示。

图1-14 3D绘图与合成

2. 调整面板

通过所需的工具简化图像调整，实现无损调整并增强图像的颜色和色调，新的实时和动态调整面板中还包括图像控件和各种预设，如图1-15所示。

图1-15 调整面板

3. 3D对象和属性编辑

在一个没有对话框的简化界面中编辑、增强和处理3D图像，调整光照、网格和素材。使用3D轴和地平面轻松设置对象方向和相机放置，如图1-16所示。

图1-16 3D对象和属性编辑