

大师技法，真实再现插画设计行业最真实的工作流程和操作技能

技术 + 艺术 + 创意

大师技法 深入参考中、日、韩和欧美最时髦、最前沿的商业插画，归纳总结插画大师的绘制技法，**真实再现最实用、最快速**的商业插画绘制流程

精选案例 精心设计的12个案例，配合简洁娴熟的绘制手法，**轻松解读**艺术创意与软件功能的结合密码

深入讲解 从创意到设计思路、技法表现介绍、主要使用的软件功能、真实的全程操作步骤到关键知识提点和技巧总结，**完整呈现**插画绘制中最常用、最具魅力的表现手法

艺术圣堂

Photoshop CS3

PHOTOSHOP CS3 CLASSICAL ICONOGRAPH DESIGN ANALYSIS

经典插画设计精解

知新文化 编著

兵器工业出版社

北京科海电子出版社
www.khp.com.cn

Photoshop CS3

经典插画设计精解

知新文化 编著

艺术圣堂

Photoshop CS3

经典插画设计精解

兵器工业出版社
北京科海电子出版社

内 容 简 介

本书以绘画者的视角,结合作者多年的Photoshop绘画经验和心得,用最新的Photoshop CS3版本来讲授,同时也适合Photoshop CS2版本,力求通过生动直观的讲解方式,帮助读者快速掌握并提高Photoshop的绘画技法。

本书以实例为主,针对Photoshop CS3的功能,同时结合时下最流行的插画经典案例进行讲解和制作。全书共分为13章,精选12个经典插画案例,先从插画的简易造型和Photoshop CS3的基础内容讲起,逐步深入,呈现给读者一个循序渐进的学习过程。

本书力求语言通俗,易于阅读,让读者的学习不再是枯燥乏味,而是充满乐趣。本书适合具有一定美术基础且具备一定Photoshop应用能力的读者阅读,相信一定是您在插画设计之路上不可多得的好帮手。

图书在版编目(CIP)数据

艺术圣堂:Photoshop CS3经典插画设计精解/知新文化编著. —北京:兵器工业出版社;北京科海电子出版社, 2007.12

ISBN 978-7-80172-980-4

I. 艺… II. 知… III. 图形软件, Photoshop CS3
IV. TP 391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第165215号

出版发行:兵器工业出版社 北京科海电子出版社

邮编社址:100089 北京市海淀区车道沟10号

100085 北京市海淀区上地七街国际创业园2号楼14层

www.khp.com.cn

电 话:(010) 82896442 62630320

经 销:各地新华书店

印 刷:北京市雅彩印刷有限责任公司

版 次:2007年12月第1版第1次印刷

封面设计:王 嵩

责任编辑:李翠兰 程 琪

责任校对:刘雪连

印 数:1-5000

开 本:787×1092 1/16

印 张:20

字 数:486千字

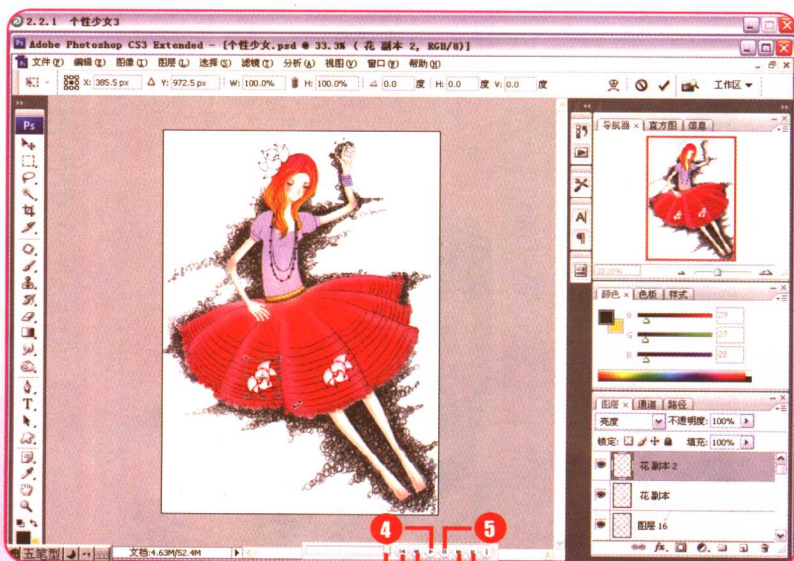
定 价:63.00元(1CD)

(版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换)

配套多媒体视频教学光盘使用说明

- 1 单击可弹出下级菜单
- 2 单击可打开书中实例相应的视频文件
- 3 单击可查看光盘说明
- 4 单击可打开书中实例的素材和源文件
- 5 单击可退出光盘主界面

- 1 拖动控制条滑块
可调整播放进度
- 2 单击可重新开始
播放视频
- 3 单击可后退视频
- 4 单击可播放视频
- 5 单击可暂停视频
播放
- 6 单击可快进视频
- 7 单击可退出视频
播放窗口

02 个性少女

技法表现：对于个性少女的绘制，要求对人物形态把握得当，同时对人物的服饰及动态力求搭配得当，另外，适当的背景搭配更能衬托人物娇俏的形态。

03 绘本作品

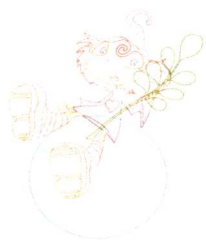

技法表现：绘本作品要求对画面的构图把握得当，注意图像和文字的相互关系和影响。

打破我的时间
是这安静的夜晚，
我不能站在这熟悉的地方
眺望远方……

04 儿童插画

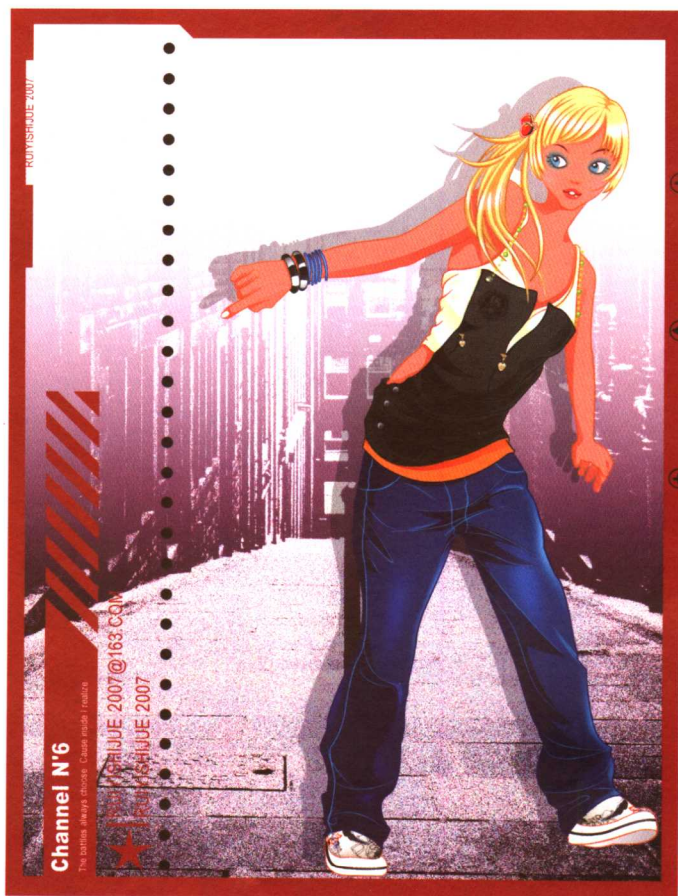

技法表现：儿童插画的特点是颜色鲜明、造型可爱，并要求在对人物形态把握准确的基础上，进行适当的简化和夸张。同时整个画面构图要主次得当，注意刻画细节，特别是人物表情的生动表现，使整个画面充满情趣。

05

韩国风格矢量插画

技法表现：在人物造型上突出时尚可爱，并注意人物服饰的细节刻画，以及人物表情、妆容的生动表现，使整个画面充满时尚感。

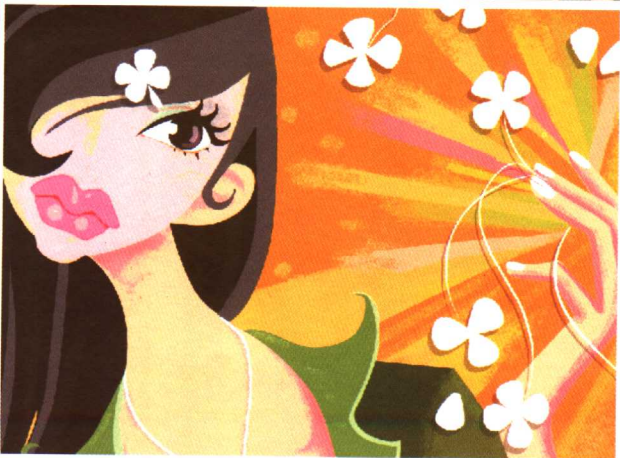
06 欧美风格矢量插画

技法表现：欧美风格矢量插画比较注重在写实的基础上对事物进行提炼和适当的夸张，突出色彩对人的视觉的冲击力。

07 杂志内页插画

技法表现：通过使用路径工具勾画主体轮廓并填色，及大面积的色彩对比，和谐统一，来表现矢量插画简约明快、色彩感强烈的特点。

08 清新风格插画

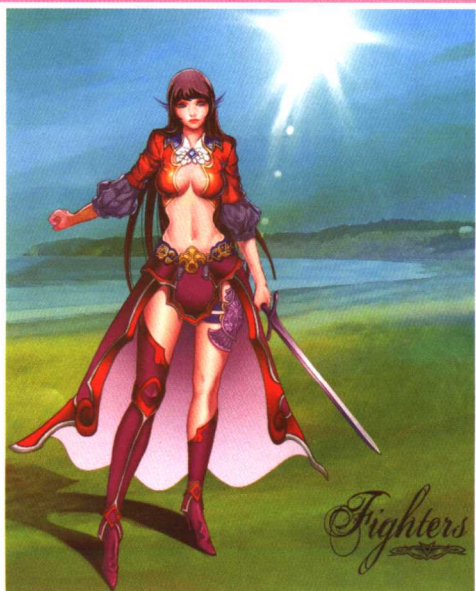
技法表现：重点在简洁、概括地刻画人物，使衣服突出丝滑光泽感，画面才不会显得太厚重。

09 游戏角色

技法表现：游戏角色对人体进行了适当夸张，造型设计时要突出角色的特点。

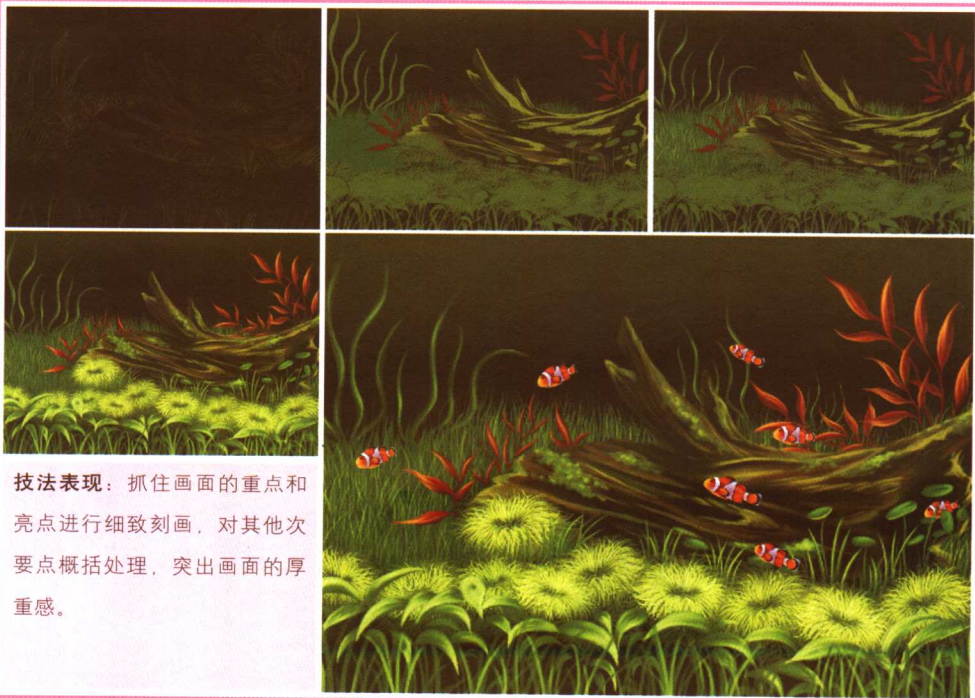

10 动漫人物

技法表现：把握人物盔甲上的光感表现，通过设置对比强烈的颜色来突出盔甲独特的质感。

11 风景写生

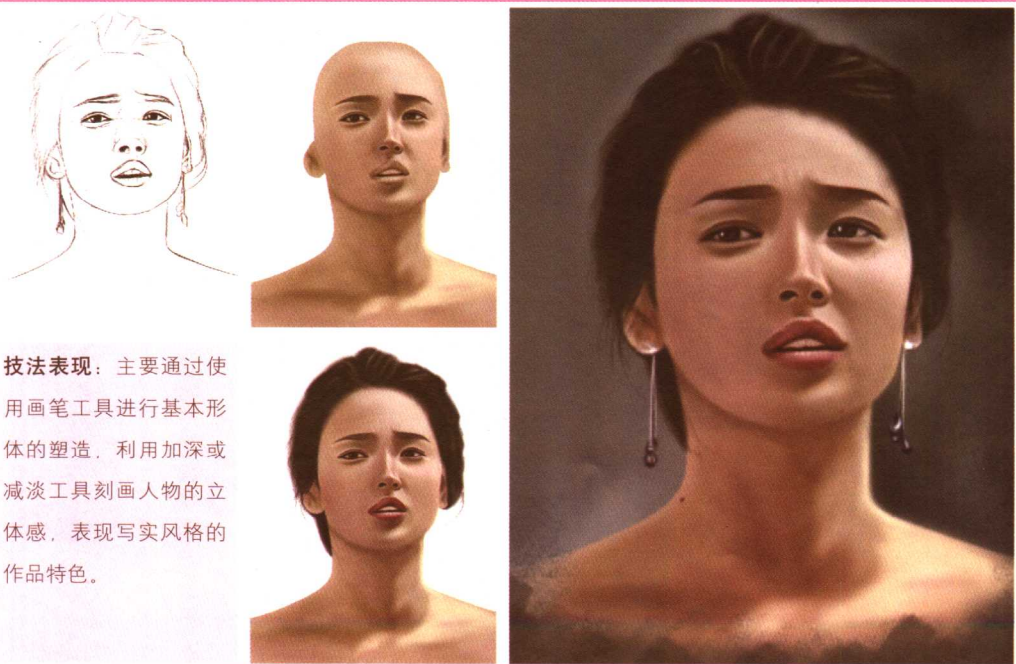
技法表现：抓住画面的重点和亮点进行细致刻画，对其他次要点概括处理，突出画面的厚重感。

12 CG人物

技法表现：把握光感在人物形体上的表现。

13 写实人物

技法表现：主要通过使用画笔工具进行基本形体的塑造，利用加深或减淡工具刻画人物的立体感，表现写实风格的作品特色。

前言

Photoshop是Adobe公司推出的设计软件，以其强大的图形处理能力、简便的操作方法，成为图形处理软件的先锋。在延续以往旧版本优点的基础上，Adobe公司推出了全新版本的Photoshop CS3，此版本除了保留旧版本的强大功能和工具外，还带给用户更全面的设计应用程序，增添了一些更加实用方便的工具和功能，能有效帮助设计师进行更方便、更快捷的操作。

本书以实例为主，结合当前最流行的插画经典案例来讲解Photoshop CS3中文软件的图形处理功能及在插画设计中的运用。全书共分为13章，共讲解12个经典插画案例，有可爱型儿童插画、绘本作品、动漫人物、风景写生、游戏角色、写实人物等，每个案例都具有较强的代表性、知识性和可读性。

针对初、中级读者学习Photoshop CS3的特点，本书突出了实例教学直观、指导性强、适合自学的优势。读者通过大量实例的练习，不仅可以学习插画的绘制思路和方法，还可以对使用Photoshop CS3绘制插画有一个全面的认识和深入的了解，更能灵活运用各种工具制作出引人入胜的特效。针对高级读者，本书突出了图像造型、画面构图以及绘画思维的延展性的优势，让读者在绘制插画过程中有所收获，并不断提高绘画水平。

作者结合多年Photoshop软件操作和插画绘制的经验，在编写过程中通过多个典型实例逐步介绍了Photoshop CS3的各项功能，先从插画的简易造型和Photoshop CS3的基础内容讲起，逐步深入，展现给读者一个循序渐进的过程。

本书的特色在于其简约、大方的双栏式结构，文字和操作步骤相互对应，可以使读者在学习中更加清晰明了，提高学习效率；其次，每章节首的总结性文字概述了该章节所要讲述的内容知识，使读者更加明确学习的目的和意图，提高学习的主动性；第三，每章首页中的案例步骤分解图，可以让读者在学习该章节内容前，深刻地认识到所学案例的重点所在，在学习制作的过程中，起到特别提醒的作用；第四，每个案例前的说明文字，可以让读者在学习前更加清楚该案例所要表现的效果和意图，以及主要工具的使用。在学习前做好准备工作和掌握技能并提高效率的重要方法之一。

另外，本书附送光盘中还配备了所有案例的素材文件及部分案例的多媒体教学文件，如果您在学习中遇到困难或者难题，可以随时打开光盘文件进行分析，找出解决的方法。

本书采用由简到难的结构方式，并利用多种方法讲解同一个功能，使读者在学习的过程中，不单单只了解一种方法，还能扩充知识面，让学习不再是枯燥乏味，而是充满乐趣。相信本书是您在设计过程中不可多得的好帮手，更加希望通过对本书的学习，让您拓展思维、拒绝平庸、创意无限。

作者

2007年11月

Chapter

1

现代插画设计

1

1.1 现代数字插画的新概念 2

1.2 Photoshop CS3在插画设计中的应用 3

1.2.1 图像文件的管理 3

1.2.2 图层功能 4

1.2.3 画笔工具 7

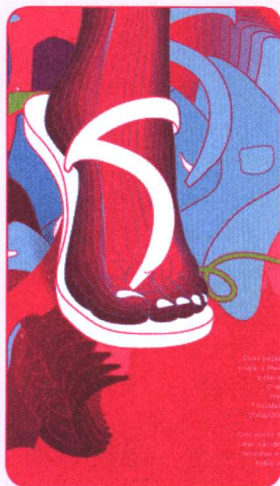
1.2.4 滤镜的结合使用 12

1.2.5 Photoshop与其他软件的配合使用 13

1.3 现代插画设计的硬件设备 14

1.3.1 Photoshop CS3的运行需求 14

1.3.2 数位板 15

Chapter

2

个性少女

18

2.1 像素和图像大小 20

2.1.1 像素的概念和特点 20

2.1.2 更改图像大小设置 21

2.2 实例制作步骤 22

视频路径: 视频文件\02个性少女\01.exe~03.exe

教学时长: 5分09秒、5分16秒、6分36秒

2.2.1 绘制人物线稿和肤色 22

2.2.2 绘制人物的头发 25

2.2.3 绘制人物的衣着 26

2.2.4 绘制背景 31

Chapter

3

绘本作品

36

3.1 选取工具 38

3.1.1 基本选区创建工具 38

3.1.2 套索工具 38

3.1.3 魔棒工具和快速选择工具 39

3.1.4 色彩范围命令 41

3.2 实例制作步骤 41

视频路径: 视频文件\03绘本作品\01.exe~04.exe

教学时长: 5分23秒、5分48秒、6分05秒、7分15秒

3.2.1 绘制线稿 42

3.2.2 绘制主体人物 44

3.2.3 绘制背景 47

3.2.4 绘制纹理 52

Chapter

4

儿童插画

60

4.1 色彩模式 62

4.2 实例制作步骤 65

视频路径: 视频文件\04儿童插画\01.exe~05.exe

教学时长: 7分07秒、10分05秒、6分36秒、7分35秒、4分16秒

4.2.1 绘制线稿 65

4.2.2 画面的整体上色 69

4.2.3 刻画人物的五官、皮肤和头发 74

4.2.4 刻画人物的衣着 80

4.2.5 刻画树枝和气球 84

4.2.6 绘制天空背景并添加花朵 88

Chapter

5

韩国风格矢量插画

96

5.1 钢笔工具 98

5.2 实例制作步骤 99

视频路径: 视频文件\05韩国风格矢量插画\01.exe~03.exe
教学时长: 7分09秒, 6分15秒, 10分15秒

5.2.1 绘制线稿 99

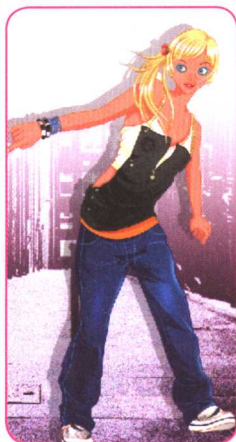
5.2.2 绘制人物的五官和皮肤 104

5.2.3 绘制人物的头发 112

5.2.4 绘制人物的服饰 114

5.2.5 添加饰品 119

5.2.6 添加设计元素 123

Chapter

6

欧美风格矢量插画

128

6.1 路径 130

6.2 实例制作步骤 132

6.2.1 绘制线稿 132

6.2.2 绘制人物的五官和头发 137

6.2.3 绘制人物的衣着 145

6.2.4 制作背景 147

Chapter

7

杂志内页插画

154

7.1 画笔工具和钢笔工具的结合使用 156

7.2 实例制作步骤 158

7.2.1 绘制人物皮肤 158

7.2.2 绘制头发和衣服 160

7.2.3 填充背景和刻画皮肤 161

7.2.4 绘制五官 162

7.2.5 绘制头发和刻画衣着 163

7.2.6 绘制项链和花朵 164

7.2.7 刻画细节 166

Chapter

8

清新风格插画

168

8.1 填充工具 170

8.2 实例制作步骤 172

8.2.1 绘制线稿 173

8.2.2 人物的整体上色 174

8.2.3 绘制人物的五官、手和头发 179

8.2.4 绘制人物的衣着 183

8.2.5 制作背景 185

