

Inside Photoshop CS

—— 插画设计 完全攻略

赵小晖 编著

国内一流平面设计专家倾情奉献，
凝结了设计师多年的创作实践经验

人性化的教程安排方式，精选7个CG
艺术作品，从艺术、技术和应用的角度
分别进行了详细的剖析

专业的设计理念和设计水准，是创意与设计的
完美结合，与全球CG时尚同步

印装精美、内容实用、技术全面，是广大平面、广告、Web设计
人员和CG爱好者理想的参考书

附赠CD，内含本书范例所有
素材文件和贴图文件

中国电力出版社

www.infopower.com.cn

平面设计的艺术系列

TP391.41
849D

Inside Photoshop CS

—— 插画设计 完全攻略

赵小晖 编著

中国电力出版社
www.infopower.com.cn

内 容 简 介

本书结合 Photoshop CS 的使用同步深入,从艺术、技术和应用的角度讲解了 Photoshop CS 在插图设计和制作中的应用。

本书共分 15 章(包括 0 章在内)。其中第 0 章~第 4 章主要介绍了 Photoshop CS 手绘工具在插图绘制中的应用,结合 Photoshop CS 的新增功能,介绍了 Photoshop CS 中常用的插画绘制工具、命令和菜单,并概括性地阐述了现代插图艺术的构成要素,以及如何在 CG 中实现各式风格的插画。第 5 章、第 6 章主要阐述了关于插图美学的设计理论,以及与之相关的商业插画的设计表现和发展,并选择了不同风格和地区的优秀插画作品进行介绍与分析,从而比较客观地描述了 CG 与传统插画的关系。而第 7 章~第 14 章则是本书的重点,精选了 8 幅经典插画作品,以 Step By Step 的方式,全面剖析 Photoshop CS 在插画设计中的强大功效,并从中总结各个实例的操作规律,以期使读者达到熟悉软件使用和提高艺术功底的目的。

本书把在插图绘制中插画师特有的艺术感觉和计算机应用技术完美结合,可谓内容与实例相得益彰。本书印装精美、内容实用、技术全面,是广大平面、广告、Web 设计人员和 CG 爱好者理想的参考用书,同时也适合相关培训班作为教材。

图书在版编目(CIP)数据

Inside-Photoshop CS 插画设计完全攻略/赵小晖编著. —北京:中国电力出版社,2005

(电脑平面设计系列)

ISBN 7-5083-3268-7

I. J... II. ①赵... III. 图形软件, Photohsop CS IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 021977 号

版权声明

本书由中国电力出版社独家出版。未经出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

本书内容所提及的公司及个人名称、产品名称、优秀作品及其名称,均为所属公司或者个人所有,本书引用仅为宣传之用,绝无侵权之意,特此声明。

策 划:裴红义

于先军

责任编辑:王学英

责任校对:崔燕菊

责任印制:李志强

丛 书 名:平面设计的艺术系列

书 名:Inside Photoshop CS——插画设计完全攻略

编 著:赵小晖

出版发行:中国电力出版社

地址:北京市三里河路 6 号 邮政编码:100044

电话:(010) 88515918 传真:(010) 88518169

印 刷:北京博图彩印厂

开本尺寸:185 × 260

印 张:22.5 彩 页:2

书 号:ISBN 7-5083-3268-7

版 次:2005 年 6 月北京第 1 版

印 次:2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:68.00 元(含 1CD)

前言

插画艺术是历史和文化相结合的完美产物，随着计算机技术的普及与发展，现代商业插画已经很少使用纸、笔和颜料等传统绘画工具来绘制了，取而代之的是计算机软件，而绘制出来的插画则有了一个新的名称，叫做 CG 插画（计算机艺术绘画）。

计算机艺术绘画和传统意义上的绘画稍有不同。通常我们是按照正常步骤，先画草图，然后逐渐把它变成色彩饱满、图形丰富的作品，这种方法很适合有一定绘画基础的人。而另外一种情况，则是我们已经绘制出作品的大半部分，但依然不知道结果会怎样，在绘制的过程中慢慢尝试，以至于最终才能逐渐找到满意的效果。这种方式也不错，就是消耗得时间较长。在用计算机绘制的过程中，我们可能会根据计算机随机产生的效果而改变创意，从而使最终的结果和最初的想法产生差异。创作初期的想法（也就是进行创作意图的确立），可以指导我们在创作过程中有一个明确的方向，但最终的结果是否是最初的想法就显得不那么重要了，最终效果出色才是最重要的。

本书通过精彩的案例，讲述了关于色块、卡通、水彩、工笔和水墨等不同风格的艺术插画的实现方法，以及如何使用 Adobe 公司的最新矢量图形软件 Photoshop CS 绘制矢量插画。

本书共分 15 章，其中第 0 章～第 4 章主要介绍了 Photoshop CS 手绘工具在插图绘制中的应用，结合 Photoshop CS 的新增功能，介绍了 Photoshop CS 中常用的插画绘制工具、命令和菜单，并概括性地阐述了现代插图艺术的构成要素，以及如何在 CG 中实现各式风格的插画。

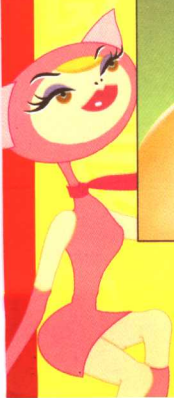
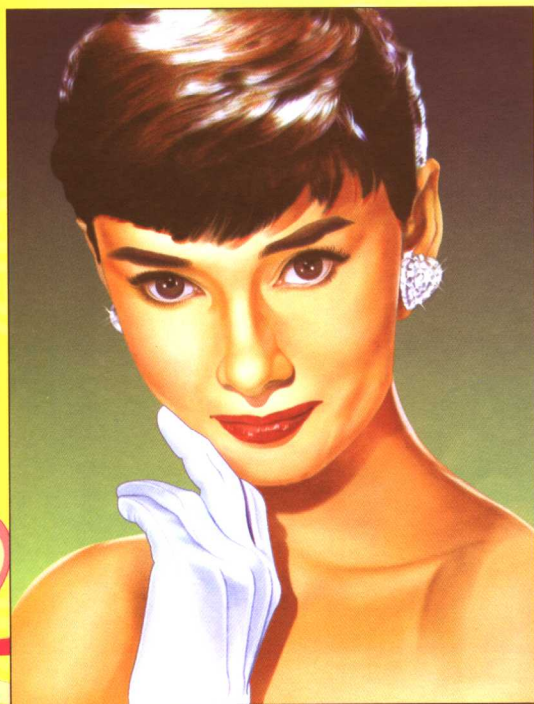
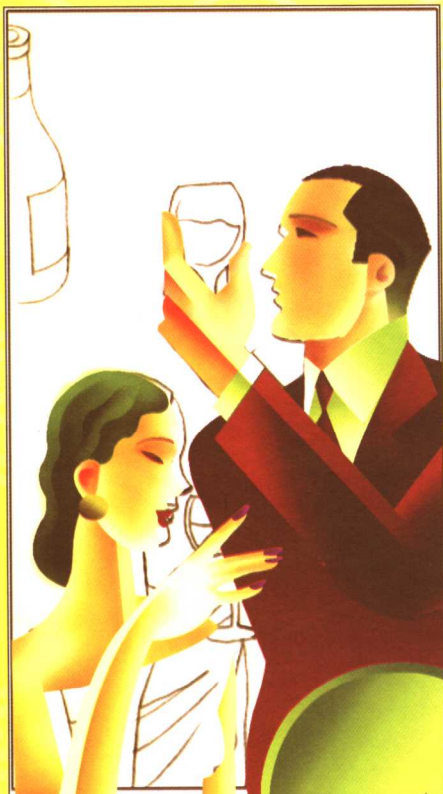
接下来的第 5 章、第 6 章主要阐述了关于插图美学的设计理论，以及与之相关的商业插画的设计表现和发展，并选择了不同风格和地区的优秀插画作品进行介绍与分析，从而比较客观地描述了 CG 与传统插画的关系。

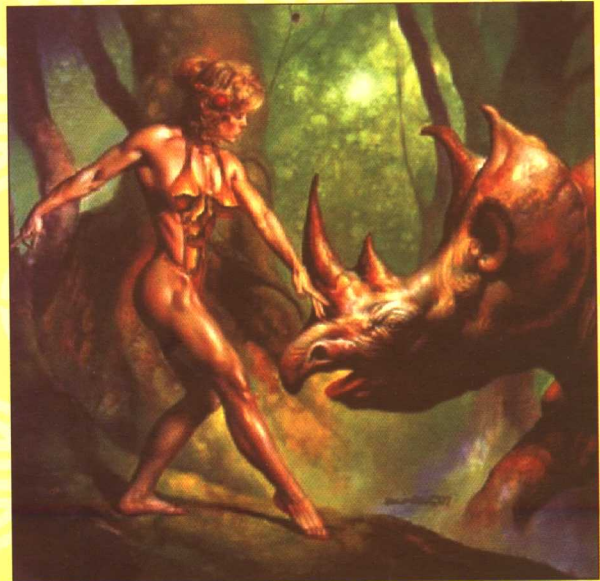
而第 7 章～第 14 章则是本书的重点，精选了 8 幅经典插画作品，以 Step By Step 的方式，对每一个作品的操作步骤进行细致的讲解，全面剖析 Photoshop CS 在插画设计中的强大功效，并从中总结各个实例的操作规律，以期使读者达到熟悉软件使用和提高艺术功底的目的。

本书把在插图绘制中插画师特有的艺术感觉和计算机应用技术完美结合，可谓内容与实例相得益彰。此外，本书在介绍每一幅作品时，都会有意识地引导您充分发挥自己的想像力，启发您独特的思维方式和制作技巧。我们真心希望本书能够带给您启迪和帮助。

作者：赵小晖

Contents (目录)

前 言

Chapter 0 Photoshop CS 的新增功能

- 0.1 新增功能 2
- 0.2 适于插图制作的新增功能 3

Chapter 1 绘图与修图工具

- 1.1 画笔工具 6
- 1.2 图章工具 11
- 1.3 历史记录画笔和历史记录艺术画笔 14
- 1.4 橡皮擦工具 18
- 1.5 油漆桶工具和渐变工具 22
- 1.6 模糊工具、锐化工具和涂抹工具 26
- 1.7 减淡工具、加深工具和海绵工具 28
- 1.8 修复画笔工具和修补工具 30

Chapter 2 路径工具

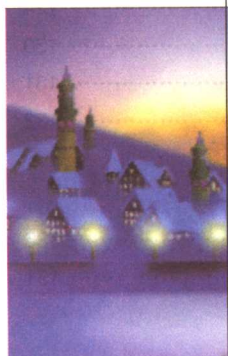
- 2.1 钢笔工具 34
- 2.2 多边形工具 38
- 2.3 路径选择工具 43
- 2.4 牛刀小试 46

Chapter 3 其他工具

- 3.1 选取工具 56
- 3.2 文字工具 61
- 3.3 移动工具 66
- 3.4 裁切工具 66
- 3.5 信息工具 67
- 3.6 抓手工具 69
- 3.7 缩放工具 69
- 3.8 注释工具和语音注释工具 69

Chapter 4 插图绘制常用菜单

- 4.1 文件菜单 72
- 4.2 编辑菜单 73
- 4.3 图像菜单 77
- 4.4 图层菜单 81
- 4.5 选择菜单 84
- 4.6 滤镜菜单 86

Chapter 5 设计理论

- 5.1 概述 124
- 5.2 商业插画的设计及表现形式 124
- 5.3 商业插画的作用 130
- 5.4 商业插画的发展现状 131
- 5.5 商业插画师 132

Chapter 6 精品插画赏析

- 6.1 欧美国家和地区插画大师作品介绍 136
- 6.2 亚洲国家和地区插画大师作品介绍 151

Chapter 7 雪后黄昏

- 7.1 绘制背景 159
- 7.2 绘制远山 160
- 7.3 小屋绘制 162
- 7.4 塔的绘制 164
- 7.5 绘制窗子 167
- 7.6 绘制公路 169
- 7.7 绘制落日 170
- 7.8 暮霭的绘制 172
- 7.9 路灯的绘制 173
- 7.10 调整画面 175

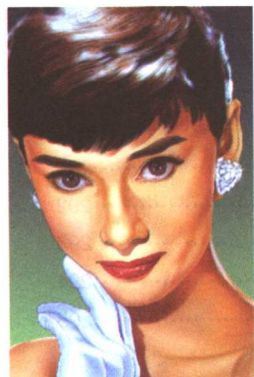
Chapter 8 电脑时代

- 8.1 初步绘制主体物颜色 179
- 8.2 头部的初步绘制 182
- 8.3 绘制翅膀和触角 184
- 8.4 腿部的绘制 186
- 8.5 细节刻画 188
- 8.6 质感处理 190
- 8.7 高光的处理 192
- 8.8 绘制眼睛质感 192
- 8.9 绘制翅膀质感 194
- 8.10 绘制背景 195

Chapter 9 美酒良宵

- 9.1 绘制背景 203
- 9.2 绘制人物脸部 206
- 9.3 绘制头发 207
- 9.4 绘制衣服 213

Contents (目录)

9.5 绘制酒杯	217
9.6 绘制托盘和酒瓶	218

Chapter 10 乡间小路

10.1 初步绘制地面	225
10.2 初步绘制小路	226
10.3 初步绘制小桥和天空	227
10.4 初步绘制植被	229
10.5 初步绘制汽车	230
10.6 初步绘制人物	231
10.7 细节刻画人物	233
10.8 汽车细节刻画	234
10.9 细节刻画植被	236
10.10 细节刻画小路和小桥	237
10.11 地面处理及画面调整	238

Chapter 11 湘云眠芍

11.1 绘制背景	243
11.2 勾画路径	244
11.3 绘制头发	246
11.4 绘制头花	247
11.5 绘制脸部	248
11.6 绘制脖子和手臂	251
11.7 绘制上衣	254
11.8 绘制丝带	256
11.9 绘制裙子	258
11.10 绘制芍药花	260
11.11 绘制叶子	263
11.12 绘制假山	265
11.13 绘制石凳	266
11.14 绘制扇子	267

Chapter 12 赫本

12.1 绘制背景	271
12.2 勾画路径	272
12.3 初步绘制头发	274
12.4 脸部的初步绘制	275
12.5 耳朵、脖子和手的初步绘制	277
12.6 眉眼的刻画	278
12.7 绘制鼻子	284

Inside Photoshop CS

——插画设计完全攻略

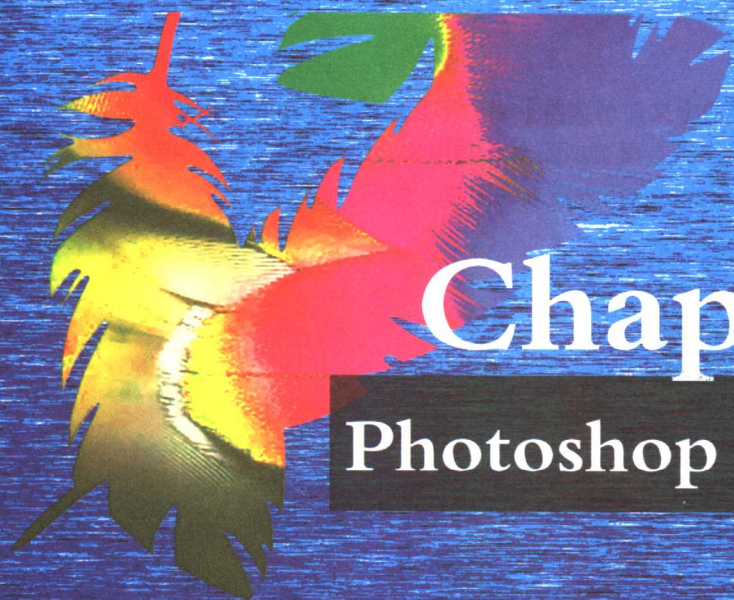
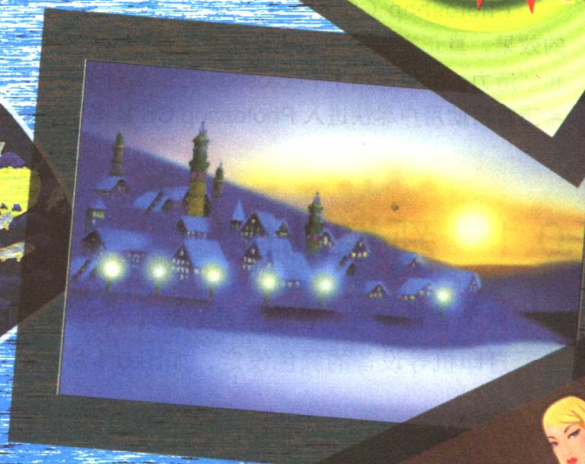
12.8 绘制嘴部	285
12.9 绘制耳朵	287
12.10 脸部明暗的刻画	288
12.11 脖子的绘制	289
12.12 手部的刻画	291
12.13 刻画睫毛	292
12.14 细节调整	293
12.15 绘制耳环	294
12.16 绘制头发明暗效果	295

Chapter 13 海底世界

13.1 绘制背景	301
13.2 勾画路径	302
13.3 绘制燕鱼	303
13.4 鱼类立体效果	305
13.5 绘制海胆	312
13.6 绘制条纹鱼	315
13.7 绘制白色水草	317
13.8 绘制红斑鱼	318
13.9 绘制蓝珊瑚	320
13.10 绘制白嘴鱼	322
13.11 绘制海马	325
13.12 绘制紫珊瑚	326
13.13 绘制水草	327
13.14 绘制补充形态	328
13.15 调整层次组合画面	330

Chapter 14 时尚白领

14.1 准备工作	335
14.2 绘制头发	336
14.3 绘制五官	338
14.4 完美皮肤的颜色	343
14.5 绘制上衣	344
14.6 裤子的绘制	345
14.7 靴子的绘制	347
14.8 绘制皮包	349
14.9 绘制毯子	350
14.10 绘制背景	351

Chapter 0

Photoshop CS 的新增功能

本章重点

Photoshop CS 相对于以前的版本,功能有了很大改进,但是也不要妄想用它轻易做出石破天惊的效果,真正完美的图画不是来源于高版本的软件和新功能以及外挂特效,而是靠作者的大脑、思维和创造力。本章总结了 Photoshop CS 相对于之前版本的一些新增功能及插图制作中常用的新增功能,希望能帮助用户尽快进入 Photoshop CS 插画学习和制作环境中。

0.1 新增功能

颜色管理向导:在简单易用的【欢迎屏幕】中,用户可以快速学习如何应用颜色管理,进行打印机等的颜色设定,如图 0.1 所示。

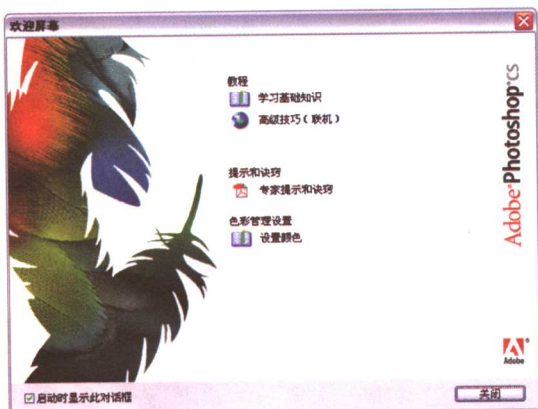

图 0.1 【欢迎屏幕】

【文件浏览器】: Photoshop CS 版本的【文件浏览器】相对于之前的版本也有了增强和改进,在搜索作品方面更加快捷,在共享作品方面更加安全。利用文件浏览器可以通过鼠标、快捷键、可编辑的元数据,快速组织和查找符合用户要求的图片,如图 0.2 所示。

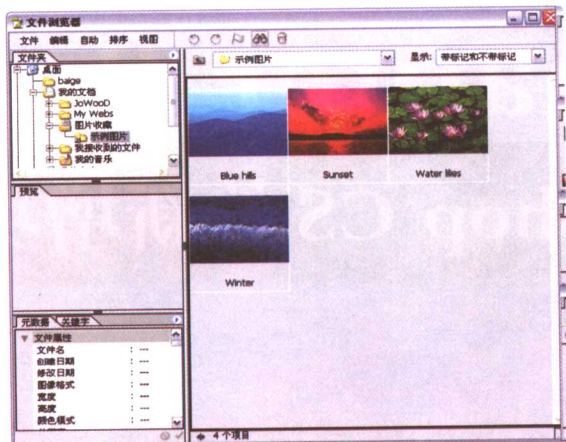

图 0.2 【文件浏览器】

自定义帮助菜单：Photoshop CS 增加了如何使用主题，以便帮助用户更好的学习。而且作者可以创建自己的帮助主题，并使这些帮助主题出现在帮助菜单中。

自定义快捷键：为方便用户更有效率地进行创造，用户可根据自己的习惯给菜单选项、工具和调板选项指定或修改现有的快捷键。

用 PDF 展示共享作品：简便地将多个文具合并到一个含多页面的 PDF 文件，并设定相关的文件传送和安全信息。

访问在线伙伴：从 Photoshop CS 中，可直接将自己的作品发送到在线访问和共享服务中。

追逐用户的编辑历史：用户可以通过文件元数据中的历史日志，查到文件编辑的记录。

快捷地将图层输出为文件：通过把图像中的图层保存为单独的视频友好格式文件，可以把多个图层的 Photoshop CS 作品拼合到一些编辑和组合系统中。

0.2 适于插图制作的新增功能

简便访问和使用多个滤镜：新增加的【滤镜库】把 Photoshop CS 的滤镜变成一个简便易用的对话框。用户可直接预览滤镜效果，而且可以对一个文件同时执行多个滤镜，如图 0.3 所示。

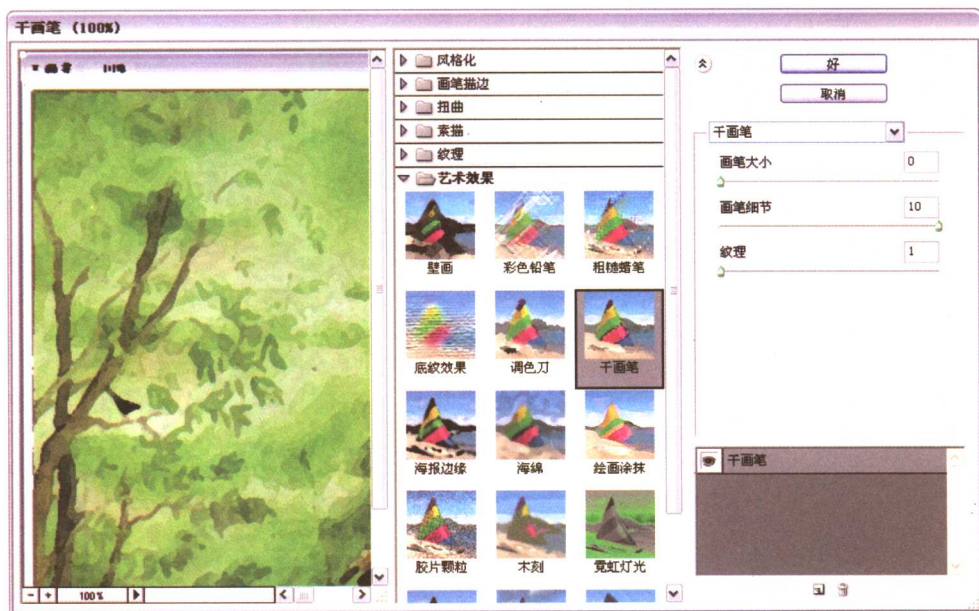

图 0.3 【滤镜库】

快速替换颜色：可利用新增加的【颜色替换】工具，轻易地改变图像中任何区域的颜色，并保持图像最初的纹理和阴影效果，如图 0.4 所示。

图 0.4 利用颜色替换工具进行颜色替换

对巨大图像的支持：Photoshop CS 可以创建最大为 300 000 像素 × 300 000 像素的图像，每个图像最多可包含 56 个通道。

以上是对 Photoshop CS 新增功能的简单介绍，下面我们将带领读者切实走进 Photoshop CS 的世界。

Chapter 1

绘图与修图工具