

附实例素材
最终效果图

Photoshop

颜面插画技法攻略

陈剑锋 编著

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Photoshop

颜面插画技法攻略

陈剑锋 编著

人民邮电出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop 颜面插画技法攻略 / 陈剑锋编著. —北京: 人民邮电出版社, 2005.3
ISBN 7-115-12710-7

I. P... II. 陈 III. 图形软件, Photoshop IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 013848 号

内容提要

本书主要介绍使用 Photoshop 手绘写实人像, 集人像素描和电脑绘画于一体, 并配有丰富的后期效果图, 展现了丰富的绘画方法和电脑创作技巧, 是理论与实践密切结合的图形图像书籍。

本书分人物面部绘画技法和 Photoshop 面部绘画表现技法两大部分, 全书共分 11 章。第 1 章至第 6 章循序渐进地对不同年龄、性别人物的喜、怒、哀、乐等各种表情进行形象、直观的叙述和描绘。第 7 章至第 11 章重点对 Photoshop 的写实画法、POP 和卡通画法、油画画法、黑白艺术和剪影画法、模拟钢笔画法以及报纸效果等进行精彩讲述。在讲解过程中, 本书还对石膏颜面、金属颜面、根雕颜面、玻璃工艺和土陶兵马俑颜面等不同材质颜面的画法进行诠释, 对颜面绘画中的抽象法、组合法、变换现实生活法、拟人法和变形等绘画技法进行介绍。

本书适合有一定人物素描基础和 Photoshop 软件使用基础的读者, 也可供从事广告设计、影视制作和商业插画工作的人员以及大中专院校在校美术专业师生阅读参考。

Photoshop 颜面插画技法攻略

◆ 编 著 陈剑锋

责任编辑 王 琳

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

读者热线 010-67132692

北京精彩雅恒印刷有限公司印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 11.25

彩插: 2

字数: 271 千字

2005 年 3 月第 1 版

印数: 1—5 000 册

2005 年 3 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-115-12710-7/TP · 4262

定价: 36.00 元 (附光盘)

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 67129223

编者的话

本书特点

在众多以人物为主体的计算机艺术设计作品中，表情丰富而突出的人物颜面往往是整个画面元素的灵魂。因而成功的作品要将主题充分演绎，张扬人物个性，准确地向大众传递作品信息，出色地绘制人物颜面起着举足轻重的作用。如何画好人物的颜面，并将美术绘画技法同计算机辅助设计软件的运用巧妙结合，使用户创作找到最契合的一面，正是本书所要与读者分享的。

本书共分两大部分。第一部分为人物绘画技法，分别以儿童、青年和老年为例，将人物面部表情按照基本画法、省略画法和艺术夸张等画法进行讲解，同时引导读者以表情的艺术夸张变形作为突破口，掌握富有变化的颜面绘画表现手法。第二部分为 Photoshop 面部绘画表现技法，介绍使用 Photoshop 软件实现写实画法、POP 和卡通画法，并介绍油画效果、黑白艺术画效果、剪影画效果、钢笔画效果以及报纸效果等 5 种艺术画法绘制颜面。同时，讲解了不同材质颜面的绘制，其中包括石膏颜面、金属颜面、根雕木纹颜面、玻璃质感颜面和土陶兵马俑颜面。除此之外，在最后一章的海报效果颜面画法中，讲解了抽象法、组合法、变换现实生活法、拟人法和变形等 5 种创作手法。

读者对象

本书适合于具有一定人物素描基础和 Photoshop 软件使用基础的读者，也可供从事广告设计、影视制作和商业插画等工作的人员以及大中专院校在校美术专业师生阅读参考。

致谢

本书在写作过程中得到温鑫工作室和鸿人工作室的大力帮助，在此特别感谢徐丽、温鑫、吴鸿志、吕艳茹、韩丹平、王春晶、田燕、李欣洋以及徐影等温鑫工作室和鸿人工作室的同仁。

感谢您选择了本书，如果您对本书有疑问或意见，请您来信告诉我们，您将得到及时而满意的答复。作者电子邮箱：cjf123456@sohu.com；责任编辑电子邮箱：wanglin@ptpress.com.cn。

编者
2005.2

光盘使用说明

● 随书附赠光盘 1 张，内含本书第 5 章至第 9 章案例素材文件和最终效果图，通过这些实例源文件，读者可以自己进行更深入的学习。光盘的主要内容如下。

Maps 文件夹：第 7 章、第 8 章和第 9 章所需的素材文件。

Work 文件夹：第 5 章至第 9 章部分线稿和所有最终效果图。

● 版权说明：

本书光盘中附带的线稿以及实例效果图，仅供学习和欣赏之用，未经许可不得用于任何商业用途。

第一部分 人物面部绘画技法

第1章 人物面部的基本画法 2

- 1.1 人物面部结构比例关系 3
 - 1.1.1 不同年龄人物的面部平衡比例 3
 - 1.1.2 男性面部比例特征演进 5
 - 1.1.3 女性面部比例特征演进 6
- 1.2 人物面部五官的画法 7
 - 1.2.1 眼睛的画法 7
 - 1.2.2 嘴唇的画法 8
 - 1.2.3 鼻的画法 9
 - 1.2.4 耳颈的画法 10
- 1.3 人物头发的画法 11
 - 1.3.1 短发的画法 11
 - 1.3.2 中长发的画法 11
 - 1.3.3 长发的画法 12

第2章 儿童常见表情的画法 13

- 2.1 笑 14
- 2.2 哭 15
- 2.3 困 17
- 2.4 怒 18
- 2.5 打哈欠 20
- 2.6 撇嘴 21
- 2.7 吃惊 23
- 2.8 执拗 24

第3章 青年常见表情的画法 26

- 3.1 女性常见表情的画法 27
 - 3.1.1 笑 27
 - 3.1.2 喜悦 28
 - 3.1.3 感叹 30
 - 3.1.4 愤怒 31
 - 3.1.5 撇嘴 33
 - 3.1.6 瞪眼 34
 - 3.1.7 哭泣 36
 - 3.1.8 低落 37
 - 3.1.9 惊叹 39
- 3.2 男性常见表情的画法 41
 - 3.2.1 笑 41
 - 3.2.2 怒 42
 - 3.2.3 吼 44
 - 3.2.4 哀 45
 - 3.2.5 恐惧 47
 - 3.2.6 忍耐 48
 - 3.2.7 醉态 50
 - 3.2.8 嗔怪 51

第4章 老年常见表情的画法 53

- 4.1 老奶奶常见表情的画法 54
 - 4.1.1 微笑 54
 - 4.1.2 吃惊 55
 - 4.1.3 喜悦 57
 - 4.1.4 遗憾 58
 - 4.1.5 沉思 60
 - 4.1.6 恐惧 61
 - 4.1.7 疼痛 63
 - 4.1.8 冷 64

4.2 老爷爷常见表情的画法	66
4.2.1 大笑	66
4.2.2 害怕	67
4.2.3 悲伤	69
4.2.4 激怒	70
4.2.5 苦涩	72
4.2.6 痛苦	73
4.2.7 沉思	75
4.2.8 困倦	76

第二部分 Photoshop

面部绘画表现技法

第5章 写实画法 80

5.1 少女的写实画法	81
5.2 猛男的写实画法	86
5.3 老翁的写实画法	91

第6章 POP和卡通画法 96

6.1 古希腊人的POP画法	97
6.2 古埃及人的卡通画法	100
6.3 东方美人	105
6.4 美洲印第安人	108
6.5 古树精灵	112
6.6 凶煞魔怪	115

第7章 艺术画法 122

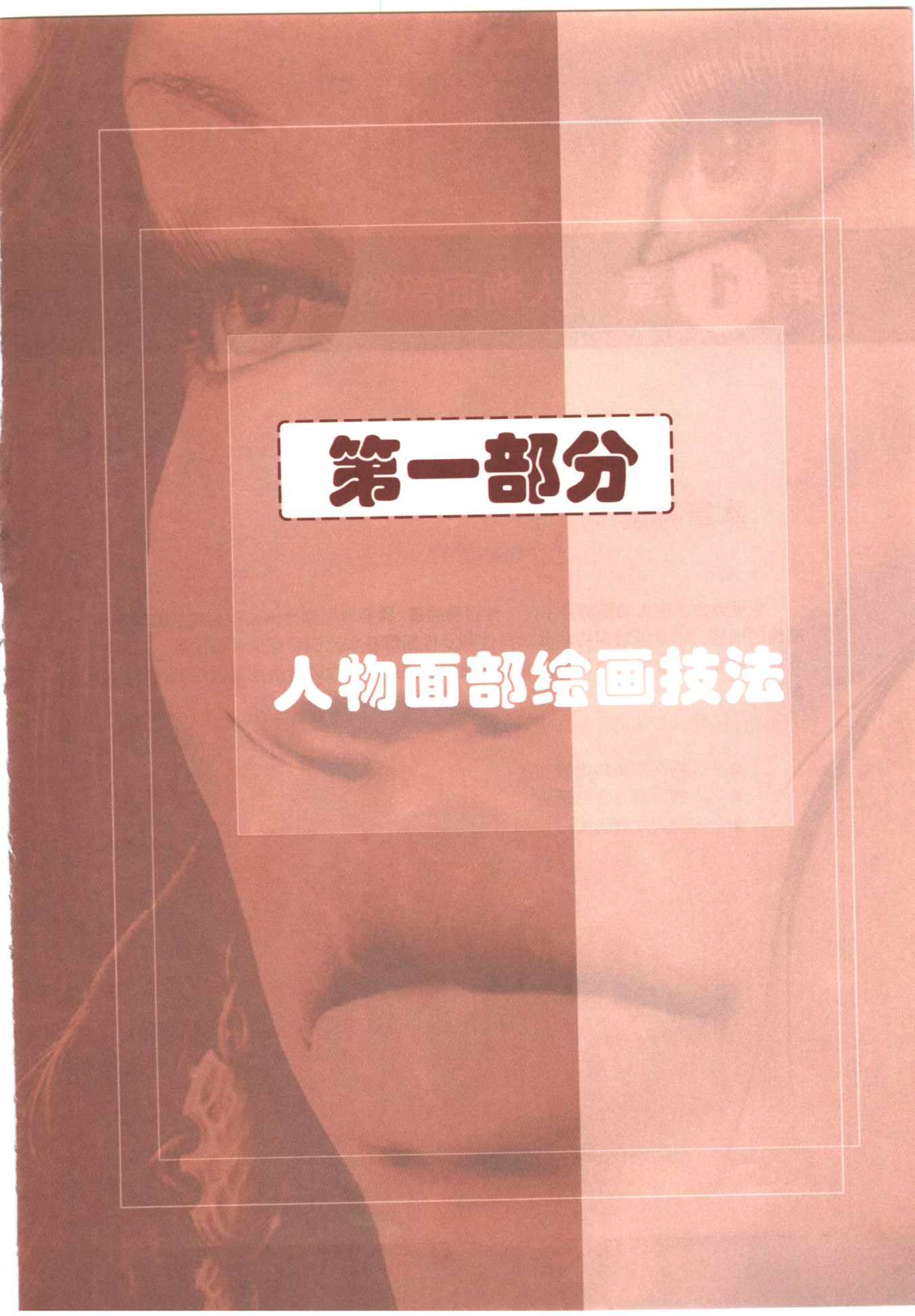
- 7.1 油画画法 - 男青年 123
- 7.2 艺术画与剪影画法 125
- 7.3 模拟钢笔效果的画法 126
- 7.4 报纸效果的画法 128

第8章 不同材质颜面的画法 130

- 8.1 石膏颜面 131
- 8.2 金属颜面 133
- 8.3 根雕木纹颜面 135
- 8.4 玻璃质感颜面 139
- 8.5 土陶兵马俑颜面 143

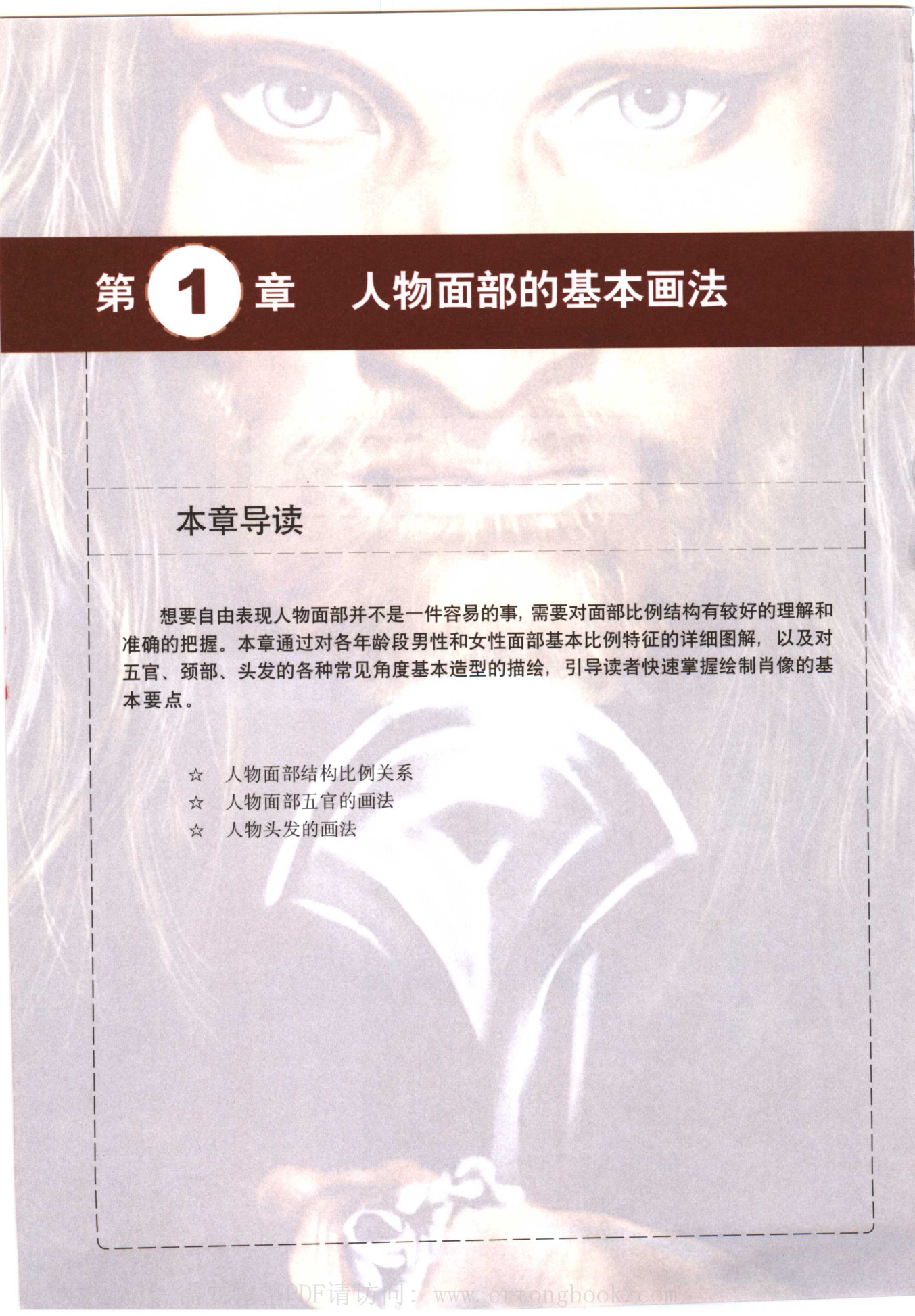
第9章 海报效果颜面的画法 147

- 9.1 抽象法 148
- 9.2 组合法 154
- 9.3 变换现实生活法 163
- 9.4 拟人法 165
- 9.5 变形 169

第一部分

人物面部绘画技法

第 1 章 人物面部的基本画法

本章导读

想要自由表现人物面部并不是一件容易的事，需要对面部比例结构有较好的理解和准确的把握。本章通过对各年龄段男性和女性面部基本比例特征的详细图解，以及对五官、颈部、头发的各种常见角度基本造型的描绘，引导读者快速掌握绘制肖像的基本要点。

- ☆ 人物面部结构比例关系
- ☆ 人物面部五官的画法
- ☆ 人物头发的画法

对于面部比例的研究由来已久,从美学角度讲,人物的面部纵向可分为4等份(头顶至发际、发际至眼裂、眼裂至鼻底和鼻底至下颌);鼻底到下唇底,下唇底到下颌的距离相等。脸的宽度比例以眼的长度为单位,把脸的宽度分成5个等份,从右侧发际至左侧发际,为5只眼的长度;两只眼睛之间有1只眼睛的间距,两眼外侧至侧发际各为一只眼睛的间距,各占比例的1/5;嘴唇宽为鼻翼间距的1.5倍。

如图1-1所示,面部比例体现着黄金分割率,例如鼻翼的宽度和嘴唇宽度之间的比例关系。黄金分割率,是古希腊学者提出的一个形式美法则,它指事物各部分之间的比例关系 $B/A+B$ 为 $1:1.618$ 或 $0.618:1$ 。按此种比例关系组成的事物一般都表现出其内部关系的和谐与均衡。

图 1-1

1.1 人物面部结构比例关系

1.1.1 不同年龄人物的面部平衡比例

人物的头部,从枕骨、顶骨、额骨的中央,至眉间、鼻梁、人中到下颏是一条中心线,以这条线为界,把整个头部左、右一分为二。头部上的各种左右对称的器官形成的水平线较多,其中最主要的是眼睛,因为它的位置一般在人头部纵向上二分之一处。以眼睛为界,把面部从上至下一分为二。于是,一条垂直线和一条水平线就在两只眼睛之间横竖相交,从正面看,形成一个“十”字。这个“十”字,是头部最主要的结构线。

关于五官的结构比例关系,如图1-2所示,可传统地概括为“三庭五部”。这是指从纵向上看头部,由发际线至眉间,眉间至鼻底,鼻底至下颏,这3段长度相等。从横向上看头部,两眼之间的距离等于一只眼睛的长度,从两只眼睛的外眼角至头的左、右边线,各等于一只眼睛的长度,就是说,人物头部的这部分总宽度等于5只眼睛的长度。通常成人的眼睛位于头部纵向总长度的二分之一处,由左、右外眼角各引一条虚线至鼻尖形成一个直角,口缝的位置在鼻底下颏之间三分之一处。耳朵的高低位置:上端在眉、眼之间,下端略低于鼻底。总之,这些都是正常成年人的五官大体位置和比例规律。儿童在发育过程中,先发育脑颅部分,后发育下巴,因此,儿童与成年人比较,头部的比例上是上长下短,眼睛在头部上下的位置偏下,低于头长的二分之一。

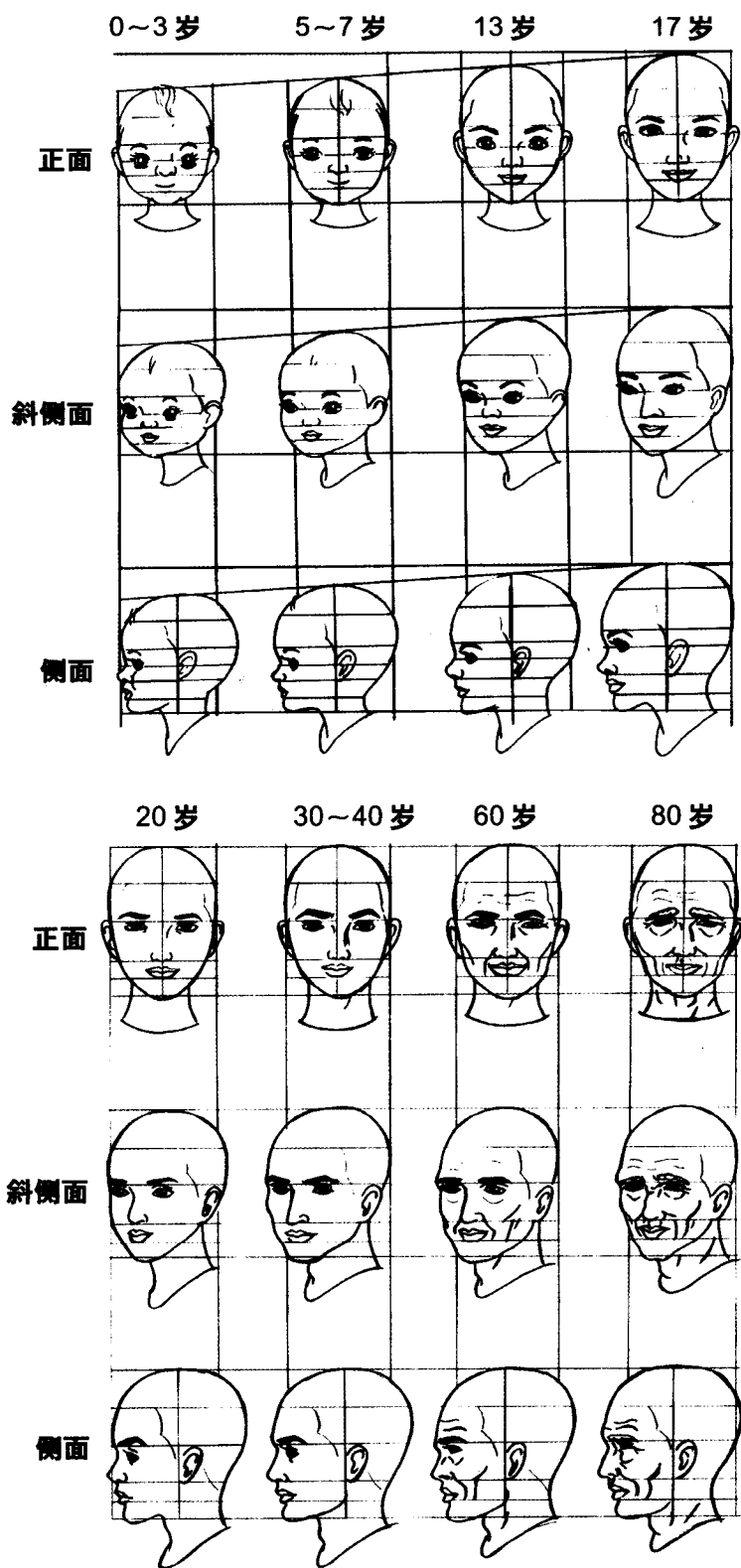

图 1-2

1.1.2 男性面部比例特征演进

从婴儿到少年、青年、中年，五官大小和比例发生变化，让我们深入研究一下不同之处如图1-3和图1-4所示。

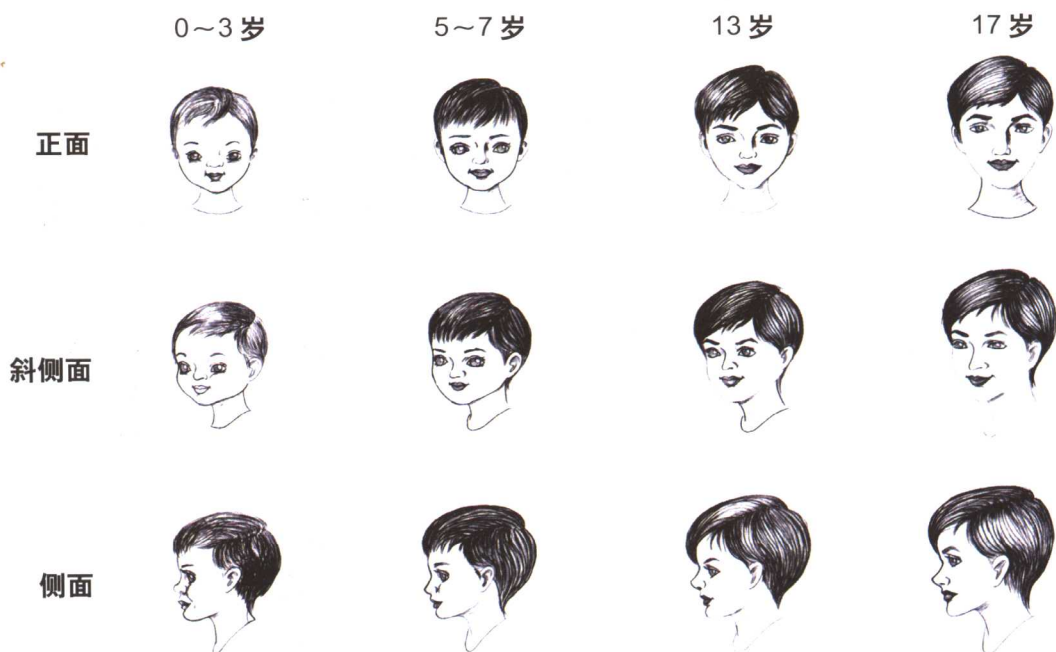

图 1-3

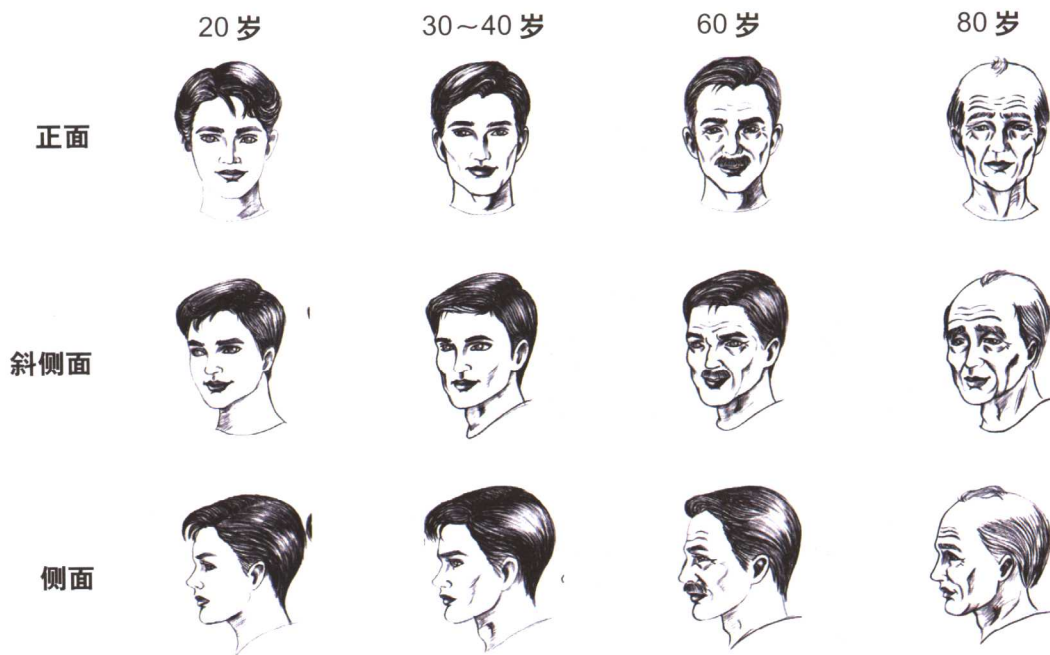

图 1-4

1.1.3 女性面部比例特征演进

女性面部比例与男性的差别不大，女性面部由于皮下脂肪的覆盖显得更圆润一些。女性的眼睛、眉毛、鼻子、嘴型与发型和男性也迥然相异。只有注意这一点，才能画出男女的差别来，如图 1-5 和图 1-6 所示。

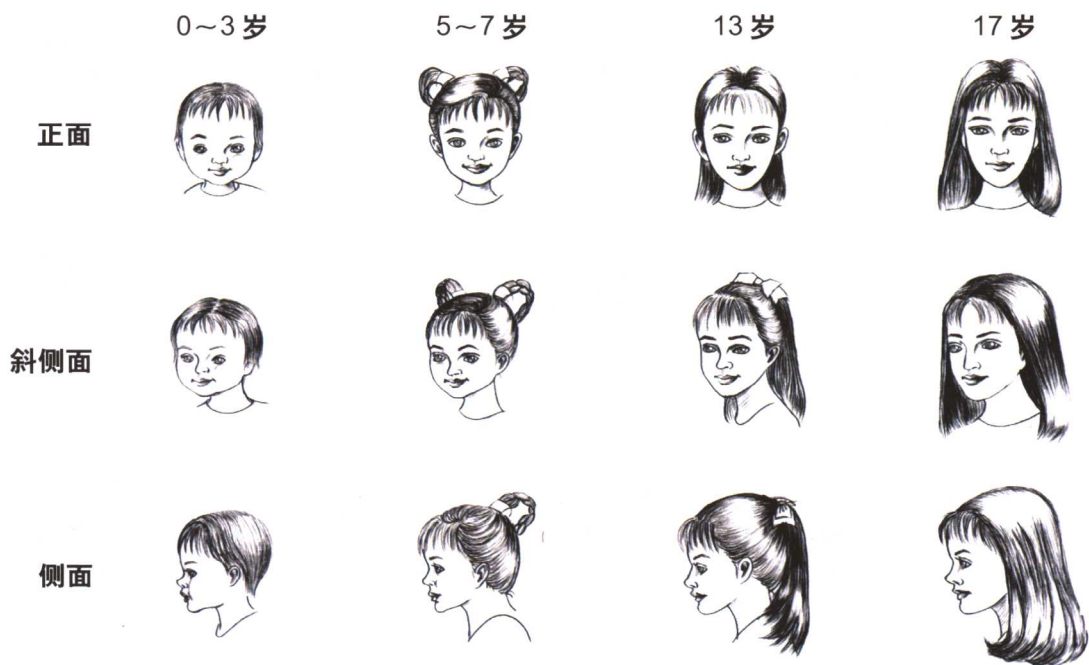

图 1-5

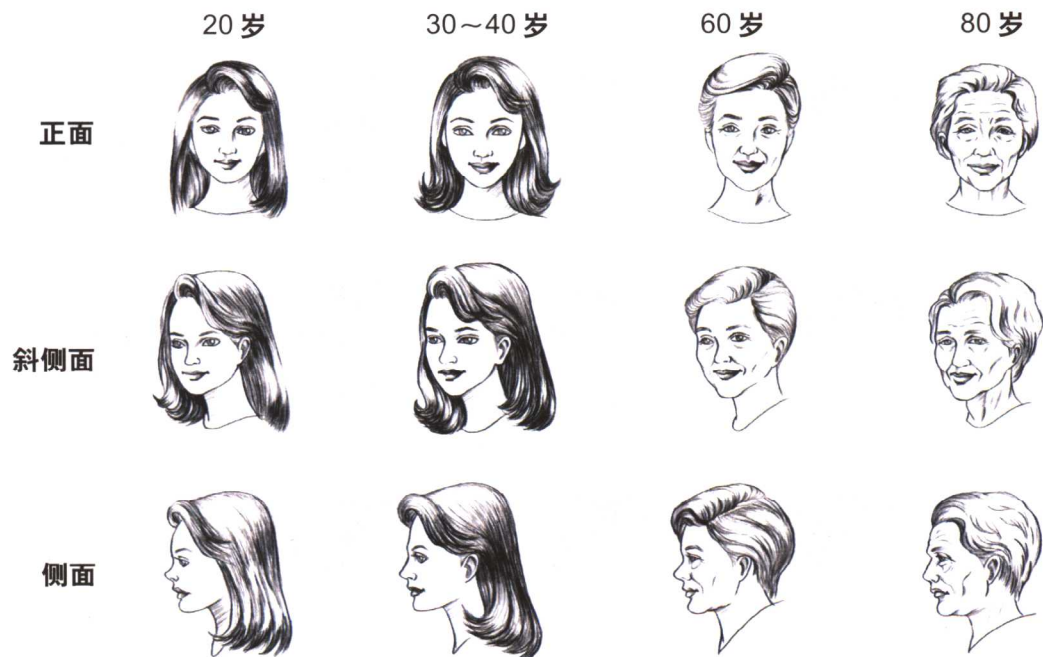

图 1-6

1.2 人物面部五官的画法

1.2.1 眼睛的画法

人们常说“眼睛是心灵的窗户”，无论是快乐之时，还是悲伤之际，时时刻刻的心理活动都会如实地表现在眼睛上。眼睛是颜面中最重要的部分，让我们来试着描绘一下从各种角度看到的眼睛，体会情感流露的不同之处。对于眉形，女性同男性的形状不同，面部表情也有所差异，请描画各种各样形状的眉毛并予以研究，如图1-7所示。

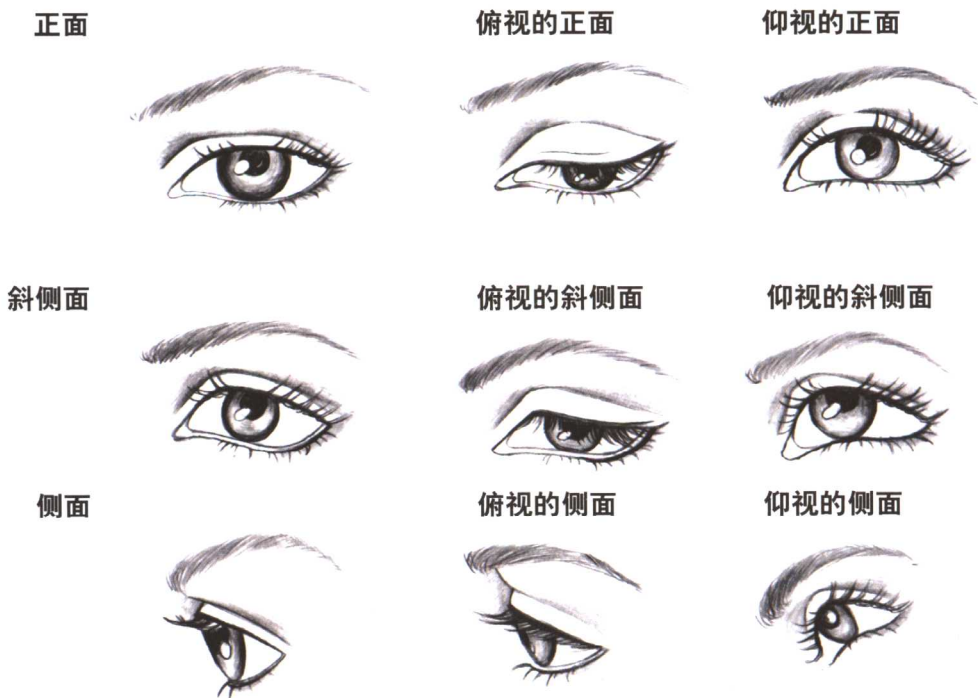

图 1-7

眉毛的生长方向是由眉头开始，自下向上放射状，而后逐渐粗密。在眉毛的后端则是由上向外下方倾斜生长，最后成为眉梢。

此外还要注意，眉毛是生长在突起而具体的眉弓上。不要由于它很黑、很突出，便忽略下面的骨骼构造，而把眉毛浮摆在画纸上。画眉毛要结合着眼眶、眼窝以及相连的各部分一起画。在眼球周围有上、下眼眶。上眼眶的内侧比外侧高，整个上眼眶比下眼眶突起而显著。眼眶上绷，靠里一端有一个突起的面与眉间相接，靠外一端也有一个突起的面与颧骨相接。一般成年男子眼眶的骨骼比较突出，女子及小孩比较平，特别是小孩，这部分平而宽，看起来眉眼之间的距离就比较大。人与人的眼眶不但突出的程度不一样，就是大小、形状也有区别，画颜面时不可忽视。同时，眼眶与邻近各部分的衔接关系、形体变化也要处理好。

1.2.2 嘴唇的画法

嘴唇，同眼睛一样流露着人们的情感。不同形态的嘴唇，传达出的面部表情也有所差异。如图1-8所示，前3行是从不同角度观察到的闭合的唇型，最后一行是分别从正面、斜侧面和侧面观察到的露齿的唇型，请读者注意观察，深入掌握各种角度唇形的画法。

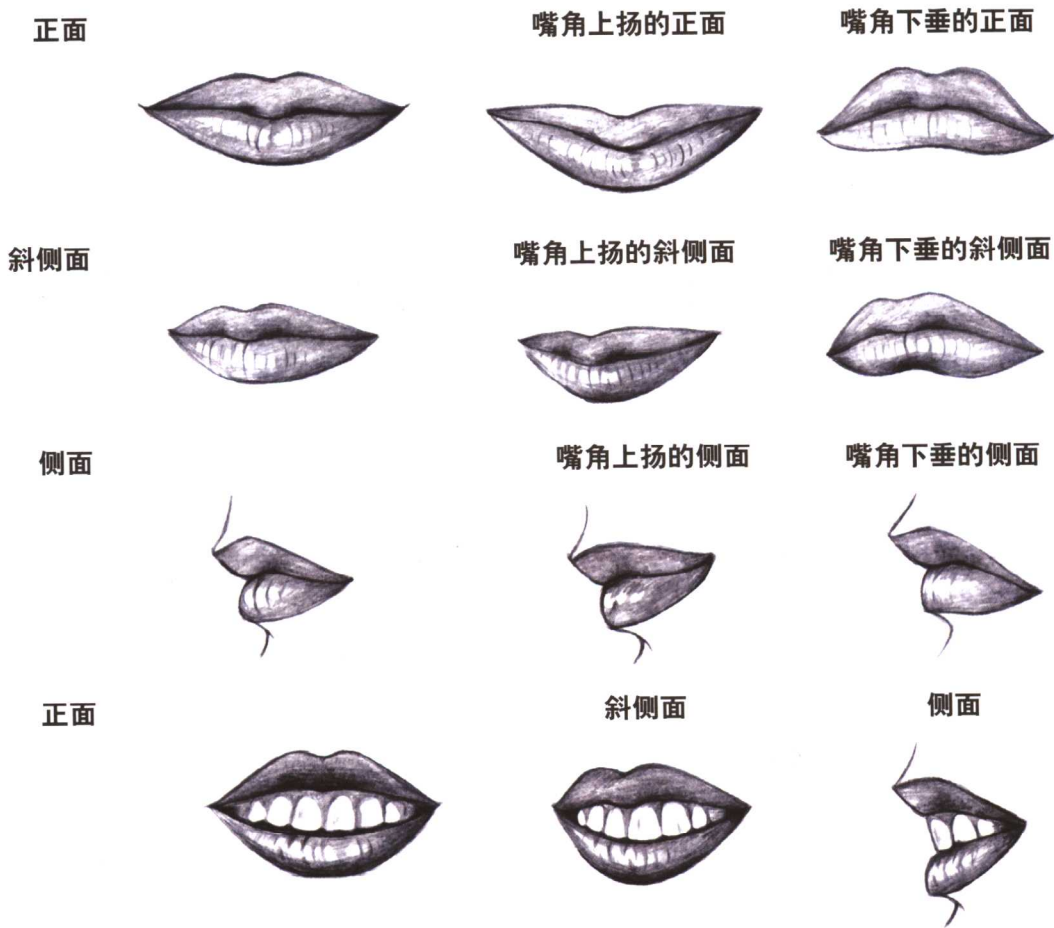

图 1-8

画嘴唇，不要去死抠边线，比如人中、唇边和口缝等。如果死抠边线，画得又黑、又实，效果就会很糟糕。比方说人中，虽然是几个小面组成的一条凹陷，但那几个小面的角度相差不多，总的起伏不大，一旦人中部分画重、抠死，它就会从鼻、口之间跳出来。画上唇时要注意，上唇多处于背光，颜色较深，其中部与嘴唇轮廓之间的转折并不是截然的，角度相差不是很大，并没有一条死硬的边线。下唇与嘴唇轮廓之间的关系同上唇一样，没有过多的生硬转折。以上所述并不是说可以忽视嘴唇形体的刻画，而是要注意上、下唇的绘制技巧。