

Howard Shen

沈志豪

著

王芳明 改编

飞思数码产品研发中心 监制



Photoshop&Painter SOHO 插画人

36小时学会数字插画



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

附书光盘内容为书中实例素材及完成效果图文件
插画职业资料大全
插画SOHO一族宝典

飞思数码设计院
平面设计名家系列



Photoshop&Painter SOHO插画人

沈志豪

王芳明

飞思数码产品研发中心

著

改编

监制

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

在现实与理想中,如何才能开创出自己的一片天地?了解自己的发展方向和特长,掌握市场的动向,不断提升自我的专业能力,这些都是使你取得成功的关键。

本书从设计师指导设计师的角度出发,引用大量优秀精美的实例进行分析,使读者快速掌握设计技巧。书中实例主要以 Photoshop、Painter 这两款设计师必须掌握的软件为基础进行讲解,分析了软件在设计领域的应用特点。同时本书除了教授读者掌握设计的技巧外,还多了一份分享的心情,通过作者多年 SOHO 生涯的心得,读者可以先评估自己的各项能力,做好心理准备,并以最实际的方式开始从事 SOHO 的第一步。附书光盘内容为书中实例素材及完成效果图文件。

本书适合所有从事设计行业的读者学习阅读,特别适合想从事和正在从事 SOHO 的读者做为必备参考书。

本书繁体字版名为《插画阿鲁吧》,版权属无限可能创意股份有限公司所有;并将简体字中文版由知城数位科技股份有限公司代理授权电子工业出版社独家出版,未经本书原版出版者和本书出版者书面许可,任何单位和个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本书的部分或全部内容。

版权贸易合同登记号 图字:01-2004-5206

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop&Painter SOHO 插画人/沈志豪著;王芳明改编. —北京:电子工业出版社,2005.7
(飞思数码设计院 平面设计名家系列)

ISBN 7-121-01348-7

I .P... II .①沈...②王... III.图形软件, Photoshop、Painter IV.TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 059354 号

责任编辑:武 嘉

印 刷:北京画中画印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京海淀区万寿路 173 信箱 邮编:100036

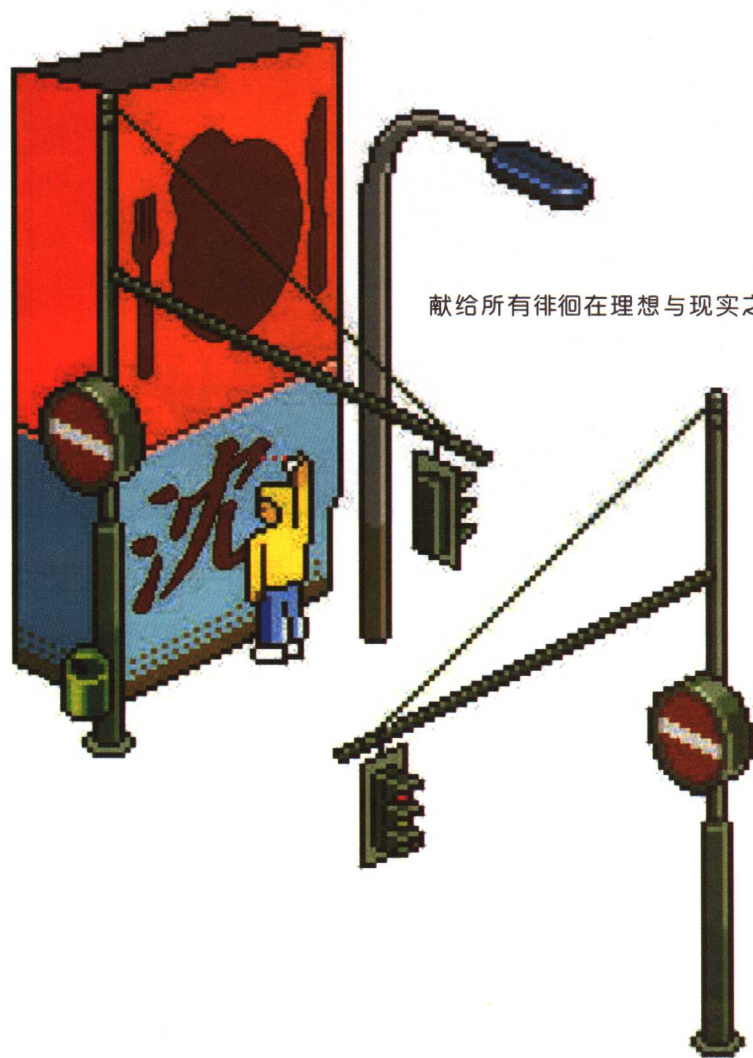
经 销:各地新华书店

开 本:787 × 1092 1/16 印张:23.75 字数:570 千字

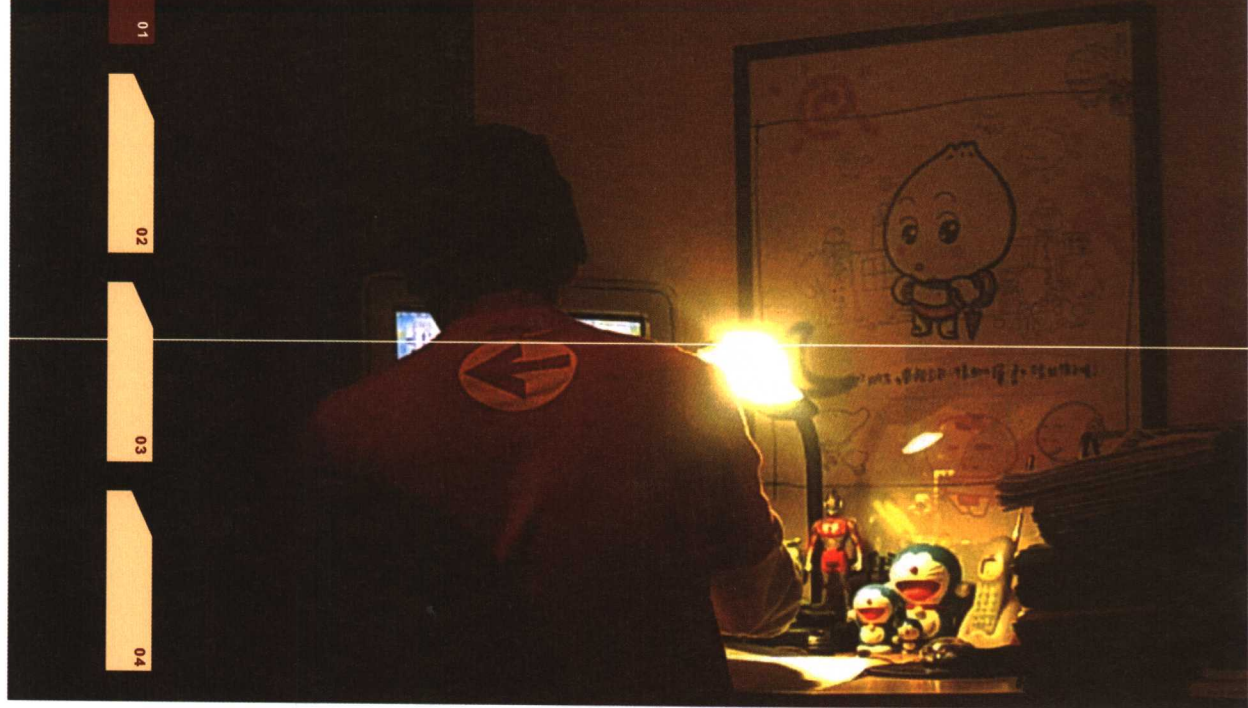
印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:6 000 册定价:69.00 元(含光盘 1 张)

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系电话:010-68279077。质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn,盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。



献给所有徘徊在理想与现实之间挥汗的人。



能为梦想而忙碌，对我而言是一件幸福的事情。

Making efforts to realize the dream, it's always a happiness for me.

执意走上设计制作这条路，该说是有幸蒙贵人牵引？或是小豪子自个儿着了心魔要自讨苦吃？小学美术老师一句“要开心的插图！”挑起了小豪子的创作欲望，顿时，涂涂画画变成了生命中一项重要的事。但是，通往梦想彼岸的前方，等待着的，可不尽然是赞美声与成就感。

虽然在画画的世界中，小豪子找到了自我，满心喜悦，动力十足；但在现实的生活中，手中这支画笔却越来越沉重，原本单纯画画的心情也多了几分酸涩滋味。学生时期的小豪子开始半工半读地生活，日夜穿梭在印刷厂与学校之间，终于，在家人的压力下完成了学业；但毕业退伍后，面对生活中现实的经济压力，另一个折磨人的难题是，究竟该为五斗米折腰？还是为理想咬着牙过日子？

每个人都有梦想，但并非人人都能在梦想中得到生活的保障，走出一条路来。曾经，在小小工作室中挑灯夜战的小豪子，为孤寂的心情与不确定的未来所苦，开始怀疑自己所谓的坚持理想，不过总归是那份热情与身边偶而响起的鼓舞声，支持自己一路走下去。有梦想总是好的，但热情要如何持续，就看你能不能在遇到困难的时候换个角度思考。即使真要为五斗米折腰，多了那一点点向理想迈进的满足感，弯腰时也不会觉得那么吃力。不过专业毕竟与单纯的兴趣不同，该学习的，该努力的，可是一样也不能少。小豪子要给新人们的建议是，电脑只是工具而已，基础和想法才是关键。“创意工作是一条漫长而艰辛的路，努力的过程是必需的，而且无关才气的高低。在光鲜眩目的作品背后，往往藏着许多汗水与煎熬夜，能支持我们从熬夜赶稿的轮回中继续坚持下去的只有热情。祝福你！”

出版说明

飞思数码一直关注全球数码艺术设计的最新趋势，产品线涵盖了图形图像和工业设计的各个领域，注重满足普及型和专业型读者的不同需求，汇聚本领域的优秀人才及最尖端的成果，打造高水平的数码知识产品平台。

我们以传播最先进的创意思想，推广最先进的数码技术为己任。提供最新的业内资讯家论述，关注不同发展方向的动态，努力成为业界最广泛、最前沿的信息提供者。

用最踏实的工作建造作者与读者之间的桥梁一直是我们的工作态度。从分析、创意、设计、组织、推广、反馈等各个环节的基础工作入手，严谨、朴实的工作作风保证了飞思数码对行业的责任感。

我们深知：作为知识的分享平台，我们没有权力传播真实之外的任何东西。

这里是精英的论坛，是铸造精英的殿堂。

我们的联系方式如下：

咨询电话：(010)68134545 68134811

电子邮件：support@fecit.com.cn

服务网址：<http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

通用网址：计算机图书、飞思、飞思教育、飞思科技、FECIT

飞思数码产品研发中心

Throughout this book trademarked names are used, rather than put a trademark symbol in every occurrence of a trademarked name, we state we are using the names only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner with no intention of infringement of the trademark.



引用商标声明

引用商标声明

Attention

本书中所提及的所有国内外产品及制作信息，为整体版面编辑所需，并未使用注册商标符号与注册商标标准字等标示，但作者提及产品与商标只为促进厂商与用户利益，绝无侵权意图。

著作权声明

本书所提及的插画与图像作品及图片等，其著作权皆属于原作者及其授权公司所有，人物摄影图片仅供此书制作范例时参考所用，随书所附光盘的全部图像文件与软件，均为受法律保护的知识产权，其用途严格限于供购买本书的读者个人自行安装与练习使用，任何人在未经原作者及无限可能创意股份有限公司正式授权的情况下，不得擅自拷贝与散布光盘内容，或以任何方式复制流传，特此声明。

Copyright c 2003 by Howard
All rights reserved. No part of
this book may be reproduced or
utilized in any form or by any
means, electronic or
mechanical, including
photocopying, recording, without
permission in writing from the
Publisher.
All the elements loaded in the
CD-ROM attached on this book
are for personal use only, to
whom has bought this book.
Please respect the intellectual
property rights, and never make
a duplication without writing
authorization from the author
and the Publisher.



附书光盘使用说明

- 本书各章范例中所提及的实例素材与最后完成的作品图文件，均以 JPG 格式存储。
- 本书各章范例制作过程图文件皆以 PSD 格式存储。

本书所附光盘内容

- Sample 文件夹：本书所有教学范例制作过程文件。
- Tablecloth 文件夹：作者特制精美作品桌布。
- PDF 文件：Painter 和 Photoshop 初学者必读。



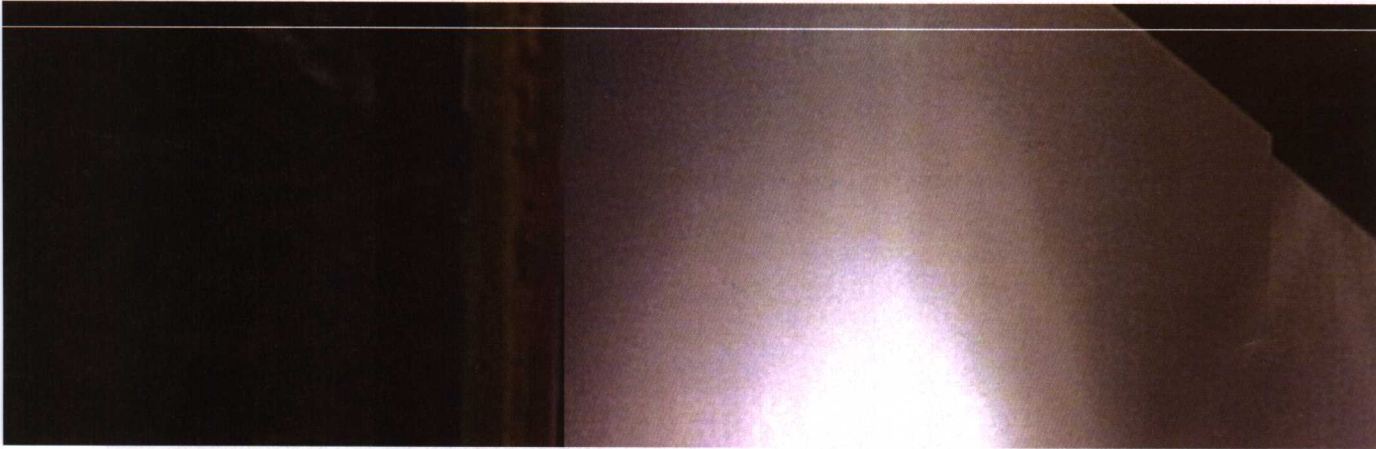


出这本书，是我一直想做的事情。

回想自己第一次用沾水笔完稿，第一次用喷枪上色，第一次看到自己画的图成为生动的 TVCF 片段，第一次看到自己的插画上杂志，第一次看到作品的印刷打样，第一次使用电脑来绘图，第一次看到自己写的书上市……

我从好多好多的第一次里学习与成长，我珍惜这些喜悦与成就感，而这么多年持续的工作，总有机会让我发现一些道理，此时我仿佛想到一些比创作更重要的事情，我开始会想，如何能用自己的一些经验，去帮助一些跟我一样热爱画图的人。

一个从事创意工作的人，或多或少心里都有着对这个行业的憧憬与对自己的期望，我想这应该就是所谓的理想吧。



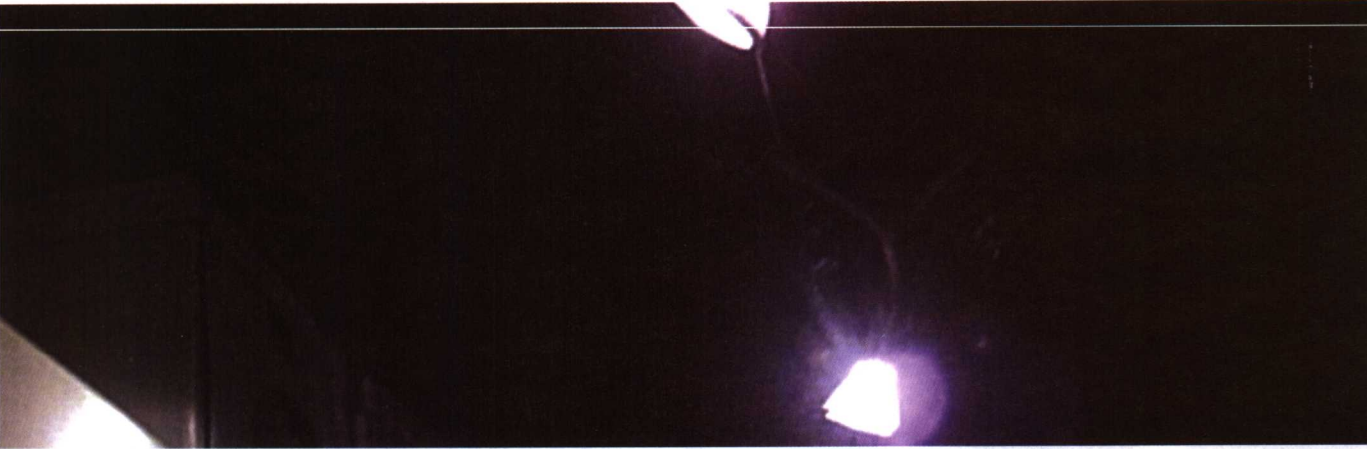
我非常喜欢分享的感觉，不管这本书的一些职场观念与经验够不够成熟，或是插画技巧够不够精湛，当我一开始决定要写书时，我的心里只有一个念头，就是不管我会多少，一定要把我会的通通告诉大家，将这些美其名“经验”的挫折与辛酸，能与更多读者或是同行分享，希望能让大家少跌一些跤。

这本书每一则范例里的绘图技巧与经验，都是笔者在许多夜晚里，默默挑灯夜战的心血结晶，我非常乐意与大家分享我的经验，如果有喜欢画图的朋友因为这本书而提升了自己的绘图能力，或是能提起一些朋友对画图的兴趣，那真是我的荣幸，写这本书就有了价值，也希望大家能明白一个道理，技

巧这种东西很容易学会，但是创作精神与理念则是一种领悟，是非得经过不断思考后才能得到的领悟，这种领悟就不是任何人可以给你的了，你只能自己下苦心学习。

不论你买这本书的目的是什么，都希望这本书能带给你收获与启发，也希望更多有实力的插画职业人，能够不吝惜将自己的独门技巧公诸于世，让大家都能分享你努力获得的学习经验，我相信这也是一种用自己的专业来造福社会的方式。

把兴趣当成职业，当职业也是娱乐，想起来似乎很不错，但是当你为了



赶稿熬了三天三夜没睡觉时，这的确是一件颇为辛苦的事，但我从不怀疑画图是一件幸福的事情，无论你面临多么令人失望或辛酸的事情，提起笔静下心来画画图或写写字，你会发现这个世界还是很美好的喔！

沈志豪 (Howard)

e-mail: howard@howardstudio.com

<http://www.howardstudio.com>

当自己的老板

To be your
own master

从事设计、插画制作工作或是从事文字背景工作的自由工作者，一般选择离开任职的公司自行创业，其目的除了希望能够多赚点钱而不是每个月只领取那一份固定的薪水外，多多少少还是因为胸怀梦想，希望能够挣脱公司的束缚，放手一搏，做自己想做的事。

先想再做，多一分胜算！

我觉得，成为SOHO族，给自己打工的想法是很好的，但是从现实的角度来说，成立工作室，投入SOHO的怀抱，就意味着收入来源不稳定的生活开始，同时也意味着创业者必须一个人承担所有风险，其中最重要的是要仔细掂量每个月的收入与支出，再就是面对创业初期的客源不足，以及资源缺乏的问题，这些都是你在决定成为SOHO一族之前所必须考虑的问题。

在决定“炒老板鱿鱼”自己出来组建工作室或是想兼职接活“贴补家用”之前，有一些事情是需要考虑的，例如：

1. 你是否有责任感？
2. 你如何自律？
3. 你是否有组织能力？你能同时做好多项工作吗？
4. 你的作品是否能够满足不同类型客户的需求？
5. 你如何面对压力？你有足够大的抗压能力吗？
6. 你能够接受别人的意见吗？
7. 你能够把握住自己的目标并循序渐进吗？
8. 你能够面对失败并从中吸取教训吗？
9. 你成为SOHO一族的动机是什么？是追求创作自由？还是发家致富？还是为了扩大名气？



有得有失，强化心理承受能力

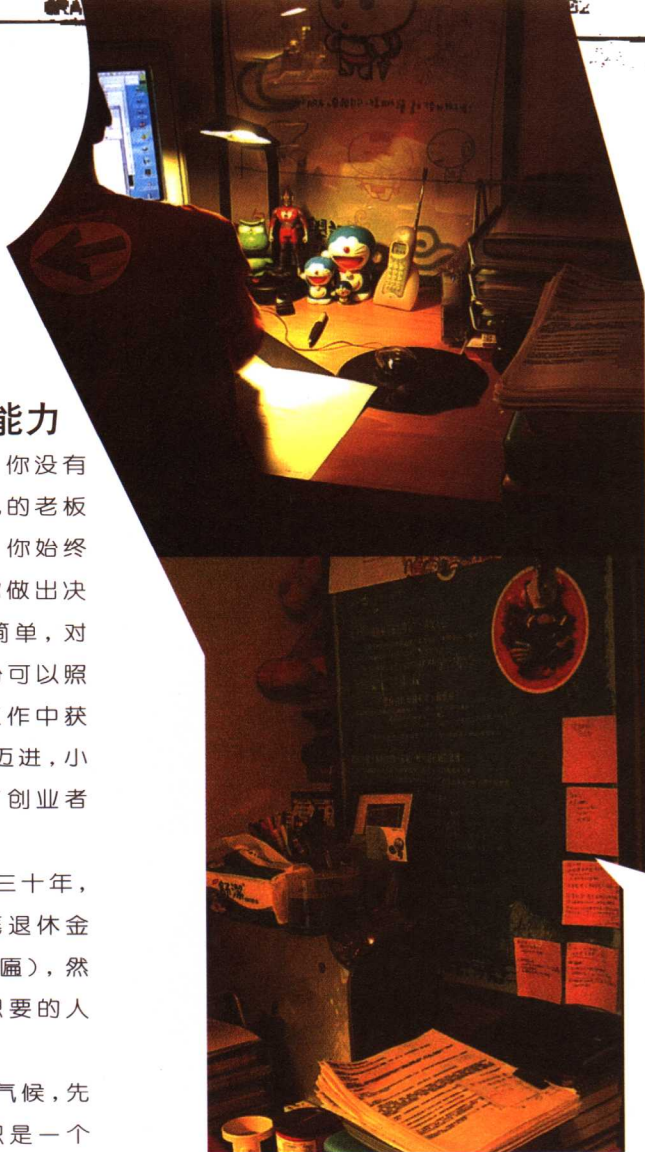
当你还在为你的老板拼命时，你没有说“不”的权利。因此，自己做自己的老板最棒的一点，就是无论情况多糟糕，你始终都有选择的权利，而且没有人逼你做出决定。其实，人有时候追求的东西很简单，对于SOHO一族来说，无非就是一份可以照顾家庭的收入，同时可以从这份工作中获得成长，一步一步朝着自己的梦想迈进，小小的个人工作室，可以说是凝聚了创业者日复一日的心血和付出。

有的人会选择在一家公司干二三十年，幸运的话，到退休时可以领取一笔退休金（当然，还有一面“敬业乐群”的牌匾），然后呢？你想过吗，这难道就是你想要的人生？

不可否认，年轻人如果想成大气，先到大公司里去工作，增长增长见识是一个好的方法，除了能够提高自己完成工作任务的能力外，同时也可以培养自己具备基本的“Konw-how”与独立创意思考的能力，这对将来个人的发展是肯定有帮助的；另外，通过在大公司里工作，你可以很清楚地知道自己在这个行业中的定位，并对组织分工的重要性能有很好的理解，有一句话说得好，“大公司学制度，小公司学技术”，就是这个道理。

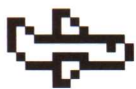
面对客户，将心比心

当你遇到一些非常挑剔而又信誉不好的客户时，你的第一个反应也许是不想接他



的稿子，不过，这时候你不妨静下心来换个角度想想，你所认为的这个客户是什么样的？是每次在结款时都拖拖拉拉，还是爱说一些难听的话，或是有着严重的性别歧视，又或者是他对稿子的要求太离谱？

如果这时候你已经成为SOHO一族，你将站在第一线直接与客户面对面接触，此时你心里应该明白，眼前的这个人已经不仅仅是单纯地发稿件给你，他同时也将是你的经济来源，因此，试着对他好一些吧！



迈向 SOHO

之路

The ways to be a SOHO

CONTENTS

002. SOHO的创业基金

The principal to do the work

004. 勇敢跨出第一步

Make the first step in your business

006. 做与不做之间

Do it or not

008. 自由工作者的生活

The lifestyle of a freelance

012. 走自己的路

To act on your own

目录

CONTENTS

章节

小节



NO.

∞

- **迈向SOHO之路** The ways to be a SOHO
 - SOHO的创业基金 The principal to do the work..... 002
 - 勇敢跨出第一步 Make the first step in your business 004
 - 做与不做之间 Do it or not 006
 - 自由工作者的生活 The lifestyle of a freelance 008
 - 走自己的路 To act on your own 012
- **筹备自己的办公室** Setting to work
 - 克难时期，住家即办公室 Home office 017
 - 工作环境的规划 The arrangement of your workshop 018
 - 工作时间的安排 Working hours 020
 - 你的吃饭家伙 The equipment you need 022
- **如何开发客户** How to develop the market
 - 得失心 Gain and loss evolve 028
 - 浅谈提案技巧 The knack for putting forward a proposal 030
 - 为什么要这样做 Why doing that 032
 - 提升自己的竞争力 Make yourselves a very able man 034
 - 开价多少符合行情吗 The quotations on the market 036
 - 横纵向同时发展 To work along both lines 038

● 如何与客户应对	How to deal with your client	
● 所谓专业素养	What calls a professional	042
● 可行还是不可行	Is it workable	046
● 你可以选择客户吗	Say "Yes" or "No" to your client	048
● 客户也可以是朋友吗	Will a client become a friend	052
● 签约 & 估价	To sign a contract & make a quotation	055

● 实际操作的疑难杂症	The experiences in work	
● 少年耶! 一张作品多少钱	What is the charge for this case	058
● 收入与利润	Income & Profit	060
● 专才? 或是通才	To be specialized or conversant with all	062

● 走过低潮再出发

Overcome the difficulty, and launch into the business again

● 理想? 或空想	A ideal, or a dream	066
● 不可能的任务	Mission impossible	068
● 时时不忘鞭策自己	Constantly strive to improve yourselves	070
● 天下没有白吃的午餐	Nothing can be gained without doing any effort	072
● 离开公司的怀抱, 你能做什么	What can you do then	075

● 是时候扩大营业了吗

Is now the time to expand your business

● 做你能力范围内的事	To act according to your ability	081
● 该不该租间工作室	To rent a unit as a workshop	082
● 你需要一位助理吗	Do you need an assistant	084

● 规划自己的未来 Plan for the future

- 何谓成功 The definition of success 089
- 理想与现实的距离 Ideal VS.Reality 090
- 从孤独中找到自己 Pursuing the goal in solitude 092
- 看清楚这个圈子了吗 Is it clear enough 094
- 美好的愿望 A great future 096

● 工作伙伴 认识软件工具与创作环境

Equipment & Material

- 选择“批西”还是“妹可” The choose of PC and MAC 100
- 矢量与位图模式插图的区别 The differences between Vector and Dot-matrix..... 102
- 运用于不同媒体上的图像分辨率要求 The dpi in different systems..... 103
- 如何保存你的作品 How to save the files 105
- 玩转你的数字调色板 Playing wiht digital colors mix system 108
- 图层的工作原理 The basic principal of drafting..... 110

● 从零开始 基本技巧一点通 First beginning

- 制作生动的水彩质感 As vivid as watercolors 114
- 边缘特效 Marginal 120
- 调味复古风 Retro style 122
- 梦幻倒影 Inverted image 124
- 消灭豆花脸 Cleaning the spots 128
- 灯光效果好弹性 Light effect 130
- 挑战黑眼圈 What can you do to the "black eye" 132
- 平衡色彩 Harmonize the colors 134

● 虚拟人生 卡通造型总动员 Fictitious world

- 灰度线条上色法 Lines in gray 140
- 漫画跳探戈 Tango of caricature 146
- 手绘线条上色 Selection about colors 150
- 贝兹娃娃轻松画 Dream beauty 155
- 背后灵涂鸦秀 It's scrawling time 158

● 海市蜃楼 图像拼贴创意秀 Mirage

- 自然痕迹扫描法 Scanning of the nature traces 166
- 扭曲式创意扫描 Scanning in different way 169
- 劲爆折射式扫描 Scanning in refractive 171
- 在3D与2D间翱翔 Between 3D & 2D 173
- 天地创造 Heaven and earth 182
- 图层蒙版极色画 Extreme joy of colors 189

● 粉饰太平 数字喷修花园

Put on a specious appearance

- 数字纸雕艺术 Paper art 198
- 蛋黄跳跳乐 Delicious food 205
- 色块渐层绘图趣 Make the colors progress step by step 210
- 亮眼喷修加油站 Gas station 216
- 数字咖啡杯 Digital cup 221
- 生肖教养大不同 12 animals symbolizing the 12 brandes 227
- 喷笔水彩渲染 Appling color-washes to heighten the effect 239
- 笔迹运用着色法 The strokes of painting 246