

影响数千万设计师的插画绘制技巧合集!

FASHION ILLUSTRATION WORKS

惊艳全球时尚插画设计

李仲洋 编著

FASHION ILLUSTRATION WORKS

——惊艳全球的时尚插画设计

〔日〕平泽伸洋 / 编著 石磊 / 译

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 张海玲 柳琪 高原

封面设计：六面体书籍设计 王世文 王玉平

印刷：北京建宏印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：12

版次：2012 年 10 月北京第 1 版

印次：2012 年 10 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0971-2

定价：59.90 元（附赠 1CD，含海量素材）

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体：

封面用字包括：方正兰亭系列、方正雅宋

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由日本每日交流株式会社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

http://www.shdf.gov.cn

中国青年出版社

010-59521012

MSN: cyp_law@hotmail.com

E-mail: cyplaw@cypmedia.com

FASHION ILLUSTRATION WORKS (ISBN 978-4-7981-2380-6)

Copyright © 2011 Nobuhiro Hirasawa

Original Japanese edition published by SHOEISHA Co., Ltd.

CHINESE translation rights arranged with SHOEISHA Co., Ltd.

through TUTTLE-MORI AGENCY, INC.

CHINESE translation copyright © 2012 by CHINA YOUTH PRESS.

版权登记号：01-2012-3054

图书在版编目(CIP)数据

惊艳全球的时尚插画设计 / (日) 平泽伸洋编著；石磊译. —北京：中国青年出版社，2012.9

书名原文：FASHION ILLUSTRATION WORKS

ISBN 978-7-5153-0971-2

I. ①惊… II. ①平… ②石… III. ①插画(绘画)—绘画技法—图像处理软件

IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 175176 号

FASHION ILLUSTRATION WORKS

惊艳全球●时尚插画设计

〔日〕平泽伸洋 编著 石磊 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国出版

SE
SHANGHAI EAST ASIAN LIBRARY

西武涩谷店 EARLY SUMMER STYLE / MISSONI 制作
设计师 平泽伸洋
VMD CREATIVE DIRECTOR K.D INC. 大月胜弘
摄影 Nacasa & Partners Inc.

EARLY SUMMER STYLE

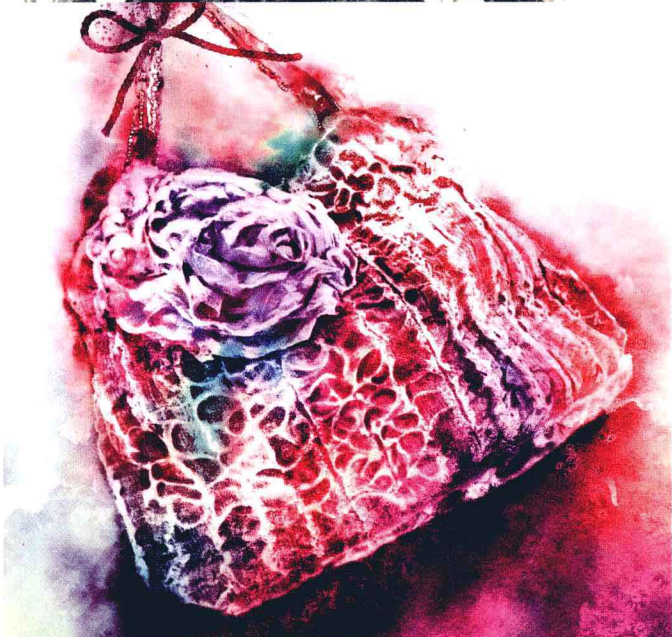
设计师：平泽伸洋

序言

本书以“时装插画”为主题，介绍如何使用 Photoshop 和 Illustrator 绘制插画。为迎合市场需求，时尚被细分为了多种类型，同时也派生出多种风格。因此，艺术家和创作者设计出了多种风格的“时装插画”，如既有体现休闲情调的插画，也有强调高雅品位的插画。本书介绍的插画都融入手绘和数字表现手法，风格各不相同，如拼贴画、素描和油画等。伴随着 PC 技术的高速发展，Photoshop 和 Illustrator 的功能变得更加强大，使得用电脑设计插画成为可能并流行开来。通过电脑，我们可以将儿时用铅笔和蜡笔画画的乐趣，在可能的构想范围内无限大地表现出来。无论在什么时候，时装和插画总能给人以希望和喜悦，赋予生活以活力。希望本书能够让读者朋友们感受到时装插画带来的乐趣。

平泽伸洋

目录

008 导言

169 附录

BASIC WORKS (基础篇)

014 No. 01 / RUNWAY

应用软件: PHOTOSHOP

024 No. 02 / Butterfly

应用软件: PHOTOSHOP

032 No. 03 / Embrace

应用软件: PHOTOSHOP

040 No. 04 / THE NECESSARY ONE

应用软件: ILLUSTRATOR

050 No. 05 / CRUST

应用软件: PHOTOSHOP

056 No. 06 / POLKA DOTS

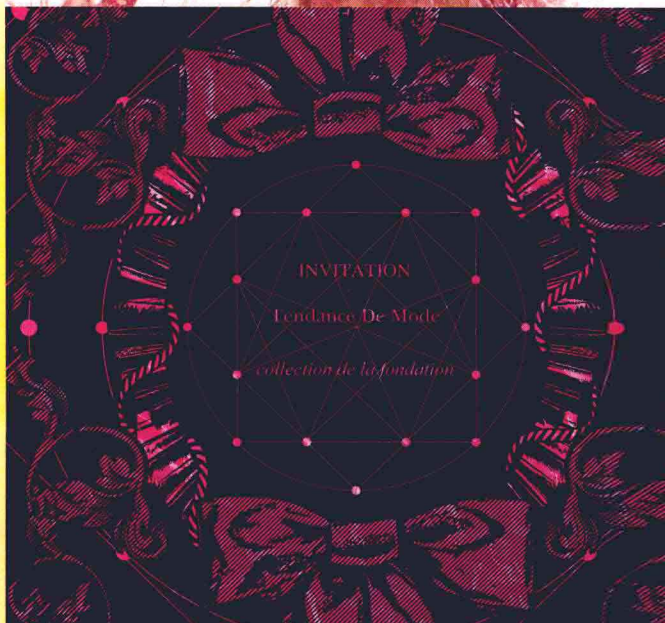
应用软件: PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

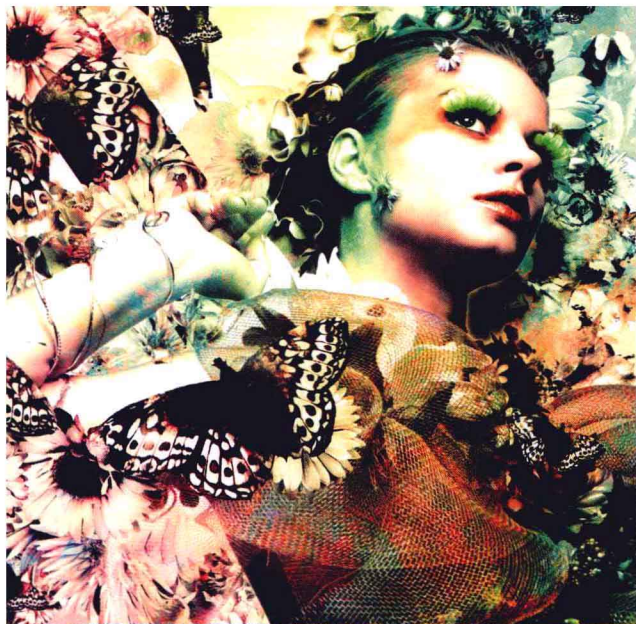
068 No. 07 / NUMERO DE PRIX

应用软件: PHOTOSHOP

074 No. 08 / WALKS

应用软件: PHOTOSHOP

ADVANCED WORKS (提高篇)

084 No. 09 / VALENCIA
应用软件: PHOTOSHOP

092 No. 10 / DRAWING
应用软件: PHOTOSHOP

098 No. 11 / LUXURY
应用软件: PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

110 No. 12 / SHADOW
应用软件: PHOTOSHOP

116 No. 13 / Perfume
应用软件: PHOTOSHOP

124 No. 14 / COLORS
应用软件: PHOTOSHOP

132 No. 15 / Migration
应用软件: PHOTOSHOP

140 No. 16 / TENDANCE DE MODE
应用软件: PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

SPECIAL WORKS (特别篇)

154 No. 17 / BIRTH
应用软件: PHOTOSHOP

162 No. 18 / PHANTASTIA
应用软件: PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

170 COLUMN 01

172 COLUMN 02

174 COLUMN 03

导言

本书简介

本书介绍了使用 Photoshop 和 Illustrator 绘制时装插画的方法。其中有分别使用 Photoshop 和 Illustrator 创作的作品，也有两者配合使用创作的作品。在各作品的标题及其步骤中都会标明使用的软件。

本书的结构

本书由三部分构成。第一部分“基础篇”，主要介绍基本的绘画技术；第二部分“提高篇”，主要介绍绘画技术的应用；第三部分“特别篇”，主要介绍作者实际设计的广告作品。

在本书基础篇中，对操作方法和绘图方法进行了详细的介绍。在提高篇中，那些与基础篇相同的操作尽量不再重复介绍，转而重点介绍如何表现和构思作品。最后在特别篇中将会介绍如何制作以照片为背景的时装插画作品，方便读者朋友掌握专业的绘图过程。

读者朋友既可以从头至尾学习本书，也可以只挑选自己感兴趣的作品进行学习。

操作环境

本书所讲的内容需在以下操作环境下应用。

使用软件

Photoshop CS3 及以上的版本
Illustrator CS3 及以上的版本

操作系统

Windows XP/Mac OS X 及以上的版本

外设配件

鼠标、绘图板、扫描仪

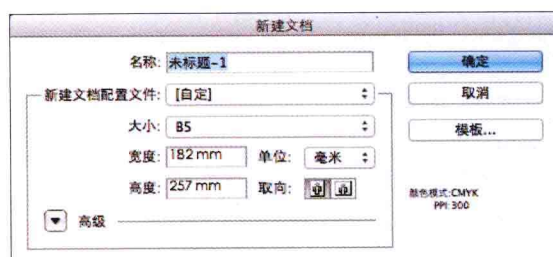
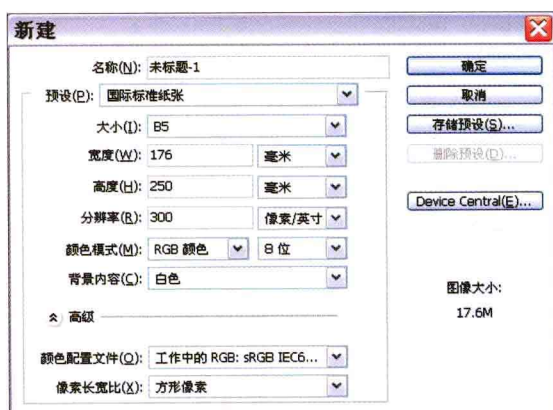
本书介绍的操作是基于 CS5 版本进行的，但使用更早版本的软件也可以制作时装插画。另外，本书讲解时的操作是在 Windows 平台上进行的，但使用 Mac 平台可以进行同样的操作。需要注意的是，两者一些快捷键的不同标记形式。

Windows	Mac
Ctrl 键	⌘ 键
Alt 键	Option 键
Enter 键	Return 键
右击	Control 键 + 单击

新建图像

在 Photoshop 中新建图像，设置其大小为预设尺寸 B5 (宽 176mm×高 250mm)。再将分辨率设为 300 像素 / 英寸，将颜色模式设为 RGB 颜色。

在 Illustrator 中新建图像也使用 B5 (宽 182mm×高 257mm) 的预设尺寸、300 像素 / 英寸的分辨率。只是颜色模式使用 Illustrator 默认的 CMYK 模式。

绘图板

Wacom 公司生产的具有笔压感应功能的绘图板 Intuos4

本书多处都是利用绘图板绘制插画。使用压感笔在绘图板上可以自由地画线和涂抹，就像在纸上画画一样，从而使数字绘图更加方便。

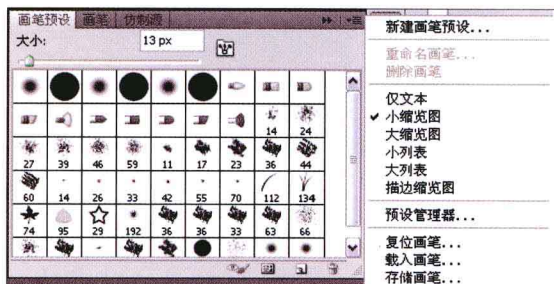
绘图板具有笔压感应功能，在 Photoshop 中设定压感，就可以用不同的力度画出不同的效果。

Photoshop 画笔的设置方法请参考下一页。

设置 Photoshop 的画笔

本书多处使用 Photoshop 画笔绘制插画，因此事先需要设置画笔。首先在 Photoshop 的工具箱中选择画笔工具，并打开“画笔预设”面板。

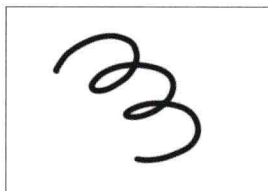
单击“画笔预设”面板右上角的扩展按钮，选择“小缩览图”命令。

设置画笔压感的过程如下。

在“画笔”面板中分别勾选“形状动态”和“传递”复选框。将“形状动态”选项面板中的“大小抖动”、“角度抖动”和“圆度抖动”选项组下的“控制”选项设为“钢笔压力”。将“传递”选项面板中的“不透明度抖动”选项组下的“控制”选项设为“钢笔压力”。

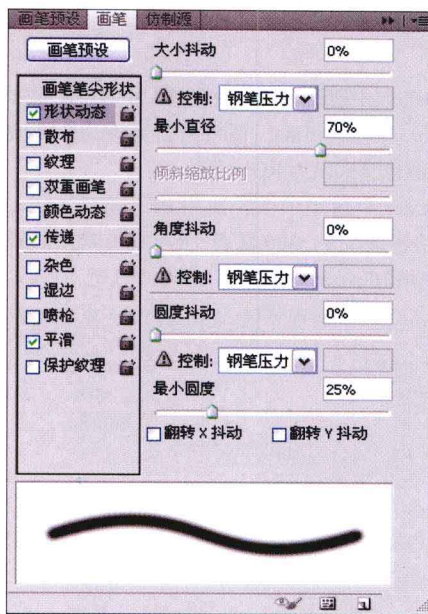
这样一来，就可以利用笔压的不同绘制出变化的效果。在本书中，会根据需要随时介绍相关画笔的设置方法。

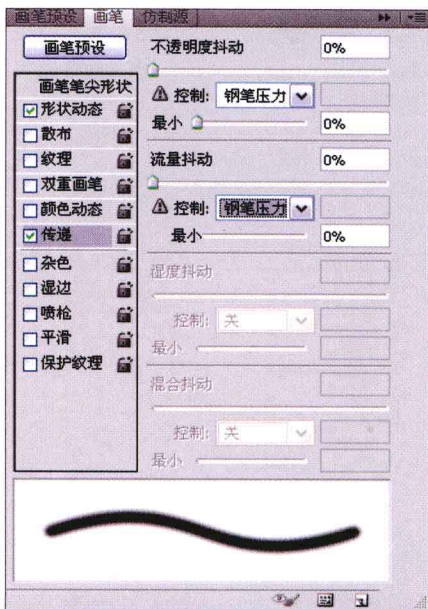
设置为“钢笔压力”前

设置为“钢笔压力”后

“形状动态”选项面板

“传递”选项面板

本书附赠 CD 的使用方法

将随书附赠光盘放入光驱中，双击光驱盘符打开光盘，可以看到光盘中有 3 个压缩文件，其中“本书实例文件”压缩文件包含本书所有实例的素材和最终文件；在“3000 多个设计素材”和“300 个高清材质纹理素材”压缩文件中赠送了 3000 多个设计素材、500 幅高清材质纹理图片、60 套照片调色动作、80 个素材模板和精美相框以及 300 个高清材质纹理素材。用户可以将这些压缩文件复制到本地硬盘后解压，便于查看和使用。

在本书附赠 CD 中，为每个作品都单独建立了一个文件夹，该文件夹下包含以下内容。

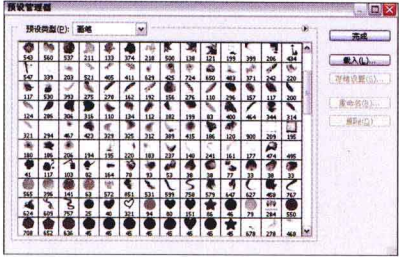
- 作品的参考文件（PSD、AI 文件）；
- 一部分照片和素材文件（JPEG、PNG 文件等）；
- Photoshop 的画笔文件（ABR 文件）。

其中，参考文件是在 Photoshop CS3、Illustrator CS3 版本下保存的。虽然尽量不将作品的图层合并，但是由于 CD 的容量有限，为了压缩文件，不得不将一些操作程序很复杂的作品的图层合并。请大家注意这些问题。

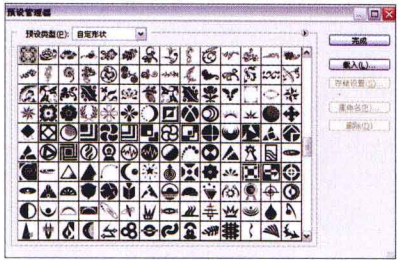
部分作品的文件夹中收录了素材文件和 Photoshop 的画笔文件（ABR 格式），方便大家在绘图时使用。关于画笔的导入方法请参阅本书第 180 页，收录的画笔文件和素材参见第 190 页。

本书 CD 中还额外收录了 3000 多个“一点即现”的画笔、样式、形状、渐变、烟雾和墨迹喷溅等设计素材，满足各类设计人员的实际工作需求。

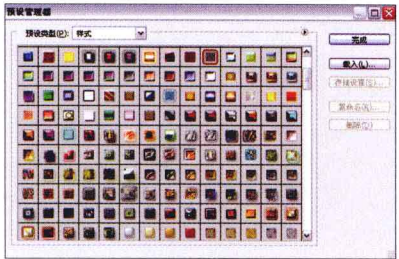
启动 Photoshop 软件后执行“编辑 > 预设管理器”命令，打开“预设管理器”对话框，在“预览类型”下拉列表中选择相应的选项，如选择“画笔”选项，单击右侧的“载入”按钮，在弹出的“载入”对话框中选择要载入的文件，单击“载入”按钮即可载入素材文件。如右侧栏图所示。

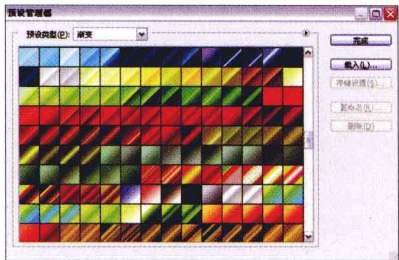
载入画笔

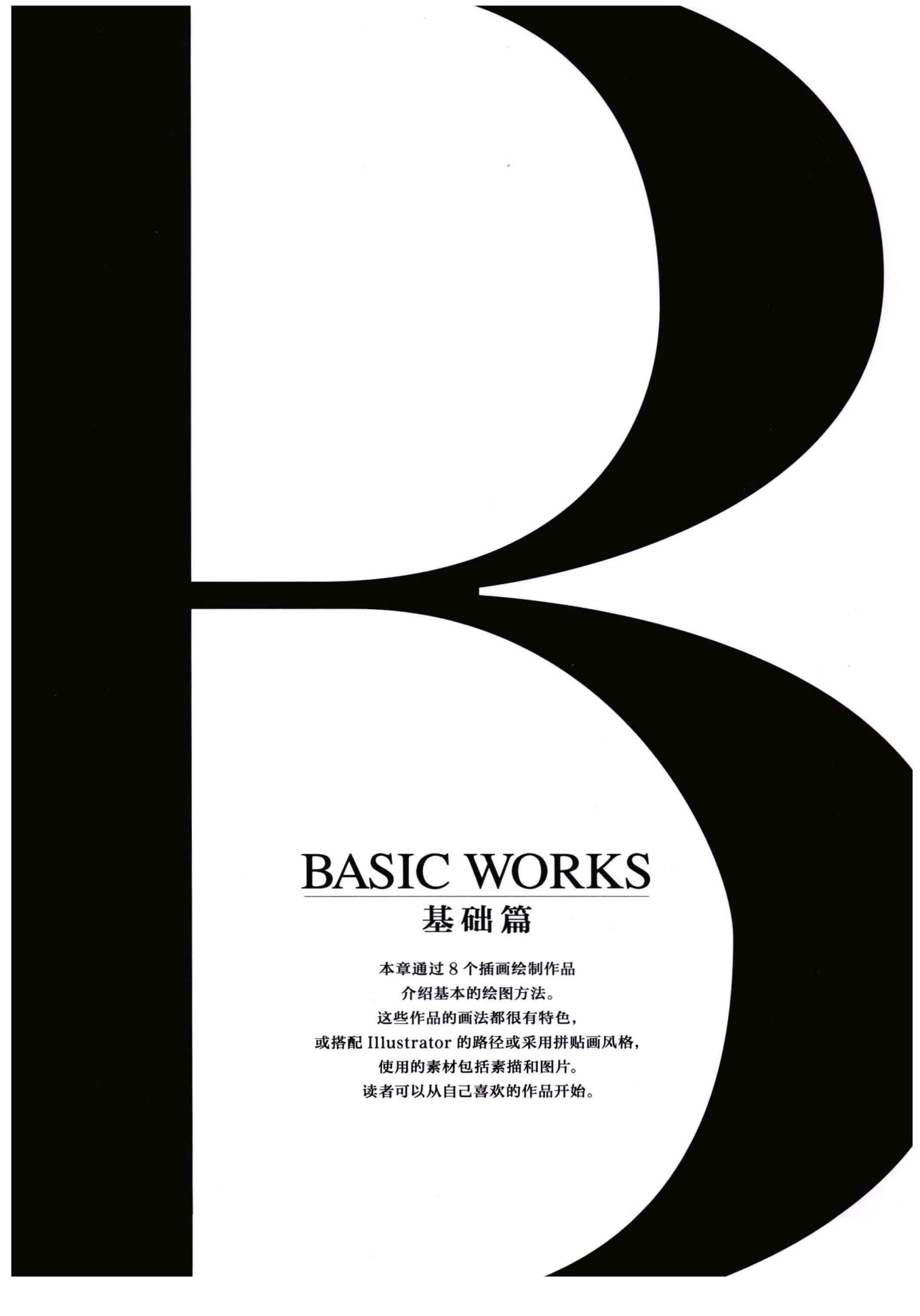
载入形状

载入样式

载入渐变

BASIC WORKS

基础篇

本章通过 8 个插画绘制作品
介绍基本的绘图方法。
这些作品的画法都很有特色，
或搭配 Illustrator 的路径或采用拼贴画风格，
使用的素材包括素描和图片。
读者可以从自己喜欢的作品开始。

Nº 01

RUNWAY

就像时装设计图一样来描绘时尚人物的剪影。

借助辅助线，

即使不是很擅长素描的人也可以轻松绘制出剪影。

选用富有质感的画笔绘制人物剪影，

然后在上面添加各种元素。

应用软件: PHOTOSHOP