

PHOTOSHOP
图形图像
艺术
IMAGE
ART

+

火星时代商业插画
专业精品教程

- ▶ 必学的传统美术基础
- ▶ 高效的Photoshop技巧
- ▶ 实用的石膏、静物、动物、人物绘画技法
- ▶ 超强的概念、写实及商业插画技法
- ▶ 海量的原创作品解析
- ▶ 顶级插画师倾力推荐

• 肖冰 编著 细读 · 品味 · 深读 · 寻味 · 重读 · 回味

photoshop

插画艺术 火星风暴

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Photoshop

插画艺术火星风暴

• 肖冰 编著

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

Photoshop插画艺术火星风暴 / 肖冰编著. -- 北京:
人民邮电出版社, 2012. 6
ISBN 978-7-115-27307-9

I. ①P… II. ①肖… III. ①图象处理软件,
Photoshop IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第048079号

内 容 提 要

本书由业内知名插画专家执笔, 通过大量案例详尽地介绍了数字绘画的理论知识及 Photoshop 插画的制作技法。本书共分 10 章, 第 1~2 章主要介绍三大面五大调子、透视、色彩等绘画基础知识, 第 3~5 章主要介绍 Photoshop 绘画工具的使用, 以及在 Photoshop 中完成石膏、静物、动物、风景、人物等传统绘画技法的思路 and 技巧, 第 6 章介绍如何临摹大师佐恩、利森蒂作品, 第 7~9 章主要介绍速写及商业插画的制作, 第 10 章主要介绍插画资源的收集及学习。

随书附带 DVD 多媒体教学光盘。教学视频时间长达 8 个小时, 内容包括 Photoshop CS5 新功能教学, 以及《美女赛车》、《橙》和《女娲》插画作品的制作过程; 此外还提供了作者绘画时常用的画笔。

本书适合从事电脑插画制作的初中级读者学习, 也可以作为高等院校数字艺术设计、广告设计、新媒体、平面设计等相关专业的教材及相关教师的参考图书。

Photoshop 插画艺术火星风暴

- ◆ 编 著 肖 冰
责任编辑 郭发明
执行编辑 何建国
- ◆ 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 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 22 彩插: 16
字数: 684 千字 2012 年 6 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2012 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-27307-9

定价: 98.00 元 (附 1DVD)

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

火星图书 造就非凡 成就梦想

丛书编委会

- Editor-in-Chief 总编** 王 琦 Wang Qi
- Chief-Editor 主编** 王文刚 Wang Wengang
- Executive Editor 执行主编** 李才应 Li Caiying
- Project Manager 项目负责** 林 键 Lin Jian
- Technical Editor 技术编辑** 陈 静 Chen Jing
- Editor 文稿编辑** 梅晓云 Mei Xiaoyun
- Cover Design 封面设计** 张 伟 Zhang Wei
- Layout 版面设计** 张 伟 Zhang Wei
- Multimedia Editor 多媒体编辑** 陈 邑 Chen Yi
- 高 远 Gao Yuan
- Internet Marketing 网络推广** 网站部 Website Department

作者简介

肖 冰

职业插画师，安徽含山人，现居上海。曾服务于某知名品牌，拥有丰富的实战经验，并多次获得国内外专业奖项。

博客：<http://blog.sina.com.cn/comicexiao>

版权声明

本书版权归北京火星时代科技有限公司所有，未经书面授权同意，不得以任何形式转载、复制、引用于任何平面或网络媒体

商标声明

书中引用之商标与产品名称均属于其原合法注册公司所有，纯属介绍之用绝无任何侵害之意

版权所有 侵权必究

投稿热线 Tel : 010-59833333-8853

技术支持 Tel : 010-59833333-8857 网址 <http://book.hxsd.com>

淘宝旗舰店 <http://hsxd.dian.taobao.com/>

Foreword

前言

CG (计算机图形) 是 Computer Graphics 的缩写。

随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成,国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为 CG。它既包括技术也包括艺术,几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动,如三维动画、影视特效、平面设计、网页设计、多媒体技术、印前设计、建筑设计和工业造型设计等。在火星时代网站(www.hxsd.com)上与此相关的信息一应俱全,包括 CG 信息、CG 作品、CG 教程、CG 黄页、CG 招聘、CG 外包、CG 视频、CG 图库和 CG 图书等。

火星时代是集出版、培训、媒体于一体的动画研发机构,一直致力于计算机图像、动画教育的推广,10 多年来,在王琦老师的领导下,发展成为国内 CG 领域有重大影响的知名品牌,其出版的“火星人”、“新火星人”系列已经成为业内知名的动画教材,同时火星的动画培训基地也

培养了大量的专业动画制作人才。火星时代网站是目前全球最大的华文计算机图形图像网站,成为孕育中国 CG 人才的摇篮。

从 1994 年第一本《3D Studio 三维动画速成》至今,火星时代联合权威国家出版机构,前后出版的教材品种数量已超过 100 个,在教材的选题、编写和教学光盘的开发上,已经拥有了一套非常成熟的经验,创建的品牌包括“火星人”、“火星课堂”、“火星风暴”等,开发的权威教材包括 Autodesk 权威认证的标准培训教材、劳动部职业技能培训教材、中国高等教育美术院校教材等。

响应市场需求和社会潮流,推动和普及 CG 领域中相关技术的应用,为社会输送急需的 CG 人才,是火星时代的使命之一。火星时代相继开设了传统美术专业、影视动画专业、游戏设计专业、建筑设计专业、互动媒体专业及认证教师培训等。

目前,电脑插画艺术的发展非常迅速,其市场潜力巨大,学习人群不断增多,火星时代也因此开设了相关的培训课程,目的就是为了发挥火星时代的品牌及资源优势,为相关的从业者提供服务,方便他们进入该行业,实现自己的梦想,《Photoshop 插画艺术火星风暴》也应运而生。

本书共分 10 章,其内容结构如下。

➔ **第 1 章 电脑插画** 主要介绍插画艺术、电脑插画艺术、硬件与软件需求等内容。

- ➔ **第2章 绘画基础** 主要介绍绘画基础知识，包括三大面五大调子、线条透视、色彩等内容。
 - ➔ **第3章 从架上绘画到电脑插画** 介绍美术流派、模仿的高度、完美的绘画工具——Photoshop 等内容。
 - ➔ **第4章 造出画面** 主要介绍形体的塑造、色彩的营造、画面的织造等内容。
 - ➔ **第5章 Photoshop 传统画法** 介绍石膏绘画步骤、静物绘画步骤、动物绘画步骤、风景绘画步骤、机器人绘画步骤、人物绘画步骤等内容。
 - ➔ **第6章 站在巨人的肩膀上** 通过两个案例来介绍临摹大师作品的步骤。
 - ➔ **第7章 速写是具象绘画的“马步”** 主要介绍速写的绘画技巧。
 - ➔ **第8章 插画创作** 在了解和掌握基础知识之后，开始讲解插画创作流程。
 - ➔ **第9章 商业插画** 介绍商业插画的特点及创作方法。
 - ➔ **第10章 名站导航、资源** 为读者提供了学习插画创作的一系列资源，方便读者使用。
-

由于编写水平有限，书中如有不妥之处，恳请广大读者批评指正。如果读者在阅读本书的过程中遇到问题，可以登录火星网 <http://www.hxsd.com> 的论坛或者“火星图书”栏目提出问题，将会有火星时代老师及热心的专业人士为您解答。我们的客服 QQ 号码是 896641381。

火星时代祝您在学习的道路上百尺竿头，更进一步！

编者
2012年4月

肖冰画视介

数字科技的发展，推动了商业插画技术上的革新，使之更富感染力。在国内，插画种类正迅速地增加，书籍插画、广告插画、游戏插画、装饰插画、印染插画、包装插画、服装插画等比比皆是，从业者的数量自然而然也与日俱增。在这个极具竞争力的大环境中，好的作者、好的图书便会成为这个行业持续繁荣的支柱。

在人生最重要的几年中，每个插画作者的选择方向都有所不同，兢兢业业创作的有之，潇潇洒洒行事的有之，而我和这些作者或老友的接触交流一直都是我引以为傲的事，与肖冰的结识更是幸事中的事。我对他一直有一种期待，也许是他的性格，做事的态度，对专业和自我的要求，都是年轻一代少见的。

初识他的时候可以用“懵懂少年”来称呼他，几年后竟然可以著书立说，可见少年不可小觑。技术上的成熟我不必多说，作品的质量就是最好的证明。因接触频繁，我看见了他的努力，他思维方式的成熟，同时也感受到了他独特的见解和独到的品位，本着审美与实际运用相统一的原则表现着形象且灵动的图案。然而这些是我接触其他作者时所不能感觉到的。要知道一个人的成长经历无论是对他本人或是身边的人都有影响，而亲眼所见往往更有体会，这些体会也是我为之骄傲的事。

我也和每个插画作者一样，天生就喜欢图书，不仅是因为它能带给我们一个真实的世界，还能为我们开启一扇未知宇宙的大门。而在当今这些图书载体中，我们仔细检索了一下，发现成百上千的CG类图书都在罗列雷同的内容：软件或是软件画技介绍类的东西。但是一本插画创作学习类的丛书，也许最能给读者以启迪的便是作者的经验和作品中流露的真情。实战经验往往会成为初学插画者的阻碍，与其耐心地和读者解释应如何把握体积、描绘色彩，倒不如让他们更多地去感受创作过程，感受图书作者的才华。

仔细翻阅这本书的时候，会发现这是一本有多个各持风格且经验老道的插画师的大合集。多种风格的创作和经验正是每个要接触或打算入行的人所要掌握的。作者的真诚即是把自己的心路历程展现给大家，无论是学习的经历，还是创作的过程。一本好书往往是作者对自己最真实的解剖，而思考、思路、思想的剖析正是本书精华所在。

小舟

推荐此书的业内人士（排名不分先后）：

- 插画家：小舟（周磊）
- CG艺术家：林冉
- 概念插画家：肖壮悦
- 概念插画家：阮效果
- 插画家：田宇
- 插画家：徐沙
- 跨界设计师、插画家：章鱼ZX（张昕）
- 漫画家、插画家：王浣
- 漫画家：漫画蚂蚁（马毅）
- CGArt杂志主编：白雪飘扬（丁义波）
- 原画人CG网站创始人：TEN（杨凯）
- 中国插画网创始人：大龙
- ACAA中国数字艺术教育专家委员会专家：王东

视频导读

第 1 部分: Photoshop CS5 新功能教学

- 总时长: 1 小时 02 分 19 秒
- 主讲: wdj20xp

本套教学将分享 Photoshop CS5 新功能的学习。通过调整边缘、内容识别填充、内容识别修补、操控变形、绘制更新、混合器笔刷等方面来学习 Photoshop CS5 的新功能, 希望大家可以熟练掌握。

第 2 部分: 美女赛车插画全解析

- 总时长: 1 小时 34 分 11 秒
- 主讲: 矩阵

全面介绍商业插画的制作过程, 由国内知名的职业插画师矩阵给我们带来他手下的美女与赛车的绘制方法, 在教学中有他多年来绘制的心得体会。

- ➔ 画面启形
- ➔ 形体刻画
- ➔ 画面上色
- ➔ 逐步细化
- ➔ 深入一步绘画
- ➔ 车的绘画
- ➔ 添加 Logo 完成绘画

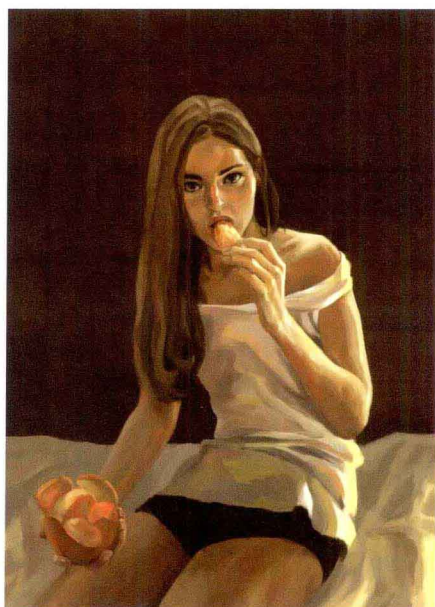
视频导读

第3部分：《橙》插画全解析

• 总时长：3 小时 22 分 45 秒

• 主讲：肖冰

- ➔ 01 构图开启形体及划分明暗分布
- ➔ 02 逐步拉开形体的色彩对比
- ➔ 03 调整形体
- ➔ 04 依循人物生理结构逐渐深入
- ➔ 05 注意画面色彩的和谐
- ➔ 06 逐步细化
- ➔ 07 增加背景
- ➔ 08 让层次结构更加饱满
- ➔ 09 修饰某些先前忽略的细节
- ➔ 10 削弱细节的“毛刺”
- ➔ 11 增强整体与细节的呼应
- ➔ 12 调整色彩及细节帮衬整体和整体照应细节

第4部分：中国年画风格《女娲》绘画解析

• 总时长：1 小时 38 分 15 秒

• 主讲：大墨

在线课程 online-education

《妖媚》唯美插画全解析

这个角色的画法是以塑造角色为主，一开始不考虑背景因素，也不考虑环境光，所以基本用固有色来塑造，也相当于单色素描一样，我可以花很多心思去塑造微妙的素描层次，光影层次越丰富越微妙，画面也就显得更美，环境色彩会放到最后给予画面色彩气氛的时候再一边调整一边加色！将眼睛、鼻子、嘴巴清晰地刻画出来，然后用液化工具调整。

火星网 | 火星时代实训基地 | 论坛 | 数字教程 | 火星图书

中文简体 English

首页 培训课程 火星播暴 影视·广告 动画·包装 精彩专题

选择教程: 查看所有课程 --选择行业分类-- --选择软件分类-- --选择作者--

GO

专辑名:《妖媚》唯美插画全解析

专辑介绍: (共 10 个视频)

这个角色的画法，是以塑造角色为主，一开始不考虑背景因素，也不考虑环境光，所以基本用固有色来塑造，也相当于单色素描一样，我可以花很多心思去塑造——全部视频信息>>

创建时间: 2009-04-16 10:07:11

观看次数: 327426

总时长: 1小时27分57秒

★ 收藏此专辑 ▶ 播放全部视频

共 10 个视频，点击开始播放

按时间排序

按喜欢次数排序

《妖媚》唯美插画全解析01
人气:74670
评论:204
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析02
人气:41989
评论:62
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析03
人气:35734
评论:33
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析04
人气:31356
评论:40
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析05
人气:29642
评论:27
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析06
人气:24754
评论:19
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析07
人气:22138
评论:18
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析08
人气:20564
评论:37
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析09
人气:20233
评论:41
★★★★★

《妖媚》唯美插画全解析10
人气:26346
评论:159
★★★★★

共 1 页

专辑信息

来源: 火星时代

主讲: 阿花 专栏作者

频道: 绘画

标签: 妖媚 唯美插画 全解析 ahua 阿花

评论: 640

难易程度: 中級

相关专辑 Related Series

现代艺术大师 萨尔
这是英国BBC公司制作的一期特别节目，

外国美术简史 十九
十九世纪是欧洲绘画全面繁荣的时期，是

外国美术简史 文艺
本课程阐述了欧洲文艺复兴时期美术。文

外国美术简史 古代
本课程阐述了原始、古代美术，欧洲中世

现代艺术大师 亨利
这是英国BBC公司制作的一期特别节目，

现代艺术大师 安迪
这是英国BBC公司制作的一期特别节目，

编辑推荐 Editorial Recommendations

Lumion 基础教程
Lumion是一款3D可视化软件，他具

Mudbox 道具制作
本课程共11章节，通过一个古代的模型

Maya 地面爆炸粒子解
本课程共16章节，通过Maya的粒子系统

光盘说明

光盘内容说明

本书共10章，光盘内容结构如下图所示。

多媒体
教学启动
程序

插画作品集

视频教学

在配套光盘的“DVD\part\video”文件夹中存放了相应案例实现过程的教学视频文件。可将该路径下的视频文件复制到硬盘中播放，可以减少对光驱的磨损。

光盘使用说明

01 本书的教学视频以网页的形式提供给读者，为方便大家学习与查询，直接双击光盘根目录下的Index.html文件，即可打开界面，浏览教学视频，如下图所示。

02 书盘结合。图书围绕插画艺术理论、Photoshop绘画工具的用法及插画创作进行详解，光盘内容是以案例教学为主的教学体系，可以帮助读者进一步了解插画创作，从艺术和技术的高度来设计作品。

声明

本书所有的源文件及素材出自实际项目案例或者老师整理制作的案例，仅限于读者学习使用，不得用于商业及其他营利用途，违者必究！读者可以通过火星网www.hxsd.com的论坛或者电话获得相应的技术支持，也欢迎读者和我们一起讨论相关的技术问题，包括应用软件本身的使用技法。

● 张集源 山水图

● 李洪波 街头夏

● 肖冰 生命之源

李洪波 街头雪

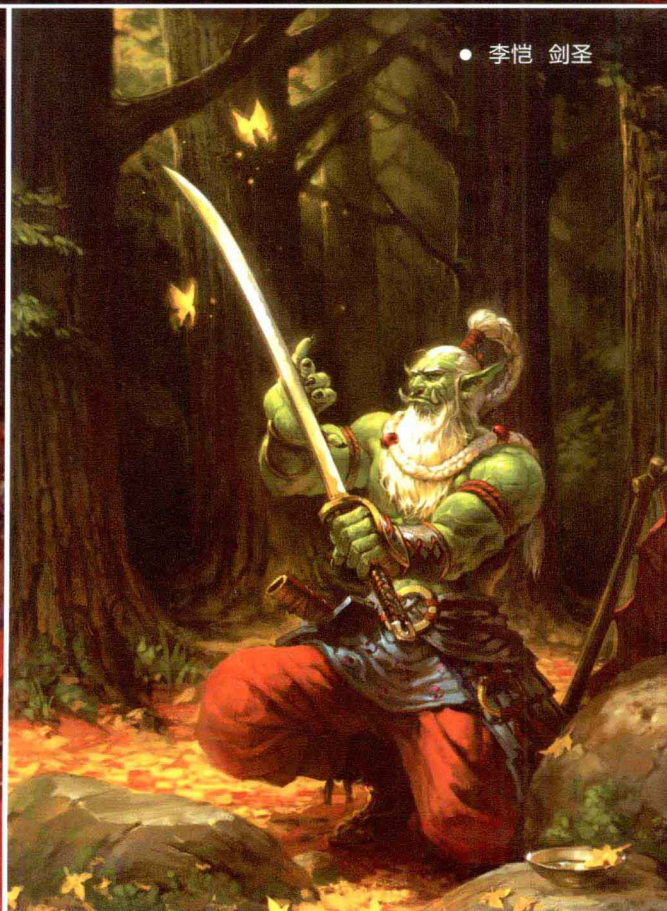
● 肖壮悦 特古尼斯头像

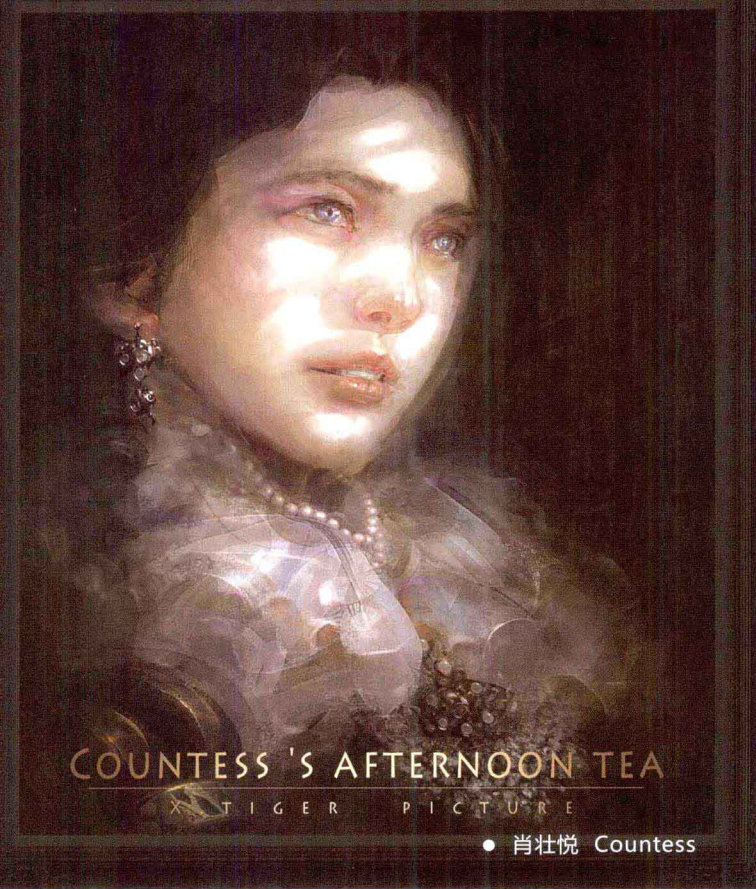
• 李科毅 别走

• 李亚军 女娲

• 李恺 剑圣

COUNTESS 'S AFTERNOON TEA

X.TIGER PICTURE

● 肖壮悦 Countess

● 肖壮悦 蝴蝶公主

● 李洪波 街头

● 禹烨莹 惑屏