

多种插画风格表现技法
用数位板打造完美的时尚女孩吧！

王嵩 编著

第七个桔子
7th ORANGE

Photoshop

唯美时尚插画
创作始末

清新、时尚、
奇幻、婉约

多种插画风格
表现技法

第七个桔子

7th ORANGE

NLIC2970838641

Photoshop

唯美插画 创意与教程

DVD 不同风格插画现场视频示范
部分PSD分层源文件

清华大学出版社

第七个桔子

ORANGE

Photoshop

唯美插画 创意与教程

王嵩 编著
7th 第七个桔子
ORANGE

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

在数字技术高度普及的今天,CG艺术已经被广为应用。数字绘画也成为广大艺术工作者所喜爱的艺术形式。CG插画以其表现力强、传播性广等特点影响着时下的书籍、广告、电影、游戏等时尚领域。越来越多的绘画爱好者开始在计算机这个数字平台上创作自己的作业,也有许多插画师将其作为商业创作的平台。

本书就是一本讲述CG插画观念与技法的图书,内容包括:工具介绍及前期准备,CG创作的软硬件(包括数位板、Photoshop、Painter等),Photoshop实用笔刷设置,插画教程及案例解析(以写生为主的练习、以创作和商业案例为主的作品解析等)。

另外还提供作者多年积累的插画作品供参考,收集了作者近几年的代表性作品,风格包括了写实、时尚、奇幻、卡通和个性等。

本书光盘包含部分教程的视频讲解以及部分高清PSD分层文件。

本书读者包括:插画爱好者,社会培训师生,游戏动漫行业从业人员。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

第七个桔子:Photoshop唯美插画创意与教程 / 王嵩编著. —北京:清华大学出版社,2012.10
ISBN 978-7-302-29656-0

I.①第… II.①王… III.①图像处理软件 IV.①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第184258号

责任编辑:栾大成
装帧设计:杨玉芳
责任校对:胡伟民
责任印制:张雪娇
出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者: 北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者: 三河市新茂装订有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 210mm×280mm 印 张: 15.5 字 数: 450千字
(附DVD1张)

版 次: 2012年10月第1版

印 次: 2012年10月第1次印刷

印 数: 1~5000

定 价: 79.00元

S E A S O N

May everything beautiful and best be condensed into this card.
I sincerely wish you happiness, cheerfulness and success.

产品编号: 045063-01

Copyright by www.7thorance.com. All rights reserved

NEW
SEASON

SALE

前言

在数字技术高度普及的今天，CG艺术已经被广为应用，数字绘画也已成为广大艺术工作者所喜爱的艺术形式。CG插画以其表现力强，传播性广等特点影响着时下的书籍、广告、电影、游戏等时尚领域。越来越多的绘画爱好者开始在计算机这个数字平台上创作自己的作业，也有许多插画师将其作为商业创作的平台。

本书内容

工具介绍及前期准备

CG创作的硬件介绍

CG创作的软件介绍

Photoshop实用的笔刷设置

插画教程及案例解析

以写生为主的练习

以创作和商业案例为主的作品解析

插画作品欣赏

本书的作品集收集了作者近几年的代表性作品，风格包括了写实、时尚、奇幻、卡通和个性等。

DVD视频教程收录

NEW
SEASON

SALE

SALE

本书特色

针对性强

本书的教程及作品主要是针对插画中的时尚插画和唯美插画进行分析讲解。

实用面广

本书所解析的绘画方法可适用于广告、书籍、游戏等诸多领域商业插画。

阅读性好

本书图文并茂，以图为主，以文为辅的方式，深入浅出，精美的画面也更给人更好的阅读享受。

媒体多元

本书采用了DVD视频教程同时发行的方式，让读者能通过多元化的媒体教学对于插画创作的过程有更深入的了解。

关于作者

笔名：第七个桔子（7thORANGE）

原名：王嵩

毕业于华东师范大学艺术设计系

自由插画师

2008年创立上海第七个桔子艺术工作室，专业致力于原创图片的制作，同时也为许多广告公司、游戏公司和企业制作游戏设定、商业海报、广告分镜故事板及LOGO创意等。曾与水晶石、奥美以及BBDO等多家优秀广告公司合作。

命题漫画作品《瑞士，梦里那遥远的地方》曾获2001年度瑞士国际谢尔漫画节二等奖。

2004年为Corel公司新款软件Painter 8发布会做现场演示。

同年作品入选《火神中国动漫CG年鉴》。

2007年作品入选《中国插画年鉴》。

同年为上海世博会吉祥物征集制作短篇故事漫画。

2008年夏天出版漫画教程《要你好画》。

同年参与游戏《新海盜王》的片头制作。

同年创作动画MTV作品《茉莉花开》。

2009年接受《CG World》杂志专访。

2009年成为上海明天教室特约讲师。

2010年成为Wacom签约特邀讲师，任Wacom专家委员会委员。

2011年为Mizuno美津浓体育用品有限公司创作商业海报。

2011年入围“龙行天下”全球设计作品大赛。

清华大学出版社编辑栾大成：

感谢你一直以来的帮助，对于这本书，您也付出了辛勤的劳动。

火神网：

记得第一次在网络发表作品就是在贵网的排行榜上，感谢贵网给所有的插画爱好者提供了这么好的平台，让我们有了展示自己的机会。

上海明天教室：

感谢你们一直以来的理解和信任，给了我一个和学员交流的机会，能将自己的绘画心得同越来越多的朋友分享。同时，在此也特别感谢那些支持和关注我的学员们。

Wacom中国公司：

感谢你们对于我的肯定和信任，让我感受到了什么是专业精神，什么是科技与艺术的完美结合。

CG World杂志：

严谨的态度，专业的杂志，也为许多插画爱好者开拓了视野。

还有特别感谢我的妻子

谢谢你一如既往地支持和鼓励，艺术与生活密不可分，正是生活中的点滴感动成就了这些精美的艺术作品。

特别鸣谢

从事商业插画已经快12个年头了，特别感谢在这些年里关心和帮助过我的朋友们。

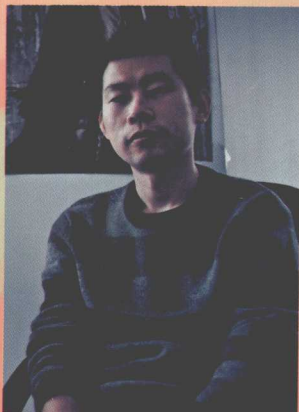
参考资料声明

本书在创作和编写过程中，部分参考图片及内容来自互联网，无法一一查明原作者及标明出处，敬请谅解。

好友赠言

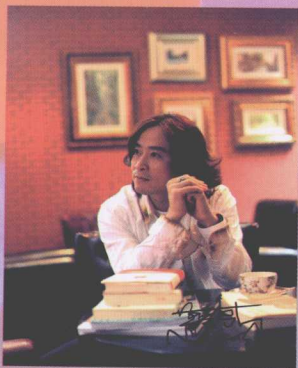
游戏概念艺术设计师/插画师

蝨蝨

轻盈靓丽，赏心悦目的女性题材是桔子CG插画作品中让我印象最深刻的，充满了艺术感染力的作品，结合条理性的分析讲解，相信桔子这本专业教程的推出，无疑会为很多对CG插画、特别是人物插画感兴趣的朋友提供不少的帮助与启示，同时也祝桔子在CG插画的创作之路上越走越好。

慕容引刀

女孩与花，在第七个桔子的笔下，相映绽放。会画画的人真好啊，画得这样好的就更好。

原画人CG艺术家联盟 创意方舟CG工作室 创始人

杨凯TEN

这是一本非常有特色的CG教学书籍，很适合喜欢时尚绚丽风格的CG爱好者，人物颜色绚丽生动，本人也很喜欢第七个桔子的风格，他在原画人网站上是非常受欢迎的一位插画师。这本书籍一定不会对读者失望。

梁耀明 站酷网 创始人/CEO

创作，究竟是讨好了自己还是别人？坚持自己的想法，并勇往直前地创作，没有人真正在乎你内心的感受，除了你自己，永远做个善良的艺术家！

ASIFA-CHINA世界动画协会会员/原纵横动漫平台主编

王强

欣闻第七个桔子兄即将出版新书

这本书里的美以小见大，暗香汹涌。唯美的画面，绘本艺术赏析与同步教材的指导，最大化地展示现代CG艺术的魅力。高水平的CG艺术源于现实灵感，而又超越物理化的规律设定。

这本书可以从全新角度诠释CG艺术，为有兴趣的你打开学习之门，也希望未来CG人才的培养专业化，系统化。

再次祝桔子兄的新书热卖。

Wacom中国公司

橘子：

唯美时尚写实的风格创意，是您的创作追求，唯美带给CG爱好者愉悦，时尚展现了艺术个性，写实接近生活来源于生活。插画集作品带给CG爱好者一种新的感受，祝贺新书发布，愿您创作更多数字艺术作品。

contents 目录

01 开篇

第一部分 技能·工具·环境

09 第1章 软硬件与创作环境

10 1.1 硬件

11 1.2 CG三剑客Photoshop、Painter、ArtRage

14 小结

17 第2章 探索Photoshop笔刷

18 2.1 Photoshop实用笔刷介绍

18 2.1.1 画笔预设

18 2.1.2 画笔笔尖形状

19 2.1.3 形状动态

19 2.1.4 散布

19 2.1.5 纹理

20 2.1.6 双重画笔

20 2.1.7 颜色动态

21 2.1.8 其他动态

21 2.2 自制Photoshop笔刷

22 2.2.1 绘制笔尖形状

22 2.2.2 设置样本画笔

23 2.2.3 画笔的设置

第二部分 全案解析

27 第3章 CG写生及写实类

28 3.1 写实人像Hyacinth——如何塑造角色

33 3.2 鸢尾——写实类作品的色彩及调子

39 3.3 辣椒舞会——利用个性笔刷创作个性画面

43 第4章 唯美风格(原创非写生)

44 4.1 素馨——塑造甜美笑容的人像作品

51 4.2 白玫瑰——婚纱题材唯美古典风全身像

62 4.3 天鹅绒——婚纱题材流行风半身像

69 4.4 蔷薇花园——生活题材时尚风插画

069

The ROSE GARDEN

The greatest secret flower: "Phalacroglia" really produces a miracle in the garden. The flower given by Celine Luperon is a group of large swaths, the flowers of water flowers. Supposedly, the flower is in light. For this reason, the flowers are sometimes called "The Rose Garden".

Copyright © 2008 by the author. All rights reserved.

028

033

039

044

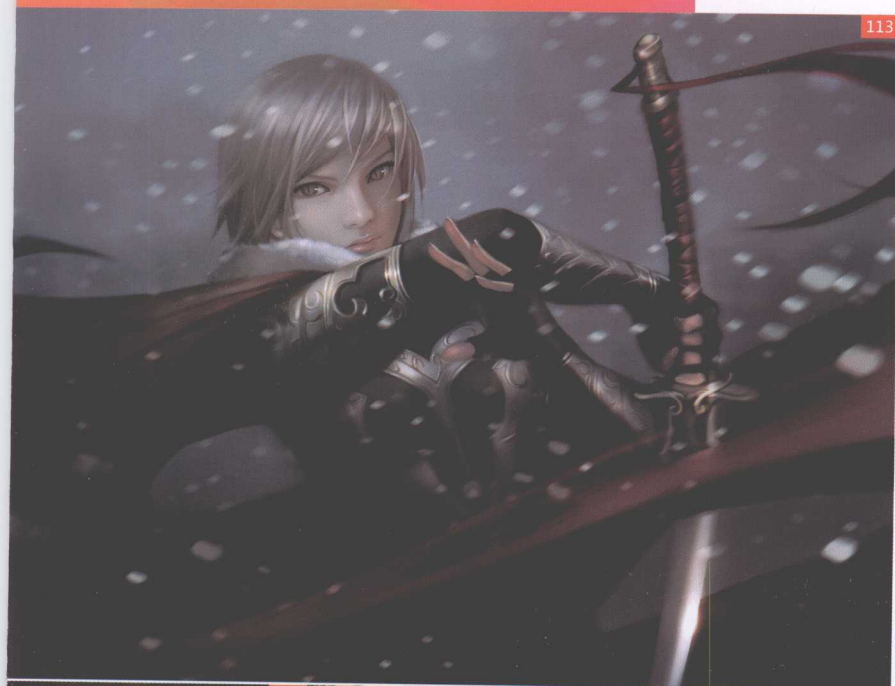

051

062

78 4.5 豆蔻——女孩与花题材时尚风插画

85 4.6 海棠——女孩与花题材时尚风插画

90 4.7 蓝鹦鹉——色彩与服装题材商业时尚流行风插画

98 4.8 Magic Cat——个性题材商业时尚流行风

103 第5章 另类、性感、卡通及古装风格
(原创非写生)

104 5.1 哥特花园——哥特题材古典奇幻风

113 5.2 薄雪——奇幻风

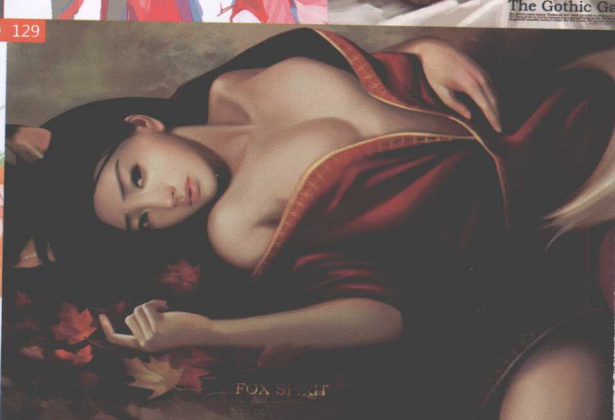
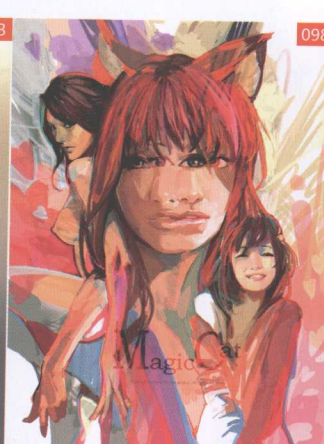
121 5.3 破茧——奇幻风

129 5.4 狐妖——古典奇幻风

140 5.5 新年问候——在插画中加入动画

153 5.6 树精灵——奇幻风

159 5.7 黑天鹅——商业时尚流行风

第三部分 作品

- 167 作品
- 169 清新时尚风格
- 180 黑色童话系列
- 183 经典游戏人物
- 186 卡通风格
- 199 澜世概念插图
- 207 奇幻个性风格
- 229 速写样图

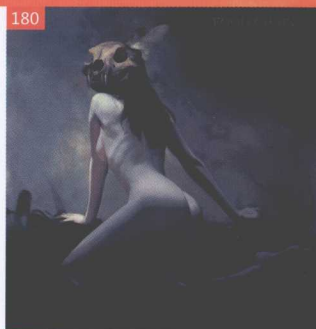
169

THE FASHION LINE

Copyright by www.7thorange.com. All rights reserved.

180

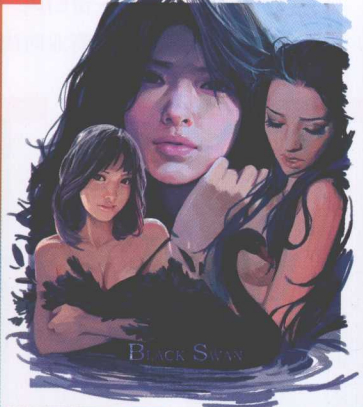

194

Copyright by www.7thorange.com. All rights reserved.

159

183

206

212

237

Sketch Practice

Copyright by www.7thorange.com. All rights reserved.

开篇：关于CG插画师

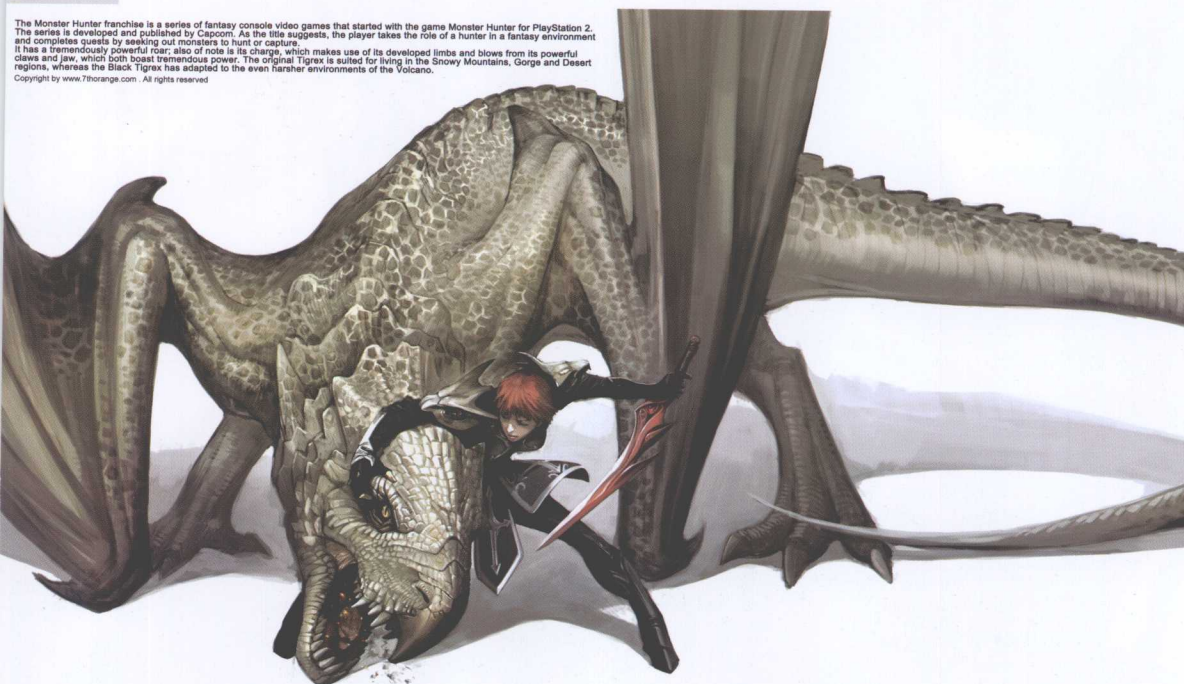

梦幻之街

随着计算机技术的发展和CG技术的普及，CG数字绘画在我国也已经走过了十几个年头。CG艺术以其方便、快捷、表现力强和传播力广等特点吸引了艺术创作者。越来越多的插画师和原画师开始选择CG绘画来作为他们的创作手法。

如今市场上的插画由于题材、表现技法等不同大致可以分为几大类型：儿童插画、写实插画、时尚插画和原画设定等。

原画设定

本书主要针对其中的时尚类插画风格结合一些实际的创作案例向大家介绍一些CG插画的创作方法。

说到时尚类的插画，它的应用面是非常广的。随着人们生活水平的提高，人们对于美的鉴赏能力也在不断提高。时尚这个词早已不再陌生，它已经渗透到人们生活的各个层面。随着图片阅读时代的到来，原创图片的需求越来越广泛，在书籍、广告、游戏甚至电影海报中，我们都能见到时尚插画的身影。

写实插画

The generic name means "Phalaena-like" and is probably a reference to the genus Phalaena. The name given by Carolus Linnaeus to a group of large moths, the flowers of some species supposedly resemble moths in flight. For this reason, the species are sometimes called Moth orchids.

Copyright by www.7thorange.com All rights reserved

那么如何创作出精美的时尚插画呢？除了具备一定的艺术基本功外，还需要有开拓的思路和敏锐的观察力。说到艺术基本功，大家都不会陌生，就是素描、速写、色彩这些看上去比较乏味的练习却对我们的作品起着举足轻重的作用。

如果条件允许，我们能在画室里创作素描等练习自然最好，如果没有这样的条件，大家也可以自己拍摄一些静物和人物的图片在电脑里临摹和写生，对于客观事物的捕捉和再现是提高我们基本功的一种方法。说到观察力，美丽和精彩往往存在于生活的小小点滴中，等待着我们去发现和挖掘。有着一颗善于表达和发现美的心对于插画师来说是很重要的，只有先感动了自己才能打动别人。

有的时候，我们可以带着相机去定格生活中的一些瞬间，有时可以把所看、所听、所想的片段记录在速写本上，记录存储得多了，等到创作的时候，灵感也就自然流露了。

当然，时尚插画大多还是基于写实的基础，所以不要忘了经常地练笔，扎实的艺术功底对于创作者来说也是至关重要。

那么就让我们拿起笔，跟随内心的感受，一起来创作打动你我的时尚插画吧！