

插画之美

THE KEY TO MAKE
EVERYTHING
LOOK BETTER
ILLUSTRATION

Photoshop 创意插画设计的 14 条必修法则

[韩] 文铁敏 金渊西 著
武传海 译

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

ILLUSTRATION

插画之美

Photoshop 创意插画设计的 14 条必修法则

[韩]文铎敬 金渊西 著

武传海 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

插画之美Photoshop创意插画设计的14条必修法则 /
(韩)文铎敏, (韩)金渊西著; 武传海译. — 北京:
人民邮电出版社, 2015.1
ISBN 978-7-115-34597-4

I. ①插… II. ①文… ②金… ③武… III. ①图象处
理软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第038328号

版权声明

“The Key to Make Everything Look Better, Illustraiton” by Mun Soo-Min and Kim Yeon-Seo
Copyright © 2012 Mun Soo-Min and Kim Yeon-Seo
All rights reserved.
Originally Korean edition published by Gilbut Publishing Co., Ltd.
The Simplified Chinese Language edition © 2015 Posts & Telecom Press
The Simplified Chinese translation rights arranged with Gilbut Publishing Co., Ltd. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

本书介绍了插画设计的相关知识和技巧,其中包括色彩与布局、屏幕输出与打印、字体排布与艺术字运用、通过计算机技术实现特殊的绘画效果、使用图案提升作品的完成度、彰显留白之美、绘制手绘地图、形成对比等,同时讲解了如何使插画作品兼具实用性与功能性、审美性与便利性。本书将绘画理论、实际案例与Photoshop软件相结合,既讲了插画设计的原则,又讲了软件的操作方法。本书精选大量经典插画作品并进行解析,附带优秀插画师采访与作品展示,欣赏性与实用性并重,既能使读者掌握插画设计的流程,获悉设计的方法,又能使读者通过软件进行操作。

本书适合从业的插画设计师,同时也可供本科、大中专院校相关专业的学生和爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩]文铎敏 金渊西
译 武传海
责任编辑 赵 迟
责任印制 程彦红
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/20
印张: 20.2
字数: 748千字 2015年1月第1版
印数: 1-3500册 2015年1月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-0770号
-

定价: 98.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

Contents

目录

00

DESIGN RULE

Interview
访谈

白允和	18
张碁晟	24
洪元表	30
朴相熙	36

01

DESIGN RULE

摒弃对色彩与布局的
偏见

关于插画	042
插画的定义 插画的应用	
关于颜色	050
颜色的种类 颜色的属性 颜色混合 颜色印象 配色 使用安全色 确定颜色	
画面的布局结构	067
高效的布局结构 布局结构元素	
插画的特征	074
目的性 审美性 经济性 独创性	
波普艺术风格调色	078
应用补色 调整色相/明度/饱和度	
使用Swatches (色板) 面板	080
提取颜色 向Swatches (色板) 面板中添加颜色 保存色板 载入色板	
熟悉版式布局工具	083
显示标尺 创建参考线 锁定、隐藏、删除参考线	
Critic 插画绘制心得	085

02 DESIGN RULE

屏幕输出与 打印输出

屏幕输出	088
设置分辨率 保存格式及其特征	
打印输出	090
纸张的参数 常用的纸张规格 图像保存格式 设置印刷分辨率	
熟悉Photoshop有关保存与打印的功能	098
新建画布 根据不同用途, 将图像保存为不同格式 打印输出	
制作用于屏幕显示的插画	102
分割图片 制作网页文档	
Critic 有关输出的心得	103

03 DESIGN RULE

摒弃绘画的 固定观念

插画绘制流程	106
什么是插画师? 想成为一名插画师? 接受客户委托 概念设计 收集资料 制作试行草案 修改与完成	
数字插画	112
数字插画绘制的强大工具——Photoshop Photoshop中的绘画工具 手绘与数码绘画的不同 绘画软件只是绘画的工具	
夯实绘画基础, 寻找自己的绘画风格	122
绘画基础——线条 丰富多样的上色技法 寻找自己的绘画风格	
数码绘画工具	130
数位板(绘图板) 使用Photoshop中的画笔工具	
定制画笔与绘制铅笔画	144
自定义画笔 绘制易拉罐 制作水彩画	
使用硬毛笔绘制便签纸插画	148
绘制线条画 使用硬毛笔上色 制作便签纸	
Critic 插画绘制练习	151

04

DESIGN RULE

培养字体排布与艺术字运用的感觉

字体排布设计 154

何为字体排布 | 相关的内容放在一起
整洁、干净地整理 | 保持统一性 | 形成对比

设计艺术字 163

何为艺术字 | 艺术字的目的 | 艺术字的表现元素
艺术字的应用领域

Photoshop与字体排布 170

“文字工具”及其Options (控制) 面板 | Character (字符) 面板

制作充满个性的艺术字 174

绘制文字轮廓 | 为美术字上色

Critic | 理解字体排布与艺术字 177

05

DESIGN RULE

在想象的世界里插翅飞翔

使用图层合成图像 180

合成插画 | Layers (图层) 面板
Blending Mode (图层混合模式) | Layer Style (图层样式) 对话框

图层混合模式 188

合成图像 | 合成插画

使用通道与颜色模式表现多样的色彩 191

插画调色秘诀 | 通道
颜色模式 | Adjustments (调整) 面板

删除颜色通道 200

调整色彩 | 调整色调

使用滤镜制作特殊效果 202

滤镜库 | 常用滤镜

Critic | 熟悉Photoshop中有关插画绘制的功能 205

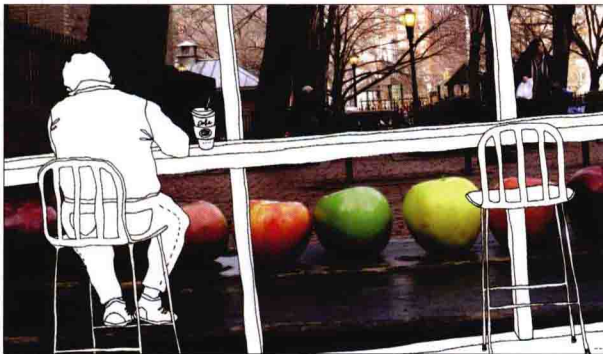
06

DESIGN RULE

把图像凸显出来

_旅游专栏

旅游专栏_农业协会内部报纸“互助组”	210
确定绘制风格与布局方式	214
绘制带有手绘感觉的线条插画	216
向主插画填充上色	219
向背景插画填充颜色	222
合成照片	224
Critic 旅游栏目设计训练	225

07

DESIGN RULE

使用图案提升作品的
完成度_童话

童话绘画项目_追逐月亮的半月熊	230
绘制线条画前的准备	236
绘制线条画	238
使用轻淡颜色上背景色	240
借助颜色表现远近感与笔触	242
为小蘑菇房子与大树上色	245
为辅助角色上色	249
为主角上色	253
Critic 童话项目训练	255

08 DESIGN RULE

考虑色彩给人的印象

_宣传册封面

商品宣传册封面项目_化妆品知名品牌“The Saem”	260
准备绘制插画的素材	266
设置画面布局结构	269
向图画应用图片与纸张纹理	273
应用Blending Mode (混合模式)	276
Critic 宣传册封面设计训练	279

09 DESIGN RULE

彰显留白之美

_杂志正文

杂志正文设计项目_儿童杂志《欢笑花》	284
打开草图文件	290
使用画笔描绘线条	291
应用纸张背景	294
使用水墨淡彩上色	295
合成图片与添加纹理	297
向插画中添加地面	300
Critic 杂志正文插画制作训练	303

10

DESIGN RULE

绘制个性插画

_单行本封面

单行本封面项目_无理的英爱小姐	308
使用画笔描绘线条	312
使用粗糙画笔上皮肤色	315
为人物的头发与服饰上色	317
上背景色	320
添加小说标题文字	322
Critic 单行本封面设计训练	325

11

DESIGN RULE

制作手绘地图

_导游手册地图

导游手册地图项目_图书《畅游香港》	330
准备地图源本文件	338
绘制主干道、铁路与周边区域	339
使用画笔工具手写出地名	342
添加地图背景图像	344
Critic 导游地图绘制训练	345

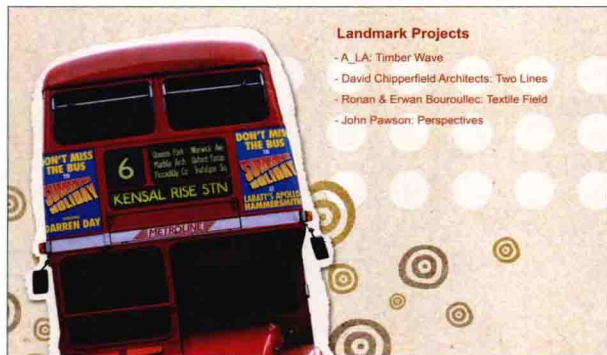
12

DESIGN RULE

集中视线，形成对比

海报

海报设计项目_London Design Festival	350
制作撕纸效果	354
添加双层巴士与装饰元素	358
添加辅助布局的元素	361
向画面中添加文字	363
添加视点元素	365
Critic 海报制作训练	367

13

DESIGN RULE

兼具实用性与功能性

制作个性衬衫

个性衬衫制作项目_复古风格衬衫	372
制作黑白版画效果	376
为收音机上色	378
设计艺术文字	380
输出图像并烫印到衬衫上	383
Critic 个性衬衫制作训练	385

14

DESIGN RULE

同时考虑审美性与 便利性_设计App

App界面设计项目_设计笔记/日历App界面	390
设计应用程序主界面	394
插入图像修饰界面	396
制作子菜单页面导航条	398
向导航条添加导航按钮	399
制作旋转菜单图标	401
绘制子菜单区与表情图标	402
Critic App界面设计训练	404

ILLUSTRATION

插画之美

Photoshop 创意插画设计的 14 条必修法则

[韩]文铢敏 金渊西 著
武传海 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

插画之美Photoshop创意插画设计的14条必修法则 /
(韩)文铎敏, (韩)金渊西著; 武传海译. — 北京:
人民邮电出版社, 2015.1
ISBN 978-7-115-34597-4

I. ①插… II. ①文… ②金… ③武… III. ①图象处
理软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第038328号

版权声明

“The Key to Make Everything Look Better, Illustraiton” by Mun Soo-Min and Kim Yeon-Seo
Copyright © 2012 Mun Soo-Min and Kim Yeon-Seo
All rights reserved.
Originally Korean edition published by Gilbut Publishing Co., Ltd.
The Simplified Chinese Language edition © 2015 Posts & Telecom Press
The Simplified Chinese translation rights arranged with Gilbut Publishing Co., Ltd. through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

内 容 提 要

本书介绍了插画设计的相关知识和技巧,其中包括色彩与布局、屏幕输出与打印、字体排布与艺术字运用、通过计算机技术实现特殊的绘画效果、使用图案提升作品的完成度、彰显留白之美、绘制手绘地图、形成对比等,同时讲解了如何使插画作品兼具实用性与功能性、审美性与便利性。本书将绘画理论、实际案例与Photoshop软件相结合,既讲了插画设计的原则,又讲了软件的操作方法。本书精选大量经典插画作品并进行解析,附带优秀插画师采访与作品展示,欣赏性与实用性并重,既能使读者掌握插画设计的流程,获悉设计的方法,又能使读者通过软件进行操作。

本书适合从业的插画设计师,同时也可供本科、大中专院校相关专业的学生和爱好者阅读。

-
- ◆ 著 [韩]文铎敏 金渊西
 - 译 武传海
 - 责任编辑 赵 迟
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/20
 - 印张: 20.2
 - 字数: 748千字 2015年1月第1版
 - 印数: 1-3500册 2015年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2013-0770号
-

定价: 98.00元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

Preface

前言

插画绘制的14项原则

插画为想象插上翅膀

在日常生活中，我们常常会在笔记本上进行简单的绘画，但是当真正开始画画的时候心里往往会有很大的负担，不知从哪儿画起。实际上，画好一幅插画的关键不在于有多么高超的绘画技巧，而在于绘画者能否形成自己独特的风格。数字绘画软件就像真实的绘画工具一样，它只是一个绘画的工具，能否熟练地使用它画出需要的插画正是绘画者要做的事情。希望大家有足够的耐心与热情认真读完全书，掌握本书的内容，通过插画为想象插上飞翔的翅膀。

本书在出版的过程中得到了各位亲朋好友的支持，没有你们的支持与帮助，就不可能有本书的面世，他们是金延书、Gilbut出版社的金美静科长，以及NMedia的金南权、金敏慧、朴佑美等。最后，特别感谢高熙青在背后大力无私的支持。

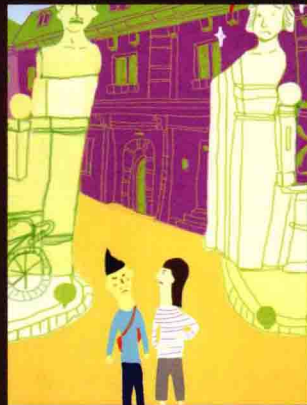
문수민
(文秀旻)

插画是传递信息的载体

相信大家都有这样的经历，对于一段晦涩难懂的内容，通过一幅图画却能很容易理解它，这就是图画在信息传递方面的优势。插画最重要的功能就是将要表达的信息快速有效地传递给观众。本书内容大致分为两大部分，前一部分主要讲解插画绘制的基础知识，后一部分是插画绘制实例。通过插画绘制实例，大家不仅可以进一步理解前面学过的基础知识，还能学习到作者长期积累的插画绘制经验与技巧，相信会对大家非常有帮助。

在本书的编写过程中，我遇到了一些困难与阻碍，有些部分需要反复修改与调整，在朋友们热心帮助与支持下，最终克服了这些困难，使得本书得以面世，这些朋友有文秀旻、Gilbut出版社的金美静科长，以及NMedia的金南权、金敏慧、朴佑美等，在此一并表示感谢。最后感谢我的家人，谢谢你们在背后默默地支持我、鼓励我，还有我的两个儿子李相允、李在允，谢谢你们！

김연서
(金延书)

摒弃对色彩
与布局的
偏见

01

屏幕输出与
打印输出

02

摒弃绘画的
固定观念

03

培养字体排
布与艺术字
运用的感觉

04

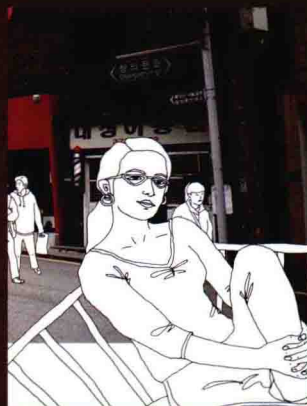

在想象的
世界里
插翅飞翔

05

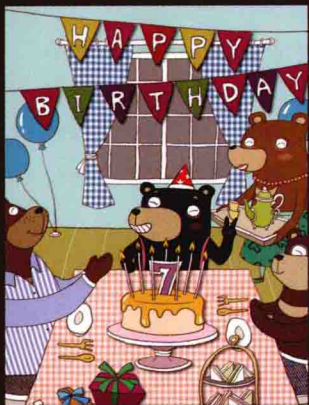
把图像凸显
出来

06

使用图案
提升作品的
完成度

07

考虑色彩给
人的印象

08

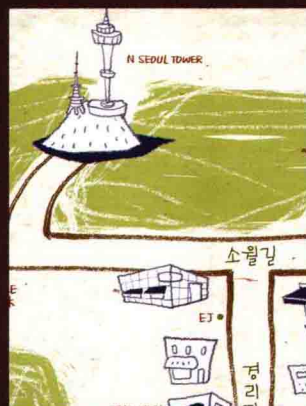
彰显
留白之美

09

绘制
个性插画

10

制作
手绘地图

11

集中视线，
形成对比

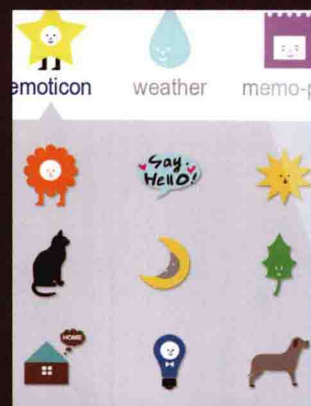
12

兼具实用性
与功能性

13

同时考虑
审美性与
便利性

14

Preview

本书内容安排

本书内容大致可以分为插画理论与插画绘制实例两大部分，其中插画理论部分讲解有关插画绘制的基础知识及Photoshop的功能操作，而在插画绘制实例部分则分析了从插画绘制规划到每个设计步骤的一系列流程。如果您已经掌握了插画绘制的基础知识，您可以直接跳过理论部分，从插画绘制实例部分开始学起。但是如果您尚未掌握插画绘制的基础知识，强烈建议您从基础知识部分学起，掌握它们是非常重要的。

插画理论

1

概念讲解

主要讲解有关插画制作的基础理论、概念，这些内容是插画绘制最基础的部分，请认真学习掌握它们，并将它们应用到实际的插画绘制过程中。

2

相关作品

介绍与前面理论相关的作品，并分析作品的特点，进一步增强对理论内容的理解。

一起跟我学

通过实例进一步阐释理论内容，让大家对理论内容有更透彻的理解与认识。