

Illustrator

质感绘画表现技法 (第2版)

张予 贺超 编著

印象

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

Illustrator

质感绘画表现技法 (第2版)

张予 贺超 编著

印象

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Illustrator印象质感绘画表现技法 / 张予, 贺超编
著. -- 2版. -- 北京: 人民邮电出版社, 2011.1
ISBN 978-7-115-23747-7

I. ①I… II. ①张… ②贺… III. ①图形软件,
Illustrator IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第207475号

内容提要

本书通过分析近 30 种质感表现的特点, 向读者介绍了利用 Illustrator 进行绘画的技法。本书共分为 8 章, 分别为艺术创作类质感, 人体质感, 动物质感, 植物质感, 金属质感, 玻璃、陶瓷、塑料质感, 其他质感以及 Illustrator 效果。书中的每一个实例都是精心挑选的, 其中很多是行业内知名人士的优秀作品, 作品的提供者完全公开了各自的宝贵经验和技巧。本书的叙述方式以第 1 版为基础, 在不失专业描述的情况下更加人性化, 力求平易近人, 希望通过这种方式让读者的学习变得更加轻松。

本书是为那些热爱 Illustrator 绘画与具有探索精神的读者而编写的, 非常适合有一定的绘画与软件使用基础的读者阅读学习。

Illustrator 印象质感绘画表现技法 (第 2 版)

- ◆ 编 著 张 予 贺 超
责任编辑 孟 飞
- ◆ 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 电子函件 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 1/16
印张: 12.25
字数: 593 千字 2011 年 1 月第 2 版
印数: 4 001 - 7 500 册 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-23747-7

定价: 69.00 元 (附光盘)

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

序 言

感谢大家对本书的支持，第2版的出版受到了极高的支持与重视，除了内容有所补充与增强外，还在图书品相上下足了功夫，无论书里书外都能感受到作者的用心，这一切都让第2版更适合读者收藏。

在过去的日子里，我们收到了众多读者对本书的好评和一些合理的建议，我们经过研究，在第2版中进行了诸多调整，例如将繁琐的步骤进行了有效调整，更增加了一些新的原创实例，并保持与第1版同等高的水准。第2版更偏重对学习的引导性，讲述如何先去思考，如何选择工具与技法，让书中的经验转化为价值体现在日常工作当中。

第2版延续第1版在Illustrator“网格工具”写实绘画应用方面的优势，添加了更多工具和命令应用，优质实例以及经验技巧，同时也删繁就简，摆脱了传统教程按部就班，以临摹实例方式学习的限制，将Illustrator的绘画优势发挥得淋漓尽致。第2版将所涉及的质感重新归纳总结，分类明确、条理清晰、循序渐进，并最大限度地做到各个章节涉及到的技巧不重复累赘，同时在教程章节后列举了各个实例所涉及的工具应用与技巧，便于查阅与学习。

准备好了吗？我们将一起走进Illustrator的软件世界，书中以绘画创作为主线流程，由浅入深地讲述Illustrator的主要软件功能，并通过一个个精美别致的范例将各种经验技巧展现在你面前，一起来感受这场视觉盛宴吧！

致 谢

感谢为本书提供精美范例的林丹妍(道莲)、尤特(SummyGoss)、林必胜(2MB)、王磊(零)、叶祺立(巧克立)、梁茜(飞空之舞i)、ccn、laoxiaoqiang等朋友。本书在成书的过程中，还得到了刘玮、胡亚军、苏煜、姜学强、曾朋、林必富、贺欣、贾斌、陈伟杰、王敬等人的大力帮助和支持，再次感谢他们在整本书自始至终所表现出的支持、鼓励还有耐心，并把自己的经验成果无私奉献，正是他们使得本书的质量提升到更高的层次。

感谢王磊，他为本书提供了封面用图，原图是他的插画作品。

最后，感谢“站酷网”(www.zcool.com.cn)为设计师提供了一个很好的交流平台，大家可以把学习成果或者问题发到站酷网，我们会及时做出解答。

目 录

第1章 艺术创作类质感

01 油画笔触质感

构图——划分底色区域	15
绘制笔触轮廓	15
创建画笔	15
一切就绪，开始画！	16
尽情挥洒	16
修饰笔触，增添细节	16

02 浮世绘笔触质感

和服上的花纹笔触 1	19
和服上的花纹笔触 2	19
头发的笔触 1	20
头发的笔触 2	20
轮廓线笔触	20
其他笔触	21
绘制陈旧的质感 1	21
绘制陈旧的质感 2	21

03 水彩笔触质感

写生开始——打草稿	23
如何让笔触色彩丰富	23
如何让笔触色彩统一	23
上色——背景色	24
上色——向日葵的花朵	24
上色——向日葵的花蕊和枝叶	24
注释	25
修饰笔触	25
自带水彩笔触	25

04 国画笔触质感

认识“网格工具”——颜色	27
认识“网格工具”——移动	27
认识“网格工具”——将计就计	28
绘制向日葵底层笔触	28
绘制晕染笔触	28

其他笔触 29

05 刺绣质感 (欣赏)

线的感觉 31

第2章 人体质感

有没有其他办法? 31

06 皮肤质感

认识“网格工具”——由简到繁 35

“由简到繁”绘制面部 1 36

“由简到繁”绘制面部 2 36

认识“网格工具”——“由繁到简” 37

“由繁到简”应用 37

划分区域 39

绘制手臂 39

调整手臂的轮廓细节 39

添加更多手臂细节 40

绘制腹部 40

绘制胸部以及颈部 40

07 嘴唇质感

嘴唇的形状 45

嘴唇的高光质感 45

将方形轮廓调整为嘴唇的轮廓? 45

直接剪切蒙版就好了! 46

另一种绘制嘴唇高光的方法 46

绘制嘴唇的主体部分 46

绘制肌理质感 47

绘制嘴唇细节 47

08 眼睛质感

明确眼睛的形态 49

绘制眼睛周围的皮肤 49

绘制眼白 49

绘制下眼睑 50

绘制双眼皮 50

绘制上眼睑 50

绘制黑眼球 51

绘制眼睛细节 51

绘制睫毛 51

09 毛发质感

绘制头发的底色 53

制作头发画笔 53

第3章 动物质感

绘制头发 53

10 羽毛质感(1)

认识“混合工具”——面与面 57

绘制细小羽毛的质感 57

要绘制很多羽毛! 58

都使用“混合”是不是太麻烦? 58

组合头部的小羽毛 58

绘制大羽毛的质感 59

其他羽毛的质感 59

11 羽毛质感(2)

绘制蓬松羽毛质感 61

绘制第一种羽毛的质感 62

更换羽毛的色调 62

调整羽毛的形态 1 62

调整羽毛的形态 2 63

调整羽毛的形态 3 63

12 绒毛质感

方法是一样的! 67

一个实用技巧 67

使用“画笔工具”绘制胡须 67

毛皮的折皱质感 69

绘制绒毛图案 69

增加绒毛 69

调整绒毛的方向 70

调整绒毛的疏密关系 70

增强折皱感 70

创意发挥 71

13 鳞片质感

网格上色规律 74

绘制鳞片质感 74

组合鳞片 75

绘制蛇身 1 75

绘制蛇身 2 75

绘制蛇身 3 76

绘制蛇身 4 76

组合蛇身与鳞片 76

第4章 植物质感

14 花蕊与花瓣质感

“网格工具”与定界框	81
绘制花蕊质感 1	82
绘制花蕊质感 2	82
调整花蕊之间的关系	82
逼真的花瓣形态 1	83
逼真的花瓣形态 2	83
总有偷懒的办法	83
绘制水中倒影 1	84
绘制水中倒影 2	84

15 叶子质感

“网格工具”与“线性渐变”	87
绘制叶脉	88
绘制叶子的起伏效果	88
叶子上的阴影	88
不必在意网格线的叶子	89
组合各种叶子	89

网格绘制要“扬长避短”	90
绘制叶子的起伏效果与细节	91
绘制肌理质感	91
绘制叶柄的质感	91

16 枝干质感

绘制竹子的体积感	93
绘制竹节	93
绘制竹子肌理质感 1	93
绘制竹子肌理质感 2	94
绘制竹子肌理质感 3	94
绘制竹子肌理质感 4	94
如果不做高斯模糊呢?	95
远景中的竹子	95
这里的技法就是“画”	96
增强树皮的立体感 1	97
增强树皮的立体感 2	97
绘制枝干的裂纹	97
绘制树皮的肌理质感 1	98
自制艺术画笔轮廓	98
绘制树皮的肌理质感 2	98
艺术画笔的常见问题	99
树皮上的苔藓	99
绘制苔藓肌理	99

17 丛林质感

树上苔藓的质感 1	103
树上苔藓的质感 2	103

既简单又复杂的大树 103

明确大树的体积感与结构 104

绘制树干的细节 104

小树的枝干 104

绘制茂密的树冠 105

通过颜色体现纵深感 105

绘制小树丛 105

绘制小树丛的树叶 106

庞大的工程总是要偷懒的 106

绘制灌木丛 106

空间填充物 107

绘制草地 107

18 水果质感

绘制柠檬的轮廓 109

绘制柠檬的体积感 109

绘制柠檬皮质感 1 110

绘制柠檬皮质感 2 110

绘制柠檬皮质感 3 110

绘制柠檬皮上的高光质感 111

绘制切开的柠檬质感 111

绘制果肉质感 1 112

绘制果肉质感 2 112

绘制果肉质感 3 112

绘制果肉质感 4 113

补充完整 113

第 5 章 金属质感

19 磨砂金属质感 (1)

看看渐变都能做些什么吧 117

做好辅助线 118

使用渐变表现弧度 118

反光与弧度是并存的 118

大量的弧度应用 119

绘制磨砂质感 1 119

绘制磨砂质感 2 119

如何添加投影 120

绘制枪柄上的花纹质感 1 120

绘制枪柄上的花纹质感 2 120

绘制枪柄上的花纹质感 3 121

绘制枪柄上的花纹质感 4 121

绘制螺丝细节 121

绘制金属不规则反光的质感 122

绘制子弹金属质感 122

看看软件自带图案是怎么制作的 123

矩形框是如何发挥作用的 123

交错的图案是如何产生的 123

有间距的圆点图案 124

绘制稍微复杂的云朵图案 124

添加细节 124

20 磨砂金属质感 (2)

车头的组成部分 127

绘制鼓起部分	127
绘制突起下方的部分 1	128
绘制突起下方的部分 2	128
绘制车灯	128
为车头添加磨砂质感	129
绘制阴影 1	129
绘制阴影 2	129
混合是个较真的操作!	130
没有磨砂质感的金属	130

21 金属烤漆质感

如何用“网格工具”绘制线条	133
绘制线条细节 1	133
绘制线条细节 2	133
看看原文件中的网格线条	134
绘制金属突起质感	134
看一下金属突起的网格细节	135
绘制车灯光影质感 1	135
绘制车灯光影质感 2	135
绘制车灯光影质感 3	136
绘制车灯光影质感 4	136
没有圆孔的放射状的渐变	136
另外一种车灯 1	137
另外一种车灯 2	137
绘制车窗上的高光质感	137

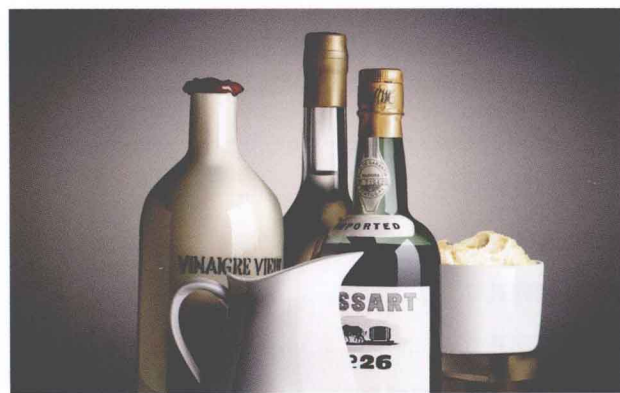
车身上琐碎的高光质感	138
这辆 MINI 有个漂亮的后视镜	138
增强光感的好帮手	138

22 电镀质感（欣赏）

与水龙头曲线一致的网格线	141
让人崩溃的网格线	141

第6章 玻璃、陶瓷、塑料质感

23 玻璃与陶瓷质感

不透明蒙版是如何工作的	146
绘制玻璃酒瓶的光影 1	147
绘制玻璃酒瓶的光影 2	148
最黑与最白	148
瓶盖锡纸的质感	148
绘制瓷瓶光影	149

绘制瓷瓶的高光	149
绘制瓷瓶上的文字质感	149
绘制酒瓶的蜡封	150
绘制酒标	150

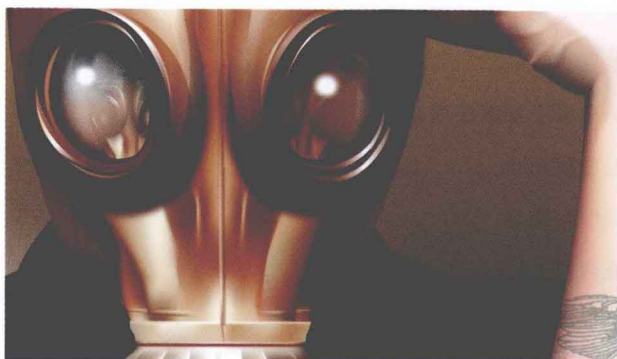
24 塑料质感

绘制瓶身	153
瓶身下端也需要立体感	153
扩大亮部的范围	154
绘制瓶口下端部分	154
绘制瓶身上的阴影	154
绘制瓶口	155
绘制瓶口金属质感	155
绘制金属网孔 1	155
绘制金属网孔 2	156
绘制金属网孔 3	156
绘制调味瓶白色按钮部分	157
绘制瓶身前端	157
修整边缘	157

25 陶质感 (欣赏)

绘制陶罐的基本形态	159
添加颗粒效果	159
添加一些斑驳效果	159

第7章 其他质感

26 胶皮质感 (欣赏)

绘制面具局部的基本形态	163
一些小技巧	163

27 纱质感 (欣赏)

纱料的布纹	165
透明叠加的质感效果	165

28 液体质感 (欣赏)

绘制水波纹	167
-------------	-----

29 烟雾质感

认识“变亮”混合模式 1.....	169
认识“变亮”混合模式 2.....	169
其他底色的效果.....	170
云彩是如何绘制的.....	170
绘制烟雾的形态.....	170
组合烟雾轮廓.....	171
扭曲烟雾轮廓.....	171
强化烟雾形态.....	171
烟雾的虚实.....	172
绘制火柴 1.....	172
绘制火柴 2.....	172

30 眩光质感

绘制径向渐变.....	175
制作杂乱的效果.....	175
栅格化.....	176
杂乱效果变光线.....	176
绘制极光的颜色.....	176
将光线赋予颜色.....	177
调整光线的形状.....	177
极光的形态.....	177

绘制风景.....	178
制作星光 1.....	178
制作星光 2.....	178
举一反三 1.....	179
举一反三 2.....	179

第 8 章 Illustrator 效果

31 色阶效果

绘制面部底层的轮廓.....	183
绘制颈部.....	183
绘制下巴.....	184
确定五官的位置.....	184
绘制嘴唇.....	184
绘制眼睛和鼻子.....	185
绘制头发.....	185
人物的背景.....	185

32 三维效果

认识 3D 效果——挤压和斜角.....	189
认识 3D 效果——绕转 1.....	190
认识 3D 效果——绕转 2.....	191
认识 3D 效果——旋转.....	191
弹簧的粗细.....	192
弹簧的半径.....	192
弹簧的另一半.....	192
组合弹簧.....	193
增强金属质感.....	193

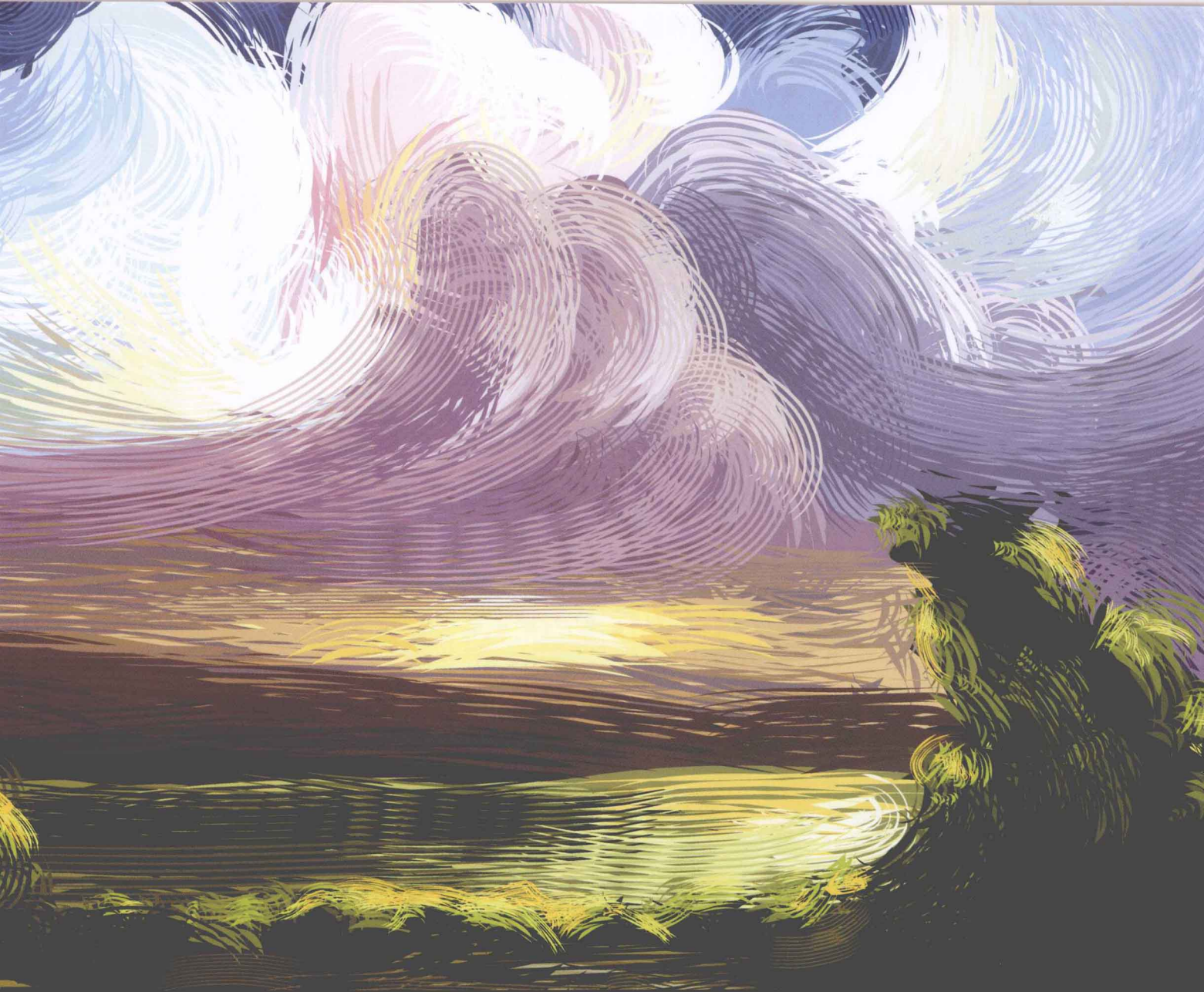
附录：技巧汇总

第1章

艺术创作类质感

the Texture of Art Work

范例作品：日出印象（作者：张一予）

01 油画笔触质感

绘制笔触质感能够加强画面的层次感和灵动性，为作品带来更丰富的情感体验。

从落笔的那一刻，笔触就诞生了，所以笔触可以称作是一位忠诚的记录者，画家的喜怒哀乐都被生动地穿插在每一个笔触当中，当然这是相对于“真实的”作品而言的。那么在矢量绘画中，我们可不可以也让笔触带有感情呢？答案当然是可以。

>Step

1

构图——划分底色区域

使用“矩形工具”在画布上绘制一个矩形，然后使用“美工刀工具”将矩形按照需要的构图划开并将各个区域填充为不同的颜色。

这一步操作的目的在于明确构图并确定笔触颜色的范围。

>Step

2

图1 画笔1

图2 画笔2

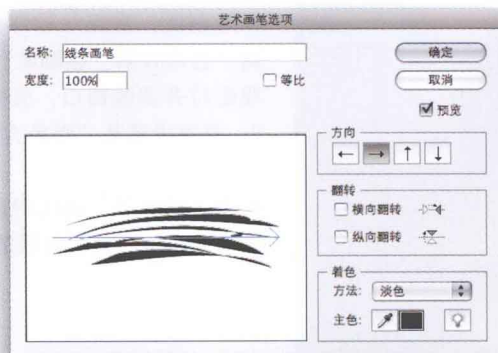
绘制笔触轮廓

使用“钢笔工具”绘制一些两头尖中间粗的黑色轮廓，并将它们任意地组合到一起，如左图1所示。

复制或另绘制几层这样的轮廓，调整成白色并与先前绘制的黑色轮廓叠加在一起，适当地调整白色轮廓的透明度。

>Step

3

创建画笔

将步骤2绘制的两种或多种画笔分别拖放到画笔面板中，选择“艺术画笔”，具体设置可以参照左图所示的参数。

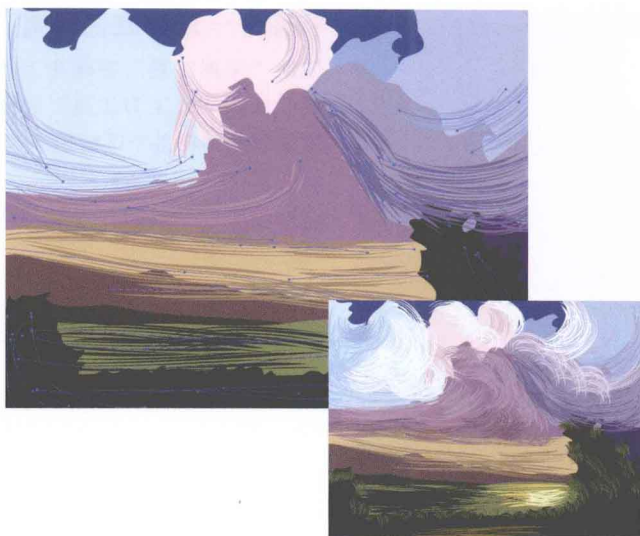
画笔的方向可以根据个人习惯设置，但要注意着色方式^{注释1}是“淡色”。

这个步骤就像挑选了几支顺手的油画笔。挑完试用一下，不合适再重新选择或绘制。

油画笔触质感绘制步骤

>Step

4

一切就绪，开始画！

选择“画笔 1”，在底色区域的边缘添加一些笔触，将底色区域的边界稍微打乱。颜色的明度要比底色低一些。这样可以基本确定画面的重颜色。

确定了重颜色之后，再选择明度高一点的颜色继续绘制，同时也要根据情况适当地增减重颜色，这个可以按照个人的喜好自由取舍。

确定了重颜色和亮颜色，接下来的步骤就是绘制中间色调了，笔触质感的细节也大多体现在中间色调的绘制中。

>Step

5

尽情挥洒

选择“画笔 2”，用层叠的方式不断地覆盖。翻卷的云朵，平静的夕阳，稍微带一点梵高风格的树林，凭自己的感觉绘制就好。

“画笔 2”的好处是其本身的层次多，这样绘制出来的笔触更有力道，浓淡虚实变化也更丰富。

注意挥洒要有度，太多这样的笔触就会让画面显得比较“闷”。

>Step

6

修饰笔触，增添细节

这一步中我们需要一些更精致的画笔，但是不用创建，直接从软件自带画笔库^{注释2}中找到“艺术效果_卷轴笔”，选择其中的一款，双击打开调整窗口，具体设置可以参考步骤3，着重设置其“着色方法”。

使用“卷轴笔”画笔对画面进行一些修饰，修饰完成后，一幅矢量的油画就诞生了。