

平面设计师岗位培训丛书

Photoshop & Illustrator 插画设计

高志清 主 编
科大工作室 涂 芳 等编著

附赠素材盘一张

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

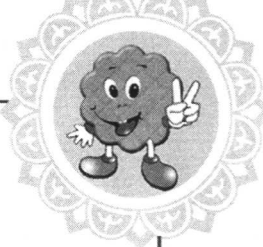
平面设计师岗位培训丛书

Photoshop & Illustrator 插画设计

高志清 主编

科大工作室 涂 芳 等编著

中国水利水电出版社

内 容 提 要

本书运用 Photoshop 和 Illustrator 两种设计软件讲述了如何绘制插画的全过程。本书理论与实践密切结合,具有很强的可读性。

全书共分三篇,并通过八课内容做详细讲述。第一篇介绍了插画的设计理论知识和软件的功能,详细内容参见第一课。第二篇以插画的形象分类,依次在第二课到第四课中分别讲述人物形象插画、动物形象插画、商品形象插画的绘制方法及技巧。第三篇以插画的用途分类,依次在第五课到第八课讲述了广告商业插画、卡通吉祥物插画、出版物插图和影视游戏美术插画的绘制方法。

全书范例丰富全面、层次清晰易懂,配以简单明了的语言和图文并茂的形式,令人赏心悦目,从而使读者在轻松愉悦的氛围中学习掌握插画的绘制技能。本书不仅可以作为插画初学者的入门教材,而且对于具有中、高级水平的插画设计者也有相当的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop & Illustrator 插画设计 / 高志清主编. —北京: 中国水利水电出版社, 2006

(平面设计师岗位培训丛书)

ISBN 7-5084-3649-0

I. P... II. 高... III. 图形软件, Photoshop、Illustrator IV. TP391.41

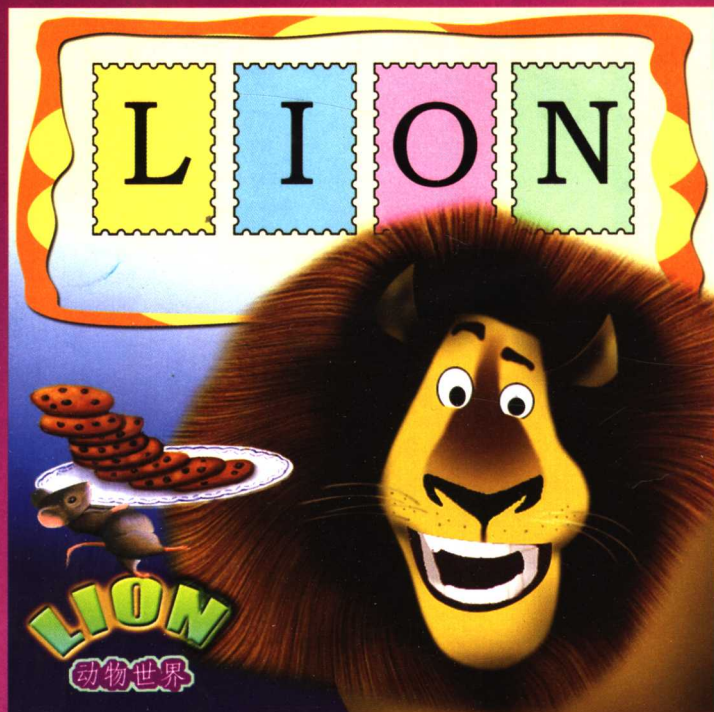
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 021640 号

书 作 者 名 者	Photoshop & Illustrator 插画设计 高志清 主编 科大工作室 涂 芳 等编著 中国水利水电出版社 (北京市三里河路 6 号 100044) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 63202266 (总机)、68331835 (营销中心)、82562819 (万水) 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
出 版 发 行	
经 售	
排 印 规 格 版 次 印 数 定 价	北京万水电子信息有限公司 北京市天竺颖华印刷厂 787mm×1092mm 16 开本 16.25 印张 376 千字 2 彩插 2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷 0001—4000 册 30.00 元 (含 1CD)

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

动物插画（详见第二章）

人物插画（详见第三章）

商品插画（详见第四章）

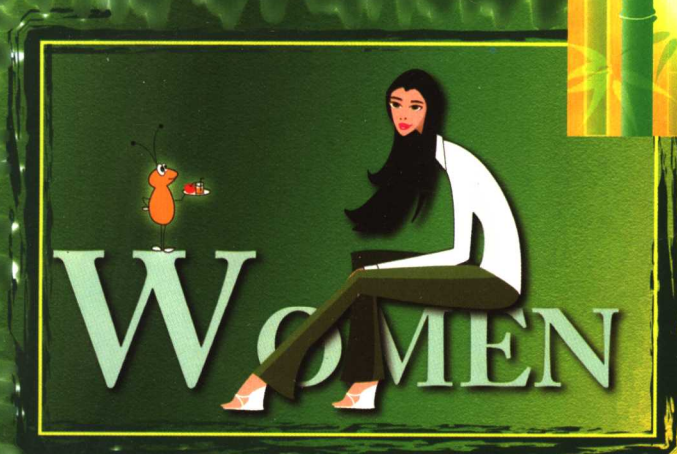
动物插画（详见第二章）

Photoshop&Illustrator 插画设计

出版物插画（详见第六章）

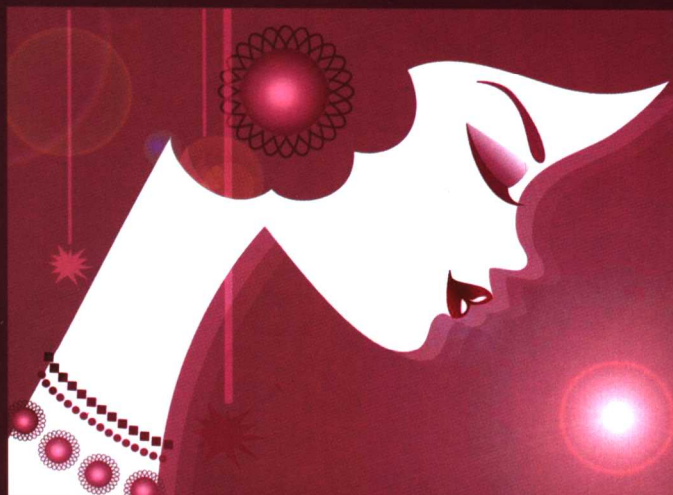
人物插画（详见第三章）

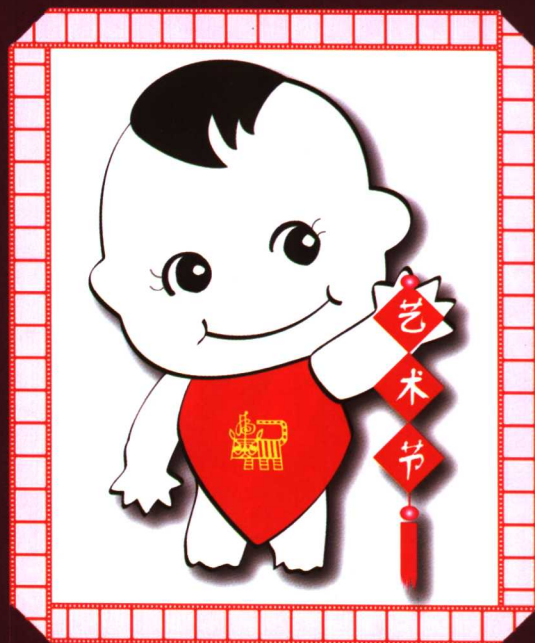
出版物插画（详见第六章）

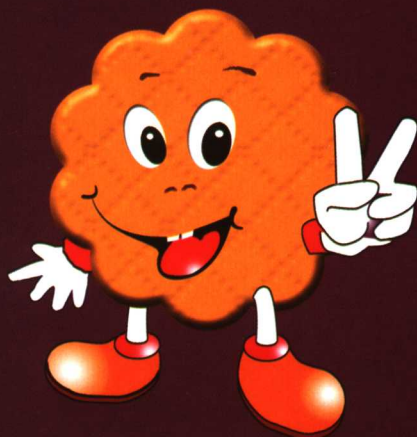
出版物插画（详见第六章）

人物插画 (详见第三章)

吉祥物插画 (详见第五章)

吉祥物插画 (详见第五章)

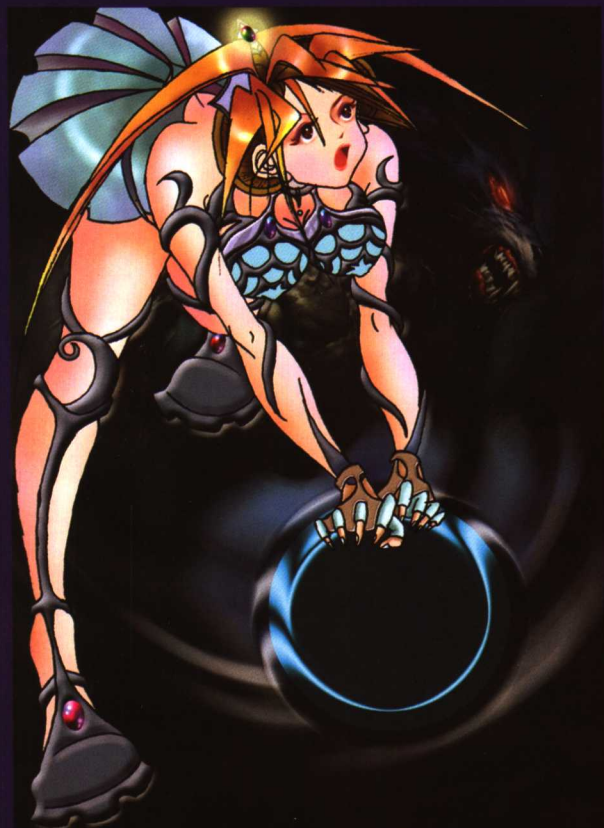
商品插画 (详见第四章)

广告插画 (详见第七章)

Photoshop&Illustrator 插画设计

游戏插画 (详见第八章)

广告插画 (详见第七章)

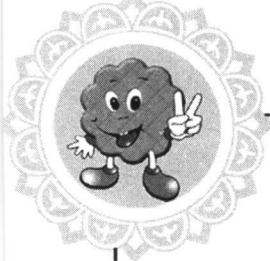
影视插画 (详见第八章)

吉祥物插画 (详见第五章)

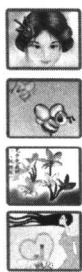
商品插画 (详见第四章)

编 委 会

主编：高志清

编委：	张爱城	林 英	贾惠良	王爱婷
	刘 霞	车 宇	夏小寒	许海声
	涂 芳	周 云	刘海芹	胡爱玉
	隋宏亮	王 恺	徐 力	赵国强
	赵卉卉	陈柏荣	张传记	高显光
	徐佳龙	徐 力	张叔伟	赵 燕
	宿晓辉			

Photoshop & Illustrator 插画设计

从书前言

当今社会,随着商业活动多样化和技术水平的不断提高,与之密切相关的平面设计也在向着更高的发展目标前进。理所当然,这对平面设计师也提出了更高的要求。如何培养优秀且适应时代潮流的平面设计师是摆在许多大中专院校和职业技术学校面前的重要课题。

另外,对于刚刚走出校门的大学毕业生来说,找到一份适合自己的工作,是一件梦寐以求的事情。但大多数大专院校毕业生缺乏实际工作经验,这一点已成为择业、择一份好职业的重大障碍。这种现象导致了企业招聘不到合格员工,而大量的大专院校毕业生找不到自己满意的工作。

为了使刚刚走出大学校园的毕业生在正式参加工作之前,熟练掌握平面设计专业的一技之长,在应聘竞争中占据先机,我们设计并策划了本套“平面设计师岗位培训丛书”。本套丛书从商用的角度入手,着重讲述不同平面设计岗位的实际工作经验和实用技巧,学完就可以立即上岗,涉及的软件包括 Photoshop、Illustrator、PageMaker、Flash、CorelDRAW 及 Dreamweaver 等平面设计常用的软件,具有很高的实用价值。本套丛书共 10 本,分别是:

《Photoshop & CorelDRAW 现代包装设计》

《Photoshop & PageMaker 美术排版设计》

《Photoshop & Illustrator 企业形象设计》

《Photoshop & Illustrator 插画设计》

《Photoshop & Dreamweaver 网页设计》

《Flash & Painter & Photoshop 商用动画设计》

《Dreamweaver & Photoshop & Flash 商用网站设计》

《Photoshop 效果图后期处理培训手册》

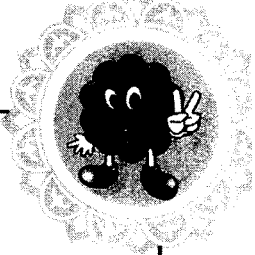
《Illustrator 经典实例制作培训手册》

《Flash 实用教学课件制作培训手册》

与其他同类电脑图书相比,本套丛书具有以下特点:

- (1) 读者定位准确:本套丛书专门为正在择业或刚参加工作的大学生及中专类学生量身定做。这类读者设计方面的专业知识应该没有太大问题,软件的操作及熟练程度也不在话下,最重要的是缺少实际的工作经验。
- (2) 案例典型实用:书中提供的案例都是极具典型特征的商用实例,并且会根据实际工作流程进行剖析讲解。在讲解过程中,会穿插作者的实际工作经验。
- (3) 讲解通俗易懂:本套丛书属于中级类图书,所以在解析实例时使用了简洁明快的语言,并以流程图的形式展现案例的创作过程,让读者清楚地了解案例的设计思路,让读者的创意思路更加宽泛。
- (4) 达到即学即用:即学即用是本套丛书的另一大特色,从书本中学到的知识

能够切实地应用到实际工作中,读者学完相关内容后能立刻胜任想要从事的工作(如平面广告设计和网站设计等),不再会因为“没有实际工作经验”而被拒之“门”外,你可以很有信心地对招聘单位说“我可以胜任这份工作,因为我参加过岗位培训”。

(5) 本套丛书可以作为大中专院校平面设计课程教材使用。

为了便于读者学习,我们还在本书中设计了三个小图标,它们分别是:

知识讲解: 讲解设计制作过程中用到的知识点、操作命令和工具按钮。

技巧宝典: 用于介绍实际工作中的小技巧。

提醒注意: 用于提醒读者应该注意的问题。

在此,我们要衷心感谢向本套丛书提出改进意见的同行和学员,感谢为本套丛书编辑的出版社的老师,由于他们的认真负责,使本套丛书避免了许多错误,内容更加充实。另外,还特别感谢您选择了本套丛书,如果您对本书有什么意见和建议,请直接告诉我们。

联系电话: (0532) 85829423 85819714

传 真: (0532) 85833733

科大网站: www.keda-edu.com

E-mail: gaozhiq@public.qd.sd.cn

科大工作室

2005 年 11 月

随着社会的发展, 计算机应用已遍布于生活中的方方面面, 在插画设计领域中, 许多插画设计师也选用了 Adobe 公司推出的 Photoshop 和 Illustrator 这两种设计软件来辅助完成自己的插画作品。

本书内容

Photoshop 和 Illustrator 作为图形图像处理软件的“龙头”, 在插画设计领域中也很有大用武之地。为了满足广大业内人士的需要, 我们特别在本套丛书中推出了《Photoshop & Illustrator 插画设计》一书。本书的最大特点是将插画的设计知识、操作方法与插画鉴赏三者融为一体, 使读者在感性和理性上都对插画有更深入的了解。本书在章节的次序排列方面, 力求做到由易到难, 循序渐进, 使读者尽快实现从入门到精通的飞跃。

本书共分三篇, 通过八课的内容加以讲述, 其主要讲解内容如下:

● 第一篇: 插画绘画的理论知识

- ◆ 第一课: 讲述插画的设计理论知识和软件的基本功能。

● 第二篇: 插画的形象分类

- ◆ 第二课: 讲述写实类和卡通类动物插画的绘制方法。
- ◆ 第三课: 讲述图案人物、休闲人物和古典人物的插画绘制方法。
- ◆ 第四课: 讲述女鞋商品、月饼商品和琵琶商品的插画绘制方法。

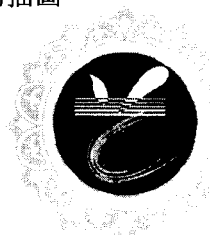
● 第三篇: 插画的用途分类

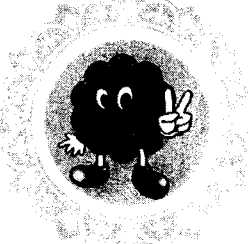
- ◆ 第五课: 讲述钙奶饼干吉祥物、伞业制造公司吉祥物和民族艺术节吉祥物的绘制方法。
- ◆ 第六课: 讲述自然科普类、儿童类、古诗类出版物的插画制作方法。
- ◆ 第七课: 讲述如何绘制音像制品有限公司和化妆品公司的插画广告。
- ◆ 第八课: 讲述影视插画和游戏插画的制作方法。

本书中的所有实例都有详细明确的操作步骤, 读者只要跟着书中的提示一步一步操作, 就可以掌握书中所讲的内容, 制作出具有一定水平的插画作品。另外, 本书所有范例以及所调用、引入的图片, 都存放在随书所附的光盘中, 读者在制作过程中, 如果遇到疑难问题, 可以根据需要调用相关文件对照参考。

读者对象

本书不仅可以作为插画初学者的入门教材, 而且对于具有中、高级水平的插画设计者也有相当的参考价值。

本书配套光盘内容

本书所附光盘不仅收录了书中所讲的全部范例，而且我们还将制作范例所用到的图片加以整理，存放到光盘的相应目录下。另外在光盘的相应目录下还存放了一些有价值的美术图案，以便读者在制作图形的过程中随时参阅。

下面是光盘内容的详细说明：

读者在实例练习时，可以直接从目录下调用所需要的图片。

- ◆ “\素材库\” 目录：以素材库的形式保存了一些美术图画作品。
- ◆ “\调用图片\” 目录：保存本书中所需要调用的图片文件。
- ◆ “\范例\” 目录：保存本书中所制作的范例。
- ◆ “\彩页\” 目录：保存本书中所制作的彩页的最终效果。

本书由涂芳等执笔完成。除了本书的作者外，科大工作室的全体工作人员也为本书的成稿做了大量的工作，另外，本书中所讲述的理论知识参考了www.fotoer.com网站中的相关内容，在此一并表示由衷的感谢。书中如有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

另外，读者朋友在阅读本书时，如果对本书有什么意见或建议，可直接与科大工作室联系。

科大工作室电话：(0532) 85819714 或 85829423

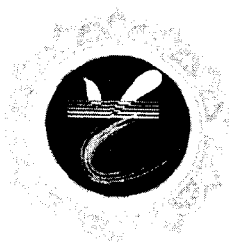
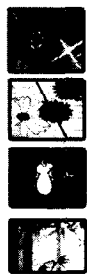
科大工作室传真：(0532) 85833733

科大网站：keda-edu.com 或 keda-design.com

科大工作室 E-mail: gaozhiq@public.qd.sd.cn

作者

2006 年 1 月

丛书前言
本书导读

第一篇 插画绘画的理论知识

第一课 插画概述.....	2
1.1 插画的概念.....	3
1.2 如何画好插画.....	3
1.3 插画的基本条件.....	3
1.4 插画的表现风格.....	4
1.5 色彩的运用.....	5
1.6 电脑插画的应用程序.....	9
1.6.1 Photoshop 概述.....	9
1.6.2 Illustrator CS 的概述.....	13
1.7 电脑绘制插画中的常用概念.....	15

第二篇 插画的形象分类

第二课 动物形象插画.....	22
2.1 动物插画的设计特点.....	23
2.2 馋嘴猴子插画形象.....	23
2.2.1 制作指引.....	23
2.2.2 设计流程.....	24
2.2.3 步骤详解.....	24
2.3 狮子王插画形象.....	35
2.3.1 制作指引.....	36
2.3.2 设计流程.....	36
2.3.3 步骤详解.....	36
2.4 动物插画形象鉴赏.....	55
第三课 人物形象插画.....	58
3.1 人物形象插画的设计特点.....	59
3.2 梦幻少女人物插画形象.....	59
3.2.1 制作指引.....	59
3.2.2 设计流程.....	60
3.2.3 步骤详解.....	60
3.3 悠闲人物插画形象.....	68

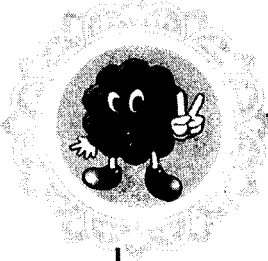

3.3.1 制作指引.....	68
3.3.2 设计流程.....	69
3.3.3 步骤详解.....	69
3.4 古代美人人物插画形象.....	77
3.4.1 制作指引.....	77
3.4.2 设计流程.....	78
3.4.3 步骤详解.....	78
3.5 人物插画形象鉴赏.....	93
第四课 商品形象插画	95
4.1 商品形象插画的设计特点.....	96
4.2 女鞋商品插画.....	96
4.2.1 制作指引.....	96
4.2.2 设计流程.....	97
4.2.3 步骤详解.....	97
4.3 月饼商品插画.....	104
4.3.1 制作指引.....	104
4.3.2 设计流程.....	104
4.3.3 步骤详解.....	105
4.4 琵琶商品插画.....	117
4.4.1 制作指引.....	117
4.4.2 设计流程.....	118
4.4.3 步骤详解.....	118
4.5 商品插画鉴赏.....	127

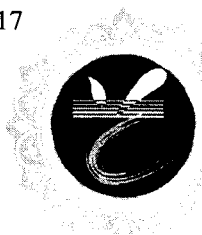
第三篇 插画的用途分类

第五课 卡通吉祥物设计	130
5.1 卡通吉祥物的设计特点.....	131
5.2 钙奶饼干食品公司吉祥物——产品吉祥物.....	131
5.2.1 制作指引.....	131
5.2.2 设计流程.....	132
5.2.3 步骤详解.....	132
5.3 伞业制造有限公司吉祥物——企业吉祥物.....	139
5.3.1 制作指引.....	140

5.3.2	设计流程.....	140
5.3.3	步骤详解.....	140
5.4	中国儿童民族艺术节吉祥物——产品吉祥物.....	147
5.4.1	制作指引.....	148
5.4.2	设计流程.....	148
5.4.3	步骤详解.....	149
5.5	吉祥物鉴赏.....	156
第六课	出版物插画	158
6.1	关于竹子的出版物插画——自然科普类.....	159
6.1.1	制作指引.....	159
6.1.2	设计流程.....	159
6.1.3	步骤详解.....	160
6.2	儿歌图书出版物插画——儿童读物类.....	169
6.2.1	制作指引.....	169
6.2.2	设计流程.....	170
6.2.3	步骤详解.....	170
6.3	古诗图书出版物插画——文学艺术类.....	178
6.3.1	制作指引.....	178
6.3.2	设计流程.....	179
6.3.3	步骤详解.....	179
6.4	出版物插画鉴赏.....	187
第七课	广告商业插画	190
7.1	音像制品有限公司插画广告	191
7.1.1	制作指引.....	191
7.1.2	设计流程.....	191
7.1.3	步骤详解.....	192
7.2	化妆品插画广告.....	204
7.2.1	制作指引.....	204
7.2.2	设计流程.....	205
7.2.3	步骤详解.....	205
7.3	广告商业插画鉴赏.....	212
第八课	影视游戏美术插画.....	216
8.1	冬夜——影视剧插画.....	217

8.1.1	制作指引.....	217
8.1.2	设计流程.....	217
8.1.3	步骤详解.....	218
8.2	狼群之战——游戏插画.....	228
8.2.1	制作指引.....	229
8.2.2	设计流程.....	229
8.2.3	步骤详解.....	229
8.3	影视游戏美术插画鉴赏.....	245

第一篇

插画绘画的理论知识

插画画家经常为图形设计师绘制插画或直接为杂志、报纸等媒体配图。但是，现在很多人开始采用电脑图形设计创作插图。电脑图形软件功能使你的创作才能得到了更大的发挥，无论简洁还是繁复绵密，现今只要有才能，完全可以在一台电脑上完成插画的创作工作。

——欢迎大家进入插画的绘画天地。

主要内容

- 插画的基本概念
- 插画的基本条件
- 插画的表现风格
- 电脑插画的应用程序
- 电脑绘制插画中的常用概念