

目 录

上篇 创造华丽世界 1

第1章 图形插画 3

- 1.1 极繁主义的到来 5
 - 1.1.1 极简主义 5
 - 1.1.2 极繁主义 6
 - 1.1.3 数字艺术进化 7
- 1.2 新锐数字艺术 7
 - 1.2.1 新锐插画的基本种类 7

第2章 艺术与技术的修为提高 17

- 2.1 提高自身的审美鉴赏能力 19
 - 2.1.1 认清自己, 不做井底之蛙 19
 - 2.1.2 抛开嫉妒和排斥的偏见, 接受所有门类的风格 19
 - 2.1.3 更理性的欣赏艺术 19
- 2.2 拥有良好、平和的交流心态 20
- 2.3 准备好黑夜白天颠倒的生活 20
- 2.4 选择适合自己的软硬件工具 20
- 2.5 了解商业和艺术的实质差距 21
- 2.6 做一位会Say No的设计师 22

第3章 配色的一些“歪门邪道” 23

- 3.1 常用模式RGB和CMYK 25
- 3.2 不做理论的奴隶 25
- 3.3 心情着色——随机 27
- 3.4 学会利用软件来杜撰色彩 28
- 3.5 深入理解商业客户的配色要求 29
- 3.6 配色实践——主宰自己的色彩 29
 - 3.6.1 鲜艳配色 29
 - 3.6.2 华丽配色 30
 - 3.6.3 欧美系配色 32
 - 3.6.4 情感配色——恐惧 34
 - 3.6.5 情感配色——忧郁 36
 - 3.6.6 情感配色——季节 38
 - 3.6.7 中国风 40

第4章 图形插画的基本构图 43

- 4.1 环绕式中心构图 45
- 4.2 斜角度延伸构图 46
- 4.3 镜像对称构图 47
- 4.4 边缘支撑式构图 48
- 4.5 三角形构图 49
- 4.6 眼型构图 50
- 4.7 开始创作前的回顾 51

下篇 新锐插画全案实做 53

第5章 Color dream 55

- 5.1 开始创作 57
 - 5.1.1 分析元素和绘制主体 57
 - 5.1.2 绘制辅助元素 58
 - 5.1.3 整体元素构图 59
 - 5.1.4 调整修饰细节元素 60
- 5.2 大局调整和完稿 61
 - 5.2.1 加入大装饰元素 61
 - 5.2.2 最终调整完稿 61

第6章 Vires 63

- 6.1 审题并扩展思维 65
- 6.2 素材准备 66
- 6.3 绘制大脑元素 66
 - 6.3.1 用数位板在Photoshop中打草稿 66
 - 6.3.2 在Illustrator中绘制矢量大脑 67
 - 6.3.3 绘制皮管 69
 - 6.3.4 创作背景底纹 70
- 6.4 图形主元素整合 71
 - 6.4.1 绘制“血管” 71
 - 6.4.2 去除 疵 72
 - 6.4.3 绘制Tiger 73
- 6.5 辅助元素和细节的深入 74

第7章 Adore IV 77

- 7.1 审题并扩展思维 79
- 7.2 使用Photoshop进行修片 79
 - 7.2.1 色彩调整 79
 - 7.2.2 照片细节处理 81
 - 7.2.3 输出图片 81
- 7.3 在Illustrator中绘制装饰元素 82
 - 7.3.1 绘制元素并进行组合 82
 - 7.3.2 将元素深入细化 84
 - 7.3.3 添加装饰元素 85
- 7.4 组合辅助元素 86
 - 7.4.1 遍撒同心圆 86
 - 7.4.2 置入枝条素材 86
 - 7.4.3 置入“花”素材 87
- 7.5 混合元素到人物 87
- 7.6 创作头饰 89
- 7.7 在Photoshop中绘制睫毛 93
 - 7.7.1 巧妙定位图片 93
 - 7.7.2 眼部的深入处理 93
- 7.8 综合调整并输出 95

第8章 Air 97

- 8.1 审题并扩展思维 99
- 8.2 使用Photoshop进行修片 99
- 8.3 背景与摄影的融合 105
- 8.4 在Illustrator中绘制装饰元素 107
 - 8.4.1 绘制混合曲线 107
 - 8.4.2 绘制飞翔鸟并置入 108
 - 8.4.3 绘制彩色气泡 109
 - 8.4.4 绘制模特嘴唇的延伸元素 111
 - 8.4.5 将整体元素深入化 113
 - 8.4.6 铺开“线元素”做画面协调 115

第9章 Fantasy 117

- 9.1 审题并扩展思维 119
- 9.2 使用Photoshop进行修片 119
- 9.3 设置背景 122
- 9.4 数位板之上的元素创作 124
- 9.5 梦幻云端场景添置 128
 - 9.5.1 增加云元素 128

- 9.5.2 添加彩虹元素 129
- 9.6 加上灯泡增加趣味性 130
- 9.7 进一步处理背景以适应整体风格 132
- 9.8 纹理素材的巧妙使用 134
- 9.9 Photoshop处理裂纹效果和植物 135
 - 9.9.1 运用素材处理裂纹 135
 - 9.9.2 让裂纹上长出植物 135
- 9.10 绘制光影线条 137
- 9.11 大体细节调整 139
 - 9.11.1 Photoshop笔刷的妙用 140
 - 9.11.2 圆形装饰 141

第10章 Satan 143

- 10.1 审题并扩展思维 145
- 10.2 案例解析 145
 - 10.2.1 Satan—Collab with Oscar 146
 - 10.2.2 Satan—Collab with Teddy 150
 - 10.2.3 Satan—Collab with Virus69 153
 - 10.2.4 Satan—Collab with Doeasembilanpro 157
- 10.3 案例总结 162

作品赏析 ARTWORKS

