

第5章

插画设计：绘画与图像修饰

Photoshop 配备了丰富多样的绘图工具，拥有强大且卓越的绘图与修饰功能。借助这些绘图工具，并巧妙结合“画笔”面板、混合模式、图层等实用功能，创作者能够创作出传统绘画技巧难以企及的优秀作品。

5.1 插画设计概述

插画设计作为一种借助视觉元素来传达信息或情感的艺术形式，在出版配图、影视海报、游戏设计、广告宣传、漫画创作以及产品包装等诸多领域均有广泛的应用。随着数字技术的蓬勃发展，插画在网络与移动平台上得以大量运用，已然成为虚拟物品和视觉表达中不可或缺的重要组成部分。

5.1.1 插画设计的应用类型

在平面设计领域，我们最为常接触的是文学插图与商业插画。文学插图是一种能够再现文章情节、体现文学精神的可视艺术形式，如图 5-1 所示。商业插画则是一种为企业或产品传递商品信息，兼具艺术性与商业性的图像表现形式，如图 5-2 所示。

图 5-1

图 5-2

5.1.2 插画设计的功能

插画设计作为视觉传达领域的重要形式，在当代社会的各个领域中发挥着不可替代的关键作用。其功能可精炼概括为以下六大核心维度。

1. 信息传递的视觉化重构

插画借助具象或抽象的图形语言，将复杂的信息转化为直观的视觉符号。在科普读物里，解剖图示能够突破文字的局限，将人体结构以三维可视化的方式呈现出来；在公共空间中，应急逃生插画通过标准化的图示系统，实现了跨语言的传播效果。相关研究表明，视觉化的信息传递效率相较于纯文字提升

了 83%，且记忆留存率提高了 65%。

2. 情感共鸣的催化剂

插画通过色彩搭配、造型语言以及构图节奏来建立情感联结。在儿童绘本中，柔和的马克笔触与明快的色调共同构建出一个安全的认知环境；公益海报则通过夸张变形的表现手法引发受众的情感共振。某国的地震防灾插画采用低饱和度的蓝色系，成功使受众的焦虑感降低了 40%。

3. 品牌价值的视觉载体

在商业领域，插画已成为构成品牌 DNA 的核心要素。星巴克季节限定杯的插画设计年均能够创造 12 亿美元的附加价值；网易云音乐的“红胶唱片”插画系统使品牌的认知度提升了 37%。企业通过插画延展其 IP 形象，可形成年均 200% 的衍生品收益增长。

4. 文化传播的现代媒介

插画在文化传播过程中架起了古今之间的桥梁。《国家宝藏》节目通过数字插画复活文物纹样，使年轻群体的观看意愿提升了 58%；《中国诗词大会》的水墨插画实现了古典意境的当代转译，其海外传播量突破了 2 亿次。

5. 叙事表达的时空重构

绘本小说通过分镜插画构建出多维的叙事空间，《Sapiens》图解版通过 300 幅插画将人类史的阅读时长压缩至传统文本的 1/3。游戏原画通过环境概念图构建出沉浸式的世界观，《原神》的场景插画使玩家的停留时长增加了 42%。

6. 商业转化的增值引擎

在电商领域，主图插画能够使点击转化率提升 25%~40%；包装插画设计直接影响着 73% 消费者的购买决策。在数字藏品市场，加密艺术插画 *Everydays* 以 6930 万美元成交，这充分印证了其金融属性。

插画设计已突破传统装饰的范畴，发展成为融合传播学、心理学、经济学等多学科知识的复合型工具。在信息过载的时代，它通过视觉降噪、情感赋能、价值重塑等功能，持续创造着认知效率与商业价值的双重提升。随着 AR/VR 技术的发展，插画设计正朝着三维交互的方向进化，其功能边界也将持续扩展。

5.2 设置颜色

颜色设置是开展图像修饰与编辑工作前必须掌握的一项基本技能。在 Photoshop 中，用户能够运用多种方式来设置颜色。例如，可以借助“吸管工具”从图像中拾取所需颜色；也可以利用“颜色”面板或者“色板”面板来设置颜色。

5.2.1 前景色与背景色

前景色与背景色是用户在操作过程中所使用的颜色。在工具箱中，设有前景色和背景色的设置选项区域，该区域由设置前景色、设置背景色、切换前景色和背景色以及恢复默认前景色和背景色等部分构成，如图 5-3 所示。

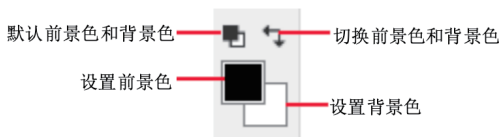

图 5-3

5.2.2 拾色器

单击工具箱中的“设置前景色”或“设置背景色”色块，均可弹出“拾色器”对话框，如图 5-4 所示。在“拾色器”对话框中，用户能够基于 HSB、RGB、Lab、CMYK 等颜色模式来精准指定所需颜色。此外，还可以对“拾色器”对话框进行设置，使其仅能从 Web 安全色或几个自定义颜色系统中挑选颜色。

单击“颜色库”按钮，即可弹出“颜色库”对话框，如图 5-5 所示，可以在其中挑选丰富多样的颜色。

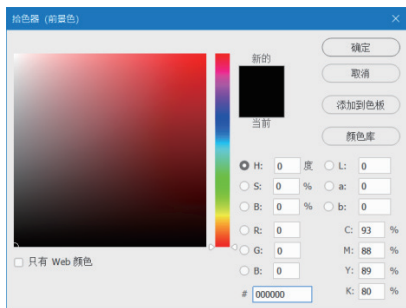

图5-4

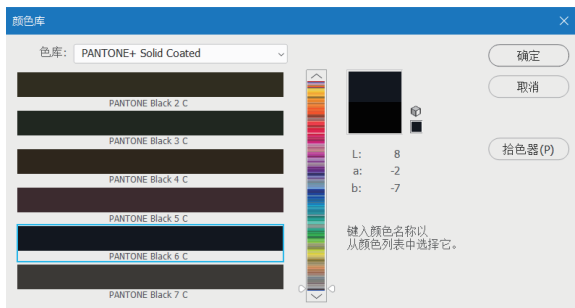

图5-5

5.2.3 吸管工具选项栏

在工具箱中选择“吸管工具”后，出现“吸管工具”选项栏，如图 5-6 所示。利用“吸管工具”，可以吸取参考颜色来应用到实际的处理中。

图5-6

5.2.4 吸管工具：这是什么颜色

使用“吸管工具”可以快速从图像中直接选取颜色，下面将讲解“吸管工具”的具体操作与使用方法。

- 01 启动Photoshop，按快捷键Ctrl+O，打开相关素材中的“荷花蜻蜓.jpg”文件，如图5-7所示。
- 02 在工具箱中选择“吸管工具”后，将鼠标指针移至图像上方并单击，可拾取单击处的颜色，并将其作为前景色，如图5-8所示。

图5-7

图5-8

- 03 按住Alt键并单击，可拾取单击处的颜色，并将其作为背景色，如图5-9所示。
- 04 如果将鼠标指针放在图像上方，然后按住鼠标左键在屏幕上拖动，则可以拾取窗口、菜单栏和面板中的颜色，如图5-10所示。

图 5-9

图 5-10

5.2.5 实战：颜色面板

除了可以在工具箱中设置前景色和背景色，还可以在“颜色”面板中设置所需的颜色，具体的操作步骤如下。

01 执行“窗口”→“颜色”命令，调出“颜色”面板，“颜色”面板采用类似美术调色的方式来混合颜色。单击面板右上角的 按钮，在弹出的菜单中选择“RGB 滑块”选项。如果要编辑前景色，可单击前景色色块，如图 5-11 所示。如果要编辑背景色，则单击背景色色块，如图 5-12 所示。

02 在 RGB 文本框中输入数值或者拖动滑块，可调整颜色，如图 5-13 和图 5-14 所示。

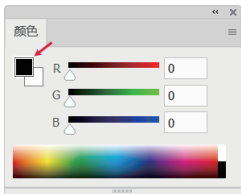

图 5-11

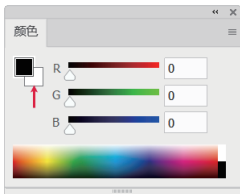

图 5-12

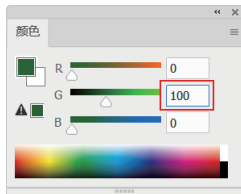

图 5-13

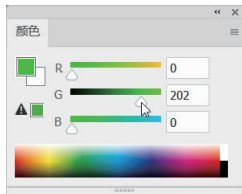

图 5-14

03 将鼠标指针放在面板下面的四色曲线图上，鼠标指针会变为 状，此时，单击即可采集色样，如图 5-15 所示。单击面板右上角的 按钮，打开面板菜单，选择不同的选项可以修改四色曲线图的模式，如图 5-16 所示。

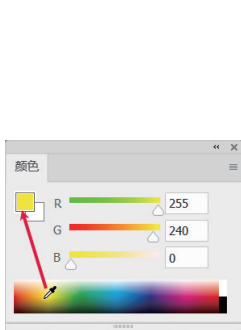

图 5-15

图 5-16

5.2.6 实战：色板面板

“色板”面板中囊括了系统预先设置好的各类颜色，只需单击其中相应的颜色，即可将其设定为前景色，具体的操作步骤如下。

- 01 执行“窗口”→“色板”命令，打开“色板”面板，“色板”面板中的颜色都是预先设置好的，单击一个颜色样本，即可将其设置为前景色，如图5-17所示。按住Alt键的同时单击，则可将其设置为背景色，如图5-18所示。
- 02 在“色板”面板中提供了不同类型的色板文件夹，单击任意文件夹左侧的箭头按钮▶，可以展开相应的色板文件夹，查看其中提供的颜色，如图5-19所示。

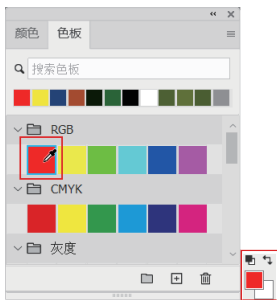

图5-17

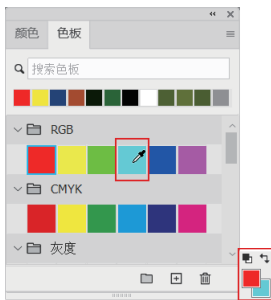

图5-18

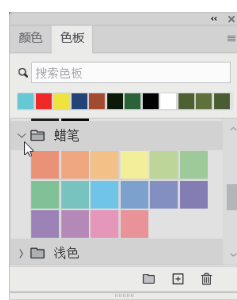

图5-19

- 03 单击“色板”面板底部的“创建新组”按钮，弹出“组名称”对话框，如图5-20所示，在该对话框中可以自定义组的名称，完成后单击“确定”按钮即可。
- 04 在“色板”面板中创建新组后，即可将常用的颜色拖入文件夹，方便日后随时调用，如图5-21和图5-22所示。

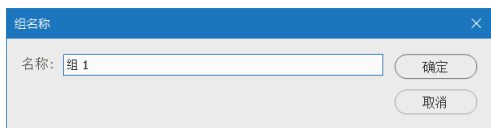

图5-20

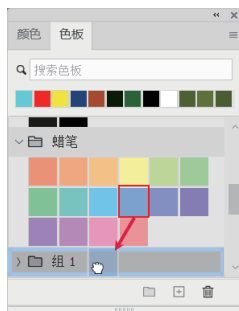

图5-21

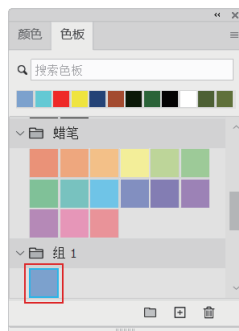

图5-22

- 05 如果需要将创建的新组进行删除，可以在“色板”面板中选择组，单击底部的“删除色板”按钮，在弹出的提示对话框中单击“确定”按钮，即可完成删除操作，如图5-23和图5-24所示。

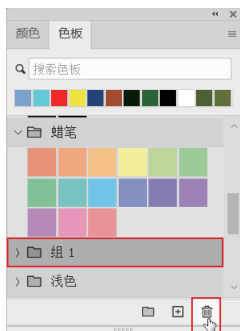

图5-23

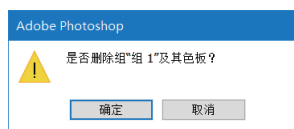

图5-24

5.3 绘画工具

在 Photoshop 中，绘图与绘画是两个有着明显区别的概念。绘图是借助 Photoshop 的矢量功能来创建矢量图像；而绘画则是基于像素来创建位图图像。

5.3.1 画笔工具选项栏

在工具箱中选择“画笔工具”后，显示“画笔工具”选项栏，如图 5-25 所示。在开始绘画之前，应选择所需的画笔笔尖形状和大小，并设置不透明度、流量等画笔属性。

图 5-25

5.3.2 铅笔工具选项栏

在工具箱中选择“铅笔工具”后，显示“铅笔工具”选项栏，如图 5-26 所示。“铅笔工具”的使用方法与“画笔工具”类似，但“铅笔工具”只能绘制硬边线条或图形，与现实中的铅笔非常相似。

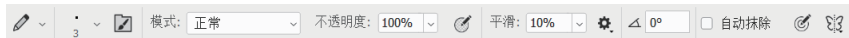

图 5-26

“自动抹除”复选框是“铅笔工具”所独有的功能选项。当选中该复选框后，“铅笔工具”便具备了橡皮擦的功能。通常情况下，“铅笔工具”会使用前景色进行绘画；而当选中该复选框后，若在与前景色相同的图像区域进行绘画操作，系统会自动擦除前景色，并填入背景色。

5.3.3 颜色替换工具选项栏

在工具箱中选择“颜色替换工具”后，显示“颜色替换工具”选项栏，如图 5-27 所示。在“模式”下拉列表中提供色相、饱和度、颜色、明度 4 种模式供用户选择，适应不同的使用情况。

图 5-27

5.3.4 颜色替换工具：秀发改色

“颜色替换工具”可以用前景色替换图像中的颜色，但该工具不能用于位图、索引或多通道颜色模式的图像。下面将讲解“颜色替换工具”的具体使用方法。

01 启动 Photoshop，按快捷键 Ctrl+O，打开相关素材中的“秀发.jpg”文件，如图 5-28 所示。

图 5-28

- 02 设置前景色为棕色（#321807），在工具箱中选择“颜色替换工具”，在工具选项栏中选择一个柔角笔尖并单击“取样：连续”按钮，将“限制”设置为“连续”，将“容差”设置为30%，如图5-29所示。
- 03 完成参数的设置后，在头发上方涂抹，在操作时需要注意，指针中心的十字线尽量不要碰到头发以外的地方。细节地方可适当将图像放大，右击在弹出的面板中将笔尖调小，在头发边缘涂抹，使颜色更加细腻，最终完成效果如图5-30所示。

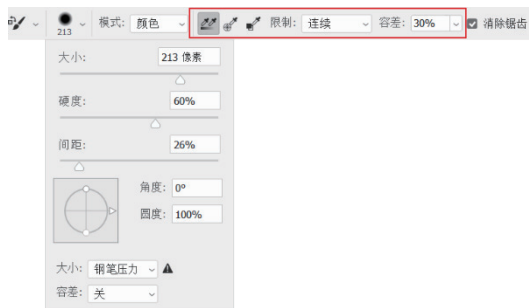

图5-29

图5-30

5.3.5 混合器画笔工具

使用“混合器画笔工具”能够实现像素的混合，它可以逼真地模拟真实的绘画技巧，例如混合画布上的色彩、调配画笔上的颜色，以及在描边过程中营造出不同的绘画湿度效果。“混合器画笔工具”配备有两个绘画色管，分别为一个储槽和一个拾取器。运用该画笔在画面上进行涂抹操作，能够为画面增添动感，让画面更具灵动性，进而改变画面的呈现效果。

在工具箱中选择“混合器画笔工具”后，显示“混合器画笔工具”选项栏，如图5-31所示。

图5-31

5.4 渐变工具

“渐变工具”可用于在整个文档或选定的区域内填充渐变颜色。渐变填充在 Photoshop 中的应用极为广泛，它不仅能够为图像填充渐变色彩，还能应用于图层蒙版、快速蒙版以及通道的填充。此外，在调整图层和填充图层时，也会运用到渐变效果。

5.4.1 渐变工具选项栏

在工具箱中选择“渐变工具”后，需要先在工具选项栏中选择一种渐变类型，并设置渐变颜色和混合模式等选项，如图5-32所示，然后填充渐变。

图5-32

5.4.2 渐变编辑器

Photoshop 内置了丰富多样的预设渐变，而在实际工作场景中，往往还需要创建自定义渐变，以此打造独具个性的图像效果。当单击选项栏中的渐变颜色条时，便会弹出如图 5-33 所示的“渐变编辑器”对话框。在该对话框中，用户能够创建全新的渐变，并对当前渐变的颜色设置进行修改。

延伸讲解：在“渐变编辑器”对话框中，双击相应的文本框或缩览图，即可对色标的不透明度、位置以及颜色等参数进行设置。

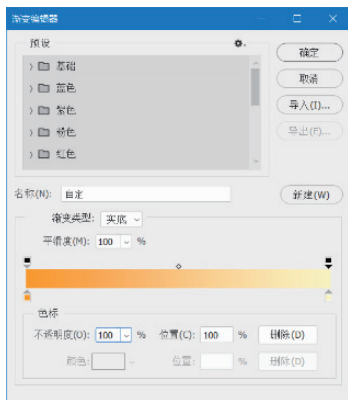

图5-33

5.4.3 渐变工具：元宇宙女孩

使用“渐变工具”可以创建多种颜色之间的渐变混合，不仅可以填充选区、图层和背景，也能用来填充图层蒙版和通道等。本例效果如图 5-34 所示。

本例制作要点

- ※ 打开“元宇宙女孩.psd”素材文件并设置渐变效果。
- ※ 创建径向和线性渐变，调整渐变显示样式。
- ※ 制作倒影效果，调整渐隐效果。
- ※ 增加阴影效果，提升立体感。

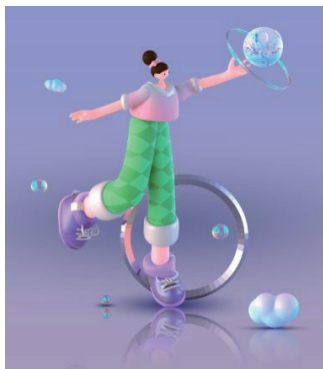

图5-34

5.5 填充与描边

填充指的是在图像或者选定的区域内填充颜色；而描边则是为选区勾勒出可见的边缘轮廓。在进行填充和描边操作时，既可以执行“填充”与“描边”命令，也能够借助工具箱中的“油漆桶工具”来完成相应操作。

5.5.1 填充命令

“填充”命令可视为填充工具的拓展功能，其一个关键作用是能够切实保护图像中的透明区域，进而实现对图像进行有针对性的填充。执行“编辑”→“填充”命令，或者按快捷键 Shift+F5，将弹出如图 5-35 所示的“填充”对话框。

图5-35

5.5.2 描边命令

执行“编辑”→“描边”命令，将弹出如图 5-36 所示的“描边”对话框，在该对话框中可以设置描边的宽度、位置和混合方式。

图 5-36

5.5.3 油漆桶工具选项栏

“油漆桶工具”用于在图像或选区中填充颜色或图案，但“油漆桶工具”在填充前会对单击位置的颜色进行取样，从而只填充颜色相同或相似的图像区域，“油漆桶工具”选项栏如图 5-37 所示。

图 5-37

5.5.4 填充选区图形：犒劳自己

执行“填充”命令和使用“油漆桶工具”填充类似，二者都能为当前图层或选区填充前景色或图案。不同的是，“填充”命令还可以利用内容识别技术进行填充。本例效果如图 5-38 所示。

本例制作要点

- ※ 打开素材文件并复制图层。
- ※ 使用“魔棒工具”创建选区并填充颜色。
- ※ 为不同区域填充颜色，逐步制作图形和文字效果。
- ※ 最终调整图层，呈现完整效果。

图 5-38

5.6 擦除工具

Photoshop 中提供了“橡皮擦工具”、“背景橡皮擦工具”和“魔术橡皮擦工具”这 3 种擦除工具，擦除工具主要用于擦除背景或图像。

其中“背景橡皮擦工具”和“魔术橡皮擦工具”主要用于抠图（去除图像背景），而“橡皮擦工具”因为设置的选项不同，具有不同的用途。

5.6.1 橡皮擦工具选项栏

“橡皮擦工具”用于擦除图像像素。如果在“背景”图层上使用“橡皮擦工具”，Photoshop 会在擦除的位置填充背景色；如果当前图层不是“背景”图层，那么擦除的位置就会变为透明。在工具箱中选择“橡皮擦工具”后，显示“橡皮擦工具”选项栏，如图 5-39 所示。

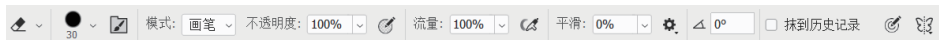

图 5-39

5.6.2 背景橡皮擦：温婉的女人

“背景橡皮擦工具”和“魔术橡皮擦工具”主要用来抠取边缘清晰的图像。“背景橡皮擦工具”能智能地采集画笔中心的颜色，并删除画笔内出现的该颜色的像素。本例效果如图 5-40 所示。

本例制作要点

- ※ 打开素材并使用“背景橡皮擦工具”提取人物。
- ※ 将人物拖入商场背景并调整曲线。
- ※ 添加填充层和调整图层，完成最终合成效果。

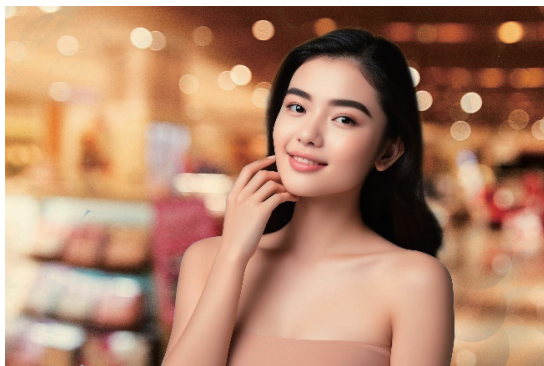

图 5-40

5.6.3 魔术橡皮擦：冬日女孩

“魔术橡皮擦工具”的效果相当于用“魔棒工具”创建选区后删除选区内像素。锁定图层透明区域后，该图层被擦除的区域将用背景色填充，具体的操作步骤如下。

- 01 启动Photoshop，按快捷键Ctrl+O，打开相关素材中的“喝咖啡的女孩.jpg”文件，如图5-41所示。
- 02 选择“魔术橡皮擦工具”，在工具选项栏中将“容差”设置为40%，将“不透明度”设置为100%，如图5-42所示。

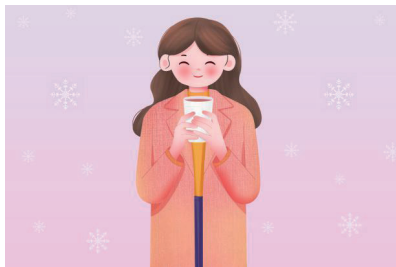

图 5-41

图 5-42

- 03 在图像的粉色渐变背景处单击，即可删除背景。将图像适当放大，对图像中的细节部分进行删除处理，完成后得到的图像效果如图5-43所示。
- 04 打开相关素材中“冬日背景.jpg”文件，将抠取出来的人物放置其中，并调整合适的大小及位置，最终效果如图5-44所示。

图5-43

图5-44

延伸讲解：完成对象的抠取操作之后，可进一步调整对象的亮度、对比度、色阶等参数，让对象与背景的色调更加协调统一。

5.7 应用案例：制作小清新插画

本节将介绍小清新插画的绘制方法，绘制效果如图 5-45 所示。

本例制作要点

- ※ 通过填充工具与“矩形工具”划分草坪与天空区域，建立插画场景的基本框架。
- ※ 为树木、房屋等主要元素分层涂色，确保画面层次分明。
- ※ 通过小路、草坪和人物增强画面的细节表现。
- ※ 添加雨滴效果和人物素材，丰富画面氛围。

图5-45

5.8 课后练习——人物线描插画

本节将制作一幅线描插画，效果如图 5-46 所示。

本例制作要点

- ※ 将素材人物文件调整到适合的比例和位置。
- ※ 利用“钢笔工具”对人像及细节部位进行描边，凸显轮廓特征。
- ※ 为嘴唇等部位填充颜色，增加画面表现力。
- ※ 通过添加水彩和墨水纹理素材，调整不透明度，提升艺术效果。

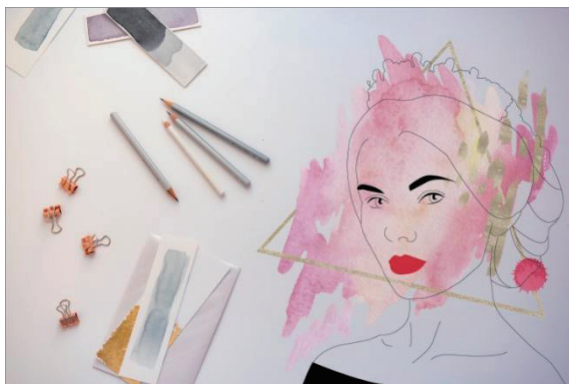

图 5-46

5.9 复习题

本例要求练习绘制植树节卡通贴纸插画。具体绘制步骤如下：首先绘制线稿；接着在线稿下方新建图层并填充颜色；最后为所有图形统一添加白色描边，完成绘制。绘制过程如图 5-47 所示。

图 5-47