

岳旺军 编著

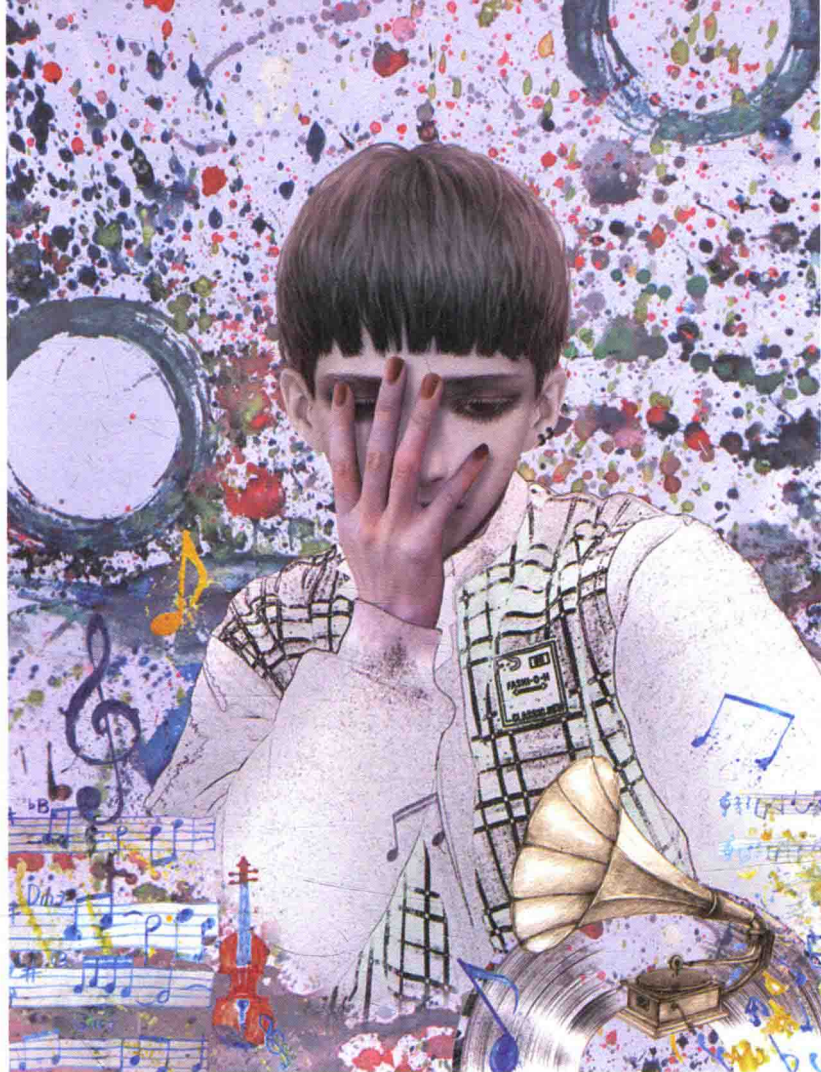
奇幻插画 的绘制技法 与创意秘籍

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

岳旺军 编著

奇幻插画 的绘制技法 与创意秘籍

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

奇幻插画的绘制技法与创意秘籍 / 岳旺军编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2015.12
ISBN 978-7-115-40971-3

I. ①奇… II. ①岳… III. ①插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第266126号

内 容 提 要

现实的世界中不一定都有童话般的情节与结尾,如何通过画笔抒发自己的心绪,表现出传神的插画作品,通过学习本书,相信一定会让你受益匪浅。

本书分为3大章,从开篇的插画基础知识到按题材绘制的商业插画思路与创作过程,包含数十幅插画绘制的步骤讲解与思路,给读者一个全透明的创作演示,解析商业插画绘制的来龙去脉,然后是丰富独特的黑白插画欣赏与作者商插欣赏。作者诡异的画风不同于常见插画教程,充满很强的表现力与故事性,阴森的色调独具一格,把重口味也玩儿得很文艺。

本书适宜于喜欢绘画,想学习插画绘制技巧与创作的读者,书中丰富的作品将全面地呈现插画师的无穷创意,为学习者的设计与学习过程提供借鉴与参考。

◆ 编 著 岳旺军

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

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: 787×1092 1/16

印张: 22.5

2015年12月第1版

字数: 834千字

2015年12月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

第 1 章 插画基础

1.1 基础绘画工具	8
1.2 绘画常识	8
1.2.1 绘画的概念	8
1.2.2 绘画色彩基础知识	9
色彩三要素	9
原色、间色和复色	10
色调	10
光源色、环境色、固有色	10
1.3 插画基础知识	11
1.3.1 插画是什么	11
1.3.2 插画的功能	11
1.3.3 插画的分类	11
书籍和报刊插画	11
儿童插画	11
绘本插画	11
音乐类插画	12
个人创作插画	12

第 2 章 插画创作现场绘制

2.1 白色秋天	14
2.2 蒙德里安	30
2.3 圣朱利安的车站	39
2.4 如风	59
2.5 D调的华丽	70
2.6 朱红之刺	86
2.7 街角——别时的乐章	92
2.8 秘境之女	110
2.9 红线传 4 · Never Land之梦	118
2.10 玉米地惊魂	121
2.11 骷髅新娘	126
2.12 圣诞夜怪谭	133
2.13 殉舞者	143

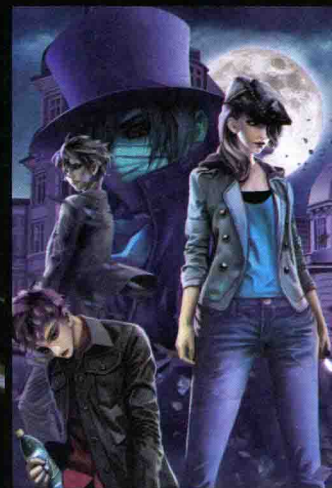
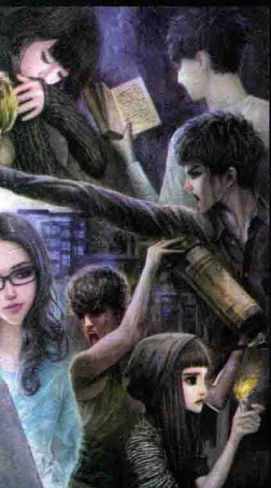

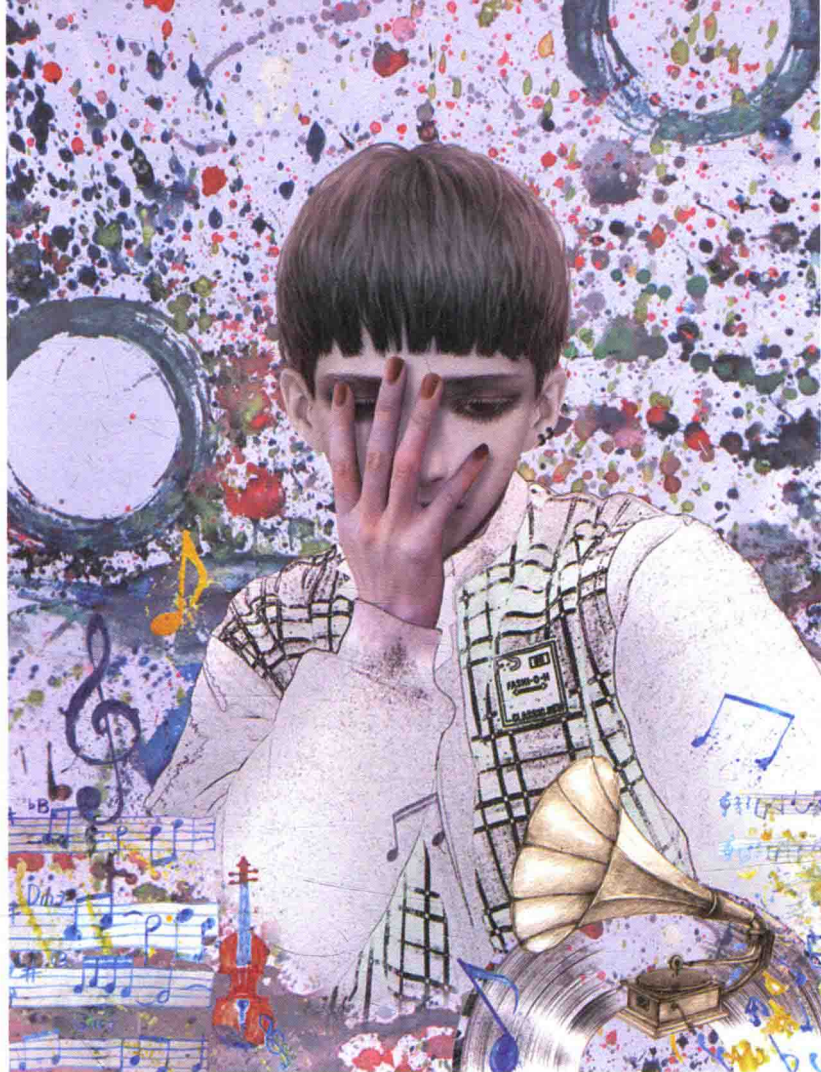
2.14	迷思	153
2.15	九月苹果园	174
2.16	孤独者受用的探戈	178
2.17	最后一案	184
2.18	逝	190
2.19	兔子	204
2.20	神的国	211
2.21	蘑菇小姐	219
2.22	三月	225
2.23	绿色的少女	242
2.24	双头狗	251
2.25	兔子小姐好心情	273

第3章 作品欣赏

3.1	最快乐的时光	280
3.2	吉普赛流浪女艺人	311
3.3	它是米罗派的	333
3.4	一颗浮在黑女人胸膛上的星星	338

后记

岳旺军 编著

奇幻插画 的绘制技法 与创意秘籍

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

奇幻插画的绘制技法与创意秘籍 / 岳旺军编著. —
北京: 人民邮电出版社, 2015. 12
ISBN 978-7-115-40971-3

I. ①奇… II. ①岳… III. ①插图(绘画)—绘画技
法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第266126号

内 容 提 要

现实的世界中不一定都有童话般的情节与结尾,如何通过画笔抒发自己的心绪,表现出传神的插画作品,通过学习本书,相信一定会让你受益匪浅。

本书分为3大章,从开篇的插画基础知识到按题材绘制的商业插画思路与创作过程,包含数十幅插画绘制的步骤讲解与思路,给读者一个全透明的创作演示,解析商业插画绘制的来龙去脉,然后是丰富独特的黑白插画欣赏与作者商插欣赏。作者诡异的画风不同于常见插画教程,充满很强的表现力与故事性,阴森的色调独具一格,把重口味也玩儿得很文艺。

本书适宜于喜欢绘画,想学习插画绘制技巧与创作的读者,书中丰富的作品将全面地呈现插画师的无穷创意,为学习者的设计与学习过程提供借鉴与参考。

◆ 编 著 岳旺军

责任编辑 郭发明

执行编辑 高 悦

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: 787×1092 1/16

印张: 22.5

2015年12月第1版

字数: 834千字

2015年12月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

序言

Foreword

不是迎合人们的喜好，而是满足人们的需要，不要追慕一时的潮流，真正伟大的艺术往往超越时空和潮流的限制。有说服力的艺术，不见得是赏心悦目的，正如伦勃朗的油画，画中可以是农妇，也可以是粗俗的乡巴佬，伦勃朗不盲目跟风去画圣母一样美貌的人物。正是这样，他的艺术才拥有跨越世纪的生命力。

对于绘画来说最重要的是你的激情与热爱绘画的心。一个不想站起来的人，十个人也不能把他扶起来。换句话说只要你知道自己去哪儿，全世界都会为你让路。

理想照耀

插画崇尚创造，在你提笔之前你并不知道自己会画出什么，而无论你画了什么，都将是世界上独一无二的创造，正是这种创造的欣喜才是我们最初最想要的理想，那种快乐就像是孩童手中捏着的泥巴，或者粘了口水笨拙游走的蜡笔，那是艺术真正的天堂世界。阳光洒满的教室里，老师亲切地问趴在桌子上稚气的脸：“小朋友，你的理想是什么呀？”“我要成为一位画家。因为画笔能画出很多美好的东西！”

只有拥有狂野自由，你们才是插画人

插画是精神层面的产物，是艺术创作活动，它的成功只有一次，任何插画的成功都不可能复制，重复便是失败。这种创造性在艺术里就是独创性。衡量一个插画家水准的深浅，创造精神是一个重要的尺度。同时，创造精神也是一个插画家独特艺术风格的源泉。

那么，插画家的创造精神是怎么获得的？显然不是天生就有的，就算是天才的创造精神也需要一个生成周期，即模仿期与成熟期。几乎每个插画家都要学习前人的成果汲取养分，模仿前人优秀的作品，作为自己的发展基础。学习前人固然是个重要的途径，不过，自己个人的生活体验更重要，这也是从模仿期转向成熟期的开始。例如你偶然看了一部电影，朋友的新衣服，意外的一次车祸。这些都会成为你独特的体验，影响你成为一个什么风格的插画家。

插画家形成了自己独特的艺术风格之后，是否就一劳永逸地获得了创造精神呢？不是，插画史上存在普遍的现象是，许多插画家在一种艺术风格成熟之后就固步自封，复制自己，除了早期优秀的作品之外，后期的作品就变得平庸乏味了。只有插画大师才会不断探索，一次又一次冲击生命的极限，向艺术高峰攀登。

法国艺术理论家泰纳曾经关注到这一现象：“只需要看看艺术家的生平，就会发现通常分为两个部分。第一是青年时代的成熟期，艺术家注重事物，很仔细很热心地研究，把事物放在眼前，他花尽心血要表现事物，甚至到了过分。到了一生的某一时期，艺术家以为自己对事物认识够了，没有新东西可发现了，就离开活生生的模型，依靠从经验中搜集来的诀窍写小说，创造音乐，作画，雕塑。第一个时期是真情实感的时期，第二个时期是墨守成规与衰退的时期。”

泰纳所谈到的现象在世界艺术史上比比皆是。造成这种现象的原因是多方面的，但最重要的根源在艺术家本身。插画创造是一项创造的活动，必须永远向前，停步就意味着死亡。插画家创造精神的生成是一个艰难的历程，保持并发展创造精神就更为困难。因此，一个自觉的插画家应该保持创造的警惕——艺术探险意识，以保证创造精神的发展。并且，这种艺术探险意识并不是赶潮流，因为潮流是插画创作的敌人。艺术探险意识要求的是特立独行的精神，是生活的体验，而潮流是失去独立思考，服从流行，这恰恰是艺术个性的沦丧。

现代西班牙画家毕加索是公认的创造个性最强、最丰富的画家，被誉为“世界上最年轻的画家”。他一生经历了写实主义、立体主义、抽象主义等几个绘画思潮，而每一次变化都会给他带来新的创造个性。直到90岁，他对世界始终保持着浓厚的新奇感。因此，一个画家如果想留住艺术青春，就要保持不衰的创造精神。

第 1 章 插画基础

1.1 基础绘画工具	8
1.2 绘画常识	8
1.2.1 绘画的概念	8
1.2.2 绘画色彩基础知识	9
色彩三要素	9
原色、间色和复色	10
色调	10
光源色、环境色、固有色	10
1.3 插画基础知识	11
1.3.1 插画是什么	11
1.3.2 插画的功能	11
1.3.3 插画的分类	11
书籍和报刊插画	11
儿童插画	11
绘本插画	11
音乐类插画	12
个人创作插画	12

第 2 章 插画创作现场绘制

2.1 白色秋天	14
2.2 蒙德里安	30
2.3 圣朱利安的车站	39
2.4 如风	59
2.5 D调的华丽	70
2.6 朱红之刺	86
2.7 街角——别时的乐章	92
2.8 秘境之女	110
2.9 红线传 4 · Never Land之梦	118
2.10 玉米地惊魂	121
2.11 骷髅新娘	126
2.12 圣诞夜怪谭	133
2.13 殉舞者	143

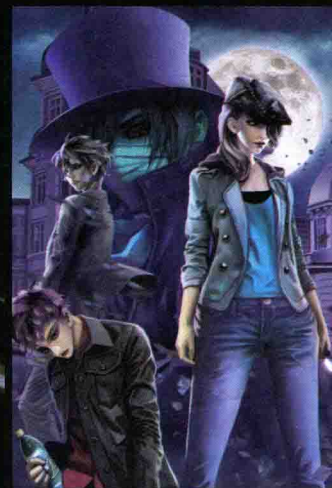
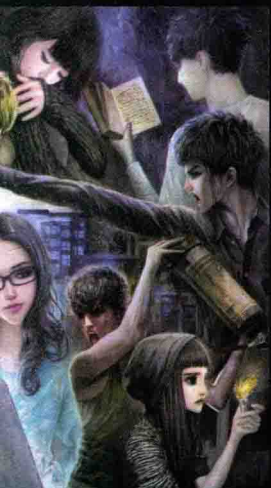

2.14	迷思	153
2.15	九月苹果园	174
2.16	孤独者受用的探戈	178
2.17	最后一案	184
2.18	逝	190
2.19	兔子	204
2.20	神的国	211
2.21	蘑菇小姐	219
2.22	三月	225
2.23	绿色的少女	242
2.24	双头狗	251
2.25	兔子小姐好心情	273

第3章 作品欣赏

3.1	最快乐的时光	280
3.2	吉普赛流浪女艺人	311
3.3	它是米罗派的	333
3.4	一颗浮在黑女人胸膛上的星星	338

后记

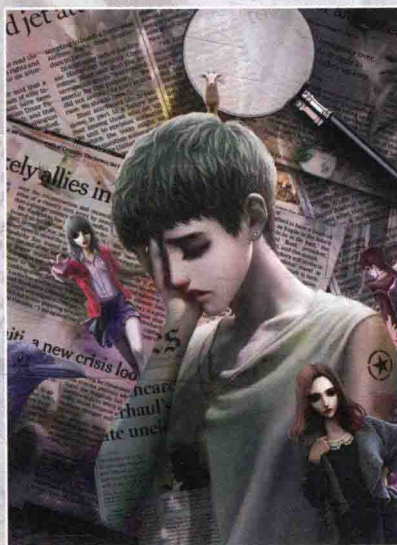

一个瘫痪的人想要跑，一个矫健的人不想跑，这两个人都将停止在原地上。

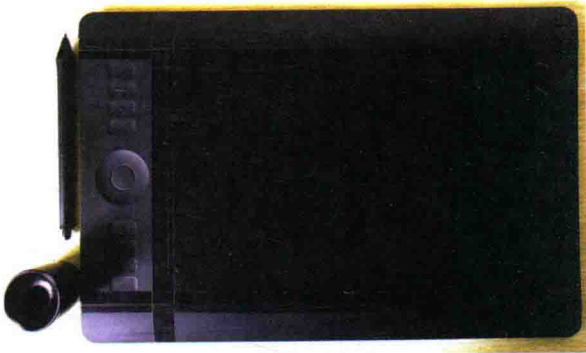
——卢梭

第1章

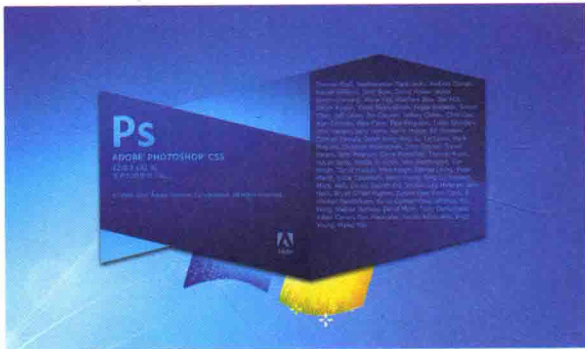
插画基础

1.1 基础绘画工具

我使用的作画工具是WACOM intuos5 PTH-650数位板，台式电脑（2G内存）。

软件是Adobe Photoshop CS5。工欲善其事，必先利其器，所以好的设备会帮你很大的忙，画到一半如果电脑卡死那是无以言表的痛——

辅助工具：水粉画笔，水粉颜料，素描纸，自动铅笔，橡皮。

1.2 绘画常识

1.2.1 绘画的概念

绘画实际上是创作主体情感的传达和心灵直觉的表现，列夫·托尔斯泰在美学著作《艺术论》中说：“人们用语言互相传达思想，而人们用绘画相互传达感情。”离开了情感很难谈得上什么是绘画，任何形式的绘画总要表现一定的情感，离开了情感的表现与感染，绘画也就不能够称之为绘画，而成了手艺。绘画是用形象来表现人们的情感和思想，绘画的最主要特点就在于此。绘画也是对现实生活的模仿和再现。绘画是对所见之物的描绘，借助颜色模仿凹陷和凸起，阴影和光明，坚硬和柔软，准确地把它们再现出来。达芬奇说：绘画是自然界一切可见事物唯一的模仿者。另外，绘画的本质也是“有意味的形式”。也许你也有自己对绘画的理解，觉得绘画只是无意识的、游戏的、理念的，不过这样认为也不会有错，绘画的概念应当是一个动态的建构过程。

1.2.2 绘画色彩基础知识

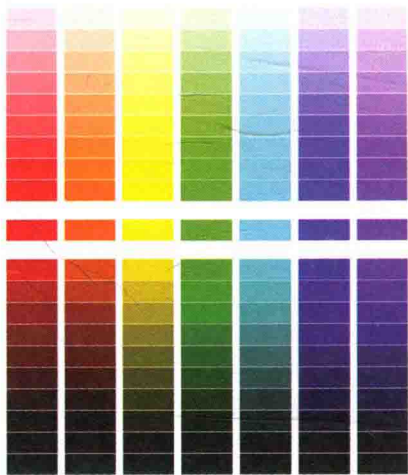
色彩三要素

(1) 色相

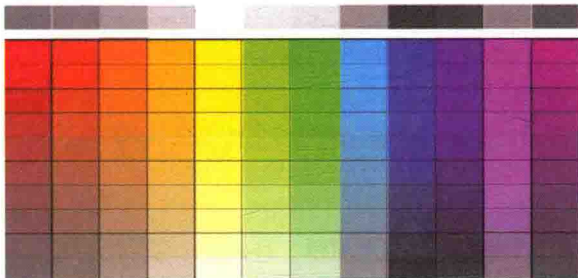
色相从字面意义上解释为色彩的相貌，比如：红、橙、黄等。色相是色光由于波长、频率的不同形成的特定色彩性质，它是区分色彩的主要依据，是色彩的最大特性。

(2) 明度

明度是色彩的明暗差别。它是指物体反射出来的光波数量的多少，即光波的强度。色彩的明度变化包括两个方面：一是指某一色相的深浅变化，比如大红、深红都是红色，但是一种浅一种深，明度上有所差别。二是指不同色相间存在的明度差别，在7种标准色中，黄色明度最高，紫色明度最低。黑白灰不属于颜色，它们是无彩色，其中明度最低的是黑色，从灰色开始越接近白色越明亮，越接近黑色越黑暗。

(3) 纯度

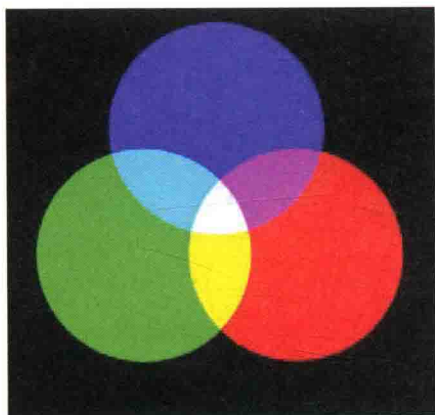

纯度是色彩的饱和度，指色彩的纯净程度和鲜艳程度。纯度高低是指色彩中包含的单种标准色的成分的多少。纯度高的色彩倾向性明确，色感强。

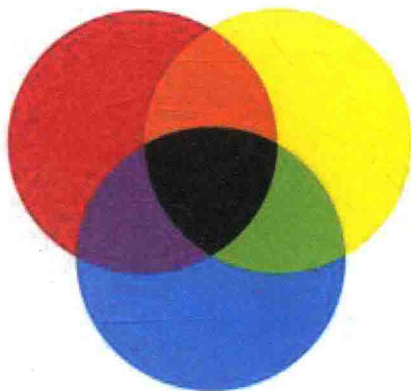
色彩的色相、明度、纯度三要素并非孤立存在的，它们之间有着密不可分的相互制约和相互影响的关系，例如，在颜色中加入黑色，所调配出的色彩，不单单是色相发生了改变，同时明度和纯度都降低了。

原色、间色和复色

(1) 原色

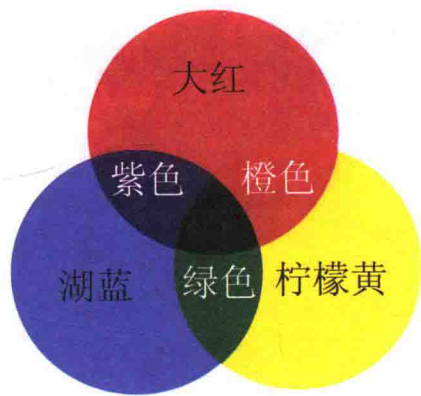
(色光三原色)

(颜料三原色)

色彩现象都是由于光的存在而产生的，白光中包含着色光三原色，即红、绿、蓝三种色光，不同的色光相加，色相会发生改变，明度增加，例如色光三原色相加呈现白光，这种混合现象称为加色混合。颜料三原色是红、黄、蓝，不同的颜色相调和，色相改变，明度和纯度降低，例如颜料三原色按比例相互调配，可以呈现黑色，这种混合现象称为减色混合。现代的CG插画融合了以上两种混合的所有优势，既可以加色混合，也可以减色混合。

(2) 间色

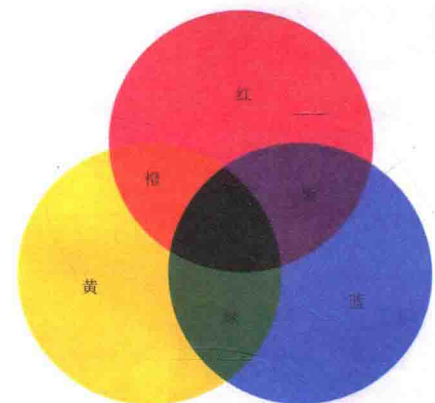

任何两个原色相混合所得的颜色我们把它称为间色，也可把它称为第二次色。间色包括橙（红+黄）、绿（黄+蓝）、紫（红+蓝）三种色彩。

(3) 复色

三原色和两种以上的间色按不同比例混合可调出千差万别的颜色，它们统称为复色。

色调

色调是画面的一种整体感觉。在画面的构成中，它是色彩结构的整体印象。

光源色、环境色、固有色

(1) 光源色

物体的受光部都笼罩着光源色彩，它对整个画面的色调形成，起着关键性作用。例如雨天的风景，光线色温低，因此，画面显现出冷硬的悬疑氛围。

（2）环境色

环境色又称条件色，是物体所在周围环境的色彩。环境色往往对暗部反光的色彩影响较大。

（3）固有色

固有色是人们对某种物体表面色彩的习惯认识。严格地说，固有色观念是不准确的。光学原理里解释它只是在光的作用下所产生的一种物理现象。

1.3 插画基础知识

1.3.1 插画是什么

插画也称为插图，是配在书籍报刊等文字间的图画，用以补充说明文字的信息或增加文字的感染力。它是一种文学性质的艺术种类，优秀的插画作品体现人的精神世界，带领读者体验一种情绪，给人一种艺术气息的精神享受。不过随着技术的革新，逐渐兴起的CG行业，尤其是广告和游戏领域，他们也号称自己画的东西是插画，我个人是不承认的，凭什么拿一些人物和建筑的设计图来冒充插画，没有文学性质与体现精神内涵的作品就不能算是插画。

1.3.2 插画的功能

插画具有独特的欣赏魅力，但最重要的还在于用插画传达的思想性。插画家用插画传达信息，讲故事，引发人们思考，同时又总能激发人们的想象力，将人们带入一个不可思议的幻想世界。

1.3.3 插画的分类

书籍和报刊插画

现在市面上文学类的插画主要集中在这里，主要是小说和故事类的文学作品。这类插画要求表现作品的情节人物，体现故事的思想和场景，要求插画家有想象力和艺术表达力，能够体会作品的情感和主题。插画家必须是个感情细腻的人，能够利用绘画语言通过画面的每个细节让读者产生情感的共鸣。

儿童插画

儿童插画在插画领域中极具代表性与独特性。儿童对知识的认知更依赖于图画，所以插画的作用往往比文字更加重要。插画家需要把信息简单明了地表达出来，使儿童尽快地学习和理解，更重要的是，儿童插画关系到后代心灵的成长，万万不可马虎，这是非常慎重的工作，可以称得上伟大的工作，不能像某些游戏行业的插画家描绘着色情与暴力，祸害年轻一代。儿童插画更加通俗易懂，也更加活泼生动，它符合儿童的年龄特征和心理特征。单一的一种童趣也是很难表现深奥的道理的，插画家除了要有一颗童心，还必须是是个有修养的人。

绘本插画

绘本最大的特点就是以画为主，并因此而得名。它的文字不多，或是讲一个故事，或是叙事性诗歌，内容虽然简单，但十分有趣，文字也优美易读，插画在版面上占有主要部分。绘本是现代插画的重要表现形式，绘本也受到很多人的喜爱，以极快的速度发展起来。

音乐类插画

插画在音乐唱片封面和音乐海报上的表现尤为突出，律动的节奏通过插画可以得到很好的表现。音乐类插画风格多样，总是让人耳目一新，它挑战着人们的视觉，同时又表现着某种神秘信息，传达着某种感情，强烈程度就如音乐一般能抓住人们的心，这类插画有很强的宣传作用，同时又带着某种精神力量，魅力无穷。音乐类插画对插画家有很强的吸引力，基本上所有律动的节奏以及很多灵感都可以从音乐中获得，音乐有一种神奇的魔力，换句话说，音乐与插画是孪生兄弟。

个人创作插画

这类插画不受商业委托项目条条框框的约束，完全依照插画家自己的意图创作，这时候的插画家更像是纯艺术的创作。插画家长期为商业项目工作后，对于插画的新鲜感和热情减退，创作活力往往会变得力不从心，难免陷入循规蹈矩的重复与平庸。插画创造是艺术活动，插画家的艺术追求是插画家最大的快乐源泉，如果沦丧了这点转而为了金钱而创作，那么大千世界，昼短夜长，那么多其他事情好耍，还是放下画笔或者笔记本电脑，耍耍别的吧。而个人创作插画则为插画家带来全新的体验，插画家可以根据自己的兴趣点尝试新的可能性，这种探险往往令人着迷。插画家可能在某一时间段创作出一种风格的插画作品，这是故意为了某种意图创作的特定风格。而过一段时间风格又截然不同，这是插画家在不断改变自己的创作手法以突破自己的思维局限。插画家有必要从委托项目的固定思维模式中适当抽离，这是保持自己艺术生命的重要手段。

可能有些人也会提到广告、时尚、玩具、游戏等这类的画，但在我看来这些都属于设计范畴，剥离最初文学的本质就已经划分到设计领域了，这里就不再逐个介绍了。另外，关于我个人的插画创作方法就是：没有方法！哪会没有方法，没有方法也是一种方法。重要的是你要拥有自己的创造性思维，方法都是骗人的，每个人都有自己的方法，不可能适合所有人用，况且在这以创造力为生的艺术行业，每个人都是艺术家的存在，我们只能借鉴别人的优点，真正的秘诀还是你自己。