

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图 + 线稿 + 用色全修炼

动物

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图 + 线稿 + 用色全修炼

动物

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

恋上手绘：插画师的练习本：构图+线稿+用色全修
炼. 动物 / 画儿晴天编著. — 北京：人民邮电出版社，
2014. 10

ISBN 978-7-115-36689-4

I. ①恋… II. ①画… 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(2014)第192979号

内 容 提 要

动物类插画是插画创作题材的热点，不论是国外的经典绘本，还是国内各种教材、教辅的插图，动物都是插画师和读者青睐的对象。那么，如何才能画出贴近读者和客户的插画呢？

本书是“插画师的练习本”系列图书之一，针对插画工作的突出特点，以绘画学习者和插画爱好者为对象进行编排，匠心独运，结构巧妙，帮你圆一个插画师之梦！

本书开篇以三个典型案例为例，详细讲解了插画师的基本工作流程和插画作品的创作流程。然后从各种图书、杂志中精选了近50幅作品，这些作品以动物为主题，表现手法或写实、或拟人、或抽象，充满奇趣妙想，帮助读者培养插画绘制的综合思维。每幅作品均提供了最终效果图和线稿，供读者练习插画的上色，并探索插画的绘制技巧，为成为一名成功的插画师奠定基础。此外，本书还附有勾线教程，供读者学习和参考。

◆ 编 著 画儿晴天

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8

字数：245千字

2014年10月第1版

印数：1—4000册

2014年10月北京第1次印刷

定价：39.80元

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

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

Content

不可不知的勾线技法.....5

勾线工具.....5

勾线步骤.....5

PART1 创作解析

案例教程（一）：袋鼠神奇的育婴袋.....6

插画应用.....7

创作关键词.....8

灵感来源.....8

构图思考.....9

配色方案.....9

绘制过程.....10

案例教程（二）：播种.....14

插画应用.....15

创作关键词.....16

灵感来源.....16

构图思考.....17

配色方案.....17

绘制过程.....18

案例教程（三）：小蜗牛的房子.....22

插画应用.....23

创作关键词.....24

灵感来源.....24

构图思考.....25

配色方案.....25

绘制过程.....26

PART2 全真演练

黑夜里的黑猫.....30

兔子与乌龟.....32

会飞的猪.....34

长颈鹿与蜗牛.....36

上天入地.....38

被瓢虫抬着的蚂蚱.....40

献花的棕熊.....42

植树的小鼯鼠.....44

吹萨克斯的土拨鼠.....46

种树苗的青蛙.....48

蒲公英和狗.....50

金毛犬和蜘蛛.....52

惊讶的狮子.....54

喜欢花的小老鼠.....56

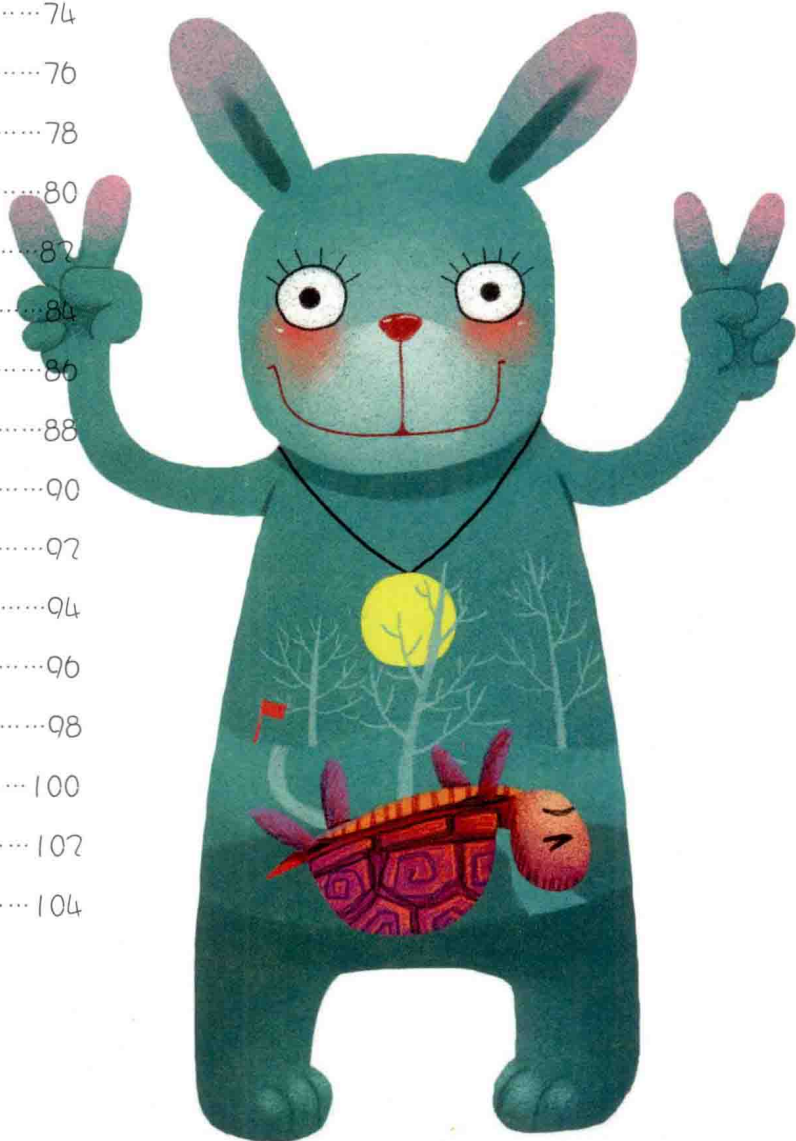
刺猬绅士.....58

喜欢音乐的小熊.....	60
耕种的母猪.....	62
花草间的土拨鼠.....	64
吃草的马.....	66
啃玉米的红松鼠.....	68
织毛衣的羊.....	70
给妈妈打伞的小松鼠.....	72
兔子一家和熊一家.....	74
树枝上的仓鼠.....	76
鸡妈妈.....	78
小熊和小猪郊外游.....	80
食蚁兽与蚂蚁.....	82
摘桃的小猴子.....	84
芦花鸡与红狐狸.....	86
爱画画的老虎.....	88
一群鸡一只青蛙.....	90
海豚与海狮.....	92
小兔子与恐龙.....	94
动物们的一天.....	96
动物旅行.....	98
圣诞节的鹿和小鸟.....	100
老鼠刺猬蜗牛.....	102
加油! 小象.....	104

棕熊的礼物.....	106
勤劳的红蚂蚁.....	108
马达加斯加狐猴.....	110
狂奔的圣诞兔.....	112
驯鹿的节日.....	114
蛇与鸟.....	116
金钱豹.....	118
猫头鹰与狐狸的狂欢之夜.....	120
蜘蛛与蚂蚁.....	122
小羊给羊妈妈吃草.....	124
没有穿上衣的狗先生.....	126
北极熊.....	128

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图 + 线稿 + 用色全修炼

动物

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

恋上手绘：插画师的练习本：构图+线稿+用色全修
炼. 动物 / 画儿晴天编著. — 北京：人民邮电出版社，
2014. 10

ISBN 978-7-115-36689-4

I. ①恋… II. ①画… 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(2014)第192979号

内 容 提 要

动物类插画是插画创作题材的热点，不论是国外的经典绘本，还是国内各种教材、教辅的插图，动物都是插画师和读者青睐的对象。那么，如何才能画出贴近读者和客户的插画呢？

本书是“插画师的练习本”系列图书之一，针对插画工作的突出特点，以绘画学习者和插画爱好者为对象进行编排，匠心独运，结构巧妙，帮你圆一个插画师之梦！

本书开篇以三个典型案例为例，详细讲解了插画师的基本工作流程和插画作品的创作流程。然后从各种图书、杂志中精选了近50幅作品，这些作品以动物为主题，表现手法或写实、或拟人、或抽象，充满奇趣妙想，帮助读者培养插画绘制的综合思维。每幅作品均提供了最终效果图和线稿，供读者练习插画的上色，并探索插画的绘制技巧，为成为一名成功的插画师奠定基础。此外，本书还附有勾线教程，供读者学习和参考。

◆ 编 著 画儿晴天

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8

字数：245千字

2014年10月第1版

印数：1—4000册

2014年10月北京第1次印刷

定价：39.80元

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

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

Content

不可不知的勾线技法.....5

勾线工具.....5

勾线步骤.....5

PART1 创作解析

案例教程（一）：袋鼠神奇的育婴袋.....6

插画应用.....7

创作关键词.....8

灵感来源.....8

构图思考.....9

配色方案.....9

绘制过程.....10

案例教程（二）：播种.....14

插画应用.....15

创作关键词.....16

灵感来源.....16

构图思考.....17

配色方案.....17

绘制过程.....18

案例教程（三）：小蜗牛的房子.....22

插画应用.....23

创作关键词.....24

灵感来源.....24

构图思考.....25

配色方案.....25

绘制过程.....26

PART2 全真演练

黑夜里的黑猫.....30

兔子与乌龟.....32

会飞的猪.....34

长颈鹿与蜗牛.....36

上天入地.....38

被瓢虫抬着的蚂蚱.....40

献花的棕熊.....42

植树的小鼯鼠.....44

吹萨克斯的土拨鼠.....46

种树苗的青蛙.....48

蒲公英和狗.....50

金毛犬和蜘蛛.....52

惊讶的狮子.....54

喜欢花的小老鼠.....56

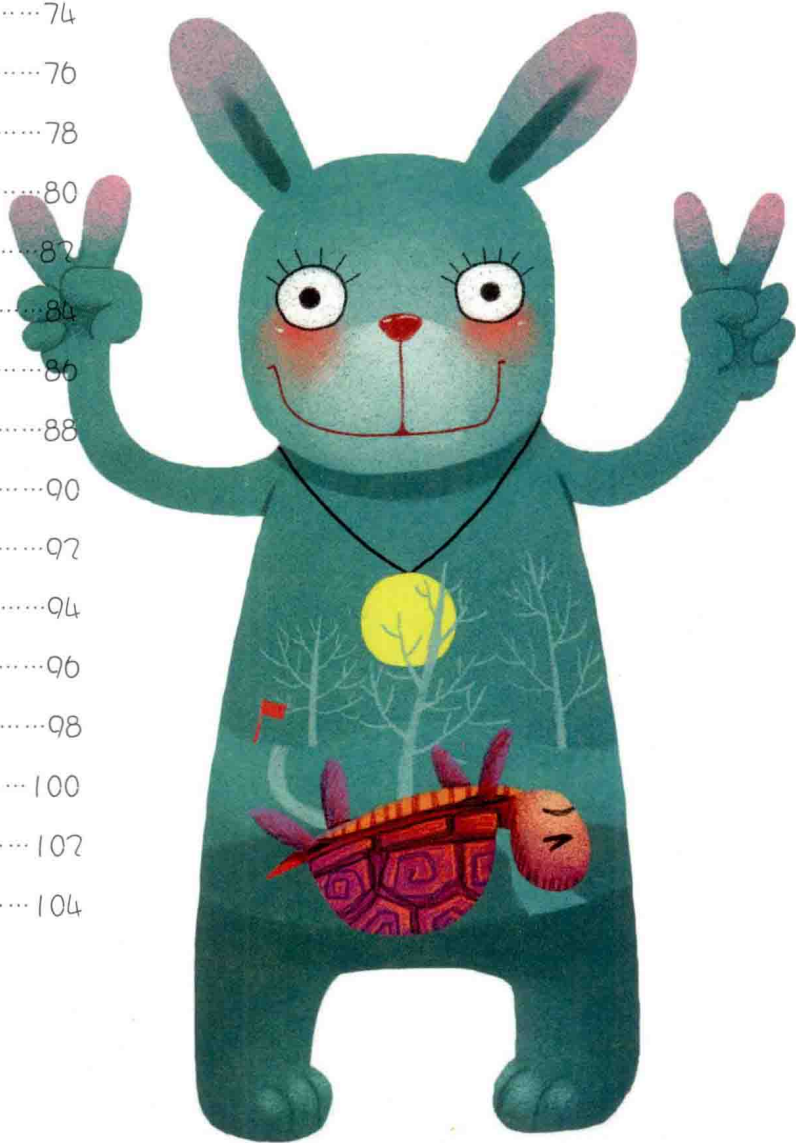
刺猬绅士.....58

喜欢音乐的小熊.....	60
耕种的母猪.....	62
花草间的土拨鼠.....	64
吃草的马.....	66
啃玉米的红松鼠.....	68
织毛衣的羊.....	70
给妈妈打伞的小松鼠.....	72
兔子一家和熊一家.....	74
树枝上的仓鼠.....	76
鸡妈妈.....	78
小熊和小猪郊外游.....	80
食蚁兽与蚂蚁.....	82
摘桃的小猴子.....	84
芦花鸡与红狐狸.....	86
爱画画的老虎.....	88
一群鸡一只青蛙.....	90
海豚与海狮.....	92
小兔子与恐龙.....	94
动物们的一天.....	96
动物旅行.....	98
圣诞节的鹿和小鸟.....	100
老鼠刺猬蜗牛.....	102
加油! 小象.....	104

棕熊的礼物.....	106
勤劳的红蚂蚁.....	108
马达加斯加狐猴.....	110
狂奔的圣诞兔.....	112
驯鹿的节日.....	114
蛇与鸟.....	116
金钱豹.....	118
猫头鹰与狐狸的狂欢之夜.....	120
蜘蛛与蚂蚁.....	122
小羊给羊妈妈吃草.....	124
没有穿上衣的狗先生.....	126
北极熊.....	128

不可不知的勾线技法

勾线工具

纸：如果是单纯的勾线，用复印纸或者光滑一点的纸就可以。需要上色的话，最好选择水彩纸或者熟宣纸。

笔：分为草稿笔和勾线笔。草稿笔建议用H铅笔或2B铅笔；勾线笔可以用毛笔、签字笔、针管笔及勾线钢笔，勾线钢笔一般用蘸水钢笔或者美工钢笔，为了防止上色时线条被水浸晕，可以用勾线钢笔墨水防水。

橡皮擦：用软的橡皮擦，比如4B橡皮，修稿和最后进行草稿擦除都需要用到。

勾线步骤

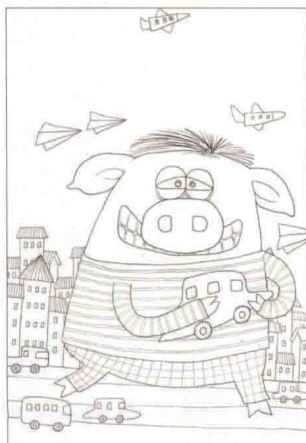
参照物（参照图）→ 铅笔构图→ 勾线笔勾稿→ 擦除铅笔稿→ 完稿

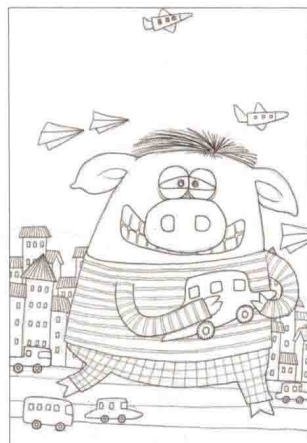
1. 原稿（参照图）。

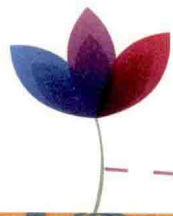
2. 根据参照图用铅笔打草稿，反复修正，直到自己认为满意为止。

3. 用勾线笔在铅笔草稿上勾线，能一笔到位的话就一笔到位，避免反复修稿，破坏线条的美感。

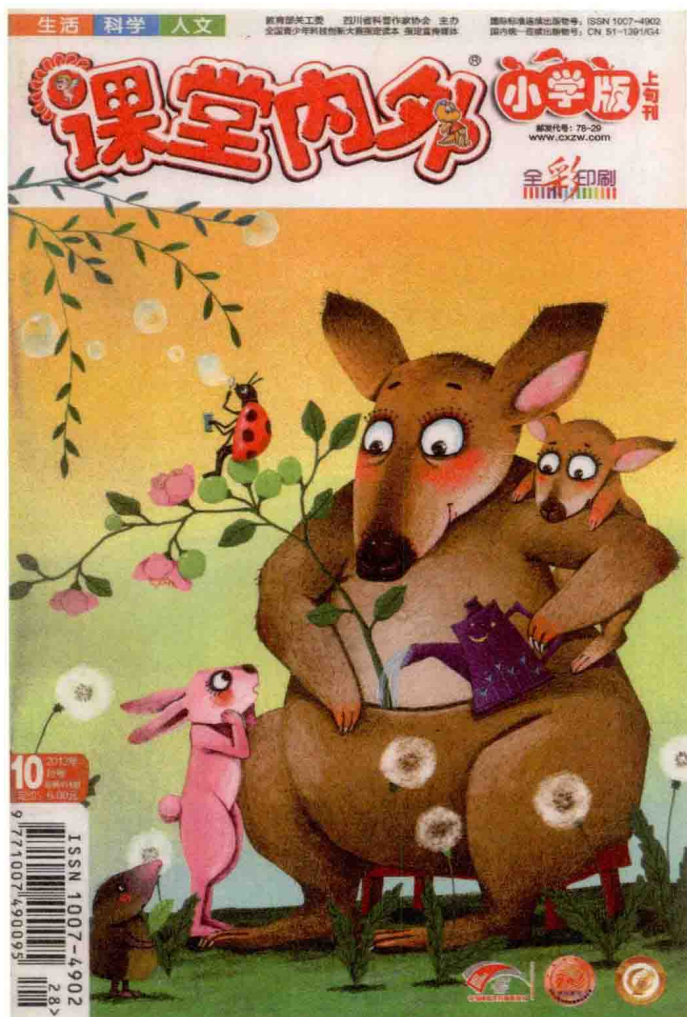

4. 用橡皮擦清除铅笔草稿，保留最后的描线，这幅画的线稿就完成了。

■ 袋鼠神奇的育婴袋

案例应用一：《课堂内外·小学版》封面

这幅画用在杂志封面上，杂志的刊头位置和条形码的位置是固定的，所以这两个位置最好画一些即使被遮盖也无关紧要的元素，比如画中的小鼯鼠。如果再往左移动小半个指头的距离，鼯鼠就变得非常不完整，影响识别了，最后的效果也就不美观了。另外，在设计上把树叶单独放在一层，置于刊头和插画中间，起到连接的作用。

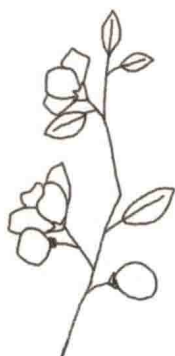
案例应用二：《新语文读本·群文阅读图书》封面

这次是在书籍封面上使用了这幅画。套书也有固定的文字版面，在版式固定的情况下我们需要考虑的就是插画怎么应用的问题了。去掉原来的背景、植物以及小鼯鼠，如果不去掉小鼯鼠，版面左下角就显得过于饱满，整体看就失去均衡感了。任何一个元素的取舍都取决于封面版式的安排。

这幅画最初是给小学生期刊创作的封面插画。我们用两个关键词来说明这幅画。

关键词一：种花

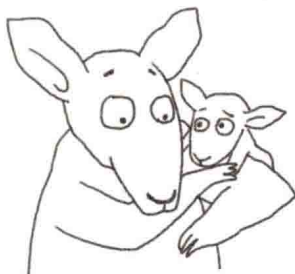
花

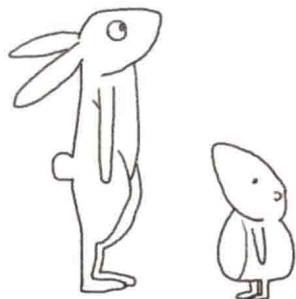
洒水壶

浇花是很生活化的一种行为，如果一幅画中出现了一种大家都熟知的行为动作，会让人倍感亲切。画画不能太脱离现实，绘画源于生活，高于生活。

关键词二：融洽

袋鼠妈妈和儿子

兔子和鼯鼠

人与人在一起，融洽为好，动物与动物在一起也是融洽为妙。画面中动物的每一个动作和表情都充满温暖，动物与动物之间相处融洽，画面的气氛也十分和谐。

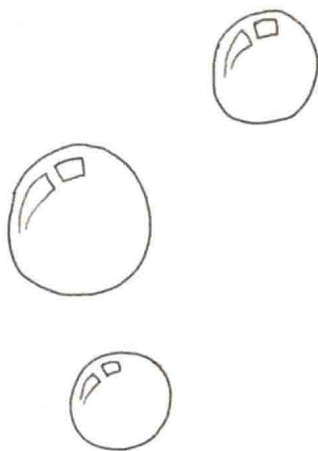

袋鼠的育婴袋

袋鼠的育婴袋是给小袋鼠准备的，可不可以让袋鼠的育婴袋装下更多东西呢？

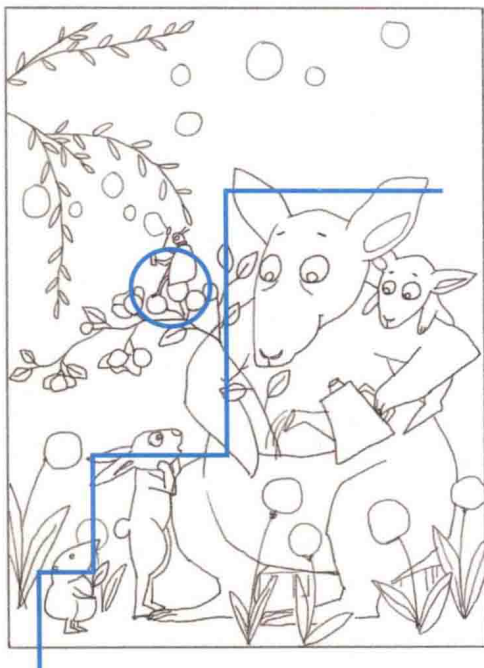
泡泡

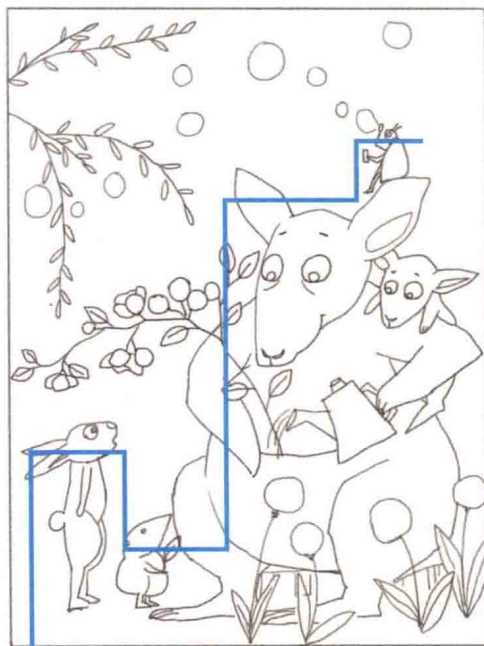
在小区、广场、公园等地经常可以看到玩吹泡泡的孩子，如果在画面中加入这一元素，无疑会给整幅画增加一些生活的情趣。

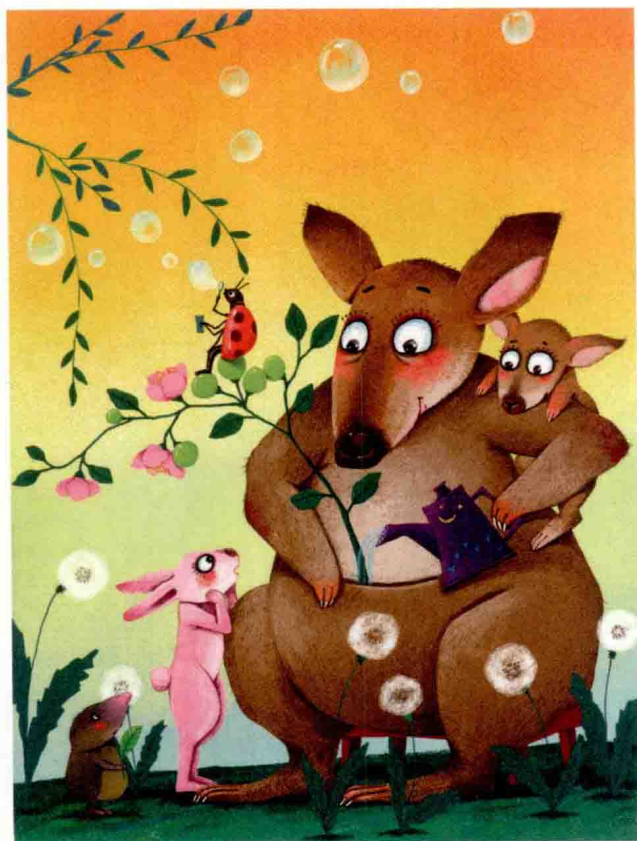
构图有时也需要讲究节奏美、韵律美。要根据我们赋予画面的情感要求安排画面的节奏和韵律。

这个构图好像一个球从最上边那个台阶往下蹦，节奏单一，但很符合融洽的气氛。

这个构图上下起伏波动比较大，节奏跨度大，不是很适合这个主题。

入选理由

这个黄不是那种很亮堂、很刺眼的黄，而是中黄+土黄。带着泥土的气息，接地气，给人一种温馨、温暖的感觉。

使用的主要颜色

天空

粉蓝

淡黄

中黄

洒水壶

中黄

蓝绿

紫色

深紫

植物

粉红

草绿

中绿

墨绿

蓝

地面

中绿

深绿

动物

肉色

肉红

蓝色

紫色

赭石

暗红

暗红

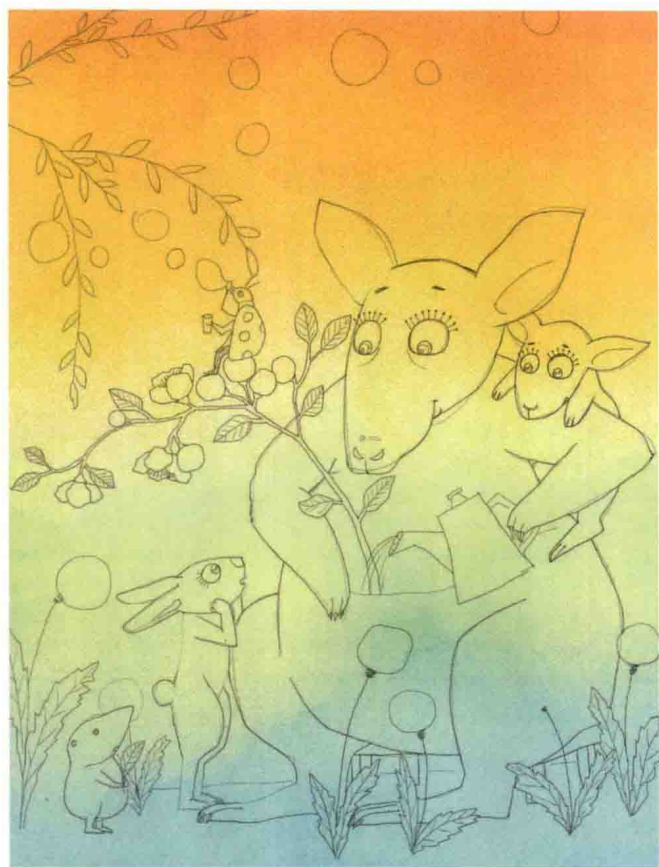
黑色

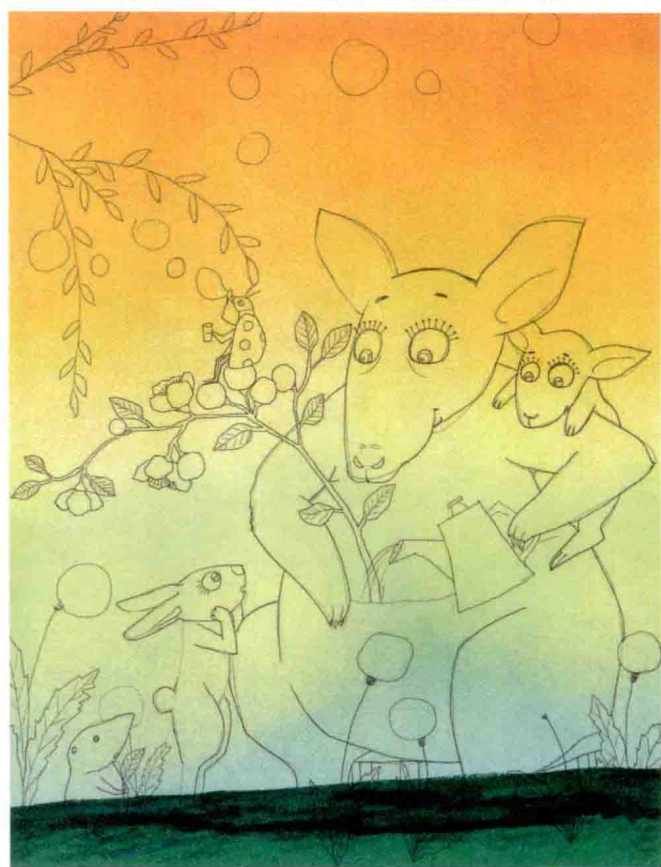
1. 用线条轻轻地勾出草稿，确定基本构图和造型。

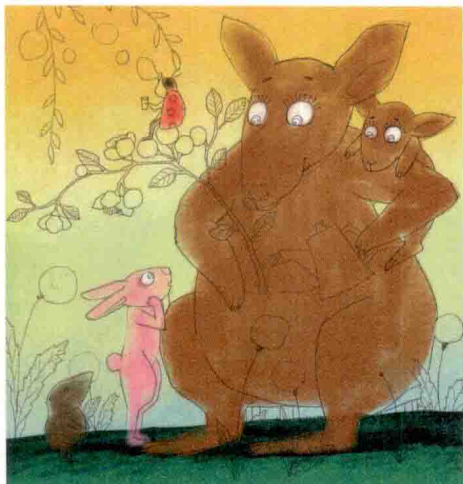
2. 完善线稿的每个细节，为上色打好造型基础。

3. 铺上一个基本色调，注意颜色之间的变化和衔接。

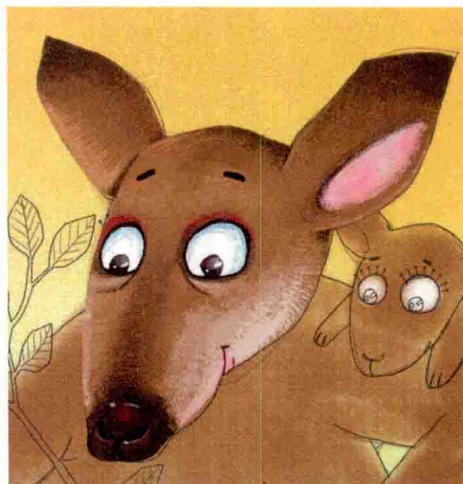
4. 画出地面的色彩关系。

5. 给每个动物铺一个色调。确定动物与动物之间的色彩关系。

6. 接下来从大袋鼠的头部开始深入塑造。

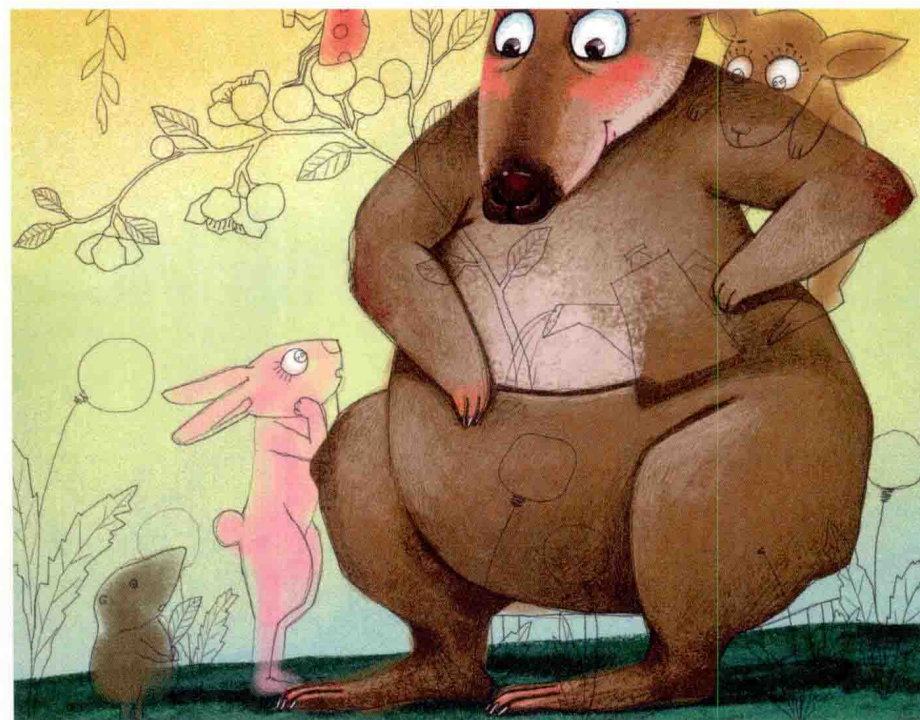
7. 画好头部的其他部分，最后再画大袋鼠的眼睛。

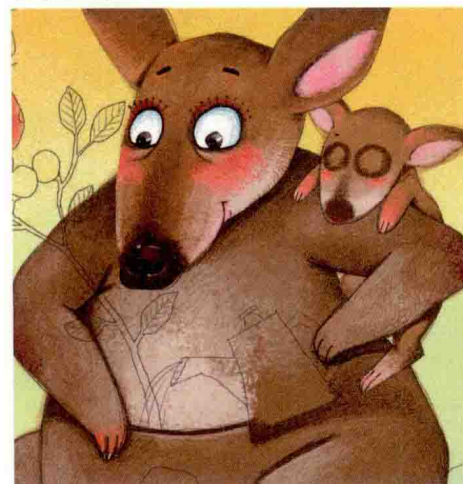
8. 把眼睫毛画出来。睫毛是装饰风格的，线条的末端是一个圆点。

9. 画出脸上的红晕后，大袋鼠的头部就画好了。

10. 给大袋鼠的身子上色，分别刻画出每个部位的亮面和暗面。袋鼠的体积感要画出来。

11. 给小袋鼠的头部上色。

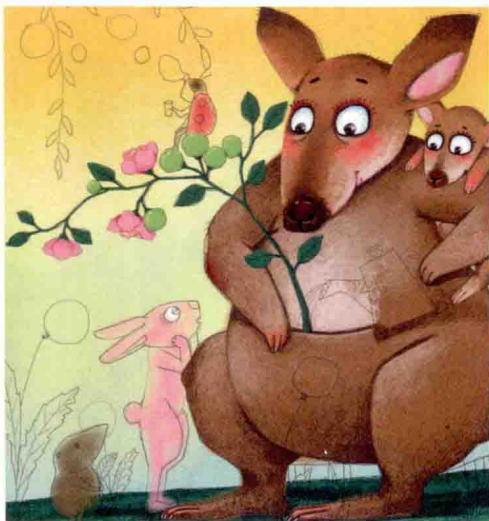
12. 深入塑造小袋鼠的五官。

13. 给大袋鼠的耳朵、身上和腿上加一些毛发，增添细节。

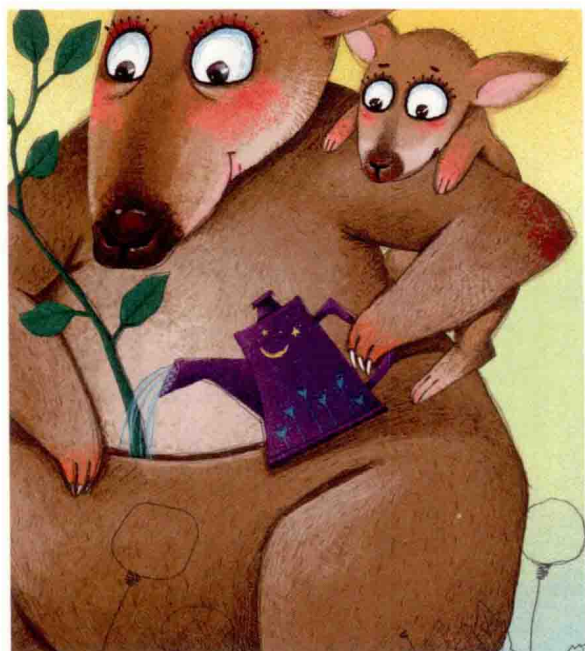
14. 给小袋鼠加上毛发细节。

15. 画上花枝。

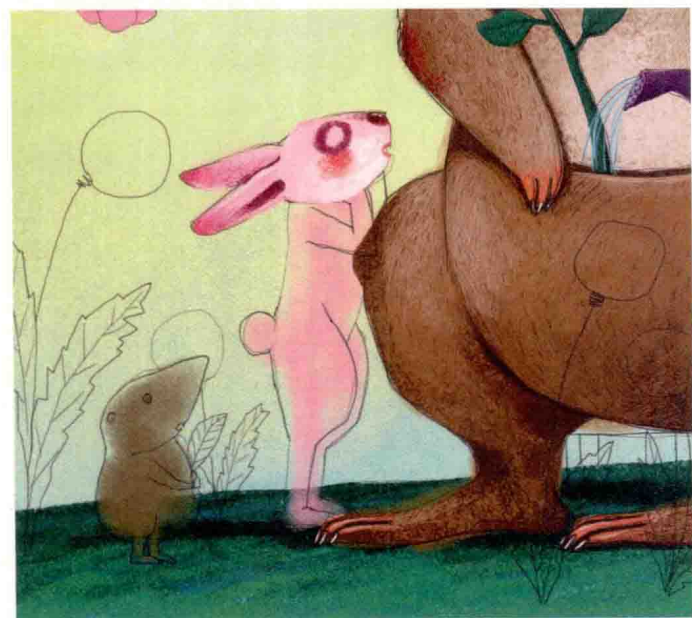
16. 画上洒水壶。

17. 画出袋鼠手上的红晕。

18. 画出瓢虫和它吹出的泡泡，注意表现出泡泡的透明感。

19. 接下来开始深入塑造小兔子。也是先从头部开始上色。

20. 画出小兔子的眼睛，它的睫毛和袋鼠的睫毛保持了一致的造型风格。