

活页教材

★天津市普通高等学校
本科教学质量与教学改革研究计划重点项目

人

绘涂课本

——实训插画设计

朱颖芳 编著



天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS



活页教材

013034521

J218.5
25

★天津市普通高等学校
本科教学质量与教学改革研究计划重点项目



素描 ——实训插画设计

朱颖芳 编著

 天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

J218.5
25



北航 C1641689

图书在版编目(CIP)数据

绘涂课本——实训插画设计/朱颖芳编著, 一天津: 天津大学出版社, 2013. 3

ISBN 978-7-5618-4646-9

I. ①绘… II. ①朱… 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(2013)第054457号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内(邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647
网 址 www.publish.tju.edu.cn
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
经 销 全国各地新华书店
开 本 210mm×285mm
印 张 10.5
字 数 348千
版 次 2013年4月第1版
印 次 2013年4月第1次
定 价 48.00元

总序

The preface

全新模式的清新感受

我从20世纪70年代就在教学同时编写高校美术类教材，至今没有停止过。我的《中国工艺美术史》等好几本书都已两三版，《中国服装史》更是三版印刷28次，有四本为国家级规划教材，多本为省部级规划……即使这样，当我看到这套名为“艺术设计实践教学系列教材”时，竟感到一种从未有过的清新，进而震惊，紧接着是赞赏！

“与时俱进”是一个政治术语，其实用在教学上更有深远意义。时代前进了，年轻学子们的解读方式与前不同了，学生们学习知识需要一种什么样的教材呢？这确实是一个新课题。

去年听天津财经大学珠江学院赵世勇和天津师范大学张兵说活页教材时，我还没有太在意，当看到内容与形式全新的组合时，我一下子慨叹了：年轻教师就是有领先潮流的思维模式。什么叫创新？创新就是以一种以前没有的模式去诠释一种全新的理念，而贯穿全过程的思路又必须要符合社会需求。否则，再新也没有人认可。社会需求是一个硬道理，社会效益只不过是在此基础上所获得的果实而已。

天津大学王鹤与赵世勇及张兵合撰的一篇论文以该系列中的公共艺术教材为例阐述了活页教材编写模式上的创新理念，其中的一段话能够很好地概括这套活页教材的使命与特点：“经过内容与形式全面创新后的公共艺术设计教材，能够做到打破学科壁垒，运用开放型的知识结构，变知识单方面传输为知识资源共享，从而适应公共艺术这样一种体系相对庞杂、自身又处于不断变动之中的知识与实践体系。综合来看，公共艺术设计教材的编写模式创新能够有效支撑公共艺术教学领域的课程建设，更好地满足社会对掌握公共艺术审美、创意、材料与工艺运用等方面技能的人才需求，提升中国今后公共艺术领域的理论研究与工程实践水平，为新世纪中国文化软实力建设做出贡献。”这首先点明了，这一套教材的内容就是新的，而且立足于世界范围内。同时，这套教材在编写模式创新上的指导思想是“针对跨专业的读者群”、“以具体案例为纲”、“强化创意思维培养”，这就是说，这套教材并不限于某一专业，甚至于不局限在高等院校的本科生和研究生中，它完全打破以往的专业壁垒，大胆地增进学科互动（请注意不仅仅是师生教学上的互动），因此以生动活泼的方式启用案例，这是容易使读者一目了然的。

这套活页教材的作者们都是三四十岁的中青年教师，在专业学习、实际操作和高校教学第一线积累了丰富的经验，但还不老，包括意识与年龄。因此，他们敏锐地抓住了当前学生的解读兴趣，有的放矢地推出这样一套教材。

那么，什么是活页教材呢？这里的概念是既有教师的讲解与分析，又在教材上留有粘贴学生作业的地方，对于编作双方来说，尝试这一系列教材标志性的活页模式，可供学生粘贴作业从而提供一个行之有效的反馈机制。这种教与学的互动在纸质教材上的首次体现，确实有不同一般的新意。需要看到，传统教材与Web1.0时代用户主要通过浏览器获取信息是一致的，注重信息的单方面传递。而这种活页模式体现了Web2.0时代用户既是浏览者又是内容制造者的特征，注重了信息的双向环路流动。同时，该系列教材创新性地以图示形象为主要表现手段，这就要求作者必须自己排版，才能利用图与文字的组合准确体现写作意图，体现出符合认知心理的全新创作过程。同样，由于互联网时代的读

者拥有大量接触科学知识的渠道，并且在相当程度上养成了点击链接以获取深度阅读的习惯，因此该系列教材还设置了知识链接环节“延伸阅读”和实训环节“思考与行动”两个主要模块，以满足E时代学习者的阅读需求。

就形式编排上的创新而言，这套教材没有传统上的“章”、“节”，代之以“组团”和“项目”的框架构成。每本活页教材都由八到九个一级组团结构而成，这些一级组团主题不同，各有侧重，具有普遍性、代表性和逻辑性，共同组成完整的教学体系。同时，每个一级组团又都具有自身独立性，可以单独培养学习者某一方面的能力。这种新颖的编排方法体现了最新的教学理念，即为了避免传统的条块分割的编写方法而采用的“混合单元概念”。美国教育界的艾迪斯·埃里克森在《艺术史与艺术教育》中说：“使用这种混合课程模式，各组成部分结合方式多，强调重点也多，而自始至终各部分都保持原有的特点。”

再具体到每一个一级组团，这种教材撰写过程中一级组团的排布次序不但具有循序渐进的特征，而且和一个设计课题的进度基本一致，能够实现寓技能锻炼于知识传播过程中的教学目的。混合单元概念也运用在系列教材几乎每一个延伸阅读或设计评论中，特别是后者，几乎都包含艺术史知识、形式美法则、材料与工艺的相关知识。

这套教材的全新形式的真谛，在于一种基于现代传媒理念下编写模式的创新。如今这些被称为“数字原住民”的90后大学生们，从出生就习惯了网络与新媒体，思维敏锐，知识面广，对直观形象敏感，但注意力不容易保持长久。因此，这套教材注重节奏紧凑与大信息量，又兼具可读性和观赏性。

由于没有了传统教材每一章节开篇介绍本章节内容的文字，而代之以一般教材课后才有限提供的课题与参考文献。所以这套教材中每个组团、项目的名称就承担了简明扼要地介绍该单元内容的功能。考虑到主要读者群的认知特征，这些小标题以成语为主，能够准确概括这一单元的主题思想和教学要点。如广告设计教材中在第一组团“关于思维方式”下，就分为“一场游戏”、“说事拉理”、“参与体验”等二级组团，形象生动。同时，二级组团之间还体现由浅及深的特征，公共艺术教材第一组团在分析现成品复制式公共艺术时就分为“单打选手”、“伸展运动”、“组队参赛”等二级组团，对运用单体现成品、变动单体现成品形态及运用组合现成品等运用方法。总之，该系列教材的各级标题综合运用了文学、电影等学科的理论 and 手法，从最简单的幽默运用方法介绍到内涵深刻的黑色幽默，既紧密连接又有较强的延续性。

说心里话，这套教材对于我来说，是一个清新的感受，也给我提供了一个学习的机会。张兵、赵世勇作为主编，又与王鹤等几所大学的中青年教师一起申报天津市教委重大教改课题“多校联合在艺术设计课程体系优化中的尝试”。这真是可喜可贺。而且，纸质教材、科研项目、学术论文，再加上紧跟着的新兴媒体连载，完全是海陆空式的“大集结”。作者们由于年纪轻，因而没有框框；由于理念新，因此也就更会跟上世界科技、人文的发展趋势，更会受到学生欢迎。

我以一个学习的态度首先感受到获益，我也愿意以一个读者的身份早日看到这套教材的面市。

我期待着，并祝贺，我相信这之后这些年轻人还会有大胆的创新。创新才能永远鲜活，永远朝气蓬勃。

华
2012年12月

作者简介

朱颖芳

2008就职于天津财经大学珠江学院，教师，现任视传、动画教研室主任

天津包装技术协会设计委员会会员

2008年作品参加亚洲超越设计联盟展

2009年发表论文《新媒体广告》、《浅谈网络广告》

2010年获得华北包装设计大赛二等奖

2011年编著《得意望形—适度包装设计》



序言

Sequence

随着时代的发展,插画在沟通人与人内心的过程中,显现出强大的商业力量和文化力量。正是因为其具有的独特意味,插画已经遍布于平面和电子媒体、商业场馆、公众机构、商品包装、影视演艺海报、企业广告甚至T恤、日记本、贺年片等各个载体。所以在高等院校艺术设计专业教育中开设插画设计课程的必要性是与社会需求有着直接的关系的。

通读这本教材从以下三个方面感受到作者在教学与编写过程中的大胆尝试与实践,为插画教学提供了一个全新的样本。

其一,编写结构上的不同。这是一本可以在轻松阅读中获得知识的教材,打破了以往八股式的编写结构。所有的章节独立,却又能在大的方向上让读者认清其之间的共性。每一章节的内容涵盖范畴广泛,涉及的知识点众多,为教学与研究的延伸提供了诸多的链接点。清晰的编写思路是在打散以后的重构中建立的,足见作者涉猎知识的广泛,而且可以看出作者为本书的编写做了大量工作。

其二,呈现意义上的不同。当代的插画概念已经与以往有了很大不同,伴随新材料、新技术、新思想的诞生与应用,插画已经远远超出了以往特定的范畴,连接着商业与艺术。本书虽没有定义插画的范畴,却从涉及的范围中可以看到作者已经有意识地将插画的概念扩大化,试图用新材料、新技术、新思想、新手段等多角度地表述大插画时代的到来。将多领域的理念、方法植入插画设计中不仅为插画教学带来了新的实践与探索,同时也为插画研究提供了更多的思考视角。

其三,教学方法上的不同。这本教材的章节设定为教学方法的实施带来了新变化。在教学过程中,讲授—范例—作业之间如何紧密联系,使学生更容易消化吸收成为了教学成功的关键。这本教材首先从讲授上是轻松的,知识点首先建立在清晰易懂的题目上,通过容易记忆的题目使学生明确学习重点,围绕重点展开思考;其次是极具代表性的示例为证明知识点的可操作性做了很好的展示,通过示例可验证知识点;最后,每个知识点后的思考与行动成为作业实践的关键,这本教材的每个作业都是经过精心设计与研究的,其特点在于掌握知识点却不拘泥于方法与手段。加上每个章节前面的分解课表以及后面的作业点评,为大家展示了一个不同于其他教学方式的完整过程。

透过轻松的阅读,我们能窥见作者编写本书的良苦用心及对教学创新的积极探索。创新是顺应时代需求的,愿本书的出版能够为读者带来全新的思考和有益的帮助。

CONTENTS

目录

一、用创意说话 001

1 灵感的定格 002

东京漫步 / 幽默小线条
一切都可以很美好 / 灵感保鲜盒
讲故事, 画生活 / 随性之美
平凡的瞬间 / 闲来之笔
凝滞的风景 / 风景“线”

2 创意笔触 014

如果孤独也有形状 / 创意的表情
图形的智慧 / 黑色幽默
奇幻的旅行 / 美妙错觉
平凡中的小趣味 / 小字母大创意
笑里藏“道” / 杯中裸女

3 插画广告 026

那些年, 我们吹的泡泡 / 汤达人——不见不烦
“心”中的欲望 / 愤怒的药片
信号无处不在 / 下一秒的危险
虚实之间, 创意无限 / 图形的力量
料理如同搞艺术 / 不要赘肉, 只要享受

学生作业点评

二、造型为本 039

4 还原真相 040

图说神话 / 卡通也性感
法式时尚 / 纽约插画师
精致梦境 / 另类水墨
青春期的焦虑 / 美国往事
奇幻世界 / 造梦师

5 童心童画 052

回味童真 / 梦幻森林
恋爱中的黏土 / 拾起童年的碎片
另类童话 / 纯真年代
率真笔触 / 轻柔的快感
友好的色彩 / 视角的选择

6 怪物大联盟 064

现代图腾 / 糖果怪兽
森林守护者 / 很丑很温柔
平原布偶与丛林主人 / 怪物七宗罪
怪物凶猛 / 恐怖肖像馆
水墨小怪兽 / 稀有物种

学生作业点评

三、画出调调 077

7 手写的情书 078

一个人的旧时光 / 叛逆的诱惑
法式幽默 / 林中少女
那些年的那些梦 / 那些花儿
做梦的女孩 / 少女的心事
女孩如花 / 他和她的那些事儿

8 神秘园之旅 090

奇幻异境 / 林中幻境
巫毒少女 / 梦的姿态
暗夜的召唤 / 幻想插画教科书
花园精灵 / 空灵的惊艳
奇幻之森 / 蓝蓝的、甜甜的

9 唯美至上 102

东方歌赋 / 华丽的冒险
蠢蠢欲动的诱惑 / 空灵仙境
形与色的浪漫 / 夏日田园
唯美的忧伤 / 视线的引领
纸上华尔兹 / “扭”出唯美

学生作业点评

四、手段偏执狂 115

10 线的表情 116

线的狂舞 / 融化的分界线
画里有画 / 轻盈与坚实
线的狂欢节 / 细而不膩是一种境界
安静地摇曳着 / 和谐而美好
迷幻地图 / 黑白漩涡

11 黑白的就很好 128

个性黑白 / 另类发饰
神秘诡异的黑与白 / 素描演绎杂志封面
点绘小鸟 / 街头摇滚范儿
心灵的窗口 / 灵动水墨
黑白调、复古风 / 东方寓意

12 好色之图 140

线条和色彩的狂欢 / 东方的比亚兹莱
午后暖调 / 流淌的时尚
形与色的艺术 / 灯光下、夜色中
可圈可点 / 色彩的乐感
色·相 / 装饰无罪

13 拼凑的美丽 152

手工生活 / 乐趣拼出来
复古偏执狂 / 梦幻与现实
梦幻魔术师 / 波普大舞台
拼贴密码 / 混搭狂想曲
“纸”有故事 / 故纸堆的新面孔

学生作业点评

用创意说话

TALK WITH THE ORIGINALITY

创意是设计的灵魂,富有创意的插画永远不会缺乏生命力。很多时候创意源于灵感的迸发,因此记录灵感成为插画师乃至设计师生活中一项必不可少的活动。看看插画师的速写簿,就知道他们是如何定格大脑中的灵光一现,进而转化成最终成熟的作品。因此记录灵感是插画师事业生涯中最为必要和持久的一门功课,也是学好插画的每日必修课。

插画是一种图形语言,作为平面设计中的重要领域,插画中的创意依赖于图形创意这个最基础的平面创意法则,因此如何将图形创意法则运用到插画设计中是很多插画师面对的课题。“创意笔触”中插画师完美地将各种图形创意的方法结合到自己的作品中,以巧妙的视觉语言简洁有力地表达出画面的主旨。

创意的作用在广告中体现得尤为明显,富有创意的插画同样被广泛地运用到平面广告中。以插画的形式表现广告,不仅借用了插画的艺术美感,让插画广告从众多的摄影广告中跳脱出来,吸引受众的眼球,更重要的是它是一种最为简洁有力的表现形式,只需将创意描绘出来即可,摆脱了拍摄的各种制约,这确是事半功倍的好方式。在设计领域,创意是永恒不变的主题,如果要简洁巧妙地实现沟通,请用创意说话。

► INSPIRATION FRAMES / 灵感的定格

► CREATIVE BRUSH / 创意笔触

► ADVERTISEMENT / 插画广告

1 INSPIRATION FRAMES

灵感的定格

分解课表

内容与要求

要求

灵感不是凭空出现的，它来源于创作者对生活的观察和表达，在于每天在速写簿上的训练，这对于从事插画事业的人来说是必不可少的。通过大量的练习，要求学生学会主动地用独特视角观察生活、抓住灵感，并将其转化为最终的作品。

讲授内容

灵感的定格——速写簿里的秘密

从灵感到创造的过程分为：灵感、积累、孵化、启发、验证五步。灵感是一件作品最终得以完成的第一步，可见它对于每一个从事设计或绘画工作的人来说都是至关重要的，任何创造性的工作都离不开它。一个人想变得更有创造力，就要进一步开发大脑中与创造性思维密切相关的那部分——大脑的视觉感知。视觉性、感知性的过程是最直接提升创造力的路径。手绘则是将大脑的视觉感知直观体现出来的最佳途径，而表现出来的图像又验证了视觉感知的结果，只有手脑并用才能激发和培养插画师该具备的视觉感知和表现力。

作为一名插画师，从来都不会忽视对生活细节的关注和热爱，对于习以为常的事物总能用独特的视角去审视和表现出来。创作者首先要具备发现的眼睛，抓住寻常事物的不寻常之美。创作的灵感就来自生活、大自然和旅途中，关注生活、关注细节是每一个创作者成功的第一步。窗外的风景、一只昆虫、一双即将被丢掉的鞋子都有可能成为描绘的对象。其次在表现手法上不拘泥于高中美术课用过的水粉和铅笔，颜料中的色粉笔、油画棒、炭粉、圆珠笔，纸张中的水彩纸、报纸，甚至是木板都有可能成为作画的工具。只有不断了解和发掘更多绘画材料在表现上的可能性，才有可能让作品独特和生动。

对于设计专业的学生来讲，打好绘画技巧的基础有助于其今后从事的各种创意工作，它可以提升创作者的韧性、纪律性和专注力，甚至影响到生活的方方面面。在插画中学会的“观察”会有助于专注力提高，而学会“表现”则有助于提高动手能力等，当然这一切需要时间的积累。总之在创作的这条路上从来没有天才可言，唯有坚持日复一日的练习才能开启通往成功的大门。

案例

1. 东京漫步
2. 幽默小线条
3. 一切都可以很美好
4. 灵感保鲜盒
5. 讲故事，画生活

6. 随性之美
7. 平凡的瞬间
8. 闲来之笔
9. 凝滞的风景
10. 风景“线”

课前准备

速写簿、绘画材料、数码相机、报纸、动物图片、旅游杂志。

课堂互动

1. 收集创意大师的手稿课上分享。
2. 盲画练习——请一名同学做模特，其他同学边观察模特边画，笔随眼动，不得看笔。
3. 用一种从未使用过的工具在便笺纸上进行写生，同一题材画十遍以上（避免使用常规工具）。

思考与行动

1. 用全新的眼光重新审视周围景物，并用图画记录下来。
2. 5分钟内绘制出一天中让你最有感触的瞬间。
3. 以平常事物为主题绘制一组素描写生。
4. 连续一周用线条的形式进行写生，内容不限。

延伸阅读

头脑风暴创意法

参考书目

- 《在黑暗中绘画》/ 贝蒂·艾德华
- 《铅笔速写技法》/ 托马斯·C. 王
- 《手绘的奇思妙想：49位设计师的创意速写簿》/（英）丹尼·格雷戈里
- 《创意工场》/（美）斯尔文
- 《手绘的创意日志》/ 珍妮弗·纽

A GRAPHIC MEMOIR AND SKETCHBOOK WITH HAND-DRAWN MAPS

Tokyo 東京

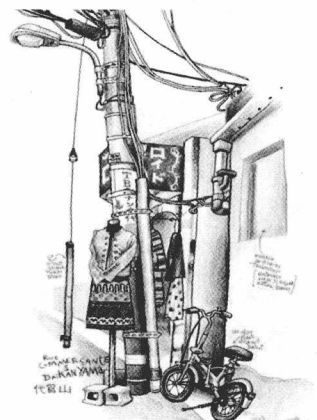
on Foot 散歩

TRAVELS IN THE CITY'S MOST COLORFUL NEIGHBORHOODS

Florent CHAVOUE



旅行绘本作为文字日志的替代品，最大的优势是承载了直观的视觉景象，而充满情感的手绘小插图总能流露出温暖与纯朴的情趣。除了普通的景象记录之外，更重要的是要以自我而独特的视角记录下某情某景。正如本页的插图，是来自法国Florent Chavouet的旅行绘本——《东京漫步》。Chavouet在东京街头所发现的，并不是“时尚”、“忙碌”、“灯红酒绿”这样的标签，更多的是其中的人文情怀。他以这种方式去描绘出他眼中的东方国度，画面的色调温暖，用细腻又具童趣的笔触将房屋建筑及各色人物勾画出了温馨的一幕。



插画师: Florent Chavouet

网站链接: <http://www.florentchavouet.com/>

1626.com

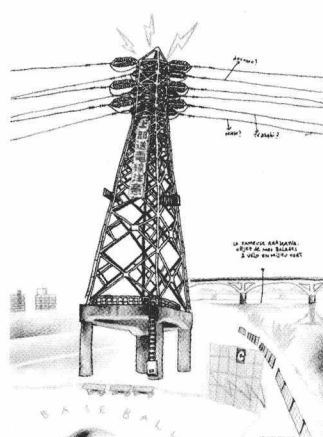
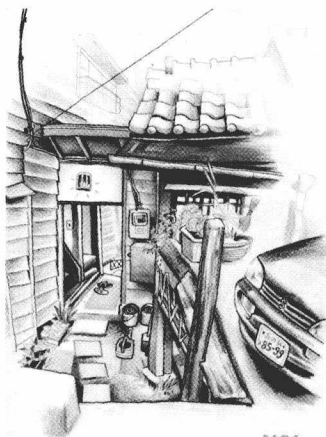
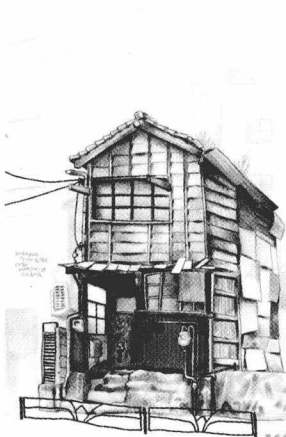
INSPIRATION FRAMES. 灵感的定格

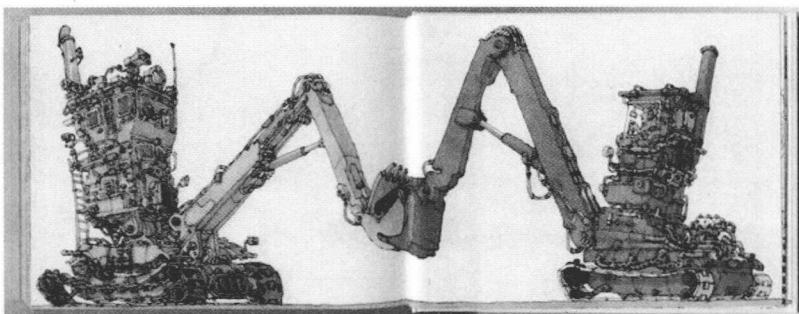
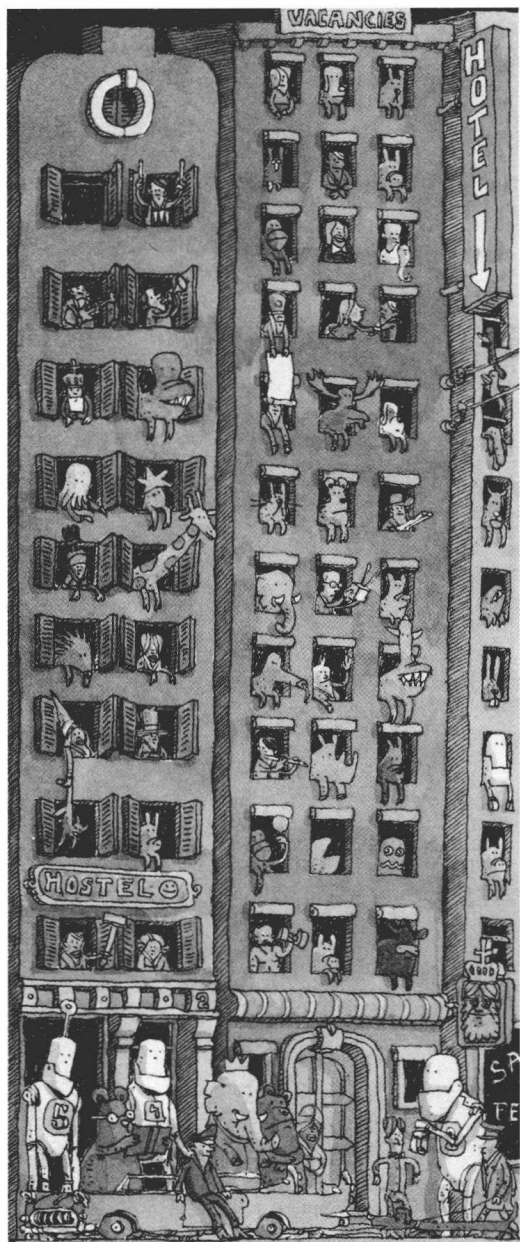
东京漫步

思考与行动

对于自己周遭的生活环境，你是不是因为过于熟悉反而对它的存在和正在发生的变化已经熟视无睹了呢？请试着用全新的眼光重新审视自己熟悉的景象，并用图画的形式记录下来。

▼ 沿此虚线在下方贴入作品

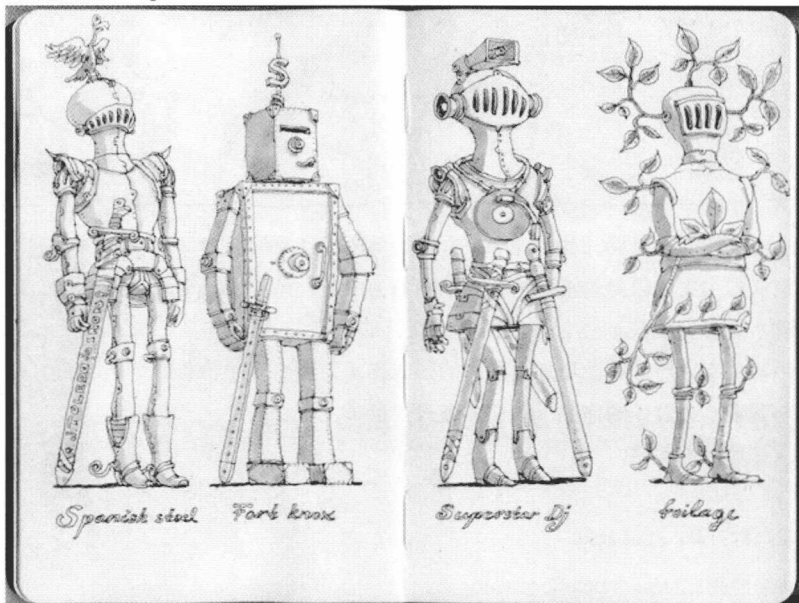




来自瑞典的插画师Mattias Adolfsson 的插画充满故事性和想象力，色彩自然饱满，具有卡通漫画风格。从可爱人物到机械、电脑游戏到儿童绘本，天马行空，无所不能。他利用钢笔及不同颜色的墨水，使用画水彩的方式上色，善于描绘细致的场景与机械，细致的表现方式与憨态可掬的造型让他的作品充满了引人发笑的可爱风格。

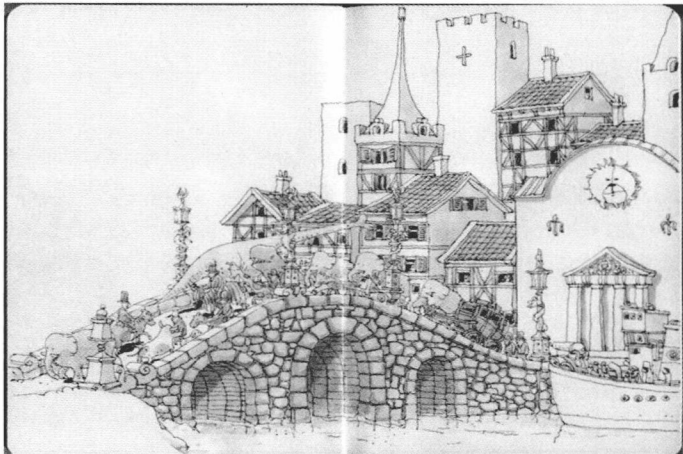
插画师：Mattias Adolfsson

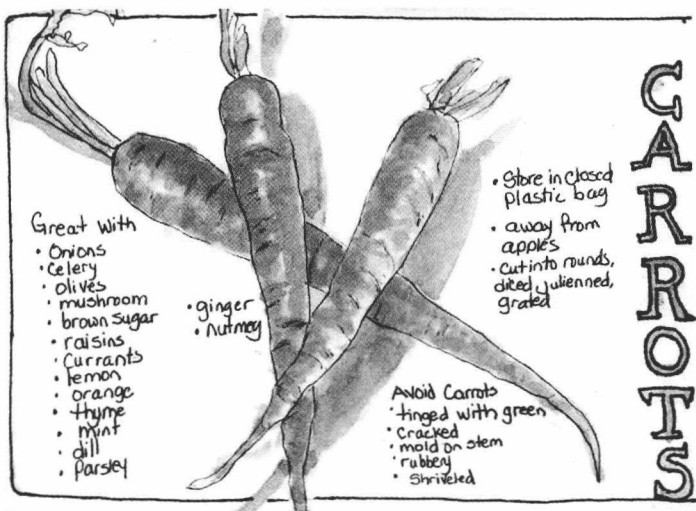
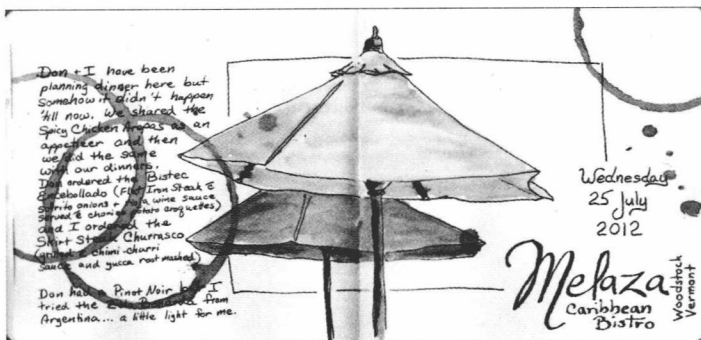
网站链接：<http://www.behance.net/mattiasa>



幽默小线条

Page 004~005
绘涂课本——实训插画设计

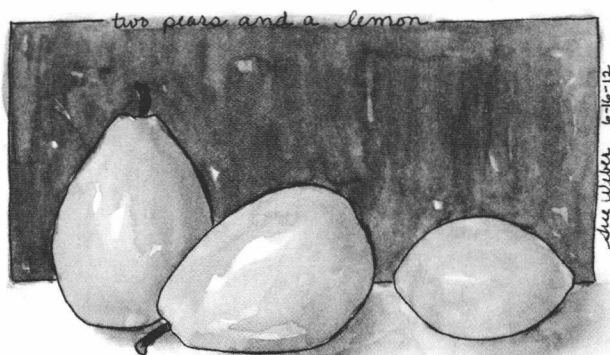




美国女插画师 Jane LaFazio 速写簿里的作品清新自然，以钢笔淡彩为主，以身边常见的各种小物件为主题，色彩清新饱满，强调水彩颜料的流动性与颜色衔接处特有的痕迹。每幅作品都加以手写文字进行说明，增加了画面的形式感，强调出手绘特有的亲切与温暖。透过她的作品，我们知道只要善于发现和表达，一切的画面都可以很美好。

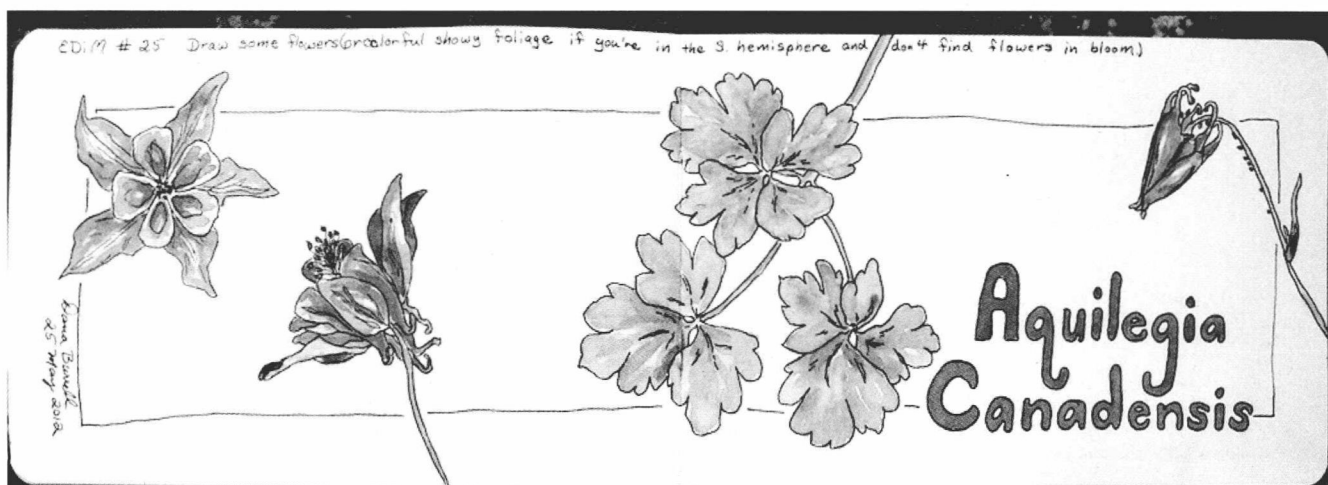
插画师: Jane LaFazio

网站链接: <http://janelafazio.com/>

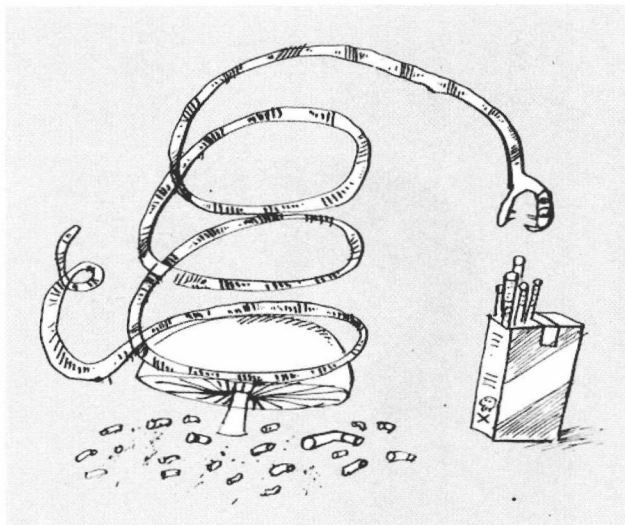


INSPIRATION FRAMES.
灵感的定格

一切都可以很美好

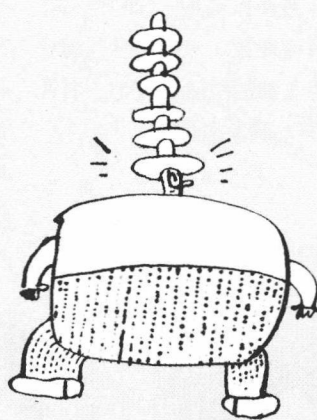
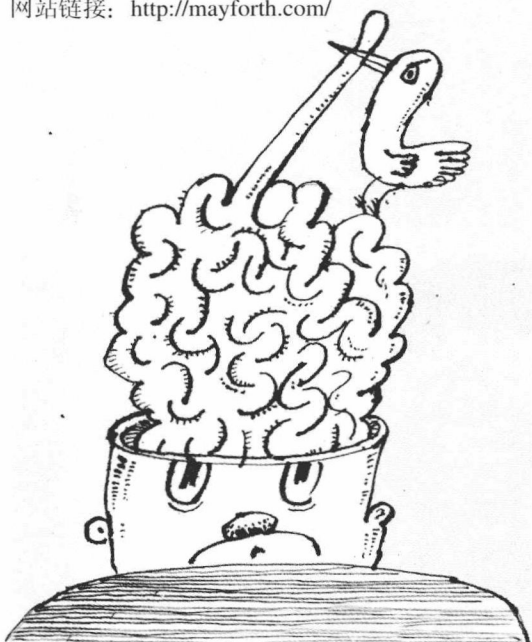


对于一名插画师来说，速写簿的用途十分广泛，首先它是一本生活和工作的平面日记，同时也是探索新的创意和研究绘画技法之所在，可以迅速记录下灵感并成为日后创作的来源。插画师 Hal Mayforth 常用钢笔完成速写簿，这样可以减少线条的不确定性和对错误的畏惧感。虽然是速写簿，Hal Mayforth 却从不将里面的内容视为无意识的涂鸦，每次动笔之前总会留给自己一定的思考时间，每一幅作品都经过他的斟酌。他的作品线条坚定，将自己的思想与作品的内容联系在一起。Hal Mayforth 同时创作多个速写簿，以达到不同的训练目的，比如随笔、旅行、创作草图等多种分类，或许这种方法对于想要从事插画事业的学生来说是值得借鉴的。

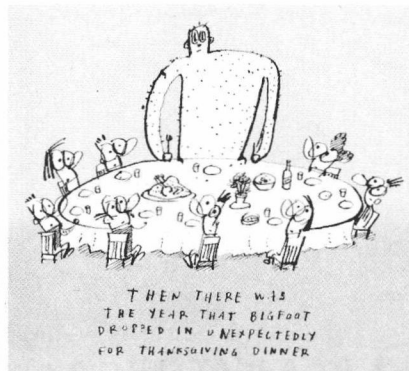
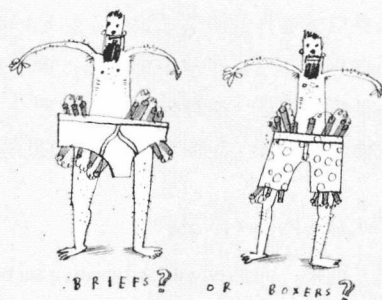


插画师：Hal Mayforth

网站链接：<http://mayforth.com/>



Too many
BRAINS
FOR JUST ONE
HAT

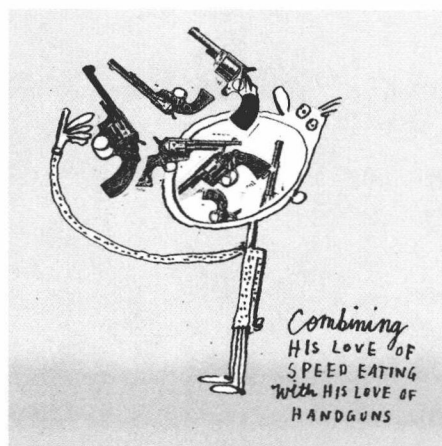
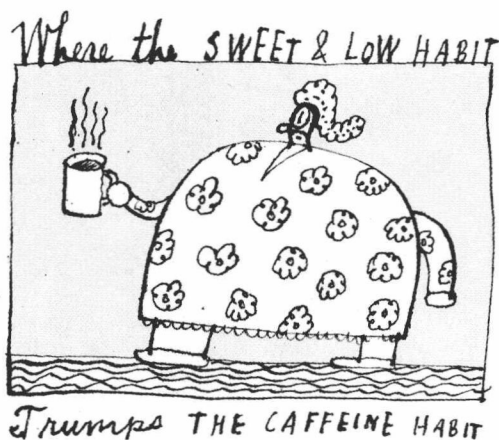


灵感保鲜盒

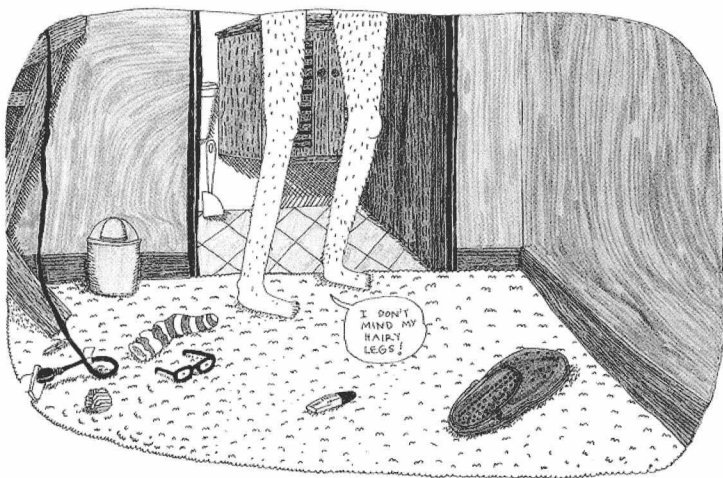
Page 006~007
绘涂课本——实训插画设计

思考与行动

在一天结束之前，用5分钟之内的时间回忆一下这一天让你感触最深的片段，并快速绘制出来，可以不拘泥于细节，着重准确快速的表达。



▼ 沿此虚线在下方贴入作品



生活是绘画的源泉，而视觉日记更是如此，它是将个人的生活记录下来的一种艺术形式。我们从Paola Gaviria的画册中可以看出她的作品描述着她的生活或记录了特定的事件，线条放松且十分自由，绘画材料的使用也多种多样。随身携带的速写簿能激发一个插画师创作的灵感，更是一种有规律的训练方式。因为大量的练习是成为一名优秀插画师的必经之路，而持之以恒则是一切成功的前提。

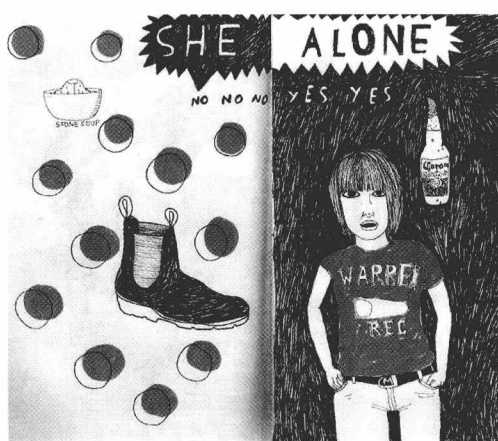
插画师：Paola Gaviria

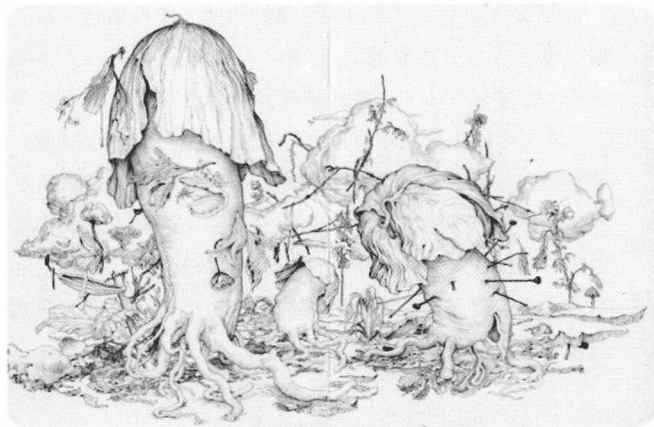
网站链接：<http://www.graficavaliente.blogspot.com>



INSPIRATION FRAMES.
灵感的定格

讲故事、画生活

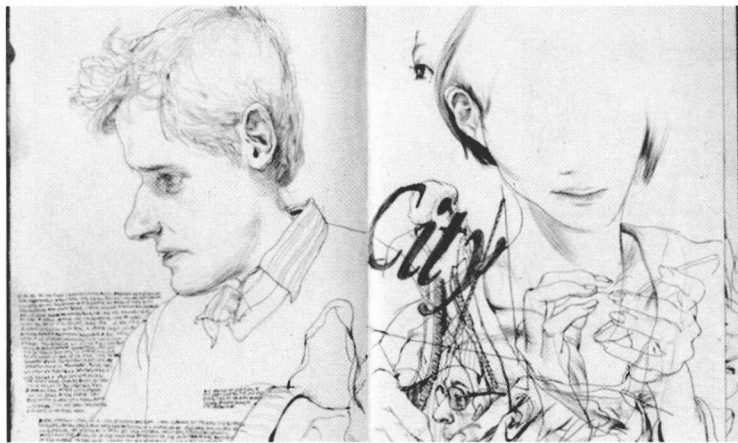




本页是美籍华人插画师 James Jean 的作品，带给我们充满疯狂而华丽的感受。作为一名出色的插画艺术家，James Jean 的速写簿里的作品相对其他插画师少了一分随意与慵懒，多了一分神秘与精致。很像是一场美丽的恶梦，充满魔幻的神秘想象。在许多画作中，可以看出他大量使用新艺术的元素，如扭曲流动的曲线、细致的工笔花草。他的画作总是很繁华，纠结却不烦乱的线条，美丽得动人心魄。

插画师：James Jean

网站链接：<http://www.jamesjean.com/>

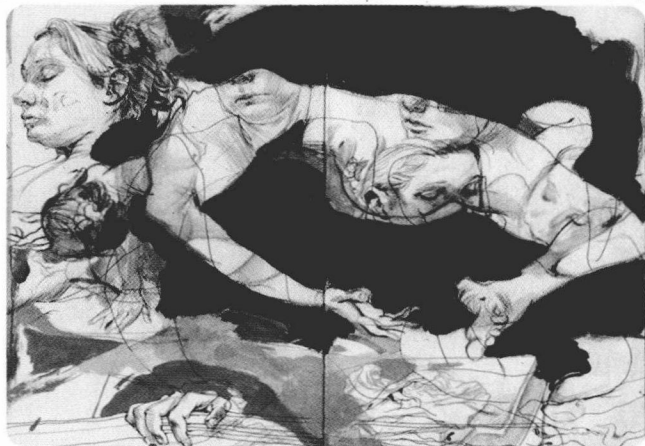


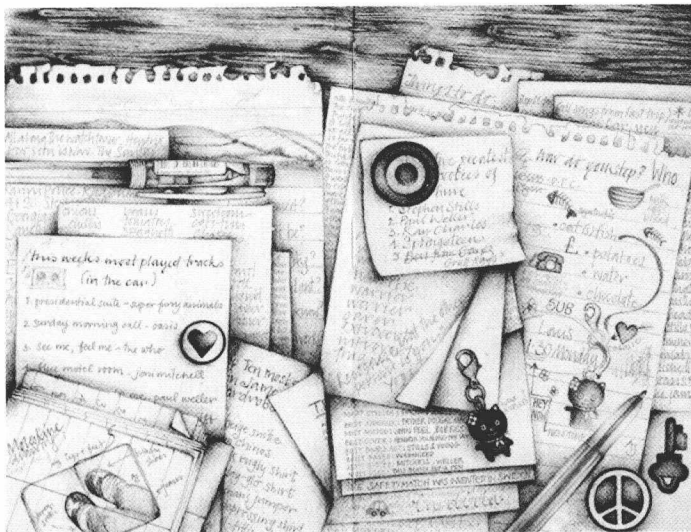
随性之美

Page 008~009
绘涂课本——实训插画设计

延伸阅读

头脑风暴创意法：头脑风暴法又称智力激励法、BS法、自由思考法，是由美国创造学家 A. F. 奥斯本于 1939 年首次提出、1953 年正式发表的一种激发性思维的方法。参加人数一般为 5 ~ 10 人（课堂教学也可以班为单位），最好由不同专业或不同岗位者组成；会议时间控制在 1 小时左右。头脑风暴的程序为以下几点：自由畅谈、延迟评判、禁止批评、追求数量。头脑风暴法的正确运用，可以有效地发挥集体的智慧，这比一个人的设想更富创意。同类的方法还有美国人卡尔·格雷高里创立的 7x7 法、日本人川田喜的 KJ 法、兰德公司创立的德尔菲法。

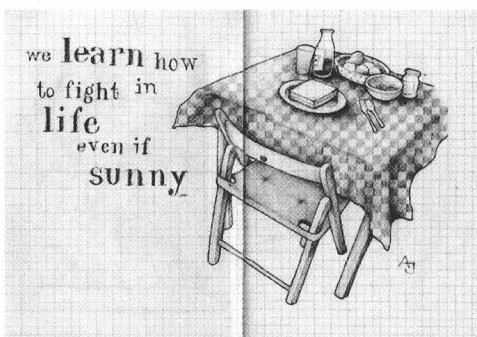
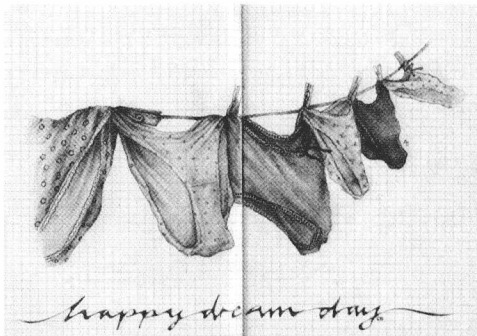
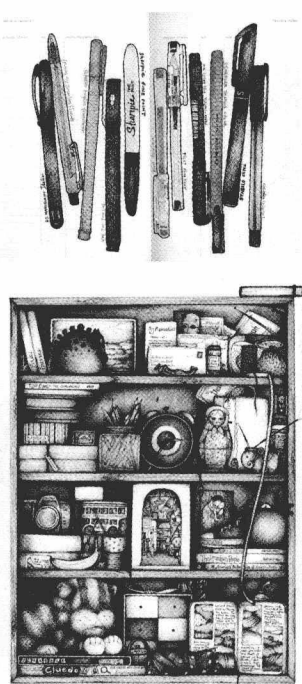




如果你对生活始终抱有不懈的热情，那再稀松平常的事物也能成为灵感的源泉。在各种高级画材大行其道的当今，即便只有一支油笔也能在速写簿上绽放出美丽的灵魂。本页中的插画是由英国插画师Andrea Joseph绘制的。这些在我们眼中极其平常的事物，在Andrea Joseph的笔下变得可爱而美丽。她的作品几乎都是用圆珠笔以及铅笔完成，笔触细腻、线条丰富，擅长用素描的方式记录生活中的点点滴滴，却又不免素描的冰冷与严肃，这样的形式无疑为摄影作品注入了更多的灵魂。

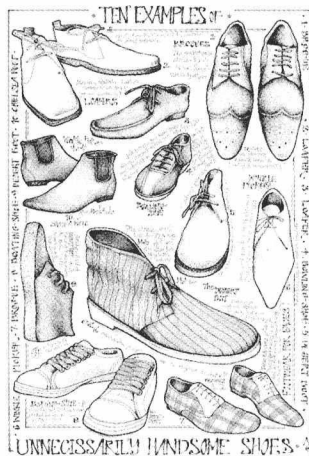
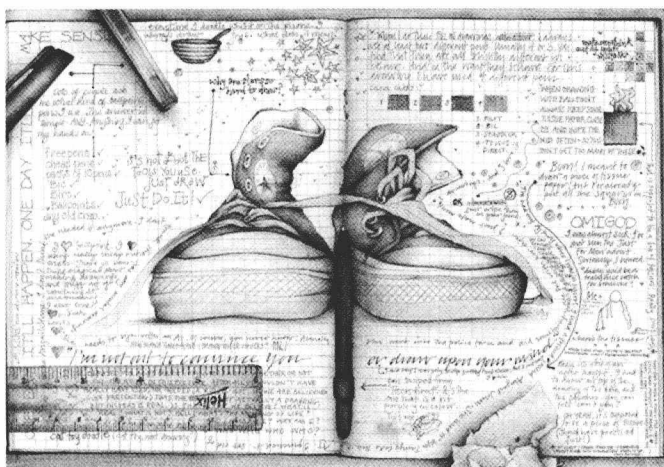
插画师：Andrea Joseph

网站链接：<http://www.flickr.com/photos/andreajoseph/>



INSPIRATION FRAMES. 灵感的定格

平凡的一瞬间



思考与行动

选择周围平常的事物画一组素描写生，可在画面中添加只言片语，并将其进行编排，注意画面的组织，并非如高考素描般的学术与严肃。造型的严谨和结构的清晰不是最重要的，重要的是要尽量使画面充满情感与情趣。

▼ 沿此虚线在下方贴入作品