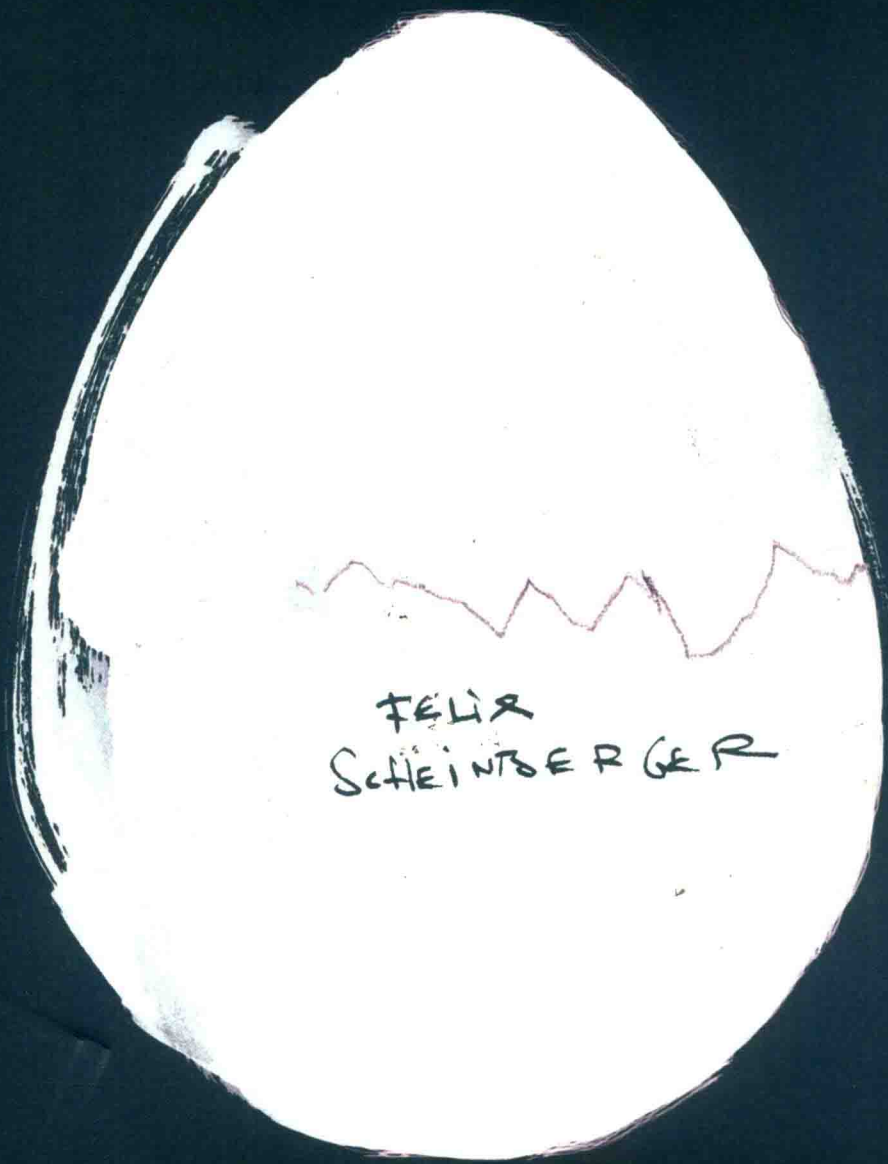

如何成为一名插画家

HOW TO BECOME AN ILLUSTRATOR

跟菲利大叔学手绘

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 余荃 译

上海人民美术出版社

跟菲利大叔学手绘

如何成为一名插画家

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 余荃 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跟菲利大叔学手绘：如何成为一名插画家 / (德) 菲利克斯·沙因伯格著；
余荃译. — 上海：上海人民美术出版社，2017.5

(西方经典美术技法译丛)

书名原文：Illustration: 100 wage einenvogelzumalen

ISBN 978-7-5586-0286-3

I. ①跟… II. ①菲… ②余… 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 (2017) 第053547号

German language edition: Illustration

(2013 by Verlag Hermann Schmidt, Germany and the author)

www.verlag-hermann-schmidt.de

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2016-364

西方经典美术技法译丛

跟菲利大叔学手绘：如何成为一名插画家

著 者：[德] 菲利克斯·沙因伯格

译 者：余 荃

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：刘潇然 侯思宇

版式设计：胡思颖

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16 印张 20.5

版 次：2017年5月第1版

印 次：2017年5月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0286-3

定 价：158.00元

目录

前言

……一只鸟? 4

所有的鸟儿都在这儿 8

如何成为一名插画师?

白纸恐慌症 22

天赋 24

学习绘制插画 26

绘制插画要学会取舍 32

怎么看,就会怎么画 36

具体和抽象 38

每个人都是艺术家 40

中心思想 45

行动的魔力 50

找寻自己的风格 52

品位有优劣吗? 56

差的可以变成好的 60

一分耕耘,一分收获 62

谷歌一下 64

图片谎言 68

变化 70

草图的魅力 72

插画算艺术吗? 76

主色调 80

截图和角度 82

纸张准备 84

插画技巧

铅笔 88

彩铅 92

赭石,炭条,粉笔 96

蜡笔 100

墨水和水彩 103

圆珠笔,签字笔和改良毛笔 113

马克笔和毡笔 118

水彩 122

水粉画和蛋彩画 126

油画 130

亚克力 134

刀刻画 138

铜版画 142

平版印刷 148

亚麻油毡版画 152

木刻画 155

硝化甘油翻印法 161

单版印刷 162

丝网印刷 164

拼贴技术 168

装配艺术品 172

喷雾枪 176

计算机绘画技术 179

Photoshop 182

Illustrator软件 187

插画家的生活

原材料 192

工作场所与工作室 194

推介 198

商业意识 201

比赛, 意外之财, 样品 203

竞争 205

团队协作 209

交流问题 212

谈判策略 214

使用权 218

著作权与版权 221

合同 224

文书工作 228

你不是一个人 231

VG图形艺术 236

KSK艺术家基金 240

同业工伤事故保险联合会 245

时间就是金钱 248

价值预估 252

插画家靠什么生活? 256

一幅插画卖多少钱? 260

生产力和时间规划 263

压力太大 266

养老保障 270

额外收入 275

正确处理所得 278

画夹 283

电子图册 287

个人主页 290

代理人和代理机构 295

插画档案馆 301

网络平台 305

自己的项目 309

糊口工作与替代方法 312

哎哟, 我就来了! 314

是否曾经后悔过? 319

致谢 321

本书插画作者 322

插画版权所有说明 324

作者简介 326

出版商联系方式 328

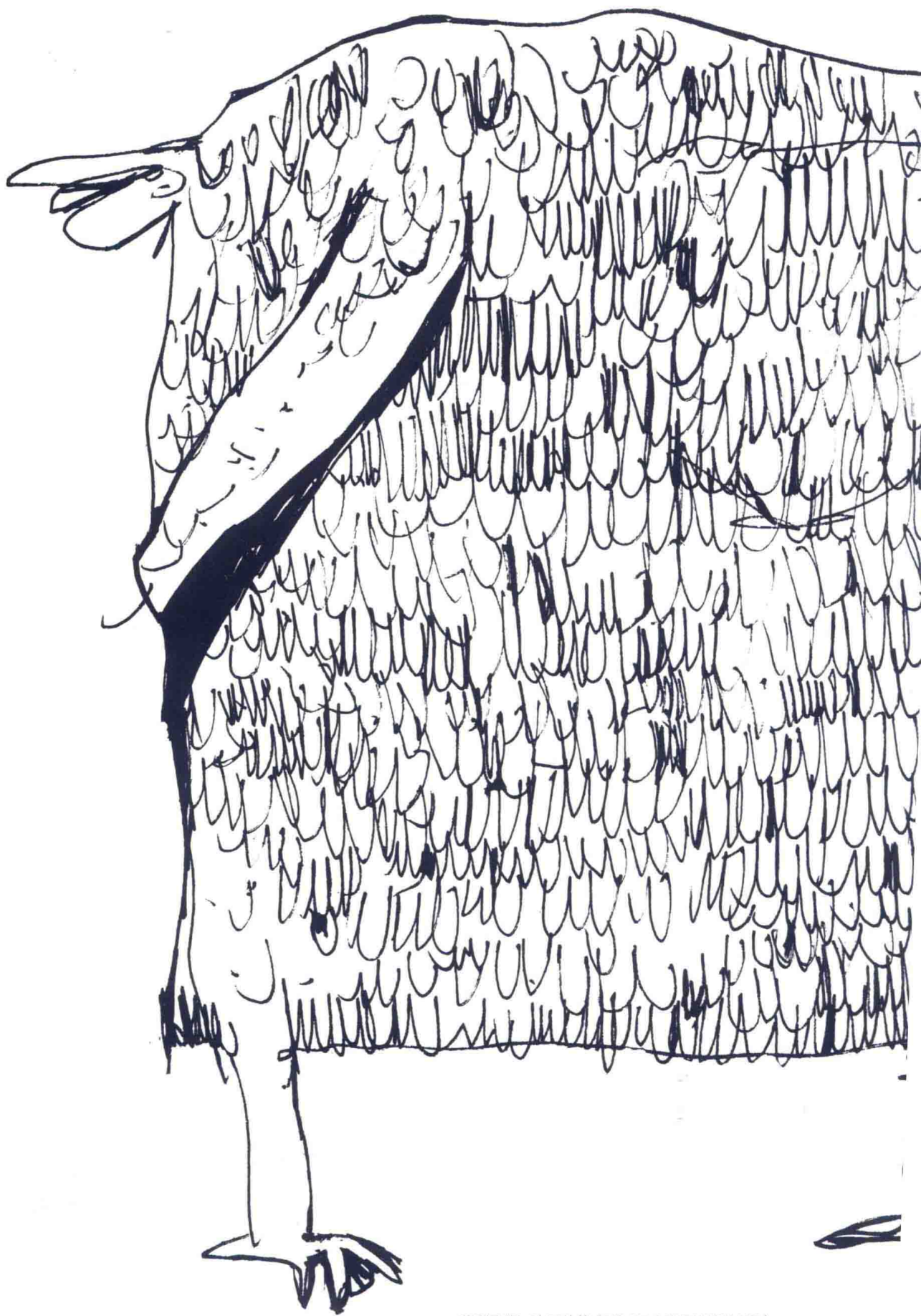

Felix Scheinberger

Illustration

---

100 Wege einen Vogel zu malen

菲利克斯·沙因伯格 (FELIX SCHEINBERGER)

跟菲利大叔学手绘

如何成为一名插画家

[德] 菲利克斯·沙因伯格 著 余荃 译

上海人民美術出版社

你曾经渴望过变成别人吗?比如变成班上最漂亮的女孩,变成舞台上光芒四射的歌星,或是变成任何一个你见过的人?又或是历史学家?小动物?小鸟儿?

这个问题就是我们要讨论和解决的主题,它的重要性并不亚于任何一个关乎人类生存的大问题:我们每个人的真实生活都是独特而不可复制的,“跳不出命运的安排”。但有一样东西可以改变这一切:那就是我们丰富的想象力!

也许下面的话可以更加准确地解释我们人类充满创造力的精神世界:想象力是解决实际生活困境的法宝,可以让一成不变的生活变得多姿多彩,为生活提供成千上万种可能性。

本书讨论的对象就是这神奇的想象力以及它的衍生品——插画。

德语中“Illustrare”(插画)这个词来源于拉丁语,意思是“顿悟”。

作画不仅可以用来重现真实世界,更重要的是,还可以把我们自己对这个世界的想象融入其中,为他人提供一个观察世界的新视角。

画是需要人来解读和阐释的。欣赏者可以根据自己的理解对它进行补充、说明和扩展。一幅插画既可以内容上很丰富,艺术造诣很高,

也可以只是简简单单地表达美的事物。就这个意义上来说,一千个画家就会有一千种画作。

本书不仅涉及如何作画,而且还配有许多精致的插画作品。书中的插画作品均出自不同的插画名家之手。他们的作品手法不同、风格各异。尽管如此多样,但这些画作都以一种动物作为创作对象:鸟儿。书中配有170多幅插画,就是为了向读者展示出插画风格的“多样性”。

真诚感谢所有读者对本书的青睐——正是你们的认可成就了这本书。

选择“鸟”作为例子是因为它是我们每个人都熟知的动物。而各种各样的“鸟儿”也为画家们提供了无数创作的原型:有五彩斑斓、聪明绝顶的鹦鹉,有摇摇晃晃、笨拙可爱的鸭子,还有威风凛凛、桀骜不驯的大雕;有迅疾如飞、神采奕奕的雄鹰,还有阴森可怕、晦气缠身的乌鸦;有伶俐可爱、异常警觉的猫头鹰,还有吵吵闹闹、呆头呆脑的母鸡;有叽叽喳喳、调皮活泼的麻雀,还有浴火重生、翱翔九天的凤凰。

你可以看到:鸟类种类繁多——这样的特点使得它十分适合作为我们学习作画的对象。

现如今,插画已经成为了设计领域中的一个热门,受到了许多人的追捧。

插画算不上一门特别复杂的艺术门类，原因有如下两个方面：一方面，插画的传播媒介比较常见易得——漫画、书籍和图画。另外一方面，插画作品门槛不高，任何有兴趣的人都可以按照自己的理解进行创作。

画家是个很特别的群体。我们中的大部分人都沉浸在自己的视觉世界里，用自己独特的视角去观察这个世界，创作出一幅幅美妙的画作。我们热爱插画，它已经融入了我们的血液中。不少画家从儿童时代起就喜欢作画临摹，一心想成为一名插画家。当同年龄的小伙伴们还在找寻自己的理想职业目标的时候，我们中的大部分人已经坚定不移地拿起了画笔，开始用图画来描述这个世界、表达自己的情感了。尽管青少年时期的我们并不知道“如何才能成为一名插画家”，“怎样才能打破瓶颈、渡过难关”，但是这样的困惑并不能阻止我们前进的脚步，浇灭我们学习的热情。

本插画读本可以为这些对插画感兴趣的孩子们提供一些帮助，为他们解惑答疑，尽可能地回答他们所有问题。

本书详细回答了许多人对于插画家这个职业的疑问，比如薪酬和工作的地点。到哪里才

能求得这样一份工作？面试的时候都需要注意些什么？提多少月薪比较合适？插画家的日常工作都有什么？

除此之外，书中还会向读者解释许多概念，比如：作品的使用权、追责程序和艺术家社会保险——这取决于你使用何种绘画技术。

笔者撰写本插画读本的宗旨在于给读者传递“创作插画，与之相伴”的理念。本书篇幅有限，并不能做到面面俱到，把所有的问题和答案都收录在内。尽管如此，我们还是要勇于做第一个吃螃蟹的人，勇敢地迈出这一步。

希望本书能够使喜欢插画的读者们有所裨益，帮助你在成为插画家的道路上更进一步。总而言之：我们每个人都是最特别的，因此，我们所遇到的难点和瓶颈也会各自不同，擅长之处也会大相径庭。

那就让我们从最基础的开始吧。

你们的，

菲利克斯·沙因伯格

FELIX SCHEINBERGER

目录

前言

……一只鸟? 4

所有的鸟儿都在这儿 8

如何成为一名插画家?

白纸恐慌症 22

天赋 24

学习绘制插画 26

绘制插画要学会取舍 32

怎么看,就会怎么画 36

具体和抽象 38

每个人都是艺术家 40

中心思想 45

行动的魔力 50

找寻自己的风格 52

品位有优劣吗? 56

差的可以变成好的 60

一分耕耘,一分收获 62

谷歌一下 64

图片谎言 68

变化 70

草图的魅力 72

插画算艺术吗? 76

主色调 80

截图和角度 82

纸张准备 84

插画技巧

铅笔 88

彩铅 92

赭石,炭条,粉笔 96

蜡笔 100

墨水和水彩 103

圆珠笔,签字笔和改良毛笔 113

马克笔和毡笔 118

水彩 122

水粉画和蛋彩画 126

油画 130

亚克力 134

刀刻画 138

铜版画 142

平版印刷 148

亚麻油毡版画 152

木刻画 155

硝化甘油翻印法 161

单版印刷 162

丝网印刷 164

拼贴技术 168

装配艺术品 172

喷雾枪 176

计算机绘画技术 179

Photoshop 182

Illustrator软件 187

插画家的生活

原材料 192

工作场所与工作室 194

推介 198

商业意识 201

比赛, 意外之财, 样品 203

竞争 205

团队协作 209

交流问题 212

谈判策略 214

使用权 218

著作权与版权 221

合同 224

文书工作 228

你不是一个人 231

VG图形艺术 236

KSK艺术家基金 240

同业工伤事故保险联合会 245

时间就是金钱 248

价值预估 252

插画家靠什么生活? 256

一幅插画卖多少钱? 260

生产力和时间规划 263

压力太大 266

养老保障 270

额外收入 275

正确处理所得 278

画夹 283

电子图册 287

个人主页 290

代理人和代理机构 295

插画档案馆 301

网络平台 305

自己的项目 309

糊口工作与替代方法 312

哎哟, 我就来了! 314

是否曾经后悔过? 319

致谢 321

本书插画作者 322

插画版权所有说明 324

作者简介 326

出版商联系方式 328

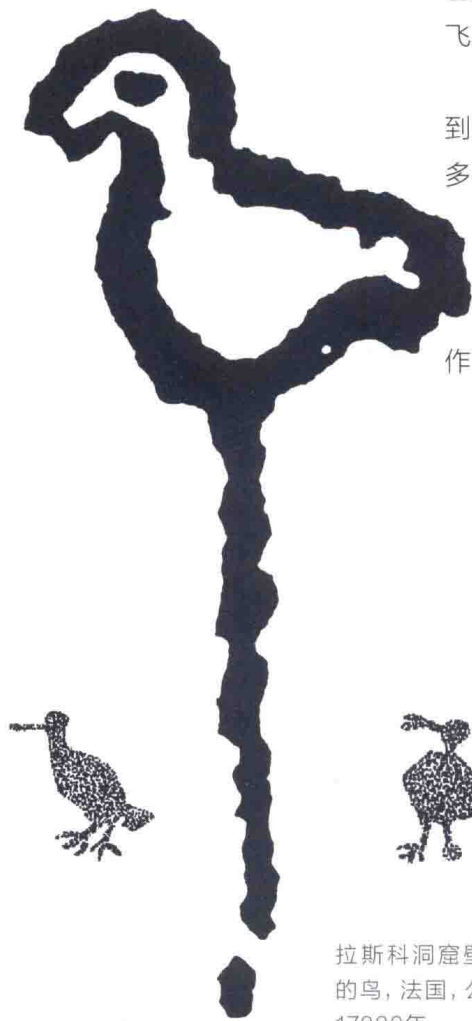
所有的鸟儿都在这儿

插画的历史

绘画是一种容易失传的技艺。纸张有强大的记录作用，但却不能够被保存到永远。

有多少绘画作品湮没在了悠久的历史长河中，再也不能焕发神采……有多少画作褪去颜色、模糊难辨，又有多少书本简牍被付之一炬、灰飞烟灭？由此可见，画作并不能够永久流传。

有时候，我会禁不住问自己，我们现在所看到的阿尔塔米拉洞窟里的壁画，或许只是当时众多壁画中的一小部分而已。石器时代的画家们或许不仅会在墙壁上作画，而且还会在皮革、树皮上作画，在身体上刺文身，或用手指在沙地中作画。所有这些未能保留在岩石上的画作，都会被时间冲刷得毫无痕迹。

拉斯科洞窟壁画中的鸟，法国，公元前17000年

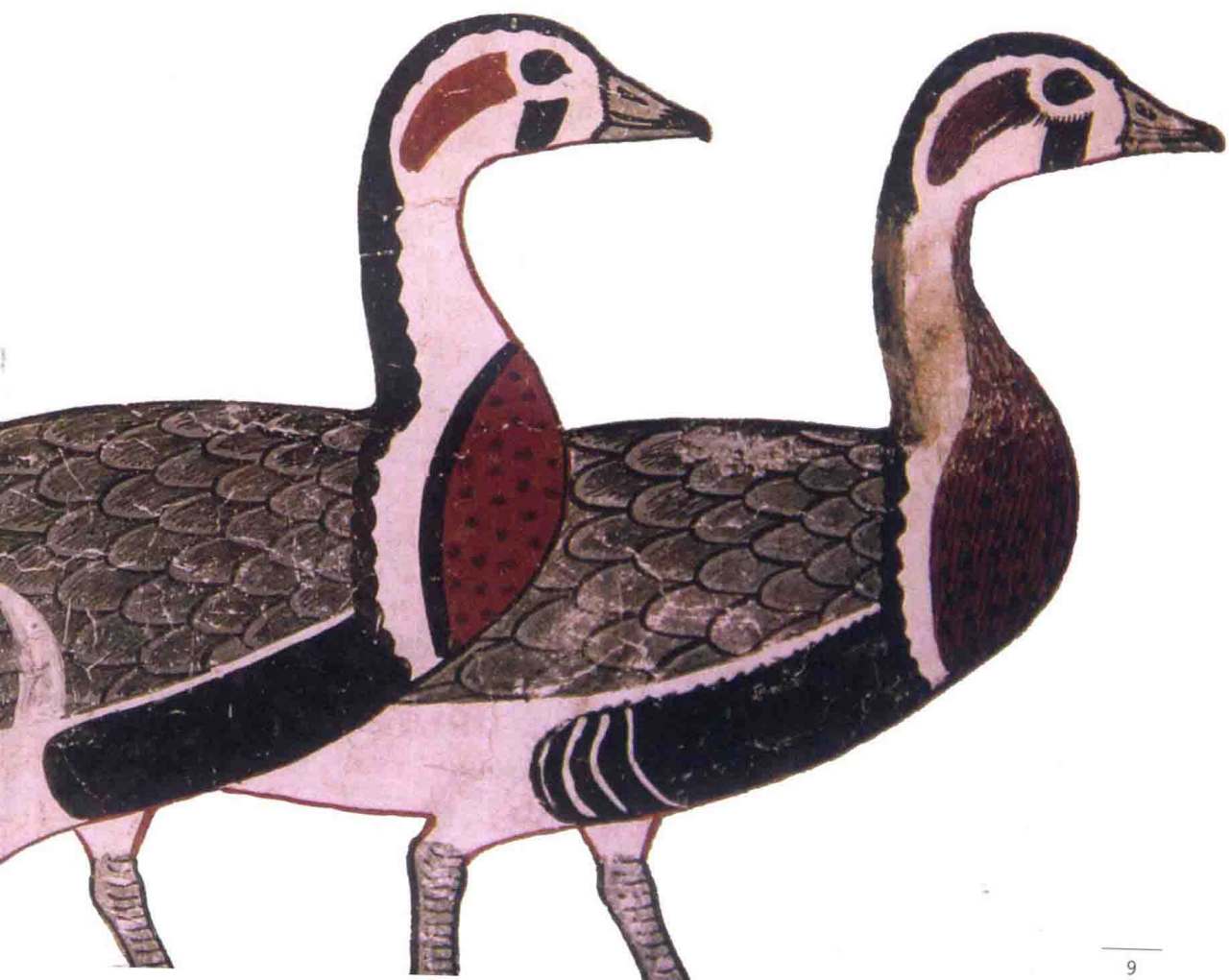

玛古拉洞窟壁画中的鸟，保加利亚，公元前2000年

纳夫玛奥特墓中的鸟
埃及，公元前2600年

马赛克镶嵌地板画
古罗马
公元400年

无数的佳作已然失传：在烛光中若隐若现的中世纪宫廷画作、文艺复兴的钢板铜版画、拜仁州的石版印刷（首次发现始祖鸟的地方）或德国表现主义的粗线条木刻画、日本的漫画和春宫图、波斯微缩画（用斑斓的色彩描绘出魔幻的东方世界）。古亚历山大图书馆有多少书法和画作藏品，西班牙侵略者又焚毁了多少册南美洲当地的书籍？因各种原因未能流传于后世的画作几乎能够堆起一座小山了。即使我们把这些书扫描成电子版，刻录在电影胶片上，恐怕胶片也能堆起一座山的高度了。

也许正是因为难以流传下来，所以相较其他的艺术，绘画这

门艺术就显得不那么有价值。相较之

下，那些难以被岁月摧残的艺术，

则能够给后世的人们带来更大

的震撼：金字塔、石雕或

青铜器、壁画，玻璃、陶

器和镶嵌地板画等，这

些艺术形式都能够穿越千年、流芳百世。

单从所用材料方面进行考量，任何一个人

都能看出来，油画的价值

要远远高于简笔画，同样地，大家也会认为

雕塑这门艺术的价值则

更高一筹。

拉哥尼亚盘画
希腊
公元前600年

我相信，你一定见过这样的场景：一幅幅画作被摆在一起，按照艺术价值大小对它们进行“排行”。而按照怎样的标准对这些画作的价值大小予以评判，就是我们接下来要讨论的问题。

价值这个概念包罗万象，因此我们不能一概而论。金子比鹅卵石值钱，这两件物品的价值大小不过是由人类规定出来的而已，可以说是一种人造的价值标准。当然，我们不可否认的一点是：按照材料的贵贱对艺术品的价值进行估量，也不失为一种很有效的方法，但是，这种方法只是在初次品评的时候起作用。要知道，作为画作的载体之一，纸张是很脆弱易损的。往前追溯的时代越久远，流传下来的纸质画作就越稀少，这样的画作无疑是异常珍贵的。那么问题来了，材料贵贱真的可以用来评判艺术品价值的高低吗？

《擎苍图》
意大利，公元1241年

《神鸟喀拉维斯》
索尔兹伯里，公元1250年

