

Q 插画圈

第二季

主编 杨振荣

名人录

黄光剑 / G.J

张枫彬 / 片片

陶冲 / 聚臻陶

Darren Tan (马来西亚)

专题

青春纪念册

《大鱼海棠》美术揭秘
走进西安美术学院

学习

《北欧女神》绘画教程

《夜吟》绘画教程

《暖男》绘画教程

绘灵学院基础课：教你画鼻子

生活

剑男人，一剑霜寒十四州

创意潮品

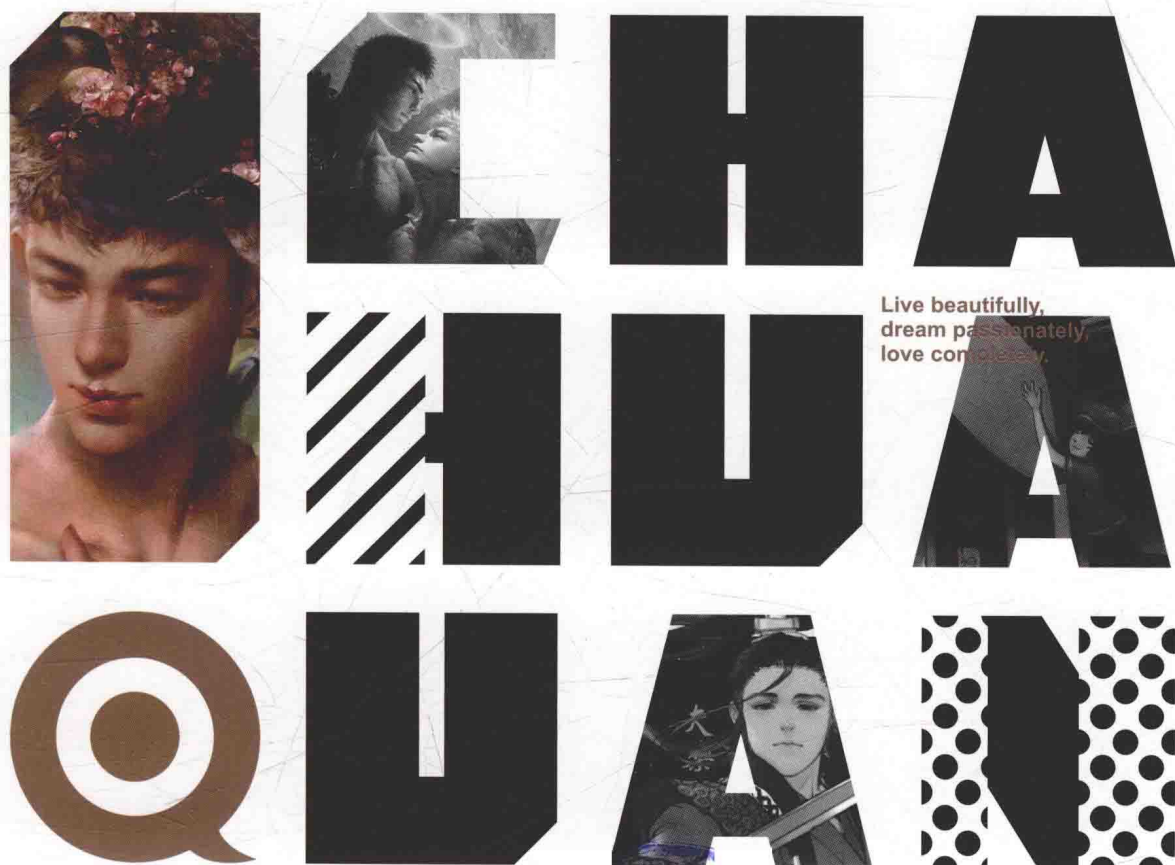
奇贱联萌

辽宁美术出版社

下载“插画圈 AR”应用
这样的阅读绝对超乎你的
想象！

非常有特色的一款 AR 艺术图书应用，通过
配合《插画圈》图书，该应用能够为使用者
在智能终端上提供高品质的阅读和互动。

AR

插画圈

第二季

杨振荣 主编 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插画圈. 第二季 / 杨振燊主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5314-7683-2

I. ①插… II. ①杨… III. ①漫画-作品集-中国-现代 IV. ①J228.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第179044号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 240千字

出版时间: 2017年8月第1版

印刷时间: 2017年8月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 林 枫

封面绘画: 黄光剑

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7683-2

定 价: 54.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

名人录 /008

- 黄光剑 / G.J / 008
张枫彬 / 片片 / 018
陶 冲 / 聚鑫陶 / 028
Darren Tan (马来西亚) / 038

专题 /048

- 青春纪念册 / 048
《大鱼海棠》美术揭秘 / 071
走进西安美术学院 / 088

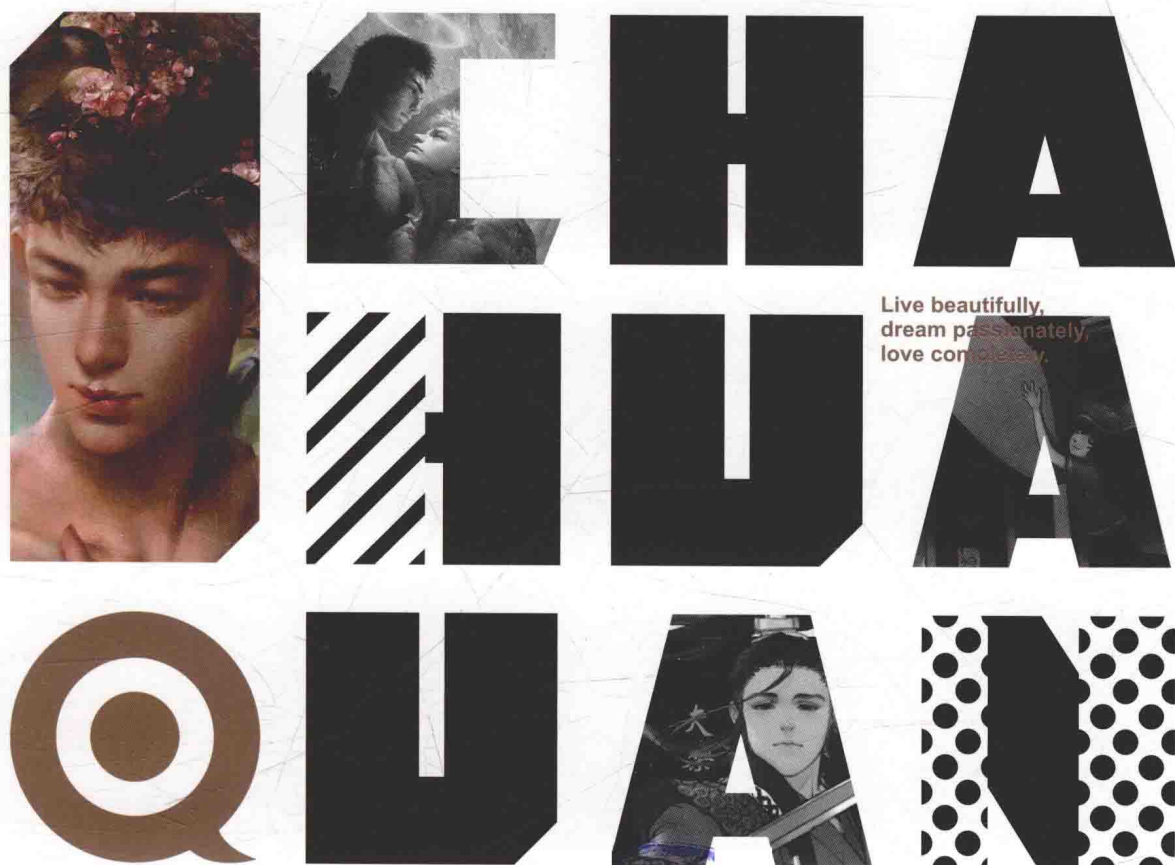
学习 /092

- 《北欧女神》绘画教程 / 092
《夜吟》绘画教程 / 096
《暖男》绘画教程 / 100
绘灵学院基础课：教你画鼻子 104

生活 /109

- 剑男人，一剑霜寒十四州 / 109
创意潮品 / 114
奇贱联萌 / 116

插画圈

第二季

杨振荣 主编 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插画圈. 第二季 / 杨振燊主编. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5314-7683-2

I. ①插… II. ①杨… III. ①漫画-作品集-中国-现代 IV. ①J228.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第179044号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳晟邦印刷包装有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 7.5

字 数: 240千字

出版时间: 2017年8月第1版

印刷时间: 2017年8月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 林 枫

封面绘画: 黄光剑

责任校对: 郝 刚

ISBN 978-7-5314-7683-2

定 价: 54.00元

邮购部电话: 024-83833008

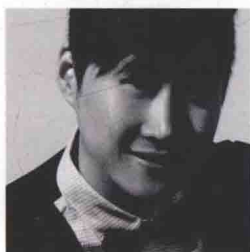
E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

好久不见。或许你同时拿到了两本书，但其实编辑上一本书已是一年多以前的事了。个中原因就不赘述了，当然很大的原因是在此期间，我去了新加坡留学。所幸，学习之余，拜访了一些绘画相关的企业，认识的一些新朋友，也会在这本书中推荐给大家。

身在异国他乡的坏处自然是孤独，但好处就是能让你切身感受一下这个国家华丽外表之下的另一面。在很多中国留学生看来，新加坡与游记、新闻、中介口中的完美国家形象相去甚远。新加坡是一个包罗万象的社会，这里充斥着各式各样的文化，这个城市将他人的懒惰、自私、虚伪、胆小一并收纳并理解。

新加坡主要由三个种族组成，所以仅过年放假就有三次，还有各种各样不同种族的节日。刚开始对一切都充满好奇，到后来觉得其实没什么，和你擦肩而过的每个人都有自己的人生和自己的故事。多元的世界，需要多元的角度去看待，每个人都在自己的成长时间轴上，不同时期对同一事物会有不同的理解，所以先不要坚持自己的对，而去否定别人。当你走在其中，你就会明白“这世界上有这么多怪人，我的怪也不算什么了嘛”，你就可以把属于你自己的个性慢慢保持下去。没有人强迫你去接受他们的价值观，从而同化你。

或许一个人最好的样子就是平静一点，穿越一座又一座城市，走过一条又一条街道，仰望一片又一片天空，见证一次又一次别离。然后在别人质疑你的时候，你可以问心无愧地对自己说，虽然每一步都走得很慢，但是我不曾退缩过。

杨杰

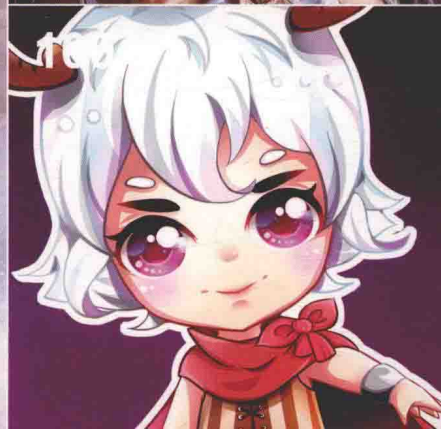
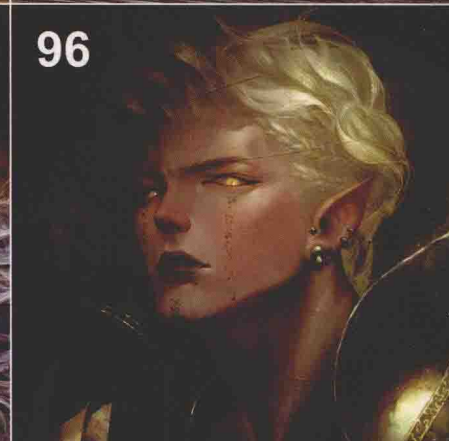
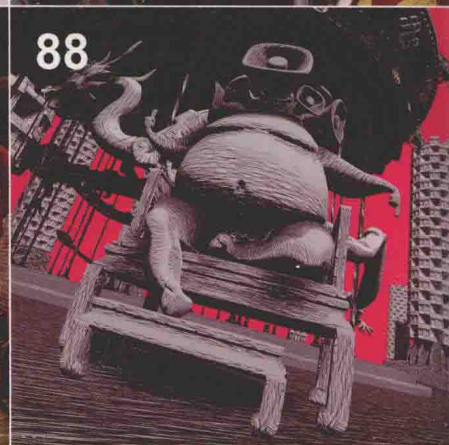
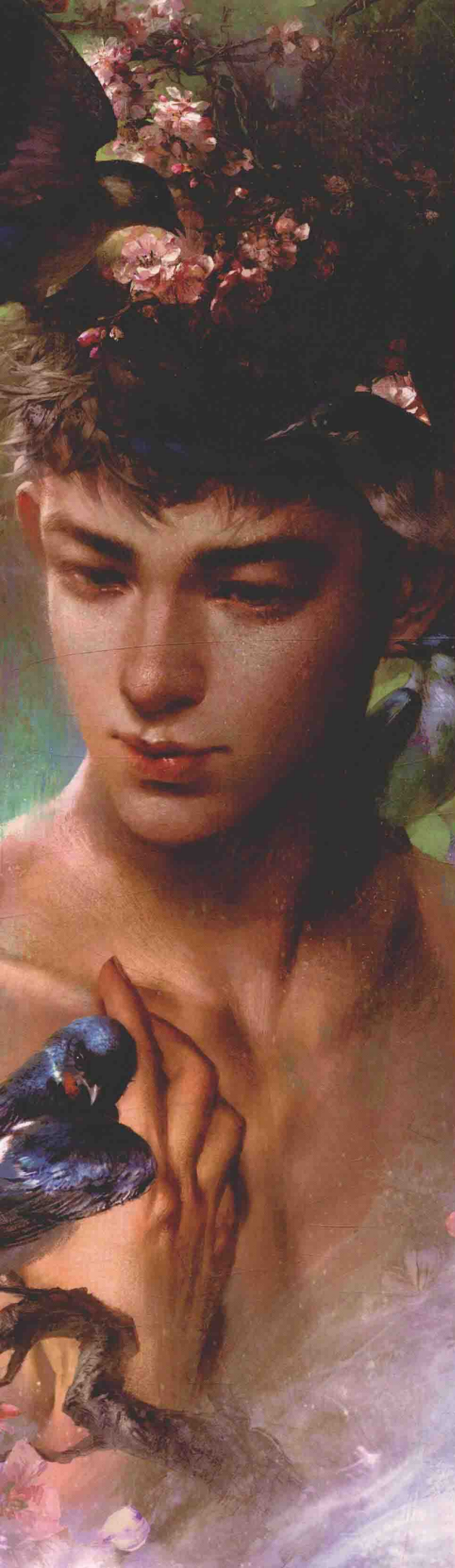
辽宁美术出版社
微信服务号

插画圈 微博

插画圈 微信

目 录

名人录 /008

- 黄光剑 / G.J / 008
张枫彬 / 片片 / 018
陶 冲 / 聚鑒陶 / 028
Darren Tan (马来西亚) / 038

专题 /048

- 青春纪念册 / 048
《大鱼海棠》美术揭秘 / 071
走进西安美术学院 / 088

学习 /092

- 《北欧女神》绘画教程 / 092
《夜吟》绘画教程 / 096
《暖男》绘画教程 / 100
绘灵学院基础课：教你画鼻子 / 104

生活 /109

- 剑男人，一剑霜寒十四州 / 109
创意潮品 / 114
奇贱联萌 / 116

插画圈 AR

封面：特效动画《春》

超大图：倩尼迪公主

超大图：Battle of Blackheath

超大图：League of Angels

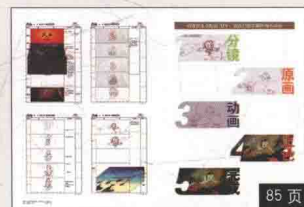
超大图：《沙漠小镇》线稿

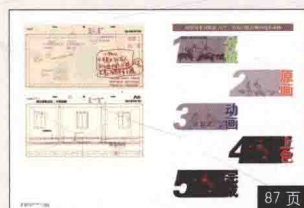
视频：《大鱼海棠》宣传片

超大图：《大鱼海棠》场景设计氛围稿

动画：《大鱼海棠》分镜动画制作流程

动画：《大鱼海棠》分镜动画制作流程

视频：《十八重天》片段

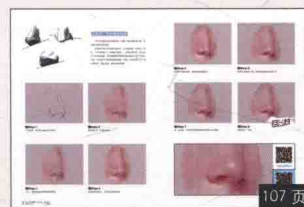
超大图：《北欧女神》

超大图：《夜吟》

超大图：《暖男》

超大图：《鼻子》/ 视频教程：《鼻子》

特效动画：《剑男人》

超大图：《昆吾》

扫一扫

下载“插画圈 AR”应用 这样的阅读绝对超乎你的想象

非常有特色的一款 AR 艺术图书应用，通过配合《插画圈》图书，该应用能够为使用者在智能终端上提供高品质的阅读和互动。

用手机或者 PAD 下载安装应用，打开程序后将自动启用摄像头，通过扫描对应书中带有提示符号的页面，就可以看到书中的视频教程、动画、作品原图、立体模型等，通过点击、旋转、扩大等亲身操作过程，极大地提高互动和体验效果，这样的图书阅读绝对超乎你的想象。

黄光剑 G.J

Celebrities

CHARACTER INTRODUCES

Screen Names: G.J Birth: 1981.05 City: China Fuzhou
Website: www.hgjart.com MicroBlog: weibo.com/hgjart
艺术家, 光翼学园、光域文化创办人, 国际游戏美术大赛
DW4 冠军获得者, 著有画集《十光年》

A LIST OF CELEBRITIES

TO: 最近在忙些什么?

最近除了光域的日常工作和在光翼授课之外, 平时主要是在画油画, 我现在一半的时间画油画, 一半的时间做数码绘画创作。

TO: 你觉得油画和数码绘画有哪些不同之处?

数码绘画总有一种隔着一层屏障在画的感觉, 架上绘画的自由度更高。用颜料作画时会有一种亲切而畅快之感, 绘画更随性, 表达更自由。

当然这两者也有很多共通之处, 绘画总是相通的, 在经历了一开始的磨合期之后, 在画数码绘画时的积累开始发挥作用, 并且很多数码绘画的技法使用油画的方式也可以实现, 而一些数码绘画时很难解决的技术难题在油画里实现起来却是很轻松。

我不是学习传统美术出身, 很多美术生毕业之后开始从事数码绘画工作, 我的经历正好相反, 这些与众不同的经历让我有机会探索一条不同的道路, 我并不想画传统的油画流派的作品, 也并不想把 CG 绘画的内容搬到画架上来, 我想找到两者的结合点, 那应该是一种新的风格, 我心中一直有一些这样的画面想要表达出来, 从我拿起油画笔的那一刻我就能感受到。

TO: 有考虑过用油画去创作一系列作品吗?

会, 这个系列的作品题材其实在我开始画油画之前就想好了, 是关于在东方宗教影响下的现代人心灵状态的系列作品, 但又觉得用数码绘画的方式来表达这个题材有点不对劲, 于是我想到了油画, 可以说, 我画油画的初衷就是为了这个系列的作品。但这个系列的作品目前还没开始, 其对我来说意义非凡, 我需要更多的积累再开始创作这个系列。

TO: 上班和授课的转变给您带来了怎样的挑战和收获?

即使当了这么多年的老师, 也许同样的课程我已经上过很多遍了, 但每一次我上课之前都会花大量时间备课, 有时为了上一天的课我会整整备课两天。

这样做除了是为了把课上得更好之外, 备课对我自己来说也是一种把知识沉淀、总结、提炼、探索的机会, 常常对一些已有知识进行总结的时候会有新感悟新发现, 对我自己的进步帮助也很大。这样每一次上课我都有新内容, 即使同样的课程, 每一次上都会不一样, 我总是把我最新的领悟及时教给学生。

这和上班的时候状态很不一样, 上班时从事的很商业的工作任务容易让人忙忙碌碌, 却忽略总结和探索的重要性, 所以我经常给我公司的员工说, 工作再忙, 也一定要抽出一些时间做个人练习, 对快速进步很有帮助。

TO: 当初为什么突然宣布停止办实体班了呢?

宣布停办光翼学园的实体班的时候, 它正处于巅峰时期, 很多人形容要考进光翼的实体班比高考还难, 由于名额限制, 我们招生时往往是 5 个人里面只能录取 1 个, 很多人考好几次才考进来。在这个时候突然宣布停办实体班改办网络班确实让很多人诧异。但这个决定其实是深思熟虑之后做出的, 我们也为之做了很多准备。

实体班固然有它的优势, 但也有很多限制因素, 地域限制、名额限制、高昂的学费都让很多人失去来学习的机会, 实体班同时也限制了老师出去进修深造的机会。而网络班的形式很好地解决了这些问题, 同学们即使远在天涯也能来到光翼的空中课堂学习, 而老师授课内容丝毫不会受到形式转化的影响, 依然能够传承和创新。

对于我个人来说, 我也获得了出去深造的机会, 因为我不论在哪里, 都能够通过网络给大家上课了。

TO: 接触了那么多来自五湖四海的学生, 有没有被哪位学生所打动过?

打动过我的学生很多, 有些学生很不容易, 有的是辞职来学习的, 有的是借钱来学习的, 有的家里不同意他转行学画画, 给父母立下了军令状, 把这次学习看作是最后一次改变自己命运的机会。

这跟我以前学画画时的经历很像, 也让我发自内心地觉得一定要尽我所能把他们教好。我也常常对光翼的老人们这样讲, 每一个学生背后, 都是一个完整的人生。

TO: 生活在行业的聚光灯下, 你会不会感到很大的压力?

其实还好, 我是很善于把压力变为动力的人, 获得更多关注之后, 我会对自己要求更高, 不辜负支持我的人。

作品名称：夏
创作时间：2015 年

TO：对于参加网络班学习的同学，你有什么要提醒他们的吗？

光翼的网络班并不是传统意义的网络班，它是汇聚了实体班的授课经验，并经过改良的网络课程体系，就老师授课传达的知识而言，与实体班是没有太大差异的，但区别在于学生并不是坐在教室里听课，而是在自己的家里上课，这需要学生有一定的自律性，因为即使你上课打瞌睡老师也是看不到的。而很多参加网络班学习的同学平时有在上班或者是在校生，这样业余做作业的时间会比较少，练习量不够也会影响学习效果。

为了更加接近实体班的学习效果，我们近几期网络班都增设了作业评改课程，并且老师批改作业都是利用业余时间完成，不占用上课时间，也收到了很好的效果。所以我建议参加网络班学习的同学一定要配合课程进度按时完成作业，既然选择来学了就要有为之付出的觉悟，经过几个月的历练，你会迎来意想不到的蜕变。

TO：私底下的你是个什么性格的人呢？闲暇的时候都会做些什么？

我很爱养小动物，在我的画室里养了一只鸚鵡和两只柴犬，画画的时候，鸚鵡总是陪在我身边，每天跑步的时候就会带上狗狗。

TO：能透露一下你接下去有什么重要的计划吗？

接下来想要多去一些不同的国家学习油画，去我心中向往已久的艺术学府进修。希望能把那些一直在脑海里萦绕的画面用油画的方式呈现，也希望探索一条 CG 艺术审美与传统绘画审美结合的新道路。

作品背后的故事

作品名称：双子座

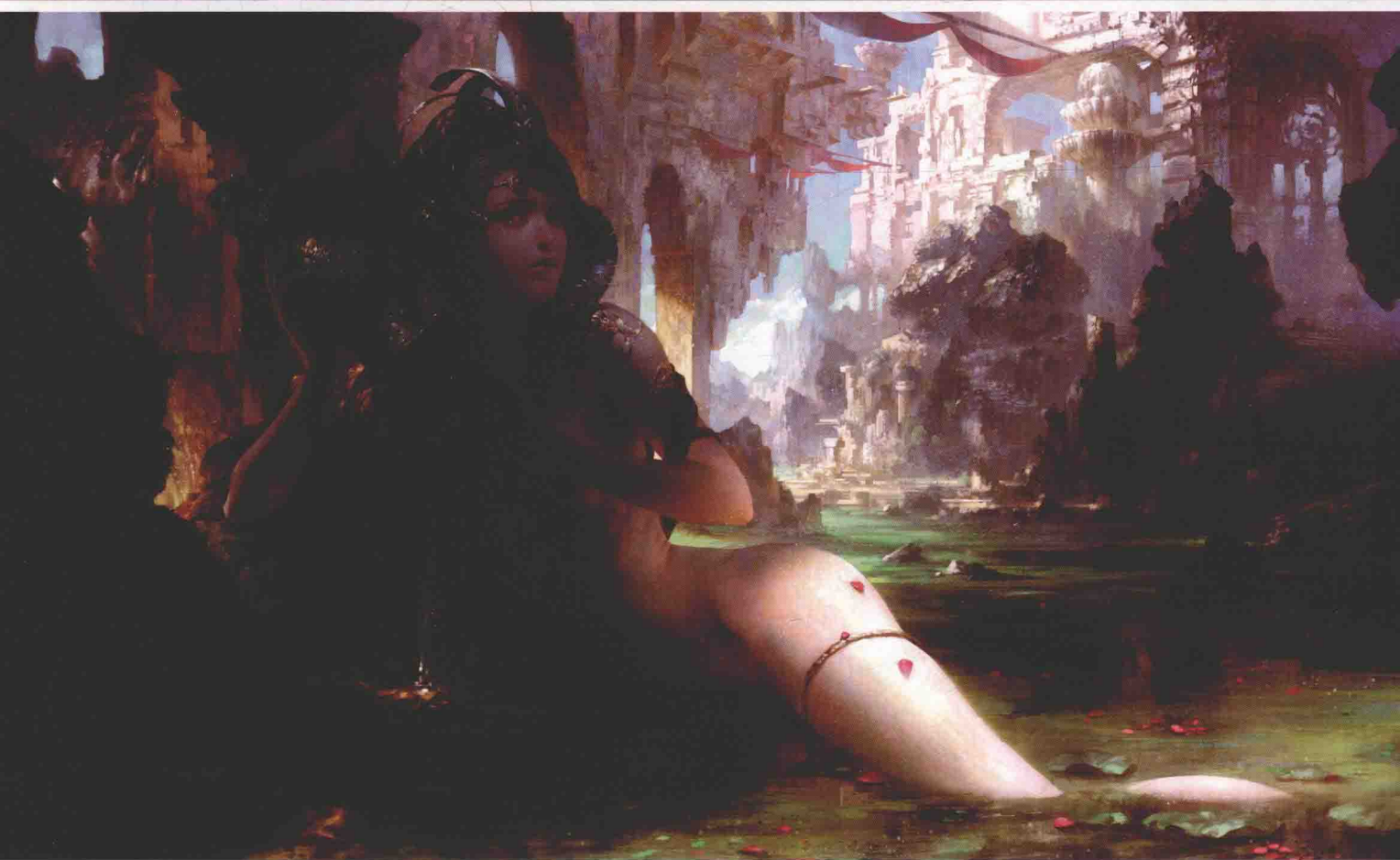
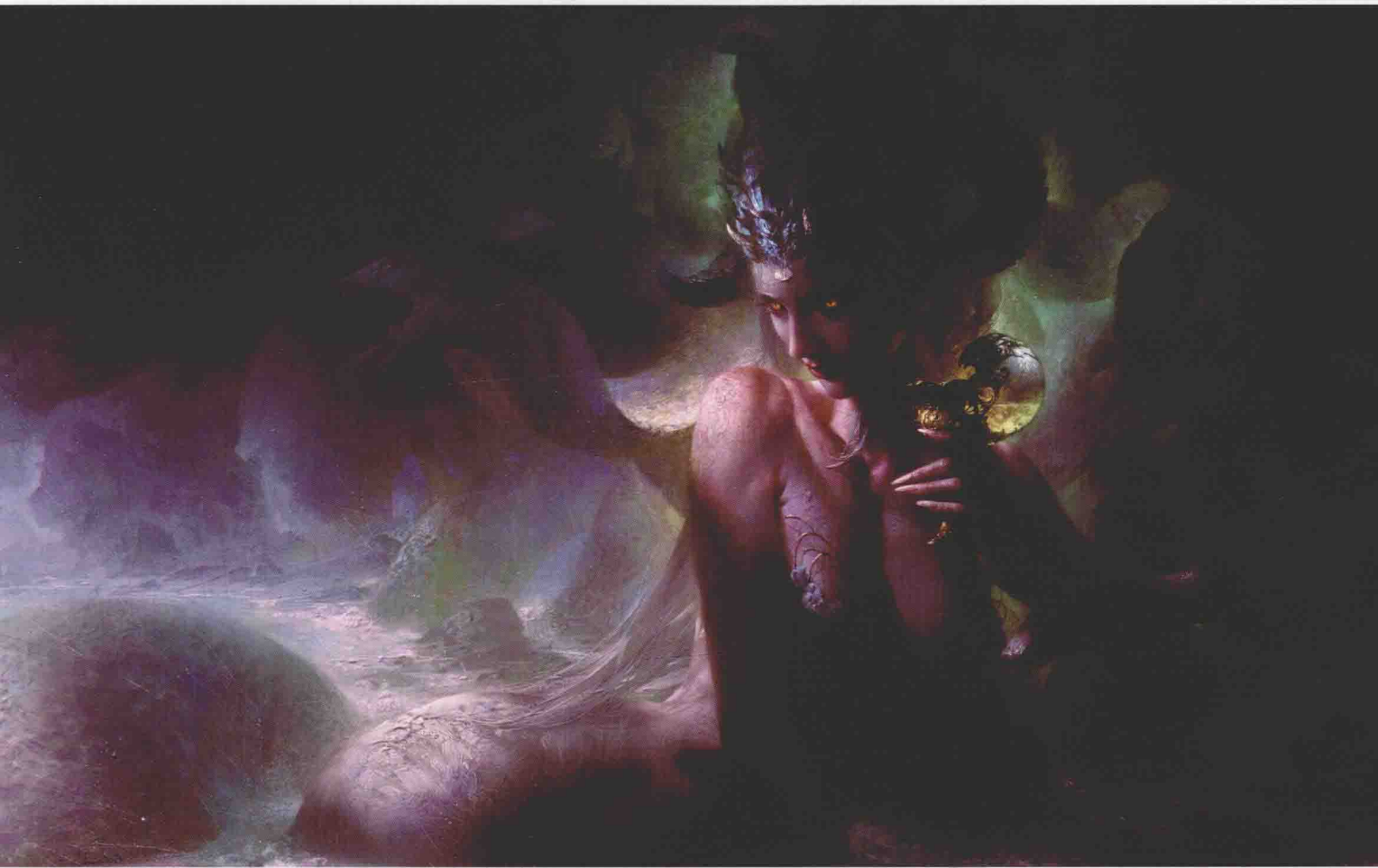
想跟大家分享的是《双子座》这幅作品，我的很多画作背后都有故事，《双子座》的构思是最为复杂精巧的几幅作品构思之一。《十二星座系列插画》中的这幅作品，创作的依据是双子座矛盾分裂又相互纠缠的特质。在我的画面里，天使与恶魔恰好是阵营对立的极致体现，乍一看表现的好像是两者的争斗，但仔细观察画面里的细节，会发现天使并不是天使，恶魔也并不是恶魔，天使的翅膀是黑色，白色恶魔垂下的手边绽放着鲜花。这场毁天灭地的战争结束的那一刻，才发现错误的本源，天使盔甲上的浮雕掩面而哭，恶魔臂膀上的纹身释然解脱。具体的故事我就不讲了，讲了也只是我讲的故事，不同的人看这幅画能有不同的体会。

作品名称：蛇夫座（右上）

创作时间：2015 年

作品名称：水瓶座（右下）

创作时间：2013 年

作品名称：莲姬（左）
创作时间：2016年

作品名称：荆棘王冠（右）
创作时间：2016年