

ILLUSTRATION
CLASSROOM

插画教室
专业插画设计
技法精解

鱼雨桐 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

ILLUSTRATION
CLASSROOM

插画教室

专业插画设计
技法精解

鱼雨桐 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画教室：专业插画设计技法精解 / 鱼雨桐编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.7

ISBN 978-7-115-45805-6

I. ①插… II. ①鱼… 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121083号

内 容 提 要

本书是一本插画绘制的综合教程，全书分为入门篇、基础篇、提高篇、实战篇、商业篇 5 部分，从易到难对插画绘制的知识进行讲解。书中有基本的软件操作知识，有插画中常用的各种基本元素的绘制方法，有综合案例的创作过程和各种实用的创作技巧，也有商业插画的创作特点和合作流程。

本书中的作品以 Photoshop 为创作媒介，但书中的案例并不局限于对软件的讲解，而是更多地展示了构思过程和创作技巧。通过阅读本书，读者可以了解创作方法，打开创作思路，并且插上想象的翅膀。

本书适合刚刚进入插画行业的初级读者，也适合已经从业且希望有更大提升的插画师。

◆ 编 著 鱼雨桐

责任编辑 赵 迟

责任印制 陈 犇

◆ 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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：13

字数：354 千字

2017 年 7 月第 1 版

印数：1—2 500 册

2017 年 7 月北京第 1 次印刷

定价：89.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

CONTENTS

目录

入门篇

CHAPTER 01

如果你想成为插画师

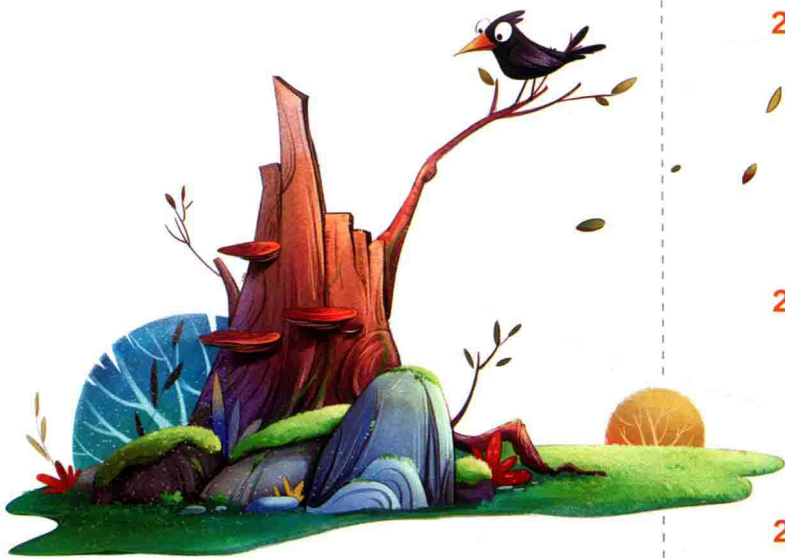
- 1.1 什么是插画 / 008
- 1.2 插画师是干什么的 / 008
- 1.3 怎样才能成为插画师 / 009
- 1.4 常用绘画软件简介 / 010
- 1.5 常用的Photoshop功能介绍 / 011
  - 1.5.1 工具栏常用工具 / 011
  - 1.5.2 常用笔刷 / 011
  - 1.5.3 制作画笔 / 012
  - 1.5.4 图层知识 / 014
- 1.6 手绘板操作功能介绍 / 014

基础篇

CHAPTER 02

插画世界的小元素

- 2.1 动物的画法 / 018
  - 2.1.1 昆虫类 / 019
  - 2.1.2 鸟类 / 023
  - 2.1.3 海洋动物 / 029
  - 2.1.4 哺乳动物 / 034
  - 2.1.5 爬行动物 / 037
- 2.2 植物的画法 / 041
  - 2.2.1 仙人掌 / 041
  - 2.2.2 蘑菇 / 045
  - 2.2.3 灌木 / 047
  - 2.2.4 树干 / 048
  - 2.2.5 乔木 / 049
  - 2.2.6 同一植物在插画中的不同运用方式 / 050
- 2.3 人物的画法 / 051
  - 2.3.1 婴儿时期 / 051
  - 2.3.2 儿童时期 / 052
  - 2.3.3 青年时期 / 052
  - 2.3.4 中年时期 / 053
  - 2.3.5 老年时期 / 053
- 2.4 静物的画法 / 056
  - 2.4.1 书籍 / 056
  - 2.4.2 面包 / 058
  - 2.4.3 水壶 / 059
  - 2.4.4 椅子 / 060
- 2.5 建筑的画法 / 061

3.1 用夸张的几何造型表现不同职业的人物 / 064

3.1.1 正方形——厨师 / 064

3.1.2 长方形——魔术师 / 070

3.1.3 圆形+梯形——探险家 / 078

3.1.4 三角形——摄影师 / 081

3.2 将动物拟人化，创造更加生动可爱的形象 / 084

3.2.1 独立的单只动物 / 084

3.2.2 特定场景下的单只动物 / 093

3.2.3 特定场景下的多只动物组合 / 100

3.3 笔触和材质纹理的运用 / 109

3.4 运用绚丽的色彩，绘制充满童趣的插画 / 119

3.5 利用梦幻的色调，结合人物心境，传达唯美的意境 / 123

3.6 巧妙构图，抓住人物特征，让画面更具故事性 / 134

3.7 深入了解文化习俗，提取关键元素，营造特定的节日氛围 / 142

3.7.1 中国传统节日——春节 / 142

3.7.2 中国传统节日——春龙节 / 147

3.8 针对相同主体，采用不同造型和场景，展现中外风格 / 150

3.8.1 中国传统风格的鸡 / 150

3.8.2 欧美风格的鸡 / 153

4.1 品牌历史文化的传达 / 156

4.2 品牌形象设计 / 159

4.3 绘制品牌形象及品牌故事 / 160

4.4 在节日特性和品牌特性之间找到创意平衡点 / 170

4.4.1 七夕节（一） / 170

4.4.2 七夕节（二） / 176

4.4.3 教师节 / 177

4.4.4 圣诞节 / 177

4.4.5 重阳节 / 178

4.4.6 元旦 / 178

4.5 商业插画与传统行业的碰撞 / 179

5.1 商业插画合作流程 / 190

5.2 关于合同的特别注意事项 / 191

ILLUSTRATION
CLASSROOM

插画教室

专业插画设计
技法精解

鱼雨桐 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画教室：专业插画设计技法精解 / 鱼雨桐编著

— 北京：人民邮电出版社，2017.7

ISBN 978-7-115-45805-6

I. ①插… II. ①鱼… 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121083号

内 容 提 要

本书是一本插画绘制的综合教程，全书分为入门篇、基础篇、提高篇、实战篇、商业篇 5 部分，从易到难对插画绘制的知识进行讲解。书中有基本的软件操作知识，有插画中常用的各种基本元素的绘制方法，有综合案例的创作过程和各种实用的创作技巧，也有商业插画的创作特点和合作流程。

本书中的作品以 Photoshop 为创作媒介，但书中的案例并不局限于对软件的讲解，而是更多地展示了构思过程和创作技巧。通过阅读本书，读者可以了解创作方法，打开创作思路，并且插上想象的翅膀。

本书适合刚刚进入插画行业的初级读者，也适合已经从业且希望有更大提升的插画师。

◆ 编 著 鱼雨桐

责任编辑 赵 迟

责任印制 陈 犇

◆ 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>

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：13

字数：354 千字

2017 年 7 月第 1 版

印数：1—2 500 册

2017 年 7 月北京第 1 次印刷

定价：89.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

PREFACE

前言

想知道如何通过一些特殊的技法绘制拟人化的动物吗？

想知道如何通过抓住一些特征刻画栩栩如生的植物吗？

想知道如何根据几何形体塑造出不同职业的人物吗？

如果想知道，那就跟着小鱼老师，来看看鱼雨桐的这间画室。

这里有种类繁多的动物，这里有各式各样的植物，这里有不同职业的人物，这里还有琳琅满目的静物……

接下来，大家按照书中的顺序和步骤开始绘画吧！

本书的内容介绍

CHAPTER 01为入门篇，介绍的是成为插画师需要了解的一些基本知识，包括什么是插画、插画师的市场需求、如何成为插画师，以及与插画相关的软件和硬件的功能与操作方法。

CHAPTER 02为基础篇，主要介绍的是插画世界的小元素，包括多样化的动物、植物、人物、静物的画法。

CHAPTER 03为提高篇，主要介绍的是如何为插画塑造角色、为其赋予一定的故事及意义，加入场景，绘制一张完整的插画，进而完成一系列作品。

CHAPTER 04为实战篇，主要介绍的是如何针对甲方的需求完成命题插画创作。本章包括与百度、统一等知名公司合作的具体案例。

CHAPTER 05为商业篇，主要介绍的是商业插画的合作流程，其中特别提出了包括著作权及酬金的数额与支付等需要特别注意的事项。

本书的目标读者

本书适合有一定绘画基础，想要尝试数码绘画的朋友；也适合对数码绘画有初步了解，想要进一步提高的朋友。

本书的绘画软件与硬件

插画的绘画软件和绘画工具种类繁多。本书使用的绘画软件版本是Adobe Photoshop CS6，手绘板型号为Wacom InruPhotoshop pro M。绘画软件和工具仅仅是辅助绘画的媒介，对绘画本身并没有太大影响。

最后，笔者要说的是，画画不是耍花枪，练习才是硬道理，只要大家多多用心，勤加练习，通过对本书的学习，一定能够在成为一位出色的职业插画师的道路上向前一大步。

CONTENTS

目录

入门篇

CHAPTER 01

如果你想成为插画师

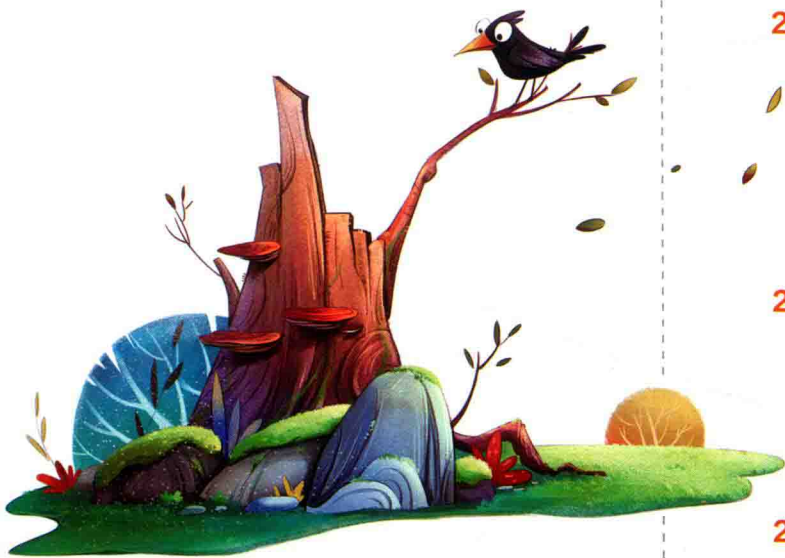
- 1.1 什么是插画 / 008
- 1.2 插画师是干什么的 / 008
- 1.3 怎样才能成为插画师 / 009
- 1.4 常用绘画软件简介 / 010
- 1.5 常用的Photoshop功能介绍 / 011
  - 1.5.1 工具栏常用工具 / 011
  - 1.5.2 常用笔刷 / 011
  - 1.5.3 制作画笔 / 012
  - 1.5.4 图层知识 / 014
- 1.6 手绘板操作功能介绍 / 014

基础篇

CHAPTER 02

插画世界的小元素

- 2.1 动物的画法 / 018
  - 2.1.1 昆虫类 / 019
  - 2.1.2 鸟类 / 023
  - 2.1.3 海洋动物 / 029
  - 2.1.4 哺乳动物 / 034
  - 2.1.5 爬行动物 / 037
- 2.2 植物的画法 / 041
  - 2.2.1 仙人掌 / 041
  - 2.2.2 蘑菇 / 045
  - 2.2.3 灌木 / 047
  - 2.2.4 树干 / 048
  - 2.2.5 乔木 / 049
  - 2.2.6 同一植物在插画中的不同运用方式 / 050
- 2.3 人物的画法 / 051
  - 2.3.1 婴儿时期 / 051
  - 2.3.2 儿童时期 / 052
  - 2.3.3 青年时期 / 052
  - 2.3.4 中年时期 / 053
  - 2.3.5 老年时期 / 053
- 2.4 静物的画法 / 056
  - 2.4.1 书籍 / 056
  - 2.4.2 面包 / 058
  - 2.4.3 水壶 / 059
  - 2.4.4 椅子 / 060
- 2.5 建筑的画法 / 061

3.1 用夸张的几何造型表现不同职业的人物 / 064

3.1.1 正方形——厨师 / 064

3.1.2 长方形——魔术师 / 070

3.1.3 圆形+梯形——探险家 / 078

3.1.4 三角形——摄影师 / 081

3.2 将动物拟人化，创造更加生动可爱的形象 / 084

3.2.1 独立的单只动物 / 084

3.2.2 特定场景下的单只动物 / 093

3.2.3 特定场景下的多只动物组合 / 100

3.3 笔触和材质纹理的运用 / 109

3.4 运用绚丽的色彩，绘制充满童趣的插画 / 119

3.5 利用梦幻的色调，结合人物心境，传达唯美的意境 / 123

3.6 巧妙构图，抓住人物特征，让画面更具故事性 / 134

3.7 深入了解文化习俗，提取关键元素，营造特定的节日氛围 / 142

3.7.1 中国传统节日——春节 / 142

3.7.2 中国传统节日——春龙节 / 147

3.8 针对相同主体，采用不同造型和场景，展现中外风格 / 150

3.8.1 中国传统风格的鸡 / 150

3.8.2 欧美风格的鸡 / 153

4.1 品牌历史文化的传达 / 156

4.2 品牌形象设计 / 159

4.3 绘制品牌形象及品牌故事 / 160

4.4 在节日特性和品牌特性之间找到创意平衡点 / 170

4.4.1 七夕节（一） / 170

4.4.2 七夕节（二） / 176

4.4.3 教师节 / 177

4.4.4 圣诞节 / 177

4.4.5 重阳节 / 178

4.4.6 元旦 / 178

4.5 商业插画与传统行业的碰撞 / 179

5.1 商业插画合作流程 / 190

5.2 关于合同的特别注意事项 / 191

入 门 篇

CHAPTER

01

如果你想成为插画师

工欲善其事，必先利其器。

在学习插画、成为插画师之前，我们要先准备点什么，了解些什么呢？

大家来跟我开始本章的学习，进入插画的世界吧！

1.1 什么是插画

插画又叫插图，属于造型艺术，因文字而缘起，随书籍而产生。插画以解释、说明作用存在于以文字为主的读物中。《辞海》对“插画”的解释是：“插附在书刊中的图画，有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”

通俗而言，插画就是我们平常所看的报纸、杂志或儿童图画书中为了形象说明而在文字间插入的图画。在拉丁文的字义里，插画原是“照亮”的意思，原来是为了增加刊物中文字的趣味性，使书中的内容能更生动、更形象地展现给读者。如今，插画的重要性早已远远超过了“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题思想，还能增强艺术的感染力。

插画作为一种艺术形式，已经成为现代设计中一种重要的视觉传达形式。插画以其耀眼的色彩、流畅的线条、强烈的感染力，在现代设计中占有特定的地位，现已广泛应用于广告、杂志、说明书、海报、书籍、包装等媒体和产品中，主要涉及出版、广告、商业宣传、游戏设计、影视动画等多个领域，成为人们喜闻乐见的表现形式。

1.2 插画师是干什么的

插画的绘制带有主观意识，它具有自由表现的个性。无论是幻想的、夸张的、幽默的、情绪化的，都需要一个对所表现的事物有深刻理解的角色来完成，这个角色就是我们平时所说的插画师。插画师（Illustrator），笼统来讲，是以绘制插画为职业的人。

国内优秀插画师王东晟说：“在古代，一个插画家很有地位，他是文化层次和阶级统治的代言人；在近代，插画家很前卫，他是宣扬革命思想和讽刺时弊的风流人物；在现代，插画家很高尚，他是美化生活和缓解矛盾的服务员。”

下面，笔者从目前国内相关行业对插画师岗位的需求出发，直观地给大家讲解插画师具体要做什么。

（1）广告媒体

近年来国内各类广告公司数量迅速增多，规模不断扩大，从业人员不断增加。这类广告公司开始设有专职插画师的岗位，从业者主要从事各类广告（如电视广告分镜头、平面广告、效果图、场景等）的创作和绘制。

（2）出版印刷

随着印刷媒介的拓展，插画语言也日益独立和丰富。从写实风格的科普配图、日韩风格的卡通漫画，到亲切感人的各式绘本、时尚流行的报纸刊物，这都离不开插画师灵感的迸发和画笔的飞舞。

（3）产品包装

具有亲切感的传统插画或形式多样的数码商业插画能够让产品在竞争品中脱颖而出，为消费者带来独特的视觉感受。为产品包装绘制插画需要插画师对产品本身以及品牌文化进行充分解读，这样才能绘制出具有感染力的包装插画。

（4）游戏设计

游戏产业是商业插画师的又一用武之地，游戏插画师负责构思游戏人物造型、游戏场景、相关事物的造型，并且需要完成从原画到动画的过渡。这类作品涉及卡通、玩偶、吉祥物、漫画、动画、游戏、电子产品等领域，延伸至各类个性化的原创创意产品、创意空间。

（5）影视动画

我国电影工业不断发展，对于商业插画的需求也逐渐看涨。在数码技术不断更新的基础上，在市场繁荣的刺激下，动漫行业突破了当初单一的动画片形式，向着多元化迈进，呈现出崭新的面貌和活力。这对插画师来说既是机遇也是挑战。

1.3 怎样才能成为插画师

了解了插画和插画师的概念，那么成为一名优秀的插画师应该具备哪些技能和条件呢？笔者认为比较重要的有以下四个方面。

1. 扎实的造型功底

插画的创作都是以造型为基础的，无论主题和主体形象是什么，插画师都要运用构图、造型、场景、配色等造型手段来创作，这需要靠插画师较强的造型能力来驾驭。如何来打下扎实的造型功底呢？方法很简单，就是长期反复训练。在自我训练的过程中，先写生，然后用相同的内容进行默写……经过如此循环往复的训练，我们不仅能够锻炼自身的造型能力，还能够在大脑中积累丰富的创作素材，这对日后进行插画创作有很大的帮助。

2. 大量的素材积累

任何一种绘画创作过程都离不开创作素材的收集和整理，对于插画创作者来说，这也是需要特别关注的。我们观察一下那些能够得到读者广泛喜爱的插画作品就能够了解，这些作品往往都具备以下几个特点：

（1）主体形象造型有特点；（2）角色表情生动，动态表达准确到位；（3）画面背景设置自然贴切，符合文字内容所表现的故事情节；（4）画面富有趣味性。这些优秀插画作品的创作与插画师平时善于深入观察、重视创作素材的收集整理是密不可分的。作为有志成为插画师的朋友来说，需要保持一颗对于未知世界的好奇心，以此促使我们随时去观察和记录生活中的点点滴滴，并且阶段性地进行归纳整理，将其作为素材积累起来，并存储到我们的大脑中。经过日积月累，这些素材最终会渐渐呈现在大家的插画创作中。

3. 丰富的想象力

插画需要插画师通过营造特定画面来对文字内容进行补充说明或者美化版面，供人欣赏。如何将文字中抽象的情节、情感用恰当的画面表现出来，是考验插画创作者专业能力和想象力的重要课题。年轻人想要成为插画师，充分拓展自己的想象空间是非常有必要的。

4. 与时俱进的创作态度

随着科技日益发展，现代商业美术插画有一部分已不再用纸、笔、颜料等传统工具和材料来绘制，取而代之的是计算机软件。插画师不能墨守成规，除了可以利用传统手法进行创作之外，计算机软件、手绘板等一切可以利用的科技产品都能成为辅助插画创作的好帮手。而通过这些软件、手绘板等科技产品绘制出来的插画有一个全新的名称，叫作CG（Computer Graphic）插画。本书中的所有案例均是在计算机设计软件以及手绘板的辅助下完成的。

1.4 常用绘画软件简介

对于CG插画而言，市面上可以绘制插画的软件、插件层出不穷。软件的挑选因人而异，大家选择自己最擅长、操作最熟练的软件进行绘画就好。

最常用到的绘画软件有Photoshop、Illustrator、Painter、Sai等。

1. Adobe Photoshop

Adobe Photoshop是目前设计界使用最多的一款软件。对于本身就是设计师或能够熟练使用Photoshop的读者来说，当然优先选择Photoshop。Photoshop有着非常强大的软件操作性能和滤镜，笔刷加载功能也非常方便，基本等同于在纸上绘画。素描、水粉、水彩、油画、喷枪效果，Photoshop通通可以搞定。

2. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator是一款专业矢量绘图软件，它主要应用钢笔工具和渐变工具，通过图形之间的运算，即可绘制出复杂的矢量插画。同时它也广泛应用于出版印刷、书籍排版、多媒体图像处理以及互联网的页面制作等。

3. Painter

Painter是一款极其实用的仿自然绘画软件，拥有全面和而逼真的仿自然画笔。它是专门为追求自由创意及需要通过数码工具来模拟传统绘画效果的数码艺术家、插画家及摄影师而开发的。

4. Sai

对于插画师而言，Sai是大多数入门者比较青睐的一款软件，具有抖动修正功能和简洁易操作的系统界面，画出来的线条特别流畅，容易上手。这款软件对使用者的绘画基本功及软件操作能力要求并不高，很适合简单的日式漫画、Q版漫画这一类画风。

本书中的所有案例均是在Photoshop中完成的。读者如果对其他软件有需求，可以通过其他途径了解，在这里笔者不多做介绍。

1.5 常用的Photoshop功能介绍

1.5.1 工具栏常用工具

A. 套索工具：可以快速勾画选区。

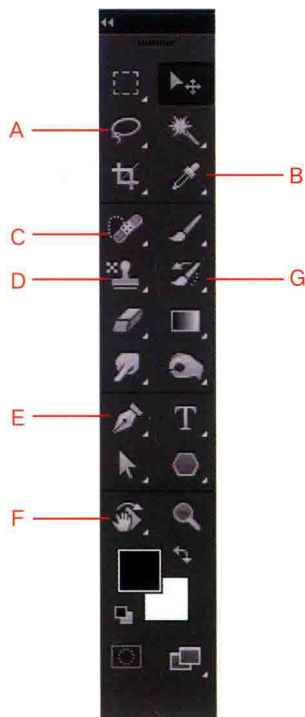
B. 吸管工具：在画笔状态下按住Alt键，可快速吸取画面中的颜色，在做绘画渐变、选取相近颜色进行绘画时比较常用。

C. 污点修复画笔工具 / D.图章工具：可以让生硬的边缘衔接更自然。

E. 钢笔工具：可用于建立较精确的选区，在矢量绘画时用得比较多。

F. 旋转视图工具：按住R键，即可对当前画布进行旋转，按住Esc键可还原，在绘画过程中可以方便地旋转画布以勾勒上色。

G. 画笔工具：这是绘画的主要工具，根据每一幅作品的需求会选择不同的笔刷效果。

1.5.2 常用笔刷

铅笔笔刷：能够很好地模仿铅笔的效果，比较适合在起稿的时候使用。

粉笔笔刷：具有粉笔一样的质感，是笔者最常用的上色笔刷，适合厚涂的绘画方式。

虚边画笔：拥有良好的过渡效果，比较适合在营造氛围感的时候使用。

实边画笔：拥有圆滑的边缘，比较适合勾画边缘线以及大面积平铺色彩。

1.5.3 制作画笔

在数码绘画过程中，我们常常需要自己制作画笔。制作自己想要的笔触纹理可以实现某种特定的绘制效果。

下面我们介绍两种定义画笔的方法。

1. 常用画笔笔尖预设

画笔笔尖形状：控制笔尖形状和画笔间距。

形状动态：控制形状的变化。

纹理：在绘画过程中截取“图案”纹理。

双重画笔：将两种画笔的设置结合为一体。

颜色动态：在绘制过程中改变色彩的饱和度、色相和明度。

杂色：设置画笔边缘的模糊或抖动。

湿边：在颜料边缘产生水痕的水彩效果。

2. 用图片制作画笔

下面我们介绍如何用图片制作画笔。

01

选择图片中你比较喜欢的一部分，也可选择整张图片，作为画笔的基础形状。

02

对选出来的图形进行细节的调整。

