

Chapter 1 绘前基础知识

Chapter 2 教你如何绘制简单小插画

Chapter 3 单个造型的练习

Chapter 4 插画的魅力在于此

Chapter 5 插画欣赏

黑白画意

手绘插画

基础入门教程

爱林文化 / 主编
谢黎 / 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

黑白画意

手绘插画

基础入门教程

爱林文化 / 主编

谢黎 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

黑白画意. 手绘插画基础入门教程 / 爱林文化主编 ;
谢黎编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-115-45292-4

I. ①黑… II. ①爱… ②谢… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第066055号

内 容 提 要

在这喧嚣的世界里,或许很多人已经忘记了绘画本身的快乐,或者从未体会过这种乐趣,那么本书将会带你进入插画的世界,让您跟随婉转曲折的黑白线条,感受属于自己的片刻宁静!

本书为“黑白画意”系列图书之一,共五个部分,从基本工具的准备和绘画前的基础知识,到插画绘制的步骤教学及最后的插画欣赏,让读者能快速入门。本书包含第1章绘前基础知识、第2章教你如何绘制简单小插画、第3章单个造型的练习、第4章插画的魅力在于此、第5章插画欣赏等。

本书讲解细致,案例丰富,适合喜爱黑白插画的朋友及绘画初学者阅读与学习,也适合相关美术专业机构作为培训教材或教学参考用书。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
  - 编 著 谢 黎
  - 责任编辑 易 舟
  - 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>
  - 三河市海波印务有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
  - 印张: 11.5 2017年7月第1版
  - 字数: 260千字 2017年7月河北第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: 京东工商广登字 20170147 号

CHAPTER 1

绘前基础知识

1.1 绘画工具	6
1.1.1 选择合适的工具	6
1.1.2 选择合适的纸	10
1.1.3 其他辅助工具	10
1.2 点、线、面的知识与应用	11
1.2.1 点、线、面的认识	11
1.2.2 点的运用及案例分析	12
1.2.3 线的运用及案例分析	15
1.2.4 面的运用及案例分析	17
1.3 黑白插画的构图讲解	18

CHAPTER 2

教你如何绘制简单小插画

2.1 以点绘制插画	22
2.1.1 木叶	22
2.1.2 狼	24
2.1.3 丛林	26
2.1.4 向日葵	28
2.2 以线绘制插画	31
2.2.1 紫藤花	31
2.2.2 水纹	33
2.2.3 人鱼	35
2.2.4 犄角	38
2.3 以面绘制插画	40
2.3.1 纹样	40
2.3.2 羽毛	43
2.3.3 玫瑰	45
2.3.4 异界	48
2.4 点线面的有机结合	51
2.4.1 繁	51
2.4.2 勿语	54
2.4.3 囚禁	57

目录

CONTENTS

CHAPTER 3

单个造型的练习

3.1 花卉篇	61
3.1.1 雍容华贵——牡丹	61
3.1.2 光明温暖——蟹爪菊	64
3.1.3 濯而不妖——荷花	66
3.1.4 清幽脱俗——白玉兰	68
3.2 山果篇	70
3.2.1 松果	70
3.2.2 莞香	73
3.2.3 诺丽果	75
3.2.4 香椿树果	77
3.3 动物篇	80
3.3.1 猫	80
3.3.2 刺猬	83
3.3.3 松鼠	85
3.3.4 鹿	87

4.1.4 染指流年	105
4.2 世间万物	111
4.2.1 啼如歌	111
4.2.2 藤之间	118
4.2.3 羁绊森林	123
4.2.4 迷之窟	128
4.2.5 山林烟雨	133
4.3 鬼怪妖魔	137
4.3.1 画颜	137
4.3.2 夜行者	142
4.3.3 你被妖怪看见了	147
4.3.4 异世界	152
4.4 奇闻诡异录	157
4.4.1 迷踪	157
4.4.2 奇幻公子	161
4.4.3 阿修罗的泪	165
4.4.4 怪化语	170
4.4.5 不可思议	175

CHAPTER 4

插画的魅力在于此

4.1 胭脂红	91
4.1.1 人面桃花	91
4.1.2 漠漠青丝	95
4.1.3 浅眠未安	100

CHAPTER 5

插画欣赏

5.1 蕈子开	182
5.2 秘境	183
5.3 旋律	184

黑白画意

手绘插画

基础入门教程

爱林文化 / 主编

谢黎 / 编著

人民邮电出版社

北京

CHAPTER 1

绘前基础知识

1.1 绘画工具	6
1.1.1 选择合适的工具	6
1.1.2 选择合适的纸	10
1.1.3 其他辅助工具	10
1.2 点、线、面的知识与应用	11
1.2.1 点、线、面的认识	11
1.2.2 点的运用及案例分析	12
1.2.3 线的运用及案例分析	15
1.2.4 面的运用及案例分析	17
1.3 黑白插画的构图讲解	18

CHAPTER 2

教你如何绘制简单小插画

2.1 以点绘制插画	22
2.1.1 木叶	22
2.1.2 狼	24
2.1.3 丛林	26
2.1.4 向日葵	28
2.2 以线绘制插画	31
2.2.1 紫藤花	31
2.2.2 水纹	33
2.2.3 人鱼	35
2.2.4 犄角	38
2.3 以面绘制插画	40
2.3.1 纹样	40
2.3.2 羽毛	43
2.3.3 玫瑰	45
2.3.4 异界	48
2.4 点线面的有机结合	51
2.4.1 繁	51
2.4.2 勿语	54
2.4.3 囚禁	57

目录

CONTENTS

CHAPTER 3

单个造型的练习

3.1 花卉篇	61
3.1.1 雍容华贵——牡丹	61
3.1.2 光明温暖——蟹爪菊	64
3.1.3 濯而不妖——荷花	66
3.1.4 清幽脱俗——白玉兰	68
3.2 山果篇	70
3.2.1 松果	70
3.2.2 莞香	73
3.2.3 诺丽果	75
3.2.4 香椿树果	77
3.3 动物篇	80
3.3.1 猫	80
3.3.2 刺猬	83
3.3.3 松鼠	85
3.3.4 鹿	87

CHAPTER 4

插画的魅力在于此

4.1 胭脂红	91
4.1.1 人面桃花	91
4.1.2 漠漠青丝	95
4.1.3 浅眠未安	100

4.1.4 染指流年	105
4.2 世间万物	111
4.2.1 啼如歌	111
4.2.2 藤之间	118
4.2.3 羁绊森林	123
4.2.4 迷之窟	128
4.2.5 山林烟雨	133
4.3 鬼怪妖魔	137
4.3.1 画颜	137
4.3.2 夜行者	142
4.3.3 你被妖怪看见了	147
4.3.4 异世界	152
4.4 奇闻诡异录	157
4.4.1 迷踪	157
4.4.2 奇幻公子	161
4.4.3 阿修罗的泪	165
4.4.4 怪化语	170
4.4.5 不可思议	175

CHAPTER 5

插画欣赏

5.1 蕈子开	182
5.2 秘境	183
5.3 旋律	184

CHAPTER 1

绘前 基础知识

图书在版编目(CIP)数据

黑白画意. 手绘插画基础入门教程 / 爱林文化主编 ;
谢黎编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-115-45292-4

I. ①黑… II. ①爱… ②谢… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第066055号

内 容 提 要

在这喧嚣的世界里,或许很多人已经忘记了绘画本身的快乐,或者从未体会过这种乐趣,那么本书将会带你进入插画的世界,让您跟随婉转曲折的黑白线条,感受属于自己的片刻宁静!

本书为“黑白画意”系列图书之一,共五个部分,从基本工具的准备和绘画前的基础知识,到插画绘制的步骤教学及最后的插画欣赏,让读者能快速入门。本书包含第1章绘前基础知识、第2章教你如何绘制简单小插画、第3章单个造型的练习、第4章插画的魅力在于此、第5章插画欣赏等。

本书讲解细致,案例丰富,适合喜爱黑白插画的朋友及绘画初学者阅读与学习,也适合相关美术专业机构作为培训教材或教学参考用书。

-
- ◆ 主 编 爱林文化
  - 编 著 谢 黎
  - 责任编辑 易 舟
  - 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>
  - 三河市海波印务有限公司印刷

  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
  - 印张: 11.5 2017年7月第1版
  - 字数: 260千字 2017年7月河北第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: 京东工商广登字 20170147 号

绘画工具

对于初学者来说，首先要做好绘前的准备工作，本章将带领大家认识画黑白插画中常用的画笔、画纸，以及其他的辅助工具，并仔细教大家一些绘画上的技巧，让接下来的学习更加轻松。

1.1.1

选择合适的工具

<铅笔>

铅笔杆上分别标有B、H、F和数字，是铅笔芯软硬度的标志。B和H前面往往标有阿拉伯数字，表明铅笔芯软硬程度。H前面的数字越大铅笔越硬，B前面的数字越大铅笔越软，如果是1就不标了。HB表示软硬度适中。F介于HB与B之间。从10H→H、HB、F、B→12B，铅笔越来越软，颜色越来越重，起稿时用2B铅笔和HB铅笔就够了。铅笔比较推荐三菱这个牌子（uni），软硬适中，铅笔细腻，不易断芯。还有

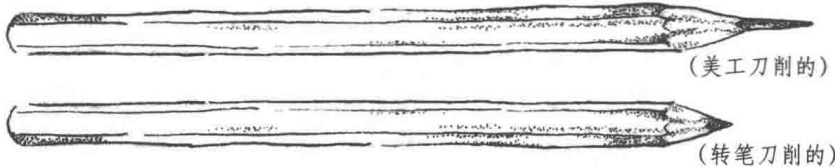
其他牌子的例如马可的和中华的也不错，马可较软，中华较硬。可根据自己的习惯选择铅笔，但是不同牌子相同B数的铅笔颜色也不一样，三菱的铅笔B数最大只有6B，三菱的6B已经能达到很好的黑度，三菱的6B黑度跟中华的8B接近。还有一些碳素比较多的铅笔，像马利的12B和14B，这些碳素铅笔能达到很黑，并且不易反光，在画很黑很重的地方可以用到。

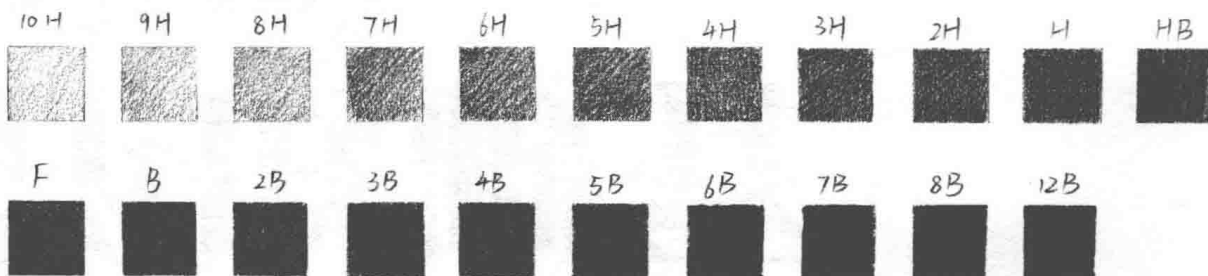
铅笔是一种用来书写以及画素描用的笔类，用已有四百多年的历史。其中，画素描用的铅笔分为诸多类型。

转笔刀削的铅笔和美工刀削的铅笔对比

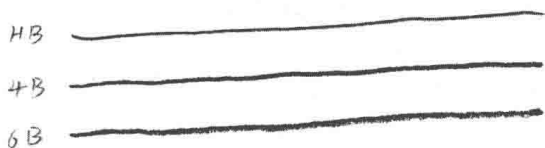
美工刀削的铅笔比卷笔刀（俗称转笔刀）削的铅笔要更加长和细，这样的长度画画更加有力度，笔尖不易钝，像右图中留出铅芯的1.5厘米左右最为适宜。

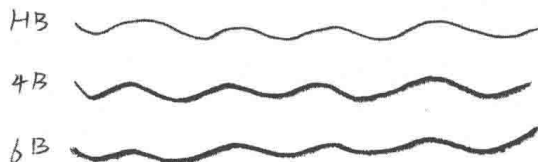
铅笔不同硬度相对应的颜色

铅笔画出的线条

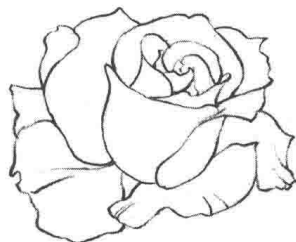
(直线)

(曲线)

线条案例

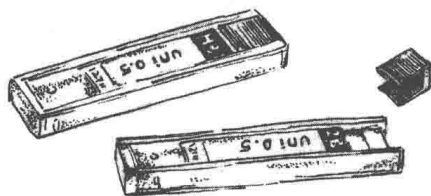
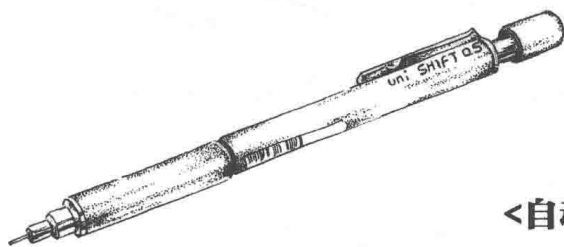
了解了铅笔的属性，接着学习铅笔画线条的案例：图中的玫瑰花用铅笔画曲线，用连贯的一笔画出一片花瓣，在花瓣转弯的地方线条有粗有细，变化丰富。

用什么样的力度画线条

①连接不断的线条用刚好的力度画出，用橡皮擦掉，纸上不会留下痕迹，纸面还是光滑的。

②这种不断的线条用力太大，想用橡皮擦掉的时候，很难擦干净，即使擦干净了，纸上也会留下一道铅笔的刻痕，这叫“刻纸”。力度太大会损伤纸，因为擦不干净以及有刻痕，会影响修改后作画。

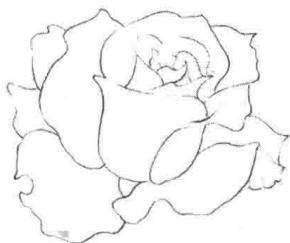
<自动铅笔>

自动铅笔比较方便，能画出细腻硬朗的线条，相较于铅笔，自动铅笔画出的线条变化较小。

自动铅笔铅芯也有B数区别，我们同样需要HB和2B就够了。自动铅笔本身区别不大，不同的是铅芯。推荐樱花和三菱的自动铅芯。樱花的自动铅芯比较硬朗，可以画细微的地方；三菱的自动铅芯比较软，在纸上画线条顺滑。

(普通铅笔画的)

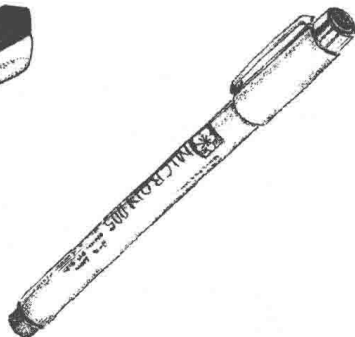
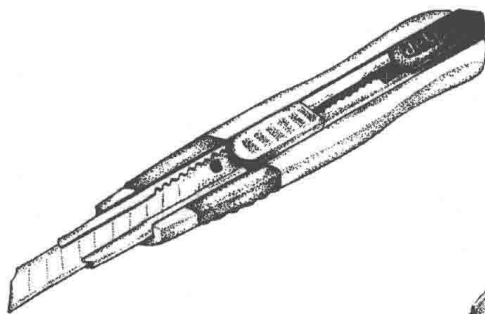

(自动铅笔画的)

看以下案例：左边的花为普通铅笔画的，右边的花是自动铅笔画的，可以看出普通铅笔画的花每一根线条有粗细变化，自动铅画的花每一根线条很少有粗细变化。

<美工刀>

美工刀的种类有很多种，在削铅笔时尽量使用美工刀。美工刀削的铅笔不易断，画出的线条更加丰富，推荐左图所示的得力锌合金刀。

美工刀正常使用时通常只使用刀尖部分，切割、雕饰、打点是比较主要的功能。由于刀片很脆，使用时不能伸出过长的刀片，另外刀片的硬度和耐久也因为刀片质地不同而有差别。

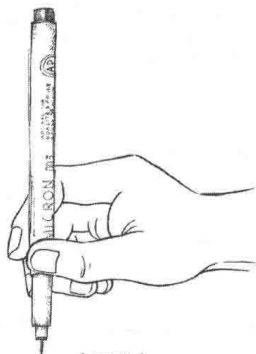
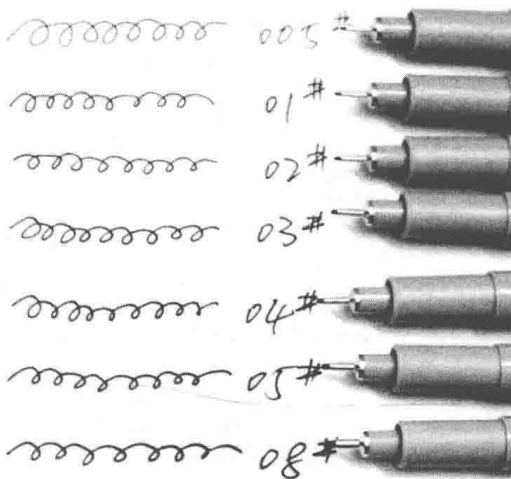
<针管笔>

针管笔是画插画的必备工具！针管笔笔头细，作画时笔头尽量竖起来，不过用某一些方法作画也不一定要把笔头竖起来，要根据画面需要调整握笔姿势。笔头太倾斜容易折断。针管笔推荐樱花牌，这种牌子的针管笔具有耐水性，耐磁性和良好的耐光性，阳光直射下笔迹不会褪色。

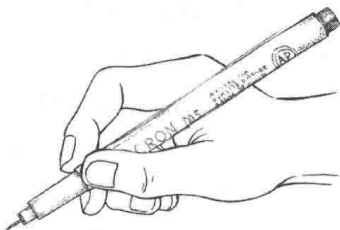
针管笔上的数字相对应的是笔尖的粗细，从最细的0.05开始到0.8，数字越大笔尖越粗，绘画时大多用到0.05和0.1的针管笔勾勒线条，用0.5和0.8的针管笔填色。

笔尖不同粗细的针管笔画出的线条

0.05±0.2mm
0.1±0.25mm
0.2±0.3mm
0.3±0.35mm
0.4±0.4mm
0.5±0.45mm
0.8±0.5mm

(正确)

(错误)

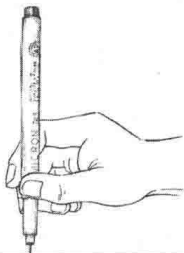
持针管笔作画的常用姿势

近于与纸面垂直，倾斜度太大会对笔尖造成伤害。

用针管笔画出不同的线

①发力线（有头无尾）

这种发力的线条，落笔时笔与纸面垂直，然后快速拉动提起，手压在纸上始终没有变，靠手指控制针管笔，逐渐倾斜到提起。

(垂直于纸面)

(拖动)

(提起)

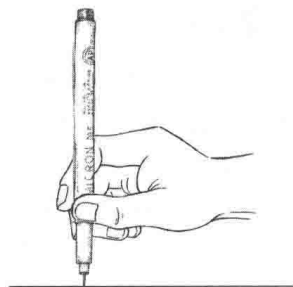

②收力线（无头有尾）

这种收力的线条，用笔较慢，停笔时笔几乎与纸面是垂直的。

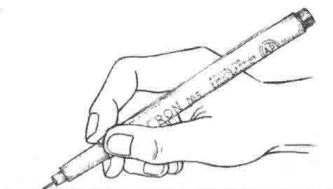
（落笔）

（拖动到停止）

③快线（无头无尾、轻画）

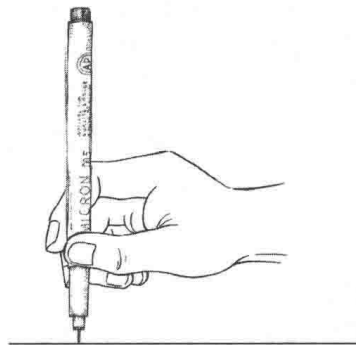
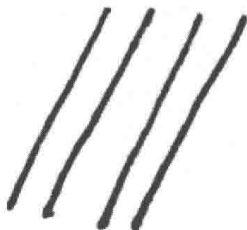
画快线时握笔要尽量倾斜，最好使用接近没有墨的针管笔，快速在纸上画出线条，这样即使伤到了笔尖也没关系，可以画出浮在纸上的线条。

这样的姿势容易伤笔，但是根据画面的需要，会用这样的姿势画出特殊的线条。

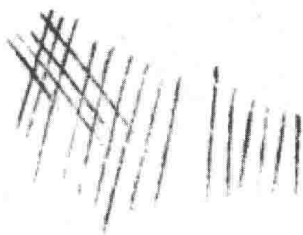
④慢线（均匀连续）

同一根线有轻有重，勾外边缘用这种线，用力均匀，针管笔保持与纸面垂直。

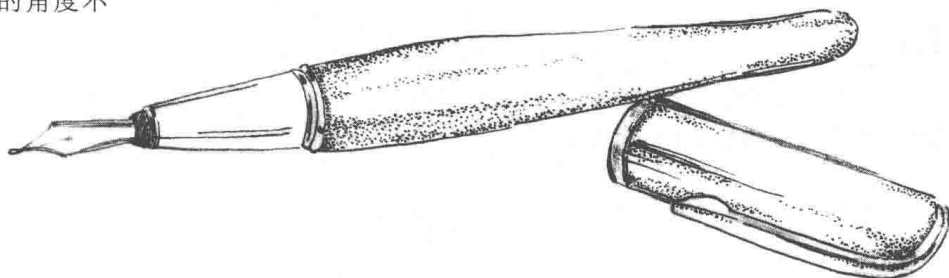
⑤短排线（一组一组排出）

用笔要轻，轻到落在纸上线条模糊，方便后面叠加线条营造层次。用普通握笔写字的姿势。

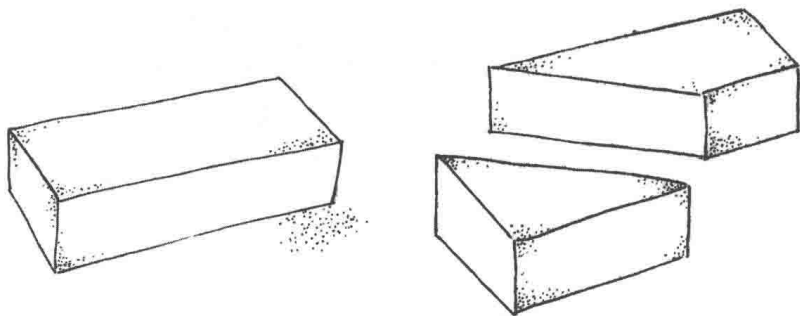
<钢笔>

钢笔不太常用，美工钢笔能画出很灵动的线条，用笔的角度不同，线条也不同。

<橡皮>

橡皮分软橡皮和硬橡皮两种，用铅笔起了稿再用针管笔勾线，这时候用软橡皮能够很好地擦除铅笔线条。软橡皮推荐辉柏嘉超净橡皮；相较之下，樱花橡皮较硬，擦铅笔线条的时候容易把针管笔的黑色擦掉一些；擦到细致的地方我们可以用刀片把橡皮斜着切开，用尖角擦。

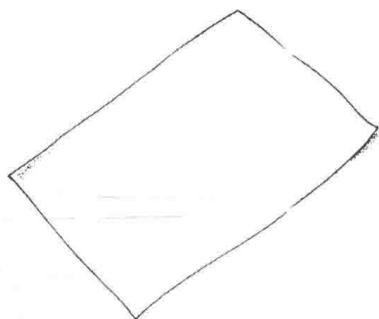

1.1.2

选择合适的纸

绘画时使用厚纸、硬纸，尽量使用160g以上的纸，g是指纸的厚度，g数越大，纸越厚。不论水粉纸、水彩纸或者素描纸都可以。推荐康颂的纸，白、硬；保定的纸也很不错，纸质比较软，颜色偏黄。

用同样粗细的针管笔在纸上画，画在软纸上的线条会比画在硬纸上的线条粗一些。虽然画黑白的画对纸的要求没有画彩色的画要求高，可是选择好的纸能让我们保持作画心情愉悦，画面也会更加好看。

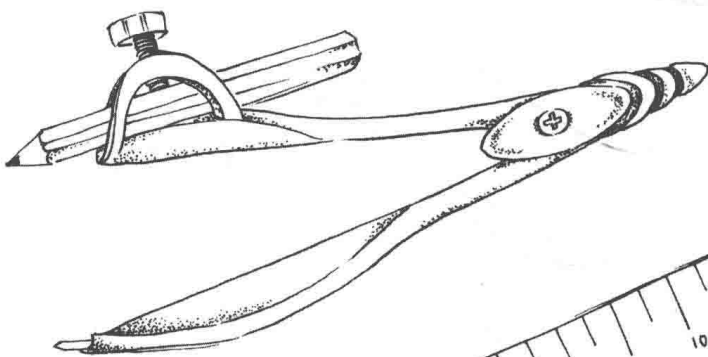

1.1.3

其他辅助工具

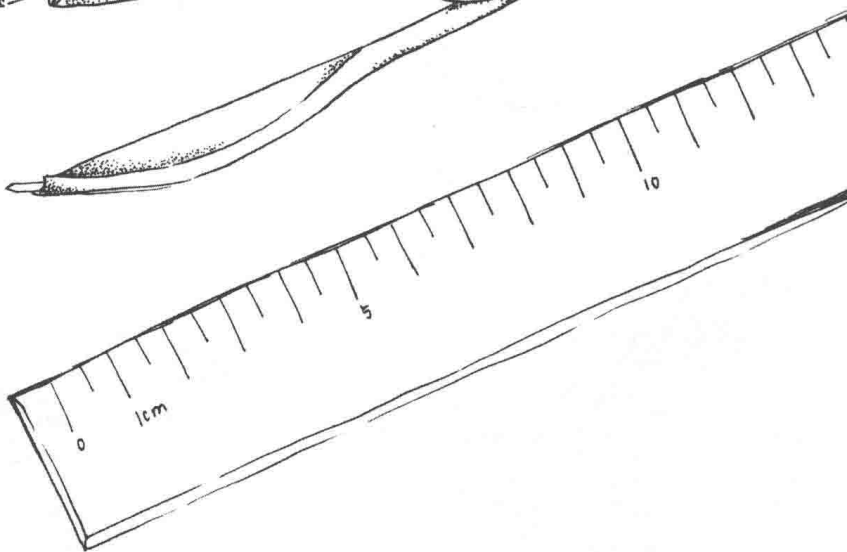
<圆规>

绘制圆形构图的时候，可以用圆规画出圆形构图的轮廓，没有圆规时可使用合适大小的圆形工具画出圆。

<直尺>

直尺在绘画时一是用作给画面留边框使用，二是画对称式构图时找出中线。

点、线、面的知识与应用

一张插画的组成要灵活地运用点线面，为了更好地认识点线面的不同和点线面的画面感觉，在这里对同一画面分别用点线面的手法画出来，看看点、线和面在画面中给人的感觉。

1.2.1

对点、线、面的认识

<点>

点，用打点的方法作画，一般使用针管笔。靠点的聚散构成画面深浅节奏变化，点越密集，颜色越深。通常用点的方法在线稿上作点缀的用途，可以加强画面的层次感。

点案例

点画的画面丰富细腻，过渡自然柔和，最为接近素描的感觉，利于表现真实的细节。

线案例

线画的画面相较于点更为硬朗，层次感较强，线条比点更具力量感，能更好地体现花朵从中心往外放射状的生长力量。

<线>

线，相连的无数的点组成线。线在插画里面的作用非常重要；线有勾勒线稿和丰富画面层次的作用，线条最灵活、最多变。后面我们会具体讲到用线的方法。用线的好坏直接影响整个插画画面。

<面>

面，无数的并排的线组成面（我们暂时把平涂的黑色块称为面），使用面装饰画面要注意避免刻板，面多用作处理形体的外边框。

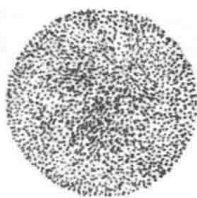
面案例

面较为平面化，层次感不如点和线，但平涂的色块有别具一格的画面冲击力。

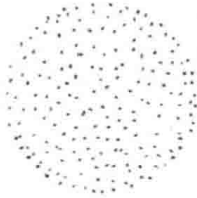

点的运用及案例分析

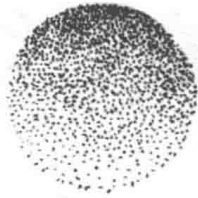
点在一张插画里面作用到底是怎么样的呢？让我们一起来学习点的技法，再结合案例分析，这样更方便学习。

(密集)

(疏松)

(渐变)

案例分析

图1由大量的点和少量的直线构成画面，一眼看上去画面非常丰富，这是用点作画的好处。点最能营造柔和丰富的氛围，类似素描的感觉。用点的技法简单，只是单纯地在纸面上画出点，可是营造画面效果的方法非常多，每个人作画习惯不一样，画面里点的运用也是千变万化的。画点是一个漫长的过程，一定要静下心来慢慢画。我们用案例来分析一下点在图1中的具体运用。

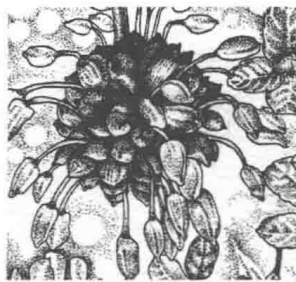

(图1)

首先用线勾出外形，再用点点填充的方法，见图1和图2。这样的画法使物体有一个实的边缘，易于区分每一片叶子，也使得物体不会与背景融为一体，画面明朗清晰。

(图1)

(图2)