

香港十大杰出设计师雷葆文先生 作序推荐

插画之美

专业黑白插画
手绘表现技法

疯子木 李彤 编著

卢波
WIKI_LEE
傅淳强
欧阳鹏杰_OY
墩小贤
鼎力推荐

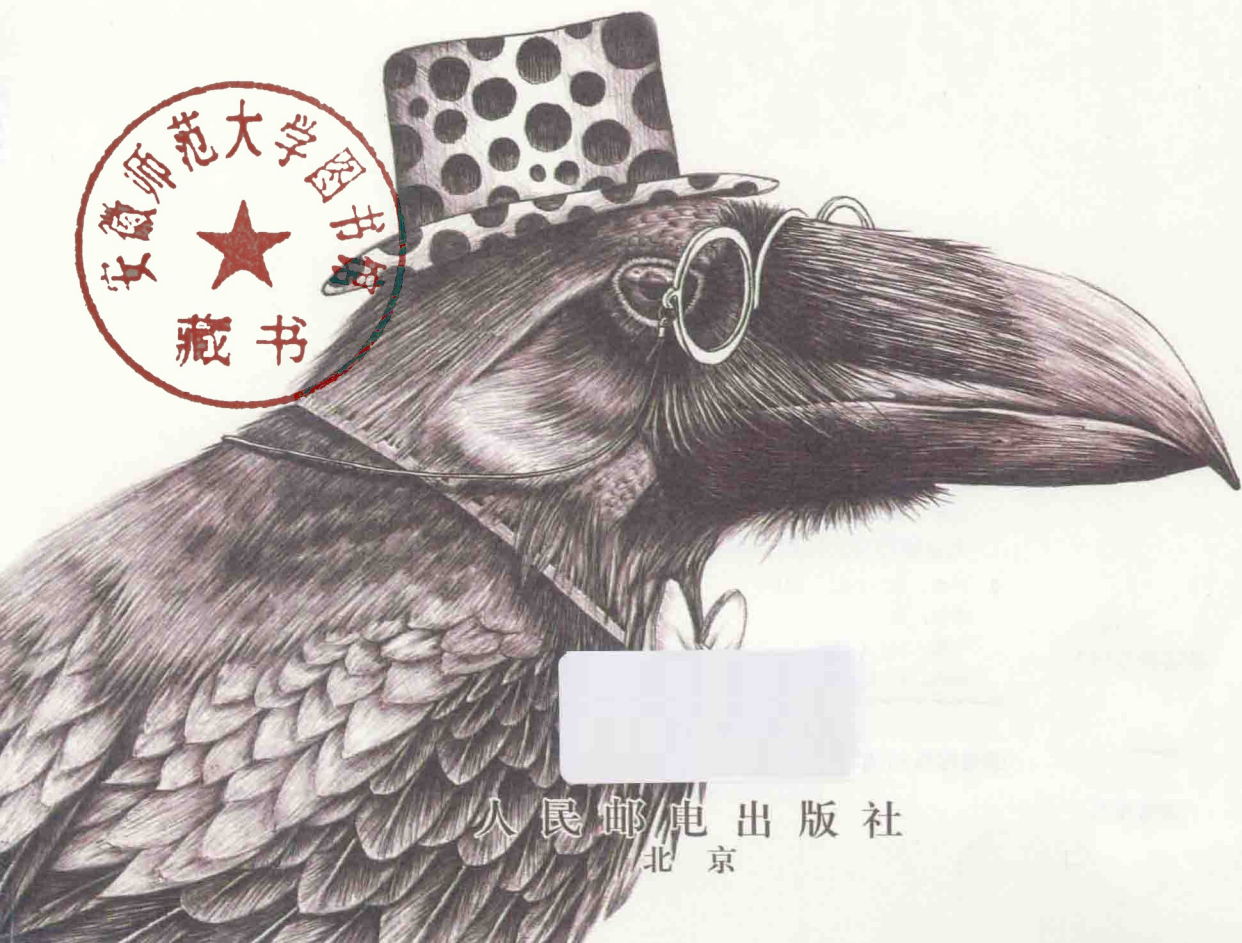
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

插画之美

专业黑白插画手绘表现技法

疯子木 李彤 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

插画之美：专业黑白插画手绘表现技法 / 疯子木，
李彤编著. — 北京：人民邮电出版社，2014.9
ISBN 978-7-115-36459-3

I. ①插… II. ①疯… ②李… 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(2014)第161610号

内 容 提 要

本书主要讲解用黑色钢笔绘制专业插画的技巧，以实物为题材，从点、线、面三种构成元素出发，由简单到复杂，重点介绍素描基本功，同时展现趣味性。书中的案例都偏向写实风格，从轮廓到结构，以及用笔都出于谨慎。案例中还穿插讲解了一些超现实主义的创意思维，意在提高读者的创意能力及对画面的把控能力。书中还针对重点、难点给出了提示及图解，同时辅以作者对插画的理解和处理插画的心得，非常有助于读者学习。

本书适合有一定绘画基础、从事插画行业的专业插画师学习使用，同时也可作为喜欢画插画和涂鸦的读者的参考用书。希望本书能够帮助读者掌握插画绘制技巧，并对插画有一个全新的认识。

-
- ◆ 编 著 疯子木 李 彤
责任编辑 张丹阳
责任印制 程彦红
  - ◆ 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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：13
字数：382千字
印数：1—3 000册
- 2014年9月第1版
2014年9月北京第1次印刷
-

定价：69.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

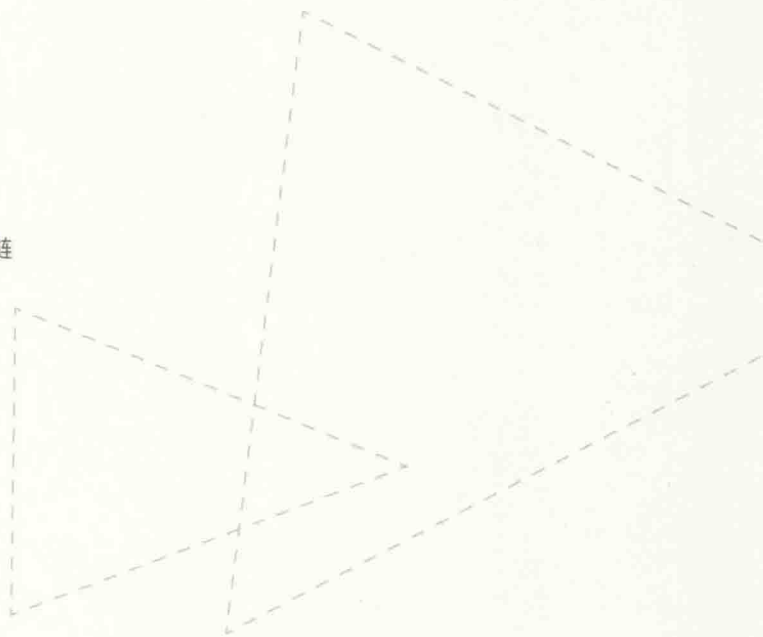
目录

7	第1章 插画概述
8	1.1 什么是插画
8	1.2 插画的分类
9	1.3 黑白插画
10	1.4 插画未来的发展
11	第2章 插画绘制工具
12	2.1 绘画用笔
14	2.2 笔触
15	2.3 常见的用笔方式
16	2.4 绘画用纸
17	第3章 点的表现
18	3.1 金鱼
24	3.2 化蝶
27	3.3 甲壳虫
32	3.4 鲜花
42	3.5 凌云拨雾
48	3.6 鸟语花香

61
62
70
77
88
98
103
112

第4章 线的表现

- 4.1 穿越
- 4.2 猫君的眼神
- 4.3 黑领噪鹛和水晶项链
- 4.4 乌鸦先生
- 4.5 伫立
- 4.6 专注的小猴子
- 4.7 蜗牛家园

121

第5章 综合表现

- 122 5.1 朋克装扮
- 128 5.2 心生莲
- 135 5.3 念想
- 139 5.4 桃形叶中的孤傲者
- 144 5.5 信仰
- 148 5.6 斗鱼舞者
- 156 5.7 鹿教授
- 161 5.8 焦急的等待
- 167 5.9 静谧的时光
- 174 5.10 项链
- 179 5.11 念佛
- 184 5.12 帅气的鹦鹉

189

第6章 插画师的我们

- 190 6.1 插画师应具备的素质
- 191 6.2 插画师的工作流程
- 192 6.3 让作品更具有商业价值

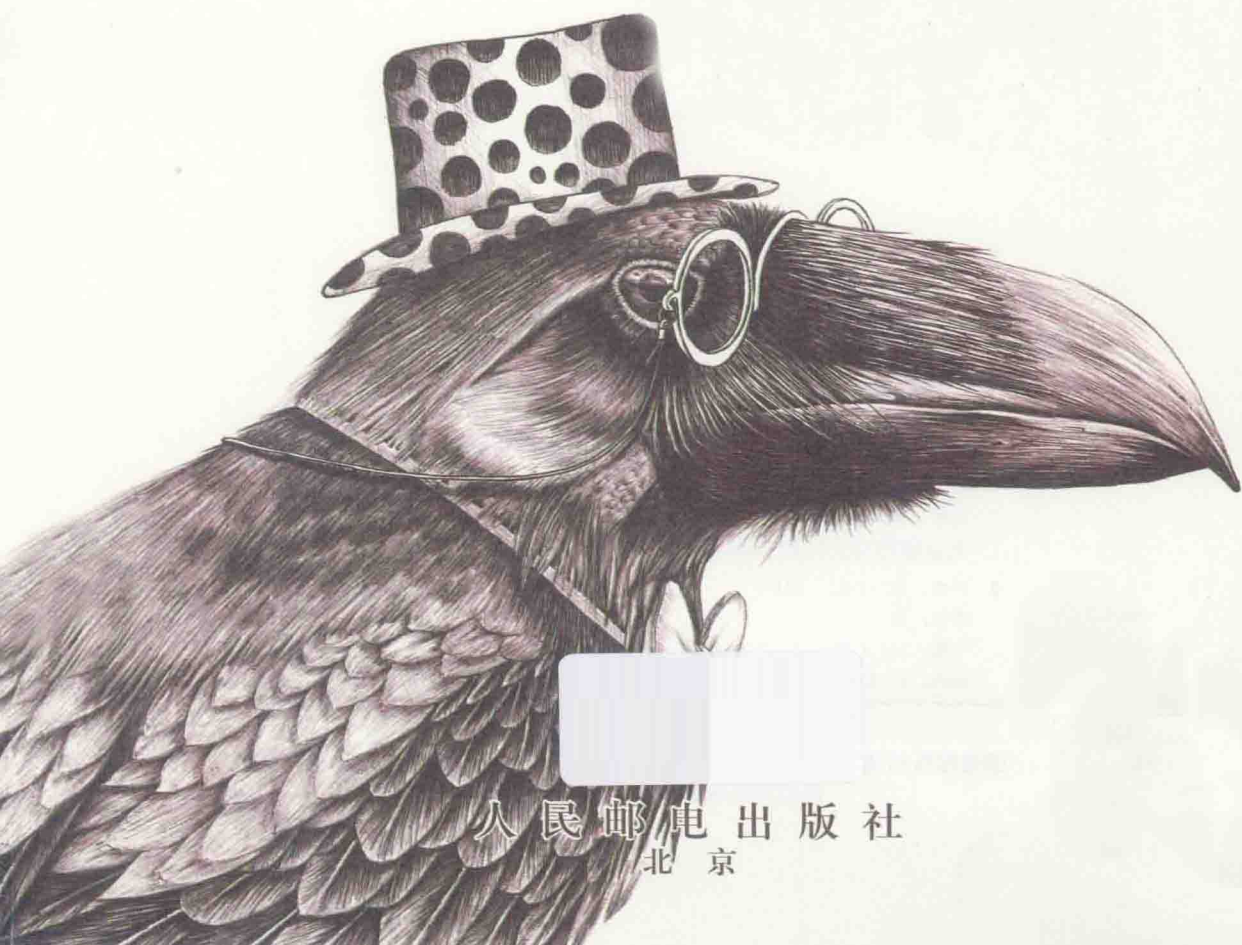
193

第7章 作品欣赏

插画之美

专业黑白插画手绘表现技法

疯子木 李彤 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

插画之美：专业黑白插画手绘表现技法 / 疯子木，李彤编著. — 北京：人民邮电出版社，2014.9
ISBN 978-7-115-36459-3

I. ①插… II. ①疯… ②李… 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(2014)第161610号

内 容 提 要

本书主要讲解用黑色钢笔绘制专业插画的技巧，以实物为题材，从点、线、面三种构成元素出发，由简单到复杂，重点介绍素描基本功，同时展现趣味性。书中的案例都偏向写实风格，从轮廓到结构，以及用笔都出于谨慎。案例中还穿插讲解了一些超现实主义的创意思维，意在提高读者的创意能力及对画面的把控能力。书中还针对重点、难点给出了提示及图解，同时辅以作者对插画的理解和处理插画的心得，非常有助于读者学习。

本书适合有一定绘画基础、从事插画行业的专业插画师学习使用，同时也可作为喜欢画插画和涂鸦的读者的参考用书。希望本书能够帮助读者掌握插画绘制技巧，并对插画有一个全新的认识。

◆ 编 著 疯子木 李 彤

责任编辑 张丹阳

责任印制 程彦红

◆ 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>

北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：13

字数：382千字

2014年9月第1版

印数：1—3000册

2014年9月北京第1次印刷

定价：69.00元

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

反盗版热线：(010)81055315

序言

疯子木是我在东莞设计工作室的第一个同事，我们一起工作了一年多。初见他的作品时，看到他的画作背后隐喻的故事，画面布局的虚实空间，从而看出他的平面设计感，感觉不错。

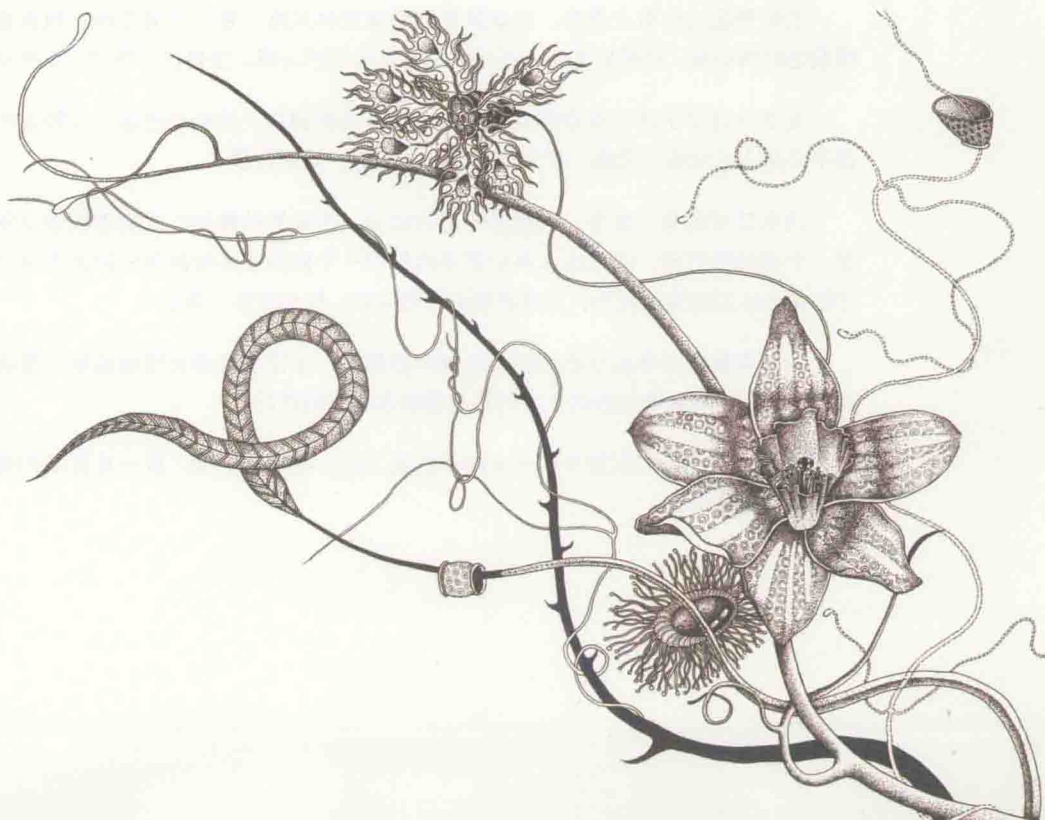
我们一起工作、交流，更多是让他了解设计和绘画背后的商业考虑及价值。

他天生就是艺术家，最重要的是他对艺术的钟情和热爱，工作之余还通宵达旦地创作绘画。精神可嘉，令人钦佩！

他选择了所热爱的绘画，坚定不移，开辟了个人独创的风格，多以动物花禽为题材，结合多元素的构图，笔锋精密而细腻，内容丰富，风格独特，不落俗套。

这是他的第一本书，有幸被邀提序，观画有感，随笔随意，有感而发，愿小兄弟百尺竿头，更进一步！

香港十大杰出设计师 雷葆文

前言

我的作品或许有点诡异，但这就是我想表现的风格。我并不渴望所有的读者都能读懂我当时的心境，只想凭手中的画笔表达自己的所思所想，给自己一些空间，信马由缰！

生活在这个生活节奏很快的城市中，我每天回到家，都给自己留一片静谧的时光，静下心来去读读书，涂画一些能表达自己的小画，回归自我。

这是我写的第一本书，有很多不足的地方，因此期待收到广大读者的意见反馈。我是一个插画爱好者，所以在本书中更多的是以一个插画爱好者的身份和大家探讨一些对于插画的认识和表达技巧，以及在绘画过程中的一些感受和心得。

本书将献给那些喜欢画插画和涂鸦的爱好者，不论你是否有绘画基础，是否从事插画行业，都希望能够对提高大家的插画绘制水平有所帮助。

当闲暇时，你可以放下这一天的课程或工作，寻一片宁静，放一首喜爱的音乐，用纸和笔来表达自己。

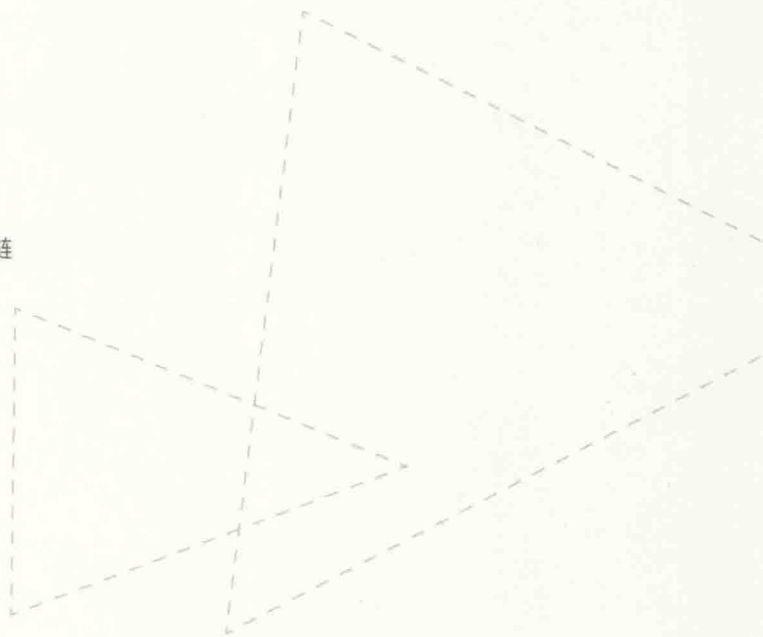
目录

7	第1章 插画概述
8	1.1 什么是插画
8	1.2 插画的分类
9	1.3 黑白插画
10	1.4 插画未来的发展
11	第2章 插画绘制工具
12	2.1 绘画用笔
14	2.2 笔触
15	2.3 常见的用笔方式
16	2.4 绘画用纸
17	第3章 点的表现
18	3.1 金鱼
24	3.2 化蝶
27	3.3 甲壳虫
32	3.4 鲜花
42	3.5 凌云拨雾
48	3.6 鸟语花香

61
62
70
77
88
98
103
112

第4章 线的表现

- 4.1 穿越
- 4.2 猫君的眼神
- 4.3 黑领噪鹛和水晶项链
- 4.4 乌鸦先生
- 4.5 伫立
- 4.6 专注的小猴子
- 4.7 蜗牛家园

121

第5章 综合表现

- 122 5.1 朋克装扮
- 128 5.2 心生莲
- 135 5.3 念想
- 139 5.4 桃形叶中的孤傲者
- 144 5.5 信仰
- 148 5.6 斗鱼舞者
- 156 5.7 鹿教授
- 161 5.8 焦急的等待
- 167 5.9 静谧的时光
- 174 5.10 项链
- 179 5.11 念佛
- 184 5.12 帅气的鹦鹉

189

第6章 插画师的我们

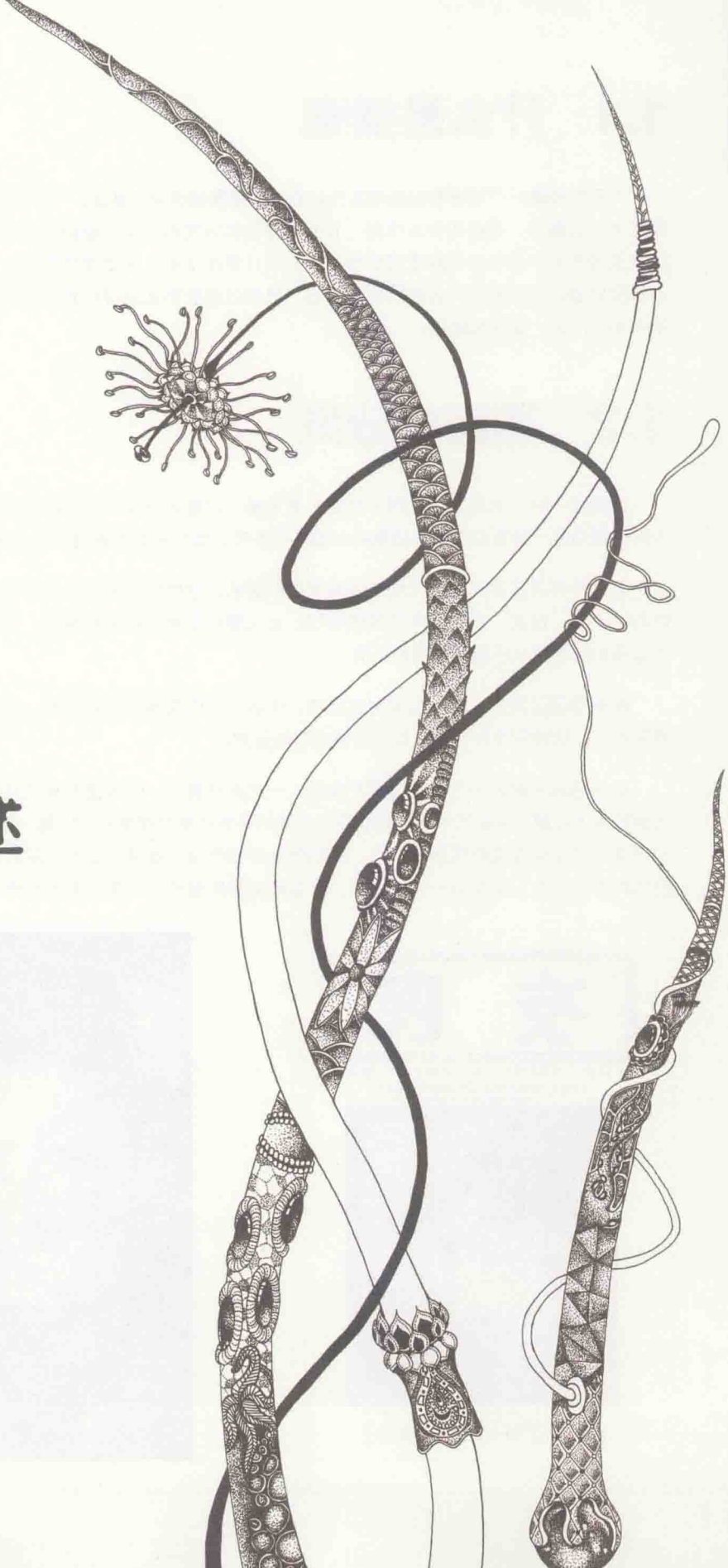
- 190 6.1 插画师应具备的素质
- 191 6.2 插画师的工作流程
- 192 6.3 让作品更具有商业价值

193

第7章 作品欣赏

第 1 章 插画概述

1.1 什么是插画

为我们接触一个新事物时应该首先知道这个事物的含义。插画,《辞海》中对“插画”的解释是指“插在书中的图画,有的印在正中间;有的用插页的方式对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”很显然这个说法在当下的社会已经变得很局限了。在日常生活中,从阅读的报纸、杂志和书籍,到商场中看到的海报和包装,以及网络广告和网络游戏等,都可以感受到插画带给我们的视觉享受和乐趣。而这种文字间所添加的图画,统称为插画。

1.2 插画的分类

插画是一种艺术形式,它属于视觉艺术范畴,以视觉可以感知的样式为外在表现的艺术形态,是反映人内心情感的一种表现形式。插画的分类有很多种,如按照其用途可以分为艺术插画和商业插画。

艺术插画更多的是从艺术欣赏的角度去创造的,它的创作出发点在于艺术家表达自己对事物、事件、时间、人物、过去、现在和未来等的看法。它主要以艺术品的形式存在,存放于博物馆或收藏在家中。艺术插画的价值就在于画作本身的价值。

商业插画是为企业或产品绘制的插图,作者可从中获得相关的报酬,但要放弃对作品的所有权,只保留署名权。这种行为和大众认可的绘画有本质区别。

商业插画只能为一个商品或客户服务,一旦支付费用,作者便放弃了对作品的所有权,但可得到相应比例较大的报酬,这和艺术绘画被收藏或拍卖的最终结果是相同的。但是,商业插画的使用寿命是短暂的,一个商品或企业在进行更新换代时,此幅作品即宣告消亡或终止宣传。从科学定义上来看,似乎商业插画的结局有点悲壮,但从另一方面来说,商业插画在短暂的时间里迸发的光辉是艺术绘画不能比拟的。因为

商业插画是借助广告渠道进行传播,覆盖面广泛,社会关注率要比艺术绘画高出许多倍。我每次进行创作之前都是以艺术插画的形式去表现自己的想法,有时也会被一些朋友喜欢,间接以商业插画的形式出现在大家眼前。如书中欣赏部分的《森林系列》。

常见的商业插画由4个部分组成。

广告商业插画,一般服务对象有3种,并且有不同的要求。当为商品服务时应当具有强烈的消费意识;当为广告商服务时则必须具有灵活的价值观念;当为社会服务时则应具有仁厚的群体责任。

卡通吉祥物设计类型的插画,服务对象有3种。首先是产品吉祥物设计,需要去了解产品并且寻找卡通与产品的结合点;其次是企业吉祥物设计,需要结合企业的CI规范为企业量身定制;最后是社会吉祥物设计,需要分析社会活动特点适时迎合便于延展。

出版物的插图有很多种,如对于文学艺术类读物的插画要求插画师具备良好的艺术修养和文学功底;对于儿童读物类则要求插画师拥有健康快乐的童趣和观察体验;对于自然科普类读物则要求插画师具备扎实的美术功底和超凡的想象力;对于社会人文类读物要求插画师有丰富多彩的生活阅历和默写技能。

影视游戏美术设定类的插画分为形象设计类、场景设计类和故事脚本类3大类。形象设计类要求人格互换形神离合的情感流露;场景设计类要求独特视角微观宏观的约减综合;故事脚本类则要求文学音乐通过美术的手段体现出来。

1.3 黑白插画

插画按表现形式同样也能分为好几类,在这里就不一一陈述了。本书主要通过黑白插画的形式来表现插画的商业性和艺术性。

事实上黑白插画是一门独立存在的艺术形式，它具有很强的装饰性，表现的空间很大，限制也很少，表现力也极为丰富，题材也很广泛。黑白插画具有装饰性、平面性、单纯性和秩序性等特点。

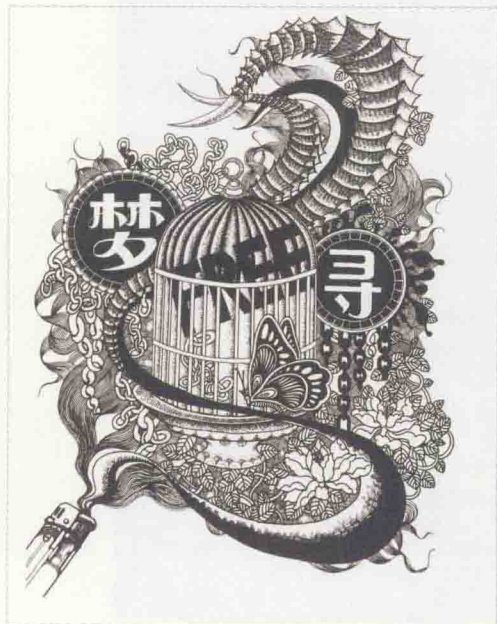
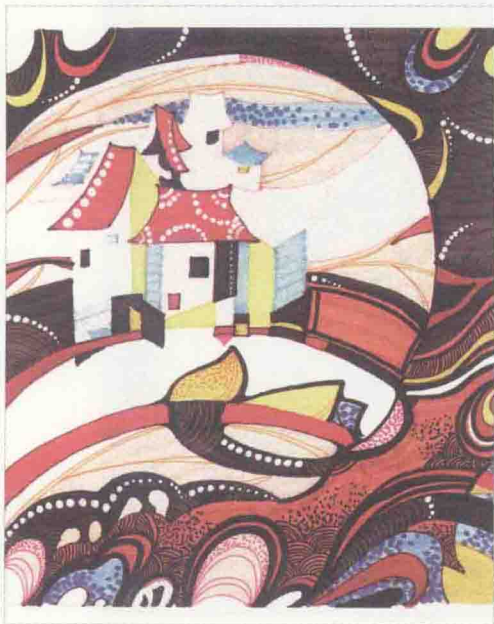
装饰性是黑白插画的基本特征，是相对于写实性而言的。偏重于形式美的表现，注重优美的艺术效果。所谓的平面性则是在二维空间的平面上通过点、线、面的搭配，描绘出三维空间中真实的立体效果。而黑白插画的单纯性则主要表现在给人以醒目的印象，具有大方、简洁、整体有序的特点。世界本是彩色的，但是通过概括和抽象地表达之后，这五彩缤纷的世界就被概括到黑白二色之中，从彩色到黑白，是人类认识世界的一种超越。的确，将自然界中丰富的色彩归纳简化为黑与白两大色彩，具有简洁、淳朴而充满力量的美，并且能够产生一种独特的魅力。秩序性是画面内在的结构关系和外在的结构关系相关联所形成的一种整体性构成。一般通过画面的构图、比例和尺寸、黑白灰关系、表现形式的韵律美所展现出来。而在接下来内容讲解中，也会根据实例仔细给大家讲述其中的关系和相对应的知识点。

1.4 插画未来的发展

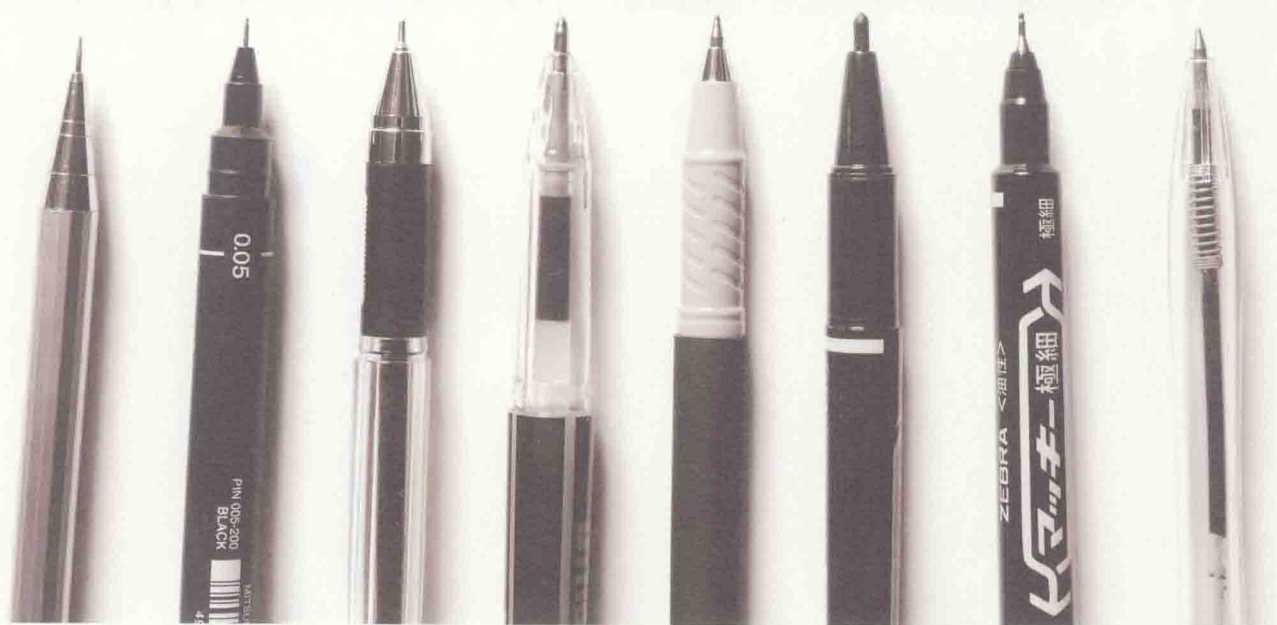
随着 19 世纪印刷技术的进步，传统的绘画创作方式再也满足不了艺术家们对美的追求，因此，有些艺术家利用新的印刷技术进入了插画艺术这个领域。当时的插画领域还处于萌芽状态，插画市场比较单一。直到 20~30 年代插画家们才慢慢建立起艺术地位，各种插画风格和各类创作特色也都相继登台亮相。

身处科技文化飞速发展的数字时代，插画家可以随心所欲地运用这个时代所赋予他们更加便利、多元化的绘画工具创作各种琳琅满目的插画作品。中国的插画市场相对于美国、日本和韩国等国家，还处于一个刚起步的阶段，插画艺术家，商家，终端消费者这 3 个不同的角色在市场这个大环境里也开始走向完善。整个插画市场也在慢慢走向成熟。

不论是艺术插画还是商业插画，大家的生活中都离不开它，插画渗透在生活中的每一个角落，它是一座城市的美妙符号，也是我们对生活的一种态度，相信未来的插画艺术家会有更惊艳的作品呈现给大家。

第 2 章 插画绘制工具

2.1 绘画用笔

在插画绘制的过程中，最离不开的就是笔。笔的种类有很多，不同的笔有不同的功能。如果在绘画的过程中能够很好地掌握各种笔的不同功能并结合自己所描绘的对象选择不同的笔进行描绘，就可以很好地增添画面的表现力。下面就针对在案例中所使用的笔向大家简单介绍相应的功能。也方便大家在以后的绘制过程中能够选到适合自己风格的工具。

圆珠笔

圆珠笔或称原子笔，主要使用干稠性油墨来书写，书写时不渗漏、不受气候影响，并且书写时间较长，不用经常灌注墨水，方便快捷，而价格也比较低廉。圆珠笔种类繁多、式样各异，就质量而言分为高、中、低等不同档次，但从类别上说，基本上可分为油性圆珠笔和水性圆珠笔两种。而本书案例中常用的是油性笔，因此特别为大家介绍一下油性圆珠笔的特性。

油性圆珠笔

我们平时所称的圆珠笔一般都是指油性圆珠笔，它的笔头的球珠多使用不锈钢或硬质合金材料制成。球珠直径的大小决定了字迹线条的粗细。常见的球珠直径有 1mm、0.7mm 和 0.5mm 3 种（产品的笔身或圆珠笔芯上会注明）。圆珠笔的油墨是特制的，主要以色料、溶剂和调黏剂混合而成。常见的颜色有蓝、黑和红 3 种颜色。普通油墨多用作一般文字书写，特种油墨多用作档案书写。作档案书写用的油墨，在笔芯上一般注有记号，如国产笔芯就注有 DA 的字样。

油性圆珠笔是圆珠笔系列产品的第一代产品，从批量投放市场，至今已有 60 多年。经过长期的改进和完善，油性圆珠笔的生产工艺逐渐成熟，产品性能也更加稳定，保存期限更长，书写性能趋于稳定，现已成为圆珠笔类产品中的传统产品，油性圆珠笔所用的油墨黏度高，所以书写手感也相对中性笔重一些。

中性笔

书写介质的黏度介于水性和油性之间的圆珠笔称为中性笔；中性笔起源于日本，是目前国际上流行的

圆珠笔

中性笔