

手绘·数码插画

创意宝典

李金孺 / 著

○创作很简单：画我所想、笔随心动

■○找到自己：你一定能成为插画师

视频教程 素材
psd源文件 壁纸

手绘·数码插画

创意宝典

李金孺 / 著

○创作很简单：画我所想，笔随心动
○找到自己：你一定能成为插画师

J218
51

视频教程 素材
psd源文件 壁纸

RETURN AFTER FIVE DAYS

BUTLER BROTHERS

WHOLESALE ONLY

491 TO 497 BROADWAY

NEW YORK

图书在版编目（C I P）数据

手绘·数码插画创意宝典 / 李金孺著. — 长沙 :

湖南科学技术出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5357-7721-8

I. ①手… II. ①李… III. ①插图（绘画）—绘画技术 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第137301号

手绘·数码插画创意宝典

著 者：李金孺

责任编辑：何 苗

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路276号

<http://www.hnstp.com>

印 刷：长沙超峰印刷有限公司

（印装质量问题请直接与本厂联系）

厂 址：长沙市金洲新区泉洲北路100号

邮 编：410600

出版日期：2013年9月第1版第1次

开 本：710mm×1020mm 1/16

印 张：15.5

书 号：ISBN 978-7-5357-7721-8

定 价：49.80元

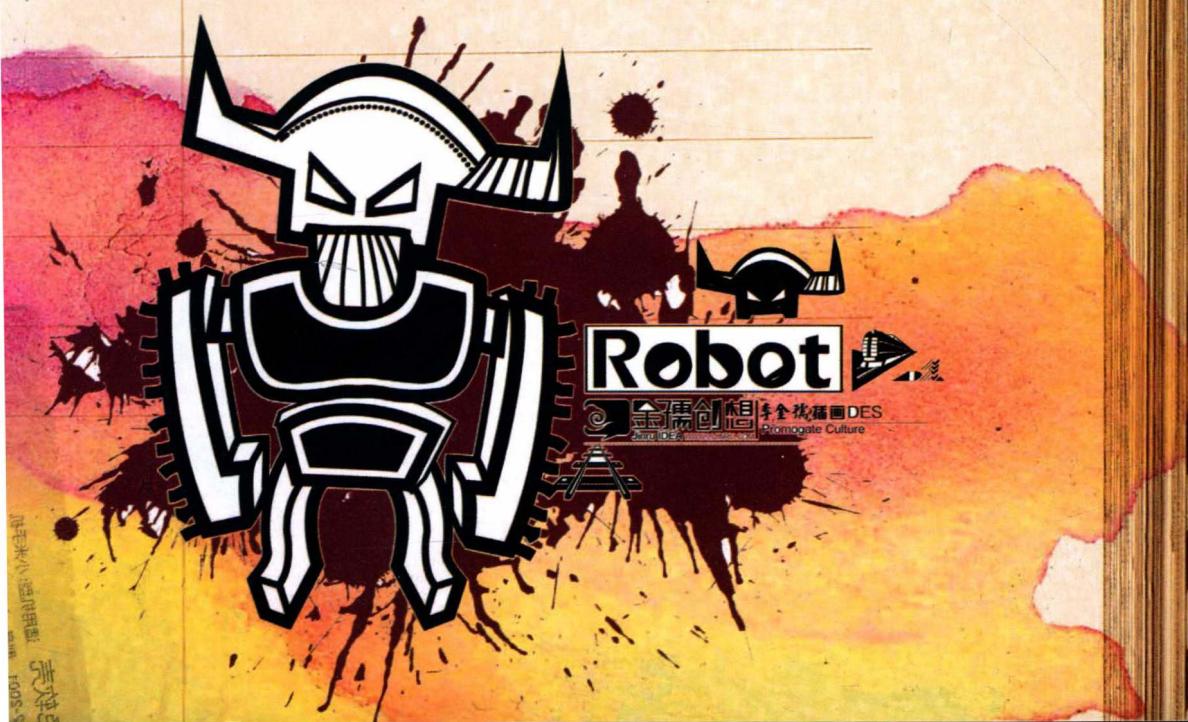
（版权所有·翻印必究）

前言

插画作为读图时代重要的文化组成部分，它介于物质和精神之间，是商业和艺术结合的产物，是这个时代人们生活的一部分。在今天，设计和插画视听随处可见，电影、电视、网络、移动无线等多种媒体混杂呈现着优美的视觉图像；是审美的愉悦，也是商品诉说的展现载体。它伴随着人们生活的吃、住、行、乐，是我们现代人生活的必需品。所以插画在近几年内高速地发展起来，被更多的人认知、理解，热爱插画和学习插画的人越来越多。网站展示、展会、杂志、图书、出版物多种形式的插画专著开始出现。在手绘和数码插画合成这个领域，目前国内的出版教程相对较少，大都引进欧美、韩日的插画师作品。笔者致力于插画研究，将所积累的知识展示交流，希望能和学习插画、热爱插画的朋友共同研究，丰富插画的艺术语言。

本书通过将手绘、现成品素材、电脑软件数码合成结合完成一幅幅极具表现力的视觉作品。素材与插画之间各取所长，融会贯通、相互映衬。手绘和数码合成是电脑科技和数码信息时代的必然产物，它解决了手绘生产速度上的缓慢和画面变化的单一；将手绘借助合成来表现显得更加实用，结合素材、现成品的拼接、叠加等手法，融入电脑软件的多种表现技巧，工整的图形对比、细腻的文字组合、绚丽的色彩交织、丰富的画面叠加等多种手法，让画面视觉效果更加丰富。作品适用于现代商业插画领域。

本书从创意的提炼到技法的表现，对插画实战过程做详细的讲解、演示。手绘技法采用有水溶性彩铅、马克笔、油画棒、水彩、炭笔等，使用的合成软件有Photoshop、Flash、Illustrator、SAI；是一本综合性插画创意表现技法探索教程。

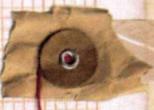

金孺创想 手绘·数码插画

创意插画教程经典教培 Illustration

www.jinru.com 李金孺 / 著

创意宝典

目录

第一章 插画之谈 1

01 每个人都是插画师 2

只要有画画的冲动就提笔挥毫，即使你没有绘画功底，只要用心表现就能算是一张涂鸦的插画作品，你就是涂鸦插画师；因为你表现的是你自己的思想。

02 自信是插画师成功的第一步 3

画画无非就是把想要表现的东西画出来，可以通过写实、写意、抽象、夸张、变形、涂鸦等手法，这些手法总有合适你的。所以要从自信开始，敢作敢为、不断提升自己，最后实现自己的理想目标。

03 创作很简单：画我所想、笔随心动 4

一切被称为表现思想的画面剖析出来不过就是元素符号的组合、堆砌。所以一开始学习插画必须做到画我所想、笔随心动，大师的最高境界也不过如此。

04 给自己一个定位：心有多大，舞台就有多大 5

给自己一个定位，是做什么样的插画师？朝着这个方向努力，一直坚持训练、创作，慢慢的你就有所收获。当你摸索到一定的规律，你会触类旁通，所有的困难迎刃而解。

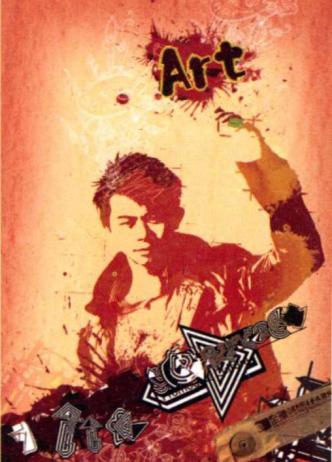
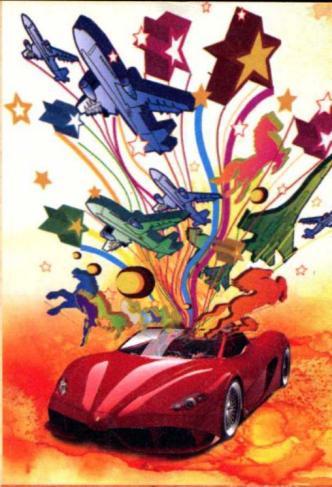
05 所有的插画教程只是为了鼓励你成为一个插画师 6

画有画法画无定法，我们看很多插画教程都各自有自己的方法，其实无外乎就三个方面，创作经验的积累、绘画功底、软件功底的积累程度。

06 找到自己：你一定能成为插画师，你就是插画师 7

就如艺术家不是教出来的一样，他的个性、才学、思想是老师教不出来的，是通过在教师的点拨中，学生们才认识到自己，认识到如何将思想、个性、技法结合表现出一个不一样的艺术风格作品。

第二章 插画创意、风格、表现 9

01 风格、意境 10

内容决定形式、还是形式决定内容，对于绘画创作来说是一个相互依附的关系，形式就是我们说的画面的形式风格，它是绘画媒介的载体，它的点、线、面、色即是绘画的语素，是构成画面的视觉元素。所以线条的长短、曲折，色彩的冷暖、明暗就是表现风格、营造意境的绘画语素。

02 手绘、素材、数码合成 11

手绘的线条、流淌色彩的自然，素材、现成品的拼贴肌理，电脑软件数码合成营造丰富的视觉盛宴是这个时代插画师必须具备的基本功。我们要了解各种工具、材料的特性，发挥各自的特点，进行整合应用，快速、高效、优质地提高插画生产力；这样才符合这个时代的要求，才能做一个真正意义上的商业插画师。

03 创意及表现——插画创意的来源及提炼过程 11

主题定位→发散联想→确定创意→实施表现

04 可知性与不可知性的探索——绘画语言、风格的随意性 12

有时候那种随意的效果就是你意想不到却一直追求的绘画风格，所以要不断地探索，在探索中寻找语言、寻找风格。

05 发现美、寻找美 13

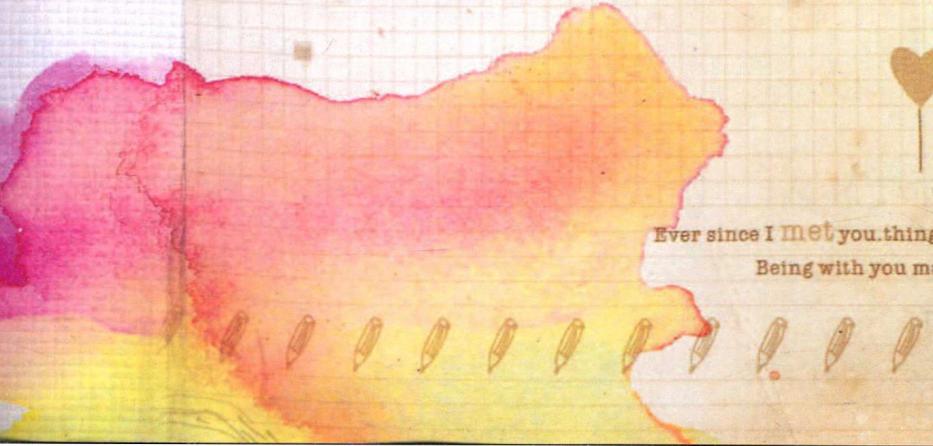
美在于发现，罗丹最著名的名言：“生活中不是没有美，而是缺少发现美的眼睛。”绘画表现客观事物和主观心理，不同的艺术家表现出来的作品样式、风格是千变万化的，我们要善于发现美，寻找美。

06 每一个符号都在说话，每一个元素都在表现意境 14

画面上提炼出来的元素，并不是简单的拼凑，每一个符号都在表达你所表现的主题；不管是作为画面的铺垫还是陪衬都要认真地对待，注意主次关系，什么符号放在什么位置、能说明什么都需要认真的考虑。今天的插画，大都是商业插画；商业插画的诉求就是为商品服务，所以我们要传达准确，达到商业目的。

07 关于灵感的培养 15

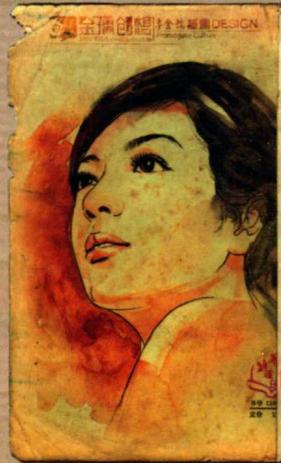
要多看、多读、多想、多问、多画，只要做到这几方面，广泛的涉猎，经常分析创意的绘画、广告等表现方式，剖析创作的动机、目的、灵感来源，经常这样学习、分析，灵感就会自然地出现。我们只有拓展视野，才能具备一个“生产”灵感的土壤，播下灵感的种子才能长出灵感来。

第三章 插画实例 17

01 红色里的紫色女孩 19

创意采用现代都市女孩头像和佛像拼接在同一幅画面中，佛像的眼神和现代女孩的眼神呼应，表现一种时代信仰之间的文化差别。佛像中女性美感和现代人们追求的视觉美感有许多相同之处，同时出现在画面中会引发某种思考和联想。

02 女人、车和鸟 33

作品元素采用时尚女人、汽车、鸟为组合，通过绚烂的色彩表现都市时尚文化与自然动物“鸟”之间并存的一种现实状态，体现一种人和自然之间的矛盾关系。物欲时代的美丽、工业时代的汽车和鸟之间的组合，给观者带来某种思考。

03 女人与凤凰 48

大部分合成都需要把背景抠出掉，这样方便错综复杂的合成叠加效果，一幅插画之所以丰富，靠的就是抠图出来的组合和叠加。

04 炫动的青春 67

女人成为时代图像的一个重要符号，不管是广告、电视、报纸都铺天盖地地展现着这一流行的文化符号。女性图形成为消费品、成为一种视觉审美，而都市女性也通过这种独特的性感魅力构成现代视觉的重要部分。本幅作品通过青春女性结合城市、纹样、飞机等时代元素组合，优美地批判着时代青春的美丽及伤感。

05 保时捷插画 87

创意根据保时捷标志奔马为创意源泉，奔马从跑车中飞奔而出，演变为飞机、战斗机，寓意这款跑车的速度之快。画面采用万花筒式的火花喷发而出，更突显保时捷汽车的个性及高贵。

06 艺术我做主 113

创意采用人物剪影叠加的丰富效果结合自由喷洒的墨点为主要元素，人物动作和墨点相呼应体现艺术我做主的主题；工整的涂鸦、抽象的文字和水彩墨点的自然流淌肌理对比，统一的画面色调体现着画面的主题。

07 机器人T恤 131

牛头机器人和墨点结合，创作一种暴力式的机器人之美。通过墨点的衬托，让机器人这种工业味道更足，更突显出机器人的力量之美。标志和英文的组合是画面的细节，让这个简单的图案通过对比显得丰富，标志组合决定画面细节的完整性。

08 兔子在哪里 155

创意采用兔子在都市生活的困惑，寓意城市化生活对生态的影响。动物的森林世界已经变成城市的繁华，用“兔子在哪里？”质问人们，警示人们对环境的保护。

09 记忆中的女孩 169

表现一种旧照片、旧书效果的记忆，用水彩和旧书合成的效果来完成。做到一种曾经美好的记忆，是在课堂上本子里绘制的梦中情人，是青春年少时的感动，通过“旧”的味道表现美好的过去时。

10 望远镜 177

用几种不同的方式拼接组合，用电视机和人组合，表现读图时代图像和人融为一体的关系。“望远镜”和这个电视机人头组合在一起，也表现了这个时代人们处于观看图像和被观看的一种视觉矛盾。

11 下雨了 185

用儿童画涂鸦的创意手法来表现，从创意到实施都模仿儿童画的思维。画面直白地通过下雨了这一主题，表现小孩眼中的有趣事：飞鸟、木马、小鸡每一个可爱的物件都是童年的记忆。

12 518印象 193

作品以518印象为创作主题，通过对518艺术区的感受印象为创作灵感，通过照片处理成图像合成为插画，将多种表现对比展现出一幅丰富的视觉插画。创意采用雕塑的呐喊、人的呐喊，将声音成放射状放射出人物。给人一种奇妙的思考。

13 和小鸟一起飞 209

涂鸦方式表现方盒子小孩和小鸟飞翔，趣味性地再现儿童时代的想象；通过结合电脑工整图形的对比，让插画丰富起来。

14 摩登女孩 217

创意表现都市摩登女孩的时尚，采用水溶性彩铅绘制出一种时尚女孩的性感。结合背景城市、女孩来表现都市生活的热闹及繁华，同时也给人们带来某种思考。

15 绚丽的荷花 227

创意采用美女结合荷花来表现一幅视觉绚丽的插画作品，通过水彩绘画的对比结合电脑合成、电脑绘制工整图形进行合成。表现美女和花的美丽、纯洁。

附录 视频教程光盘 236

- 01 绘制过程视频教程 236
- 02 PSD源文件 237
- 03 背景素材 238
- 04 主题壁纸 238

第一章 插画之谈

- 01 每个人都是插画师
- 02 自信是插画师成功的第一步
- 03 创作很简单：画我所想、笔随心动
- 04 给自己一个定位：心有多大，舞台就有多大
- 05 所有的插画教程只是为了鼓励你成为一个插画师
- 06 找到自己：你一定能成为插画师，你就是插画师

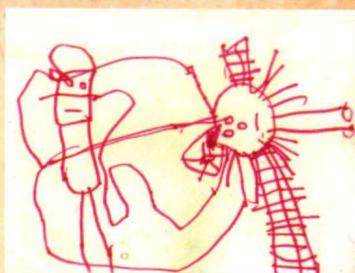
第一章 插画之谈

01 每个人都是插画师

研究西方的成功学你会发现，所有的成功学都是对人的激励，成功是自信加不断努力的结果。这些都科学的反映了人的潜能开发是无限的；每个人都可以获得成功，成功本无方法，但是对于在迷失道路上的人们，成功是有方法的。

就如插画，只要你喜欢插画，每个人都是插画师。这个命题我们不是泛泛而谈，确实如此。插画是什么，最早是文字的附庸，是为点缀文字而存在的插图；如今插画独立成科，插画可以为文字解释也可以表现插画师自己的思想。只要有画画的冲动就提笔挥毫，即使你没有绘画功底，只要用心表现就能算是一张涂鸦的插画作品，你就是涂鸦插画师；因为你表现的是你自己的思想。比如2-4岁的小孩画画，大人是看不出他画的是什么，但他自己知道自己画的是什么；他会告诉你这个人穿什么样的衣服、拿什么样的枪、戴什么样的帽子，他这么一说你再看看他的画，你会发现他画的是对的，只不过是他按自己的表现手法去塑造而已。因为他没有束缚，想画什么就画什么。从某方面2-4岁的小孩接近插画师，和插画师的创作表现是一样的；只是专业插画表现是为商品服务、是有目的的，而小孩是无目的的。而往往人们是通过学习，最后受到束缚，离真理越来越远，想到做插画师，被插画师名号吓倒了。

佛家哲学说：“明心见性，见性成佛。”就是说你认识到真正的自己、原来的自己你就能开启智慧之门，开启了智慧你就有不可估量的能量，你就会用智慧去经营你的人生。这个时候心有多大，舞台就有多大，只要你去想、你去做就能成功。所以相信自己，每个人都能成为插画师。

未经过绘画训练4岁小朋友黄晨晨涂鸦

未经过绘画训练7岁小朋友徐士棋涂鸦

未经过绘画训练20多岁的黄罗涂鸦

02 自信是插画师成功的第一步

我们说了西方的成功学是对人的激励，是对自信的确认。只要能做到这点你还有什么不能做的呢？人类由原始时代发展到现代工业、信息时代，就是因为人相信可以通过双手改变生活，可以通过工具改变自然。

画画无非就是把想要表现的东西画出来，可以通过写实、写意、抽象、夸张、变形、涂鸦等手法，这些手法总有合适你的。功底不好可以选择涂鸦的方式进行表现，功底一般就可以用一些夸张的手法表现，功底很好可以用写实的方式表现。通过一边创作进入插画的学习、研究状态，同时慢慢提升自己，长期如此你就能积累到一定的经验，功底自然得到提升。当然不是说涂鸦就很简单，只是说在功底不好的情况下要进行创作，可以采取先从涂鸦兴趣入手，提升自信。以上选取任何一种表现手法结合自己的功底应用都可以完成创作，所以要从自信开始，敢作敢为、不断提升自己，最后实现自己的理想目标。

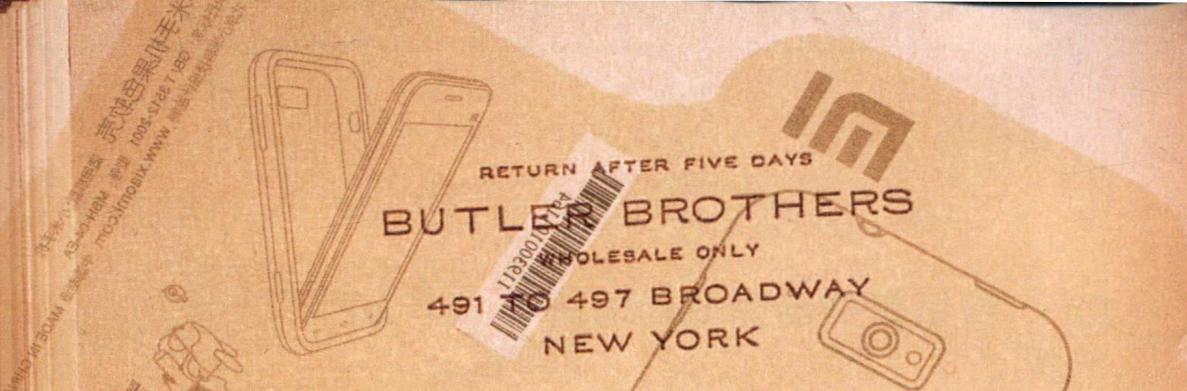

4岁小朋友黄晨晨涂鸦手法表现人物绘画

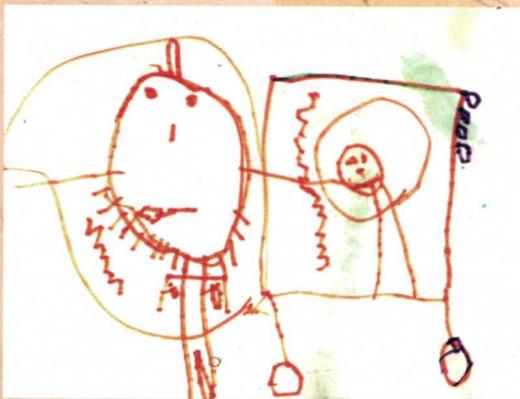
未经绘画训练的黄罗涂鸦直接表现对象

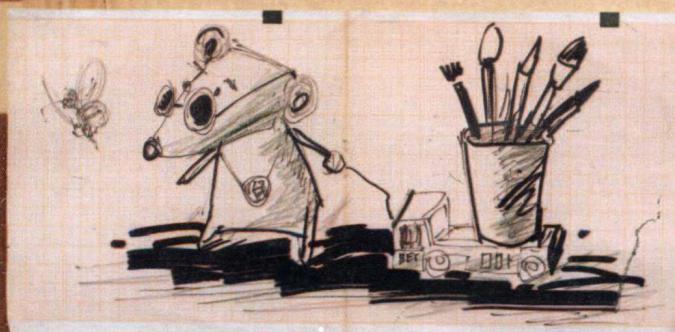

03 创作很简单：画我所想、笔随心动

创作是什么，其实很简单，就是画我所想、笔随心动。开始的时候自己想画什么就画什么，不要被主题和内容困扰，先进入绘画的狂热阶段，到你积累一定程度你会发现，所谓的主题创作也只是元素选择和图形意味的穿插组合。一切被称为表现思想的画面剖析出来不过就是元素符号的组合、堆砌。所以一开始学习插画必须做到画我所想笔随心动，大师的最高境界也不过如此。你最终明白这个道理，你就知道该怎么做了。

4岁小朋友黄晨晨涂鸦戴帽子的老头叼着烟

04 给自己一个定位：心有多大，舞台就有多大

给自己一个定位：是做什么样的插画师？朝着这个方向努力，一直坚持训练、创作，慢慢的你就有所收获。当你摸索到一定的规律，你会触类旁通，所有的困难迎刃而解。到这个时候，你就知道原来什么东西都是靠学习、积累，所以你必须树立好自己的人生目标，搞好每个阶段的定位，这个学习阶段我要成为什么样的插画师、下个学习阶段我将如何提高自己，都要给自己的定位规划，这样有条不紊的进行学习和工作，你的工作效率和学习效果将得到很快的提升。当你明白这个道理的时候，还有什么不能去做呢。

4岁小朋友黄晨晨涂鸦人和房子

RETURN AFTER FIVE DAYS
LER BROTHERS
WHOLESALE ONLY
1 TO 497 BROADWAY
NEW YORK

05 所有的插画教程只是为了鼓励你成为一个插画师

画有画法画无定法，我们看很多插画教程都各自有自己的方法，其实无外乎三个方面：创作经验的积累、绘画功底、软件功底的积累程度。当然作为学习者要多研究各种插画教程，大部分除了讲解技法以外都是鼓励你成为一个插画师，看多了就明白其中的规律，就找到自信、找到自我的定位，这样慢慢地你就会变成一位优秀的插画师。

06 找到自己：你一定能成为插画师 你就是插画师

英雄谁属 非你莫属

所谓找到自己就是寻找到那个自信的、真正自己，人们往往在学习庞杂的知识中迷失自己，浮躁的学习和工作让人们迷失在表象当中，学得越多，忘记越多，学得越多，迷失越多，忘记真正的“本我”，被世俗化“物化”，于是观察和认识事物往往通过简单的表象进行判断，所以把自己的理想认为是高不可攀，其实只要正确地认识自己，顺应事物发展的规律，你的目标就会慢慢的实现。所以找到你自己很重要，明白了你自己，你就明白如何成为一个插画师。就如艺术家不是教出来的一样，他的个性、才学、思想是老师教不出来的，是通过在教师的点拨中，学生们才认识到自己，认识到如何将思想、个性、技法结合表现出一个不一样的艺术风格作品。所以一定要相信自己，你一定能成为插画师。

第二章 插画创意、风格、表现

- 01 风格、意境
- 02 手绘、素材、数码合成
- 03 创意及表现——插画创意的来源及提炼过程
- 04 可知性与不可知性的探索——绘画语言、风格的随意性
- 05 发现美、寻找美
- 06 每一个符号都在说话，每一个元素都在表现意境
- 07 关于灵感的培养