

图书在版编目 (CIP) 数据

爱绘生活：24位插画师的插画教室 / 曾凡丽编著

— 北京：人民邮电出版社，2011.7

ISBN 978-7-115-25600-3

I. ①爱… II. ①曾… III. ①插图—动画制作软件

IV. ①J218.5-39

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第105474号

内 容 提 要

这是一本讲解如何爱上插画的书。

本书整理了24位插画师的心得与技法。全书共分为6个部分。第1部分为开篇语，以“我们爱插画”为出发点讲述了插画的魅力；第2部分讲的是“现在”，讲述了24位插画师的职业经历、作品赏析及自己的拿手技法；第3部分讲的是“过去”，讲述了24位插画师的插画成长历程；第5部分讲的是“未来”，讲述了24位插画师的插画梦想；第4部分和第6部分，分享了24位插画师在学习插画的过程中，对他们影响最大的图书、网站。

书中包含了大量精彩的插画作品赏析，风格各异，语言轻松易懂，插画师们更是把自己多年的经验无私地奉献出来，极具学习价值。

本书非常适合即将投身于插画行业的设计师以及插画爱好者阅读。

爱绘生活——24位插画师的插画教室

-
- ◆ 编 著 曾凡丽
责任编辑 孟 飞
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：17.5
字数：491千字 2011年7月第1版
印数：1—4 000册 2011年7月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-25600-3

定价：59.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

灵猫
· 武汉

Jimmi
· 江门

Butu布兔
· 北京

甘俊
· 上海

Namu拿木
· 兰州

Fannie
· 上海

麦田
· 上海

FAY

Fayfay
· 上海

肚子
· 北京

黛西
· 上海

贝贝熊
· 武汉

罗小这
· 沈阳

妮莹莹
· 广州

花开天堂
· 深圳

小花与美丽
· 武汉

蓝风花
· 北京

东子
· 武汉

阿布
· 宜昌

Sunflower
· 武汉

灯泡同学
· 上海

蓝
· 青岛

Zasu
· 上海

蛋蛋
· 武汉

戏娃儿
· 宁波

Part 1 我们爱插画

开篇 ····· 9

Part 2 插画进行式

- 01 赋予造型生动的表情 ····· 麦田 15
- 02 怎样表现人物结构 ····· Namu拿木 23
- 03 儿童插画的构图 ····· 妮莹莹 33
- 04 设计感青春类插画构图 ····· Butu布兔 41
- 05 场景建筑的构图 ····· Zasu渣麩酥 53
- 06 Photoshop的图层运用 ····· 贝贝熊 61
- 07 Photoshop儿童类插画的上色技法 ····· 戏娃儿 71
- 08 Photoshop儿童类插画的上色技法 ····· 罗小这 81
- 09 Painter儿童插画的上色技法 ····· Jimmi 91
- 10 Photoshop 儿童类中国风插画绘制技法 ····· 东子 101
- 11 Photoshop涂鸦风格插画技法 ····· Sunflower 111
- 12 Flash绘制作可爱类矢量插画技法 ····· 蛋蛋 121
- 13 Illustrator绘制作可爱类矢量插画技法 ····· 阿布 131
- 14 Flash绘制时尚矢量插画技法 ····· Fannie 141

16 儿童杂志读物封面的插画设计 ····· 蓝风花 161

17 商品包装插画设计 ····· 甘俊 171

18 如何让画面传递情绪 ····· 黛西 183

19 休闲风格绘本的整体构思 ····· 灯泡同学 193

20 水彩风格绘本的创作过程 ····· 肚子 203

21 儿童风格绘本的创作过程 ····· Fayfay 213

22 彩铅的运用方法 ····· 蓝 225

23 淡彩插画的表现技法 ····· 灵猫 235

24 水彩插画的表现技法 ····· 小花与美丽 245

Part 3, 我们的过去 成长的足迹 ····· 257

Part 4, 好绘本推荐 影响我们成长的绘本 ····· 267

Part 5, 我们的心愿 我们想拥有的未来 ····· 273

Part 6, 好网站汇集 国内外优秀插画网站推荐 ····· 277

part 1,

我们爱插画

WE

illustration

开篇

我们爱插画。

曾几何时跟不同工作领域的朋友提起插画，他们都会一头雾水地问“插花？哦，插画，是什么？插画究竟是什么？插画，西文统称为“illustration”，源自于拉丁文“illustratio”，意指照亮之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。

这样的解析简单明了，但又太宽泛。每当大家从包装或是随处可见的广告里看到插画时，基本上用眼我们也能感觉得出这些画面具有时尚新颖感，它有别于传统绘画，因为画面不仅表现新颖而且追求设计感；它有别于漫画，因为插画有着很丰富的变化元素；它也有别于设计，因为具有很浓的绘画元素，但又不是素材的重新组合；最后，插画不是以表现画技为主的，它突显感染力和想像力。

插画的最大特征就是多元化，谁都很难给插画进行分类，因为好的插画都展现出了画者浓浓的 personal 魅力，因为独一无二，所以才有吸引力。有的插画用于产品设计和商业广告，以

视觉传达为主，注重表现力和冲击力，吸引人的眼球；有的插画能够释放人们的情感，或是引领人们到不同的想像空间里，此类多见于绘本图书。

不管我们从事什么行业，美好的画面总是给我们带来美的享受，各式各样风格的插画运用于很多不同的领域，如商品包装、广告设计、图书绘本创作等方面。插画有别于绘画类作品的一个主要原因是，它与商业设计密切相关，透着时代的气息，也正在一步步被更多的人接受和喜爱。

插画的魅力一直吸引着我们，我们也幸运地能一直从事插画工作，而此时的你如果也同样喜欢插画，想画或是想从事这方面的工作，如果内心真的有这份对插画的喜爱，请不要迟疑。书中24位插画师大部分长期从事插画工作，将和大家一起分享插画绘制技法，希望大家能从中学到不同的表现手法，找到适合自己的风格，尝试新的创作方式，找寻一个新的

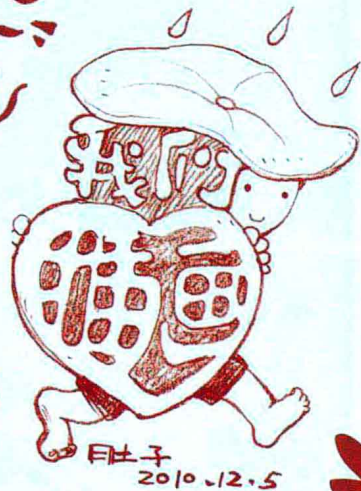
自己；同时在这里插画师们也和大家一起分享心得。倘若喜欢，请坚持，只要坚持自己喜欢的事物，有朝一日一定会像花儿一样美丽地绽放。

时常会遇到有些朋友因为喜欢插画而不得不提的问题，没有美术基础是否能画插画？我年龄并不小了，学插画是否晚了？希望我们这24位插画师的过去的小故事能帮大家解答心中的疑惑。大部分人都不是天生就会选择插画，当他决定下笔画时，每天动笔画都是在打基础；所谓时间是否合适，如果你真的热爱插画，这是可以花一辈子去追逐的，哪怕40岁、50岁的时候才开始都不晚，生活感悟体会得越多，画面的内涵可以越充实越具有魅力！

希望通过24位插画师的作品，能让大家更全面地了解插画的多元风格和绘画技法，如果大家看后有立马开始动笔画的念想，这将是我们最珍贵的回报，我们前行的道路上将会有更多新的同伴一起来感受插画给我们带来的充实和多彩的生活。

我們愛插畫 jimmi

我們愛插畫

灵猫

我們愛插畫 FAY

我們“♥”插畫

我們插畫 小花与美羽

我

我們愛插畫

我们 Love 插画

BUTU

我们爱插画

我们爱插画

我们爱插画

Fannie 张贵芳

KT泡同学

我们爱插画

爱·我们插画

我们爱插画
娃娃

画
一盒西

part 2

插画进行式

麦田

喜欢自由自在的生活，向往淡泊宁静的人生。

麦田出生于江苏，目前居住在上海，是个喜欢漫画的自由插画撰稿人。

曾在中国少年雏鹰网、国家动漫游戏产业振兴基地做过网页设计师，然后从事过动画设计和游戏设计。

想了解她更多的作品，请浏览网站：

<http://blog.sina.com.cn/xyiwwk>

刚开始画少儿社的低幼《识字》书时，电脑使用水平相当差，基本上都是手绘后扫描，然后在Photoshop里面上色，什么Flash、Painter啊等软件我都不会用，好单纯吧，哈哈！现在翻翻那个时期画的书，用一个字来形容，就是“嫩”！而且线条好僵硬，就像别人都欠我钱似的，犹如钢丝一样的线条竟然出自我的芊芊玉手，悲剧啊……最后我痛定思痛后总结出原因了，也许跟我充满正义感的性格有关，闪光！闪光！撒花！撒花！

可能是射手座的原因，我性格自由奔放，脑海中一天到晚总会冒出很多奇怪的想法，如果你也是射手，那么，你懂的。每当这个时候我就喜欢涂鸦，画些不是主流的，自己开心的图，然后压箱底，嘿嘿！来，BS我吧！其实我想说的是，不管是画图也好，做其他任何事情也好，只要开心，开心最重要。都说不想当将军的士兵不是好士兵，但是我觉得，人生贵极是王侯，浮利浮名不自由。争得似，一扁舟，弄月吟风归去休。就这样淡定地画画图，很好。

每次编辑给我文稿，然后说什么时间交稿，我基本上是等到快交稿了才加班加点地画，这点很不好，大家别学我啊。不过我已经决定改正这个缺点了，我们一起进步吧！

最近越来越喜欢画儿童插画了，每当想起有那么多小朋友看到自己画的插画，心里就很开心，充满幸福感。所以我要更加努力地画出小朋友们喜欢的儿童插图，这是件美好的事情！让我们都来开开心心地画图吧！

