

创意绘本

技法从入门到精通

1支笔 + 1张纸 = 快乐涂鸦与分享美好

飞乐鸟 编著

让每个喜欢绘画、热爱绘本的人都成为令人感动的绘本家！

即使连简笔画都不会，本书也能让你
沉浸在涂鸦的快乐与成就感当中

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

图书在版编目 (C I P) 数据

创意绘本技法从入门到精通 / 飞乐鸟编著. -- 北京
: 中国水利水电出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-5084-8522-5

I. ①创… II. ①飞… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第065783号

书 名: 创意绘本技法从入门到精通

作 者: 飞乐鸟 编著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: sales_bookexplorer@163.com

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 北京世汉凌云印刷有限公司

规 格: 187mmx260mm 16开本 10印张 79千字

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 32.00元

凡购买我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页的, 本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

创意绘本

技法从入门到精通

飞乐鸟 编著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

想快乐就是这么简单

希望图图能变得简单易画

希望自己的插图别人看到会开心地笑

希望重温小时候画图的快乐时光

当自己拿起画笔

“快乐”

就会源源不断地

出现在你的笔下哦

想快乐就是这么简单，拿起画笔，把你身边的东西全部变成快乐的杂货吧！

挑选你想要的绘画工具

画绘本的手绘工具众多，最简单的你可以拿一只铅笔在绘图本上直接就能画画，但是在创作不同风格绘本或者是在不同材料上画图的时候，所需要的绘画工具肯定五花八门，所以挑选合适自己的绘画工具非常重要。

常见绘画工具大集合

不同的工具制作不同感觉的插图

绘画工具比较多，不一样的使用方法和不一样的材质，画出来的感觉也不同。

一次性针笔——携带方便，任何纸张都能用，但颜色都是黑色，用来描边很不错，此笔有粗细之分可以根据自己的喜好挑选哦！

细

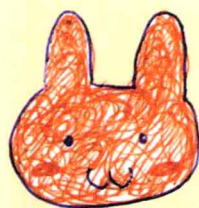
粗

蜡笔——蜡笔是油性画笔。笔触比较粗大，是小朋友很喜欢用的画笔之一，颜色丰富，不用削笔，画起来相当方便

水彩笔——是水性画笔之一，在用的时候平涂很方便，但是层次比较少，颜色非常鲜艳

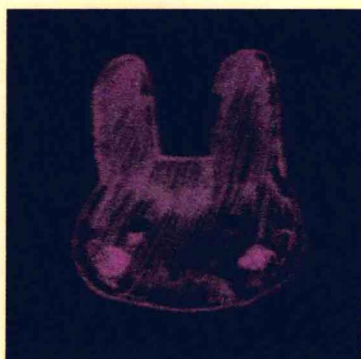
彩色圆珠笔——分为水性和油性，是非常好的画材，颜色丰富，方便携带也不用削笔，任何时候和地点都能画，非常的随性哦

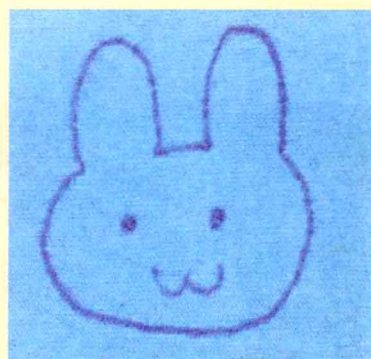
彩色铅笔——颜色丰富，手绘感强，画出来的图图层次丰富，便于修改，也是非常不错的绘画工具

陶瓷笔——顾名思义就是可以在陶瓷上作画的神奇画笔，杯子、盘子都能轻松画上去，但是动笔前绝对要先想好，这个可不能轻松地擦去

果冻笔——里面有粉状物，画出来不一会就能凝固，有一点厚度，能附着在塑料、纸张、金属、玻璃上

记号笔——带油性的画笔，很难被洗去，可以在布匹上使用

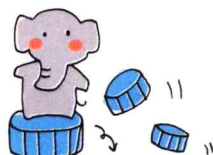
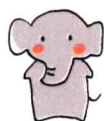
通过画笔让简单的物品充满生气

留心观察周围的事物，有些看上相当简单的东西也存在着不可思议的魅力，当然，这要通过你的大脑进行想象。

今天包包里刚好有一个喝完的饮料小瓶，就拿它来做模特吧。

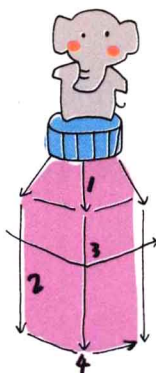

①在众多你喜欢的卡通公仔里挑选一个画出来

②在底部画一个瓶盖

③观察一下瓶身的构造按箭头方向将它画出来

加一些手部的晃动会变生动一些

④给瓶身画上标签，文字可以自己写哦

这是一只喝完的咖啡随行杯，看上去相当普通，让我们来简单想象一下它能变化的样子。

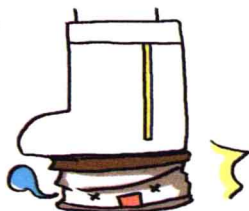
将杯子想象成一位绅士，手拿鲜花，脱帽向你行礼，杯盖变成绅士帽，超可爱的

加上了人物表情的杯子少女，戴着小花，脸红红的，喝着果汁

啊！杯子先生被踩瘪了

杯子先生似乎肚子疼，疼得都冒汗，杯身也皱起来了

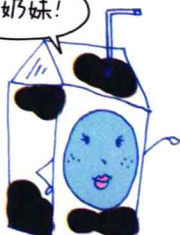

瓶瓶罐罐们的集会~

嘿！我是可乐！

牛奶妹！

飞船起飞！

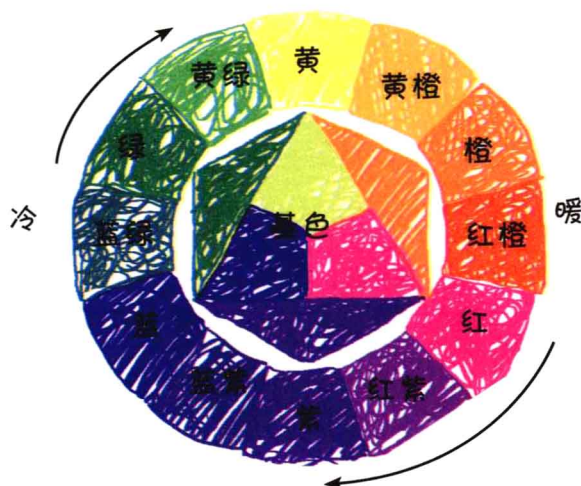

咔咔

运用颜色的魅力丰富我们的绘本

颜色的魅力无穷大，它们能让你笔下的世界变得五彩缤纷，它是绘本制作中不可或缺的哦，色彩也能调动人的情绪，让郁闷的人变得开心起来，有色彩的绘本绝对加分。

先了解一下基本的颜色构成，这是个12色的色环

色环就是在彩色光谱中所见的长条形的色彩序列，只是将首尾连接在一起，使红色连接到另一端的紫色。色环通常包括12种不同的颜色。

基色是最基本的颜色，通过按一定的比例混合基色可以产生任何其它颜色，也就是常说的三原色。二次色是橙绿紫，是通过红黄蓝混合出来的颜色。三次色是由原色和二次色混合出来的，也就是最外圈的12种颜色。

我们在画画的过程要学会灵活使用这些颜色搭配，并慢慢地找出搭配规律。

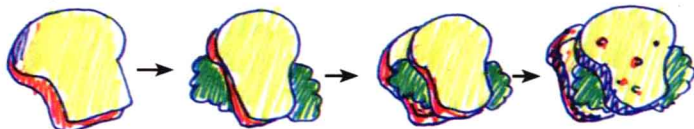
在画绘本的时候一般使用手绘和电脑绘制两种方法，可依据个人喜好，只要是爱画画，两种方法都难不倒你的！

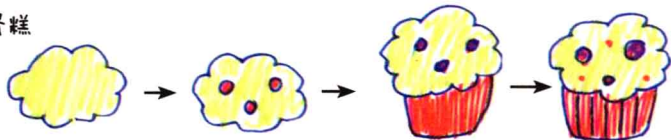
用美妙的颜色，通过手绘的方式，我们来制作一份菜单。

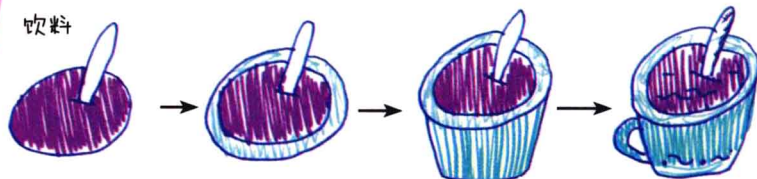
三明治

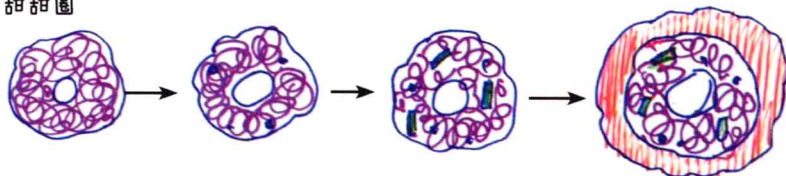
小蛋糕

饮料

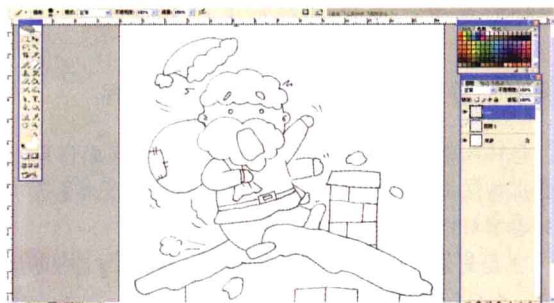

甜甜圈

用电脑绘制颜色的方法

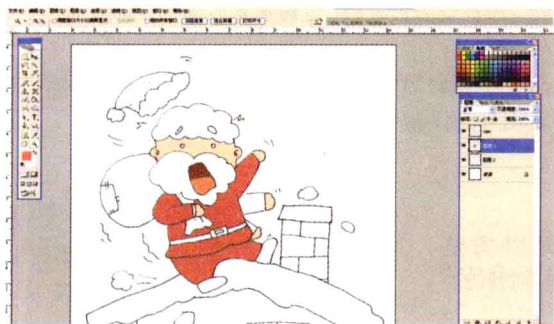
使用软件：ADOBE PHOTOSHOP

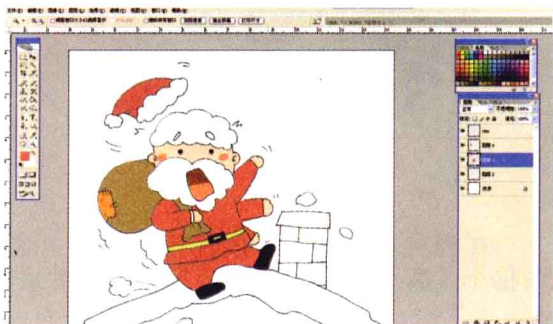
① 将一个圣诞老公公的图片用扫描仪扫描进电脑中。

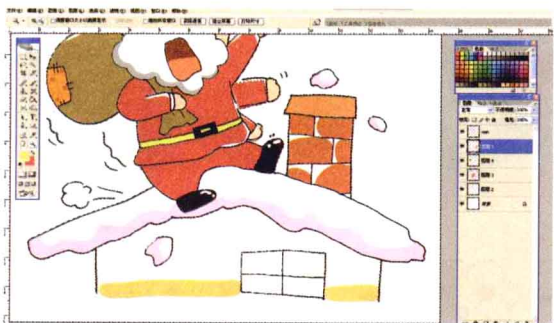
② 另建一个图层用画笔工具将皮肤的颜色涂满。

③ 衣服和裤子部分涂成大红色。

④ 涂出帽子和口袋的颜色，口袋上有个补丁，可用不同的颜色突出哦。

⑤ 现在将房子的颜色大概涂出来，注意屋顶雪的部分不用涂满，在靠下的位置用淡淡的粉红画一些阴影就可以了。

⑥ 给头发和胡子的部分加上一些灰色的阴影。

⑦ 动态符号的位置上色也不要忽略了哦。

⑧ 加上蓝色的夜空背景就完成了！

圣诞快乐！

前言

无论你是希望“图图”能够变得简单易画，不用再随身带着橡皮擦来擦去，还是希望自己的插图别人看到就会开心地笑，或者仅仅是想重温小时候画画的快乐，相信你都能够在这本书中找到答案。

绘本的方式是自由的，我们可以随意地画出各种各样的可爱小图案，也可以用漫画形式记录自己身边的有趣故事。除了画在白纸上，还可以使用不同的工具，画在各种信封、信纸、贺卡、照片和生活小物品上，瞬间让身边平凡的物品像拥有了生命，活了起来。

我们将教大家轻松画绘本的要诀，带大家感受绘本的无穷魅力。结合绘本式幽默的讲解，介绍身边各种简单而又有趣的人物、动物、食物、环境等的画法。用特别的方式教会大家怎样运用自己的大脑抓住瞬间的灵感，如何利用无穷的想象力画出极具魅力的创意，并将这些可爱而特别的绘本插图运用到生活的点滴中，装饰出属于自己的美好生活。

即使你是没有任何绘画基础的人也能从简单到复杂，从画身边的小物到个性化的绘本，一步一步慢慢进步。

画画最重要的就是能够乐在其中，让手随着自己的心情在纸上挥舞。所以不用耗费很多时间，不用准备繁杂的工具，传统的画画规矩都可以不用在意，只要准备好最简单的纸和笔，轻轻松松画出自己的心情，去体会并享受画画给你带来的最单纯、最自在的乐趣。用我们自己亲手制作的绘本谱写温馨旋律与幸福的感动！

想快乐就是这么简单！

编者

目录

想快乐就是这么简单
挑选你想要的绘画工具

常见绘画工具大集合

不同的工具制作不同感觉的插图

通过画笔让简单的物品充满生气
运用颜色的魅力丰富我们的绘本
用电脑绘制颜色的方法

前言

第1章 活动活动手，简单画画看

1 用画笔能变化出多少线条花样 /14

2 几何图形是画画的好帮手 /16

3 简单画画看 /17

(1) 食物 /17

(2) 植物 /18

(3) 交通工具 /19

(4) 建筑 /20

(5) 动物 /21

(6) 人物 /22

4 简单的图案组合 /23

(1) 华丽的分界线 /23

(2) 边边与框框 /25

第2章 从自己喜欢的小东西着手

1 各种各样的水果 /28

- (1) 教你画水果 /28
- (2) 动手来画各种好吃的水果 /29
- (3) 欢迎来到水果店 /31

2 可爱的动物 /32

- (1) 教你画动物 /32
- (2) 动手来画各种可爱的动物 /33
- (3) 野生动物园的周末 /35

3 奇奇怪怪的海洋生物 /36

- (1) 教你画海洋生物 /36
- (2) 动手来画奇怪的海洋生物 /37
- (3) 海洋馆欢迎你 /39

4 好喜欢吃的零食 /40

- (1) 教你画零食 /40
- (2) 动手来画你爱吃的零食 /41
- (3) 幸福的糖果屋 /43

5 各种各样的玩具 /44

- (1) 教你画玩具 /44
- (2) 动手来画各种有趣的玩具 /45
- (3) 充满童年回忆的玩具屋 /47

6 要开始做饭咯 /48

- (1) 教你画瓶瓶罐罐 /48
- (2) 动手来画常见的厨房用品 /49
- (3) 开心厨房 /51

7 好好打扮一下 /52

- (1) 教你画服饰 /52
- (2) 动手来画你的各种可爱装备 /53
- (3) 服装店逛一逛 /55

8 美丽的植物 /56

- (1) 教你画花儿 /56
- (2) 动手来画你最爱的植物 /57
- (3) 让人陶醉的花店 /59

9 各种各样的桌椅 /60

- (1) 教你画椅子 /60
- (2) 动手来画你心仪的桌椅 /61
- (3) 逛逛家具城 /62

第3章 简单学会画人物

1 先从头部开始画 /64

- (1) 形形色色的五官 /64
- (2) 可爱又有趣的发型 /66
- (3) 丰富的脸部表情 /67
- (4) 玩一玩表情小游戏 /68

2 来画身体吧 /69

- (1) 身体的组成部分 /69
- (2) 手脚该怎么画呢 /70
- (3) 身体的各个角度 /71
- (4) 来画画肢体动作吧 /72
- (5) 试着画画两个人的组合 /74

第4章 塑造丰富的人物角色

1 绝对少不了的符号 /76

- (1) 天气符号 /76
- (2) 动态符号 /77
- (3) 情感符号 /78
- (4) 表情符号的应用 /79

2 尝试画画人物角色 /80

- (1) 小朋友的角色 /80
- (2) 女性的角色 /82
- (3) 男性的角色 /84
- (4) 你喜欢的电影角色和卡通角色 /86

3 给角色增加小道具 /88

- (1) 面具 /88
- (2) 帽子 /89
- (3) 武器 /90
- (4) 小宠物 /91
- (5) 设计12星座的头盔 /92

4 将人物角色与物品组合起来 /93

- (1) 人物与生活用品的奇妙组合 /93
- (2) 人物与交通工具的奇妙组合 /94
- (3) 人物与花花草草的奇妙组合 /95
- (4) 人物与幻想世界的奇妙组合 /96

第5章 让画笔追随你的想象力

1 用你的想象力画出拟人化的有趣角色 /98

- (1) 动物拟人角色 /98
- (2) 蔬果拟人角色 /100
- (3) 小物件也可以拟人 /102

2 生硬的文字也能变得有创意 /104

- (1) 变一变字母 /104
- (2) 变一变数字 /105
- (3) 变一变中文字 /106
- (4) 学会在生活中使用创意文字 /107

3 由简单事物引发出你的无穷想象力 /108

- (1) 由纸盒引发的想象 /108
- (2) 由水杯引发的想象 /110
- (3) 由一朵云引发的想象 /111
- (4) 由一棵树引发的想象 /112

第6章 生活中无处不在的小绘本

1 用绘画来装饰你周围的物品 /114

- (1) 装饰照片 /114
- (2) 便签纸的设计 /116
- (3) 超可爱日记本 /117
- (4) 旅行笔记 /119

2 DIY的绘本生活 /121

- (1) 手作纸片娃娃 /121
- (2) 礼品包装 /123
- (3) 环保袋也可以自己画 /125
- (4) 信封信纸的制作 /127

第7章 进入绘本的世界

1 尝试画下身边的小故事 /130

- (1) 收集生活中有趣的故事资料 /130
- (2) 构思和刻画故事中的角色 /130
- (3) 画出大概的故事结构 /131
- (4) 细致的绘制过程 /131
- (5) 绘本中对话框的运用 /132

2 如何画出好玩的四格漫画 /133

- (1) 四格漫画的绘制过程 /133
 - 在画之前的准备
 - “Z”字形的排列方式
- (2) 四格漫画范例介绍 /135
 - 范例1 可以省钱了
 - 范例2 景色好

3 六格漫画一样可以手到擒来 /137

- (1) 六格漫画绘制过程 /137
- (2) 六格漫画范例介绍 /139
 - 范例1 奇迹
 - 范例2 买东西

第8章 灵活多变的绘本类型

1 随意记事小绘本 /142

- (1) 生活记事 /142
- (2) 旅行游记 /143

2 温馨的儿童绘本 /144

- (1) 童话故事 /144
- (2) 寓言故事 /145

3 记录成长的绘本 /146

- (1) 宝宝的成长记录 /146
- (2) 宠物的成长记录 /147

4 爆笑真人绘本 /148

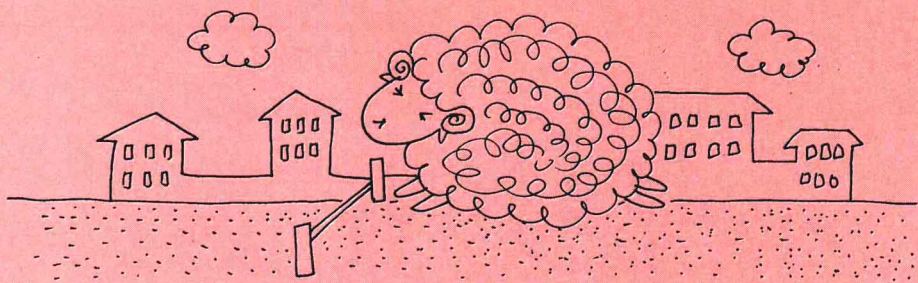
附录1 画好绘本的秘密 (解除读者烦恼篇) /152

附录2 参考图案大集合 /156

第1章

活动活动手，简单画画看

很多可爱的小图案都是随心所欲画出来的。这些简单而随意的图案有时是由简单的图形变换出来的，有时是现实中的事物简化出来的，还有的时候是我们天马行空构思出来的。不过，这些令人心动的画面到底是怎样完成的呢？快点拿出一支笔，跟着下面的示范，涂鸦出各种各样美丽的图案吧。

1. 用画笔能变化出多少线条花样

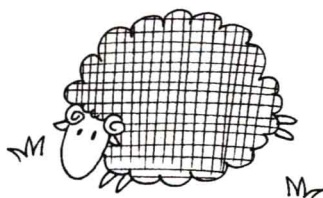
线条的运用是画好绘本的基础，不用想得太复杂，就算只有1支笔，也可以画出多变的线条花样来。

直线

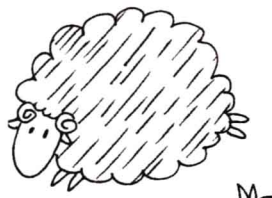
试着为绵羊画出不一样的直线、曲线和点线的图案吧！

用平行的直线画出的图案

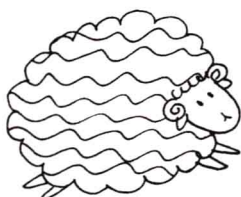
用平行交叉的直线画出的图案

用长短不一的直线画出的图案

曲线

用画波浪线方法画出曲线图案

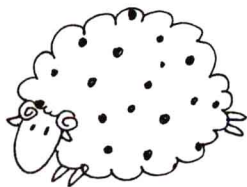
用随意画圈圆的方法画出曲线图案

用交错绕圈的方法画出曲线图案

点线

用均匀画点点的方法画出的图案

用大小不一画点点的方法画出的图案

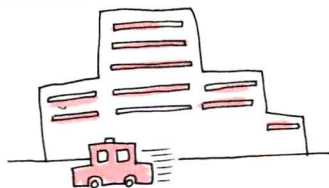
用密度不一画点点的方法画出的图案

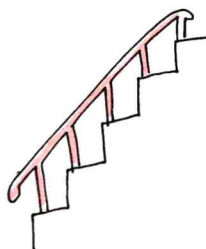
直线用于坚硬平稳的场合，曲线用于柔和波动的场合，而点线则更多地用于绘本中的装饰和点缀，它在动态表现上也是功不可没的。掌握了这些线条，要画出美丽的绘本，绝对难不倒你！

观察下面画图过程中线条的应用

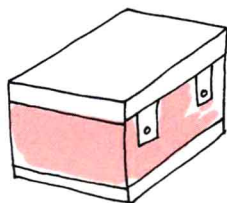
直线

直线可用来表现地平线和建筑物

直线可用来表现阶梯状或锯齿状的事物

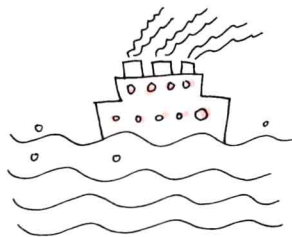

用直线可以画棱角分明、轮廓平整的盒子

曲线

曲线可以用来画云朵，泡泡状的线条最适合画出鼓鼓的可爱感觉

弯曲的线条可以表现波浪的涌动和烟雾的飘散

不同的波浪弯曲度同样也适合表现卷发

点线

画点线时适当加倾斜度，就会有下雨的感觉

点线也适合用来表现喷雾，但是要注意密度的控制哦

运用得最多的就是点线的装饰作用了，用来做服装的图案，既可爱又生动

你能从图中找出使用了的线条花样吗？

