

创意生活绘

手绘·数码插画

创意插画表现经典教程 illustration

速成课堂

www.lijinru.com 李金孺 著

- 自然、轻松的简单手绘插画
- 富有传统画味的表现形式
- 涂鸦式表现技巧
- 创意思维的拓展
- 多种表现形式的综合实验

结合数码插画的表现、合成，教你提炼有创意的、有趣味的、有个性的绘画语言，简单快速地完成美丽的插画作品。只要你喜欢画画，就能做一个优秀的时代插画领路人！

中国插画联盟
CHINESE ILLUSTRATION ALLIANCE
HTTP://WWW.GSPS.COM

金孺创想
JINRU IDEA WWW.LIJINRU.COM
李金孺·插画·设计·动画·漫画

清华大学出版社

视频教程 素材
psd源文件 壁纸

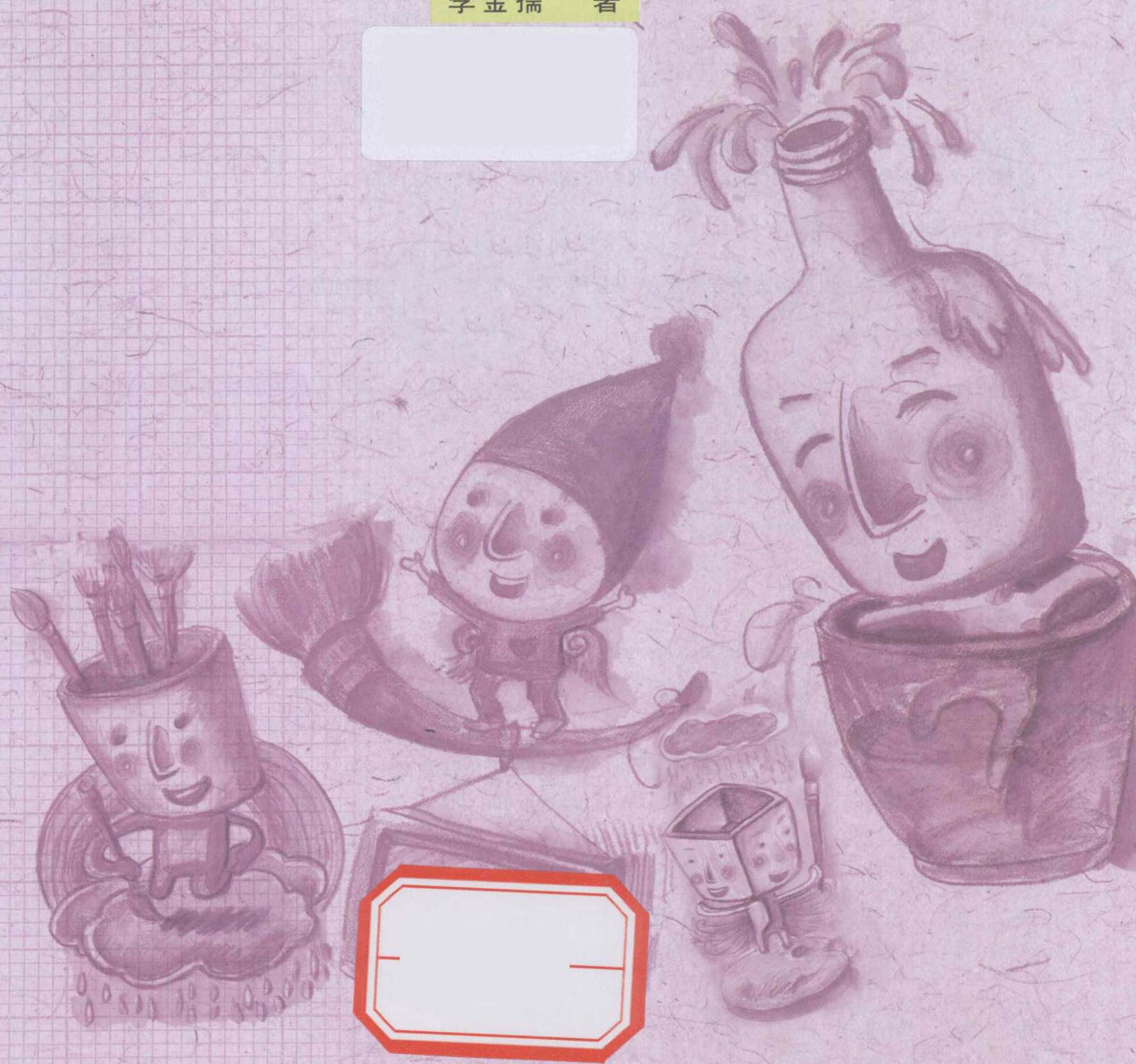
创意生活绘

手绘·数码插画

创意插画表现经典教程 illustration

速成课堂

李金孺 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书由著名插画师李金孺对手绘数码插画技法进行多种讲解、示范。内容包括从思维的拓展引导到表现技法的选择,从绘画媒介的应用到绘画语言的提炼等,让学习插画的人简单明了地掌握插画基本创作规律、表现技巧。

本书提供多种表现技法:自然、轻松的简单手绘插画,富有传统画味的表现形式,涂鸦式表现技巧等。另外还包括创意思维的拓展及多种表现形式的具体操作。结合数码插画的表现、合成,教你提炼有创意的、有趣味的、有个性的绘画语言,教你简单快速地完成美丽的插画作品。只要你喜欢画画,就能做一个优秀的时代插画领路人。

本书光盘包含本书实例的部分视频教程以及本书的部分素材和最终文件,另外提供8个高清PSD分层文件。

本书读者群包含:所有动漫、插画从业人员,社会培训师生,打算进入时尚插画行业的艺术院校学生等。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

创意生活绘:手绘·数码插画速成课堂 / 李金孺 著. —北京:清华大学出版社, 2013

ISBN 978-7-302-29485-6

I. ①创… II. ①李… III. ①插图(绘画)—绘画技法 ②插图(绘画)—计算机辅助设计 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 163000 号

责任编辑:栾大成

装帧设计:李金孺

责任校对:徐俊伟

责任印制:张雪娇

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者:三河市漂源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:14.25

字 数:359 千字

(附 DVD 1 张)

版 次:2013 年 1 月第 1 版

印 次:2013 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~5000

定 价:59.00 元

产品编号:047875-01

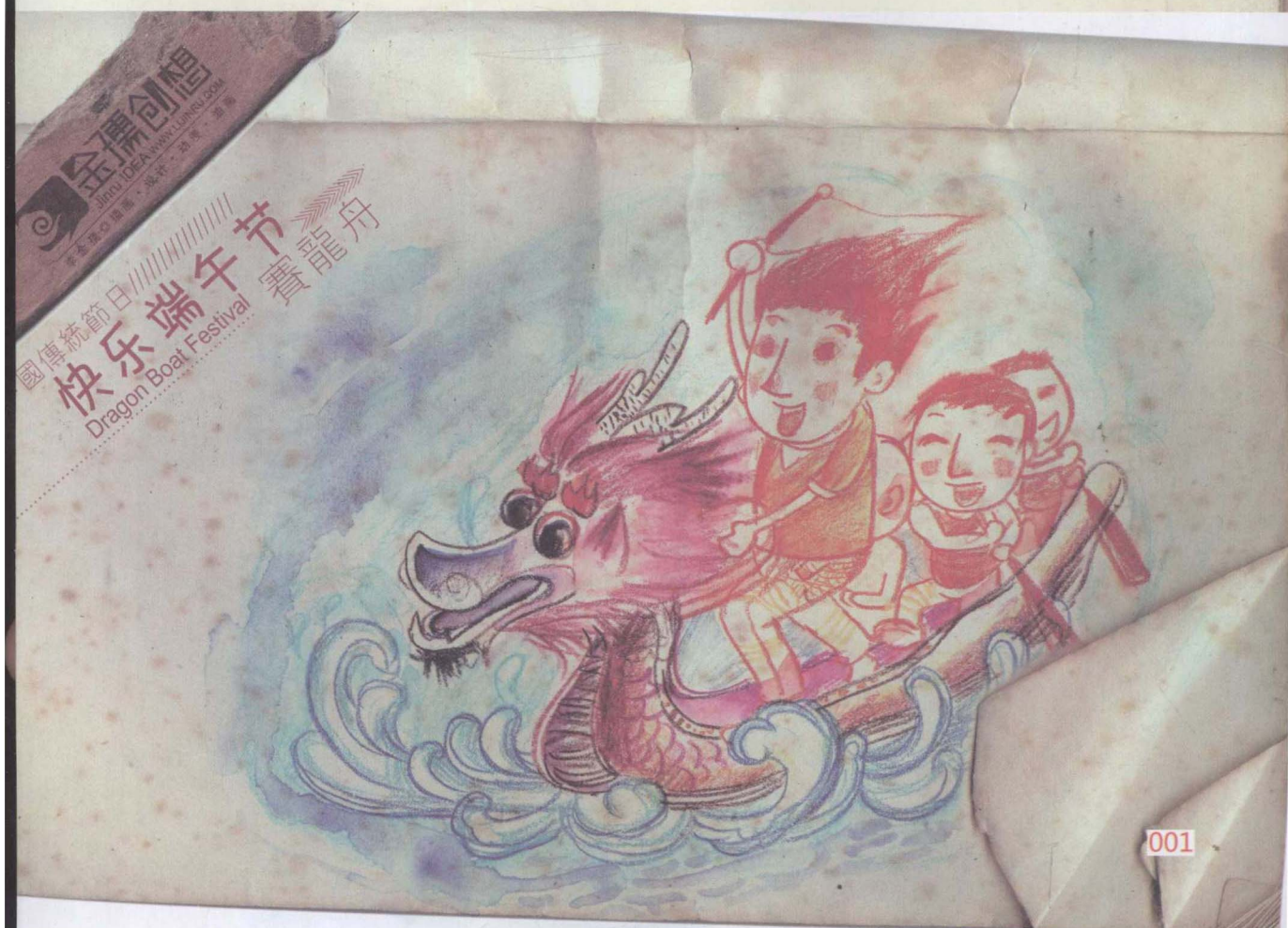
前言

随着时代的发展,插画成为人们生活中重要的组成部分。插画的形式多样,从传统手绘到数码合成,插画艺术进行了一次革命性的飞跃:多样化的表现形式琳琅满目,使画面更加丰富、使用更加便捷。

尽管插画的发展是从手绘走向数码合成,但手绘插画的自然、韵味,数码插画的工整、快捷、色彩绚丽都是它们之间无法相互替代的。作为新时代的插画师,只有掌握这两种表现形式,才能更好地为客户服务,为表现自己的插画创意找到适合的形式。

插画无非就是创意和技法两个层面,要掌握这些知识,需要明确学习的方向,有一个清晰的线索作为指导,才能更加有效地学习。插画是绘画艺术领域派生出来的一种应用美术学科,我们要学习,就必须寻其根源,除了对插画的创意技巧表现形式快速掌握外,更要提高艺术修养,深入了解艺术的发展历史、表现技法,艺术和时代的特征等。只有站在艺术的高度学习,站在应用的立场表现,才能把插画做得更好,既来源于传统,又结合了时代的气息,这样做出来的插画才有深度,经得起推敲和考验。

本书着重对创意、表现技法和时代思想结合,阐述如何学习插画,如何去表现美丽的插画艺术世界。

目录

第1章 手绘·数码插画概述.....01

1.1 插画概述

1.2 插画的服务性能

为商业服务(广告、媒体、出版等应用)

为艺术服务(作为绘画的表现形式)

1.3 手绘·数码插画概述

手绘插画(有传统画味)

数码插画(工业化快速化波普化)

手绘和数码合成的时代

1.4 把插画上升到艺术,而不是简单的图像设计

1.5 插画相关知识

插画的本质·插画师基本工作流程·插画师如何

宣传自己·插画师需要具备

什么素质·插画师必备的武器是什么

1.6 插画实例教程

1. 靶子人物插画

2. 老板

3. 骑自行车的书果子

4. 插画表现及手提袋效果图制作

5. 绘制沟通主题插画

第2章 创意就是灵魂 技法就是生命...49

2.1 创意就是灵魂

1. 创意法则:加,减,乘,除。

2. 破坏即创造——打破常规

2.2 技法就是生命

1. 具象 意象 抽象

2. 夸张 变形 唯美 另类

3. 多样工具选择 多样表现技法

4. 点、线、面的组合(疏可走马,密不透风)

2.3 插画实例教程

1. 会说话的电脑插画

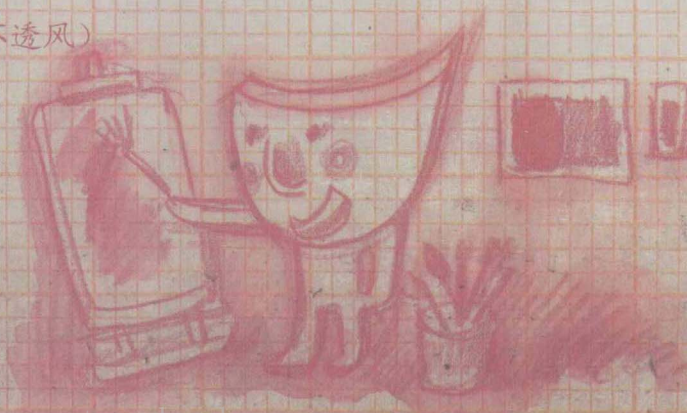
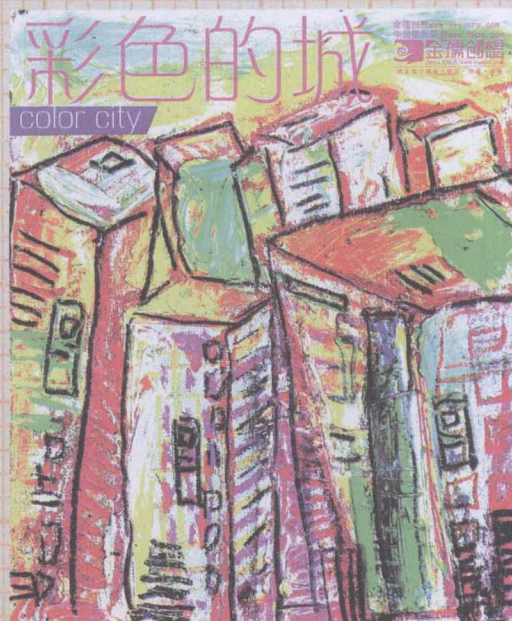
2. 观察·探索插画

3. T恤插画

4. 内页章节插画(1)

5. 内页章节插画(2)

002

第3章 从观念到表现..... 87

3.1 观念决定表现形式、表现风格

3.2 表现技法

定位

绘画语言的提炼

3.3 插画表现与时代关系

3.4 插画实例教程

1. 创意风暴插画

2. 手机插画

3. Home插画

4. 内页章节插画 (3)

5. 绘制RGB插画

6. 方脑壳插画

7. 绘制封面插画

第5章 绚丽的插画艺术——手绘+数码

合成..... 171

5.1 手绘时代

1. 发展背景

2. 时代之花

5.2 手绘和数码插画联姻的时代

1. 合媒发展

2. 成长并进

5.3 插画实例教程

1. Photoshop插画

2. 赵聪颖插画

3. 时尚女孩Flash插画

4. 气球娃娃插画

5. 娃娃电脑涂鸦插画

第4章 插画绘画语言提炼及风格形成..... 123

4.1 个性化内容

4.2 个性化形式

4.3 情趣

4.4 插画实例教程

1. 门神插画

2. 可爱小男孩插画

3. 小知识分子插画

4. 赛龙舟插画

5. 盒子里的小狗插画

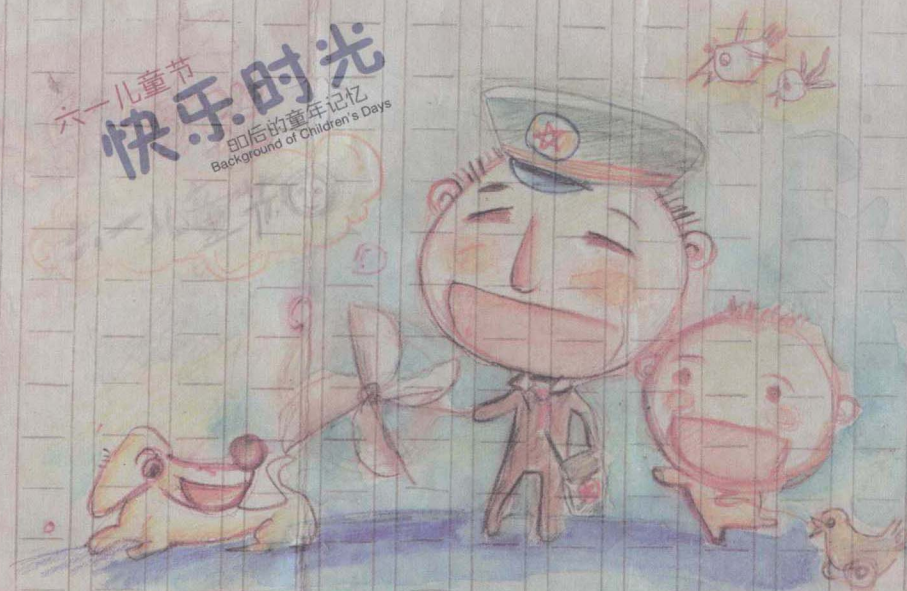
后记 断翅天使——插画师成长之路..... 213

断翅天使，关于作者背景故事

不灭的梦想，插画之路

光盘目录（视频教程 素材 psd源文件 壁纸）

六一儿童节
快乐时光
80后的童年记忆
Background of Children's Days

003

创意生活绘

手绘·数码插画

创意插画表现经典教程 illustration

速成课堂

第1章

手绘·数码插画概述

插画概述

插画的服务性能

为商业服务（广告、媒体、出版等应用）

为艺术服务（作为绘画的表现形式）

手绘·数码插画概述

手绘插画（有传统画味）

数码插画（工业化、快速化、普及化）

手绘和数码合成的时代

把插画上升到艺术，而不是简单的图像设计

插画相关知识

插画的本质·插画师基本工作流程·插画师如何宣传自己

插画师需要具备什么素质·插画师必备的武器

插画实例教程

BOX dog

WWW.HIJINRU.COM

1.1 插画概述

插画是从插图发展起来的一种绘画形式，由于它具备独立的艺术审美，现代人们把它独立分科叫插画。

插画，英文为Illustration，它继承了插图发展的图解功能，结合绘画艺术的特点，把插图上升到绘画艺术的高度。

插图和插画的区别在于，插图基本是客观文字的介绍和附庸，而插画注重的是主观思想的表达和再创造。

图书插画：鱼人小女孩

1.2 插画的服务性能

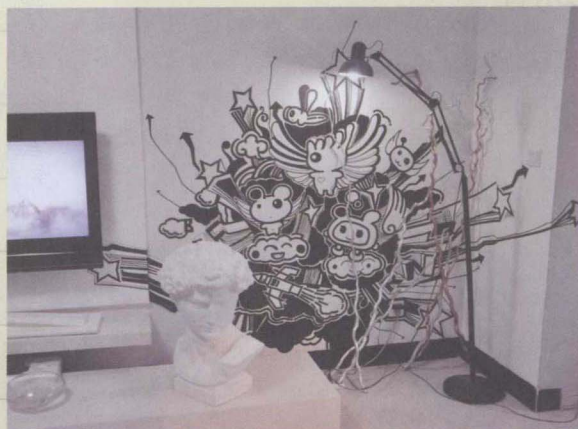
插画的诞生和发展都是为商业服务，为电视、电影、广告、出版物、网络等服务。随着时代发展的需要，插图发展到插画，更注重主观情感的表现，从而又发展成为纯艺术品服务，只为表现艺术家观念的插画作品，所以插画主要是为商业服务和为艺术服务。

为商业服务

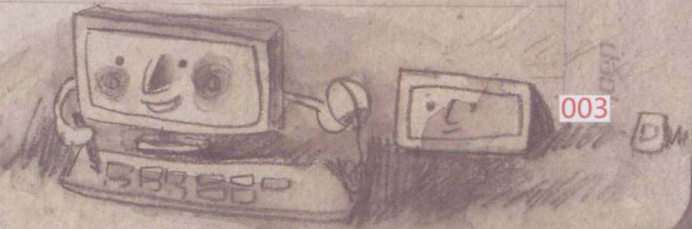
广告、媒体、出版等应用。

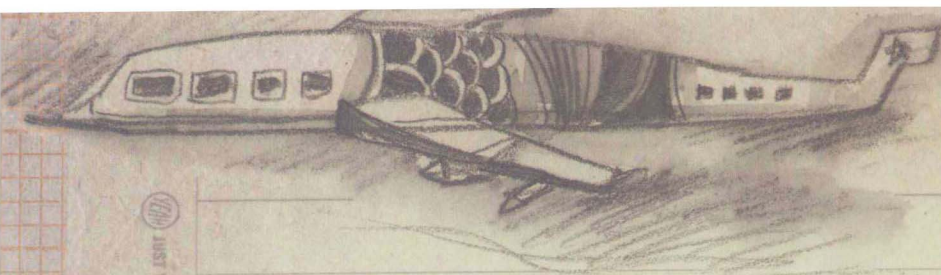
为艺术服务

作为绘画的一种表现形式。

为商业服务的插画：金儒创想工作室室内插画

1.3 手绘·数码插画概述

手绘插画（有传统画味）

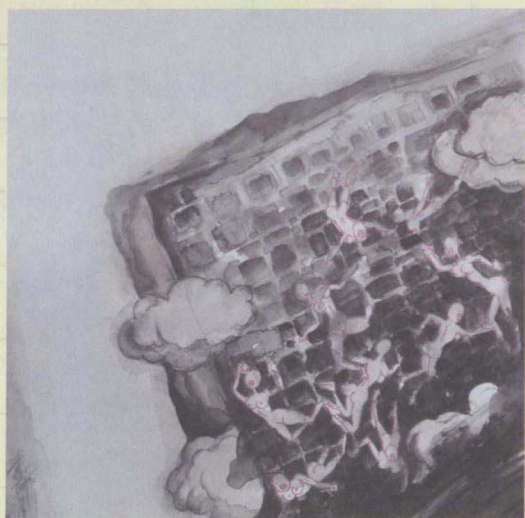
手绘插画主要是为区别于数码时代制作出来的插画作品，注重传统笔情墨趣的表现，通过笔、墨、颜料、纸等工具绘制。它的特点是富有韵味，易于表现各种丰富的视觉效果。

数码插画（工业化、快速化、波普化）

数码插画，是在科技发展下诞生的，通过软件依靠数字化手段模拟传统绘画、合成等，使画面达到更丰富的视觉效果。数码插画是工业时代、数码时代的产物，通过电脑、软件、数位板等工具，结合传统绘画的基础技法，让绘画结合电脑合成，使用手绘、照片、影像、声音等多种媒体方式进行整合。它的特点是可以批量复制，生产速度快，视觉冲击力强。

手绘插画结合数码时代来临

进入数码时代，手绘插画受科技发展的影响，传统的绘画技法已经满足不了时代的要求，手绘插画结合数码合成是插画发展的必然趋势，人们觉得手绘插画不够完美、数码绘画有显呆板，所以更多使用手绘和数码合成相结合。

为艺术服务的插画：飞在城市

为商业服务的插画：诺基亚手机插画（手绘插画）

手绘和数码合成的关系

尽管插画的发展从手绘到数码，但是它们之间谁也代替不了谁，相互融合发展。

1.4 把插画上升到艺术，而不是简单的图像设计

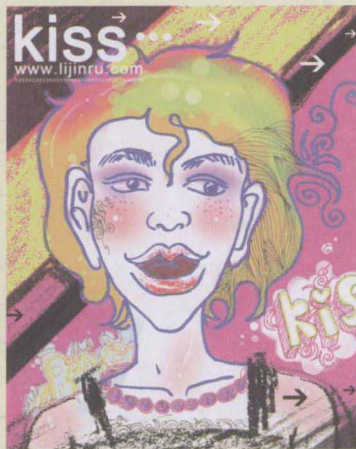
随着时代的发展，人们审美水平逐渐提高，对视觉审美的要求更高。插画不是简单的图形设计，不仅要求达到内容和形式的高度统一，而且更注重视觉的丰富性、趣味性、艺术性，所以未来的插画师应该是插画艺术家的定位。

油画静物插画

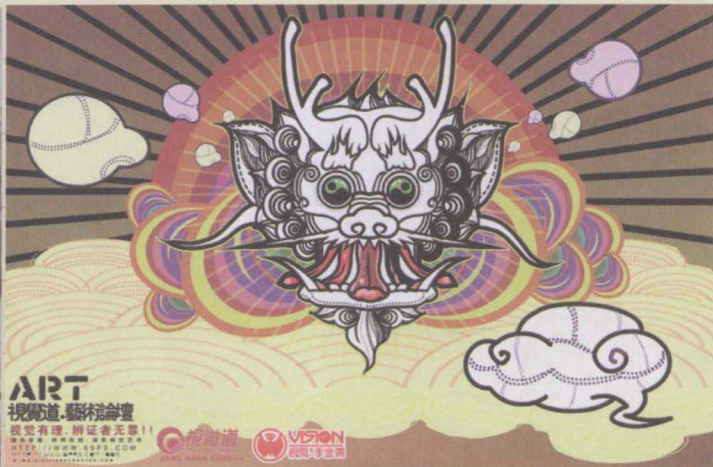
手绘原稿

数码合成后绘制的效果

意象油画人物插画

数码矢量插画《视觉道》

OM OT OW OT OF OS OS

1.5 插画相关知识

插画的本质：插画是一种商业作品，有目的的绘画

插画作为商业时代的一种产物，它的存在必定是为商业服务，插画是一种有目的的、为商品宣传、图解、说明、象征、寓意而存在的现代艺术形式。所以在创作作品的时候我们要把握市场原则、商业原则。

1.5.1 插画师基本工作流程（个人或工作室）

1. 客户联系

一般都是客户通过网络、杂志、业内人士介绍找到插画师委托插画业务，接到客户的电话或者邮件等联系方式后开始沟通。

2. 委托要求

了解客户要求，构思、尺寸、大小、色彩、表现形式等。有些客户知道想要什么结果的绘画形式，有的客户需要你提供样图给他作为参考。

3. 签约

根据客户要求签约，插画有一次性买断的，有根据版税支付的，签约的时候要注意看，有些客户为了榨取作者的劳动力，不择手段，仔细看好合同，权衡好利弊后就签。

一般签订合同要预付订金，订金根据绘画难度和客户谈，避免麻烦。

明确目标

客户沟通

4. 创作

根据要求构思进行创作，选取表现手法，是手绘还是电脑绘制，还是照片合成，根据需要进行创作。

5. 交稿

创作结束，按合同方式进行交稿，交稿的时候要说明清楚，有些客户不一定完全明白作品的创作构思和布局。

6. 收款

按合同的付款方进行收款。

1.5.2 插画师如何宣传自己

1. 用个人网站打开世界的窗口

建立自己的个人网站是打开世界窗口的第一名片，人们只要想了解你，百度一下就可以找到你的作品，了解你的各种插画项目。网站内容包括：作品展示区、插画项目介绍、个人简介、成果汇报、联系方式等。

2. 网站推广：专业平台，博客，微博，邮箱，QQ，MSN

把你的作品发表在专业的网站平台，你的博客、微博、空间等能展示的地方都不要错过，扩大影响力。

3. 发表专业的数码、设计、插画杂志

精选一些作品发表在专业类杂志上，提高你的知名度，让更多的人认识你。

4. 参加比赛，参加展会

参加一些动漫、插画比赛，参加学术展览提高你在各种行业的知名度。

5. 出版插画作品集，出版插画教程

如果有机会出版插画作品集，出版插画教程，将提高你在学术上的地位。

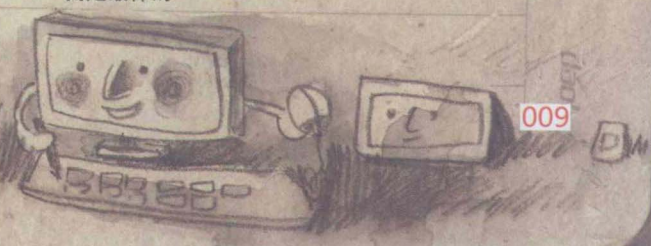
金儒创想艺术网站(www.lijinru.com)

会说话的电脑

我是最棒的

1.5.3 插画师需要具备什么素质

1. 想不完的创意，用不完的想法

作为一个插画师，面对不同的客户的要求，创作的定位、构思、表现都不一样，所以要把自己训练成一个创意无穷的艺术源泉，有想不完的创意，用不完的想法。不管客户如何要求，不管什么内容的创意表现都能迎刃而解、所向披靡。创意的表现无非也是具象的、抽象的、写意的，只要找到结合点，比如写实的可以用拼凑、组合、借代、置换等创意手法，写意的可以用涂鸦结合具象的一些表现手法来完成，抽象的概念相对难完成，但是可以用旁敲侧击来完成，或者用借代、比喻等手法象征性地完成创意表现。

2. 深厚的基本功，高超的技艺，快速的生产能力

一个插画师，面对不同的创作要求、表现技法，要有深厚的基本功，高超的技艺，快速的生产能力。只有深厚的基本功我们才能应对各种表现，比如对人物动态结构的了解，动物、植物的基本绘制等都要基本掌握，在绘制的时候才能够随心所欲而不逾矩。对各种表现技法有所掌握，比如铅笔、油画棒、水彩、水粉、油画、国画等传统技法的掌握。还要具备快速的生产能力，一个公司委托上百张作品，你必须在短时间内完成，你不可能告诉委托方，我半年给你，或者一年给你。因为商业时代，任何产品都有它的生命周期。你如果速度不快，那么等产品的生命周期过后你才画出画来，那是肯定不能成为优秀插画师的。

3. 敏感的洞察能力，快速的理解能力

插画师应具备快速的反应能力，能够了解客户的要求、想法，这对完成插画交稿非常重要，如果你对客户的要求模糊、或者背道而驰，那不但你交稿有问题，可能你返工多少次也找不到原因。

中国插画联盟网(www.69ps.com)

4. 熟悉5种以上的风格，并熟练掌握

熟悉各种风格插画的绘制，因为不同的出版社、公司、媒体的要求是不一样的，你必须长期锻炼，对风格的形成进行提炼掌握，面对新的插画委托，要很快找到合适的风格，并把它训练成熟。

5. 掌握各种绘画软件

对各种软件的绘画功能要基本了解，并熟练掌握3至5个软件，以便于你展开快速的工作。

矢量类：Illustrator、CorelDRAW、Flash、Expression Design

像素类：Photoshop、Painter、Open Canvas、Easy Paint Tool SAI

动画类：3ds Max、Maya

6. 印刷知识

在绘制插画的过程中，我们多用RGB色彩模式，RGB色彩模式比较容易操作，画好作品后如果用于印刷我们还要转换成CMYK格式。

■ RGB色彩模式

我们用放大镜近距离观察电脑显示器或电视机的屏幕，会看到红、绿、蓝三种颜色的小点。电脑屏幕上的所有颜色，都由这三种色光按照不同的比例混合而成的。一组红、绿、蓝色就是一个最小的显示单位。屏幕上的任何一个颜色都可以由一组RGB值来记录和表达。

■ 灰度色彩模式

所谓灰度色，就是指纯白、纯黑以及两者中的一系列从黑到白的过渡色。我们平常所说的黑白照片、黑白电视，实际上都应该称为灰度色才确切。灰度色中不包含任何色相，即不存在红色、黄色这样的颜色。但灰度隶属于RGB色域（色域指色彩范围）。

