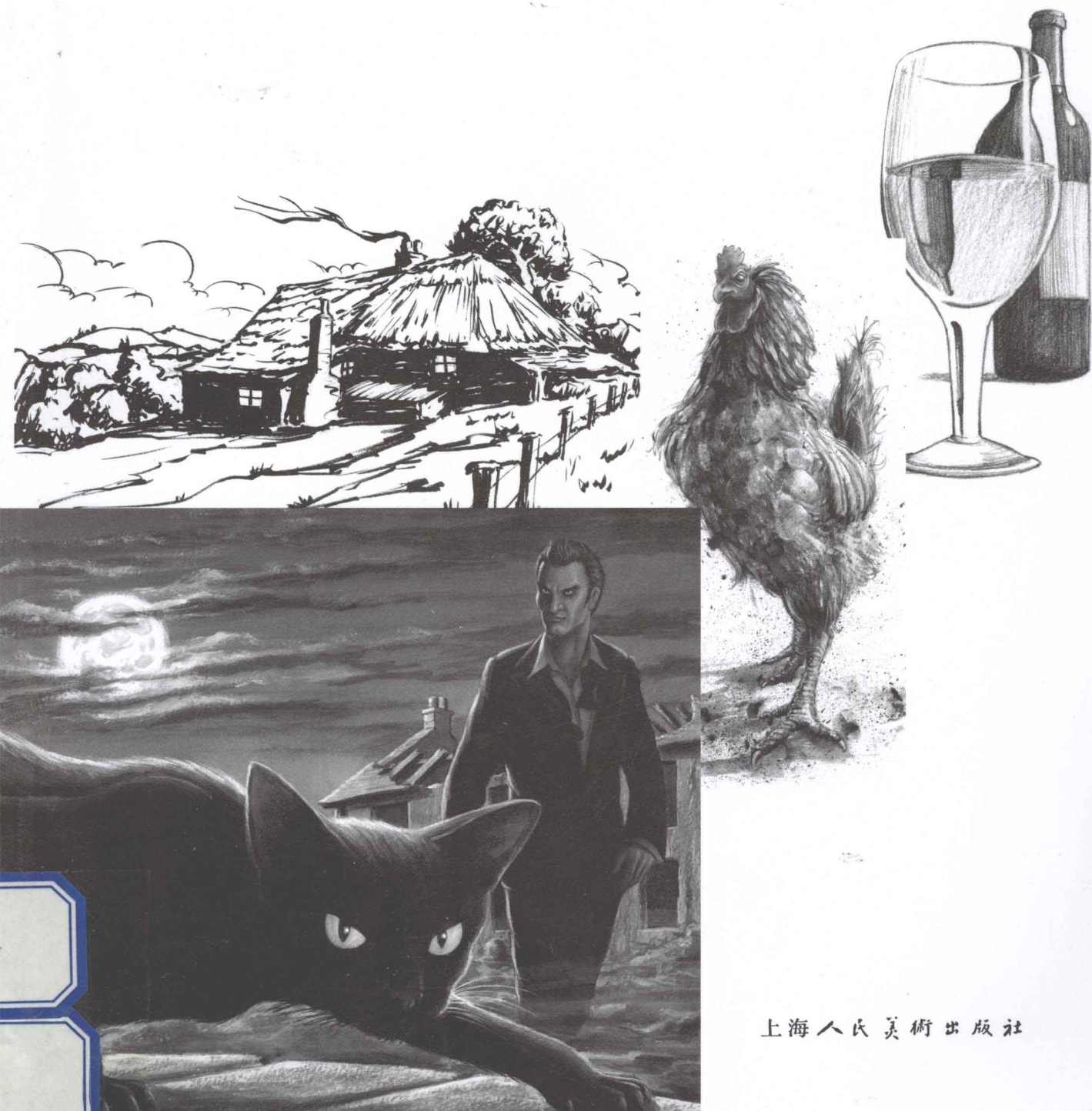

创意素描与插画技法

Creative Drawing & Illustration

[英] 彼得·格雷 著

上海人民美術出版社

创意素描与插画技法

[英] 彼得·格雷 著
於夙、夏冰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意素描与插画技法 / [英] 格雷著; 戴丹译. —上海:

上海人民美术出版社, 2013. 01

书名原文: Creative Drawing & Illustration

ISBN 978-7-5322-8144-2

I. ①创… II. ①格… ②戴… III. ①素描技法 ②插图 (绘画) — 绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第236087号

创意素描与插画技法

原版书名: Creative Drawing & Illustration

原作者名: Peter Gray

原版书号: 978-1-84837-842-1

Copyright © 2011 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2012-032

创意素描与插画技法

著者: [英] 彼得·格雷

译者: 於闻、夏冰

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 8印张

版次: 2013年1月第1版

印次: 2013年1月第1次印刷

印数: 0001-3500

书号: ISBN 978-5322-8144-2

定价: 28.00元

目录

第一部分 讲解 6

- 主题 8
- 视点 10
- 俯视 12
- 仰视 14
- 视点的近和远 16
- 视角的广度 18
- 安排画面 20
- 绘画语言 22
- 铅笔线 24
- 墨线 26
- 墨水和肌理 28
- 色调 31
- 色卡纸 34
- 色调与肌理 36
- 肌理试验 38
- 照明 40
- 灯光作画 42
- 用橡皮擦作画 44
- 构图 46
- 简化构图 48
- 组合构图 50
- 提炼构图 53
- 整合构图 56
- 创意构图 60
- 取景框 62
- 强调 64
- 夸张 66
- 变形 70

第二部分 创作 72

- 插画绘制流程 74
  - 纯粹的设计感 76
  - 装饰插画 78
  - 变形 80
  - 超现实 82
  - 拟人化 84
  - 面部塑造 86
  - 风格化肖像 88
  - 拉长化漫画 90
  - 特征化漫画 92
  - 面部插画 94
  - 风格化形体 96
  - 形体创作 98
  - 服饰与个性 100
  - 性格与表情 102
  - 剧情和故事 104
  - 阴暗题材插画 106
  - 场景刻画 109
  - 英雄人物设计 112
  - 其他虚构角色的创作 114
  - 非人类角色的设计 116
  - 灵感来源 118
  - 墨渍与涂鸦 120
  - 童话风景 122
  - 景观设计 124
  - 用插画讲故事 126
- 作者简介 128

创意素描与插画技法

创意素描与插画技法

[英] 彼得·格雷 著
於夙、夏冰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意素描与插画技法 / [英]格雷著;戴丹译. —上海:
上海人民美术出版社, 2013. 01

书名原文: Creative Drawing & Illustration

ISBN 978-7-5322-8144-2

I. ①创… II. ①格… ②戴… III. ①素描技法 ②插图(绘画) — 绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第236087号

创意素描与插画技法

原版书名: Creative Drawing & Illustration

原作者名: Peter Gray

原版书号: 978-1-84837-842-1

Copyright © 2011 Arcturus Publishing Limited

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经Arcturus出版社公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号:图字:09-2012-032

创意素描与插画技法

著者: [英]彼得·格雷

译者: 於闾、夏冰

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 8印张

版次: 2013年1月第1版

印次: 2013年1月第1次印刷

印数: 0001-3500

书号: ISBN 978-5322-8144-2

定价: 28.00元

目录

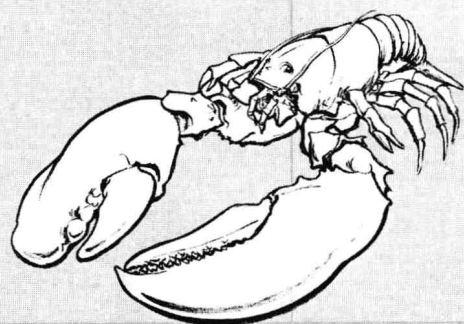
第一部分 讲解 6

- 主题 8
- 视点 10
- 俯视 12
- 仰视 14
- 视点的近和远 16
- 视角的广度 18
- 安排画面 20
- 绘画语言 22
- 铅笔线 24
- 墨线 26
- 墨水和肌理 28
- 色调 31
- 色卡纸 34
- 色调与肌理 36
- 肌理试验 38
- 照明 40
- 灯光作画 42
- 用橡皮擦作画 44
- 构图 46
- 简化构图 48
- 组合构图 50
- 提炼构图 53
- 整合构图 56
- 创意构图 60
- 取景框 62
- 强调 64
- 夸张 66
- 变形 70

第二部分 创作 72

- 插画绘制流程 74
- 纯粹的设计感 76
- 装饰插画 78
- 变形 80
- 超现实 82
- 拟人化 84
- 面部塑造 86
- 风格化肖像 88
- 拉长化漫画 90
- 特征化漫画 92
- 面部插画 94
- 风格化形体 96
- 形体创作 98
- 服饰与个性 100
- 性格与表情 102
- 剧情和故事 104
- 阴暗题材插画 106
- 场景刻画 109
- 英雄人物设计 112
- 其他虚构角色的创作 114
- 非人类角色的设计 116
- 灵感来源 118
- 墨渍与涂鸦 120
- 童话风景 122
- 景观设计 124
- 用插画讲故事 126

- 作者简介 128

第一部分

讲解

掌握素描的技法是很有意义的。当铅笔的涂抹创造出惟妙惟肖的立体事物时，你就能感受到它的神奇和魔力。与此同时，之前你所付出的努力与尝试的失败都变得有价值了。

一旦你掌握了素描的基本技法，你会很有兴趣重复那些如鲜花、茶壶之类的传统题材，不过有抱负的艺术家则会瞄准更高的目标，努力使他们的绘画给人更深的印象。但这并不意味着要画得有多复杂，简单的画作有时候反倒更为真实。事实上，在绘画时加入一点小心思能够让平庸的学院派画作变得具有艺术感染力和乐趣。

因此，在书的上半部分，我们会帮助你观察周围的世界，寻找最适于绘画的素材，精心挑选视点来增加画面的构成趣味，探讨如何运用各种材料与技法增强画面表现力。

不久，你将会发现自己的素描技法已上升到新的台阶，但这仅仅是一个开端。为了让艺术家表现自我、表现主观世界，我们将继续提出更多创造性的方法，使你具备各种不同的表现主题的能力，从而摆脱原先照相机式的描摹状态。

在技法训练和观察力的培养中，写生的作用无可替代。通常我并不主张依照相片来作画。而本书的一些虚构景物必须依靠照片完成，加之我们最终的目标还是完成画面，所以采用什么方法也不是很重要了。然而，如果你想成为一个全面的艺术家，我建议你尽可能从真实生活中汲取素材。

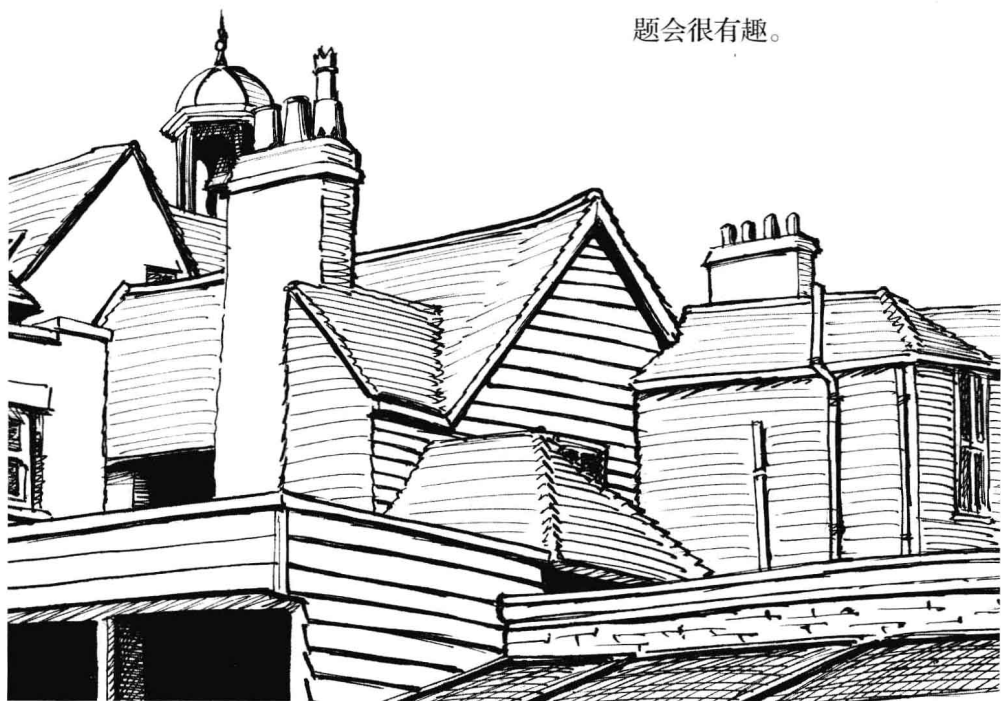
主题

你还记得小时候想画一张画但无法决定要画什么吗？现在，你还会碰到同样的烦恼。然而，有时候解决的办法就在眼前。如果我们学着像艺术家一样进行观察和思考，那些迷人的景物就会自己显现在你的面前。

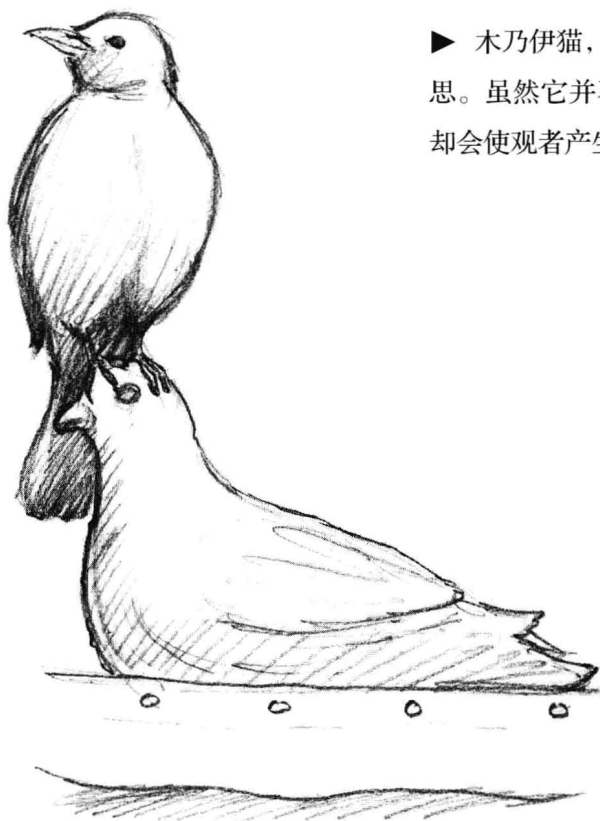
可以说，一切事物都值得我们关注；艺术家会在最平凡的环境中找到有趣的东西。我希望本书可以为你指明方向，并成为你寻找生动题材的良好开端。你可以通过类似于花瓶这样的传统静物题材来训练素描，也可以通过墙上裂缝中生长出的杂草训练同样的技法。对我来说，我十分清楚自己更喜欢哪一个。

▲ 从本质上讲，这样的题材与典型的学院式素描训练并无不同，但由于花的枯萎凋零，使之不同于普通“漂亮”的定义，颠覆了陈旧的审美习惯。思考这些的艺术惯例问题会很有趣。

◀ 当你的视点高于日常的视平线，你往往会发现最生动的场景。

► 木乃伊猫，这样抓人眼球的题材通常会很有意思。虽然它并不时尚（该画在博物馆中完成），却会使观者产生想要深入了解它的兴趣。

▲ 找出精彩瞬间，准备迅速行动。黑鸟有栖息在花园装饰栏上的习惯，可它不会停留很久。所以我就拿着速写本等待它的到来。

► 一些无厘头、幽默甚至粗鲁的题材也很有意思。

◀ 天真无邪的、优美的题材总能让艺术家和观者赏心悦目。

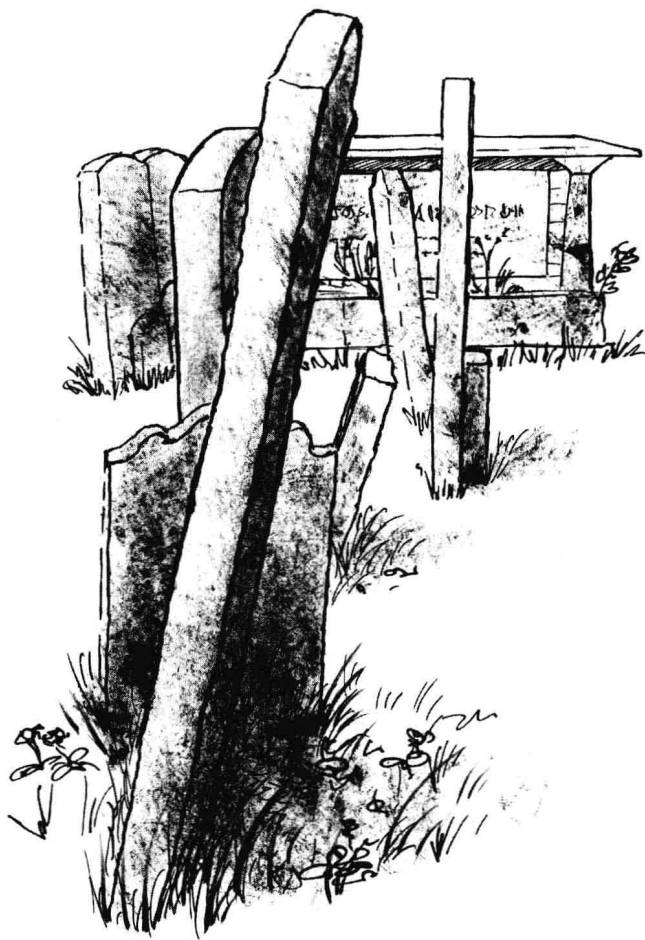
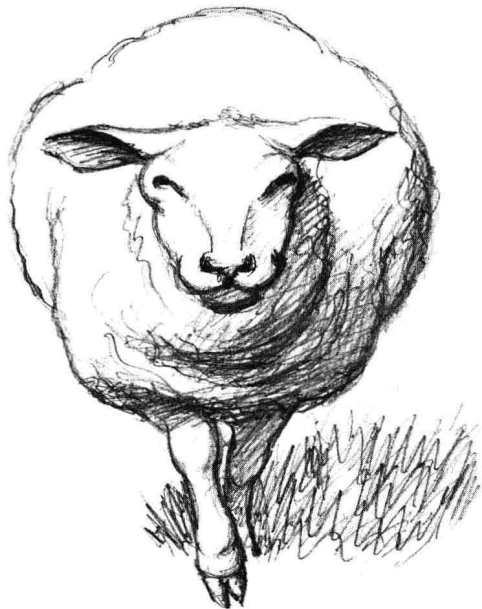
视点

采用不同的方法观察事物是艺术家的要务之一。视点选择（表现主题的角度和位置）对素描的成败至关重要。

▼▲ 正视

无论是采用风格式的素描或是渲染式的素描，正面的人物肖像总要比护照照片生动一点，然而用同样的视点，对称表现一只活泼好动的羊却是很少见的。这个视点强调了大体量的羊毛与纤细的羊腿及羊头之间的对比。

▲ 侧面

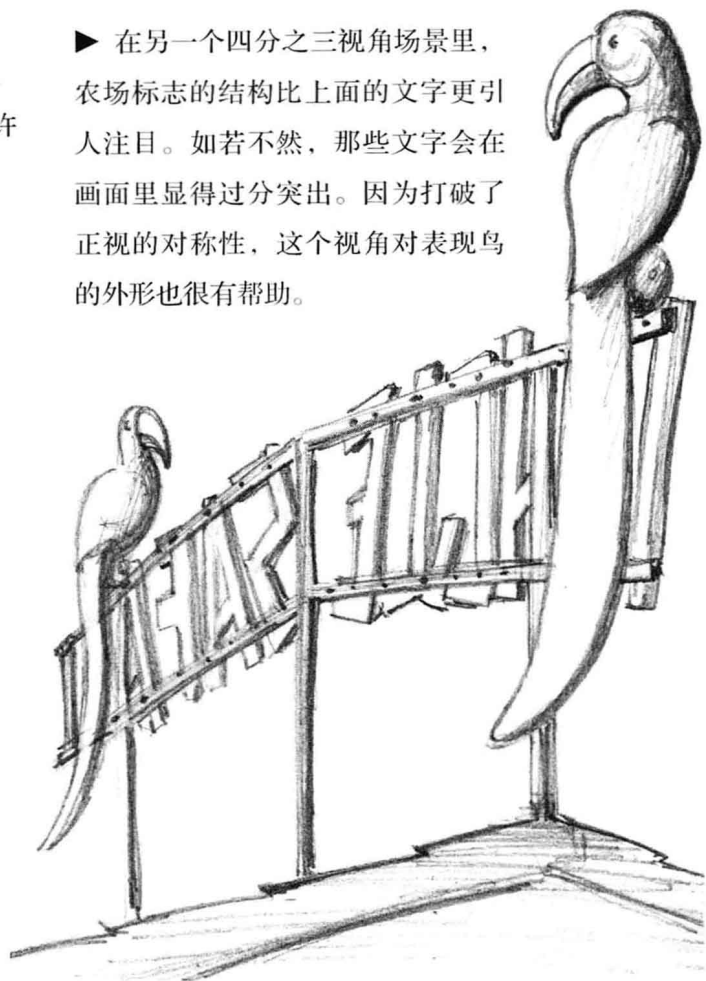
相对于其他视角，侧视更能表现这些墓碑的各种倾斜姿态。

▼ 后四分之三视角

这个角度为我们展现了不同寻常的海滨娱乐场景，就像我们是从幕后偶然瞥见的。如果视点在正后方也许会显得混乱，而四分之三角度保证了场景的可读性。

► 在另一个四分之三视角场景里，农场标志的结构比上面的文字更引人注目。如若不然，那些文字会在画面里显得过分突出。因为打破了正视的对称性，这个视角对表现鸟的外形也很有帮助。

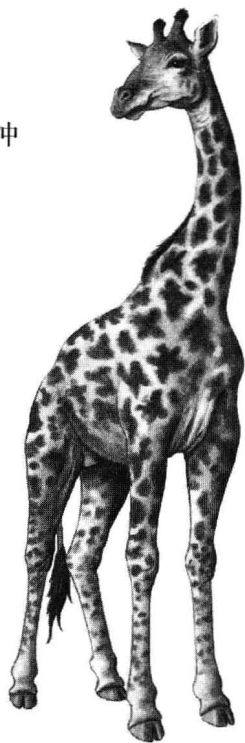
► 后视

这张速写里包含了本书将频繁提到的一个概念：“少即多”。虽然这样的视点缺乏细节，但它传达了很多独有的个性特征。

俯视

当你提高视点俯视景物时，会大大增加画面的冲击力，也为画面的变化提供了更多可能。

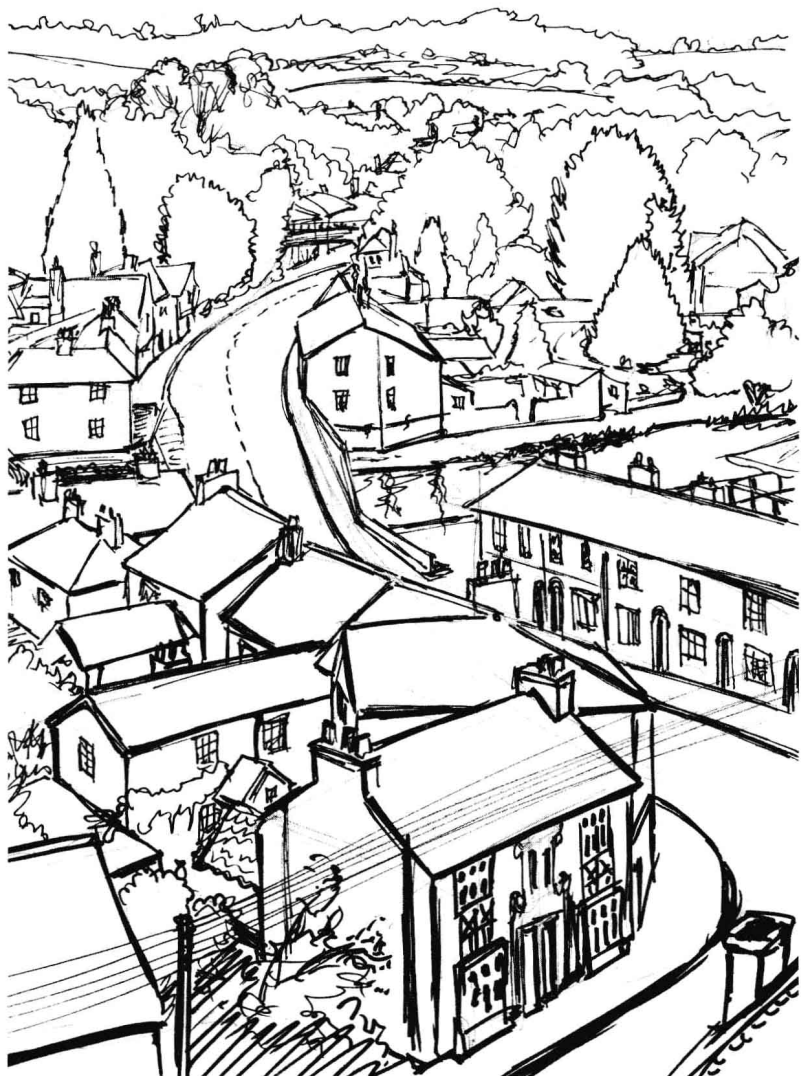
◀ 相比而言，这张素描虽然技巧性弱些，可看上去似乎更有趣。从动物园参观平台上看下去的视角，让画面能迅速地吸引观众的眼球。长颈鹿的头靠近视点，占据了画面的大部分，更加充分地展现了这种动物的个性特征。

◀ 这是我画的一张教育类书籍插画。这张画采用水平视点，它客观地反映了动物的外貌特征和比例，但缺乏了一些艺术性的表现。

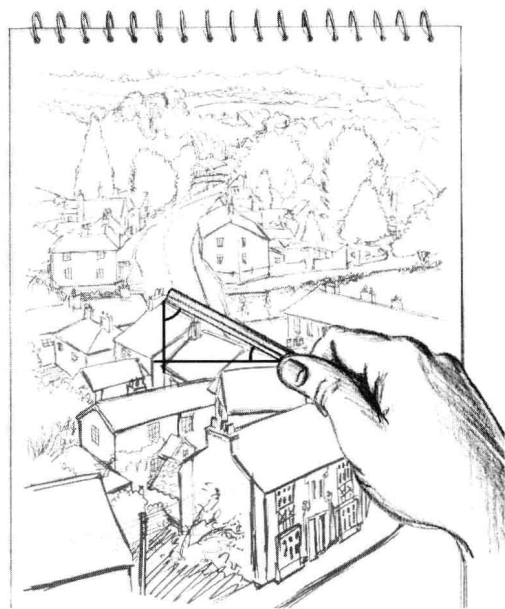

▲ 在画这张习作时，我将一面镜子架在两张椅子的椅背上，自己蹲在下面，这样我就能从俯视的角度观察自己了。这是一种很好的练习方法，可以帮助艺术家研究从熟悉到陌生的视点变化。

▲ 从教堂的钟楼上观察，可以看到我住的城镇的局部，并且呈现出生动的构成关系。这样的景象是平日在街上行走的视点所不能见的。

▲ 这张画面里的线条有很多角度，如果处理得不好就会相当混乱。所有的垂直线要严格垂直，其他角度的线可以借助手中的铅笔来测量，方法如下：将铅笔垂直握在距离你30厘米（12英寸）的前方，然后将其或左或右倾斜，与要画的景物线条一致。保持这个角度不变，把铅笔移到画面相应的位置，画上线条。

艺术家的建议

俯视一个人的时候，会使人物感觉渺小、瘦弱甚至卑躬屈膝。这样的角度经常被用在故事插画和漫画书里。