

寺田克也

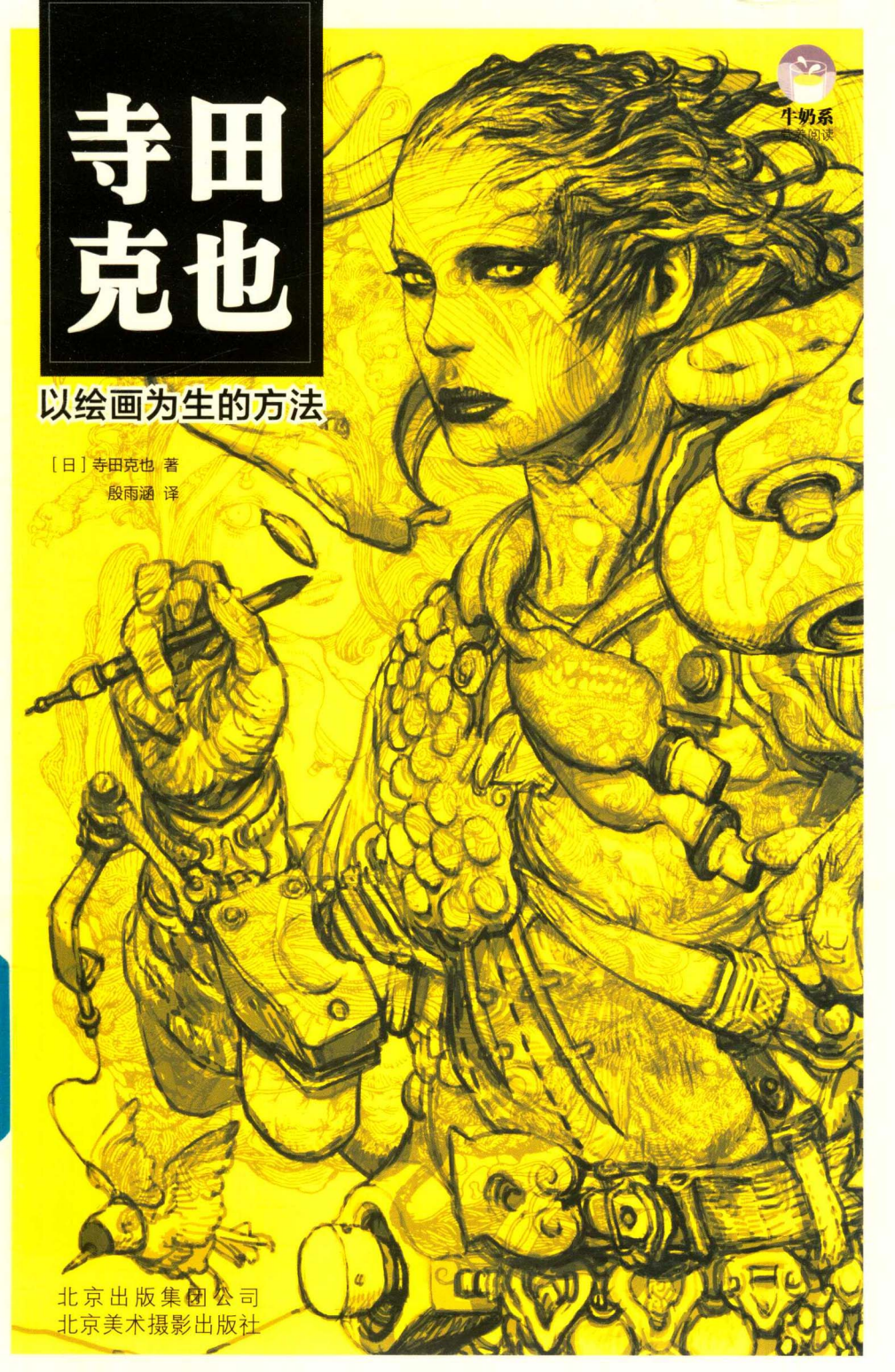
以绘画为生的方法

〔日〕寺田克也 著

殷雨涵 译

牛奶系
青春阅读

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

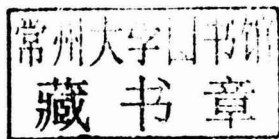

寺田克也

以绘画为生的方法

[日] 寺田克也 著

殷雨涵 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Original Japanese title: E wo Kaite Ikite-iku Houhou?
Originally published in Japanese by PIE International in 2015

PIE International Inc.
2-32-4, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 JAPAN

Copyright © 2015 © Katsuya Terada / PIE International
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying and recording by an information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

寺田克也：以绘画为生的方法 / (日) 寺田克也著；
殷雨涵译. — 北京：北京美术摄影出版社，2018. 4
ISBN 978-7-5592-0111-9

I. ①寺… II. ①寺… ②殷… III. ①插图 (绘画) —
绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 041349 号

北京市版权局著作权合同登记号：01-2016-2937

寺田克也

以绘画为生的方法

SITIAN KEYE

[日] 寺田克也 著
殷雨涵 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路 6 号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/32
印张 9.75
字数 160 千字
书号 ISBN 978-7-5592-0111-9
定价 99.00 元

如有印装质量问题，由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

寺田克也

1963 年出生于冈山县，活跃于插画、漫画、游戏电影角色设计等多个领域。近年他在美国定期举行个展，博得好评。著作有《西游记传大猿王》(集英社)、《寺田克也这十年》(PIE 国际有限公司)、《寺田克也式的汽油生活》(朝日新闻出版)、《DRAGON GRIL&MONKEY KING》(小学馆集英社)等。

给读者

寺田克也，可以说是现在国内插画圈很多“大触”在学生时代就如雷贯耳的名字。当时国内的插画圈刚刚兴起电脑绘画，很多画师还在摸索软件的技巧时，第一次接触到了这位来自日本、并把 CG 的魅力发挥到艺术层面的元老级大师。他活跃于插画、动画设定、游戏和漫画等多个领域，画风个性鲜明，几乎可以说影响了国内几代插画人。

他的画作广为流传，相信你不论是在网上还是众多画集里已经看过很多了，但他在插画圈这么多年的思考与心得，却很少有人知道。

翻开这本书，你会第一次触及这位艺术大师的内心世界。为什么他喜欢用这样的画法，为什么他会这样思考造型，甚至发现，原来大师也和我们一样，有画不下去的时候，有偷懒的时候，当众画画也会紧张，给别人画像也有为难的时候。

寺田克也出道 30 年，第一次将他出道以来的经验与心得集结成书，现在就让我们一起来探索吧！

编辑小源

目录

正式访谈前的闲聊.....	6
01 电车大叔的肖像画	10
02 画画为什么那么麻烦呢	24
03 不要阻碍想象力.....	42
04 老爷爷的立体模型	70
05 什么是美人.....	92
06 魔法道具和立刻学会的魔咒	96
07 树立起自己的招牌	124
08 现场画幅工作作用的画（画稿篇）	142
09 现场画幅工作作用的画（上色篇）	164
10 观察画画和讲述.....	174
11 现场画画	196
12 享受画画	202
13 以漫画和插画畅谈人生	210
14 卖画	236
15 作为画家能做的事	258
16 以画画维持生计.....	274
17 运气很重要.....	300

寺田克也

以绘画为生的方法

[日] 寺田克也 著

殷雨涵 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

寺田克也

1963 年出生于冈山县，活跃于插画、漫画、游戏电影角色设计等多个领域。近年他在美国定期举行个展，博得好评。著作有《西游记传大猿王》（集英社）、《寺田克也这十年》（PIE 国际有限公司）、《寺田克也式的汽油生活》（朝日新闻出版）、《DRAGON GRIL & MONKEY KING》（小学馆集英社）等。

给读者

寺田克也，可以说是现在国内插画圈很多“大触”在学生时代就如雷贯耳的名字。当时国内的插画圈刚刚兴起电脑绘画，很多画师还在摸索软件的技巧时，第一次接触到了这位来自日本、并把 CG 的魅力发挥到艺术层面的元老级大师。他活跃于插画、动画设定、游戏和漫画等多个领域，画风个性鲜明，几乎可以说影响了国内几代插画人。

他的画作广为流传，相信你不论是在网上还是众多画集里已经看过很多了，但他在插画圈这么多年的思考与心得，却很少有人知道。

翻开这本书，你会第一次触及这位艺术大师的内心世界。为什么他喜欢用这样的画法，为什么他会这样思考造型，甚至发现，原来大师也和我们一样，有画不下去的时候，有偷懒的时候，当众画画也会紧张，给别人画像也有为难的时候。

寺田克也出道 30 年，第一次将他出道以来的经验与心得集结成书，现在就让我们一起来探索吧！

编辑小源

目录

正式访谈前的闲聊.....	6
01 电车大叔的肖像画	10
02 画画为什么那么麻烦呢	24
03 不要阻碍想象力.....	42
04 老爷爷的立体模型	70
05 什么是美人.....	92
06 魔法道具和立刻学会的魔咒	96
07 树立起自己的招牌	124
08 现场画幅工作作用的画（画稿篇）	142
09 现场画幅工作作用的画（上色篇）	164
10 观察画画和讲述	174
11 现场画画	196
12 享受画画	202
13 以漫画和插画畅谈人生	210
14 卖画	236
15 作为画家能做的事	258
16 以画画维持生计	274
17 运气很重要.....	300

寺田克也

从业 30 年的秘密

一起来探究！

正式访谈前的闲聊

本书根据 PIE WEB Magazine 2013 年 11 月—2015 年 1 月的连载内容整理并加工而成，所有内容均由 PIE 的田中里奈提问，寺田克也回答。

——寺田老师您好，现在就让我们开始吧。我会从普通人的角度提一些问题，并对您的采访进行连载。当然，我会问一些与线条、色彩和设计等相关的问题，但也不全是这种技术性的问题，同时，还希望您能谈一些您对画作的想法和创作的体验。但是，我毕竟是个外行，所以可能会提很多特别外行的问题，如“这幅画为什么要涂这个颜色呢”等。

寺田：为什么提这种外行问题啊？这个问题连我自己都不知道啊！

——您能谈一下作为自由职业者这 30 年工作的秘密或者比较辛苦的地方吗？

寺田：嗯，就是一般接活很简单，但是交稿实在是太辛苦了。

——是吗？看来这是一件大事呀。

寺田：是的。但是这个事实很容易被大家无视，大家本该都感到非常辛苦的。

——我们的连载是预售的，所以连载中只有文字内容，但是我们接下来的采访形式还是一边看着您的画作，一边提问一些相关的问题，如“为什么要涂这个颜色呢”等。

寺田：好的。看一幅画时只要能理解它的整体概念就行了，我也不会对画的主题和内容进行一一讲解，但是如果你提问，我就能回答上来，也可以进一步探讨。夸张点说，能够回答别人的问题意味着平时自己是个用心的人，对事物有自己独特的看法，生活中的自觉性很高。

如果有可能要尽量有意识地注意这一点，这样即便自己当时只是随意画，当被人问起时，也能够再现当时的记忆，然后进行简单的说明。比如当你要把画介绍给顾客时，必须要说明理由，这种意识就能派上大用场啦。工作也会进行得非常顺利。跟对方解释一下“我这样画的理由是什么”，这样对方就能够更加容易

理解自己的画，即便有时对方只是单纯地出于好奇来问，“你为什么要把它画成黄色的呢”，只要能够清楚地说明理由，都能得到对方的认可。平时多考虑一下自己的灵感是从哪里来的，到了关键时刻，就能派上用场了。

——上班族要想让自己的策划方案或者意见得到认可，使用这种思维方式，也是挺不错的。

寺田：其实重要的是能不能得到自己的肯定。如果自己都不认同，随便涂涂，是无法向别人解释明白的。比如为什么要在这幅画中涂上黄色这个问题，碰到这种问题，首先要看看能不能在自己心中找到理由。

如果只是觉得天空就应该涂成蓝色，大海就应该涂成蓝绿色，在涂色的过程中毫无自主性，只是按照既定的观念来接触事物，当别人突然深入地追问原因时，自己就会一下子慌了手脚。如果日常生活中有一定的自觉性，哪怕在画画时那种念头只是一闪而过，也能在自己心中把那种想法好好整合，然后向别人解释清楚。反而有时自己在向别人解释的过程中，也会出现自己突然明白过来的情况，“啊，原来是这么回事”，所以我觉得平时就对事物持有看法比较好。

——您年轻的时候就这样想吗？

寺田：不是。我那时就像个“傻瓜”一样。我们所说的必须要有自觉性，就是平时一有机会就要向各类人士学习。我在美术专业学校上学时，老师讲了某些内容之后，再就内容进行深入提问的时候我就回答不上来，结果就是老师直接给出正面的判断，说那个是什么，然后老师再提问有没有别的意见，我就从来没有自己的想法。那时老师就经常说这是因为我在日常生活中完全没有自觉性，完全按照既定概念来与事物进行接触、思考。

也有的老师直接说我“你简直就是个‘傻子’，什么都不考虑”。那时我觉得

如果一直这样下去，恐怕是画不出得到众人认可的画了。

——您的老师真好啊！

寺田：是呀。当然学生时代肯定是不怎么愉快的，很久之后才想明白。我那时又年轻又傻，也很叛逆。哈哈。其实这种事情随时都在发生。刚开始工作时，有人询问“这是什么”，就胡乱说几句蒙混过去。但如果平时能对自己的想法、兴趣有一定的自觉性，就算做事时只是一时兴起，当被人问起原因，也能在自己的心中选择出正确的答案。

所谓的正确答案，我觉得就是选择自己平时的行为准则。如果平时在做什么选择时，都去想一下为什么要这样选择，这样可以训练自己的思考方式。平时自己的行为准则是从哪儿来的？在决定喜好之前，这种感觉是从哪儿来的呢？我觉得平时多想想这些问题是非常有益的。到了紧急时刻要做选择时就很难出错了。

稍微夸张一点来说，上色也是一样的。对于想要描绘的主题，要给它涂上颜色，即便和一般人的看法不一样也没有关系。人抓取别人需求的能力是很重要的，所以不能一味地只寻求自己的喜好，这种情况下要考虑这幅画所需要的颜色是什么。

人在日常生活中随时保持着自觉性来接触事物，这对于生活整体都是非常重要的，当然画画也包括在生活之内。

——您刚才的谈话认真恳切，让我受益匪浅啊！

寺田：完蛋了！不知不觉间居然谈得这么认真！下次我绝对不再说任何“认真”了！我发誓！

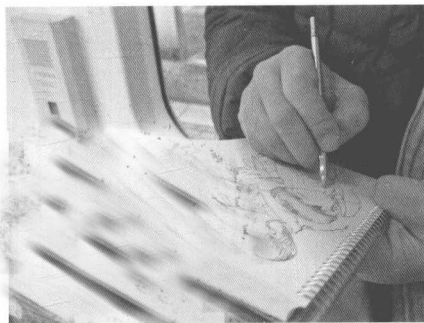
01 电车大叔的肖像画

——这是第一次连载，我们将为大家分享寺田先生经常在电车上给乘客画画的故事。现在他已经开始在小速写本上用圆珠笔麻利地画开了。画的基本上都是正在打盹的大叔，但是如果一直盯着人家看，对方就有可能注意到寺田先生看过去的视线，所以他只能快速地瞥一眼然后画几笔，然后再时不时地看看窗外的风景，假装自己是在画外面的风景。太狡猾了！

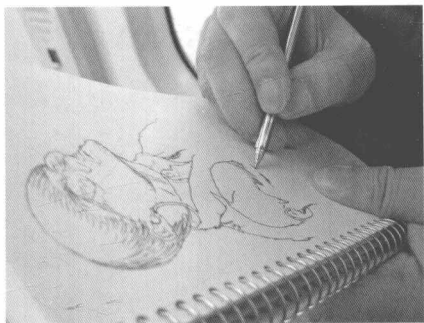
寺田：真多嘴！

——顺便说一句，寺田先生如果坐着，其他乘客就能看到他正在画的内容了，所以他在电车上是不坐的。中央线快速电车从新宿到东京大约是 15 分钟，往返 30 分钟他一直都在画画。

寺田：是的，接下来我稍微停一会儿。实际上这样随手画个三四十分钟，手能活动开，我工作的时候也是这样。唉，有时不想工作，但是会花上 3 个小时随手乱画。不管是什么体育运动，要使身体活动开都要花上差不多 30 分钟吧。我骑自行车，也得先在原地蹬踏板蹬上 30 分钟，然后才感觉能骑起来。

电车摇晃着说也毫不在意

一站（大约 5 分钟）就画完一个人了

——还有助跑 30 分钟的规则啊。

寺田：我身体的启动时间是 30 分钟。如果不热身我的手就活动不起来。30 分钟之后才终于感觉能把想好位置的线条画出来了。

——您的意思是说，您一开始给大叔画的那些素描图不怎么样吗？

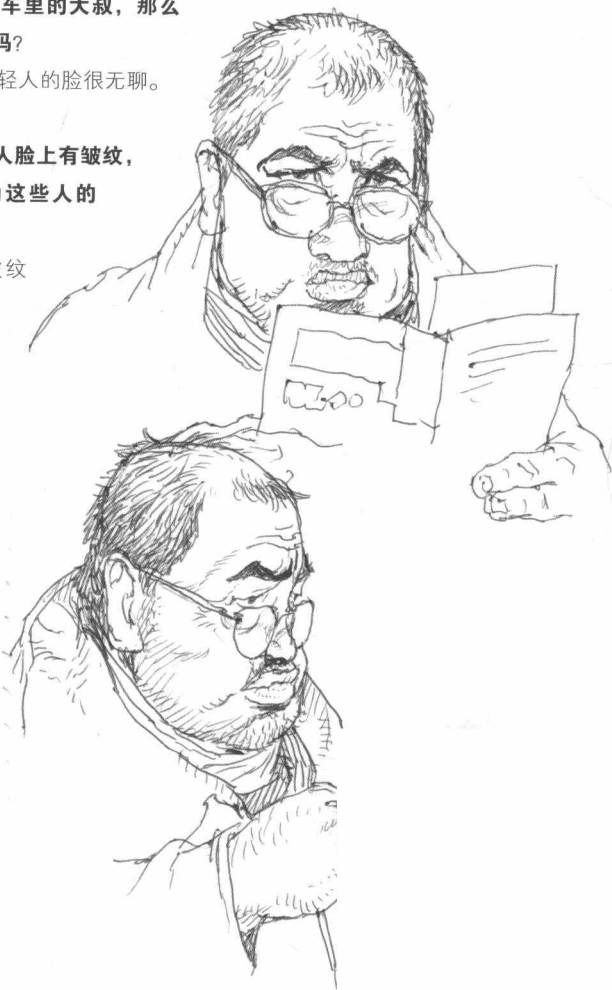
寺田：可以说是不怎么样，那张脸没有画出我想要的感觉。刚开始画画时，眼睛和手无法立刻连动起来，脸的轮廓画得不够好。

——您今天画了好多电车里的大叔，那么年轻人您是从来不画的吗？

寺田：是的，因为年轻人的脸很无聊。

——是因为上了年纪的人脸上有皱纹，比较容易画？还是因为这些人的脸比较有特点？

寺田：当然也有皱纹的原因。我喜欢画皱纹，只是因为喜欢看有年代感的东西，那些东西可以让我展开充分想象。年轻人的脸上很难表现出人生，我自己年轻的时候也是这样。人脸的魅力不在于美与丑，所以不管那个人觉得自己的人生多么无聊，经过了“60 年无聊人生”的积累，他的脸也会变成一张富有意味的“无聊”的脸，这就足够

上 一开始画的正面的脸
下 之后补画的侧面的脸