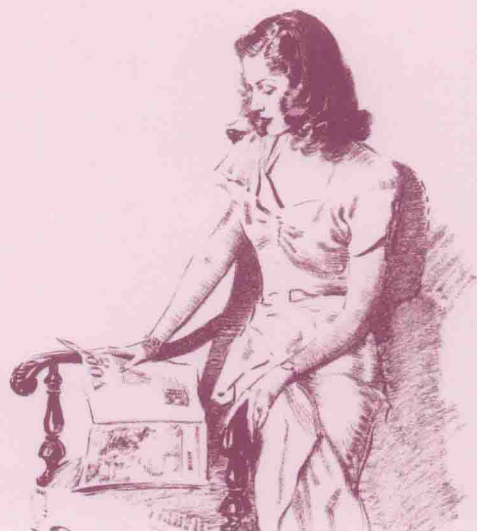

Creative illustration

路米斯 经典美术课

〔美〕安德鲁·路米斯——著
孙苏宁等——译

Andrew Loomis
安德鲁·路米斯

- 伯里曼绘画体系的继承人
- 美国插画大师、知名美术教育家
- 漫威、DC众多画师的启蒙导师

70年经典 插画入行的向导之书
300幅图例 路米斯技法的精华总集

上海人民美术出版社

创意 插画

创意 插画

路米斯
经典美术课

Creative illustration

Andrew Loomis

[美] 安德鲁·路米斯 —— 著
孙苏宁 等 —— 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

路米斯经典美术课. 创意插画 / (美) 安德鲁·路米斯著; 孙苏宁等译. —上海: 上海人民美术出版社, 2018.07

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Creative Illustration

ISBN 978-7-5586-0880-3

I. ①路… II. ①安… ②孙… III. ①插图 (绘画) — 绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第097545号

西方经典美术技法译丛

路米斯经典美术课：创意插画

著 者：[美] 安德鲁·路米斯

译 者：孙苏宁 马振晗 胡 娟 刘 蕊

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：棱角视觉

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16 印张 19

版 次：2018 年 7 月第 1 版

印 次：2018 年 7 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-0880-3

定 价：88.00 元

目录及插图

前言	17	建立线条对比或形状对比来引起注意	49
形体原则，各种创作手法的基础	21	线条和情感回应的关系	50
		糟糕的构图会带来负面回应	51
		各种类型的装饰图案	52
		装饰图案是一种简单而纯粹的设计	53
		简单线条与纯黑色的有效结合	54
		将钢笔线条处理与黑色区域结合起来	55
		钢笔画的原则	56
		钢笔画侧重的是阴影	57
		钢笔——墨水插画的步骤	58
		用钢笔线条绘制形体	59
		线条的装饰处理	60
		把画刷当作钢笔	61
		干笔法	62
		在线条中加入“飞墨”	64
		粗纹纸上的干笔法和黑色铅笔	65
		粗纹纸上的墨汁、黑色铅笔和广告白	66
		这一组合还有新可能性	67
		“方头蜡笔”在粗纹纸上的效果	68
		粗纹纸上的黑色铅笔	69
		绘画步骤	70
		只有亲手作画，你才能成功	71
		灰卡纸张上的黑色铅笔和白色铅笔	72
		灰卡纸张上的广告白和墨色	73
		灰卡纸上的炭笔	74
		灰卡纸上的干笔法和广告白	75
		“刮板”	76
		填色法	78
第一部分 线条			
卷首插画	24		
线条的七大主要功能	25		
线条不仅仅只是“勾勒”	26		
线条是带有想象力的比例关系	27		
线条构成的规则图案	28		
线条构成的不规则图案	29		
重叠线条和区域，构图的第一条原则	30		
利用“线条自身”这第一功能来构图	31		
利用字母和符号来构图	32		
利用几何形体来构图	33		
用“支点——杠杆”准则构图	34		
利用规则分割获得平衡构图	35		
不规则分割介绍	36		
不规则分割演示	37		
基于不规则分割的人物构图	38		
不规则分割是纯创造性的，不是机械性的	39		
透视指导线条帮助你构图	40		
你画的每个物体都与视平线相关	41		
视平线，相机水平线和水平线是一样的	42		
寻找照片的视平线，做到人物之间呼应	43		
用不同方式处理物体	44		
仅靠透视就能增添多样性	45		
利用线条在物体上创造一个聚焦点	46		
在构图上准备一个视线路径	47		
吸引注意力的手段	48		

目录及插图

第二部分 色调		柔和画法	116
卷首插画	80	强对比画法	118
色调的四个基本特性	81	“块状”处理手法与其他	120
光与影的基本强度	82	“块状”处理手法	121
色调的四个特性	83	顺向或逆向绘制形体	122
设定一个协调的明暗关系	84	薄涂法	123
操控基调和明度的意义	85	色调媒介	124
色调的四个特性（续）	86	作为色调媒介的炭笔	125
明度关系的简单示范	87	灰卡纸上的炭笔和白粉笔	126
用色调或色彩样式进行构图	88	其他媒介用在灰卡纸上	127
四个基础色调方案	89	作为色调媒介的铅笔（细纹布里斯托纸）	128
如何寻找你作品中的“实质”	90	作为色调媒介的铅笔（常规布里斯托纸）	129
有欲为其作画者，必先构思之	91	铅笔画在绘图板上	130
色调样式或编排的缩略图	92	水洗画法和干笔法	131
物体通常有其自身的色调方案	93	作为色调媒介的水洗画法	132
四幅缩略图转换成的黑白油画	94	水洗画法是最适合印刷的媒介之一	133
完成的草图	95	作为色调媒介的不透明水彩	134
选一个主题并把它画出来	96	黑白油彩薄涂	135
以哈伯德老妈妈为创作主题	97	霍华德·派尔	136
色调创作技法	98	论霍华德·派尔的画法原理	138
怎样形成一种画法	99	一些派尔作品的色调草图	141
技术画法	100	色调和色彩的关系	142
细节	101	形体原则的运用	143
边缘的处理	102	准备色调样本	144
如何寻找柔和的边缘	103	提交样本	145
镜头捕捉了太多的东西	104	第三部分 色彩	
眼睛做出选择	105	卷首插画	146
突出平面和色彩强调	106	一种新画法	147
放弃过分平滑的色调	108	与光影关系相关的色谱	148
调整色调和样式	110	色彩	149
“大块色调”画法	112	所有色彩都与周边的影响相关	150
直接画法	114		

目录及插图

光线下的色彩是最强烈的	151	在临摹纸上画出人物	183
色彩不只是基本色彩	152	设计戏剧化的动作和姿势	184
寻找明亮区域边缘的色彩	153	聘请模特之前先确定动作	185
颜料色彩的局限	154	画面基本编排	186
利用色调影响把色彩联系起来	155	一幅以先前草稿为基础的画面编排	187
给色谱或色板定调子	156	装饰	188
四幅色调调整后的人像作品	157	利用照相机获得创作素材	189
不要害怕自然界中的灰色	158	插画家的透视图	190
蓝绿色、黄色和冷调红色组成的方案	159	透视图和成像变形	192
以黄色为“主调”的作品	160	成像变形	193
从本质联系上看，色彩就是“色调”	161	画画时要避免图像变形	194
色彩，它的功能和魅力	162	照相机的戏剧化作用	195
原色组	165	单一布光效果最好	196
原色组——色彩的明暗	166	用你的相机捕捉情感和表情	197
色彩选择和背景	167	练习人物特征	198
如果画面的色彩死气沉沉该怎么办	168	面部表情和特征是无穷无尽的	199
色彩的情感作用	169	表现真实可信的情感	200
户外色彩和室内色彩	170	表情会讲故事	201
如何用色彩做试验	171	画面背景的可有可无	202
实验性的彩色草图	172	有无画面背景的效果示例	203
比照黑白照片画成的彩色人物	173	什么是假象，什么是想象	204
什么是色彩的魅力，我们如何能了解它	174	有事实，就不要靠猜	205
应该让黑色从调色板上消失吗	175	想象物体未必就是“假象”	206
		原创性包含在画面构思中	207

第四部分 让插画讲述故事

卷首插画	176
五个要点	177
什么是插画	178
讲故事的基本要素	179
让你的人物登场	180
场景“缩略图”	181
如何从剪报上获得提示	182

第五部分 创意

卷首插画	208
一个逻辑方法	209
设计一个调查问卷	210
为创意寻找本质吸引力	211
一个调查问卷样本	212
从调查问卷得来的粗略创意	213

目录及插图

同一个调查问卷得来的不同创意	214	将创意画成草图	250
从本质吸引力中构思创意	215	预先对草稿上色	251
涂鸦时思考, 思考时涂鸦	216	完成后的招贴画	252
涂鸦要比照相机更具有原创性	217	陈列型广告	253
要习惯画真人素描	218	印刷陈列广告的类型	254
真人能给你一些照相机无法给你的东西	219	陈列型广告是销售点营销	255
情感, 插画的基调	220	印刷展示品的类型	256
封面和日历上的心理学	221	与印刷工合作	258
漫画创意中甚至也有心理学	222	日历广告	259
总体创意	223	运用在日历广告上的本质吸引力	260
		日历插画要力求美观	261
		好日历插画的精髓	262
		日历插画印刷	263
		封面和封皮	264
		一些封皮的编排	266
		故事插画	268
		杂志想要的是什么	269
		用基础知识来创作	270
		有趣且不寻常的编排	271
		故事插画的风格和技巧	272
		插画能推销故事	273
		插画创作问卷	274
		设计一个典型的故事插画	275
		迷你插画草稿	276
		绘制实际大小的草图	277
		模特照片	278
		照片练习作品	279
		最终的阐释	280
		插画人物头部练习	281
		深入了解故事插画	282
第六部分 插画的各个领域			
卷首插画	224		
杂志广告	226		
画好广告插画的方法	227		
发挥你的自由	228		
24种广告类型	228		
杂志广告的类型	229		
将你的插画与整个广告关联起来	236		
养成“协调一致”感	237		
一个典型的杂志广告任务	238		
一个典型的广告布局编排	239		
画面的大略构图	240		
基于照片的最终编排	241		
完成之后的广告插画	242		
杂志广告的未来是怎样的	243		
杂志广告中更好的品位	244		
户外招贴画	245		
如何将一幅招贴画分割成不同大小的纸张	246		
典型的招贴画编排	247		
一个典型的招贴画任务	249		

目录及插图

第七部分 试验和练习

卷首插画	284
试验和练习	286
寻找试验和练习对象	287
不要停下你手中的铅笔	288
尽可能多地练习人物头部	289
老人练习作品	290
一幅插画样本	291
草图	292
人物画	293
彩色户外风景写生	294
彩色人物画写生	295
结束语	296
问询解答	299

CREATIVE ILLUSTRATION

创意 插画

路米斯
经典美术课

Creative illustration

Andrew Loomis

[美] 安德鲁·路米斯 —— 著
孙苏宁 等 —— 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

路米斯经典美术课. 创意插画 / (美) 安德鲁·路米斯著; 孙苏宁等译. —上海: 上海人民美术出版社, 2018.07

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Creative Illustration

ISBN 978-7-5586-0880-3

I. ①路… II. ①安… ②孙… III. ①插图 (绘画) — 绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第097545号

西方经典美术技法译丛

路米斯经典美术课：创意插画

著 者：[美] 安德鲁·路米斯

译 者：孙苏宁 马振晗 胡 娟 刘 蕊

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：棱角视觉

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16 印张 19

版 次：2018 年 7 月第 1 版

印 次：2018 年 7 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-0880-3

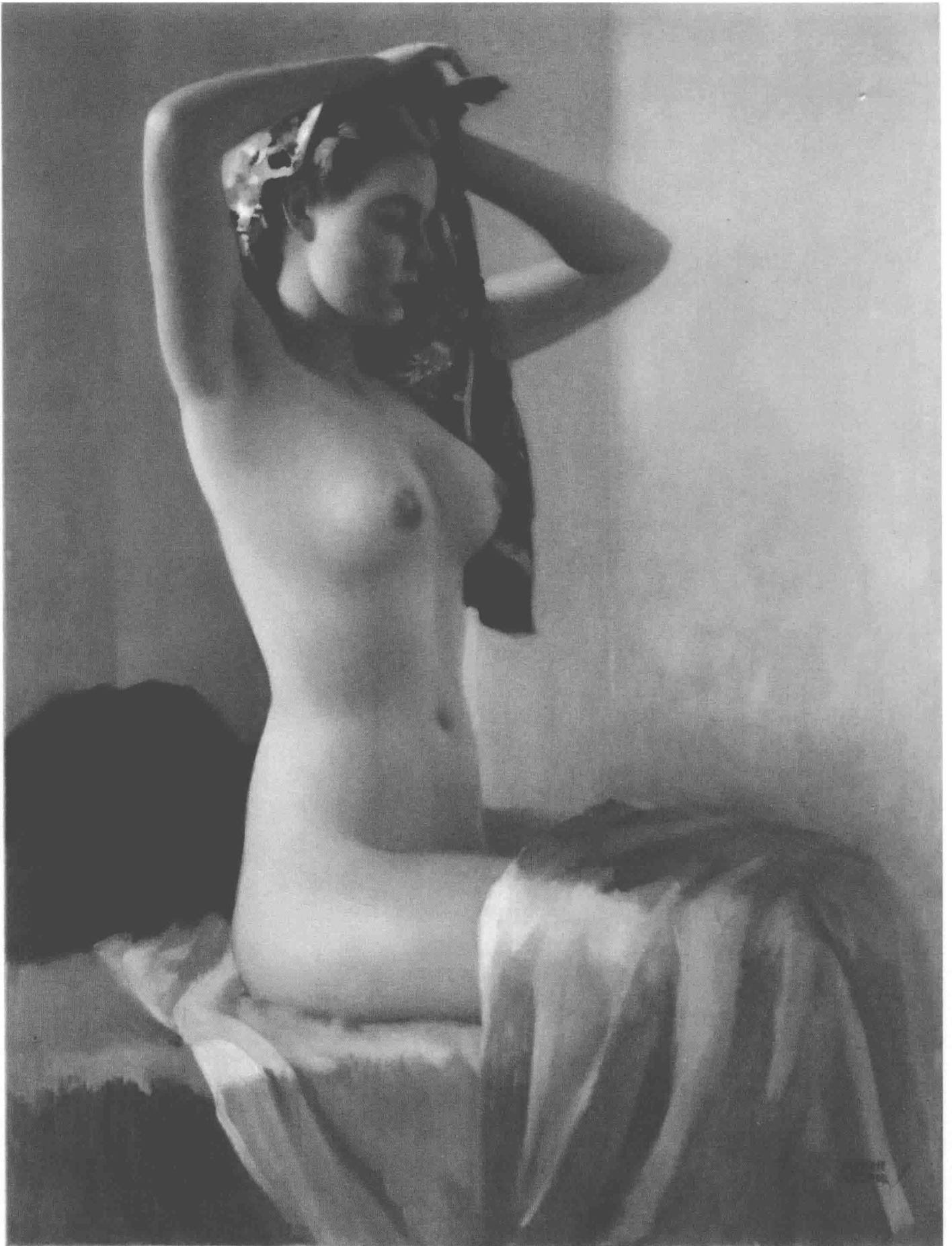
定 价：88.00 元

安德鲁·路米斯的其他著作：

《人体素描》

《头手素描》

《素描基础》

谨以此书献给那些
以插画为职业的年轻人
本书意在提高他们的
插画创作技艺

致谢

在此我谨向我亲爱的夫人埃塞儿·O·路米斯致以诚挚的感谢，她为本书的筹备工作做出了巨大的贡献。

目录及插图

前言	17	建立线条对比或形状对比来引起注意	49
形体原则，各种创作手法的基础	21	线条和情感回应的关系	50
		糟糕的构图会带来负面回应	51
		各种类型的装饰图案	52
第一部分 线条		装饰图案是一种简单而纯粹的设计	53
卷首插画	24	简单线条与纯黑色的有效结合	54
线条的七大主要功能	25	将钢笔线条处理与黑色区域结合起来	55
线条不仅仅只是“勾勒”	26	钢笔画的原则	56
线条是带有想象力的比例关系	27	钢笔画侧重的是阴影	57
线条构成的规则图案	28	钢笔——墨水插画的步骤	58
线条构成的不规则图案	29	用钢笔线条绘制形体	59
重叠线条和区域，构图的第一条原则	30	线条的装饰处理	60
利用“线条自身”这第一功能来构图	31	把画刷当作钢笔	61
利用字母和符号来构图	32	干笔法	62
利用几何形体来构图	33	在线条中加入“飞墨”	64
用“支点——杠杆”准则构图	34	粗纹纸上的干笔法和黑色铅笔	65
利用规则分割获得平衡构图	35	粗纹纸上的墨汁、黑色铅笔和广告白	66
不规则分割介绍	36	这一组合还有新可能性	67
不规则分割演示	37	“方头蜡笔”在粗纹纸上的效果	68
基于不规则分割的人物构图	38	粗纹纸上的黑色铅笔	69
不规则分割是纯创造性的，不是机械性的	39	绘画步骤	70
透视指导线条帮助你构图	40	只有亲手作画，你才能成功	71
你画的每个物体都与视平线相关	41	灰卡纸张上的黑色铅笔和白色铅笔	72
视平线，相机水平线和水平线是一样的	42	灰卡纸张上的广告白和墨色	73
寻找照片的视平线，做到人物之间呼应	43	灰卡纸上的炭笔	74
用不同方式处理物体	44	灰卡纸上的干笔法和广告白	75
仅靠透视就能增添多样性	45	“刮板”	76
利用线条在物体上创造一个聚焦点	46	填色法	78
在构图上准备一个视线路径	47		
吸引注意力的手段	48		