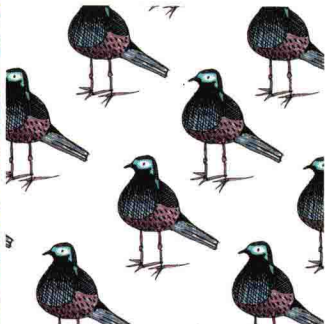

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧 (畅销版)

【瑞士】海伦·伯奇 著

只为成就
每一个
爱画画的人

上海人民美術出版社

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧

（畅销版）

【瑞士】海伦·伯奇 著

杨璐 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧 / 畅销版 / (瑞士) 伯奇著；杨璐译. — 上海：上海人民美术出版社，2016.5

书名原文：Freehand: Sketching tips and tricks drawing from art
ISBN 978-7-5322-9815-0

I. ①自… II. ①伯… ②杨… 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(2016)第045079号

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧（畅销版）

原版书名：Freehand: Sketching tips and tricks drawing from art

原作者名：Helen Birch

Copyright © 2013 by RotoVision SA.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经RotoVision出版公司授权，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：09-2013-653

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧（畅销版）

著 者：[瑞士] 海伦·伯奇

翻 译：杨 璐

责任编辑：徐 捷

版权经理：徐 捷

装帧设计：钱吉苓

封面设计：刘 昱

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号）

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本：787×1092 1/32 7印张

版 次：2016年5月第1版

印 次：2016年5月第1次

印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-9815-0

定 价：45.00元

关于作者：海伦·伯奇是一名插画家、自由艺术家，他的插画作品风格鲜明、色彩艳丽，特别深受当代年轻人的喜爱。他喜欢用抽象的图案、线条来表现画面主题，极具装饰感和造型感。他的绘画内容繁多，从自然中的花草树木到社会上形形色色各种人群，他从自己独特的视角出发，描绘出了一个斑斓的世界。同时，他也是《自由水彩：插画师要知道的88个创作技巧》的作者。

什么是绘画? 14

插画表现的创作技巧 16

绘画的基本原理 192

绘画元素 194

线条 194

基础媒材 196

数码媒材 198

明暗 200

画纸 202

色彩 206

技法 212

裱纸 212

在线图片分享 213

网站 213

博客 214

纸张规格的国际标准 216

铅笔类型的国际标准 219

插画作者 220

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧

（畅销版）

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧

（畅销版）

【瑞士】海伦·伯奇 著

杨璐 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧：畅销版/(瑞士)伯奇著；杨璐译. — 上海：上海人民美术出版社，2016.5

书名原文：Freehand:Sketching tips and tricksdrawing from art
ISBN 978-7-5322-9815-0

I. ①自… II. ①伯… ②杨… 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(2016)第045079号

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧（畅销版）

原版书名：Freehand:Sketching tips and tricksdrawing from art

原作者名：Helen Birch

Copyright © 2013 by RotoVision SA.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经RotoVision出版公司授权，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：09-2013-653

自由绘画：插画师要知道的84个创作技巧（畅销版）

著 者：[瑞士]海伦·伯奇

翻 译：杨璐

责任编辑：徐捷

版权经理：徐捷

装帧设计：钱吉苓

封面设计：刘旻

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路672弄33号）

邮编：200040 电话：021-54044520

网 址：www.shrmms.com

印 刷：广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本：787×1092 1/32 7印张

版 次：2016年5月第1版

印 次：2016年5月第1次

印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-9815-0

定 价：45.00元

关于作者：海伦·伯奇是一名插画家、自由艺术家，他的插画作品风格鲜明、色彩艳丽，特别深受当代年轻人的喜爱。他喜欢用抽象的图案、线条来表现画面主题，极具装饰感和造型感。他的绘画内容繁多，从自然中的花草树木到社会上形形色色各种人群，他从自己独特的视角出发，描绘出了一个斑斓的世界。同时，他也是《自由水彩：插画师要知道的88个创作技巧》的作者。

快速阅读本书

除目录之外，本书还提供了类别索引和视觉索引，能帮助你迅速找到自己感兴趣的内容、具体的信息和插画作品。

类别索引

本书的类别索引主要分为四类，以帮助大家了解各种绘画技巧、题材和风格，分别为：绘画元素、绘画媒材、绘画方法及绘画主题。每一类别都用了特定的图标进行区分和标示。详细请见本书第8、9页。

视觉索引

本书在第10—13页为大家提供了每幅作品的视觉索引。如果你正试图寻找一个已经在书中看到过的图片，或是一个特定的风格、颜色、背景，那么你可以利用视觉索引直接找到相对应的页面。每个插图的缩略图上都标有页码，但并不是书中每一幅作品的缩略图都会出现在索引里，如果你要找的条目包含不止一个插图，那么请先找到相对应的、具有代表性的图片，再去寻找你要的内容。

“泪珠”细节图

书中还有很多诸如“泪珠”的细节图，这是将图片的其中一部分放大了，以提供给你一个更具体、更精致的视觉效果。

什么是绘画? 14

插画表现的创作技巧 16

绘画的基本原理 192

绘画元素 194

线条 194

基础媒材 196

数码媒材 198

明暗 200

画纸 202

色彩 206

技法 212

裱纸 212

在线图片分享 213

网站 213

博客 214

纸张规格的国际标准 216

铅笔类型的国际标准 219

插画作者 220

绘画元素

色彩: 20, 34, 36, 42, 46, 52, 58, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 88, 92, 94, 100, 106, 108, 112, 116, 118, 120, 132, 142, 144, 146, 158, 162, 170, 172, 174, 178, 182, 184

阴影: 102, 142

线条: 18, 22, 26, 30, 32, 38, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 86, 92, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 122, 130, 132, 134, 140, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 168, 172, 174, 176, 180, 184, 188, 190

构图: 40, 52, 56, 62, 64, 78, 92, 98, 128, 130, 136, 138, 150, 160, 176, 178, 186, 188

色调: 24, 28, 32, 52, 56, 62, 80, 86, 90, 120, 122, 126, 162, 166, 188

肌理: 48, 60, 86, 94, 128, 144, 156, 166, 168, 180

比例: 98, 104, 120, 140, 152

图层: 20, 22, 26, 30, 38, 48, 54, 60, 68, 78, 88, 90, 96, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 132, 152, 154, 160, 164, 178, 184, 190

版式: 54, 108, 112, 172

结构: 18, 20, 44, 50, 182

绘画媒材

毡尖笔/签字笔: 20, 22, 30, 34, 60, 62, 70, 72, 80, 82, 104, 106, 108, 110, 120, 132, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 158, 178, 188, 190

记号笔: 34, 36, 92, 144, 148, 152, 170, 176

圆珠笔: 52, 76, 82, 102, 120, 128, 136, 176, 188

中性笔: 44, 154

荧光笔: 144

蜡笔: 112, 118

石墨铅笔: 24, 46, 56, 58, 64, 66, 72, 96, 116, 120, 122, 130, 136, 142, 172, 174, 180, 182, 184, 190

彩铅: 94, 100, 158, 172, 180, 182, 184

彩色墨水: 22, 38, 40, 42, 66, 86, 90, 96, 100, 112, 126, 154, 160, 162, 164, 168, 180, 186

黑色墨水: 18, 26, 32, 38, 40, 50, 58, 66, 98, 136, 184, 186

水彩: 46, 54, 56, 86, 100, 126, 142, 162

油画棒: 58, 100, 112

颜料: 96, 174

炭笔: 26, 116

水粉颜料: 72, 100, 112, 172

画纸: 92, 96, 135, 166

方(网)格纸: 80, 132

色纸: 32, 62, 68, 164, 182, 186

速写簿: 30, 66, 72, 102, 108, 122, 152, 176, 188

底纹: 148

防蚀蜡: 86

漂白剂: 126

动画: 138

刷子: 42

尺: 108, 152

圆规: 108

美工刀: 78, 114, 134, 150, 182

图像编辑软件: 22, 28, 48, 54, 88, 106

数码制图: 18, 20, 26, 40, 60, 88, 110, 120, 136, 142, 154, 186

智能手机/平板电脑: 156

拼贴: 20, 72, 92, 138, 166

底纹纸: 38, 78, 112, 118, 120, 150, 170, 178, 190

水性漆: 116

烫画: 166

绘画方法

设计图: 18, 30, 34, 36, 60, 82, 104, 130, 132, 136, 140, 148, 162, 184, 186

透视图: 24, 32, 44

变形: 50

示意图: 72

抽象: 92, 168, 186

观察: 22, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 52, 56, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 100, 102, 104, 122, 128, 140, 156, 160, 180, 184, 188

想象: 20, 40, 46, 58, 64, 80, 82, 86, 94, 96, 126, 134, 136, 140, 144, 146, 148, 152, 164, 174, 176, 180, 182, 188

叙事画: 26, 98, 114, 120, 142, 164, 166, 174

参照图: 20, 50, 52, 56, 110, 118, 128, 130, 138, 142, 154, 172, 190

实验绘画: 38, 96, 98, 116, 126, 160

概念图: 46, 78, 86, 94, 150, 154, 158, 182

立体构成: 114, 134

数码图像: 22, 26, 28, 40, 48, 54, 60, 72, 88, 106, 120, 136, 156

拼贴画: 20, 26, 28, 38, 48, 54, 66, 68, 78, 88, 106, 112, 118, 120, 138, 150, 170, 178, 182, 190

单色画: 18, 90, 110, 126, 166

涂鸦: 30, 80, 108, 132, 146, 152, 172, 190

绘画主题

纹样: 30, 34, 44, 92, 108, 132, 152, 162, 168, 178, 186

重复: 30, 34, 92, 136, 152, 162, 168, 186

风景: 18, 24, 46, 62, 88, 90, 94, 98, 120, 126, 134, 148, 150, 156, 184, 186

天空: 90

海景: 48, 80, 96, 148

肖像: 42, 52, 58, 66, 72, 82, 102, 116, 122, 130, 142, 146, 164, 166, 174, 182, 188

人物: 78, 96, 98, 110, 134, 154, 176

动物: 20, 28, 38, 56, 68, 94, 106, 118, 126, 128, 140, 144, 148, 172, 174, 180, 190

自然: 24, 32, 38, 40, 46, 72, 88, 126, 152, 160, 164, 178, 184

建筑: 50, 64, 86

内景: 32

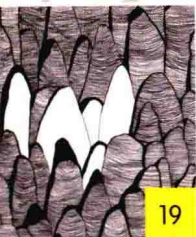
物体: 36, 60, 100, 104, 112, 138, 174, 176

鸟类: 20, 38, 120, 130, 132, 136, 148, 170, 178

静物: 22, 36, 42, 44, 60, 70, 76, 100, 104, 112, 114, 158, 174

文字: 66, 72, 92, 100, 130, 142

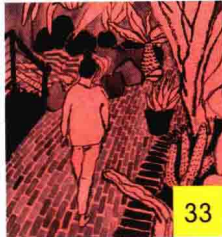
景观: 26, 54, 78, 98, 110, 138

19

27

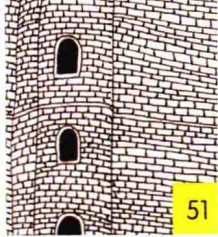
33

41

45

51

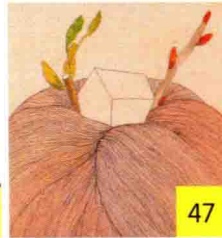
21

35

43

47

53

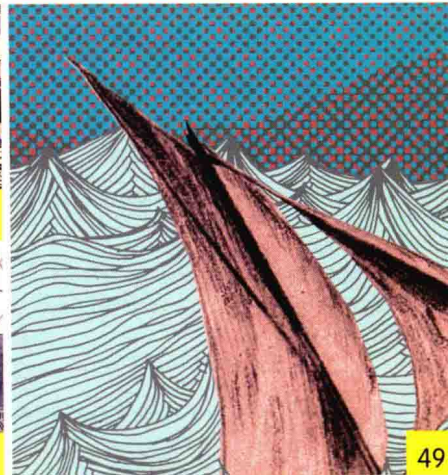
23

29

37

49

55

25

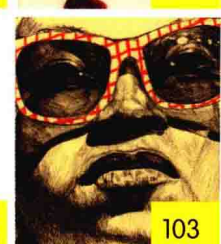
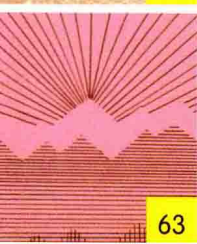
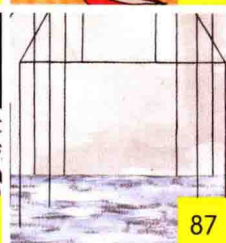
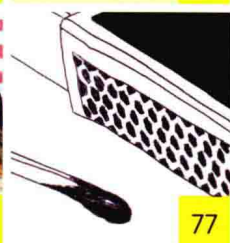
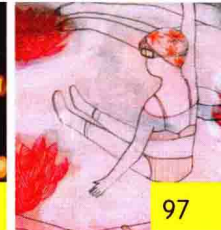
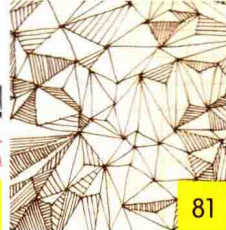
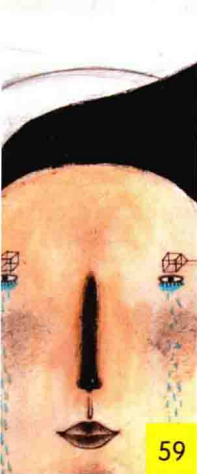
31

39

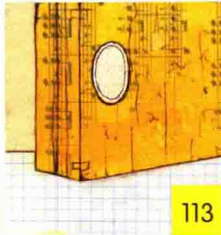

57

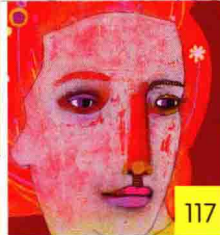

105

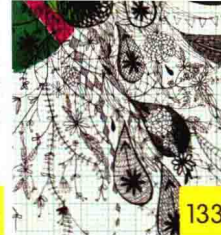
113

117

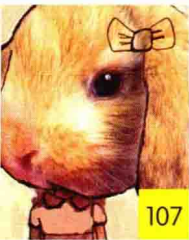
123

133

139

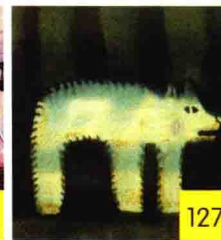
107

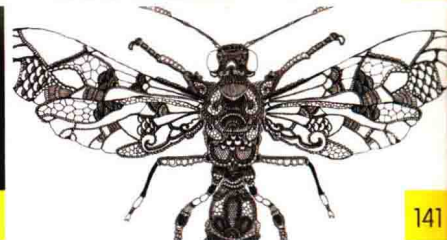
115

119

127

141

109

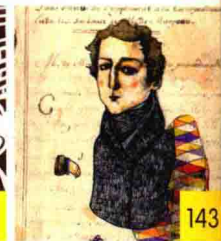
121

129

135

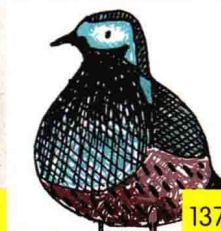
143

111

131

137

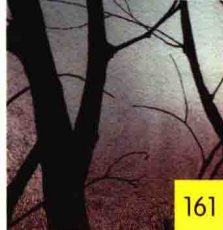
145

147

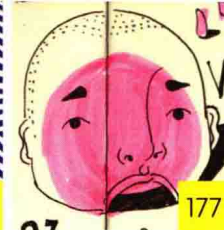
153

161

169

177

185

149

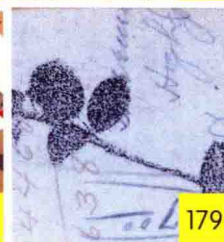
155

163

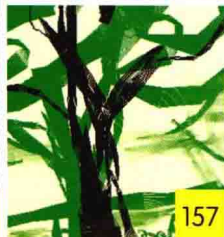
171

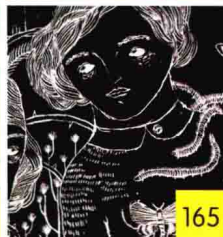
179

187

157

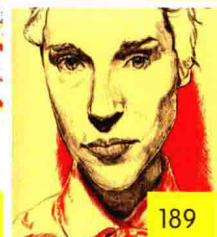
165

173

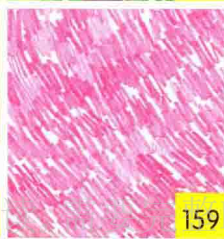
181

189

151

159

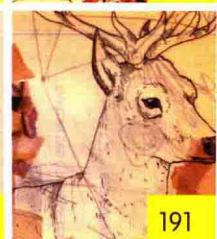
167

175

183

191