

潘小欧 著

从零基础到 职业插画师

儿童水彩插画手绘教程

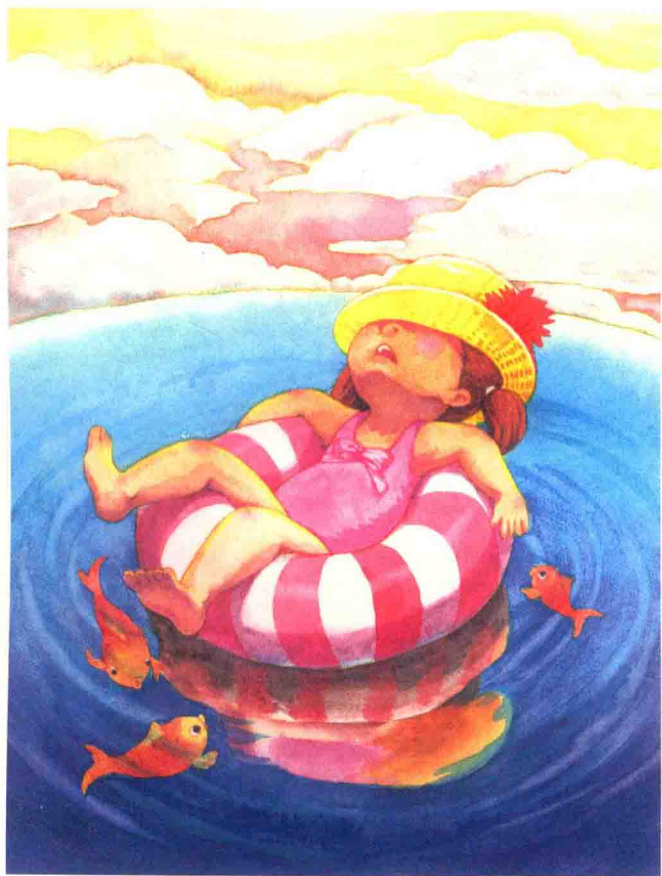

从工具选择，到线条分析；从画面布局，到构图方式
从线稿绘制，到上色讲解；从插画学习，到经营方式

手把手教你成为职业插画师

江苏凤凰科学技术出版社

从零基础^① 职业插画师

潘小欧 著

图书在版编目 (CIP) 数据

从零基础到职业插画师 / 潘小欧著. — 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2019.6

(含章·介于手绘系列)

ISBN 978-7-5713-0189-7

I. ①从… II. ①潘… 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 (2019) 第 052832 号

从零基础到职业插画师

著 者 潘小欧
责任编辑 祝 萍
责任监制 曹叶平 方 晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 9
版 次 2019年6月第1版
印 次 2019年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5713-0189-7
定 价 49.80元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

目录

Chapter 1 认识儿童插画

儿童插画的应用 / 8

儿童插画的形式 / 9

Chapter 2 一张图的起步——线稿

线条的精细流畅是基础 / 16

图画尺寸 / 21

插图和文字的排列关系 / 18

画面布局 / 22

构图形式 / 20

Chapter 3 线稿实践教程

线稿实践教程（一） / 32

线稿实践教程（三） / 36

线稿实践教程（二） / 34

线稿实践教程（四） / 38

Chapter 4 电脑处理

将线稿扫入电脑 / 42

用 PS 处理线稿 / 43

Chapter 5 水彩工具的选择

画纸 / 50

画笔 / 54

颜料 / 52

辅助工具 / 56

Chapter 6 色调的轻重布局

画面轻重对素描的重要性 / 60

画面的基调 / 62

Chapter 7 水彩实践教程

三只小猪（室内篇） / 66

女孩和外婆 / 107

三只小猪（室外篇） / 74

午后阳光 / 117

海上女孩 / 82

玫瑰窗 / 123

运动男孩 / 92

女孩和熊 / 128

妈妈生气了 / 96

小花猫 / 132

Chapter 8 职业插画师的经营方式

书籍署名权 / 138

自由插画师如何推销自己的作品？ / 138

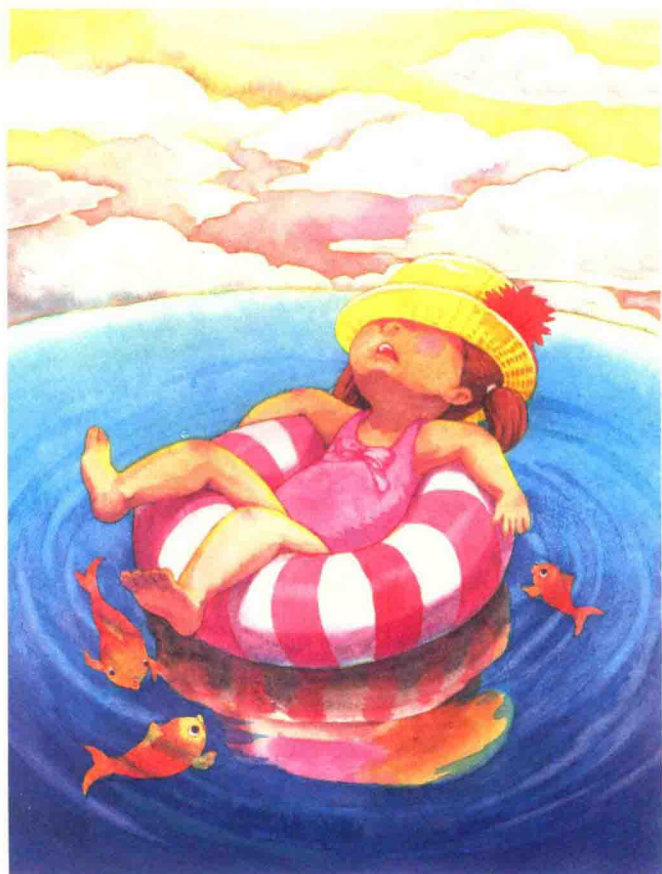
客户都喜欢和怎样的插画师合作？ / 139

合作过程的磨合、结算 / 140

插画师的自我提升 / 141

如何工作更有效率 / 142

从零基础^① 职业插画师

潘小欧 著

图书在版编目 (CIP) 数据

从零基础到职业插画师 / 潘小欧著. -- 南京: 江苏凤凰科学技术出版社, 2019.6

(含章·介于手绘系列)

ISBN 978-7-5713-0189-7

I. ①从… II. ①潘… 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 (2019) 第 052832 号

从零基础到职业插画师

著 者 潘小欧
责任编辑 祝 萍
责任监制 曹叶平 方 晨

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 9
版 次 2019年6月第1版
印 次 2019年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5713-0189-7
定 价 49.80 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

前言

插画家是以绘制插画为职业的专业画家，工作内容主要包括为书籍、杂志、报纸、说明书等绘制插画、封面，也从事绘画贺卡、海报、广告、喷画、幽默画等。而本书将专门针对出版刊物或书籍的手绘儿童插画进行分析，以帮助初学者能够快速熟识以及进入这个行业。

书中将对最基础的儿童插画在各种书籍中的运用、绘画材料的筛选等做出分析。从线稿绘制到上色讲解，笔者都把技术控制在中等阶段，便于初学者和有意从事该行业的业余爱好者能够从中大致了解到儿童插图的绘制过程。

国内美术爱好者甚多，其中不乏基础非常好的，甚至一些有稳定工作的美术爱好者想要利用空闲时间创作属于自己的书或者通过接稿的方式去画画。但是他们对插图如何应用到实物书籍当中的流程不太了解，身边也没有人能够教授这些知识，所以现实操作起来比较难。笔者著此书的目的是帮助那些想要从事插画方面工作的爱好者，通过从浅到深的学习成为一名职业插画师。作为儿童插画师，对儿童事业的使命就是为孩子和家长创造出让他们满意的图书。要比大多数知名公司做得更好，我们就要比他们更了解我们的客户，更擅长使用我们的技术去进行表达。我们关注的是一个量化积累的成长过程，以及如何建立合理的沟通方式，如何去赶超国内外同行。拥有了这样一份使命感，才能更好地去评价一份工作的价值，才能做好一个儿童插画师。

在国内来说，由于版税的情况，很多插画师很难专职从事这个行业，付出和收入不成正比，这不是多数人能够接受的，市面上制作出来的劣质品往往就是由于产品的预算和经费问题引起的。但这里笔者要说的是，不管从事什么行业，只有对该行业保有热情，才能在该行业站住脚。人在这里，心不在这里，是难以成事的。书中最后还提到了工作效率的问题，很多年轻人，尤其是设计行业，喜欢熬夜加班赶任务，这样十分不利于健康和工作质量的提高，好的设计师往往不需要怎么加班的，不是说他们工作的时间短，而是他们懂得高效利用白天工作的时间。最后祝所有步入儿童插画行业的人能够从本书中获益。

目 录

Chapter 1 认识儿童插画

儿童插画的应用 / 8

儿童插画的形式 / 9

Chapter 2 一张图的起步——线稿

线条的精细流畅是基础 / 16

图画尺寸 / 21

插图和文字的排列关系 / 18

画面布局 / 22

构图形式 / 20

Chapter 3 线稿实践教程

线稿实践教程（一） / 32

线稿实践教程（三） / 36

线稿实践教程（二） / 34

线稿实践教程（四） / 38

Chapter 4 电脑处理

将线稿扫入电脑 / 42

用 PS 处理线稿 / 43

Chapter 5 水彩工具的选择

画纸 / 50

颜料 / 52

画笔 / 54

辅助工具 / 56

Chapter 6 色调的轻重布局

画面轻重对素描的重要性 / 60

画面的基调 / 62

Chapter 7 水彩实践教程

三只小猪（室内篇） / 66

三只小猪（室外篇） / 74

海上女孩 / 82

运动男孩 / 92

妈妈生气了 / 96

女孩和外婆 / 107

午后阳光 / 117

玫瑰窗 / 123

女孩和熊 / 128

小花猫 / 132

Chapter 8 职业插画师的经营方式

书籍署名权 / 138

自由插画师如何推销自己的作品？ / 138

客户都喜欢和怎样的插画师合作？ / 139

合作过程的磨合、结算 / 140

插画师的自我提升 / 141

如何工作更有效率 / 142

Chapter 1

认识儿童插画

本章节为读者介绍儿童插画在各种书籍中的应用和形式。对儿童插画的应用有更多了解，对于以后绘画风格的掌握和根据项目类型进行调整更有利。

每个插画师在画画过程中都会偏向一种自己钟爱的风格，该风格的主要应用范围和插画师可经营的插画项目息息相关。本章节只列举了少部分例子，并不能概括儿童插画市场的全部。

能够适应不同风格产品是许多插画师的意愿及目标，但这不是每一个插画师都能做到的。插画师能够接触到的绝大多数项目都是在原有产品种类功能的基础上进行升级绘制，简单来说就是功能不变，内容改变了，需要插画师重新配图。

儿童插画在现今主要有手绘和板绘（电脑绘图）两种形式。本书主要介绍纯手绘儿童插画形式。手绘又分很多种不同的媒介和工具。笔者根据现在国内外的儿童插画市场观察分析，发现纯手绘的插画师大多数采用的水彩绘图的形式。

此外，本章节还提到电子产品的配置问题。无论是手绘图还是电脑绘图，插画作品的最终目的都是要印刷到产品上。多数插画师会自行扫描进电脑做成电子文件，自己修图，自己合成，而原手绘稿会选择自己保存。

儿童插画的应用

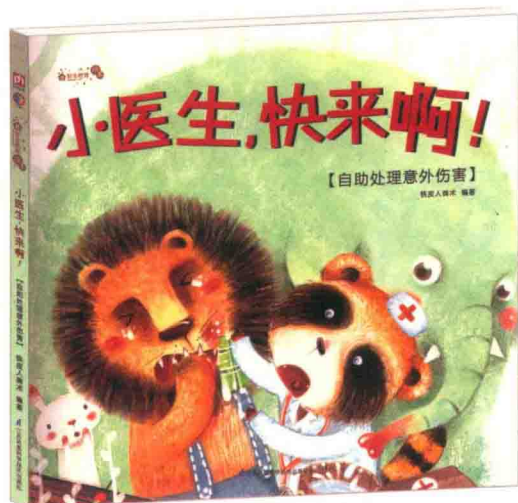
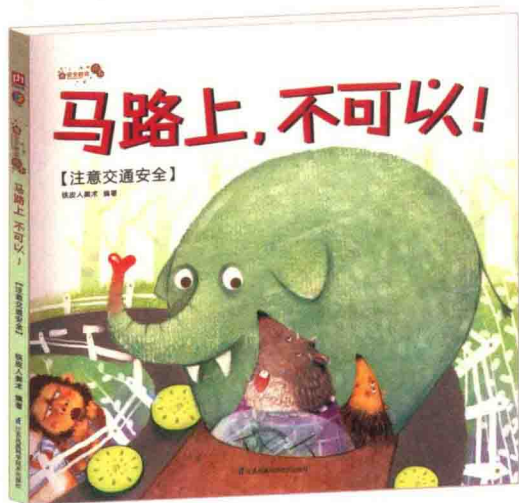
随着时代的发展,技术的不断更迭和进步,新技术给儿童读物带来更多的选择和可能,但无论是电子刊物,还是印刷出版读物,插图都是帮助读者认知和提高阅读积极性的重要形式。插图并不能由机器生产,必须由具备美术才能,且有一定经验的插画师根据文字故事的内容情节进行专业的绘制。为什么说需要插画师经验丰富呢?因为儿童读物具有多样性,很难把前一本书的制作经验,全套用在下一本书上。插画师好比设计师,接触的每一个产品都需要先对该产品完全了解,深至产品内容的构建过程,浅至产品受众的年龄层。

儿童插图应用很广,但其主要还是应用到书籍配图方面,主要在绘本、故事书、名著、教科书、辅导书、游戏玩具书、贴纸书等系列书籍中使用。

插图的作用在于提高儿童的审美能力。儿童的成长教育越来越受到重视,精美的插图除了能吸引他们的注意力,增强阅读效果,还能锻炼出他们对事物的审美。精美的画册,都是由色彩、形状、光影等构成元素的结合,通过阅读,无形地提高了他们对美的把握。

要想成为一名优秀的儿童插画师,必须对市面上的儿童读物有所了解,并积极阅读,技术提高之前要先走进该行业,把心放在该行业上,要全心全意地去学习。

儿童插画的形式

电脑绘图工具

我们的生活和工作越来越离不开网络，插画师是一个与全球打交道的职业，无论是手绘还是电脑绘图，都可以通过电子文件形式与世界各地的客户进行交易。

熟悉电脑绘图的插画师该知道，能胜任绘图工作的电脑也是需要一定的高质量的配置。

目前市场上常见的苹果电脑在颜色的精准度、显色方面要比一般的电脑更为精确，色调也更加协调，做出来的图发到客户那边显示出来的效果更中肯，有利于提高画师的业务和工作效率，不妨进行采购和使用。

数位板

又叫手绘板、手绘屏，可以说是画师必备的辅助工具，能大大提高绘画效率。市面上常见的品牌有 wacom(性价比很高，是职业画师的首选)、绘客等等。

扫描仪

网络合作多以电脑文件形式进行稿件的传递，扫描仪是很好的“帮手”，能够把绘制好的稿件扫描进电脑。

打印机

画师长期和书籍打交道，尤其在绘图之前必须对书籍文案了解和阅读，打印机能够把文档打印出来，方便在上面涂画圈出重点，能提高效率。

拷贝台

科技进步了，拷贝台的样式也发生了改变。和以往的灯光拷贝台不同，现在的拷贝台轻巧简便，而且纸张的复合和固定功能很好，是很好的辅助工具。

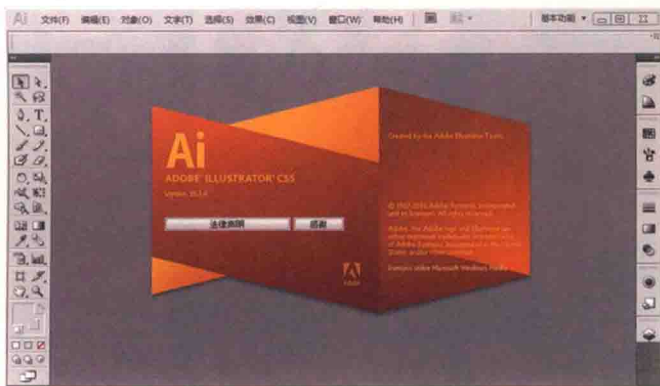
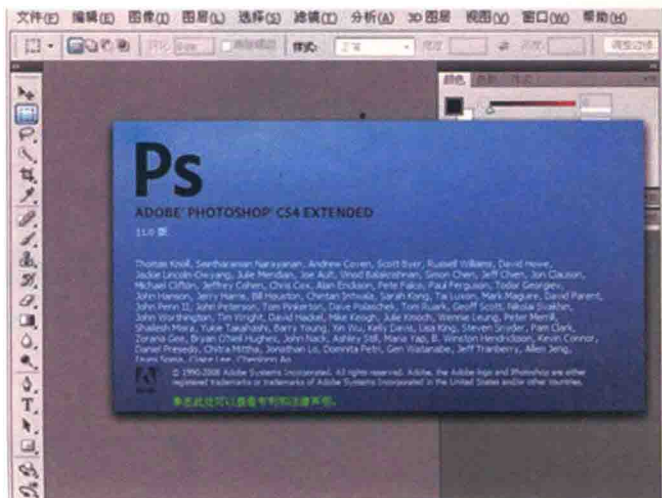

常用绘图软件

Adobe Photoshop, 简称 PS, 是由 Adobe Systems 开发和发行的图像处理软件。

Photoshop 主要用来处理像素构成的数字图像。使用软件中众多的编修与绘图工具, 可以对扫描进电脑中的图片进行有效的编辑工作。

Adobe Illustrator 是一种基于矢量图形的制作软件。作为一款处理矢量图形的高效软件, Adobe Illustrator 广泛应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理等。

其他的如 Painter、Sai 等软件也是电脑画图 and 后期修图的好工具。

手绘插图的主要形式——水彩

水彩是多数插画师的首选手绘形式，画面色彩透气清爽，颜色之间的混合易于掌握，且方便进行精细的刻画。

现在市面上多数手绘插画的书籍都是采用水彩的形式。

由塞尔玛·拉格洛夫著、石琴娥译、岳婷绘画的《尼尔斯骑鹅旅行记》的插图就是采用手绘水彩的形式进行绘制，画面精细透气有层次，是学习手绘水彩插图的初学者值得参考的书籍之一。

