

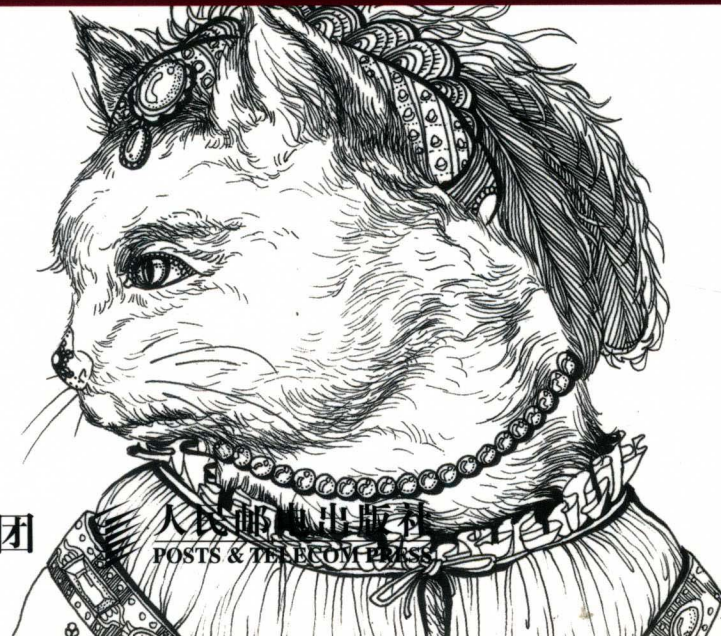
黑白画意

Black and White
Paintings

创意猫咪插画绘

Creative Cat Illustrations

爱林博悦主编
李司媛编著

 中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

黑白画意

—
Black and White
Paintings

创意猫咪插画绘

爱林博悦主编
李司媛编著

C

t i o n s

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

黑白画意. 创意猫咪插画绘 / 爱林博悦主编 ; 李司媛编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2019. 4
ISBN 978-7-115-49841-0

I. ①黑… II. ①爱… ②李… 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250521号

内 容 提 要

插画师中养猫比例非常大, 喜欢画猫的绘画爱好者更加数不胜数。本书便是为爱猫、爱画画、有创意的读者打造的入门级黑白猫咪插画教程。也许在大众眼里, 猫咪留下的印象大多是呆萌可爱的, 但在黑白线条下, 猫咪能展现出多种多样的独特魅力, 呆萌、傲娇、忧郁、霸气、慵懒、优雅……总有一款猫咪, 能让你大开眼界!

本书共分为9章。第1章介绍了绘制黑白画前的准备工作; 第2章至第9章分别讲解了古典猫、朋克猫、森系猫、和风猫、古风猫、时装猫、学院猫、星座猫等风格的猫咪画法。本书的猫咪设定新奇有趣, 绘制方式简单、易上手, 读者既可用其练习黑白画技法, 又能在学习过程中享受绘画的无限乐趣。

本书适合绘画初学者、黑白画爱好者及爱猫人士阅读, 也可作为黑白图案设计工作者的参考教材。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 李司媛
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 桦
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 8.8 2019年4月第1版
字数: 256千字 2019年4月北京第1次印刷
-

定价: 39.80 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147 号

第1章 绘画前的准备

1. 工具的准备……………6
  - A. 选择适合自己的画笔……………6
  - B. 画纸的选择……………7
  - C. 透写台……………7
  - D. 辅助工具……………7
2. 黑白画面的营造……………8
  - A. 黑白插画的层次……………8
  - B. 画面的空间感……………9
  - C. 黑白画面的构成……………10
3. 素材的收集……………11
  - A. 构图的形式……………11
  - B. 画面元素的收集……………11
  - C. 花纹的收集……………12
  - D. 插画风格的素材收集……………13
  - E. 线条组合的素材收集……………14

第2章 古典猫

- 古典猫——老爷猫……………16
古典猫——面具猫……………21
古典猫——厨师猫……………26
古典猫——绅士猫……………31

第3章 朋克猫

- 朋克猫——怪博士……………36
朋克猫——翅膀……………41
朋克猫——绅士……………46

第4章 森系猫

- 森系猫——老电视……52
- 森系猫——旅行者……56
- 森系猫——田园茶点……59

第6章 古风猫

- 古风猫——飞鸟……77
- 古风猫——戏水……81
- 古风猫——剑客……85
- 古风猫——锦鲤……90

第8章 学院猫

- 学院猫——阅读……114
- 学院猫——大考……118
- 学院猫——博学……122

第5章 和风猫

- 和风猫——睡猫……64
- 和风猫——恶女花魁……68
- 和风猫——武士……72

第7章 时装猫

- 时装猫——巴黎路口……95
- 时装猫——封面……100
- 时装猫——倾听……104
- 时装猫——花先生……109

第9章 星座猫

- 星座猫——白羊座猫……127
- 星座猫——金牛座猫……131
- 星座猫——双子座猫……135
- 星座猫——巨蟹座猫……139
- 星座猫——狮子座猫……143
- 星座猫——处女座猫……147
- 星座猫——天秤座猫……151
- 星座猫——天蝎座猫……156
- 星座猫——射手座猫……160
- 星座猫——摩羯座猫……164
- 星座猫——水瓶座猫……169
- 星座猫——双鱼座猫……173

黑白画意

—
Black and White
Paintings

创意猫咪插画绘

爱林博悦主编
李司媛编著

C

t i o n s

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

黑白画意. 创意猫咪插画绘 / 爱林博悦主编 ; 李司媛编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2019.4
ISBN 978-7-115-49841-0

I. ①黑… II. ①爱… ②李… 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250521号

内 容 提 要

插画师中养猫比例非常大,喜欢画猫的绘画爱好者更加数不胜数。本书便是为爱猫、爱画画、有创意的读者打造的入门级黑白猫咪插画教程。也许在大众眼里,猫咪留下的印象大多是呆萌可爱的,但在黑白线条下,猫咪能展现出多种多样的独特魅力,呆萌、傲娇、忧郁、霸气、慵懒、优雅……总有一款猫咪,能让你大开眼界!

本书共分为9章。第1章介绍了绘制黑白画前的准备工作;第2章至第9章分别讲解了古典猫、朋克猫、森系猫、和风猫、古风猫、时装猫、学院猫、星座猫等风格的猫咪画法。本书的猫咪设定新奇有趣,绘制方式简单、易上手,读者既可用其练习黑白画技法,又能在学习过程中享受绘画的无限乐趣。

本书适合绘画初学者、黑白画爱好者及爱猫人士阅读,也可作为黑白图案设计工作者的参考教材。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 李司媛
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
  - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/20
印张: 8.8 2019年4月第1版
字数: 256千字 2019年4月北京第1次印刷
-

定价: 39.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

第1章 绘画前的准备

1. 工具的准备 6
  - A. 选择适合自己的画笔 6
  - B. 画纸的选择 7
  - C. 透写台 7
  - D. 辅助工具 7
2. 黑白画面的营造 8
  - A. 黑白插画的层次 8
  - B. 画面的空间感 9
  - C. 黑白画面的构成 10
3. 素材的收集 11
  - A. 构图的形式 11
  - B. 画面元素的收集 11
  - C. 花纹的收集 12
  - D. 插画风格的素材收集 13
  - E. 线条组合的素材收集 14

第2章 古典猫

- 古典猫——老爷猫 16
古典猫——面具猫 21
古典猫——厨师猫 26
古典猫——绅士猫 31

第3章 朋克猫

- 朋克猫——怪博士 36
朋克猫——翅膀 41
朋克猫——绅士 46

第4章 森系猫

- 森系猫——老电视……52
- 森系猫——旅行者……56
- 森系猫——田园茶点……59

第6章 古风猫

- 古风猫——飞鸟……77
- 古风猫——戏水……81
- 古风猫——剑客……85
- 古风猫——锦鲤……90

第8章 学院猫

- 学院猫——阅读……114
- 学院猫——大考……118
- 学院猫——博学……122

第5章 和风猫

- 和风猫——睡猫……64
- 和风猫——恶女花魁……68
- 和风猫——武士……72

第7章 时装猫

- 时装猫——巴黎路口……95
- 时装猫——封面……100
- 时装猫——倾听……104
- 时装猫——花先生……109

第9章 星座猫

- 星座猫——白羊座猫……127
- 星座猫——金牛座猫……131
- 星座猫——双子座猫……135
- 星座猫——巨蟹座猫……139
- 星座猫——狮子座猫……143
- 星座猫——处女座猫……147
- 星座猫——天秤座猫……151
- 星座猫——天蝎座猫……156
- 星座猫——射手座猫……160
- 星座猫——摩羯座猫……164
- 星座猫——水瓶座猫……169
- 星座猫——双鱼座猫……173

第1章

绘画前的准备

我们在绘画前不光要准备绘画工具，还要了解关于绘画的相关知识。本章介绍了绘画的工具，还讲解了黑白装饰画的画面营造、画面构成、素材元素等方面的基础知识。

1. 工具的准备

A. 选择适合自己的画笔

自动铅笔

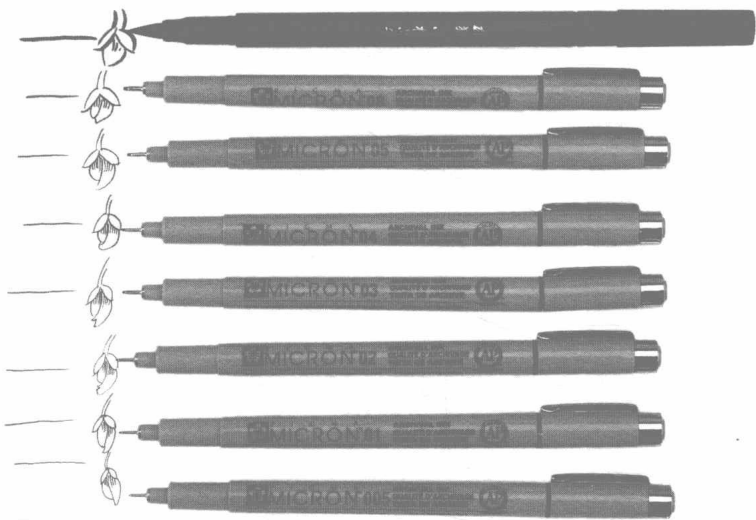
自动铅笔是插画家最常用的草图绘制工具。其精细度高，使用方便，广受画家的青睐。自动铅笔的品牌五花八门，功能大同小异，价格也从几元到上百元不等。按照笔芯直径来区分的话，常见的绘画自动铅笔有0.3、0.5和0.7三种型号，读者可参照自己平日的使用习惯来选择。

针管笔

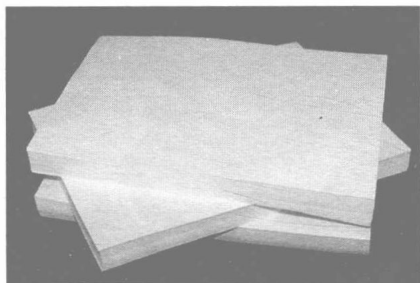
针管笔是绘画的基本工具之一，能绘制出均匀的线条。它是非常常见的绘画工具，用途比较广泛，无论是绘制漫插画还是工程制图，都能用到。

市面上常见的针管笔品牌有樱花、美辉、三菱、吴竹等。以樱花为例，针管笔的型号可分为005（实际笔画粗细为0.2mm）、01（实际笔画粗细为0.25mm）、02、03、05等。笔者常用的型号为005、01和03。

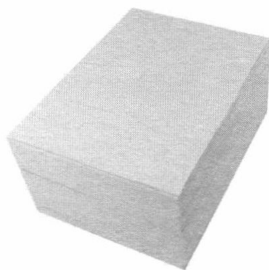

B. 画纸的选择

速写纸：相对素描纸更加光滑，所以笔迹更加顺滑一些。

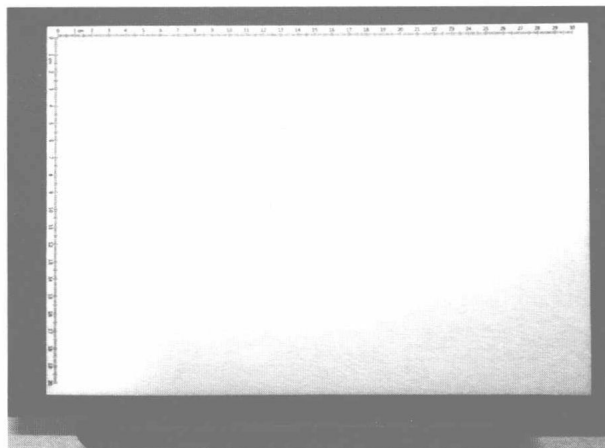

素描纸：表面粗糙不平，有利于增大铅笔的附着力，更好地表现素描的明暗对比变化。

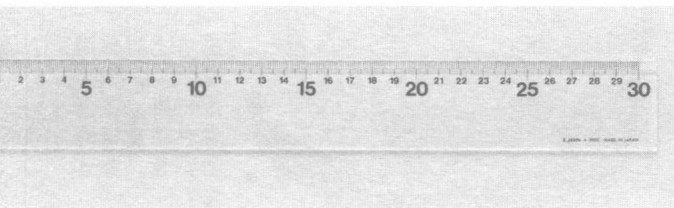
C. 透写台

透写台主要由一个灯箱和上面覆盖的一层毛玻璃或亚克力板所组成。画家一般将两张重叠的稿纸放在毛玻璃或亚克力板上，打开灯箱开关，光线就会透过毛玻璃或亚克力板，将下面一层稿纸的内容映射出来。这样我们就可以清楚地透视重叠稿纸上的图像，即可轻易地将草稿描绘成正式稿。所以，它也是职业漫画家的必备工具之一。

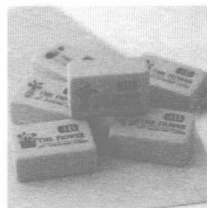

D. 辅助工具

直尺

橡皮擦

2. 黑白画面的营造

A. 黑白插画的层次

黑白灰构成层次

利用排线、打点、纹样等多样绘画手法，使画面构成拥有丰富的黑白灰层次。

如右图所示，利用古典的装饰以及发饰等有黑白变化的物品来加强画面的黑白灰关系，将画面画出多个层次。

花纹构成层次

仅利用多种花纹的叠加、重复以及疏密程度来区分画面的空间关系。

如右图所示，猫的裙子和背景中都有船，用花纹构成层次分开，使画面既呈现了完整的船，又区分了空间。

排线构成层次

可利用排线的形状、疏密，线条的角度使画面看起来拥有流动性和空气感，增加画面的生动感。

如左图所示，用线条排列出层次，留白部分的宽窄变化体现了头发的空间和卷曲，从而达到飘逸的效果。

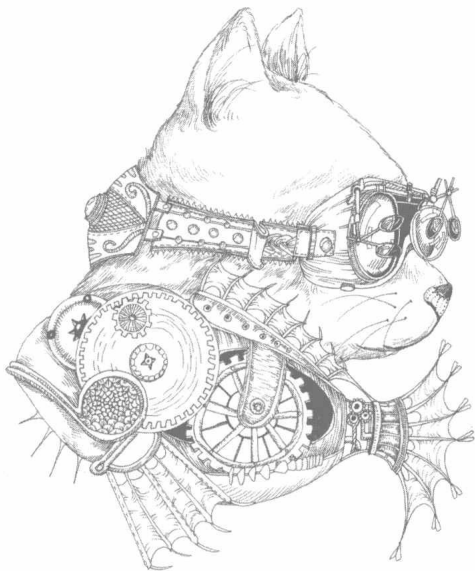

B. 画面的空间感

单层空间实例

单一主体物的刻画，常用于比较有特点的主体，或用于突出主体自身的变化。

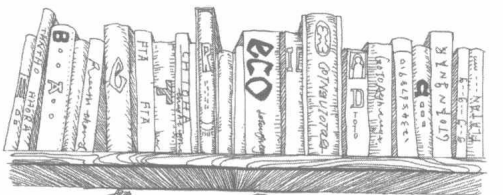
如右图所示，将猫和它爱吃的鱼放在一起，凸显了置换手法的应用。

双层空间实例

在主体物后面添加一层空间，常用在装饰文字的方法中。

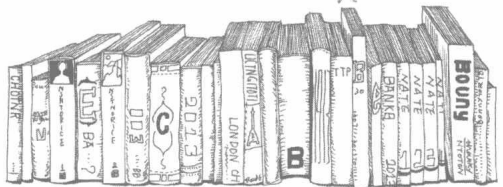
如左图所示，在猫的背景上添加文字，凸显杂志封面的效果。

多层空间实例

在比较写实的画面中经常用到，运用多层空间将主体物所在的环境描画出来。

如右图所示，在猫的背后画出书架、书籍以及墙上贴的内容，在写实的同时烘托了猫的学霸身份。

C. 黑白画面的构成

仰视构图

主要用于表现高处的主体物或玻璃上面的物体，特点在于下面的物体大而上面的物体小，可以看到不常见的物体的底面。

如右图所示，为表现午后的温暖，将猫画在老电视柜子上。将柜子顶的底面画出，表现出是仰视的构图。

俯视构图

由上向下俯视，适用于较大的场景或内容较多的画面。可以用画面分割的方法对画面进行合理构图。

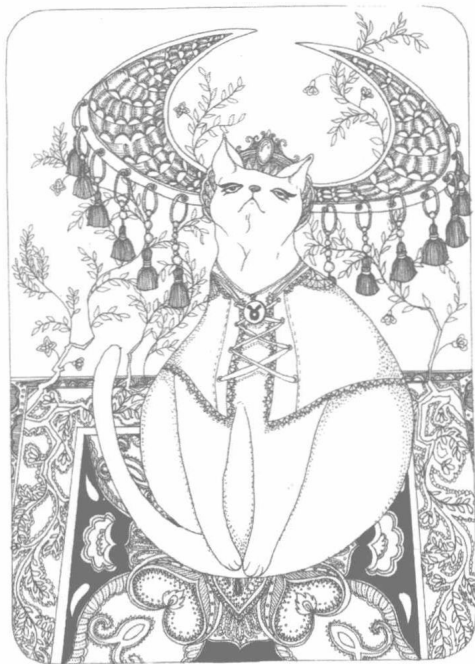
如左图所示，俯视的角度可以充分体现猫的慵懒、地毯的纹理、散乱摆放的书和毯子的编织纹样。

置换构图

在相同位置、根据使用功能或其他相关的联想，置换目标物体来达到比喻的效果。

如右图所示，以性格为出发点，将金牛座猫的角置换为个性头饰。

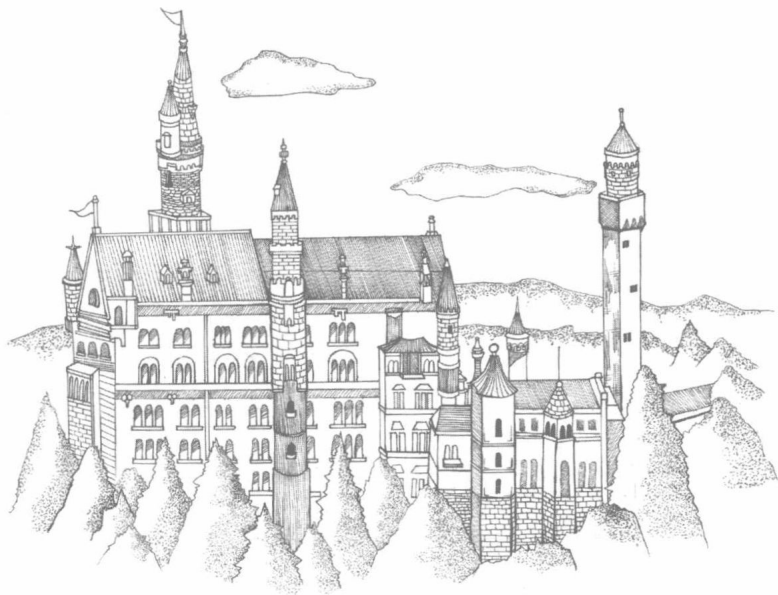

3. 素材的收集

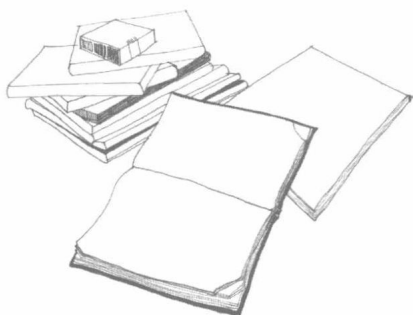
A. 构图的形式

在绘画中常用的构图形式有三角形构图、S形构图、圆形构图、直线构图等，这些构图形式在插画场景中同样适用。

► 大场景构图素材

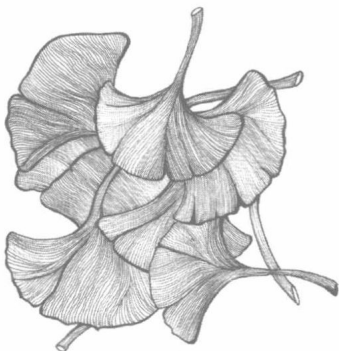
▲ 书桌

▲ 书籍

▲ 面具

▲ 落叶

B. 画面元素的收集

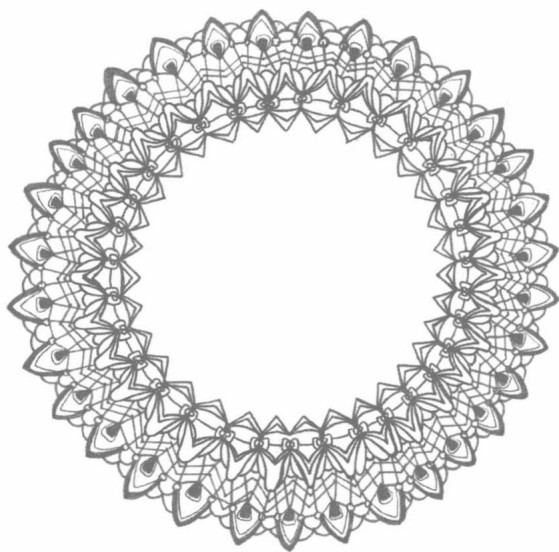
画面中的元素主要起到装饰画面空间或者点缀主体物的作用，这些元素有道具、动物、植物等。

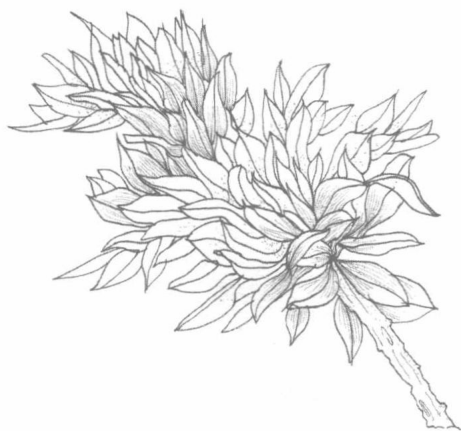
C. 花纹的收集

▲ 地砖花纹

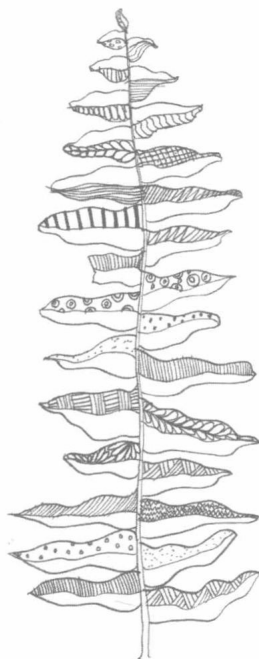
▲ 蕾丝花纹

▲ 植物纹样

▲ 花朵纹样

▲ 叶片花纹