

航骋教育

基础绘画技法+人体结构解析+人物形象设定+背景与场景设计+全流程超萌儿插创作

插画师之路

LOVELY

WATERCOLOR

ILLUSTRATIONS

萌·超可爱水彩手绘
儿童插画专业教程

钟小朋友 编著

附赠

1本超暖心“小豆本”
+
1套超萌贴纸

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

LOVELY
WATERCOLOR
ILLUSTRATIONS

萌·超可爱水彩手绘
儿童插画专业教程

钟小朋友 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

萌：超可爱水彩手绘儿童插画专业教程 / 钟小朋友
编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.1
ISBN 978-7-115-49261-6

I. ①萌… II. ①钟… III. ①水彩画—人物画技法—
教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第205060号

内 容 提 要

这是一本讲解儿童插画绘制专业技法的教程图书。全书共7章，分别介绍了儿童插画的基础知识，儿童插画的绘制技法，儿童插画中的人体结构，不同人物角色和不同背景、场景的绘制方法，完整的儿童插画创作技法，以及插画师需要了解的商业合作知识和个人推广方法等内容。

随书附赠3套独立大型案例的绘制视频，帮助读者清晰明确地掌握绘画的完整思路和技法。

本书适合儿童插画师与绘画爱好者阅读和学习，也适合相关培训机构参考和使用。

-
- ◆ 编 著 钟小朋友
责任编辑 孟飞飞
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12.5
字数：623千字 2019年1月第1版
印数：1—3000册 2019年1月北京第1次印刷
-

定价：89.00元

读者服务热线：(010)81055410 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

目录

01 初识儿童插画	007	2.3 透视与构图	027
1.1 儿童插画行业概述	008	2.3.1 了解透视的基本原理	027
1.1.1 什么是儿童插画	008	2.3.2 构图的技巧	031
1.1.2 什么是儿童插画师	009	2.4 肌理与表现	035
1.1.3 儿童插画行业现状	009	2.4.1 “慢条斯理”的干画法	035
1.1.4 做儿童插画师你准备好了吗	009	2.4.2 “风风火火”的湿画法	036
1.2 绘图工具介绍	010	2.4.3 特殊的肌理效果	036
1.2.1 画纸	010	案例：当酒精和颜料碰撞在一起	037
1.2.2 颜料	012	案例：用盐“变”出来的雪花	038
1.2.3 画笔	013	案例：满天繁星原来是“甩”出来的	039
1.2.4 其他工具	014		
02 儿童插画的绘制技法	017	03 儿童插画中的人体结构解析	041
2.1 草图与线稿	018	3.1 人体结构的介绍	042
2.1.1 先熟悉你的铅笔	018	3.1.1 人体组成结构	042
2.1.2 素描知识的掌握	018	3.1.2 人体比例关系	044
2.1.3 素描在儿童插画中的运用	020	3.2 头部结构的介绍	046
2.1.4 如何画草图	020	3.3 观察裸体是门必修课	048
2.1.5 使用拷贝台时的注意事项	021	3.4 人物动态设定	049
2.2 色彩与配色	022	3.4.1 站姿	049
2.2.1 三原色与色环	022	3.4.2 走路	050
2.2.2 互补色与近似色	023	3.4.3 跑步	051
2.2.3 暖色与冷色	023	3.4.4 跳跃	052
2.2.4 如何调出想要的颜色	024	3.4.5 坐姿	053
2.2.5 不同色调风格的插画表现	024	3.4.6 蹲姿	054

04 不同人物形象的设计

055

4.1 基础人物角色 056

4.1.1 从外貌特征入手 056

案例：小学生 057

4.1.2 从性格方面入手 060

案例：害羞的小姑娘 061

4.2 特殊人物角色 066

4.2.1 特殊角色的分类 066

4.2.2 整理“关键词” 067

案例：西方国王形象设计 068

4.2.3 正确搜集和使用素材 072

案例：万圣节主题插画绘制 073

4.3 借助其他物体表现人物 077

4.3.1 借助道具表现兴趣爱好 077

4.3.2 借助道具表现性格特征 078

4.3.3 借助动物让画面更生动 079

案例：调皮的小男孩 080

案例：魔法女巫形象设计 086

05 背景和场景的设计

091

5.1 客厅一角 092

• 利用一点透视原理

5.2 小房子 097

• 利用四点透视原理

5.3 宁静的小镇 103

• 利用面透视原理

5.4 甜甜的梦 109

• 利用透视让物体变形

5.5 给你们讲个故事吧 116

• 透视写实的风格画法

5.6 植物园 123

• 透视变化的画法

06 一起来感受插画的魅力吧

129

6.1 小鸡别跑 130

• 突出首尾让画面更生动

6.2 双胞胎 137

• 统一色调让主题更明显

6.3 中秋节 145

• 利用颜色来区分画面主体

6.4 浇花的老爷爷 152

• 特殊的构图方法

6.5 小狐狸你在哪 158

• 结合背景表现角色

6.6 树丛 164

• 利用线条表现方法

6.7 一起去捕鱼 169

• 画面中颜色的巧妙处理

6.8 圣诞节 175

• 多个角色的心理刻画

6.9 小小“海盗船” 182

• 营造画面的氛围

07 插画之外

189

7.1 插画师的日常习惯 190

7.1.1 插画师的一天 190

7.1.2 大量的阅读量 190

7.1.3 好记性不如烂笔头 193

7.2 约稿流程及注意事项 197

7.2.1 如何约稿 197

7.2.2 如何收费 197

7.2.3 维护自己的权益 198

7.3 儿童插画师未来发展的方向 198

7.3.1 自我推广和个人品牌管理 198

7.3.2 学会拒绝不适合自己的商稿 199

7.3.3 找准定位提升自己 200

LOVELY
WATERCOLOR
ILLUSTRATIONS

·超可爱水彩手绘
儿童插画专业教程

钟小朋友 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

萌：超可爱水彩手绘儿童插画专业教程 / 钟小朋友
编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.1
ISBN 978-7-115-49261-6

I. ①萌… II. ①钟… III. ①水彩画—人物画技法—
教材 IV. ①J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第205060号

内 容 提 要

这是一本讲解儿童插画绘制专业技法的教程图书。全书共7章，分别介绍了儿童插画的基础知识，儿童插画的绘制技法，儿童插画中的人体结构，不同人物角色和不同背景、场景的绘制方法，完整的儿童插画创作技法，以及插画师需要了解的商业合作知识和个人推广方法等内容。

随书附赠3套独立大型案例的绘制视频，帮助读者清晰明确地掌握绘画的完整思路和技法。

本书适合儿童插画师与绘画爱好者阅读和学习，也适合相关培训机构参考和使用。

-
- ◆ 编 著 钟小朋友
责任编辑 孟飞飞
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>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：12.5
字数：623千字 2019年1月第1版
印数：1—3000册 2019年1月北京第1次印刷
-

定价：89.00元

读者服务热线：(010)81055410 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

我认识的钟钟是一位很热爱画画的插画师，她笔下的人物总是俏皮活泼的。她把自己的生活带到了画中，让所有观画者都能感受到这份快乐。钟钟还喜欢把自己所积累的经验分享给大家，这本书就是最好的总结，既细致、实用，又有趣！

自由插画师 阿修

钟钟是我非常欣赏的一位插画师。区别于其他画师，钟钟摸索出了一套非常适合初学者学习的插画绘制要领。从本书中，你一定会得到一些创作灵感。当然，你还可以关注她的公众号“小钟老师的日常”，来了解她更多的生活趣事。

正能文化少儿部主编 穆宇星

永葆童真是插画创作的灵药，钟小朋友的作品充满了孩子般的纯真及对整个世界的好奇。这本书不仅适合初学者理解事物、人物的结构，也能启发读者对色彩的理解。钟小朋友用她赤诚的童心与轻松有趣的教学方式带你快速掌握绘制插画的奥秘，重启童真世界的大门。

水彩插画师 黑眼圈弟弟

小钟老师是一位非常可爱并且富有童心的年轻插画师，她用轻松的线条和夸张的造型，创作出各种有趣又极具个性的鲜活角色。如果你也喜欢儿童插画，那么就赶快拿起画笔，跟着小钟老师一起来感受纸笔触碰的美好，描绘出属于自己的那份童心与天真吧！

自由插画师 Ashui

序言

我的笔名是“钟小朋友”，一个很“卖萌”的笔名，也许是希望自己能永远保持一颗童心吧。

虽然我从小就开始学习画画，但是直到大学毕业才开始接触儿童插画。这次接触，让我看到了儿童插画的可爱、童真和有趣，它们深深地打动了我，从此我便一发不可收地爱上了儿童插画。

看到儿童插画的名字，外行人会将其划分为小孩子看的插画，因此也觉得儿童插画非常简单。实际上，儿童插画的重点和难点在于保证画面是真正“高级的美”。这是一个复杂的、包罗万象的，且值得我们一生不断追求的课题，这也是儿童插画的趣味所在。

本书是我根据自己的经验总结出来的一些儿童插画的绘制方法书。希望通过对本书的学习，大家能清晰明确地掌握绘画思路和技法。同时，也希望本书能为大家的绘画之路提供一点帮助。

这是我人生中的第一本书，在漫长的写作过程中，非常感谢家人、朋友及编辑的帮助和鼓励，有你们的陪伴我才能顺利完成本书的写作。另外，能和大家分享我的绘画经验，真的特别开心。

钟小朋友
2018年5月

目录

01 初识儿童插画	007	2.3 透视与构图	027
1.1 儿童插画行业概述	008	2.3.1 了解透视的基本原理	027
1.1.1 什么是儿童插画	008	2.3.2 构图的技巧	031
1.1.2 什么是儿童插画师	009	2.4 肌理与表现	035
1.1.3 儿童插画行业现状	009	2.4.1 “慢条斯理”的干画法	035
1.1.4 做儿童插画师你准备好了吗	009	2.4.2 “风风火火”的湿画法	036
1.2 绘图工具介绍	010	2.4.3 特殊的肌理效果	036
1.2.1 画纸	010	案例：当酒精和颜料碰撞在一起	037
1.2.2 颜料	012	案例：用盐“变”出来的雪花	038
1.2.3 画笔	013	案例：满天繁星原来是“甩”出来的	039
1.2.4 其他工具	014		
02 儿童插画的绘制技法	017	03 儿童插画中的人体结构解析	041
2.1 草图与线稿	018	3.1 人体结构的介绍	042
2.1.1 先熟悉你的铅笔	018	3.1.1 人体组成结构	042
2.1.2 素描知识的掌握	018	3.1.2 人体比例关系	044
2.1.3 素描在儿童插画中的运用	020	3.2 头部结构的介绍	046
2.1.4 如何画草图	020	3.3 观察裸体是门必修课	048
2.1.5 使用拷贝台时的注意事项	021	3.4 人物动态设定	049
2.2 色彩与配色	022	3.4.1 站姿	049
2.2.1 三原色与色环	022	3.4.2 走路	050
2.2.2 互补色与近似色	023	3.4.3 跑步	051
2.2.3 暖色与冷色	023	3.4.4 跳跃	052
2.2.4 如何调出想要的颜色	024	3.4.5 坐姿	053
2.2.5 不同色调风格的插画表现	024	3.4.6 蹲姿	054

04 不同人物形象的设计

055

4.1 基础人物角色 056

4.1.1 从外貌特征入手 056

案例：小学生 057

4.1.2 从性格方面入手 060

案例：害羞的小姑娘 061

4.2 特殊人物角色 066

4.2.1 特殊角色的分类 066

4.2.2 整理“关键词” 067

案例：西方国王形象设计 068

4.2.3 正确搜集和使用素材 072

案例：万圣节主题插画绘制 073

4.3 借助其他物体表现人物 077

4.3.1 借助道具表现兴趣爱好 077

4.3.2 借助道具表现性格特征 078

4.3.3 借助动物让画面更生动 079

案例：调皮的小男孩 080

案例：魔法女巫形象设计 086

05 背景和场景的设计

091

5.1 客厅一角 092

• 利用一点透视原理

5.2 小房子 097

• 利用四点透视原理

5.3 宁静的小镇 103

• 利用面透视原理

5.4 甜甜的梦 109

• 利用透视让物体变形

5.5 给你们讲个故事吧 116

• 透视写实的风格画法

5.6 植物园 123

• 透视变化的画法

06 一起来感受插画的魅力吧

129

6.1 小鸡别跑 130

• 突出首尾让画面更生动

6.2 双胞胎 137

• 统一色调让主题更明显

6.3 中秋节 145

• 利用颜色来区分画面主体

6.4 浇花的老爷爷 152

• 特殊的构图方法

6.5 小狐狸你在哪 158

• 结合背景表现角色

6.6 树丛 164

• 利用线条表现方法

6.7 一起去捕鱼 169

• 画面中颜色的巧妙处理

6.8 圣诞节 175

• 多个角色的心理刻画

6.9 小小“海盗船” 182

• 营造画面的氛围

07 插画之外

189

7.1 插画师的日常习惯 190

7.1.1 插画师的一天 190

7.1.2 大量的阅读量 190

7.1.3 好记性不如烂笔头 193

7.2 约稿流程及注意事项 197

7.2.1 如何约稿 197

7.2.2 如何收费 197

7.2.3 维护自己的权益 198

7.3 儿童插画师未来发展的方向 198

7.3.1 自我推广和个人品牌管理 198

7.3.2 学会拒绝不适合自己的商稿 199

7.3.3 找准定位提升自己 200

01

初识儿童插画

本章将介绍儿童插画的概念和当前行业现状，让大家先对儿童插画有一个初步的认识。另外，因为水彩是目前儿童插画领域比较主流的表现形式，加上本书的案例也是使用水彩绘制的，所以本章还会介绍水彩作画的工具，并给出一些作者的个人建议，以便大家选择适合自己的工具。

1.1 儿童插画行业概述

儿童插画是一个充满奇思妙想的创意世界，每个人都可以发挥想象力创作出一幅属于自己的儿童插画。

1.1.1 什么是儿童插画

很多人以为儿童插画就是“儿童画”（小朋友画的画）；在我每次招生时，都有很多不明就里的家长来为自家的孩子报名。实际上，儿童插画是专业插画师绘制给儿童看的画，最常见的就是儿童读物中的插图和封面图等。这类插画通常以可爱风格为主，有天马行空的想象力，且充满童趣。

如今，不少优秀的儿童绘本所蕴含的内涵，不仅讨孩子们的喜欢，还能打动成年观众。这也是越来越多的成年人开始青睐儿童插画的根本原因。

为童书《男孩马鸣加》绘制的插图

1.1.2 什么是儿童插画师

儿童插画师，就是绘制儿童插画的专业人士。

目前，儿童插画的市场需求很大，主要体现在出版社/杂志社的书籍内插、封面图及儿童绘本创作等。同时，纸胶带设计、海报设计、自媒体宣传配图和产品包装等其他领域也会有这方面的需求。

“绘本”，即俗称中的图画书。绘本多以画面为主，并搭配少量文字（甚至没有文字），因此，相比于辅助文字的插图，绘本的形式要求更高。对儿童插画师来说，只有具备了扎实的文字功底、精湛的构图能力和丰富的绘图经验，才能画出一本好绘本。

另外，除了绘画之外，儿童插画师还要细心地与编辑沟通，合理地宣传自己，并认真完成日常练习。因此，儿童插画师是一份自由却又充满挑战的工作。

绘本《春天的歌》中的一页

1.1.3 儿童插画行业现状

在国外很多地方，儿童插画行业的发展已经比较成熟了。出版社和杂志社拥有比较完善的体系，儿童插画师们也有充足的时间和经济条件去支撑创作。

在国内，整个儿童插画行业都处于起步阶段，市场也相对不成熟。无论是作者的稿酬和权益问题，还是出版社编辑的工作难度问题，都是亟需解决的。

虽然目前儿童插画行业有诸多不足，但我仍然热爱这个行业。正是因为它刚起步，所以才更需要我们插画师共同努力，维护自己的权益，同时创作更好的作品。也由于该行业的不成熟，让年轻插画师才有更多机会崭露头角，实现自己的梦想。

1.1.4 做儿童插画师你准备好了吗

在别人看来，儿童插画师属于自由职业，每天都与颜料为伴，靠画画能养活自己。但是，风光的背后永远都伴随着无限的努力，儿童插画师的付出不会比任何一个职业少。

值得庆幸的是，我是喜欢儿童插画的，就算当中有劳累和沮丧，但睡一觉醒来后，对着颜料和画纸，还是觉得自己是幸福的。

我会通过本书将多年绘制儿童插画的经验和心得分享出来，希望大家学后有所收获。

1.2 绘图工具介绍

“工欲善其事，必先利其器”——一套合适的工具是画画必不可少的。

目前，水彩是儿童插画领域中相对比较主流的一种表现形式，本书案例也均以水彩表现。下面为大家介绍绘制水彩儿童插画所需要的工具。

1.2.1 画纸

纸张是水彩画中特别重要的一种工具，大家在选购水彩纸时需注意以下3点。

◎ 材质

纸张按材质可分为木浆纸和棉浆纸。

木浆纸价格便宜，但颜料很难在纸上涂抹均匀，且纸面在颜料干后容易出现水痕。另外，在这类纸上反复叠加颜色，很容易把下一层的颜色“搅”起来，因此，木浆纸适合一气呵成的画法，常用来表现笔触和水痕都很明显的写意风格，以突显水彩变幻莫测的魅力。

常见的木浆纸有法国康颂（Canson）旗下的巴比松（Barbizon）和梦法儿（Montval）系列。

棉浆纸

木浆纸

棉浆纸和木浆纸的水痕对比

用梦法儿纸画的作品

相比于木浆纸，棉浆纸的价格要贵不少。在棉浆纸上，颜料能涂抹均匀，且颜料干后不容易出现水痕，颜色之间的过渡也比较自然。更重要的是，插画师可以在棉浆纸上反复叠加颜色，一层又一层地刻画内容，从而绘制出多层次、细腻的画面，甚至写实风格的画作。

常见的棉浆纸有英国山度士获多福（Waterford）和康颂（Canson）旗下的阿诗（Arches）等。

一张用获多福纸画的作品

◎ 纹理

纸张的纹理，是指纸张表面线形纹路的粗细，可分为细纹、中粗纹和粗纹。

细纹纸适合表现细腻、婉约效果的画面，但由于其纹理太小，因此吸水性也会较差，使用这类纸绘制的作品或多或少欠缺一点“水彩味”；粗纹纸适合表现风景、飞白和肌理等效果，但如果用于印刷，就可能由于纹理过于明显而影响印刷效果；中粗纹纸介于细纹纸和粗纹纸之间。

◎ 克重

纸张克重（俗称克数）即每平方米纸张的重量，克重越大，纸张越厚，价格也就越高。

相对来说，厚的纸不容易变形，适合反复上色刻画。对于薄的纸，如果在画的过程中使用的水较多，就容易出现弯曲或凹凸不平的情况。

厚的水彩纸正反面都可以用，如果你是在练习阶段，就可以考虑两面都使用，这样可以节约不少材料费用。

购买建议：我个人常用的纸张是获多福中粗纹300克纸，初学者可能会觉得有点贵，但其性价比特别高。另外，纸张的质量会直接影响画面效果，所以用好的纸是很有必要的。

注意，获多福纸的原色略微偏黄，其画面有点复古的感觉。如果这种纸用于画商稿，则会影响印刷效果，在这种情况下，大家可以考虑购买获多福高白版的画纸。

1.2.2 颜料

水彩颜料的品种、色号之多，不亚于女人的口红。大家在挑选水彩的时候，请务必注意以下几点。

◎ 级别

水彩颜料按级别可以分为学生级（学院级）和专家级（艺术家级）。

基本上，几个知名的水彩颜料品牌都会生产学生级和专家级这两种不同价位和质量的颜料。专家级水彩颜料是由真正的矿物、植物原料磨成粉末并加入胶制作而成的，制作成本比较高，价格也比较贵。学生级水彩颜料当然也有天然颜料的成分，但对于颜料成本比较高的一些颜色，则会考虑使用化学合成的方法去制作，这类颜色的颜料在耐光性、扩散性和混色等方面明显不如专家级的，不过在价格方面比较有优势。

专家级水彩颜料的价格固然昂贵，但其耐用性是非常可观的。如果你是真的想好好画画，以此作为主要爱好，甚至以此为职业，在这里我衷心建议你一开始就多花钱买一套专家级颜料，它能陪你走很远。

我自己常用的颜料

其实，不是所有的颜料品牌都有学生级和专家级可选择，如Daniel Smith的颜料全都是专家级的，白夜的颜料也只有一种等级。

◎ 包装

水彩颜料按包装方式可以分为固体和管状。

这两者只是灌装方式的区别，固体颜料是干燥块状的，管状颜料是湿润膏状的。相对来说，固体颜料携带方便、稳固，能保存很长的时间；管状颜料需要另配调色盒，将颜色挤出来使用，且每次挤的量不能太多，因为它接触空气后的保存时间没有固体的长。

个人感受固体和管状使用起来的区别不是很大，建议大家根据个人喜好进行挑选。

荷尔拜因的管状颜料

固体颜料的尺寸不同，其价格也不一样，大家在购买时一定要看清楚。

◎ 等级

颜料也有等级划分，通常表示为S1、S2、S3……，以此类推，等级越高，价格越贵。等级大小是根据制作该颜料的成本高低来划分的，有些颜料的原料比较稀缺或获取比较困难，它的等级就会较高。因此，等级低并不代表这个颜色就比等级高的差，品质都是一样的，只是生产成本的区别。