

全彩印刷·商业插画师资格认证培训教材

Painter 商业插画创世纪

北京希望电子出版社 总策划
王东晟 编 著

红旗出版社



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

全彩印刷·商业插画师资格认证培训教材

Painter 商业插画创世纪

北京希望电子出版社 总策划
王东晟 编 著

红旗出版社



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

图书在版编目 (CIP) 数据

Painter 商业插画创世纪/王东晟编著. —北京：
红旗出版社，2005.5
ISBN 7-5051-1114-0

I. P... II. 王... III. 图形软件, Painter—技术
培训—教材 IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124221 号

内 容 简 介

本书是商业插画师资格认证培训教材, 由中国著名商业插画大师、商业插画倡导人王东晟先生编著。据权威调查公司预测, 商业插画师将在未来的 17 个热门行业中排第 5, 与律师、明星、软件工程师、服装设计师等职业一样, 成为高收入职业人群。本书系统地阐述了用 Painter 创作商业插画的方法, 从商业应用的角度诠释了商业插画的方方面面, 帮助读者成为一流的商业插画师。

该书为全彩印刷, 配有大量成功的商业插画案例和实战技法。

本书配套光盘内容为大量成功商业插画作品。

需要本书或技术支持的读者, 请与北京中关村 083 信箱 (邮编: 100080) 发行部联系, 电话:
010-82702660, 82702658, 62978181 (总机) 转 103 或 238 传真: 010-82702698 E-mail: tbd@bhp.com.cn。

系 列 名 商业插画师资格认证培训教材
书 名 Painter 商业插画创世纪
编 著 王东晟
责 任 编 辑 李志云 陈绿春 雷锋
出 版 发 行 红旗出版社 北京希望电子出版社
地 址 红旗出版社 北京市沙滩北街 2 号 (100727) 电话: (010) 64037138
北京希望电子出版社 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉年华大厦 C 座 610
经 销 各地新华书店 软件连锁店
排 版 希望图书输出中心
印 刷 北京广益印刷有限公司
版 次 / 印 次 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷
开 本 / 印 张 787 毫米×1092 毫米 1/16 10 印张 288 千字 全彩印刷
印 数 0001~5000 册
书 号 ISBN 7-5051-1114-0
定 价 35.00 元 (配 1 张光盘)

前 言

这是一本快乐的书，讲的是一个快乐的职业，怎样快乐而富有的过程！

写书是神圣的事，虽然我喜欢看书、买书、甚至吃书，但真正自己写书，的确是很难的事情。

一般的文学书，前言都要写一些作者对生活的感受。

一般的工具书，都写一些此书如何如何权威，怎么丰富什么的！

我的书，前言写什么呢？

虽然叫前言，但大多都是最后写成的。我也不例外，但也与众不同！我在这里写的，主要是一些感激！

小时候，妈妈和我说，一个人是为别人活着的。光为自己活着，那个人一定不幸福！

长大了，结婚了，成熟了，理解了！

懂得为别人着想了，心态平和了，为人谦卑了，得到的也多了！

考大学的时候，爸爸对我说：一个人的成功有四大要素：良师、益友、勤奋、机遇。

工作了，稳定了，富有了，明白了！

感激老师的培养、朋友的鼓励、自身的修炼、社会的安定！

我从小只喜欢看画书，不喜欢看字书，所以在书里加了很多插图，也是为了让有些读者能看看图，开心！写这本书的目的，也是要把这些感激传递下去，把一个好的职业推广下去，让更多的人快乐，富有，取之于社会，回报于社会，报答那些爱我们的人！





王东晟 男 1970年4月24日出生于中华人民共和国内蒙古自治区
1989年考入中央工艺美术学院装潢系；现（清华美术学院）
1995年开始研究数码绘画，1997年开始商业插画师的职业生涯

作者简介



从1997年至今的职业生涯中，为众多企业、产品、社会活动和影视动画及电视台设计创作了许多为大众熟知的卡通形象、商业插画和影视广告。发表过大量的理论文章和技法教程，他培养的商业插画师在各个领域都赢得了业内和商家的好评。

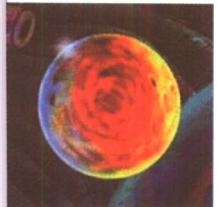




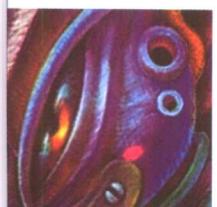
1994年3月，我正在北京BBDO广告公司任职美术指导。第一次在一位加拿大总监的电脑里见到Painter，当时记得好象是很低的版本，大概是Painter 2.0。



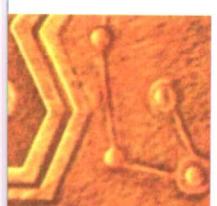
当时我的脑际金光四射，祥云缭绕。我好象听到一个声音跟我说：你要学会它，它是为你准备的！



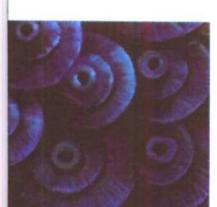
同年11月，我倾全部积蓄购买了苹果电脑和相关软件，遗憾的是，当时只找到D版Painter 4.0。



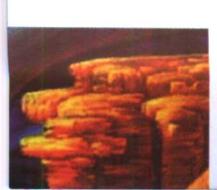
以为有了Painter就能画出电脑插画，真是幼稚的想法。一开始我就被软件里烦琐的界面搞晕了，而且，数位板的使用不是传统绘画的习惯，费了很久也一画无成，我有些后悔了！难道我的决定错了吗？遭受打击的我放弃了画插画的决定，改用电脑搞广告设计了。



离1995年还剩最后一周了！我鬼使神差的又打开Painter，这回我凝视了电脑屏幕很久，很久。决定先使用铅笔工具开始一次浩大的马拉松绘制，不画成功决不停笔，我比较喜欢在电脑上直接起稿，Painter里铅笔的特点和传统铅笔的效果相仿，线条的堆砌和排列，在塑造形体的同时也训练了运笔的手感。



构图不理想，一般情况下我都把稿纸揉掉，重新开始。电脑里没有浪费，可以用页面扩大的功能Canvas Size添加。线条画错了，可以用橡皮和Undo功能。很多元素可以分层，拷贝变换颜色，然后反转，缩放。背景可以布光，增加光影效果。



随着画面的渐渐丰富，我的感觉也渐入佳境，不知不觉的，这幅画已经进入1995年了。在这幅画里，我加进了很多自己喜欢效果，神幻的色调、古代的盔甲、黄金的装饰等，所有的一切都用一种工具完成。

最后的完稿大约耗时两周，以每天12小时计算，总共168小时。没有任何意图和商业目的画完了这幅习作，不知道用在什么地方，也没有投稿，只作为习作保留下。一晃十年过去了，回头看看，有许多感受，现在的画比以前快多了，技法运用也熟练了，收费也高了，可是，没有了以前的单纯和执着。

这幅画的电子文件已经不存在了。由于电脑故障，连同之后的许多作品都丢失了。我并没有捶胸顿足懊悔不已，相反，心情平静得出奇。看着墙上这幅画的印刷打样，心里产生了一个念头：如果把这些插画变成商品卖出去，它们就得到永生了。至此，我也就决定自己今后的行业方向，开始了商业插画师的职业生涯。





2001
Painter 6

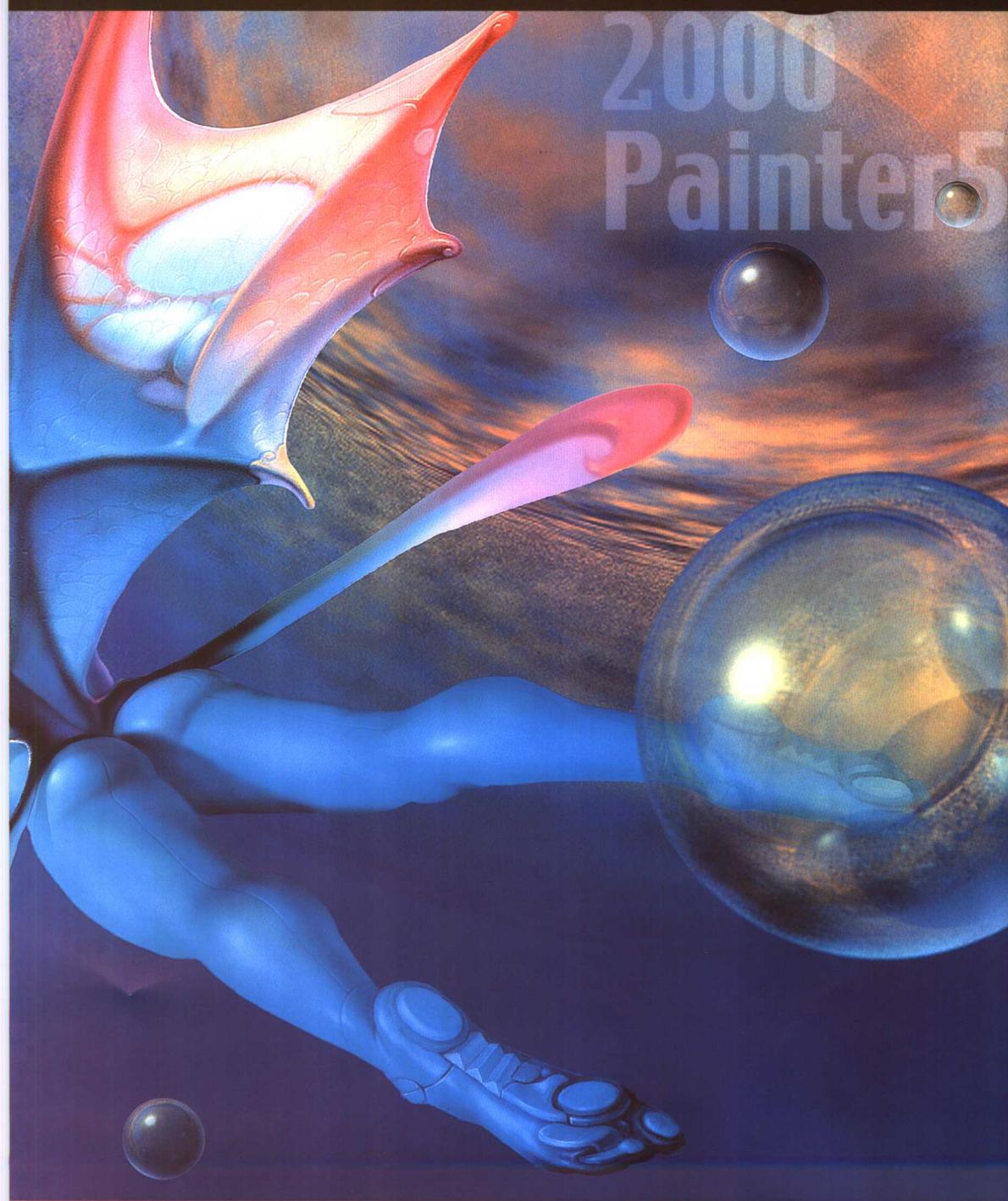
客户：SIGA 广告商：□□□ 类型：影视游戏设定

www.wds999.com





2000 Painter 5



客户:WACOM 广告商:浩瀚堂 类型:广告商业插画

www.wds999.com 



客户:伊利集团 广告商:观唐广告 类型:广告商业插画



客户：动画杂志 广告商：万豪卡通 类型：出版物插画

www.wds999.com





张天磊：我认为是我所教过的学中最神奇的一个！

第一次接触时，觉得他很有教养，为人和善，略显柔弱，不象东北人。他接触商业插画之前，几乎没用过电脑画画，但他的手绘功底很好，而且还有一个独门绝技—肖像漫画。这两幅肖像漫画是他在英雄门任职期间的习作。

当时，他接受商业插画训练时只有23岁！

我们国家专门从事肖像漫画的商业插画师可谓凤毛麟角，而张天磊在这方面有异与常人的天赋！我当时就断言：如果天磊在这方面苦苦修炼的话，假以时日，必能成为这个行业的一代大师！



