

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图 + 线稿 + 用色全修炼

综合

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图

代信

四角

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

恋上手绘：插画师的练习本：构图+线稿+用色全修
炼. 综合 / 画儿晴天编著. — 北京：人民邮电出版社，
2014.10

ISBN 978-7-115-36690-0

I. ①恋… II. ①画… 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(2014)第192980号

内 容 提 要

插画创作不仅仅是插画师的专利，只要你热爱绘画，就有可能画出令人惊叹的作品。那么，如何才能掌握插画创作的要领，绘制出独具特色的作品呢？

本书是“插画师的练习本”系列图书之一，针对插画工作的突出特点，以绘画学习者和插画爱好者为对象进行编排，匠心独运，结构巧妙，帮你圆一个插画师之梦！

本书开篇以三个典型案例为例，详细讲解了插画师的基本工作流程和插画作品的创作流程。然后从各类图书、杂志中精选了近50幅作品，这些作品涵盖了人物、动物、风景、道具等各种元素，充满奇趣妙想，帮助读者培养插画绘制的综合思维。每幅作品均提供了最终效果图和线稿，供读者练习插画的上色，并探索插画的绘制技巧，为成为一名成功的插画师奠定基础。此外，本书还附有勾线教程，供读者学习和参考。

◆ 编 著 画儿晴天

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8

字数：245千字

2014年10月第1版

印数：1—4 000册

2014年10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：京崇工商广字第0021号

画儿晴天◎编著

恋/上/手/绘

插画师的练习本

构图 · 代笔 · 配色全修炼

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

恋上手绘：插画师的练习本：构图+线稿+用色全修
炼. 综合 / 画儿晴天编著. — 北京：人民邮电出版社，
2014.10

ISBN 978-7-115-36690-0

I. ①恋… II. ①画… 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(2014)第192980号

内 容 提 要

插画创作不仅仅是插画师的专利，只要你热爱绘画，就有可能画出令人惊叹的作品。那么，如何才能掌握插画创作的要领，绘制出独具特色的作品呢？

本书是“插画师的练习本”系列图书之一，针对插画工作的突出特点，以绘画学习者和插画爱好者为对象进行编排，匠心独运，结构巧妙，帮你圆一个插画师之梦！

本书开篇以三个典型案例为例，详细讲解了插画师的基本工作流程和插画作品的创作流程。然后从各类图书、杂志中精选了近50幅作品，这些作品涵盖了人物、动物、风景、道具等各种元素，充满奇趣妙想，帮助读者培养插画绘制的综合思维。每幅作品均提供了最终效果图和线稿，供读者练习插画的上色，并探索插画的绘制技巧，为成为一名成功的插画师奠定基础。此外，本书还附有勾线教程，供读者学习和参考。

◆ 编 著 画儿晴天

责任编辑 王雅倩

责任印制 李 东

◆ 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>

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

◆ 开本：880×1230 1/16

印张：8

字数：245千字

2014年10月第1版

印数：1—4 000册

2014年10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：京崇工商广字第0021号

目录

Content

不可不知的勾线技法.....5

勾线工具.....5

勾线步骤.....5

PART1 创作解析

案例教程（一）：手中的郁金香.....6

插画纸制品应用.....7

插画新媒体应用.....7

创作关键词.....8

灵感来源.....8

构图思考.....9

配色方案.....9

绘制过程.....10

案例教程（二）：踏春.....14

插画纸制品应用.....15

插画新媒体应用.....15

创作关键词.....16

灵感来源.....16

构图思考.....17

配色方案.....17

绘制过程.....18

案例教程（三）：让青春不再沉睡.....22

插画纸制品应用.....23

插画新媒体应用.....23

创作关键词.....24

灵感来源.....24

构图思考.....25

配色方案.....25

绘制过程.....26

PART2 全真演练

红果.....30

长椅上的礼物.....32

提琴少女.....34

青春的绿苹果.....36

给心灵吃点冰淇淋.....38

冰糖葫芦.....40

那花那草那蝴蝶.....42

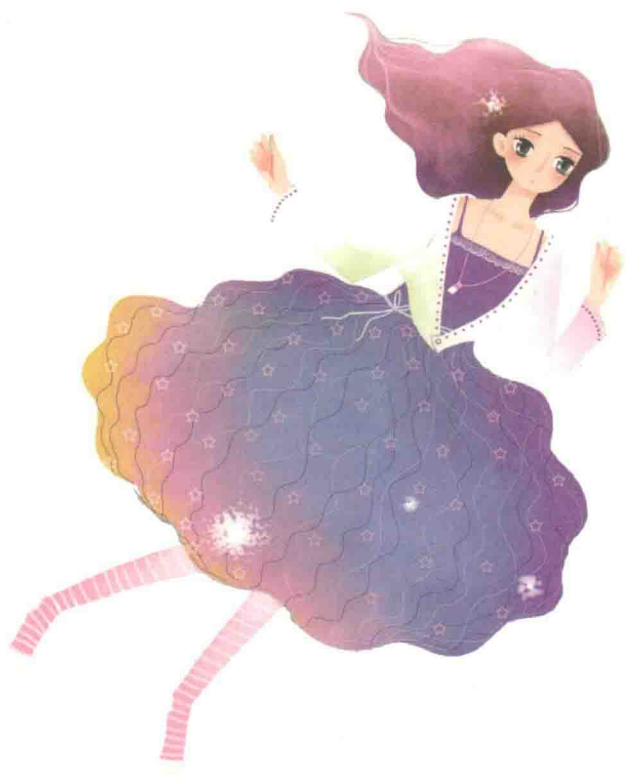
花开浪漫.....44

迷失的纸船.....46

和气球一起飞.....48

春节里的雪.....50

黑夜里灯火闪亮.....52

雪花飘逝.....	54
让花儿捎去一份祝福.....	56
蒲公英.....	58
猫头鹰和鱼.....	60
小船上.....	62
漂.....	64
学琴.....	66
绿山墙的安妮.....	68
三叶草的幸福时光.....	70
白云朵朵.....	72
夏天的绿草地.....	74
游走在冬季.....	76
蓝森林.....	78
谁在不远处唱歌.....	80
走在乡间的小路上.....	82
跳伞.....	84
闻闻花香.....	86
送你一个大苹果.....	88
记事板.....	90
植树.....	92

记忆中的白桦林.....	94
冰糖葫芦的味道.....	96
一盏心灯.....	98
变化.....	100
窗前的鸟.....	102
胡萝卜与玫瑰花.....	104
冷冷的月光.....	106
滴水之恩.....	108
一轮红日.....	110
红伞.....	112
祈祷.....	114
心瓶.....	116
松鼠给蛇的礼物.....	118
美妙的音乐.....	120
笛声.....	122
沉思.....	124
小女生的游戏.....	126
一起吹吹风.....	128

不可不知的勾线技法

勾线工具

纸：如果是单纯的勾线，用复印纸或者光滑一点的纸就可以。需要上色的话，最好选择水彩纸或者熟宣纸。

笔：分为草稿笔和勾线笔。草稿笔建议用H铅笔或2B铅笔；勾线笔可以用毛笔、签字笔、针管笔及勾线钢笔，勾线钢笔一般用蘸水钢笔或者美工钢笔。为了防止上色时线条被水浸晕，可以用勾线钢笔墨水防水。

橡皮擦：用软的橡皮擦，比如4B橡皮，修稿和最后进行草稿擦除都需要用到。

勾线步骤

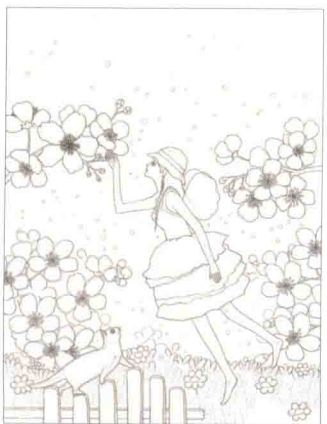
参照物（参照图）—> 铅笔构图—> 勾线笔勾稿—> 擦除铅笔稿—> 完稿

1. 原稿（参照图）。

2. 根据参照图在纸上用铅笔轻轻地打草稿，下笔不能过于用力，否则会导致后期不好擦除铅笔稿。

3. 在草稿完稿的基础上，用勾线笔再描一次，注意各个元素之间的前后关系。这一步也要有所取舍，不一定每个细节都勾上线条，因为有的线条可以在色彩稿中完成。

4. 用橡皮擦清除铅笔草稿，保留最后的勾线笔描线，这幅画的线稿就完成了。

■ 手中的郁金香

案例应用一：《中学生博览》封面

构图上需要考虑《中学生博览》刊头的摆放位置，这里不能画主要元素，否则会影响刊头的视觉效果。

案例应用二：某化妆品产品外包装

这是一个化妆品的外包装，为了保持包装界面的干净利索，去掉了原画的一些背景，比如房子。

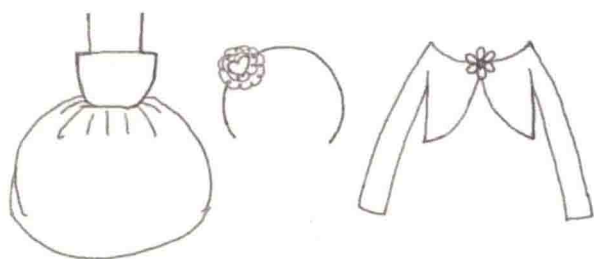
案例应用：“搜狗”桌面壁纸

原画是竖构图的，而桌面壁纸往往需要横构图的比例，所以我们对原画重新做了一些布局，适当地取舍，保持人物的完整，对房子和月亮等元素做了裁切处理。

这幅画的创作初衷是给中学类期刊作封面。我们用两个关键词来说明这幅画。

关键词一：时尚

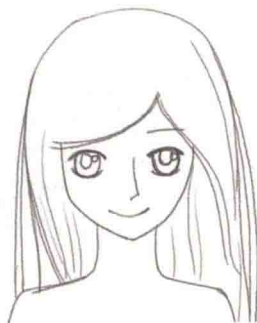
蓬蓬裙

发卡

开衫

如何用美术的形式画出时代的时尚特征，这是需要我们思考的问题。可以从服饰着手，因为穿着一时尚，人也就时尚起来了。时尚不仅仅是社会时尚人士的专利追求，作为在校学生也同样向往时尚。

关键词二：形象

长发

大眼睛

椭圆脸型

学生是否一定是戴眼镜、穿校服的形象？在绘画中，这样画出来的效果不一定很好看，所以我们绘制人物形象的时候不一定非要去还原现实，而要描绘内心所想，敢于画出自己心中的形象。

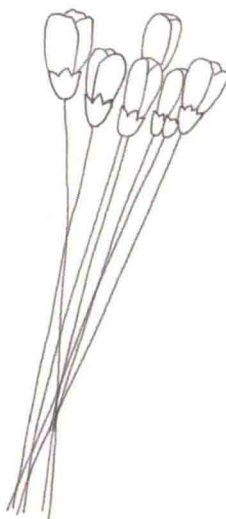

蒲公英

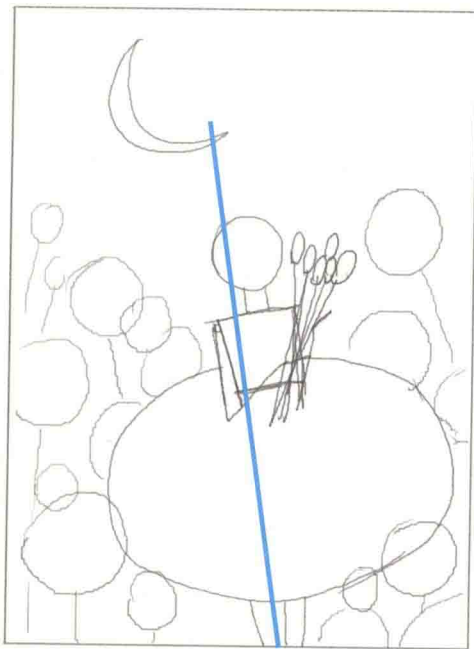
学习也是一种成长。学有所成的那天，我们总会离开父母，就像蒲公英长大以后四处漂游，开辟自己的新天地。

郁金香

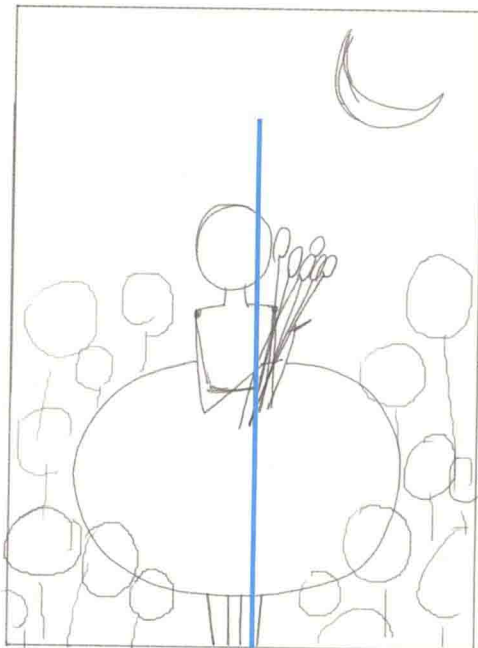

粉色郁金香的花语是：美人、热爱、爱惜、友谊、幸福。6朵郁金香代表互敬、互爱、互谅。通过花语传递信息。

斜构图虽斜却保持平衡，看着险却稳固。我们利用斜线条的动态趋势吸引人的视线，达到突出主体的目的。

斜角构图有延伸感与平衡感。

竖构图安静、庄重、不活跃。

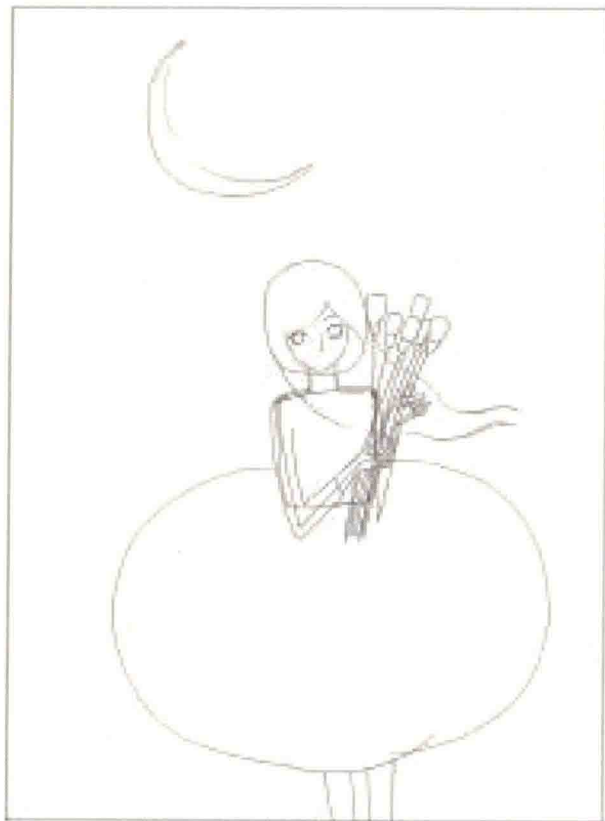

入选理由

玫瑰色象征着典雅和明快，搭配同系颜色和类似的亮色，能制造出热门而活泼的效果；局部使用了补色系的绿色和蓝色，搭配起来很协调，同时衬托出女生的秀美。

使用的主要颜色

1. 画出主体人物和月亮。

2. 加上背景，完善细节，线稿完成。

3. 给这幅画定一个基本色调，突出浓淡变化。

4. 画出人物和花的大致色彩关系。

5. 这一步开始画眼睛，平涂眼睛的基本色，眼影和脸蛋的红晕也画上去。

6. 深入刻画眼睛。给眼睛加上蓝色的光后，立体感就出来了。

7. 深入刻画鼻子，并画出嘴巴。

8. 在平涂颜色的基础上，给头发加一些发丝，让头发的质感明显一些。

9. 画上发卡。别忘了给发卡加一点小装饰哦。

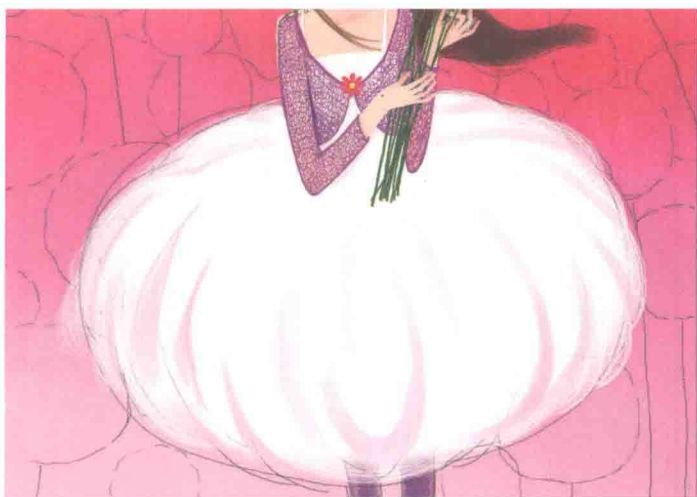
10. 平铺胸部的颜色，先把胸前头发的草稿覆盖了。画上锁骨。

11. 然后在胸前补上一缕头发，并深入刻画。

12. 把裙子的颜色画实，并深入绘制套衫和手，套衫用曲线绘制，这样会有针织的效果。

13. 画蓬蓬裙，最好用圆弧线来画，这样容易体现出蓬蓬的效果。

14. 给裙子加上点点元素，裙子就不会显得单调了。

15. 整体看看人物的效果，然后给裤袜上色。

16. 开始画背景的蒲公英。上色最好要透一点，底色不要画实，否则就体现不出蒲公英的蓬松感了。

17. 画出最下边的蒲公英，色彩要接近底色，这样两层蒲公英的层次也能拉开。

18. 画上蒲公英的枝、茎、叶，画出它们之间颜色的微妙变化来。

19. 后边的蒲公英画完后，在人物前边再添加几组蒲公英，让人物置身其中。

20. 房子在画面中虽小，但也不能过于应付地画。

21. 把月亮画出来。一定要刻画出月亮的光芒。

22. 最后点上一些白点，点的时候要注意疏密变化，以使画面显得更加浪漫。这样一幅画就完成了。

案例教程(二)

■ 踏春

