

The INSTRUCTION
of PROFESSIONAL
CHILDREN'S ILLUSTRATOR

商业插画基础教程

专业儿童插画师 授课教室 (一)

■ 小新 著

THE BEST OF THE BEST
OF PROFESSIONAL CHILD
DRAWING ARTS

中国美术学院美术考级教材

专业儿童播音画师 授课教室

The INSTRUCTION
of PROFESSIONAL
CHILDREN'S ILLUSTRATOR

商业插画基础教程

专业儿童插画师 授课教室 (一)

■ 小新 著

图书在版编目 (CIP) 数据

专业儿童插画师授课教室. 1/小新著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2010. 1

商业插画基础教程

ISBN 978-7-5340-2777-2

I. 专… II. 小… III. 插图-技法(美术)-教材
IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第214905号

出品人: 奚天鹰
责任编辑: 褚潮歌
责任印制: 陈柏荣

专业儿童插画师授课教室(一)

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州东印制版有限公司

印 刷 杭州星晨印务有限公司

版 次 2010年1月第1版·第1次印刷

开 本 889×1194 1/16

印 张 6.5

印 数 0,001-3,000

书 号 ISBN 978-7-5340-2777-2

定 价 38.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

目 录

前言	2
第一章	
一份快乐的工作	6
一、儿童插画师的乐趣	8
二、儿童插画工作室的建设	12
三、儿童插画师的思维方式和小朋友的童趣世界	22
第二章	
摩拳擦掌	24
一、一切从一只苹果开始	26
二、从乞丐到国王	31
三、从蚂蚁到恐龙	40
第三章	
营造自己的童话世界	48

一、细节决定一切	50
二、光影和色彩的奇妙(实例一)	61
三、光影和色彩的奇妙(实例二)	70

第四章 儿童插画师的舞台

78

一、让文字和画面成为最佳拍档	80
二、有没有想过自己成为上帝	84
三、开一扇窗，让你的画为孩子描绘一个美丽的童年	98

后记：和儿童插画一起走过的日子

100

附录

103

The INSTRUCTION
of PROFESSIONAL
CHILDREN'S ILLUSTRATOR

商业插画基础教程

专业儿童插画师 授课教室 (一)

■ 小新 著

前言

我从小就喜欢画画，喜欢五彩斑斓的色彩。

我一直在寻找一种能将我心中的色彩表达出来的艺术形式，曾经也彷徨和迷失过，直到和儿童插画相遇。

儿童插画带给孩子们的是充满童话色彩的童年，带给儿童插画师的则是一种充满童真的快乐。

每个人都有属于自己的童年，都有自己的童年记忆。但随着年龄的慢慢增长，人们越来越多地受到家长和老师的说教，心中鲜艳夺目的童话色彩也许会慢慢地褪去。儿童插画就是一扇门，让我们能重新找回童年的快乐和只有童年才能拥有的斑斓的色彩。

很幸运，我找到了这扇门，让我在这个大都市里找到了心灵的绿洲。

很多朋友都梦想成为一名快乐的儿童插画师，但苦于找不到方法。我从2004年开始儿童插画的创作，从2006年开始插画的教学，积累了大量的商业插画实战经验，也总结了多年插画教学中发现的、学生容易出现的问题，所以有了将我在儿童插画创作和教学中的心得整理出来的想法。

这，就是本书的缘起。

希望这本书能给喜欢儿童插画和希望成为儿童插画师的朋友一些帮助。

由于水平有限，书中难免有待商榷之处，敬请各位读者朋友批评指正。

0010704

作者介绍：

小新，原名郑新。

国内知名儿童插画师。

1982年12月出生於四川。

2000年开始尝试数码绘画的创作。

2004年7月，开始商业插画创作。

2005年11月，在四川举办了第一个插画作品展。

2006年6月，和插画中国网站合作，开办插画培训教室。

2007年8月，在北京电影学院开办插画培训。

2007年9月，联手上海明天教室，成为明天教室的特邀讲师，开办固定、长期的插画培训班。

2007年12月，成为wacom官方签约讲师，为wacom做产品推广及产品评测。

2008年1月，在上海成立ToneBrush童心童绘插画工坊，致力于儿童类绘本、插图的创作。

小新主页：www.tonebrush.com.cn

目 录

前言	2
第一章	
一份快乐的工作	6
一、儿童插画师的乐趣	8
二、儿童插画工作室的建设	12
三、儿童插画师的思维方式和小朋友的童趣世界	22
第二章	
摩拳擦掌	24
一、一切从一只苹果开始	26
二、从乞丐到国王	31
三、从蚂蚁到恐龙	40
第三章	
营造自己的童话世界	48

一、细节决定一切	50
二、光影和色彩的奇妙(实例一)	61
三、光影和色彩的奇妙(实例二)	70

第四章 儿童插画师的舞台

78

一、让文字和画面成为最佳拍档	80
二、有没有想过自己成为上帝	84
三、开一扇窗，让你的画为孩子描绘一个美丽的童年	98

后记：和儿童插画一起走过的日子

100

附录

103

第一章

一份快乐的工作

儿童书籍插图简称儿童插画，也就是在儿童类图书和杂志中的插图。

随着印刷技术的不断进步和社会对儿童读物越来越重视，儿童插画已经成为整个插画体系中最重要的一部分之一。

儿童插画以其独特的魅力吸引着无数的画家，我希望这本书能成为一盏路灯，带领大家来到儿童插画这个充满无穷想象和童话色彩的世界。

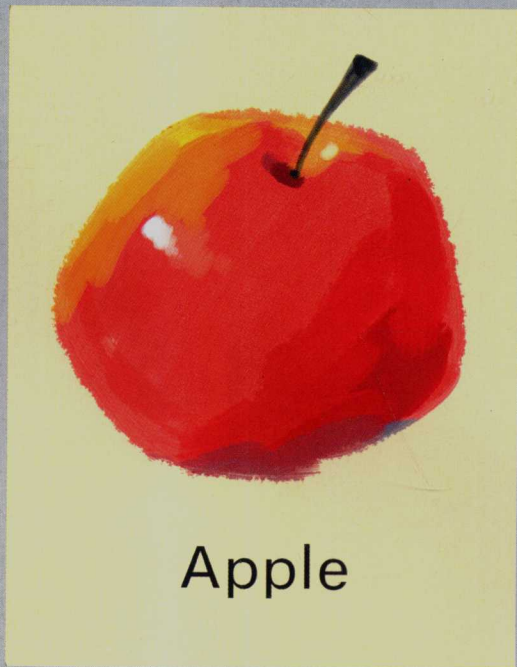

第一章 一份快乐的工作

一、儿童插画师的乐趣

为儿童读物画插图是件非常有意思的事情，儿童插画因为其读者年龄的特殊性，在题材和表现形式上都有其鲜明的特点。

我们先来看看儿童插画师在儿童插画创作中的主要题材和表现形式：

1. 启智及游戏插图：孩子正处在智力及认知的发展阶段，所以我们的儿童插画中有专门帮助孩子启智和认知的类型，比较常见的就有识字游戏、迷宫等等。

2. 经典文学名著及儿童文学作品插图：除了儿童文学作品外，一些经典文学名著往往也会推出低幼版本。这些书籍中的儿童插画作品能帮助孩子更好地认知和理解文学作品。

3. 科学认知类插图：这类插图一般比较写实，需要比较客观真实地描绘所要表现的对象，有些时候还需要一些剖面图来辅助说明，目的就是要能够完整、清楚地向孩子介绍他们没见过的事物。

4. 儿童绘本：儿童绘本也被称为图画书，是一种以图画为主、文字为辅的读物。插画师像导演一样，通过对文字的理解，对画面的描绘，对故事节奏的把握，将故事进行艺术提炼后呈现给我们的读者。这类作品要求插画师对故事有完整的控制能力。创作属于自己的绘本是每个儿童插画师的梦想和为之不懈努力的目标。

第一章 一份快乐的工作

不管以何种形式来表现，在儿童插画的创作中，插画师要充分调动各方面的知识，将一个充满想象、充满童趣、充满绚丽色彩的童话世界展现在孩子面前。

在国内，插画市场刚刚形成，儿童插画师多以自由职业的形式出现。他们不用拥挤在中心城市，不用每天朝九晚五地奔波，在工作繁忙的时候可以在舒适的家里全身心地投入创作，在工作比较清闲的时候干脆给自己放个假，到附近旅游，放松身心以寻找下一个灵感的火花。

当然，没有老板在旁边督促的环境是需要自己拥有较好的自制能力的，要为自己每天的工作制订出计划。我每天的时间安排大致如下：

- 8:30 起床
- 9:00 早餐后坐到电脑前，通过网络和编辑沟通交流
- 10:00 开始投入创作，一般上午的精力特别充沛，头脑清醒，适合构思和构图
- 12:00 午餐
- 12:30 稍事休息后进入午睡时间
- 14:00 开始下午的工作，下午我一般以绘画制作为主，我个人觉得下午的时间不适合太多的思考
- 17:30 是晚饭时间，当然，有时候是朋友聚会的时间
- 18:00 晚饭后一般会适当休息一下
- 20:30 有时候工作紧张，晚上也需要加班，但在舒适的家里和在公司加班完全是两个概念
- 24:00 休息睡觉

有时候稿子的档期特别紧张，需要通宵赶画，这时候也许你会觉得有人急需你的作品是很有成就感的事情，但也会对温暖的被窝产生极其强烈的思念。

哈哈，这就是自由插画师的一天，相对自由，但也充实，并且充满快乐的一天。

你现在是否也开始动心，也想加入自由插画师的队伍呢？

我列举了一些成为儿童插画师的基本要求，看看你是否符合。

传统绘画能力：数码绘画毕竟是绘画的一种，传统绘画中的所有绘画原理和理论在数码绘画中同样适用。传统绘画能力越强，你在电脑上进行数码绘画的能力也会越强，因此每一位数码插画师都不应该忽视自己的传统绘画能力训练，更具体点说就是造型能力的训练。传统绘画能力不强的同学一定要加倍地努力，好好训练自己的造型能力。我们可以多画一些素描，小新一直觉得素描是一切绘画的基础。从一个苹果或一个石膏像开始练习，相信自己的付出总会得到相应的回报的。另外，速写不仅是锻炼线条能力的重要方法，也是积累素材不错的选择。

绘画的鉴赏能力：会画画的人不一定懂得绘画的鉴赏，这也正是一个画匠和一位画家的区别。绘画的鉴赏能力是靠艺术氛围及艺术理论慢慢培养出来的。我们应该主动去看一些艺术理论方面的书籍，进行认真的学习。多看一些艺术大师的作品是很有好处的，当然，不局限于绘画作品，欣赏时要认真阅读这些作品的赏析文字，并且要学会思考。通过这样不断的努力，你就不会成为在流水线上机械绘制的画匠，而会成为能进行艺术思考、艺术提炼和艺术表现的画家。

软件技能：我们用软件来创作我们的艺术作品，必然需要熟练掌握相关软件，但是很多朋友对于软件学习的热情似乎太过高涨，这就是所谓的重技术而轻艺术。我们不要为了学软件而学软件，我们学习软件的目的是为了帮助我们进行艺术创作。还需要注意的是，我们在绘画中使用到的软件的工具和功能是相当有限的，随着软件功能越来越强大和繁多，我们没有必要把宝贵的学习时间浪费在和我们绘画创作完全没有关系的工具和功能的学习上。

儿童心理相关知识：孩子的思维方式和我们是很不一样的，他们没有过多受到教育的约束，他们的想象力是天马行空的，要和这样一群孩子交流沟通对于儿童插画师来说也许是最大的挑战！所以学习一些儿童心理知识对创作出受欢迎的插画作品是大有帮助的。

以上是每一位儿童插画师必须具备的专业素养，希望各位读者朋友比对一下自身的条件，有针对性地加强训练。准备好了吗？现在开始我们的儿童插画之旅吧，首先是工作室的建设。