

商业插图创作专业丛书

商业插图教学训练攻略

唐月辉插画日志

TANG YUEHUI ILLUSTRATION JOURNAL

唐月辉著

江西美术出版社

商业插图教学训练攻略

唐月辉插画日志

TANG YUEHUI ILLUSTRATION JOURNAL

唐月辉著

图书在版编目(C I P) 数据

唐月辉插画日志 / 唐月辉著. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2013.11
ISBN 978-7-5480-2602-0

I. ①唐… II. ①唐… III. ①漫画—绘画技法 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第266070号

责任编辑：王洪波

唐月辉插画日志

著者：唐月辉

出版：江西美术出版社

社址：南昌市子安路66号

邮编：330025

电话：0791-86565819

发行：全国新华书店

印刷：江西华奥印务有限责任公司

版次：2013年11月 第1版第1次印刷

开本：880×1240 1/16

印张：13.5

书号：ISBN 978-7-5480-2602-0

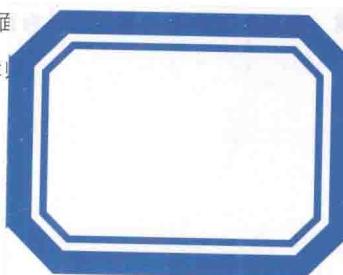
定价：68.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面同意，不得以任何方式复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2013-673

版权所有，侵权必究

目录

1 速写篇

速写这个名词只有中国有，国外统一称为素描，正是因为这个原因，我把所有的速度比较快的作品都称之为速写，我把它分为颜色..... 009

2 肖像篇

中国的肖像画传统称谓有“传神”或“写真”，以现实生活中或历史上的人物为描绘对象，通过以形写神、迁想妙得等创作方法，着重刻画人 035

3 人体篇

人体的绘制是我最重视的。它所要掌握的学问太多太多，三大体块的构成，动态的掌握和协调，光线韵律的把握，体块的塑造，各个部分之间相 063

4 设定篇

设定可以说是一门课题，也是插画师能力的体现。绘制方法、质感表达、设计构成等等都是这个课题中重要的项目，而质感、方法主要技术上的问 073

5 卡通篇

卡通类的插画算是新画种，毕竟跟传统绘画比起来他还很年轻。这一个新的画种可爱、大方、新颖、有朝气，正渐渐被年轻人所接受，越来越多的 091

6 场景篇

场景是环境，指展开故事的空间环境，是插图设计的重要环节。环境是空间，是你的插图所涉及的时代、社会背景和自然环境。它服务于你的角 103

7 全景篇

社会发展到今天，插画被广泛地用于社会的各个领域。插画艺术不仅扩展了我们的视野，丰富了我们的头脑，给我们以无限的想象空间，更开阔 137

8 学生篇

学生现在是我生活的一部分，他们的气息和热情在感染着我，年纪逐渐大了，激情和热情逐渐消减，对于一个插画作者不是什么好的事情，而和 191

注：本书各个章节中所用画笔多数为PS默认画笔，少数特殊笔触的制作和定义见本书204-205页之备注

商业插图创作专业丛书

商业插图教学训练攻略

唐月辉插画白志

TANG YUEHUI ILLUSTRATION JOURNAL

唐月辉著

后记

能见到这本书的出版，实是大家的催促，这本书的多数内容已经整理完毕，在排版上，我总是找理由一拖再拖，结业的学生，每次在电话和网络聊天的时候总是问到书的问题，惭愧之意日益增长，于是克服了惰性，用十天左右的时间把它排完，版式上的缺点还希望大家谅解，同时也希望阅读这本书的人有所收益，把它当做资料，当做老师，或是当做镜子。

陈列建议：绘图教学、综合、艺术、设计
唐月辉个人网站：<http://www.cgtnt.com>
博客 <http://blog.sina.com.cn/tangyuehui>

本书适用软件：photoshop8.0以上版本；painter 8.0以上版本

定价：68.00元

前言

- 这本书是我生活的一个剪影，他记录了我最近几年的一个生活状态。每个画家的性格不同，他们选择的生活方式也不同。很多画家精力旺盛、多才多艺，几乎对美术有关的行业都进行涉猎了。我相信很多有志于从事这个行业的年轻人都有这个美好的愿望。因为多才多艺一定是可以炫耀的一种资本，所以这就会成为年轻人的向往。然而在这一点上，不是每个画家都相同。我希望有志于此的青年人能看到另外一面，多数画家还是比较专注的，绘画的知识体系过于庞大，你心无旁骛地研究一生，也未必能有多大成就，还会牵扯多余的精力，减缓你进步的速度。当然了，那些横溢的天才除外，但天才又能有多少呢？我在这点上的选择比较保守，相信自己不是天才，那么我选择的路是专注。
- 画画，是我生活最大的主题，每天宅在画室的生活，不是你所想的美好。很多人经常会产生这样的误会，当你看上去，它是美好的时候，你进入了所有的美好就不复存在了。千万不要把你的喜欢当成你的才华，简单地打个比方吧：“你对技艺的训练方式，招数方式，如数家珍，看上去你是一个高手了，但你没经过刻苦的训练呢？如数家珍只能证明你喜欢，超越别人才是你的才华”。训练一定是不美好的。
在最近几年里，我的工作方式有所改变，教学也成了我生活的一部分，这些话也正是我和学生常说的。
- 当然了，以上所说的是不美好的，这个行业当然也有其美妙之处，不然的话怎会有那么多人倾其一生来从事这个行业。它最大的好处，我个人认为就是愉悦自我，完成了一件作品后可以自我欣赏；与他人分享完成了创作后的喜悦；过程中的妙手偶得；灵感的突然迸发，都会让你兴奋不已，并不厌其烦去重复你的绘画工作，它可以让你忘记疲惫和忧愁。
- 我想通过这本书，让读者更加了解我的生活，它是插画师行业的一个掠影，是我生活的一本日志。包含了我的喜怒哀乐，我的生活常态。同时也记录了我的学生们和我一起共同努力、共同奋斗的一个历程。同时也记录了我这些年绘画上的心得体会。

前言

- 这本书是我生活的一个剪影，他记录了我最近几年的一个生活状态。每个画家的性格不同，他们选择的生活方式也不同。很多画家精力旺盛、多才多艺，几乎对美术有关的行业都进行涉猎了。我相信很多有志于从事这个行业的年轻人都有这个美好的愿望。因为多才多艺一定是可以炫耀的一种资本，所以这就会成为年轻人的向往。然而在这一点上，不是每个画家都相同。我希望有志于此的青年人能看到另外一面，多数画家还是比较专注的，绘画的知识体系过于庞大，你心无旁骛地研究一生，也未必能有多大成就，还会耗尽多余的精力，减缓你进步的速度。当然了，那些横溢的天才除外，但天才又能有多少呢？我在这点上的选择比较保守，相信自己不是天才，那么我选择的路是专注。
- 画画，是我生活最大的主题，每天宅在画室的生活，不是你所想的美好。很多人经常会产生这样的误会，当你看上去，它是美好的时候，你进入了所有的美好就不复存在了。千万不要把你喜欢当成你的才华，简单地打个比方吧：“你对技术的训练方式，招数方式，如数家珍，看上去你是一个高手了，但你没经过刻苦的训练呢？如数家珍只能证明你喜欢，超越别人才是你的才华”。训练一定是不美好的。
在最近几年里，我的工作方式有所改变，教学也成了我生活的一部分，这些话也正是我和学生常说的。
- 当然了，以上所说的是不美好的，这个行业当然也有其美妙之处，不然的话怎会有那么多人倾其一生来从事这个行业。它最大的好处，我个人认为就是愉悦自我，完成了一件作品后可以自我欣赏；与他人分享完成了创作后的喜悦；过程中的妙手偶得；灵感的突然迸发，都会让你兴奋不已，并不厌其烦去重复你的绘画工作，它可以让你忘记疲惫和忧愁。
- 我想通过这本书，让读者更加了解我的生活，它是插画师行业的一个掠影，是我生活的一本日志。包含了我的喜怒哀乐，我的生活常态。同时也记录了我的学生们和我一起共同努力、共同奋斗的一个历程。同时也记录了我这些年绘画上的心得体会。

目录

1 速写篇

速写这个名词只有中国有，国外统一称为素描，正是因为这个原因，我把所有的速度比较快的作品都称之为速写，我把它分为颜色..... 009

2 肖像篇

中国的肖像画传统称谓有“传神”或“写真”，以现实生活或历史上的人物为描绘对象，通过以形写神、迁想妙得等创作方法，着重刻画人 035

3 人体篇

人体的绘制是我最重视的。它所要掌握的学问太多太多，三大体块的构成，动态的掌握和协调，光线韵律的把握，体块的塑造，各个部分之间相 063

4 设定篇

设定可以说是一门课题，也是插画师能力的体现。绘制方法、质感表达、设计构成等等都是这个课题中重要的项目，而质感、方法主要技术上的问题 073

5 卡通篇

卡通类的插画算是新画种，毕竟跟传统绘画比起来他还很年轻。这一个新的画种可爱、大方、新颖、有朝气，正渐渐被年轻人所接受，越来越多的 091

6 场景篇

场景是环境，指展开故事的空间环境，是插图设计的重要环节。环境是空间，是你的插图所涉及的时代、社会背景和自然环境。它服务于你的角 103

7 全景篇

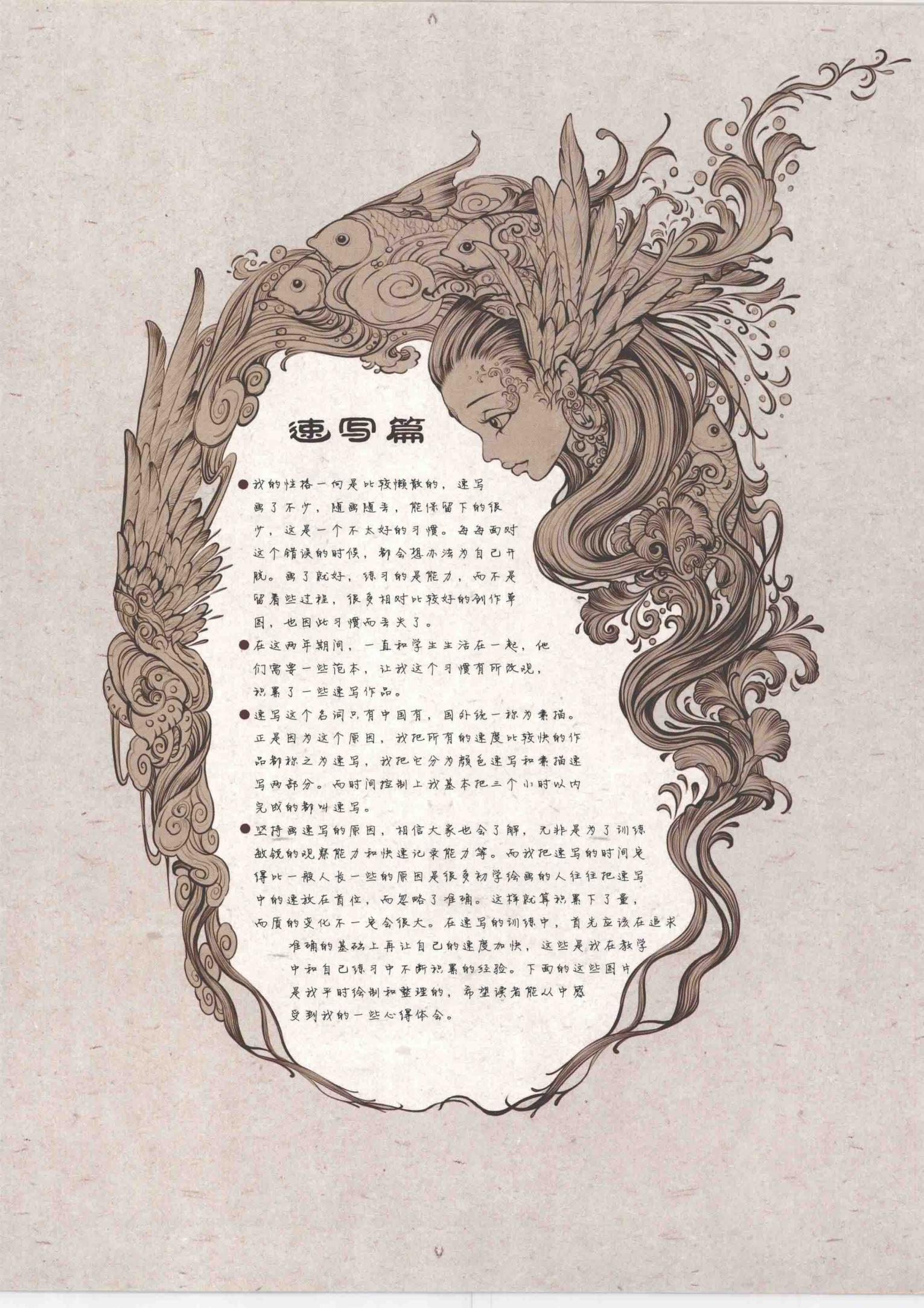
社会发展到今天，插画被广泛地用于社会的各个领域。插画艺术不仅扩展了我们的视野，丰富了我们的头脑，给我们以无限的想象空间，更开阔 137

8 学生篇

学生现在是我生活的一部分，他们的气息和热情在感染着我，年纪逐渐大了，激情和热情逐渐消减，对于一个插画作者不是什么好的事情，而和 191

注：本书各个章节中所用画笔多数为PS默认画笔，少数特殊笔触的制作和定义见本书204—205页之备注

速写篇

- 我的性格一向是比较懒散的，速写画了不少，随画随丢，能保留下的很少，这是一个不太好的习惯。每每面对这个错误的时候，都会想办法为自己开脱。画了就好，练习的是能力，而不是留着些过程，很多相对比较好的创作草图，也因此习惯而丢失了。
- 在这两年期间，一直和学生生活在一起，他们需要一些范本，让我这个习惯有所改观，积累了一些速写作品。
- 速写这个名词只有中国有，国外统一称为素描。正是因为这个原因，我把所有的速度比较快的作品都称之为速写，我把它分为颜色速写和素描速写两部分。而时间控制上我基本把三个小时以内完成的都叫速写。
- 坚持画速写的原因，相信大家也会了解，无非是为了训练敏锐的观察能力和快速记录能力等。而我把速写的时间定得比一般人长一些的原因是很多初学绘画的人往往把速写中的速放在首位，而忽略了准确。这样就算积累了量，而质的变化不一定会很大。在速写的训练中，首先应该在追求准确的基础上再让自己的速度加快，这些是我教学中和自己练习中不断积累的经验。下面的这些图片是我平时绘制和整理的，希望读者能从中感受到我的一些心得体会。

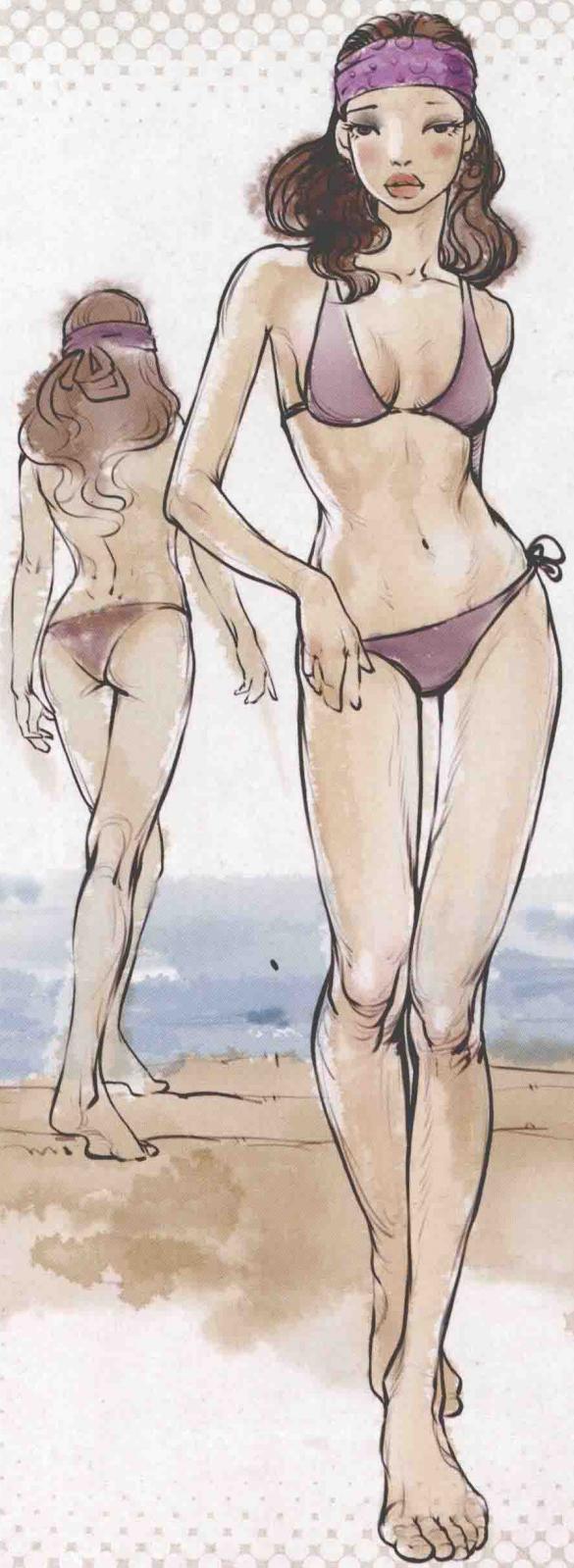

010

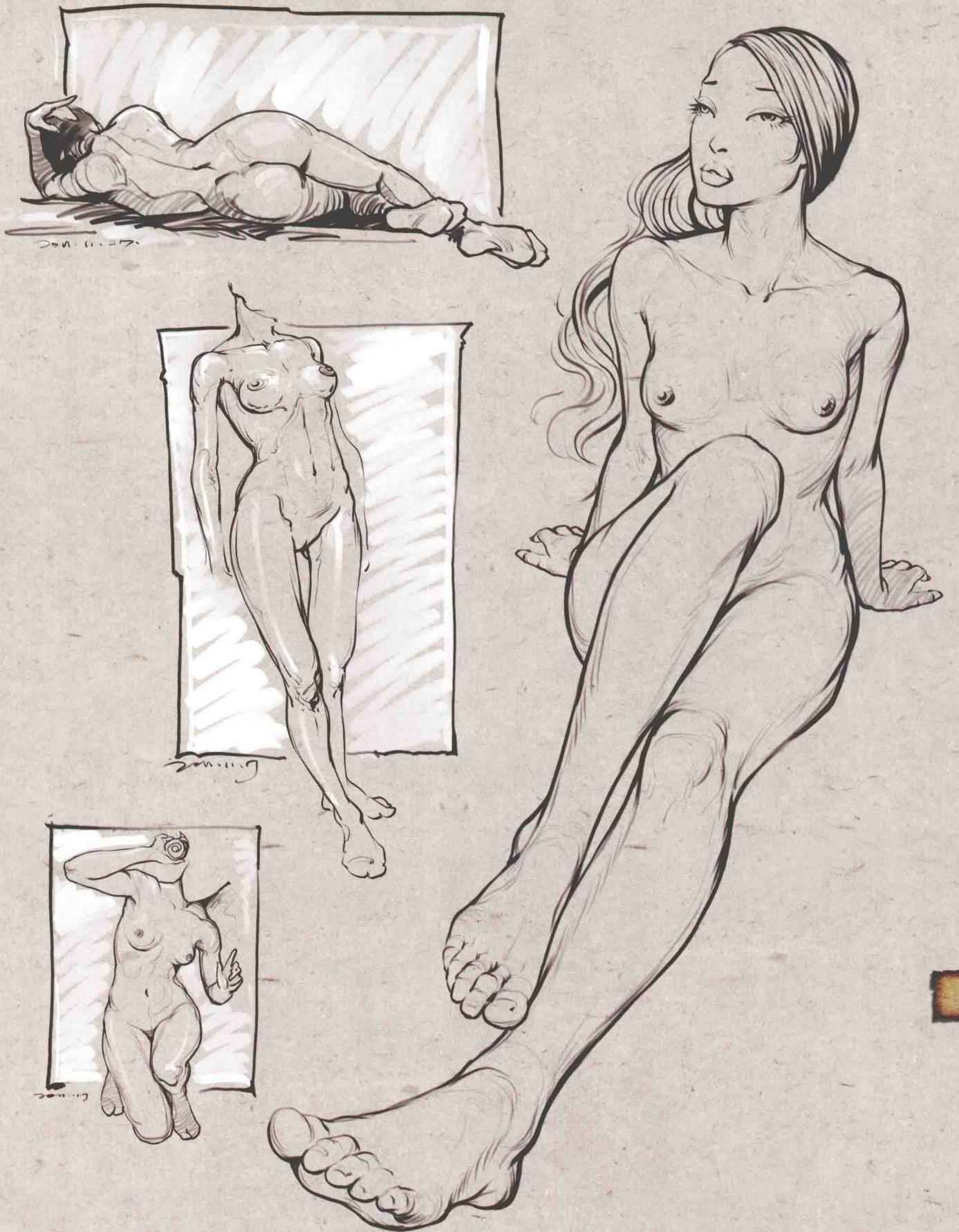
● 包装

- 对于一个专业的插图设计者，对自己作品的最初创意和最终完成的稿件的包装，是你在提案和交稿的时候特别注重的，对作品的简单的上色和装饰排版会让你最初的线稿的分数有所增加，同时你也养成了一个很好的工作习惯，专业就是习惯做好每一步。
- 以下的一些速写，简单的装饰与上色就是你对初稿的一些简单的包装，时间不多但作品会增色不少。
- 同时对自己作品的尊重也是一个优秀的插图作者所要有的优秀品质，简单的制作和排版会让你在构思和整理自己作品的时候更加有信心和兴趣。

012

013