

没有绘画基础不要紧，有画的冲动就好！跟着我们，来上一堂不一样的插画课。

一堂“另类”的插画课，抛开所有绘画理论、技巧的束缚，让纸与笔记录所见所闻所想所感，留下心情点滴。

一本“搞怪”的插画书，“母字书”，书中有本练习册，帮助你走上插画之路。

一堂不一样的插画课

Illustration

王炜 著

在家也可以上的
插画课!!

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

一、插圖

一堂不一样的
插画课
Illustration

王炜 著

图书在版编目(CIP)数据

一堂不一样的插画课 / 王伟编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5322-8890-8

I. ①一… II. ①王… III. ①插画(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第028437号

一堂不一样的插画课

作 者: 王 伟

责任编辑: 孙 青

版式设计: 王 伟

封面设计: 刘银娣

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 13印张

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8890-8

定 价: 48.00元

目 录

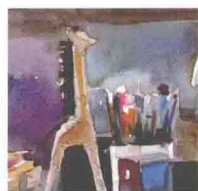
第一章 视觉日记

- 1 准备你的绘画本——008
- 2 养成记录的习惯——010
- 3 使用点和线——012
- 4 从轮廓开始——014
- 5 黑白——016
- 6 添加细节——018
- 7 快速上色——彩色铅笔——020
- 8 快速上色——水彩——022
- 9 快速上色——丙烯——026
- 10 景物写生——028
- 11 自然笔记——030
- 12 换个眼光观察世界——032
- 13 白日梦——034
- 14 插画家的日记本——036

插画家专辑：罗伯特·英诺森提 Roberto Innocenti 意大利——042

插画家专辑：艾伦·李 Alan Lee 英国——044

资料库：欧洲古代手抄本——046

第二章 想象与表现

- 1 现实的联想——050
- 想象力练习1：编故事——052
- 2 超现实想象——054
- 想象力练习2：物的联想——056
- 想象力练习3：四物联想——058
- 3 角色与表情——060
- 想象力练习4：角色设计——064
- 想象力练习5：表情设计——066
- 4 动态——068
- 5 场景——070
- 想象力练习6：场景设计——072
- 6 让画面幽默起来——074
- 想象力练习7：换位视觉——076

插画家专辑：詹尼·斯普瑞 Gennay Spirin 俄罗斯——078

插画家专辑：罗德尼·马修斯 Rodney Matthews 英国——080

资料库：中国敦煌壁画——082

- 7 对比与夸张——084 8 构图与张力——086 9 选择不同的视角——088
10 空间——090 11 光影——092 12 抽象元素——094
13 色调——096 14 造型与色彩——098 15 表现风格——100

插画家专辑：杜桑·凯利 Dusan Kállay（前）捷克斯洛伐克——104

插画家专辑：加布里埃尔·帕切科 Gabriel Pacheco 墨西哥——106

资料库：中国古代木刻插画——108

第三章 做一个插画家

- 1 根据主题创作——112 2 创作插画书——120

插画家专辑：藤野真由子 Mayuko Fujino 日本——134

插画家专辑：迈克尔·帕克斯 Michael Parkes 美国——136

资料库：绘本欣赏——138

一堂不一样的
插画课
Illustration

王炜 著

图书在版编目(CIP)数据

一堂不一样的插画课 / 王伟编. — 上海: 上海人民美术出版社, 2014.4

ISBN 978-7-5322-8890-8

I. ①一… II. ①王… III. ①插画(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第028437号

一堂不一样的插画课

作 者: 王 伟

责任编辑: 孙 青

版式设计: 王 伟

封面设计: 刘银娣

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 13印张

版 次: 2014年4月第1版

印 次: 2014年4月第1次印刷

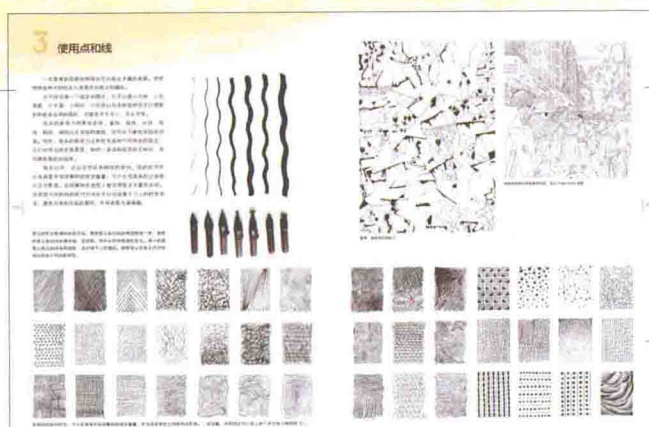
印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-8890-8

定 价: 48.00元

如何使用这本书和练习册

正文简要介绍点、线的用途、作用。

设计师用点与线创作的成熟作品。

给出了几十种点与线的排列样式，形成不同的视觉效果。

小例子给出具体怎么画，怎么完成的步骤。

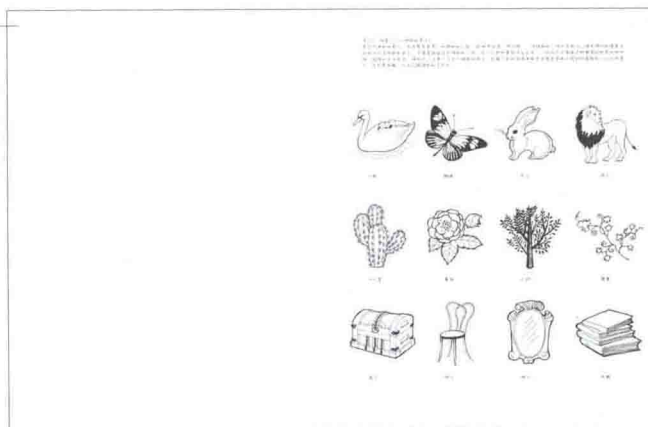

作者记录的身边事物。

插画师专辑介绍一些著名的插画师，给读者提供更多资讯。

本书增加了练习册，可以让读者根据前面所学进行训练。

目 录

第一章 视觉日记

- 1 准备你的绘画本——008
- 2 养成记录的习惯——010
- 3 使用点和线——012
- 4 从轮廓开始——014
- 5 黑白——016
- 6 添加细节——018
- 7 快速上色——彩色铅笔——020
- 8 快速上色——水彩——022
- 9 快速上色——丙烯——026
- 10 景物写生——028
- 11 自然笔记——030
- 12 换个眼光观察世界——032
- 13 白日梦——034
- 14 插画家的日记本——036

插画家专辑：罗伯特·英诺森提 Roberto Innocenti 意大利——042

插画家专辑：艾伦·李 Alan Lee 英国——044

资料库：欧洲古代手抄本——046

第二章 想象与表现

- 1 现实的联想——050
- 想象力练习2：物的联想——056
- 3 角色与表情——060
- 想象力练习5：表情设计——066
- 想象力练习6：场景设计——072
- 想象力练习7：换位视觉——076
- 想象力练习1：编故事——052
- 想象力练习3：四物联想——058
- 想象力练习4：角色设计——064
- 4 动态——068
- 6 让画面幽默起来——074
- 2 超现实想象——054
- 5 场景——070

插画家专辑：詹尼·斯普瑞 Gennay Spirin 俄罗斯——078

插画家专辑：罗德尼·马修斯 Rodney Matthews 英国——080

资料库：中国敦煌壁画——082

- 7 对比与夸张——084 8 构图与张力——086 9 选择不同的视角——088
10 空间——090 11 光影——092 12 抽象元素——094
13 色调——096 14 造型与色彩——098 15 表现风格——100

插画家专辑：杜桑·凯利 Dusan Kállay（前）捷克斯洛伐克——104

插画家专辑：加布里埃尔·帕切科 Gabriel Pacheco 墨西哥——106

资料库：中国古代木刻插画——108

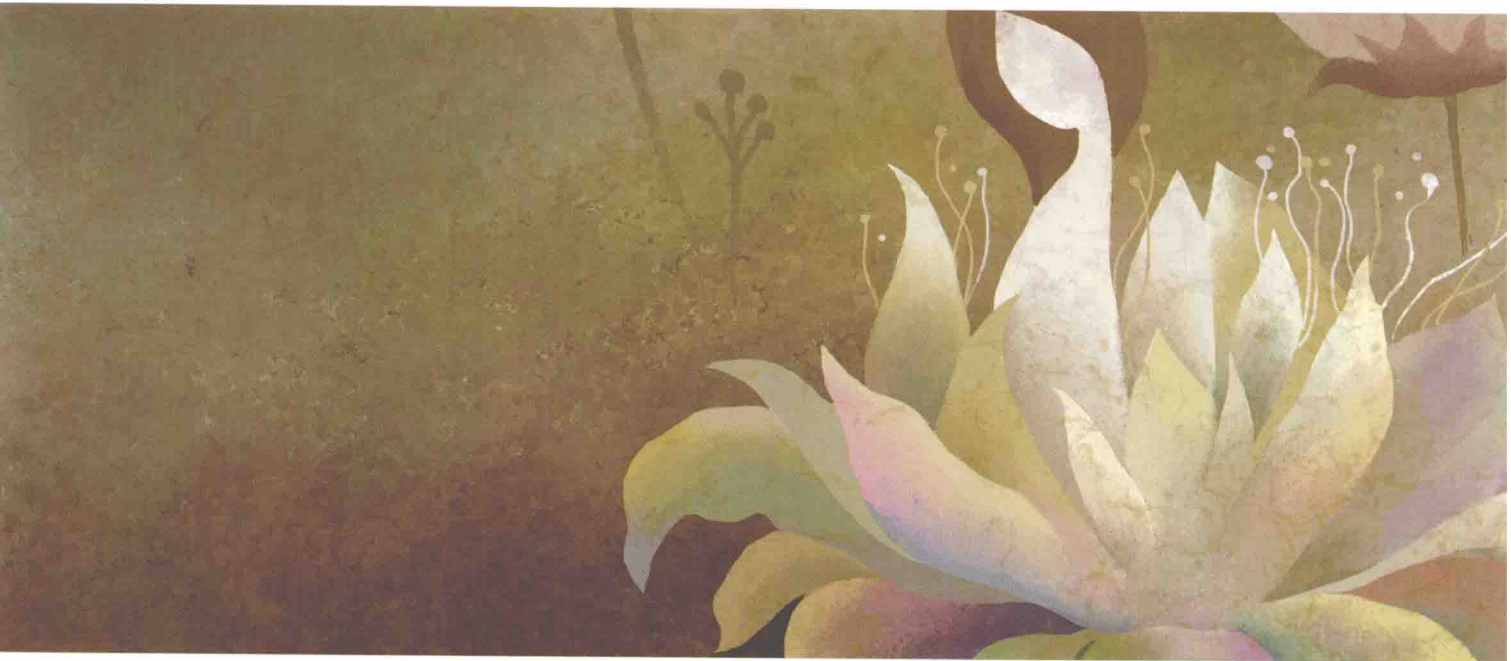
第三章 做一个插画家

- 1 根据主题创作——112 2 创作插画书——120

插画家专辑：藤野真由子 Mayuko Fujino 日本——134

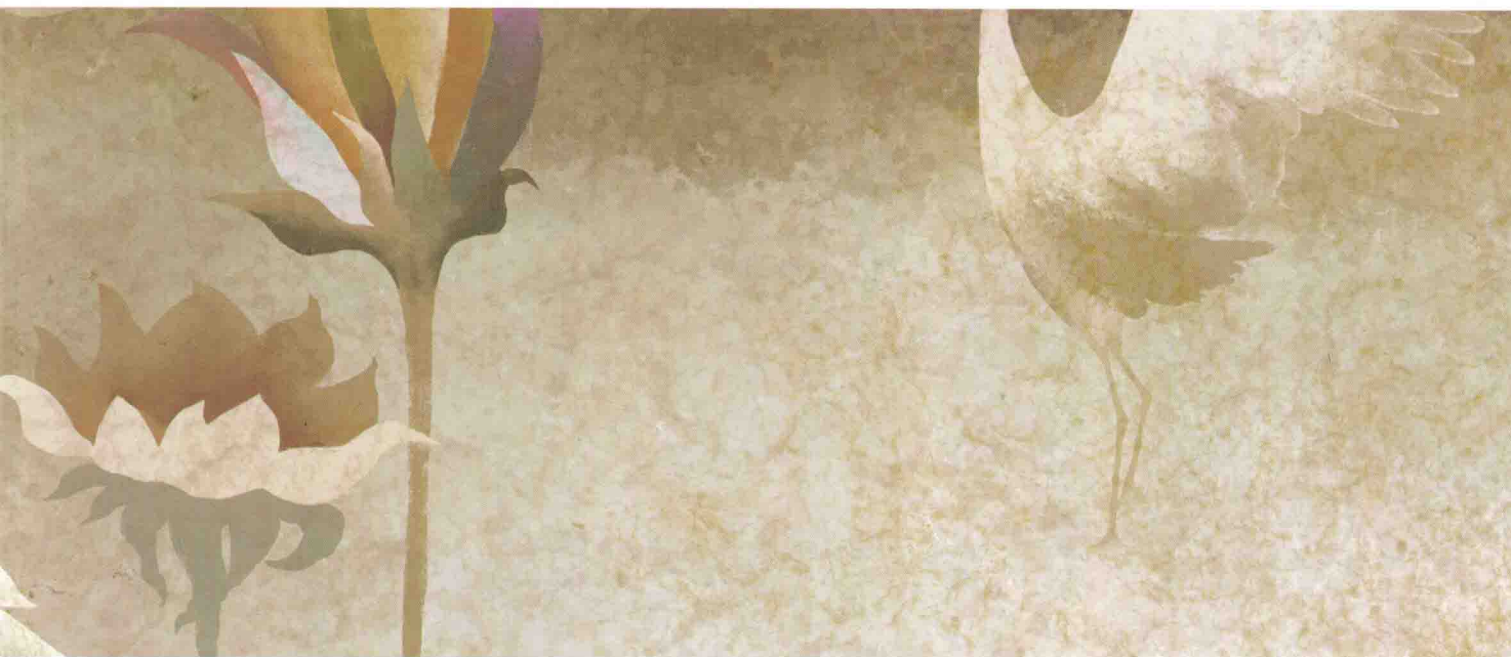
插画家专辑：迈克尔·帕克斯 Michael Parkes 美国——136

资料库：绘本欣赏——138

第一章 视觉日记

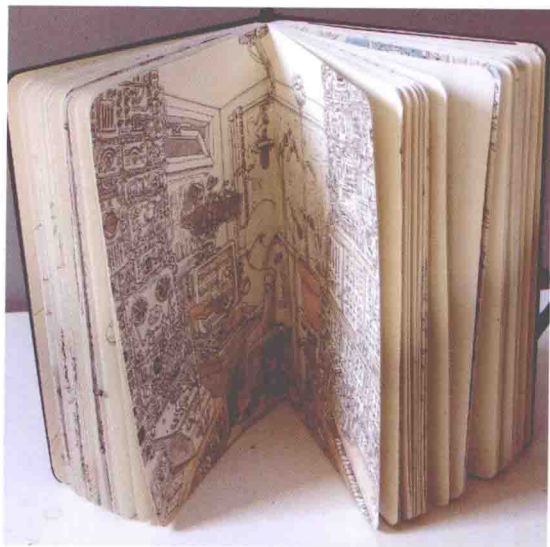

准备你的绘画本

学习插画，可以先从简单的开始。先准备一本属于你的绘画本，让自己的手随时可以画。本子不一定要很大，可以放在书包里，这样一发现有趣的事物就可以画下来。当你在公园里看见野鸭时，当在咖啡馆里享受美味咖啡时，当和朋友们在小餐馆相聚时，都可以随时记录下这些精彩瞬间。甚至在教室、图书馆、健身房等任何地方都不要丢下你的插画日记本，随身携带吧，这样才不会与美好的事物擦肩而过哦！

很多插画家会同时准备好几个绘画本，大的可以放在家里或工作室用于平时练习，或者在旅游的时候绘画风景；小的则放在包里平时带在身边以备任何时候都可以记录。绘画本的纸张各有不同，薄一点的适合使用钢笔或彩色铅笔，厚的则可以涂颜色。有些绘画本还有特别的纸张，如水彩纸本、素描纸本等。某些插画家还会自己制作绘画本，裁好相同尺寸的纸几张几张地叠好，再用针线将它们串缝起来，最后再粘制封面和封底。自制的绘画本有个人独具的特色，配以设计师或插画师个人的绘画风格，完全成为特别的艺术品。

现在，马上准备你的绘画本开始记录吧！

插画本 Mattias Adolfsson 瑞典

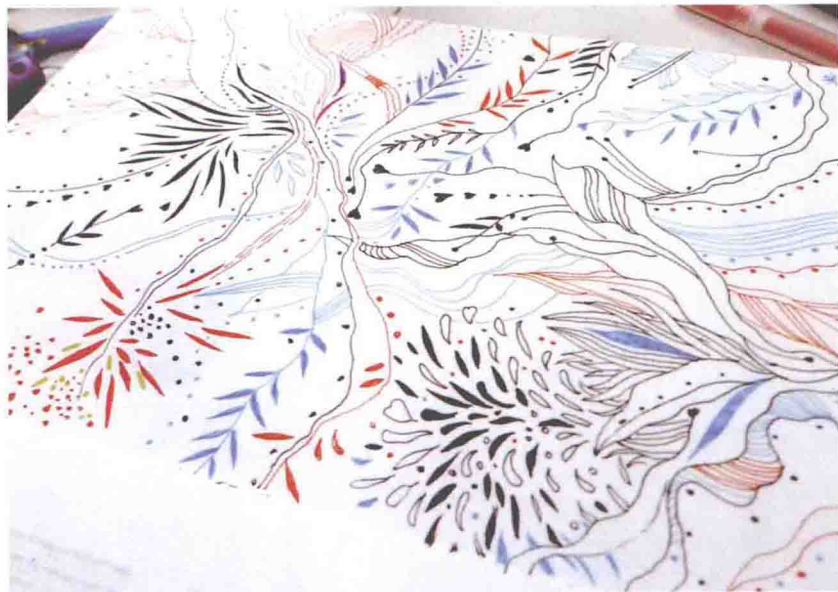
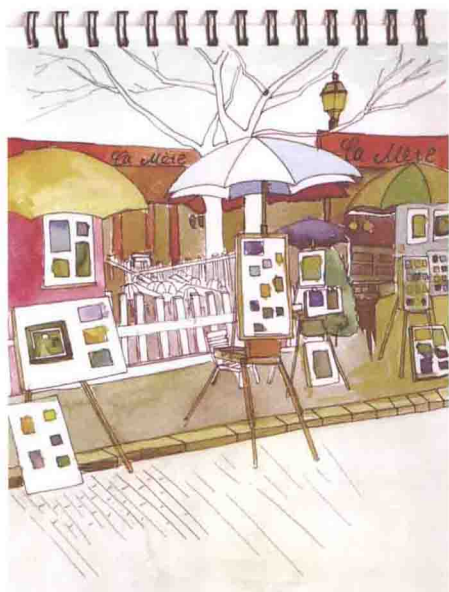

视觉日记本 Hanna Andersson (国籍)

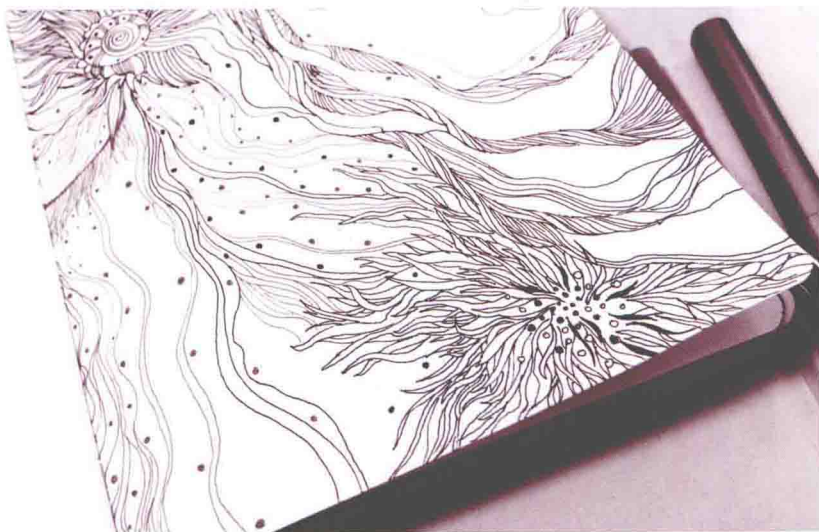

视觉日记 李培渲

绘画 黄瑾
(上图)

插画本 Mattias Adolfsson 瑞典 (下图)

如果现在你就开始用绘画记录生活的一点一滴，那么过不了多久，你就拥有了自己的插画日记簿，里面是你的所见所闻、所思所想。那些你曾经见过的人、吃过的美食、走过的大街小巷、光顾过的小店、收藏的宝贝、惊奇的瞬间、旅游过的城市，还有你脑子里那独一无二的奇思妙想，用你的笔把它们画下来吧！当有一天你翻看着自己的插画本，那一张一张的画作就是曾经的每一寸时光，不仅有着个人的记忆亮点，还积累着每一时段的创作方向。

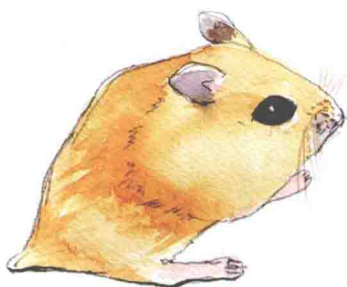
培养用插画记录的习惯至关重要，如果不经常把有趣的事物记录下来，很快就会忘记了。而插画记录的习惯不仅可以帮助我们提高绘画技法，更可以使我们深入观察事物和生活，锻炼我们捕捉事物的能力和敏感的心。如果你觉得生活不过如此，没什么值得记录的，那是因为你长久地不去观察和体会了。即使一片枯叶也拥有极美的线条和柔和色调。

从身边的事物开始你的视觉日记不失为简单而好的方法，你无需特意到哪里去，即使在你的书桌旁就可以开始你的记录，记下你每天使用到的物品或吃过的食物，逐渐地就拓展了你的记录范围，美妙的插画世界也就此展开。

● 小例子 —— 水彩仓鼠

饲养的仓鼠小宠物。每天观察它们，看它们长大，给它们喂食，帮它们整理小窝。用绘画语言记录着它们的成长。

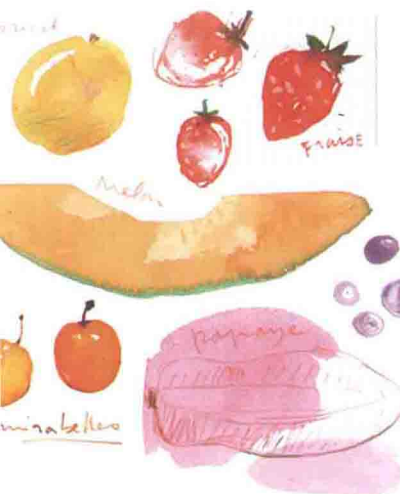

观察这些可爱的小仓鼠，发现它们动作很快，特别是给它们食物时，它们会着急地塞到嘴里。用水彩速写的形式记录这些动作快捷的小动物非常方便，随时都可以把它们的有趣故事珍藏下来。

食物插画 Lucile Prache 法国

食物插画 Lucile Prache 法国

绘画 Holly Exley 英国

绘画 王炜