

画有美感的东西，
增加学习的兴趣，
享受更多的快乐。

刘畅畅 编著

插画师之路

超写实 插画设计手绘 专业教程

用彩色铅笔绘制

17个植物类插画案例 / 11个静物类插画案例 / 15个动物类插画案例

用水彩和彩色铅笔结合绘制

6个植物、静物、动物插画案例

插画师之路

超写实

插画设计手绘

专业教程

刘畅畅 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画师之路 : 超写实插画设计手绘专业教程 / 刘畅畅编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2017.3
ISBN 978-7-115-44457-8

I. ①插… II. ①刘… III. ①插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第007534号

内 容 提 要

这是一本超写实插画手绘专业教程, 全书共 5 章, 第 1 章主要介绍了绘画的基本工具; 第 2~4 章是本书重点内容, 对于植物、静物及动物进行了详细的绘画示范; 第 5 章是彩铅与水彩的结合运用, 也包括植物、静物和动物绘画示范。本书结构缜密, 讲解细致, 案例丰富, 从专业角度去讲解如何学好手绘插画。通过对本书的学习, 读者能更加了解彩色铅笔的特性, 提高绘画的技巧。

本书适合插画师和对插画感兴趣的读者学习, 也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 刘畅畅
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
  - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 15
字数: 509 千字 2017 年 3 月第 1 版
印数: 1—3 000 册 2017 年 3 月北京第 1 次印刷
-

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

前言

自孩童时代起，我便流露出对绘画的喜爱，喜欢用涂鸦的方式表达这个处处新鲜的世界，在绚烂的色彩中表达自己内心的好奇与想象。当年纪渐长，世界慢慢变得熟悉，变得习以为常，敏锐感也开始迟钝，能刺激我们灵感的东西越发稀少了。由于学业，由于职业，画画已经离我们越来越远，除了一些人走上艺术家或者画师的道路，创作伴随终身外，更多人在朝九晚五中度过每一天，或许只有在孩子出生后，才又想起自己童年也曾肆意涂鸦。总听人们说，能把艺术创作作为职业是无比幸福的，因为从事的工作正是自己兴趣所在。他们又说，某年某月也曾拿过画笔，现在再想重拾这爱好，却力不从心，不是因为画得太丑，就是对着白纸毫无头绪。现实世界看似已无乐趣，只剩下生存压力。其实不然，是我们日子匆匆，错过了就在身边的美好。

本书所选择的案例，大多数来自日常生活，甚至是一些再普通不过的食物，它们都是绘画的好对象。有时在市场买回来的水果和蔬菜，也有它们独特的美感。自然造物都是奇妙的，只是我们已没有了孩子纯真的目光。野兽派艺术大师马蒂斯说过：“用儿童的眼光看生活。”我们何不尝试保持一颗不泯的童心呢？画画让人心境愉悦，富有成就感，也使烦闷的心情得到排解。但画画也是需要长期累积的，著名雕塑家罗丹曾说：“要有耐心！不要依靠灵感。”他又说：“你们要毫不松懈地锻炼，必须专心致志。”可见，艺术创作需要多练习，这样我们才懂得发现美，不再对着白纸一筹莫展。因此，即使觉得自己画得不好，也不要气馁，大胆去画，总会有收获的，通过努力获得的成功和进步，不是更令人喜悦吗？

本书尝试引导学习者运用彩色铅笔这一容易掌握又方便使用的工具去绘制各种类型的插画，列举的案例除了日常所见，还有使人悦目的事物。画有美感的東西，学习兴趣会加增，能享受更多的快乐。诚然，每个人都有自己的习画喜好，愿本书的绘画方法可成为习画者一种参考或入门帮助。绘画不是条条框框、教条式的练习，希望插画师们和所有的习画者们大胆尝试，摸索出属于自己的方法，形成自己的绘画风格！

刘畅畅

2017年1月

目录

— Contents —

彩色铅笔的使用 /15
物体厚度的表现 /16
体积感的对比 /17
颜色的叠加 /17
画面的构图 /17
画面的颜色搭配 /20

02 植物类插画综合篇 /21

果蔬插画 /22

简单造型绘画 /22

苹果 /22

蘑菇 /25

色彩和光泽的表现 /28

茄子 /28

葡萄 /30

番茄 /33

彩椒 /36

花卉插画 /40

花瓣的重叠与变化 /40

郁金香 /40

大丽花 /43

风信子 /47

绣球花 /51

杜鹃花苞与叶子 /55

特殊造型画法 /58

胧月 /58

黄丽 /62

桃美人 /66

勿忘我 /70

01 插画绘图工具及介绍 /7

认识画具 /8

绘图铅笔 /8

彩色铅笔 /9

纸 /10

橡皮 /11

其他工具 /11

绘画基本知识 /13

色彩基本原理 /13

石莲 /73

构图与造型深化练习——花束 /77

03 静物类插画综合篇 /83

食物插画 /84

单个食物的画法 /84

西点 /84

寿司 /87

生蚝 /90

复杂食物的画法 /93

烤鸡 /93

冰淇淋 /97

汉堡 /101

器皿插画 /106

金属器皿的画法 /106

不锈钢杯子 /106

铜锅 /111

陶瓷器皿的画法 /116

茶壶 /116

瓷杯 /120

构图与造型深化练习——餐具和食物组合 /123

04 动物类插画综合篇 /131

动物的五官画法 /132

绵羊 /132

大丹犬 /137

折耳猫 /142

长毛发动物的画法 /146

缅甸猫 /146

猴 /150

小猪 /154

八哥犬 /159

没有毛发动物的画法 /164

蛙 /164

金鱼 /169

有羽毛动物的画法 /174

红嘴相思鸟 /174

鹦鹉 /179

昆虫的画法 /183

蜜蜂 /183

蝴蝶 /187

蝗虫 /191

构图与造型深化练习——站在树枝上的哈佩雕 /196

05 淡彩与彩铅的结合运用 /205

植物 /206

兰花 /206

葡萄藤 /211

静物 /218

沙拉 /218

桌面上的日式拉面 /223

动物 /228

螃蟹 /228

马 /233

插画师之路

超写实

插画设计手绘

专业教程

刘畅畅 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

插画师之路：超写实插画设计手绘专业教程 / 刘畅
畅编著. — 北京：人民邮电出版社，2017.3
ISBN 978-7-115-44457-8

I. ①插… II. ①刘… III. ①插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第007534号

内 容 提 要

这是一本超写实插画手绘专业教程，全书共5章，第1章主要介绍了绘画的基本工具；第2~4章是本书重点内容，对于植物、静物及动物进行了详细的绘画示范；第5章是彩铅与水彩的结合运用，也包括植物、静物和动物绘画示范。本书结构缜密，讲解细致，案例丰富，从专业角度去讲解如何学好手绘插画。通过对本书的学习，读者能更加了解彩色铅笔的特性，提高绘画的技巧。

本书适合插画师和对插画感兴趣的读者学习，也可作为美术培训机构的参考资料。

-
- ◆ 编 著 刘畅畅
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 巍
  - ◆ 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>
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷
  - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：15
字数：509千字 2017年3月第1版
印数：1—3000册 2017年3月北京第1次印刷
-

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广字第8052号

前言

自孩童时代起，我便流露出对绘画的喜爱，喜欢用涂鸦的方式表达这个处处新鲜的世界，在绚烂的色彩中表达自己内心的好奇与想象。当年纪渐长，世界慢慢变得熟悉，变得习以为常，敏锐感也开始迟钝，能刺激我们灵感的东西越发稀少了。由于学业，由于职业，画画已经离我们越来越远，除了一些人走上艺术家或者画师的道路，创作伴随终身外，更多人在朝九晚五中度过每一天，或许只有在孩子出生后，才又想起自己童年也曾肆意涂鸦。总听人们说，能把艺术创作作为职业是无比幸福的，因为从事的工作正是自己兴趣所在。他们又说，某年某月也曾拿过画笔，现在再想重拾这爱好，却力不从心，不是因为画得太丑，就是对着白纸毫无头绪。现实世界看似已无乐趣，只剩下生存压力。其实不然，是我们日子匆匆，错过了就在身边的美好。

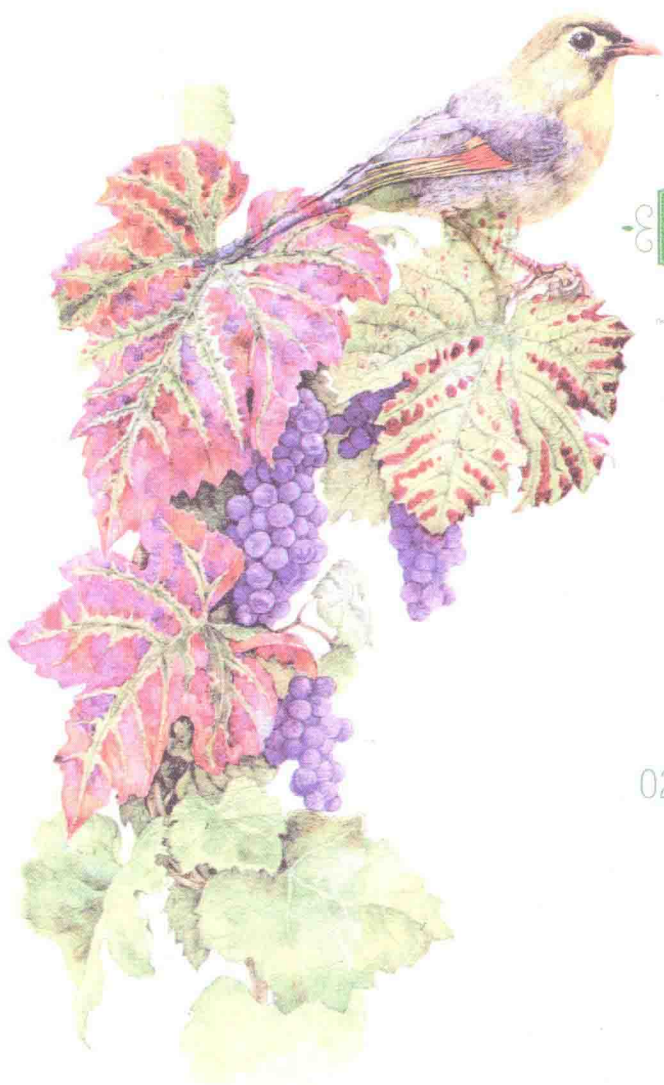
本书所选择的案例，大多数来自日常生活，甚至是一些再普通不过的食物，它们都是绘画的好对象。有时在市场买回来的水果和蔬菜，也有它们独特的美感。自然造物都是奇妙的，只是我们已没有了孩子纯真的目光。野兽派艺术大师马蒂斯说过：“用儿童的眼光看生活。”我们何不尝试保持一颗不泯的童心呢？画画让人心境愉悦，富有成就感，也使烦闷的心情得到排解。但画画也是需要长期累积的，著名雕塑家罗丹曾说：“要有耐心！不要依靠灵感。”他又说：“你们要毫不松懈地锻炼，必须专心致志。”可见，艺术创作需要多练习，这样我们才懂得发现美，不再对着白纸一筹莫展。因此，即使觉得自己画得不好，也不要气馁，大胆去画，总会有收获的，通过努力获得的成功和进步，不是更令人喜悦吗？

本书尝试引导学习者运用彩色铅笔这一容易掌握又方便使用的工具去绘制各种类型的插画，列举的案例除了日常所见，还有使人悦目的事物。画有美感的東西，学习兴趣会加增，能享受更多的快乐。诚然，每个人都有自己的习画喜好，愿本书的绘画方法可成为习画者一种参考或入门帮助。绘画不是条条框框、教条式的练习，希望插画师们和所有的习画者们大胆尝试，摸索出属于自己的方法，形成自己的绘画风格！

刘畅畅

2017年1月

目录

Contents

- 彩色铅笔的使用 /15
- 物体厚度的表现 /16
- 体积感的对比 /17
- 颜色的叠加 /17
- 画面的构图 /17
- 画面的颜色搭配 /20

02 植物类插画综合篇 /21

果蔬插画 /22

- 简单造型绘画 /22
- 苹果 /22
- 蘑菇 /25
- 色彩和光泽的表现 /28
- 茄子 /28
- 葡萄 /30
- 番茄 /33
- 彩椒 /36

花卉插画 /40

- 花瓣的重叠与变化 /40
- 郁金香 /40
- 大丽花 /43
- 风信子 /47
- 绣球花 /51
- 杜鹃花苞与叶子 /55
- 特殊造型画法 /58
- 胧月 /58
- 黄丽 /62
- 桃美人 /66
- 勿忘我 /70

01 插画绘图工具及介绍 /7

认识画具 /8

- 绘图铅笔 /8
- 彩色铅笔 /9
- 纸 /10
- 橡皮 /11
- 其他工具 /11

绘画基本知识 /13

- 色彩基本原理 /13

石莲 /73

构图与造型深化练习——花束 /77

03 静物类插画综合篇 /83

食物插画 /84

单个食物的画法 /84

西点 /84

寿司 /87

生蚝 /90

复杂食物的画法 /93

烤鸡 /93

冰淇淋 /97

汉堡 /101

器皿插画 /106

金属器皿的画法 /106

不锈钢杯子 /106

铜锅 /111

陶瓷器皿的画法 /116

茶壶 /116

瓷杯 /120

构图与造型深化练习——餐具和食物组合 /123

04 动物类插画综合篇 /131

动物的五官画法 /132

绵羊 /132

大丹犬 /137

折耳猫 /142

长毛发动物的画法 /146

缅甸猫 /146

猴 /150

小猪 /154

八哥犬 /159

没有毛发动物的画法 /164

蛙 /164

金鱼 /169

有羽毛动物的画法 /174

红嘴相思鸟 /174

鹦鹉 /179

昆虫的画法 /183

蜜蜂 /183

蝴蝶 /187

蝗虫 /191

构图与造型深化练习——站在树枝上的哈佩雕 /196

05 淡彩与彩铅的结合运用 /205

植物 /206

兰花 /206

葡萄藤 /211

静物 /218

沙拉 /218

桌面上的日式拉面 /223

动物 /228

螃蟹 /228

马 /233

· 插画绘图工具及介绍 ·

— 01 —

认识画具

要画好画，首先要有得心应手的工具，在介绍画法之前，先介绍一下画具。现在的画具品类丰富，在画材店里可以说是五花八门，网店也可以看到很多，令人眼花缭乱，有的画材价格不菲，让普通初学者望而却步。好的工具固然是有其价值所在，但未必就能画出好画。下面简单介绍几种常用的工具，它们是笔者作画所使用的，价格适中。

其中当然是以各色彩色铅笔为主，还有绘图铅笔、擦笔、裁纸刀、铅笔刀、绘图橡皮、可塑橡皮，以及纸巾等。

绘图铅笔

铅笔的品牌

市面上的铅笔各式各样，有的适合学生，有的适合办公用。在艺术用途上，常使用的是绘图铅笔。现在的绘图铅笔也有很多品牌，国内有家喻户晓的老牌子“中华”，国外有“辉柏嘉”（Faber-Castell）和“施德楼”（Staedtler），但施德楼价格较高。此外还有“马可”（Marco）品牌，画起来手感也不逊，价格亲民。本书中使用的起稿铅笔用的是施德楼和中华两个品牌的。每个人都有不同的绘画习惯，至于哪个品牌适合自己，还是要靠自己体验。

铅笔的硬度

铅笔笔身上的字母 H 代表的是 Hardness，是硬度的意思，字母 B 代表的是黑色，即 Black 的缩写。铅笔一般划分为 H、HB、B 这 3 类。

H 类铅笔的笔芯非常硬，颜色太浅，画出坑会破坏画面，不建议在绘画起稿时使用。

HB 类铅笔的笔芯也偏硬，但是比较适中，本书里个别案例在起稿时，使用的就是中华牌的 HB 铅笔。

B 类铅笔对于练习素描的绘画者来说最熟悉不过了，压阴影的时候基本用 5B 以上铅笔，最高用 8B 铅笔。但是起线稿时，不建议用颜色太深的铅笔，稍不小心画错了会擦不掉，画面就脏了。书中使用的是 3B 铅笔，它颜色适中，画起来清晰，擦去也不留痕迹。但是也要注意，在起稿时用笔要轻，不要掐得太死，不然就算擦掉了画面还是会留下一道坑。

彩色铅笔

市面上最常见和最易买到的，是有两百多年老字号之称的“辉柏嘉”彩色铅笔（简称彩铅）。“辉柏嘉”的彩铅系列有很多，有的原产自德国，有的产自亚洲国家，其中有适合儿童涂鸦的，也有适合专业绘画的，还有油性和水溶性的区分。画画时首先要有好的笔，至少手感要好，我们才有画画的兴致。另外，不同品牌的颜色或许会有些不同，可以因画面需求选择使用。

彩色铅笔的分类

彩色铅笔一般分为水溶性彩铅和油性彩铅。

水溶性彩铅，顾名思义就是可以溶于水，蘸水后有水彩效果。本书的案例主要介绍纯铅笔画法，以及水彩和彩铅结合画法，因此水溶性彩铅如何蘸水使用就不多做介绍了，但是还会用到水溶性彩铅。水溶性彩铅的特点是颜色不会太厚重，容易擦掉和修改，笔芯比油性彩铅硬，画细节时很好用。

油性彩铅用于加深颜色比较多的画画对象，如强化阴影。它们的笔芯很软，画出来的质感有点像蜡笔，颜色较厚重。缺点是不容易擦掉，使用时要小心。

水溶性彩铅和油性彩铅可以一起使用，它们各有特点，下面大致介绍一下本书使用的种类。

国内最常见，价格也实惠的水溶性彩铅，是本书主要使用的铅笔之一。

辉柏嘉点阵水溶性彩铅，笔者本人使用它的时间不长，三角形笔身手感也不错，笔画流畅。

“施德楼”的彩铅在市面上不多见，这个是 Erasable 系列，是比较容易擦掉和修改的。它们的颜色总体来说偏浅，笔芯偏硬，虽然不太像专业绘图用笔，但是也是老品牌，用来画颜色浅的细节还是不错的。

辉柏嘉油性彩铅，本书中另一种使用较多的铅笔。

ALBRECHT DURER 系列水溶性彩铅，笔杆和笔芯都较粗，涂大面积物体或者加深阴影时使用。

总的来说，市面上能看到的系列似乎并不丰富。大家出境旅行时，也不妨多留意一下画材，或许会有意外收获。笔者本人就有这个喜好，虽说网购无所不能，但画笔最好还是亲手试过和摸过才知适不适合。还有一些特别豪华的套装品牌，颜色多得眼花缭乱，而且价格不菲，还是根据个人情况而定吧。

常用的颜色

初学者必备的是一整套彩铅，物美价廉的辉柏嘉红盒装是入门必备，但是这种基础套装颜色略显不够。绘画的时候，有些颜色是经常用到的，例如，啡色、棕色等，无论是画植物、动物还是食物，处理阴影时经常会用到，这样的彩铅不妨多选购一些。

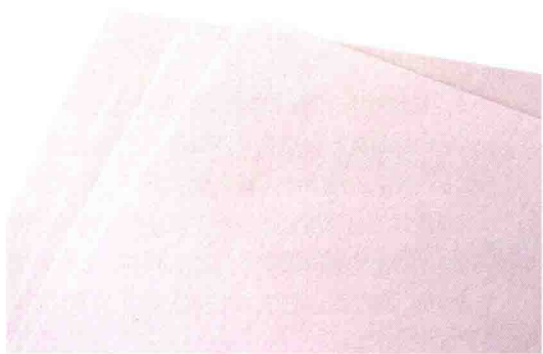
蓝紫色系经常会用在物体的亮部或者暗部反光里。太饱和和鲜艳的颜色，不是最常用的。

纸

素描纸

画彩铅画与画铅笔素描一样，需要用素描纸，素描纸不那么光滑，容易上色。如果用普通纸，如A4打印纸，太光滑了，手感和颜色附着力都很差。素描纸的品牌很多。可以忽略品牌，挑选适合自己的纸。建议选用纹理适中的，不要太粗糙，也不要过细。粗糙的话，画面容易花，尤其是细节部分，不利于营造彩铅干净细腻画风。厚度方面，建议选购相对厚一点的画纸。

水彩纸

本书最后一章讲的是淡彩与彩铅的结合，因为有水分，所以要使用水彩纸。水彩纸的选择，要比素描纸严格，不同的纸质会影响水彩的画面效果。本书中选用的是康颂（Canson）300g的水彩纸。由于淡彩加入的水分比较多，厚点的水彩纸不容易皱，而且这种纸比较容易修改，能把颜色过浓的地方洗浅，也容易使几种颜色糅合，方便后期用彩铅加工细化。

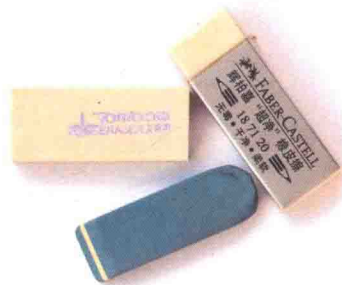

橡皮

本书中选用的橡皮也是绘画类专用橡皮，可以分为一般橡皮与可塑橡皮。

一般橡皮很常用，主要是用来擦去画面中不需要的部分。

另一种是可塑橡皮，也称它为“橡皮泥胶擦”，因为它长得像橡皮泥。这种橡皮可以任意揉捏，捏出喜欢的形状擦去需要修改的部分。另外，可塑橡皮也可以用来减退画面中太深的颜色，轻轻地在画面上印一点底就能沾去颜色，因此，有句话说：橡皮也是笔。

辉柏嘉的可塑橡皮，是很多插画师喜爱的工具。

画面左边为原本加深的颜色，右边是用可塑橡皮减退后的浅色。

其他工具

削铅笔的工具

铅笔刀削出来的笔尖整齐而尖锐。

另一种削铅笔工具是裁纸刀。裁纸刀的好处有两个：一是削出来的笔芯较长，利于排线，不用经常削铅笔；二是有些铅笔形状不规则，如辉柏嘉的点阵系列（三角形）及施德楼的 ALBRECHT DURER 系列（粗笔杆），根本塞不进铅笔刀里，就只能使用裁纸刀。

铅笔延长器

铅笔用到只剩一小段的时候，便握不住了，使用铅笔延长器可以让铅笔的使用期延长一些，不然扔了会很浪费。这些延长器也有不同种类，有的是双头，有的是单头，有的头粗一些，有的头细一些，适合不同种类的铅笔。

