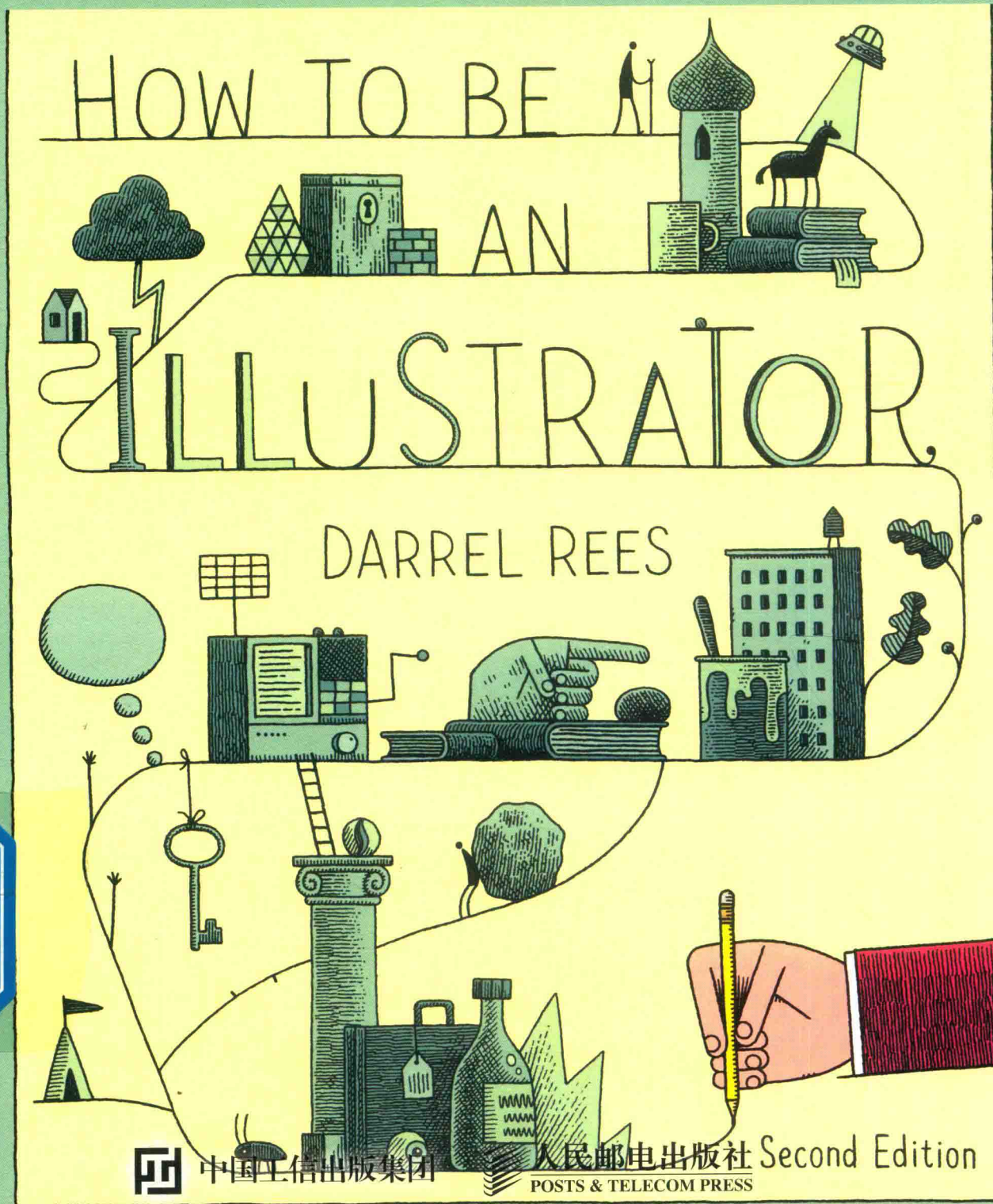

如何成为一名插画家

(第2版)

[英] Darrel Rees 著

赵东蕾 译

如何成为一名插画师

(第2版)

[英] Darrel Rees 著 赵东蕾 译

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

如何成为一名插画师 : 第2版 / (英) 达利尔·里斯 (Darrel Rees) 著 ; 赵东蕾译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-115-40187-8

I. ①如… II. ①达… ②赵… 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(2017)第266391号

版权声明

HOW TO BE AN ILLUSTRATOR

copyright © 2013 Laurence King Publishing Ltd.

本书由 Laurence King Publishing Ltd. 授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

插画在日常生活中有着广泛应用, 插画师是赋予插画“生命”的人。那么, 怎样成为一名插画师? 在这一过程中你又将面对怎样的问题与挑战? 这本书将告诉你这一切。

本书由来自英国的资深插画师达利尔·里斯 (Darrel Rees) 根据自己的亲身经历编写而成。书中囊括了很多实用的提示, 它们全部源自作者自己的职业生涯, 以及日积月累的工作经验。全书分为 8 章, 分别介绍了入行须知、作品集的筹备方式、求职面试的技巧、第一份工作的重要性、开具发票的提示、宣传自己的方法、选择工作地点和代理人的注意事项等内容。此外, 16 位插画界的知名人士还在书中畅谈了自己的经验, 并为初入职场的你提出宝贵建议。

本书适合插画专业的学生以及想以此为职业的读者阅读。

-
- ◆ 著 [英] Darrel Rees
 - 译 赵东蕾
 - 责任编辑 董雪南
 - 责任印制 马振武
 - ◆ 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>
北京画中画印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 12
字数: 268 千字 2018 年 1 月第 1 版
印数: 1-2 500 册 2018 年 1 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2014-7791 号
-

定价: 88.00 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: 京东工商广登字 20170147 号

目录

序言 P4

前言 P6

第一章 P10

新手入门 访谈实录：创意总监 盖伊·马歇尔（Guy Marshall）
访谈实录：插画师 奥德·范·瑞恩（Aude Van Ryn）

第二章 P30

作品集的筹备 访谈实录：美术总监 卢克·海曼（Luke Hayman）
访谈实录：插画师 布鲁斯·因格曼（Bruce Ingman）

第三章 P48

求职与面试 访谈实录：美术总监 西蒙·伊斯特森（Simon Esterson）
访谈实录：插画师 马克·布塔旺（Marc Boutavant）

第四章 P70

初试牛刀 访谈实录：插画师 迈克尔·吉莱特（Michael Gillette）

第五章 P92

开具发票——财务提示 访谈实录：插画师 清水裕子（Yuko Shimizu）

第六章 P116

宣传自己 访谈实录：画商 萨拉·汤姆森（Sarah Thomson）
访谈实录：插画师 维克多·恩盖（Victo Ngai）
访谈实录：插画师 玛丽昂·迪赫尔斯（Marion Deuchars）

第七章 P144

工作室 访谈实录：插画师 布雷特·赖德（Brett Ryder）
访谈实录：插画师 大卫·卢卡斯（David Lucas）
访谈实录：插画师 罗密·布鲁梅尔（Romy Blümel）

第八章 P162

代理人 访谈实录：美术总监 弗拉迪米尔·马尼奇（Wladimir Marnich）
访谈实录：插画师 布莱特·赖德（Brett Ryder）

致谢 P188

图片出处说明 P189

如何成为一名插画师

(第2版)

[英] Darrel Rees 著 赵东蕾 译

人民邮电出版社

北京

试读结束，需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目录

序言 P4

前言 P6

第一章 P10

新手入门 访谈实录：创意总监 盖伊·马歇尔（Guy Marshall）
访谈实录：插画师 奥德·范·瑞恩（Aude Van Ryn）

第二章 P30

作品集的筹备 访谈实录：美术总监 卢克·海曼（Luke Hayman）
访谈实录：插画师 布鲁斯·因格曼（Bruce Ingman）

第三章 P48

求职与面试 访谈实录：美术总监 西蒙·伊斯特森（Simon Esterson）
访谈实录：插画师 马克·布塔旺（Marc Boutavant）

第四章 P70

初试牛刀 访谈实录：插画师 迈克尔·吉莱特（Michael Gillette）

第五章 P92

开具发票——财务提示 访谈实录：插画师 清水裕子（Yuko Shimizu）

第六章 P116

宣传自己 访谈实录：画商 萨拉·汤姆森（Sarah Thomson）
访谈实录：插画师 维克多·恩盖（Victo Ngai）
访谈实录：插画师 玛丽昂·迪赫尔斯（Marion Deuchars）

第七章 P144

工作室 访谈实录：插画师 布雷特·赖德（Brett Ryder）
访谈实录：插画师 大卫·卢卡斯（David Lucas）
访谈实录：插画师 罗密·布鲁梅尔（Romy Blümel）

第八章 P162

代理人 访谈实录：美术总监 弗拉迪米尔·马尼奇（Wladimir Marnich）
访谈实录：插画师 布雷特·赖德（Brett Ryder）

致谢 P188

图片出处说明 P189

序言

尼古拉斯·布莱克曼 (Nicholas Blechman)

插画像是一项隐秘的竞赛活动。你需要具备许多天赋之外的因素才能最终胜出。你要有像猎人一样的直觉，熟悉业界情况与客观因素，了解市面上现有的出版刊物及其出版社，如何获取出版商的青睐。只有通过出类拔萃的作品才能吸引到猎物。这些听起来可能会让人感到无所适从，不过本书一定会帮助到你。

一名有能力的插画家不应仅限于创作出优秀的艺术作品。成功的插画家会有自己的一门行事艺术。对于如何吸引顾主和保持订单量一直有一套不成文的法则。这本册子中就有如何在出版界的丛林中获得生存能力的锦囊妙计，这里有所有在艺术学校中接触不到的人行须知。我曾经在 26 年前向传奇艺术总监和设计评论家史蒂芬·海勒（Steven Heller）展示过自己的作品集——一个信封，里面包裹着几张不够严谨的影印文件和散乱无章的丝网印刷品，如果在我提交自己的作品之前能读到这本书该有多好。尽管我有幸得到一份工作，却也仅仅只有一份。如果早先能够了解到书中的法则，完全可以避免多年来在事业上经历过的尴尬、拒绝和沮丧。

艺术总监是对你最为关键的人物。他们的地位处于食物链的最顶端。而且，你能打动他们的机会最多不会超过两次。我注意到一件事情，当我为了浏览作品集去与插画师见面时，总是会对经验丰富的专家们是如何不负责任地给学生们讲课而感到震惊（提示：学生们的作品集往往是由大量的插画原稿组成的，他们没有自己的个人主页；而专业插画师手中拿的是一本专门定制的小册子，里面是画质清晰的打印样张，他们还有功能完善的个人主页）。

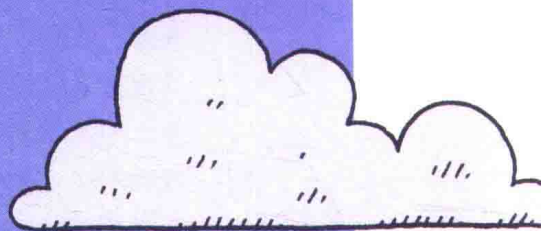
随着报纸阅读人群的锐减和杂志创刊数量的下降，插画事业的未来因此看似有些前途未卜。每年新入行的插画师要远远超过新杂志的创办数。然而，总是会有机会留给新入行的插画师。美术编辑总监一直在寻找有天分的年轻人，我自己也是这样。一些常见的主题创作（医疗卫生、中国崛起等）已经司空见惯，我们需要找到全新的表达形式。想要找到解决方法需要借助插画界的新人。编辑插画的创作领域非常广阔：今天的插画师可以在漫画小说、线上动画或艺术舞台上施展自己的技巧。插画师将不会再被局限于某一个局部，而是会朝向众多领域全方位发展，这一点足以令当下业界的插画师感到鼓舞。

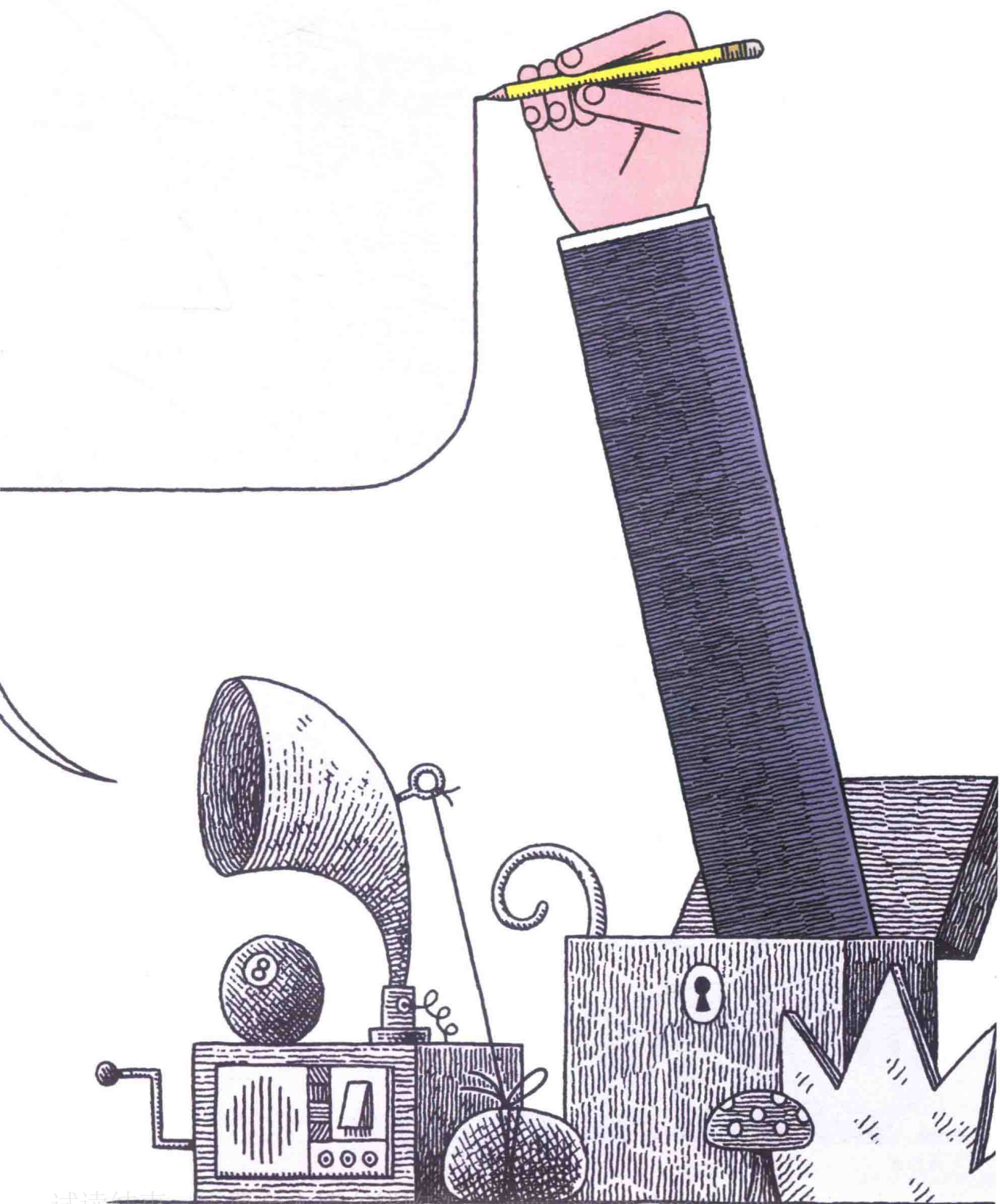
有一个人了解作为一名插画师的一切，他就是达利尔·里斯（Darrel Rees）。多年以来，达利尔一直广招贤才，把最优秀的插画师聚合在一处。Heart 工作室不仅代表了业界中顶尖插画创作禀赋所呈现出的多样性，而且熟谙艺术总监对插画进行处理加工的全部流程。达利尔对插画有着无限的热情，这本精致实用又非常漂亮的册子正是对这种热情的诠释与演绎。

请把它一直放在你的工作台上吧！

前言

插画——广泛的社会属性

欢迎阅读第2版的《如何成为一名插画师》。升级版采用全彩页设计,加入了对自第1版发行后6年以来插画界发展情况的全新解读,尤其是社交媒体的兴起以及网络平台对个人与作品展示所发挥的作用。

我始终坚持认为对绝大多数插画师来说,以图案编辑为基础,接着进行出版、装帧和广告推广仍然是一个不易变动的工作流程。如果自己的个人兴趣或作品风格另有其他需要,那么可以在创作核心之外的专业领域再做探索。我曾经采访过多位在我自己并不是很擅长的专业领域内非常活跃的实践者,例如游戏与交互式动画、儿童书籍、3D 插画、动画及自然史。这些领域的创作过程中有着大量实用的操作指南。每份合同之间往往都有着极大的反差,原因是内容中会对各自独特的专业范畴予以侧重。

当下对比较传统的领域带来改变的当然是触手可及并在日益发展的电子信息平台,例如通过 iPad 和 Kindle 等电子设备来实现的叙事方法上的互动与在线电子杂志。

我认为一本杂志的电子“互动”版本中的视觉内容并不是完全有必要做成互动式或动画式的。插画在未来的报刊杂志中基本上只会起到辅助作用。动态图案可能会对读者阅读文章造成干扰。然而,对于出现在杂志或报刊插页顶端的软广告或简单直接的营销广告来说,动态图案的使用与开发却有着很强的可操作性。成本是使用

“互动式”视觉信息的影响因素之一,但是也要考虑其应用效果。整页的“广告”实际上就像是纸面上的一个电影荧幕,通过动态图案讲述着产品的故事和品牌价值。

考虑到这些潜在的实际应用,我们所了解的插画已经越来越少地局限于二维平面,也可以说是三维立体图案的推广改变了视觉信息的性质及其讲述的语言。

距离本书第1版的发行时间已经过去了6年,人与人之间的沟通和交流方式在这段时间中发生了重大的变化,当然也包括自我宣传的方式。其中最为令人瞩目的变化大概就是社交媒体在每个人找工作时会起到更为重要的作用,并不仅限于对插画家带来的益处。我们还要对一点提出疑问,社交媒体在插画家寻求提高声望和拓展事业时又

拼贴画

会带来哪些影响呢？

众多艺术家已经成功地把社交媒体作为推广宣传策略的一部分。我会对这些优秀的插画师予以关注，看看他们是如何利用网络进行工作的。他们会分享自己在过程中的心得，帮助你利用社交媒体找到一条更加明确的路。

随着社交媒体的大规模兴起，加上已经显得有些“传统”的门户网站，对作品实物的需要无疑正在逐渐减少。本书会对作品实物在宣传推广中起到的作用进行探讨，重新审视创作项目的发布与操作流程，以及插画师在特定的工作环境中需要做出的应对和变化。

为了更加充分地表现出业界中的创作活动，本书再版时对选取介绍的插画艺术家进行了细致的甄选更替，并且以全彩页的方式还原了他们的插画作品。我会重点考察这些个人行为是如何在各自不同的舞台上创立自己的事业，以及彼此之间的不同之处，同时也让我收获了很多心得体会。

本书的主题依然保持不变，我们的目的是让它成为让读者完全了解插画界运营模式的重要信息源。虽然每个人的经历都各不相同，其中却有很多关键的建议有助于你为自己的事业打下稳固的基础，帮助你成为一名真正的插画师，保持长期活跃的业务活动。打下牢固的基础在插画界始终是保持事业稳定的核心要素。

第一章 新手入门

如何成为一名插画师？

素描的必要性

插画师的必备技能

适应自由职业生活

选择插画

收集建议

大学时期的准备工作

与外界保持联系

经济状况

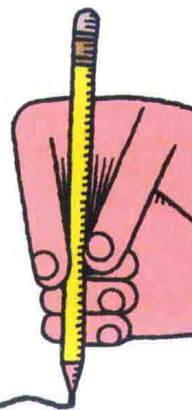
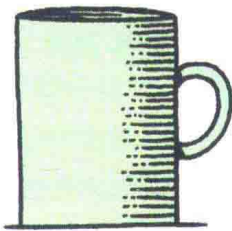
地点！地点！

巧妙应对

创作素材的参考与收集

编辑数据库

制作名片

如何成为一名插画师？

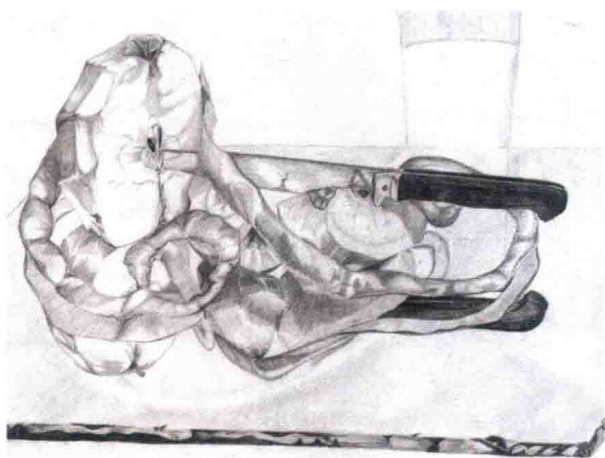
如果想要把有关于一名插画师的一切考虑得面面俱到会令人感到无所适从。实际上你只能一边向前走，一边积累经验。本书中要为初涉插画界的新手提供我自己并不具备的实践经验，而且还会介绍必备技能的学习方法和经验技巧的应用时段。真实的情况或许会令人感到有些吃惊，有可能你在结束学士专业课程甚至在硕士毕业后仍然无法弥补在校期间的所学与成为一名插画师后的专业实践之间的差距。

单纯绘画的终点就是成为插画师的起点吗？一幅漂亮的素描作品观赏起来总会令人赏心悦目，但是具备了高超的素描技巧并不一定能成为插画师。例如，利用维斯图（Venn Diagram）那种必备的技法来表现专业插画时，精妙的处理手法自然会被限定于某一个图形之内，而不会是一幅图案成功与否的决定性因素。的确，有些插画师“并不会画画”或者在实际应用中有意识地不选择使用素描的方法来创作。

有关素描与插画同属一类的说法是一种常见的误解，而且有相当多的艺术院校毕业生都落入了这个陷阱当中。大多数毕业生在离开学校后都面临维持自己生计的经济问题，盘算在与艺术有关的活动中的赚取一些日常的生活开支。很多人曾以代理人的身份找到我，希望“承揽制作一些插画”来满足自己的经济需求。暂且先不去讨论其中隐含的傲慢与无理，问题的关键在于这种行为完全没有理解到要创作出高质量的商业插画是需要多种不同的技巧的。

素描的必要性 >

在这个问题上，我的亲身经历具备了一定的说服力。我在离开学校后参加了一个基础艺术课程，像那些谨慎细致地研究铅笔素描的人一样开始了自己的艺术教育经历，一连几天伏案描摹，过程令人苦不堪言。后来更名为巴斯艺术学院入学考试除了需要提交一系列作品之外，还包括一项“素描能力测试”。你需要先把一个苹果的果皮削掉，切成4瓣后把它置于一面镜子上，再把水果刀插在苹果上，以果皮作为装饰画出一幅素描静物画。此外，你还被要求选取一件日常用品，以4种不同的素描方法表现出物体上不同的特征。图案中要传递出物体的造型、功能、材质的构成

艺术学院的“素描测验”

等相关信息，然后再利用一种可以表现出物体功能的字体画出或写出物体的名称。最后，第三项内容是在 A3 纸上（420mm×297mm）画一幅自画像和在另一张 A3 纸上画出 1/4 人脸的图案。那时，这类素描对我来说是一种乐趣，描绘起来得心应手。一年之后，我很少会再画素描了；甚至可以说是在有意避开它。恰好当时我已转向插画创作，完全不需要使用素描。

我觉得对于在艺术院校中有过学习经历的人来说，把素描扔下是一种极为常见的现象。你所接受的教育即将把你对艺术的构想全部打破，试图让你拥有一套全新的方法去观察、素描、上色和创作图案。我可以暂时摆脱一直在画的静物和反复观察得到的枝节片段，然而却是花费了整整 3 年才又重新回到通过自己的思考分析得出结论的方式去画素描，更不用说乐趣、激情与热爱了。

在那几年中，我与素描完全“绝交”了。它好像就是我的一个无法触及的区域。为了表达出一种叙事的思路，我转而去通过字词、短语和不相称的图案的搭配组合来创作拼贴画。实际上，我在进入艺术学院之前就对插画特别感兴趣，所以会用它代替素描继续自己的创作，从此打开了那本完全依靠拼搭图案组构成的视觉词典的升级过程。

重新回到素描时，我的感觉极其振奋，但是却从来未考虑过要在插画或“艺术创作”中使用素描，不过从某种程度上来说，素描中用到的观察和速写（以及对图案中信息的取舍）貌似对如何在拼贴画中把图案组合在一起造成了一点影响。当你要考虑一根线条的体量、粗细或顿挫的强度时，素描画法有助于对构图进行微调。

我认为在插画中舍弃素描的做法完全是一种直觉和纯粹的个人倾向。我认识的大多数“画素描”的插画家都已习惯在表现图案的过程中不知不觉地用到素描。对于我来说，自己已经找到了素描的替代者，素描大概永远等同于观察，与叙事方式或信息传递并无关联。

插画师的必备技能>

有一个常见的问题——“成为一名插画师需要具备哪些素质”？概括总结插画师的必备技能并不仅仅是罗列出一组能力要求的清单，例如灵巧的动手能力或是能够画出一组漂亮的人物或云朵。实际上，对于插画师的技能要求在很大程度上取决于一个人的个性和品位。独特的个人品位决定着对一次创作的构思过程、想法、理念和见解；而实践技能则意味着把脑海中的图案表现出来。如果你已具备了表现图案的能力，但是却找不到什么值得表达的内容，那些技能是不