

How to be an illustrator

国际一流专家的经验分享

如何成为插画师

美术专业职业选择指导读物

[英] 达莱尔·里斯 著 ▲

前言 尼古拉斯·布莱赫曼
采访／插画家 萨姆·韦伯、迈克尔·吉烈特、杰弗里·迪考斯特、马克·
伯特万特、奥德·范·赖恩、布雷特·莱德·瑞、泰瑞勒、清水裕子
西蒙·埃斯特森、马克·波特、弗拉基米尔·马内奇、萨瑞·汤姆森
采访／美术总监 卢克·海曼

图书在版编目 (CIP) 数据

如何成为插画师 / (英] 里斯 (Rees, D.) 著; 韩姗姗, 辛岩, 秋乡译.

— 上海: 上海人民美术出版社, 2010.11

ISBN 978-7-5322-6971-6

I. ①如… II. ①里… ②韩… ③辛… ④秋… III. ①插图—技法 (美术)

IV. ①J 218. 5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第190334号

如何成为插画师

原版书名: How to be an illustrator

原作者名: Darrel Rees

原版书号: ISBN 978-7-85669-530-5

©2009 by Laurence King Publishing plc.

本书经英国Laurence King出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2008 -736 号

如何成为插画师

著 者: [英] 达莱尔·里斯

译 者: 韩姗姗 辛岩 秋乡

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

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: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 X 1092 1/16 10 印张

版 次: 2010年11月第1版

印 次: 2010年11月第1次

印 数: 0001-3500

书 号: ISBN 978-7-5322-6971-6

定 价: 38.00 元

如何成为插画师

> [英] 达莱尔·里斯 著
韩姗姗 辛岩 秋乡译

上海人民美术出版社

目 录

- 前言** p.4–5
尼古拉斯·布莱赫曼
- 绪论** p.6–9
- 插画的教义** > 有组织的、喧闹的、混乱的、害羞的：“成功”插画师的特点
- 第一章** p.10–23
- 开始** > 怎样成为一名插画师—画还是不画—插画师的技巧—调整自由职业者的生活—选择插画行业—收集建议—在大学里作准备—创建客户网络—经济现实—确定工作地点—找份糊口的工作—参考资料及其来源—创建工作数据库—你的名片
- 采访/创意总监：**马克·波特
- 第二章** p.24–51
- 准备作品集** > 留下恰当的印象—问题作品集—指导方针—“包装”—何种类型的作品集—针对客户编辑作品集—优点和缺点—数字作品集—选择你自己的方案
- 采访/美术总监：**卢克·海曼
- p.33–48
- 采访/插画师一：** > 奥德·范·赖恩、萨姆·韦伯、马克·伯特万特、迈克尔·吉利特
- 第三章** p.52–65
- 寻找工作和面谈** > 做好自我准备和作品集的准备—报刊客户—出版客户—设计公司客户—广告客户—购买名录—面谈—去海外寻求工作机会
- 采访/美术总监：**西蒙·埃斯特森
- 第四章** p.66–79
- 获得第一份工作** > 取得核心信息—理解工作—主题包围—时间和尺寸—费用和权利—“低报酬”先例—取消费用—学习曲线—保留权利—图书封面的委托—广告委托—设计公司的委托—关于合同的最后一点

第五章 付账——财务小贴士	p.80–93 > 发票—它是从哪里来的—它是什么时候的—跟踪你的发票—这是给谁的—为了什么缘由—客户参考—金额有多少—付款条例—后续行动和追讨付款—从海外客户那里追讨付款—合同：保护你和你自己的权利—一个有益的教训—专业术语词汇表—关键段落和短语—总结
第六章 自我推销	p.94–125 > 自我推销的策略—网站—明信片—电子邮件—年鉴—竞争性年鉴—每一份工作都是一个广告—全球营销—业余创作—自我激励—展览你的作品—自行出版—使用网络—礼貌和同情 采访/美术总监： 萨瑞·汤姆森
	p.97–112 采访/插画师二： > 清水裕子、瑞·泰瑞勒、杰弗里·迪考斯特、布雷特·莱德
第七章 工作室	p.126–137 > 你的工作室—在家工作：优点—在家工作：缺点—在工作室工作：缺点—在工作室工作：优点 采访/插画师： 布雷特·莱德、大卫·卢卡斯
第八章 经纪人	p.138–154 > 为什么你需要一个经纪人—经纪人做些什么—拥有经纪人的好处—数量上的优势—谈判费用—评审和谈判合同—广告费用和许可证—潜在问题—合同—怎样选择合适的经纪人—会见未来的经纪人—费用和条款—总结 采访/美术总监： 弗拉基米尔·马内奇
附录	p.155–158 > 专业机构—年鉴：广告—年鉴：竞赛—数据库提供商—延伸阅读—参考
感谢	p.159

前言

尼古拉斯·布莱赫曼

插画是一种隐性的活动。如果想要成功，你需要的不仅仅是天分，还需要像一个猎人般机警：了解事物的实际情况；知道怎样的作品能够出版并生存；出版者是谁以及怎样才能引起出版者的注意。你需要用精致的作品来吸引你的猎物。所有这些听起来似乎很难，但是这本书会帮助你。

成为一名插画师不仅仅需要创作出好的艺术作品，还需要懂一门能让你成为成功插画师的艺术。同时还要知晓一些有关如何获得并留住客户的潜在的不成文的方法。这本手册提供了一系列让你的插画作品在出版物的密林中得以生存的宝贵资料，而这些东西都是在艺术学校里永远都不可能学到的。我如果能在26年前在向《传奇》杂志的艺术总监兼设计评论家史蒂芬·海先生展示我的作品——那是一个图像模糊、做工粗糙的丝网印刷信封之前，知晓这些宝贵经验就好了。这么多年来所遭受的耻辱、排斥和挫折就可以避免了。尽管我得到了那份工作，但这也是唯一的一份。

艺术编辑对你来说很重要，因为他们处在食物链的上一环。你只有一两次机会能让自己给他们留下印象。作为我自己，当我遇到那些经验丰富、面对专业学生能够用简单的方法来讲解他们作品的插画师时，我总是很震惊（注：学生有超多的原创作品但很多没有自己的网站。如果能将自己的作品都清晰地打印成册，并建立一个展示这些作品的功能性网站，不失为一个展示自己实力的好办法）。

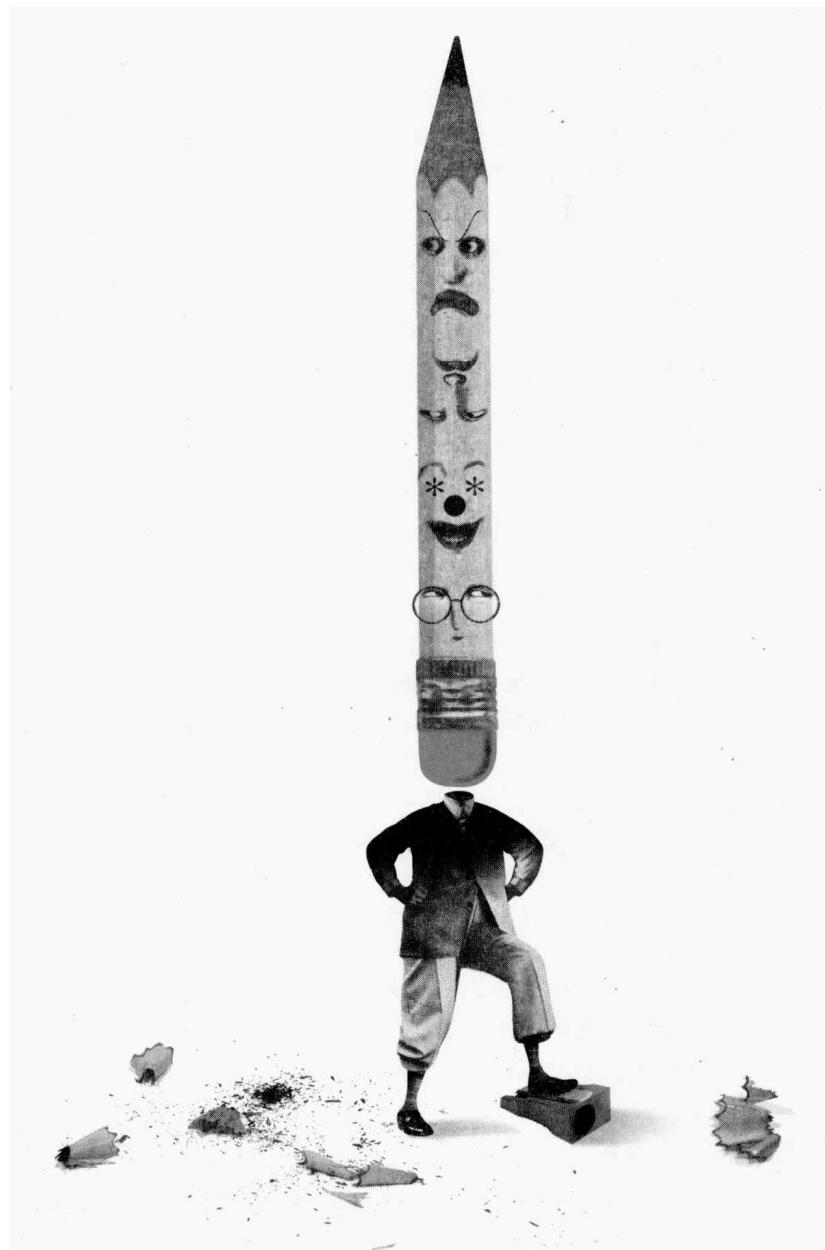
随着阅读报纸群体数量的减少和杂志出版商勒紧了裤腰带，插画这一行业的未来似乎很不明朗。每年，进入插画领域的新生力量的数量大大超过了现有杂志的发行数量。然而，插画领域的新生力量仍然会有机会。像我这样的艺术总监总是喜欢寻找新的人才。我们总是尝试找出交流的新方法，因为我们总是在重复的主题上工作（保健、伊拉克战争、中国经济增长等）。我们要找到新的方案，也需要新的插画师。这个领域不只局限于出版物的插画。现在的插画师可以把他们的技能运用于图画小说、在线动画或者艺术场景。插画师不只是在一个领域而是能在多个领域工作，而这就是现在成为插画师会让人兴奋的原因。

如果有人知道如何成为一名插画师，那一定是本书的作者达莱尔·里斯（Darrel Rees）。多年来，他已经把一批最优秀的插画师聚集在自己麾下。“心跳”不仅代表了该领域中一大批最优秀的新生力量，同时也精于将这些新生力量包装并推荐给艺术总监。达莱尔对插画充满热情，并将这种热情融进了这本聪明、有益而绝非巧合的精美画册中。

请把它放在你的画桌上。

绪论

插画的教义

当被指定写这本书时，我想起了自己在成为一名插画师的道路上所走过的路程，想起第一次将自己想象成为一名插画师以及为了要成为一名插画师所做的种种设想和计划，还让我想起了我所认识的其他插画师们。无论在专业技术上还是在人格上，就我所知道的而言，大家在成为插画师的道路上所经历的东西是不同的，有时候甚至差别很大。反过来，这也让我想到了自己当时不知道但又希望了解某些东西因而急切希望有人来点拨一下的情形。

当时，给我印象最深的是每次来新任务时的情形，我总为有人请我作插画而感到荣幸，而每次交稿时又忐忑不安。这种感觉很大一部分来自于在大学里苦读几年之后，自己所作出来的插画能被那些喜欢自己作品的人们所认可并可以拿到一笔钱的状态。另外，当时我所创作的载体还是实物作品，而不是现在的数字作品，有足够的时间亲手将作品交给艺术总监。这就有了很多令人紧张的经历：看着翻看你作品的人的表情，你可以很明显地知道自己的作品创作是成功了还是令人失望。谢天谢地，前者的情况比较多，尽管某些时候有些作品不是那么的切题。

有了报酬，或者工作中的某些收益，让我觉得自己成了一个有点小钱的学生，而不是一个开始做些小生意的人。我觉得这种事情好也不好，它一方面有利于我更加集中精力去创作令自己和客户都满意的作品；另一方面是没有去进行其他的职业规划，并把其他工作看作是实现我职业蓝图的有价值的砝码。我在招徕客户、开发票、付账等基本工作环节的实践也让我变得做事情有条不紊，这让我受益匪浅。将实际事务排序可以让你有更多的时问工作或思考，让你的创作思路如泉喷涌，而不必将大部分时间浪费在考虑本应避免的问题上。

第一次跟其他插画师们共用一个工作室，一起工作的时候，我就开始留意我们工作时的差异和共性。在我所处工作室的10个人中，有4个人花钱大手大脚不会理财，而其他6个人对金钱则比较谨慎。这在整个插画师群体中也大概如此，尽管大家大部分都要应付房租和抵押贷款以及工作室的其他费用等。

在我意识到要节制花钱的重要性之前，有过几个经济困难阶段。对那些总能预留资金来支付每年需缴税金的谨慎人，我总怀有一丝敬畏。不过，毫无节制乱花钱带给我的一个好处就是我对处理债务、跟税收人员就税收欠款讨价还价，以及如何让银行提高我的透支额度变得很有经验。当然，这在当时并没什么好处——那真是不折不扣的经济困难时期——还好我从中学到了很多东西。

在写这本书的过程中，我发觉自己所表达的，正如我所希望做到的那样，是讲述一些对于要成为一名插画师的人来说非常实用的信息，其中包含了许多常识性的问题。如果按照这些经验安排你的生活，将会使你的生活变得有序并轻松许多。

然而在写作的过程中，我同样不得不思考所有我做过的不切实际的事情，以及许多插画师虽然毫无章法但也获得了成功的案例。实际情况不会同课本讲的完全一致。从事插画这一职业的人，他们或安静，或挑剔，或和蔼可亲，或害羞内向，或开朗热情，或富有主见，或特立独行。每一种人都会以不同的方式来走他们的职业道路。而我敢打赌，他们大多数人都没有把插画当成真正的职业生涯来看待。我当然也没有。

大学里的生活状态——任务繁重时的加班加点与悠闲时刻的无所事事（很晚起床以及闲谈扯淡）——在工作室里继续上演。你会发现，一旦你忙碌起来，要夜以继日地忙碌几个星期，就为赶着最后期限交稿。你也会一直缺钱直到三个月后你的报酬全部到账。报酬到账了，也刚好到了工作室的一个轻松时期，你也有时间到酒吧去放松了。在回到书桌旁以前，像一个水手那样上岸休假。然后是新一轮的缺钱花，以及连续几个星期夜以继日地工作。

我知道有一些插画师的生活非常有条理，他们会把钱存起来。但是大部分插画师会比较混乱和随意，他们兴致高昂并且充满了创作热情。当别人征求我的建议问我该做些什么和不要做什么时，我开始觉得自己非常保守。但我想，每个人都能够尝试并找到适合他们自己个性的诀窍。

如果看一看现在每天的工作内容，这些被我现在视为理所当然——而在自己刚离开大学时所难以想象的这些事，我忽然意识到自己一路走来为一些不必要的事情付出了很多。如果你代理了30个左右的插画师，你会察觉他们性格各不相同：有些人条理分明，而有些人则是要说多疯狂就有多疯狂，但他们仍得以幸存。讲清楚那些已经有案例和专著的少壮派插画师是如何有条理地做事是没有意义的，如果我一开始就有现在这样能干，就不会有当初那么糟糕的作品了。

这本书不会把任何人变成一个插画师，除非你有创造性的天赋和个性，以此来把插画作为你的事业。但是，我毫不怀疑，你将从我这里包含的建议中受益匪浅，其中的大部分看上去像是常识，但当时并没有这么显而易见。哪些指导能让你产生共鸣，取决于你属于哪类个体。例如，刚开始工作时，有件事我觉得是不需要别人告诉我怎么做的，那就是当处理问题或是简单的会面时，自己是否要跟随别人的步伐。当然，你可能甚至喜欢忽略所有的建议，而乐意从自己的失败中来学习所有的事情。我自己已

经那样做了，而且我能说出很多理由来支持那样的选择。但我相信，对本书一点点深入地阅读，就可以让你顺利地走很长的一段路，对你的帮助将无法估量。本书为那些已经走错了路，但是想要走上正道的人提供了学习的机会。

第一章

开始

怎样成为一名插画师

画还是不画

插画师的技巧

调整自由职业者的生活

选择插画行业

收集建议

在大学里作准备

创建客户网络

经济现实

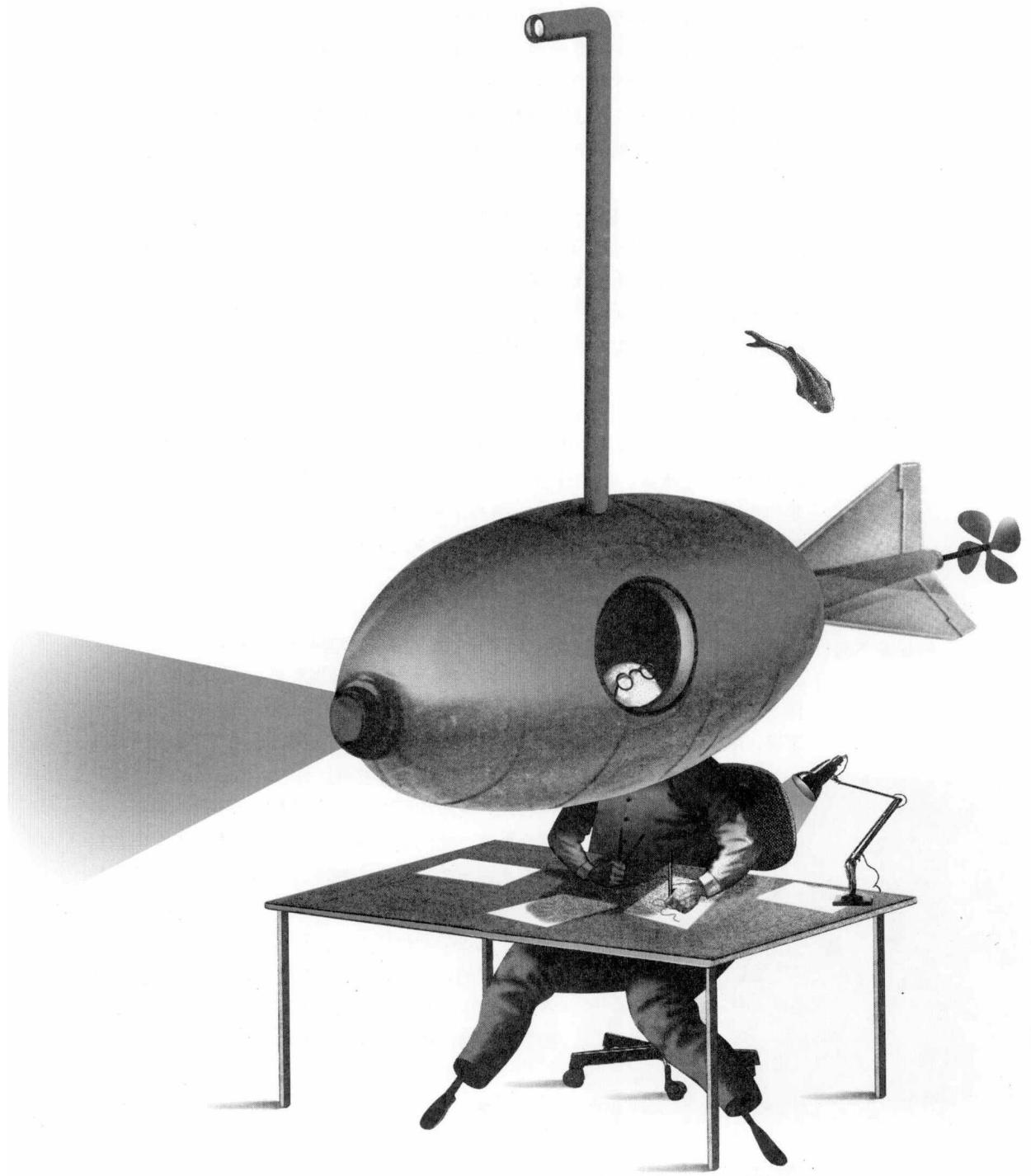
确定工作地点

找份糊口的工作

参考资料及其来源

创建工作数据库

你的名片

怎样成为一名插画师

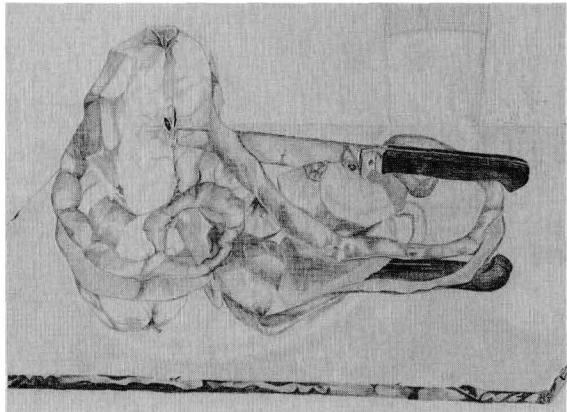
> 首先，仔细考虑作为一名插画师所需要知道的每一件事情是至关重要的。当然，我们都是在前进的过程中边干边学的。在这本书中，我的目的是给那些刚起步的插画从业人员一些当时我自己都没有得到过的引导，让他们知道自己有需要时如何学习所需要的东西。令人惊讶的是，读了这本书，你甚至可以不必通过学习BA或MA课程就能知道，怎样将你在学校里所做的和学到的东西与你正在从事的专业插画工作衔接起来，平稳过渡。

从简单绘画到成为一名插画师，两者之间的结合点在哪里呢？好的绘画作品能让人赏心悦目，但好的绘画作品未必能成就一名插画师。如果你把专业插画表达成极具技术含量的维恩图解，那么其中必然包含了高超的制图术，但这未必是插画作品的主要要素。确切地说，基于插画的商业性，有些插画师“画不出”或有意选择不去这样画画。

长久以来，人们将绘画与插画混为一谈，这种误解使很多艺术学校的毕业生们深受其害。许多毕业生在离开大学需要养活自己时，会愿意在一个相关领域内找份工作赚钱。他们许多人曾来到我这里，像个经纪人般告诉我，他们想要“作一点插画”来勉强糊口。撇开话里的傲慢不讲，其实问题在于他们根本就没有明白，要创作一幅优秀的商业性插画是需要完全不同的技巧的。

画还是不画

> 我本人在这个领域的经验应该是中肯的。离开学校接触基础性课程时，我的艺术教育也就开始了，像一些人一样，要一连几天一丝不苟地观察别人画素描。除了看作品以外，那时巴恩艺术学院的入学考试还涉及“绘画测试”。你会被要求拿一个苹果，削皮，切成四瓣，把它们放在镜子前，把刀搁在苹果上，再用苹果皮装饰一下，然后把它画成静物画。你也会被要求选择一样日常物品，用四种不同的方式来表现出不同的角度，要综合形式、功能和结构，用一种能够表达出它们功能的方法画出或写出这个物体的名字。最后一个部分是画一张A3纸大小的自画像，然后再画出脸的四分之一部分，也是A3纸那样大小。那时候，这种绘画形式是我所喜欢的，应付起来毫不费力。但一年以后，我并没有画多少，甚至可以说我避而远离了它。直到我开始创作插画，都没有再画过这类形式的作品。

我想，自己远离这种绘画方式与后来有位经验丰富的先生来我们这所艺术学校任教有关。他所传授给我们的教育理念可以摧毁我们原来所有的假定，并促使我们建立怎样观察与绘画以及进行其他图像创作的全新方式。它允许我打破并远离我们以前所作

的静物画观察到的绘画程式。整整三年里，不谈欣赏，不谈激情，不谈负担，有的只是想方设法去理解领悟，直到我重拾画笔。

在这期间的几年中，我根本就没有“得到”画。那对我来说有点像“禁区”。相反，我发觉自己作起了抽象作品——将词和词组与不协调的图片并置，力图表现出一种叙述的思维。在进艺术学校以前，我已经发觉抽象派美术非常引人入胜，因此又回到这上面，作为自己对图画的一个选择，完全依靠自己已找到的意象开始了视觉语言的革命。

再回到绘画中，我发觉非常新鲜，并且我再也不会像以前那样往往把它作成插画——或称“艺术品”了，我所学会的观察与选择（决定哪些信息应包含在内、哪些应去除）的方法直接影响我在画抽象画时的构图方式。当你习惯于考虑一根线的重量或厚度，或者它在动或静态时的形态时，你的构图也将随之得以优化了。我之所以不直接把绘画纳入我的艺术作品（插画）的创作，是出于自发的和纯粹的个人原因。但我发现，大部分我所知道的“绘画”型插画师，他们则是靠后天养成以及固有的交流习性才如此选择。对于我，这种置换发生了，绘画只是一种观察的方式，而不是叙述或者交流。

插画师的技巧

> 一个常见的问题：“要成为一名插画师，我需要哪些东西？”定义一名插画师需具备的技巧并不是要分条陈述一系列的实用能力，比如需要精巧手工或者能提交有很漂亮云彩的画。而更主要是从插画师独特的个性角度来定义。插画师的个性会对他被委托要完成的作品——从决策过程到创作理念、具体想法和观点都有影响，而实用技能则提供了完成这一任务的具体表达手段。如果你有具体表达方式，但是没有值得表达的东西，那些技巧就会毫无意义，不是吗？

关于制图技术对一幅插画作品有多大价值这一问题，一直存在着很多完全相反的争论。我认识许多绘画技术卓越的插画师，绘画支持了他们所作的插画作品，但并不总像人们所期望的那样明显。毫无疑问的是，仅仅绘画技术好是不够的。如果不借助具体案例的话，因为具体举例可能会遭到其他个案的反驳。我想我可以这样把他们之间的不同表达清楚，这就是一幅画得非常漂亮、栩栩如生、非常可信的画像可以是一幅“好画”。然而，那些依据一定定义原理判断的并非很特别的“好绘画”可能仍然是像插画一样的有效“信号物”，而且在那个特别的背景中，是一个非常好并且有趣的插画。此外，绘画所提供的信息选择也像插画一样冲击着它的成功或失败。

一个插画师的“技巧”，除了他或她的图画样式之外，可以说是在于决策过程之中——哪些信息应该包括在内，而哪些应该排除在外？这些决定反之可

“插画最好的状态，能够增加一个完整的新视角——看到读者的经验。插画总是在鼓励读者一种沉思的心情，或者使那些令人厌烦的困难主题看上去可以接近。”

马克·波特，创作总监，《监护人》

被定义为属于设计问题而需要定义的情况或参数。一幅插画可以经常超越它原先的背景，但它最好还是配合预先设定的设计规格创作，适应特定的概念。

插画师所需技巧的其他组成部分可以说也是与插画师个人的个性紧密相连的。当你学着成为一名插画师的时候，你必须学会享受这个过程——不能只为了钱而工作，这一点很难说得清但确实必须如此。

好奇心，即通常所说的对某些事物的兴趣，对插画师来说是一笔重要资产。大部分插画师（再次声明，并非全部）所接手的事务横跨不同的领域。他们能够读到新财政立法的神秘片段，并且要理解它怎么有效影响一般的公民并让他们来对此产生什么样的观点，或者把核心信息转化为一种视觉表达或隐喻，这的确是一笔真正的资产。还有，你也可以选择成为那种冷静执行“编辑理念”的插画师，而不是提出你自己更感兴趣的想法。有时候执行别人平庸的理念是一种摧残灵魂的经历——毫无乐趣并且最后非常尴尬。你要做这份工作有时会没有选择，但在大部分情况下，艺术总监和编辑会看看有无其他理念可选。在处理委托事务时，有时你也会发现，有些委托人会坚持认为他们自己的一些想法对自己所要的那些插图会很有用，而你不得不解释最好是让你——插画师阅读一下副本，然后形成自己的观点来创作插画。

在插画师所需的这些技巧中，幽默感是大有帮助的一项素质，无论是应付一路上将会遇到的考验或是磨难，或者是在插画工作中需要机智周旋。我不断地放松自己，通过看Matt Groening的隐喻换位、电影和《辛普森一家》的有趣故事。有一个包含书、影片、神话和时事的宽广的参考系，能够有效地帮助插画师明智解决插画形象问题。

我猜这也是培养设计师创造性横向思考的基础——隐喻跳跃、混杂肥沃的参考点使插画师得以保持思维敏捷、有趣和创造性。

调整自由职业者的生活

> 自我激励也是必要的，尽管这不是插画技巧的独有要素。不是每个人都能自己经营或者做自由职业者。工作中时有不确定情况发生，甚至一旦给自己定位了，工作可能会在任何一点上停滞。我怀疑，并不是每个人都对此有免疫力。随着经验而来的，便是你在没有工作可做时，有驾驭盛衰起伏并且不恐慌的能力。正如在我从事插画工作的开始几年中，我非常幸运地一直处于忙碌状态，但是我发觉在接下来的三年内，工作似乎总在一年的同一个点上停滞，每次大约有四到六星期的时间。

当这种情况第一次发生时，你会觉得第一个星期是那么安静和开心，有时间可以让你休息或整理工作室，处理那些长期被忽视的行政事务。在第二

个星期，你可能就开始觉得有一点焦急。而到了第三个星期，你会告诉自己你的事业完了，电话不会再响起。那大约花了我三年时间来适应这段没有工作的时期。在这期间，你没办法感到满足，但是，再焦急也于事无补。我把它看作是你被蒙上眼睛后走了一段看不见的道路，你需要保持信心，相信路就在那里，并且一直走下去。因为我从来没有被雇佣工作过，我对于月结工资非常不习惯，因此自由职业者的工作成了无法更改的生活准则。我认识一些主要为咨询业工作的设计师，尝试过自由职业，但是很难应对工作中的不确定性和一些像快递和材料费诸如此类的费用都要自己掏腰包的情况。当你开始自己的事业时，你会发现，与心怀忐忑、怀疑自己能力相比，由于不确定性而不得不放弃财政控制权更为艰难。

选择插画行业

> 通过界定所谓插画师所需的技巧，我意识到自己当初对它并没有一个清醒的理解。事实上，我也没有为成为一名插画师而认真作过规划。

在我攻读视觉传达学位的最后一年，我想选择迎接新的挑战。而当时，申请就读伦敦皇家艺术学院这个主意似乎非常的大胆。告诉了我的导师以后，他建议我也许可以等一年再说。我想：不，我就要这样做，看看会发生什么。我申请了伦敦皇家艺术学院的制图课程，那和当时我在巴恩学院所学的完全不同。那时我并没有要成为插画师的想法。我想成为一名绘图员，在作品中使用排印元素时能够创造视觉效果。我喜欢规范的形式，但说实话在印刷方面很糟糕。那个时候，听上去真的很古老，印刷课程包括使用rapidograph来绘制字母表格。那是一个缓慢而单调乏味的过程，对任何人类的天性来说都是种磨难。我总是耐不住性子，喜欢进入活版印刷工作间，给各类木质活字上墨并用压块把字印到图像上。

在伦敦皇家艺术学院，我为图表设计而奋斗，我发觉这是一项需要20%的想法和80%的辛苦劳作以及需要精心调整的工作。我选择了用粗略的视觉组合形式来达到对项目的粗略解答。我生来就不是搞精密图表设计的料，这需要你耐心，能吹毛求疵和精益求精。坦率地说，这并不是我的个性。

我的“顿悟”，与我在伦敦皇家艺术学院时和别人的两次会面有关。在学院一次展览的预展上我遇到了五角星设计公司的艾伦·弗莱彻并有了简短的交谈。他答应如果我打电话给他，他会同意下次再见我并看下我的作品集。我当然去了，并且给他看了我的作品，但是犯了一个错误，我告诉他非常不确定自己是否适合从事图表设计事业，并且我也不确定自己要干什么(我至今仍觉得这是一次合理的完美的坦白)。他用一种非常恼怒的眼神看着我，说：“你几岁了？竟然还不知道自己究竟想干什么。”谈话就此结束，而我，则像个傻瓜一样离开了他。