

THE ENCYCLOPEDIA OF

ILLUSTRATION
TECHNIQUES

插图

技巧百科

凯莎琳·斯莱德 著。

高山 译 高荣生 审订。

THE ENCYCLOPEDIA OF
ILLUSTRATION
TECHNIQUES
插图
技巧百科

凯莎琳·斯莱德 著。

高山 译 高荣生 审订。

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑: 邓中和

张 婷

封面设计: 吴 勇

北京市版权局著作权合同登记章

图字 01 - 2002 - 0402 号

图书在版编目 (CIP) 数据

插图技巧百科 / [美] 斯莱德著; 高山译.

—北京: 中国青年出版社, 2004

ISBN 7-5006-5760-9

I. 插... II. ①斯... ②高... III. 插图 - 技法 (美术)

IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 027950 号

A QUARTO BOOK

Copyright © 1997 Quarto Publishing plc

First published in Australasia in 1997 by Simon and Schuster Australia

Simplified Chinese edition copyright:

2001 CHINA YOUTH PUBLISHING HOUSE

All rights reserved

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708

利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司印刷 新华书店经销

787 × 1092 1/12 14 5/6 印张

2004 年 10 月北京第 1 版 2004 年 10 月深圳第 1 次印刷

印数: 1 - 4000 册

定价: 65.00 元

序

中文译本

高荣生

中央美术学院版画系插图工作室主任·教授

在现代汉语词典中，插图的词义是“书刊文字里加插的图画”。illustration常被译为“插图”，其实和汉语词典里的解释是有区别的。illustration的词义更广，泛指以图传达特定信息。

“插图”是现代汉语词汇中的名词，在中国古籍中被称为“图咏”、“图鉴”、“绣像”等等。插图一词的来由和西方文化的进入有关。上个世纪初，大量的西方书籍被译成中文，插图也附带传入，其图冠以旧称是不恰当的，插图的称谓便应运而生。今天看来词义相较于illustration虽有不周全之处，但也抓住了其中的本质与主要功能所在。

中国历来重文轻商，插图的含义注重的是文化传播的属性，所以文学插图在我国比较发达，古典小说中木刻插图的艺术成就至今令我们引以为荣，现代文学插图亦有大量佳作涌现。其实，插图在其他领域里的表现古已有之，只不过没有得到应有的重视而已。

今天科技高速发展，进入了信息时代，插图的视觉传达功能愈发被人认知，图的信息含载量的优势体现在各种传播载体中，当经济发展，生活节奏加快，读图取代了读文，图的需求量便大大地增加了，商业信息的视觉传达赋予了插图更多的使命，插图的初始意义已经延扩到“书刊文字里加插的图画”之外了，插图的概念已具有了广义性。

现代插图是对人最具亲和力的艺术类别，在文化消费和物质消费中无所不至。插

图所转述的内容和载体的多样性是空前的,插图画家要跟进时代的变化,要适应不同类别的信息内容,不同载体的要求,提高应变能力,及时掌握和利用现代的科技成果,丰富插图的表现语言,使插图在多元化发展中齐头并进。当前,我们在插图相关领域里的开发还不够,还有很长的路可走,需要多看看外面的世界,也需要各种营养补充自己。

近年来,中国青年出版社已经出版了几种国外插图书籍,为插图爱好者了解国外插图艺术做了非常有益的工作,此次出版的《插图技巧百科全书》又为读者提供了一本具有参考和应用价值的书,书中详细地介绍了插图类别的划分、创作技法、工作程序等,对于专业画家或初涉者都值得一阅,其中在材料、技法的创意上亦有可借鉴之处。

值得注意的是,在数字技术普及的今天,该书中的传统插图仍占据着显赫的位置,手绘作品也是插图的主要样式,记得国外某插图画家曾经说过,手绘最能体现个人的艺术特点,其他人无法取代。艺术观念有新旧之分,应用范围和语言的相应性上会有变化,手绘却永远不会过时,因为这种能力运用到非手绘作品中更能显现出画家的底蕴。利用今天的科技手段,人人都可以制作插图,但不一定能称为插图艺术,从中可以看出专业和业余的区别。

在该书中作者还介绍了以各种材料制作的插图作品,在不同的载体中插图所发挥的作用。新的语言材料,新的传播媒介都会带来使用上的创意,在不同的应用物上也会启动不同的创作思路。

打开《插图技巧百科全书》,看看别人是怎样做的,借他山之石琢我之玉,我们会做得更好。

目 录

引 言

6

技 巧

8

丙烯画

10

喷笔画

16

毛笔画

22

木炭画

25

拼贴和混合技法

28

彩色铅笔画

34

色彩分版技术

38

电脑插图

41

修改

49

按比例放大

52

蚀刻画

54

水粉画

58

线条和涂色

62

线条画

66

麻胶版画和木刻

73

马克笔画

79

遮蔽技巧

84

简易版画

90

蜡笔画

92

表面保护技巧

98

刮刻板

100

拷贝和转印

105

水彩

108

木版画

115

走向职业化

120

简要说明与合同措辞

122

准备、研究、来源

124

草图

126

交稿

128

选择你的市场

130

专业纸夹

132

主 题

136

儿童读物插图

138

概念艺术插图

144

环境

150

食物与饮料

154

人和动物

160

工业插图

166

索引

172

引言

有多少次你对自己说：“我希望我可以做！”，但接下来你又为自己没能实现自己的理想而找出了种种理由，“希望自己能够像那样去画，但我却没有天赋。”这种说法真是太普遍了，记得当我翻阅了很多有插图的书，热切地希望自己也能创作那样的画的时候，我也曾经对自己说过同样的话。其实，只要有决心，再听取一点建议，创作出奇妙的、令人兴奋的作品是极有可能的。这本书就给你提供了一些建议，剩下的你就只是需要决心和所谓“天才”的基本要素了。

我刚从学院毕业时，只有一个作品集、两个素描簿和极大的热情，其他就没有什么了，作为一名自由插图画家的准备一点也不充分。谢天谢地，最近学院在给学生提供创业指导和创业信息方面变得越来越有经验。但是我们发现寻找第一份工作对于新毕业的学生来说仍然是个挑战，因为他们没有从学校课程的灌输中得到自信。我发现很多书看起来是专门研究技术的，它们更适合那些优秀的艺术家，而一些给插图画家写的书，内容都集中于风格和手段上，很少或根本就没写如何把画插图作为一种成功的职业的建议。既然我批评了一些插图书，那我就给学生和初学者们提供更适合他们的建议，以帮助他们能够得到较好的职业。因此，在我构思这本书的时候，感觉到展示自由插图画家的成功作品应该是必不可少的，而且还要分为不同的主题，并在大量的插图作品中精选。在技巧方面我没有忽视实用的意义，做了一步步的演示。本书还包含了教你如何做一名职业插图画家，你将看到一些职业插图画家的代表作品，但愿能够激起你的灵感去设计自己的作品。

画插图可不是个轻松的职业，因为它需要很长的工作日，而截稿期限却很短。工作时你可能感到生活很孤独，然而，没有什么比看见自己的第一幅作品被印刷出来更激动人心了，我期待着看到你的作品。

技巧

插图画家怎样使用工具才能像指纹一样有自己的特点呢？每一位画家都通过各种各样的工具来提高自己的技术，这种技术最终会表现出个人的风格。技术是一个起点，但它只占一部分，对颜色的理解，构图和设计的综合能力，也是必需的。

以下部分介绍了多种技术，既有传统的也有现代的，从历史悠久的水彩技术到新的计算机插图技术。这些技术既适用于职业插图画家，也适用于业余画家。

本部分包括每种技术的详细叙述，包括原料和工具方面的信息，特别注意了技术与工具的结合，这对繁忙的插图工作者是很有帮助的。

记住，一些技术由职业作者逐步演示，这些演示仅仅是起到最基本的引导作用，帮助你了解每一种技术和工具的基本知识。只有通过自己的探索和实践，才能帮助你创立自己的独特风格。

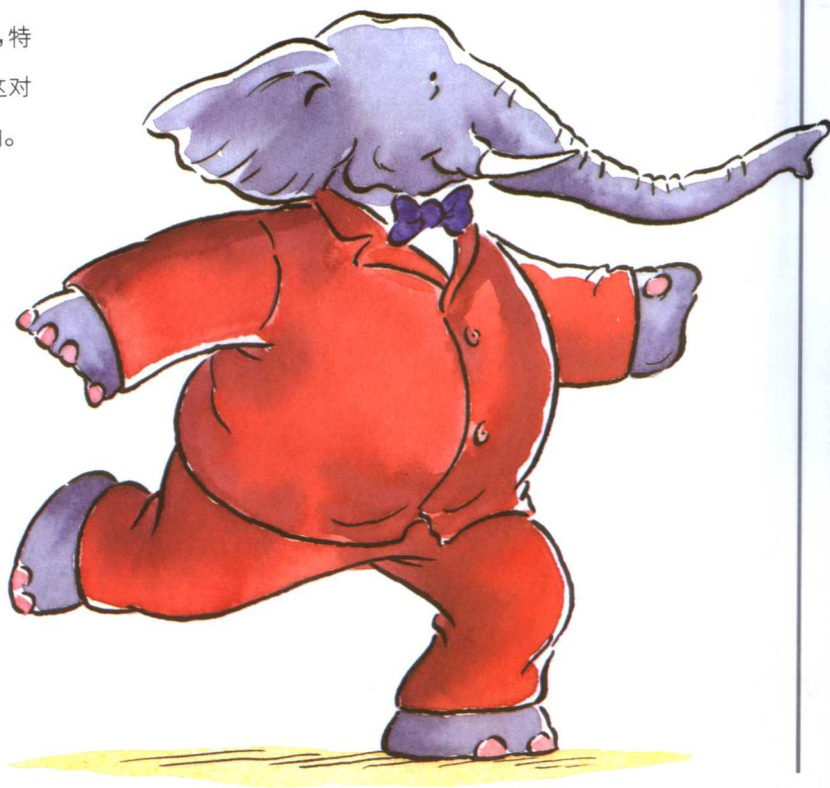

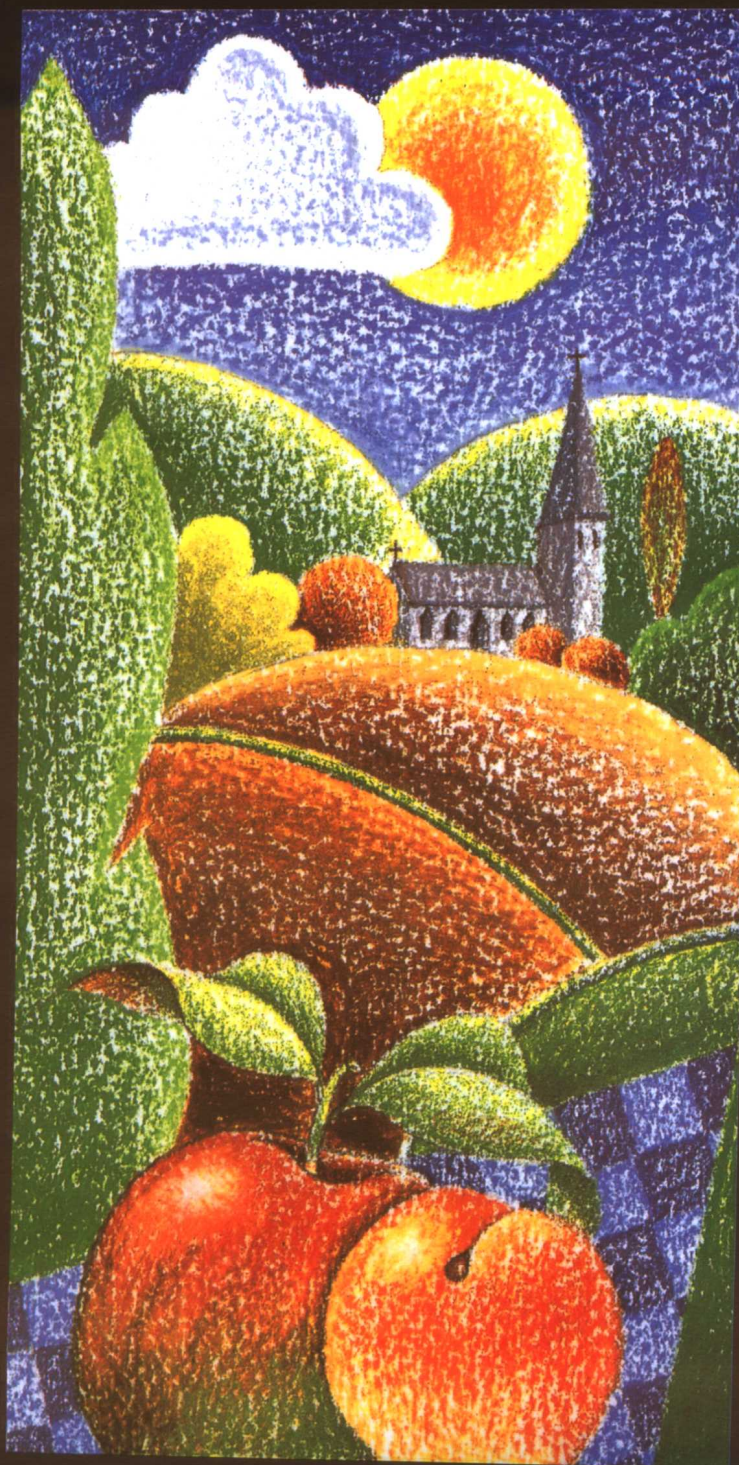
丙烯颜料

丙烯颜料可以用各种方法使用，包括模仿其他颜料(见第10页)，这幅插图就是用丙烯颜料来模仿水彩画的效果。通过往颜料里面加水，从而产生了透明的效果。

线条和涂色

这种技术(参看第62页)使你画这样一个庞然大物的速度也非常快，先用黑色画出轮廓和细节，其他颜色就用水彩平涂上去。

彩色铅笔

传统上彩色铅笔用来画草图或画较柔和的图像(参看第34页),在这里,插图作者使用了一种质地粗糙的纸和铅笔,通过层次叠加,创作出了极度饱和的色彩,不像这种工具通常所表现的那样。

丙烯画

丙烯颜料的奇妙在于它应用自如，这就是插图画家为什么会选择这种颜料。这种颜料可以用来喷、刮、压，形成质感，并可以混合。

丙烯颜料是水性颜料，它可以模仿传统油画和水彩画的效果，不透明技术可以由暗到亮画，透明技术可以由亮到暗画。

基本工具材料：不管是人造材料还是天然材料的画笔，都适用于丙烯颜料画。天然材料的画笔比较贵，但可以长时间使用，因为它不会很快凝结得很硬。丙烯颜料可以用于任何纸张、木板、塑料和金属。也可与很多互补性材料混合创造出独特的效果。**有光泽的媒介物**可以增加颜色的透明度，可以画出一一种平滑有光泽的效果，适用于上光技术。**无光泽的媒介物**也会增加透明度，但仍保留着天然色的

鲍拉 匹克利亚

这幅丙烯画使用的是多层画法，并采取了一些干笔画技巧。

本质，胶可以使颜料显得厚实但不失其透明度。用**液体改良剂**代替水，可保持颜色的纯度，**阻滞剂**可以延缓颜料干燥的速度，各式**塑造软膏**可使油画主体在结构上更具效果。

插图画家的应用：丙烯颜料越来越普及，因为它可以用多种技术来画，并且有利于把握，这就意味着画家可以发挥各自的性格。由于丙烯颜料的坚实性和颜色的清澈性，画面经得住再次加工。在书中也很容易见到用丙烯颜料画的插图，比如广告和卡通画等等。

开始画画：既然丙烯颜料有如此多的使用方法，我们应该花时间改进并掌握更高的技术。它很适合初学者使用，丙烯颜料最常见的形式是溶于水的乳液和乳剂，它可以涂得很薄，能产生透明的釉光，就像水彩画一样。这种颜料也可以厚涂，像画油画一样。对插图作者来说，丙烯颜料比油画颜料更容易掌握，因为它干得快，所以涂时速度要快，丙烯颜料坚固有韧性，与任何质地的表面都能结合。

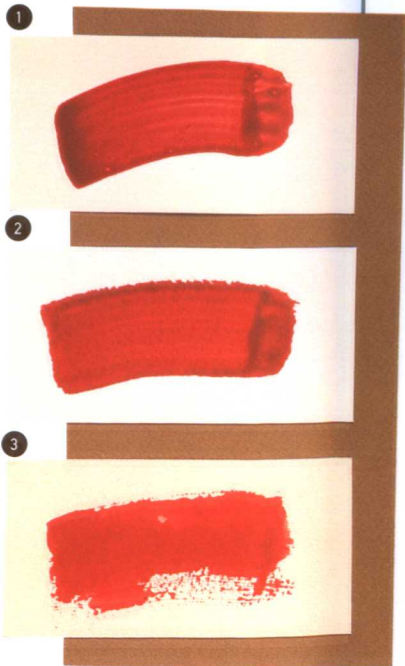
笔触要素

就像画其他的画一样，在纸或其他质地的材料上作画，或在不同的纸上用不同的技术都可以创作出不同的效果。

- ① 在热压纸上湿涂
- ② 在纸以外的材料上干涂
- ③ 在粗糙的纸上干画

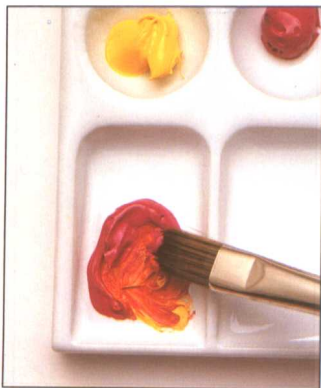

喷笔画、拼贴画、修改、按比例放大、线条和涂色。

调合丙烯颜料

丙烯颜料可以用各种工具来调合，让插图画家制作出各种效果。

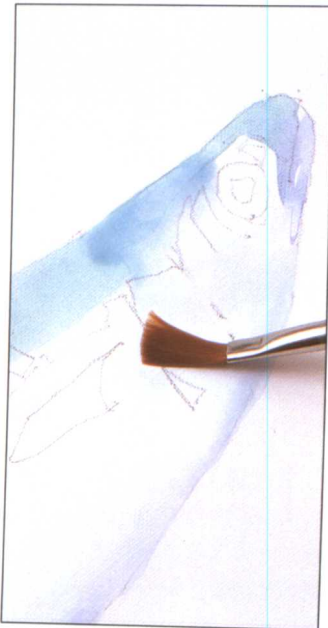
- 1 在白色调色盘上调合颜色，可以使你看到画到白纸上的颜色效果，画笔用清水可以洗干净。

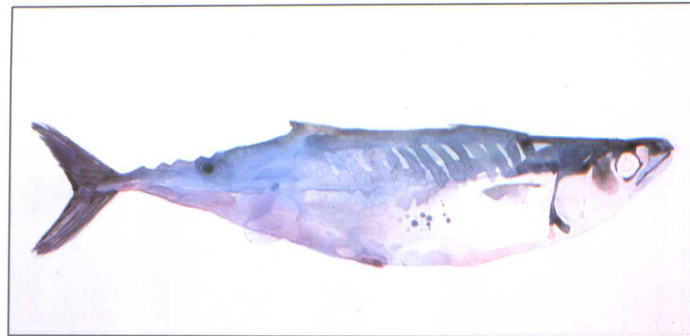
- 2 旧盘子、金属板或者托盘都是很好的调色板，颜料既可以用清水冲洗，也可以等干了以后刮掉。有的作者就让颜料在盘子上不清理，调合颜料时直接混用。

透明的丙烯颜料

画丙烯画的方法类似于画水彩画，但丙烯的性质又与水彩不同，丙烯颜料在不吸水的材质表面干燥速度很快，你几乎没有机会用水来柔和边缘与其他颜色混合，这个性质可以使边缘层次分明，在干颜色上画湿颜色，且两种颜色不会混合。

- 1 为了画出与水彩相同的效果，丙烯颜料可以与水混合或与凝胶混合，画出的效果就近似于水彩了，并且使用与画水彩相似的纸和毛笔，首先用最淡的颜色去画。

- 2 画完后将其晾干，用逐层叠加的方法画，层层加暗，就像这条鱼身体的部分。也可以在湿颜料上涂颜料。在颜料里多加一些水，而且在第一层还未干以前，就赶紧涂上第二层。

- 3 高光色和反光可以在最后加上，用没有稀释的白色丙烯颜料。

- 4 在一种颜色上加另一种颜色，这种技术使你可以画出很多种颜色和色调，就像把彩色玻璃一层一层地摞起来。

不透明的丙烯画

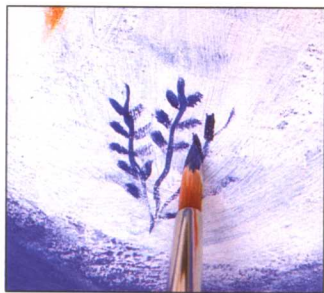
丙烯画与油画是很相似的,也可以用类似画油画的方法来画,可以在暗色上画亮色。但丙烯画与油画又很不同,因为丙烯颜料比油画颜料干得快,由于这个特点,你很难混合多种颜色。但干得快也有它的优势,一般在插图截稿期限很紧的情况下,丙烯画就显出了它的优越性。

1 | 用凿形画笔蘸丙烯颜料把纸涂满为背景,不要留一点空隙,但纸表面涂的是不平坦的。

2 | 等颜料干了以后就可以画另一层,如果颜料干得太快,可以加些丙烯阻滞剂,它能够延缓干燥的时间。

3 | 当鱼缸干了以后,橙色的鱼和水草便可以加画上去。暖调的蓝色重叠画在背景上,以加强景深。

4 | 完成的插图虽然简洁,但很有感染力。为了使鱼缸的边缘颜色柔和,用干净的毛刷在两种颜色交接处涂沫,使白色颜料延展开。

在不透明色上加透明色

不像水彩画和水粉画,在画丙烯画时不用担心第二层颜料会与第一层颜料混合,这样作者就可以放心地画很多层。

1 | 丙烯颜料适合于画背景(如本图中的深色水彩纸),十分浓密的颜料提供了不透明的背景。

2 | 当背景颜色完全干以后,透明的颜色就可以涂上去了。把少量的丙烯颜料与丙烯凝胶混合,这样画就有了接近玻璃的效果。

3 | 凝胶加得越多,画就越透明。这种技术对于画水、雾、反射等是非常有用的。

厚涂

当画群叶或皮毛时，丙烯颜料非常理想，因为它可以厚厚地涂在纸上，看上去所画物体就好像从纸上凸出来一样。这一点丙烯画和油画很相似，而它的优势是干得更快。

1 | 先在纸上或水彩板上画出图案轮廓的草图，再加水稀释了的淡棕色丙烯颜料将画上的小熊整个涂满。

2 | 接下来涂组合色彩层，在第一层干燥后再涂第二层，颜色加深时，颜料的浓度也要增加。

3 | 仔细看这只小熊，观察皮毛的方向，然后顺着皮毛的方向自信地画。

4 | 在一层颜色干了以后再加另一层颜色，这一点很重要，可以使用吹风机加快颜色干燥的速度。

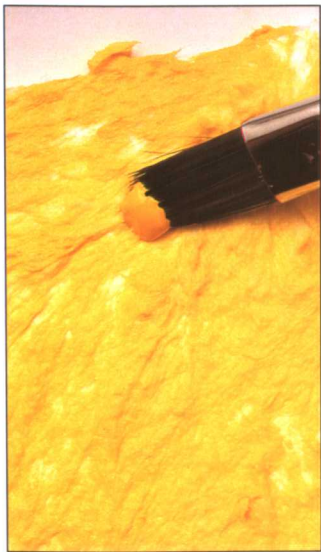

5 | 为了使这个小熊看起来更加真实，尽可能地用多种色调，影子几乎是黑色的，高光部分是白色的，画高光部分时用小而厚的笔触，以模仿皮毛的质地。

厚涂效果:混合纤维

把各种配料与丙烯颜料混合在一起,可以产生特殊的效果。有一种把纤维与丙烯颜料混合在一起的方法,这样涂出的颜色极为厚重,可以创造强烈的厚涂背景。

- 1 | 如果你想要制造一种质地很粗糙的背景,就可以用“混合纤维”,你可以把它直接从罐子里用小勺舀出来,再用扁平的毛笔把它平刷在纸上。

- 2 | 背景干燥以后(可以使用吹风机使其干燥得快一些),你便可以丙烯颜料厚涂在表面。

- 3 | 等第一层颜料干了以后再涂第二层,记住在粗糙的表面上画细节是很困难的,所以最好画简单的画。

厚涂效果:玻璃珠

与丙烯颜料混合的另一种方法叫做“玻璃珠”,厚涂出来为颗粒状,产生玻璃珠的效果。

- 1 | 在这个例子中,表现出这种颜料最大的优点,用不透明丙烯颜料画背景,让它干燥。

2 | 用一支干净的画笔把质地粗糙的凝胶和丙烯酸料混合在一起。凝胶颜料加得越多，画就越有质感。

3 | 这种质地的颜料对于画光滑的画有些困难，所以它不适于画细节，要采用较粗犷的构图和笔触。当第一层颜料干了以后再加上第二层。

产生裂纹的涂料

如果你在丙烯画上加一层裂纹效果的釉质，就可以制造出能在过去的艺术大师的作品中见到的有龟裂纹的画面。这种釉层是通过两种不同的处理手法获得的，必须按正确的顺序操作才能获得作品的这种效果，首先，将表面涂成乳状的效果，几分钟后就会干透。在这层釉上加上颜色以突出裂纹。也可以在最上部的凝胶层再加上颜料，这会形成更强烈的年代感。

1 | 在木板上画一只大象，让它完全干透，涂上第一层凝胶，为了产生强烈的裂痕，要涂得很厚。它不会完全干透，而是总有点黏黏的感觉。

2 | 第二层涂得薄一些，它会完全干透，下面那层也会跟着变干。

3 | 因为上下层干燥的速度不同，表层就出现了裂纹。为了加强裂纹效果，用较深或较浅的颜色涂在裂缝里，可以使裂纹效果更加明显。

喷笔画

用喷笔创作出的插图可以产生照片的效果，给人以很强的真实感。

喷笔就是一个颜料枪，它利用压缩空气把里面的颜料喷射出去。用喷笔既可以表现出很精致的细节，又可以喷绘出大面积的均匀的颜色，如果你想制作出有照片效果的画，就需要使它有层次感。对于不需要喷色的地方，在喷绘之前你应把那部分遮蔽起来。

基本设备：市场上有各种各样的喷笔，每一种喷笔都有适合于他们自己的用法。如果画大面积的单一或逐渐变化的色调，使用标准喷笔是最适合的，所画的细节越细，所用的喷笔也就越贵。喷笔是利用重力或抽吸装置把颜料吸进去，它一般用空气压缩机为动力装置，

彼得·巴特再克

喷绘技术应用于整幅图像，从遮蔽到喷绘。

可以产生连续的气流，也可以调整气流的大小，使颜料保持连续喷射。

在喷射时为了避免呼吸进少量的雾化物，戴防毒面具或口罩是必要的。用遮蔽技术遮住无需着色的地方也是喷笔画家的技能之一，通常用的是遮蔽膜、乳状遮蔽液，笔在画布上可以用塑料胶带，各种宽度的胶带对画出锋利、笔直的边缘和线条是很有用的。你还需要一个手工艺刀或解剖刀。

喷笔可以使用水彩颜料、丙烯颜料、墨水或油画颜料，注意颜料不要阻塞喷口。

插图作者的应用：近年来由于更富表现力的媒介的出现，喷笔不再流行。但它仍是一个可充分表现插图作者技能的工具。喷绘是非常有用的方法，汽车、摩托车工业插图通常是用喷绘方法制作的，在画笔作品中填充背景、上光、画阴影也非常好用。

开始画画：尽管喷笔比较贵，但用它可以在短时间内画出效果很好的画。从长远来看，用喷笔画画既节省时间又节省金钱，它可达到照片效果的高质量，所以，喷笔是一种既有用又节约时间的设备。

在使用喷笔以前要先练习扣板机，以此来改变压力的大小，从而使喷到纸上的颜料状态发生变化，你会感到使用喷笔就像使用画笔或其他工具一样。

当你用喷笔画大范围同一色调不透明颜色时，你就可以用平行移动的方式、叠加层方式移动。通常与纸的距离是6-10英寸（15-25cm），颜色越薄，比如水彩，就要把喷笔拿得离纸越远，通常与纸的距离是20-24英寸（45-60cm）。半透明颜色也需要在第一层干燥以后再喷第二层，这样就防止了过多的水份聚集而影响色彩的饱和度。

遮蔽是得到清晰边缘的一种方法，可以保护这一区域不喷上颜色，模板可由纸或薄膜制成，纸或薄膜可以剪成你需要的形状。

丙烯颜料、拼贴画和混合色、修改、水粉画、马克笔画、遮蔽技术、水彩画