

ILLUSTRATION
CLASSROOM

插画教室 专业插画设计 基础教程

鱼雨桐 编著

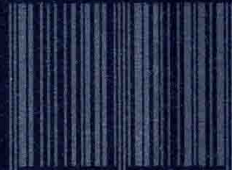

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

分类建议：设计 / 插画
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-51854-5

9 787115 518545 >

ISBN 978-7-115-51854-5

定价：99.00 元

插画教室

专业插画设计 基础教程

鱼雨桐 编著

ILLUSTRATION
CLASSROOM

学院内部使用

人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

插画教室：专业插画设计基础教程 / 鱼雨桐编著

— 北京：人民邮电出版社，2019.10（2020.1重印）

ISBN 978-7-115-51854-5

I. ①插… II. ①鱼… 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(2019)第177611号

内 容 提 要

本书是专业插画设计基础教程。插画创作离不开植物、动物、人物、静物这些元素，本书便从这些元素入手，以几何图形及其组合为基本形态，经过简化与概括、夸张与变形，得到各式各样的插画形象。本书的目的不是展示简单的绘画过程，而是介绍实用的创作方法，使读者可以打开思路，创作出属于自己的插画作品。

书中的案例均采用 Photoshop 软件创作，其中用到的画笔是作者自行创建的，并且可供读者下载。此外，本书的重点并非软件讲解，而是创作思路与方法分享，读者在学习时也可以使用其他工具或软件。

本书适合刚刚进入插画行业的初级读者，也适合有一定基础的插画师学习使用。

◆ 编 著 鱼雨桐

责任编辑 赵 迟

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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：15.25

字数：442千字

2019年10月第1版

印数：6501—8500册

2020年1月北京第3次印刷

定价：99.00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：京东工商广登字20170147号

贵州师范学院内部使用

前言

“做温暖的人，画有温度的画”一直是我的座右铭，这句话也在我的插画中得以贯彻和体现。接触插画以来，我坚持用画笔记录我的所见、所闻、所感，以期创造出充满童心童趣的画面。同时，我也希望通过我的温暖画风，描绘更丰富的世界，感染更多的读者，治愈更多的心灵。

从10岁开始接触传统绘画到现在绘制商业插画，这些年来，我经历过方向未定的迷茫期，也经历过纠结困扰的瓶颈期。从前期的信手涂鸦、临摹，到后期建立起自己的插画风格，构建独立的绘画思维，一路走来，经验和教训并存，收获和感悟颇丰。特此将本人对插画的所思、所想及所悟整理成书，希望可以帮助更多跟我一样喜欢绘画、热爱插画、对插画行业充满强烈兴趣、对自己的作品有着不懈追求的朋友们。

插画是一种绘画形式，包含的内容很多，涉及的领域也非常广。简单来讲，我们可以将插画中的内容分为植物、动物、人物及静物等，这些是组成完整插画的基本元素，大家可以将其理解为学习写文章之前需要掌握的词语，或是进行一门外语学习之初需要积累的单词。这些元素掌握得是否透彻、运用得是否熟练、造型是否有设计感、色彩是否恰当，对整幅画面的表现、整个主题的表达起着决定性的作用。基于此，本书对这些元素进行了分类与介绍，从笔刷选择、创作思路、造型规律、上色技巧等方面进行深入的剖析和详细的讲解。希望通过对本书的学习，大家能够熟练掌握以及运用插画元素，对插画语言有更加深入的了解与认识。

如果说同系列的《插画教室——专业插画设计技法精解》是对商业插画“大而全”的概括，那么本书则是针对插画里的具体元素“小而精”的提炼。这两本书的侧重点不同，希望都能给大家带来一定帮助和指引。

鱼雨桐

2019年8月

编者注：书中很多作品的创作都是基于几何图形的，作者将其归纳为圆形、三角形、四边形等。这些图形并非规则的几何图形，而是会有一定程度的变形，请读者注意。

资源下载

本书由数艺社出品，“数艺社”社区平台（www.shuyishe.com）为您提供后续服务。

配套资源

- ① 4个教学视频在线观看（笔刷教程+植物教程+动物教程+人物教程）
- ② 鱼雨桐画笔下载

与我们联系

我们的联系邮箱是 szys@ptpress.com.cn。如果您对本书有任何疑问或建议，请您发邮件给我们，并在邮件标题中注明本书书名及ISBN，以便我们更高效地做出反馈。

如果您有兴趣出版图书、录制教学课程，或者参与技术审校等工作，可以发邮件给我们；有意出版图书的作者也可以到“数艺社”社区平台在线投稿（直接访问 www.shuyishe.com 即可）。如果学校、培训机构或企业想批量购买本书或数艺社出版的其他图书，也可以通过邮件联系我们。

如果您在网上发现针对数艺社出品图书的各种形式的盗版行为，包括对图书全部或部分内容的非授权传播，请您将怀疑有侵权行为的链接通过邮件发给我们。您的这一举动是对作者权益的保护，也是我们持续为您提供有价值的内容的动力之源。

关于数艺社

人民邮电出版社有限公司旗下品牌“数艺社”，专注于专业艺术设计类图书出版，为艺术设计从业者提供专业的图书、U书、课程等教育产品。出版领域涉及平面、三维、影视、摄影与后期等数字艺术门类，字体设计、品牌设计、色彩设计等设计理论与应用门类，UI设计、电商设计、新媒体设计、游戏设计、交互设计、原型设计等互联网设计门类，环艺设计手绘、插画设计手绘、工业设计手绘等设计手绘门类。更多服务请访问“数艺社”社区平台 www.shuyishe.com。我们将提供及时、准确、专业的学习服务。

目录

第1章

插画绘制的基础知识 011

1.1 画笔介绍 012

1.1.1 基础画笔 012

1.1.2 辅助画笔 014

1.2 纹理素材介绍 015

1.3 色卡入门 016

1.3.1 小色卡 016

1.3.2 大色卡 016

第2章

植物的绘制 017

2.1 半圆形植物 018

2.1.1 灌木类 018

2.1.2 乔木类 022

2.2 三角形植物 029

2.2.1 简化三角形乔木组合 029

2.2.2 具象三角形乔木组合 033

2.3 基于现实形态的抽象概括 040

第3章

动物的绘制 047

3.1 海洋动物 048

3.1.1 鱼类 048

3.1.1.1 简化与概括 048

3.1.1.2 夸张与变形 049

3.1.1.3 具体案例绘制 050

3.1.2 章鱼 055

3.1.2.1 可爱型章鱼 055

3.1.2.2 残暴型章鱼 058

3.1.2.3 以梯形表现章鱼 062

3.1.3 螃蟹 063

3.2 鸟类 066

3.2.1 体形较小的鸟 066

3.2.1.1 简化与概括 066

3.2.1.2 夸张与变形 067

3.2.1.3 猫头鹰 069

3.2.2 体形较大的鸟 074

3.2.2.1 火烈鸟 074

3.2.2.2 山鸡 076

3.2.3 拟人化的鸟 081

3.3 爬行动物 082

3.3.1 蛇类 082

3.3.1.1 自然常态的蛇 082

3.3.1.2 拟人化的蛇 084

3.3.2 蜥蜴 086

3.4 昆虫与软体动物 089

3.4.1 蚂蚁 089

3.4.1.1 简化与概括 089

3.4.1.2 夸张与变形 090

3.4.2 蜜蜂 093

3.4.2.1 简化与概括 093

3.4.2.2 夸张与变形 094

3.4.2.3 其他延展形象 097

3.4.3 毛毛虫 098

3.4.4 蜗牛 101

3.5 哺乳动物 104

3.5.1 以四边形表达动物头部结构 104

3.5.1.1 马 105

3.5.1.2 驴 106

3.5.1.3 鹿 107

3.5.1.4 骆驼 108

3.5.2 以三角形表达动物形体 109

3.5.3 以四边形表达动物形体 111

3.5.3.1 猫 111

3.5.3.2 狗 116

3.5.4 以椭圆形表达动物形体 117

3.5.4.1 浣熊 117

3.5.4.2 奶牛 118

3.5.4.3 狗 119

3.5.5 以几何形状组合表达动物形体 121

3.5.5.1 椭圆形+三角形——松鼠 121

3.5.5.2 四边形+四边形——小猪 126

3.5.6 以多个几何图形表达拟人化综合场景 126

第4章

人物的绘制 135

4.1 头部特写 136

4.1.1 以圆形表现头部 136

4.1.1.1 男孩 136

4.1.1.2 女孩 137

4.1.2 以四边形表现头部 141

4.1.2.1 以四边形表现头部的老爷爷 141

4.1.2.2 五官比例调整 142

4.1.2.3 以不同比例的四边形表现头部的大叔 143

4.1.2.4 四边形外形结构调整 145

4.1.2.5 相同轮廓内部的细节调整 146

4.1.3 以三角形表现头部 146

4.2 人物形体 147

4.2.1 基于人体结构的简化与概括 147

4.2.1.1 明确人体结构 147

4.2.1.2 确认参考线 149

4.2.1.3 根据参考线添加相应结构 149

4.2.2 基于人体结构的趣味性夸张 151

4.2.2.1 男性 151

4.2.2.2 女性 152

4.3 基于几何形体的人物形象 152

4.3.1 矩形 153

4.3.1.1 人物正面——老方丈 154

4.3.1.2 人物侧面——居家大叔 160

4.3.1.3 四分之三侧面——清朝大臣 169

4.3.1.4 其他矩形人物形象 179

4.3.2 三角形 184

4.3.2.1 正三角形——朋克青年 184

4.3.2.2 倒三角形——游泳健将 189

4.3.2.3 直角三角形——牵狗的贵妇 191

4.3.3 圆形 196

4.3.3.1 单个圆形——背带裤男孩 196

4.3.3.2 圆形与其他图形组合——戴帽青年 197

4.3.3.3 圆形的人物场景——装饰效果的营造 198

4.3.4 组合图形 202

4.3.4.1 四边形+三角形——小男孩和小女孩 202

4.3.4.2 同样结构的其他人物 204

第5章

静物的绘制与创意延伸 213

5.1 初步拼合素材 214

5.1.1 圣诞树摆件 214

5.1.2 莲花灯 218

5.1.3 其他素材拼合案例 221

5.2 深度变形设计 222

5.2.1 石头屋 222

5.2.2 海螺屋 226

5.3 微观场景表现方法 232

插画教室

专业插画设计 基础教程

鱼雨桐 编著

ILLUSTRATION
CLASSROOM

学院内部使用

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

插画教室：专业插画设计基础教程 / 鱼雨桐编著

— 北京：人民邮电出版社，2019.10（2020.1重印）

ISBN 978-7-115-51854-5

I. ①插… II. ①鱼… 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(2019)第177611号

内 容 提 要

本书是专业插画设计基础教程。插画创作离不开植物、动物、人物、静物这些元素，本书便从这些元素入手，以几何图形及其组合为基本形态，经过简化与概括、夸张与变形，得到各式各样的插画形象。本书的目的不是展示简单的绘画过程，而是介绍实用的创作方法，使读者可以打开思路，创作出属于自己的插画作品。

书中的案例均采用 Photoshop 软件创作，其中用到的画笔是作者自行创建的，并且可供读者下载。此外，本书的重点并非软件讲解，而是创作思路与方法分享，读者在学习时也可以使用其他工具或软件。

本书适合刚刚进入插画行业的初级读者，也适合有一定基础的插画师学习使用。

◆ 编 著 鱼雨桐

责任编辑 赵 迟

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>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本：787×1092 1/16

印张：15.25

字数：442千字

2019年10月第1版

印数：6 501—8 500册

2020年1月北京第3次印刷

定价：99.00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：京东工商广登字20170147号

前言

“做温暖的人，画有温度的画”一直是我的座右铭，这句话也在我的插画中得以贯彻和体现。接触插画以来，我坚持用画笔记录我的所见、所闻、所感，以期创造出充满童心童趣的画面。同时，我也希望通过我的温暖画风，描绘更丰富的世界，感染更多的读者，治愈更多的心灵。

从10岁开始接触传统绘画到现在绘制商业插画，这些年来，我经历过方向未定的迷茫期，也经历过纠结困扰的瓶颈期。从前期的信手涂鸦、临摹，到后期建立起自己的插画风格，构建独立的绘画思维，一路走来，经验和教训并存，收获和感悟颇丰。特此将本人对插画的所思、所想及所悟整理成书，希望可以帮助更多跟我一样喜欢绘画、热爱插画、对插画行业充满强烈兴趣、对自己的作品有着不懈追求的朋友们。

插画是一种绘画形式，包含的内容很多，涉及的领域也非常广。简单来讲，我们可以将插画中的内容分为植物、动物、人物及静物等，这些是组成完整插画的基本元素，大家可以将其理解为学习写文章之前需要掌握的词语，或是进行一门外语学习之初需要积累的单词。这些元素掌握得是否透彻、运用得是否熟练、造型是否有设计感、色彩是否恰当，对整幅画面的表现、整个主题的表达起着决定性的作用。基于此，本书对这些元素进行了分类与介绍，从笔刷选择、创作思路、造型规律、上色技巧等方面进行深入的剖析和详细的讲解。希望通过对本书的学习，大家能够熟练掌握以及运用插画元素，对插画语言有更加深入的了解与认识。

如果说同系列的《插画教室——专业插画设计技法精解》是对商业插画“大而全”的概括，那么本书则是针对插画里的具体元素“小而精”的提炼。这两本书的侧重点不同，希望都能给大家带来一定帮助和指引。

鱼雨桐

2019年8月

编者注：书中很多作品的创作都是基于几何图形的，作者将其归纳为圆形、三角形、四边形等。这些图形并非规则的几何图形，而是会有一定程度的变形，请读者注意。

资源下载

本书由数艺社出品，“数艺社”社区平台（www.shuyishe.com）为您提供后续服务。

配套资源

- ① 4个教学视频在线观看（笔刷教程+植物教程+动物教程+人物教程）
- ② 鱼雨桐画笔下载

与我们联系

我们的联系邮箱是 szys@ptpress.com.cn。如果您对本书有任何疑问或建议，请您发邮件给我们，并请在邮件标题中注明本书书名及ISBN，以便我们更高效地做出反馈。

如果您有兴趣出版图书、录制教学课程，或者参与技术审校等工作，可以发邮件给我们；有意出版图书的作者也可以到“数艺社”社区平台在线投稿（直接访问 www.shuyishe.com 即可）。如果学校、培训机构或企业想批量购买本书或数艺社出版的其他图书，也可以通过邮件联系我们。

如果您在网上发现针对数艺社出品图书的各种形式的盗版行为，包括对图书全部或部分内容的非授权传播，请您将怀疑有侵权行为的链接通过邮件发给我们。您的这一举动是对作者权益的保护，也是我们持续为您提供有价值的内容的动力之源。

关于数艺社

人民邮电出版社有限公司旗下品牌“数艺社”，专注于专业艺术设计类图书出版，为艺术设计从业者提供专业的图书、U书、课程等教育产品。出版领域涉及平面、三维、影视、摄影与后期等数字艺术门类，字体设计、品牌设计、色彩设计等设计理论与应用门类，UI设计、电商设计、新媒体设计、游戏设计、交互设计、原型设计等互联网设计门类，环艺设计手绘、插画设计手绘、工业设计手绘等设计手绘门类。更多服务请访问“数艺社”社区平台 www.shuyishe.com。我们将提供及时、准确、专业的学习服务。

目录

第1章

插画绘制的基础知识 011

1.1 画笔介绍 012

1.1.1 基础画笔 012

1.1.2 辅助画笔 014

1.2 纹理素材介绍 015

1.3 色卡入门 016

1.3.1 小色卡 016

1.3.2 大色卡 016

第2章

植物的绘制 017

2.1 半圆形植物 018

2.1.1 灌木类 018

2.1.2 乔木类 022

2.2 三角形植物 029

2.2.1 简化三角形乔木组合 029

2.2.2 具象三角形乔木组合 033

2.3 基于现实形态的抽象概括 040

第3章

动物的绘制 047

3.1 海洋动物 048

3.1.1 鱼类 048

3.1.1.1 简化与概括 048

3.1.1.2 夸张与变形 049

3.1.1.3 具体案例绘制 050

3.1.2 章鱼 055

3.1.2.1 可爱型章鱼 055

3.1.2.2 残暴型章鱼 058

3.1.2.3 以梯形表现章鱼 062

3.1.3 螃蟹 063

3.2 鸟类 066

3.2.1 体形较小的鸟 066

3.2.1.1 简化与概括 066

3.2.1.2 夸张与变形 067

3.2.1.3 猫头鹰 069

3.2.2 体形较大的鸟 074

3.2.2.1 火烈鸟 074

3.2.2.2 山鸡 076

3.2.3 拟人化的鸟 081

3.3 爬行动物 082

3.3.1 蛇类 082

3.3.1.1 自然常态的蛇 082

3.3.1.2 拟人化的蛇 084

3.3.2 蜥蜴 086

3.4 昆虫与软体动物 089

3.4.1 蚂蚁 089

3.4.1.1 简化与概括 089

3.4.1.2 夸张与变形 090

3.4.2 蜜蜂 093

3.4.2.1 简化与概括 093

3.4.2.2 夸张与变形 094

3.4.2.3 其他延展形象 097

3.4.3 毛毛虫 098

3.4.4 蜗牛 101

3.5 哺乳动物 104

3.5.1 以四边形表达动物头部结构 104

3.5.1.1 马 105

3.5.1.2 驴 106

3.5.1.3 鹿 107

3.5.1.4 骆驼 108

3.5.2 以三角形表达动物形体 109

3.5.3 以四边形表达动物形体 111

3.5.3.1 猫 111

3.5.3.2 狗 116

3.5.4 以椭圆形表达动物形体 117

3.5.4.1 浣熊 117

3.5.4.2 奶牛 118

3.5.4.3 狗 119

3.5.5 以几何形状组合表达动物形体 121

3.5.5.1 椭圆形+三角形——松鼠 121

3.5.5.2 四边形+四边形——小猪 126

3.5.6 以多个几何图形表达拟人化综合场景 126

第4章

人物的绘制 135

4.1 头部特写 136

4.1.1 以圆形表现头部 136

4.1.1.1 男孩 136

4.1.1.2 女孩 137

4.1.2 以四边形表现头部 141

4.1.2.1 以四边形表现头部的老爷爷 141

4.1.2.2 五官比例调整 142

4.1.2.3 以不同比例的四边形表现头部的大叔 143

4.1.2.4 四边形外形结构调整 145

4.1.2.5 相同轮廓内部的细节调整 146

4.1.3 以三角形表现头部 146

4.2 人物形体 147

4.2.1 基于人体结构的简化与概括 147

4.2.1.1 明确人体结构 147

4.2.1.2 确认参考线 149

4.2.1.3 根据参考线添加相应结构 149

4.2.2 基于人体结构的趣味性夸张 151

4.2.2.1 男性 151

4.2.2.2 女性 152

4.3 基于几何形体的人物形象 152

4.3.1 矩形 153

4.3.1.1 人物正面——老方丈 154

4.3.1.2 人物侧面——居家大叔 160

4.3.1.3 四分之三侧面——清朝大臣 169

4.3.1.4 其他矩形人物形象 179

4.3.2 三角形 184

4.3.2.1 正三角形——朋克青年 184

4.3.2.2 倒三角形——游泳健将 189

4.3.2.3 直角三角形——牵狗的贵妇 191

4.3.3 圆形 196

4.3.3.1 单个圆形——背带裤男孩 196

4.3.3.2 圆形与其他图形组合——戴帽青年 197

4.3.3.3 圆形的人物场景——装饰效果的营造 198

4.3.4 组合图形 202

4.3.4.1 四边形+三角形——小男孩和小女孩 202

4.3.4.2 同样结构的其他人物 204

第5章

静物的绘制与创意延伸 213

5.1 初步拼合素材 214

5.1.1 圣诞树摆件 214

5.1.2 莲花灯 218

5.1.3 其他素材拼合案例 221

5.2 深度变形设计 222

5.2.1 石头屋 222

5.2.2 海螺屋 226

5.3 微观场景表现方法 232

