

艺术设计方法与实践教程·平面设计系列

商业插画 SHANGYE CHAHUA JIFA

技法

苏琼英 李 俭 李 学 编著

计

设

路

线

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

商业插画技法

SHANGYE CHAHUA JIFA

苏琼英 李 俭 李 学 编著

设计路线图

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

商业插画技法/苏琼英,李俭,李学编著. —重庆:重庆大学出版社,2008.9

艺术设计方法与实践教程·平面设计系列

ISBN 978-7-5624-4560-9

I.商… II.①苏…②李…③李… III.商业—插画—技法(美术)—高等学校—教材 IV.J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第089976号

商业插画技法

苏琼英 李 俭 李 学 编著

责任编辑:邬小梅 版式设计:蹇 佳

责任校对:夏 宇 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆高迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本:889×1194 1/16 印张:8 字数:182千

2008年9月第1版 2008年9月第1次印刷

印数:1-3000

ISBN 978-7-5624-4560-9 定价:40.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

近年来,设计教育的发展不可谓不红火,能办的学校都办了,一片欣欣向荣的繁盛景象。客观地说是促进了中国设计的向前发展,人多力量大,不发展都不行。

但凭这种批量化生产的设计师,是否真的达到了预期的设想?我们只需看看市面上流行的大量粗制滥造的设计产品(作品),似乎可以做一些反思——设计究竟是什么?是绘出漂亮的效果图?或满足客户要求的折中设计?或翻翻资料做些改良,而又不知其所以然的设计?我们从各式各样的设计教材和课程设置上几乎都可以找到答案。即便引导学生的师傅虽可称各怀绝技,但拿出来的菜单佐料都一样,口味又相去何远?

其实设计很简单,设计就是感触生活,是创造一个真实物件的过程,而不仅仅是一条信息、一篇文章或一张效果图;是实实在在地联系着现实的概念,是关联着行业 and 人的精神。我们可以把粗制滥造归因于制造业、工程的施工等,但人们对设计的评价不是图纸,而是设计的结果,是产品。为了我们的公民不致被酸果弄得龇牙咧嘴,果树尚且要疏枝疏果,设计产品作为心血果实怎能不精耕细作?

中国设计业的发展,要摆脱跟在别人屁股后面走的现状,要形成中国的设计风格与文化,需要改变中国设计教育中普遍存在的浮躁之风,因为设计就是一门诚实的劳作,需要树立至善至美的设计理念与工作态度。罗素曾说过:“中国人不同于日本人,他们希望从我们这儿学习的不是那些带来财富或增强国力的东西,而更多的是具有伦理和社会价值的东西,或者是纯学术性的东西。”的确,中国人从一开始向西方学习时,就不像日本人那样是从实用性着手的,而是显得比较虚无或浪漫,或再说得好听一点,就是从“道”入手,而不是从“术”入手。或许,这也是为什么日本早期在向西方学习时较中国卓有成效的原因吧。

现代设计教育的发展,承传了德国包豪斯的设计教育体系,这就是强调实际动手能力和理论修养并重的现代设计教育模式。设计作为实践性很强的应用学科,有必要从学生设计与制作的方法入手,将创造想象

与精通技术结合起来，创造一种良好的、全面的脑、眼、手的综合训练。为此，需要围绕教学大纲编写一套系列辅助教材，从设计目标的确定，到围绕目标制订的途径——方法的运用，以及参与制作的过程等详加介绍，以便让学生理解“设计”的完整概念。

以各门课程必须掌握的基本知识、基本技能为写作核心，同时考虑艺术设计的思维方法与动手能力的锻炼，为教师根据自己的教学经验和理论导向留有个性授课的空间，是本套教材凸显的不同之处。

本套教程皆为各专业课教师在充分研究和总结了教学中的实际情况之后，针对学生在学习过程中所遇到的最实际的问题编写而成，教学内容深入浅出、简练朴素，既有设计构思的方法与路径，又有教师对学生创造性思维的启发与实作，兼容并蓄。其注重教材的适用性，以及教师如何在与学生的互动中完成教学的过程，从而为设计专业的学生提供了多种设计方法、思路的借鉴与实践的有益范例。

余 强

2006年12月

• 目录

2	第一章 商业插画的手绘工具及绘制实例
2	第一节 手绘工具及设计构思
2	一、手绘工具
6	二、设计构思
7	第二节 商业插画的手绘实例
9	小结
10	第二章 Photoshop的应用及绘制实例
10	第一节 Photoshop的使用简介
10	一、Photoshop操作界面的认识
11	二、Photoshop常用工具的使用
16	三、Photoshop的图层和通道
21	四、Photoshop的滤镜效果
22	第二节 商业插画的绘制实例
41	小结
42	第三章 CorelDRAW的应用及绘制实例
42	第一节 CorelDRAW的使用简介
42	一、CorelDRAW操作界面的认识
43	二、CorelDRAW常用工具的使用
53	第二节 商业插画的绘制实例
57	小结
58	第四章 Painter的应用及绘制实例

58	第一节 Painter的使用简介
58	一、Painter操作界面的认识
61	二、Painter常用工具的使用
67	三、Painter的纸张面板
69	四、Painter的图案面板
72	第二节 商业插画的绘制实例
85	小结
86	第五章 Illustrator的应用及绘制实例
86	第一节 Illustrator的使用简介
86	一、Illustrator操作界面的认识
87	二、Illustrator常用工具的使用
93	三、Illustrator中的图层
94	四、图形对象的变换、变形操作
96	五、Illustrator的滤镜效果
98	第二节 商业插画的绘制实例
109	小结
110	作品赏析
119	参考文献

前言

商业插画设计作为一种视觉设计媒介，在信息高速化发展的今天，图像令文字世界变得丰富有趣，而插画也在广告设计、包装设计、服饰设计、装饰设计、游戏设计、网络设计、娱乐设计等领域被广泛地应用。商业插画设计由于取材广泛、图形创意丰富、艺术形式表达的多样化以及新的绘画材料和数字工具的运用，使其成为信息传递过程中一种高效的、具有新兴视觉趣味的形式语言。

本书是一本商业插画设计技法表达的专业书籍，在介绍传统工具和传统手绘表达技法的同时，重点介绍了4种数字软件工具：图像处理软件 Photoshop、矢量图形软件CorelDRAW、Adobe Illustrator、专业绘图软件Painter等，既讲解了这4种软件基本工具的使用方法，又结合商业插画设计的绘制特点对每种绘图软件作了详细的实例技法演示步骤介绍，同时还对部分商业插画设计作品作了案例分析。本教材内容翔实、结构紧凑、条理清晰、配图精美、集实用性与欣赏性于一体，无论是对当今高等院校艺术设计类专业的插画设计教学，还是对专业插画设计人员、插画设计爱好者等来说，无疑是一本具有指导实践技法的基础教材和实操线路图。

本书在编写过程中，参考或采用了有关同行学者的研究论著及学生的一些优秀作品。在此，衷心感谢周南平、董瑾、李卓、李志国、杨凤梅、杨松、代磊等老师和孙恒、叶尤、薛霜等同学为本书提供的作品资料。由于编写时间仓促，书中偏颇在所难免，祈望专家、学者不吝赐教。

作者

2008年6月

第一章 商业插画的手绘工具及绘制实例

插画，即以前我们通称的插图，是指插在文字中间帮助说明内容的图画。

商业插画，即为企业或产品绘制插图设计、获得与之相关的报酬、作者放弃对作品的所有权且只保留署名权的商业买卖行为。

在数字技术的推动下，各种材料和新的数字工具的运用为插画设计的发展插上了想象的翅膀，既提高了设计师们的工作效率，同时也增强和丰富了插画设计作品的表现力。

在这里，先介绍插画设计所要用到的各类工具及材料。使用不同的工具和材料，所描绘出的插画作品效果会各不相同。因此，可根据自己的需要进行选择。

第一节 手绘工具及设计构思

一、手绘工具

◎ 笔

在绘制插画时，每种画笔可以单独使用，也可多种画笔交叉使用，因此需对各类画笔的特点进行必要的了解，以便选择。

图1-1

1. 水粉笔

水粉笔由黑貂毛、动物毛或人工纤维所制成。黑貂毛水粉笔属首选；羊毫水粉笔的笔锋毛质柔软、吸水性强，宜用于手绘插画时的大面积上色和晕染；狼毫水粉笔上色易放易收，勾勒的线条挺拔、有力。（图1-1）

2. 彩色铅笔

彩色铅笔是插画设计的重要工具之一,它使用起来非常方便,可产生类似水彩的效果,画面具有丰富的立体感和层次感。彩色铅笔分油性和水溶性两大类。它与水彩合用,效果会更好。(图1-2)

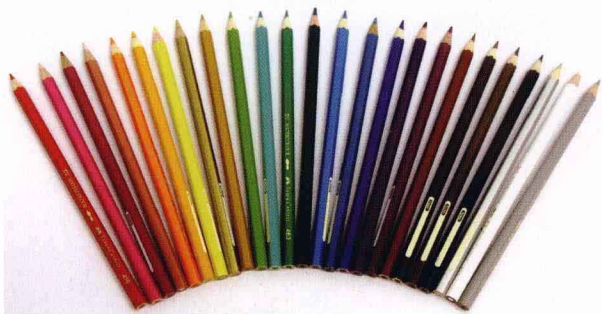

图1-2

3. 色粉笔

色粉笔是很有个性的绘画工具。色粉笔插画色彩柔和、朴实、不炫耀、不张扬,给人一种自然纯朴之感。但用色粉笔画的画很容易被擦而致模糊,因此,画好后需用定型液来保护它。(图1-3)

图1-3

4. 彩色麦克笔(又称马克笔)

彩色麦克笔是一种新型的特殊快速绘画工具,它可以很方便地用来表现线条。笔头的形状有尖头型和斧头型两种,尖头笔适合勾线,斧头笔适合大面积涂色块。麦克笔具有快干性,大面积涂色块比较难掌握。麦克笔颜色丰富、鲜亮,有单色笔和渐变笔两种类型。(图1-4)

图1-4

5. 油画棒

油画棒由颜料、油、蜡的特殊混合物制作而成。用油画棒绘制的作品风格粗犷豪放,在很短的时间内就可以铺大面积的颜色。它不溶于水,使用起来非常简便。用它画出的作品有类似油画的效果,且色彩鲜艳。(图1-5)

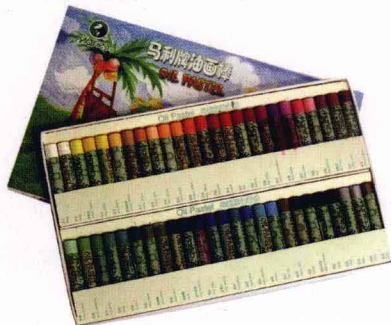

图1-5

6. 国画笔

国画笔能勾、能点，有“白云笔”“叶筋笔”“衣纹笔”“兰竹”“点梅”等不同名称的毛笔。另外，还有一种勾线笔，它主要用来勾勒轮廓线条以及描画细小部位。(图1-6)

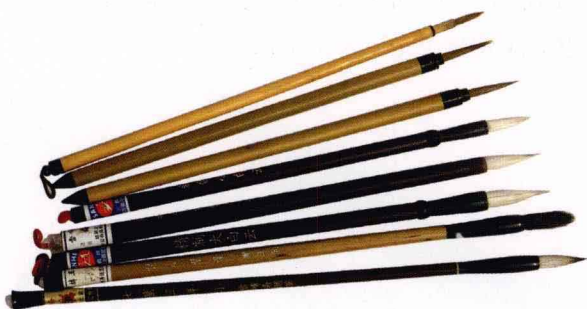

图1-6

7. 底纹笔

底纹笔一般由羊毛制成，羊毛短而扁薄，载色、载水力强，可宽涂或扫抹。其主要用于刷底色、铺水和画大面积的画面。(图1-7)

图1-7

8. 针管笔

针管笔简称针笔，分为吸注墨水的针笔和一次性针笔两种。针管笔常用来勾线，有粗细不同的型号。(图1-8)

图1-8

◎ 纸

使用不同的纸张，会直接影响插画作品的效果，因此，可根据各类纸张的性能、特点选用。

1. 水彩纸

水彩纸吸水性强，各类可以加水的颜料都适合在上面作画，并有特殊底纹可供选择。水彩纸有国产水彩纸和进口水彩纸两种。国产水彩纸，纸纹较粗的是正面，而呈折皱网状、较光滑的是背面。进口水彩纸色泽比国产水彩纸显得更白，其正反两面都有纸纹，但纸纹要比国产的水彩纸正面的纸纹更细洁、更光滑。不同牌子的进口水彩纸纸纹各不相同，吸水性也有细微的差异。进口水彩纸在上色过程中不易起毛。水彩纸根据本身的颜色，又可分为白色水彩纸和有色水彩纸两种。

2. 卡纸

卡纸纸质坚实，纸面光滑，吸水性弱，以此作画，所上色彩在湿的时候与干后的色相、明度方面差距较小。

3. 铅画纸

铅画纸纸质松软，吸水性较强，湿画易起毛，色彩干湿差别较大，使用时须有充分的估计。不宜用水彩画法，但若用彩色铅笔以素描形式作画，笔触可硬可软，能更好地画出层次感。

4. 宣纸

宣纸是中国画常用的一种纸，分为生宣纸和熟宣纸。熟宣纸常用于工笔画，生宣纸常用于写意画。

◎ 颜料

在绘制插画时，对各种颜料的性能特点进行了解是必要的，每种颜料可以单独使用，也可多种颜料综合运用。下面就对几种常用颜料进行简单介绍。

1. 水彩颜料

水彩颜料以水为媒介，颜色的浓淡程度可以直接用水来调节，水彩颜料有透明水彩与不透明水彩、进口水彩与国产水彩之分。进口水彩固色性弱，易于修改，颜色也更为鲜亮，有的甚至带有荧光效果；而国产水彩固色性强，不易修改，鲜亮度也相对较差。用水彩颜料画的画，画面清新自然，透气感强，既可以轻描淡写绘制出清新的作品，又可以浓墨重彩绘制出质感逼真、立体感强的作品。

(图1-9)

图1-9

2. 彩色墨水

彩色墨水的色泽艳丽程度无与伦比，透明度高。它分水溶性和耐水性两大类，而耐水性的比较多见。使用耐水性彩色墨水，颜料干了再涂上水也不会溶解、渗透；而水溶性彩色墨水具有渗透性，可以营造出特殊的效果。彩色墨水是浓缩剂，要兑上数倍的水方可上色。(图1-10)

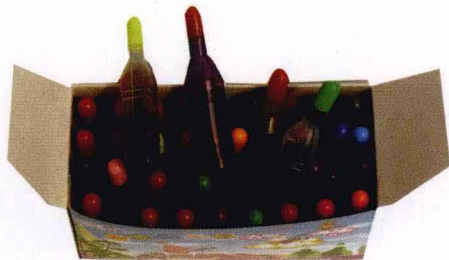

图1-10

3. 水粉颜料

水粉颜料又称宣传颜料、广告颜料，具有不透明的特点，可以用来覆盖草稿上的线条，修改细微的错误。它分瓶装和锡管装两种。瓶装颜料色质粗，胶水多，干湿变化大，适合于画大幅广告画、宣传画；而锡管装的颜料色质细腻，干湿变化小，普通插画多采用这种锡管装水粉颜料。(图1-11)

图1-11

4. 国画颜料

一般用在宣纸和绢布上,颜色的浓淡可用水来调节。其中,有些颜料有较强的透明感,彩色的种类也较其他颜料相对少些。(图1-12)

图1-12

5. 丙烯颜料

丙烯颜料色彩艳丽,加水后即可当水彩用。如果厚涂,亦能画出水粉或油画颜料的效果。(图1-13)

图1-13

6. 油画颜料

油画颜料属于耐水性颜料,所以作画时需用调色油来融合,主要用于专门的油画布或板上。(图1-14)

图1-14

二、设计构思

在插画设计构思与表达中,构思创意是设计表达的基础。构思创意往往具有突发性和偶然性,有时在“苦思冥想”中会偶然间豁然开朗,古人云:

“蓄之既久,其发必速”,这种闪电式引发的思维被称之为“灵感”。而灵感的产生是以知识、经验的积累为基础的,这就要求设计者具备一定的观察力、联想力和想象力。

1. 观察与积累

艺术源于生活并作用于生活。设计构思的形象又往往是客观物象的再现,因此,具备敏锐的观察力尤为重要。在日常生活中,人们对客观世界中的物象往往会从不同的角度和用不同的观察方式,把感官捕捉到的大量客观物象信息进行储存,在构思中通过分类、归纳、加工、整理,从而引发联想,激发构思灵感。

2. 联想与传达

在生活中，人们经常会闪现出由此及彼、触景生情地联想，这种由A事物推想到B事物的心理过程，称为联想。客观事物间的相互联系产生共性，而打开共性的通道是事物的相似性。联想是由不同类型的逻辑想象而构成的，它分为：虚实联想、接近联想、类似联想、对比联想、因果联想等。就设计构思而言，联想是创意的关键，通过主题联想，可以开拓创意思维，传达主题。

3. 想象与创造

没有想象便没有创造。在设计中可针对主题，从各个角度进行分析和研究，充分发挥丰富的想象力，探索与主题创意间的各种组合效果，在不断的推敲和修改中完善并创造全新的视觉形象。

第二节 商业插画的手绘实例

(1) 先用铅笔勾描出图案(画稿)的边沿，再用深色墨水笔勾出画稿的重点部分，如(图1-15)中精灵的轮廓和蒲公英种子的顶端。

(2) 擦掉已描过的铅笔线，保留其他未被描到的铅笔线。(图1-16)

(3) 用描图纸将图案(画稿)拷贝到水彩纸上，用水彩颜色先画出背景部分的色彩。(图1-17)

图1-15

图1-16

图1-17

(4) 趁背景部分的色彩未干的时候, 勾画出植物部分的色彩, 进一步画出背景部分的空间感。用彩色铅笔画出精灵的衣纹和翅膀色彩, 增强色彩的饱和度。(图1-18)

(5) 用彩色铅笔画出蒲公英种子及精灵的躯干和肢体部分的颜色。(图1-19)

(6) 重点在于细致刻画精灵的五官、表情, 使画面整体协调, 完稿。(图1-20)

图1-18

图1-19

图1-20

注：此步骤图摘自《水彩画精灵》，DAVID RICÉ，ANNA FRANKLIN 著，颜蕙芬，译。

小结

通过本章的学习，我们对商业插画的手绘工具、设计构思和手绘实例有了基本的认识 and 了解。了解了创作插画要具备的基本能力，掌握了手绘插画的基本表达方法和步骤。在以后手绘插画效果的实际表达中，便可以根据设计需要来选择各种材料进行效果的表达。

第二章 Photoshop的应用及绘制实例

Photoshop是插画绘制的常用位图软件。它通过图层、通道、路径、命令菜单及多种工具等对插画图像进行各种编辑处理，同时还可以对插画图像添加各种特殊效果等。若图片要印刷，就要考虑其分辨率，它直接影响到图片的质量和效果。下面将通过插画绘制的实例演示步骤来学习该软件工具的使用方法。

第一节 Photoshop的使用简介

一、Photoshop操作界面的认识

这里以Photoshop CS3版本为例，先简单认识Photoshop CS3的操作界面。其界面分为6大部分。(图2-1)

图2-1

1. 菜单栏

这些菜单按不同功能分为文件、编辑、图像等10个类别。例如，图像菜单中包含有图像色彩、大小等命令。(图2-2)

2. 选项栏

选项栏显示所选工具的各种选项，并且可以根据需要设置选项的数值。(图2-3)

3. 工具箱

工具箱中包含各种创建和编辑图像的工具。

4. 图像窗口

图像窗口显示的是当前正在制作的图像。

5. 浮动面板

Photoshop中提供了图层、历史记录、颜色等多个浮动面板。

6. 状态栏

状态栏显示当前正在制作的图像的状态，包括图像的比例、大小等信息。

二、Photoshop常用工具的使用

Photoshop的界面左边的工具箱提供了文字、选择、移动、绘制、编辑、查看图像和更改前景色/背景色等工具(图2-4)。这里仅对一些与绘制商业插画技法相关的工具进行简单的介绍。

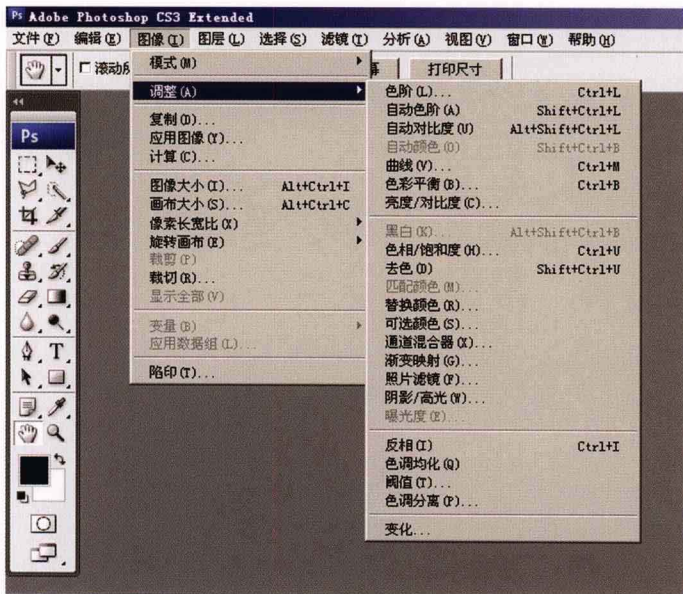

图2-2

图2-4

图2-3