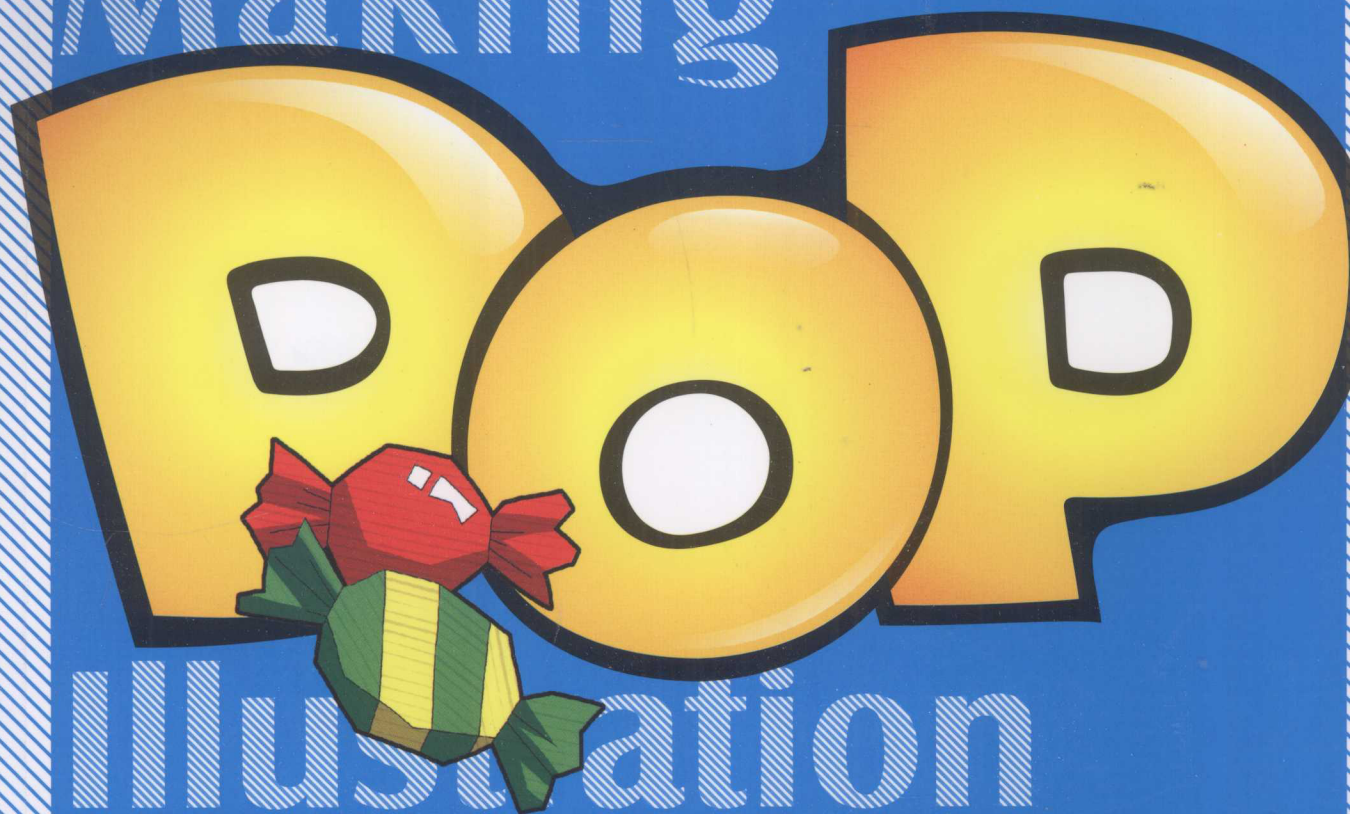

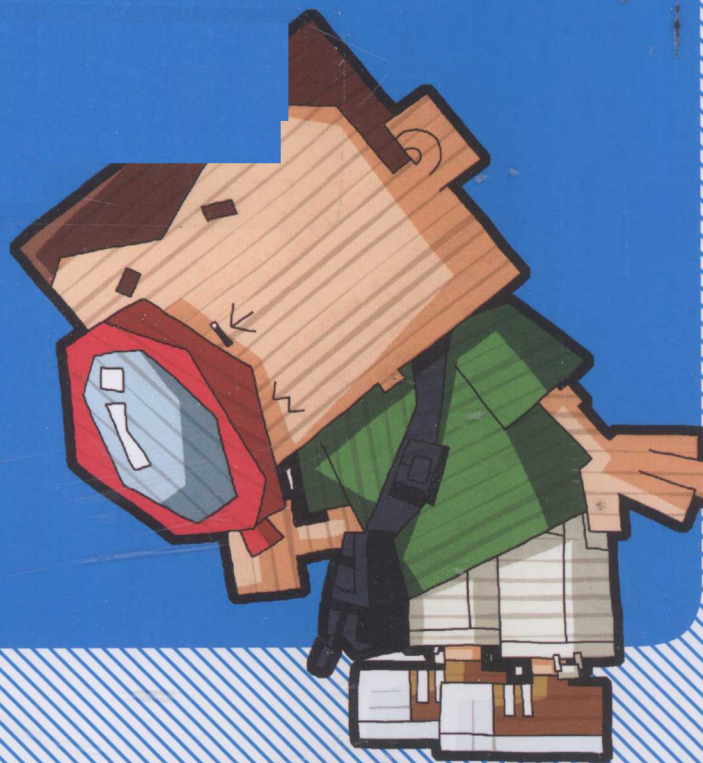
手绘POP设计丛书

Easily Making

杨棣 沈洁 编著

轻松搞定POP 插画篇

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

Easily Making

手绘POP设计丛书

轻松搞定POP

插画篇

杨棣 沈洁 编著

Illustration

丛书编委

(排名不分先后)

杨棣 薛薇 孟丹 郝珊珊

李欣 叶芳 王尧 李雅婧

康杨 王琦 段瑞丽

图书在版编目 (CIP) 数据

轻松搞定POP. 插画篇 / 杨棣, 沈洁编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2010.5

(手绘POP设计丛书)

ISBN 978-7-5394-3202-1

I. 轻… II. ①杨…②沈… III. 广告-插图-设计 IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第240675号

责任编辑: 向冰

整体设计: 向冰

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街268号B座

电 话: 027-87679520 87679521 87679522

邮 编: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787mmX1092mm 1/16

印 张: 6.5

印 数: 4000册

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

定 价: 38.80元

前言

PREFACE

已经不是第一次做POP类书籍了，几年前曾和李驰宇一起画过一套《POP陈列师》。接下来的几年我虽因专注于漫画工作而再参与POP书籍的编写，但一直都在关注着POP的发展。这次接到这套书的编绘邀请，我觉得熟悉又亲切。我通过这些年的工作和创作的沉淀，在POP方面累积了一些经验和心得体会。在此特别为大家准备了这一套知识相对比较全面的POP教程，加入了一些新的创作理念和方法，更加实用易学。

把我的经验和心得通过这套书与大家一起分享，希望会对广大P友有一定的帮助和启发！

在此特别感谢小宇为本套书写序并提供了部分字体作品，也感谢和我一起合作本套书的薛薇。

杨伟

序 PREFACE

很高兴为棣哥的书写点东西，02年认识棣哥的时候他就能玩转POP的那些工具，那时候我的技术还不算成熟，是他让我熟练地掌握那种大号马克笔的书写方法。

这些年我陆续出版了几套POP书籍，一直在努力寻找POP提高和创新的方法，前不久与棣哥交流创作心得时发现他在绘制POP时在风格和方法上有了新的尝试，便力邀他绘制出了这套POP书籍。

棣哥为人低调，做事踏实认真，作品精致有个性。所以我全力推荐他的这套书，同时也希望大家能喜欢！

李驰字

目录

CONTENTS

章节一	常用工具介绍	1
章节二	变形&夸张	4
章节三	色彩&光影	8
章节四	插画步骤讲解	15
章节五	人物插画欣赏	40
章节六	美食插画欣赏	70
章节七	动物插画欣赏	81
章节八	植物&工具插画欣赏	90

Chapter 1

章节一

常用工具介绍

绘制一张完整精美的POP海报，需要很多工具搭配使用，以下所有的工具就是我们在绘制中比较常用的一部分。

我们在为POP海报绘制插画时，最常用的是以下几种工具：

铅 笔：铅笔用来起稿，尽量选择HB~3B之间的绘图铅笔，笔质过硬容易划伤纸面，过软则容易污染纸面。

橡皮：橡皮是用来修改和去除铅笔线条的。尽量选择质地柔软的绘图橡皮。硬质橡皮可用来制造特殊效果。

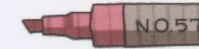
勾线笔：勾线笔也分油性和水性两种，有单头和双头的，通常根据绘画习惯选择笔的种类。

水性马克笔：水性马克笔没有刺激的味道，但是干燥速度比较慢，可以绘制渐变等效果。要注意手上的汗液不要接触到纸面，以免破坏书已写好的内容。

记号笔：记号笔多为油性，非常实用且价格低廉，初学者可以用它练习基础字体，也可以选择双头记号笔的细端代替勾线笔使用。

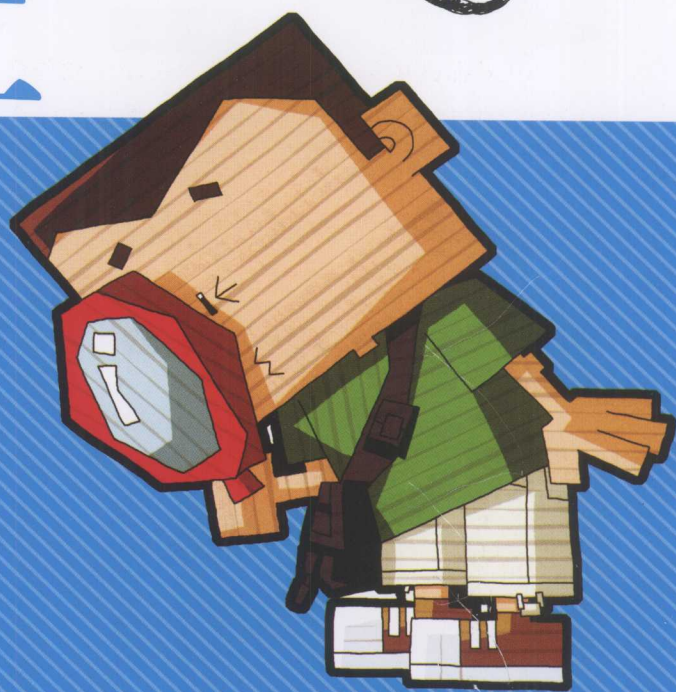
水性马克笔色谱

Chapter 2

章节二

变形&夸张

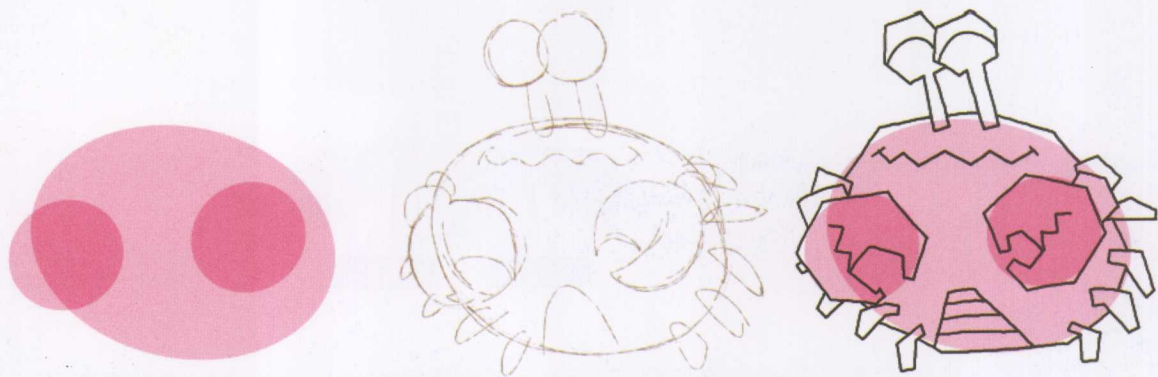

POP插画中的人物形象表情生动、动作多样、性格鲜明；而动物、植物以及其它没有生命的日常用品的形象，也都非常生动活泼，还有很多应用了拟人的手法，使形象变得更加有趣味。要画好POP插画，就离不开形体的变形与夸张。

POP插画所描绘的形象通常是日常生活中经常看到的，或是人们比较熟悉的。基于POP海报的作用和特性，为了让人们能够对插画中的内容一目了然并加深印象，我们通常采用黑白轮廓线条与丰富的色块组成形象来作为POP插画的主要内容。POP插画中的形象线条简练，绘制相对比较简单，不必要求有特别深厚的美术功底。而且POP插画中的形象能够准确深刻地抓住所描绘形象的动作、表情或特征，使人更加直观、快捷地理解画面所要传达的信息和意图。

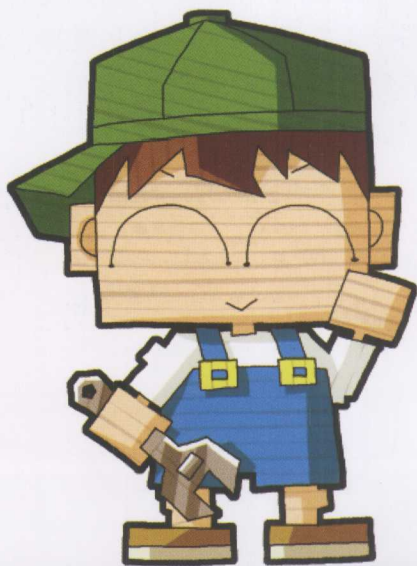
POP插画中的人物形象表情生动、动作多样、性格鲜明；而动物、植物以及其它没有生命的日常用品的形象，也都非常生动活泼，还有很多应用了拟人的手法，使形象变得更加有趣味。要画好POP插画，就离不开形体的变形与夸张。

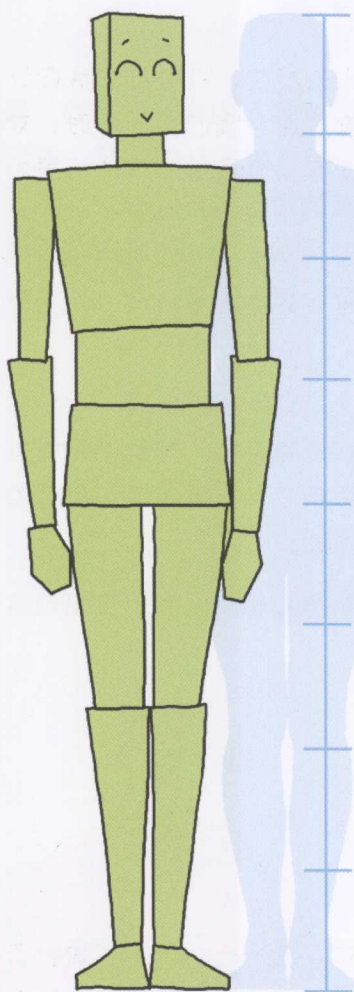
我们在POP插画中所描绘的形象通常都有比较复杂的结构和轮廓，我们可以把这些

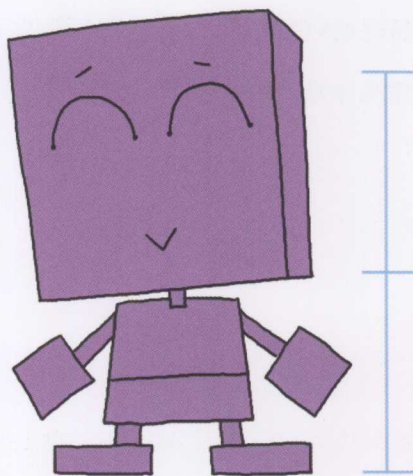
复杂的结构和轮廓简化并概括成一个或者几个几何形体。在这些几何形体的基础上再作细节的勾勒和刻画，产生的形象具有让人印象深刻的轮廓特征和画面个性，更具有图案化的特点。

人体正常的头身比例大概是7~8头身左右，而在POP插画中，我们在绘制人物形象时，通常会使用2~3头身的人体比例。这样的人物形象生动可爱、憨态可掬，富有亲和力。在画这种Q版

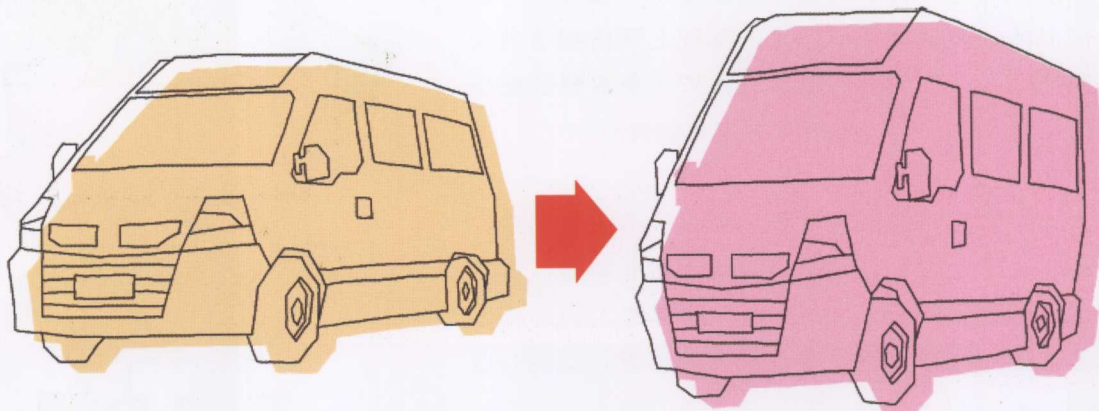

人物形象的时候需要注意的是，我们虽然改变了人体结构中头部与四肢躯干的比例关系，但是并不意味着我们画人物形象时就可以把四肢躯干随意刻画，创作时还是要注意它们之间的比例和结构关系的。

正常的人体比例和Q版的人体比例的对比

POP插画是POP海报的一个重要组成部分，它的最根本目的是为了POP海报服务。为了搭配POP海报的风格，我们通常还要对所描绘的形象进行拉伸和扭曲。通过绘制出的形象与现实中的形象的差异，以及表现出的生动、可爱和趣味，达到吸引观众或读者的目的。

我们在绘制POP插画时，还可以把形象的轮廓进行更大的改变，例如将弧线归纳成一条或几条直线，但依然要保持形象原有的特征和大概轮廓。通常我们在创作时，对弧线的处理和掌握要比直线困难得多，因此，这样处理线条既可以形成新的、独特的绘画风格，同时也降低了插画的绘制难度，提高了绘制速度。

在绘制POP插画时，我们不但广泛地应用到变形的原理，夸张的运用也同样广泛、重要。为了突出所描绘的形象的特点、特征，或是强调所描绘的形象的某一部分或某些表情、性格，我们都要通过适当的夸张使笔下的形象能够给人更加深刻的印象。

在画人物形象的时候，要让胖的更胖、瘦的更瘦、高的更高、矮的更矮，一句话，就是针对人物的外貌特征进行强调和夸张。除了体型外，人物的发型、服装饰物都可以是夸张的对象。人物形象最重要的是表情的夸张，例如表现人物高兴时眯成一条线的双眼、开怀大笑时张开的大嘴、吃惊时瞪大的双眼、哭泣时如泉涌的眼泪等等。

在画动物或植物形象时，我们要针对这些生物的特征和习性进行夸张。例如豹子身上的黑色斑纹、鳄鱼的尖牙、驯鹿的大角、仙人掌上的尖刺，等等，这些都是我们用来识别这些生物的它们特有的表征。

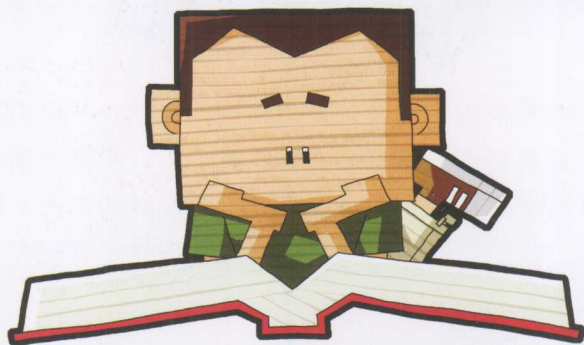
POP插画中的变形与夸张是相辅相成的，一个POP插画形象不会只单纯地应用变形或单纯地运用夸张。不论是变形还是夸张，都是为所描绘的形象强化或添加一个或几个特征，甚至使其符号化，最终达到吸引眼球的目的。POP插画中变形和夸张的手段和方法有很多，我们可以通过不断的练习和创作来掌握和提高，甚至总结出自己独特的一套方式方法来。

Chapter 2

章节三

色彩&光影

画面中各种颜色间的组织与构成、对比与调和，以及物体在光源下的光影效果和明暗原理是美术工作者的必修课程，但其内容也是比较复杂繁琐的，表现手法也多种多样。

画面中各种颜色间的组织与构成、对比与调和，以及物体在光源下的光影效果和明暗原理是美术工作者的必修课程，但其内容也是比较复杂繁琐的，表现手法也多种多样。在这里我们只简单地给大家介绍一些与POP相关的色彩知识：

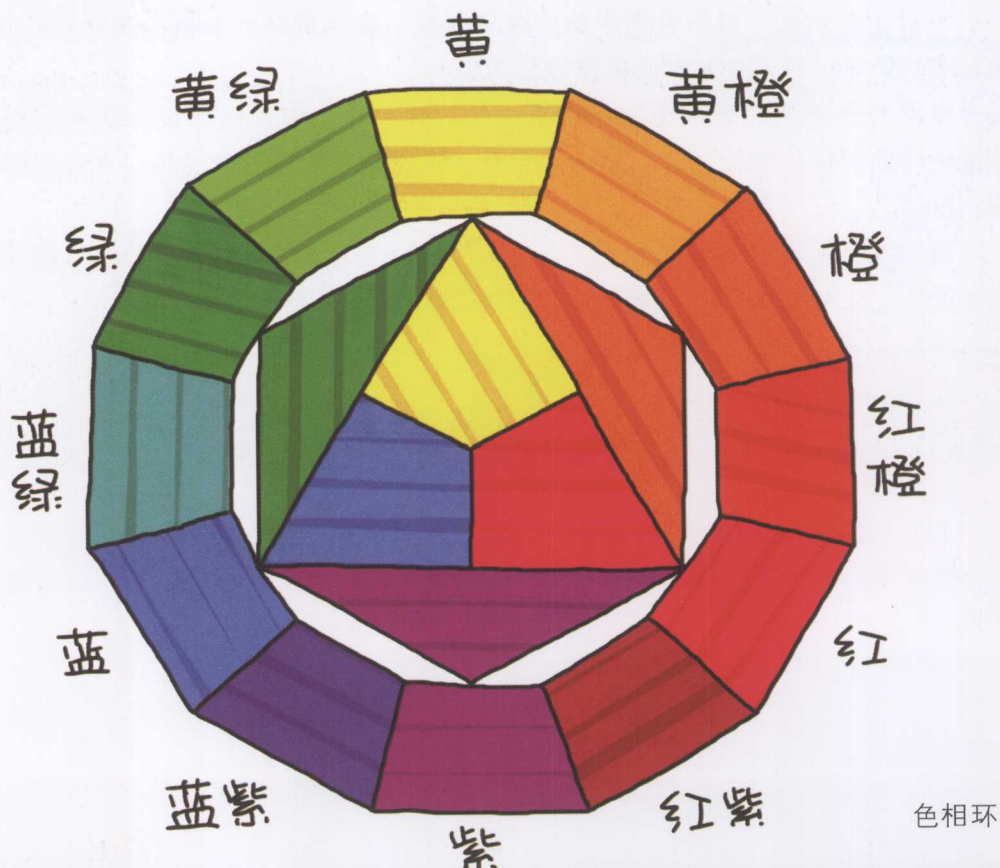
1. 色彩的三属性

黑、白、灰属于无彩色，而有彩色是无数的。有彩色以红、黄、蓝为基本色，不同量的基本色之间的混合可以产生更多的有彩色。有彩色中每种色彩都有3个基本的属性：明度、色相、纯度。无彩色则只有明度。

(1) 明度：指色彩的深浅、明暗程度。它是所有色彩现象所具有的共同属性。在无彩色中，最亮为白色，最暗的为黑色。有彩色加白色可以提高明度，加黑色可以降低明度。

(2) 色相：指色彩的相貌，是有彩色的首要特征。从物理学角度上讲，色相的差异是由于光的波长决定的。

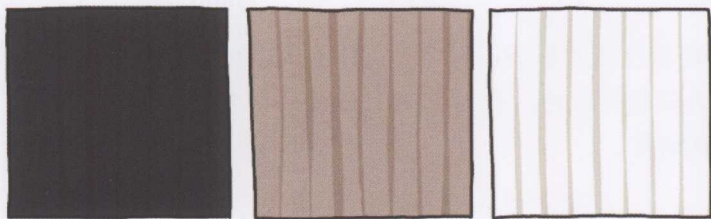
(3) 纯度：指色彩的鲜艳和纯净程度。又称色彩的饱和度。有彩色系中的任何一个颜色加上无彩色系都会减弱该色的鲜艳度和纯净度。

2.色彩的对比

色彩对比：是指两种或两种以上的色彩由于相互影响而显示出差别的现象。

(1) 明度对比：将不同明度的两色或多色放在一起时，明的会更明，暗的会更暗。

(2) 色相对比：把任意两种颜色或多种颜色放在一起而发生的色彩的对比。在色相环上不同位置的颜色可以产生不同强度的色相对比。从色相环上看，每种颜色都可以自身为基准，找到它的同类色、类似色、邻近色、对比色和互补色。

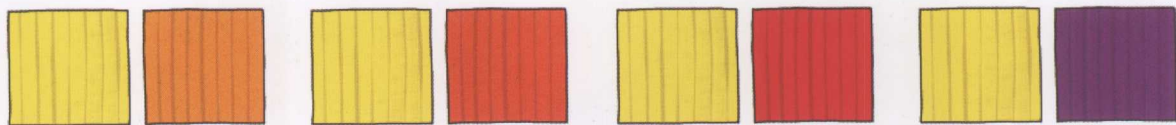
※类似色对比：是色相中最弱的对比。在色相环上表现为相临的两种颜色间的对比。这种色相对比共性很大，所以会表现出不突出、色调和谐统一的特点。

※相近色对比：基调适中、关系和谐又不失变化，色调比较鲜明、整体感强。

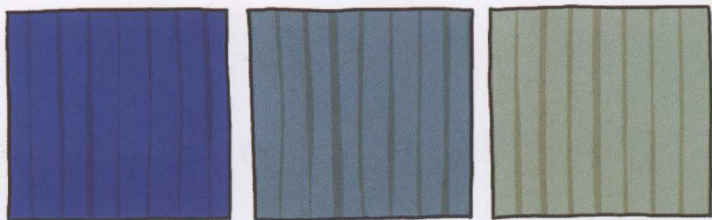
※对比色对比：属于色相中的中强度对比。在色相环上表现为夹角约 120° 的两种颜色间的对比。特点是对比效果强烈、鲜明。

※互补色对比：是色相对比中最强的对比。在色相环上表现为环两端相对应的两种颜色间的对比。它对比色对比更完整、更充实、更富有刺激性。画面显得饱满、活跃、生动。

我们以色相环中的黄色为例，黄橙到橙的区域为黄的类似色；橙到红橙的区域为黄的相近色；红的区域为黄的对比色；紫的区域为黄的互补色。

(3) 纯度对比：是将不同纯度的颜色放在一起，由于纯度的差别而形成的对比现象，使鲜艳的更鲜艳，混浊的更混浊。纯度对比可以通过浊色衬托艳色来增强用色的鲜艳感。

(4) 冷暖对比：因色彩感觉的冷暖差别而形成的对比。在色彩冷暖对比中最暖色是橙色，最冷色是蓝色。橙与蓝正好为一对互补色。冷色调给人感觉寒冷、清爽、空灵感；暖色调给人感觉热烈、热情、刺激、有力量、喜庆等。

红色和绿色的冷暖对比

橙色和蓝色的冷暖对比

(5) 面积对比：是指两个或更多色块的相对色域面积大小间的对比。同一画面中面积最大的一个或几个色块对整个画面的色彩起到主导作用，决定着整个画面的色彩主调。

红色和绿色的面积对比

以蓝色为主的色调

3. 色彩的调和构成

色彩调和是指两种以上的色彩有秩序、协调统一地组织排列在一起的色彩组合，能使人心情愉快、喜欢、满足或产生某种思想上的共鸣。色彩调和有两方面含义：一方面指把调和作为一种手段，把有差别和对比的色彩为了构成和谐统一的整体而调整与组合的过程；另一方面是指有差别和对比的色彩组织在一起时要求得到的和谐效果。

调和构成的方法与色彩的对比是相对应的，我们在创作时最终的目的是达到对比与调和之间一定程度的平衡。