

3. 产品包装插画

产品包装插画指包装使用美观而新奇的图形对包装进行装饰,从而达到吸引目光、触发人们购买的目的。产品包装的插画应与产品相互统一,不同的产品有着不同的表现形式。在表现茶类、酒类等具有悠久历史文化产品的时候,插画应具有艺术感,借用古典元素来表现;而在表现饮料、电子产品的插画中,根据购买对象多为年

轻人的特点,插画应体现一种活力与青春的内涵。如图1-42所示为茶类的包装插画设计,画面色彩富丽新奇,图形形式优美,荷花品质与茶的精神进行结合,突出了产品醇香的口味、高贵的品质。如图1-43所示用龙的形象作为饮料包装的插画元素,很具新意,龙的面目夸张、色彩斑斓,很具视觉吸引力。

图1-42 茶叶类产品包装插画

图1-43 罐装类饮料产品包装插画

产品包装为了吸引消费者的注意,包装插画也在不断创新。如图1-44所示的饮料插画设计,插画采用图形与文字相互结合,不仅具有

多种的寓意表现,还有很强的形式美感。如图1-45所示的产品包装插画别具一格,采用骷髅的头像,显得个性十足。

图1-44 瓶装类饮料产品包装插画

图1-45 电影产品类包装插画

1.3 插画风格的定位及表现手法

风格就是艺术创作中表现出来的一种综合性的整体特点，插画的风格就是插画所表现出来的整体特点，插画的风格是与插画的内容、主旨相互统一的。

插画风格是为其内容、主旨服务的，插画内容、主旨决定了插画风格的表现，如在表现和平的主旨时，其插画风格多倾向于柔美、含蓄之感；在表现斗争的主旨时，其风格则多以奔放、剧烈为主。

在商业插画领域，插画的风格是根据插画的内容、主旨、商业产品属性、接收群体等多种因素确立的，插画风格确定之后，就要使用各种方法对其进行表现，如剪纸、黑白、摄影、水彩等一系列方法。如图1-51所示是表现时尚风格的插画设计，采用了水彩技法，画面采用红、绿对比色绘制，刻画了妩媚、性感的女性形象。

图1-51 时尚风格的插画设计

1.3.1 风格的定位

由于不同性格、职业、年龄、性别对插画风格又有不同的要求，因此插画师在设计前要对插画风格进行定位，以便设计出完美的插画作品。

1. 确定插画内容

插画内容决定了插画风格的基本方向，设计师通常是根据插画表现的内容来选择最符合表现主旨的风格，如图1-52~图1-54所

示的插画设计，插画的内容为奇妙星球，插画师根据这一主旨表现了怪诞、温馨、生动的星球场景。

图1-52 怪诞的插画内容

图1-53 温馨的插画内容

图1-54 生动的插画内容

1.3.3 常用的表现方法

因表现方法的不同, 插画也会有不同的效果。插画常用的表现方法为剪纸、黑白画、摄影、写实绘画、综合性描绘法、漫画与卡通等。

1. 剪纸

剪纸是我国古老的民间艺术之一, 它具有极强的装饰感和艺术性。当我们将这种艺术与插画的表现方法融合在一起时, 可以在视觉上给人以镂空感、令人赏心悦目。如图1-63所示, 在该插画设计中, 画家将各动物形象以

剪纸的形式表现出来, 并配以红色, 整体给人以喜庆、热闹之感; 如图1-64所示用剪纸的技法表现出另类的画面效果, 画面黑白对比强烈, 很具视觉冲击力, 蓝色的树木使画面更具表现力。

图1-63 以动物为主的剪纸插画

图1-64 以拟人形象为主的剪纸插画

2. 黑白画

黑白插画就是采用黑白灰绘制的画面效果, 黑白插画具有单纯、简洁、淳朴等一系列特点, 从而让黑白插画具有特殊的艺术魅力, 如图1-65所示的黑白插画, 人物用白线勾勒, 简洁美

观; 白色字体构成棉花糖的形状, 特别醒目, 和人物组合后突出了广告产品的优秀品质。如图1-66所示为采用素描的方法绘制的熊猫形象, 画面刻画精细、层次丰富、气韵生动。

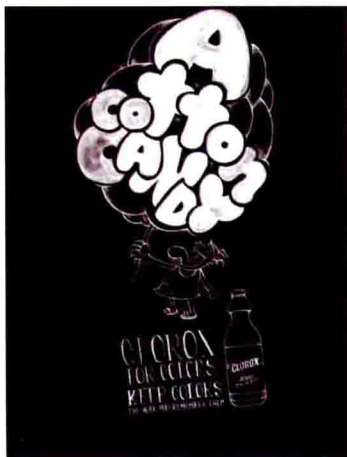

图1-65 简洁美观的黑白插画

图1-66 刻画精细的黑白插画

2.1.2 创意的特点

创意的特点包括丰富的想象力、强烈的冲击力和鲜明的感染力，这些特点使得有创意的作品更容易打动观者，更能在视觉中脱颖而出，给观者留下深刻的印象。

1. 丰富的想象力

创意的首要特点就是具有丰富的想象力，想象力的出现会使画面变得更加宽广，画面的思想也会随着想象力而不断飞跃，带来更美好、更具有戏剧性和个人意识的画面效果。如图2-5所示，画面中的宇航员正在星球上转

转，独特的场景能迅速引起观者的联想。如图2-6所示，设计者将动物的局部躯体淹没在水下，使存留在水面上的躯体剪影形成一幅由树木与恐龙所构成的画面效果，这种充满想象力的设计，极富寓意、生动有趣。

图2-5 以宇宙为主题的插画设计

图2-6 充满寓意的插画设计

丰富的想象力能使作品变得更为亮眼、更具创意，能带给观者意想不到的、具有视觉冲击的画面效果。如图2-7~图2-9所示，画家将

三个不同年龄、不同性别、不同种族的人物形象同地图结合展现出来，这种跳跃性的思维和想象能力能瞬间吸引观者的目光，带来震撼的感觉。

图2-7 欧洲地图与白种人结合的插画设计

图2-8 非洲地图与黑种人结合的插画设计

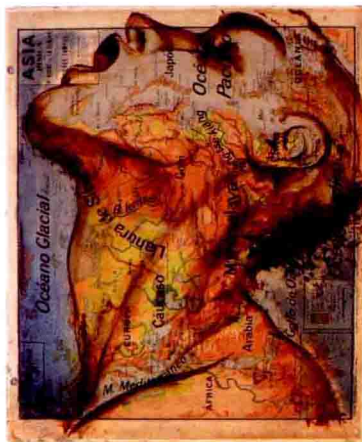

图2-9 美洲地图与棕种人结合的插画设计

2.2.2 整合思维

整合思维是指将不同的思想、素材向着同一方向进行整合，这样的表现形式能在整体性很强的基础上呈现丰富的视觉效果，并为作品带来极强的个性感。如图2-48~图2-50所示，该插画作品将互不相关的元素进行整合，展现出极具表现力和个性化的画面效果，为观者带去强烈的视觉冲击。

图2-48 将人物与文字进行整合的插画

图2-49 将人物与风景进行整合的插画

图2-50 将人物与动物进行整合的插画

2.2.3 创新思维

创新思维是由形象创新、混合创新、真假创新以及自由创新组成，创新思维能为画面带来更多的创意感，使画面内容表现得更具设计感，更能吸引到观者的注意。

1. 形象创新

形象创新是指画面元素的造型具有设计感和创意性，会为观者带来不同的展现形式，使画面元素表现出强大的冲击力。如图2-51所示，画面中将超级英雄蜘蛛侠的形象设计成了一个家庭宅男，以具有新鲜感和吸引力的造型展现在观者的眼前。

图2-51 形象创新的插画作品

2. 混合创新

混合创新是指将不同的设计手法进行融合，带给观者更强的表现力，以更多的设计形式来对画面进行创意性的设计，如运用国画、素描或水彩等形式对画面进行设计，带给观者不一样的视觉感受。如图2-52所示为利用素描和水彩进行混合创新设计的插画，带给观者较为独特的画面效果。

图2-52 混合创新的插画作品

3. 真假创新

真假创新的设计理念是运用现实生活中的实物与绘画相互进行组合,或者是在现实物品的基础上添加绘画元素,形成更具个性且设计感独特的画面效果,将画面与现实进行完美的融合,使观者在真实与绘画之间来回体验,形成更为深刻的记忆。如图2-53和图2-54所示,

插画作品利用实物与绘画进行组合,将人物上下半身以现实与绘画的不同形式展现,使其脚上所穿着的商品(女鞋)更能引起观者的注意。如图2-55所示,插画作品的表现形式是在实物上进行绘画的真假创新形式,能带给实物更多的画面效果和美感。

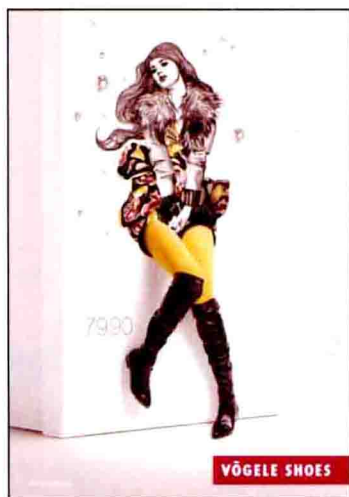

图2-53 以长靴为主题的真假创新插画

图2-54 以短靴为主题的真假创新插画

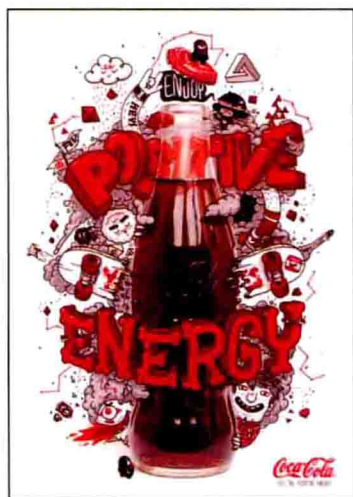

图2-55 以可乐为主题的真假创新插画

4. 自由创新

自由创新的创意思维形式是在造型设计之初不加以思考,任意地进行非常规的造型设计,在设计之中自由地发现有趣的形态,然后在此基础上进行加工设计。如图2-56和图2-57

所示,插画作品在自由的笔触中,通过笔触的混合加工形成人物的造型,带给观者更具自由度和自然感的画面感受。

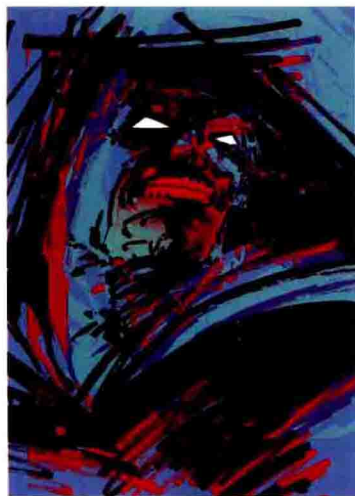

图2-56 表现愤怒的自由创新插画作品

图2-57 表现伤感的创新自由插画作品

2.3 创意的表现技法

创意表现技法是插画设计的设计基础，因此在许多设计作品中，设计者会通过不同的表现技法来传递作品的中心思想，同时为观者营造具有创造性或趣味性的画面效果。

创意的表现技法是由联想、暗示、拟人、夸张与变形等表现技法所组成，不同的创意表现技法能带给观者不一样的画面效果。另外，观者接受画面信息的方式也不相同，有直接的、间接的、具体的、抽象的，等等。多种表现技法能使设计作品表现得更具设计感和个性化，使作品更容易被观者注意。如图2-59所示，作者用拟人手法将一块海绵塑造成人形，给予了海绵生命力，也为画面增添了更多情感。

图2-59 采用拟人表现技法的创意插画

2.3.1 联想

联想由具象联想和抽象联想组成，不同的联想方式会使观者进行不同的思维扩散，从而对画面产生不同的理解，对作品产生更多的情感与兴趣。

1. 具象联想

具象联想的表现技法是利用具体的形态进行画面描绘，从而使观者能从具体的物体中扩散联想到其他接近的具象事物，扩展画面的想象空间，使画面表现出更为丰富的情感和

内容。如图2-60~图2-62所示，插画作品以具体的形象造型元素进行画面设计，通过画面氛围、情节和人物姿态等内容引起观者的具象联想，从而带给画面更丰富的情感和想象空间。

图2-60 以画面情节引发联想的插画作品

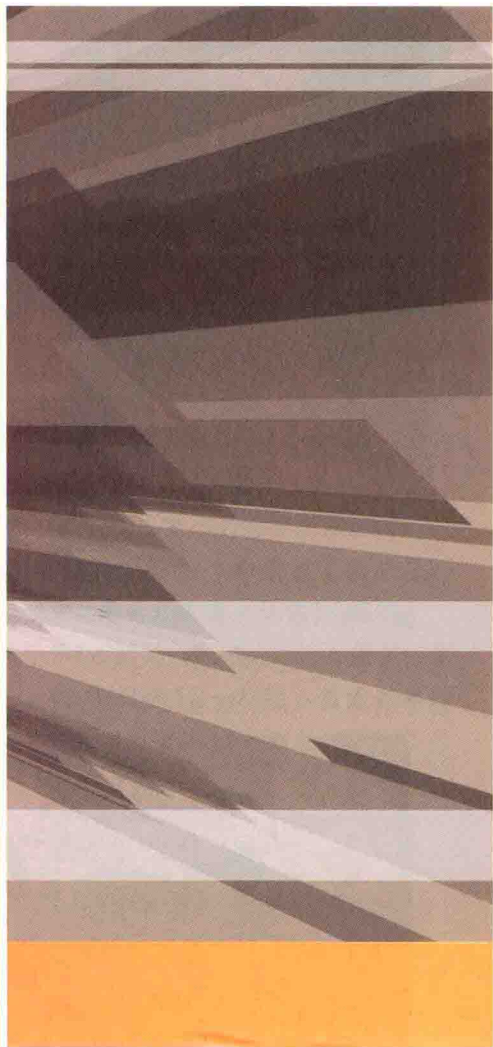
图2-61 以画面氛围引发联想的插画作品

图2-62 以人物姿态引发联想的插画作品

第3章

插画设计中的视觉构成要素

■ 插画中的图形要素

■ 插画中的色彩要素

■ 插画设计中的构成要素与形成

案例解析：巧用聚线图形表现广告中的插画形象

Example

插画的图形创意有赖于图形的创作方式和创意模式，巧妙地运用设计中的图形元素，可使插画更加具有视觉美感并受到观者的喜爱。如图3-23所示，广告中的插画形象采用了聚线的形式来表现女性飘逸的长发，使画面更具吸引力。

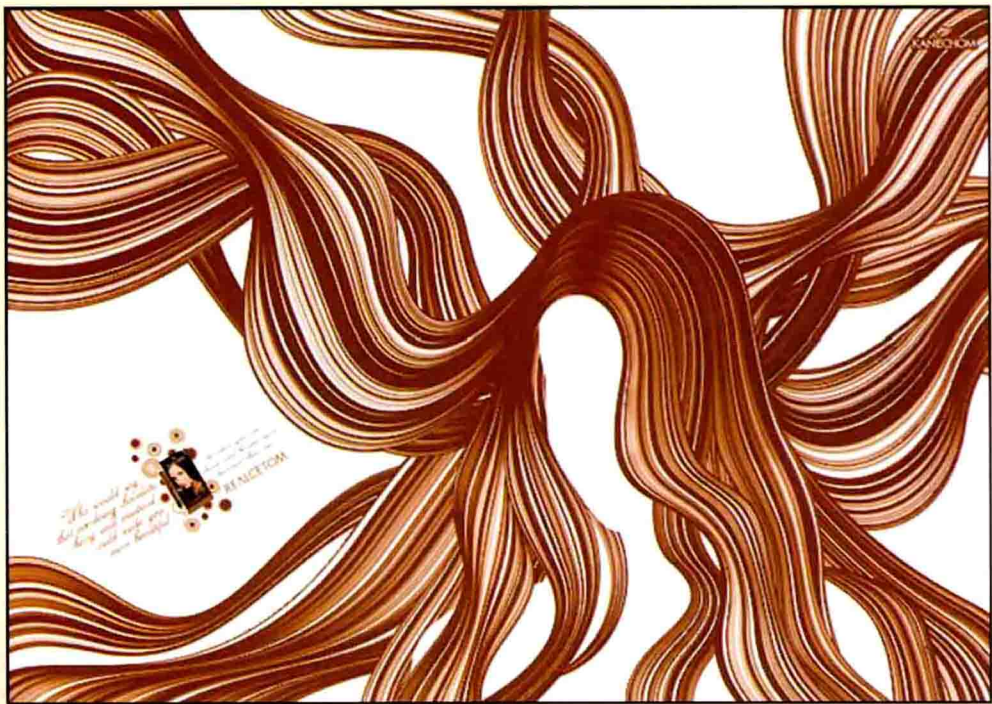

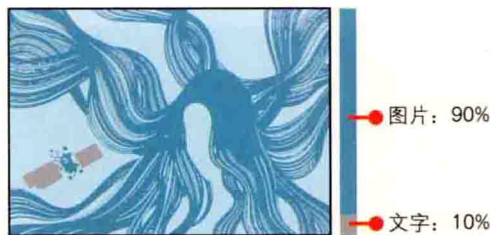
图3-23 运用聚线图形的唯美广告插画

① 聚线效果

② 柔美的曲线

④ 插画图示

⑤ 插画缩略图

● 图片：90%

● 文字：10%

插画图示分析

- ① 广告中采用聚线的形式来着重表现人物的头发，通过线条的流动效果，展现人物秀发的顺滑。
- ② 画面中采用几何曲线构成人物的头发和轮廓，使人物显得温婉恬静。

缩略图分析

在这幅插画广告设计中，设计者主要采用聚线的创意模式来塑造作品，通过将流畅的曲形线条聚成一股股飘逸的长发，完美诠释出该广告商品（染发剂）不伤发质的优势。

3.3.3 主题明确的插画构图

任何设计都讲究突出主题，插画设计也不例外。插画中若要明确主题，通常会采用放大主体物和插画中合理地嵌入部分文字等手法，这样图文并茂的方式能更好地表现插画的寓意。

如图3-57所示是贵族风格的插画，将中心人物的着装、肤色以抢眼的白色调来表现，起到了明确主体人物和渲染画面色调的作用。

如图3-58所示的日本风格的插画，画面采用放大主体物的构图方式，将背景物体缩小比例，以此来衬托主体物，充分体现出主角人物的俊朗和着装的特色，还有异兽的彪悍。

图3-57 贵族风格的插画

图3-58 明确主题的插画

1. 放大主体物

放大主体物就是将插画中的中心点进行夸大，使画面具有主心骨，而且其他辅助物象都围绕着主体物进行设计，放大主体物有利于凸出重点、凝聚视线。

如图3-59(a)所示，画面中将人物形象进

行扩大，其他元素栖身于人物之后，起到了辅助和丰富视觉的效果。如图3-59(b)所示，画面中的女性人物以较大的比例占据了版面的中心位置，具有强烈的聚焦作用。

a 插画图示

b 插画缩略图

图3-59 放大人物的插画设计

1. 视点

视点是指观察事物的切入点或考虑问题的出发点。通过作者在插画中对不同主体形象的刻画,可帮助观者从不同角度看待同一种现象,这种现象可能是表象的也可能透露出某种蕴意。

如图3-63(a)所示,插画中的人物面目狰

狞地扶着鱼缸为海龟送食,而海龟却面露委屈,不肯进食。此情景一方面反映出某些人不善待动物,另一方面表现出动物的无奈和害怕。再由缩略图3-63(b)中可见,作者以正面视角为切入点,生动形象地刻画出人、动物的表情,通过对比效果反映出本质问题。

图3-63(a) 插画图示

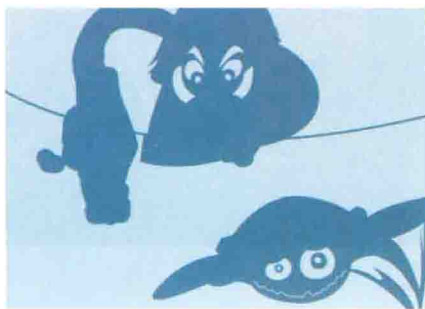

图3-63(b) 插画缩略图

图3-63 具有不同视点的插画作品

2. 透视

透视是绘画中研究和观察画面空间效果的一个术语,是设计思维中十分重要的方法,它可以运用于多种设计之中,如环艺设计、建筑设计、工业造型等。透视分为:一点透视、两点透视和三点透视,具体的内容我们将在第6

章讲述。

如图3-64所示,该画面具有很强的空间感、动态感。插画里的人物骑着雪鹿一路奔驰而来,由远及近、由大到小的空间变化效果,正是体现出透视效果的最佳例子。

图3-64(a) 插画图示

图3-64(b) 插画缩略图

图3-64 插画中的透视感

3. 动势

动势指的是物体自然或机械的动态，插画设计中物象的动势能够起到牵动画面走势的作用，对于观者来讲具有一种强烈的吸引力。

如图3-65(a)所示，插画中以三个人物为

视觉焦点，画面因人物的动作产生连接效果，让人觉得画面中静中有动。如图3-65(b)所示，画面中的人物产生从右至左的倾向，这种倾向的存在便是一种动势。

a 插画图示

b 插画缩略图

图3-65 具有动态感的插画设计

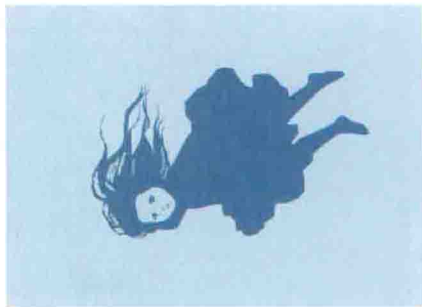
动势可以营造画面气氛，调动起观者的视觉趣味。创作者可以运用一些表现手法来营造画面动势。如在插画中绘画一些有生命力的物体或者采用一些有走向性的点、线、面等。

如图3-66所示，该插画作品在蓝色海洋

的背景中，穿插一些气泡在画面之中，气泡呈上升状，给人一种流动感。再者，人物沉入水中的姿势呈倾斜状态，给人一种向下坠落的感觉，让人心生怜惜之情。

a 插画图示

b 插画缩略图

图3-66 表现动态的插画作品

4.1.6 卡通风格

卡通表现风格是观者最为熟悉和最常接触的插画形式，卡通作品以漫画和动画为主，卡通风格能够带给观者更具趣味性的视觉感受，可爱的造型能受到较多观者的喜爱和关注，画面元素多以夸张、可爱、独特的形式展现，

也有以写实形式展现的卡通风格插画。如图4-25、图4-26所示，插画作品是以可爱的设计风格展现的卡通插画；而图4-27则是以较为写实的设计风格进行的卡通插画设计。

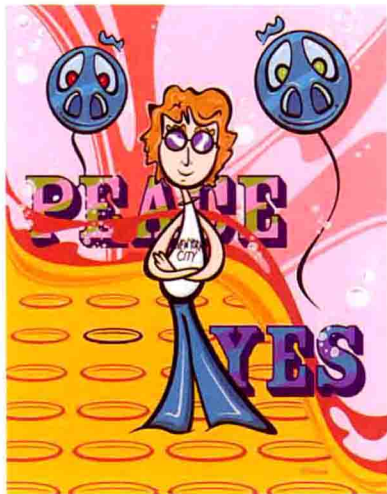

图4-25 色彩明快的卡通插画

图4-26 以海绵宝宝为主题的卡通插画

图4-27 写实风格的卡通插画

卡通风格的插画在画面设计上更具自由度，也更能满足观者的不同需求，同时也融合了设计感与美感的特点，能更好地吸引观者目光，并给观者留下深刻的印象。如图4-28和图

4-29所示，图片是设计感和美感统一的卡通风格插画设计，能带给观者更为放松、更为自由的视觉感觉。

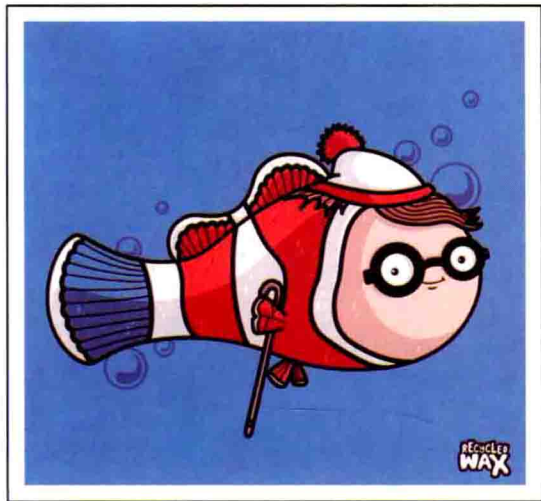

图4-28 美感统一的卡通插画

图4-29 设计感统一的卡通插画

4.2.7 立体表现形式

立体表现形式是指画面中的元素从构图到元素的造型都是以立体形式展现,这样的插画表现形式能带给观者更强烈的空间感,在构图上也显得更为饱满,在画面元素的造型上和光影效果上也更为出色,能带给观者更完美、更

形象、更具有延展性与实体性的视觉感受。如图4-67所示,画面中以完美的构图将空间关系进行了很好的展现,带给观者强烈的立体视觉效果。如图4-68所示则是以画面元素的造型和光影效果进行立体化的画面效果展现。

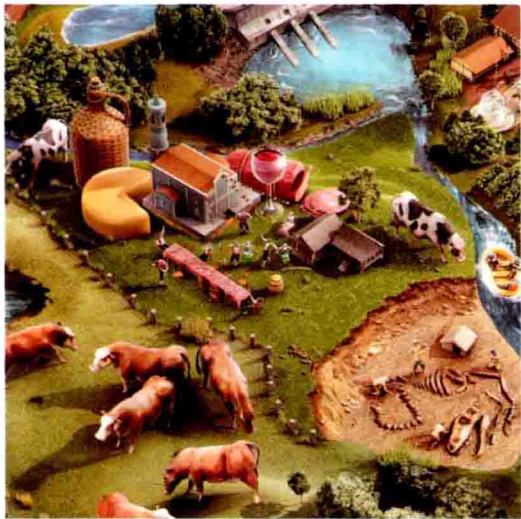

图4-67 通过完美构图表现立体形式

图4-68 通过造型和光影表现立体形式

立体表现形式在很大程度上加强了画面元素的表现力,能够轻松地与其他平面插画区分,是极具特点和辨识度的插画表现形式。

如图4-69~图4-71所示,作者通过运用立体的表现形式使插画表现得更加具有冲击力和表现力,能给观者留下极为深刻的视觉印象。

图4-69 以猫头鹰为主题的立体表现形式

图4-70 以小孩和机器人为主体的立体表现形式

图4-71 以女性肖像为主题的立体表现形式

5.2 手绘插画的绘制工具及表现原理

通过手绘的形式能表达插画的细节感与渐变感,从而让插画层次更丰富、更完美。在手绘插画中不同的绘制工具会产生不同的画面效果,不同的技法表现出来的画面也是各有千秋。在插画设计时,根据不同的插画风格要求,将不同的工具与技法结合,能塑造各具特色的插画形式。

手绘插画要求具有一定的手绘表现能力,譬如对绘制工具的运用以及审美技法的拿捏掌控等。

如图5-20所示,插画运用水彩的渲染效果塑造天空的淡雅风格,表现了清新怡人的城市风景。

图5-20 手绘插画作品

5.2.1 手绘插画的常用工具

准备插画的常用工具是绘制插画的前提条件。首先要了解绘制工具的特性,以及各种工具与不同材料结合产生的画面表现效果,如此才能更好地运用工具来达到想要的画面表现效果。

如图5-21所示,该幅水彩插画使用水溶性彩铅与铅笔在纸张上进行绘制,淡彩的使用让整幅作品显得清新、通透,富有层次变化。根据插画绘制要求的不同,准备不同的绘制工具。如图5-22所示,设计者运用铅笔与丙烯在木纹板上作画,使其产生具有自然纹理的色彩变化效果。

图5-21 淡彩插画作品

图5-22 丙烯插画作品

图5-27 水溶性彩铅

图5-28 油画笔

图5-29 水粉排笔

4. 颜料

颜料是描绘插画表象的工具，用于绘画的颜料主要有水粉、油画、水墨和丙烯等。其中丙烯具有上色快、色彩艳丽等特点。如图5-30

所示，丙烯颜料色彩鲜润、饱满，所绘作品能快速干燥，易长久保存。如图5-31所示为水墨画颜料。

图5-30 丙烯颜料

图5-31 水墨画颜料

5. 网纸

在整幅插画的局部通过网纸，运用刮网技术、重叠角度等方式使其产生具有特殊效果的花纹网点图案。如图5-32~图5-34所示是三种

不同效果的网纸，这些网纸能在插画中丰富画面的内容，同时保护原稿画的完整。

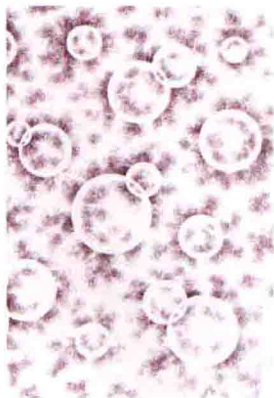

图5-32 梦幻效果网纸

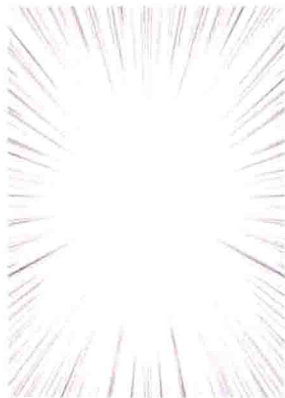

图5-33 光芒效果网纸

图5-34 细纹效果网纸

6.1.4 人物立体感的绘制原理

插画的光影具有很强的表现力，它不但能够增强人物的立体感与真实感，还可以表现出特殊的艺术氛围。下面我们将从投影的基本画法、常见的投影方式、镜像投影、光影的特写4个方面进行讲解。

1. 投影的基本画法

在投影的绘制中，要分四步进行，分别为确定光源位置、观察人物高度、确定投影终点、全面绘制。投影为真实人物的压缩和拉伸效果，要和主体人物有一定的相似性，还要从色彩上和主体人物作出区别。如图6-33~图

6-35所示的人物投影效果，设计师首先根据光源、人物高度、人物透视关系确定投影的形状和长度，然后再进行细致刻画，插画给人一种真实、生动、形象的视觉感受。

图6-33 光源来自右侧的人物投影表现 图6-34 光源来自正前方的人物投影表现 图6-35 光源来自左侧的人物投影表现

2. 常见的投影方式

常见的投影方式有两种，分为地面投影和障碍物投影。地面投影就是以地面为承影媒介的投影，而障碍物投影有一部分或者大部分落在了障碍物上。如图6-36所示的墙面投影，

这种投影增加了插画的生动性与幽默感。如图6-37所示为地面投影，投影全部落在了地面上，人物在投影的衬托下具有很强的立体感。

图6-36 墙面投影

图6-37 地面投影