

插画设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Illustration
DESIGN

- 易锋教育 总策划
- 杨倩 编著

面向“十二五”数字艺术设计规划教材

插画设计

原理与实践

The Principles and
Practices of Illustration
DESIGN

◎ 易锋教育 总策划 ◎
◎ 杨倩 编著 ◎

印刷工业出版社

内容提要

本书通过丰富的知识要点、直观的概述信息、典范性的应用鉴赏介绍插画设计的原理与实践方法。全书共7章,内容包括插画设计基本知识、插画设计的图形语言、色彩是决定插画基调的重要方式、插画构图应遵循节奏美感、插画设计的创意表现、现代插画的实际创作模式和综合实例大演练。本书的结构特点是在每个知识点前都加入了带有概括性质的学习情景,并提供设计缩略图分析和设计创意点描述,可在接触设计原理之前就能透过该情景对全小节的内容进行简略认识,然后配合大量经典案例的展示与分析,科学、直观地介绍每个知识点,力求将知识点与实际应用紧密结合,帮助读者快速有效地掌握插画设计在实际操作中的应用技巧;中间还穿插了经典案例的对比分析,通过相同案例不同方案展示不同效果。每章的最后还配备了设计应用展示性质的动手做实践操作和课后实践练习,通过对一些优秀设计作品的拆解式分析巩固该章中学到的所有知识。本书最后一章是一个实际案例的完整制作过程,让读者能够体会企业真实案例的工作流程和设计思路。

本书图文并茂、观点明确,通过对大量经典案例的学习与实践,可以有效提升读者自身的创作与鉴赏能力,帮助读者掌握插画设计的应用法则。本书可作为本科和高职高专院校设计相关专业以及设计领域培训班插画设计课程的教材,也可供广大从事设计相关行业的人员参考使用,还可供初学者和设计爱好者自学使用。

本书提供电子课件和电子教案,读者可在印刷工业出版社网站(www.pprint.cn)下载。

图书在版编目(CIP)数据

插画设计原理与实践/杨倩编著. —北京:印刷工业出版社, 2013.6
ISBN 978-7-5142-0811-5

I. 插… II. 杨… III. 插图(绘画)—绘画技法 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第060024号

插画设计原理与实践

编 著: 杨 倩

责任编辑: 张 鑫

执行编辑: 王 丹

责任校对: 岳智勇

责任印制: 张利君

责任设计: 张 羽

出版发行: 印刷工业出版社(北京市翠微路2号 邮编: 100036)

网 址: www.keyin.cn www.pprint.cn

网 店: [//pprint.taobao.com](http://pprint.taobao.com)

经 销: 各地新华书店

印 刷: 廊坊市蓝菱印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 285千字

印 张: 11

印 数: 1~4000

印 次: 2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

定 价: 49.00元

I S B N: 978-7-5142-0811-5

◆ 如发现印装质量问题请与我社发行部联系 发行部电话: 010-88275709

PREFACE

前言

插画在中国俗称插图，是文字的一种补充，具有很强的审美性与实用性。随着经济与社会的发展，特别是艺术流派多元化的影响，插画已从美术作品中分离而出，成为一种独立的艺术形式。它不仅是文字的插图，而且是插画师对世界理解的一种图画形式。

插画设计是美的表达，设计师可以创作出清新、浪漫、秀丽、厚重、肃穆、质朴、淡雅、深沉等各种艺术风格的插画作品。然而，这些作品的创作需要一定的方法和技巧，本书会据此一一解析，力求让读者对插画设计有更深入的理解，创造出优秀的插画作品。

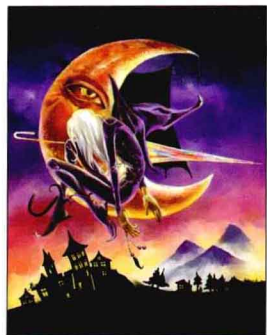
本书是企业一线设计师和院校教师集体智慧的结晶，汇集了丰富的实战经验和教学经验，解决了学习插画设计但不知未来企业真实需求的问题。本书在表述方式和结构上非常有特色，在每个知识点前特意加入了带有概括性质的学习情景，使读者在接触设计原理之前，透过该情景就能对全小节的内容进行简略认识；每章都添加了动手做案例环节，让读者理解如何学以致用。同时每章还有设计应用展示性质的课后实践练习，通过一些优秀的设计作品巩固自己在这章中所学到的所有知识。本书还设计了一个对比分析的环节，通过相同案例以不同方案展示不同效果，以飨读者。

本书分为7章，详细讲解插画设计基本知识、插画设计的图形语言、色彩是决定插画基调的重要方式、插画构图应遵循节奏美感、插画设计的创意表现、现代插画的实际创作模式等内容。

第1章介绍了插画的基础知识，分别讲解了现代插画的特点、分类以及绘制技法，为后面的学习奠定了良好的理论基础。

第2章和第3章则把重点放在了图形语言和色彩表现的解读上，通过对插画的视觉构成要素的讲解，使读者从图形到色彩、从风格到样式深入了解插画元素的应用。其中，第2章围绕插画图形的种类和创作风格，学习插画的创作方式及编排形式。第3章则围绕色彩的个性和特色深度解析色彩的搭配方式，教会读者借用色彩来表现插画的情感，传递信息。

第4章主要介绍的是插画的构图原则，通过本章的学习，可以使插画创作中的构图更加科学、合理，并具有一定的节奏感与韵律感。

PREFACE

第5章重点讲解插画的创意表现，通过对创意思维重要性和多样性的介绍，使读者进一步了解创意思维的表现手法，并合理运用于插画设计中，将作品设计得更为完善，更具有冲击力。

第6章以插画的创作模式为教学重点，围绕人物角色的设定、动物角色的设定和场景的设定等内容对绘制模式进行详细讲解，通过有针对性的案例，由浅到深、循序渐进地对插画角色和场景进行介绍。

第7章是一个综合实例大演练，帮助读者进行统筹性的学习，使其在理清思路的同时，学会综合运用插画设计要素的基本知识点，了解企业一线设计师进行实际产品设计的思路和方法。

本书以任务和实例进行引导，易读易懂，可作为本科和高职高专院校相关专业、设计领域培训班插画设计课程的教材，也可供广大从事设计等相关行业的人员参考使用，还可供初学者和设计爱好者自学使用。希望读者在了解书中所包含的知识要领后，提升自身的创作与鉴赏能力。

本书由杨倩编著，参加编写工作的还有李杰臣、刘琼、李德华、秦加林、朱淑容、徐文彬、赵冉、柏梅、王永红、陈晓莉、李江、陈茜、黄峻涛、罗梦丹等，感谢他们的努力。

本书由易锋教育总策划，读者若有任何意见和建议，可随时联系我们，联系QQ是yifengedu@126.com，亦可直接发送邮件到此邮箱，我们将尽快回复。本书提供配套电子课件和电子教案，读者可在印刷工业出版社网站（www.pprint.cn）下载，也可通过上述联系方式联系我们索取。

由于时间仓促，加上编者水平有限，书中不足之处在所难免，望广大读者批评指正。

编者

2013年4月

目录 CONTENTS

Chapter 01 学习插画需要了解的基本知识

1.1 现代插画设计入门 2

学习情景：富有现代气息的商业插画设计 2

任务一 了解插画的功能特点 3

任务二 分清不同插画种类的风格特征 5

1.2 插画设计的前期准备工作 9

学习情景：深受儿童喜爱的卡通插画设计 9

任务一 为插画做好前期定位 10

任务二 从多方面收集灵感元素 12

1.3 掌握现代CG插画和 手绘插画的绘制技法 14

学习情景：干脆利落的现代商业插画设计 14

任务一 熟悉现代CG插画的两种类别 15

任务二 认识CG插画的常用软件 16

学习情景：富有丰富肌理质感的手绘插画作品 17

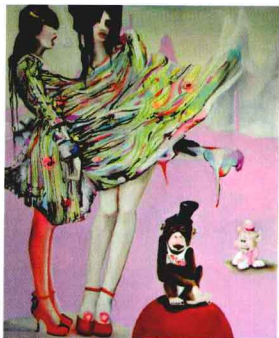
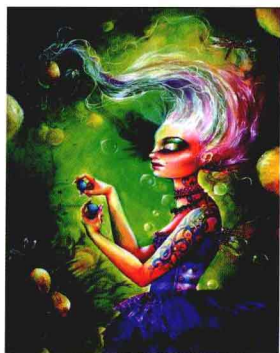
任务三 熟练运用手绘插画的常用工具 18

任务四 明确手绘材料的表现技法 20

任务五 熟悉手绘插画的常规创作程序 21

动手做 时尚杂志插画的制作 23

课后实践练习 25

Chapter 02 插画设计中的图形语言

2.1 学会用图形说话 30

学习情景：传递较多信息的插画作品 30

任务一 了解插画图形的不同种类 31

任务二 抓住插画图形的风格面貌 35

2.2 插画图形的创作方式 39

学习情景：相辅相成的插画图形表现 39

任务一 掌握基本的图形创作方式 40

任务二 通过结构变化创作独特的图形样式 41

2.3 图形的编排形式 45

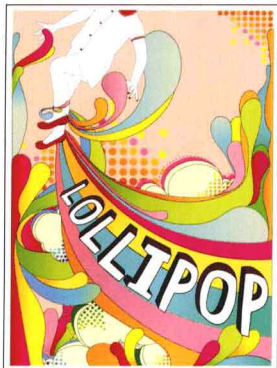
学习情景：充满个性的平面作品设计 45

任务一 掌握基本的图形编排方式 46

任务二 注意图文间的融洽关系 48

动手做 利用图形语言制作精美插画 ... 51

课后实践练习 53

Chapter 03 色彩是决定插画基调的重要元素

3.1 试着用色彩烘托插画情绪 56

学习情景：营造童趣氛围的插画设计 56

任务一 通过色彩意象表现个性鲜明的插画印象 57

任务二 利用色调控制插画的整体倾向 62

任务三 结合色彩心理表现不同的插画情感 63

3.2 掌握永不出错的色彩搭配方式 66

学习情景：表现张扬个性的时尚插画设计 66

任务一 结合色彩三要素进行配色 67

任务二 注意色彩运用中的协调搭配方式 70

动手做 利用丰富的色彩制作时尚插画 ... 73

课后实践练习 75

Chapter 04 插画构图应遵循的节奏美感

4.1 插画构图的创作原则 80

学习情景：注重空间层次的插画作品 80

任务一 使用点线面进行构图 81

任务二 通过构图明确插画主题 83

任务三 注意构图过程中的空间表现 86

4.2 插画构图与节奏的整合 90

学习情景：展现流畅视觉效果的插画作品 90

任务一 选用常见构图方式使画面节奏均匀流畅 91

任务二 结合视觉流程增强构图的节奏韵律 94

动手做 利用构图与视觉流程制作插画 ... 97

课后实践练习 99

Chapter 05 插画设计的创意表现

5.1 创意是插画设计的关键环节 104

学习情景：滑稽有趣的插画情节设置 104

任务一 明确创意思维在插画设计中的重要性 105

任务二 灵活运用多种创意思维模式 107

5.2 现代插画的创意表现手法 111

学习情景：令人无限遐想的创意插画作品 111

任务一 从艺术手法上实现创意表现 112

任务二 从功能上实现创意表现 119

动手做 运用创意表现手法

制作趣味插画 126

课后实践练习 129

Chapter 06 现代插画的实际创作模式

6.1 人物角色的设定与绘制模式 132

- 学习情景：注重细节表现的人物插画设计 132
- 任务一 熟练掌握人物角色的结构比例 133
- 任务二 强调人物的表情变化 137
- 任务三 注意人物造型及立体感的表现 139

6.2 动物角色的设定与绘制模式 142

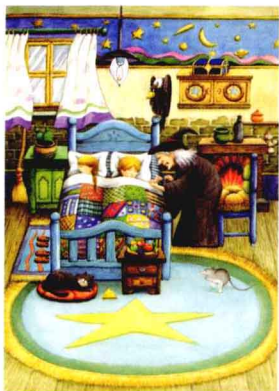
- 学习情景：给人憨厚印象的动物插画设计 142
- 任务一 了解动物角色的绘制模式 143
- 任务二 熟知动物造型的绘制模式 145

6.3 场景的设定与绘制模式 147

- 学习情景：其乐融融的商业插画展示 147
- 任务一 把握不同场景的绘制方式 148
- 任务二 抓住场景的透视技巧 150
- 任务三 对场景细节进行细致刻画 152

动手做 绘制可爱的人物组合插画 ... 155

课后实践练习 157

Chapter 07 综合实例大演练——时尚动感的卡漫插画

- PART 1 背景制作 163
- PART 2 图形绘制 165
- PART 3 文字添加 168

Chapter

01

学习插画需要了解的基本知识

◆ 现代插画设计入门

现代插画以其功能特点来表明其存在的意义与作用，各种不同风格特征的插画所传递的画面情感也是迥异的。

◆ 插画设计的前期准备工作

做好前期准备工作是插画设计的基础步骤，只有做好了充分的准备才能有的放矢地制作出艺术与作用兼备的插画作品。

◆ 掌握现代CG插画和手绘插画的绘制技法

绘制技法是辅助思想的表达工具，熟悉掌握技法与设计软件能更好地完成插画的最终设计与制作。

1.1

现代插画设计入门

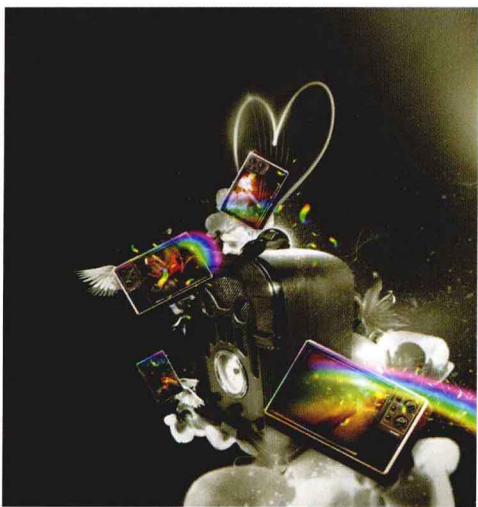
随着现代社会的发展,现代插画以新的形式出现在生活中的各个领域,而现代插画的表现方式也具有时代性。在本章的学习中,从了解插画的功能特点入手,分清不同插画类型的各种风格表现,为后面更深入的学习打下基础。

学习情景	富有现代气息的商业插画设计
工作任务	任务一:了解插画的功能特点 任务二:分清不同插画种类的风格特征
任务导入	选择富有现代气息的商业插画设计作品,来直观展现插画的表现形式与内容,并对其进行功能与特点分析,以此引导读者了解现代插画,对插画的未来发展动向有一定的认知

学习情景:富有现代气息的商业插画设计

该幅商业插画以大面积的灰色调为背景,在无彩色背景的衬托下,少许缤纷的光影效果将产品形象鲜明、直接地展现出来,对产品起到良好的宣传作用。

描述1

沉稳的设计风格

画面选用大面积的灰色调做背景,在第一印象上便建立了沉稳、大气的视觉感受。

描述2

直观的图像内容

插画内容鲜明、直接,以具象的相机图像直观反映了插画的表现主题。

描述3

针对性较强的内容设计

插画主要针对时尚的年轻群体,因此在设计时会选用光影特效及有质感的产品进行表现。

描述4

绚丽、缤纷的色彩运用

少量的缤纷色彩在灰色调衬托下更加鲜明,增加了画面的艺术美感,同时也传递了相机良好的色彩分辨性能这一信息。

任务一 了解插画的功能特点

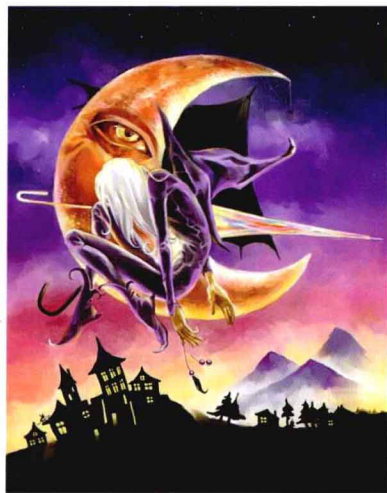
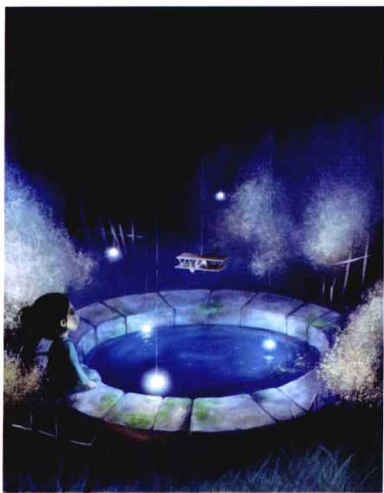
插画以图画形式辅助阐述画面的内容主旨，以其独有的功能来透露设计者的主观意识与精神追求。现代插画主要以直观性的画面、具有感染力的画面感知性、艺术与文化价值结合的审美性，以及应用上的广泛性被运用于文化活动、社会公共事业、商业活动等领域。插画以其独特的艺术特性发挥了强大的社会实用功能。

1 直观性

插画有别于其他绘画形式，它具有鲜明、直观的视觉特性，能够以画面表现内容并反映相应的信息，而观者通过对画面的阅读便能大致理解设计师欲表达的内容与主旨。

① 左图插画以恬静地沉睡于自然之中的少女形象来反映人与自然的和谐之美，传递出设计主旨——对世外桃源般环境的向往。右图以鲜艳、绚丽的色彩营造美好又充满神秘气息的奇幻世界，表达了奇幻世界的美好。

2 感知性

插画是设计师对微观世界的探索和人物内心世界的刻画与表达，通过插画的画面表现形式能使观者对插画的色彩运用、风格表现、内容主旨等方面进行视觉上的感知，继而产生思想与认识的升华。

① 左图以蓝色调为主，坠落的光源体以及充满好奇心的孩童营造了充满神秘感的童话氛围，能使人感知到世界的宁静与美好。右图中，动作诡异的巫师与静谧的夜空给人神秘而另类的心理印象，能激发人们的好奇心。

3 审美性

艺术来源于生活，插画作为视觉传达形式之一，也需具备审美的特性。

现代插画美感的表达角度是多方面的，如通过朦胧、具体、含蓄、直接等画面形式，来展现画面的情节美、形式美、意念美等内容。审美角度的不同给人带来的欢乐、低调等视觉与心理感受也是不同的，因此得知，审美具有多样性。

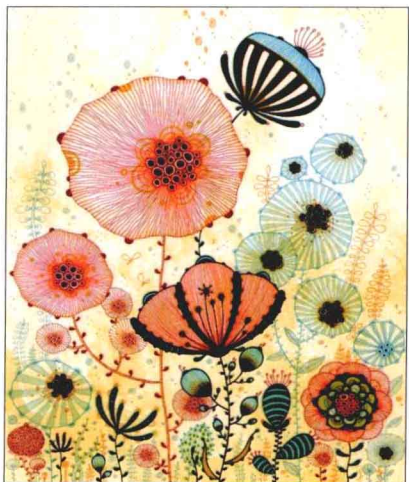
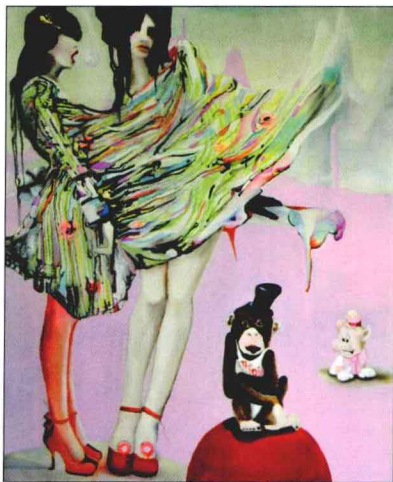

该幅作品由点、线、面构成，结合点的不同大小、组合和色彩搭配，给人一种绚丽多彩的视觉感受。其次，大面积丰富的图形与左侧刻意的留白，使画面形成繁简对比，审美性十足。

4 广泛性

插画的广泛性主要体现在制作材料的广泛与表现形式的多样，以及传播形式的多样性上。

现代插画中，形式的多样性需要具体分析插画的受众群以及表达风格才能确定，并配以合适的素材来辅助才能完成插画作品。

左图通过水墨形式渲染作品，使插画中时髦女性形象得到最大化的表现。右图通过水墨、水彩两种画法的结合运用，使其呈现出多样化的艺术效果。

归纳 总结

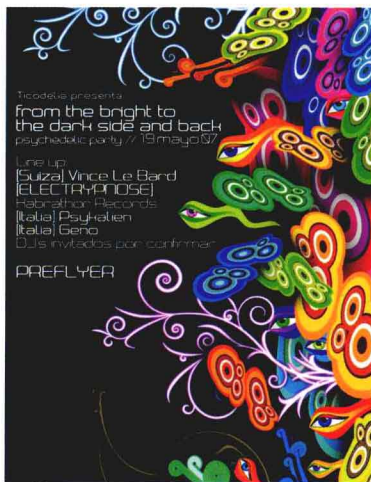
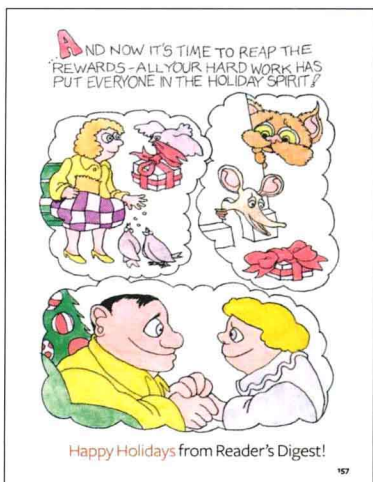
通过具体分析插画的功能与特点，对其有深刻的认识，并从本质上了解插画的作用与意义，帮助读者在实际设计中能更好地设计插画。

任务二 分清不同插画种类的风格特征

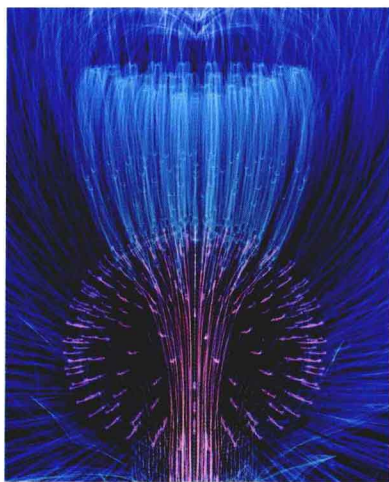
随着社会发展的多样化与具体化,插画的表达种类也更加多种多样,如时尚类插画、商业类插画、公益类插画等。不同种类的插画,对插画的具体要求也各不相同。如文学艺术类和少儿读物类插画要求画面应具备一定的故事情节与内容,而商业类的广告插画与产品包装插画则需要具备商业的宣传特性等。总之,具体情况不同,插画的表現风格也会迥异。

1 文学艺术类

文学艺术类插画分为两种,一种是为文学作品的内容和情节而设计的插画,对文字进行补充和说明。另一种是以丰富文学作品的内容为目的而设计的精美插画,插画内容与文学作品不一定有必要的联系,主要用于装饰和美化版面。

左图以情节式的插画来辅助文字内容的表现,对文字进行了很好的画图说明,易于理解。右图利用色彩丰富且造型抽象的图形对画面进行装饰,插画内容与文字内容无关,只起到了美化版面的作用。

以上两幅插画分别展示的是概念飞行器飞行场景以及电脑光感控制技术,通过对画面进行精细的刻画以及使用统一的色调模式展现科技感十足的场景效果,给人身临其境般的真实感受。

2 科学技术类

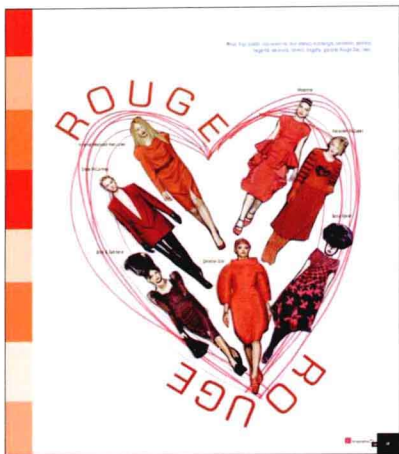
科学技术类插画是指画面表现为科学技术性内容的插画,主要指太空领域、原子生化领域以及光学领域等高新技术方面的插画。

科学技术插画具有强烈的时代性,多以现代概念表达工业性主题或科幻性较强的场景,从而给人较强的科技感与时代感。科学技术插画以独特的视觉形式向人们展现真实的世界,从而给人较强的视觉冲击力。

3 时尚杂志类

时尚杂志类插画是以表现时尚内容亦或是表现时尚理念而设计的插画。

时尚是对高品质生活的追求，也是现代潮流与个性的体现，时尚插画师根据对时尚的不同定义，对插画的表现方式也不同。通常情况下，画面以表现流行、前卫、时尚、奢华、高端、另类等方式为主，从而反映人们对个性的追求。

上方左图通过对打扮时尚的女性进行动态描绘，从而展现女性的曼妙身姿与前卫个性。右图将时装展模特照片与简洁的线条结合，以呈现尖端的时尚态势。

左图通过对仙人掌、蘑菇、小鸟等元素进行拟人化的描绘，来颂扬和谐自然的主题。右图中，手拿魔法瓶的小男孩的表情洋溢着欢乐，展现孩童世界的天真、美好。

4 少儿读物类

少儿读物插画是针对儿童而设计的插画形式。

儿童具有天真、活泼、单纯的特点，因此少儿读物的插画大多以童真、浪漫的卡通形象表现，并以此展现欢乐、和谐的画面。

5 商业广告类

商业广告类插画是指以商业宣传为主的插画表现形式。画面主要围绕广告主题进行设计，从而达到宣传的目的。

商业广告类插画以视图形式来引起人们对商业信息的关注，从而使产品与企业实现价值的最大化。

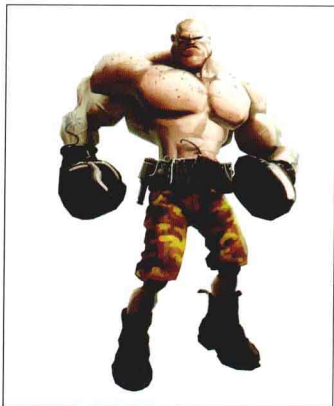
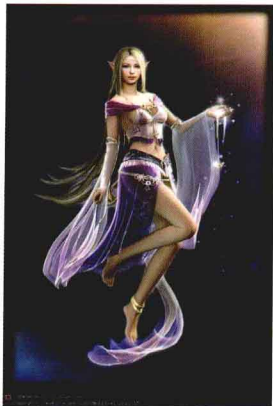
左图将商品形态作为插画的内容，直观地展现产品的外形特征，达到了品牌宣传的目的。右图中，设计者通过对手执糖果少女的描绘，以其甜美的形象来暗示糖果的香甜口感，达到了对糖果的宣传效果。

- ① 上图中产品的外壳以矢量化的娴静女子形象和花纹作为图像内容，以此来展现女子的时尚与美丽，使产品外壳本身具有了强烈的时尚气息。

7 动画游戏类

动画游戏插画包括动画插画与游戏插画两种，其中动画插画主要是针对动画的放映及其衍生品进行的插画设计，而游戏插画是为宣传游戏而进行的插画设计。游戏具有娱乐的特性，因此要求插画要有强烈的视觉冲击力，只有美观、新奇、刺激的视觉效果才能激发人们玩游戏的欲望。

- ① 两幅动画游戏类插画中，在对女性角色的设计上多从性感、美貌的角度出发，其中飘逸的头发与服饰都是女性造型的一大特点。对于男性角色多以强壮、威猛为主，在男性肌肉和神态的表现上会大下功夫。

- ① 以上两幅插画分别对卡通人物形象、情境进行详细描绘，左图中夸张的人物表情和动态给人以新奇感。而右图中的海绵宝宝喜悦的表情和跳跃的动作，给人以幽默的喜感，深得儿童喜爱。

6 产品包装类

产品包装类插画是指运用美观而新颖的图像对产品的包装进行装饰，以此使产品具有较高的视觉吸引力，最终促使人们产生购买的欲望。

产品包装插画与产品本身应互为一体，即以包装体现产品的特性，以产品特性深化包装形象。如在饮料包装插画设计中，以亮丽的色彩以及形象的图像来体现饮料的口感。而在表达具有浓厚文化、历史气息的产品时，运用恰当的古典元素作为包装插画的素材，以表达其悠久的历史感，譬如酒、茶叶等产品包装的插画设计。

8 卡通漫画类

卡通漫画类插画包括卡通类插画以及漫画类插画两种，两种插画均采用夸张的手法，对人物形象进行塑造，从而呈现清新、幽默、搞笑、新奇、怪诞、可爱、活泼等风格迥异的插画画面。

对比

分析

插画的表达方式不当会降低插画的表现形式与功能,使其显得无感染力,与表达主旨脱节。以下面女子时尚杂志插画为例,通过纠正插画中的问题所在,打造符合时尚主题的插画作品。

对比点1——

暗淡的人物形象

画面主体人物形象色彩暗淡,无鲜明的个性特色与时尚感,画面表现效果不足。

对比点2——

不恰当的背景衬托

冷色调背景更适合表现冷静、沉稳的男性形象,与画面中的时尚女性形象稍显不符。

或许,这样设计更好……

解决1——

将人物形象重新配色,选用高纯度的红色及高明度的黄色为女性服饰,使人物显得俏丽、时尚,富有女人味。

解决2——

鲜艳而错落的暖色调背景与人物着装相呼应,提高画面注意力的同时,也使画面表现更加合理。

个性鲜明的人物形象

鲜亮的背景色彩

配图参考