

日 本 最 新 设 计 模 板

人民美术出版社

【日】夏井芸华 编著

550幅日本精彩设计

30个设计模板

180组色彩设计模板

30套设计规则与禁忌

180个经典案例解析

插画设计

最新日本设计模板

人民美术出版社

【日】夏井芸华 编著

550幅日本精彩设计

30个设计模板

180组色彩设计模板

30套设计规则与禁忌

插画设计

图书在版编目 (C I P) 数据

日本最新设计模板. 插画设计 / (日) 夏井
芸华编著. —北京: 人民美术出版社, 2009.5
ISBN 978-7-102-04640-2

I. 日… II. ①夏… III. ①艺术—设计—日本
②插画—设计—日本 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第073968号

日本最新设计模板——插画设计

出 版: 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

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

编辑部: (010) 65122581

发行部: (010) 65252847

(010) 65593332

编 著: 夏井芸华

编 辑: 冯 元

责任编辑: 胡晓航

装帧设计: 冯 元 大 凤

责任印制: 赵 丹

制版印刷: 影天印业有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2009年5月第1版 第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/32 印张: 7.5

印 数: 1—3000册

ISBN 978-7-102-04640-2

定价: 38.00元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

导言

这套《日本最新设计模板》丛书，首批推出版面设计、色彩设计、字体设计、插画设计、标志设计、POP设计6本工具书。这是编著者将多年研究成果集集成册，以作为从事专业教学和学习的教师、学生、专业人士学习与研究之用。

这套丛书，从视觉设计的角度出发，希望能够成为人们经常使用的图书、杂志、标志、广告、POP、DM等学习和参考的书籍。其中的每一本都以大量的实际案例进行仔细的分析，使读者可以根据这些解析对作品进行比较和理解，使之更容易被领会，这正是这套工具书的最大特点。

《版面设计》着重对海报、DM、POP、书籍等印刷品的设计和运用进行解说，因为“版面设计”存在于人们生活的方方面面，哪怕是非常简单的文章中，也同样离不开版面设计。例如，名片设计看起来很简单，但是，是横排还是竖排，名字放在哪里，地址又放在哪里，字体需要多少、大小……这一切都是必须思考和重视的。再以比较复杂的海报设计为例，要注意的方面就更多了，比如图片如何放置，广告语是横排还是竖排，从顶端开始往下排还是从底部开始往上排，或者是从左往右排，等等。即使决定从右边开始排起，那么上下左右页边距应该是多少，文字的颜色又将怎样处理……对于版面设计者来说，这些都是版面设计中不可回避的问题，也是必须注意的事项，直接影响到最终的印刷效果。特别是最近，海报、杂志、POP等方面的设计越来越漂亮，这都是与版面设计的进步密不可分的，当然这也是社会对于设计师的要求。

《色彩设计》着重从色彩的表现角度进行分析，应该说，对于色彩的设计没有一成不变的规定，也就是说，即使是针对色彩的研究也不应该对色彩进行限定，而应该将色彩的使用特性作出深入的破解，介绍给读者，这一点很重要。喜欢什么色彩，不喜欢什么色彩，对于个人来说，当然是自由的，每个人都有选择的权利。在这本书里对于色彩进行分析和讲解，并不是要对色彩作出规定和限制，而希望帮助读者恰当地将色彩运用在设计中。对于不同的色彩，分别给予优秀或者劣等的评价是不可能的，也是不正确的。对于同一种色彩的感觉，依据每个人不同的心理体验、审美经验和文化背景，也会有不同的结果。甚至同一个人有时对一种颜色相当有好感，有时又会相当反感。这并不是色彩本身发生了变化，而是人们的心理发生了变化。色彩在我们的日常生活中是非常重要的，而设计师只有更多地了解各种人群对于色彩的认识及色彩的象征意义，才能够更加自由地运用色彩、表现色彩。

我们知道，文字的发展具有非常悠久的历史，在《字体设计》这本书中，着重于对文字的运用方面进行解说。目前，在视觉设计领域，包括包装设计、家居环境设计等方面，都与文字有着相当密切的联系。文字的本身也以一种特殊的符号，而活跃在人们日常生活的方方面面。相同的字体加以不同的组合可以产生不同的信息，传达不同的情感。我们通过版面编排设计、平面广告设计中的字体运用，以及其他各种视觉设计进行分析、说明，介绍设计师成功的经验，让大家能够看到设计师的用心。同样，也将我们所熟悉的字体运用不同的方式尽量展现出来，让人们能够在千变万化的设计作品中理解设计的意义与意图，从而也让人们意识到文字在设计中不可或缺的作用，同时也为视觉和文字设计师能够更加自由地从事实践活动而提供了很多实例。

《插画设计》主要研究插画的风格与应用。“插画”在英语中是Illustration，有

“说明图”的意思，其历史非常悠久。在此专辑中，对插画的现代运用进行了分类。由于现代经济的发展，插画在我们的生活中以复杂多样的形式而无所不在。插画的意义也不再停留在说明图的层面，而已经演化成为人们对于世界的理解和表现的工具和手段。特别是由于印刷技术的发达，插画领域也得到空前发展，而插画的内容和形式也都体现了艺术性。人们已经不再满足于插画本身的设计，而是更多地追求个性的表达，有可爱型的插画，也有古怪型的插画，有时还会出现丑恶型的插画。今天的插画更加突出可爱的感觉，正是由于这种可爱感，使插画的风格在现在的社会得到广泛认同，这正是插画设计为什么越来越被人们重视的主要原因，这也是本专辑研究和分析的主要方面。

《标志设计》着重分析标志的类型和特点。对于一般的公司或者单位，标志就像人的名字一样重要，因为标志已经成为凝结公司特点的符号。有的用图形，有的用文字，主要都是让人们快速地认识这个公司的特点和性质。这一活动是20世纪50年代在美国首先发起的。之后在80年代，一些发达国家也开始制定相关的标志，并且成为世界的流行趋势。在现代标志设计中，主要是借助文字和图形进行设计，而汉字的最大特点就是象形性，只要一个字就能够说明问题，比如吃、穿、住、行——标志恰恰具有这种功能，让人一眼望去就能够非常明确地了解公司的理念，从而产生一种信赖感和安全感。为了达到这一目的，设计师就会在图形中选择最重要的特点进行设计，力图在最短的时间里，让人们非常明确地感受到设计者想传达给读者的意图。除了能够准确地传达意义之外，还要能够快速记忆。为了达到这一目的，就要好好掌握标志设计的基本原理，以设计出更好的能够被人接受的标志作品。

《POP设计》着重对POP设计形式进行分析。POP主要有促销商品的作用，简单地说是“现在最主要的商品介绍”。随着时间的变化，其“商品”和“表现”的特点都会发生变化，作为促销的商品，“顾客想购买的”和“受人欢迎的”二者关系如何协调是非常重要的。对于消费者不满意的促销页面要进行分析，把不满意的地方进行改进，这样就会设计出更加受人欢迎的促销宣传单。商家与商品对于POP的设计也会有要求，假如顾客发出“怎么看到的总是相同的商品”之类的疑问，这宣传广告中没有对商品进行差异化表现的结果。同样，“商品的表现让人看不懂”“排版和文字也是乱乱的”之类的批评，就是对设计师的不满了。所以，好的设计师或者策划者应该对不同的年龄、不同的对象都有非常清楚的了解，使设计出的促销宣传单更加受人欢迎，这是非常重要的。

这套丛书，代表着我们为中国早日跻身世界设计强国之林，而献上的自己的微薄之力。这套设计类工具书如果能够引起正在学习设计的中国学生、正在从事设计教学的教师，以及各行各业的设计师来共同探讨和研究的话，对于作者来说，将是非常荣幸的。本丛书，都是以欧美和日本最新、最成功的设计作品为案例进行分析和介绍。在当下的设计界，欧美和日本的视觉设计的确走在世界的前列，我们将当今国际上最优秀的作品和好的设计经验介绍给中国的同行，希望能够起到抛砖引玉的效果。同时，对于欧美和日本设计作品的深入剖析，也是为了让中国的设计界人士能够从另一种角度了解当今世界设计的动态，更快、更好、更加全面地融入设计前沿——这正是此套丛书引用世界最优秀的资料的原因所在。在此，深深地感谢书中引用的设计作品对于中国设计教育的支持。

目录

一、表现技法

1. 手绘 2

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 线条/自然/轻松/青春
可爱/精神/特别/自由

精彩贴图

2. 肖像 10

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 线条/色块/朴素/漫画
特写/青年/写真/美人

精彩贴图

3. 立体 18

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 动感/剪贴/单纯/夸张
木质/卡通/童话/色彩

精彩贴图

4. 浮雕 26

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 淡雅/材料/梦幻/明快
漫画/模型/拼贴/装饰

精彩贴图

5. 动漫 34

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 游戏/快乐/少女
少男/人与动物
拟人/连续/平面

精彩贴图

6. 影视 42

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 生活/拟人/食物/漫画
卡通/互动/简单/连续

精彩贴图

7. 网页 50

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 怪物/童话/吉祥物
邀请/简单/常规
导游/抽象

精彩贴图

8. 电脑 58

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 游戏/场景/人物
吉祥物/怪物/创意
摄影/动漫

精彩贴图

9. 当代 66

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 图形/立体/展示/拼贴
面与线/肖像/车/材质

精彩贴图

二、平面应用

10. 辞典 76

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 对比/古典/木雕/模型
水彩画/工笔
超级写实/透明

精彩贴图

11. 摄影 84

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 综合/时代/幽默/卡通
环境/衬托/气氛/线描

精彩贴图

12. 杂志 92

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 夸张/肖像/快乐/随意
写实/水彩/设计/色块

精彩贴图

13. 书 100

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 人物/场景/装饰/肖像
梦幻/构成/童话/图案

精彩贴图

14. 文章 108

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 黑白/豪华/气氛
读物/活跃/明信片
说明/线条

精彩贴图

15. 儿童读物 116

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 欢笑/童话/主题/故事
动物/简单/读物/童趣

精彩贴图

16. 年历 124

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 卡通/抽象/装饰/丰富
立体/组合/幻想/色彩

精彩贴图

17. CD、DVD 132

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 组合/卡通/动物
迪斯尼/软件/剧情
图案/歌手

精彩贴图

18. 标志 140

一般规则/特殊禁忌

案例精解: 线条/传统/怪物/拟人
快乐/气氛/人物/鸟

精彩贴图

19.VI.....148

一般规则/特殊禁忌

案例精解：文件/文档/挂件
日常用品/包装材料
卫生用品/车子/奖品

精彩贴图

20.广告.....156

一般规则/特殊禁忌

案例精解：剪影/文静/立体/五彩
卡通/配角/图案/装饰

精彩贴图

21.电影.....164

一般规则/特殊禁忌

案例精解：幽默/夸张/重复/清新
中心/组合/气氛/简单

精彩贴图

22.戏剧.....172

一般规则/特殊禁忌

案例精解：写实/图案/人物/道具
环境/写真 & 插画
构成/传统

精彩贴图

三、立体应用

23.吉祥物.....182

一般规则/特殊禁忌

案例精解：帽子/朋友/成长
组画/ON & OFF
怪物/水果/蔬菜

精彩贴图

24.包装.....190

一般规则/特殊禁忌

案例精解：金属/塑料/卡通/丰富
透明/系列/传统/饮料

精彩贴图

25.瓶贴.....198

一般规则/特殊禁忌

案例精解：卡通/常规/互动/整体
点线/吊牌/主角/个性

精彩贴图

26.服饰.....206

一般规则/特殊禁忌

案例精解：电脑/手绘/青年/版面
配套/绘画/张扬/人像

精彩贴图

27.橱窗.....214

一般规则/特殊禁忌

案例精解：几何/构成/动 & 静
古纹/材料/人物
移植/画廊

精彩贴图

28.展示.....222

一般规则/特殊禁忌

案例精解：平面/立体/店头
壁面/人物/仿生
灯箱/入口

精彩贴图

29.室外.....230

一般规则/特殊禁忌

案例精解：艺术/气氛/幽默/装饰

一、表现技法

1. 手绘	2
2. 肖像	10
3. 立体	18
4. 浮雕	26
5. 动漫	34
6. 影视	42
7. 网页	50
8. 电脑	58
9. 当代	66

表现技法

手绘

在电脑之前，用手绘好像是唯一的方法，这是一个不争的事实。现在我们还是需要再说明一下，其实人类在产生文字之前已有用手绘的习惯，直到最近由于电脑的普及，对手绘的冲击也是很大的。但在过了一段时间之后，人们又发现了手绘的重要性以及手绘的人情味，尤其是后者，是任何工具都不能代替的，特别是在电脑极其发达的今天，手绘的人情味更加突出，也更加被人们看重了。

手绘

一般规则

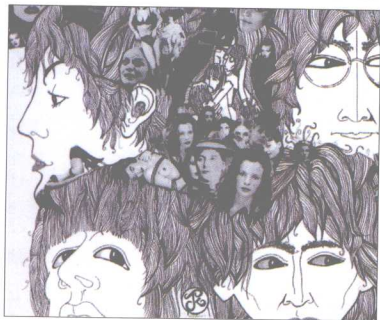
手绘的最大特点就是线的存在，线代表了一个插画师的技术水平，唯有这手绘的线，是电脑所不能提供的，因此也格外被人们看重，而人们判断这张画品质的关键，也是要看画中线的表现质量。当一张非常漂亮的由线组成的画面出现在人们的面前时，人们会赞叹不已——这是一种特殊的怀旧的情感。到目前为止，人们仍然非常注重手绘的插画，就是基于这么一个重要的心理原因。手绘的插画虽然不如电脑插画那么精致，那么多变，但是也正因为它的朴素感，使人们离不开手绘的插画。由于电脑的发展对手绘插画造成的影响，就要求手绘插画追求电脑难以表现的形式和风格，使人们在手绘的风格中能够感受到自然和新意，因此出现了很多很有个性的手绘插画师。

特殊禁忌

由于手绘的插画朴素、自然，含有很多感情的因素，所以，要充分利用好这种元素，使想表达的内容与之紧密联系，这是插画师需要掌握的技巧。目前由于电脑的发达，完全使用手绘的风格已经很少了，一般都是在电脑中进行再加工的比较多。但是，我们还是应该保持手绘插画最原始的风格。

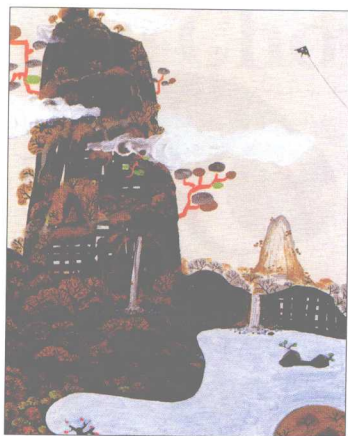
手绘——线条

运用最基本的线条使整个画面相当流畅，线的美丽得到充分的体现。这是手绘风格中非常朴素的一种方法，却也深受大家的喜欢。

● C=99 M=98 Y=76 K=59
R=7 G=22 B=41

1. 头发以各种线条进行表现，很有质感，虽然整个版面似乎都被头发占据，但是其线条的优美却使整个气氛发生了变化，丰富了作品的层次。
2. 眼睛非常有特色，具有点的特性。
3. 整个色调相当朴素，以线条形成了灰色的面，其中却又有特别的细微变化。

手绘——自然

手绘的山的风景虽然感觉有些粗糙，但是却也表现了一种相对而言非常自然的感觉，并因此很有味道，同时在色彩的表现上也很自由。

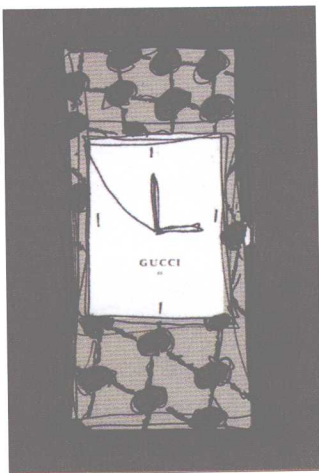

1. 土色在黑的背景下有一种金色的感觉，更让人们联想到秋天的印象。
2. 黑的山形很简洁，金色的装饰使整张作品显得非常丰富。
3. 水的表现很具装饰感，在整张作品中与山的丰富相比，形式相对简单，因而互相衬托。
4. 云的表现也很随意。

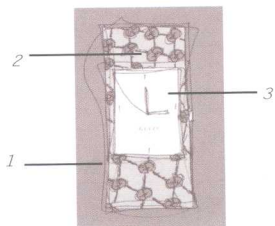
● C=21 M=31 Y=99 K=0
R=211 G=172 B=3
● C=8 M=90 Y=99 K=0
R=231 G=49 B=11
● C=42 M=1 Y=1 K=0
R=141 G=211 B=251

手绘——轻松

非常随便的线条，以灰色进行衬托，看上去非常大方，也让人有一种轻松感，正因为使用了让人放松的方法，所以，感觉很亲切。

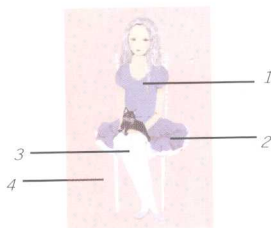
- C=21 M=23 Y=24 K=0
R=211 G=188 B=178
- C=67 M=54 Y=98 K=9
R=84 G=98 B=43
- C=75 M=98 Y=34 K=0
R=111 G=32 B=112

1. 线条运用得非常随便而又轻松，特别是作为品牌的插画时，这种气氛让人们商品的感受更亲切。
2. 灰色的变化很有层次，有一种厚度感，由于在作品中占有了主要部分，所以这种灰色是非常关键的，也是要特别注意的。
3. 整个气氛很有立体和空间感。

手绘——青春

在整个色彩的感觉方面，以粉红色为主，而其中的人物显得特别的秀气和青春。虽然表现风格上相当简单，却也让人感受到了青春的美丽。

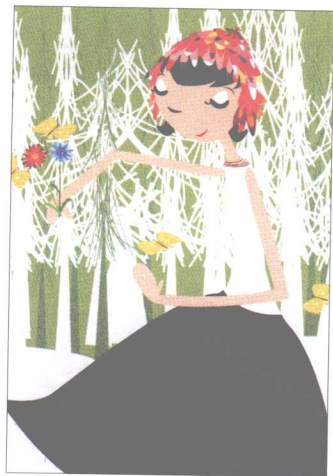
1. 整个蓝色让人感到非常稳重，特别是与背景色的关系，更有一种青春的味道。
2. 线条与色彩结合得很自然，由于是表现少女的神态，使用温柔的色彩显得更加合理。
3. 白色的表现很秀气。
4. 粉色让人感觉温暖，作为背景色，非常重要，对于营造整个画面的气氛是个关键。

- C=0 M=41 Y=62 K=0
R=251 G=168 B=99
- C=89 M=78 Y=38 K=1
R=51 G=78 B=121
- C=11 M=32 Y=31 K=0
R=221 G=177 B=164

手绘——可爱

整个造型相当可爱，深色调为主，尤其是黑色所占的面积很大，使整个版面非常稳重。而人物身上小块色彩的变化更加可爱。

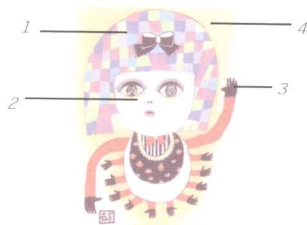

●	C=68	M=54	Y=104	K=0
	R=100	G=121	B=42	
●	C=5	M=98	Y=9	K=0
	R=234	G=34	B=134	
●	C=9	M=0	Y=85	K=0
	R=245	G=254	B=0	

1. 人物的表情相当可爱，虽然细部描写不多，但是整个神态表现得相当好。
2. 粉红色有一种朝气感，虽然在画面中使用不多，但是其色彩效果却是不能缺少的。
3. 绿色充满生气，更由于中间白色的变化使色彩层次非常丰富，而且富有生命感。
4. 黑色中的细微变化也显得很有节奏。

手绘——精神

大大的眼睛、怪怪的身体，整个造型非常可爱，而色彩的表现也显得非常丰富，这种五彩斑斓的精神表现，让人们兴奋莫名。

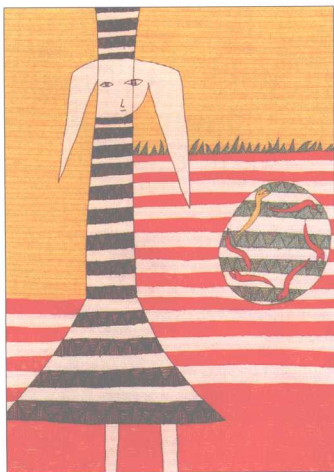

●	C=6	M=9	Y=89	K=0
	R=253	G=222	B=2	
●	C=11	M=98	Y=97	K=0
	R=221	G=11	B=3	
●	C=56	M=21	Y=0	K=0
	R=89	G=187	B=251	

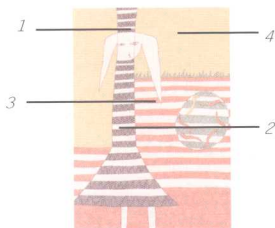
1. 不管是头发还是帽子，总之相当有趣，并用色彩构成的方式打破了人们对头发常规的理解，显示出另类的情趣。
2. 五官的比例也是很可爱的，这种夸张的表现方法却也能够被人们所认同。
3. 手的极度夸张有一种装饰的感觉。
4. 黄色的渐变显得很自然。

手绘——特别

主体是人物还是动物，很难看出来。是的，非常特别，又非常认真的表现风格使整个气氛显得相当有青春的感觉，特别是色彩运用得相当好。

- C=15 M=99 Y=98 K=0
R=200 G=12 B=25
- C=99 M=0 Y=0 K=0
R=0 G=165 B=231
- C=67 M=5 Y=99 K=0
R=43 G=162 B=45

1. 直线的构成使整个画面显得很有装饰性，也很醒目。
2. 红白对比使主角显得相当自然。
3. 灰白的变化与周围统一，显得高级而又很温和。
4. 黄色在这里非常协调，也非常重要，并且影响着整个画面的效果。

手绘——自由

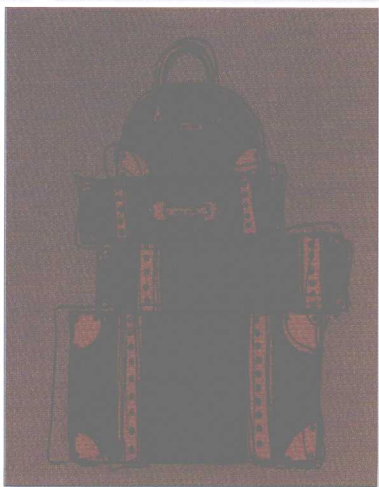
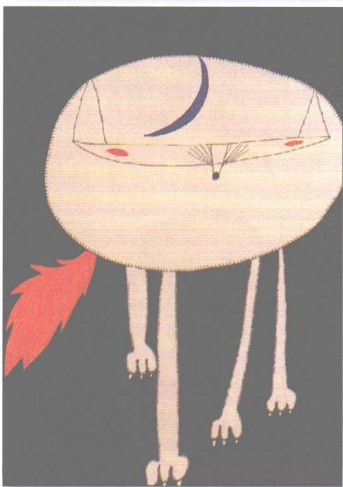
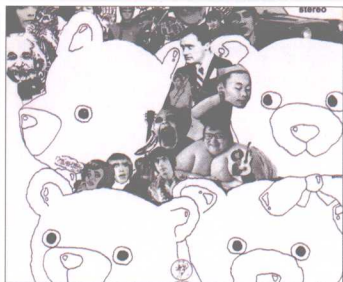
昆虫的世界应该充满自由，因此整个版面上昆虫的分布非常随意而又那么自然。作为点的虫和以线为特点的植物对比非常协调。

1. 不同的昆虫对应不同的色彩，把昆虫与色彩的点互相联系显得很有创意并且很可爱。
2. 线条的表现也很有趣自然，特别是作为自然的线条出现时很有亲切感。
3. 整个色彩非常清淡，把绿色调的昆虫衬托得更加随和。
4. 白色使气氛更有生气。

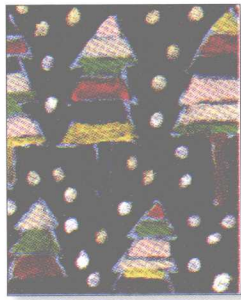
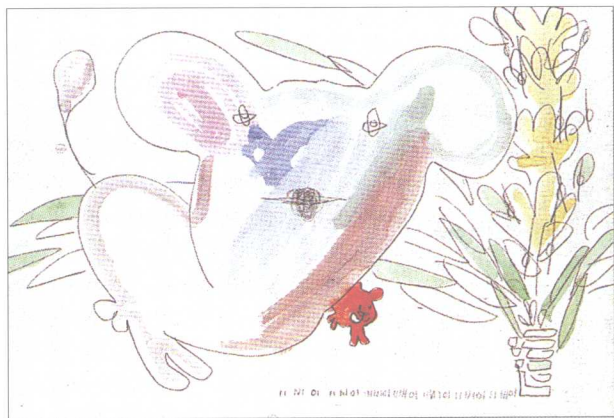
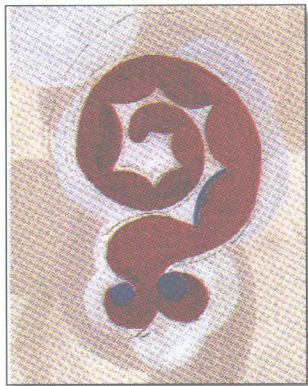
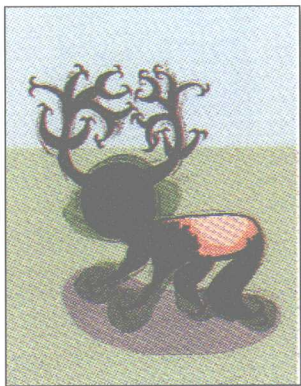
- C=50 M=10 Y=99 K=0
R=154 G=188 B=0
- C=13 M=99 Y=64 K=1
R=221 G=1 B=70
- C=56 M=23 Y=0 K=0
R=77 G=177 B=238

插画设计

精彩贴图

手绘的风格也可以有很多种，比如线条的表现、色彩的组合、线与色彩的互相呼应。由于手绘方便却随意，再加上其自然的风格更加增添了一种亲切感。同样，手绘也可以结合现在的各种流行的设计手法进行表现。

这是一组以各种不同的图形为主的手绘作品，非常有趣，各种似像非像的图形的形式可以让人们自己去理解、去发现。手绘的表现形式是非常丰富的，同时，正是由于这一特点而更加惹人喜爱。

表现技法 / 2 /

肖像

肖像画的历史非常古老。从敦煌壁画到埃及金字塔的装饰画里，我们都可以发现人类对肖像的崇拜的证明。虽然时移世易，但是，人们以人物的肖像作为创作主题内容的习惯，至今仍然没有改变。