

全国商业美工师认证考试指定用书
全国商业手绘POP美工师培训教材
全国商业手绘POP美工师自学宝典

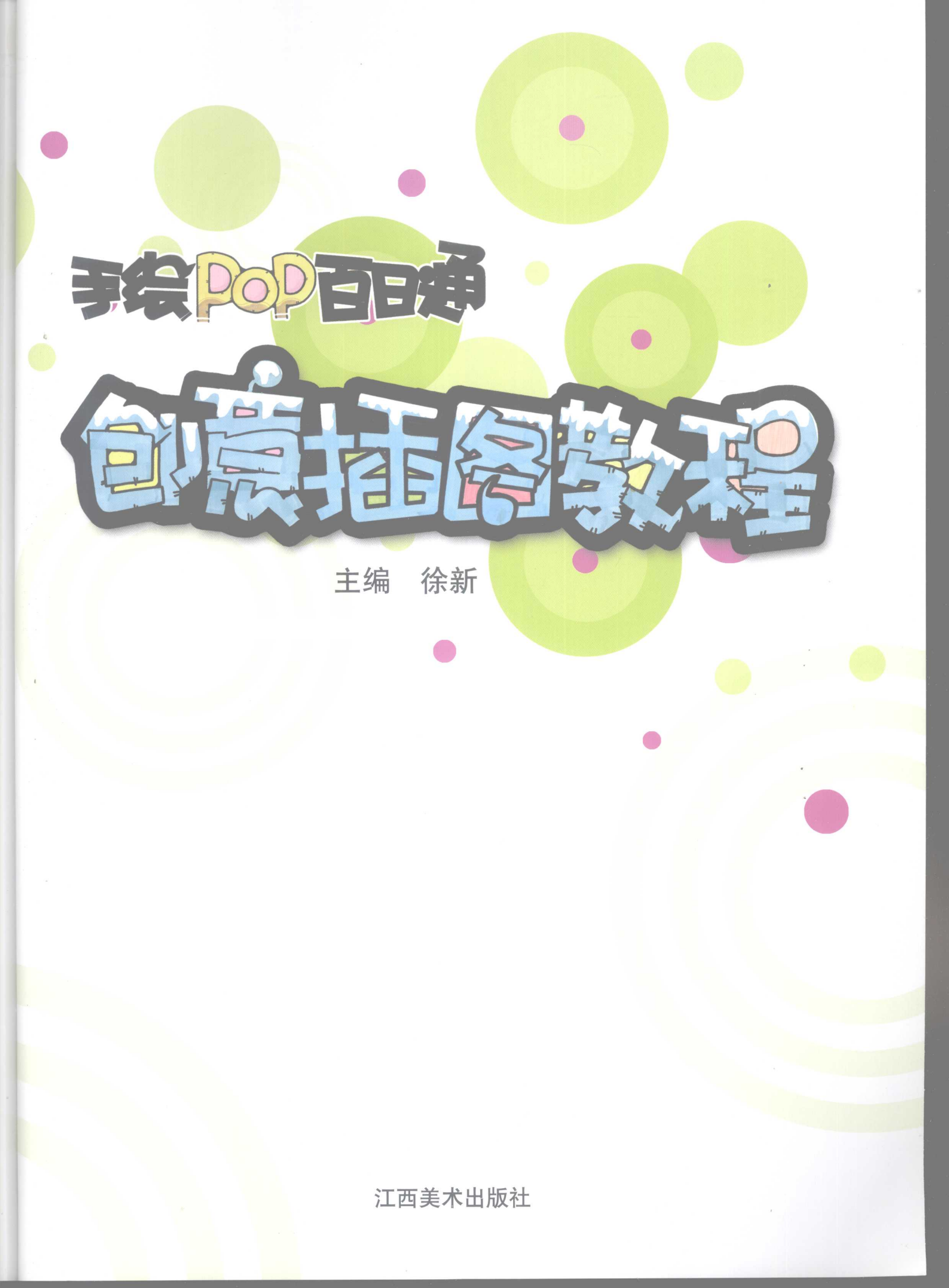

手绘POP百日通

创意挂图教程

主编 徐新

江西美术出版社

手绘POP百日通

创意插图教程

主编 徐新

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意插图教程/徐新主编. —南昌: 江西美术出版社, 2009.6

(手绘POP百日通)

ISBN 978-7-80749-809-4

I. 创… II. 徐… III. 广告—宣传画—设计—教材 IV. J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第085312号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所 张戈律师

责任编辑: 李 佳

徐 玫

装帧设计: 徐 新

王伟伟

张文静

手绘POP百日通·创意插图教程

徐新 主编

江西美术出版社 (南昌市子安路66号)

邮编330025 电话 0791-6565832

<http://www.jxfinearts.com>

全国新华书店发行

江西华奥印务有限责任公司印刷

2009年6月第1版

2009年6月第1次印刷

开本 889×1194 1/16

印张 6 印数 4000

ISBN 978-7-80749-809-4

定价 38.00元

序

工艺美术严格上说应属商业艺术范畴，其功能性往往超越艺术性，艺术因劳动而实现，劳动因艺术而快乐。在今天的后现代生活里，视觉语言往往比传统的说教更调动人们的心智而被其领悟和快乐接受。

商品经济发展到今天，可谓琳琅万千。为了价值转移实现商品交换，叫卖的方式变得越来越丰富和不择手段。然而，伴随着传媒的爆炸性发展，科技让人们感受到效率的同时却让人们丧失了自然的感受和随意的天性。艺术也因庸俗的理解而变成嚎叫。人们在快节奏生活的同时呼唤着传统的回归来淡化那些现代科技的泛无情感。

手绘POP正是为实现缓解人们对传统艺术的依恋和高效的矛盾而得以发展的。手绘艺术在商品世界中发挥着重大的作用，正如“point of purchase”的本意一样，为交换设计着“卖点”，传递着“卖点”。

我曾经开办过100家连锁超市，在运营中选择一种最直接最廉价的宣传方式是企划部门为之费神的工作之一，POP无疑是各路商家的首选。那时，我们曾经为没有专业的POP人才而责令人力资源部去“挖”、去找。我们也曾经责怪过年轻店长们没有艺术细胞，我们也体会过“字怕上墙”的尴尬。

西西老师在手绘POP领域取得了如此之成就，我为之感动。一个女子能在这个“好手不爱玩，赖人玩不了”的领域里打拼下来，全赖她对艺术的执著和对商业属性的理解。她能潇洒地游走于艺商之间也正是有了手绘POP这个“凌波微步”的功夫！

朋友们称西西老师为“才女”。其手绘POP之所以在艺术界和商家获得很多的好评，在于她的创新，无论是字还是画都时刻保持对商品的理解和艺术的表现。西西的立体POP更是充满着创新的思维，往往是集多种工艺为一体的手工作品，她魔术般呈现给我们的是一一个个独具新意的作品，而商家对这种创新是真心买账的。

真诚地祝愿西西教育走向光大！

前言

随着手绘POP艺术在国内的迅速发展,手绘POP的专业书籍也越来越多。手绘插图作为现代设计中一种重要的视觉传达形式,以其直观的形象性、真实的生活感和美的感染力在手绘POP海报作品中占有重要的地位。手绘插图在手绘POP中起到了图解说明、装饰文案、补充文章的重要作用,对手绘POP的创作起到了画龙点睛的作用。手绘POP确实有它一定的特殊性:比如一幅手绘POP作品是可以没有插图的,仅仅依靠文字也可以作出漂亮的POP作品,但是这绝对不是最顶级的手绘POP海报。手绘POP的完美杰作需要精美的字体装饰、搭配得当的色彩、合理的构图,当然也要有精美的插图才可以成为最好的手绘POP作品。

在国内,手绘插图的设计和绘画在手绘POP的发展中还处于起步阶段。早期的手绘POP作品中大家普遍喜欢临摹一些自己喜欢的插图。具备独立创作能力的设计师自己创作卡通的插图作品,渐渐形成了固定的模式化的某种形式,好像手绘POP就应该安排卡通的形象才可以突出活泼可爱的特点。绘画的手法也很单一,大家普遍采用马克笔绘画卡通插图作品放在手绘POP作品中。

商业插图不同于绘画,好的绘画大师也不见得就可以创作出好的插图作品来。商业插图是在文字意念的基础上,着重表达文字的内容。商业插图是要强调广告的主题,营造气氛,并且有说明、解释、装饰、美化及吸引读者、补充文字所不能表达的内涵的一种绘画形式。而绘画作品是艺术家完全按照自己的灵感即兴创作的表达自己意愿和想法的作品,重在表达艺术家自己的感情和思想。

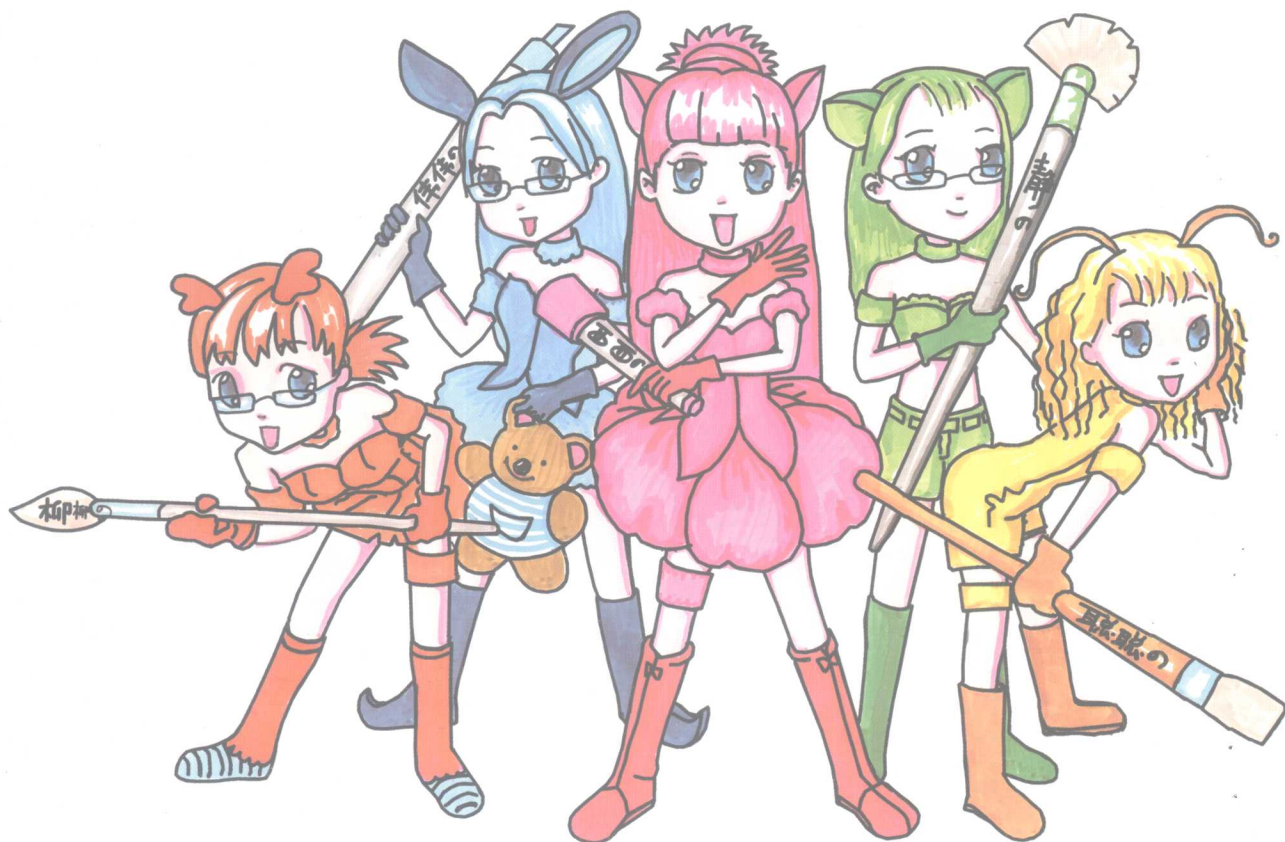
创作商业插图首先需要很强的造型基本功,要有想象力、创造力与绘画相结合,要有独特技法和绘画风格,还要用笔熟练、纯熟,才能达到随心所欲地境界。插图艺术对于绘画技术的要求之高绝对不逊色于严肃的美术创作。要学好插图设计,同学们只有加强基础训练,对速写、默写、想象画、质感表现等技巧熟练掌握才可以达到目的。

很多学生刚找我学习手绘POP的时候都有一个问题,就是可以临摹出来插图作品放到作品中,但是却不能自己创作出原创的插图作品。临摹确实是学习插图的捷径,但绝对不是唯一的方法,最终大家还是要自己可以随心所欲地创作出插图作品才是最高的境界。

对于初学者来说，要勤奋训练，不要急于求成。插图创作是“厚积薄发”的一个累积过程，是量变到质变的飞跃，技艺的提高只有通过大量的创作实践才可以实现。

本书是我多年插图设计和创作经验的总结。书中作品对各种工具运用进行了大胆的尝试，力图为大家进行插图设计和创作拓展一下新思路。同时希望大家不要只依靠临摹现成的POP作品勉强应付应用需要，而是要多学习商业设计插图领域中的国内外名家作品，博采众家之长，同时从各个文学艺术领域中汲取营养和知识，加强文学修养、艺术修养，以及历史、哲学、社会知识等。还要多看经典的动画大片，多看画展、定期旅游及听音乐会等，以丰富自己的见识。最终通过刻苦地学习基础知识和技巧的训练，在增加自己的文学艺术修养的基础上逐渐形成自己独特的插图风格，这也是本书的真正目的。

本套丛书是倾注我们工作室全体员工全部心血的鼎力之作，希望大家可以成为学者专家而免于成为“匠人”。本书是手绘插图艺术浩瀚海洋中的一点尝试，难免存在一些不足，希望广大读者能够不吝赐教，以便今后再版修订时改正。

美女手繪POP創作組

5.8.25

目 录

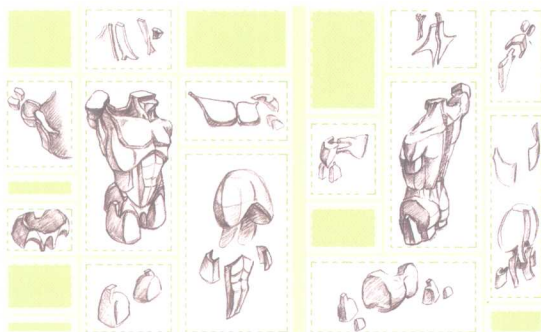
7/第二章 人物插图的基础训练

- 8/第一节 人物头部的基础结构
- 11/第二节 人物躯干的基础结构
- 14/第三节 人物四肢的基础结构
- 16/第四节 手和脚的基础结构与绘画方法
- 19/第五节 人体比例
- 22/第六节 人物透视
- 24/第七节 人体动态
- 29/第八节 写实人物绘画的插图欣赏

1/第一章 插图基础

- 2/第一节 工具
- 4/第二节 裱纸的方法
- 6/第三节 各种工具绘画的插图作品欣赏

31/第三章 卡通人物造型的创作步骤和方法

- 32/第一节 卡通人物造型的提炼和归纳
- 36/第二节 卡通人物夸张和变形的的方法
- 40/第三节 卡通人物服饰的造型方法
- 46/第四节 卡通人物的面部表情
- 52/第五节 卡通人物的手和脚的画法
- 56/第六节 卡通人物的动态表现方法
- 59/第七节 卡通人物绘画的方法

61/第四章 动物插图

62/第一节 熟悉动物的绘画方法

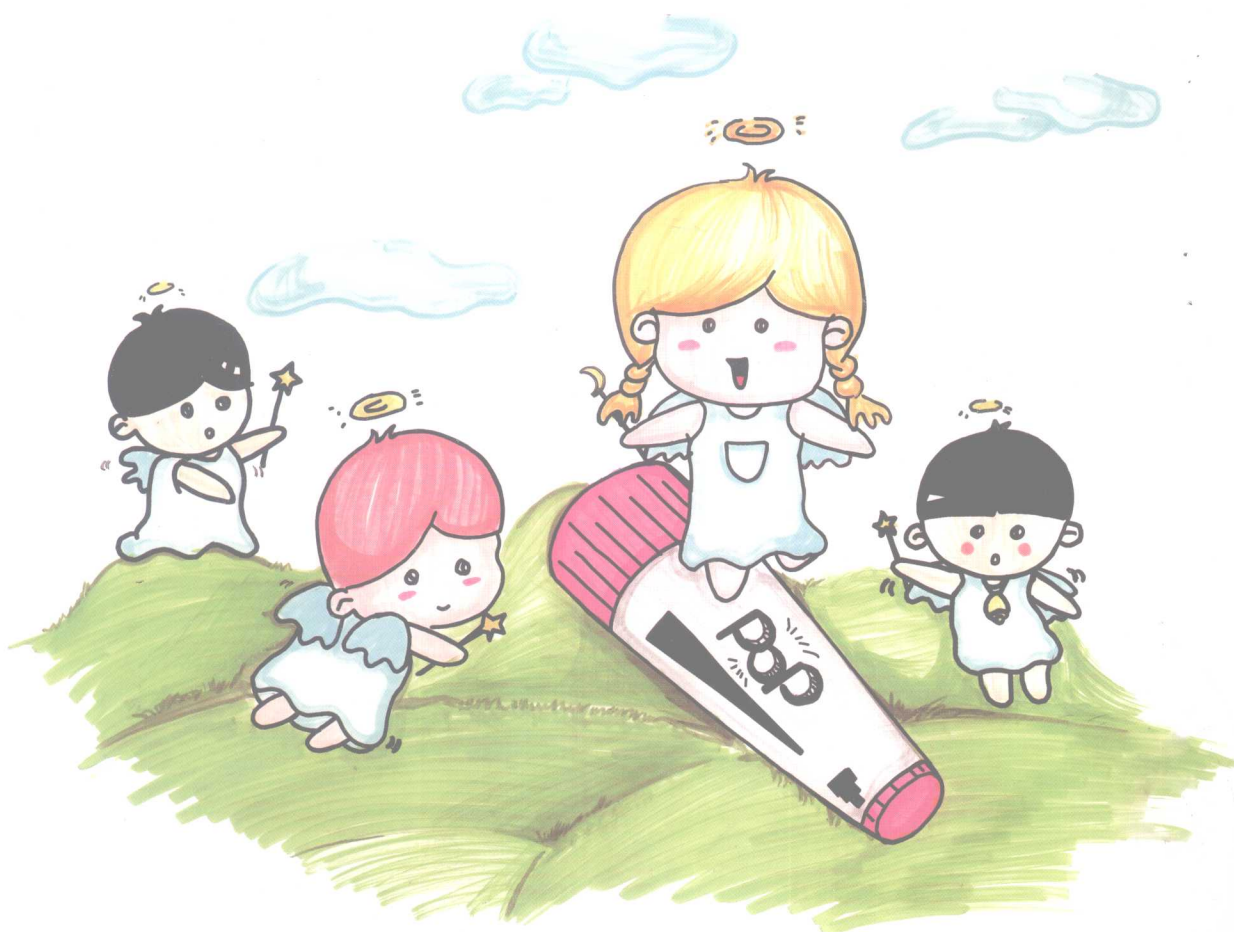
74/第二节 动物拟人化

79/第五章 器物插图

80/第一节 拟人化器物的绘画方法

84/第二节 拟人化器物的插图欣赏

章

插图基础

第1

插图在商业中的作用很大。俗话说：巧妇难为无米之炊。

美术工具和材料随着社会的进步和发展越来越丰富了。我们艺术工作者的创作表现力因此也更加的丰富多彩，所以大家有条件的情况下尽量准备充足工具，这对我们创作是非常重要的。

当然基础技能也是需要掌握的。本章我们着重介绍各种工具以及一种实用的裱纸方法，为后面我们绘画设计和创作插图作品做好准备。

油画颜料

粉画笔

第一节 工具

我们常用的工具种类繁多，大家可以根据自己的习惯和作品的需要选择合适的绘画工具。各种工具特殊的效果会给作品增色不少，所以大家可以到专业美术商店选购一些美术工具和材料，探索着使用和熟练地掌握这些工具和颜料，相信你的绘画技法和表现手法会因为多样化的工具而丰富多彩。

水性马克笔

①水粉颜料 ②水粉笔

彩色炭精条

①漫画修正液 ②修正液

①国画颜料 ②毛笔
③墨汁

勾线笔

水彩颜料

丙烯颜料

木炭条

粉画笔

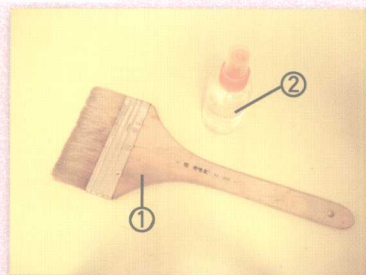
水溶性彩色铅笔

粉画笔

①透明胶座 ②透明胶带
③双面胶 ④乳白胶
⑤水性胶

①板刷 ②喷壶

彩色勾线笔

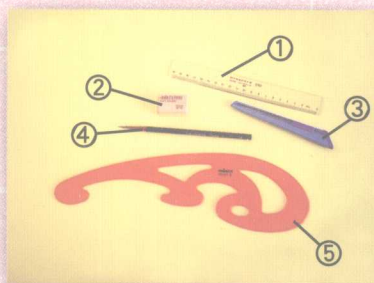
漫画笔

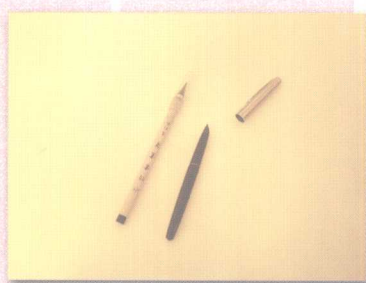
针管笔及补充液

纸张

①直尺 ②橡皮 ③美工刀
④铅笔 ⑤云尺

美工软笔和硬笔

画板和画架

第二节 裱纸的方法

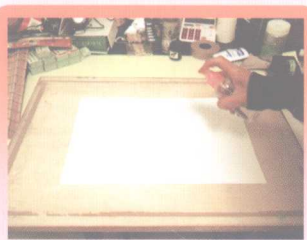
绘画水彩、水粉作品的时候由于纸张会因为水分而起皱褶，所以我们需要将纸张裱平，这里具体介绍两种方法：

1. 绘画前裱平纸张的方法

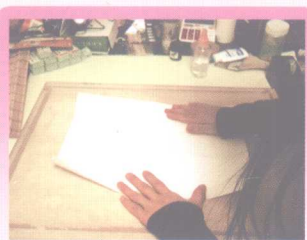
我们在绘画前把纸张裱在画板上，就可以安心地开始绘画而不必担心纸张会起褶皱，到最后完成时再将作品从画板上切割下来即可。我们一般多采用这个方法。而作品完成后的裱平方法有时会影响作品的画面效果，一不小心还容易破坏作品。

绘画前裱平纸张的作品

①将纸张的背面用喷壶均匀喷湿

②将喷湿的一面朝下平贴在画板上，用棕刷将里面的空气赶出刷平

③在纸张的四周用水性胶带或者胶水粘住

④平放画板待纸张自然晾干

⑤裱好后就可以绘画了

⑥作品完成平放，自然干后用美工刀切割下即可

2. 作品完成后裱平作品的方法

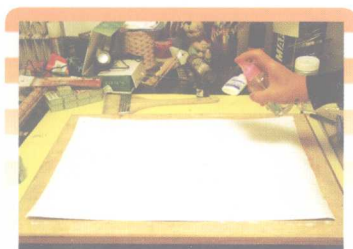
这种方法是我们把没有经过裱画处理完成的作品裱平的方法。我们将完成后的已经有褶皱的作品重新裱平以达到作品平展的效果。本方法为后期补救的方法，一般不建议采用。因为不但极易弄脏而毁坏作品，而且对裱画技术要求较高。同时在作品创作过程中也会因起皱褶而影响绘画的效果，所以建议大家事先裱平纸张后再创作。

装裱前有褶皱的作品

装裱后平整的作品

① 将作品的背面喷湿，注意保持画面的干净，不要将水喷到画面上

③ 将作品朝下的一面四周用胶水或者水性胶带粘在画板上

④ 完成后将作品平放自然晾干

② 将喷水的背面朝下平放到画板上，在画面垫上一张纸，将作品下面的空气用棕刷赶出

⑤ 待自然干后用美工刀切割下来即可

第三节 各种工具绘画的插图作品欣赏

《郭文珺和庞伟》[炭精条]

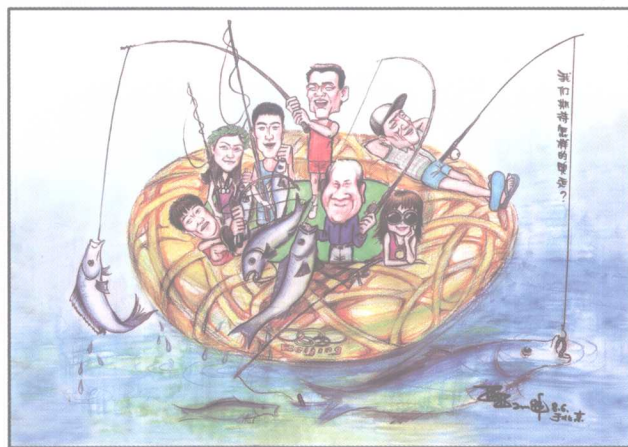
[彩色铅笔]

《中国乒乓女团》

[马克笔]

《齐达内顶人》

[水溶性彩色铅笔]

《我们期待怎样的奥运》

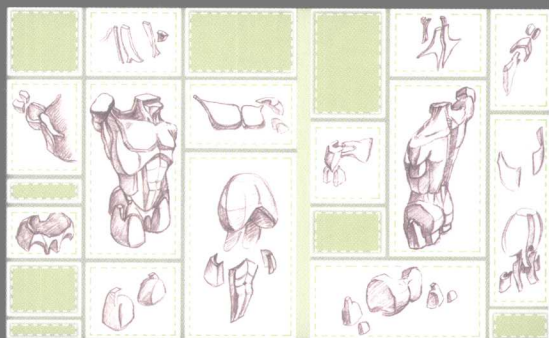

《欢和莎》[水溶性彩色铅笔]

第2章

人物插图的基础训练

写实人物是学习其他插图的基础，很多动物插图、器物插图、幻想插图等的设计都是依据人物的造型基础变化而来的，所以我们要学习其他插图设计首先要熟悉掌握人物的插图设计方法，这样才能为今后的学习打好坚实的基础。

第一节 人物头部的基础结构

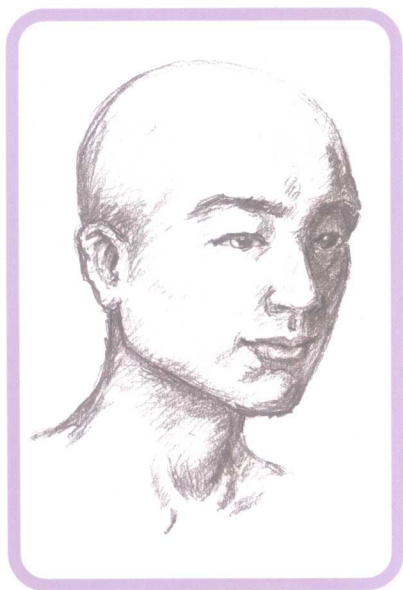
头部由两个部分组成，即脑颅和面颅。

脑颅是一个椭圆体，肌肉很少，就是一层皮肤。所以体现着人物重要的形象特征。

面颅部分集中了五官，肌肉短而多，所以人物的感情发生变化的时候就会在面部表现出来。

1. 头部骨骼与肌肉

骨 骼

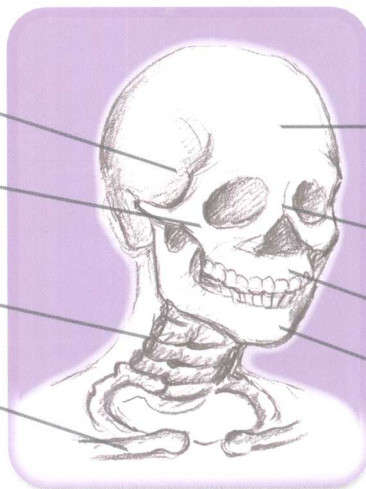

颞骨

颧骨

颈椎

锁骨

额骨

鼻骨

上颌骨

下颌骨

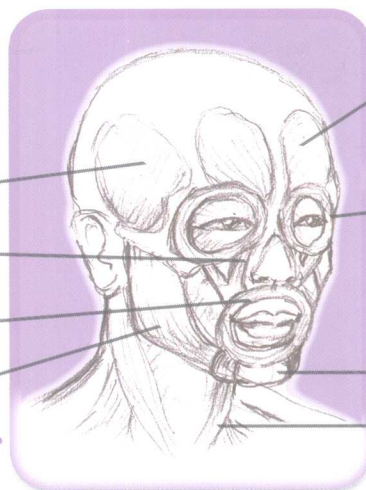
肌 肉

颞肌

上唇方肌

口轮匝肌

咬肌

额肌

眼轮匝肌

唇三角肌

胸锁乳突肌