

部分商业插画
实战案例讲解

产品设计效果图的
实时呈现

507分钟手绘
技法教学视频

幻画意

水彩商业插画 手绘教程

董迎春 编著

商业插画设计基础、商业插画的图形设计与色彩设计、
商业插画的风格与应用、品牌形象插画设计、
包装插图设计、移动互联网插画设计，全技法一本通。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

幻画意

水彩商业插画
手绘教程

董迎春◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

幻画意：水彩商业插画手绘教程 / 董迎春编著. —
北京：人民邮电出版社，2019.1
ISBN 978-7-115-50151-6

I. ①幻… II. ①董… III. ①商业广告—水彩画—插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279977号

内 容 提 要

本书是一本商业插画手绘教程，注重手绘知识和商业实用性，系统全面地讲解了水彩商业插画各个方面的知识。

全书共分为7章，第1章至第3章分别介绍了商业插画的设计基础、色彩设计与应用和商业插画的风格与应用；第4章至第6章通过包装插图设计案例、品牌形象插画设计案例和移动互联网插画设计案例，详细讲解了插画绘制方法及商业应用；第7章为作品欣赏，帮助读者拓展思路。

本书案例丰富、覆盖面广、步骤讲解细致，涉及的知识点全面，可以作为相关专业的水彩手绘教材，也可以作为广大水彩绘画爱好者、相关从业者的自学教程。同时，随书提供手绘教学视频，读者可以在线学习，提高学习效率。

-
- ◆ 编 著 董迎春
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：13.75
字数：347千字 2019年1月第1版
印数：1—2800册 2019年1月北京第1次印刷
-

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

目录 Contents

第1章

商业插画设计基础

1.1 商业插画设计的概念	010
1.2 商业插画设计的要素	011
1.3 手绘插画的基本属性	011
1.4 手绘插画的价值和意义	012
1.5 商业插画设计的类型	013
1.5.1 广告插画设计	013
1.5.2 卡通吉祥物插画设计	014
1.5.3 出版物插画设计	014
1.5.4 影视游戏类插画设计	015
1.6 商业插画的图形设计	016
1.6.1 图形设计概述	016
1.6.2 表物图形的设计	016
1.6.3 象征图形的设计	016
1.6.4 隐喻图形的设计	017

第2章

商业插画的色彩设计与应用

2.1 色彩搭配原理	019
2.1.1 色彩的属性	019
2.1.2 三原色	020
2.1.3 间色	020
2.1.4 混合色	021
2.2 同一色调配色	021
2.3 类似色调配色	022
2.4 对比色调配色	023
2.5 色彩设计的情感表达	024
2.5.1 红色	024
2.5.2 黄色	025
2.5.3 蓝色	025
2.6 绘画工具介绍	025
2.6.1 绘图铅笔	026
2.6.2 自动铅笔	026
2.6.3 针管笔	027
2.6.4 彩色铅笔	027
2.6.5 水彩画笔	028
2.6.6 水彩颜料	030
2.6.7 绘图纸	031
2.6.8 橡皮擦	031
2.6.9 留白胶	032

2.6.10 其他工具	033
2.7 水彩着色技法	034
2.7.1 水分的用量变化	034
2.7.2 湿笔接色法	035
2.7.3 干笔叠色法	036
2.7.4 喷溅法	036
2.7.5 手动留白法	037

第3章

商业插画的风格与应用

3.1 时尚风格	039
3.1.1 宣传 DM 单页插画设计	039
3.1.2 商场促销招贴插画设计	041
3.1.3 广告海报插画设计	047
3.2 卡通风格	051
3.2.1 卡通形象插画设计	051
3.2.2 吉祥物表情包插画设计	053
3.2.3 图书杂志封面插画设计	056
3.2.4 记事本插画设计	059
3.2.5 标签插画设计	061
3.2.6 贺卡明信片插画设计	064
3.2.7 手机壳插画设计	066
3.2.8 其他卡通周边产品插画案例	069
3.3 新锐风格	071
3.3.1 文身插画设计	071
3.3.2 娱乐活动插画设计	074
3.4 装饰风格	076
3.4.1 画面灵感来源	076

3.4.2 颜料介绍	076
3.4.3 用干纸绘制单色藤叶	076
3.4.4 用 Photoshop 完成设计效果	077

第4章

包装插图设计案例

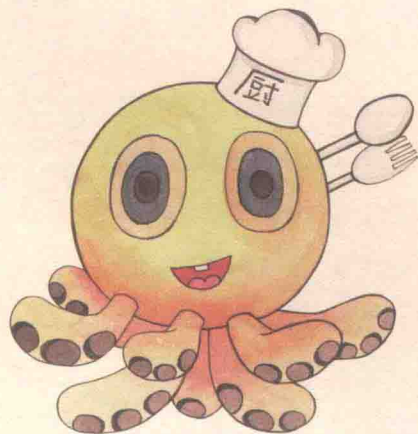
4.1 果醋包装插图设计	080
4.1.1 画面灵感来源	080
4.1.2 颜料介绍	080
4.1.3 线稿工具	080
4.1.4 绘制苹果的线稿	081
4.1.5 给苹果和叶子上色	082
4.1.6 手绘果醋 Logo	083
4.1.7 用 Photoshop 完成苹果醋 包装的设计效果	084
4.2 花茶包装插图设计	086
4.2.1 画面灵感来源	086

4.2.2	颜料介绍	086	4.5.1	画面灵感来源	098
4.2.3	绘制荷花的线稿	086	4.5.2	绘制水果糖的线稿	098
4.2.4	给荷花荷叶上色	087	4.5.3	用干画法给水果糖上色	099
4.2.5	手绘花茶 Logo	089	4.5.4	用 Photoshop 完成水果棒棒 糖包装的设计效果	099
4.2.6	用 Photoshop 完成圆柱体罐 装花茶包装插图的设计效果 ...	089	4.6	清新坚果包装插图设计	101
4.3	卡通牛奶包装插图设计	090	4.6.1	画面灵感来源	101
4.3.1	画面灵感来源	090	4.6.2	颜料介绍	101
4.3.2	颜料介绍	090	4.6.3	绘制坚果的线稿	101
4.3.3	绘制奶牛的线稿	091	4.6.4	给坚果上色	102
4.3.4	用干纸平涂表现奶牛	092	4.6.5	用 Photoshop 完成坚果包装 的设计效果	103
4.3.5	绘制牛奶包装的底纹	092	4.7	水果元素系列包装插图设计	104
4.3.6	用 Photoshop 完成牛奶包 装的设计效果	093	4.7.1	芒果元素	104
4.4	酒品牌包装插图设计	094	4.7.2	葡萄元素	106
4.4.1	画面灵感来源	094	4.7.3	菠萝元素	108
4.4.2	颜料介绍	095	4.7.4	蓝莓元素	110
4.4.3	绘制葡萄的线稿	095	4.7.5	用 Photoshop 完成水果元 素包装的设计效果	112
4.4.4	给葡萄上色	096	4.8	植物系列包装插图设计	113
4.4.5	用 Photoshop 完成葡萄酒 包装的设计效果	097	4.8.1	玫瑰元素	113
4.5	棒棒糖包装插图设计	098	4.8.2	薰衣草元素	115

4.8.3 百合元素	117
4.8.4 芦荟元素	119
4.8.5 用 Photoshop 完成植物系 列包装的设计效果.....	121

第 5 章

品牌形象插画设计

5.1 手绘插画在品牌形象设计中的重要性 ..	124	5.3.6 用 Photoshop 完成积分卡 的设计效果.....	146
5.2 餐厅品牌形象设计	125	5.3.7 用 Photoshop 完成打包袋 的设计效果.....	147
5.2.1 胡萝卜元素插画.....	125	5.4 连锁快餐品牌形象设计.....	148
5.2.2 上海青元素插画.....	128	5.4.1 卡通形象插画.....	148
5.2.3 西蓝花元素插画.....	130	5.4.2 文化墙插画.....	150
5.2.4 用 Photoshop 完成点菜单 的设计效果.....	132	5.4.3 用 Photoshop 完成打包盒的 设计效果.....	152
5.2.5 用 Photoshop 完成打包盒 的设计效果.....	133	5.5 纸巾品牌形象设计	153
5.2.6 用 Photoshop 完成筷子袋 的设计效果.....	134	5.5.1 印花插画	153
5.2.7 用 Photoshop 完成装饰画 的设计效果.....	134	5.5.2 抽纸包装插画运用	156
5.3 甜品店品牌形象设计	136	5.5.3 卷纸包装插画运用	156
5.3.1 冰激凌华夫饼.....	136	5.5.4 袋装包装插画运用	157
5.3.2 水果茶	139		
5.3.3 草莓松饼	142		
5.3.4 用 Photoshop 完成店内装 饰插画的设计效果.....	143		
5.3.5 用 Photoshop 完成甜品店 招牌的设计效果.....	145		

第 6 章

移动互联网插画设计

6.1 移动 App 启动页节日闪屏	159
6.1.1 元宵节插画案例.....	159
6.1.2 清明节插画案例.....	161

幻画意

水彩商业插画
手绘教程

董迎春◎编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

幻画意：水彩商业插画手绘教程 / 董迎春编著. —
北京：人民邮电出版社，2019.1
ISBN 978-7-115-50151-6

I. ①幻… II. ①董… III. ①商业广告—水彩画—插图(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第279977号

内 容 提 要

本书是一本商业插画手绘教程，注重手绘知识和商业实用性，系统全面地讲解了水彩商业插画各个方面的知识。

全书共分为7章，第1章至第3章分别介绍了商业插画的设计基础、色彩设计与应用和商业插画的风格与应用；第4章至第6章通过包装插图设计案例、品牌形象插画设计案例和移动互联网插画设计案例，详细讲解了插画绘制方法及商业应用；第7章为作品欣赏，帮助读者拓展思路。

本书案例丰富、覆盖面广、步骤讲解细致，涉及的知识点全面，可以作为相关专业的水彩手绘教材，也可以作为广大水彩绘画爱好者、相关从业者的自学教程。同时，随书提供手绘教学视频，读者可以在线学习，提高学习效率。

-
- ◆ 编 著 董迎春
责任编辑 张丹阳
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京印匠彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：13.75
字数：347千字 2019年1月第1版
印数：1—2 800册 2019年1月北京第1次印刷
-

定价：79.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315
广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

关于水彩商业插画

水彩画具有两个基本特征：一是画面大多具有通透的视觉感；二是绘画过程中由于水的流动性使水彩画具有不同于其他画种的外表风貌和创作技法。颜料的透明性使水彩画产生一种明澈的效果，而水的流动性会表现出酣畅淋漓、自然洒脱的意趣。

本书的编撰目的

水彩画越来越受当代年轻人的喜爱，并且广泛应用于生活中。与此同时，很多绘画爱好者想成为专业的插画师并想让更多的人看到自己的插画作品。本书可以帮助广大绘画爱好者将自己的绘画主题与生活中常见的物品相结合，来体现自己作品的商业价值，从而达到商业插画设计的目的。

读者定位

- (1) 美术专业或培训机构的教学用书。
- (2) 从事插画行业的专业插画师及相关专业学生的学习教材。
- (3) 业余美术爱好者和水彩绘画爱好者的自学教程。

本书的优势

(1) 全面的知识讲解

本书内容全面、案例丰富多彩，从商业插画设计基础到商业插画的图形设计，再到商业插画的色彩设计，风格与应用，移动互联网插画，包装插画以及品牌形象插画设计，都有详细的讲解。本书的内容还涵盖了多方面的插画设计，以满足读者的不同需求。

(2) 丰富的实战案例讲解

丰富详细的案例讲解，打破了常规同类书籍的内容形式。本书更加注重实例的练习，不仅包括时尚风格、卡通风格、新锐风格、装饰风格插画的设计与应用，而且包括移动 App 启动页节日闪屏、开屏引导页、主题壁纸插画以及电子商务插画的设计，还包括果醋、花茶、卡通牛奶、酒品牌、棒棒糖、清新坚果、水果元素系列、植物系列包装的插图设计，餐厅、甜品店、连锁快餐及纸巾、化妆品等品牌的形象设计，并结合 Photoshop 作图软件完成设计效果，以达到全面讲解商业插画知识的目的。

(3) 多样化的技法讲解

本书中的水彩商业插画手绘技法全面，既有用黑白线条表现的线稿，也有以水彩颜料上色的插画效果，还有结合软件完成的设计效果图。表现形式多种多样，突破传统，结合新的思维方式，完成最终效果。

(4) 直观的教学视频

本书附赠教学视频，读者可以通过扫描“资源下载”二维码获得视频下载方法，或扫描“在线视频”二维码在线观看数字视频。通过书本教程结合视频教学，提高学习效率。

资源下载 在线视频

本书的作者

本书由董迎春编著，具体参加编写和资料整理的有陈志民、姚义琴等。由于作者水平有限，书中的错误、疏漏之处在所难免。在感谢您选择本书的同时，也希望您能够把对本书的意见和建议告诉我们。

目录 Contents

第1章

商业插画设计基础

1.1 商业插画设计的概念.....	010
1.2 商业插画设计的要素.....	011
1.3 手绘插画的基本属性.....	011
1.4 手绘插画的价值和意义.....	012
1.5 商业插画设计的类型.....	013
1.5.1 广告插画设计.....	013
1.5.2 卡通吉祥物插画设计.....	014
1.5.3 出版物插画设计.....	014
1.5.4 影视游戏类插画设计.....	015
1.6 商业插画的图形设计.....	016
1.6.1 图形设计概述.....	016
1.6.2 表物图形的设计.....	016
1.6.3 象征图形的设计.....	016
1.6.4 隐喻图形的设计.....	017

第2章

商业插画的色彩设计与应用

2.1 色彩搭配原理.....	019
2.1.1 色彩的属性.....	019
2.1.2 三原色.....	020
2.1.3 间色.....	020
2.1.4 混合色.....	021
2.2 同一色调配色.....	021
2.3 类似色调配色.....	022
2.4 对比色调配色.....	023
2.5 色彩设计的情感表达.....	024
2.5.1 红色.....	024
2.5.2 黄色.....	025
2.5.3 蓝色.....	025
2.6 绘画工具介绍.....	025
2.6.1 绘图铅笔.....	026
2.6.2 自动铅笔.....	026
2.6.3 针管笔.....	027
2.6.4 彩色铅笔.....	027
2.6.5 水彩画笔.....	028
2.6.6 水彩颜料.....	030
2.6.7 绘图纸.....	031
2.6.8 橡皮擦.....	031
2.6.9 留白胶.....	032

2.6.10 其他工具	033
2.7 水彩着色技法	034
2.7.1 水分的用量变化	034
2.7.2 湿笔接色法	035
2.7.3 干笔叠色法	036
2.7.4 喷溅法	036
2.7.5 手动留白法	037

第3章

商业插画的风格与应用

3.1 时尚风格	039
3.1.1 宣传 DM 单页插画设计	039
3.1.2 商场促销招贴插画设计	041
3.1.3 广告海报插画设计	047
3.2 卡通风格	051
3.2.1 卡通形象插画设计	051
3.2.2 吉祥物表情包插画设计	053
3.2.3 图书杂志封面插画设计	056
3.2.4 记事本插画设计	059
3.2.5 标签插画设计	061
3.2.6 贺卡明信片插画设计	064
3.2.7 手机壳插画设计	066
3.2.8 其他卡通周边产品插画案例	069
3.3 新锐风格	071
3.3.1 文身插画设计	071
3.3.2 娱乐活动插画设计	074
3.4 装饰风格	076
3.4.1 画面灵感来源	076

3.4.2 颜料介绍	076
3.4.3 用干纸绘制单色藤叶	076
3.4.4 用 Photoshop 完成设计效果	077

第4章

包装插图设计案例

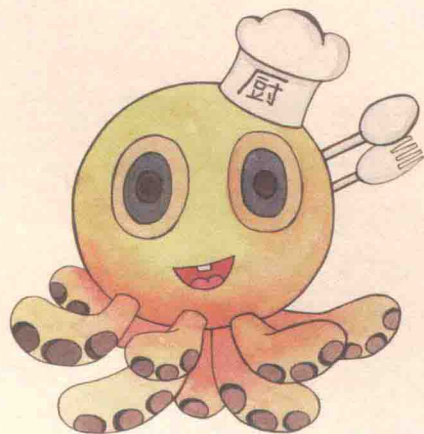
4.1 果醋包装插图设计	080
4.1.1 画面灵感来源	080
4.1.2 颜料介绍	080
4.1.3 线稿工具	080
4.1.4 绘制苹果的线稿	081
4.1.5 给苹果和叶子上色	082
4.1.6 手绘果醋 Logo	083
4.1.7 用 Photoshop 完成苹果醋 包装的设计效果	084
4.2 花茶包装插图设计	086
4.2.1 画面灵感来源	086

4.2.2	颜料介绍	086	4.5.1	画面灵感来源	098
4.2.3	绘制荷花的线稿	086	4.5.2	绘制水果糖的线稿	098
4.2.4	给荷花荷叶上色	087	4.5.3	用干画法给水果糖上色	099
4.2.5	手绘花茶 Logo	089	4.5.4	用 Photoshop 完成水果棒棒 糖包装的设计效果	099
4.2.6	用 Photoshop 完成圆柱体罐 装花茶包装插图的设计效果 ...	089	4.6	清新坚果包装插图设计	101
4.3	卡通牛奶包装插图设计	090	4.6.1	画面灵感来源	101
4.3.1	画面灵感来源	090	4.6.2	颜料介绍	101
4.3.2	颜料介绍	090	4.6.3	绘制坚果的线稿	101
4.3.3	绘制奶牛的线稿	091	4.6.4	给坚果上色	102
4.3.4	用干纸平涂表现奶牛	092	4.6.5	用 Photoshop 完成坚果包装 的设计效果	103
4.3.5	绘制牛奶包装的底纹	092	4.7	水果元素系列包装插图设计	104
4.3.6	用 Photoshop 完成牛奶包 装的设计效果	093	4.7.1	芒果元素	104
4.4	酒品牌包装插图设计	094	4.7.2	葡萄元素	106
4.4.1	画面灵感来源	094	4.7.3	菠萝元素	108
4.4.2	颜料介绍	095	4.7.4	蓝莓元素	110
4.4.3	绘制葡萄的线稿	095	4.7.5	用 Photoshop 完成水果元 素包装的设计效果	112
4.4.4	给葡萄上色	096	4.8	植物系列包装插图设计	113
4.4.5	用 Photoshop 完成葡萄酒 包装的设计效果	097	4.8.1	玫瑰元素	113
4.5	棒棒糖包装插图设计	098	4.8.2	薰衣草元素	115

4.8.3	百合元素	117
4.8.4	芦荟元素	119
4.8.5	用 Photoshop 完成植物系 列包装的设计效果	121

第5章

品牌形象插画设计

5.1	手绘插画在品牌形象设计中的重要性 ..	124
5.2	餐厅品牌形象设计	125
5.2.1	胡萝卜元素插画	125
5.2.2	上海青元素插画	128
5.2.3	西蓝花元素插画	130
5.2.4	用 Photoshop 完成点菜单 的设计效果	132
5.2.5	用 Photoshop 完成打包盒 的设计效果	133
5.2.6	用 Photoshop 完成筷子袋 的设计效果	134
5.2.7	用 Photoshop 完成装饰画 的设计效果	134
5.3	甜品店品牌形象设计	136
5.3.1	冰激凌华夫饼	136
5.3.2	水果茶	139
5.3.3	草莓松饼	142
5.3.4	用 Photoshop 完成店内装 饰插画的设计效果	143
5.3.5	用 Photoshop 完成甜品店 招牌的设计效果	145
5.3.6	用 Photoshop 完成积分卡 的设计效果	146
5.3.7	用 Photoshop 完成打包袋 的设计效果	147
5.4	连锁快餐品牌形象设计	148
5.4.1	卡通形象插画	148
5.4.2	文化墙插画	150
5.4.3	用 Photoshop 完成打包盒的 设计效果	152
5.5	纸巾品牌形象设计	153
5.5.1	印花插画	153
5.5.2	抽纸包装插画运用	156
5.5.3	卷纸包装插画运用	156
5.5.4	袋装包装插画运用	157

第6章

移动互联网插画设计

6.1	移动 App 启动页节日闪屏	159
6.1.1	元宵节插画案例	159
6.1.2	清明节插画案例	161

第一章

商业插画设计基础

本章主要介绍商业插画设计基础，针对商业插画设计概念、现代商业插画的发展、手绘插画的基本属性、手绘插画的价值和意义、商业插画设计的类型，以及商业插画设计的要素进行讲解。