

插画设计精品解读

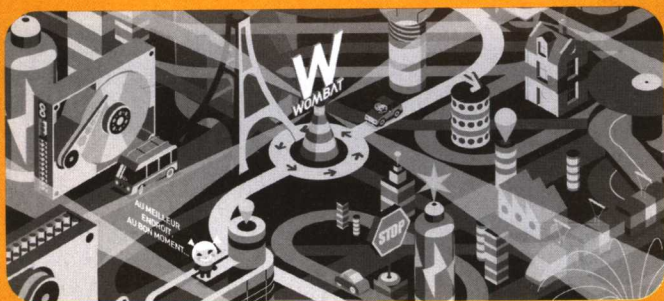
视觉中国 编著

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

插画设计精品解读

视觉中国 编著

電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
北京 · BEIJING

内容简介

本书包含了欧美魔幻插画、日式漫画、唯美写实插画、唯美言情插画、矢量时尚插画、仿水彩儿童插画、绘本等多种艺术风格的插画作品，囊括了插画领域主流的绘画风格和技法。每幅插画均逐一在实现工具、技术角度、色彩特点、表现风格、适用场合、重要特点、构图要点、借鉴建议、精彩局部等几个方面进行了详细的剖析。

书中作品均出自经验丰富的商业插画师和著名游戏公司插画设计师之手。每一种风格的作品，都是由擅长此类风格的插画师亲手创作。详尽的文字分析是作者多年积累的绘画技巧和创作经验，对读者有一定的参考和学习价值。

本书适合从事商业插画、影视动漫、装帧设计、艺术设计等行业的设计师学习使用，同时也是动漫和绘画爱好者入门与提高的必备书籍。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

插画设计精品解读 / 视觉中国编著. —北京：电子工业出版社，2007.5
ISBN 978-7-121-03929-4

I. 插… II. 视… III. 插图—鉴赏—世界 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第027336号

责任编辑：周筠 彭慧敏

印刷：北京画中画印刷有限公司

装订：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开本：787×980 1/16 印张：17 字数：380千字

印次：2007年5月第1次印刷

印数：1~5000册 定价：55.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，
联系电话：(010) 68279077；邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

多数艺术学习都是从模仿开始的，插画设计也不例外。而如何去准确、理性地模仿，则必须建立在对模仿对象深刻理解的基础之上，因此帮助读者深刻解读各类作品是本书编写的目标和重点。

在现代设计领域中，插画可以说是最具有表现空间、最无界限的。但我们发现艺术类书籍中以“插画XXX”为标题的书却很少，不是因为没有人喜欢插画、没有人关心插画，而是因为插画本身所包含的范围很广，涉及的手法、技巧和领域太多，以至于很难为它的内容进行定位。还有一个重要原因就是它与绘画艺术有着非常亲近的血缘关系，插画的许多表现技法都借鉴了绘画艺术的表现技法。插画与绘画艺术的联姻使得前者无论是在表现技法方面，还是在设计主题表现的深度和广度方面，都有了长足的进展，展示出更加独特的艺术魅力。从某种意义上讲，绘画艺术是基础学科，插画则是应用学科。本书精选了国外一些最新的商业插画精品介绍给读者，以期起到启迪借鉴、开阔视野的作用，推动我国商业插画艺术的发展。

本书主要内容不仅包括插画的概念及演化、插画的功能与作用、插画的审美特征、插画的形式、插画的表现手法等多方面的知识，更主要的是以200多幅精选的独立或系列插画为蓝本，逐一进行了详细的剖析，剖析的内容包括了实现工具、技术角度、色彩特点、表现风格、适用场合、重要特点、构图要点、借鉴建议、精彩局部等多个不同的方面，使读者充分体会到一幅优秀插画的品质所在，从而提高读者的鉴赏水平和学习借鉴的能力提供了保证。

插画艺术在经历了前些年的低谷之后，在数字技术的推动和市场繁荣的刺激下，加速了其商业化的进程，涌现更多新的表现形式，使整个插画行业呈现出了崭新的面貌与活力。由于时间及能力有限，书中难免有疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

视觉中国

视觉中国创作团队

视觉中国

www.ChinaVisual.com

不仅要工作,更要生活,这才是灵感的源泉。

我们是多样的团队,来自不同的设计专业;我们是多元的团队,拥有不同行业的经验;
我们是协同的团队,通力配合是成功要诀;我们是负责任的团队,每个人都肩负重任;
我们是品牌的团队,维护品牌是首要使命。
正因为我们的品牌已经为同行知晓,所以我们更需要加倍的努力!

我们的宗旨:无论创作还是传媒,我们都将竭力为大家服务,奉献给读者最好的内容!无论您对我们有任何意见和建议,您都将成为我们最好的朋友!

雷海波

- 插画已经成为当今国际设计与图片市场的新宠,本书可以帮你找到全新的创作思路。

大黑

- 插图,让梦想走向现实。
小时候喜欢用画笔记录自己梦幻中的事物,现在虽已成年,但是依旧用画笔记录着幻想的事物。其实很喜欢插画,也很喜欢这个职业,因为可以做小时候就痴迷的事,让你天天生活在童年的梦幻中,这就是插画师的精神境界吧。

郭海燕

- 对插画一直喜爱却没有机会学习,后续欣赏却缺少系统认知而一知半解,通过这本书我可以把遗憾降到最低。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

王 杰

插画是数码艺术的一个分支，从数码到艺术，中间有一个不可或缺的创作过程。好的创意会让你在创作过程中得心应手，会让你将自己的想法发挥得淋漓尽致，创作出优秀的插画作品。让我们赶快去书中寻找属于自己的方法，创造自己的数码艺术吧！

林 楠

读着作者的插画作品，不仅知道了天外有天的道理，还乐于把作品的绘画风格和宗旨，与近似的画家或作品放在一起进行揣摩，比如蔡志忠与时下的朱德庸，几米与麦兜，Thomas Barwick与Jeffrey Falvimari等等。那么，你又学习到了一门新的艺术，这种艺术就是“插画”。

崔 波

个性时代的来临，插画已成为很多设计师宣泄情绪、表达情感的视觉语言，如何将想法表现得淋漓尽致，技巧显得尤为重要，本书侧重讲解了创作插画的技巧，全面囊括了商业插画市场主流的绘画风格和技法，为绘画技巧的提升和创作经验的积累打下基础。这无疑也是本书带给读者的最大惊喜。

张一婷

本书为广大插画爱好者和设计人士提供了很好的鉴赏范本。插画的绘制是一个带有强烈个人情感，相对独立的创作过程，不同性质的工作需要不同性质的插画创作人员，所以在技能、风格上也会有所差异。从以前个人感性的设计到现如今越来越商业化设计的同时，对专业要求也走到了一定的高度。

刘金鑫

每个人都有自己独特的对插画的定义，每个人都有自己独特的对插画的品位。从最早让我懂得插画这个名字的配图文字小说到现在的各种插画技法类图书，都对我的影响很大。如果没有当初的配图小说，到现在我也不会那么喜欢插画，如果没有现在的插画技法类图书，也不会对插画了解得如此透彻。

张 冉

插画可以是亲切、温暖的手绘，也可以是冷峻、犀利的数码。从小时收藏的小人书到今天，我们每个人生活中都有随处可见的插画影子。而作为一个以视觉艺术为重要内容的网站，插画更是视觉中国很多同事的心头之爱。我们奉献给读者的是一本关于插图知识的“百科全书”，一起手写我心。

马 爽

插画是生活中的音符，想象中的圣堂，能带给你对美的无限憧憬。本书用古朴或亮丽的颜色装点了无比绚丽的现实。相信你从书中看到的不仅只是图案纹样，更多的是一个精神世界的韵语带给你的不尽的欢乐和无暇的洗礼，以及最至上的享受。

曾 雪

这本凝结了设计师多年创作实践经验的书，向读者介绍了众多经典插画设计，从而促成艺术创意与技术设计的完美结合。希望大家在阅读中能受到点滴启发。

武文龙

插画是数字艺术的重点内容之一，插画设计给大家带来的新奇感受无与伦比。硬件产品的不断革新刺激着广大插画爱好者，专业教育的引进也使业界总体水平有了显著的改善。做为发展快速的活跃分子，每天都有新星出现，我们希望通过本书所收集的精彩内容给大家带来一次全新震撼。

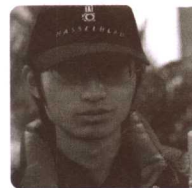
孙 伟

小时候多是从一些武侠小说中欣赏一些插图，认为这种就是“插画”。中学的时候从丰子恺的画册里欣赏插画。大学后的时候欣赏的是几米、平凡、淑芬等插画设计师的插画。而今，我可以从鹌鹑蛋、MZ-U等国内的新锐插画设计师这里欣赏插画。本书是视觉中国为各位插画设计爱好者所编著的关于插画技法和规范等方面的评点手册。

赵菁菁

幼稚、浪漫、前卫、时尚等这些形容词用来形容插画都不为过，插画游弋在梦想与现实之间，引诱着艺术家不断追求技术上的升华与精神世界的表达，本书从插画的历史及基本的技巧方面，深入浅出地带领读者走近插画，领悟插画的非凡魅力。

芦 笙

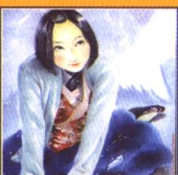
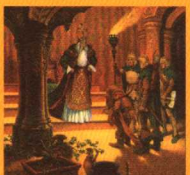
插画的风格有很多，因此对它的界定也一直非常困难，以至于编写本书时书店中根本找不到参考资料。其实说来也简单，也许不用去刻意分辨什么是插画，哪些是插画，只要用心把自己的所想和所知表现出来就好！艺术代表的是你的心，这是真谛。你缺的不是技术，而是一种思路参考，也就是本书所能带给你的。

行 行

一本书的好坏，不仅是信息量的大小和技术含量的高低，更重要的是内容的好坏，能够影响到实践中的看法和理念。本书和技术无关，但为大家的设计提供了很好的参考，更重要的是告诉你将其作为进行参考的原由。

//////////本章作品赏析

目录

第1章 大插画时代	1
1.1 插画概述	2
1.2 插画的类型、特征和技巧	5
1.2.1 人物形象类插画	5
1.2.2 动物形象类插画	6
1.2.3 商品形象类插画	8
1.2.4 报纸、杂志类插画	9
1.2.5 绘制插画的条件	10
1.3 大插画的历史范畴	19
1.3.1 壁画：远古时代的“插画”	19
1.3.2 浮世绘对绘画插画的影响	20
1.3.3 中国“插画”的大家：丰子恺	21
1.3.4 现代插画的涌现	22
1.4 不同的插画表现形式	24
1.4.1 插画在产品表现上的应用	25
1.4.2 传统的喷绘法插画	26
1.4.3 卡通插画	27
1.4.4 图解形式的插画	28
1.4.5 立体形式的插画	28
第2章 插画的功能性应用	31
2.1 广告插画	32
2.1.1 矢量线条的魅力	32
2.1.2 象征性的繁复纹理	35
2.2 绘本插画	37
2.2.1 水彩色的梦幻	37
2.2.2 蜡笔效果的绘本	40
2.3 小说、散文插画	43

2.3.1 纯手绘的故事插画.....	43
2.3.2 图形合成参与的故事插画.....	47
2.4 角色、形象类插画.....	52
2.4.1 简洁的漫画式形象.....	52
2.4.2 唯美精致的表现手法.....	53
2.5 说明性插画.....	54

第3章 插画的版式 57

3.1 单纯的插画构图.....	58
3.1.1 独立角色的精细布局.....	58
3.1.2 黄金分割的独立构图.....	59
3.1.3 组合式的独立构图.....	63
3.2 文字配合的插画.....	64
3.2.1 矢量环境下的文字排列.....	64
3.2.2 宽大字体的突出应用.....	68
3.2.3 边缘文字的排列效果.....	70
3.3 满嵌的插画排列.....	72
3.3.1 用线条填满的画面.....	72
3.3.2 欧美故事的满画法.....	75
3.3.3 色块丰富的满布局方式.....	77
3.4 插画中的留白.....	79
3.4.1 表现空旷中留白的效果.....	79
3.4.2 表达主次关系的留白.....	80
3.4.3 用来为画面透气的留白.....	82
3.4.4 趣味性的留白设计.....	85
3.5 与照片结合的插画效果.....	87
3.5.1 3D与平面的结合效果.....	87
3.5.2 广告与插画的结合.....	89
3.5.3 时尚中的混合应用.....	90

第4章 从色彩效果上看题材 93

4.1 亮丽多变的色彩.....	94
4.1.1 大面积纯色的渐变差异.....	94
4.1.2 极端丰富的亮色效果.....	96
4.1.3 冷暖对比的反差效果.....	100
4.1.4 时尚插画中的亮色调节.....	102
4.2 灰暗凝重的色调	103
4.2.1 古旧场景的明暗变化.....	103
4.2.2 魔幻环境中的灰暗色调	105
4.2.3 现代插画的低调风格.....	106
4.3 现代人的低调奢华.....	108
4.3.1 粉色色彩中的低调表现.....	108
4.3.2 华丽繁复线条的另类低调.....	111
4.4 平和安稳的粉色系列.....	115
4.4.1 图案式的粉色填充.....	115
4.4.2 渐变效果的多彩粉色.....	117
4.5 完全统一的色彩.....	120
4.5.1 统一色调中的多彩变化.....	120
4.5.2 完全同类色的丰富变化.....	124

第5章 插画的表现内容 129

5.1 未来幻想.....	130
5.1.1 典型的欧美“龙”式插画.....	130
5.1.2 精致的未来场景表现.....	134
5.1.3 科技题材的未来幻想.....	137
5.2 角色主题.....	140
5.2.1 另类的角色设计.....	140
5.2.2 可爱的女性柔美角色.....	142
5.2.3 程序化的角色效果.....	147
5.2.4 漫画式的角色设计.....	150
5.3 植物和动物.....	152
5.3.1 实式的水彩动植物表现.....	152
5.3.2 感性的风景插画.....	156

5.3.3 图案式的表现.....	162
5.4 时尚潮流.....	164
5.4.1 时尚服装画效果.....	164
5.4.2 另类图案效果的组合.....	168
5.5 思想渲泄.....	170
5.5.1 另类人物的思想设计.....	170
5.5.2 个性突显的角色.....	171
第6章 插画的质感	175
6.1 手绘插画.....	176
6.1.1 水彩质感的表现.....	176
6.1.2 水墨效果的表现.....	178
6.1.3 油画效果的表现.....	181
6.1.4 铅笔与钢笔效果.....	183
6.2 手绘、电脑的融合绘制.....	187
6.2.1 水粉效果的笔触感觉.....	187
6.2.2 完全的钢笔手绘勾线.....	189
6.2.3 精细的电脑绘制.....	191
6.3 矢量插画效果.....	193
6.3.1 另类的矢量插画创作.....	193
6.3.2 时尚填色的矢量效果.....	194
6.3.3 平面图案的矢量色彩.....	197
6.3.4 日式唯美的线条表现.....	200
6.4 纯位图插画效果.....	202
6.4.1 内心思想的刺激效果.....	202
6.4.2 彩色幻想空间.....	205
6.4.3 平静安心的环境插画.....	209
6.4.4 激荡的故事插画.....	210
6.5 插画中的3D效果模拟.....	211
6.5.1 夸张突出的明暗变化.....	211
6.5.2 完全写实的场景表现.....	213

第7章 插画的笔触与线条 217

7.1 优美柔软的细线条.....	218
7.1.1 完全单线的清淡效果.....	218
7.1.2 色彩与单线的表现.....	220
7.1.3 水粉中的线条表现.....	221
7.1.4 水墨效果的线条力度表现.....	222
7.2 琐碎的写实线条.....	224
7.2.1 点画法的水粉效果.....	224
7.2.2 蜡笔的琐碎线条表现.....	226
7.2.3 漫画的线条表现.....	229
7.2.4 文字组合的线条效果.....	232
7.3 具有力度变化的细线条.....	233
7.3.1 线条的柔度变化.....	233
7.3.2 力度的直接体现.....	235
7.3.3 线条的色彩效果变化.....	238
7.3.4 手绘的抖动线条.....	239
7.3.5 黑线条的画面调节作用.....	241
7.4 硬朗的粗糙效果.....	242
7.4.1 点画法的粗糙效果.....	242
7.4.2 完全硬朗的黑色图案效果.....	243
7.5 粗而均匀的描边笔触.....	245
7.5.1 彩色均匀的笔触效果.....	245
7.5.2 手绘感觉的笔触效果.....	246
7.5.3 矢量插画的黑勾边.....	248
7.5.4 黑边几何体效果.....	249
7.6 随意奔放的手绘粗线条.....	251
7.6.1 水彩笔勾线的质感.....	251
7.6.2 粗犷的硬朗线条.....	253

第1章 大插画时代

TIMES OF BIG ILLUSTRATIONS

- 1.1 插画概述
- 1.2 插画的类型、特征和技巧
- 1.3 大插画的历史范畴
- 1.4 不同的插画表现形式

插画是运用图案表现的形象，本着审美和实用统一的原则，尽量使线条、形态清晰明快，制作方便。插画是世界都通用的语言，其设计在商业应用上通常分为人物、动物和商品形象等。而在当今各个艺术门类相融合的大环境下，插画也将恢复最早的发展环境，与更多的门类相结合，进入新的大插画时代。

1.1 插画概述

关于“插画”一词的定义，其解释的版本繁多而不一。“插画”在拉丁文的字义里，原是“照亮”的意思。望文生义，插画是用来增加刊物中文字的趣味性，使文字部分能更生动、更形象地活跃在读者的心中。我们在此将其统筹归纳为：插画是运用图案表现的形象，本着审美与实用相统一的原则，尽量使其线条、形态清晰明快，制作方便。插画是为了强调、宣传文章的意义或营造视觉效果的目的，进而将文字内容作视觉化的造型表现，凡是这类具有图解内文、装饰文案及补充文章作用的绘画、图片、图表等视觉造型符号均可称之为“插画”，如图1-1至图1-3所示。

■ 通常人眼中的装饰插画（图1-1至图1-3）

图1-1

图1-2

图1-3

在中西古代的插画作品中，不难发现插画多以宣传政令、教义、歌功颂德的道德教化作用为目的。延续至今，除了仍然有一些交通安全、反毒宣道漫画及宗教教化插画仍具有先前相似的功能外，又发展出许多装饰、审美、趣味性较强的插画，不但保留了插画原有的作用，更积极地拓展领域，追寻插画原有的独立视觉语言并创造个人风格。文艺复兴时期的达芬奇将现代科学带进插画，近代艺术界大师罗特列克、毕加索、米罗、达利等人，不仅在纯艺术上的成就被肯定，他们的商业美术插画表现也让人赞叹不已，其中罗特列克的海报插画反而比纯绘画更能引起人们的注意与讨论。其实，只要是好的艺术，无论通过哪种表达形式来表现，都能打动欣赏者的心灵，插画不也是如此吗！如图1-4至图1-7所示。

■道德教化插画（图1-4至图1-5）

图1-4

图1-5

■ 钢笔插画（图1-6）

图1-6

■ 十八世纪 Giuseppe Vasi 的插画（图1-7）

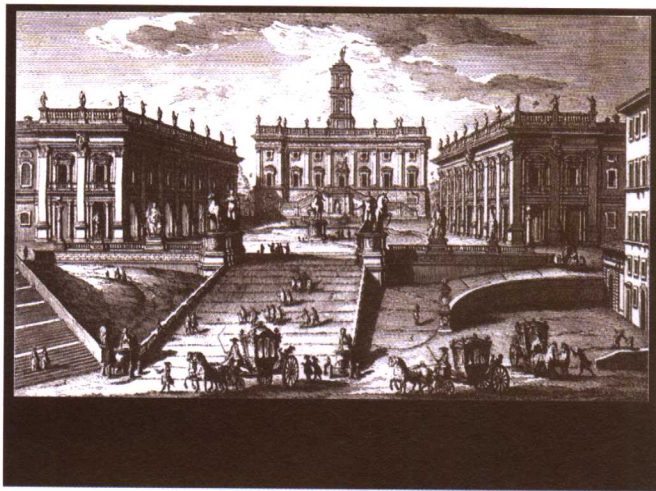

图1-7

至于插画在作品中扮演的角色，简单地说，它具有强调作品诉求主题、营造所需气氛，并有指示、解说、装饰、美化及吸引读者、补充文字不能起到的种种作用。