

中国科学出版集团
新世纪书局

⊕ 国际最新设计案例专业解读教程

插画

ILLUSTRATION DESIGN

设计

◎ 周建国 编著

设计人不得不看的国际潮流作品分析
实践经验 ⊕ 商业案例

- 详解插画设计5大核心内容
- 深入分析40种插画设计创作规律
- 掌握920种精美插画作品设计诀窍
- 拥有超越平凡的创意思维

科学出版社

⊕ 国际最新设计案例专业解读教程

插画

ILLUSTRATION DESIGN

设计

◎ 周建国 编者

科学出版社

内 容 简 介

根据插画的基本功能和应用特色,本书分为插画设计的要素、插画设计的类型、插画设计的艺术风格、插画设计的表现形式和插画设计的应用领域5章。每一章都有插画设计知识导读,帮助读者掌握插画设计的基础知识,并通过精美的商业设计案例来展示这一章插画设计的典型应用,还结合商业案例进行详细的分析和讲解。目的在于通过这样的形式和方法,锻炼读者对插画设计的感受能力、分析能力和审美能力。大量的精美案例欣赏可以使读者提升审美品位、激发读者更多的灵感与创意。另外,书中的小提示可以帮助读者快速了解和掌握插画设计的使用技巧。

本书是杂志设计、书籍设计、广告设计、包装设计、服饰设计、环境设计、影视设计、游戏设计、网页设计和工艺美术设计从业者必备的插画设计案例参考手册,也是各大、中专院校相关专业学生的插画设计案例学习工具书。

图书在版编目(CIP)数据

插画设计/周建国编著. —北京:科学出版社, 2011.7

ISBN 978-7-03-031557-1

I. ①插… II. ①周… III. ①插图(绘画)—绘画技法
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第113330号

责任编辑:刘薇 韩超 / 责任校对:郑晓红
责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:架构传播

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年8月第一版 开本:大32开

2011年8月第一次印刷 印张:8

印数:1—4 000 字数:512 000

定价:55.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

随着信息化时代的到来，插画设计作为视觉信息传达的重要手段之一，已经广泛应用到多种视觉媒介设计领域。由于电脑软件技术的发展，插画的设计更加趋于多样化，并随着现代艺术思潮的发展而不断创新。

插画设计以图像的形式出现，带给人们更加直观的形象性和视觉感染力。插画设计的应用领域不断扩大，插画作品已经成为人们喜闻乐见的现代艺术设计形式。

本书根据插画设计的基础知识和应用特色分为插画设计的要素、插画设计的类型、插画设计的艺术风格、插画设计的表现形式和插画设计的应用领域5章。每一章都有插画设计知识的导读，帮助读者掌握插画设计的基础知识，对每一章插画设计的典型应用，都通过精美的商业设计案例进行展示，并针对案例进行详细地分析和讲解。目的在于通过这样的形式和方法，锻炼读者对插画设计的感受能力、分析能力和审美能力。书中的小提示可以帮助读者快速了解和掌握插画设计的应用技巧，大量的设计案例欣赏可以提升读者的审美品位、激发读者的灵感与创意。

希望本书的读者能将所学的插画设计方法与技巧应用到杂志设计、书籍设计、广告设计、包装设计、服饰设计、环境设计、影视设计、游戏设计、网页设计等广泛的实践领域中去，创作出更优秀的插画设计作品。

编者

2011年5月

第1章 | 插画设计的要素

1.1 图形

1

知识导读

案例解析

趣味 | 充实 | 亲切
炫目 | 亮丽 | 艳丽

精彩案例

1.2 文字

7

知识导读

案例解析

绚丽 | 典雅 | 自然
独特 | 活力 | 个性

精彩案例

1.3 色彩

13

知识导读

案例解析

充实 | 阴暗 | 雅致
对比 | 朴素 | 娇艳

精彩案例

1.4 节奏

19

知识导读

案例解析

爽利 | 刺激 | 庄重
浪漫 | 活力 | 优雅

精彩案例

1.5 创意

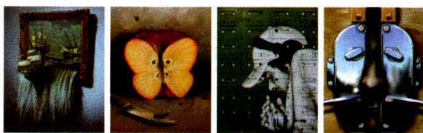
25

知识导读

案例解析

真实 | 猜想 | 新颖
角度 | 负形 | 形状

精彩案例

目录 | CONTENTS

第2章 | 插画设计的类型

2.1 人物 31

知识导读

案例解析

忧郁 | 和睦 | 温暖
摩登 | 甜美 | 时尚

精彩案例

2.2 动物 37

知识导读

案例解析

放松 | 强势 | 稳重
成熟 | 舒适 | 理性

精彩案例

2.3 风景 43

知识导读

案例解析

宁静 | 田园 | 热闹
纯粹 | 质朴 | 悠闲

精彩案例

2.4 文学 49

知识导读

案例解析

纯洁 | 夸张 | 勇敢
浪漫 | 紧张 | 丰富

精彩案例

2.5 儿童 55

知识导读

案例解析

伙伴 | 食物 | 宠物
幻想 | 明确 | 成长

精彩案例

2.6 教育 61

知识导读

案例解析

环保 | 震撼 | 保护
控制 | 警示 | 未来

精彩案例

第3章 | 插画设计的艺术风格

3.1 手绘

67

知识导读

案例解析

沉静 | 清新 | 雅致

灰暗 | 细致 | 华丽

精彩案例

3.4 位图

85

知识导读

案例解析

悠闲 | 慰藉 | 孤单

朴素 | 怀旧 | 安静

精彩案例

3.2 数码

73

知识导读

案例解析

现代 | 危险 | 魅力

神秘 | 炫丽 | 时尚

精彩案例

3.5 三维

91

知识导读

案例解析

可爱 | 衬托 | 科幻

趣味 | 运动 | 真实

精彩案例

3.3 矢量

79

知识导读

案例解析

对比 | 开朗 | 界限

发散 | 新奇 | 精彩

精彩案例

3.6 黑白

97

知识导读

案例解析

拥挤 | 雅致 | 金属

明暗 | 光泽 | 华丽

精彩案例

目 录 | CONTENTS

3.7 线描 103

知识导读

案例解析

诡异 | 概括 | 活泼
明确 | 硬朗 | 想象

精彩案例

3.8 剪纸 109

知识导读

案例解析

自然 | 低调 | 艺术
闲适 | 别致 | 生动

精彩案例

3.9 卡通 115

知识导读

案例解析

可爱 | 和谐 | 欢快
甜美 | 活跃 | 生动

精彩案例

3.10 涂鸦 121

知识导读

案例解析

亲切 | 趣味 | 突出
轻快 | 和谐 | 活力

精彩案例

3.11 摄影 127

知识导读

案例解析

组合 | 区分 | 层次
缤纷 | 装饰 | 时尚

精彩案例

3.12 抽象 133

知识导读

案例解析

神秘 | 恐惧 | 现代
勇气 | 有趣 | 奇异

精彩案例

3.13 复古 139

知识导读

案例解析

狂野 | 装饰 | 古典

繁复 | 对称 | 简洁

精彩案例

3.14 时尚 145

知识导读

案例解析

靓丽 | 舒适 | 现代

优雅 | 亮丽 | 简约

精彩案例

3.15 唯美 151

知识导读

案例解析

甜美 | 幻想 | 安静

华丽 | 透彻 | 浪漫

精彩案例

3.16 幻想 157

知识导读

案例解析

虚实 | 空灵 | 关爱

魔幻 | 轻松 | 奇异

精彩案例

目 录 | CONTENTS

第4章 | 插画设计的表现形式

4.1 肖像 163

知识导读

案例解析

理性 | 稳重 | 华丽

柔美 | 认真 | 可爱

精彩案例

4.4 立体 181

知识导读

案例解析

新意 | 节日 | 青春

材质 | 家庭 | 食物

精彩案例

4.2 装饰 169

知识导读

案例解析

流行 | 收集 | 想象

组合 | 清新 | 活力

精彩案例

4.3 情节 175

知识导读

案例解析

探索 | 细致 | 平静

焦点 | 乐趣 | 童年

精彩案例

第5章 | 插画设计的应用领域

5.1 书籍 187

知识导读

案例解析

离奇 | 活泼 | 模糊
简洁 | 幽默 | 柔和

精彩案例

5.4 包装 205

知识导读

案例解析

新颖 | 可爱 | 格调
娇柔 | 成熟 | 愉悦

精彩案例

5.2 报纸 193

知识导读

案例解析

轻快 | 惬意 | 趣味
直观 | 现代 | 紧张

精彩案例

5.5 服饰 211

知识导读

案例解析

素雅 | 绚丽 | 鲜亮
典雅 | 娇美 | 个性

精彩案例

5.3 杂志 199

知识导读

案例解析

摩登 | 地域 | 绚丽
童真 | 随意 | 特写

精彩案例

5.6 广告 217

知识导读

案例解析

强调 | 热情 | 品位
新潮 | 时尚 | 个性

精彩案例

目 录 | CONTENTS

5.7 影视 223

知识导读

案例解析

束缚 | 温馨 | 恐怖

坚韧 | 奇异 | 绝望

精彩案例

5.8 游戏 229

知识导读

案例解析

神话 | 欢乐 | 动感

安静 | 神秘 | 速度

精彩案例

5.9 动漫 235

知识导读

案例解析

幸福 | 温馨 | 生动

安静 | 严肃 | 紧张

精彩案例

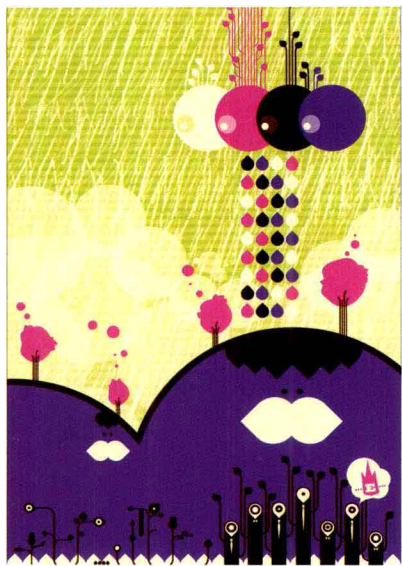
第1章 | 插画设计的要素

1.1 | 图形

图形以其丰富的表现力，在插画设计中展示着独特的艺术魅力。图形创意的表现将会直接影响插画的主题思想，它是插画设计的核心和灵魂。图形创意作为复杂的思维活动，是以视觉形象出现的，并具有一定的形式美感。

图形 | 趣味

卡通化的图形组成的城市风景充满趣味感，营造出活泼可爱的氛围，让人联想到稚嫩纯真的儿童，给人亲近感。

	C3 M6 Y29 K0 R250 G239 B196
	C25 M8 Y83 K0 R206 G210 B67
	C10 M73 Y7 K0 R219 G99 B153
	C67 M70 Y13 K0 R107 G88 B150

① 颜色的运用显得清新明快，在柔和舒适中增添了趣味性。

② 图形的叠加运用展示出稚嫩、可爱的效果，营造出轻快、放松的氛围。

图形 | 充实

繁复的线条和图形组成的插画给人饱满充实的印象。红色和黄色的添加，展现出积极明亮的特性，具有很强的视觉冲击力。

	C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255
	C0 M95 Y95 K0 R231 G37 B24
	C2 M35 Y90 K0 R245 G181 B25
	C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0

① 颜色的对比营造出一种开放、活力的氛围。

② 线条与色块的叠加使画面有层次感和整体性。

图形 | 亲切

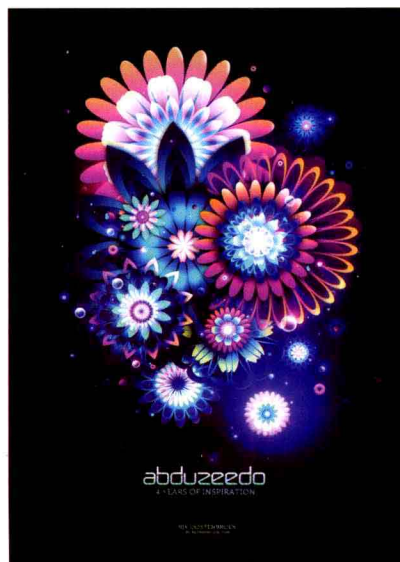
不同的图形组成的插画构成手绘风格的场景，像儿童随意涂鸦的画面，给人亲切感，并营造出爽利舒适的气氛。

	C10 M5 Y24 K0 R235 G235 B205
	C64 M20 Y57 K0 R100 G162 B127
	C82 M37 Y42 K0 R18 G129 B141
	C54 M84 Y89 K32 R109 G51 B37

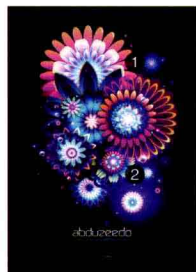
- ① 颜色的搭配自然轻快，给人安心舒适的印象。
- ② 图形与线条的搭配形成丰富且充满活力的画面，让人感觉自然、生活。

图形 | 炫目

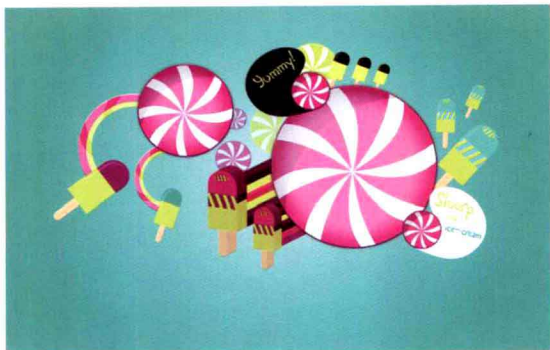
由同一图形的不断旋转、复制形成的插画给人炫目、前卫的印象。冷光与暖光形成强烈的冲突，营造出微妙的气氛，展示出时尚和流行的印象。

	C10 M45 Y47 K0 R227 G160 B127
	C61 M0 Y18 K0 R87 G193 B211
	C24 M79 Y0 K0 R194 G80 B152
	C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0

- ① 冷暖色调的对比形成很强的视觉冲击力，形成绚丽的氛围。
- ② 图形的叠加和重复形成花瓣的形状，给人欢欣和舒适感。

图形 | 亮丽

- ① 由不同图形组成的食物显得有趣可口，让人印象深刻。
- ② 颜色的搭配鲜亮醒目，给人活力和丰富感。

不同的图形组成的食物显得美味可口。清新亮丽的颜色强有力地吸引人们的眼球，引发人们的食欲，达到宣传的目的。

	C36 M16 Y93 K0 R180 G188 B42
	C20 M81 Y24 K0 R202 G77 B126
	C76 M13 Y47 K0 R16 G162 B149
	C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

图形 | 艳丽

- ① 鲜艳的图形打破了黑色的紧致，形成华丽炫目的画面。
- ② 画面中图形的旋转、变化和叠加产生较强的动势，展示出无限的活力。

由不同颜色的图形组成的插画突出热闹繁华的氛围，在黑色背景的衬托下展示出艳丽成熟的风韵，具有饱满、丰富的视觉效果。

	C8 M95 Y21 K0 R219 G26 B114
	C3 M38 Y89 K0 R242 G174 B31
	C70 M16 Y18 K0 R60 G166 B196
	C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0

小提示

图形在现代插画设计中的应用，更强调原创性，崇尚个性化。通过传统图案与现代图形之间相互的交融、借鉴、碰撞而获取新颖独特的图形样式。