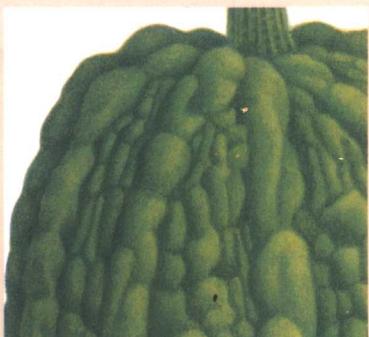

插图创意设计手册。_上

功能特征篇

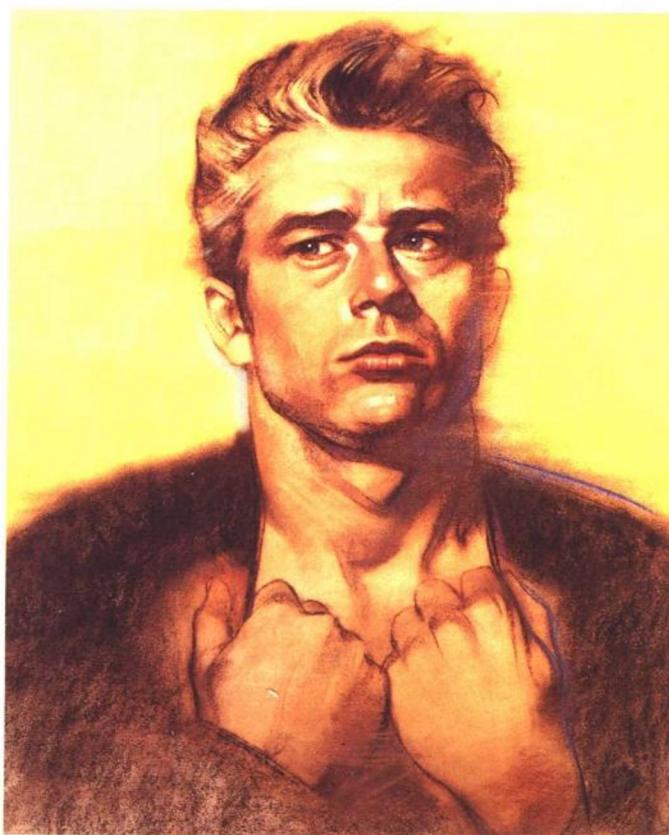
(日) 视觉设计研究所 编
林崇珍 译

插图创意设计手册 上

功 能 特 征 篇

(日) 视觉设计研究所 编
林崇珍 译

(京)新登字083号

本书由日本视觉设计研究所株式会社授权中国青年出版社独家出版。未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

イラスト事典・part1(Design Handbook Series)

ILLUST JITEN PART 1(Design Handbook Series)

Copyright©1987 Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.

Chinese translation rights arranged with Shikaku Design Kenkyu-jo,Inc.,Tokyo
through Japan UNI Agency,Inc.,Tokyo

版权贸易合同登记号：01-2003-0930

图书在版编目(CIP)数据

插图创意设计手册(上)/日本视觉设计研究所编;林崇珍,黄雷鸣,毛兴华译.北京:中国青年出版社,2004

ISBN 7-5006-5628-9

I.插... II.①日... ②林... ③黄... ④毛... III.插图—设计—手册 IV.J218.5-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第124336号

选题策划: 郭光

责任编辑: 郭光

全太锦

责任校对: 王志红

书名: 插图创意设计手册(上)

编著: (日本)视觉设计研究所

出版发行: 中国青年出版社

地址:北京市东四十条21号 邮政编码:100708

电话:(010)84015588 传真:(010)64053266

印刷: 北京汇元统一印刷有限公司

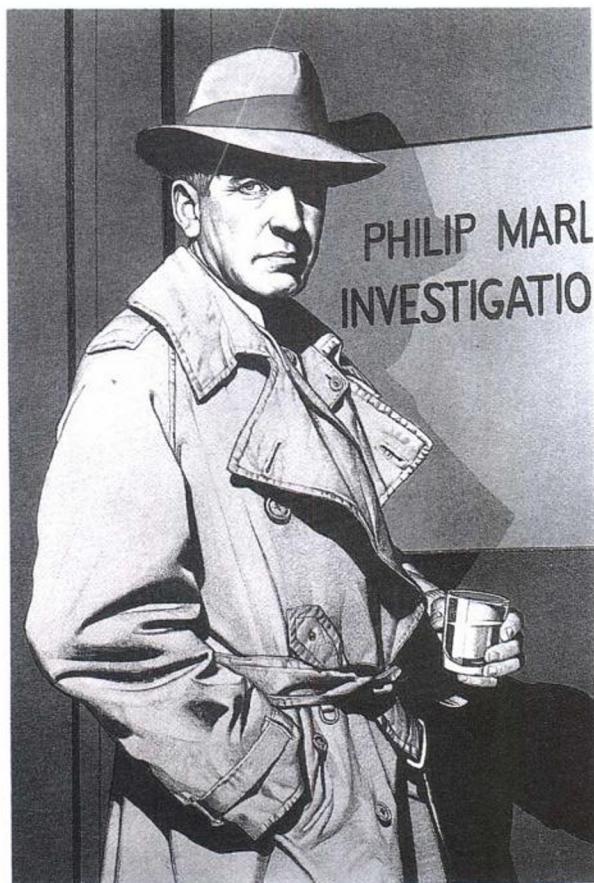
开本: 787×1092 1/16 **印张:** 31.25

版次: 2004年1月北京第1版

印次: 2004年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-5006-5628-9/J·589

总定价: 116.00元(共上下两册)

●本书特色及使用方法

综合解说插图

无论是对于委托人还是插画家本身，都很难完全理解插图的功用和使用方法。本书将从使用方法、构想、以及表现技法等诸多方面，具体解说怎样有效地使用插图。通读本书，能对插图有一个整体的了解。

书中插图说明

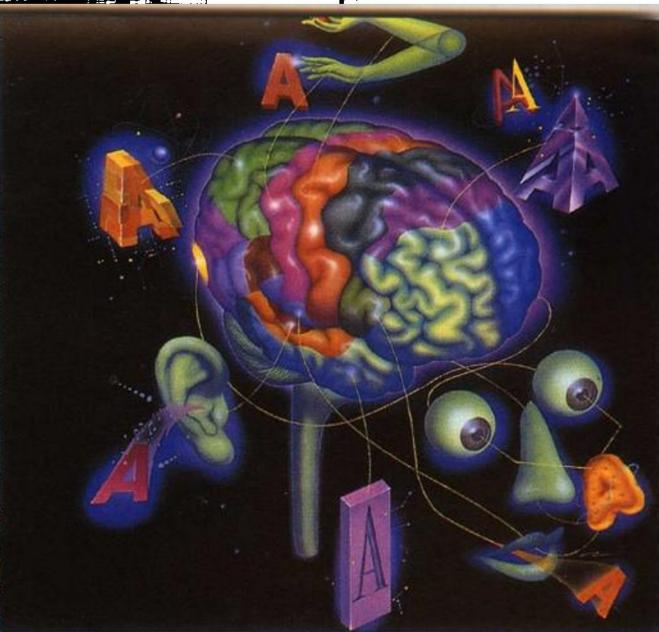
- ①代表“作者”；②代表“设计公司”；
- ③代表“设计人员”；④代表“客户”；
- ⑤代表“发表时间”；⑥代表“资料来源”。

一线插画家异彩纷呈的画作

本书全篇所选实例由活跃在插画一线的插画家的作品构成。读者可以欣赏这些生动的作品，将作品和作者联系起来，这将成为读者实际运用插图时的有效参考。

鈴木英人

渡辺富士雄

森上義孝

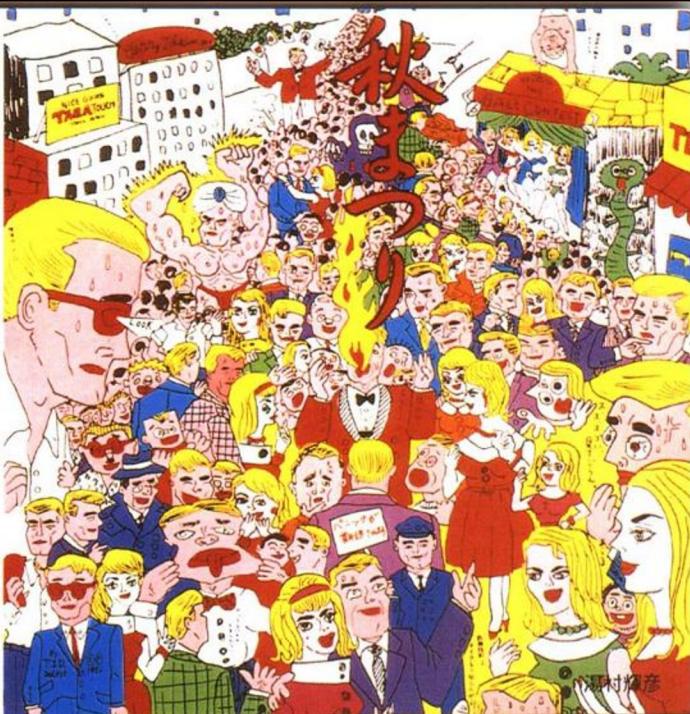
第一章 插图的特征

1 插图的特征	10
A 引起注意	10
B 塑造商品形象	12
C 图解·记录	17
2 表现形式	20
从自由描写到写实主义表现	
A 人物	22
a 自由形式	b 活用绘画材料
c 写实手法	d 超现实主义表现手法
B 风景	38

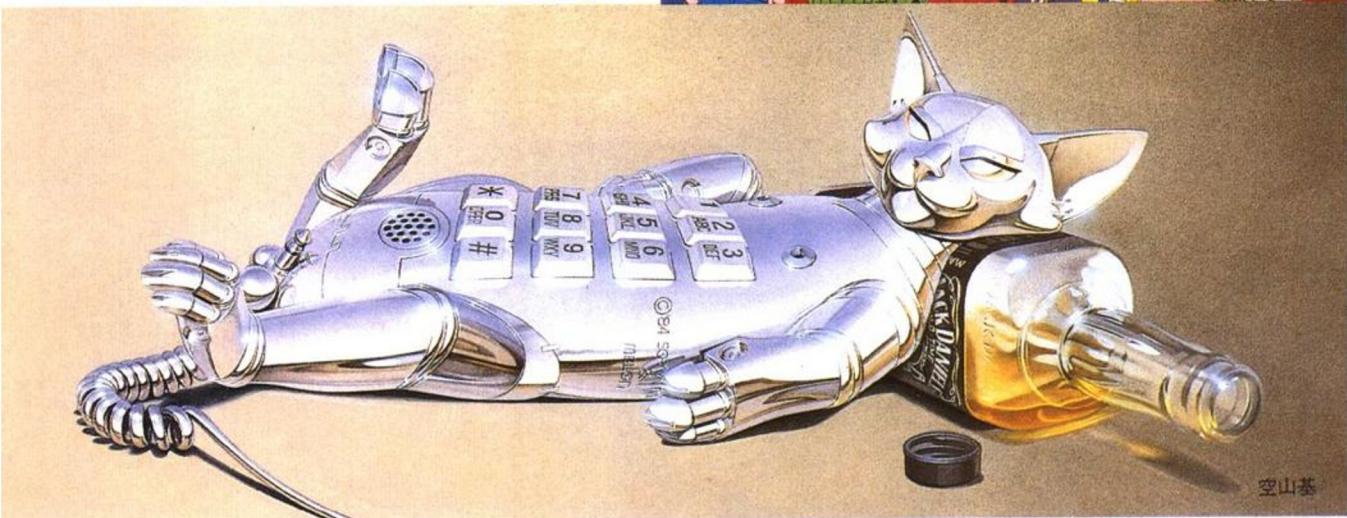
3 色彩 插图的效果由色调和色相决定	41
A 凝重色调	42
B 鲜艳色调	43
4 版式效果	44
A 和照片的组合	44
B 和插图的组合	46
C 和文字的组合	48
D 插图的满嵌效果	50
E 文字和插图	52

杉浦範茂

中村嘉彦

空山基

第二章 分类说明 插图的表现形式

1 图形解说·记录

A 一览表 B 工程图—— 56

C 配置图 D 系统图 E 截面图·透视图—— 58

F 全景图·鸟瞰图 G 概念图—— 60

2 地图的表现方式

A 全景图·展开图—— 62

B 配置图—— 64

C 交通路线图—— 65

D 地形图—— 66

E 分布图—— 69

3 机械的表现方式

A 透视图—— 70

B 分解图—— 73

4 建筑

A 透视图—— 78

B 等容线图—— 82

C 配置图—— 83

D 平面图 E 截面图 F 垂直截面图—— 84

G 图样—— 85

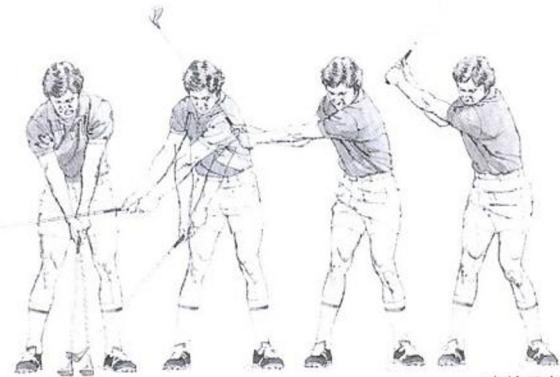
吉田壁

XEROX

You're always right with AUTOLITE

Life

山崎正夫

あなたのことをいつも見つめていたい

いつも、見ていて

ニュータイプ積立ファミリー
The NEXT

- 家族先取りプラン（ご家族型）
- セイフティ・ライフプラン（退職金活用、ご夫婦プラン）
- ハーフ・ピッキングプラン（本人型）

いつも、見ていて

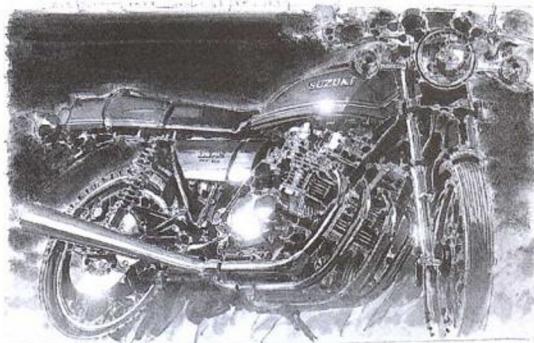
- 愛情こまやかに。今度様お嬢様のために
- 便利な月払・給与控除によるお支払いも
- 男も入れる女の保障

安心と信頼の日産火災より 新発売

安西水力

5	宇宙画	86
6	料理	88
7	时尚	90
8	人体解剖图	94
9	体育运动	102
10	操作方法·步骤	106
11	人物漫画	108
12	动物——鸟、鱼、昆虫	116
13	植物	126
14	插图报道	130

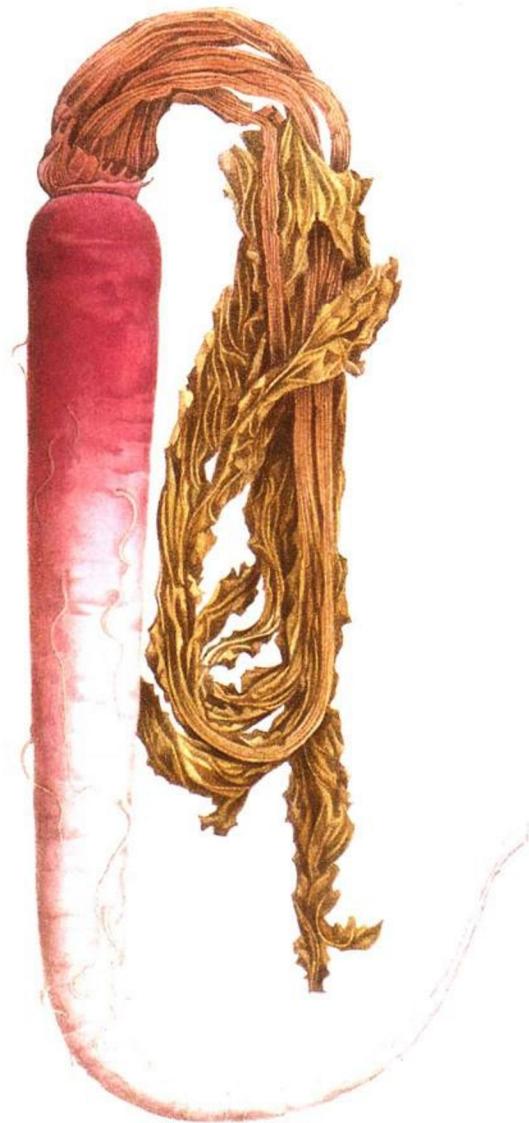
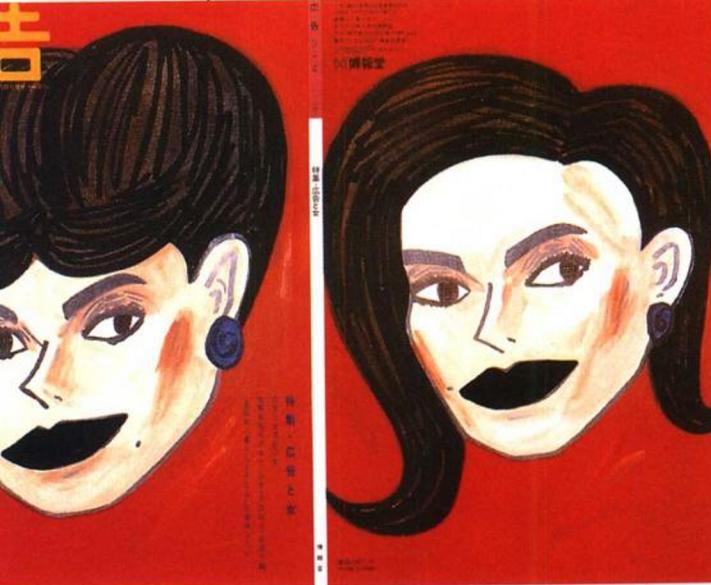
15	图表	136
16	象形符号	140
17	漫画表现	142
	A 剧照、美式漫画	148
	B 儿童画的表现形式	150
18	说明性插图	152
	A 比喻式说明	152
	B 类比说明	154
	C 强调状况	156

第三章 广告中的插图

1	个性	160
2	形象塑造	164
3	情景和形象	172
4	商品的比重	176
	A 房地产广告	178
	B 啤酒、洋酒广告	180
	C 格调和青春的气息	182

D 面向女性和面向男性的广告	184
E 金融机构的广告	
塑造亲和力	186
F 药品广告	188
G 企业广告	
——尽量将抽象概念具体化	190

大橋 正

第四章 不同媒体上的插图

1 单行本、杂志、广告杂志的封面	194
2 正文中的插图	202
3 小说的插图	210
■ 数据资料：杂志的插图	214
• 综合性杂志	215
• 男性杂志	216
• 女性杂志	218
• 音乐杂志	220
• 经济杂志	222

4 画册	224
5 招贴画	228
6 包装	232
7 挂历	236
8 原画和制版过程	238

■ 数据资料：报纸的插图	240
• 新闻报道中的插图	240
• 广告中的插图	242

ヤリガイの横暴を許すなっ。

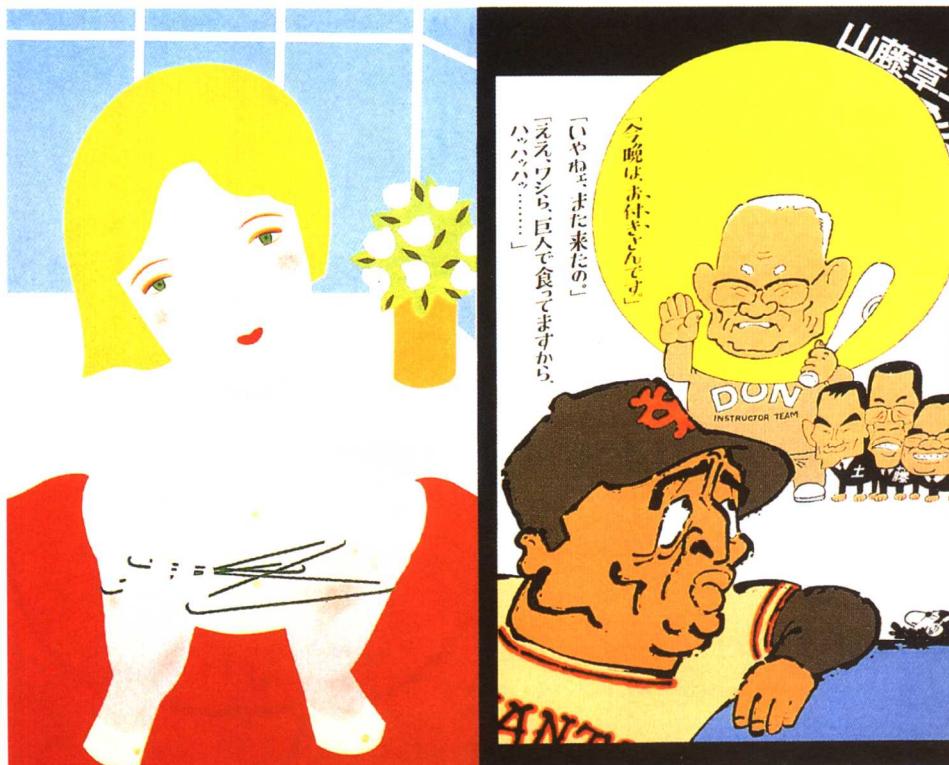
と
私はもやりがい
はいたいもんた。

石原 均

大西重成

駒田寿郎

山藤章二

桑原伸之

第一章 插图的特征

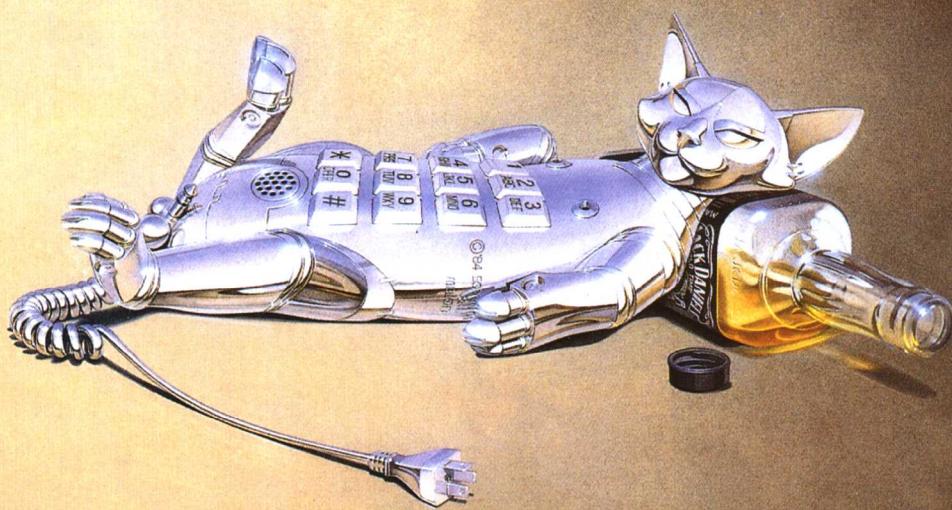
1 插图的特征 A 引起注意

插图本身应具有引人注意的力量。出色的作品不管其形状尺寸如何，都能够吸引人。

表现形式本身就能引人注目

铃木英人 以照片为基础，表现形式上极力避免变形。读者能感觉到作者的强烈意识。

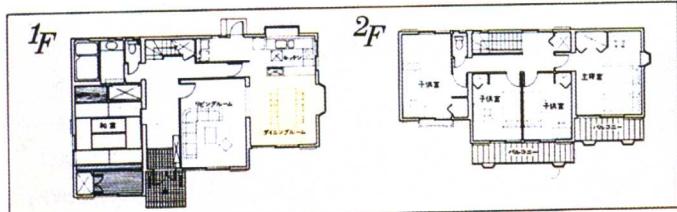

空山基 摒除其他一切不必要的因素，最真、实最彻底地表现出其形态、个性和质感，呈现了一个不可思议的奇妙世界。

おいしさは家族の数と比例する。

今月のフリープランは「大食堂のある家」。名古屋東ハイム営業所下井与志樹さんからのアドバイス。ご両親との2世代同居の家では居心地のいい大食堂をおすすめしています。食事は、たくさんいるほど楽しい。たくさんいるほど、おいしくなる。二世代同居ならではの素晴らしいですね。食事の時間をもっと大切に。ハイムM3パルフェはフリープランニング。あなたのご希望がそっくり住まいづくりに生かされます。

フリープランニングが、うれしい。
ハイムM3パルフェ 新発売
たんらん仕様

●ハイムM3パルフェの資料を差し上げます。資料請求券をハガキに貼って、〒105 東京都港区虎ノ門3-4-7(虎ノ門136森ビル)積水化学工業株式会社ハイム情報センター宛へお送りください。
建設大臣性能認定工業化住宅(B-2184)
建設大臣許可(特-58)第5117号 建設大臣免許(S)第567号
積水化学工業株式会社 住宅事業本部
東京都港区虎ノ門3-4-7(虎ノ門136森ビル) 〒105 TEL.03(434)9044

資料請求券
パルフェ
W現代 60-7

長い安心、短い工期。

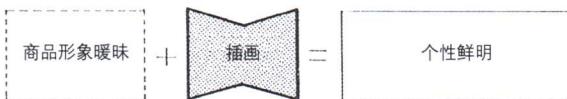
セキスイハイム®

桑原伸之 以一种舒缓的变形手法，营造出一个安祥的形象。(参考第13页下栏)

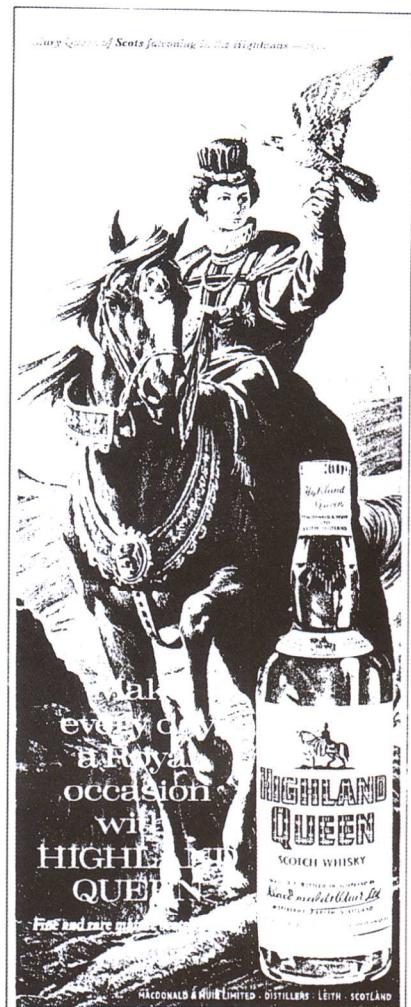
1 插图的特征 B 塑造商品形象

插图塑造商品个性

市场成熟的商品，很难体现出差异性。要有效地体现出这种差异性，只有求助于插画了。通过插画，能够使商品的特性鲜明，有助于在消费者心目中树立良好的形象。

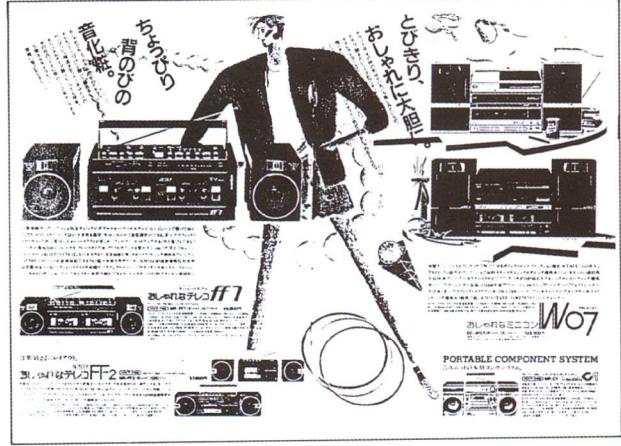
①八木康夫 ② ADOEJISONZU ③ AD 大友胜史 ④ LION 锐角形状，暗示了商品的使用方法。

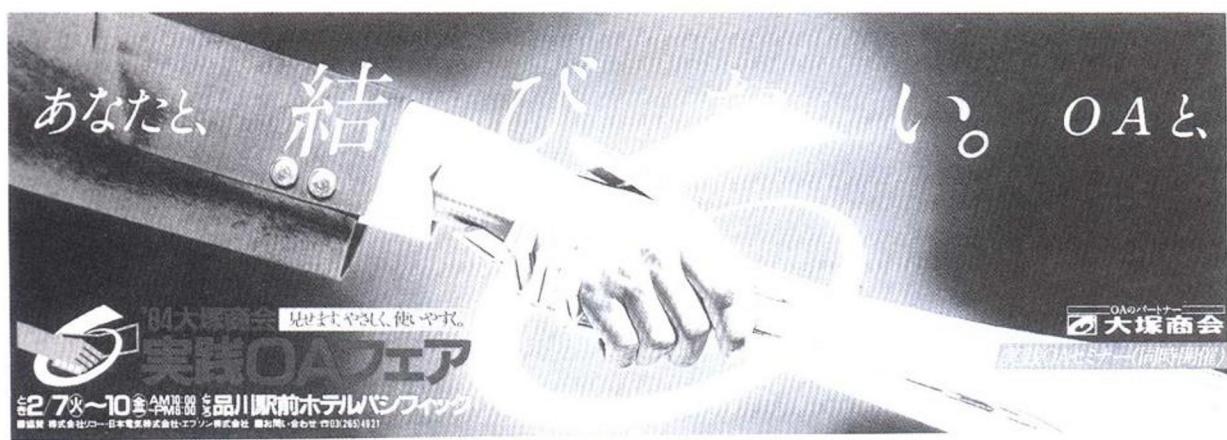

⑤ 1969 ⑥ 杂志广告 (Life) 通过插图，形象完全改变。

④三洋电机 ⑤ 1984 ⑥ 使用说明书 用插图的形式明确指出各种类型商品的用途。与文字说明不同的是，插画可以做到一目了然。

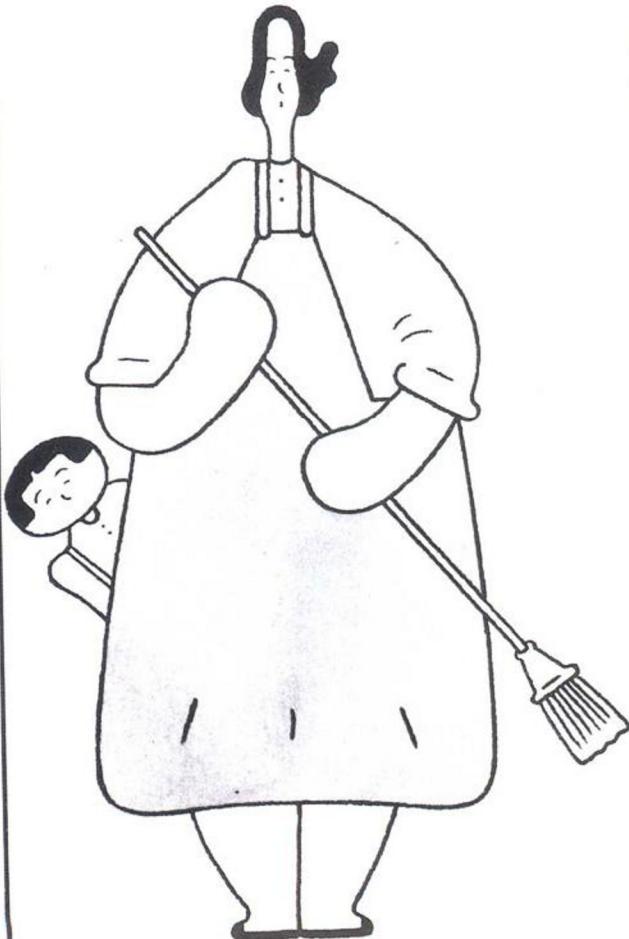

①空山基②旭通信社③AD上岡隆、C宇野英資④土塙商会⑤1984 ⑥广告画
通过和机械的“手”握手，暗示了所要表达的信息内容。

舒缓的曲线创造出的大胆变形

舒缓的曲 线，能够表现一种平静安详的感觉。通过对手和脸的大胆变形，形成了颇有特色的 表现形式。同时用直线刻画人物外形的关键部位，灵活应用线条的粗细舒密。

桑原伸之 (KUWABARA NOBUYUKI)

1947 年 生于北海道札幌市

1967 年 毕业于武藏野美术短期大学

我现在总是在考虑，不能一直这样画下去。夸张一点地说，半年前喜欢的画，现在已经不喜欢了。虽然说自己画插画已经有十年了，但可能还会变，尽管不知道会变成什么样子。在此之前，当我转向线条画的时候就想，难道就没有中间线路吗？对我来说，没有什么中间线路。我只是想画物体。人物画已经说得太多了。而物体却很难画。这就是我今后的课题。我认为，最理想的就是能够把自己的内心世界真实地画出来。

驹田寿郎 柔和色调的插画，能使人想起大正、明治时代的“摩登”，暗示出小册子的性质。