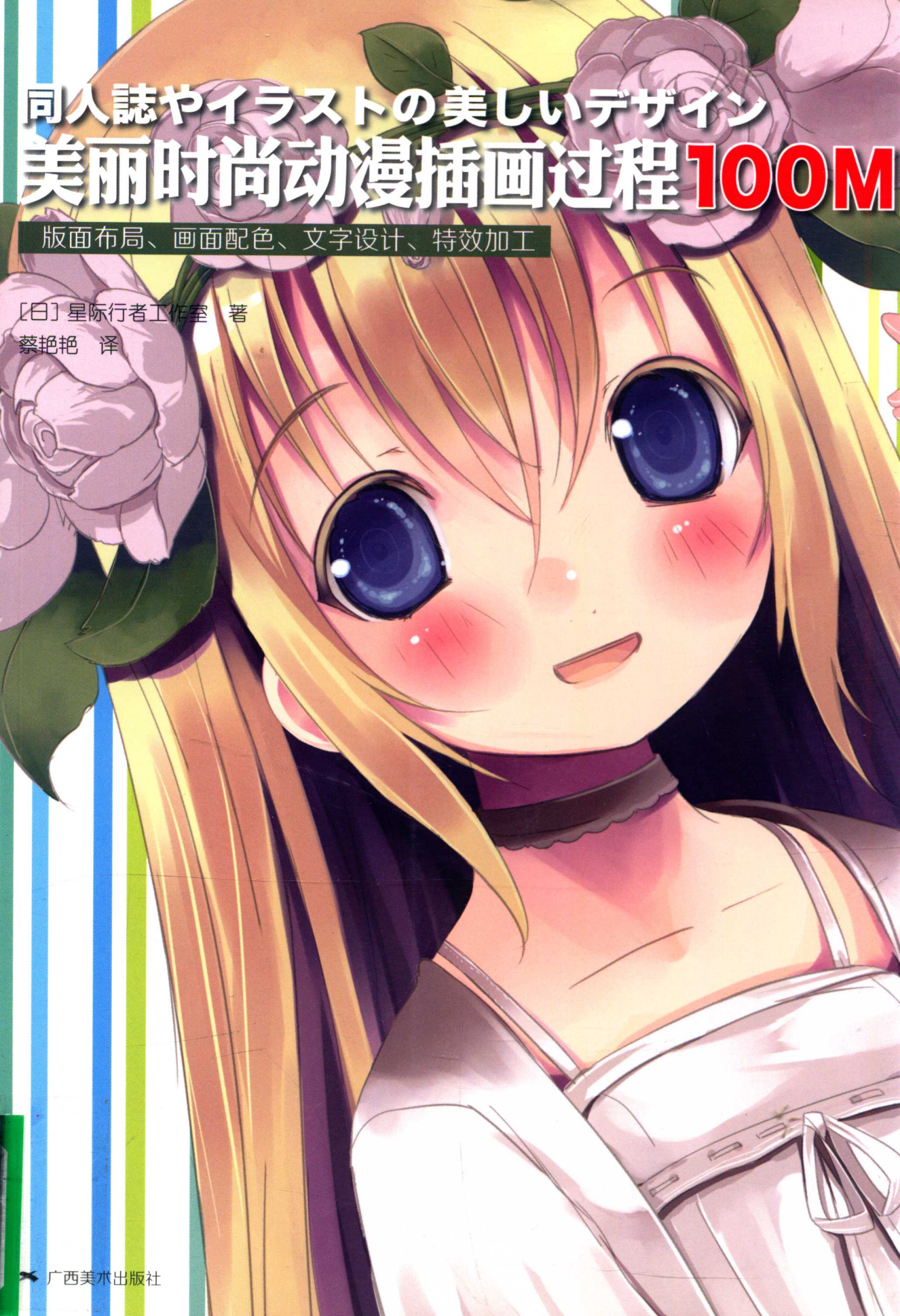

同人誌やイラストの美しいデザイン 美丽时尚动漫插画过程100M

版面布局、画面配色、文字设计、特效加工

〔日〕 星际行者工作室 著

蔡艳艳 译

J218.2
J218.2

同美 ストの美しいデザイン 动漫插画过程 **100M**

版面布局、画面配色、文字设计、特效加工

[日] 星际行者工作室 著
蔡艳艳 译

广西美术出版社

■参考文献

- 『配色アイデアミニ帳』 石田恭嗣 著 (エムディエヌコーポレーション)
『巨匠に学ぶ配色の基本』 視覚デザイン研究所 編 (視覚デザイン研究所)
『巨匠に学ぶ構図の基本』 視覚デザイン研究所 編 (視覚デザイン研究所)
『Layout Rule Index レイアウトデザイン、新・100の法則』 Beth Tondreau 著 (ビー・エヌ・エヌ新社)
『Design Rule Index [第2版] ーデザイン、新・25+100の法則』 William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler 著 (ビー・エヌ・エヌ新社)
『フォーマット』 Gavin Ambrose, Paul Harris 著 (グラフィック社)
『イメージ』 Gavin Ambrose, Paul Harris 著 (グラフィック社)
『レイアウト』 Gavin Ambrose, Paul Harris 著 (グラフィック社)

■素材提供

- 『Free Materials 背景 Vol.02 増補改訂版 美しく彩るキラキラ背景素材』 (STARWALKER STUDIO)
『Free Materials 背景 Vol.05 キラキラ背景素材 2』 (STARWALKER STUDIO)
『Free Materials 背景 Vol.06 魅力を引き出すおしゃれな背景素材』 (STARWALKER STUDIO)
『Free Materials テクスチャー Vol.03 透明感のあるアナログ素材』 (STARWALKER STUDIO)
『Free Materials テクスチャー Vol.05 岩石/樹木/錆/汚れ』 (STARWALKER STUDIO)
『Free Materials 装飾 Vol.01 華やかなレース素材』 (STARWALKER STUDIO)
『レース素材 CD-ROM』 大室はじめ 著 (マール社)
『和風レトロ地紋 CD-ROM』 大室はじめ 著 (マール社)
『世界デザイン地紋 CD-ROM』 大室はじめ 著 (マール社)

图书在版编目 (C I P) 数据

美丽时尚动漫插画过程 100M / [日] 星际行者工作室著 ;
蔡艳艳译. — 南宁 : 广西美术出版社, 2013.5
ISBN 978-7-5494-0657-9

I . ①美… II . ①星…②蔡… III . ①漫画—计算机辅助设计
IV . ① J218.2-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 099280 号

同人誌やイラストの美しいデザイン 100 —レイアウトの
基本から配色, 文字組みまで

Copyright © 2011 STARWALKER STUDIO

Original Japanese edition published by MAAR-SHA Publishing Co., Ltd.

Simplified Chinese translation rights arranged with MAAR-SHA Publishing Co., Ltd.
through LEE's Literary Agency, Taiwan.

Simplified Chinese translation rights © 2013 by Guangxi Fine Arts Publishing House
Co., Ltd.

All rights reserved

本书经日本 MAAR-SHA 出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

美丽时尚动漫插画过程 100M

著 者 : [日] 星际行者工作室

译 者 : 蔡艳艳

图书策划 : 黄宗湖

责任编辑 : 韦丽华

装帧设计 : 陈 凌

版权主办 : 韦丽华

责任校对 : 麦 莉 梁 东

审 读 : 林柳源

出版发行 : 广西美术出版社

地 址 : 南宁市望园路 9 号 530022

网 址 : www.gxfinearts.com

制 版 : 深圳当纳利印刷有限公司

印 刷 : 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 : 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张 : 14

印 次 : 2013 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5494-0657-9/J · 1723

定 价 : 69.00 元

Contents 目录

■ Introduction 前言	2	Part 3 版面设计：应用篇	
■ Illustrators 插画师	3	M023 切割图画，强调重点	56
■ Profile 作者简介 · 实际操作环境	3	M024 加上边框，将视线诱导至画面中央	58
■ 使用许可	3	M025 排列角色，营造出时尚杂志般的效果	60
■ Contents 目录	4	M026 利用大胆的特写表现出前卫的感觉	62
■ How to use 本书的使用方法	6	M027 改变表情或颜色，制作双子插画	64
■ Adobe 软件的用语集	6	M028 模仿游戏中角色介绍画面的构图	66
		M029 制作由多个角色构成的组合图	68
		M030 找到与目的最吻合的角色表现方法	70
		T03 介绍角色的页面制作教程	72
Part 1 美化设计的基础知识		Part 4 能够传情达意的配色	
M001 画面比例：正方形 / 黄金比 / 双正方形	8	M031 让人感觉“温暖”、“凉爽”的配色	74
M002 三分法（rule of thirds）	10	M032 让人感觉“炎热”、“寒冷”的配色	75
M003 对称性：营造出稳定和神圣的感觉	12	M033 性格稳重的“男性”、“女性”的配色	76
M004 倾斜：倾斜的构图赋予画面跃动感	14	M034 时髦的“少年”、“少女”的配色	77
M005 脸部比例：用脸部的面积来控制画面的感觉	16	M035 西洋风格配色与日本风格配色	78
M006 对比：大胆地营造出明显的不同点	18	M036 “冷酷沉着”、“阴郁”的配色	79
M007 整列：通过正确的排版营造美感	20	M037 “令人印象深刻”、“新鲜刺激”的配色	80
M008 接近：把同一类型的信息集中、分组	22	M038 “宁静”、“自然”的配色	81
M009 网格：决定页面的版面设计	24	M039 “甜美”、“可口新鲜”的配色	82
M010 版面率：利用画面留白的大小营造不同印象	26	M040 “富有朝气·可爱”、“高贵·优雅”的配色	83
M011 重心：左右位置的不同会改变画面的安定感	28	Appx 能够传达思想感情的配色方案	84
M012 重心：上下位置的不同可以营造厚重感或浮游感	30		
T01 插画集封面的制作教程	32		
Part 2 版面设计：基础篇		Part 5 制作简单新颖的美丽背景	
M013 部分添加背景	34	M041 使用方格图案的背景	86
M014 在背景中使用脸部特写	36	M042 使用竖条纹的背景	88
M015 利用画面三分法，提高角色密度	38	M043 使用横条纹的背景	90
M016 通过纵向四分法将角色配置在细长的空间中	40	M044 使用格子图案的背景	92
M017 通过对某个区域的裁切增加趣味性	42	M045 使用虚线图案的背景	94
M018 让角色在背景中被凸显出来	44	M046 使用水珠、圆点图案的背景	96
M019 利用对话框引入漫画风格	46	M047 使用螺旋图案（漩涡、常春藤）的背景	98
M020 加入纵向黑条让画面更细长	48	M048 使用曲线的背景	100
M021 加入横向黑条营造出电影般的画面效果	50	M049 应用篇：改变不透明度进行重叠	102
M022 将背景一分为二，制作有对称性的设计	52	M050 应用篇：将几种背景组合起来	104
T02 同人志封面制作教程	54	T04 镜面效果的制作教程	106

Part 6 美观的字体与插画的关系

M051	将文字作为背景使用	108
M052	细字体、粗字体的轮廓线运用	110
M053	将文字放在人物后方,营造时尚杂志风格	112
M054	改变文字的大小和不透明度	114
M055	沿着插画中的线嵌入文字	116
M056	通过“叠加”模式使文字重叠,让文字融入画面中	118
M057	加工字体制作 logo 般的图案	120
M058	将文字的一部分切除	122
M059	选择与画面风格相符合的字体	124
M060	加边,使文字更方便阅读	126
T05	时尚杂志风格的封面制作	128

Part 9 让插画更美丽动人的效果设计

M081	用投影表现立体感	174
M082	使用模糊效果表现远近感	176
M083	加入噪点故意制造粗糙画质	178
M084	使用拼布画的做法合并多个插画	180
M085	加入镜面效果,表现高级感和透明感	182
M086	使用内发光表现逆光效果	184
M087	合并模糊效果图层,完成插画制作	186
M088	用画笔描绘散落的雪、叶、花瓣	188
M089	描绘射入光线	190
M090	通过碎片做出梦幻般的氛围	192
T08	使用 Photoshop 绘制碎片的方法	194

Part 7 标题周围的设计

M061	使用细字体和小字体营造高级感	130
M062	将文字的位置与图案分离开来,方便读者阅读	132
M063	给文字加上装饰	134
M064	将标题放到中央营造电影海报般的风格	136
M065	将文字倾斜放置,表现出动感。	138
M066	将文字设计成长方形状	140
M067	给标题加上一条线,使其看起来更整齐	142
M068	重叠半透明的文字,表现立体感	144
M069	通过横排与竖排,将内容分开	146
M070	使用手写字体让画面看起来更温暖	148
M071	加入台词或宣传语引起注意	150
M072	将文字旋转 90 度	152
M073	M073 图形与文字的组合	154
T06	T06 夜空的制作教程	156

Part 10 节约时间和精力在设计

M091	活用草稿的设计:白底	196
M092	活用草稿的设计:黑底/彩色	198
M093	活用草稿的设计:改变线条的颜色	200
M094	活用草稿的设计:在版面设计上下功夫	202
M095	简单的上色表现出透明感	204
M096	使用配色营造冲击感	206
M097	活用蕾丝素材进行装饰	208
M098	使用影子画让设计更生动	210
M099	活用纹理节约时间	212
M100	把照片进行加工后与插画合成	214

Appx	附录 设计画廊	216
------	---------	-----

Part 8 用文字制作的设计

M074	放大文字进行版面设计	158
M075	将画面分成两段,表现出冲击感	160
M076	大量使用文字的设计	162
M077	使用背景样式的设计	164
M078	利用设计烘托出简单的文字	166
M079	使用纹理或背景素材	168
M080	文字数量较多时的构图	170
T07	系列作品封面的制作教程	172

M = Method 方法

T = Tutorial 教程

Appx = Appendix 附录

Comment = 简述

Materials = 材料

Problem = 问题

Solution = 方案

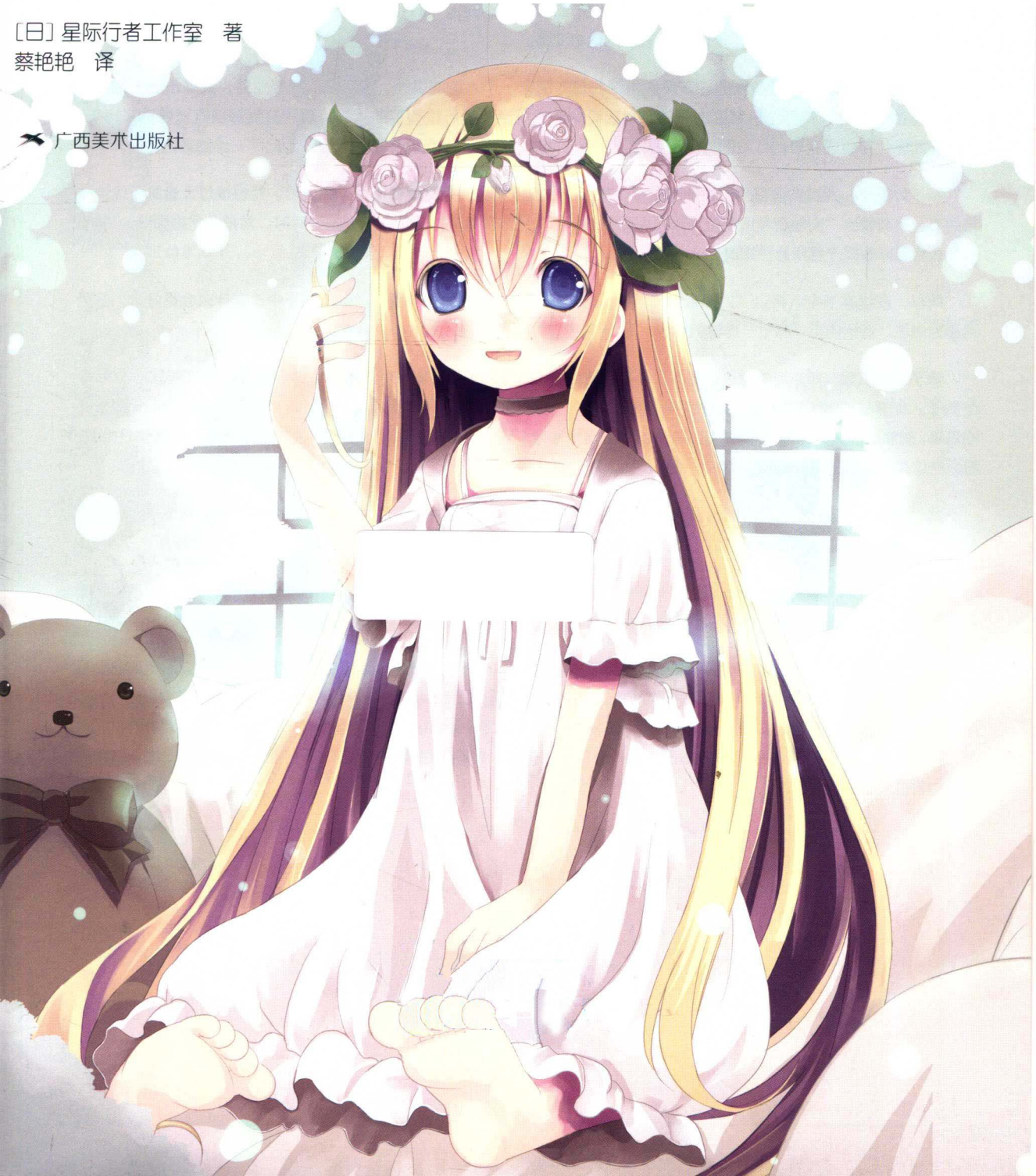
J218.2
J218.2

同美 插图的精美设计 动漫插画过程100M

版面布局、画面配色、文字设计、特效加工

[日] 星际行者工作室 著
蔡艳艳 译

广西美术出版社

■ Introduction 前言

感谢您购买此书。本书为了让平常使用电子方式制作插画的人士能够进一步展现画面的魅力，总结并归纳了漫画设计的基本方法和各种实际运用范例。关于绘画技巧和基本软件使用方法的说明将交给其他书籍，本书主要介绍一些立刻能够使用的、简单易懂的、实用性强的设计，并通过具体实例对该设计方法进行介绍和说明。本书不仅仅面向正在绘画的人，而且为了让就算现在才开始尝试作画的初学者也能够一举制作出赏心悦目的插画，本书中所讲解的都是读了就能立刻用上方法。书中的 100 种方法使用了超过 300 多张实例图进行说明，因此专业的作画人士也能把本书作为创意范例集使用。

在实际的商业运作中，除了以作画为职业的人外，还有一群被称为设计师的人。插画师与设计师分属不同的职业，大多数的书籍是出版社编辑将两人的劳动成果结合整理之后才出版的。商业漫画由各领域的专家共同制作并大量发行，因此那些品质上乘的书籍才能在我们身边以较低的价格流通。

另一方面，在制作动漫插画时，在现实中往往是画家一个人完成设计、编辑、入稿等业务。我是出于“为这些人尽一份微薄之力”的想法执笔这本书的。我把至今为止所亲身经历过的那些错误、疑问及其解决方法整理了出来。我希望能够让各位读者节约珍贵的时间和劳力，在短时间内让画面实现质的飞跃，请让我为此尽一份绵薄之力。

很不好意思，我其实没有什么设计的品位，在制作动漫插画、海报时也曾历经千辛万苦。我也读过大量关于设计技巧的书。当我看到“安放在合适的位置”、“用感觉去平衡”、“选择这样的颜色”这样的说明时，常常会觉得烦恼：“明明为什么会那样选择才是我最想知道的……”

所以，在这本书中，将以“为什么选择这种颜色”、“为什么使用这个角度”、“这个例子中改变什么会更好看”这些问题为焦点，避免使用“感觉”这样的字眼，尽量使用具体的语言进行解说。

读了这本书后，即使没学过设计的人也能轻松地设计出漂亮的插画。本书中介绍了 100 种方法和与其对应的 300 多个例子。我想在其中一定可以找到对您有用的画作。根据不同的目的，通过目录可以查阅 Part1~Part10 的设计知识详细目录，能够迅速翻阅到想要寻找的知识解说页面。此外，利用附录中的设计画廊也可以一览本书中介绍的所有作品范例，可以在这里从喜欢的设计链接到相应的解说页面。每一个解说都只有 1~2 页，请自由地从感兴趣的页面开始阅读吧。

此外，本书是以我的《动漫插画设计中的魅力设计 100 种方法（增补修订版）》为基础进行制作的。这本书已经有很多人购买和使用过。但那是一本“以 DVD 的方式收录的电子书籍”，必须使用电脑进行阅读。

因此，本次以书籍的形式正式发行，以期大家能更便捷、轻松地灵活运用。此外，因为有目录和脊封，读者能迅速翻到想要阅读的页面。这也是纸质媒体的一大便利之处。

最后，本书并不是对拙作《动漫插画设计中的魅力设计 100 种方法（增补修订版）》原样复制。通过以这次商业出版为契机，本书对所有项目和全部作品范例重新进行绘制。把尤其重要、通用性强的设计基础相关知识整理成 Part1，把适用于各种场合、详实具体、实用性强的实际运用方法整理成 Part2~Part10。为了能满足从初学者到高水平读者的不同需要，将内容进一步进行了规整。本书共 224 页，内容丰富详实。在编写过程中得到了 16 名插画家的有力支持。向帮助过我的各位表示诚挚的感谢。

■ Illustrators 插画家

(排名不分先后、省略敬称)

白
(しろ)

波影
(ハノカゲ)

安积一树
(あづみ一樹)

莫焱
(もつつん*)

丸一
(マルイノ)

海
(Sae)

玄铁绚
(玄鉄絢)

酣睡
(ねこめ)

菺子
(はぎこ)

丑
(丑)

蒸团子
(だんごむし)

郁结
(うつけ)

宫居史伎
(宫居史伎)

桧园美穗
(ヒソノミホ)

乌鸦
(カラス)

harupaca

■ Profile

作者简介

姓名 : harupaca
单位 : 星际行者工作室
职务 : 艺术总监 / 平面设计师 / 插画家
网址 : <http://starwalkerstudio.com>
博客 : <http://harupaca.blog42.fc2.com/>
电邮 : starwalkerstudio@gmail.com

■ Work Environment

本书的计算机实际操作环境

OS : Windows 7 Professional
CPU : Intel Core i7 860
Memory : 16GB
HDD : 6TB
Display : acer 27inch x4 + Wacom Cintiq 21UX
Software : Adobe Photoshop CS5 /
Illustrator CS5 / SAI / Painter 11
Tablet : Wacom Cintiq 21UX

■ 使用许可

本书中，插画的版权属于各插画师。另外，请不要转载、转用本书范例中的标题设计及 logo 设计。

	直接使用 (能够传达思想感情的配色方案) 中的配色组合	参考本书进行独立设计	直接临摹、照抄书中的插画、logo 设计
在个人网站上发表 (HP、blog)	○	○	×
外部发表 (SNS 等)	○	○	×
在同人作品上发表 (同人志、CD 等)	○	○	×
商业杂志及各种商业作品	○	○	×

Contents 目录

■ Introduction 前言	2	Part 3 版面设计：应用篇	
■ Illustrators 插画师	3	M023 切割图画，强调重点	56
■ Profile 作者简介 · 实际操作环境	3	M024 加上边框，将视线诱导至画面中央	58
■ 使用许可	3	M025 排列角色，营造出时尚杂志般的效果	60
■ Contents 目录	4	M026 利用大胆的特写表现出前卫的感觉	62
■ How to use 本书的使用方法	6	M027 改变表情或颜色，制作双子插画	64
■ Adobe 软件的用语集	6	M028 模仿游戏中角色介绍画面的构图	66
		M029 制作由多个角色构成的组合图	68
		M030 找到与目的最吻合的角色表现方法	70
		T03 介绍角色的页面制作教程	72
Part 1 美化设计的基础知识		Part 4 能够传情达意的配色	
M001 画面比例：正方形 / 黄金比 / 双正方形	8	M031 让人感觉“温暖”、“凉爽”的配色	74
M002 三分法（rule of thirds）	10	M032 让人感觉“炎热”、“寒冷”的配色	75
M003 对称性：营造出稳定和神圣的感觉	12	M033 性格稳重的“男性”、“女性”的配色	76
M004 倾斜：倾斜的构图赋予画面跃动感	14	M034 时髦的“少年”、“少女”的配色	77
M005 脸部比例：用脸部的面积来控制画面的感觉	16	M035 西洋风格配色与日本风格配色	78
M006 对比：大胆地营造出明显的不同点	18	M036 “冷酷沉着”、“阴郁”的配色	79
M007 整列：通过正确的排版营造美感	20	M037 “令人印象深刻”、“新鲜刺激”的配色	80
M008 接近：把同一类型的信息集中、分组	22	M038 “宁静”、“自然”的配色	81
M009 网格：决定页面的版面设计	24	M039 “甜美”、“可口新鲜”的配色	82
M010 版面率：利用画面留白的大小营造不同印象	26	M040 “富有朝气·可爱”、“高贵·优雅”的配色	83
M011 重心：左右位置的不同会改变画面的安定感	28	Appx 能够传达思想感情的配色方案	84
M012 重心：上下位置的不同可以营造厚重感或浮游感	30		
T01 插画集封面的制作教程	32		
Part 2 版面设计：基础篇		Part 5 制作简单新颖的美丽背景	
M013 部分添加背景	34	M041 使用方格图案的背景	86
M014 在背景中使用脸部特写	36	M042 使用竖条纹的背景	88
M015 利用画面三分法，提高角色密度	38	M043 使用横条纹的背景	90
M016 通过纵向四分法将角色配置在细长的空间中	40	M044 使用格子图案的背景	92
M017 通过对某个区域的裁切增加趣味性	42	M045 使用虚线图案的背景	94
M018 让角色在背景中被凸显出来	44	M046 使用水珠、圆点图案的背景	96
M019 利用对话框引入漫画风格	46	M047 使用螺旋图案（漩涡、常春藤）的背景	98
M020 加入纵向黑条让画面更细长	48	M048 使用曲线的背景	100
M021 加入横向黑条营造出电影般的画面效果	50	M049 应用篇：改变不透明度进行重叠	102
M022 将背景一分为二，制作有对称性的设计	52	M050 应用篇：将几种背景组合起来	104
T02 同人志封面制作教程	54	T04 镜面效果的制作教程	106

Part 6 美观的字体与插画的关系

M051	将文字作为背景使用	108
M052	细字体、粗字体的轮廓线运用	110
M053	将文字放在人物后方,营造时尚杂志风格	112
M054	改变文字的大小和不透明度	114
M055	沿着插画中的线嵌入文字	116
M056	通过“叠加”模式使文字重叠,让文字融入画面中	118
M057	加工字体制作 logo 般的图案	120
M058	将文字的一部分切除	122
M059	选择与画面风格相符合的字体	124
M060	加边,使文字更方便阅读	126
T05	时尚杂志风格的封面制作	128

Part 9 让插画更美丽动人的效果设计

M081	用投影表现立体感	174
M082	使用模糊效果表现远近感	176
M083	加入噪点故意制造粗糙画质	178
M084	使用拼布画的做法合并多个插画	180
M085	加入镜面效果,表现高级感和透明感	182
M086	使用内发光表现逆光效果	184
M087	合并模糊效果图层,完成插画制作	186
M088	用画笔描绘散落的雪、叶、花瓣	188
M089	描绘射入光线	190
M090	通过碎片做出梦幻般的氛围	192
T08	使用 Photoshop 绘制碎片的方法	194

Part 7 标题周围的设计

M061	使用细字体和小字体营造高级感	130
M062	将文字的位置与图案分离开来,方便读者阅读	132
M063	给文字加上装饰	134
M064	将标题放到中央营造电影海报般的风格	136
M065	将文字倾斜放置,表现出动感。	138
M066	将文字设计成长方形状	140
M067	给标题加上一条线,使其看起来更整齐	142
M068	重叠半透明的文字,表现立体感	144
M069	通过横排与竖排,将内容分开	146
M070	使用手写字体让画面看起来更温暖	148
M071	加入台词或宣传语引起注意	150
M072	将文字旋转 90 度	152
M073	M073 图形与文字的组合	154
T06	T06 夜空的制作教程	156

Part 10 节约时间和精力设计

M091	活用草稿的设计:白底	196
M092	活用草稿的设计:黑底/彩色	198
M093	活用草稿的设计:改变线条的颜色	200
M094	活用草稿的设计:在版面设计上下功夫	202
M095	简单的上色表现出透明感	204
M096	使用配色营造冲击感	206
M097	活用蕾丝素材进行装饰	208
M098	使用影子画让设计更生动	210
M099	活用纹理节约时间	212
M100	把照片进行加工后与插画合成	214

Appx	附录 设计画廊	216
------	---------	-----

Part 8 用文字制作的设计

M074	放大文字进行版面设计	158
M075	将画面分成两段,表现出冲击感	160
M076	大量使用文字的设计	162
M077	使用背景样式的设计	164
M078	利用设计烘托出简单的文字	166
M079	使用纹理或背景素材	168
M080	文字数量较多时的构图	170
T07	系列作品封面的制作教程	172

M = Method 方法

T = Tutorial 教程

Appx = Appendix 附录

Comment = 简述

Materials = 材料

Problem = 问题

Solution = 方案

How to use 本书的使用方法

- Method :
100 种方法的序号
- 难易度：方法的难易度，以★的数量表示。★越多表示难度越高。
- 用途：列举出这种方法适用的作品类型。同人志、海报、传单、插画、小说或网页壁纸、CD 封面等，可以作为创作的线索使用。
- Comment: 解说：关于各种方法的基本解说。

- 作例
- 作品范例的具体解说
- 以接近实际 B5 纸型的大小，在右页上刊载大幅作品范例。
- 标签目录。能迅速查阅想看的目标项目。与 Method 配合使用时会非常方便。

Adobe 软件用语集

- 本书中，Adobe Photoshop 的解说部分将使用这个标志。
- 本书中，Adobe Illustrator 的解说部分将使用这个标志。

- 基本效果：
- 投影……给图像加上影子的效果。
 - 动态模糊、高斯模糊……为图像加入模糊效果。
 - 剪贴蒙板……在图像中加入剪贴蒙板，就能在不超出所绘边界的情况下进行涂色。
- 图层效果：
- 正常……默认设定。
 - 正片叠底……在下面的图层上，搭上上层图层的颜色，使之变暗。
 - 滤色……正片叠底的反效果，在下面的图层上，搭上上层图层的颜色，让它变亮。
 - 叠加……根据重叠的颜色可分成【正片叠底】和【滤色】。
 - 柔光……根据合成色，可变亮可变暗。

※ 本书中包含有运用 Adobe 软件进行画像加工和效果制作的内容说明，但各软件的解说不是本书的主要目的。与软件相关的个别问题，将不予以解答。请见谅。

※ Adobe Illustrator、Adobe photoshop 都是 Adobe 公司的注册商标。

Part1

美化设计的基础知识

M001 画面比例：正方形 / 黄金比 / 双正方形

M002 三分法（rule of thirds）

M003 对称性：营造出稳定和神圣的感觉

M004 倾斜：倾斜的构图赋予画面跃动感

M005 脸部比例：用脸部的面积来控制画面的感觉

M006 对比：大胆地营造出明显的不同点

M007 整列：通过正确的排版营造美感

M008 接近：把同一类型的信息集中、分组

M009 网格：决定页面的版面设计

M010 版面率：利用画面留白的大小营造不同印象

M011 重心：左右位置的不同会改变画面的安定感

M012 重心：上下位置的不同可以营造厚重感或浮游感

画面比例：正方形 / 黄金比 / 双正方形

Method
001

难易度：★☆☆☆☆
用途：插画、海报、CD 封面

Comment 什么样的画面比例才是最漂亮的呢？关于这一问题自古以来不断有人研究。画面的长宽比例在绘画前就必须决定下来，因此应该根据想表现的印象选择合适的比例。在这里我们将介绍 3 种最有名的画面比例。

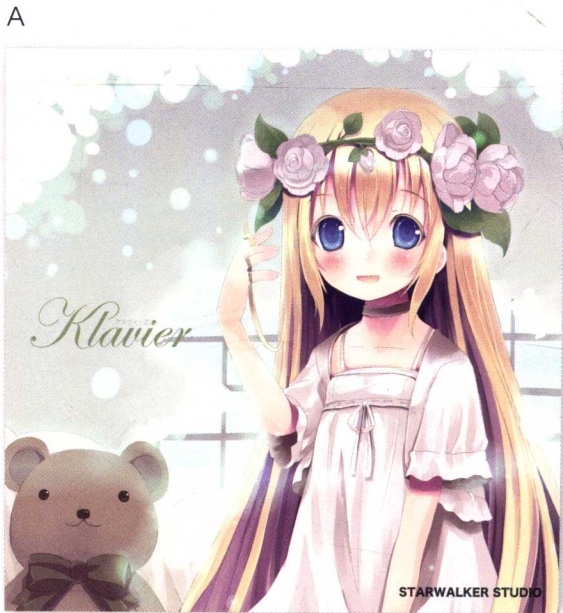
A：
正方形能给人理性和沉稳的印象。CD 封面就是我们身边最常见的例子。即便是书籍，如果经过剪裁加工制作成正方形的话，由于与别的书籍有明显差异，会显得十分醒目。

B：
1:1.618 被称为黄金比例，这是人们普遍认可的美丽的长方形。因为它是自然界中最常见的长宽比例，这种长方形的画面能给人安稳、自然的感觉。一般我们使用的纸张的规格（A 开 / B 开）是 $1:\sqrt{2} \approx 1:1.4$ ，这与黄金长方形的比例很接近。

C：
1:2 的长宽比例，也就是由两个正方形组合而成的长方形（双正方形）。它的形状时髦、前卫，给人一种都会的现代感。比如长条海报（B3 规格的纸张短边二等分后的大小）的长宽比例是 1:2.8，在正方形 / 黄金比 / 双正方形三者中，与双正方形最相近。

D：
以正方形的画面比例制作成的例子。因为人物超出画面边界，会给人紧凑的印象。CD 等媒体不能像书籍一样，通过厚度来表现内容的多少，因此在封面设计的时候，

可以通过暗示的方式表达。即使长宽互换形状也维持不变这是正方形的特征。因此，在将角色放入画面时，最好事先定好想要展示的角度后，再决定整体的构图。在 CD 封面中，歌手名和标题，要突出哪一方往往让人烦恼。作为封面，画面的美观优先于信息传达也是可取的。

C

D

三分法 (rule of thirds)

Method
002

难易度：☆☆☆☆☆
用途：插画、壁纸

Comment 三分法是摄影的常用手法之一，在突出画面主角时十分有用。将画面纵横三等分制成 9 个空格，是取得画面平衡的一种简单的方法。比如绘制风景的时候，把地平线放在画面上部三分之一处或三分之二处，能清晰地凸显出地面或天空。这是一种简单易行的稳定构图，在犹豫不决的时候可以作为参考。

在配置角色时，应用三分法就能很好地取得平衡。（左上：二分法、右上：三分法）

常见的错误是，经常有人将角色放在画面的中央，导致没有了填入文字的空间（右图）。因此留出余白也很重要，毫无目的地塞满画面是十分不可取的。

右页上：
地平线位于画面中间的位置，给人一种暧昧、模棱两可的印象。

右页下：
地平线位于画面三分之二处，可以看出背景的主体部分是天空。这样就能把读者的视线自人物诱导至天空，这是体现出临场感的绝佳构图。

1 美化设计的
基础知识

2 版面设计:
基础篇

3 版面设计:
应用篇

4 能够传达
意的配色

5 制作简单新颖
的美丽背景

6 美观的字与
插画的关系

7 标题周围的
设计

8 用文字制作
的设计

9 让插画更美丽
动人的效果设计

10 节约时间和
精力的设计

对称性：营造出稳定和神圣的感觉

Method
003

难度度：★☆☆☆☆
用途：插画、海报、壁纸

Comment 对称手法最初多用于宗教画等表现神圣主题的作品。在想要体现出偶像般的感觉，或稍微遥远飘渺的感觉时是一种十分有效的构图。反过来说，没有对称性的构图则给人自然的感觉。事实上，人的脸也不是左右对称的。

本画中，因为想表现出角色偶像般的感觉，以中心的人物为轴采用了线对称的构图。因为是垂直性的线对称，在背景中使用了竖线条。在这里如果使用倾斜的线条或者横向的线条，就会使画面的对称性稍微缓和，给人一种亲切的印象。

右页：
为了着重表现人物的正面像，使用了线对称的例子。因为书包的部分是素色，所以此处填入标题。背景根据三分法，把地平线放置在画面的三分之二处。整体十分简洁，适用于海报之类的设计。

A：
把文字标题放置在中央位置。人物本身也面向正前方，给人一种非常沉稳的感觉。

B：
破坏掉对称性，给人自然感的例子。根据三分法，戴着帽子的角色被放置在画面左侧三分之二处。帽子有些许超出画面，破坏掉线对称的印象。同时把标题文字 90 度旋转放置在右侧。同时，为了让文字融入背景，把标题的不透明度调至 40%。

