

好 插 画

○ 邹俐均 编著

精选案例 + 专业剖析

GOOD ILLUSTRATION

- 理论文字：简明扼要
- 作品分析：视角更广
- 作品欣赏：直观形象
- 问题分析：独特权威

龍門書局

好插画

○ 邹俐均 编著

龍門書局
北京

内 容 简 介

插画作为视觉艺术中的一种呈现形式,已成为现代设计中越来越重要的表现方式。本书汇集了大量国内外优秀插画作品,以“理论文字+作品分析+作品欣赏+问题分析”的形式,完整而系统地向读者讲解插画设计作品的创意灵感、设计思路和创作经验。全书共分为6章,主要内容包括插画的特征、插画的表现方式、插画的视觉要素、插画的创作方法、插画的风格、插画的应用领域等。通过专业的解析与丰富的案例,帮助读者提高对插画作品的鉴赏水平,进而创作出优秀的插画作品。

本书图文并茂,结构合理,是广告设计、报刊设计、杂志设计、包装设计、展示设计和工业美术设计从业者值得收藏的工具书,也是各大、中专院校相关专业学生的必备用书。

图书在版编目(CIP)数据

好插画/邹俐均编著. —北京:龙门书局, 2014. 9

ISBN 978-7-5088-4345-2

I. ①好… II. ①邹… 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(2014)第169239号

责任编辑:周晓娟 吴俊华 胡文锦 / 责任校对:杨慧芳

责任印刷:华程 / 封面设计:张璇

龍 門 書 局 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2014年10月第 一 版

开本:720×980 1/16

2014年10月第一次印刷

印张:14 1/2

字数:353 000

定价:55.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

PREFACE

插画是一门综合性的艺术形式，作为现代设计中的一种重要的视觉手段，它以直观的形象性、真实的生活感和美的感染力，在现代设计中占有特定的地位，成为人们喜闻乐见的媒体形式。

当今的插画，除了运用于书籍中起解释和说明的作用外，还广泛运用于广告、包装、吉祥物、影视游戏、网络、服饰及三维空间等领域。同时，插画也呈现出了手绘、电脑制作、摄影、实物，手工或者综合运用等丰富的表现方式，越来越广泛而有效地为商业活动服务。可以说，插画已经进入了商业插画时代。

本书作为插画设计者和爱好者必备的资料和手册用书，汇集了当今国内外众多风格不同的优秀插画作品，除了能让读者大饱眼福，尽情感受这些好作品给人带来的视觉愉悦和情感共鸣外，还以独特的视角审视插画设计，并从专业角度通过对不同种类的插画设计作品进行深入浅出的理论讲解。尤其是在作品分析部分和问题分析部分，针对构图（运用形式美法则对作品的构图方式进行具体剖析）、色彩（对作品进行了色

彩的分析，标出主要色的标准色值）、图像（分析作品中图形的造型方式、特点等）对案例作品进行了深入、详细的解读。本书的目的是通过书中大量的优秀作品，让读者开阔视野、提高审美品位以及对插画的鉴赏能力；同时，也在实际的插画设计创作中对读者的创意和思路以及表现方式和方法起到指导作用。

本书由邹俐均执笔，参与编写的还有王忠力、龙星蓓、马杰、孙丹丽、马敏、郑艳琼、周虎、罗华、张杰、邹沁芸、何军、吴盟章、王静、廖成丹、肖丹、王薇、孙善磊、张磊和梁卫等，感谢参与本书写作的所有朋友和同事，是他们的辛勤付出才有了本书的顺利出版。由于笔者能力有限，对书中作品的原作者无法一一核实，如有未标明原作者的图片，敬请原作者谅解。书中图片仅用于鉴赏、分析，在此对书中所引用图片的原作者等表示感谢。

本系列书还有《好广告》、《好标志》、《好版式》、《好包装》和《好字体》，皆是设计爱好者、相关专业学生和专业设计工作者所必备的工具书。

编著者
2014年5月

目录

CONTENTS

Chapter 1 插画的特征 1

1.1 目的性..... 2

作品分析..... 4

作品欣赏..... 5

问题分析..... 6

1.2 审美性..... 7

作品分析..... 9

作品欣赏..... 10

问题分析..... 11

1.3 创造性..... 12

作品分析..... 14

作品欣赏..... 15

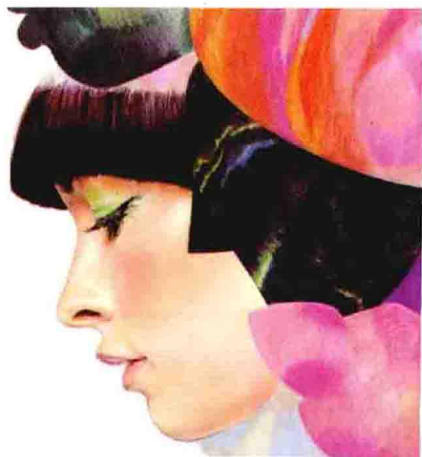
问题分析..... 16

1.4 多样性..... 17

作品分析..... 19

作品欣赏..... 20

问题分析..... 21

Chapter 2 插画的表现方式23

2.1 手绘 24

2.1.1 水彩24

作品分析 25

作品欣赏 26

问题分析 27

2.1.2 铅笔28

作品分析 29

作品欣赏 30

问题分析 31

2.1.3 丙烯32

作品分析 33

作品欣赏 34

问题分析 35

2.1.4 油画36

作品分析 37

作品欣赏 38

问题分析 39

2.1.5 水粉40

作品分析 41

作品欣赏 42

问题分析 43

2.1.6 剪切拼贴44

作品分析 46

作品欣赏 47

问题分析 48

2.2 CG插画 49

2.2.1 矢量类CG插画49

作品分析 50

作品欣赏 51

问题分析 52

2.2.2 位图类CG插画53

作品分析 54

作品欣赏 55

问题分析 56

2.2.3 3D效果插画57

作品分析 58

作品欣赏 59

问题分析·····	60
2.2.4 手绘与CG结合···	61
作品分析·····	62
作品欣赏·····	63
问题分析·····	64

2.3 摄影插画·····	65
作品分析·····	67
作品欣赏·····	68
问题分析·····	69

Chapter 3 插画的视觉要素····· 71

3.1 构图····· 72

3.1.1 块面式构图·····	72
作品分析·····	73
作品欣赏·····	74
问题分析·····	75

3.1.2 遮挡式构图·····	76
作品分析·····	77
作品欣赏·····	78
问题分析·····	79

3.1.3 对称式构图·····	80
作品分析·····	81
作品欣赏·····	82
问题分析·····	83

3.1.4 聚中式构图·····	84
作品分析·····	85
作品欣赏·····	86
问题分析·····	87

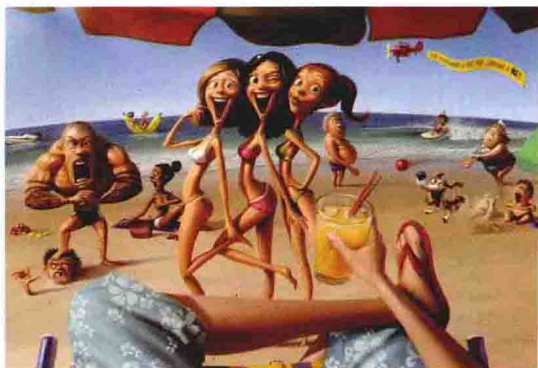
3.1.5 动态式构图·····	88
作品分析·····	89
作品欣赏·····	90
问题分析·····	91

3.1.6 满构图式构图···	92
作品分析·····	93
作品欣赏·····	94
问题分析·····	95

3.2 色彩····· 96

3.2.1 色彩三要素·····	96
作品分析·····	97
作品欣赏·····	98
问题分析·····	99

3.2.2 色彩的心理表达···	100
作品分析·····	101
作品欣赏·····	102
问题分析·····	103

3.2.3 色彩的整体调和···104

作品分析·····105

作品欣赏·····106

问题分析·····107

3.3 图像·····108

3.3.1 人物形象·····108

作品分析·····109

作品欣赏·····110

问题分析·····111

3.3.2 动物形象·····112

作品分析·····113

作品欣赏·····114

问题分析·····115

3.3.3 场景·····116

作品分析·····117

作品欣赏·····118

问题分析·····119

Chapter 4 插画的创作方法·····121

4.1 明确定位·····122

作品分析·····124

作品欣赏·····125

问题分析·····126

4.2 创意构思·····127

4.2.1 直接展示·····127

作品分析·····128

作品欣赏·····129

问题分析·····130

4.2.2 矛盾对立·····131

作品分析·····132

作品欣赏·····133

问题分析·····134

4.2.3 合理夸张·····135

作品分析·····136

作品欣赏·····137

问题分析·····138

4.2.4 引发联想 ····· 139

作品分析 ····· 140

作品欣赏 ····· 141

问题分析 ····· 142

4.2.5 象征、比喻 ····· 143

作品分析 ····· 144

作品欣赏 ····· 145

问题分析 ····· 146

4.2.6 诙谐幽默 ····· 147

作品分析 ····· 148

作品欣赏 ····· 149

问题分析 ····· 150

4.3 画面实施 ····· 151

作品分析 ····· 153

作品欣赏 ····· 154

问题分析 ····· 155

Chapter 5 插画风格 ····· 157**5.1 写实风格插画 ··· 158**

作品分析 ····· 160

作品欣赏 ····· 161

问题分析 ····· 162

5.2 时尚风格插画 ··· 163

作品分析 ····· 165

作品欣赏 ····· 166

问题分析 ····· 167

5.3 唯美风格插画 ··· 168

作品分析 ····· 170

作品欣赏 ····· 171

问题分析 ····· 172

5.4 抽象风格插画 ··· 173

作品分析 ····· 175

作品欣赏 ····· 176

问题分析 ····· 177

5.5 装饰风格插画...178

作品分析.....	180
作品欣赏.....	181
问题分析.....	182

5.6 卡通风格插画.....183

作品分析.....	185
作品欣赏.....	186
问题分析.....	187

Chapter 6 插画的应用领域.....189

6.1 出版物中的插画...190

6.1.1 书籍插画...190

作品分析.....	191
作品欣赏.....	192
问题分析.....	193

6.1.2 报纸插画...194

作品分析.....	195
作品欣赏.....	196
问题分析.....	197

6.1.3 杂志插画...198

作品分析.....	199
作品欣赏.....	200
问题分析.....	201

6.2 广告中的插画...202

作品分析.....	204
作品欣赏.....	205
问题分析.....	206

6.3 包装中的插画...207

作品分析.....	209
作品欣赏.....	210
问题分析.....	211

6.4 动画、游戏中的插画...212

作品分析.....	214
作品欣赏.....	215
问题分析.....	216

6.5 三维空间中的新应用...217

作品分析.....	219
作品欣赏.....	220
问题分析.....	221

Chapter

1

插画的特征

1.1 目的性

插画设计是一种有目的的创作活动，是传达信息和观念的有效手段，插画设计和其他设计艺术形式一样，自身有着非常鲜明的目的性和制约性。由于插画设计是为一个特定的目的（主要是商业的目的）服务的，因此它的表现对象被置于一个十分突出而重要的地位。对于设计师而言，摆在面前的问题往往不是“画什么”，而是“怎么画”，因为一般接受委托时画什么是十分明确的，而怎么画则是以表现对象本身的特质及符合委托方提出的设计要求为依据的。

listerine漱口水（一）

插画作者：Jonathan Gurvit（阿根廷）

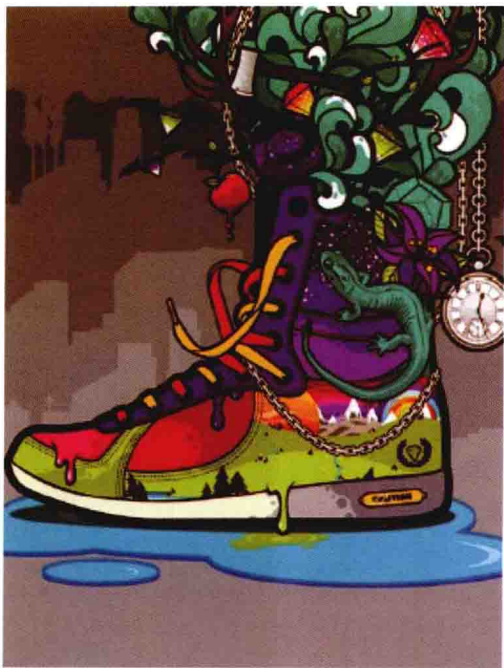
在商业流通中，插画设计作为一种有效的催化剂，一种视觉形象化的感化手段，推动着商业活动顺利地展开，最终实现商业活动在不同阶段欲达到的目的。由此可见，插画具有很强的目的性，再美的插画设计，如果不具备传递信息的功能，也就丧失了存在的价值。因此，插画师在设计时绝不能让观者对插画的主题产生歧义，始终要坚持主题鲜明易懂、表现到位和准确的原则。

listerine漱口水（二）

插画作者：Jonathan Gurvit（阿根廷）

作品分析

构图

这是一幅鞋类广告的商业插画，画面构图饱满，鞋的形象占据了画面最显要的位置，背景的处理非常概括和简略，以此更好地突出主体形象。

色彩

C42 M7 Y88 K0

C73 M91 Y8 K0

C17 M95 Y46 K0

C72 M5 Y41 K0

此幅广告插画大胆地运用了众多鲜艳饱和的色彩，给人以较强的视觉刺激，使画面呈现出青春绚丽的风格。

图像

鞋的形象表现运用了写实的风格，画面中各种花纹的分割和勾勒，使画面看起来精致饱满又富于变化，尤其将苹果、鞋子处理成水滴淌下来的效果，增加了画面的动感和趣味性。

构图

将指甲油产品形象放置在画面正中，使画面稳定、主体明确，性感的女性身体位于画面的后方，与产品前后呼应，形成了协调的前景和背景关系。

色彩

C34 M83 Y78 K0

C70 M92 Y43 K5

C69 M46 Y73 K3

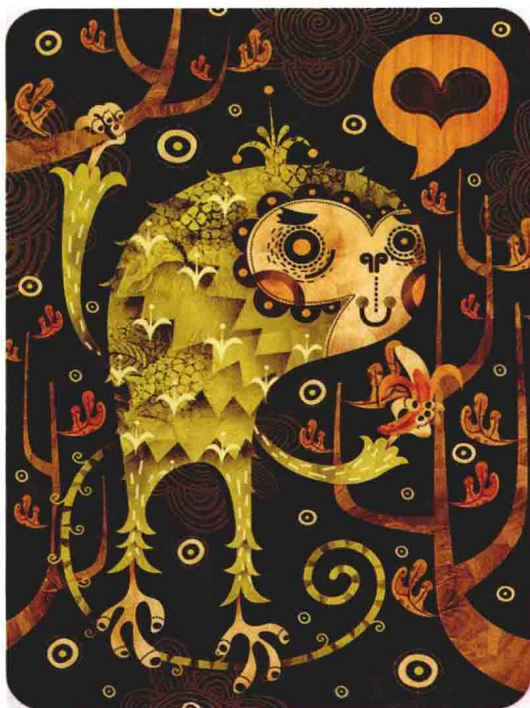
C0 M0 Y0 K0

黑白素描的女性形象与鲜艳的产品色彩形成对比，女性指甲处的色彩与产品色彩一致，准确表明了此款产品的用途和色彩。

图像

指甲油产品的形象与女性身体的形象都显得丰满圆润，前后呼应，使画面统一而不单调。

作品欣赏

问题分析

精彩原作

构 图

画面饱满而不显得拥挤，构图平稳而富有变化，张弛有度。

色 彩

画面色调柔和协调，冷暖相应，心形、云彩、背景的笔触表现非常统一，呈现出强烈的质感和肌理效果。

图 像

心形外形呈现出镂空效果，和画面右前方的胶囊形成面和点的对比，形式感更富于变化，且云的形象也更加丰富饱满。

在设计实践中，再好的创意也需要用精彩的视觉图形图像体现出来。下面就对比优秀原作，将具体设计中容易出现的问题，用图片展现出来，并进行针对性的问题分析。

构 图

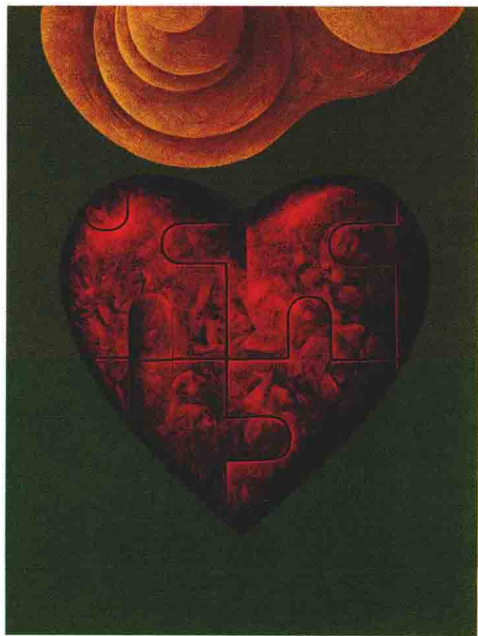
构图过于对称，显得画面生硬呆板，缺少变化。

色 彩

背景的绿色和蓝色搭配显得生涩；云的用色太过粉气，且显得较脏。

图 像

主体心形的造型过于完整，且和背景之间缺乏联系，白云的形象也显得比较单一。

问题作品