

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

手绘POP设计基础

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

手绘POP设计基础

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘POP设计基础 / 王猛编著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8

(中国美术·设计分类全集·设计基础卷)
ISBN 978-7-5314-5348-2

I. ①手… II. ①王… III. ①广告—美术字—设计
IV. ①J524. 3

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第200075号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 20.75

字 数: 230千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5348-2

定 价: 145.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

自20世纪80年代始，随着中国全面推进改革开放，中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化，并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。作为发展中国家，中国当代艺术设计不可避免地受到西方和日本设计的影响，同时中国艺术设计的起步也明显地受到我国香港、台湾地区的直接影响。经过短短二十余年的努力，中国艺术设计水平得到了惊人的提升，在全球一体化的背景下，中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

近年来，中国艺术设计领域也在不断演化、更新，融合了更多的新学科、新概念，艺术设计教学也不断开拓、不断细化、不断整合。其形态范畴从传统的建筑设计（包含环境艺术设计）、产品设计、视觉传达设计、服装设计延展到动画设计、信息设计、多媒体设计、设计管理策划、设计批评等诸多方向。

实用与完美结合的设计观念始终是艺术设计宗旨和终极目标。我社精心推出的图书馆配书《手绘POP插画速成》《手绘POP标题字配色宝典》《手绘POP色彩搭配全攻略》便是有很强实用价值的艺术设计类系列丛书。这些艺术设计作品不是简单的信息罗列、空间再造、产品功能或图形文字的构成，而是大多结合其文化背景和实际商业需求来进行艺术设计创作，其手法也是多样的，从直观到隐喻，从抽象到具象，从无序到有序，力求把美感与功能达至完美的统一。读者可以从本套丛书中领略到这些艺术设计作品是如何与受众沟通交流的。他山之石，可以攻玉，也许我们能在这些优秀艺术设计作品中得到借鉴和启迪。

Preface

Since 1980s, along with fully reforming and opening up in China, Chinese artistic designing has undergone profound changes from concept, function as well as creation level. It also makes an active effect on economic development in our society. As a developing country, of course, our modern artistic designing is influenced by Japan and Western countries, at the same time, our artistic designing is also influenced directly by Hong Kong, Taiwan. Only after about 20 years' efforts, the level of Chinese artistic designing has been improved by surprise. In the social background of global integration, Chinese artistic designing has been being an important part of International artistic designing.

In recent years, Chinese artistic designing has experienced a constant evolution, being renewed with more new subjects and new concepts, at the same time, artistic designing teaching has development, specification and integration continuously, the formation category of which has been extended from traditional Architectural Design (including environment artistic designing), product designing, Visual Communication Designing, costume designing to animation designing,

information designing, multi-media designing, design planning management, design criticism etc.

The purpose and the final target of artistic designing are to connect perfect designing idea with practical use. Our agency published elaborately for library called "POP hand-painted instant insets", "The color scheme bible of POP hand-painted headletter", "The color matching skills of POP hand-painted headletter", belonging to a series of artistic design book, all of which are full of strong practical value. These artistic designing products are not simply listed information, reconstructing space, describing the functions or showing pictures together. They are the creative artistic design based on their culture background and real commercial requirements with various designing methods from intuition to obscure vision, from abstraction to specification, from disorder to order, trying to connect sense of beauty and function perfectly. Readers could understand how these artistic designing products communicate with audience. "Stones from other hills may serve to polish jade." We would get some enlightenment and learn some significance from these excellent artistic designing products.

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

手绘POP插画速成 / 王 猛 编著

第二篇

手绘POP标题字配色宝典 / 王 猛 编著

第三篇

手绘POP色彩搭配全攻略 / 王 猛 编著

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

手绘POP设计基础

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

ISBN 978-7-5314-5348-2

9 787531 453482 >

定价：145.00元

第一篇 / 手绘POP插画速成

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi -
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/王 猛

第一章 插画基础

1. 插画的定义与功能
2. 插画的种类与题材
3. 插画的工具及用途

1. 插画的定义与功能

在现代手绘POP设计领域中，插画设计可以说是最具有表现意味的，它与绘画艺术有着亲近的血缘关系。手绘POP广告插画艺术的许多表现技法都是借鉴了绘画艺术的表现技法。手绘POP插画艺术与绘画艺术的联姻使得前者无论是在表现技法多样性的探求，或是在设计主题表现的深度和广度方面都有着长足的进步，展示出更加独特的艺术魅力，从而更具表现力。从某种意义上讲，绘画艺术成了基础学科，手绘POP插画成了应用学科。纵观手绘POP插画的发展，其应用范围在不断扩大。特别是在信息高速发展的今天，人们的日常生活中充满了各式各样的POP广告信息，手绘POP插画设计已成为现实社会不可替代的艺术形式。因此，如何对现代手绘POP插画的诸多知识加以深入的学习、思考和研究，更好地为商家服务，是我们此次学习的目的所在。

插画定义

手绘POP插画是指插附在文字当中的图画，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。由于信息时代的来临，现代社会的发展，现代插画的含义已从过去狭义的概念（只限于画和图）变为广义的概念，“插画”就是我们平常所看的POP广告、杂志、各种刊物或儿童图画书里，在文字间所加插的图画，统称为“插画”，是用以增加刊物中文字所给予的趣味性，使文字部分能更生动、更具象地活跃在读者的心中。而在现今各种题材的手绘POP广告中，插画的重要性早已远远地超过陪衬地位。它不但能突出主题思想，而且还会增强艺术的感染力。

手绘POP插画是一种艺术形式，也是现代手绘POP广告设计中一种重要的视觉传达形式。

手绘POP插画以其直观的形象性、真实的生活感和美的感染力，在现代手绘POP广告设计中占有特定的地位，已广泛用于手绘POP的多个题材，涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面。

插画的功能

现代手绘POP广告插画与一般意义上的艺术插画有一定的区别。两者的功能、表现形式、传播媒介等方面有着差异。现代插画的服务对象首先是商品。商业活动要求把所承载的信息准确、明晰地传达给观众，希求人们对这些信息正确接收、把握，并在让观众采取行动的同时使他们得到美的感受，因此说它完全是为商业活动服务的。

而一般意义的艺术插画大凡有三个功能和目的：

- A. 作为文字的补充；
- B. 让人们得到感性认识的满足；
- C. 表现艺术家的美学观念、表现技巧，甚至表现艺术家的世界观、人生观。

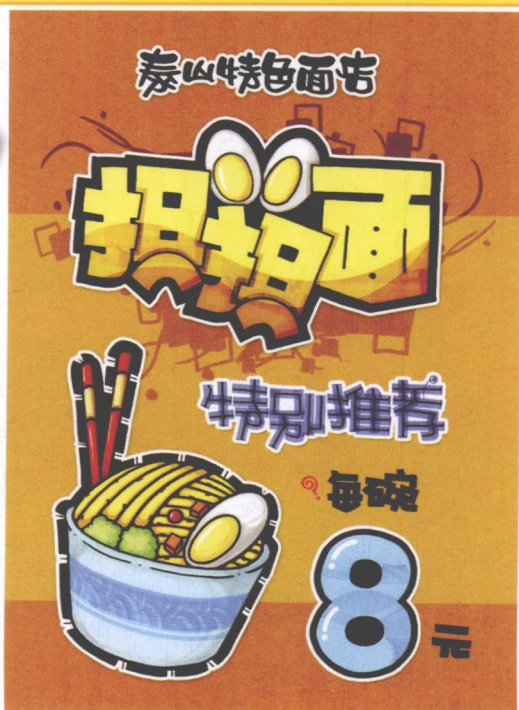
现代手绘POP广告插画的功能性非常强，偏离视觉传达目的的纯艺术往往使现代插画的功能减弱。因此，设计时不能让插画的主题有产生歧义的可能，必须立足于鲜明、单纯、准确。

现代插画诉求功能：

- A. 展示生动具体的产品和服务形象，直观地传递信息。
- B. 激发消费者的兴趣。
- C. 增强广告的说服力。
- D. 强化商品的感染力，刺激消费者的欲求。

在现代手绘POP广告中，插画往往是最先吸引观众的，也是最容易打动消费者的。

现代手绘POP广告插画的基本诉求功能就是将信息最简洁、明确、清晰地传递给观众，引起他们的兴趣，努力使他们信服传递的内容，并在审美的过程中欣然接受宣传的内容，诱导他们采取最终的行动。

2. 插画的种类与题材

在插画领域里有很多类别，我们可以按其不同的功能进行分类。

插画的分类

按现在市场的定位分类有矢量时尚、卡通低幼、写实唯美、韩漫插图、概念设定等；根据制作方法分类有手绘、矢量、商业、新锐（2D平面，UI设计，3D）、像素；按插画绘画风格分类有日式卡通和插画、欧美插画、韩国游戏插画，中国香港插画、中国台湾言情小说封面插画；另外还有手工制作的折纸、布纹，各种风格都有，并驾齐驱。

应用到手绘POP广告里的手绘插画主要有两类，第一类，写实类；第二类，卡通漫画类。

写实类

在表现人物或物品形象的时候，往往着重描写刻画细节部分，由于它要求必须真实生动，需要创作者具备一定的艺术基础，要对明暗和立体关系掌握得非常到位才能达到。

写实类风格的插画较为精致，也具有较强的视觉冲击力，但对于初学者来说，难度较大。

手绘POP广告里写实类风格的插图要求比较严格，对于没有美术基础的创作者来说表现极为困难，所以其应用也极少。

卡通漫画类

就是通过夸张、比喻或讽刺的手法加上简单的线条把人物或其他物品等表现出来，它的风格是幽默，诙谐，活泼，手绘POP海报的风格也是如此。

卡通漫画类风格的插画轻松活泼，对于初学者来说，在较短的时间内就可以掌握其技巧和绘制方法。

现代手绘POP广告制作简单、迅速，而且对于制作者来说不要求有较强的美术功底，所以卡通漫画类风格的插画以其易于上手而得到广泛的应用，可以说是人人都可以掌握的一种快速的插画形式，这也是本书重点为大家讲述的。

插画的题材

在手绘POP插画题材里，主要有**人物题材**、**食品题材**、**物品题材**、**动物题材**、**植物题材**、**交通工具题材**等，其中，应用频率最高的就是**人物**、**食品**、**物品**三个题材，本书也重点以这三类题材为主。

简单、可爱的各种卡通插画造型可以为手绘POP海报增添活泼、愉快的气氛，使其更有亲和力。

卡通风格的手绘POP插图绘制起来快捷、方便，而且实用，能营造活泼、幽默的气氛，通过剪贴等方法更可以体现其立体效果，在本书以后的几个章节里，我们会为大家详细讲解这种插图的绘制方法和技巧。

3. 插画的工具及用途

漂亮、活泼的手绘POP插画需要工具及载体来表现，下面就让我们看一下绘制手绘POP插画常用的一些基本工具。

插画的工具

手绘POP插画的工具有很多种，我们为大家列举一些平时使用较频繁的基本工具及载体。

