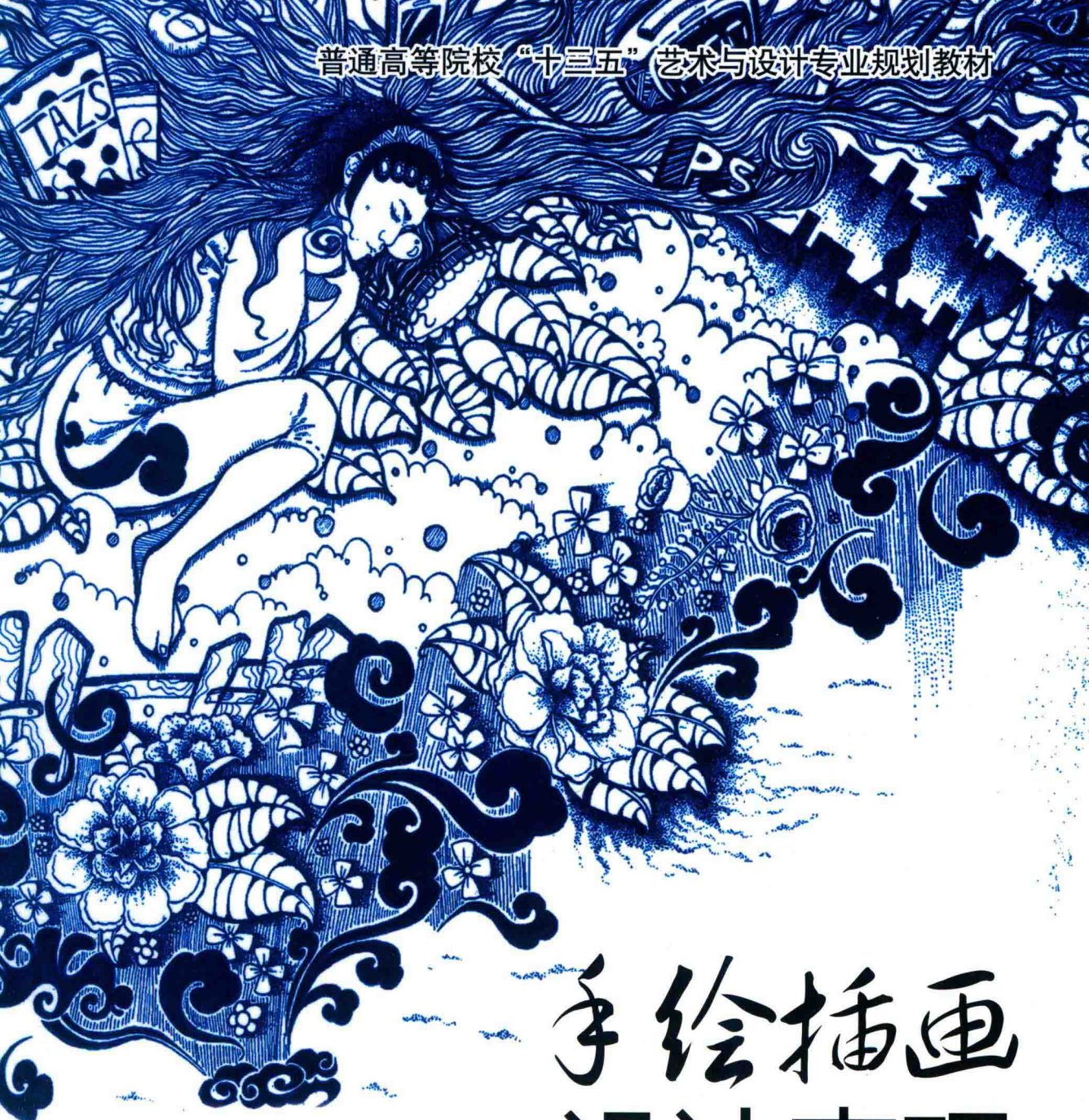

普通高等院校“十三五”艺术与设计专业规划教材

手绘插画 设计表现

(第2版)

刘军 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.com.cn>

北京交通大学出版社
<http://www.bjtu.com.cn>

普通高等院校“十三五”艺术与设计专业规划教材

手绘插画设计表现

(第2版)

刘 军 编著

清华大学出版社 北京交通大学出版社

• 北京 •

内 容 简 介

本书以手绘表现为切入点，将设计思维与表现结合起来，强调表达过程中的整体观念及对各种“物”的表现，如人物插画、动物插画、植物插画及建筑物插画等的表现方法。本书旨在协助设计从业人员把设计思维与表现结合起来思考、训练，从而有效地运用表现技法，合理地选用表达手段，引导、辅助、推动其设计思维，进而更好地完成设计工作。本书富有创意的插画作品，以不同的表达形式或素材，迸发出种种出人意料的设计，展现出特征鲜明、风格独特的创造性思维过程。

本书可作为艺术设计专业或相关专业学生的教材，也可以作为视觉传达设计、广告学、数字媒体设计、包装设计及计算机艺术设计相关专业学生的参考书，还可以作为广告公司、图文公司、报刊设计与编排、设计创意工作室，以及包装设计行业的从业人员和插画设计爱好者的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

手绘插画设计表现 / 刘军编著. —2版. —北京：北京交通大学出版社：清华大学出版社，2019.7

普通高等院校“十三五”艺术与专业规划教材
ISBN 978-7-5121-3930-5

①手… II. ①刘… III. ①插图(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第099969号

手绘插画设计表现

SHOUHUI CHAHUA SHEJI BIAOXIAN

责任编辑：韩素华

出版发行：清华大学出版社 邮编：100084 电话：010-62776969

北京交通大学出版社 邮编：100044 电话：010-51686414

印刷者：艺堂印刷(天津)有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185 mm×260 mm 印张：10.5 字数：263 千字

版 次：2019年7月第2版 2019年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5121-3930-5/J·132

印 数：1~4 000册 定价：58.00元

本书如有质量问题，请向北京交通大学出版社质监组反映。对您的意见和批评，我们表示欢迎和感谢。
投诉电话：010-51686043, 51686008; 传真：010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

手绘插画的基本知识是前辈艺术家用心血换来的经验积淀，对手绘插画的学习起着指导作用。在教学中认知、体验、创造是三个互相联系的重要环节。认知是指通过思维活动认识、了解。在手绘插画设计中，认知是对视觉艺术的各种外在表现与内在联系规律，以及人与艺术的关系、方法、理论、概念的系统了解。体验是指通过实践来认识周围的事物；亲身经历。在手绘插画设计中，体验指通过课题练习，在实践中体会、感受、尝试、验证，然后发现、认识视觉艺术的变化与规律。创造是指想出新方法、建立新理论、做出新的成绩或东西。在手绘插画设计中，创造指在教学中倡导创新，注重对学生思维定势的突破及创造力的培养，在课题设计中有意引导学生开放思想，敢于打破框框去探索、去创新。另外，要注意学生个性的挖掘与培养，有个性才能使艺术千姿百态。创造对于艺术来说不可能凭空而起，需要通过学习、实践才会产生。所以认知、体验、创造是不可分割的整体，是相辅相成的。

本书采用有助于培养学生思维多样性、表现形式和表现技法多样化的教学方式；在设计上将插画设计的手绘表现技法、创意表现等知识转化为具有可操作性并能获得更大教学成效的各种课题。通过学习，可使学生掌握手绘插画设计的表现方法，培养学生的审美情趣、设计意识和创新能力，同时使学生具备一定的插画想象力和创意能力；可使学生掌握手绘插画设计的艺术表现技法，能运用创造性思维的表现，使学生对手绘插画具有初步的理性分析和表达能力，为今后的专业设计打下良好的基础。手绘插画教学的重中之重，是学会用形象语言说话，这也是插画的本质。对插画艺术来说，形象一要准确，二要生动感人，三要有趣。

本书在编写过程中参考了许多文献资料，编者谨向这些文献资料的编著者和支持编写工作的单位及个人表示衷心的感谢，也感谢北京交通大学出版社的领导和责任编辑的信任和支持。由于编者水平有限，编写中难免有谬误和欠妥之处，恳切希望使用本书的广大师生与读者批评指正，以求改进。

编者

2019年6月

刘军

女，1981年生，湖北武汉人
湖北工业大学硕士研究生毕业
装饰美工技师（国家职业资格二级）
现为武汉传媒学院副教授
主要从事视觉传达设计专业的教学与研究

■ 科研成果

- [1] 2006年，编著《动画场景设计》，北京希望电子出版社。
- [2] 2011年，编著《商业插画》，清华大学出版社，北京交通大学出版社。
- [3] 2011年，编著《招贴设计》，清华大学出版社，北京交通大学出版社。
- [4] 2011年，编著《动画场景设计》，清华大学出版社，北京交通大学出版社。
- [5] 2012年，编著《手绘插画设计表现》，清华大学出版社，北京交通大学出版社。
- [6] 2014年，编著《数码单反摄影教程》，华中科技大学出版社。
- [7] 2014年，编著《商业摄影》，东方出版中心。
- [8] 2014年，参与编写《包装设计与实训》，华中科技大学出版社。
- [9] 2015年，编著《图形创意设计与制作》，中国传媒大学出版社。
- [10] 2016年，编著《广告设计》，合肥工业大学出版社。
- [11] 2006—2019年，在期刊上发表15篇学术论文，并多次荣获省级优秀论文，其中《浅析楚文化——九凤神鸟》学术论文荣获第四届全国教育科研优秀成果奖一等奖。
- [12] 纵向课题。教育科学“十二五”规划2014年度课题一般项目，项目名称：“以商业服务设计为导向的商业插画课程改革与创新”，项目编号：2014B356。
2013年参与校内纵向课题：“以手机媒体技术为导向的‘网络广告设计’课程的改革与创新”，并多次组织承担横向课题的教学研究。
- [13] 2002—2019年曾有50余幅设计作品参与国际和省部级的设计比赛并取得优异奖项，其中一组包装设计作品荣获省级金奖，20余幅设计作品分别荣获省级特等奖、银奖和铜奖，并选编进“普通高等教育‘十一五’‘十二五’国家级规划教材”中。
- [14] 2005—2019年，有百余幅设计和摄影作品选编进“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”和“普通高等教育‘十二五’国家级规划教材”中。

手绘插画 设计表现

目录

Contents

第1章 手绘插画设计的概述	1
1.1 手绘插画设计的魅力	3
1.2 手绘插画设计思维的感知	9
1.3 手绘插画设计视觉体验的捷径	15
第2章 手绘插画设计基础技法	19
2.1 手绘插画中线的魅力体现	21
2.1.1 直线插画	21
2.1.2 曲线插画	23
2.2 手绘插画中点的视觉情感	27
2.2.1 有序的点插画	27
2.2.2 自由的点插画	27
2.3 手绘插画中面的体现	31
2.3.1 几何形面的插画	31
2.3.2 有机形面的插画	31
2.3.3 偶然形面的插画	31
2.3.4 不规则形面的插画	31
2.4 手绘插画中点、线、面的综合体现	33
第3章 手绘插画设计单体与组合插画	37
3.1 手绘插画设计的人物插画	39

3.1.1 手绘插画设计的女人插画	39
3.1.2 手绘插画设计的男人插画	43
3.2 手绘插画设计的植物插画	45
3.2.1 手绘插画设计的树木、小草插画	47
3.2.2 手绘插画设计的花卉插画	49
3.3 手绘插画设计的动物插画	55
3.3.1 手绘插画设计的水中动物插画	55
3.3.2 手绘插画设计的陆地动物插画	57
3.3.3 手绘插画设计的飞行动物插画	67
3.4 手绘插画设计的建筑物插画	71
3.5 手绘插画设计的组合插画	77
3.5.1 手绘插画设计以人物为主的组合插画	83
3.5.2 手绘插画设计以动物为主的组合插画	87
3.5.3 手绘插画设计以风景为主的组合插画	93
第4章 手绘插画中实物与插画创意	97
4.1 手绘插画实物与人物插画创意	99
4.2 手绘插画实物与动物插画创意	105
4.3 手绘插画实物与人体局部结合创意	107
4.4 手绘插画实物与其他物体插画创意	109
4.5 手绘插画实物照片创意	113
第5章 手绘插画工具艺术表现技法	115
5.1 手绘插画工具的黑白艺术表现技法	117
5.1.1 铅笔的艺术表现技法	119
5.1.2 水性笔的艺术表现技法	119
5.1.3 水墨的艺术表现技法	125
5.2 手绘插画工具的彩色艺术表现技法	127
5.2.1 彩色铅笔的艺术表现技法	127
5.2.2 水彩的艺术表现技法	129
5.2.3 水粉的艺术表现技法	129
5.2.4 其他色彩的艺术表现技法	133
第6章 手绘插画创意表现	139
6.1 卓越的创意是手绘插画的生命力	141
6.2 手绘插画创意能力的培养	143
6.3 手绘插画的视觉表达	151
6.4 手绘插画艺术的未来发展	155
6.5 手绘插画的商业应用	159

1

手绘插画设计的概述

在应用计算机绘图之前，所有的插画设计全部采取手绘的方式。手绘设计图作为一种传统的表现手段，一直沿用至今，在设计界占有一席之地，并以其强烈的艺术感染力，向人们传递设计思想、设计理念及设计情感。插画设计师在追求和完善自身素养、加强设计语言表达的今天，手绘这种表达形式也越来越得到重视。手绘图并非仅作为传递设计语言和信息的媒介，还是插画设计师综合素质的集中体现，因此，手绘插画无论是在今后的插画设计教育中，还是在设计师的实际操作中都显得至关重要。

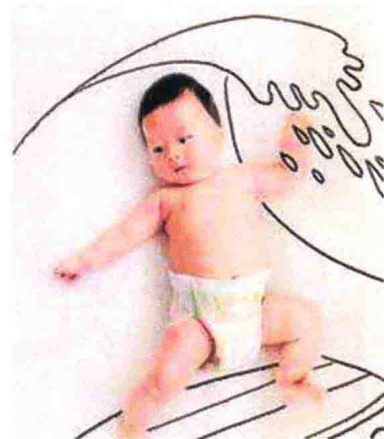
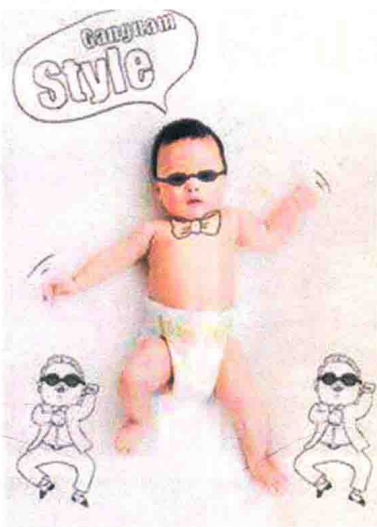
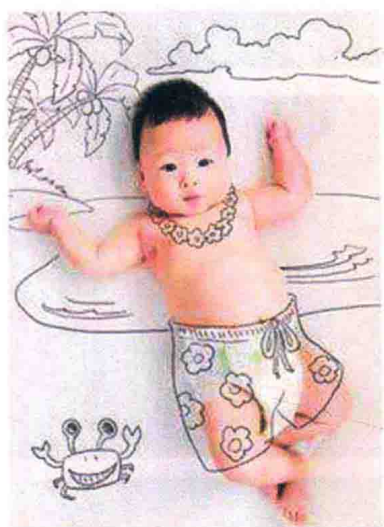
计算机效果图的优势是真实、工整、具有感染力而符合大众“口味”，其竞争力强，这是手绘无法比拟的。在这种状况下，也自然而然地让插画设计师陷入了一个很大的误区，我们有时会听到这样的说法：“会计算机效果图就会设计。”因此，很多插画设计师纷纷扔掉手中的画笔，一窝蜂地拿起鼠标，把自己的主要精力转向软件的操作，但科技的功能往往会扼杀人的创造力。插画设计师的个人感知和

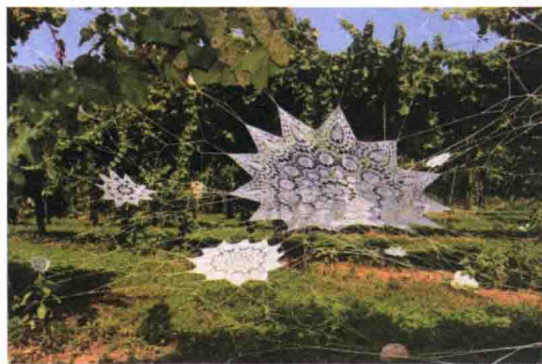
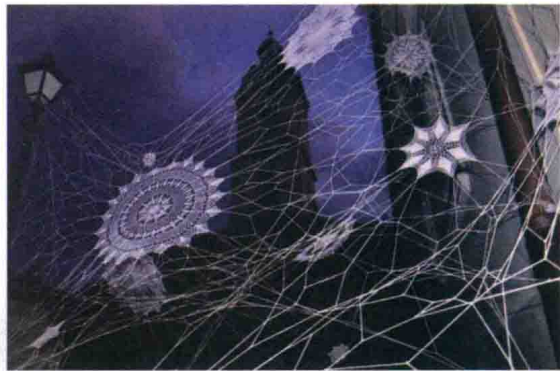
设计灵感也非依靠软件就可以完成的，也并非每个插画设计师都会让计算机效果图表现得入神入化。

计算机效果图和手绘效果图相比较，手绘快速设计表达在设计过程中应是一种独特的表现形式和手段，也是设计师必须掌握的一种技能，如果因为有了计算机效果图的制作而废弃它，必将有碍于设计思维的发展，因为计算机只是一个先进的制作工具，而不是有效的构思工具，它远不及笔来得快速和方便，人的创作思维只有和笔结合才会显得更加灵动和活跃。手绘设计表现图最大的优点就是方便、快捷，能够迅速把设计灵感表现出来。手绘设计表现图的基本作用是快速表达设计思路和理念，除此，更重要的是还可以通过它来培养设计师的个人情感和艺术个性，并借以来提高设计师的自我艺术修养，从某种意义上来说，计算机效果图只是手绘效果图的结果，或者说是手绘效果图的“终端产品”，作为构思作用的手绘设计表现图，应存在于计算机效果图之先，然后方能进行计算机效果图的制作。

1.2 手绘插画设计思维的感知

手绘插画设计思维的感知能力，是知觉对感官刺激赋予意义进行视觉化认知。这种插画赋予的认知取决于思维感官对画面感刺激的敏感程度，而且阅图的经验 and 知觉决定对手绘插画刺激的视觉化判断。如色彩专家对事物强烈的“色彩感”，就是通过对身体周围环境色的刺激作出的应激反应，敏感程度不同的人，表达方式就不同。

思维最大的敌人，是习惯性思维。若想要提高手绘插画能力，就必须从打破思维定势开始。

有这样一个著名的试验：把六只蜜蜂和同样多的苍蝇装进一个玻璃瓶中，然后将瓶子平放，让瓶底朝着窗户。结果发生了什么情况？蜜蜂一刻不停地乱飞，想在瓶底找到出口，直到它们力竭倒毙或饿死；而苍蝇则会在不到两分钟就穿过另一端的瓶口逃逸一空。由于蜜蜂基于出口就在光亮处的思维方式，想当然地设定了出口的方位，并且不停地重复着这种合乎逻辑的行动。可以说，正是由于这种思维定势，它们才没有能走出囚室。而那些苍蝇则对所谓的逻辑毫不留意，全然没有对亮光的定势，而是四下乱飞，最后终于逃了出去。头脑简单者在智者消亡的地方顺利得救，在偶然当中有很深的必然性。

能够把人限制住的，只有人自己。人的思维空间是无限的，像曲别针一样，至少有亿万种可能的变化。设计师或许都有处于创作瓶颈或灵感枯竭之时，这时一定要明白，这种想法只是因为我们固执的思维定势所致，只有勇于打破思维定势，才能够找到不止一种手绘插画的创意表达。

手绘插画设计创造性思维是在一般思维的

基础上发展起来的，它是后天培养与训练的结果。卓别林为此说过一句耐人寻味的话：“和拉提琴或弹钢琴相似，思考也是需要每天练习的。”因此，设计师可以运用心理上的“自我调解”，有意识地从几个方面培养手绘插画创造性思维。

1. 展开手绘插画“幻想”的翅膀

心理学家认为，人脑有四个功能部位：一是接受外部世界感觉的感受区；二是将这些感觉收集整理起来的贮存区；三是评价收到的新信息的判断区；四是按新的方式将旧信息结合起来的想象区。只善于运用贮存区和判断区的功能，而不善于运用想象区功能的人就不善于创新。据心理学家研究，一般人只用了想象区的15%，其余的还处于“冬眠”状态。开垦这块处女地就要从培养幻想入手。

手绘插画的想象力是运用储存在大脑中的信息进行综合分析、推断和设想的思维能力。在思维过程中，如果没有想象的参与，思考就发生困难。特别是插画创造想象，它是由思维调节的。

爱因斯坦说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”爱因斯坦的“狭义相对论”就是从他幼时幻想人跟着光线跑，并能努力赶上它开始的。世界上第一架飞机，就是从人们幻想造出飞鸟的翅膀而开始的。幻想不仅能引导人类发现新的事物，还能激发人类作出新的努力、探索，去进行创造性劳动。

幻想是构成创造性想象的准备阶段，今天还在幻想插画中的东西，明天就可能出现在创造性的插画构思中。可以说，幻想是插画设计师宝贵的财富。

