

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术设计门类「十三五」规划教材

商业插画 (第二版)

SHANGYE CHAHUA

主编 万越

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材
高职高专艺术学门类『十三五』规划教材

商业插画 (第二版)

SHANGYE CHAHUA

主 编 万 越

副主编 宋 岩 任 旭 沈九美 李 凌 陈 卉

参 编 杨 晶 王晓蓉 李朝霞 钟慧敏 段 芸

内 容 简 介

本书包括四个项目的内容:项目一为商业插画基础,项目二为商业插画设计,项目三为商业插画的制作与应用,项目四为商业插画作品欣赏。本书以工学结合为特色,采用任务式教学的方式,使教与学充分互动,改变了传统的教学观念与教育模式。

图书在版编目(CIP)数据

商业插画 / 万越主编.—2 版.—武汉:华中科技大学出版社,2016.4
高职高专艺术学门类“十三五”规划教材
ISBN 978-7-5680-1312-3

I. ①商… II. ①万… III. ①商业广告-插图(绘画)-绘画技法-高等职业教育-教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 253808 号

商业插画(第二版)

万 越 主编

策划编辑:彭中军
责任编辑:彭中军
封面设计:正风文化
责任校对:刘 竣
责任监印:张正林
出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321913
录 排:武汉正风天下文化发展有限公司
印 刷:湖北新华印务有限公司
开 本:880 mm × 1230 mm 1 / 16
印 张:6
字 数:193 千字
版 次:2011 年 8 月第 1 版 2016 年 4 月第 2 版第 1 次印刷
定 价:39.00 元

华中出版

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

高职高专艺术学门类“十三五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

编审委员会名单

王国川 教育部高职高专教指委协联办主任

陈文龙 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员

彭亮 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会副主任委员

夏万爽 教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会委员

陈 希 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

陈 新 全国行业职业教育教学指导委员会民族技艺职业教育教学指导委员会委员

姜大源 教育部职业技术教育中心研究所学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事、教学工作委员会副主任、职教课程理论与开发研究会主任

万良保	吴 帆	黄立元	陈艳麒	许兴国	肖新华	杨志红	李胜林	裴 兵	张 程	吴 琰
葛玉珍	任雪玲	黄 达	殷 辛	廖运升	王 茜	廖婉华	张容容	张震甫	薛保华	余戡平
陈锦忠	张晓红	马金萍	乔艺峰	丁春娟	蒋尚文	龙 英	吴玉红	岳金莲	瞿思思	肖楚才
刘小艳	郝灵生	郑伟方	李翠玉	覃京燕	朱圳基	石晓岚	赵 璐	洪易娜	李 华	杨艳芳
李 璇	郑蓉蓉	梁 茜	邱 萌	李茂虎	潘春利	张歆旒	黄 亮	翁蕾蕾	刘雪花	朱岱力
熊 莎	欧阳丹	钱丹丹	高倬君	姜金泽	徐 斌	王兆熊	鲁 娟	余思慧	袁丽萍	盛国森
林 蛟	黄兵桥	肖友民	曾易平	白光泽	郭新宇	刘素平	李 征	许 磊	万晓梅	侯利阳
王 宏	秦红兰	胡 信	王唯茵	唐晓辉	刘媛媛	马丽芳	张远珑	李松励	金秋月	冯越峰
李琳琳	董 雪	王双科	潘 静	张成子	张丹丹	李 琰	胡成明	黄海宏	郑灵燕	杨 平
陈杨飞	王汝恒	李锦林	矫荣波	邓学峰	吴天中	邵爱民	王 慧	余 辉	杜 伟	王 佳
税明丽	陈 超	吴金柱	陈崇刚	杨 超	李 楠	陈春花	罗时武	武建林	刘 晔	陈旭彤
乔 璐	管学理	权凌枫	张 勇	冷先平	任康丽	严昶新	孙晓明	戚 彬	许增健	余学伟
陈绪春	姚 鹏	王翠萍	李 琳	刘 君	孙建军	孟祥云	徐 勤	李 兰	桂元龙	江敬艳
刘兴邦	陈峥强	朱 琴	王海燕	熊 勇	孙秀春	姚志奇	袁 铀	杨淑珍	李迎丹	黄 彦
谢 岚	肖机灵	韩云霞	刘 卷	刘 洪	董 萍	赵家富	常丽群	刘永福	姜淑媛	郑 楠
张春燕	史树秋	陈 杰	牛晓鹏	谷 莉	刘金刚	汲晓辉	刘利志	高 昕	刘 璞	杨晓飞
高 卿	陈志勤	江广城	钱明学	于 娜	杨清虎	徐 琳	彭华容	何雄飞	刘 娜	于兴财
胡 勇	汪 帆	颜文明								

国家示范性高等职业院校艺术设计专业精品教材

高职高专艺术学门类“十三五”规划教材

基于高职高专艺术设计传媒大类课程教学与教材开发的研究成果实践教材

组编院校(排名不分先后)

广州番禺职业技术学院
深圳职业技术学院
天津职业大学
广西机电职业技术学院
常州轻工职业技术学院
邢台职业技术学院
长江职业学院
上海工艺美术职业学院
山东科技职业学院
随州职业技术学院
大连艺术职业学院
潍坊职业学院
广州城市职业学院
武汉商学院
甘肃林业职业技术学院
湖南科技职业学院
鄂州职业大学
武汉交通职业学院
石家庄东方美术职业学院
漳州职业技术学院
广东岭南职业技术学院
石家庄科技工程职业学院
湖北生物科技职业学院
重庆航天职业技术学院
江苏信息职业技术学院
湖南工业职业技术学院
无锡南洋职业技术学院
武汉软件工程职业学院
湖南民族职业学院
湖南环境生物职业技术学院
长春职业技术学院
石家庄职业技术学院
河北工业职业技术学院
广东建设职业技术学院
辽宁经济职业技术学院
武昌理工学院
武汉城市职业学院
武汉船舶职业技术学院
四川长江职业学院

湖南大众传媒职业技术学院
黄冈职业技术学院
无锡商业职业技术学院
南宁职业技术学院
广西建设职业技术学院
江汉艺术职业学院
淄博职业学院
温州职业技术学院
邯郸职业技术学院
湖南女子学院
广东文艺职业学院
宁波职业技术学院
潮汕职业技术学院
四川建筑职业技术学院
海口经济学院
威海职业学院
襄阳职业技术学院
武汉工业职业技术学院
南通纺织职业技术学院
四川国际标榜职业学院
陕西服装艺术职业学院
湖北生态工程职业技术学院
重庆工商职业学院
重庆工贸职业技术学院
宁夏职业技术学院
无锡工艺职业技术学院
云南经济管理职业学院
内蒙古商贸职业学院
湖北工业职业技术学院
青岛职业技术学院
湖北交通职业技术学院
绵阳职业技术学院
湖北职业技术学院
浙江同济科技职业学院
沈阳市于洪区职业教育中心
安徽现代信息工程职业学院
武汉民政职业学院
湖北轻工职业技术学院
四川传媒学院

天津轻工职业技术学院
重庆城市管理职业学院
顺德职业技术学院
武汉职业技术学院
黑龙江建筑职业技术学院
乌鲁木齐职业大学
黑龙江省艺术设计协会
冀中职业学院
湖南中医药大学
广西大学农学院
山东理工大学
湖北工业大学
重庆三峡学院美术学院
湖北经济学院
内蒙古农业大学
重庆工商大学设计艺术学院
石家庄学院
河北科技大学理工学院
江南大学
北京科技大学
湖北文理学院
南阳理工学院
广西职业技术学院
三峡电力职业学院
唐山学院
苏州经贸职业技术学院
唐山工业职业技术学院
广东纺织职业技术学院
昆明冶金高等专科学校
江西财经大学
天津财经大学珠江学院
广东科技贸易职业学院
武汉科技大学城市学院
广东轻工职业技术学院
辽宁装备制造职业技术学院
湖北城市建设职业技术学院
黑龙江林业职业技术学院
四川天一学院

世界职业教育发展的经验和我国职业教育发展的历程都表明,职业教育是提高国家核心竞争力的要素。职业教育的这一重要作用,主要体现在两个方面。其一,职业教育承载着满足社会需求的重任,是培养为社会直接创造价值的高素质劳动者和专门人才的教育。职业教育既是经济发展的需要,又是促进就业的需要。其二,职业教育还承载着满足个性发展需求的重任,是促进青少年成才的教育。因此,职业教育既是保证教育公平的需要,又是教育协调发展的需要。

这意味着,职业教育不仅有自己的特定目标——满足社会经济发展的人才需求,以及与之相关的就业需求,而且有自己的特殊规律——促进不同智力群体的个性发展,以及与之相关的智力开发。

长期以来,由于我们对职业教育作为一种类型教育的规律缺乏深刻的认识,加之学校职业教育又占据绝对主体地位,因此职业教育与经济、与企业联系不紧,导致职业教育的办学未能冲破“供给驱动”的束缚;由于与职业实践结合不紧密,职业教育的教学也未能跳出学科体系的框架,所培养的职业人才,其职业技能的“专”、“深”不够,工作能力不强,与行业、企业的实际需求及我国经济发展的需要相距甚远。实际上,这也不利于个人通过职业这个载体实现自身所应有的职业生涯的发展。

因此,要遵循职业教育的规律,强调校企合作、工学结合,“在做中学”,“在学中做”,就必须进行教学改革。职业教育教学应遵循“行动导向”的教学原则,强调“为了行动而学习”、“通过行动来学习”和“行动就是学习”的教育理念,让学生在由实践情境构成的、以过程逻辑为中心的行动体系中获取过程性知识,去解决“怎么做”(经验)和“怎么做更好”(策略)的问题,而不是在由专业学科构成的、以架构逻辑为中心的学科体系中去追求陈述性知识,只解决“是什么”(事实、概念等)和“为什么”(原理、规律等)的问题。由此,作为教学改革核心的课程,就成为职业教育教学改革成功与否的关键。

当前,在学习和借鉴国内外职业教育课程改革成功经验的基础上,工作过程导向的课程开发思想已逐渐为职业教育战线所认同。所谓工作过程,是“在企业里为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”,是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统。与之相关的工作过程知识,是情境化的职业经验知识与普适化的系统科学知识的交集,它“不是关于单个事务和重复性质工作的知识,而是在企业内部关系中将不同的子工作予以连接的知识”。以工作过程逻辑展开的课程开发,其内容编排以典型的职业工作任务及实际的职业工作过程为参照系,按照完整行动所特有的“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”结构,实现学科体系的解构与行动体系的重构,实现于变化的、具体的工作过程之中获取不变的思维过程和完整的工作训练,实现实体性技术、规范性技术通过过程

性技术的物化。

近年来,教育部在高等职业教育领域组织了我国职业教育史上最大的职业教育师资培训项目——中德职教师资培训项目和国家级骨干教师培训项目。这些骨干教师通过学习、了解,接受先进的教学理念和教学模式,结合中国的国情,开发了更适合中国国情、更具有中国特色的职业教育课程模式。

华中科技大学出版社结合我国正在探索的职业教育课程改革,邀请我国职业教育领域的专家、企业技术专家和企业人力资源专家,特别是国家示范院校、接受过中德职教师资培训或国家级骨干教师培训的高职院校的骨干教师,为支持、推动这一课程开发应用于教学实践,进行了有意义的探索——相关教材的编写。

华中科技大学出版社的这一探索,有两个特点。

第一,课程设置针对专业所对应的职业领域,邀请相关企业的技术骨干、人力资源管理者及行业著名专家和院校骨干教师,通过访谈、问卷和研讨,提出职业工作岗位对技能型人才在技能、知识和素质方面的要求,结合目前中国高职教育的现状,共同分析、讨论课程设置存在的问题,通过科学合理的调整、增删,确定课程门类及其教学内容。

第二,教学模式针对高职教育对象的特点,积极探讨提高教学质量的有效途径,根据工作过程导向课程开发的实践,引入能够激发学习兴趣、贴近职业实践的工作任务,将项目教学作为提高教学质量、培养学生能力的主要教学方法,把适度够用的理论知识按照工作过程来梳理、编排,以促进符合职业教育规律的、新的教学模式的建立。

在此基础上,华中科技大学出版社组织出版了这套规划教材。我始终欣喜地关注着这套教材的规划、组织和编写。华中科技大学出版社敢于探索、积极创新的精神,应该大力提倡。我很乐意将这套教材介绍给读者,衷心希望这套教材能在相关课程的教学发挥积极作用,并得到读者的青睐。我也相信,这套教材在使用的过程中,通过教学实践的检验和实际问题的解决,不断得到改进、完善和提高。我希望,华中科技大学出版社能继续发扬探索、研究的作风,在建立具有中国特色的高等职业教育的课程体系的改革之中,做出更大的贡献。

是为序。

教育部职业技术教育中心研究所

学术委员会秘书长

《中国职业技术教育》杂志主编

中国职业技术教育学会理事、

教学工作委员会副主任、

职教课程理论与开发研究会主任

姜大源 教授

2015年8月8日

(第二版)

目录

SHANGYE CHAHUA (DIERBAN)

MULU

项目一 商业插画基础	(1)
任务一 商业插画的概念及发展	(3)
任务二 商业插画认知	(18)
项目二 商业插画设计	(35)
任务三 商业插画图形设计	(37)
任务四 商业插画色彩设计	(42)
项目三 商业插画的制作与应用	(49)
任务五 商业插画的制作	(51)
任务六 商业插画的应用	(55)
项目四 商业插画作品欣赏	(63)
参考文献	(86)

项目一 商业插画基础

SHANG Y^E CHA HUA (DIERBAN)

任务一

商业插画的概念及发展

任务概述

通过对商业插画基本知识的讲解,阐述商业插画的基本概念,使学生对商业插画的发展及现状有一定的了解。

能力目标

对古今中外商业插画的发展有一定的认识,并能对商业插画进行分类。

知识目标

了解商业插画的基本内涵和不同分类。

素质目标

培养学生的自学能力、语言表达能力和市场调查能力。

知识导向

任务重点为商业插画的概念及发展。

一、插画的概念

ONE

“插画”一词的定义:①西文统称为“illustration”,源自于拉丁文“illustraio”,指照亮之意,也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰;②插画、图解,例证、实例,举例、说明。《辞海》对“插画”的解释是插附在书刊中的图画,有的在正文中间,有的用插页方式,对正文内容起补充说明和艺术欣赏的作用。这种解释主要是针对书籍插图的定义,是一种狭义的定义。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)发展为广义的概念。在此将插画统筹归纳如下。插画是为了强调、宣传文章之意义或营造视觉效果之目的,进而将文字内容作视觉化的造型表现,凡是这类具有图解内文、装饰文案及补充文章作用的绘画、图片、图表等视觉造型的符号均可谓之“插画”。图1-1和图1-2所示是意大利著名插画家英诺森提的作品。

现代商业插画与一般意义上的艺术插画有一定的区别。两者在功能、表现形式、传播媒介等方面有着差异。现代商业插画的服务对象之一是商品。商业活动要求把所承载的信息准确、明晰地传达给观众,希望和要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享受。因此,商业插画是企业或产品绘制插图(作者获得与之相关的报酬,或者放弃对作品的所有权,只保留署名权)。图1-3至图1-6所示是美国“插图之神”弗兰克·弗雷泽塔的作品。

在现代设计领域中,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”。插画艺术的许多表现技法都借鉴了绘画艺术的表现技法,展示出更加独特的艺术魅力,从而更具表现力。

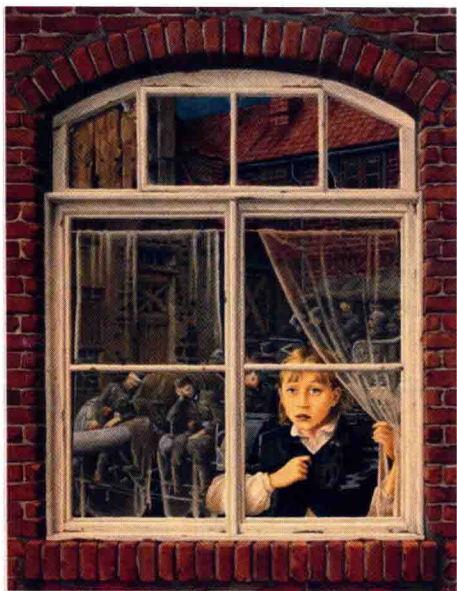

图 1-1 《铁丝网上的小花》插画 1

图 1-2 《铁丝网上的小花》插画 2

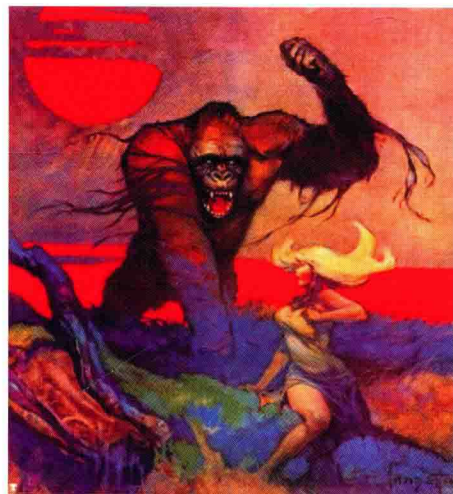

图 1-3 美国插画作品 1

图 1-4 美国插画作品 2

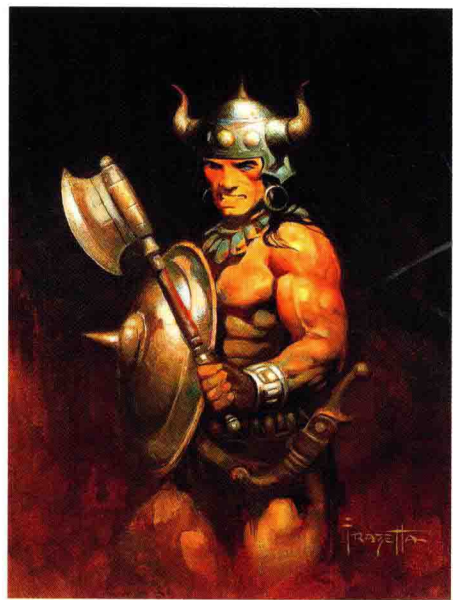

图 1-5 美国插画作品 3

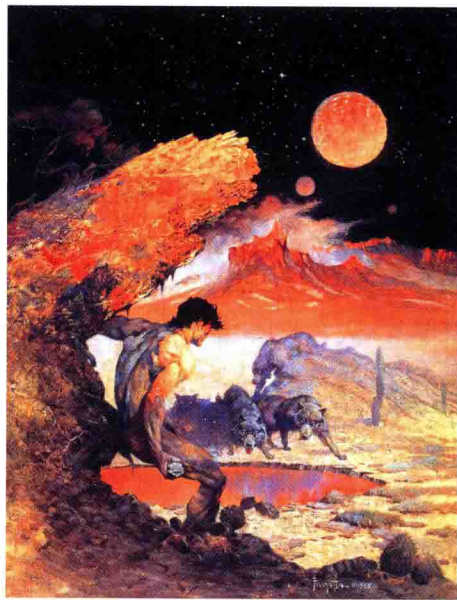

图 1-6 美国插画作品 4

插画和绘画有本质的区别,从某种意义上讲,绘画艺术是基础学科,插画是应用学科。艺术绘画作品在没有被个人或机构收藏之前,可以无限制地在各种媒体上刊载或展示,作者得到很小比例的报酬;而商业插画只能为一个商品或客户服务,一旦支付费用,作者便放弃了作品的所有权,而相应得到比例较大的报酬,这和艺术绘画被收藏或拍卖的最终结果是相同的。

但是,商业插画的使用寿命是短暂的,一个商品或企业在进行更新换代时,此幅作品即宣告消亡或终止宣传。从科学定义上来看,似乎商业插画的结局有点“悲壮”,但另一方面,商业插画在短暂的时间里迸发的光辉是艺术绘画不能比拟的。因为商业插画借助广告渠道进行传播,覆盖面很广,社会关注率比艺术绘画高许多倍。图 1-7 和图 1-8 是商业插画作品。

图 1-7 商业插画作品 1

图 1-8 商业插画作品 2

二、商业插画的发展

TWO

(一) 欧美、日本商业插画的发展

最初的插画的起因是古人制作黑白木刻版画。古人觉得一本书附上几幅图画,既美观又有助阅读。插画最早运用于宗教读物之中,第一本配有插画的书是一本佛经。后来,插画被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物之中。在古代,人类就懂得利用“绘画”的形式,以线条、色彩等图像,使对方了解要表达的内容。根据考古学家认定,约在 20 000 年前法国南部的“拉斯哥的洞窟画”是人类最早的绘画。从传达信息的意义来说,这面洞窟壁画也许是世界上最古老的插画。图 1-9 所示为法国拉斯哥洞窟壁画。描绘的题材以野牛、马、鹿等动物为主,画风十分原始粗糙,线条自然奔放,简练有力,充分表现了新石器时代的人们生活,就连当代艺术家都为

图 1-9 拉斯哥洞窟壁画

之倾倒。

1. 日本浮世绘对商业插画的影响

浮世绘是兴起于日本江户时代的一种民间版画,虽具有明显的艺术风格,但因当时的日本人视之为宣传单或海报,不加以重视,于江户末期至明治时代之间,作品大量流传到海外。安藤广重,日本著名浮世绘画家,其作品多描绘风景名胜。图1-10是安藤广重纪念邮票。图1-11至图1-13是安藤广重的代表作《东海道五十三次》。安藤广重以描绘旅途风光著名,用秀丽的笔致及和谐的色彩,表现出在东海道中典雅而充满诗意的大自然景象。他所描绘的自然景象,总是和人物有着密切关系,表现了各驿站的风土人情,展现出江户时代各阶层的面貌,并且富有诗的魅力。

图 1-10 安藤广重纪念邮票

图 1-11 《东海道五十三次》1

图 1-12 《东海道五十三次》2

图 1-13 《东海道五十三次》3

浮世绘在欧洲登陆对欧洲的艺术产生了极大的影响。19世纪欧洲的新锐艺术家莫奈、凡·高等人均曾经不同程度地受到浮世绘的影响。浮世绘清新的绘画风格,尤其是对色彩的大胆运用从很大程度上开启了这些艺术家对色彩表现能力的认识,从而推动了以印象派为代表的西方现代艺术的演进和发展。如图1-14所示莫奈的这幅《日本印象》,表现了这位印象派的代表人物对日本文化和艺术的深深迷恋。画中身穿艳丽日本和服的是莫奈的妻

子卡米尔·莫奈。这幅画又被称为《着日本和服的莫奈夫人》。

凡·高是著名画家中受浮世绘影响最深的人之一。1885年,凡·高到安特卫普时开始接触浮世绘。1886年,到巴黎时与印象派画家有往来。凡·高临摹过多幅浮世绘,并将浮世绘的元素融入他之后的作品中。图1-15和图1-16是歌川广重的作品《龟户梅宅》和凡·高模仿作品《开花的梅树》。

2. 19世纪唯美主义对商业插画的影响

奥布里·比亚兹莱是一位插图画家。他的画具有独特的创作风格和价值取向,作为一个在唯美群体中成长起来的唯美主义者,对唯美主义文艺思潮的实践是他艺术生涯中的主旋律。因此,了解唯美主义文艺思潮对比亚兹莱插图艺术的影响的研究具有重要意义和重大价值,便于人们用唯美主义的标准来衡量比亚兹莱插图的艺术成就。图1-17和图1-18是他早期的、少见的彩图作品和《阿瑟之死》的配图。

3. 波普艺术对商业插画的影响

安迪·沃霍尔是波普艺术的倡导者和领袖,也是对波普艺术影响最大的艺术家。他大胆尝试凸版印刷、橡皮和木料拓印、金箔技术、照片投影等各种复制技法。图1-19至图1-21所示是安迪·沃霍尔的作品。

图 1-14 《日本印象》

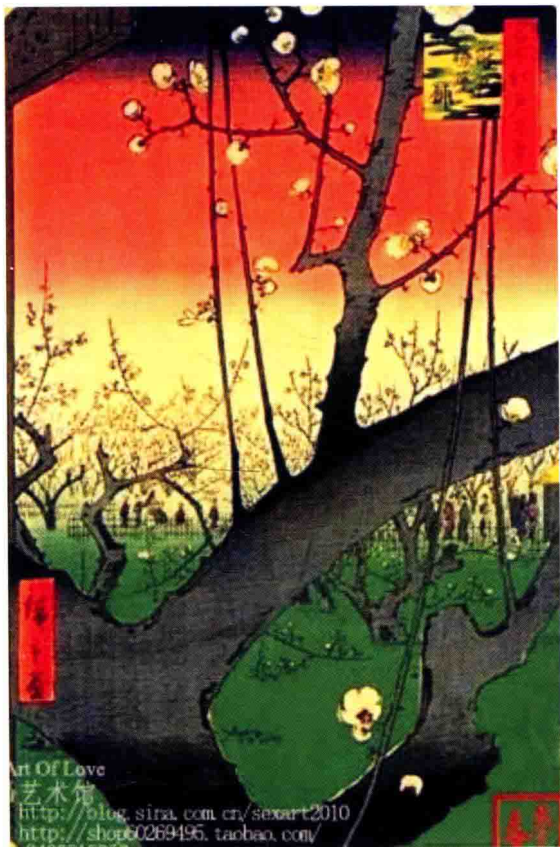

图 1-15 《龟户梅宅》

图 1-16 《开花的梅树》

图 1-17 比亚兹莱的早期作品

图 1-18 《阿瑟之死》配图

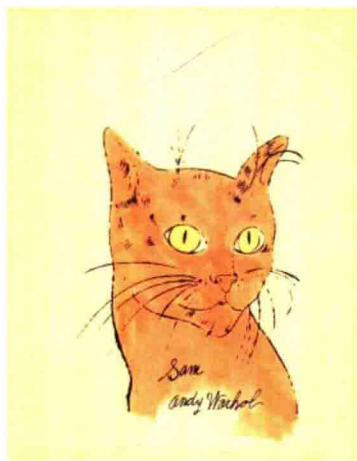

图 1-19 沃霍尔“前波普时期”的代表作

图 1-20 《玛丽莲·梦露》(以色调的分离的形式表现)

图 1-21 《安徒生》(以图形重叠的图底的形式表现)

商业插画在这个时期受到了各种流行文化的影响,形成了个性鲜明的风格趋向。许多当时标新立异、体现差别的东西,很快被模仿,形成了新的风格、形式和时尚。美国波普运动和嬉皮文化运动风格,被作为一种具有强烈符号化的标志使用。正是通过对不同流行文化符号的吸收和使用,商业插画成为年轻人表达自己个性观点的手段和区别不同意识形态的有力武器。另一股流行文化的势力来自于日本的动漫插画,它在 20 世纪 80 年代后逐渐成熟,并在亚洲地区的青少年中流行。这种由动漫插画所带动的电子游戏、动画和玩具产业的兴起已形成了一种

文化潮流影响着我们的生活,商业插画的应用也从书籍插页扩展到各类时尚杂志、户外广告、包装设计、影视广告等方面。流行文化领域是现在商业插画的主要应用领域。

(二) 中国商业插画的发展

中国最早的插画是以版画形式出现的,是随佛教文化的传入,为宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。目前史料记载我国最早的版画作品是唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》。刊记确切年代的是唐懿宗咸通九年的《金刚般若经》中的扉页画。到了宋、金、元时期书籍插画有了长足的进步。应用范围扩大到医药书、历史地理书、考古图录书、日用百科书等书籍中,并出现了彩色套印插画。明清时期是古代插画艺术大发展时期,全国各地都有刻书行业,不同的地域形成了不同的风格。插画的形式有以下几种:卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文、内封面或扉页画和牌记等。

我国古代插画的历史演变,可以看做是版画的发展历史。同时,也是民间年画史。只不过民间年画更早地独立成为一种商品,它是商业插画的前身。图 1-22 至图 1-24 是我国古代插画。我国最早的版画作品是唐肃宗时期的《陀罗尼经咒图》,其残片之一如图 1-25 所示。

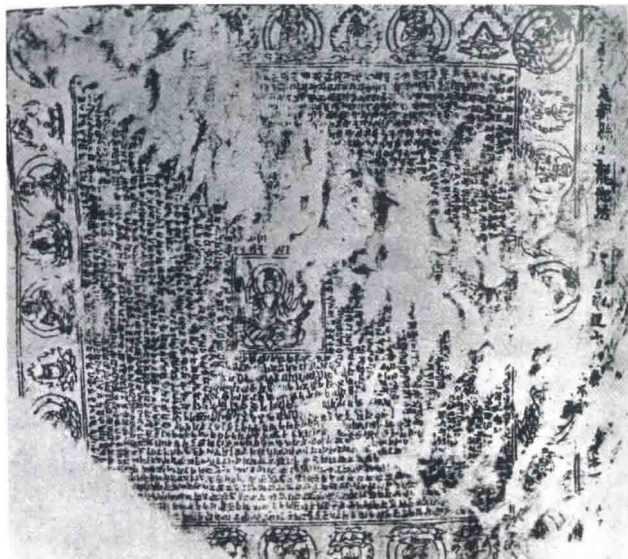

图 1-22 我国古代插画 1

图 1-23 我国古代插画 2

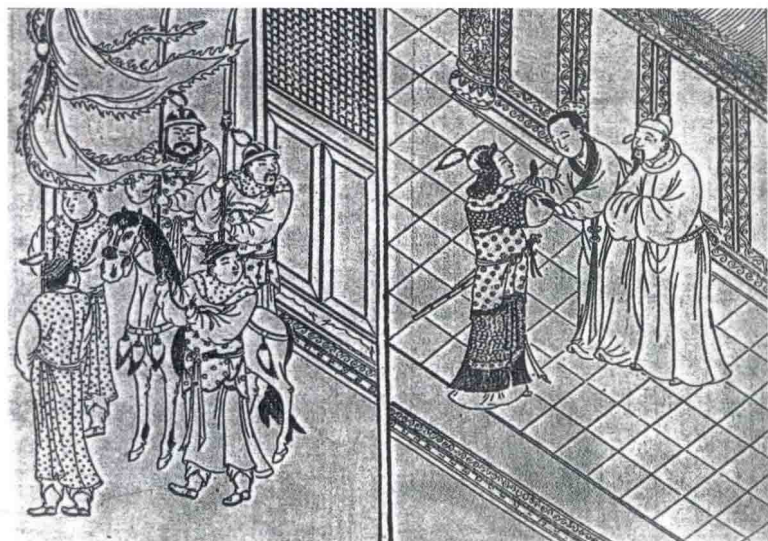

图 1-24 我国古代插画 3

图 1-25 《陀罗尼经咒图》残片之一