

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

商业插画

主 编 郝好燕 洪雄珺婕 林常君

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

商业插画

SHANGYE CHAHUA

主 编 郝好燕 洪雄珺 林常君
副主编 杨 帆 王 锐 田 柳

西南交通大学出版社

· 成都 ·

内 容 简 介

商业插画是一门可爱的艺术,不同的画面会使人们产生不同的心理和生理感受。插画区别于传统的中规中矩的艺术形式,更加亲民,更加容易接近大众。随着现代计算机技术的出现,我们逐步走进了数字时代。数字时代的来临,彻底改变了传统的插画绘画方式,纸、笔、颜料越来越多地被计算机所替代,创作变得方便、快捷,形式效果更加多样。

图书在版编目(CIP)数据

商业插画 / 郝好燕, 洪雄珺婕, 林常君主编. — 成都: 西南交通大学出版社, 2016.6

材 高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教

ISBN 978-7-5643-4734-5

I. ①商… II. ①郝… ②洪… ③林… 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(2016)第 138682 号

高等教育美术专业与艺术设计专业“十三五”规划教材

商业插画

主编 郝好燕 洪雄珺婕 林常君

责任编辑 李 伟

特邀编辑 张芬红

封面设计 姜宜彪

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)

电 话 028-87600564 028-87600533

邮政编码 610031

网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 河北鸿祥印刷有限公司

成品尺寸 185 mm × 260 mm

印 张 9.5

字 数 159 千字

版 次 2016 年 6 月第 1 版

印 次 2016 年 6 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5643-4734-5

定 价 48.50 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600562

教材中所使用的部分图片,仅限于教学。由于无法及时与作者取得联系,希望作者尽早联系。电话: 010-64429065

前 言

插画艺术是一门可爱的艺术，插画学习应该是快乐和轻松的，它像娱乐一样随时点缀着我们的生活，有时正经严肃、有时可爱动人、有时诙谐幽默、有时暗含讥讽、有时深情款款、有时感人肺腑，不同的画面让我们产生了不同的心理和生理感受。插画区别于传统的中规中矩的艺术形式，更加亲民，更加容易接近大众。

现代社会已经进入了图形与图像的时代，人们每天接触到的图形远比文字多得多，图形更容易被记住和识别。从幼儿开始，孩子们接触到的第一类书籍就是看图识物，而后是看图说话、看图识字等。年龄再大一点，他们接触较多的就是连环画、漫画书，现在就连课本也比若干年前要人性化得多，因为有了很多生动的图形和图像，更容易被学生接受和记住。如果大家经常到大型书店或者超市的图书部转转，会发现很多大小朋友都在捧着花花绿绿的书或蹲或坐在地上“苦读”，其认真的样子实在不亚于在学校课堂上的学习状态。不仅是少年朋友，越来越多的成年人也被图形艺术所倾倒。朱德庸、蔡志忠、几米、宫崎骏、鸟山明的漫画和迪斯尼的动画片等，哪个没有成千上万的铁杆“粉丝”呢？由此可见，图形与图像魅力之大，是人人不能抗拒的。

随着现代计算机技术的出现，我们逐步走进了数字时代。数字时代的来临，彻底改变了传统的插画绘画方式，纸、笔、颜料越来越多地被计算机所替代，它方便快捷，形式效果多样，Photoshop、Illustrator、Flash、Corel Painter、CorelDRAW、3D Studio Max 等软件成为现代插画作品的设计制作平台，数字技术的普及使艺术世界产生了革命性的改变，“数字革命”的浪潮正在不断地冲击着视觉艺术的各个领域。

编 者

2016年4月

目 录

第1章 商业插画的含义及类别 /1

1.1 商业插画的含义 /1

1.2 商业插画的历史 /6

1.3 商业插画的类别 /14

第2章 商业插画的工具和材料 /21

2.1 传统的工具 /22

2.2 现代的工具 /27

第3章 商业插画的设计及表现 /34

3.1 目的性明确 /34

3.2 设计的思维 /36

3.3 形式美的因素 /38

3.4 商业插画的表现 /41

第4章 商业插画的步骤及范例 /46

4.1 案例一 /46

4.2 案例二 /55

4.3 案例三 /99

第5章 商业插画赏析 /108

参 考 文 献 /146

第 1 章 商业插画的含义及类别

1.1 商业插画的含义

1.1.1 插画的辞源

从东西方的插画发展来看,插画的最初用途都是用来宣扬宗教教义,是为宗教服务的。伴随着时代的发展与变更,关于插画的定义并不能一言定之。

插画一般的解释都为 illustration,有“举例说明、例证、注释”的含义。据说它是由中世纪圣经手抄本中的“illumination”这个单词演化而来的,是指经书或祈祷文中的装饰性文字和图案造型。“illumination”是英格兰撒克逊语系的 lmlimin(绘画主义)和法兰西语系的 liminer(给予光彩,发光之意)二者的折衷语,意指照亮之意,也就是说插画可以使文字意念变得更明确、清晰、生动和形象。而在当今时代,插画的重要性,早已远远超过这个“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题思想,而且还会增强艺术感染力(见图 1-1-1、图 1-1-2)。

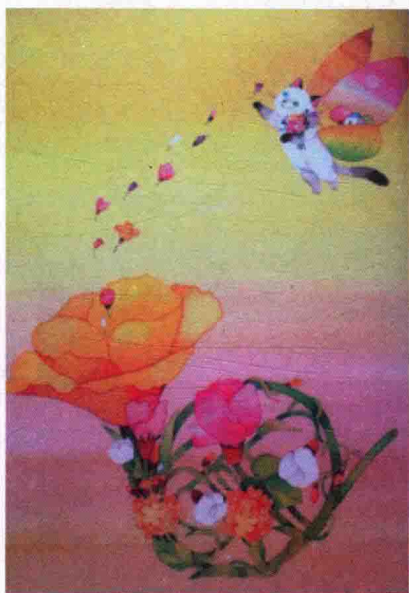

图 1-1-1 《我愿漫游于无际的天空》永田萌

图 1-1-2 《魔戒》佚名

1.1.2 插画的有关含义

尽管每个人的理解各有差异,但对大多数人来讲,插画是用来论证和说明的绘画作品。

辞海对插画的解释是：“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”而这种解释主要是针对书籍插画做出的定义，是一种狭义的说法。它主要是伴随着出版业的发展、印刷技术的不断更新而做出的一种图形表现形式。也有说法认为：“插画是一种艺术形式，是为了达到某种目的的一种视觉化的造型表现，大多配合文字与图片，透过非语言的直观形象完成心与心交流的传达目的，作为文字的附属要素对文字具体的内容作说明。”此种说法更加强调了插画的时代感，现代的插画含义已经延伸为更广义的概念，既包括出版物插画，又包括招贴、企业形象、影视动画和游戏中的插画（见图 1-1-3~1-1-5）。

图 1-1-3 《雪日》北野顺子

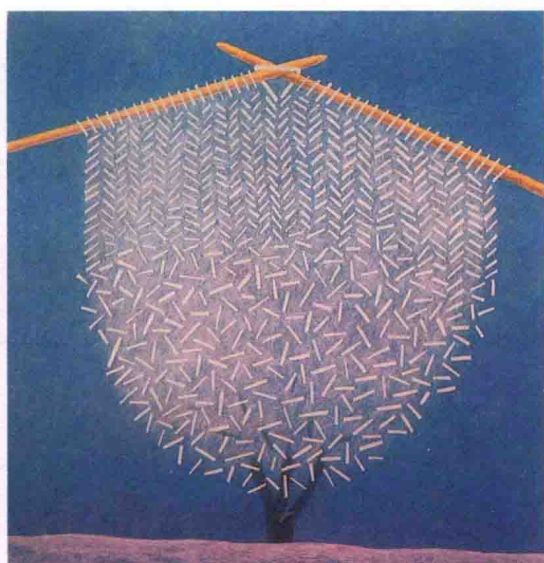

图 1-1-4 《白》杉浦范茂

图 1-1-5 《长长的歌》艾蒂安·德莱塞尔

伦敦皇家艺术学院的丹·费恩教授的总结是：“插画是正在进行的和我自己正在做的，根本不是说明和图解。它是为巨大而多样的背景环境进行的图像储备。”

综合上文论述，对于现代插画的确切定义，还未有最终的说法，仁者见仁，智者见智。总之，尽管对插画的定义说法不一，但只要从所站的角度出发，符合插画发展演变趋势的说法都是可行的（见图 1-1-6）。

图 1-1-6 商业插画 Jean-Baptiste Monge

1.1.3 商业插画的概念界定

自古以来，书与图总是密切地联系在一起。在远古时期，古老的汉文字尚未产生之时，古人就以图为书开始进行记事、传播信息的活动。随着社会的发展和商业活动的不断加剧，为商业活动服务的插画形式应运而生，为区别通常书籍插画的叫法，商业插画的定义由此而来。

一般认为，商业插画是指在商业活动中用直观的视觉形象来达成传递信息、塑造企业形象等意图的手段。它可将所承载的内容简明扼要、生动活泼地传达给人们，是一种图像化的视觉传达形式。其设计程序要在整个设计团队的配合下，从调研、定位、设计到制作，分步进行。其功能就是将特定的概念通过一定的图像视觉化，并通过各种视觉传达要素的组合，艺术而准确地传达信息。商业插画服务的对象是商业活动，它有很强的目的性和制约性。商业插画的作者为企业或产品绘制插画并获得相应的报酬，从而放弃对作品的所有权，只保留署名权（见图 1-1-7~1-1-12）。

图 1-1-7 商业插画 佚名

图 1-1-8 商业插画 佚名

图 1-1-9 《勇敢雄心》佚名

图 1-1-10 商业插画 佚名

图 1-1-11 商业插画 佚名

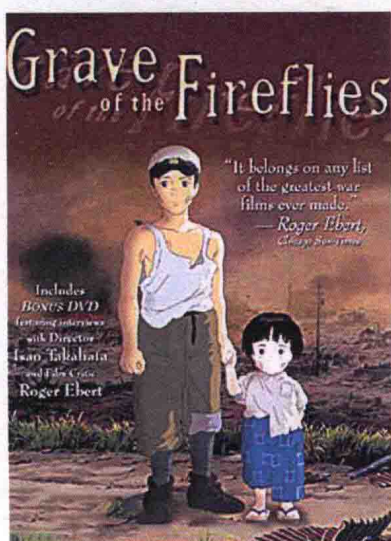

图 1-1-12 商业插画 佚名

随着时代的进步，商业插画发展到今天，已经拥有了丰富的表现形式及传播媒介，出现了绘制的图画、图形、图表及摄影、多媒体等。广义上来讲，凡是与商品、商业活动、社会活动的宣传有关，以大众为对象，以视觉传达为主要形式的图形设计都可以称为商业插画（见图 1-1-13、图 1-1-14）。

图 1-1-13 商业插画 佚名

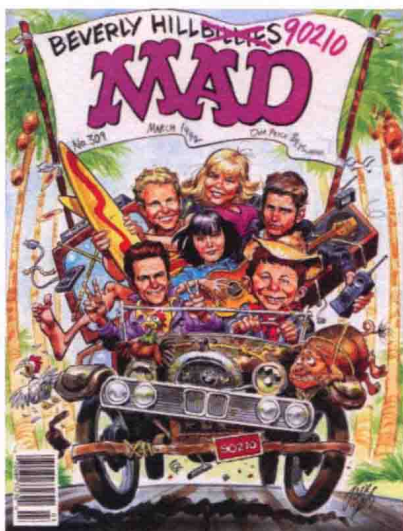

图 1-1-14 商业插画 Jack Davis

1.2 商业插画的历史

1.2.1 中国插画的历史

插画艺术的发展有着悠久的历史。在我国，插画的发展与传统绘画艺术总是密切相关的。众多的中国绘画作品都体现着浓厚的插画意味，而在中国传统绘画中有着独特地位的版画艺术，自始至终都与插画共同发展。

长沙楚墓出土的帛书中的图画说明了插画早期的基本形态。而最能代表战国时期绘画艺术成就的就是湖南长沙出土的帛画，其中有幅《人物龙凤图》比较典型。帛画中所绘的是位挽发贵妇，她腰部细瘦，垂地的长袍向前后张开。妇人侧身而立，上身略微前倾，其头部上方有神龙祥凤的造型，这已经具有某种插画的意味（见图 1-2-1）。

图 1-2-1 《人物龙凤图》

汉唐时期的商业插画主要建立在印刷基础上。随着造纸和印刷技术的发明和推广，书籍的出版和文字、插画的复制就更加方便和快捷，书籍当中的插画形式也渐渐多起来，并日渐成熟，这也促进了图书的发展和信息的传播。这段时期的印刷主要以版画为主。最早的版画插画也是在宗教印刷品的印制过程中产生的，唐代举世闻名的佛经《金刚般若波罗蜜经》，就是目前史料记载我国最早的版画作品（见图 1-2-2）。

图 1-2-2 《金刚般若波罗蜜经》

随着时代的变迁，城市经济、市民文化以及艺术手段不断提高，到了宋代，插画发展进入了一个更加繁荣的时代。这一时期，书籍种类繁多，其中艺术类、科技类、经史类的书籍插画尤为突出。著名的作品有《纂图互注礼记》《营造法式》《宣和博古图》《梅花喜神谱》（见图 1-2-3）和《列女传》等。在北宋时期出现了具有明显商业特征的广告印刷品，其中的图案也可以被认为是用于印刷的、最早的商业插画。上面雕刻着“济南刘家功夫针铺”的标题，中间是“白兔捣药”的图案，“白兔捣药”既相当于店铺的标记，又是一幅精彩的商业插画，广告性的文字突出了针的质量和销售方法，如图 1-2-4 所示。

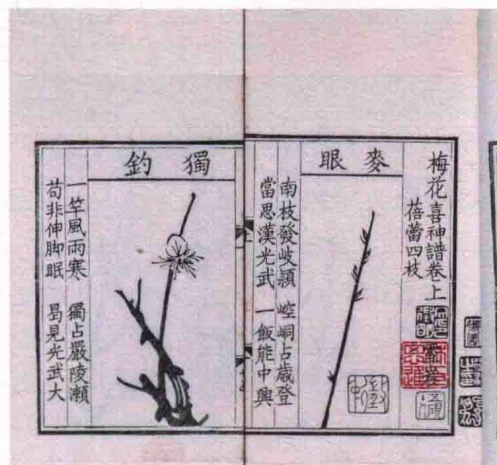

图 1-2-3 《梅花喜神谱》

图 1-2-4 济南刘家功夫针铺

根据史料分析，我国在南宋时期的一幅推销眼药酸的图画可以被认为是最早的独幅商业插画。画面的内容为两个身着戏服的演员，一人用手指着右眼，示意有眼疾，另一人则手拿着一瓶眼药酸请他使用。由此可见，由于商业插画在应用时引人注目，便于理解，它在宋代甚至更早些时候就已经被人们所重视了，如图 1-2-5 所示。

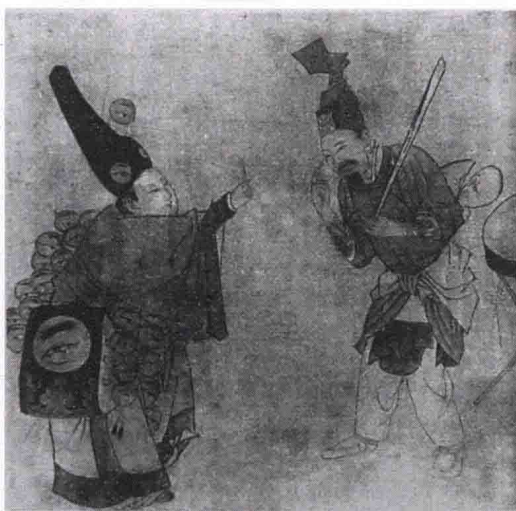

图 1-2-5 南宋杂剧《眼药酸》

明清之前，我国各类图书的插画基本都是木版水印，到了明清，迎来了我国木版插画艺术的“黄金时期”。“由于图书出版事业兴旺，当时书肆刻坊遍及各地，官家私家竞相出书，北方以北京为代表，南方有福建建安、浙江杭州、江苏南京和苏州，以及安徽徽州等。”如明末陈洪绶的《九歌图》和《西厢记》（见图 1-2-6）、清改琦的《红楼梦图咏》等。明清时期图书出版及版画插画的创作逐渐呈现出空前繁荣的局面，从而达到了鼎盛时期，各地书坊竞争激烈。

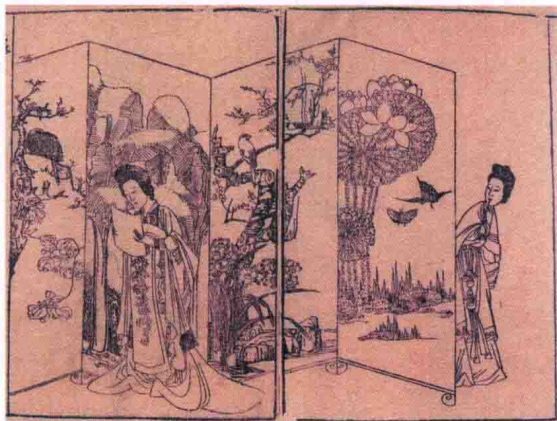

图 1-2-6 《西厢记》陈洪绶

插画从 15、16 世纪开始,到 17、18 世纪兴盛,从 19 世纪的黄金时期又转向 20 世纪后半期的低靡时期。明清以后,西方铜版、石版、照相制版等现代印刷术开始传入我国,尤其是在西方的绘画思想、艺术样式和技术的冲击下,我国的插画艺术发生了很大变化。各种新的印刷手段代替了原先的木版水印方式,不同的地域形成了不同的风格,以线描造型为主的绘画方式受到各式各样艺术流派、绘画手段的冲击。

20 世纪 20 ~ 40 年代,在上海产生了风行全国乡镇的月份牌年画,因画面附有年月历表而得名。很多月份牌上都带有商品的宣传,以香烟和香水的广告居多,还有一些日用百货的广告。月份牌年画的题材主要有仕女、儿童、历史故事、戏曲人物,其中以时装和古装的美女居多,基本没有男士。典型的月份牌年画的表现形式是一种基于西方擦笔素描和水彩的混合画法。画家在确定人物轮廓后,用毛笔蘸上炭精粉擦出淡淡的立体感,然后罩上透明的水彩色。1914 年,这种擦笔水彩由来沪发展的安徽画家郑曼陀率先采用后,以类似平光照片的“甜、糯、嗲、嫩”的特色迅速取代了勾线设色的旧画法,成为了月份牌年画的技法主流,深受读者欢迎,如图 1-2-7、图 1-2-8 所示。

图 1-2-7 月份牌招贴插画 佚名

图 1-2-8 月份牌招贴插画 佚名

近现代中国插画事业出现了崭新的面貌。新中国成立以后，党和政府十分重视图书出版工作，插画艺术发展很快，各出版社在组织作者方面都很下工夫。我国插画艺术十分兴旺发达。二十世纪五六十年代时期，涌现出一大批优秀的以版画为主要作画方式的插画家和作品。其中，黄永玉先生的《阿诗玛》插画曾轰动一时，不仅题材、手法新颖，其主人公阿诗玛的形象也深深地留在大众脑海里，如图 1-2-9 所示。

图 1-2-9 《阿诗玛》黄永玉

社会发展到今天，插画被广泛运用于社会的各个领域。随着艺术的日益商品化和新的绘画材料及工具的出现，插画艺术进入商业化时代。在商品经济时代，插画对经济的发展起着巨大的推动作用。插画的概念已远远超出了传统规定的范畴。纵观当今插画界，画家们不再局限于某一风格，他们常打破以往单一使用一种材料的方式，为达到预想效果，广泛地运用各种手段，使插画艺术的发展获得了更为广阔的空间和无限的可能。20 世纪 90 年代中后期，随着计算机技术的普及，

大量使用计算机进行插画设计的新锐作者涌现。插画从诞生的母体——书籍以外，找到了巨大的生存空间。丰富的载体随着技术的进步、社会的需要而不断涌现。

1.2.2 国外插画的历史

公元前 3000 年前后，图文结合的早期书籍形式在古埃及和美索不达米亚等文明发源地都有出现，这可以说是国外插画艺术的源头。

在 15 ~ 16 世纪欧洲文艺复兴时期，由于印刷术的改进，图书出版事业有了飞跃性的发展。1455 年，德国金属匠古登堡发明了活字印刷术，冲击了耗费人力物力的手抄书，大大提高了印刷的质量和速度。古登堡印刷出的第一本书的插画是《圣经》里的插画，表现耶稣被带到希律王的面前这一情节。从此，插画的应用成了近代视觉传达的主流。

18 世纪初，插画在欧洲开始盛行。19 世纪初到 19 世纪中后期是商业插画的发展阶段。这一时期，彩色石版印刷技术逐渐完善，彩色石版印刷色彩绚丽、细节出众，这在客观上促进了商业插画的发展。英国的“维多利亚风格”是 19 世纪西方的主要商业设计风格，其特点是“一方面表现出复杂的矛盾和折中的倾向，同时也体现出由于物质丰裕而造成的烦琐装饰化趋向”。这个时期插画大都出现在商业海报、推广印刷品、包装的标签中，它和装饰性的字体、图案形成高度统一的画面，极具装饰性的特点。

从 19 世纪末开始，插画广泛应用于报纸、杂志、海报、商品包装外盒等中。插画风格受艺术风格的影响而丰富多彩。19 世纪末 20 世纪初的新艺术运动带来了新风格的插画。浮世绘是日本德川时代版画艺术品种之一，是典型的花街柳巷艺术。其作品主角是娼妓和艺伎，体现女性的性感美，具有一定的审美意义，如图 1-2-10、图 1-2-11 所示。

图 1-2-10 浮世绘

图 1-2-11 浮世绘

受浮世绘风格的影响, 插画新风格自由流畅, 充满活力、流动的线条, 具有令人幻想的色彩和装饰风格。英国新艺术运动时期最重要的书籍装帧和插画艺术家是奥伯雷·比亚兹莱, 其插画极具艺术特色, 关注画面的艺术形式和装饰之美。画面黑白对比明快, 线条流畅纤巧, 人物形象精练, 丰富的想象力使画面弥漫着浪漫而诡异的气息。其作品中的女体形象每一个局部都充满了优美的线条, 一笔一画都十分典雅, 令人心旷神怡, 如图 1-2-12、图 1-2-13 所示。

图 1-2-12 商业插画 比亚兹莱

图 1-2-13 商业插画 比亚兹莱

法国的海报及其他平面设计也非常出色。1866 年, 图形大师儒勒·舍雷把从英国学来的色彩石版技法运用到广告印刷上, 使此法风靡一时, 因此他也被称为“现代广告之父”。他一生设计了几百幅以洛可可线条和亮色块为特征的招贴, 如图 1-2-14 所示。

图 1-2-14 商业插画 儒勒·舍雷