

商业插画

岳婷婷 赵君平 编

SHANGYE
CHAHUA

化学工业出版社

商业插画

SHANGYE
CHAHUA

岳婷婷 赵君平 编

化学工业出版社

·北京·

本书以大量精美的图片，配以切合知识点的讲解，对商业插画的特征、表现手法、设计构图、色彩设计及设计准则等进行了通俗易懂的介绍，易于初学者学习理解。书后还附有国内外一些插画大师的成功作品，供读者欣赏。

本书设计新颖独特，语言优美精练，图例丰富经典，为插画初学者及爱好者提供了一本明快轻松的自学参考书，同时非常适合作为本科及高职、高专学校艺术设计专业的教材。

图书在版编目(CIP)数据

商业插画/岳婷婷,赵君平编. —北京:化学工业出版社,
2008.5

ISBN 978-7-122-02834-1

I.商… II.①岳…②赵… III.商业广告-插画-技法(美术)
IV.J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第062555号

责任编辑:丁尚林
责任校对:宋 玮

装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:化学工业出版社印刷厂

889mm×1194mm 1/16 印张 6 $\frac{1}{2}$ 2008年7月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址:<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 35.00元

版权所有 违者必究

前 言

随着商业元素的加入，插画越来越吸引人们的眼球，与商业插画相关的知识结构与能力要求也越来越被更多的艺术从业人员所关注。不可否认，商业插画作为艺术设计的一种，或多或少遵循着一些艺术设计都通用的原则，但是作为一种新兴的设计种类，它又必然有着自己独特的设计方法和设计原则。所谓“有约束才会有美感”，我们编写此书的目的正是希望通过建立清晰的理论框架、点评经典的插画实例来点明商业插画设计中应该遵循的规则，给我国未来的商业插画师一点帮助，从而推动我国商业插画艺术的进一步发展。

编者根据自己多年的教学经验和从事艺术设计的经历，以直观的图片并配以切合知识点的讲解形式，总结了商业插画的表现技法，易于初学者学习理解，从而给他们带来设计的灵感。本书适合作为本科及高职、高专学校艺术设计专业的教材，同时非常适合插画初学者和从业人员自学参考。

在本书的编写过程中，得到了武汉大学尹章伟教授的许多指导并审阅了全稿，特此表示感谢！书中不足之处，恳请读者批评指正。

编者
2008年3月

目 录

第一章 概述	[1]
第一节 商业插画的概念	[1]
一、插画.....	[1]
二、商业插画.....	[1]
第二节 商业插画与插图、插画、纯绘画的区别	[2]
一、插画与插图的区别.....	[2]
二、商业插画与插图的区别.....	[2]
三、商业插画与纯绘画的区别.....	[2]
第三节 商业插画的发展	[2]
一、中国插画的发展.....	[3]
二、西方插画艺术的发展.....	[10]
三、当代插画的发展状况.....	[15]
第二章 商业插画的类型	[21]
第一节 广告商业插画	[21]
第二节 卡通吉祥物设计	[24]
第三节 出版物插画	[26]
一、书籍类插画.....	[26]
二、杂志类插画.....	[29]
三、科幻类插画.....	[30]
四、漫画类插画.....	[32]
第四节 影视游戏插画	[33]

第三章 商业插画的特征	[36]
第一节 直接传达消费需求.....	[36]
第二节 符合大众审美品位.....	[38]
第三节 夸张强化商品特性.....	[38]
第四章 商业插画设计	[40]
第一节 商业插画设计表现手法.....	[40]
一、写实.....	[40]
二、对比.....	[41]
三、夸张.....	[43]
四、联想.....	[45]
五、抽象.....	[47]
六、装饰.....	[48]
七、拟人.....	[51]
第二节 商业插画设计构图.....	[51]
一、平面构成要素.....	[51]
二、平面构成的形式法则.....	[53]
三、插画构图类型.....	[58]
第三节 商业插画色彩设计.....	[60]
一、明度对比.....	[60]
二、色相对比.....	[61]
三、纯度对比.....	[63]
第五章 商业插画设计准则及灵感培养方法	[65]

第一节 商业插画设计准则.....	[65]
一、明确的设计主题.....	[65]
二、独特的创意表现.....	[68]
三、真实的理念诉求.....	[70]
四、巧妙的感情诱导.....	[72]
五、和谐的图文交融.....	[75]
第二节 创意灵感的培养方法.....	[77]
附录 插画欣赏.....	[79]
参考文献.....	[98]

第一章 概述

第一节 商业插画的概念

在人们传统的认知习惯当中，插画又被称为插图，插画的英文 illustration 在词典中的含义是指用来解释或装饰书本的视觉材料 (visual matter used to clarify or decorate a text)。其中文的字面解释是指插附于书籍正文内容起补充说明或艺术装饰作用。书籍插图也就自然成为我们最为熟悉的插画形式。

一、插画

插画是运用图案表现的形象，本着审美与实用相统一的原则，尽量使线条、形态清晰明快，制作方便的艺术形式。而在信息传递飞速发展的今天，插画的概念及用途已远不能只从传统的意义上去加以解释，它从形式、风格到题材、内容都发生了巨大的变化，已广泛应用于现代设计的多个领域，涉及到文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面，成为人们喜爱的传播形式。

二、商业插画

商业插画是一种为企业或产品绘制插图并获得与之相关的报酬，作者放弃对作品的所有权，只保留署名权的商业买卖行为。作为视觉信息载体的图像通过大众媒介来传播，被广泛运用于广告、招贴、书籍、报纸、杂志、包装、展示等领域。

商业插画是企业表现产品、说明产品的最好方法。其技法均有多种全然不同的视觉效果，它们从不同创作风格的画家手中表现出夸张的、写实的、幽默的、幻想的、浪漫的、古典的以及象征化的不同情趣和效果，充分发挥作品的创意能力，给人们留下深刻的印象。

商业插画作品多是经印刷后才同读者见面的，也有一部分直接被应用在网络上，除大幅路牌广告画外，绝大多数插画作品是小型的，简单明了，服务于商品，服务于消费者，适应了社会的广大需求，达到服务、教育、美观、指示、说明、宣导、广告、图解等多元化的视觉功能，强调“看”的视觉效果。

第二节 商业插画与插图、插画、纯绘画的区别

一、插画与插图的区别

人们一般对于“插画”和“插图”两个词汇，往往未加区别或者混淆使用，但实质上其内涵却是不同的。“插画”是应文字需要而徒手描绘的图画，主要扮演在文章中表现内容、烘托气氛及装饰版面和说明的角色。

“插图”的内涵却宽泛得多，其中包括“插画”。简言之，只要是与文字同时出现，穿插在印刷媒体上的图形形态，均可称为插图。

二、商业插画与插图的区别

“商业插画”顾名思义就是商业价值的插画，它不属于纯艺术范畴。插图是商业插画的一种表现形式，是运用图案表现的形象，本着审美与实用相统一的原则，尽量使线条，形态清晰明快，制作方便。

“插图”是世界都能通用的语言，其设计在商业应用上通常分为人物、动物、商品形象。其他还有如广告插画、卡通吉祥物设计、出版物插图以及动画影视游戏场景等表现形式。

三、商业插画与纯绘画的区别

商业插画与纯绘画不同，“纯绘画”创作强调主题，表现情节，“商业插画”则完全服务于商品，通过商品与消费者直接交流。近年来，在社会各行业中，商业美术的应用频繁，商业插画也逐渐成熟与完善。从一般印刷体的设计与编辑到媒体网络及其他的生活用品，广泛采用插画形式，可见今日商业插画的地位与价值已受到相当的青睐和重视。

第三节 商业插画的发展

插画在我国历史悠久，而且十分受重视。早在晋朝就有陶潜诗云：“流观山海图。”到宋元时代，书籍插画随着雕版印刷的发展已经非常流行了。明清时代的插画制作更是达到了极盛，无论是文学艺术作品，还是自然科学类书籍，大都配上了精美的插画，如《西厢记》、《水浒传》、《西游记》等。

欧洲的插画历史与我国相似，最先也是运用于宗教读物之

中，书中以花草鸟兽甚至人物作装饰纹样的花纹字母已初具插画的特征。

随着社会的发展，插画亦被广泛运用于自然科学、文史书籍和经典作家文集等各类出版物之中，成为各阶层人士雅俗共赏的艺术形式。

一、中国插画的发展

（一）中国古代插画

在我国古代，不管是画于墙上的壁画，还是画于纸上或绢上的图画，或使用雕版刻印于书中的图形，统称为“图”或“画”。我国发现的雕版印刷书籍插图“咸通”本《金刚般若波罗密经》的卷首图（如图1-1），代表了当时世界印刷术的成就。其构图优美，雕工精湛，线条有力，既宣传佛教教义，又具有很高的艺术价值。

从宋代开始，每页上面是图、下面是字的书籍称为“出相”。明清时，一些小说的卷首画出的人物称为“绣像”，画有章回故事情节的称为“全图”。其文学名著的刻本插图版本众多，流行广泛，影响深远。明崇祯年间，

图1-1 唐代咸通九年(868年)《金刚般若波罗密经》卷首插画，中国版书史上现存最早刊本。

安徽胡正言发明了套色水印木刻，推动了当时民间木版套色年画的发展。木板套色年画色彩喜庆、欢快，传达了“辟邪纳福”的吉祥含义。

（二）年画

年画是中华民族祈福迎新的一种民间工艺品，是一种承载着人民大众对未来美好憧憬的民间艺术表现形式。年画画面线条单纯、色彩鲜明、气氛热烈愉快，以神仙、历史故事、戏剧人物作题材的居多。年画艺术，是中国民间艺术的先河，同时也是中国社会的历史、生活、信仰和风俗的反映。年画又是一部地域文化的辞典，从中可以找到各个地域

鲜明的文化个性，不仅在题材内容里，从各个年画产地习惯的体裁、用色、线条及其不同的版本，也能一眼识别出来。千百年来，年画不仅是年节一种五彩缤纷的点缀，还是文化流通、道德教育、审美传播、信仰传承的载体与工具；也是一种看图识字式的大众读物，深受百姓喜欢的媒体。这种内容够得上百科全书式的民间艺术，蕴涵着一个完整的中国民间的精神，由年画可以认识全部的中国民间(如图1-2~图1-6)。

图 1-3 年画 《莲年有余》

图 1-4 年画 《子鱼卧莲》

图 1-2 年画 《女将军穆桂英》

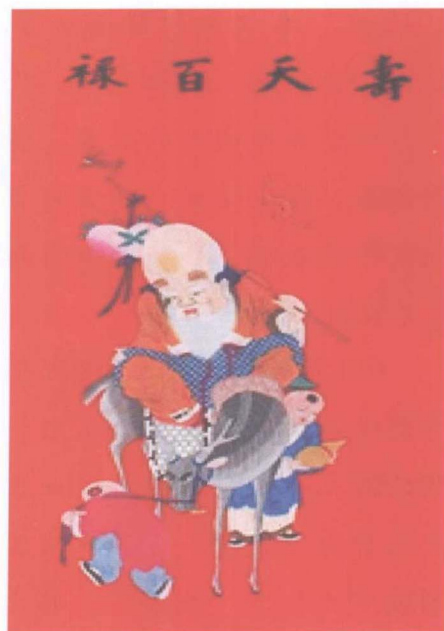

图 1-5 年画 《寿天百禄》

图 1-6 年画《掰瓜露子》

（三）月份牌

19世纪，受西洋美术的传入和民族工商业发展的影响，中国商业出现了早期月份牌的手绘商业广告，因其画面上附有十二个月年历及节令表而得名。题材上多以美女或中国古代故事为主要形象，并画上其商品或商号，采用中国百姓所喜爱的传统年画形式，在年终岁末的时候随商品赠送客户，深受广大民众的欢迎，尤其风行于20世纪的上海。当时有一批著名的商业画师从事月份牌的绘制工作。“月份牌”画面精美、色彩艳丽，具有浓郁的东方风格。但也有一些作品风格媚俗、脂粉气浓、矫揉造作。

新中国成立后，对月份牌进行改造，去除糟粕，保留精华。许多画家纷纷采用月份牌的画法，创作了大量反映社会主义建设的新年画，歌颂生产、劳动和美好生活，

成为一种深受人民群众喜闻乐见的绘画艺术品种(如图1-7~图1-8)。

图 1-7 月份牌

图 1-8 月份牌

(四) 连环画

在很长一段时期内，连环画成为中国一种特殊的文化主流现象，对普及和传播科学文化知识，开展思想教育发挥了重要作用。连环画，俗称“小人书”，图文并茂、通俗易懂，从20世纪五六十年代的辉煌，到七八十年代达到成熟的顶峰，其间诞生了《红楼梦》、《西厢记》、《杨家将》、《三国演义》、《山乡巨变》等一大批优秀作品，具有很高的历史价值、文献价值和艺术价值。在电视媒体普及之前，连环画作为出版读物和一种艺术形式，是最接近大众读者的传媒方式之一。新中国的连环画艺术影响和教育了几代人，产生了许多连环画家和传世之作，许多作品达到了形神兼备、出神入化的境地，优秀的连环画作品是我国文化艺术的宝贵精神食粮(如图1-9~图1-14)。

图 1-9 连环画《西厢记》

图 1-10 连环画《西厢记》

图 1-11 连环画《西厢记》

图 1-12 连环画《西厢记》

图 1-13 连环画《西厢记》

图 1-14 连环画《西厢记》

（五）宣传画

宣传画曾是中国革命战争和社会主义建设时期美术创作的一个重要组成部分，一般带有醒目、激情、号召性的文字标题，张贴或绘制在引人注目、行人集中的公共场所，直接面向群众，发挥社会作用。“文革”前后，许多宣传画采用高大全、红光亮的创作形式，这一点后来随着改革开放和文化多元的到来而受到批判和否定。这种典型风格体现了那个时代的重要价值取向和意识形态，艺术家和工艺美术工作者配合国家大政方针的执行，创作了不少政治、文化与艺术的宣传海报(如图1-15~图1-23)。

图 1-15 宣传画

图 1-16 宣传画

图 1-17 宣传画

图 1-18 宣传画

图 1-19 宣传画

图 1-22 宣传画

图 1-20 宣传画

图 1-21 宣传画

图 1-23 宣传画

（六）商业广告插画

20世纪80年代后很长一段时间，传统手绘制图技术受到摄影的挑战。摄影技术方便快捷，在真实再现上有着无可比拟的效率和优势。这使得插画创作逐渐集中在书籍出版物方面，商业美术插画的应用范围逐渐萎缩。90年代中后期，随着电脑技术的普及，数字特技能在电脑上轻松模拟手绘效果，商业美术插画在涉及的领域广泛应用。电脑明快艳丽的插画风格成了最流行的时尚，受到青少年的推崇和喜爱，涌现出更多使用电脑进行插画设计的新锐作者。国内开始形成专业从事商业美术插画制作的工作室和公司，与出版社和大广告公司合作，为其提供专业插画图像设计方面的服务。目前国内主要流行杂志的插画，大多已是数字化产品。与国外相比，我国商业插画的创作意识与技术水平还处于比较初步的阶段，在未来还有很长的一段差距要弥补(如图1-24~图1-26)。

图 1-24 杂志插画

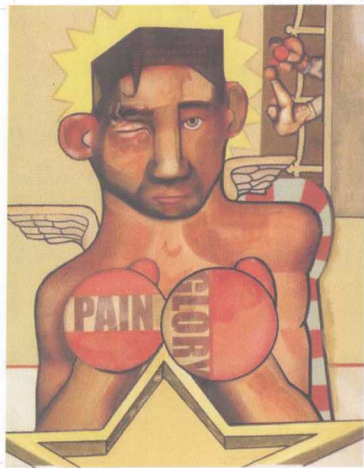

图 1-25 杂志插画

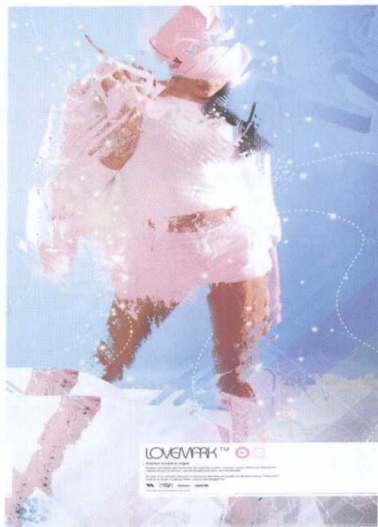

图 1-26 杂志插画

二、西方插画艺术的发展

西方的插画最早出现在一些宗教手抄本(如图1-27~图1-29)当中,用来装饰书本和宣传教义。早期有很多植物、动物、人物的装饰图案和宗教故事插画。后来,随着印刷术传到欧洲,15世纪西方出现了最早的木刻版画插图。稍后金属凹版印刷发明并投入使用,在铜版或锌版上雕刻图像,经过化学腐蚀制版印刷复制成插图,线条清晰、精美,富有肌理质感,很多艺术家使用这种技术绘制精美的作品并广为传播,得到人们的喜爱和收藏。18世纪,石版印刷术发明,这种运用水油相斥原理制版的平版印刷方式适合水墨、素描、套色印刷及写实表现,艺术招贴开始兴盛起来。

杜米埃(Honore Daumier, 1808-1879)、劳特累克(Toulouse Lautrec, 1864-1901)等艺术家运用石版技术制作了大量的书籍封面和海报招贴,毕加索(Pablo Picasso, 1881-1973)、马蒂斯、夏戈尔等国际大师也创作了不少石版画插图。石版印刷层次丰富、色调细腻、印刷规

模大、价格低廉,适合印刷大幅海报。国外20世纪二三十年代的战争宣传海报、电影海报大量运用石版技术,我国的月份牌年画和解放前后的宣传画大多也用平版印刷制成。平版技术后来与照相制版结合起来,风行了很多年。金属凹版印刷也是一样,这个技术到现在还在用来印制钞票、证券商的插画。

图 1-27 宗教手抄本

图 1-28 宗教手抄本