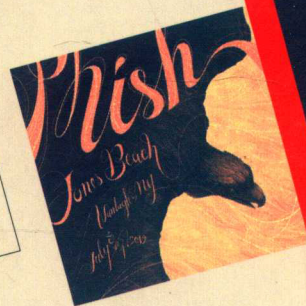
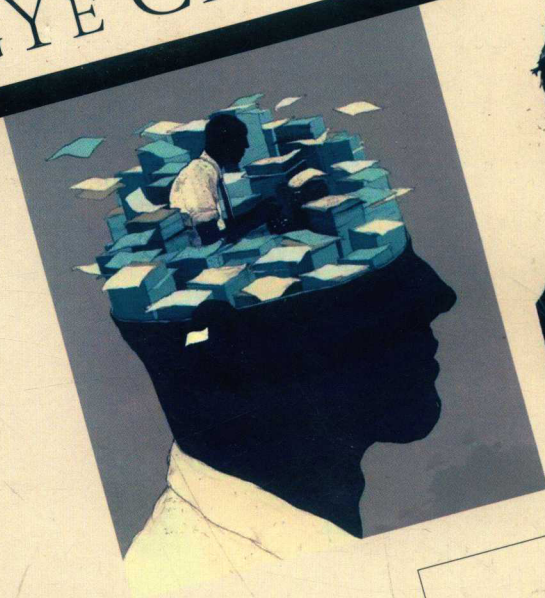

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

商业插画

SHANGYE CHAHUA

主编 肖娅晖

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

商业插画

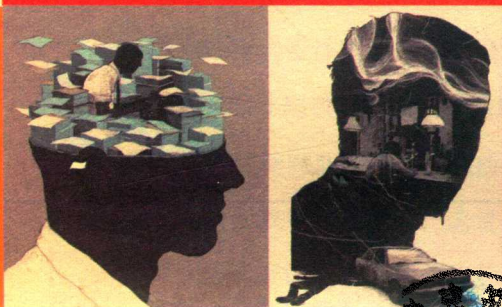
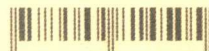
SHANGYE CHAHUA

主 编 肖娅晖

副主编 尹 婧

荆世鹏

孙红丹

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

商业插画/肖娅晖主编. —西安:西安交通大学出版社,2016.9

ISBN 978-7-5605-9020-2

I. ①商… II. ①肖… III. ①商业广告—插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 231418 号

书 名 商业插画
主 编 肖娅晖
责任编辑 贺彦峰 林建程

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>

印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/16 印张 13.25 字数 399 千字

版次印次 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5605-9020-2/J·195

定 价 59.80 元

联系电话:400-615-1233

版权所有 侵权必究

插画

设计在数字技术的推动及市场需求的刺激下，突破了传统插画的基本功能和定位，并迅速被商业化，呈现出了全新的面貌与活力。插画的商业应用范围也越来越广泛，渗透领域从视觉传达类的书籍设计、包装设计、品牌设计到产品设计、室内设计、服装设计、影视广告设计等，几乎无所不在。商业插画设计的发展可谓与时俱进，欣欣向荣。在国内外很多高等艺术设计院校中，插画设计也从最早的设计专业课程发展成为独立的设计专业。近年来，商业插画的市场需求庞大，而插画设计人才紧缺，因此高校对该类人才的培养也越来越重视。

如何使商业插画设计适应社会的变化和发展，使新观念、新技术手段迅速反映到教学实践当中，这是教材要解决的基本难题。因此，教师既要研究商业插画设计的创作规律和艺术规律，还要引进最新的信息与知识，了解市场对技术人才的需求，并结合恰当的方法将这些知识教授给学生。本书根据时代变化需求和专业发展特征，在编写过程中进行了创新性的调整。在教材内容上，插画设计在书籍应用中的基本功能将不再被列为重点，而其原来比较边缘化的功能，特别是在当代商业领域中发展较快的形式，如包装设计插画、影视动画、游戏角色设计、CG 插画等则占有较大的比例。本书每个章节都提供了“学习要点及目标”“核心概念”，以及“课堂思考”“课堂练习”等模块，其目的在于让教师和学生清晰地掌握每个章节的教学本质和整体内容的层次性，并引导学生多角度地思考问题，使插画创作能符合商业设计的基本原则。

本书充分契合了艺术与设计教育改革的需要，致力于衔接新时代插画设计人才的需求，对国内艺术与设计教育的发展意义深远。本书内容综合了教科书的规范性和严谨性，在整体框架上以学术性、系统性和专业性为基础，

同时结合时代变化和市场需求，囊括当今最优质、最新颖的插画作品和技法，涵盖了教学辅导用书的实用性、趣味性和功能性。全书分为商业插画概述、商业插画表现技法、商业插画创意思维、商业插画的视觉表现、商业插画的应用、商业插画创作实例、插画设计的风格及作品赏析七个章节进行编写，内容丰富翔实，案例分析细致而精彩，其中创作实例部分的作品均是编者几年来教学的优秀成果和社会实践中参与的经典作品。商业插画赏析部分展示了当今国内外的最新作品，解析独特而有深度，适合广大插画爱好者和学习者，以及教育工作者使用。

本书由肖娅晖任主编，由尹婧、荆世鹏、孙红丹任副主编。

本书在编写过程中引用了一些精彩的观点和图片，但有部分作品难以找到出处，故不能一一罗列出作者的姓名和具体信息，在此对这些作者表示衷心的感谢和诚挚的歉意。同时，本书在编写过程中获得了插画师唐艳的热情帮助，在此一并表示感谢。

由于编写时间紧迫及编者水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者批评指正；同时，欢迎广大同人和专家对本书中的纰漏之处提出建议及指导，以便再版时修订。

编者

第一章	商业插画概述	1
	第一节 插画的定义	2
	第二节 插画的发展	3
	第三节 商业插画的特征	14
第二章	商业插画表现技法	21
	第一节 手绘表现技法	22
	第二节 数字媒体表现技法	31
	第三节 混合媒介表现技法	36
第三章	商业插画创意思维	41
	第一节 发散思维	42
	第二节 逆反思维	46
	第三节 想象思维	51
	第四节 创新思维	57
第四章	商业插画的视觉表现	61
	第一节 商业插画的图形设计	62
	第二节 商业插画的文字设计	69
	第三节 商业插画的色彩设计	72
	第四节 商业插画的版式设计	74

第五章	商业插画的应用	79
第一节	视觉传达类的应用	80
第二节	室内空间类的应用	113
第三节	产品设计类的应用	138
第四节	服饰与纺织品类的应用	150
第五节	新媒体设计类的应用	158
第六章	商业插画创作实例	165
第一节	商业插画的创作要点	166
第二节	商业插画创作流程及案例	167
第七章	插画设计的风格及作品赏析	185
第一节	插画设计的风格	186
第二节	插画设计作品欣赏	195
	参考文献	206

第一章

商业插画概述

知识纵观

- ▶ 第一节 插画的定义
- ▶ 第二节 插画的发展
- ▶ 第三节 商业插画的特征

学习要点及目标

通过本章的学习，学生应能掌握商业插画的概念及意义，了解插画在中外各国的发展历史和基本情况，并能理解和区分商业插画的不同特征，对商业插画有新的认识。

● 核心概念

插画、商业插画

第一节 插画的定义

一、插画

插画也称为插图，是一种艺术表现形式，是为了补充说明文字内容的一种视觉化的图形呈现。插画在西方统称为 illustration，源自于拉丁文 illustratio，有照亮之意，意指插画可以使文字意念变得更加明确清晰。它还有说明、例证、解说、图解等含义，即通过具化的造型把意念和感情视觉化。插画成为表达某种意义、说明某种事物、叙述某种过程、描写某种意境的有效手段和艺术形式。《辞海》对插画的解释是：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。

随着现代社会信息时代的来临，现代插画的含义已从过去狭义的书籍插画的概念（只限于画和图）变为广义的设计插图、摄影图片、图表及抽象的图形符号。在现今各种出版物中，插画的重要性早已远远地超过其以前“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题思想，还可以增强作品的艺术感染力，成为读者和使用者最为关注的视觉焦点。

二、商业插画

商业插画，顾名思义就是在市场流通过程中具有商业价值的插画，是创作者为企业或产品的市场需求而创作的插画作品。因此，商业插画的服务对象首先是商品，以传递商业信息为主要目的，包括一切与商业活动有关的插画，是商业设计活动的重要组成部分。因其既具有明确的目的性，以视觉图像的形式传达商业信息，同时又具有独立的艺术审美价值，故可以快速吸引消费者的注意力，激发、诱导消费行为的发生。

商业插画不属于纯艺术范畴，与绘画有本质的区别。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费用；而商业插画只能为一个商品或客户服务，创作者交付作品，获得与之相关的报酬，同时放弃对作品的所有权，只保留署名权。

商业插画作为一种艺术形式，在创作表现手法上与绘画有共通之处，它本身与绘画艺术就有着亲近的血缘关系，商业插画的许多表现技法都是借鉴了绘画艺术的表现技法。但是，其艺术表现是从属于商业设计的，

在科技快速发展的今天，商业插画与数字技术的结合使表现技法更加多样性，展示出了现实世界无法创造的想象效果和艺术魅力，这是绘画艺术无法比拟的。

商业插画现在作为一门学科，介于艺术和设计之间。从广义角度及应用情况来看，商业插画通常被认为是视觉传达艺术。作为现代视觉传达的一部分，商业插画呈现出前所未有的多样性和适用性。它不断跨越学科的界限，突破了传统的约束，被设计师广泛应用到各种领域中。商业插画既可以频繁地出现在书籍封面、杂志、报纸中，也可以堂而皇之地出现在建筑物和家居环境中，而广告、海报、服饰、家具、影视、游戏等诸多地方更是随处可见它的曼妙身影。

第二节 插画的发展

一、插画的起源

探寻插画艺术的起源无疑要从古老的洞穴壁画说起。那些造型多样、形象生动的壁画显然不是为了装饰洞壁而绘制的，其内容必定具有特殊的意义或是传达了某些重要的信息。因为年代久远，现在已经无法判断其确定含义，但它对于今天的插画艺术来说有着重要的意义和考证价值。

1. 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画、法国拉斯科洞窟壁画——迄今发现的最早的洞窟壁画

1) 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

阿尔塔米拉是一座保存着旧石器时代壁画的石灰岩溶洞，位于西班牙北部的坎塔布连山区，这里发现了迄今为止最早的旧石器时代的壁画。洞顶和洞壁多是风景草图和分散的动物画像，如野牛、野马、野猪、猛犸象、山羊、赤鹿等，多以写实、粗犷和重彩的手法刻画原始人熟悉的动物形象，有站、有跑、有卧、有叫，千姿百态，栩栩如生。壁画颜料取于矿物质、炭灰、动物血和土壤，掺和动物油脂，以红、黑、紫为主，色彩浓重，艳丽夺目，达到了史前艺术的高峰，具有很高的历史和艺术价值（图 1-1）。1985 年，阿尔塔米拉洞窟壁画被列入联合国教科文组织的人类遗产名录。

图 1-1 阿尔塔米拉洞窟壁画

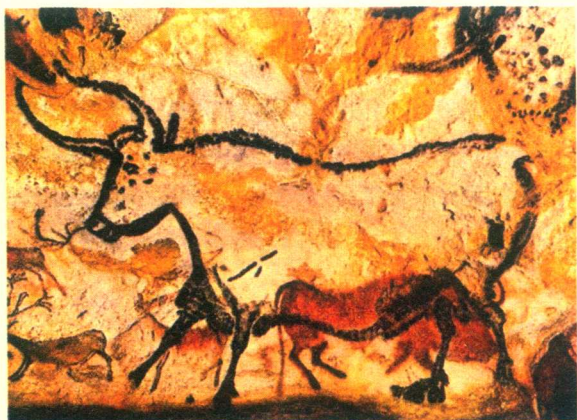

图 1-2 拉斯科洞窟壁画

图 1-3 古希腊瓶画

图 1-4 古埃及壁画

2) 法国拉斯科洞窟壁画

拉斯科洞窟位于法国多尔多涅省蒙尼克镇附近，是韦泽尔河谷中的一座洞窟，1940年由四个儿童在追赶野兔的过程中偶然发现。拉斯科洞窟与阿尔塔米拉洞窟齐名，被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞窟距今约有15 000年的历史，对研究人类史前艺术史有着非常重要的意义。壁画中的打猎场面有约100种动物形象，描绘细致，色彩丰富，栩栩如生。与阿尔塔米拉洞窟的静态恰好形成对比，拉斯科洞窟壁画画面线条粗犷、气势磅礴，动态强烈（图1-2）。1979年，韦泽尔峡谷洞穴群与史前遗迹被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

2. 古希腊瓶画——享誉古今的艺术珍品

古希腊瓶画（vase painting）即古希腊人在陶制器皿上绘制的装饰性图画。它将器皿、图案与装饰画融为一体，是希腊的艺术珍品。它工艺精致，构图饱满，比例和谐，造型生动，富于戏剧性的情节以理想化的风格和写实的手法传递出高贵的艺术美感（图1-3）。古希腊瓶画在美术史上占有重要的地位，对以后欧洲及整个西方绘画的发展产生了极其深远的影响。古希腊绘画与古代东方绘画相互映照，共同构成丰富多彩的艺术景观。

3. 古埃及壁画——一颗远古文明的珍珠

古埃及作为四大文明古国之一，历史悠久，富有神秘的独特魅力，特别是其古建筑，虽然历经沧桑，却保存完好。这些古建筑中的很多法老陵墓和神庙中有大量美观、迷奇的浮雕和壁画，这些壁画画面清晰，寓意隐晦而深刻，是考古学家和建筑学家难以解开的谜团，每年吸引着无数来自世界各地的游客欣赏和探索。古埃及壁画内容表现的是埃及人所取得的社会成就，如丰收、动物和皇宫生活的再现，仿佛重现出那时人们的生活状态和严格的社会等级观念。古埃及壁画采用平面化与程式化的艺术手法，根据尊卑来安排人物的比例和大小，头部比较清晰和明确，其他部分简单，人物表情庄严严肃。构图水平排列，画面饱满，疏密均匀，空白的地方配以象形文字，具有强烈的装饰艺术效果（图1-4）。古埃及壁画艺术讲究一种“恒定”感，并希望通过“恒定”的牵引使艺术在人与神秘力量

间形成沟通媒介。这颗远古文明的艺术明珠为后世的艺术家带来了无数智慧启发和美的享受。

4. 玛雅壁画——神秘古国的艺术瑰宝

玛雅壁画是由玛雅人在墙壁上绘制的一种描绘神话故事和普通大众生活场景的壁画。2004年在著名的玛雅文明遗址卡拉克穆尔发现了一组玛雅壁画及象形文字说明，这些壁画描述的是玛雅平民百姓的日常生活，描述了一些常见食品，以及玛雅人从事劳作和分配食物的场景，其中包括用象形文字标出来的“卖盐人”和“卖烟人”(图1-5)。2005年，美国考古学家威廉·萨图尔诺(William Saturno)在危地马拉的桑巴托罗考古遗址发现了一幅2000多年前的壁画，其是迄今为止发现的最古老的玛雅壁画。壁画位于一座玛雅金字塔旁边的一间屋子里，虽是公元前100年的作品，但却保存完好，颜色鲜艳，宛如昨日绘成。壁画的主要内容是玛雅人的创世神话，画中共有四位神，他们都是玉米神的不同化身，分别创造了地下的水世界、陆地、天空和乐园。壁画其余部分则描绘了玉米神给自己加冕的情景及一位玛雅国王的加冕仪式。这些壁画再现出这个充满神秘感的图腾王国。壁画描绘对象经过变形、肢解、组合等装饰表现再处理，具有原始的朴拙美，神秘恍惚之外还带有阴森恐怖的感觉。

图1-5 玛雅壁画

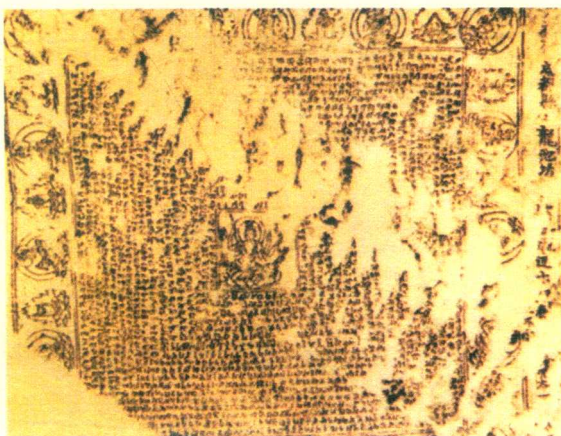

图1-6 唐代《陀罗尼经咒》

二、插画在中国的发展与演变

我国古代插画艺术历史悠久，影响深远，代表了中国人物画的艺术风貌，在中国绘画史上有着举足轻重的地位，在世界画坛上也独树一帜。我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简明易懂的图解进行说明。因此，我国古代插画的历史演变可以看作版画的发展历史。目前史料记载我国最早的版画作品是1954年在四川成都市出土的唐代《陀罗尼经咒》(图1-6)。《金刚般若经》的扉页画(图1-7)是中国唐代木刻佛经版画，于1900年发现于甘肃敦煌莫高窟藏经洞，为现存最早有明确纪年的版画。

唐代以前的图书都是手写手绘，以图为主、以文为辅，图与文相衬托，采用卷轴形式。到了魏晋南北朝时期，涌现出了以顾恺之为代表的插画艺术

图1-7 《金刚般若经》的扉页画

家。顾恺之目前现存作品有三件，即《女史箴图》《列女传图》和《洛神赋图》。其中，《列女传图》是最早的宫廷画，是根据汉刘向所著的《古列女传》人物故事所作的插图画。《列女传图》以绘画的形式反映汉代宫廷生活和权臣之间的内部斗争，颂扬历代贤德而有智谋远见的列女们的明智美德。唐宋时代是中国文学艺术插画的兴盛时期，出现了《大圣毗沙门天王图》《救苦观世音图》《千佛像》等精美书籍插画，其画面精美细腻，线条流畅，是文学插画的典范。

随着活字印刷术的发展，宋、金、元时期的书籍印刷效率大大提高，并形成以汴梁、建安、眉州、临安等地为中心的雕版书籍印刷基地，书籍插画的发展也是突飞猛进，为明清的书籍木刻插图的兴盛奠定了良好的基础。这一时期的书籍木刻插图取材于百姓生活，通俗易懂，深受民众的喜爱。插画的应用范围也由传统文学插画扩大到医药书、历史地理书、考古图录书、日用百科书等书籍，并出现了彩色套印插画。宋代书籍插图的普遍应用使宋版书籍图文并茂，不但书籍内容更加完整，意义更加丰富，而且书籍的视觉效果和阅读效果也更加理想，书籍文本知识和意义的传播也由此变得更加生动、直观和多彩。宋代雕版书籍由此确立了书籍史上最早的平装典范，其编辑语言及书籍体例奠定了中国古代雕版书籍版面编辑语言的基本格局，被之后的雕版书籍沿用。

图 1-8 陈洪绶《列女传图》插画

明清时期可以说是古代插画艺术发展的鼎盛时期。全国各地都有刻书行业，不同的地域形成了不同的风格。这一时期的插图版画，从形式到内容，从质量到数量，从绘画到雕印，都堪称完美。插画的形式大体有以下几种：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。其表现形式也丰富多样，随着明清小说、戏剧的出现，一大批经典书籍插画作品诞生，如陈洪绶的《西厢记》《水浒传子》等插画都是艺术史上堪称炉火纯青的木版插画精品（图 1-8、图 1-9）。

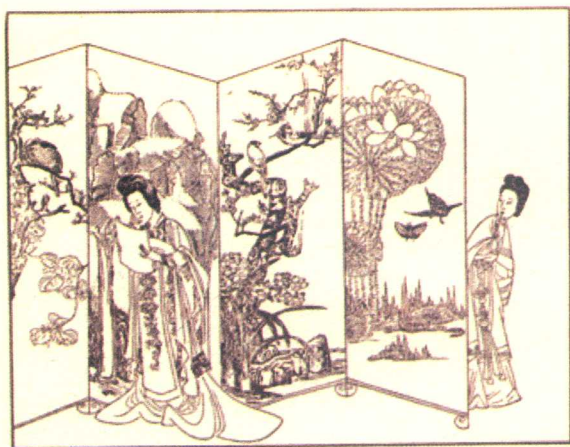

图 1-9 陈洪绶《西厢记》插画

民国时期的插画艺术受外来文化的影响，既体现了中国传统文化的继承和发展，又吸收融合了西方近代文化，以一种全新的面貌展现在大众面前，呈现出鲜明的时代精神和历史文化价值。受西方经济体制的影响，上海出现了商业插画，以月份牌为代表。月份牌是西方企业为推销商品而雇用中国画家所绘制的一种商业绘

画,这种艺术形式符合了中国民众传统的审美趣味,采用年画特色,突出了浓烈的民俗风情并带有装饰性和广告传播性。月份牌由充满现代气息的女士形象传递出美的感官享受,借以吸引消费者的眼球并促进购买,反映了一个时代特有的审美方式和商业气息(图1-10、图1-11)。月份牌插画艺术造型手法多样、灵活,装饰图案充满无限趣味,其美轮美奂的艺术特征丰富了现代商业插图设计的艺术语言和思想内涵。

图 1-10 月份牌广告插画一

图 1-11 月份牌广告插画二

中国近代的插画创作与新文化运动共同发展起来,其中鲁迅、闻一多等文学家对当时插画创作的发展有着极大的推动作用。鲁迅发起新木刻运动,倡导国人学习西方版画的表现形式,继承并发扬中国木刻版画的优良传统,将两者融会贯通,创造新的版画语言。正是这一运动给国内创造了良好的插画创作环境,使华君武、丰子恺、叶浅予等艺术家创造出一大批优秀的书籍插画。鲁迅也相继编辑出版了《木刻选集》《艺苑朝华》《木刻士敏土之图》《引玉集》《凯绥·珂勒惠支版画选集》等画册,为普及西方版画艺术做出了重要的贡献(图1-12、图1-13)。

图 1-12 《木刻选集》插画

图 1-13 《木刻选集》封面

图 1-14 《三国演义》连环画封面一

图 1-15 《三国演义》连环画封面二

图 1-16 现代插画一

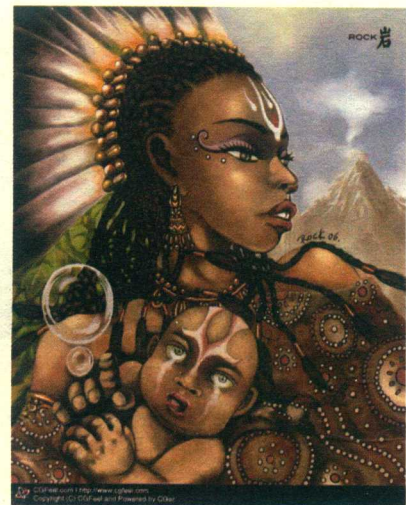

图 1-17 现代插画二

中华人民共和国成立后，连环画作为一种独立的艺术形式蓬勃发展起来。连环画在南方称为公仔书、菩萨书、仔仔书，在北方多称为小人书。这一形式题材广泛，内容多样，是老少皆宜的一种通俗读物。1925年，上海世界书局先后出版了《西游记》《三国演义》《封神榜》等连环书画，题名上有“连环书画”字样，这是第一次使用“连环书画”作为正式名称。直到20世纪50年代，这一称呼简称为连环画。1951年，人民美术出版社创办第一个全国性连环画刊物《连环画报》，其成为国内展示连环画创作成果的核心舞台。这一时期是连环画创作的高峰期，其成为政府教育民众的一种重要方式，同时也丰富了人们的精神和文艺生活。1957年，连环画《三国演义》由上海人民美术出版社出版，全套共60册，有7000多幅画图，是迄今为止篇幅最多的一套连环画作品（图1-14、图1-15）。

20世纪80年代后的很长一段时间内，我国的传统手绘制图技术受到摄影艺术的挑战，使得插画创作逐渐只集中在书籍出版物方面，国内商业美术插画的应用范围变得十分狭窄。20世纪90年代中后期，随着计算机技术的普及，数字特效能够在计算机里轻松模拟手绘效果，商业美术插画在设计领域又开始复苏。明快艳丽的计算机插画风格成了最流行的时尚，受到青少年的推崇和喜爱，运用计算机进行插画设计的新锐不断涌现出来（图1-16、图1-17）。

进入 21 世纪, 插画艺术早已不仅仅是使用绘画手段创作的静态平面图像了, 从题材范围到社会商业用途, 从制作到观念, 已经流派纷呈、五花八门。随着计算机技术的普及与发展, 现代商业美术插画已经很少用纸、笔、颜料等传统工具和材料来绘制, 取而代之的是计算机软件。计算机绘图 (computer graphics, CG) 艺术的潮流席卷了世界, 动态与三维技术提供了更丰富的视觉效果体验。现今通行于国内外市场的商业美术插画已经遍布于平面和电子媒体、商业场馆、商品包装、影视海报甚至日记本、贺年卡上, 渗透到了视觉传达设计的各个方面 (图 1-18、图 1-19)。

三、插画在国外的发展与演变

1. 欧洲插画艺术

欧洲中世纪的插画艺术的发展历史与我国相似, 最先也是运用在宗教读物上。宗教人士把书籍看得相当神圣, 认为书籍是神的精神容器, 不惜一切代价地加以装饰, 书中以花草、鸟兽, 甚至人物做装饰纹样的花体字母已具插画的特征, 配合精心手绘的插画, 对装饰经书、解释经文, 以及宗教传播起较大作用 (图 1-20)。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的文集等出版物 (图 1-21、图 1-22)。

图 1-18 现代插画的应用

图 1-19 CG 插画

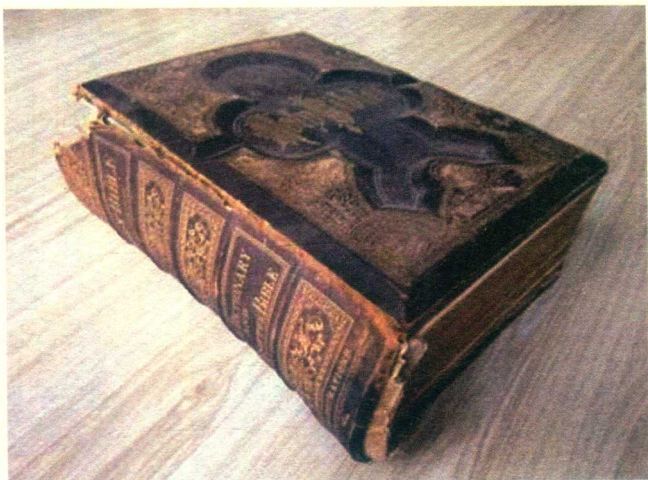

图 1-20 19 世纪《圣经》铜版插图

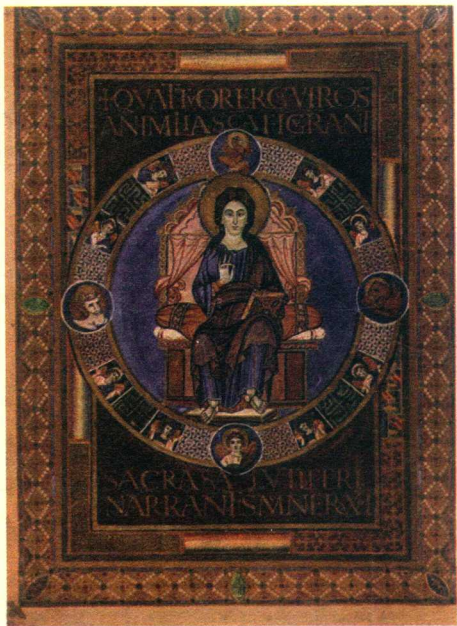

图 1-21 中世纪书籍插画

图 1-22 林堡兄弟《时令之书·巴里公爵丰饶的日课经之九月》

现代欧美插画艺术与当代美术运动及思潮有着密切的关系。文艺复兴时期，欧洲许多知名画家参与到插画创作之中。例如，德国著名画家丢勒为《约翰的自白》《启示录》《愚人颂》等名著创作了一系列家喻户晓的书籍插画（图 1-23）。此后，欧洲的书籍插画一直坚持文艺复兴时期插画创作的传统，以木刻版画与铜版画为主，强调造型的明晰及线条的精细严谨，画风细腻，书籍环衬出图与花式字体插图变化多端（图 1-24 ~ 图 1-26）。

图 1-23 《约翰的自白》插画

图 1-24 文艺复兴时期的书籍插画一