

设计新经典

国际艺术与设计学院
名师精品课

Becoming a Successful Illustrator

插画 设计 基础 画

这是一本全面的插画师职业指南。
无论你是刚入行的新手插画师，
还是插画专业的学生，一旦步入插画领域，
就将面临未知的重重挑战。
而本书将帮助你做好充分准备，
提升专业技能，熟悉业界行情，
成为一名成功的插画家。

[美] 乔·戴维斯

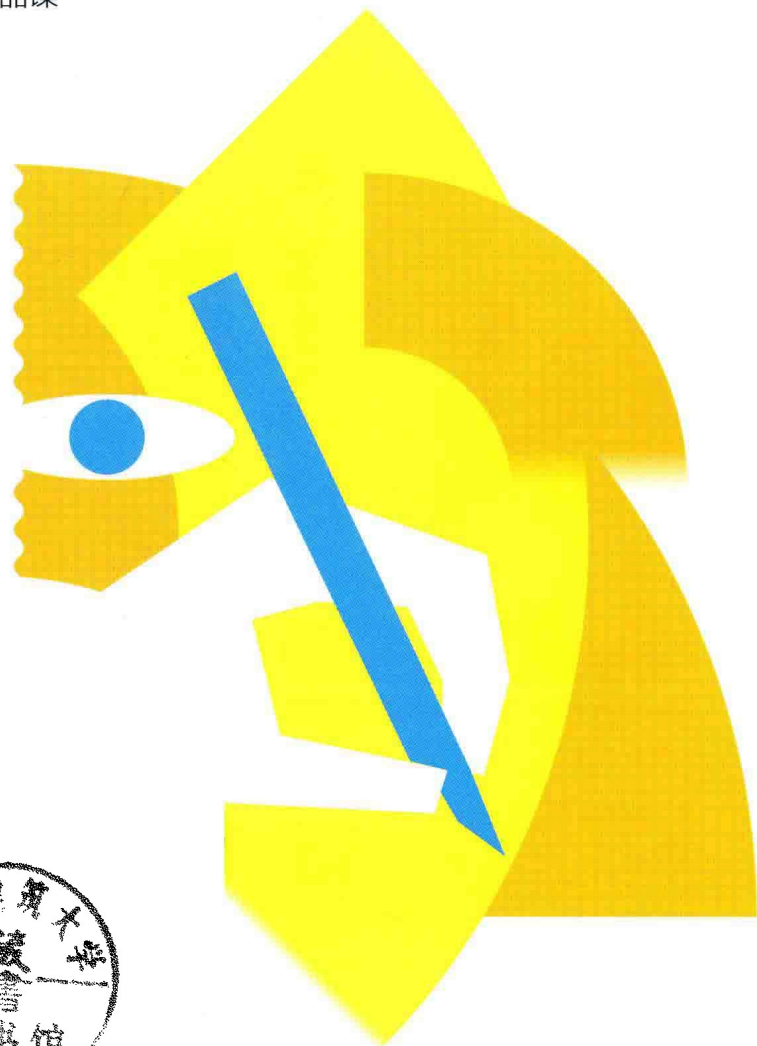
[美] 德里克·布雷泽尔 著

徐阳 译

上海人民美術出版社

设计新经典

国际艺术与设计学
名师精品课

Becoming a Successful Illustrator

插画设计基础

[美] 乔·戴维斯

[美] 德里克·布雷泽尔 著

徐阳 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插画设计基础 / (美) 乔·戴维斯, (美) 德里克·布雷泽尔著;
徐阳译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2018.7

(设计新经典)

书名原文: becoming a successful illustrator

国际艺术与设计学院名师精品课

ISBN 978-7-5586-0882-7

I. ①插… II. ①乔… ②德… ③徐… III. ①插图(绘画) -
绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097596 号

Copyright © Derek Brazell and Jo Davies, 2018

This translation is published by arrangement with Bloomsbury
Publishing Plc.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2017-692

设计新经典·国际艺术与设计学院名师精品课

插画设计基础

著 者: [美] 乔·戴维斯 [美] 德里克·布雷泽尔

译 者: 徐 阳

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 张志奇工作室

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 程佳华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 13

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0882-7

定 价: 98.00 元

目录

引言

6

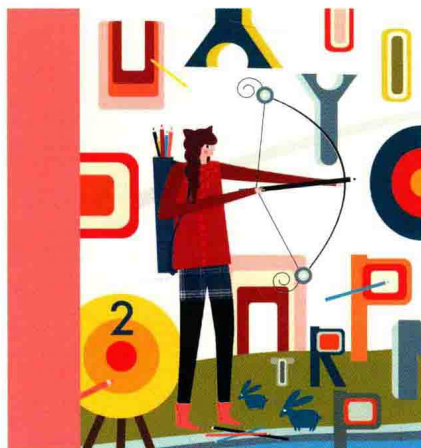
1

第1章 插画业

10

- 12 理解插画
- 14 插画家在哪儿工作?
- 20 聚焦: 汤米·道尔
- 26 聚焦: 南希·梁
- 38 聚焦: 马科斯·金
- 40 美术与设计技巧
- 44 态度
- 46 聚焦: 本·纽曼
- 48 掌握信息
- 50 聚焦: 丽贝卡·默克
- 52 评估自己的优劣势

第2章 插画家的职业世界

54

- 56 委托人
- 58 专业性
- 60 新闻敏感度
- 62 聚焦: 萨拉卓·弗里登
- 64 怎样联系潜在客户
- 68 聚焦: 加布丽埃勒·亚当森

第3章 自我推销的艺术

70

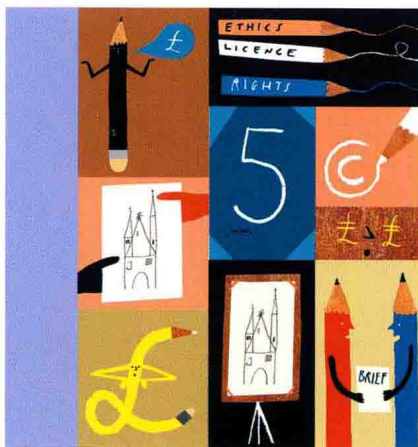
- 72 怎样让自己为人所知?
- 74 聚焦: 亚历珊德拉·日格蒙德
- 76 设定目标
- 78 聚焦: 莎拉·威廉姆斯
- 80 不同的宣传形式
- 82 聚焦: 杰克·蒂格尔
- 84 网上自我推销
- 88 聚焦: 莎拉·麦金泰尔
- 90 比赛、展览和展会
- 94 聚焦: 马克·史密斯
- 96 实习和工作经历
- 98 聚焦: 莉比·麦克马林
- 100 聚焦: 马修·希勒

第4章 展示作品

102

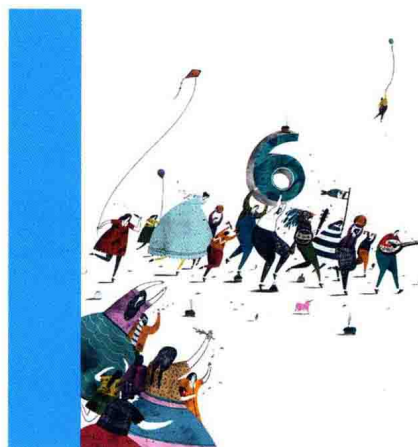
- 104 组织作品集和网站
- 106 视觉理解力
- 112 聚焦：塔德·卡朋特
- 116 委托代理
- 120 聚焦：安德烈娅·达基诺
- 122 聚焦：乌拉·普高
- 126 聚焦：Cachetejack

第5章 为工作提供保障

128

- 130 合同订立过程
- 134 协议条款
- 140 谁拥有这些权利？
- 146 聚焦：卡罗琳·阿蒂亚·拉里维埃

第6章 财务和经商

148

- 150 自由职业和被雇佣
- 152 聚焦：劳拉·休斯
- 154 商务管理
- 160 财务管理
- 164 其他收入来源

实践练习

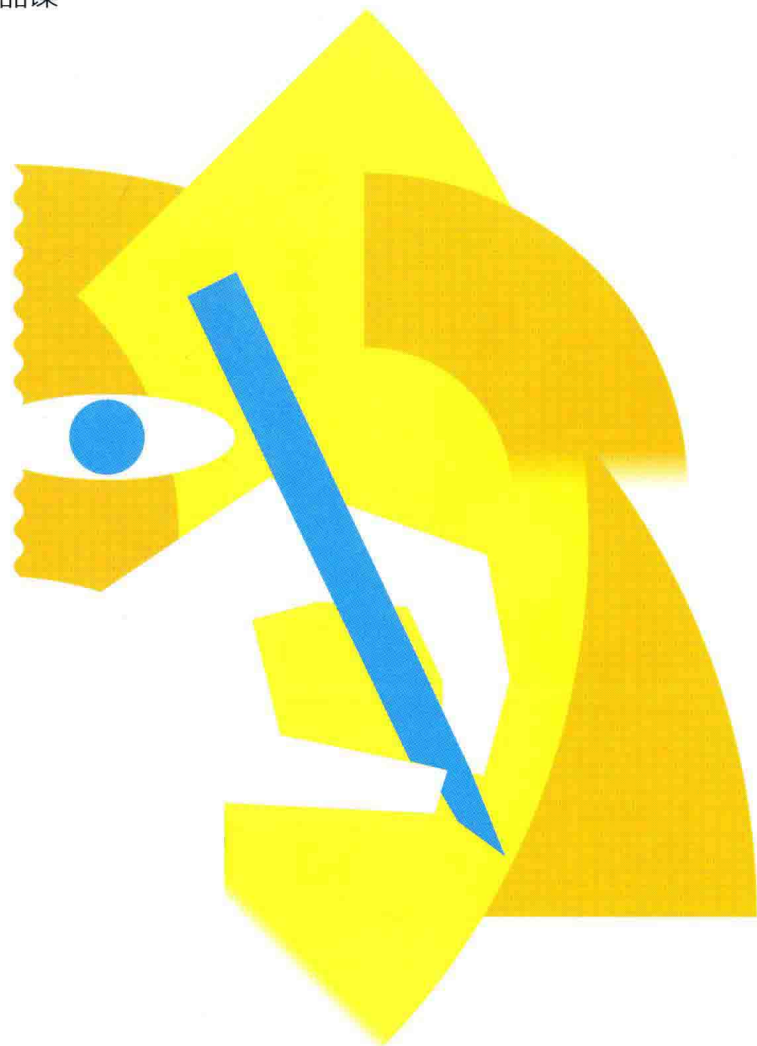
168

附录

190

设计新经典

国际艺术与设计学
名师精品课

Becoming a Successful Illustrator

插画设计基础

[美] 乔·戴维斯

[美] 德里克·布雷泽尔 著

徐阳 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

插画设计基础 / (美) 乔·戴维斯, (美) 德里克·布雷泽尔著;
徐阳译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2018.7

(设计新经典)

书名原文: becoming a successful illustrator

国际艺术与设计学院名师精品课

ISBN 978-7-5586-0882-7

I. ①插… II. ①乔… ②德… ③徐… III. ①插图(绘画) -
绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097596 号

Copyright © Derek Brazell and Jo Davies, 2018

This translation is published by arrangement with Bloomsbury
Publishing Plc.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2017-692

设计新经典·国际艺术与设计学院名师精品课

插画设计基础

著 者: [美] 乔·戴维斯 [美] 德里克·布雷泽尔

译 者: 徐 阳

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 张志奇工作室

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 程佳华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 13

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0882-7

定 价: 98.00 元

**BECOMING
A SUCCESSFUL
ILLUSTRATOR**

目录

引言

6

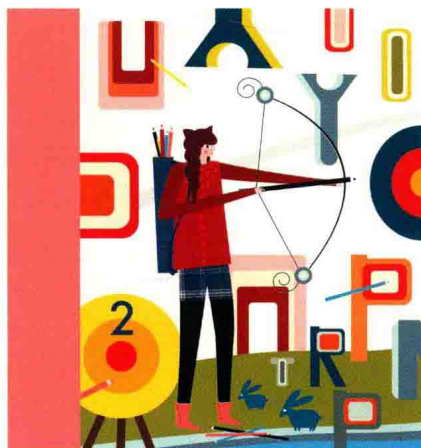
1

第1章 插画业

10

- 12 理解插画
- 14 插画家在哪儿工作?
- 20 聚焦: 汤米·道尔
- 26 聚焦: 南希·梁
- 38 聚焦: 马科斯·金
- 40 美术与设计技巧
- 44 态度
- 46 聚焦: 本·纽曼
- 48 掌握信息
- 50 聚焦: 丽贝卡·默克
- 52 评估自己的优劣势

第2章 插画家的职业世界

54

- 56 委托人
- 58 专业性
- 60 新闻敏感度
- 62 聚焦: 萨拉卓·弗里登
- 64 怎样联系潜在客户
- 68 聚焦: 加布丽埃勒·亚当森

第3章 自我推销的艺术

70

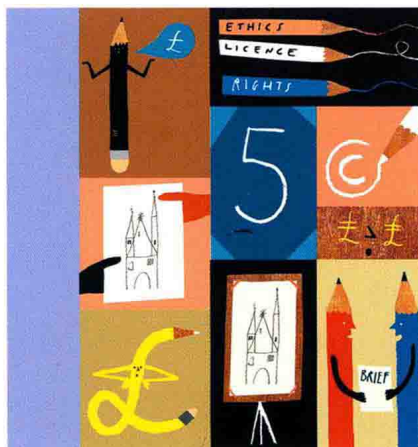
- 72 怎样让自己为人所知?
- 74 聚焦: 亚历珊德拉·日格蒙德
- 76 设定目标
- 78 聚焦: 莎拉·威廉姆斯
- 80 不同的宣传形式
- 82 聚焦: 杰克·蒂格尔
- 84 网上自我推销
- 88 聚焦: 莎拉·麦金泰尔
- 90 比赛、展览和展会
- 94 聚焦: 马克·史密斯
- 96 实习和工作经历
- 98 聚焦: 莉比·麦克马林
- 100 聚焦: 马修·希勒

第4章 展示作品

102

- 104 组织作品集和网站
- 106 视觉理解力
- 112 聚焦：塔德·卡朋特
- 116 委托代理
- 120 聚焦：安德烈娅·达基诺
- 122 聚焦：乌拉·普高
- 126 聚焦：Cachetejack

第5章 为工作提供保障

128

- 130 合同订立过程
- 134 协议条款
- 140 谁拥有这些权利？
- 146 聚焦：卡罗琳·阿蒂亚·拉里维埃

实践练习

168

第6章 财务和经商

148

- 150 自由职业和被雇佣
- 152 聚焦：劳拉·休斯
- 154 商务管理
- 160 财务管理
- 164 其他收入来源

附录

190

引言

插画学科一直在扩展。这种艺术形式颇具弹性，可以延伸到各类插画家们能够想到的任何形式：阐释文字，装饰产品，评论社会事件，作为公共艺术在墙上涂抹宣言，满足玩家和电影观众的需求，劝说顾客购买产品。

插画始终由创作者所在的社会和文化塑造，认识到这一点，对当代插画家来说很有必要。它在漫长的历史中演进，有的甚至可以上溯到用于装饰的传递着丰富信息的岩画，这些岩画曾作为人们的视觉交流形式，承担叙事功能。随着社会演变，插画艺术仍体现着文化的内在特质，表达政治评论，配合文字叙事，从报道类图像到广告设计等更商业化的应用。新的印刷技术引领了“插画黄金时代(the Golden Age of Illustration)”(1880s—1930)，在如下转型中起了重要作用：从创作用于说明的图像转向创作能影响更多受众的图像，并在大众文化中形成重要力量。图像的大规模复制、扩散得以实现；工业革命催生了批量化生产，并对平面设计有所需求。这些都为艺术家变身“商业艺术家”、从专业工作中盈利提供了新机遇。

标志着社会历史阶段的技术、工业、文化和经济转型，以及包括摄影和电影在内，更广阔的美术与设计活动的演变，都继续影响着作为应用艺术的插画设计。这引领了时尚和视觉风格潮流，也为人们理解插画设计的运作方式和文化价值做出了贡献。

近年来，插画在术语界定和专业实践层面都已从传统的图书出版、报纸杂志配图和标准印刷广告扩展到那些曾经（甚至连近年来都）不被纳入插画的领域。应用于电子平台的图像日益增多——面向成人和孩子的应用、屏幕保护程序、动画、立体产品设计、家具、塑料玩具、时装、特定场域的建筑室内或外观设计、交

通工具以及陈列。设计、动态图像、街头艺术和字体也都成为了全球插画网络中的一部分。

《插画设计基础》旨在通过世界各地插画家和委托人的案例分析，从广义视角看插画。很多人都梦想投身于创意生涯，无限的可能、自由、工作满足感和各种各样的潜在委托客户，使创意产业工作极具吸引力。这意味着在所选择的工作领域中，商业插画家可能将面临激烈的竞争，也需要从多角度出发，全面考虑问题。做一名自由职业者，还需要在创作精彩作品的同时自己打理生意。因此，了解自由职业的商业层面也能助你离成功更近一步，避免在商业环境中陷入常见的陷阱。创作实践和寻找委托工作、展示作品集、自我推销的广阔语境中，都需要发挥创造力。无论你是刚入行的新手，还是立志于投身插画实践的学生，本书都将助你一臂之力，为你提供必备的知识，伴你向目标前进。《插画设计基础》中不会讨论插画的文化或历史意义，品评作品背后的创作过程，也不会涉及对作品意义的诠释。不过，本书作者的另外两本书——《理解插画》(Understanding Illustration)和《创作优秀插画》(Making Great Illustration)，深入挖掘了该类内容，这两本书是由布鲁姆斯伯里出版社(Bloomsbury)出版的。

0.1

《宠儿》(Beloved)，作者：托妮·莫里森(Toni Morrison)；插画：乔·莫尔斯(Joe Morse)；出版社：弗里欧书社(The Folio Society)。

0.2

《插画设计基础》划分了清晰的板块，覆盖了插画工作涉及的基本领域：行业概览、帮助你开展自我评估的技巧、判断作品的意向应用领域、寻找并接触潜在客户、自我推销、财务、付酬、知识产权保护。本书从广阔的商业插画领域广泛选取了一系列案例分析辅助讲解，这些观点和经验有的来自于经验丰富的插画家和委托人，有的来自于入行时间更晚的插画新星。书后的实践练习给你提供了学以致用机会，可以为开辟可持续发展的插画职业道路奠定有力基础。

过去，创意工作者一般在家中或工作室里独立工作，有时也会合租场地。然而，近年来不断涌现出不同规模的创意小集体，艺术家们相互启发、相互支持。与不同领域的创意工作者建立密切联系，有助于维持个人创作热情，还可以扩展艺术视野和商机。比如，插画师可以和其他身怀不同技能的艺术师合作，跨界步入新领域。这些团体的成员结合各自不同的技能，如动画、版画复制、版面设计和立体绘画，共同承担委托任务，这种运作方式不仅能支撑艺术家们各自平行的事业，还能为每个创作个体带来工作机会。他们可以将艺术团体作为引人注目的一站式商店，推荐给需要不同技能艺术师合作完成任务的客户，对客户而言这可是诱人的选项。

对个体插画家来说，聘请商业合作伙伴或公关人员，能够让你专注于工作中的艺术层面，专心创作。

过去，插画家都是服务于客户的，往往会拘泥于创意简报的细枝末节。如今，却不见得如此。电子平台提供了营销、零售和发行的新平台，加之价格低廉的印刷术，插画家迎来了新机遇。这意味着插画家可以挣脱客户创意简报带来的限制，进行自主创作，而自主创作的成果也可以超越别无他求的个人创作，成功地在商业语境中获得一席之地，如个人出版的艺术作品集或漫画小说、卡片、原作复制印刷品、织物设计、T恤衫和瓷器等。创作这些艺术品是有目的性的，可以比纯粹着眼于探索和兴趣的个人创作活动走得更远。无论是自主创作，还是纯粹的个人作品，没有最后期限的压力，创作出的作品也能带来委托机会，意识到这一点很重要，有助于你插画事业的长久发展。

《插画设计基础》为读者奉上专业指导、深度解析、具有启发性的名家插画，以及助你自我评估、找准自己在图像创作产业市场中合适位置的可操作性手段，培养你在竞争激烈的商业创意艺术领域中所需的优势技能。祝你成功。

0.2

霍莉·埃克斯利 (Holly Exley)，《拥有它的女人：比阿特丽克斯·波特》(Women Who Own It: Beatrix Potter)。“拥有它的女人”为进行中的个人项目，探索怎样用个人物品讲述其拥有者的故事，这些物品的拥有者是一群富有探索精神的女性。本图中为波特作品《两只坏老鼠的故事》(The Tale of Two Bad Mice)中玩具屋的食物、坎伯里亚的蕨类植物以及她的山顶农场 (Hilltop Farm) 钥匙。

第1章

插画业

1.0

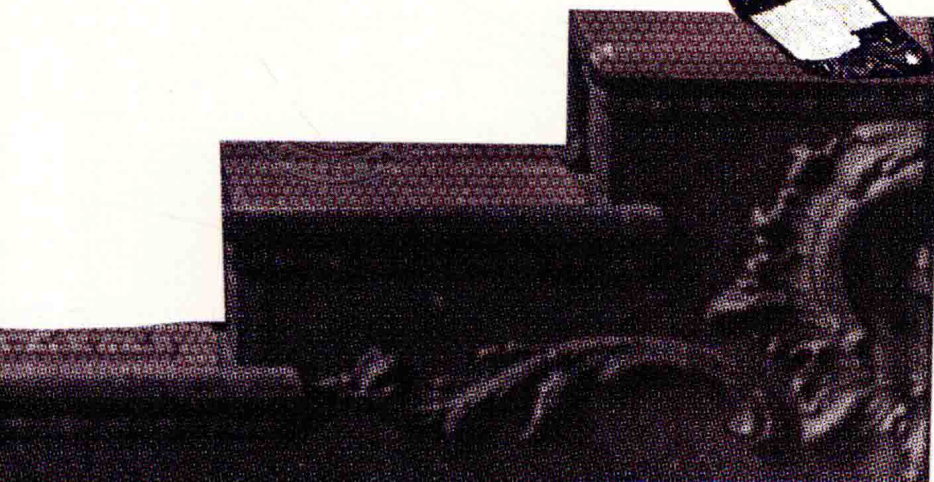
本章将讨论自由职业者怎样成功进入职业插画领域。

拥有创造力和获取商业成功是两码事，视觉艺术能力可以慢慢培养起来，商业头脑也同样可以通过一些策略培养。图像创作方面的天赋，视觉沟通者的精湛技能，丰富的创意和个人表达手段，这些并不能保证你在插画事业中取得成功。要想成功，你需要将技能、态度和对信息的掌握结合起来，一点点运气也是锦上添花的。

1.0

杰玛·拉蒂默 (Gemma Latimer)

1

理解插画

给插画下权威定义越来越难，可以很明显地看出，应用艺术中不同类型实践的边界有所波动。传统学科领域逐渐消失，电子环境带来的灵活性日益增强，这些都为艺术家们带来了更多激动人心的商机。

如今，插画家不见得要住在出版社和设计集团云集的大城市附近寻找潜在客户，也不见得一定要拥有自己的地产作为工作室或依靠画廊出售艺术品。现在，插画家常常通过多样化的网络途径宣传作品，完成的作品也能便捷地送达世界各地的客户。尽管可能存在语言障碍，但插画市场已经全球化了。

在一些艺术家看来，这种新科技带来的变革可能会威胁自己已有的成就。竞争日益激烈，传统的出版编辑行业处于波动状态。插画家需要持续进行自我宣传，使用网络传送作品，这都加重了工作负担，也给艺术家增添了新的责任。

大多数插画家都是自由职业者，依靠委托报酬维生。有些插画家聘请代理，协助他们打理工作中的主要运营事务。插画家的产品，是一种针对人工制品、环境或经验做出的独特视觉展示，用于启发、装饰或说明。

我喜欢在各种各样的语境中看到自己的作品。跟来自不同国家的客户合作，让我始终留心文化差异。这种经历很棒，总能学到很多东西。

奥拉夫·哈耶克 (Olaf Hajek)

1.1

奥拉夫·哈耶克，《含苞待放的春天》(Spring in Bloom)，乐天世界商城 (Lotte World Mall) 插画。该商城为韩国首尔 (Seoul, South Korea) 大型商场；装置设计：DKDC，首尔。