

设计时代

视觉传达设计类

名室告
著作
设计
创意
艺术
国
创

王东晟·编著

河北美术出版社

数码英雄

设计时代

视觉传达设计类

国内著名
艺术设计工作室
创意报告

王东晟 编著

河北美术出版社

数码英雄

策 划：张晨光
主 编：谭平
责任编辑：田忠
封面设计：田忠 王我
内文设计：朗色企划设计公司

(冀) 新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

数码英雄/王东晟编著. — 石家庄：河北美术出版社，2002.6
(设计时代：国内著名艺术设计工作室创意报告)
ISBN 7-5310-1905-1

I. 数… II. 王… III. 商业—平面设计 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第037931号

设计时代/国内著名艺术设计工作室创意报告
数码英雄

出版发行：河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071

设计制作：朗色企划设计公司

制 版：朗色今彩图文制作有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：960mm × 1250mm 1/32

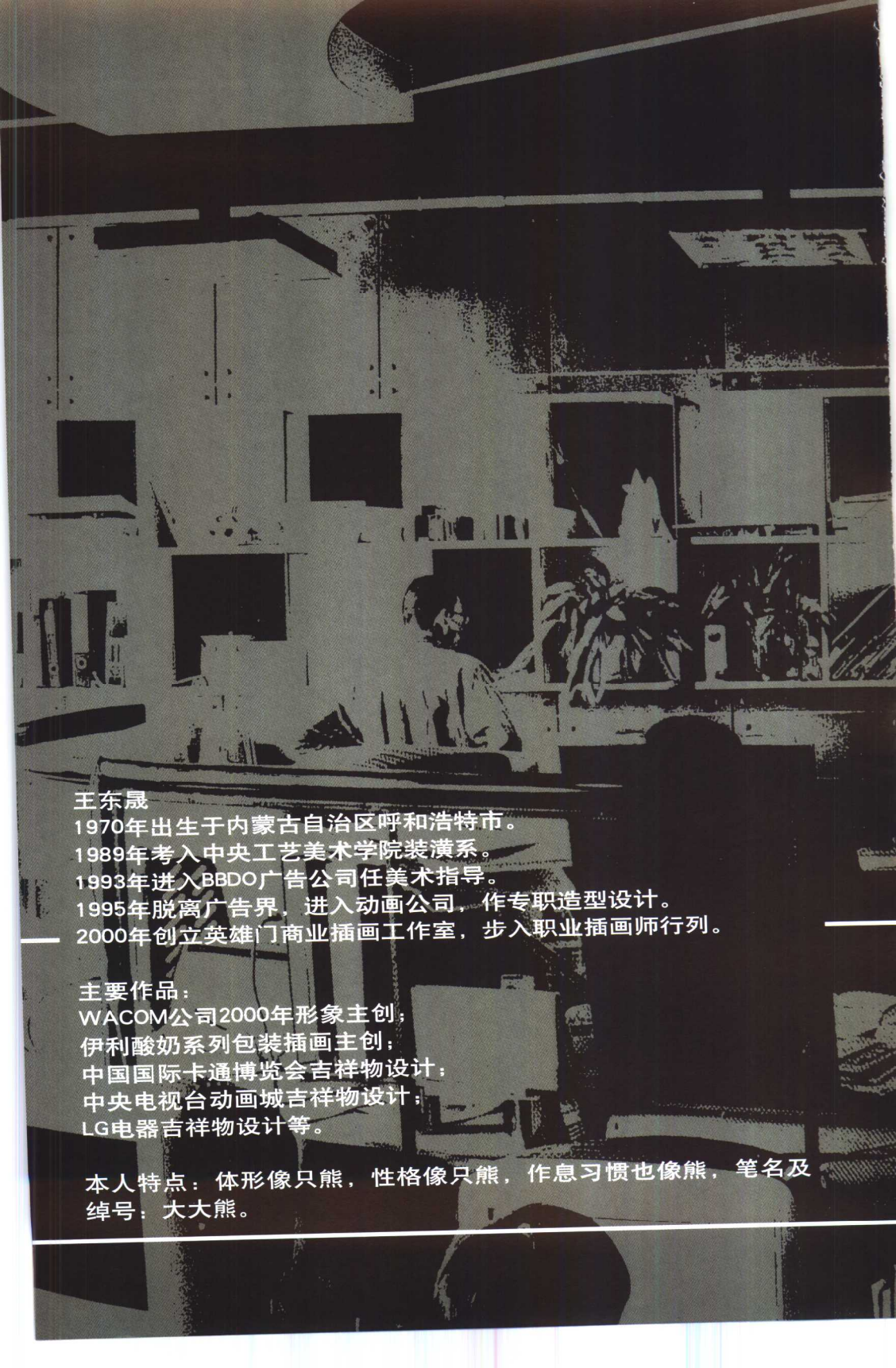
印 张：2

印 数：1—5000

版 次：2002年6月第1版

印 次：2002年6月第1次印刷

定 价：19.8元

王东晟

1970年出生于内蒙古自治区呼和浩特市。

1989年考入中央工艺美术学院装潢系。

1993年进入BBDO广告公司任美术指导。

1995年脱离广告界，进入动画公司，作专职造型设计。

2000年创立英雄门商业插画工作室，步入职业插画师行列。

主要作品：

WACOM公司2000年形象主创；

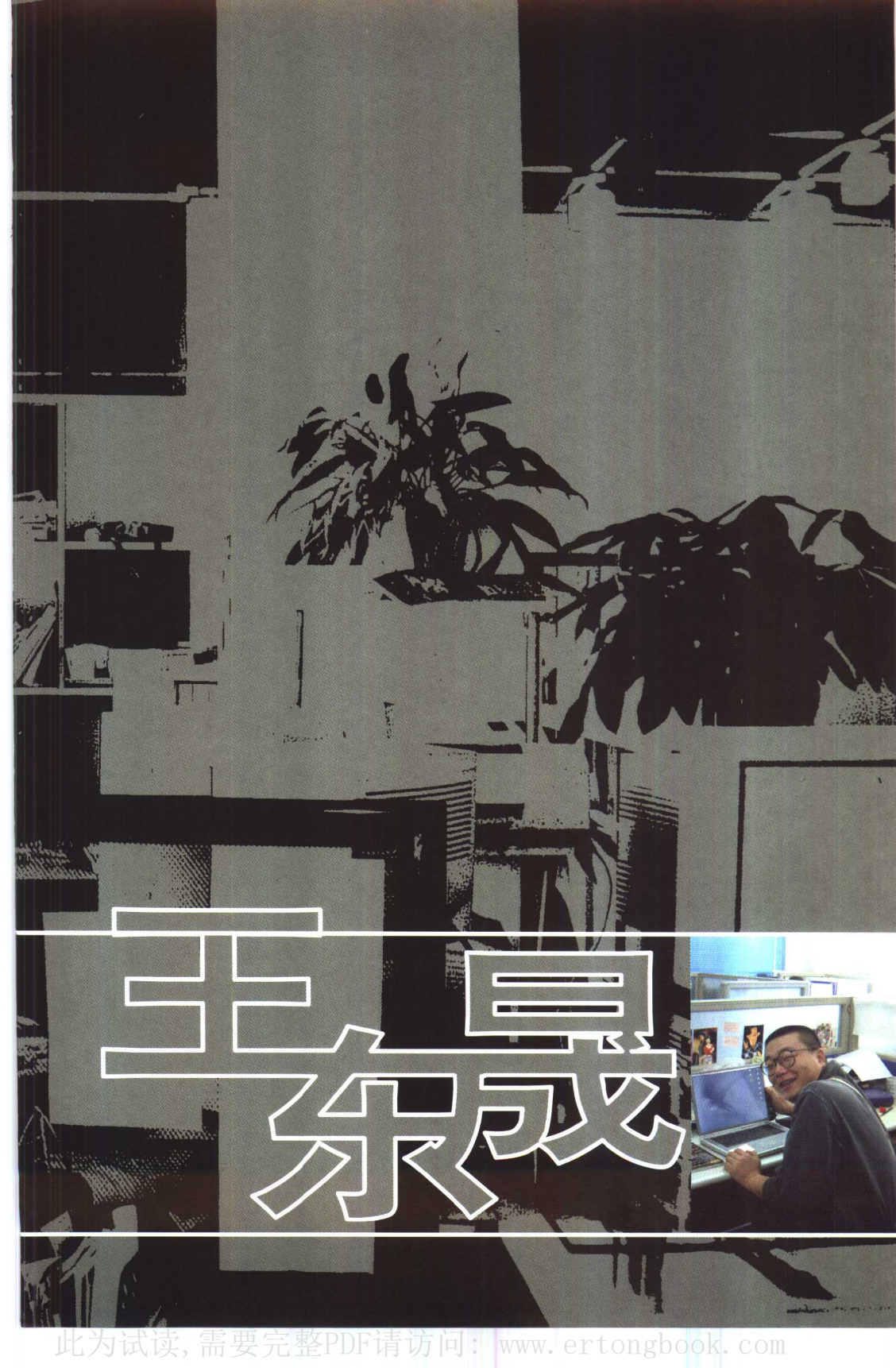
伊利酸奶系列包装插画主创；

中国国际卡通博览会吉祥物设计；

中央电视台动画城吉祥物设计；

LG电器吉祥物设计等。

本人特点：体形像只熊，性格像只熊，作息习惯也像熊，笔名及绰号：大大熊。

王东成

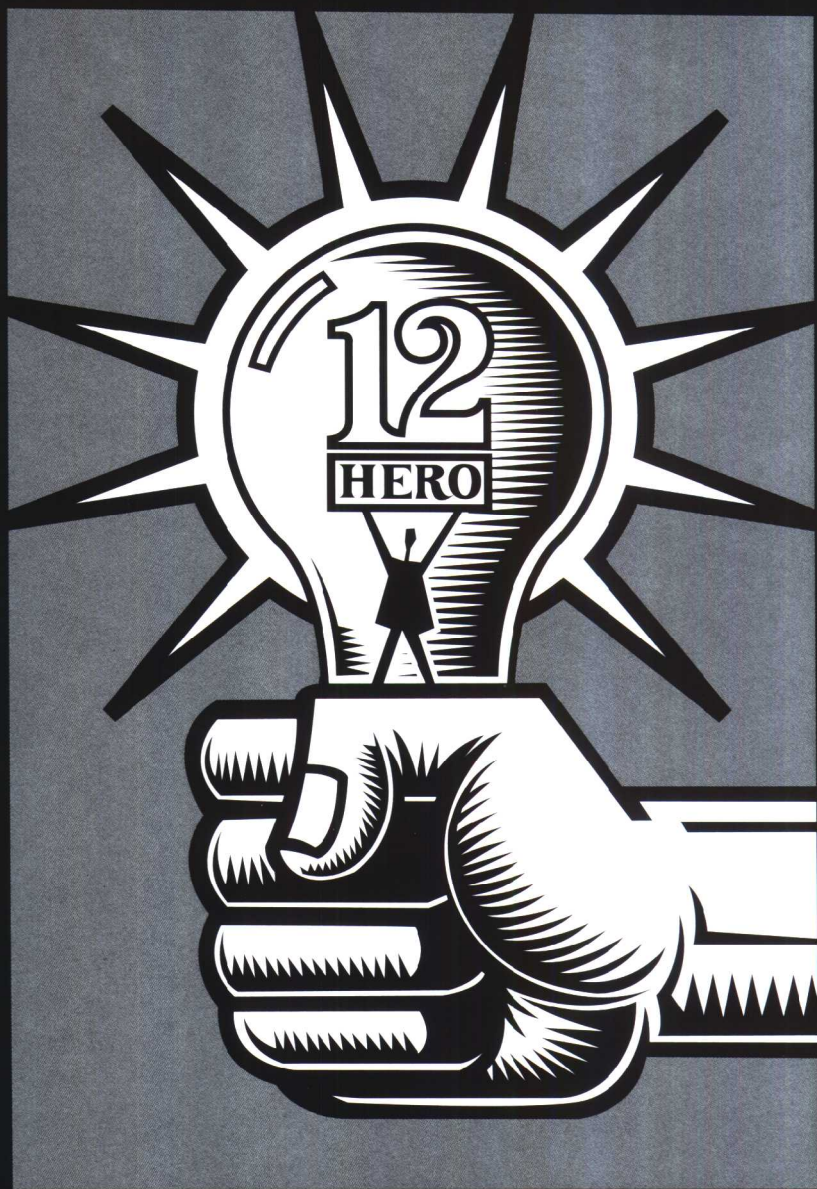
慕名来到国内首家商业插画工作室“英雄门”，见到业内赫赫有名的“大大熊”（王东晨先生），呵呵，还真像一只熊耶，身高体壮的王先生和身边文静漂亮的晋小姐形成鲜明的对比，出于好奇，我们的话题就从外型和经历谈起了。

乔：

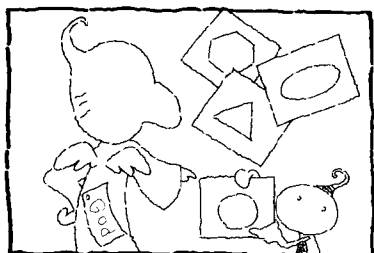
王先生，您的外型和您从事的工作好像出入较大呀？

王：

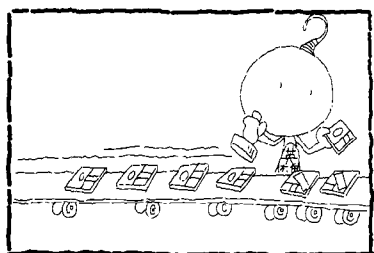
哈，这个问题很多人都提出过，你认为画画的人应该是哪一类型呢？边说，王先生在手边的纸上画了四个头像，一个瘦弱带眼镜、一个须发披肩、一个凶猛剽悍、一个油头粉面。

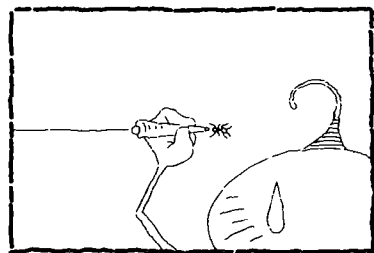
数码英雄 2002 年为《数码英雄》的书设计也是英雄们的标志之一（作者：王东晟）

客户认为

出品质检

寻找灵感

“英雄”们的工作流程图 2001年
(作者：朱黎勇
用轻描的手法，表现插画师的酸甜苦辣)

乔：

哦，好像应该长发的比较像艺术家，而您又都不属于这些类型。

王：

以前上学的时候，曾流传着一句顺口溜：远看要饭的，近看是美院的。社会上很多人都认为艺术家是这个样子，可是商业插画师的形象是什么样子呢？他们要有演员的脸、大师的手、商人的脑、警察的眼、律师的嘴、快递的腿、工作时像日本人，策划时像德国人，玩起来像美国人，站着像英国人，走路像韩国人，穿着像白领，干活像民工等等，这些条件都是商业插画师要具备的，哈哈。

[天呐，果然是律师的嘴！]

乔：

那么您是否具备了这些条件呢？

王：

我现在是他们的老师，我在训练、培养他们具备这些条件。(狡黠的一笑)

乔：

成立“英雄门”之前，您从事什么职业呢？

王：

说来话长，从学校出来后，先做动画设计，画连环漫画、作杂志，做玩具设计等等。现在专职从事商业插画，刚才我提过，我干过好几行职业，从走出校门开始，就一直在寻找自己的位置，广告没领悟；动画没深入；游戏没基础；装修没门路；漫画没收入；玩具没通路；出版没投入！绕了好大一圈，又回到提笔画画，可是，纯绘画我没有美院的专业，画新派漫画我的年龄又太大，最后选择了商业插画，真正进入职业圈要感谢我的两位同窗好友的支持和鼓励，他们为我量身定制了一个机会，创建了英雄门商业插画工作室，这里我可以提他们的名字吗？一个叫刘柯，一个叫玄光雄。

客户发单

乔:

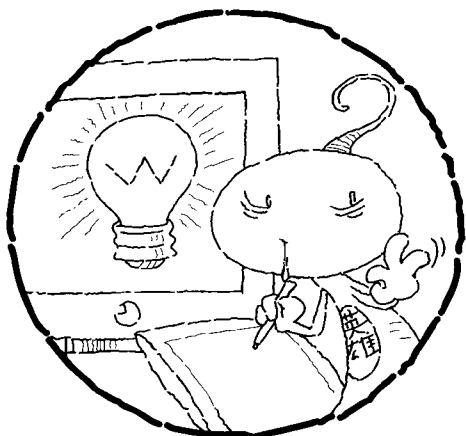
是什么原因促使您选择商业插画这个职业呢?

王:

有时候不是你选择机遇,而是机遇选中了你。我从学校出来后,整整7年,没有在广告圈子里做事,所以,很多同学都不知道我在哪里。一次偶然,我为浩瀚堂广告公司设计、绘制LG冰箱的吉祥物,同学们聚到一起,聊起插画在广告设计中的前景,发现国内还没有专业的商业插画公司,大多广告设计中的插图都是扫描国外插图画册,这可是中国入世后的国际化广告经营里的致命缺陷,盗版的官司就可以在一夜之间摧毁本土广告业,浩瀚堂的两位老总:玄光雄和刘柯(我的同班同学)当时就提出成立国内首家商业插画工作室的设想。他俩真诚的邀请我一同开创这个英雄事业,建造本土商业插画的旗舰,那一夜真是太短了,当日出时,我看到北京难得一见的蓝天。

广告插画 2001年 (客户:wacom 作者:王东晨、聂峻)

制作流程 一气呵成

乔：

后来呢？

王：

就有了现在的“英雄门”。

乔：

现在的员工都是元老创业者吧？！

王：

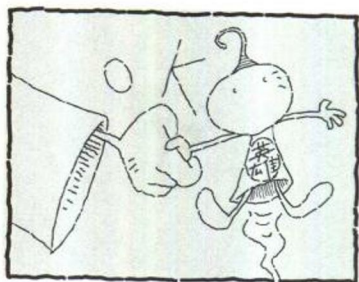
不，现在的组合已经是第二代了，第一代只剩下我和我们的行政主管蔡小姐了。（一个长发披肩的女孩子从工作间探出头冲我甜甜的一笑，作为回应，然后又继续忙碌着。）

乔：

第一代组合都到哪里去了？他们还以插画为主业吗？

王：

他们有的成为自由职业者，有的成立了公司，以广告设计为主。

客户请客

乔：

他们为什么离开“英雄门”呐？

王：

你相信英雄寂寞这句话吗？作一个英雄要忍受常人不能忍受的寂寞，艺术绘画作品展览时，作者如众星捧月，所有的焦点都俱一身，而商业绘画作品在市场上展示的时候，别人都为之惊叹，而你只有旁观微笑，不能大声说：看呐，这画是我画的！商业插画和艺术绘画不同，前者注重商品特性；消费者的审美品位；客户的产品导向；发布的媒体形式，一张商业插画必须要满足以上条件。艺术绘画却要着重表现个体的心理感受、艺术修养、社会责任感等，所以，商业插画师要比艺术家更能承受来自心理上的压力。一张绘画，从艺术角度来看，很好！但客户会不买单，因为画面太沉重，色调太灰暗，所以，进到“英雄门”首先训练的是理解商品特性，磨炼心理承受能力，承受一次又一次的退稿修改，甚至失败！我们的插画师和行政员工的薪水是不同的，插画师每画一张商业插画都有提成，被客户采纳的作品越多，提成越多，收入越多，慢慢地一些人就被淘汰了。

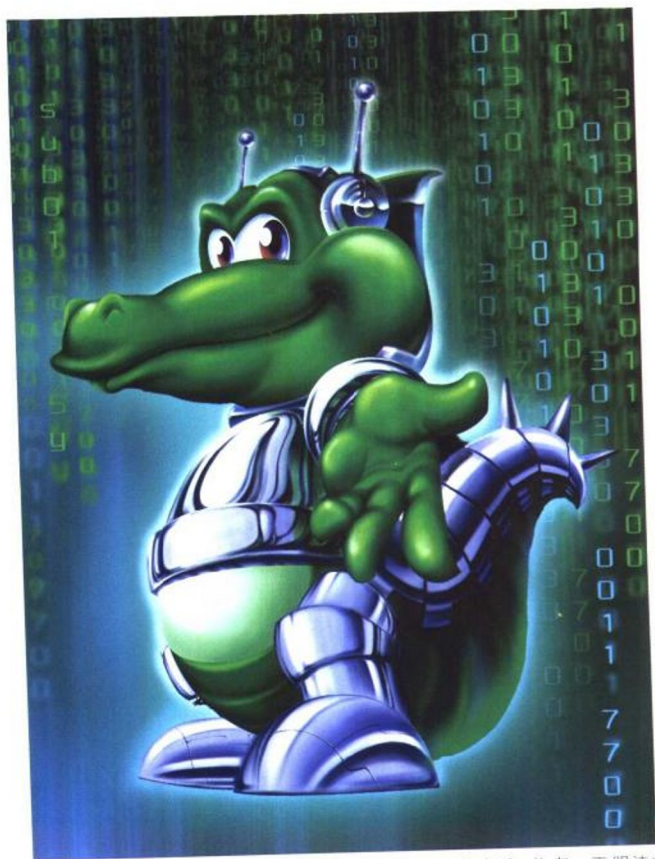
纳米的旅行 1998年（客户：联想 作者：王东晨）

乔：

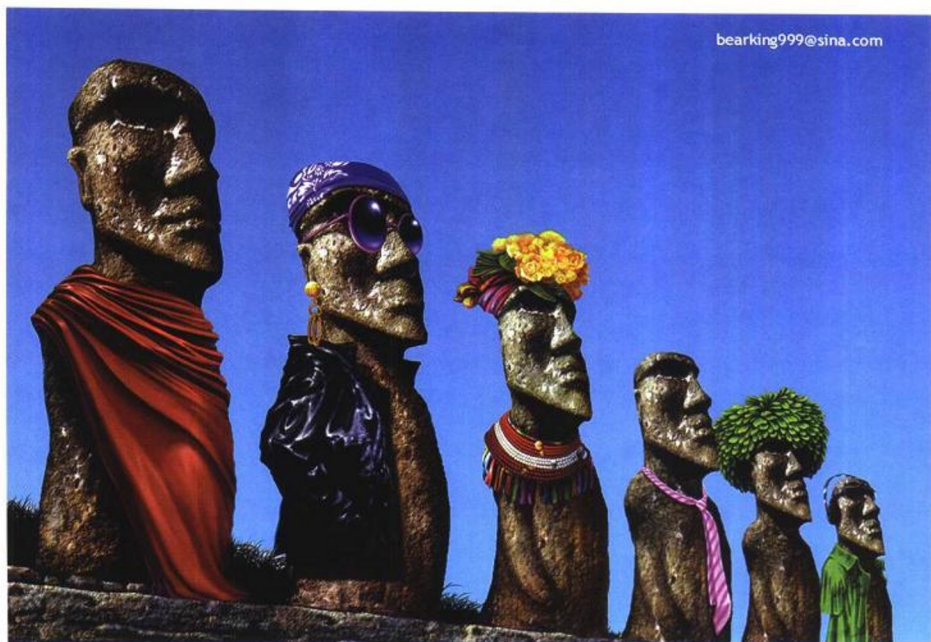
“英雄门”在国内商业插画领域有竞争对手吗？

王：

有，我曾经说过，能和“英雄门”竞争的都是和“英雄门”有关的人，因为，“英雄门”不光是商业插画的绘制者，也是行业规范的制定者，我们有一系列客户开发、维护、报价、实施、制作的流程，从“英雄门”离开的人，都会潜移默化的使用这些流程工序去完成客户的订单，甚至在向客户提交作品资讯时，都会拿出以前在“英雄门”制作的成功作品作为范例。

广告插画 2000年（客户：明基电脑 作者：王明浩）

e人e屋 2001年(客户:万通地产 作者:王东晟,王明洁)

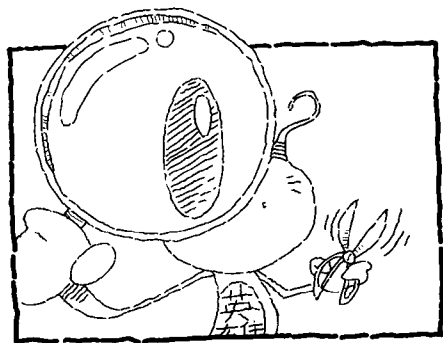
乔:

据说“英雄门”的作品都是用电脑绘制的,这和传统的绘画方法有什么区别吗?以前的传统绘画手段难道不如机器画的吗?

王:

数码绘画可以说是我们英雄门的主要项目,单从绘画本质上看,传统手法和电脑绘画没有多大区别,都需要绘制者拥有娴熟的技巧和艺术修养,但是从技法运用和制作流程上比较的话,传统手法就不如电脑绘画了,我总结了几点数码绘画的优点:快

捷、准确、平等、健康。快捷顾名思义就是快,这在商业运作中尤为重要,传统绘画需要准备的纸、笔、颜料、画板等,需要时间,而电脑里的软件都已经全部具备,而且电脑在天黑之后也可以工作,但传统绘画在灯光下画颜色就会偏色,如果客户要求变换颜色和调整角度,传统绘画只好重新画,但在电脑里就可以轻松完成。现在大多印刷都是电脑制版,我们只需提交电子文件,或者电邮给客户就可以了。保证颜色和造型的完全准确,准确的概念在商业插画里尤为重要,一个产品的造型或者包装上的图案在设计上要求非常严格,不能有半点差错,在电脑里可以用毫米来衡量,还可以放大几千倍调整,这些手段是传统绘画所不能及的。平等意味着大多数人都可以用,从现在广告设计的从业人数就可以看出来,简单的操作、强大功能的软件,电脑知识的普及,都会给数码绘画提供广泛的社会基础。健康针对环保来说是非常重要的,因为传统绘画颜料里都有矿物质毒素,丢弃的颜料和废物都会污染环境,我以前在郊外写生的时候,就看到过池塘里被颜料毒死的小鱼,至今耿耿于怀。

细微调整 大胆取舍

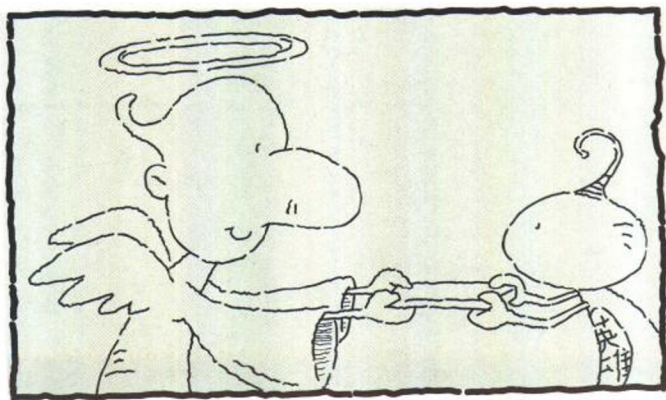
广告插画 2001年 (客户: 伊莱克斯 作者: 王东晟)

乔:

可电脑也有辐射呀, 这也能称健康吗?

王:

呵呵, 辐射一个人, 不污染环境, 这种牺牲划得来。再说, 电脑辐射又不是X光, 而且我们国家还没有把处理废弃电脑垃圾作为首要难题, 我们还待发展。

客户发单 应接不暇