

Commercial Illustration Tutorial

○ 刘三健 邢港霞 编著

商业插画教程

 高等教育出版社

目录

Commercial Illustration Tutorial

○ 刘三健 邢港霞 编著

商业插画教程

高等教育出版社

内容提要

本书分为四部分。第一部分为插画概论，主要阐述插画的发展历程，以及如何学习借鉴传统插画艺术的创作方法。第二部分从商业的角度，介绍插画的创意与表达。第三部分从实践入手，介绍如何通过工具和材料的运用，熟练掌握插画的各种技法。第四部分为插画的应用范围，通过不同类型的课题训练，使学习者在学习中找到自己的插画语言。

本书可供高等院校本科艺术设计专业师生使用，也可供同等学力教育及广大美术爱好者使用。

普通高等教育“十二五”规划教材

商业插画教程

图书在版编目(CIP)数据

商业插画教程 / 刘三健, 邢港霞编著. —北京: 高等教育出版社, 2008.1

ISBN 978-7-04-021453-6

I. 商… II. ①刘…②邢… III. 商业-工艺美术-插图-技法(美术)-教材 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 190121 号

策划编辑 梁存收

责任编辑 梁存收

封面设计 王凌波

版式设计 王莹

责任校对 金辉

责任印制 韩刚

出版发行 高等教育出版社

社址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100011

总机 010-58581000

经销 蓝色畅想图书发行有限公司

印刷 北京中科印刷有限公司

开本 787×1092 1/16

印张 8

字数 180 000

购书热线 010-58581118

免费咨询 800-810-0598

网址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

畅想教育 <http://www.widedu.com>

版次 2008年1月第1版

印次 2008年1月第1次印刷

定价 30.00元(含光盘)

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 21453-00

前言

学术者，天下之工器。插画创作的核心是设计，而设计的核心来自创意。插画教学是交叉性、综合性的，其专业方向逐渐涵盖了人们生活的基本要素和文化需求的各个层面。随着当代经济全球化和知识经济的快速发展、科学技术与文化艺术的相互交融，社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化并存，形成了极具潜力的插画艺术人才需求市场，为高校艺术设计教育和学科的发展带来了难得的机遇。现代的插画教学一般安排在设计专业，根据设计专业的要求进行授课。插画是从过去单一的书籍装帧课程中发展起来的，它的教学目的是为设计服务。此课程的重点是插画在广告、海报、包装、册页、网页、动漫、游戏、影视、角色等设计中的运用。通过教学达到理解和掌握基础知识、基本方法和基本技能的目的，因此，插画技法训练是课程的关键，也是插画学习方法的重点，掌握了插画方法才能在实践中更好地绘制插画。本书介绍了各种表现方法供学生参考，以全面地提高学生的插画水平。

在教学中我们通过发现、联想、创意、个性、格调五个互相联系的有趣环节，对学生进行创造力的培养。用发现的方式去了解视觉艺术的各种外在表现与内在的联系规律，用联想的方式在实践中去体会、感受、尝试和验证视觉艺术的变化与规律，用创意的方法倡导创新，解放学生的思想，通过学生个性化的艺术发掘，创造出千姿百态的插画艺术。插画既是个性的表现，也是性灵的自然流露，故作画必先敦品，不然，外观巧密，内涵贫乏。沈宗騫在《芥舟学画编·立格》里说：“求格之高，其道有四：一曰清心地以消俗虑，二曰善读书以明理境，三曰却早誉以几远到，四曰亲风雅以正体裁。具此四者，格不求高而自高矣。”这几点要求假如都能达到，人品自然会高，画品也就因之而高了。

插画艺术乃是融灵而动，其变在心。不但要画出“身之所容”与“目之所瞩”，还要表达出“意之所游”与“意所忽处”。对插画艺术来说，形象的观察要准确、生动、感人和有趣。生动的形象语言来自生活，对于插画而言，生活一是指平时的积累，二是指体验生活，三是指间接生活。生活中的形象

因变化微妙或变化周期长需要细心地观察才能捕获。我们根据中国天人合一的哲学思想,用诗画交流的说法,使小我的心灵扩大,大我的宇宙缩小。比如画景,郭熙在《林泉高致·山水诀》中说:“山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远,自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远则冲融而缥缈。”这里不以只有“高远”的平面画为满足,且以具有“深远”和“平远”的立体画为企求。插画不应该像镜子一样把生活“搬进画面”,插画中不同的艺术手段有着不同的内容和形式。插画使我们培养并具备了一双感应形式美的慧眼,使我们能够从古今中外,从周边的生活中发现创作的源泉,在平凡中提取、升华出美好的视觉资源。形式如何来为内容服务及形式自身的变化、组织、规律等都是教与学的重点,也是本书的重点。

学习插画的表现方法是艺术类学生从绘画走向设计的主要途径,学生学习了绘画、设计等基础课程之后,再经过插画表现技法的学习,能够更加从容自如地运用形式美规律,从被动到主动、由约束到自由、变单向定式思维方式为多向发散思维方式,从简单、机械、消极的表现方式向丰富、灵活、积极的表现方式转变,从而为学生确立良好的生活态度、工作作风、世界观和思维方式,这样更便于激发学生的学习潜力、兴趣与热情,使他们能够尽快地掌握插画的学习方法。

随着经济的高速发展、传媒方式的日益繁荣,社会对插画的需求量越来越大,重视程度越来越高,同时促进插画教学在设计学科中的地位不断提高。但是,我国的当代插画研究仍处在初创阶段,相应的教材不多,许多问题尚在探讨和研究之中。书中对有的概念、范畴的阐释和界定,对有的论点、论证的诠释,甚至有些提法、用语等,还存在着不足之处,尚需进一步斟酌、修正和研究、规范。做学问不必“大而全”,我从教学实践中涉及的一系列具体问题切入,逐个进行案例研究,从而形成教学之法。因为,大量的艺术实践给予了我进行理论研究的丰富材料;教学中遇到的各种问题,为我研究课题提供了广阔的思考空间;插画艺术的繁荣,为我进行理论研究提供最好的机遇。本书在编写过程中难免有偏颇和不足之处,衷心希望同行、同学们提出宝贵意见。

编者

2007年11月1日

目 录

第一章 插画概论..... 1

第一节 插画的定义..... 3

第二节 插画的发展历程..... 7

第三节 现代插画的发展..... 13

第四节 学习与借鉴中国传统艺术..... 17

第二章 商业插画的内涵与创意..... 25

第一节 商业插画的艺术特征..... 27

第二节 商业插画的创意与表现..... 33

第三节 商业插画的分类..... 44

第三章 插画的工具、材料和技法..... 51

第一节 蜡笔、色粉笔、油画棒..... 53

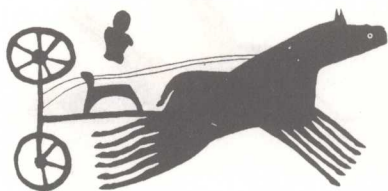
第二节 针管笔、记号笔、麦克笔..... 57

第三节 毛笔、水彩笔、水粉笔、油画笔..... 60

第四节 剪纸、撕纸、拼贴画..... 64

第五节 纸立体、浮雕效果、实物塑造..... 68

第六节 版画、纸雕画、喷绘..... 71

第四章 插画的应用范围..... 77

第一节 文学艺术类..... 79

第二节 科学技术类..... 88

第三节 儿童读物类..... 92

第四节 封面设计类..... 95

第五节 手绘地图类..... 98

第六节 影视广告类..... 102

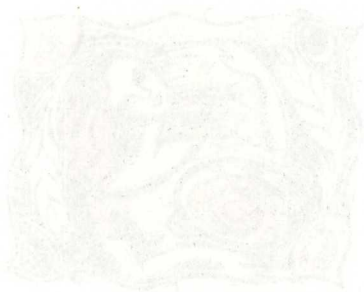
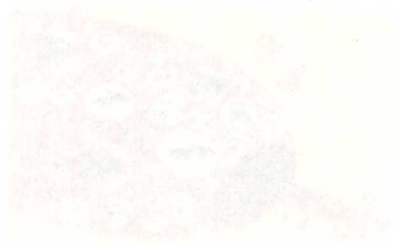
第七节 科学幻想类..... 106

第八节 涂鸦艺术类..... 110

第九节 图文编排类..... 112

后记..... 117

参考书目..... 118

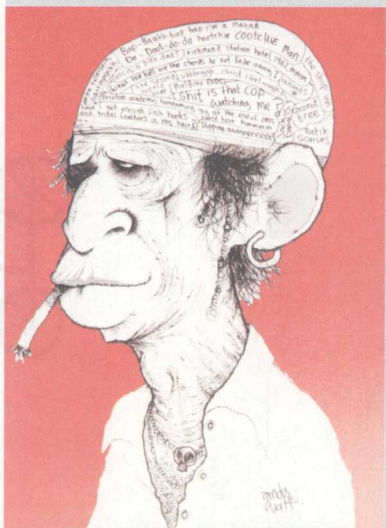

第一章 插画概论

教学目的：本章主要介绍了插画的历史发展过程，现代插画的变革，从传统中学习插画的方法，明确了插画的定位，使同学们了解插画的发展历程，认识插画在传播活动中的作用，探索插画在设计中的影响。认识插画可以有不同的角度，可以把插画视为一种行业，一种创作传播过程，一种社会现象，或者是在文学与商业广告中的一种基本成分。第一章将提出插画的定义，阐述插画的几个主要方面，揭示现代社会对插画发展的影响，界定插画的功能与范畴，讨论插画的创作方法，将读者带入到插画的世界当中。

教学要求：插画从视觉形象入手，让图形说话，用造型传达信息，以其优美、生动的画面，补充了文字上的构想。教学中应利用插画灵活快速的表现手法，通过画面使学生能够直观地感受到人物、场景的变化。同时可以选用具有强烈对比色彩的插画，加强视觉冲击力，打动人心，引起联想，加深学生对商品的理解和记忆。

本章重点：借鉴传统艺术为本章重点，我们在教学的过程中通常让学生从三个方向进行思考，根据内容查找资料。一是从中国传统文化中得到启示；二是从外国传统文化中汲取营养；三是从民间寻找灵感，重点学习不同民族和不同国度的传统艺术脉络延续的痕迹。用哪种表现手法进行描绘，要进行分析定位后再选择。一般来讲，我们要求学生对传统文化的内容和风格作简单的说明，采取系列画的表现形式展示出来。我们希望学生一开始的插画风格接近于传统，随着主题表达的深入，逐渐开始朝着个人的风格转变。

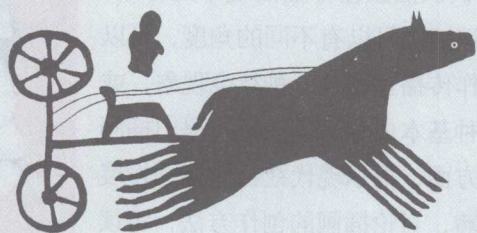

▲ 图 1-1 吸烟者 安德斯·瓦特

▲ 图 1-2 花季 丹娜·库克

第一章 商业插画概述

第一节 插画的定义

插画,按汉字表意理解,可以说是插附于书籍或文字间的绘画,是给文字做的附图,其目的是解释文字的内容,增加文字的视觉感。“插画”这个词,在《辞海》中的解释是:插附在书刊中的图画。有的印刷在正文中间,有的用插页的方式,对正文内容起补充说明或欣赏的作用。在拉丁文中,插画的含义包括解释、说明、生动的叙述等。英语中插画的概念要比中文的含义更广泛些。Illustrate,就是以图画的形式插入媒介的意思,其范围包括文学作品、书籍装帧、报纸、杂志、宣传广告、商品包装、网络媒体、影视广告、动漫设计等。总而言之,凡是带有一定商业行为的绘画设计,均可纳入“插画”的范畴。也可以这样说,插画实际上是一种画出来的设计,是视觉化的造型表现。

在人类文明不断进步和艺术创作持续发展的过程中,插画艺术发挥了重要的传播作用。插画不仅具备独特的审美意义,也蕴含着插画艺术家的情感,具有很高的艺术价值。精美的插画往往以其绚烂的色彩、清丽飘逸的风格以及巧夺天工之构思而使人赏心悦目。

▲ 图 1-3 漂亮的发型 约翰·格瑞安

▲ 图 1-4 嘴 迈科·李克

▲ 图 1-5 越野车 塞瑞尔·卡特

▼ 图 1-6 咖啡店 茹特·莫丹

插画是人类用形象语言进行交流的一种方式。早期的插画常常出现在书刊或某种文字样式之中。外表上看它只是穿插于文字间的图画，而实际则是协助文字传达。当文字描述难以表现视觉形象时，插画的作用就显现出来。

现代“插画”是从插图艺术中派生出来的一种商业绘画形式，简单地说，它是设计师根据商业服务的需要而设计、创作出的绘画作品。随着广告设计需求的增大，这种纯商业设计绘画形式的应用也越来越普遍。

插画艺术属于造型艺术范畴，但它与纯绘画是有区别的。从表现形式上看，插画原作一般不直接与读者见面，而是通过各种媒介传达给读者，是一种复数艺术，因此，印刷方式成为插画创作的主要制约因素之一。从创作状态来看，插画不能像纯绘画那样随心所欲、有感而发，而必须依据媒体的总体设计来进行创作。

插画发展到今天已成为一种信息传播的重要手段。插画的应用也已远远超出书籍插图的范围，从形式、内容和风格题材上都发生了变化，它广泛地应用于社会的各个领域，极大地丰富了插图的含义。现代社会是一个信息化的社会，一切都离不开新闻、出版、广告等各类宣传媒体。每天、每周、每月，有成千上万种新闻、广告、百科综合类报刊杂志和书籍出版。所有这一切，都为大批的插图画家提供了广阔的创作空间，从而造就了许许多多具有个性的专业插图画家，一大批优秀的商业

▼ 图 1-7 遗憾(2002) 保罗·戴维斯

▲ 图 1-8 繁忙的街道 乔尼·考垂安

插画作品也得到了人们的喜爱，还有不少插画作品被印制成海报或者广告作品，它所创造的艺术价值已经被社会所承认并得到很高的评价。

插画从图形入手，让图形说话，用图形传达信息，从而使观众直观地感受到人物、场景的形象。只有当观众为插画所吸引，交流才能真正产生。同时，插画可以产生强烈的视觉冲击力，使人对商品印象深刻。

一般来说，优秀的插画设计，能够吸引人们购买商品。优秀的插画作品，可以扩展我们的视野，丰富我们的想象空间，也能吸引读者去阅读这本书籍。正是因为有这样的功能，所以插画在现代设计中被广泛地应用。

插画和文字虽然传达同一个内容，但给人的感受会有差异。比如同样描述一个对象，文字所表达的形状、色彩等是抽象的，人们需要联想，才能获得主观形象。插画则是将主观联想予以形象化从而愉悦人们视觉。

以往插画的概念使人很容易联想到它与书籍的关系。然而，事实上现代插画的应用范围已经非常广泛，从形式、风格到题材内容都发生了很大的变化，逐渐成为新的艺术形式——

▼ 图 1-9 假日生存指南 麦克维尔

▲ 图 1-10 《狗在哪里》插画 (2002)
凯司瓦伦·格里曼

▼ 图 1-11 摇风琴的演员 (2003)
艾米·格雷霍

► 图 1-12 红与黑 杰夫瑞·格兰

▼ 图 1-13 乌鸦 罗比施

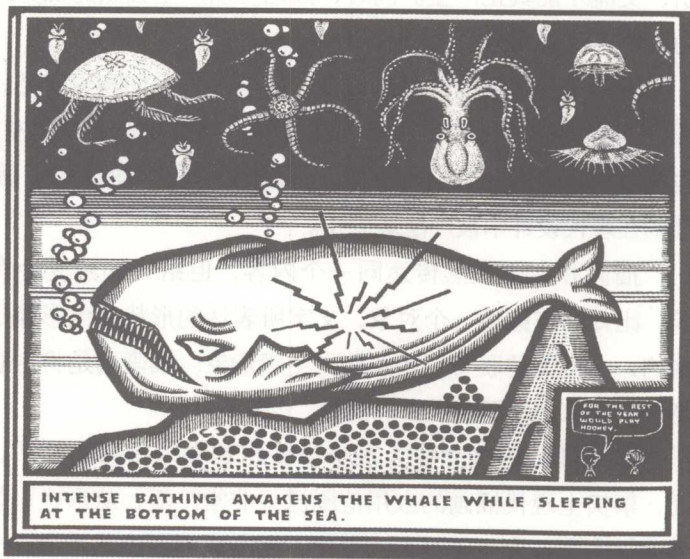
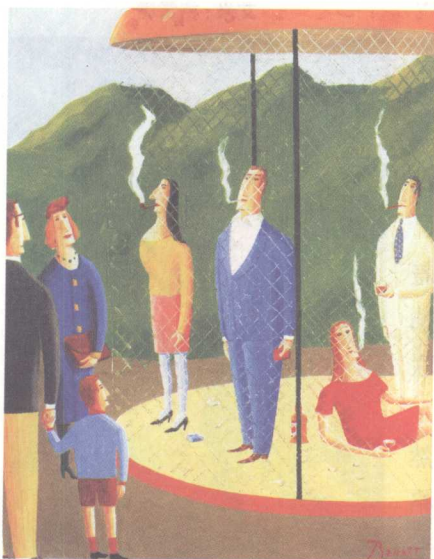

▼ 图 1-14 刺进天鹅的匕首 本诺伊

▲ 图 1-15 鲸鱼胃里的响声 (2002)

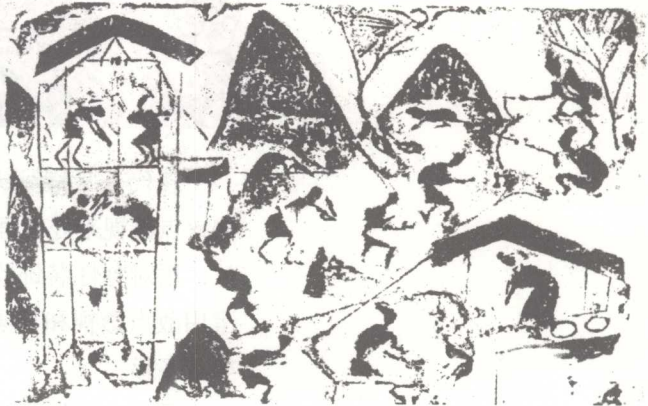
麦迪·哈奇博格

插画艺术。插画从它诞生的母体“书籍”之外，找到了巨大的生存空间。现代插画已经广泛地应用于商业设计、工业设计、环境设计、服装设计、展示设计、影视作品等许多领域中，在设计领域里扮演着重要的角色，从而极大地丰富了插画含义，使它从“特指”图书插图变为现在的“泛指”，现代插画已经成为平面设计的一个主要的部分。

第二节 插画的发展历程

中国的插画艺术有着悠久的历史。迄今发现最早的木版插画，是1900年在敦煌发现的唐朝咸通九年（公元868年）为《金刚般若波罗密经卷》扉页镌刻的释迦牟尼《说诘图》，这也

是可考的世界最早的插画。唐宋时代是中国文学插画艺术的兴旺时期，现在所见最早的是北宋嘉祐八年福建安余氏靖安勤有堂镌刻的《列女传》有关人物的插画。还有研究名物制度的书籍《尚书图》有关古物器的插画，用于医学的《本草纲目》有关药用植物的插画、土木工程的《营造法式》有关建筑类的插画等。插画发展到元代，时逢戏曲、小说、文学的繁荣，也随之兴盛起来。到了明代则可称为成熟期。计成的《园冶图说》，陈洪绶的《西厢记》、《水滸叶子》插画，都是艺术史上堪称炉火纯青的木版插画精品。纵观中国插画的历史，每一时期都有其特色，就文学插画而言，大量的兴起运用是在宋代以后。当时的插画样式多是图文并置，同刻在一版之中，上饰图下配文，既活跃了版面，也增加了读者的阅读兴趣，体会到读书之乐趣。

中国传统绘画崇尚“天人合一”，特别是山水画，以诗画交融的境界为极致；不独有静态，而且有动态。

中国传统文学插画大部分都以全景构图为主，比如《熬盐图》与《庖厨图》就是采用散点透视和平行透视方法来处理画面的空间关系，不仅丰富了画面的层次感，也通过对称性处理达到了构图上的均衡。

图 1-16 说诘图（868）佚名

图 1-17 熬盐图（汉）佚名

图 1-18 庖厨图（汉）佚名

► 图 1-19 桃花岛 本杰明

现代文学插画大部分都以中景构图为主，采用平行透视加散点透视来处理画面的空间关系，丰富了画面的层次感。同时，用对称性装饰的方法达到构图上的均衡，打破时空界限，运用散点透视和界画的方法组织场景，使画面显得场面宏大，丰富多彩。

▼ 图 1-20 网络在民间 小岑

▼ 图 1-21 南通歇后语图说 设计公司

▲ 图 1-22 中国人家 塔雅·琳

民间木版年画始于汉代的门神画。到了明代，门神画在题材内容、刻绘技法和艺术风格上都已形成了各地定型的样式，可谓多姿多彩。其中著名的年画产地有江苏苏州的桃花坞、天津的杨柳青、山东潍坊的杨家埠、河北衡水的武强、河南开封的朱仙镇、四川的绵竹、陕西的凤翔、湖南的滩头、山西临汾的平度、云南的大理、广东的佛山、福建的泉州、台湾的台南等。民间套色木版年画题材多样，内容广泛，形式繁多。其艺术特征为：造型夸张、构图饱满、象征寓意、色彩鲜艳、图文结合。

传统的月份牌的画法也为插画提供了另一种借鉴形式，大多以美女为内容，画面精致甜美，采用炭精粉、擦笔和水彩技法绘制，有着浓重的商业气息。

中国传统的插画受版画插图影响很大。版画插图大都采用国画的白描方法，以流畅的线条处理画面，追求用笔的趣味和韵味，通过用线来组织画面。通过线的疏密、长短、粗细，阴刻、阳刻及块面的大小，来处理各种画面的视觉效果，使画面形成黑、白、灰，粗、细、强、弱及前后与空间的对比关系。同时打破时空，把不同的时间、地点、内容组合在一起，来讲述故事中的人物、情节变化过程。这种观察方法是值得学习和借鉴的。

◀◀ 图 1-23 阿芙洛狄忒和伙伴们（公元前五世纪） 佚名

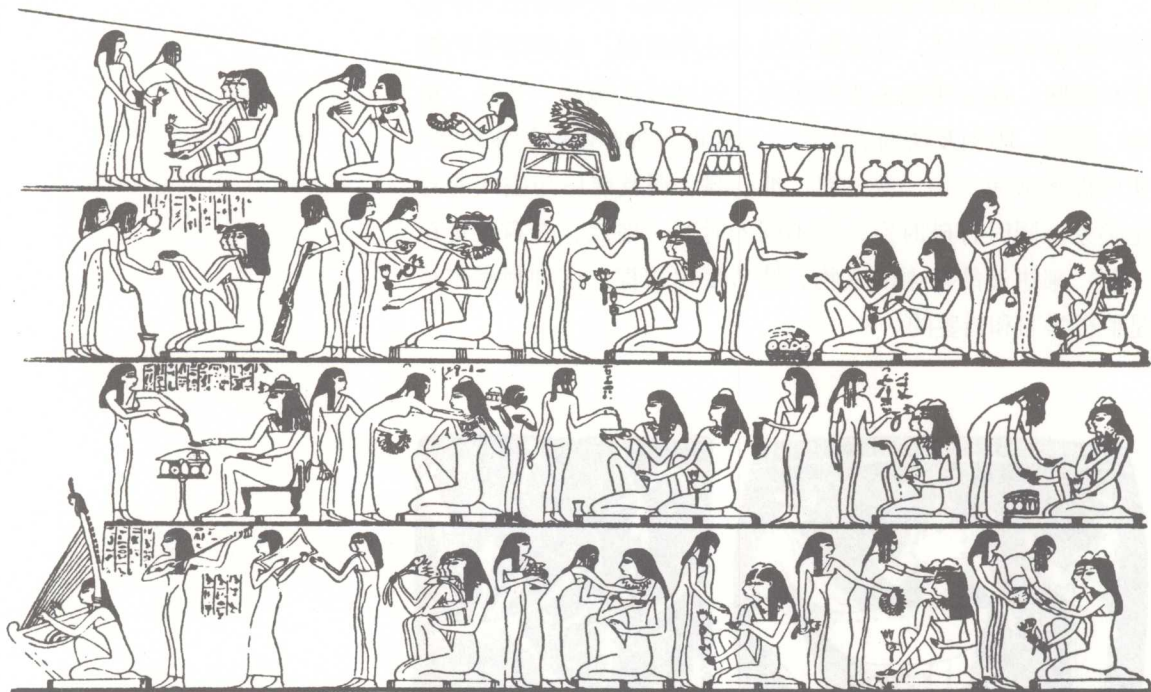
◀ 图 1-24 狩猎图 佚名

▲ 图 1-25 狩猎卡吕冬野猪 佚名

外国插画艺术的发展与演变亦是曲折而悠长的，它可以从现今发现最早的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画与法国的拉斯科洞窟壁画算起。先人在岩壁上留下了人类早期文明的雏形与印记，昭示人类祖先与自然生生相依。从岩壁上描绘动物那富有生命力的线条与简约的造型中可以看出，人类开始在符号与意象之间寻找艺术的归宿。

希腊瓶画采用圆润秀丽的线条、简洁生动的造型、均衡连贯的构图、黑白红的巧妙搭配，再加上所描绘的希腊神话传说中的动人故事与精彩场面，共同勾画出美妙绝伦的画面。疏密繁简、井然有序，黑白互衬、相映成趣，构图均衡谐调，造型

▲ 图 1-26 宫廷饮宴图 埃及金字塔
壁画

比例舒展适度，完美地体现出古希腊艺术“高贵的单纯，静穆的伟大”的特点。如“狩猎卡吕冬野猪”和“阿芙洛狄忒和伙伴们”等。

玛雅艺术将人们引入一个诡怪离奇、充满神秘感的图腾王国。这里的万物都经过了变形、肢解、组合等装饰表现再处理，是一个符号化的国度，亦是一个单纯化了的世界。玛雅艺术带给人们一种原始的朴拙美，神秘恍惚之外还带有一种阴森恐怖的感觉。万物均被图案化，介于“似与不似之间”并呈条理化有序适形排列，色彩以红、黑居多，单纯而鲜明，画面均为平涂硬边处理，有点像我国仰韶文化中的彩陶处理方法，只是形式上更繁复，形象上更诡秘而已。这些特点源于特定的时代、地域、民族审美心理、宗教与人文环境，但那些艺术作品中所流露出来的神秘色彩却像一层耀眼的光环笼罩在玛雅这块神奇的土地上，永葆其美。

埃及壁画具有鲜明的特色，那造型的平面与程式化处理、构图的均衡排列以及色彩的巧妙搭配，均体现了古埃及人的聪明才智与艺术天分。人物一律按照侧面脸、正面眼、正面胸、侧面腿的程式来描绘，端庄严谨的格律程式与意象自由的艺术天性完美地结合在一起，将自然景物、花草、动物等图案化并有序地排列组合起来，共同体现等级的威严与法老的至高无上。如“宫廷饮宴图”等。