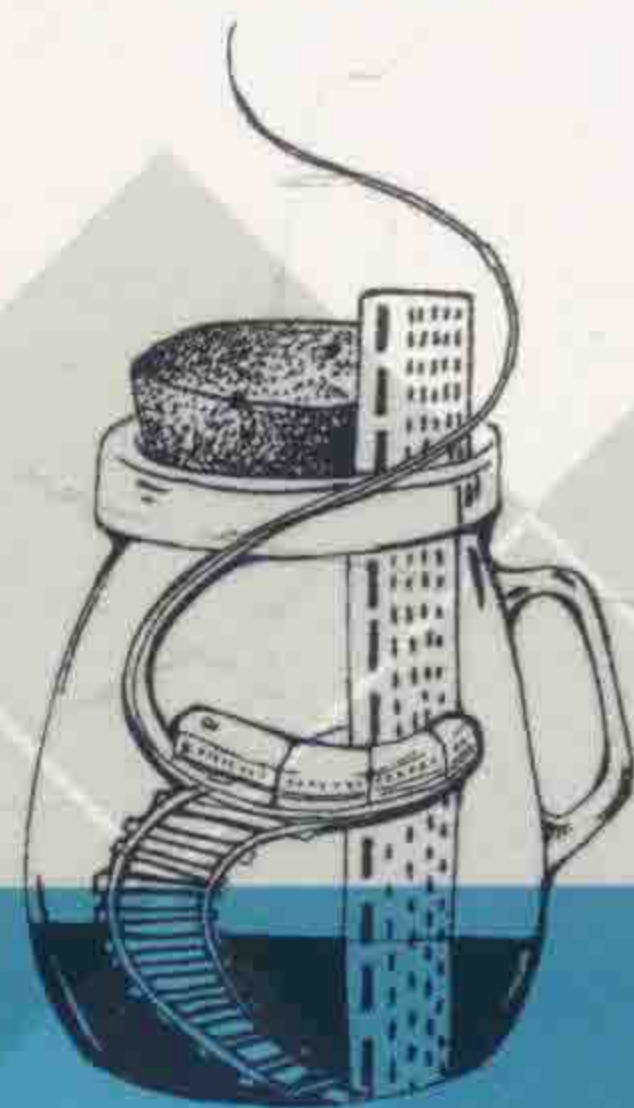

COMMERCIAL

ILLUSTRATION

商业插画

李静 / 著

探寻踪迹

揭开商业插画的面纱，拥抱扑面而来的魅力

探究思路

汲取与众不同的思维方式，成就革故鼎新的创意技巧

探求方法

谙习变幻莫测的技法风格，造就笔墨横姿的经典之作

探索世界

体悟商业中的情感需求，打造独具匠心的专属符号

中国青年出版社

J 218
702

COMMERCIAL

ILLUSTRATION

商业插画

李静 / 著

中国青年出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

商业插画 / 李静著. — 北京: 中国青年出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5153-3991-7

I. ①商… II. ①李… III. ①商业广告—插画(绘画)—绘画技法

IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293769 号

商业插画

李静 著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张军

封面设计：张旭兴

封面制作：吴艳峰

印刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开本：787×1092 1/16

印张：8

版次：2015 年 12 月北京第 1 版

印次：2015 年 12 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-3991-7

定价：69.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

序言

无国界的互联网交流，印染技术的平民化，成就了诸多插画师将作品商业化的机会。而在人们追求个性，追求展示自我的时代，越来越多的私人定制亦成为一种新风尚，这对热爱插画的绘者们、设计师们又是一个开发、推销、出售自己作品，赢得人生第一桶金的绝佳时代。

我们都知道掌握插画绘画技巧并非难上青天，但那些让人过目不忘、触动心灵的构思才是难以把握的灵魂支柱。

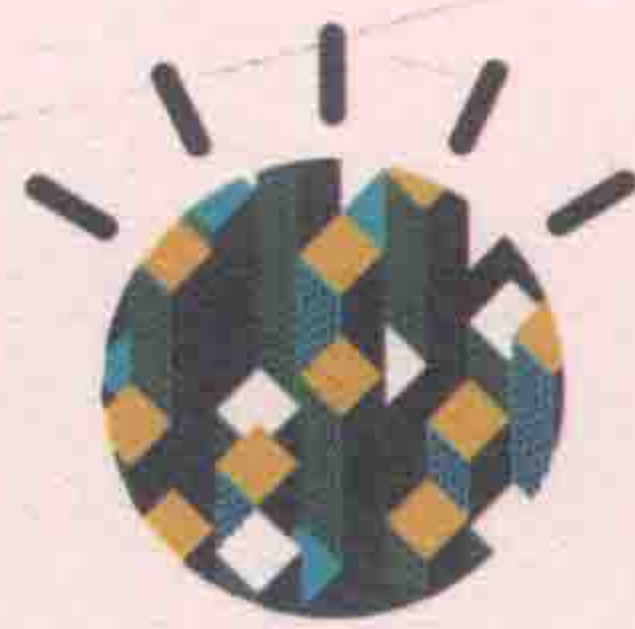
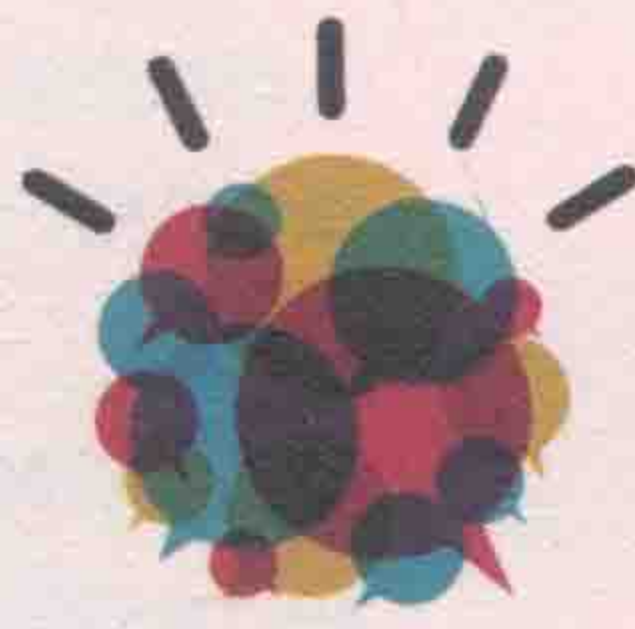
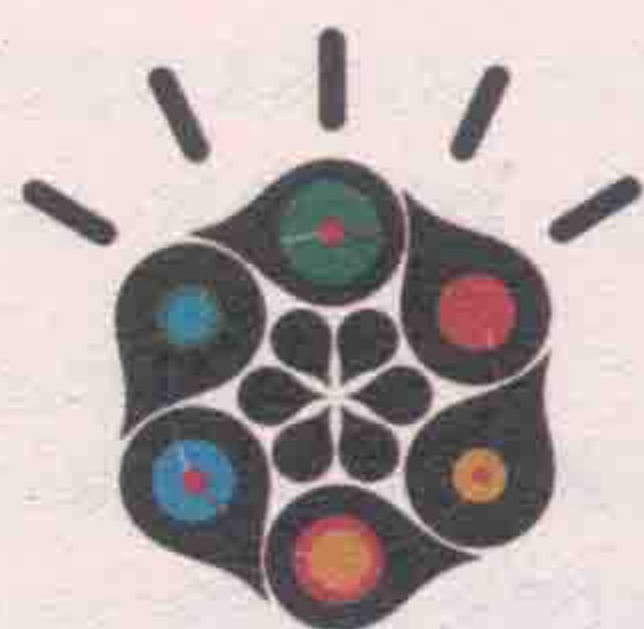
本书以本人多年的法国学习生活、教学中的一些切身体会以及学生们常碰到的一些问题为出发点，选用最新的商业插画案例作为思路引导，以具体的实战课题为训练目的，从探寻踪迹到探究思路，从探求方法到探索世界，不仅系统地阐述了插画在创意设计中的一些技法与窍门，同时加强设计者在一个完整的设计流程中需要做到的“会思考、勤练习、善总结等”的能力，以此帮助大家在创作过程中能够较为轻松地实现“设计灵感信手拈来，画面效果独具匠心”的效果。

非常感谢学院领导的支持，同仁们的相互鼓励，以及中国青年出版社的配合，经过一段时间的勾圈点选促成了这本《商业插画》，以此展开一个与大家探讨、探寻构思方法、绘画技巧的机会。然而本书中依然存在诸多不足之处，还请大家多多原谅，但希望本书能够给喜爱插画的同仁们在精炼之时起到拓展思维的小闪光，也期待更多的插画爱好者能够坚持自己的理想一步一个脚印地坚持下去。

COMMERCIAL ILLUSTRATION

目录

C O N T E N T S

PART 1

写在商业插画前端

1.1 追本溯源，探“涂图时代” (插画中外历史概括) 8

- 1.1.1 拉斯科 (Lascaux) 洞窟崖壁画 8
- 1.1.2 埃及神庙中的绘画 10
- 1.1.3 希腊陶瓶画 11
- 1.1.4 花山岩画 12
- 1.1.5 商业插画的雏形及演变 13
 - 中世纪圣经插画 13
 - 中国早期商插的应用——木版画 14
 - 日本浮世绘 15
 - 商业插画在新艺术时期的展现 17

1.2 插画在读图时代的燎原之势 19

- 1.2.1 广告插画 19
 - 突出商品的广告 19
 - 突出企业文化或主题的广告 20
 - 以公益为主题的广告 21
- 1.2.2 当传统偶遇现代 22
 - 绘本当道 22
 - “一跃而起”的立体书 24
 - 动静交互的转变 24

手绘板在影视、游戏中的插画应用 26

角色打造 28

1.2.3 善变的容貌 29

华丽的转身 29

从插画到延展品的安插 31

百变包装 32

PART 2

拉开商业插画的大幕

2.1 “十八般兵器”你选好了么 (绘画工具的种类) 35

2.1.1 从笔开始 35

签字笔——“排线” 35

马克笔——粗细、叠加 41

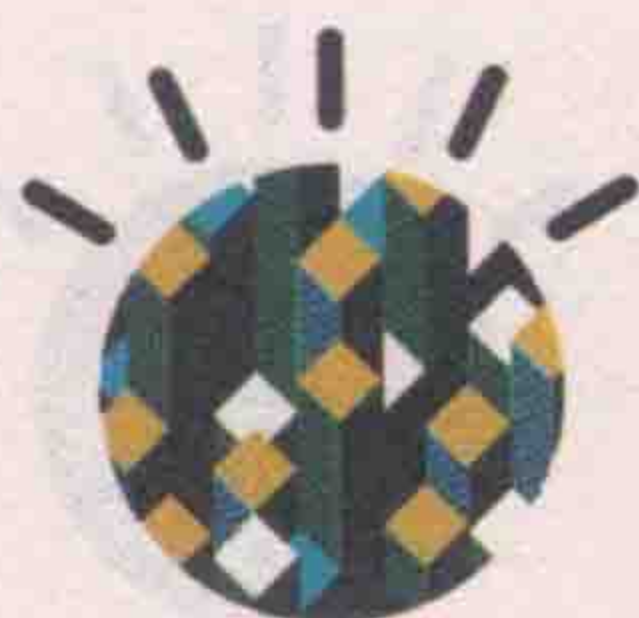
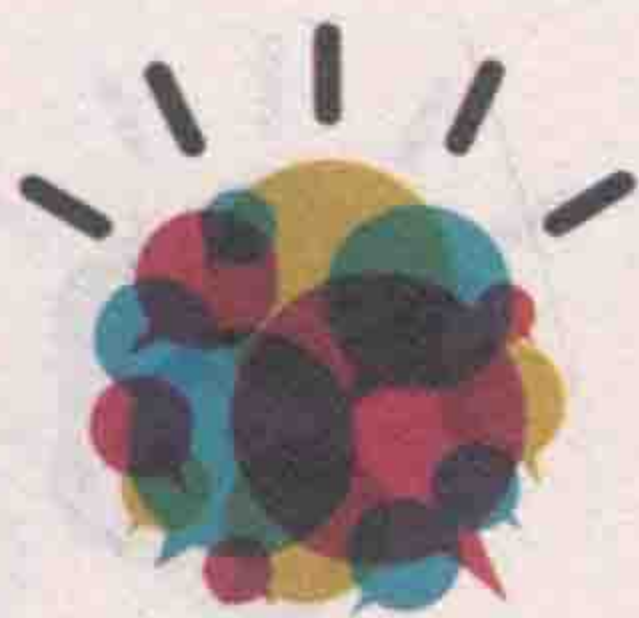
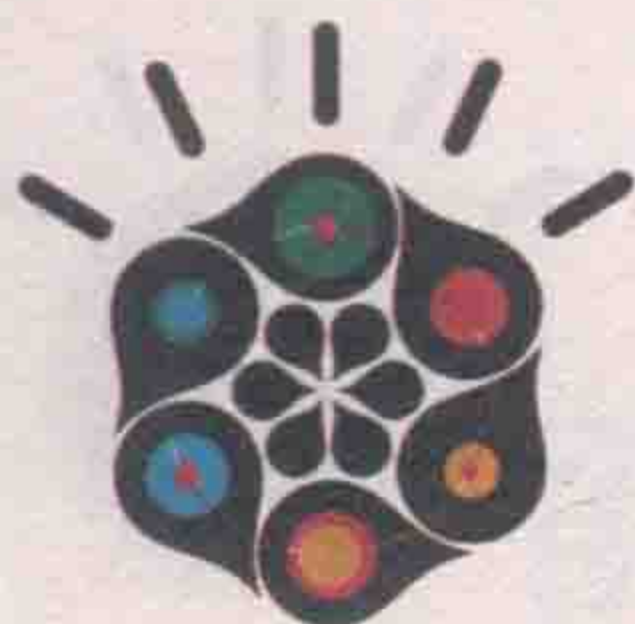
彩色铅笔(粉笔)——了解水溶性与粗糙感 42

毛笔 43

2.1.2 让作品呈现丰富性 43

试试画龙点睛 44

多一色不如少一色 44

PART 3

打扮你的角色吧

2.2 不进则退，对于基本功的再理解 (水滴石穿，不可逾越的研习) 45

2.2.1 从人物型体开始 45

躯干 45

手与臂的不同姿态 49

表情符号的革命 50

2.2.2 你真的了解“星人”么? 55

天生“明星”脸 57

一反常态的反串形象 58

迥异情绪体 59

“乔装打扮”带给我们的惊叹 61

2.3 玩转色彩 63

2.3.1 从选择色彩开始 63

2.3.2 季节当道 65

2.3.3 用色彩描绘你的心声 65

3.1 开拓拟人的历程 67

3.1.1 情感描绘(心理描绘) 67

3.1.2 职业打造 69

3.1.3 换装不时髦，换脸才是王道
(角色人生) 73

3.2 找些窍门去设定 74

3.2.1 独特的大眼 74

3.2.2 夸张的表情，闪亮的牙齿 74

3.2.3 百变躯干 75

3.2.4 从神话灵兽到再造生物 75

3.3 故事的引出，舞台的搭建 76

3.3.1 直观的生活日记 76

3.3.2 商品与生活的故事衔接 78

3.4 绝妙的格调(表现技法) 80

3.4.1 精描细画的故事绘本型 80

3.4.2 扁平化不是敷衍了事 83

3.4.3 稚嫩的涂鸦 84

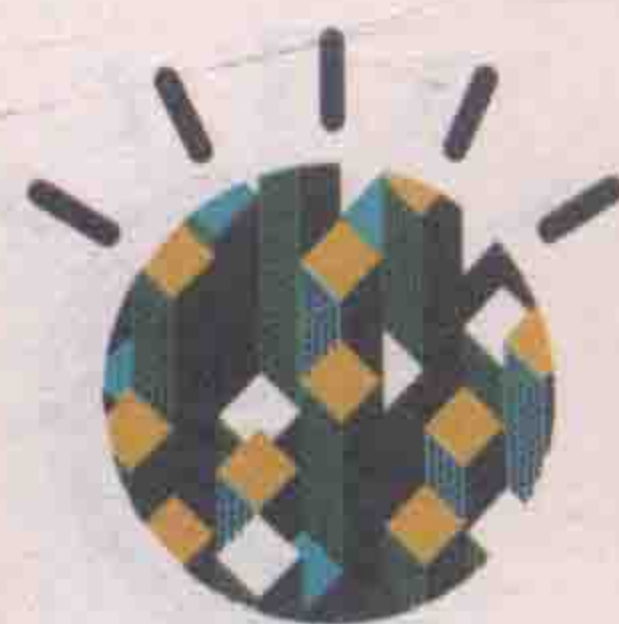
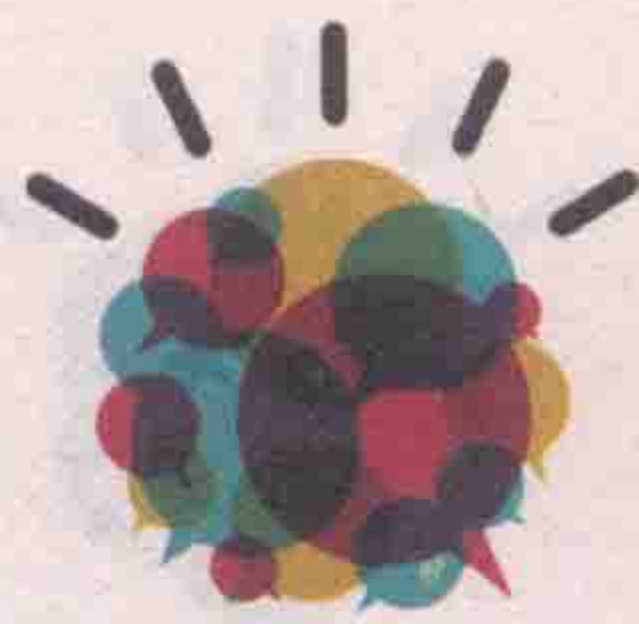
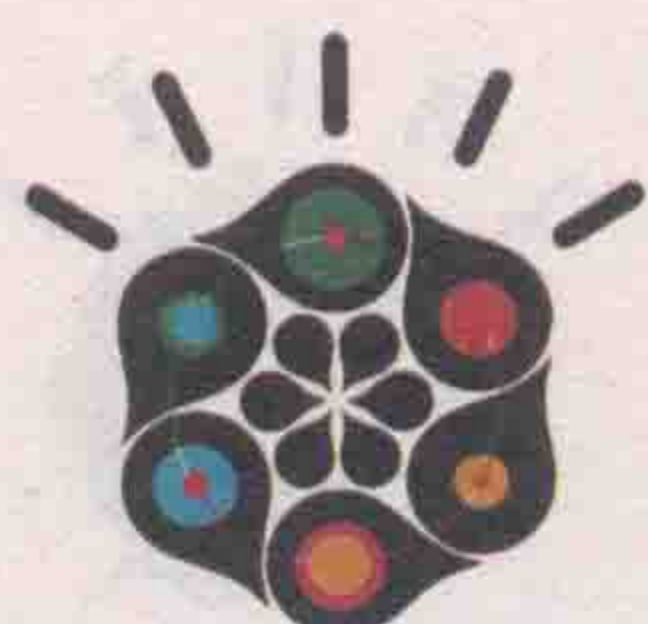
3.4.4 不经意间的印渍 85

3.4.5 舒展写意 86

COMMERCIAL ILLUSTRATION

目录

C O N T E N T S

- 3.4.6 版画雕刻的延续 86
- 3.4.7 数字化下的超写实 87
- 3.4.8 剪影的奇幻效果 88

PART 4

绝配的媒介混搭

- 4.1 组合大联盟 91
 - 4.1.1 实物与绘画的碰撞 91
 - 4.1.2 脑补行动（照片上的创想曲） 93
 - 4.1.3 拼图讲故事（看图配文或反向思维） 95
 - 4.1.4 更加丰富的再现 96
 - 4.1.5 移形换像的尝试 96

PART 5

拟定主题，打造你的插画世界

- 5.1 “换装、换脸”的妙处 101
- 5.2 天马行空的故事联想 106
- 5.3 文化的谙习，风格的再现 109
- 5.4 经久不变的是故事，变得只是你的格调 113
- 5.5 取之经典，用之经典 121
- 5.6 将绘画演绎到底——从插画到产品的变革 124
- 5.7 插画的终极变革——当公仔走进生活 126

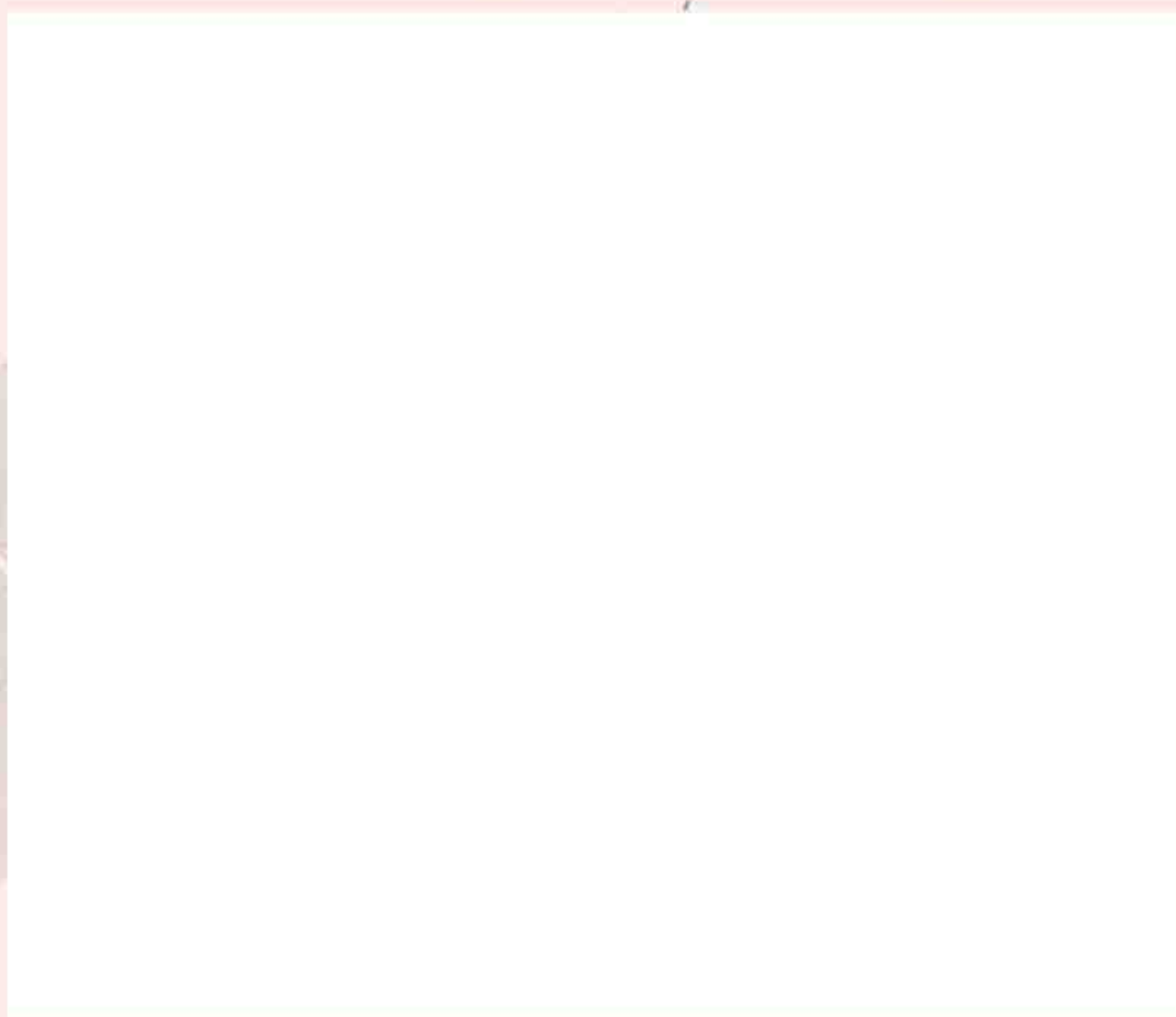
J 218
702

COMMERCIAL

ILLUSTRATION

商业插画

李静 / 著

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

商业插画 / 李静著. — 北京: 中国青年出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5153-3991-7

I. ①商… II. ①李… III. ①商业广告—插画(绘画)—绘画技法

IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 293769 号

商业插画

李静 著

出版发行：中国青年出版社

地址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电话：(010) 50856188 / 50856199

传真：(010) 50856111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：张 军

封面设计：张旭兴

封面制作：吴艳峰

印 刷：北京时尚印佳彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：8

版 次：2015 年 12 月北京第 1 版

印 次：2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-3991-7

定 价：69.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 50856188 / 50856199

读者来信：reader@cypmedia.com

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

序言

无国界的互联网交流，印染技术的平民化，成就了诸多插画师将作品商业化的机会。而在人们追求个性，追求展示自我的时代，越来越多的私人定制亦成为一种新风尚，这对热爱插画的绘者们、设计师们又是一个开发、推销、出售自己作品，赢得人生第一桶金的绝佳时代。

我们都知道掌握插画绘画技巧并非难上青天，但那些让人过目不忘、触动心灵的构思才是难以把握的灵魂支柱。

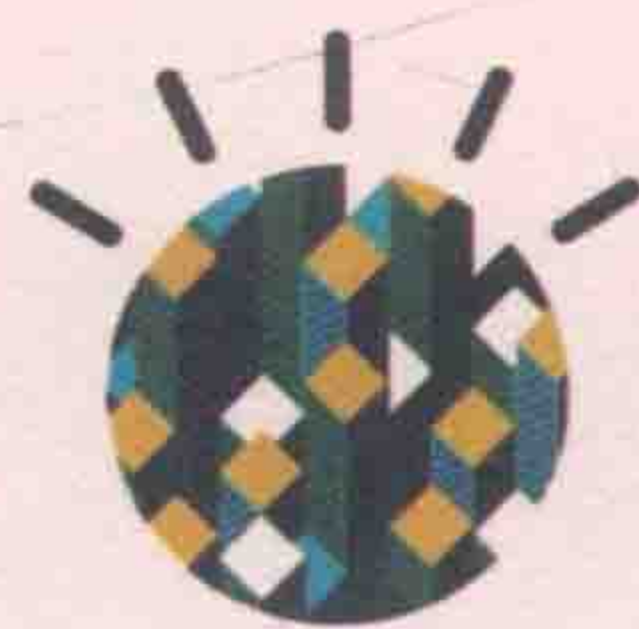
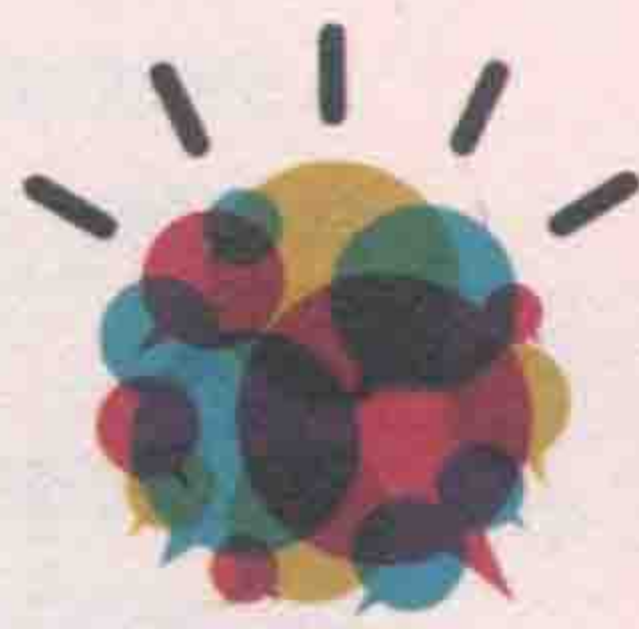
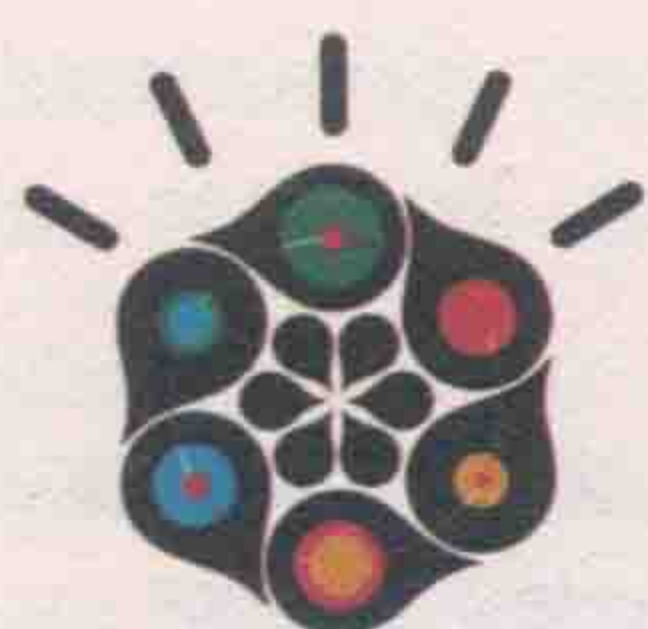
本书以本人多年的法国学习生活、教学中的一些切身体会以及学生们常碰到的一些问题为出发点，选用最新的商业插画案例作为思路引导，以具体的实战课题为训练目的，从探寻踪迹到探究思路，从探求方法到探索世界，不仅系统地阐述了插画在创意设计中的一些技法与窍门，同时加强设计者在一个完整的设计流程中需要做到的“会思考、勤练习、善总结等”的能力，以此帮助大家在创作过程中能够较为轻松地实现“设计灵感信手拈来，画面效果独具匠心”的效果。

非常感谢学院领导的支持，同仁们的相互鼓励，以及中国青年出版社的配合，经过一段时间的勾圈点选促成了这本《商业插画》，以此展开一个与大家探讨、探寻构思方法、绘画技巧的机会。然而本书中依然存在诸多不足之处，还请大家多多原谅，但希望本书能够给喜爱插画的同仁们在精炼之时起到拓展思维的小闪光，也期待更多的插画爱好者能够坚持自己的理想一步一个脚印地坚持下去。

COMMERCIAL ILLUSTRATION

目录

C O N T E N T S

PART 1

写在商业插画前端

1.1 追本溯源，探“涂图时代”

(插画中外历史概括) 8

- 1.1.1 拉斯科 (Lascaux) 洞窟崖壁画 8
- 1.1.2 埃及神庙中的绘画 10
- 1.1.3 希腊陶瓶画 11
- 1.1.4 花山岩画 12
- 1.1.5 商业插画的雏形及演变 13
 - 中世纪圣经插画 13
 - 中国早期商插的应用——木版画 14
 - 日本浮世绘 15
 - 商业插画在新艺术时期的展现 17

1.2 插画在读图时代的燎原之势 19

- 1.2.1 广告插画 19
 - 突出商品的广告 19
 - 突出企业文化或主题的广告 20
 - 以公益为主题的广告 21
- 1.2.2 当传统偶遇现代 22
 - 绘本当道 22
 - “一跃而起”的立体书 24
 - 动静交互的转变 24

手绘板在影视、游戏中的插画应用 26

角色打造 28

1.2.3 善变的容貌 29

华丽的转身 29

从插画到延展品的安插 31

百变包装 32

PART 2

拉开商业插画的大幕

2.1 “十八般兵器”你选好了么 (绘画工具的种类) 35

2.1.1 从笔开始 35

签字笔——“排线” 35

马克笔——粗细、叠加 41

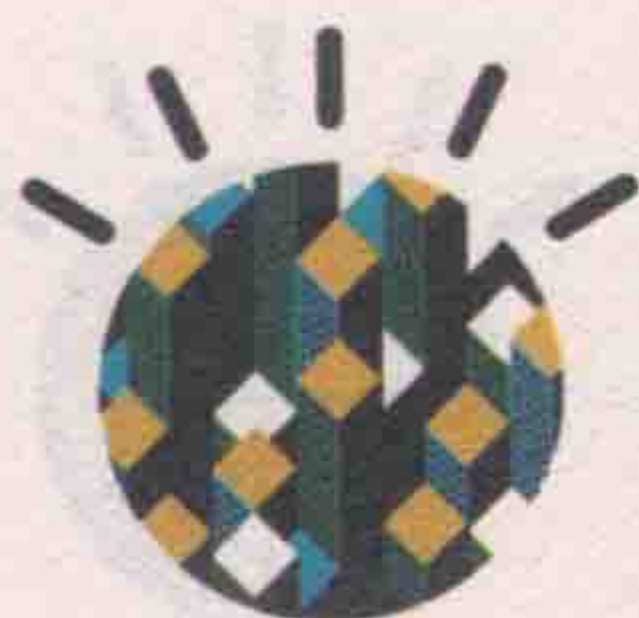
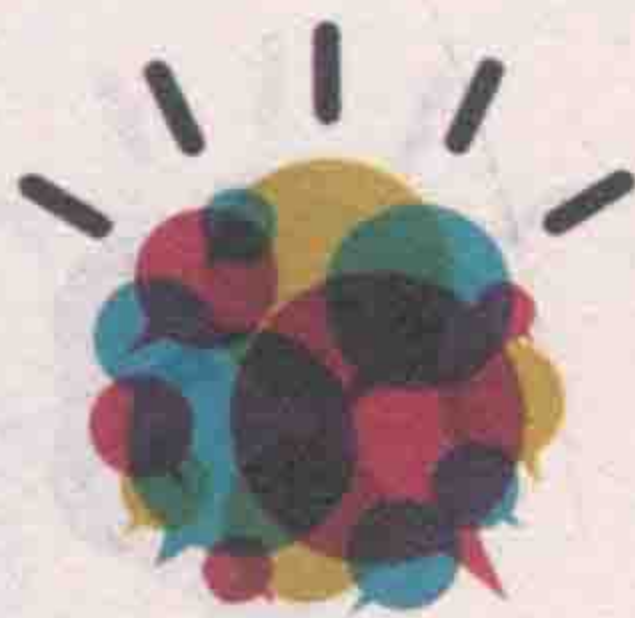
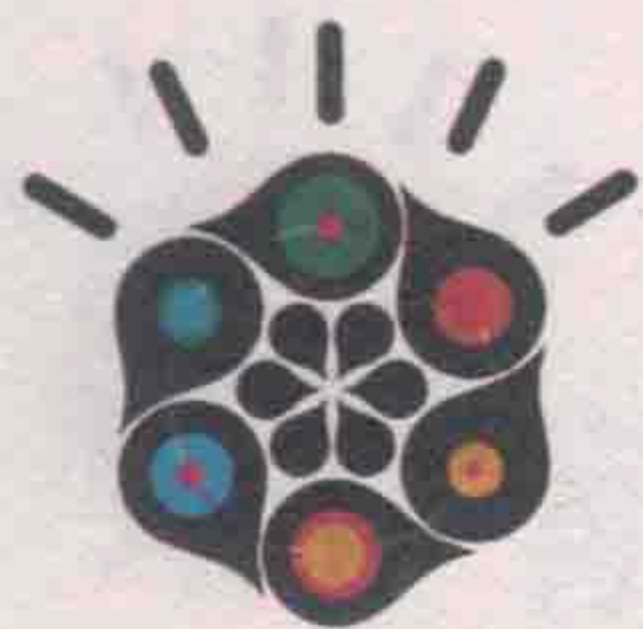
彩色铅笔(粉笔)——了解水溶性与粗糙感 42

毛笔 43

2.1.2 让作品呈现丰富性 43

试试画龙点睛 44

多一色不如少一色 44

PART 3

打扮你的角色吧

2.2 不进则退，对于基本功的再理解 (水滴石穿，不可逾越的研习) 45

2.2.1 从人物型体开始 45

躯干 45

手与臂的不同姿态 49

表情符号的革命 50

2.2.2 你真的了解“星人”么? 55

天生“明星”脸 57

一反常态的反串形象 58

迥异情绪体 59

“乔装打扮”带给我们的惊叹 61

2.3 玩转色彩 63

2.3.1 从选择色彩开始 63

2.3.2 季节当道 65

2.3.3 用色彩描绘你的心声 65

3.1 开拓拟人的历程 67

3.1.1 情感描绘(心理描绘) 67

3.1.2 职业打造 69

3.1.3 换装不时髦，换脸才是王道
(角色人生) 73

3.2 找些窍门去设定 74

3.2.1 独特的大眼 74

3.2.2 夸张的表情，闪亮的牙齿 74

3.2.3 百变躯干 75

3.2.4 从神话灵兽到再造生物 75

3.3 故事的引出，舞台的搭建 76

3.3.1 直观的生活日记 76

3.3.2 商品与生活的故事衔接 78

3.4 绝妙的格调(表现技法) 80

3.4.1 精描细画的故事绘本型 80

3.4.2 扁平化不是敷衍了事 83

3.4.3 稚嫩的涂鸦 84

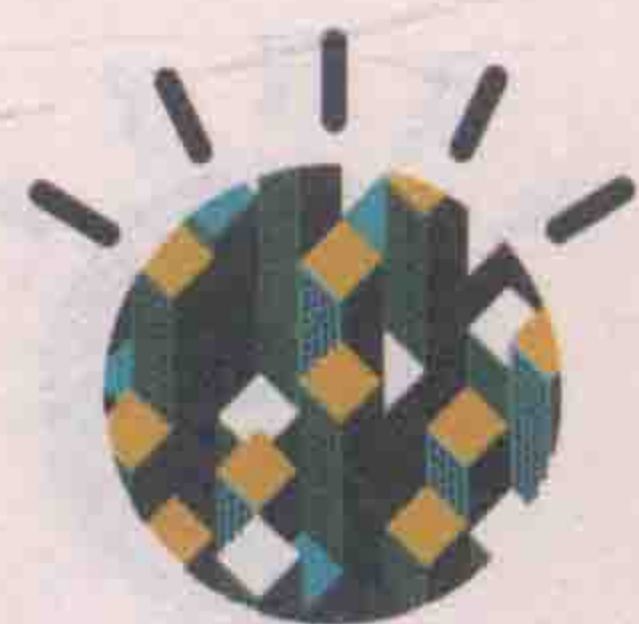
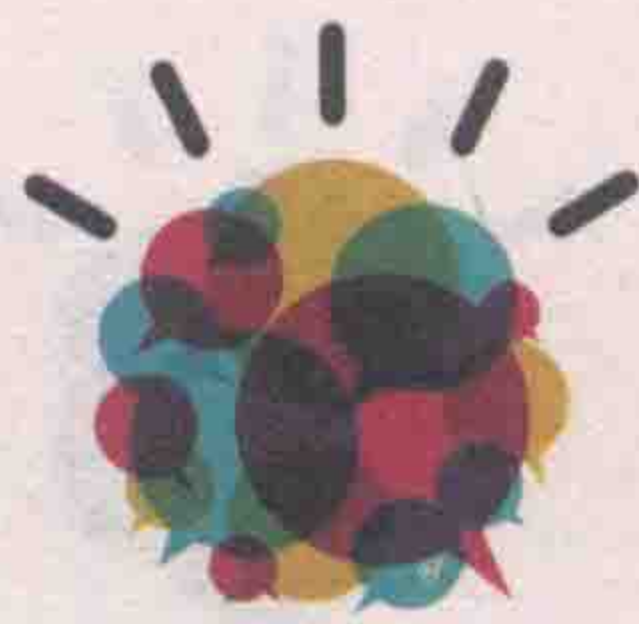
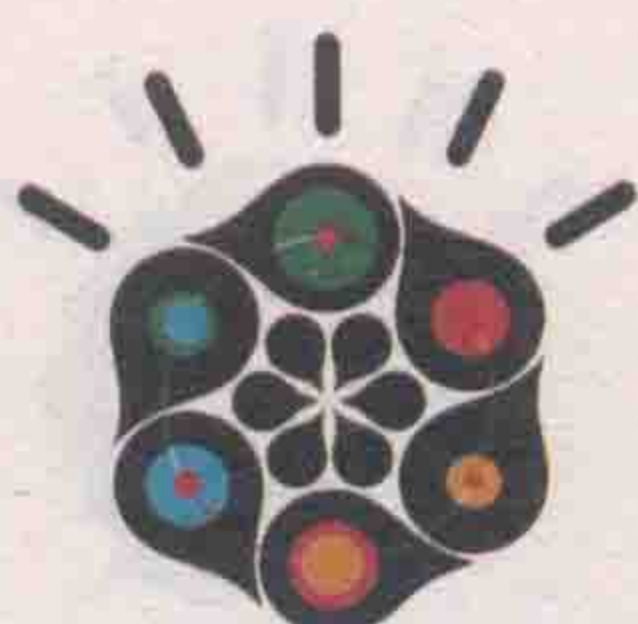
3.4.4 不经意间的印渍 85

3.4.5 舒展写意 86

COMMERCIAL ILLUSTRATION

目录

C O N T E N T S

- 3.4.6 版画雕刻的延续 86
- 3.4.7 数字化下的超写实 87
- 3.4.8 剪影的奇幻效果 88

PART 4

绝配的媒介混搭

- 4.1 组合大联盟 91
 - 4.1.1 实物与绘画的碰撞 91
 - 4.1.2 脑补行动（照片上的创想曲） 93
 - 4.1.3 拼图讲故事（看图配文或反向思维） 95
 - 4.1.4 更加丰富的再现 96
 - 4.1.5 移形换像的尝试 96

PART 5

拟定主题，打造你的插画世界

- 5.1 “换装、换脸”的妙处 101
- 5.2 天马行空的故事联想 106
- 5.3 文化的谳习，风格的再现 109
- 5.4 经久不变的是故事，变得只是你的格调 113
- 5.5 取之经典，用之经典 121
- 5.6 将绘画演绎到底——从插画到产品的变革 124
- 5.7 插画的终极变革——当公仔走进生活 126

PART

1

前端 写在商业插画

说到商业插画，我们不得不从何谓插画说起。插画其实就是我们常说的插图，解释其用途，就是用较为恰当的图画依附在文字旁边，为了更好地阐释文字内容的一种艺术设计表现形式。当然从《辞海》中翻查插画的概念，则会发现其“指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”。然而随着时代的进步，设计范畴的变革，这种仅仅针对于书籍插图所做的定义，已然成为一种较为片面的、狭义的定义。

在二十一世纪的今天，插画已不仅仅起到解释、陪衬、提升读本趣味性的作用。它早已然融入到我们生活中的各个领域，尤其是能够带给我们巨大经济效益的一种多元交叉的商业艺术形式中。

这种作为商业设计的一部分，服从于文字以外的视觉化图形，以传达商业信息为主要目的，同时又服务于商品本身的绘图，我们称为商业插画。当然这种图形设计，具有明确的从属性。

1.1

追本溯源，探“涂图时代”

(插画中外历史概括)

要追溯图画本源，我们一定要从“涂图”二字开始。之所以用此二字，是因为可将其理解为“涂抹绘画”。然而这些“涂抹”是人类历史上最早的绘画形式之一，多为洞窟或摩崖壁画，能够追溯到距今两万年前。

史前人类社会的岩洞壁画类似我们如今的图画日记，多以绘画的形式记录原始打猎场景、鸟兽等，画面图形也常采用极简的线条。虽然画面简单，但这些壁画都忠实地记录了不同时期世界各个文明发源地的政治、经济、宗教、文化等总体面貌和变化，借此我们能够通过了解到一个民族、文化的盛衰消长。

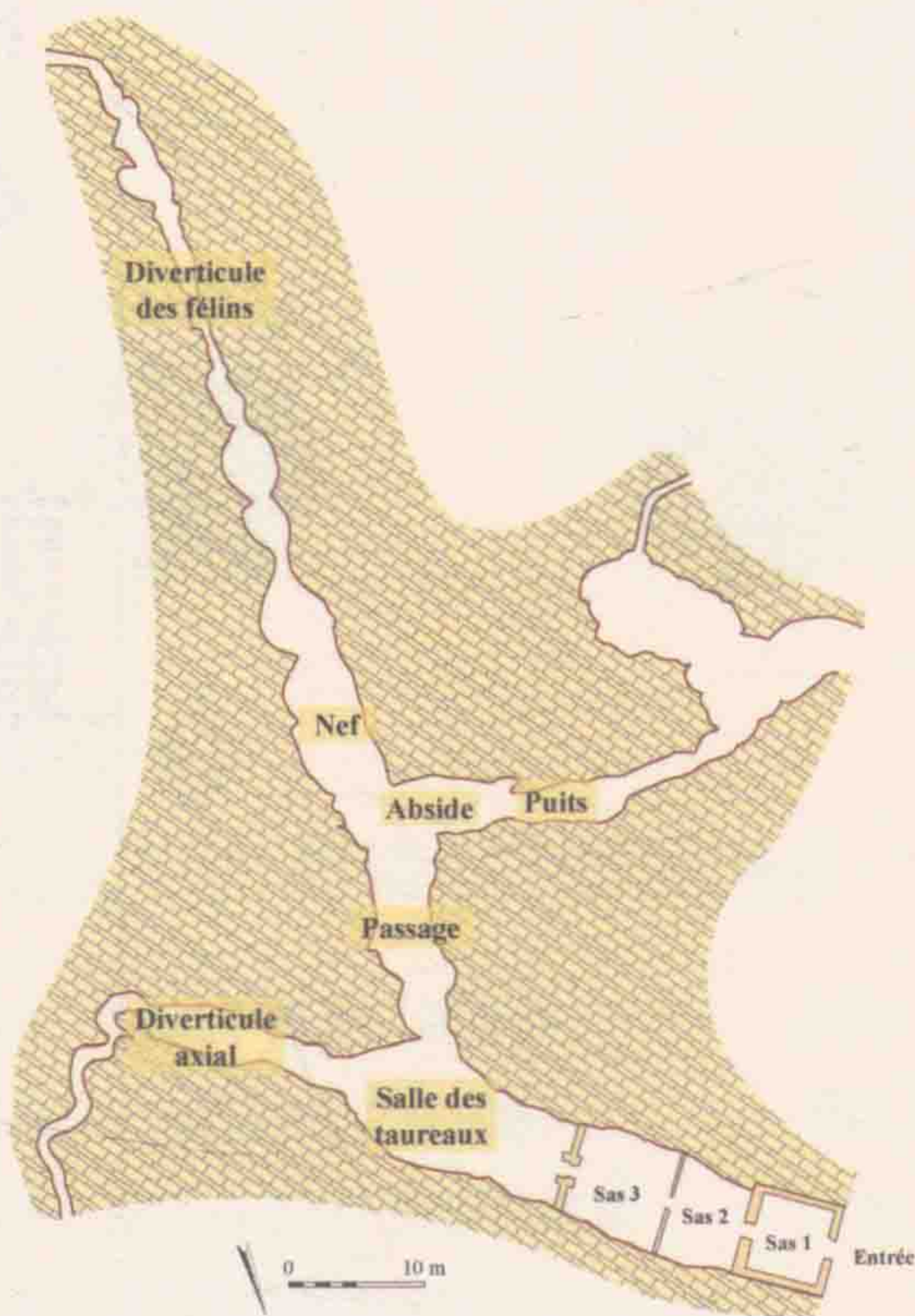
既然谈到追本溯源，接下来我们就看看古今中外那些让我们这些现代人惊叹的典型性史前“绘画”吧。

1.1.1 拉斯科(Lascaux)洞窟崖壁画

最著名的史前洞窟壁画当属西班牙阿尔塔米拉及法国多涅省蒙尼克镇附近的拉斯科洞窟。

◆ 图1.2 拉斯科洞窟公牛大厅

经过研究发现，位于韦泽尔河谷中的法国拉斯科洞窟结构纷繁复杂，由三个部分的通道连接主洞、边洞及后洞，如图1.1所示。整个洞窟大概有千余幅的绘画，内容大致分为动物、人物及抽象符号三大类，其中动物以牛、马、鹿最为突出。洞内绝大多数岩画作品均绘于公元前15000年，因此又被赞誉为“史前卢佛宫”。

◆ 图1.1 拉斯科(Lascaux)洞窟平面图

通过对比这些洞窟壁画，我们发现史前人类运用木炭充当黑色笔，勾勒出粗犷的外形轮廓，利用有色土壤研磨石粉，用红、黑、褐、黄等色调在所勾黑线框内进行渲染、平涂。

图1.2所示是拉斯科洞窟久负盛名的“公牛大厅”——旧石器时代的“地下画廊”中的画，一匹鬃毛模糊的马以巨大的公牛为背景，在马的下边是六匹奔跑的小黑马，除此之外还有顶着硕大鹿角的一群雄鹿。从画面中我们能够清楚地看到至少两个种类的公牛。这些图画大多以黑色勾勒出体态轮廓，之后运用棕红色或褐色进行渲染、平涂，整个洞穴壁画气势磅礴更

富有生气，而且给人无限的遐想。

图1.3这幅长达五米的野牛图是运用色彩明快的红、黑、褐色，通过叠加、平涂绘制的，不仅巧妙地表现出动物的准确形象，而且结构精准、形象生动。虽为平涂，但体积感十足，富有生气。

通过对拉斯科岩洞壁画的研究，我们不仅了解到穴居原始人类生活、狩猎的情景，还能深刻地体会到他们已经懂得如何利用天然起伏的岩壁为绘画增色。

◆ 图1.3 拉斯科（Lascaux）洞窟中长达5米的野牛图

1.1.2 埃及神庙中的绘画

研究墓室壁画是探寻历史文化的的重要途径。古埃及人民认为法老王是太阳神和尼罗河神的化身，活着时拥有至高无上的权利，死后也是阴间的统治者，为了祈求法老王复活，并使他们的灵魂得以永生，他们不惜代价为法老王建造陵墓——金字塔。

虽然古埃及墓室壁画内容大多也是描绘拥有至高无上权利法老王的生活图景或是下世乐园的，但从绘画方式上却不同于其他古国墓室壁画。

古埃及墓室壁画从构图上追求有序的排列效果，注重画面的叙事性，同时在人物造型、色彩使用上较为模式化，同时写实与装饰手法相结合，整个画面的描绘犹如阅读文字，而文字的书写，又像一幅幅绘画小品，构图饱满，主题突出。如图1.4，来自于纳菲尔塔莉墓穴的“阿图姆与奥西里斯”，人物脸部均为正侧面，而眼睛则是正面，在凝重的面部表情上，都有装饰性较强的长眉毛与黑色眼线。从腰部以上的肩、臂为正面，以下又是正侧面，人物的构图比例大小根据尊卑排列，整个画面大多也是勾填法。

千年不腐的埃及纸莎草纸可以追溯到公元前4千多年前，堪称世界上最古老的纸。早期绘画所用的颜料不外乎红、黑、白、褐这几种天然颜料，随着画面内容的逐步丰富，色彩也愈发绚丽起来，但始终保持颜料提炼于自然的传统。图1.5为长达24米的纸莎草画《阿尼的死亡之书：称量心脏》，收藏于大英博物馆（约公元前1250年）。整个画面以图解的方式，表现了人死以后，需要经过冥神奥西里斯对死者审判后方可进入来世的场面。死者的心脏与正义女神马亚特翅膀上的一根羽毛分别放在天平两侧，如若前世行善，心脏不会重于羽毛，那么死者可享永生，反之心脏则被一旁的怪物阿米特吞噬，无法进入来世。

◆ 图1.5《阿尼的死亡之书：称量心脏》（约公元前1250年）

整幅画面，无论是调整天平精度的狼头人身阿努比斯神（anubis），还是等待记录测量结果的长着朱鹭头尖嘴的托特神（Thoth），以及画面上方由神灵组成的“陪审团”等，无不表现了古埃及人对神灵的虔诚信仰，也体现了宗教与伦理道德的相互制约。

这幅作品使我们更进一步地了解了古埃及绘画艺术的特点。平直简练的线条将人物身体轮廓表现得清晰完整，正侧面的头上有正面的眼睛，正面的躯干下是侧面的双腿。人物、景物不受透视的局限，多数按照王、神、人、兽的等级尊卑来确定他们在画面中的比例。而画面元素无叠加，呈一字排开，空白之处则由楔形文字填充，构图饱满。

◆ 图1.4《神阿蒙与奥西里斯》出土于纳菲尔塔莉（拉美西斯二世的妻子）墓室壁画
时间：第十九王朝，约公元前13世纪
地点：女王谷

