

商业绘画

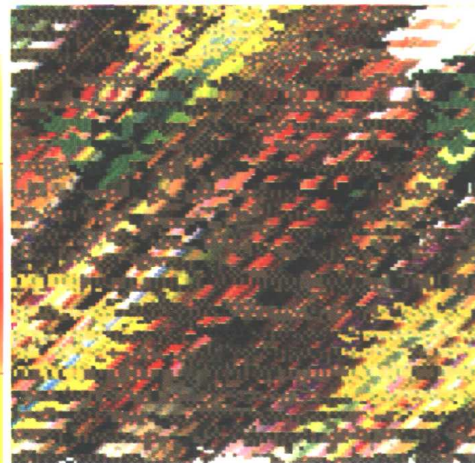
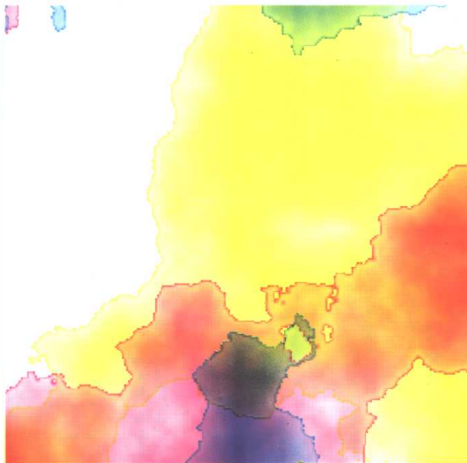
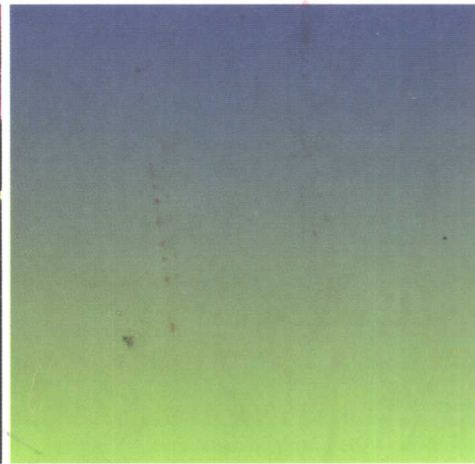
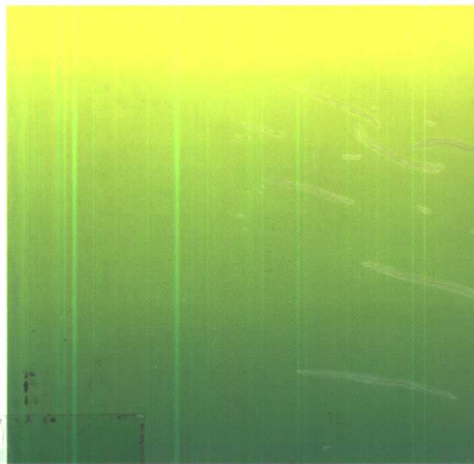
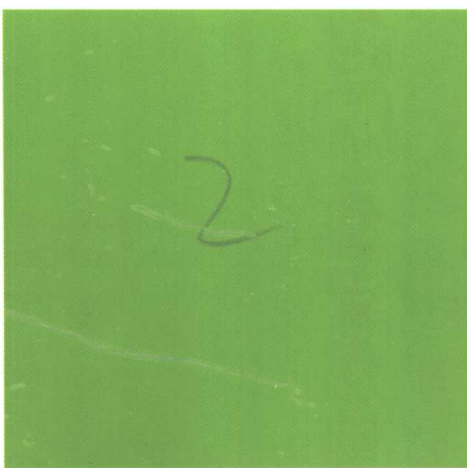
2000年设计新理念

艺术院校系列教材

陕西人民美术出版社

苏中秋编著

S H A N G Y E H U I H U A

商业绘画

苏中秋 编著 —— 艺术院校系列教材 —— 陕西人民美术出版社

I L L U

S T R A

T O N

图书在版编目(CIP)数据

商业绘画/苏中秋编著.-西安:陕西人民美术出版社,
2000.3
艺术院校教材
ISBN 7-5368-1263-9

I.商… II.苏… III.商业-绘画(技法)-高等学校-
教材 IV.J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 19524 号

商业绘画

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 16 开本 6 印张 90 千字
2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1-5,000

ISBN 7-5368-1263-9/J · 1050

定价: 17.80 元

艺术院校系列教材 主编 党晟

前 言

中国是世界上最早使用插图的国家之一，中国四大发明之一的印刷术使插图有了更广泛的应用。尽管在历史上中国人很早就把插图用于商业活动，但现代意义上的商业绘画在国内只是近年才予以关注，而纳入设计教育的则更是甚微。

国内已有的插图课大部分仍是绘画教育的延伸，或把连环画的传统直接引入插图教学。而对于正逐步走向国际化的我国平面设计来说，商业绘画几乎是一片空白。本书就是为弥补这一缺陷所作的一种努力。

全书分四个单元，第一单元概述了插图和商业绘画的基本概念、表现形式及分类，同时也从历史的角度来廓清一些基本问题。第二单元讲述了插图和商业绘画中普遍采用的构思方法，我们期望这些方法只是启发学生思维的一个门径。教学的着重点应立足于培养学生解决问题的能力，开拓其个性及创造力。切不可将一些方法公式化，认定成为一种“标准”。

第三单元讲解了插图和商业绘画创作中常用的若干表现技法。在实际应用中这些技法具有很大的发展潜力，应鼓励学生在掌握这些技法的同时，多加实践，大胆探索。在这之后我们列出部分课题，供教师与学生参考。

第四单元介绍了 9 位著名的插图画家，他们都在国际平面设计界有着重大影响，从中我们能看到插图与商业绘画在平面设计领域的重要地位和最新发展。本书篇末附有彩色图版。这部分图例与书中的有关章节密切关连，可供参考。

最后，谨向对本书的编撰给予巨大帮助的人士表示衷心的感谢，张熹先生为本书提供了大量素材，书中也融会了他本人的教学经验。李广辉同学完成了文字与版式设计等大量的技术性工作，许多学生参与了作品的复制与制作……。在此一并表示谢意。

目录 Contents.....

1 概论

1—1	传播信息的图像	1
1—2	应用范围	3
1—3	图像与设计	4
1—4	表现手段与形式	6
1—5	从洞穴壁画到数字图像	8

2 创作方法与构思 14

2—1	创作方法	15
2—2	商业绘画的构思	18
2—2·1	空间	19
2—2·2	质感	23
2—2·3	大小	25
2—2·4	视角	27
2—2·5	视觉丑闻	30
2—2·6	滤镜	32
2—2·7	视觉通道	34

3 媒介与技法 36

3—1	表现技法	37
3—2	点画	38
3—3	线画	41
3—4	彩色铅笔	43
3—5	色粉笔	44

目录 Contents.....

3—6 平涂	45
3—7 刮刻	46
3—8 刮蜡	50
3—9 拓印	52
3—10 脱胶	54
3—11 转印	56
3—12 拼贴	58
3—13 版画	60
训练课题	64

4 名家与名作	66
---------	----

5 附图	76
------	----

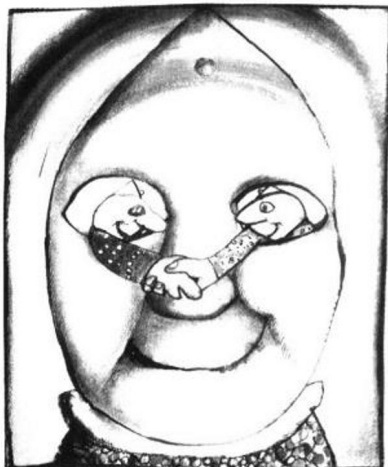
本书课题作业主要选自西安联合大学工业设计系学生作品。另外，还选有日本京都造型艺术大学和美国纽约视觉艺术学校学生作品。

1—1 传播信息的图像

当今，我们生活在一个信息的时代，信息的载体一部分是语言和文字，而另一部分则是图像。这些图像通过大众传播媒介来传递信息，被广泛应用于广告、招贴、书籍、报纸、杂志、包装、环境等等领域。英语称这类图像为“Illustration”。汉语中没有相对应的词来翻译这一概念。在我国古代，不管是画于墙上的壁画还是画于纸和绢上的图像，或者是用雕版印于书中的图形，统称为“图”或“画”。从宋代开始，书籍每页上面有图，下面是文字的称为“出相”。明清时，一些小说卷首画出人物的称为“绣像”，画有每回故事情节的称为“全图”。“五四”新文化运动以来，鲁迅先生把在书籍中使用的图画称为插图或插画，这一称呼沿用至今。

“插图”，《现代汉语词典》定义为：“插在文字中间帮助说明内容的图画，包括科学性的和艺术性的”。这一解释界定了插图主要用于以文字为信息载体的传播媒介中。像科技书刊、科学挂图中具有说明性的插图，也包括具有欣赏价值的文学作品、儿童书籍插图。随着信息化时代的到来，图像越来越多的承担了传播信息的功能。其表现形式不仅包括图画、图例、计算机图形、影像，甚至于还有立体图形。应用范围也更加广泛，对于这一类图像在国内有多种称谓，如叫“插图设计”、“现代插画”等。实际上，这都是对原有插图概念的延伸，本书所讲的主要是作为传播信息的图像在商业活动中的应用及表现方法，这里姑且称其为“商业绘画”。从严格意义上来说“商业绘画”仍包含在“插图”这一概念之中，为表述的方便在本书的一些章节仍沿用“插图”一词。

人类的信息交流大部分是用语言来进行的。语言能够准确地表达抽象概念、逻辑推理及陈述事实。但自古以来人们从未放弃用视觉的方式传达信息。相对于语言来说，视觉的交流有

1.《交流》
招贴
安德列·弗朗库西
Andre Francois

2.《城市之花》
招贴
鲍伯·孔格
Bob Conge

3. 莎士比亚戏剧集
《理查德二世》插图
弥尔顿·格莱萨
Milton Glaser

着自身的特点，如容易引起人们的关注，便于记忆，并且是一种不需要翻译的“语言”。

那么作为传递信息的图像与绘画艺术又有什么区别呢？我们说，绘画所表达的通常是艺术家个人的态度和观点，不一定关注受众的理解，而商业绘画或插图总是为某项具体问题和任务而作的，要考虑传达的有效性及准确性，可以说是一种信息的图解。从传播的方式来说，前者是通过大众传播媒介（主要是印刷复制手段）发挥作用，针对于广泛的大众层面，在内容和形式上也具有通俗性和流行性的特点。而绘画主要是通过展览使人们欣赏到艺术家的作品，艺术家所关注的是作品的审美特征及独创性。

在实际应用中，图像在传播信息时发挥着重要作用。它与文字相辅相成，向我们传递关于动植物的科属与进化、技术的发展与进步。并告诉我们要爱护人类的生存环境及生命，而且还可以向你推荐一件商品、一部电影、一场演出，这一切都将使我们的生活更加丰富、更有意义。

4. 《保护自然与环境》招贴
佐藤
U.G.Sato

5. 《儿童交通安全》招贴
汉斯·赫尔曼
Hans Hillmann

6. 电影《舞会》招贴
帕科维斯基
Andrzej Pagowski

1—2 应用范围

在国际性展览中，根据插图的应用范围，通常分为以下几类：

- 1 编辑：应用于杂志、报纸、多媒体编辑等传播媒体中的插图。
- 2 书籍：封面、内文的插图（包括电子出版物）。
- 3 广告：用于招贴、广告中的插图。
- 4 社会团体：用于企业、社会机构、公益事业等领域的插图。

我们所称的商业绘画主要是指用于招贴、商业广告中的插图。同时也包括具有商业目的的在其它领域中所应用的插图。

7

8

9

美国纽约插图画家协会年展
获奖作品

- 7. 广告类 金奖
《圣·路易斯动物园》
布雷德·伯雷兹 Braldt Bralds
- 8. 社会团体类
《体育俱乐部》
米基·奔尼 Mike Benny
- 9. 编辑类
《国家地理杂志》
罗伯特·吉夫斯 Robert Givst

1—3 图像与设计

在视觉传达领域，各类图像起着重要作用，无论是图画、照片、版画还是计算机图形都是构成完整设计的要素之一。而图像的魅力，也在于是否和设计的其它要素及所传达的信息紧密联系。当今社会，由于设计领域的不断发展扩大，商业绘画和插图工作一改过去由画家兼任的状况，而更多的是专门从事商业绘画和插图的专业人员担任。因此，商业绘画和插图的创作，应对设计的基本概念、方法以及各种传播媒体，应当有全面充分的了解。在此前提下，才能与设计融为一体，发挥有力的诉求效果。

格瓦斯特不仅是国际著名的平面设计师同时也是一位出色的插图画家，插图在其设计中占据重要地位。但对于今天的大部分设计师和插图画家来说，他们则分属于不同的领域。许多国家如美国、日本、法国等每年都出版插图年鉴，包容了大量插图画家不同风格和形式的插图，有的还附有地址和电话号码。设计师根据需求选择合适的插图画家，并提出自己的设想及要求。而插图画家与设计师的合作也不是被动的，他往往能补充、完善设计师的构思，通过两者相互密切合作，共同完成一项完整的设计。

10. 为美孚石油公司赞助的 PBS

电视节目所作的招贴

西蒙·格瓦斯特

Seymour Chwast

11. 《机灵的家伙》封面设计

艺术指导：

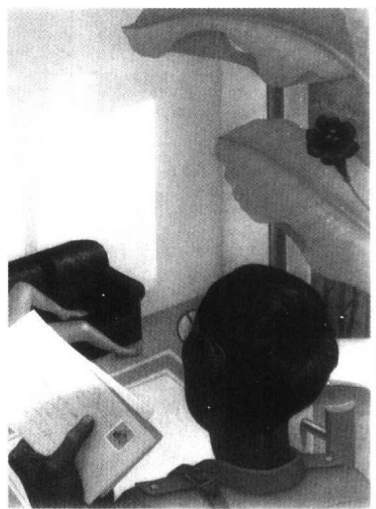
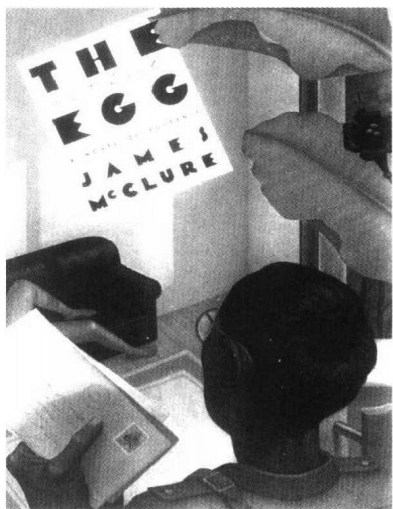
露易斯·菲丽 Louise Fili

插图：

罗伯特·古兹特姆

Robert Goldstrom

12. 罗伯特·古兹特姆所作的原插图。

设计师及艺术指导路易斯·菲丽（ Louise Fili ）谈及与一位插图画家的合作，表明了设计与插图的密切关系。

这是部悬念作品，这类作品可谓司空见惯。令人不解的是我见到很多年轻插图画家都想作这种书。我尝试用一些在这方面不太熟悉的艺术家，希望能带来些与众不同的东西。罗伯特·古兹特姆（Robert Goldstrom），就通常是做一些编辑和企业方面的工作，我们合作得很好。我细致地向他描述我所需要的效果，给他看有关文字，而他则更进一步，使我的创意超过了预期的效果。我尽量不用那些已经定型的、专门设计封面的插图画家，实际上我通常只是抬头看看墙壁，我在这办公室已有十多年了，墙上贴满了各种纸张和艺术家的名片，一般我会找到合适的。为卡夫卡的书作封面我一下子就想到了卢梭（Anthony Russo），因为彩色的图像不太合适，黑白的会贴切些，这样，插图画家就基本确定了。另一些时候我会浏览一下《美国插图》，找点新构思，如果一天之内都想不到一个插图画家的话，我就有麻烦了。

13. 杂志插图

安东尼·卢梭

Anthony Russo

选自《美国插图-4》

14. 《卡夫卡—短篇故事集》封面设计

艺术指导：露易斯·菲丽

插图：安东尼·卢梭

15. 《项链》封面设计

艺术指导：露易斯·菲丽

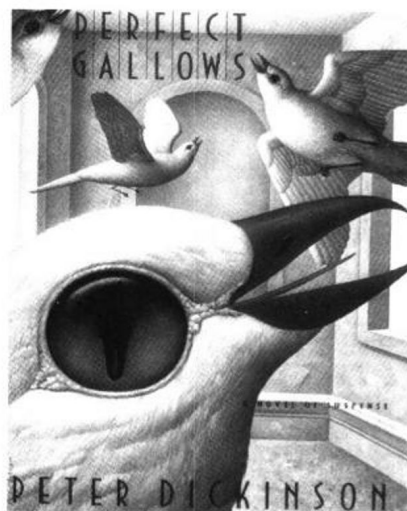
插图：格里·凯利

Gary Kelley

16. 《完美的绞刑架》封面设计

艺术指导：露易斯·菲丽

插图：罗伯特·古兹特姆

17. 《风车》
 弗兰西斯·李温斯顿
 Francis Livingston
 媒介：油画

18. 打弹子
 《花花公子》杂志插图
 布里德·荷兰德
 Brad Holland
 媒介：钢笔、墨水

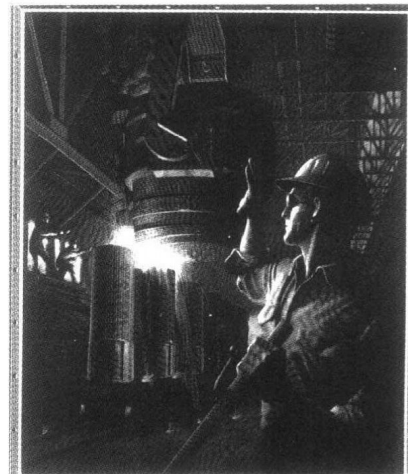
1—4 表现手段与形式

商业绘画与插图的表现形式多种多样，但归纳起来可分为绘画、版画、图片拼贴和计算机图形四类。在表现风格上有写实的、象征的、漫画的等多种手法。商业绘画和插图的创作应当熟悉多种表现手段和风格，使创作构思能有一个较大的选择空间。

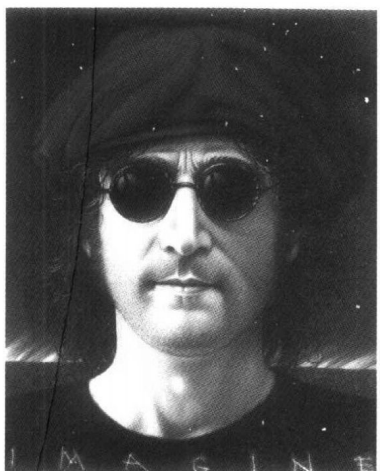
绘画性的表现方法，有着很强的适应性，无论是象征的、寓意的，还是情绪的、夸张的或者幽默的表现，都能够自由处理。它可以使用绘画中传统的媒介，如钢笔画、水彩画、油画等；也可使用现代绘画材料，如丙烯、水溶彩铅以及由多种材料组成的综合媒介。版画曾在插图的历史上扮演过非常重要的角色，在宗教、文学、科技读物中都有广泛应用。随着技术的进步，版画的表現形式也不断丰富，在今天仍然有着旺盛的生命力。摄影图片在商业绘画中经过拼贴、转印、上色等加工再创作，其应用领域也越来越广泛。电子计算机技术近几年来发展迅速，已逐渐成为商业设计的主要工具，各种图形设计软件，如“Illustrator”、“PhotoShop”等相继问世，也为计算机图形的发展开辟了新的途径。

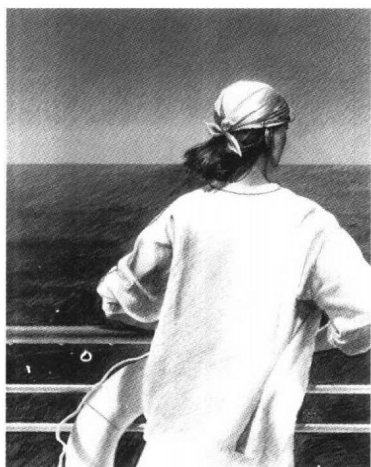
19

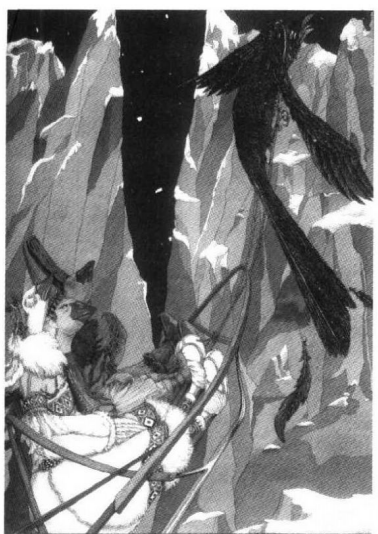
20

21

22

23

24

19. 《PC 世界》

马赛亚·斯蒂格

Marcia Stieger

媒介：拼贴

20. 为雷明顿钢铁公司所作插图

获35届美国插图画家协会年展银奖

马克·萨莫尔斯

Mark Summers

媒介：版画

21. 《约翰·列侬》

《摇滚杂志》插图

B·布莱兹

B·Bralat

媒介：丙烯

22. 《纽约时报》插图

南希·斯特尔

Nancy Stahl

媒介：色粉与彩色铅笔

23. 《孤独的乌鸦》

威拉·罗森伯里

Vera Rosenberry

媒介：水彩

24. 《工人》

大卫·奔德

David Bender

媒介：水粉

1—5 从洞穴壁画到数字图像

25. 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画中的野牛
旧石器时代，约15000~20000年前

26. 克努姆赫特普墓室壁画局部·树上小鸟
古代埃及 约公元前1900年

27. 希腊瓶画局部:《“睡眠”和“死亡”把
萨皮顿从战场上抬走》公元前6世纪
瓶画描绘的是荷马史诗《伊利亚特》
中的一段故事，在人物的旁边写有颂
辞并列出入物的名字。

就其功能而言，古代的绘画更接近于今天的插图。在我们探寻绘画的起源时，距今已有两万年的洞穴壁画似乎向我们传递了先民对生命的渴求与愿望。这些发现于法国和西班牙境内的古老壁画显然并不是为了欣赏或装饰洞壁而绘制的。壁画的内容必定具有特殊意义或传达了某些重要的信息，只是今天我们已无法确知其中的含义。这些绘画也创造了一种“写真”，从中我们很容易辨认出那个时期的动物，如野牛、长毛象、马、鹿等等。这一点在公元前两千年的埃及人那里做得似乎更出色。在埃及的墓室壁画中，每一只鸟和每一条鱼都画得非常真实，以至于今天的动物学家仍然能辨认出它们的种类。这些壁画往往与象形文字共同讲述墓主的故事。文字会告诉我们死者是谁，一生获得哪些荣誉和头衔，而壁画则向我们展示墓主正看护丰收的土地，他如何捕鱼、狩猎。尽管这些壁画的真实目的是护佑死者得以永生，可是在今天的人们看来，这些壁画也是古代埃及一部插图本的百科全书。

这一传统又被保存于希腊艺术中。古代希腊并没有独立的绘画作品遗留于世，可那些制作于公元前5至4世纪的瓶画却向我们讲述了荷马史诗中的故事。这些瓶画往往还刻有文字和颂辞，告诉我们这是故事的哪一段。接近于现代意义上的插图在这一时期已有记载，那就是希腊人曾经在石板上镌刻图形和文字用以公布法令。在古罗马的庞贝城遗迹中还发现用于商业目的的图画与文字。

5至15世纪的欧洲，基督教广泛传播并获得普遍信仰，在这漫长的一千年中产生了大量的插图本宗教经典。成书于10世纪的《巴黎诗篇》手绘插图堪称中世纪艺术杰作，插图表现的是《旧约·诗篇》中的内容，其风格继承了古罗马的绘画传统。在教育不普及的时代，借助这些图画比用文字传播福音更加有效。

在我国，自南北朝到明清时期曾绘制大量的宗教壁画，许

多壁画就是经文的视觉图解。另外，我国传统的卷轴画有一部分类似于今天的插图本书籍。东晋顾恺之（公元346-407年）的《女史箴图》可以说是一篇文章的几段插图，画中描绘了一系列动人的形象，告诫妇女如何做人并逐段列出了相关的道德箴言。造纸和印刷术的发明是我国对人类文明的伟大贡献。早在公元2世纪我们的祖先就发明了造纸术，8世纪传入阿拉伯，后又传至欧洲。公元3世纪我国已采用一种拓印技术复制石碑上的文字，这被称为印刷术的雏形。而记有年代的世界最古老的印刷品是发现于敦煌莫高窟的金刚经卷，于公元868年用木版印制而成，卷首附有刻技圆熟、印刷精美的插图。自五代起中国的插图已用于历书和类书。宋代以后，插图不仅普遍出现在科技和文学著作中，也开始用于商业活动。明清时期，随着小说和戏曲的繁荣，中国木版插图也达到顶峰阶段。在西方直到15世纪才有了最早的一幅木刻版插图。随后金属凹版及印刷机相继发明使用，15世纪60年代印刷术传遍整个欧洲。

纸张和印刷术的发明，对插图的发展具有重大意义。从此以后那些印在书中的绘画就被称为“插图”。尽管这一时期的插图仍为画家所作，但已获得了相对独立的地位。18世纪德国人塞纳费尔德发明石版印刷术，19世纪这一技术逐步完善，最后发展为现代平版印刷。随着印刷技术的进步与发展，书籍也越来越普及，插图的应用更加广泛。带有插图的杂志也相应出现，先是吉尔瑞（James Gillray，1757-1815）富于讽刺性的作品，后来有杜米埃（Honore Daumier 1808-1879）为《漫画》（La Caricature）和《喧嚣》（Le Charivari）所作的版画。此后，画家吐鲁兹-劳特累克（Toulouse-Lautrec 1864-1901）用石版技术创作了大量的书籍封面和招贴作品，发展了一种线条造型、平涂色面的绘画形式。其他艺术家也纷纷涉足插图领域。这一时期插图虽然已达到了很高水平，但大多附属于文学作品，在创作观念和手法上还是绘画领域的一个分支。现代意

28.《巴黎诗篇》插图之一 大卫与梅洛第亚 公元10世纪

29.《金刚般若波罗蜜经》卷首插图局部 [唐] 公元868年

32

30.凯姆斯科特印刷厂（Kelmscott Press）

印刷的杰弗里·乔叟（G·Chaucer）
著作集 1896年

31. JOB卷烟纸广告

1898 年 彩色石版印刷
阿尔芳斯·缪夏
Alphonse Mucha

义上的插图诞生于产业革命之后。这时，设计从纯美术领域逐渐分离出来，成为一门独立的学科。而插图也开始广泛地用于商业广告和招贴中。

19 世纪下半叶，针对大工业生产的种种弊端，以英国美术理论家约翰·拉斯金（John Ruskin 1819-1900）和艺术家威廉·莫里斯（William Morris 1834-1896）为代表，发起了一场工艺美术运动。他们主张恢复中世纪的手工艺传统，反对机器美学。莫里斯身兼诗人和版画家，他通过自己的印刷厂印制了大量装帧精美的书籍。另外一位著名的英国插图画家是奥布里·比亚兹莱（Aubrey Beardsley 1872-1898），他为文学期刊《黄皮书》和剧本《莎乐美》所作的插图充满了一种富于幻想和忧郁的情绪，画面注重黑白的强烈对比。19 世纪末到 20 世纪初，在欧洲掀起了一次影响面广大的新艺术运动。新艺术运动放弃了传统的装饰风格而走向对自然风格的追求，突出表现自然中的曲线和有机形态。法国平面设计师谢莱（Jules Cheret 1836-1932）在这一时期创作了为数众多的海报，被誉为“广告之父”，其作品中的插图受法国罗可可绘画的影响，画面充满着奢华、享乐的气氛。捷克画家阿尔芳斯·缪夏（Alphonse Mucha 1860-1939）海报中的插图也具有新艺术风格的典型特征。

1919 年，包豪斯设计学院在德国创立，在十几年的发展过程中，它不仅奠定了现代设计教育的基础，同时也把现代主义设计推向新的高度。尽管在包豪斯的教学中没有插图课程，但其思想体系及由约翰尼斯·伊顿（Johannes Itten 1888-1967）和莫霍利—纳吉（Laszlo Moholy—Nagy 1895-1946）所主持的基础课程为现代插图的发展奠定了理论和实践的基础。也正是在这一时期，绘画中的立体派、未来派、达达派、超现实主义相继产生并不断发展，这一切都给插图带来了巨大影响。法国人卡桑德尔（A. M. Cassandre 1901-1968）就是接受这种影