

商业插画

创作与表现技法

祁凤霞 著

河北美术出版社

商业插画创作与表现技法

祁凤霞 著

河北美术出版社

前言

二十世纪末是一个数字技术应用的年代，当商业插画与数字技术完美结合之后，其内涵和外延得到了进一步的拓展，无论从内容形式，亦或制作工艺，商业插画的题材范围，不再是单纯地使用传统绘画手段作为其静态图像了。商业插画抛开了传统的笔墨纸张，借助于电脑软件为插画艺术增添了新的制作观念和内容，使用手写板绘制出来的图画也有了一新的名称，叫CG插画。它是Computer Graphic的缩写。其动态与三维效果，得到了人们的普遍认同，CG一时间引领了一股新的潮流，为广大受众的生活提供更为丰富多彩的视觉饕餮盛宴。工具和材料的不断更新，伴随着竞争日益激烈的创意文化，商业插画正在以其独有的风貌逐步渗透于广告、游戏、动漫等各个领域，在生产、流通、销售和消费领域中发挥着积极的作用，并逐步走向了产业化发展趋势。

作者简介

祁凤霞

女，1994年任教于河北师范大学，现为美术与设计学院数字媒体艺术系副主任，副教授、硕士生导师，河北省美术家协会设计艺委会副主任。主要研究方向：动画及平面设计理论与实践研究。主讲课程：《动画造型设计》《动画创作》《企业形象设计》《造型语言构成》等本科及研究生课程。多篇论文、绘画及设计作品发表于国家级专业核心期刊并获奖；主持参研部级、省级、厅级、校级科研课题多项。

目 录

第一章 商业插画概述	1
第一节 插画定义	2
第二节 中国的商业插画发展现状	2
第三节 插画的分类及应用	3
第二章 商业插画创作基础	7
第一节 绘画基础	8
第二节 角色的设计与表现方法	9
第三节 场景的设计与表现方法	10
第三章 商业插画创作的表现技法	11
第一节 电脑绘图软件介绍	12
第二节 Corel Painter 软件和数位板的配合使用	14
第三节 水彩效果	16

第四节	油画效果	25
第五节	蜡笔画效果	36
第六节	铅笔画效果	44
第七节	特效应用——边缘纹理	51

第四章 插图的创作要素57

第一节	插图的语言要素	58
第二节	插图的传达要素	58
第三节	插图的美学要素	59

第五章 插画创作流程61

第六章 插画创作的艺术表现形式65

第七章 原创插画范例欣赏75

第一章

商业插画概述

注重艺术家自身的情感表达和审美趣味。

因此，我们在进行商业插画的创作时，不仅要找到个人兴趣、绘画风格，还需要在与出资方要求之间来寻求一个平衡点，既能在色彩、造型和风格中体现商业价值，又能在绘制过程中抒发自己的思想情感，迸发创作的激情。从某种角度来说，商业插画和广告设计有着异曲同工的命运，它们都属于实用美术的范畴。

第一章 商业插画概述

第一节 插画定义

在我们动手绘画之前，需要了解什么是商业插画，商业插画作品和艺术绘画作品有什么不同。

商业插画是一种视觉传达形式。它是以某个企业、某种商品或出版物为依托，通过商业买卖活动，将其所有权予以出售，在短时间内为产品或企业的宣传服务，同时插画作者能够得到一定的报酬。也就是说，商业插画在进行创作的时候，就是以一种商品的形式存在的，因此，它本身要具有商品的一些特性——能迎合出资方或市场的审美品位，能为出资方带来经济利益等，能被广大消费者所接受，传达消费需求，将产品的特征以视觉形式进行强化。

数字时代的到来为商业插画提供了一个更为广阔的舞台，使其脱胎换骨，无论内容、形式还是技术手段，其淋漓尽致的表达均能够强烈地吸引受众的视线。而艺术绘画则更

第二节 中国的商业插画发展现状

在中国和外国历史上，插画的产生，都与宗教的宣传密不可分。插画最早是产生于我国的，是随着佛教的传入而出现的，在佛教读物中，插画大都是以版画的形式，用以对经文进行解释。而在欧洲，宗教的盛行也同样促使插画被广泛地应用，这种能够将文字想象化的艺术表现形式，在当时是最好的辅助宣传工具。

插画在中国有着深厚的历史积淀，在古代和近代，人们热爱插画这种表现形式，并可以将创造力在此发挥到极至。二十世纪六十年代，中国插画发展到巅峰时期，报刊杂志、广告招贴、产品包装甚至是说明书都无一例外的采用插画形式进行表现。但是，随着电脑的出现，数字技术的应用加速了信息的传播，使人们沉迷在“巧妙处理”和“随意剪辑”等图形设计的世界里，传统插画师的架上作品往往被看做是不合时宜、不易调整和过于昂贵的，它们最后只能在书籍出版物这些相对狭窄的领域中存活。

二十世纪九十年代，数字技术开始应用

于平面设计,使平面设计在排版、插图设计上均有了惊人的改观。在这样的背景下,插图设计在传播优质语言效能上是传统语言所无法比拟的。继而随着数字技术的飞速发展,也为中国商业插画带来了一次新的机遇。在进入二十一世纪以后,电脑和数字特效技术开始逐渐推广和普及,很多软件增强了模拟手绘效果的功能,如:水粉、水彩、油画、蜡笔、粉笔等效果,均可以通过软件得以实现。同时,受现代艺术思潮的影响,设计师们想要寻找到更加多元化的视觉艺术表现形式,而不仅仅停留在冰冷的电脑图形处理作品中。中国商业插画就是在这种技术与艺术结合的环境中逐渐复苏的,它又恢复了往日的风采,并且更加活力四射。

可以说,在新的历史环境下,中国的商业插画发展并不落后于外国,甚至在数字插画领域我们还是走在前面的(很多国外插画师比我们更难接受绘画媒介的转变——架上一电脑)。只是我们的思维和意识相对落后,这种不平衡,是我们对外国插画盲目崇拜的结果,是我们对自己插画风格不自信的表现。我们对待日本插画和欧美插画,一定要取其精华、弃其糟粕,在插画中融入中华民族自己的理念和视觉元素,使中国商业插画真正实现“本土化”。

中国商业插画在很大程度上依附于广告业和动漫产业,随着这两大产业的蓬勃发展,为中国商业插画提供了更加广阔的发展空间。

第三节 插画的分类及应用

商业插画的发展,其形式也变的越来越

多样化了。我们可以根据插画的传播载体来对其进行分类,一类是通过印刷媒体传播的,如报纸、杂志、书籍等,另一类是通过影视媒体传播的,如电视、计算机、手机等。

插画在当代社会的应用范围非常广泛,几乎所有商业性质的绘画都应该纳入插画的范畴,商业插画的应用领域包括:招贴广告插图、报纸插图、书籍杂志插图、包装插图、企业形象宣传品插图、影视数字媒体插图。

一、招贴广告插画

招贴广告也叫海报,是一种利用印刷媒体宣传的广告形式,注重可视性,插画是其主要表现形式之一。在招贴广告中的插图包括三种类型:摄影图片、手绘插画和立体插图,一般我们会根据不同的广告主题与宣传目的选择其中较为合适的表现方法。

二、报纸插画

随着人们生活节奏的加快,读图已经成为现代人的一种阅读习惯,报纸媒体具有发行稳定、覆盖面广、时效性强等特点,所以报纸中的插画,越来越受到编辑们的重视。好的报纸插画图文并茂,既可以美化版面,突出新闻主题,又能够吸引读者的阅读兴趣。

三、书籍杂志插画

书籍、杂志与报纸相比较读者的针对性强、精度率高、印刷精美、保存期长等特点。书籍、杂志中的插画,是活跃内容的重要因素。插画与文字相辅相成,一方面可以增加阅读的艺术享受,另一方面也可以充分激发读者的想象力。

四、包装插画

包装是一个产品最重要的信息传播载体，它就像是产品的脸面和衣服，在产品的销售过程中，包装是消费者在第一时间获取其中

信息和审美体验的桥梁与媒介。因此，在产品包装上运用插画，信息点突出，视觉冲击力强，具有说明性和提示性的作用，能够塑造企业及产品良好的品牌形象，促进企业产

招贴广告插画

品与消费者之间的沟通交流。

五、企业形象宣传品插画

它是企业整体形象宣传中的视觉设计，即 VI 设计的一部分。

六、影视数字媒体插画

包括影视、游戏、手机动画等数字媒体中的插画形式，它们都以屏幕作为插画的展示空间，借助于计算机这一高效能工具，便于修改、拷贝，各种特效手段逼真，甚至分不清手工绘制还是电脑辅助设计。在这一领域，插画通常是借助数字艺术形式来表现的，因此插画设计者必须要有一定的软件绘画基础。

报纸插画

书籍杂志插画（《卖火柴的小女孩》）

包装插画

企业形象宣传品插画

影视数字媒体插画（消防知识影片中的形象）

第二章

商业插画创作基础

第二章 商业插画创作基础

商业插画属于绘画艺术，诉诸于视觉，是视觉艺术的表现手段。商业插画虽然和艺术绘画有明显的不同之处，但它们的创作基础都是相同的，都离不开形体塑造和色彩运用，在商业插画创作中也要遵循最基本的绘画规律。在这一部分里，我们首先介绍绘画的基础内容，希望能够为学习插画的学生们打下扎实的基础，为大家的商业插画之路做好充足的准备；其次，我们将在造型设计和场景设计两部分中，通过对实例分析，讲解插画中最基本的两项内容的表现。

第一节 绘画基础

论及商业插画，作者要想创作出一幅优秀的商业插画作品，除了要具备扎实的绘画功底、卓越的构思和创意能力以及丰富的视觉经验外，还要通过视觉化的形式将其表现出来，并与读者产生情感上的共鸣。不仅要有好的构思和创意，还要通过绘画形式将其

表现出来，所以绘画基础是必不可少的。

商业插画和纯绘画又是有所区别的，商业插画所要求的绘画基础主要包含：造型基础、色彩基础、构图基础这三大方面。

一、造型基础

造型基础主要考察绘画者的造型能力。扎实的绘画功底和造型能力是必须具备的，就是要能够将所见、所思、所想的形象准确表现出来。世间万物变化万千，大自然鬼斧神工，激发的灵感和创意更是变幻莫测。怎样才能把商家脑子里复杂抽象的想法、创意在画面上进行视觉化的表现呢？

再复杂的物象都可由概括成球形、三角形、正方形等一些简单的形体组合而成的，通过熟练掌握这些简单几何体的结构，就能随心所欲地把它们组合成复杂的图像。因而，我们需要通过简单的石膏几何体绘画基础训练，使创作者充分掌握把复杂的物体通过归纳、提炼使其简单化的方法、思路。

二、色彩基础

有了好的构思和创意，还要通过造型基础训练把想法还原于画面。这时就还缺少一样重要的东西——颜色。

（一）色彩的基本原理

我们人类生活的环境和大自然的色彩现象，是由光源色、固有色、环境色综合而成的，所以有“光是色之母，色是光之子”的说法。色彩是个很奇妙的东西，他们会互相渗透，互相影响，没有光就没有色。同样的，在商业插画中，对插画的色彩要求非常高，商业插画侧重于为商家创造影响力，以赢取经济价值。所以在一幅好的商业插画中，色彩一

般是必不可少的（除特殊要求外）。

色彩训练主要是了解色彩的属性以及变化，学习者只有了解了色彩的属性和特点才能绘画出一幅绚丽多彩的插画。

色相是指色彩的倾向性，是每一种色彩所独有的区别于其他颜色的表象特征。例如：红色系又可分为深红、大红、桃红、玫瑰红等，它们都属于红色，但又是不同的色相。色性即色彩的冷暖差别。色彩学上根据心理感受，把颜色分为暖色调（红、橙、黄等）、冷色调（青、蓝等）和中性色调（紫、绿、黄、黑、灰、白等）。在绘画、设计中，暖、冷色调分别给人以亲密、距离和温暖、凉爽之感。

（二）色彩的情感

俗话说“远看色彩近看花”，色彩能够使人增强识别、记忆，刺激影响人的情绪；使作品增强感染力、传达确切含义的作用。商业插画具有即时性的特点，在信息的传递中要能够瞬间吸引消费者的注意力必须依赖于色彩。

三、构图基础

构图对于初学者来说也是至关重要的，一幅好的插画作品不仅要有准确精炼的造型、丰富多彩的颜色，也同时需要有一个巧妙合

理的构图。构图的重要性相当于楼盘的地基，是决定一幅作品好坏的基础。一个巧妙的构图还会弥补绘画上的不足，所以在动手创作之前一定要认真分析，仔细斟酌作品在画面中的位置、大小、角度等诸多因素。

第二节 角色的设计与表现方法

下面我们来介绍一下角色的设计与表现方法，当你接到商家提出的绘画要求并进行人物创作时，就需要用到了上面所提到的绘画基础了。

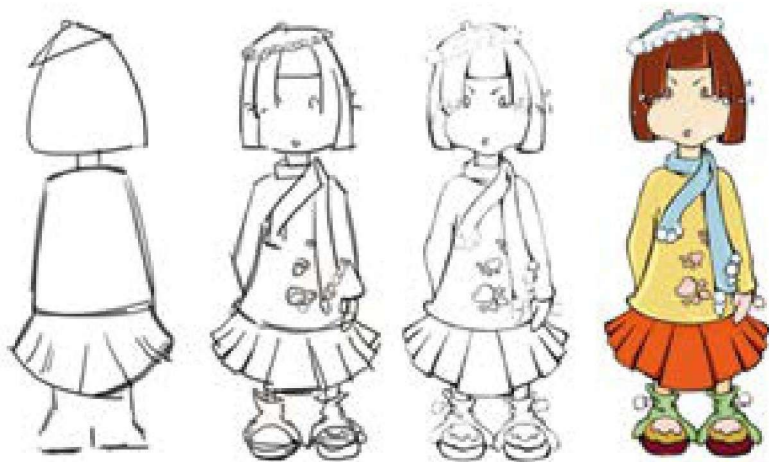
以卡通女孩为例，具体要求如下：

卡通女孩的角色设定，要求造型可爱生动，性格倔强，色彩明快。

下图为具体插画步骤示意图：

第一步，草图。每一个角色都应该有属于自己的造型特征，这些特征以体积的形式存在，简单而且明了，大多接近于几何体。我们运用几何归纳法，把脑海中构思出来的女孩的形象用简单的几何体组合起来。

第二步，细节添加。在原图基础上进一步推敲，细化人物的穿着、佩戴的饰物等体现人物身份、年龄、性格等一些细节，细节

应该是依附于大体积上的小体积。

第三步，正稿。经过反复推敲和修改，造型基本确定，清理线稿，开始画正稿。正稿以线描为主要形式，把没有用的线及可有可无的线条统统去掉，只留下最终线稿。然后审视全图看是否还需要改动，适当增添细节，避免繁琐。

第四步，上色。在最终线稿上上色，如果上色多以单色平涂为主，画面就容易显得单调，尤其大面积出现时，因此可以适当添加不同颜色。另外，还需要特别注意的是角色与角色之间，以及角色和背景的色彩关系，要做到和谐统一。

第五步，调整细节，最终完成作品。

第三节 场景的设计与表现方法

场景往往是角色所处的生活环境。下面我们来介绍一下场景的设计与表现方法，具体要求如下：

公主的城堡，造型生动准确，想象力丰富，色彩明快。

下图为公主城堡插画的步骤示意图：

第一步，草图。在充分了解作品的创作意图及剧本的基础上，就可以绘制场景结构的线描草图了。依旧用几何归纳法，把脑海中构思出的城堡形象用简单的几何体组合起来。

第二步，清理线稿。在原图的基础上进一步细化，添加城堡的砖瓦以及门窗等细节。

第三步，绘出素描层次。在线稿基础上确定黑白关系，并进行光影效果的添加，看看城堡的体积感和重量感是否满意。这一步骤就确立了画面的明暗对比，由此确立了画面的基调。

第四步，整体上色。将黑白稿上色，形成完整的效果图。

第五步，调整细节，完成整张作品。

第三章

商业插画创作的表现技法

这是一张矢量图像《烟花》，将其局部放大后，图像质量保持不变。

而普通的位图图像在缩放之后都会产生质量的下降，如下图：

第三章 商业插画创作的表现技法

第一节 电脑绘图软件介绍

在数字插画领域中，几种常用的软件工具如：Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 和 Corel Painter、Corel Draw 等，它们各自都具有强大的功能，可以实现不同的插画效果。

一、Adobe Illustrator 和 Corel Draw

这是两款矢量技术图像处理软件，可以绘制出矢量插画。完成后插画图像可随意缩放，不会影响图像质量。因此，我们不必考虑图像大小、分辨率等问题，而且完成后的作品可以应用在各种印刷品上，不用担心载体的大小。