

商业插画概论

China Professional Illustrator

王东晟 编著

中国商业插画师

China Professional Illustrator

中国商业插画师资格鉴定中心管理网站：WWW.DDC.COM.CN

前言——快乐并富有的职业

华中大武昌分校图书馆

A0107403

看到这个标题的读者心里肯定会有所触动,什么样的人,敢如此嚣张和狂妄的自称快乐并富有。而且,肯定也会被吸引来看看。终究这句话道出了现代社会里一大批美术劳动者的心声!

凡是以画画为生,或曾经画过画的,现在正在学习画画的,其内心深处都有着一种不可遏制的表现欲望,梦想在芸芸众生之中鹤立,身着破衣、蓄须留发、画板涂鸦、四方流浪,曾是多少画人经历过的现在想起来都津津乐道的行为。

但是,好象一夜之间大家的目光不再注意你了。广告牌子都喷绘了,商店招贴改打印了,饭店老板招美工了,广告公司用电脑了,漂亮妹妹爱白领了,行为艺术被禁止了,画廊都换美女了、画画的集体下岗了!以前的辉煌昨日黄花,大家迫于生计改行学习广告设计。但终究不是科班出生,没受过专业训练,设计出来的广告怎么看都象是画。学电脑吧,可惜上学时把时间都用在写生上了,英文一塌糊涂,学软件操作比亲自己屁股都难!画画的,你的处境很尴尬呀!

WTO一声炮响,给我们带来了商业插画的广阔市场!

曾几何时,一个广告设计里需要插画了,翻开买来的国外插画年鉴一顿狂扫,大家争相效仿,以至于很多广告都发生了

“撞车”现象，广告业主们窃喜投入产出的绝对利润。可是，好景不长，随着和国际市场的接轨，我国打击盗版和保护知识产权力度的加大，抄袭盗版渐渐消亡，本土原创的商业插画越来越得到市场的渴求和认可，商业插画师这个以绘画为主要劳动形式的职业，应运而生。

由于是完全的个体技巧型劳动，形成不了产业化、集成化，所以，注定了商业插画的售卖价值要高于一般的群体劳动。而且，广告公司业务范围的制约，也造成了商业插画的不固定性和偶然性，也迫使商业插画师产生不固定性和流动性。

SOHO自由职业一族里又增加了商业插画师这个职业。

这样的社会地位何来“快乐”和“富有”呢？

“铁饭碗”曾是几代人梦想的工作标准。但现代“铁饭碗”的注释却是：不是在一个地方吃一辈子饭，而是到那儿都有饭吃！“自由”成了现代人追求的最高境界。商业插画师就是一个非常“自由”的职业。由于它的不固定和偶然性，商业插画师不可能在一家公司里干很久，公司也很难把这样一个“不安定因素”安置在规则森严的公司里，而条框的规则也制约了插画师的灵感迸发。随意的生活、随便的穿戴、随心的灵感、随缘的处世态度也造就了商业插画师的行为规范。他们在支配属于自己的时间或者生命价值，没有业务的时候，他们吃喝玩乐，看听学练，充实和磨练自己。当业务来临时，他们的积累会在瞬间爆发，释放出耀目的光芒。之后，他们又混迹于市井之中，看着人们在自己的作品前瞩目徜徉，品评指点，趋之若鹜，拥挤抢购的情景，捏捏口袋里厚厚的钞票，快感油然而升！这可否称为“快乐”呢？

如果自由不足以说明快乐，那么和传统的艺术绘画做个比较吧！

艺术绘画是为部分人群服务，在小范围内传播。而商业插画一诞生，就借助广告的媒体发布流传于市，在短时间内，走进千家万户，瞩目者何止千万计，而出色绝佳的画面或形象又会形成视觉潮流，引领时尚。这种成就感可否称之为“快乐”呢？

快乐有千人念，就有千种感受！乐观的人咬一口手中的饼说：哇，我还有这么多！悲观的人咬一口说：唉！就剩这么多了！

“价值观”是社会问题，落实到具体的，就是生活问题！（此生活问题非彼生活问题也）。所谓“富有”就是生活质量的代名词。因为富有的界限是很难由金钱的多少来单一划定的，金钱只能是其中一个元素，还有修养、品格、学识、家庭等综合评定，如果把这些标准都加上去，商业插画师这个职业可以达到很高的富有水平！

能耐心的看到这里的读者，恐怕都不用我再一一列举富有的事例了，不论你是画画的还是设计师，都会为我们国家只用了二十年的时间就诞生这样的职业而自豪吧！西方发达国家可是用了两百年呐！

前言——快乐并富有的职业

一、什么是商业插画

二、商业插画涉及的领域

三、商业插画师是怎样“炼”成的

四、商业插画师的“七种武器”

五、商业插画师的“成功之路”

六、怎样向客户报价

七、商业插画师的“十戒”

八、创作实例解析

九、商业插画精品欣赏

一、什么是商业插画

商业插画的定义：

为企业或产品绘制插图，获得与之相关的报酬，作者放弃对作品的所有权，只保留署名权的商业买卖行为，即为商业插画。

(商业活动中用直观的视觉形象来达成传递信息、宣传商品、推广商业活动，塑造企业形象等意图的手段，它能将所承载的内容扼要生动，活泼地传达给人们，是一种图像化视觉传达形式。其服务的对象首先是产品，是为商业活动服务的。)

这种行为和我们以前认为的绘画是有本质区别的，艺术绘画作品在没有被个人或机构收藏之前，可以无限制的在各种媒体上刊载或展示，作者得到很小比例的费用。而商业插画只能为一个商品或客户服务，一旦支付费用，作者便放弃了作品的所有权，而相应得到比例较大的报酬，这和艺术绘画被收藏或拍卖的最终结果是相同的。但是，商业插画的使用寿命是短暂的，一个商品或企业在进行更新换代时，此副作品即宣告消亡或终止宣传。

从科学定义上来看，似乎商业插画的结局有点悲壮，但另一方面，商业插画在短暂的时间里迸发的光辉是艺术绘画不能比拟的。因为商业插画是借助广告渠道进行传播，覆盖面很广，社会关注率比艺术绘画高出许多倍。

一幅酸奶包装的数码插画，在几年的市场售卖中，因为画面精美，吸引消费者购买的数量超过四亿，设想一下，在下一个产品替代它之前的时间里，这个数量会成倍增加。

有多少艺术绘画作品能在两年时间里被上亿人看到呢？

这样的光芒是无与伦比的！

商业插画的绘画技法有一定的规则，它必须具备以下三个要素：

- (一) 直接传达消费需求
- (二) 符合大众审美品位
- (三) 夸张强化商品特性

想具备这三点，就要看插画师的综合素质了。

表达商品信息要直接，因为消费者不会花时间去理解你绘画的含义，在琳琅满目的购物环境里，如果消费者在一秒中之内没有看到或没有被你的插画所吸引，恐怕他将一年或几年都不会买这个商品了。

假设消费者看到了你的插画，但对画面的颜色构图或形象产生逆反心态，也会导致前面的结果。所以，符合大众审美品位是商业插画师要经过的第二道关，能具有艺术眼光去消费的人太稀有了！你的作品太艺术，别人看不懂，太低俗，人家瞧不上，做得到这样的火候才算是合格的商业插画师。

在消费者的注目下，你的作品进入第三关，和周遍的产品比较。如果插画没有强化和夸张商品特性，被其他的商品压倒了，那么，也会产生前面的结果！在超市里经常见到挑挑拣拣拿起放下的情景，直到结帐之后，一幅商业插画才算成功！

经过两年的市场考验，这幅商业插画很顺利的过了三关，而且在同类产品中高居销量榜首，给消费者带来视觉和口味的双重享受。这里要感谢企业的慧眼识英，感谢插画师的辛勤努力。

这幅酸奶包装的数码插画，在几年的市场售卖中，因为画面精美，吸引消费者购买的数量超过四亿之多。

二、商业插画涉及的领域

现代视觉艺术领域里只有三大类别：平面艺术、影视艺术、立体艺术，新兴的CG艺术，其实只是这三类形式的工具应用的结果。

商业插画的四个组成部分

- (一) 广告插画
- (二) 形象设计
- (三) 出版物插图
- (四) 美术设定

广告插画——顾名思义，只为广告服务！是商业活动中为广告媒体服务的一种表现形式。

为商品服务——必须具有强烈的消费意识

一个商业插画师必须具有强烈的消费意识，换句话说：必须对生活充满物质和精神的双重追求，对豪宅、名车、美食有着强烈的占有欲望！

为广告商服务——必须具有灵活的价值观念

灵活的价值观念是商业插画师自我保护的一种本能，沟通、报价、客户维护等等行为必须在商业规范的约束下进行，即要保护自我又要约束自我！

为社会服务——必须具有仁厚的群体责任

商业插画师首先是一个人，具有人的一切情感，这种情感是进行商业插画创作的本原，是衡量品格的试金石！

这个韩国企业的产品吉祥物在经过几次易稿之后，终于确定了现在的形态。但我认为它还有很多缺憾和不足。但是，为了迎合消费者的快乐享受的消费观念，符合大众审美需求，我恪守了职业规范。

虽然它不是最好的，但当时，它是最适合的！

这是为一手机广告创意的商业插画，观众的第一视觉就被手机的的外型和卡通形象所吸引。画面创意借鉴了美国商业电影《蜘蛛侠》的经典动作和构图，直接传达了消费者对产品的需求：时尚、新颖、科技。

虽然，最终商家处于各种原因没有采用这幅作品，但它仍不失为一幅成功的商业插画。

形象设计——这里的形象主要是指卡通吉祥物。卡通吉祥物在商业活动中越来越占据着消费者的感情领域，是商家和消费者的感情纽带！

产品吉祥物——了解产品寻找卡通与产品的结合点

产品特性、收买区域、消费人群、生产厂家等诸多因素都是设计卡通吉祥物的关键，只要找到其间的内在关联和文化的重合点，形象设计就会夺目达心！

企业吉祥物——结合企业的CI规范为企业度身定制

为企业设计吉祥物是对商业插画师的广告设计能力的一种综合评定，要对形象规范系统了如指掌，这样会更好的结合企业特点为其度身定制卡通形象！

社会吉祥物——分析社会活动特点适时迎合便于延展

时间、地点、气候、活动内容、流行时尚都是社会吉祥物的设计元素，关注以上特点的同时，形象设计是否适合制作相关产品就成为重点中的重点！

出版物插图——专为印刷出版物如书籍、期刊、报纸等专著介质绘制的插画。

文学艺术类——具备良好的艺术修养和文学功底

对文字的理解和学识的广博是绘制文学类插画的最基本的要素！

儿童读物类——拥有健康快乐的童趣和观察体验

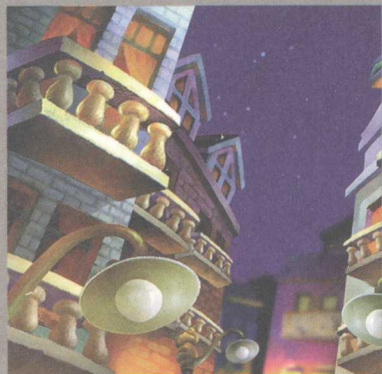
健康快乐能满足家长挑剔的眼光，反映儿童心态的作品才能赢得孩子们的青睐！

自然科普类——扎实的美术功底和超常的想象力

很多科普类插画都是写实甚至超写实的，能夸张、强化写实程度是需要智慧的！

社会人文类——丰富多彩的生活阅历和默写技能

很难让一个未成年人绘制恋爱题材的插画，没有模特做参照你还能画吗？

美术设定——为游戏、动画片、影视剧做的前期平面设计稿或立体模型

形象设计类——人格互换形神离合的情感流露

设计虚拟的形象是设计者内心世界的展示机会,是用造型表现自我的方式!

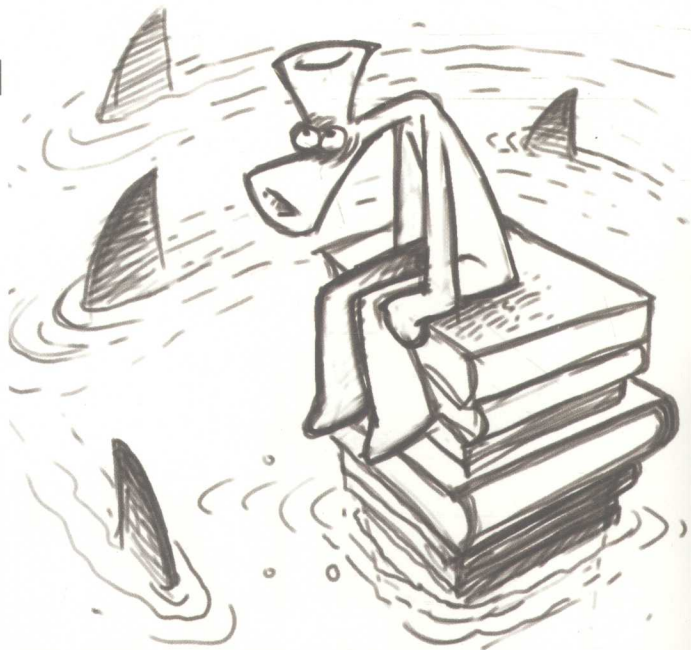
场景设计类——独特视角微观宏观的加减综合

把看到的和想到的画出来不是最终目的,嫁接整合、加减乘除才是最高境界!

故事脚本类——文学音乐通过美术的手段体现

用画笔做镜头,用造型做演员,用纸面做场景的平面导演的最佳途径!

劳驾！告诉我，下海之后，怎么回头是岸？

三、商业插画师是怎样 [炼] 成的

许多朋友问我，怎样才能成为一个商业插画师，有学院开设这门课程吗？遗憾，据我所知，真正意义上的商业插画课程就连国外也没有系统的教程或科目，这个行业是完全完全的社会实践产物。

由于国外的商业和文化市场转换过程非常迅速，国外的院校经常把有丰富实践经验的插画家聘请为客座教师，所以，插画专业在那些发达的资本主义国家是一个非常时尚非常前卫的边缘艺术形式，它从社会中得到最新的流行趋势，在学院里经过理论和文化的装点，再回到社会去升华去应用。

我国的院校很多都开设了插画专业，但大多数是出版物插画，而出版物插画只是商业插画门类中的一种，它的过去和现在几乎没有受到市场经济的影响，比较适合学校教学。所以，在我们国家和社会还没有具备这些条件的情况下，还是通过自我修炼，社会实践，为自己开创新的命运和机会吧！