

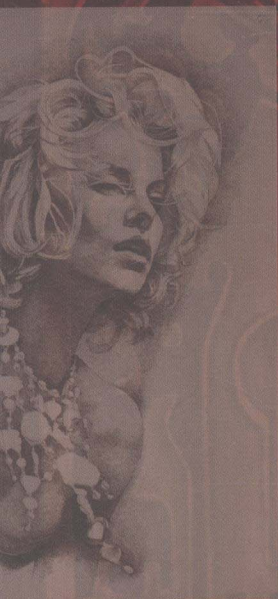
现代设计教学丛书

秦旭萍 何晶 编著

商业绘画技法

Shangye Huihua Jifa

Shangye Huihua Jifa

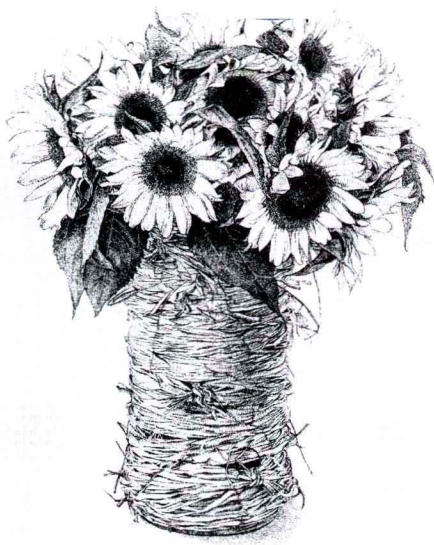

吉林美术出版社

商业绘画技法

秦旭萍 何 晶

现 代 设 计 教 学 丛 书

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计教学用书 / 秦旭萍, 何晶编著. —长春:
吉林美术出版社, 2002.10
ISBN 7-5386-1338-2

I. 现... II. ①秦... ②何... III. 工艺美术—设计
—现代—高等学校—教学参考资料 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079716 号

XIAN DAI SHE JI JIAO XUE CONG SHU

商业绘画技法

秦旭萍 何 晶 编著

责任编辑:孙小迪

技术编辑:赵岫山 郭秋来

版式设计:何 晶 秦旭萍

出版发行:吉林美术出版社

(长春市人民大街 124 号)

制 版:长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷:辽宁印刷集团美术印刷厂

版 次:2002 年 11 月第 1 版 2005 年 6 月第 4 次印刷

开 本:787 × 1092 毫米 1/16

印 数:7 000—9 000 册 印张:6

书 号:ISBN 7-5386-1338-2/J · 1045

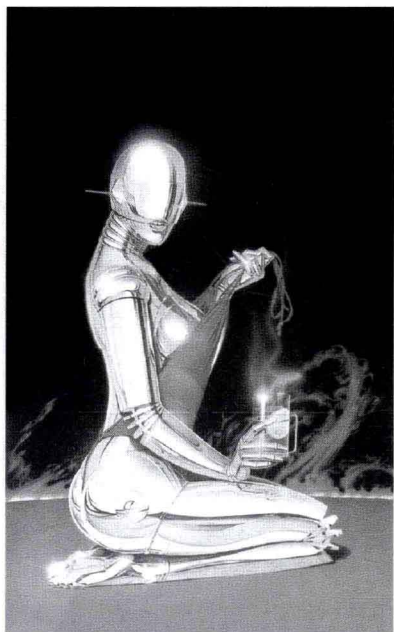
定 价:30.00 元/本(全套 4 本 120.00 元)

CONTENTS

目 录

第一章 概述	4
一、艺术性插图	4
二、商业性插图	4
第二章 商业绘画的基本特征 及表现风格	6
一、商业绘画的基本特征	6
二、商业绘画的表现风格	7
第三章 表现技法	8
一、点绘表现法	10
二、刮绘表现法	32
三、钢笔画表现法	40
四、版画表现法	44
五、透明水色表现法	48
六、彩色铅笔表现法	70
七、喷绘表现法	82
后记	96

第一章 概述

1

2

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^①。

“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。

随着社会的进步，信息化时代的到来，图像越来越多地承担了传播信息的功能，现代插图的含义也更广泛了。

现代插图可分为艺术性插图和商业性插图两大类：

一、艺术性插图

艺术性插图，又称书籍插图。是以体现个人风格为主要追求目标的插图形式，属于美术的一个种类。艺术性插图主要体现在对书籍所作的附图。插图在书籍中，除了说明文学内容和对书籍起装饰作用外，还有吸引读者，引导读者阅读的作用。

二、商业性插图

商业性插图，简称商业插图。指一种用于商业目的的插图形式，它常常有意识地强调优点、弥补缺点，具有装饰的意味，在本质上体现了传统插图的装饰特征。

商业插图代表插图发展的新方向。随着现代科学技术，特别是摄影和电脑技术的发展，扩展了传统插图的概念。这一扩展趋势具体表现为三个方面：

（一）用途的扩展。现代插图不仅运用于书籍，也出现在广告、包装、展示等现代商业的多种场合中。

（二）地位和作用的变化。现代插图已经脱离了书籍插图的从属地位，具备了附加说明的职能，成为广告、包装、展示等不可缺少的组成部分，起着吸引、诱导和说服观众的作用。

（三）形态的多样化。现代插图呈现出插画、摄影图片、图表、电脑图形等多极化的发展趋势。

在当今社会，由于商品经济的飞速发展以及商业文化的迅速崛起，插图已从单纯的说明性和仅仅作为一般的绘画表现中脱颖而出，形成了有自身特点的一种表现技法，被广泛地应用于广告、商品包装、报纸、书籍装帧、环境艺术等领域。这类凡是与商品宣传

4、5、6、球星

技法 / 点绘、水色、彩铅

作者 / 马国瑞

有关的插图，统称“商业绘画”（从严格意义上讲：“商业绘画”仍包含在“插图”这一概念之中，为了表述方便，本书的一些章节仍沿用“插图”一词），是一种图像化视觉传达形式。

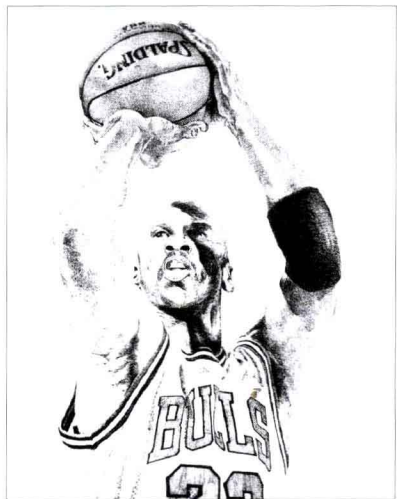
商业绘画的服务对象首先是商品，它是以传达商业信息为主要目的的，包括一切与商业活动有关的插图。商业绘画作为一种艺术形式，虽然创作和表现与一般绘画规律和方法是相通的，但它又不同于一般的绘画概念。绘画创作强调主题，表现情节，而商业绘画是商业设计中的一部分，具有明确的从属性与制约性，艺术表现必须服从于图形、图表等文字以外的一切视觉化形式，以达到设计所需要的效果。设计家运用不同的视觉形象、不同的表现技法，更直观、更清晰、更快速地把商品信息传达给广大的消费者，引起他们的兴趣，努力使他们信服所传达的内容，以达到引导和消费的最终目的。

商业绘画的形式多种多样，一般可根据应用设计的类别划分。应用设计可分为广告、包装、图书（出版物）、展示、多媒体传达、CI设计等设计类型。由于各种应用设计的目的、用途不同，对插图的要求也会有所区别，因而，也就有了广告插图、包装插图、图书插图等说法。

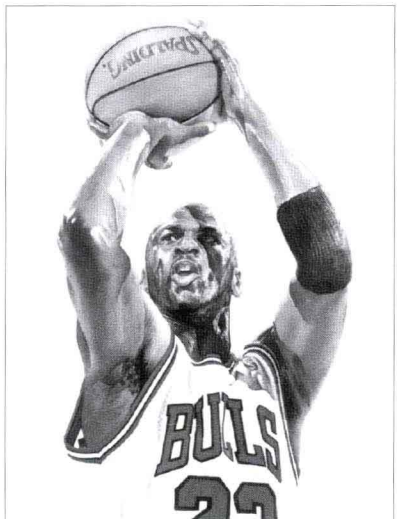
商业绘画作为现代设计的一种重要的视觉传达形式，以其真实、直观的形象性，极具审美价值的装饰性，在现代设计中占有非常重要的地位，成为了人们喜闻乐见的表现形式。

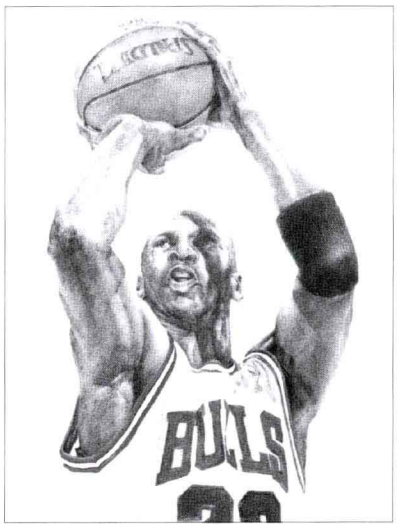
3

4

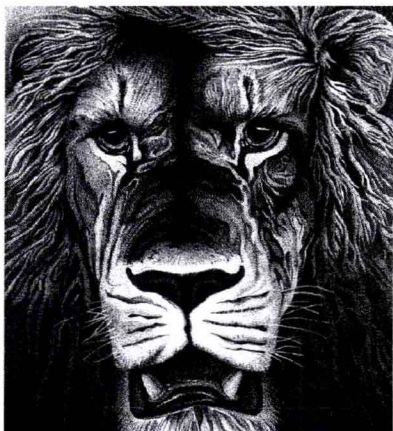

5

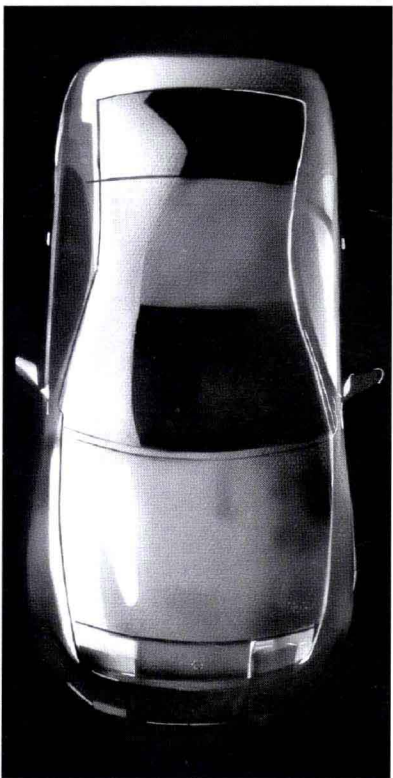
6

第二章 商业绘画的基本特征及表现风格

7、点绘表现法

姜 飞

8、喷绘表现法

王岩岩

一、商业绘画的基本特征

商业绘画有以下四个基本特征：

（一）通俗性

由于商业绘画所针对的是广泛的大众层面，社会消费群体的不同文化层次，决定了他们接受能力的高低和爱好的各异。这就要求商业绘画在运用视觉的方式、传递商品信息时，在内容和形式上具有通俗性的特点。创意既要构思巧妙，又要让不同文化层次的人都能明白，表现手法既要有艺术性，又要符合大众的审美心理，这样才能做到传达的有效性及准确性。

（二）广泛性

商业绘画是一种最通俗易懂的传递信息的视觉语言形式，视觉信息传递效果最佳。它不受年龄、性别、语言以及时空的限制，任何人都可以一目了然。所以，商业绘画的应用领域非常广泛，涵盖人们的衣、食、住、行，社会生产的几十大类商品，都可借助特定的视觉形象进行广泛地宣传。因此，广泛性是商业绘画的一个基本特征。

（三）真实性

商品形象的真实与商品宣传的实事求是，是从商的道德准则，商品形象的真实对引导消费有着十分重要的意义。在商业绘画中通过对形象、色彩与质感的逼真表现，正确地让人们了解商品的各种功能、特性和在一定的环境下产生的效果。因此，商业绘画必须做到真实这一特征。

（四）多样性

多样性的表现形式是商业绘画的又一大特点。商品的不同市场，不同的消费人群，以及商品所具有的不同特性，决定了绘画形式的多样性。如女性化妆品与儿童玩具，由于它们的不同特性、用途、消费对象，在表现时就应从不同的角度，运用不同的方式去表现企业所要宣传的产品，才能达到预期的目的。

综上所述，可以说广泛性、通俗性、多样性与真实性是商业绘画的基本特征。

二、商业绘画的表现风格

商业绘画的创作在表现风格上有写实、抽象、幽默等多种手法。商业绘画的创作应当熟悉多种表现风格和手法,使创作构思能有一个较大的选择空间。

(一) 写实派

这是运用得最为普遍的一种手法。作品形象直观,令消费者一目了然,信息性和可读性都较强。尤其是在外包装上无法见到实物,或者是表现在招贴广告上,消费者可以从设计的画面上见到具体的直观形象,确认商品的真实性。写实的手法主要有两种:一种是绘画,一种是摄影。两者有时相互独立,有时综合运用。

(二) 抽象派

现代设计观念以及艺术的现代流派的相互渗透、相互借鉴,色彩构成、平面构成和立体构成的利用,以及近年来电脑科技的飞速发展,给设计师扩大了表现领域,拓展了设计师的广阔视野。运用现代艺术形式语言、简练有趣的图形、无法琢磨的色彩来表现奇异的视幻意境,描绘神奇的理想世界,可以获得意想不到的传达效果。一般抽象表现手法大量运用于有关抽象概念和观念性主题的表现之中。

(三) 幽默派

幽默派的表现风格为诙谐、滑稽、讽刺、漫不经心、随便,它不注重对商品的直观表现,而是以风趣的外表、幽默的内容、喜剧性的情节而引人入胜。以幽默的形式表现主题,能达到有趣而生动的视觉效果,我们在诸多的儿童产品包装及宣传上经常可以见到这种手法的运用。

(四) 综合

是将上述几种手法综合在一起运用的一种表现方法,可形成丰富变化的视觉效果。计算机辅助设计使这种手法变得更为容易,视觉效果变幻莫测、出人意料,大大拓展了设计师的创意空间和人们的想象空间。

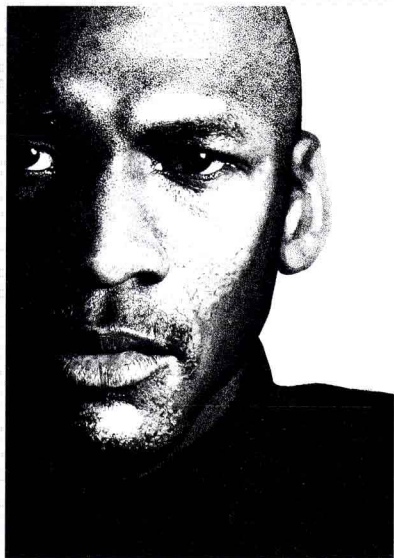
9、刮绘表现法

张琼

10、喷绘表现法

第三章 表现技法

11、点绘表现法

王媛媛

商业绘画表现技法是设计专业的基础课,在视觉传达设计教学中占有非常重要的位置。它不仅早已成为设计师们传递创作信息的必备技能,而且能够活跃设计创作思维、扩展思路,提高丰富的想象能力。通过训练,能使初学者养成分析、理解、创新和不断积累经验的好习惯。

在设计中运用表现技法是非常有益的。首先这种表现形式个性鲜明,不同于用摄影手段表现的产品形式,它不是单纯的技术处理,而是技术与艺术的结合。因为技法表现不是摄影,如实地再现对象是远远不够的,它要求结合广告、包装等设计内容,充分抓住对象的特征,充分有力地表现并夸张对象的特征。同时也要求结合绘画手段,表现对象的质感、量感、空间感、色感,加强商品宣传的气氛,以唤起消费者的购买欲,起到促进销售的最终目的。

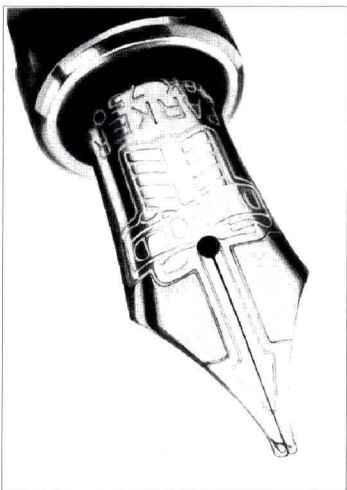
商业绘画表现技法的训练注重创意的训练,它不是简单地对对象的抄袭复制,而是训练学生综合的思维意识,组合物体,选择绘制手段,大胆更新以构成新画面的技法。

商业绘画表现技法的训练,要建立在扎实的造型基础上。它需要学生对黑白、色彩、点、线、面进行组织分析和艺术处理,它需要学生掌握各种绘画工具的性能,需要学生探索表现不同物体质感

12、彩铅表现法

李卓华

13、透明水色表现法

夏朝晖

14、版画表现法

许鹏华

的方法。

商业绘画的表现形式多种多样,包括:手绘、精绘、肌理效果处理、喷、喷绘等。在表现风格上有写实、象征、漫画等多种手段。它可以使用绘画中的传统媒介,如钢笔画、水彩画、油画等,也可以使用现代绘画材料,如丙烯、水溶彩铅及由多种材料组成的综合媒介,可以说任何绘画材料和工具都可以使用。各种技法有不同的视觉效果,给人们留下了深刻的印象。

传统的绘画方法,如油画、国画、水彩画等已有大量的专著介绍。本书选择在实际应用中一些常用的、简单易学的特殊表现技法予以详解。

常用的表现技法包括点绘表现法,刮绘表现法,钢笔画表现法,版画表现法,彩色铅笔表现法,透明水色表现法,喷绘表现法等等。

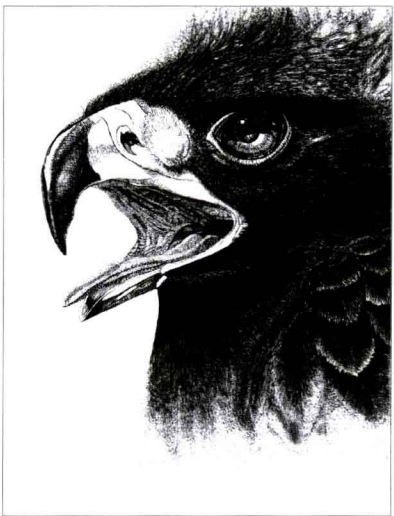
15、透明水色表现法

李楠

16、彩色铅笔表现法

张宇

17、钢笔画表现法

18

19

一、点绘表现法

点,是视觉艺术的最小单位。几何学上的点是平面上趋于无穷小的圆的极限,它没有面积,只有位置。然而,作为造型基本要素之一的点,却不不但有其位置,而且还相对地具有不同形状、色彩。由于点的位置不同、形状不同、色彩不同,所以能够产生不同的作用和形成不同的视觉效果。

从理论上讲,点的轨迹构成线,线的密集构成面。但实践起来,点只能用来构成虚线和分布成灰调的面,黑线和黑块是不必用点去堆砌的。可是这个理论却启发了印刷术,摄影制版即利用网目点的疏密和交织来显现图形。

利用点的大小、聚散、疏密、轻重来作为造型手段,有很强的表现力。由于点绘是慢慢地表现出图像的,所以点绘的控制性强。它的优越性还在于能取舍、可以淡化、可以变换,在一幅点绘作品中,可以突出主体而淡化其它,有更多的余地去调剂明暗关系。

点与点连成的虚线,相当于减弱黑色的实线,所以它具有松散、暗示的性格。局部使用点绘或小面积的点绘,会对黑白画起调节和补充作用。铺成均匀或退晕的灰面,注意要使点位错落,切不可开始画时排列整齐如网目,后来无法控制而杂乱无序。

点绘表现光的明暗变化,一般由深到浅,从暗部往亮部画。点绘需要一定的时间和精力,不能急于求成,一旦出现失误,补救所需要的时间往往多于遵循程序所用的时间。

传统的点绘在暗调处仍需用点,不许用黑色整块涂抹以保持透

18、藏族少女

技法 / 点 绘

作者 / 宋伶俐

该作品用点绘的方法,充分表现了藏族女孩在阳光的照射下,脸部特有的高原健康的肤色及富有民族特色饰物的质感。

19、穿毛衣的女孩

技法 / 点 绘

作者 / 王冬梅

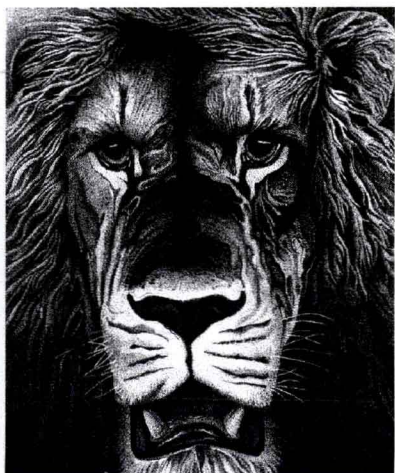

20、蘑菇与蜗牛

技法 / 点 绘

作者 / 高俊凤

该作品体现了点绘技法细腻的特点,生动地刻画了蘑菇与蜗牛的不同质感,以及植物与动物那种自然和谐的关系。

21

21、狮子

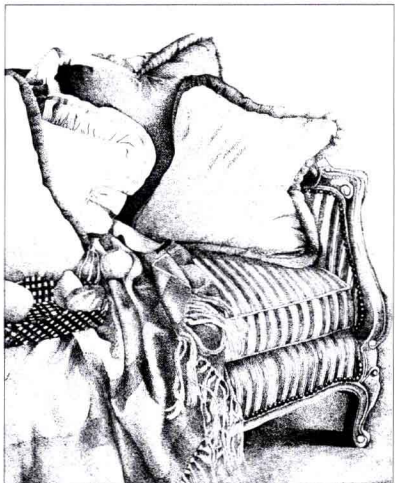
技法 / 点 绘

作者 / 姜 飞

22、室内一角

技法 / 点 绘

作者 / 李海凤

22

明。要求点的大小一致,因为两个黑点粘连将会增加暗值,所以需注意分布的间距和密度。现代点绘不仅仅局限于单纯的点,而是讲究点的造型,比如短短的线,小小的半圆弧等等。另外,在明暗调子的处理上也不像传统点绘,可以在画面中加进去大面积的黑色块,特别是形体暗部有的干脆就全部涂黑,最亮的部位则空白。再就是点、线、面并用,三位一体,只要有利于表现,什么都可以用上。

工具:针管笔、钢笔、碳素墨水。

纸张:白卡纸、绘图纸、铜版纸。

(一)选择一副摄影图片,用铅笔淡淡地画出图像的基本轮廓。

(二)在正式描绘之前,对影调进行分析,区分明暗层次。

(三)从最暗的部分开始点画,逐渐向亮部过渡。

可以选用不同粗细的针管笔以改变点的大小,在暗部用大点,亮部用小点。如使用钢笔,可以借用笔压力的强弱控制点的大小。明暗层次要靠点的疏密来体现,暗部点密集,绘制时需一层一层的点画,不可一下涂死。亮部点稀疏,过渡要柔和。

23、CHANEL 女表

技法 / 点 绘

作者 / 张春勇

23

24、女表

技法 / 点 绘

作者 / 乔丽娜

24

25、鞋
技法 / 点 绘
作者 / 卢 娜

26、家
技法 / 点 绘
作者 / 胡全胜

25

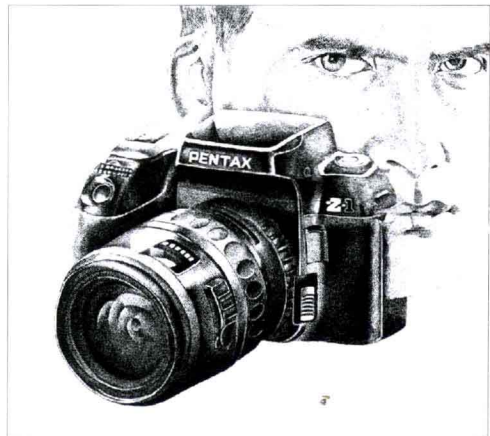
26

27、照相机

技法 / 点 绘

作者 / 孙思微

运用点绘的方法绘制精密仪器是一种较好的表现手法,它细腻的表现形式可以充分体现高科技产品的精良品质。

27

28、老者

技法 / 点 绘

作者 / 陈彦丽

该作品运用不同形状的点,深入地刻画了人物的脸部、服装及头发的不同质感和肌理,充分表现出了老年人饱经风霜的沧桑感。

28

29、巢

技法 / 点 绘

作者 / 徐 冶

29

30、伙伴

技法 / 点 绘

作者 / 赵秀英

该作品通过对光线的强调，较好地处理了人物的体积感、空间感及衣服的质感。

31、GUCCI 包

技法 / 点 绘

作者 / 林 芊

32、广告

技法 / 点 绘

作者 / 杨玉财

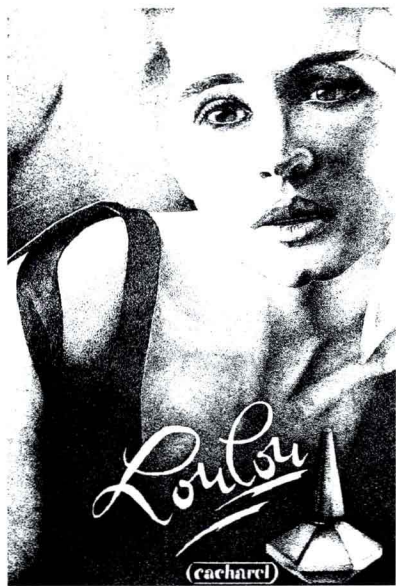
30

31

32

33

33、广告
技法 / 点 绘
作者 / 邹宇飞

34、穿裘皮的女郎
技法 / 点 绘
作者 / 魏曦嘉
该作品较好地表现了裘皮柔软蓬松的质感。

34

35、老妇人
技法 / 点 绘
作者 / 王文光
该作品深入刻画了老妇人布满皱纹的面部表情。

35

36、马蹄莲
技法 / 点 绘
作者 / 车 艳
用细小的点来表现花卉娇嫩、细腻的材质。

36