

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

于晓红 编著

Commercial Illustration

商业插画

中国建筑工业出版社

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

Commercial Illustration 商业插画

于晓红 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

商业插画/于晓红编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2009
(动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材)
ISBN 978-7-112-11082-7

I. 商… II. 于… III. 商业广告—插图—技法(美术)—技术培训—教材 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第105473号

绘本是插画教学体系与动画产业链的媒介, 本书作者对应用于动画领域的商业插画教学体系进行了重新规划, 并在本书中得到充分体现。

本书主要内容包括插画基础概述、中国传统插画大家、中国连环画、国外插画大师、动画片美术设计、绘本的创意设计、动漫动画节及年鉴等。本书为了适应教学需要, 精心收录了传统写实、概念幻想、新锐时尚等多种艺术风格的插画、绘本, 从绘画风格和技法上对部分插画、绘本进行剖析、讲解, 希望能起到开阔视野、启迪借鉴和训练学生应用技能的作用。

本书可作为高职高专院校动漫与电脑艺术设计的专业教材, 也可作为本领域的高级培训教材, 还可供对本领域有兴趣的读者参考使用。

责任编辑: 陈桦 吕小勇

责任设计: 赵明霞

责任校对: 王金珠 梁珊珊

动漫·电脑艺术设计专业教学丛书暨高级培训教材

商业插画

于晓红 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京美光制版有限公司 制版

精美彩色印刷有限公司 印刷

*

开本: 880×1230毫米 1/16 印张: 10 字数: 320千字

2009年9月第一版 2009年9月第一次印刷

定价: 46.00元

ISBN 978-7-112-11082-7

(18328)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码100037)

序

在知识经济迅猛发展的今天,动漫·艺术设计技术在知识经济发展中发挥着越来越重要的作用。社会、行业、企业对动漫·艺术设计人才的需求也与日俱增。如何培养满足企业需求的人才,是高等教育所面临的一个突出而又紧迫的问题。

我们这套系列教材就是为了适应行业企业需求,提高动漫·艺术设计专业人才实践能力和职业素养而编写的。从选题到选材,从内容到体例,都制定了统一的规范和要求。为了完成这一宏伟而又艰巨的任务,由中国建筑工业出版社有机结合了来自著名的美术院校及其他高等学校的艺术教育资源,共同形成一个综合性的教材编写委员会,这个委员会的成员功底扎实,技艺精湛,思想开放,勇于创新,在教育教学改革中认真践行了教育理念,做出了一定的成绩,取得了积极的成果。

这套教材的特点在于:

一、从学生出发。以学生为中心,发挥教师的主导作用,是这套教材的第一个基本出发点。从学生出发,就是实事求是地从学生的基本情况出发,从最一般的学生的接受能力、基础程度、心理特点出发,从最基本的原理及最基本的认识层面出发,构建丛书的知识体系和基本框架。这套教材在介绍基本理论、基本技能技法的主体部分时,突出理论为实践服务的新要求,力争在有限的课时内,让学生把必要的知识点、技能点理解好、掌握好,使基本知识变成基本技能。

二、从实用出发。着重体现教材的实用功能。动漫·艺术设计专业是技能性很强的专业,在该专业系统中,各门课程往往又有自身完整而庞大的体系,这就使学生难以在短期内靠自己完成知识和技能的整合。因此,这套教材强调实用技能和技术在学生未来工作中的实用效果,试图在理论知识与专业技能的结合点上重新组合,并力图达到完美的统一。

三、从实践出发。以就业为导向,强调能力本位的培养目标,是这套教材贯彻始终的基本思想。这套教材以同一职业领域的不同职业岗位为目标,以培养学生的岗位动手操作应用能力为核心,以发现问题、提出问题、分析问题、解决问题为基本思路。因此,各类高校和培训机构都可以根据自身教育教学内容的需要选用这套教材。

教育永远是一个变化的过程,我们这套教材也只是多年教学经验和新的教育理念相结合的一种总结和尝试,难免会有片面性和各种各样的不足。希望各位读者批评指正。

徐恒亮

北京汇佳职业学院院长,教授,中国职业教育百名杰出校长之一

前言

商业插画教学自成体系，已经基本完善，但是，面向动画产业的插画教学确实有待改革，在中国动画走向世界又要继承发扬民族文化传统的今天，培养既有创新素质又有较强实践本领的新一代应用型动画人才是动画领域插画教学的根本任务。基于这样的认识，作者对动画领域的商业插画教学体系进行了重新规划。插画教学体系是以绘本为链接媒介，对学生进行创意创新思维的训练、开发中国传统插画的教育资源、学习中外插画大师的作品、鉴赏中外经典动画美术设计、进行设计与表现绘本的创意、开发绘本写作技能与创作、对绘本插画进行商业意识定位、策划绘本衍生产品及传播方式等方面的链条式教学模式。

本书从“绘本”角度，以注重学生技能训练为基础，培养学生创意思维、商业意识和时尚意识为目标，引申出对于动画领域商业插画教学的重新思考。

商业插画教学体系中的绘本创意设计实际上与动画电影联系极其紧密，大部分绘本既可以作为动画电影中的脚本存在，也可以承担起决定作用的动画剧本的工作。绘本最大的优势就是它的文学性和艺术性。绘本中的文字精练、简短，用简洁的文字构筑出一个跌宕起伏的故事。

绘本中的插图都是插画家们精心所绘，讲究绘画的技法和风格，讲究构图的精致和细节的完美。可以说，好的绘本中每一页图画都堪称艺术精品。插画家们通过观察、记忆、想像，有创造性地塑造故事内容。

《商业插画》这本书，从教学的角度分析、探索了插画艺术与动画领域动画美术设计学科彼此间的优势互补关系，把艺术设计领域的商业插画教学模式进行了优化。本书的教学改革还在探索之中，我真诚地希望有机会把绘本教学工作深入下去。

感谢于晓梅教授、于庆国老师、高兰英老师从教学方法角度给予的指导；感谢王露在语法和文字上给予的校对；感谢尹思源、李震婷、张奇、柴兴华、钱幼孜、鲁征、朱朝阳为我收集图片资料并制作软陶作品、绘画作品；感谢尹明替我分担大部分的压力，使我有充裕的时间来工作和思考。

本书引用了不同时期、各国名家大师的作品和资料，在此一并表示感谢。

由于作者水平有限，书中难免存在错误和不足之处，恳请广大读者和专家批评指正。

编者

2009.7

目录

第1章 插画基础概述

1.1 中西方对插画的定义 / 2

1.2 插画的表现形式和表现主题 / 11

1.3 学生作品 / 23

第2章 中国传统插画大家

2.1 古代插画大家 / 26

2.2 近代插画大家 / 29

2.3 当代插画大家 / 31

2.4 学生临摹作品 / 35

第3章 中国连环画——绘本心中的坐标

3.1 连环画定义 / 38

3.2 漫画、绘本和连环画的关系 / 40

3.3 古典文学名著《红楼梦》连环画 / 42

3.4 超越时代的连环画家 / 44

3.5 当代连环画作品 / 48

3.6 学生作品 / 50

第4章 国外插画大师

4.1 古典插画大师 / 54

4.2 幻想插画大师 / 69

4.3 新锐插画大师 / 84

4.4 学生作品 / 90

第5章 动画片美术设计

5.1 动画片美术设计的内容 / 94

5.2 中国传统动画片美术设计 / 98

5.3 外国动画片美术设计 / 104

5.4 学生作品 / 116

第6章 绘本的创意设计

6.1 绘本剧本创编 / 120

6.2 绘本的创作绘制 / 126

6.3 学生绘本创作实训 / 128

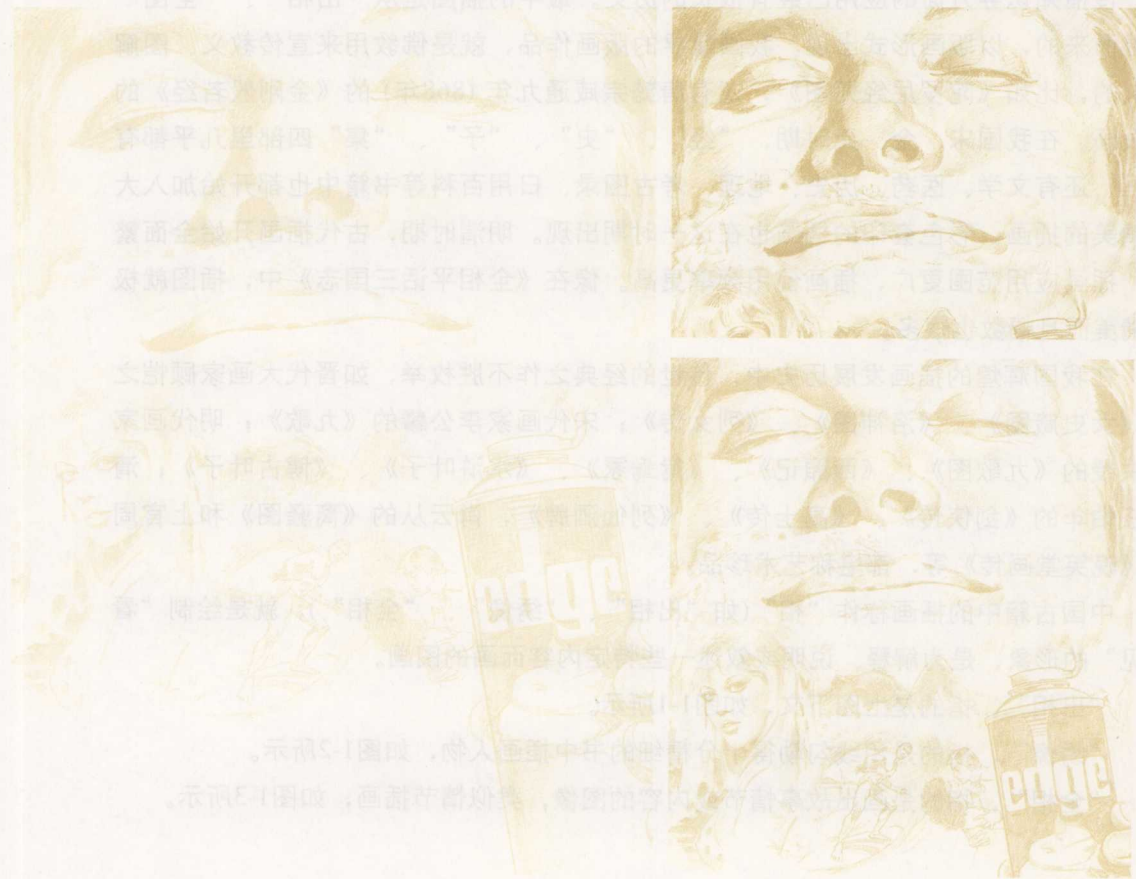
第7章 动漫、动画节及年鉴

7.1 动漫、动画节 / 132

7.2 波隆那插画年鉴 / 137

参考文献

第1章 插画基础概述

「本章提示」

插画是世界都能通用的语言。它是运用图案表现形象，审美与实用相统一的艺术形式。

「本章技能训练」

在教师指导下，要求学生对于插画在不同领域的应用进行分析，并收集相关资料，同时较全面了解中西方对于插画的定义。本章训练学生的鉴赏能力和插画的基本绘制技能技法。

「本章教学要求」

本章以欣赏为主，注重学生绘画表现、技术处理、创意想像和把文字视觉化处理等方面能力的综合提高，学习综合使用各种技法。在课堂上，以“我的故事”、“自我介绍”为内容做快题作业。

1.1 中西方对插画的定义

东西方的文化差异亘古久远，传统手绘插画风格更是迥异，中西方对插画的定义也有所不同。

1.1.1 何为插画

1) 中国古代插画

说到插画，人们自然会想到书籍插画。确实，“插画”在我国传播文化、宣传宗教礼仪、传播知识等方面的应用已经有很长的历史。最早的插图是从“出相”、“全图”发展而来的，以版画形式出现。我国最早的版画作品，就是佛教用来宣传教义、图解经文的，比如《陀罗尼经咒图》，还有唐懿宗咸通九年(868年)的《金刚般若经》的扉页画。在我国宋、金、元时期，“经”、“史”、“子”、“集”四部里几乎都有插画，还有文学、医药、历史、地理、考古图录、日用百科等书籍中也都开始加入大量精美的插画，彩色套印的插画也在这一时期出现。明清时期，古代插画开始全面繁荣，插画应用范围更广，插画使用频率更高。像在《全相平话三国志》中，插图就极其精美而且幅数也很多。

在我国辉煌的插画发展历史中，传世的经典之作不胜枚举，如晋代大画家顾恺之的《女史箴图》、《洛神图》、《列女传》；宋代画家李公麟的《九歌》；明代画家陈洪绶的《九歌图》、《西厢记》、《鸳鸯冢》、《水浒叶子》、《博古叶子》；清代任伯年的《剑侠传》、《高士传》、《列仙酒牌》，肖云从的《离骚图》和上官周的《晚笑堂画传》等，都堪称艺术珍品。

中国古籍中的插画称作“相”(如“出相”、“绣像”、“全相”)，就是绘制“看得见”的形象，是为解释、说明或叙述一些特定内容而画的图画。

“出相”，指的是上图下文，如图1-1所示。

“绣像”，指的是用线勾勒得十分精细的书中插画人物，如图1-2所示。

“全相”，指的是画出故事情节或内容的图像，类似情节插画，如图1-3所示。

图1-1 出相

图1-2 绣像(图片来自: www.cangdian.com)

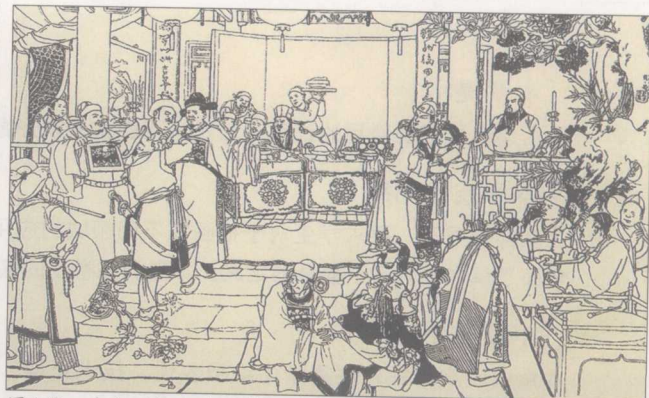

图1-3 全相(程十发绘制, 图片来自: www.cangdian.com)

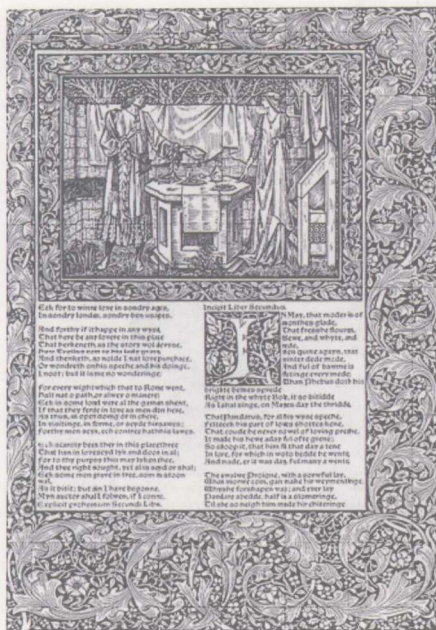

图1-4 宗教书籍

2) 西方古代插图

英文Illustration的中文翻译是“插图”，意思是“举例说明、例证、图解、注释”。拉丁文Illustrate的含义是“照亮”、“使之看得见”，就是把要说明、要解释的内容、文字视觉化，用具体的形象来表达思想内容。

欧洲最早的插画和中国古代插画有相似之处，也大量地运用在宗教读物方面，发挥宣传教义、图解经文的作用。宗教读物在西方，被宗教团体、教徒视为神圣不可玷污，他们认为这些宗教书籍承载了神的意志和精神，为此，教徒不惜成本地对宗教书籍进行异常细致的装饰。例如，把首字母用花草、鸟兽、人物等纹样装饰，书籍的封面更是用各种昂贵的材质来装饰，甚至用金银等金属作封面，镶嵌各种宝石。内文的插图表现更具体，充满了丰富的想像力，如图1-4、图1-5所示。

图1-5 西方传统插画(图片来自:《魔镜——埃舍尔的不可能世界》)

3) 现代插画

现代插画不仅用于书籍,相对于古代插画其内容题材、风格形式以及表现技巧都已经发生了变化,伴随时代进步、社会发展,人们的文化意识、思维方式、价值观念也都发生了变化,为了与商业环境、生活节奏相适应,插画设计的应用领域也被扩展了。现代插画的应用范围可以涵盖平面设计中的所有图形部分。现代插画也被称为商业插画。

1.1.2 商业插画

商业插画不仅应用于出版物插画,同时也应用于设计、商业活动、展示、宣传、影视等多种领域。现代社会,插画已经遍布于平面和电子媒体、商业场馆、公众机构,在图书杂志、广告、商品包装、影视演艺海报、企业广告,甚至T恤、日记本、贺年片、网页、动漫游戏等领域被广泛运用。商业插画的形式、概念、技法、功能也在不断扩展中。

1) 出版物插画

书籍插画是出版物插画中最重要的内容,书籍插画又分为文学艺术类插画、儿童读物类插画、自然科普类插画、社会人文类插画等,如图1-6所示。

2) 吉祥物插画

吉祥物设计分为产品吉祥物、企业吉祥物、社会吉祥物等。企业吉祥物具有强化品牌意识的功能,使企业情感传递更显人性,并使产品更具亲和力,能够软化产品外表,贴近消费者内心。

吉祥物设计必须鲜明且独特。其设计风格多样,有外表平静、大智若愚型的,还有个性张扬、动作夸张、表情丰富型的,不论是哪种类型,其目的就是吸引人们的关注,如图1-7、图1-8所示。

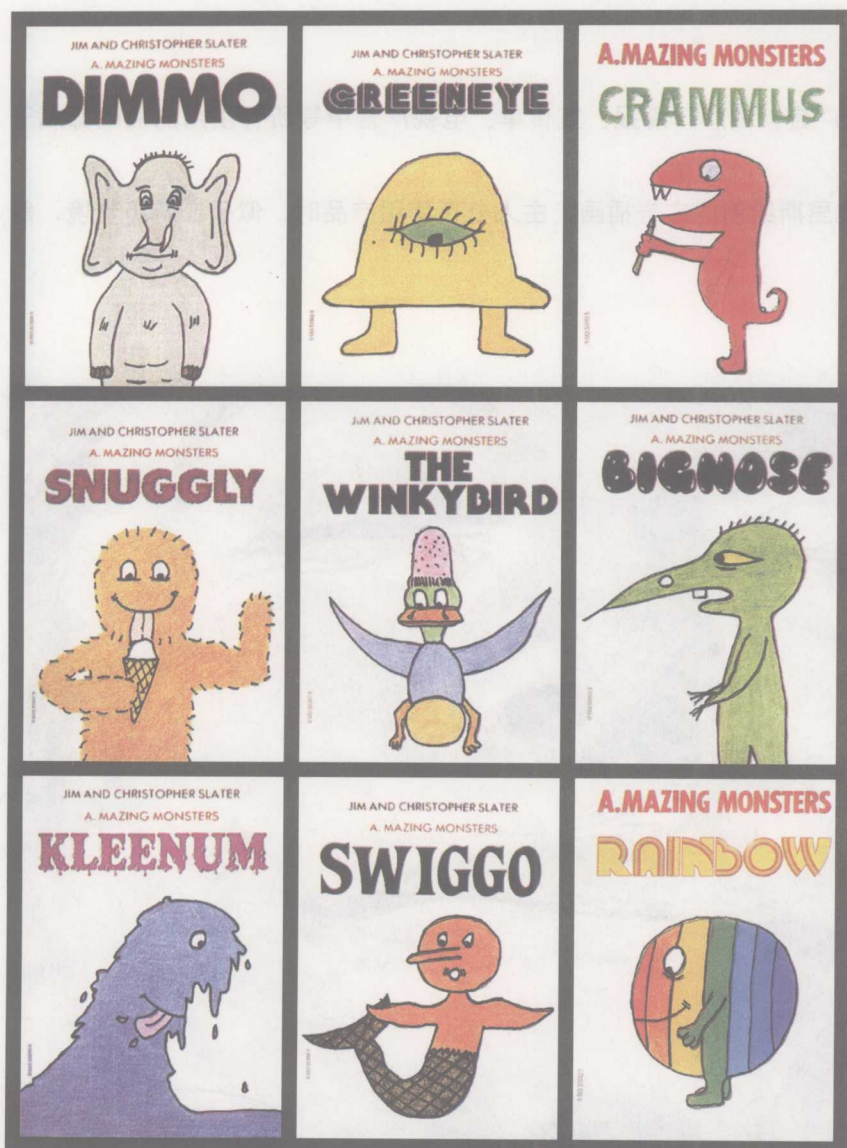

图1-6 英国“吉姆与克里斯非”系列儿童图书封面设计(图片来自:《现代设计》杂志)

图1-8 尹思源软陶吉祥物设计

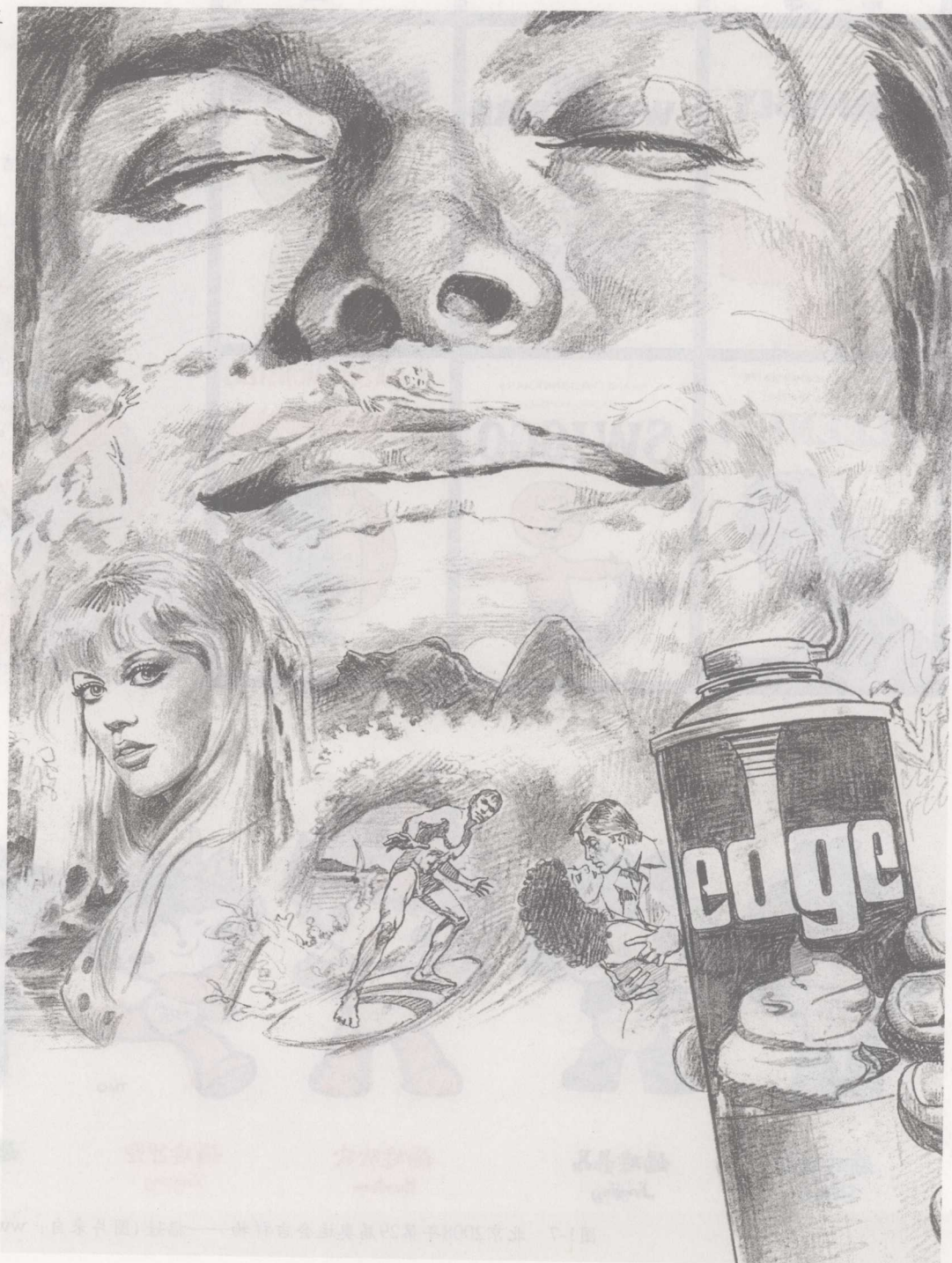
图1-7 北京2008年第29届奥运会吉祥物——福娃(图片来自: www.xiaonei.com)

1.1.3 广告插画

凡是报纸杂志广告、招牌、海报、宣传单、电视广告中等所有使用的插画都属于广告商业插画。

图1-9所示为鲍里斯绘制的广告插画，主人公在使用产品时，似乎在游历梦境，舒适、惬意。

图1-9 鲍里斯绘制的广告插画

1.1.4 手绘电影海报

当代, 手绘插画已逐渐被电脑绘图取代, 早期的手绘电影海报也逐渐淡出了影院和人们的视野。但是, 手绘电影海报的历史意义和美术价值是不容忽视的。早期, 由蒋兆和、张仃、程十发、华君武、廖桐模等著名画家绘制的手绘电影海报, 其艺术价值和审美价值都是非常高的, 如图1-10所示。

图1-10 手绘电影海报 (图片来自: www.cangdian.com)

图1-11 作者手绘包装作品

1.1.5 商品包装插画

商品包装设计已经成为一个具有广告特点、企业视觉形象宣传功能的专业化门类，商品包装插画更是体现了企业视觉形象最直接、最重要的部分（图1-11、图1-12）。

中国传统商品插画中的色彩、人物具有鲜明的传统特征，如图1-13所示。

图1-12 唱片画套包装
(图片来自:《现代设计》杂志)

图1-13 中国传统包装(图片来自:《现代设计》杂志)

(选自《中国民间艺术》(中国民间艺术出版社)第1卷第1期)

图1-13 中国传统包装(图片来自:《现代设计》杂志)