

1

第1章

商业插画设计 基础知识

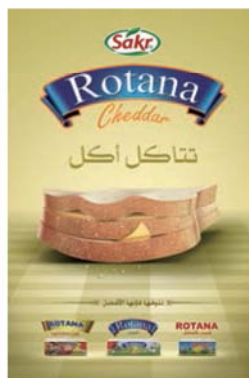
插画作为一种视觉化艺术，涉及生活的方方面面。插画不仅指书中的插图，也常应用于海报设计、商品包装、宣传样品等。

插画丰富夺目的色彩、变幻神秘的线条和匠心独运的构思，不仅能够给受众不同的感受，更能突出主题的诉求，增强受众对作品思想的感知，同时使作品富有艺术美。

1.1 商业插画的定义

传统意义的插画是插附在书籍中的图画，也被称为“插图”，插画对正文内容起到补充说明或增强艺术性的作用。商业插画是指具有商业目的，并被应用于商业领域中的插图形式。商业插画需要把信息准确、清晰地传达给观者，让观者在感受艺术美的同时，能够产生购买商品或服务的欲望。可以说，商业插画是为商业活动服务的。

1.2 商业插画的功能

商业插画的基本功能是通过简洁、明确、清晰的内容将信息传递给观者，引发他们的兴趣，让观者在感受艺术美的同时，能够产生购买商品或服务的欲望。

1. 吸引功能

通过商业插画吸引观者的注意，展示生动具体的产品和服务，让观者开始对商品或服务产生兴趣。

2. 解读功能

商业插画是通过图案形象进行信息的展示，同时结合文字，有效地传递商品的信息，并让观者在短时间内解读信息。

3. 诱导功能

商业插画通过有趣的内容吸引消费者的注意，并将视线诱导到文案上；图案与文字的紧密相连，也可以让观者对产品有更深一步的认识，从而激发其购买欲。

1.3 商业插画的应用范围

商业插画主要应用在海报、出版物、产品包装、企业形象宣传、游戏设计、影视多媒体等方面，涉及生活中的方方面面。

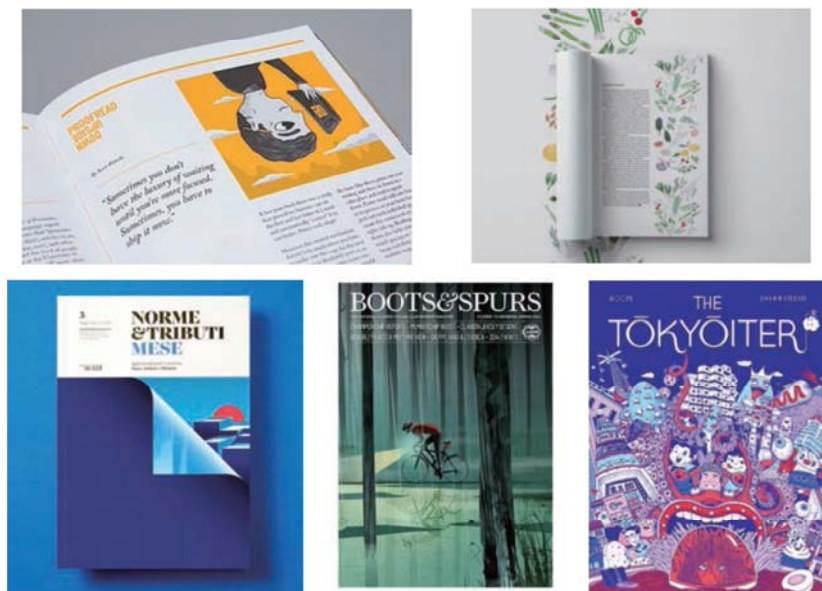
1. 海报

商业插画广泛应用在海报设计中，是非常重要的海报设计手法。

2. 出版物

书籍的封面、内页、外套、内容辅助，以及报纸、杂志等所使用的插画。

3. 产品包装

在产品包装中插画的应用非常广泛。醒目的插画能够在短时间内吸引消费者的注意，给其留下深刻的印象，并抓住消费者的消费心理，从而刺激购买欲。

4. 企业形象宣传

企业形象宣传品插画是企业VIS系统中的一部分。它包含在企业形象设计的基础系统和应用系统两大部分之中。

5. 游戏设计

在游戏设计中，主要以游戏宣传画、游戏人物的设定、场景设定、动画、漫画、卡通动画原画设定、漫画设计、卡通设计为主。

1.4 商业插画的构成要素

1.4.1 插画的布局方式

画面的合理布局既可以展示作者想要表达的内容，又可以为画面添加活力，增加了画面的可视性与趣味性，使画面效果多元、丰富。插画的布局方式有很多种，下面列举一些比较常见的布局方式。

1. 三角形构图

三角形构图，有坚实、稳定、向上的感觉。

2. 中心构图

中心构图主要表现较单一对象位于画面的中心区域。而在表现多个对象时，中心区域的对象则成为重点。

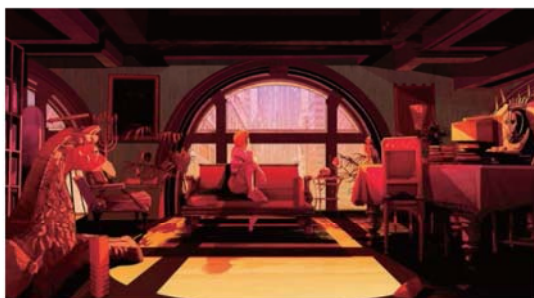
3. 曲线构图

构图所包含的曲线可分为规则曲线和不规则曲线。曲线构图象征着柔和、浪漫，给人一种非常优美的感觉。在设计中曲线的应用非常广泛，表现手法也是多样的，可运用对角式曲线构图、S式曲线构图、横式曲线构图、竖式曲线构图等。

4. 水平构图

水平构图经常会结合地平线、海平线等，插画中有明显的分割线。这种构图多用于以风景为主的插画作品中。

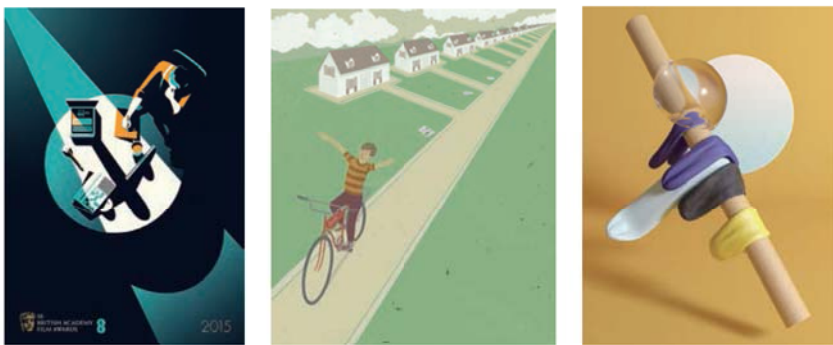
5. 垂直构图

垂直构图是一种自上而下的构图方式，以垂直线条为主，多用于建筑、树、人物等插画中。这种构图方式给人的纵深感较强。

6. 对角线构图

画面中各元素连接在一起所形成的对角关系，使画面产生了极强的动感，表现出纵深的效果。其透视也会使整体变成斜线，引导人们的视线到画面深处，给人不稳定的视觉感觉，容易引起人们关注。

7. O型构图

O型构图也被称为“圆形构图”。这种构图方法会利用画面中的内容将视线引向画面中心，使插画富有紧凑感。

8. 满版型构图

满版型构图是将整个画面填满而没有留白，营造出丰富、饱满的视觉效果。

1.4.2 插画与色彩

我们生活在一个五彩斑斓的世界中，所以对颜色是非常敏感的，一幅作品给人的感觉在很大程度上是由色彩决定的。借助色彩可以更直观地表达作者想法，赋予作品更深、更广的内涵。

色彩运用注意事项

- 色彩与插画的关系相辅相成。恰当地将色彩在插画作品中呈现，不仅可以给人强烈的视觉冲击力，让人对作品印象深刻，在一定程度上还可以加强插画作品的层次。
- 只有把握好色彩与色彩之间的对比，才能更好地为欣赏者传达重要的信息与寓意，使欣赏者能够快速找到一幅插画作品的重点。
- 色彩在插画中的搭配原则：色彩在商业插画设计中的正确搭配，不是只有艺术感观就可以的，还需要遵循一定的规律，应充分考虑欣赏者的心理变化。合理的色彩搭配，可以使画面更具情感。

1.4.3 文字的应用

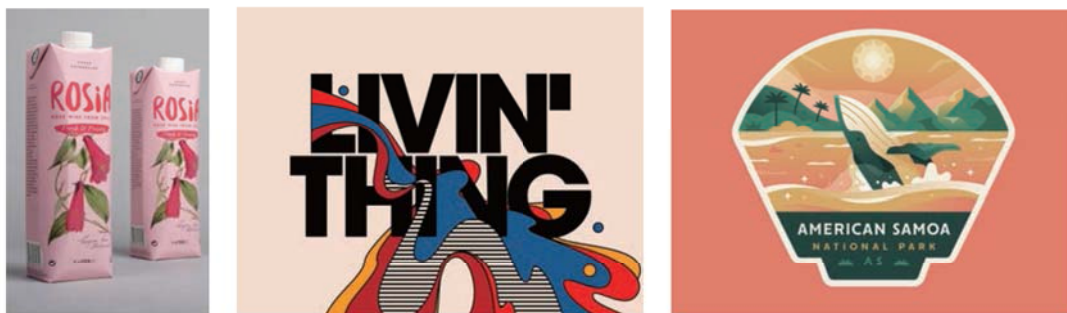
插画中的文字既能与图形、图像结合在一起使用，使插图图文并茂，也可以纯粹文字为造型语言进行艺术创作。

功能

- 能够起到引导消费的作用。
- 表达插画的思想与情感。
- 运用文字的表达增强宣传力度。

商业插画中文字要素的特点

(1) 可识别性。不论是中文字体还是英文字体，可识别性都是字体设计最基本的要求，字体的主要功能就是在视觉传递的过程中对受众群体传递意图和信息。清晰、易懂的设计才是字体设计在商业插画中的重点，不要为了设计而设计。

(2) 独一性。根据商业插画所应用的范围进行主题的表达，利用文字的外部形态和韵律在不宣宾夺主的前提下突出字体设计的个性，创造出和主题相契合的特色字体，突出设计者意图。

(3) 统一性。字体的设计和插画风格相一致, 不能脱离作品本身, 更不能与作品风格相冲突; 不要纷繁杂乱, 干扰正常阅读, 把插画本身想要表述的意旨用事实勾画出来, 使受众可以直观地去理解。

1.4.4 创意

创意是一个优秀作品必备的闪光点, 通过联想与想象对画面进行调整, 使用艺术手法进行修饰, 也就是将现有的知识进行结合与渗透, 进而形成更巧妙、更有创意的思维方式。极具创意的商业插画非常有利于信息的传播。

商业插画的主要创意方法

情感共鸣法：可传达人们的思维、情感和信息，是情感符号的载体，同时也是与大众进行情感沟通的桥梁，能让人们产生丰富的想象，达到广告宣传的目的。

固有刺激法：是将产品或服务的特色与消费者的需求完美结合。一般情况下，从产品出发去寻找消费者心中对应的兴趣点，激起消费者内心的激情，进而使他们认为产品中必然包含有自己所感兴趣的东西。

