

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

理论·创作·应用

——插画艺术与设计

Lilun Chuangzuo Yingyong
—*Chahua Yishu Yu Sheji*

袁曼玲 著

中国书籍出版社
China Book Press

高校艺术研究论著丛刊

College Treatise Series in Art

弘扬求是精神，打造学术研究精品

提升创新能力，促进学术交流发展

理论·创作·应用

——插画艺术与设计

Lilun Chuangzuo Yingyong
——*Chahua Yishu Yu Sheji*

袁曼玲 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目 (CIP) 数据

理论·创作·应用: 插画艺术与设计 / 袁曼玲著. -- 北京:
中国书籍出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5068-4962-3

I. ①理… II. ①袁… III. ①插图(绘画) - 绘画技
法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 126535 号

理论·创作·应用——插画艺术与设计

袁曼玲 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 牛 超

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 马静静

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路 97 号 (邮编: 100073)

电 话 (010) 52257143 (总编室) (010) 52257140 (发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 14.75

字 数 270 千字

版 次 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-4962-3

定 价 45.00 元

前 言

随着时代的发展,插画逐渐成为各个专业之间的桥梁,在设计领域越来越受到重视,具有无可取代的地位。插画发展到今天有了更丰富的意义,它不仅仅是书面上的图画,也是一种表达形式和传播途径。然而,插画艺术虽然被大多数人所熟知,却并没有得到过多的关注,人们对插画的认识,大都停留在表面上。插画的概念、特征、原理,以及它异于其他艺术形态的地方,对大众而言是全然陌生的。在创作过程中,插画是一种独立的艺术形式,它融合了多种艺术的精华及其表达手法与题材,来增强作品之中的传达性、感动力以及其本身所代表的艺术价值。

插画是一门独立的艺术学科,有自己的演绎方式,并在不断地发展和变化。本书从插画艺术设计的基础理论出发,以插画艺术设计的概念及特征、插画艺术设计的历史及现状、插画的构成要素及设计原理为前提,探讨插画艺术设计的风格及创意、创作的前提及流程、创作的表现,以及插画艺术中人物的创作与数字技术的应用,最后分别通过书籍类、报刊类、音乐类、数码类等不同类别的插画来论述插画艺术设计的实际应用。

本书力图从三个方面,即理论、创作、应用来研究插画艺术设计,努力做到注重理论性和科学性,深入浅出。本书收录了中外写实、装饰、时尚、奇幻等多种当代艺术风格的插画,从绘画风格和技法上对部分插画进行剖析、讲解;强调个人风格与商业需求相结合,以达到设计的最终目的;明确设计与设计原理的关系,努力将理论与实践紧密结合,力争使研究设计有的放矢。

本书注重对国内外相关行业最新研究成果的吸收借鉴和不同学科知识之间的相互渗透、相互融合，力图使层次清晰，文字精练，图文并茂。

本书的撰写得到了许多专家学者的指导和帮助，同时也参考了许多同仁的研究成果，在此表示诚挚的谢意！

由于本人水平有限，加之时间仓促，书中有不尽人意之处在所难免，欢迎各位批评指正，以便日后修改完善，以飨读者。

作者

2015年4月

目 录

第一章 插画艺术设计的理论基础	1
第一节 插画的概念及特征.....	1
第二节 插画艺术设计的历史及现状.....	9
第三节 插画的构成要素及设计原理.....	24
第二章 插画艺术设计风格及创意理论	46
第一节 插画艺术设计的风格.....	46
第二节 插画艺术设计的创意理论.....	74
第三章 插画艺术创作的前提及流程	91
第一节 插画艺术创作的前提.....	91
第二节 插画艺术创作的流程.....	114
第四章 插画艺术创作的表现	124
第一节 插画艺术的表现手法.....	124
第二节 插画艺术的表现形式.....	149
第三节 插画艺术的表现.....	168
第五章 插画艺术中人物的创作与数字技术的应用	177
第一节 插画艺术设计中人物的创作.....	177
第二节 插画艺术设计中数字技术的应用.....	191
第六章 插画艺术设计的实际应用	200
第一节 书籍类插画艺术设计与应用.....	200

第二节	杂志与报纸插画艺术设计与应用·····	206
第三节	音乐类插画艺术设计与应用·····	210
第四节	商业类插画艺术设计与应用·····	211
第五节	数码类插画艺术设计与应用·····	216
参考文献	·····	227

第一章 插画艺术设计的理论基础

插画艺术设计是设计领域中非常具有表现意味的设计形式。纵观插画的发展历史，其应用范围不断扩大，涉及现代设计的多个领域，在现代设计中扮演着重要的角色。本章作为插画艺术设计的理论基础，从插画艺术设计的概念及特征出发，探讨插画艺术设计的历史及现状、插画的构成要素和设计原理。

第一节 插画的概念及特征

一、插画的概念

（一）狭义的概念

插画又被称为“插图”，西文统称为“illustration”，源自拉丁文，表示“照亮”之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。插画是用来解释或装饰书本的视觉材料。

《辞海》对“插图”的解释是：“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明作用或供艺术欣赏。”这种解释主要是针对书籍插图所下的定义，是一种狭义的定义。

（二）广义的概念

在信息技术飞速发展的今天，插画的概念及用途已远不能只从传

统的意义上加以阐释，它从形式、风格到题材、内容都发生了巨大的变化。现代插画的含义已经变得更加丰富，是一种广义的概念。具体表现在形式和功能上。

1. 形式意义上的插画

形式上，插画包括在我们平常所看的报纸、杂志等各种刊物或儿童图画书里，在文字间所插入的图画。现代插画已经成为一种艺术形式，作为现代设计的一种重要的视觉传达手法，以其直观的形象性，真实的生活感和美的感染力，在现代设计中占有特定的地位，已广泛用于现代设计的多个领域，涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面。

2. 功能意义上的插画

功能上，插画也从原来只是用以增加刊物中文字的趣味性，使文字部分更生动、更具象的功能，发展到在现今的各种出版物中远远地超出这个“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题的思想，而且还会增强艺术的感染力，甚至能左右整个产品设计的风格。

二、插画艺术设计的特征

（一）实用性的特征

现代商业插画的兴起与流行，尤其使得插画具有实用性的特征。插画与纯艺术最大的区别就在于插画的大众传播性，它更依附于其他实物或商品展现出来，更具商业性。可以说，插画普遍具有商业价值，它使艺术与经济完美结合，而且商业元素的加入也促进了插画的发展，使其本身更具有艺术价值（图 1-1、图 1-2）。

使信息最直接、明确、清晰地传递给受众，引起他们的兴趣，使他们信服接收到的信息，在审美的过程中欣然接受宣传的内容，并诱

导他们最终采取行动,是插画艺术最重要的功能。国内众多的期刊如《时尚》《三联生活周刊》就采用了插画这种独特的视觉手段,在为刊物增加了趣味性和营造了艺术氛围的同时,也刺激了观众的购买欲望,并引导读者消费。

图 1-1 法国一品牌化妆品的插画设计

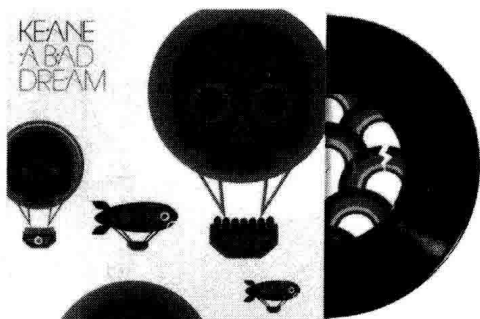

图 1-2 利用重复图案的插画设计

图 1-3 《三联生活周刊》中的插画

(二) 审美性的特征

插画艺术的审美特征,体现在插画作品画面中的都是具有极强视觉冲击力和符合美学规律的形式组合。不论是单幅的还是系列的插画,都具备美学中所讲的形象美和意境美。形象美直接来自于其色彩、线条及其画面的多种形式因素的构筑,通过对画面的直接观看即可获得;而意境美主要是指插画内容之外的象征和意境。

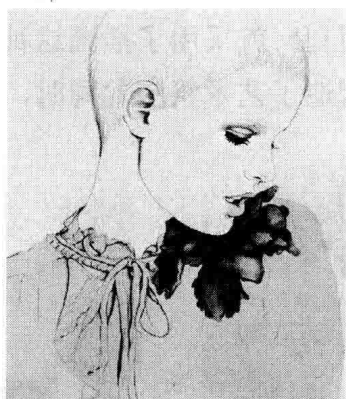

图 1-4 精美的插画设计

（三）大众性的特征

1. 表达方式的大众性

插画设计用图画这种人类共通的表达方式来说明主题、概念或故事，传递信息，表达情感，所以更容易被不同年龄、不同文化、不同国家和不同语言的人所接受。尤其是随着“读图时代”的来临，具象特征的视觉符号给人们强烈的感官刺激，使人们乐于接受以图画的形式所传递的信息内容。

2. 内容和选用题材的大众性

插画艺术所反映的内容和选用的题材非常贴近普通百姓的生活，它不像其他一些艺术及绘画形式那样高高在上，从欣赏的角度就要求具备一定的美学和艺术修养基础，在这一点上“平民化”可以说是插画艺术“与生俱来”的一个特点（图 1-5、图 1-6）。因此，插画成为大众视觉文化的重要组成部分，影响着人们的生活，成为人们生活中情感抒发和思想交流的一种方式。

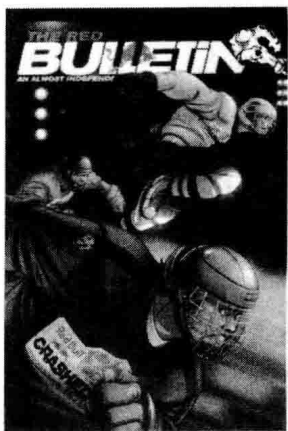

图 1-5 奥地利广告插画

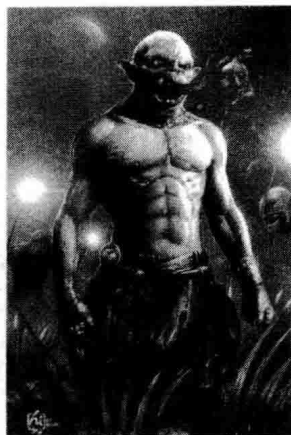

图 1-6 奥地利动画插画

(四) 时代性的特征

插画艺术的发展始终是与时代的发展脉搏同步的，这在整个插画艺术的发展历程中清晰可见。插画的时代性可以表现在两个方面。

1. 技术上的时代性

插画实现技术上的时代性体现在：早期所见的插画多是木刻版画的形式，纸张的改进和印刷技术的提高使书籍插画进入全盛时期；20世纪，随着数码技术的出现和广泛应用，给数字插画带来极大的发展机遇。

图 1-7 木刻版画插画

图 1-8 数码插画

2. 内容和审美价值的时代性

纵观中西的插画艺术，流露在其中的美学精神是一脉相承的，且对于美学主题的探索是一直不变的。但是随着时代的发展与历史文化的变化，插画所呈现出的内容和形式也变得多种多样。例如中国传统的插画，所反映的多是当时社会的生活状态以及审美标准，像文学作品里的一些场景，人物的刻画都较为写实；现代的插画表现形式更为多样，特别是一些新锐插画设计师的作品，更多采用涂鸦插画。由此可以看出，不同时代有不同的审美内容和审美观念。插画所传达和流露的审美价值不但始终要跟随当今社会大众的美学潮流，满足大众的精神世界和感官需要，而且还要引导和创造社会的审美趋势。

图 1-9 传统文学插画

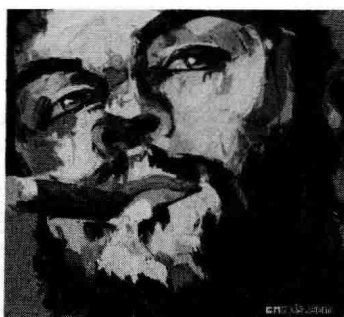

图 1-10 现代涂鸦式插画

（五）综合性的特征

现代插画设计是一门综合艺术，这种综合性体现在三个方面。

1. 视觉效果上的综合性

视觉效果上的综合性，体现在插画可以将各种绘画技法以及设计语言融为一体，创作高度复合的效果，如图 1-11 所示为油画类型的绘画风格；图 1-12 所示为水彩类型的绘画风格，水彩的颜色在作者的笔下显得极为华丽且富有表现力。

图 1-11 油画风格插画

图 1-12 水彩风格插画

插画设计师不仅需要具备绘画基础,还需要具备设计基础以及掌握一定的计算机技术。不同领域的插画设计师的要求也各有不同,比如书籍、报纸、杂志的插画设计师需要注重画面与文字的空间处理、形式编排、视线取向以及色彩配置等问题(图1-13);而商业广告插画设计师要学习如何从整个商品信息里准确地抓住重点,然后运用恰当、甚至特别的造型,有效地将重点传达给受众(图1-14、图1-15)。

图1-13 杂志插画设计

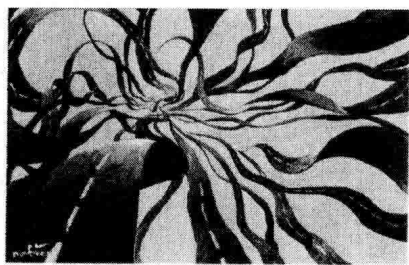
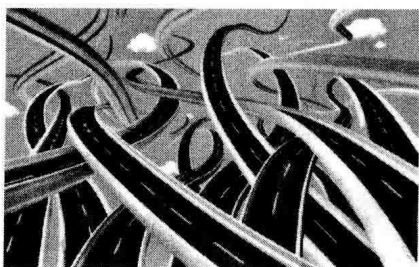

图1-14 耐克插画广告设计(1) 图1-15 耐克插画广告设计(2)

此外,数码设备以及设计软件的数字化处理功能,为插图设计师自由进行手工制作和标准的机械制作搭建了快捷的桥梁。设计师通过对高科技设备和功能全面的软件的掌握与运用,使其创作表现的领域扩大,进而拓展了插画创作者的思维空间。

2. 传播媒介上的综合性

插画艺术突破了传统的纸质媒介的限制,广泛地应用于网络、电视、手机等现代传媒,使其传播更具广泛性,体现着综合性。(图1-16、

图 1-17)。

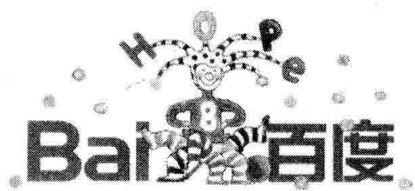

图 1-16 百度节日标志插画设计(1) 图 1-17 百度节日标志插画设计(2)

3. 插画设计师素养的综合性

插画设计师在创新能力和文学艺术等方面都要有较高的素养,真正优秀的插画作品往往凝聚着设计者的智慧和深刻的思想文化内涵。任何艺术形式只有创新才能吸引受众,插画设计也是如此。出色的创意能够让插画作品产生震撼人心的力量和感染力。同时插画也是一种富于象征寓意的表现形式,创作者需要具有敏锐的观察力和极高的感受力以表达内心所思所想。卓越的插画设计师不但能巧妙地诠释作品,更能以自己的文学艺术修养形成独有的创作风格,将作品推向更高的艺术境界。

第二节 插画艺术设计的历史及现状

一、埃及插画艺术设计的历史

古代埃及是文字的重要发源地之一,埃及的插画也有悠久的历史。从公元前 3100 年的第一王朝开始到公元 394 年,埃及广泛使用以图形为核心的象形文字。这种文字被称为“神的文字”,广泛出现在当时的雕刻和纸草文书上。许多纸草文书当中都有装饰味浓郁的插画,加上文字本身是象形的,因此插画与文字交相辉映,十分精美。在古埃及的壁画上也有大量的插画和文字的排列,极其精彩。其中颇

具艺术价值的是古埃及人写给去世者的“死亡书”，因为古埃及人相信来世，相信死后的人会进入另外一个世界，正是由于这种信仰，所以入葬者都要有“死亡书”陪葬。这些纸草文书（图 1-18）大部分都有绘制绚丽的写本插画，多采用工笔重彩勾线平涂法，与文字混排，极具装饰风格。

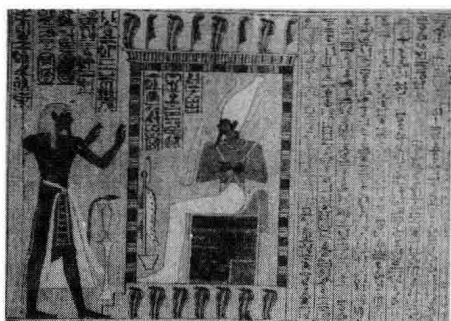

图 1-18 埃及纸草文书

二、印度插画艺术设计的历史

印度的插画艺术主要是近代的写本插图细密画。几千年的文明积淀使印度成为一个充满神秘色彩、华丽迷人的国度，它的写本插图细密画当然也就浓重地打上了唯美的烙印，其中最漂亮最精彩的是莫卧尔王朝时期伊斯兰细密画和拉笈普特印度教细密画。

莫卧尔王朝（1526—1858）细密画大量吸收波斯艺术的养分，画面多表现宫廷仪式、日常生活和风土人情，也描绘肖像和花鸟。线条简洁洗练，设色细腻工整，对人物和动物的刻画则追求逼真传神的写实风格。

拉笈普特细密画是民间细密画，产生时间比莫卧尔早七八个世纪，作品线条粗犷，构图生动，用色大胆，对比鲜明，人物造型朴实自然，喜用象征主义手法，充盈着诗意的神性和浪漫的情感。这些插画大多为无名画工创作，它们装饰着书籍，使书有了更为鲜活的生命（图 1-19、图 1-20）。