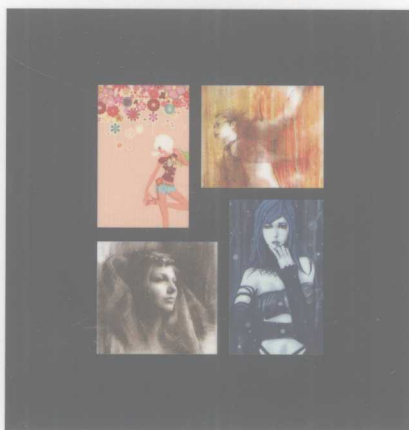


插



设计

ILLUSTRATION DESIGN

高等学校艺术设计类专业规划教材

主编 虞锋波

 武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

主 编 虞锋波 副主编 吴维娜 贾 磊

高等学校艺术设计类专业规划教材

插画 设计

ILLUSTRATION DESIGN

【内容提要】

为了力求让读者在有限的时间内更深地理解插画设计,本书对插画的表现形式、表现手法、设计形式、构图、构思逐一进行了阐述,其中还涉及到了数字技术在插画上的应用。在阐述的过程中,采用了图文对应的方法,力求让读者在阅读文字的时候,可以通过相应的插画,更深地了解理论知识。

图书在版编目(CIP)数据

插画设计 / 虞锋波主编. —武汉:武汉理工大学出版社, 2010. 1

ISBN 978-7-5629-3023-5

- I. 插…
- II. 虞…
- III. 插画 - 技法(美术)
- IV. J218.5

中国版本图书馆(CIP)数据核字(2009)第151432号

出版者:武汉理工大学出版社

(武汉市武昌珞狮路122号 邮编430070)

印刷者:武汉精一有限责任公司

发行者:各地新华书店

开 本:889×1194 1/16

印 张:6

字 数:200千字

版 次:2010年1月第1版

印 次:2010年1月第1次印刷

印 数:1—3000册

定 价:42.00元

(本书如有印装质量问题,请向承印厂调换)

高等学校艺术设计类专业规划教材 编审委员会

主任: 秦锡麟 周健儿

副主任: 何炳钦 宁 钢 邹晓松 武星宽
吕品田 孙立均 何人可 何晓佑

委员(以姓氏笔画为序):

方李莉	王爱红	田鸿喜	刘 正	刘伟平
辛艺峰	汪尚麟	宋协伟	余 勔	陆 军
张文兵	张 鹏	金文伟	金银珍	杨建平
赵伟军	郭立群	郭玉川	阎 飞	唐 英
徐 超	詹 武	曹春生	曹建文	康修机



“设计”已成为现代一种涵盖极为广泛的创造概念。所谓设计,即人们根据需要,经过构思、谋划与创造,以最优的方式将构思向现实转化,并在创造过程中取得成果。作为一种创造性思维,设计广泛涉及人们生活的各个领域,“设计”表现的形式也极其丰富,而艺术设计,与一般的设计既有共同的特征,也有其自身的特点,它是综合科技、艺术理论和表达手段的综合性应用学科,在人类的精神和物质生活中起着重要的作用。

我们知道,培养一个优秀的设计师是一个漫长的过程。在短暂的四年学习过程中,使学生形成一定的设计意识、掌握一定的设计表现手段是十分关键的。从20世纪初包豪斯的现代设计教育体系、美国新设计教育的崛起至20世纪中期后工业社会的设计表现方法,为我国的设计艺术教育提供了很多可资借鉴的理论素材。同时,我们也需要总结、交流、分享我国设计艺术教育实践的经验,这就是我们编写“高等学校艺术设计类专业规划教材”的初衷。

本套系列教材的内容涉及艺术设计类学科的不同领域,介绍了基本的艺术理论、设计方法与设计手段,涵盖了平面设计、环境艺术设计、工业设计等专业方向。同时,本套教材还力求在挖掘艺术设计教学的共性特征与打造特色艺术设计文化、珍视艺术表现的地域特征方面实现统一,特别是吸纳了立足于我国千年瓷都景德镇陶瓷文化的陶瓷艺术设计、陶艺等学科内容。

本套教材的宗旨是针对设计艺术学、美术学的基础课程、专业基础课程和专业方向课程,深入浅出地分析、介绍国内外先进的设计艺术的基本原理、构成要素、表现形式与类型,强化学生的设计思维,陶冶学生的设计意识,使其在艺术设计实践中能很快形成新颖独特的设计理念。

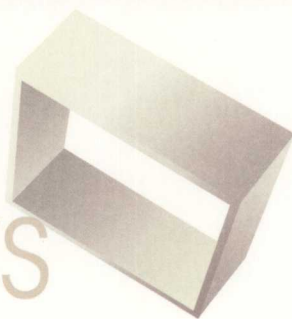
本套教材第一期拟推出15种,主要包括:素描、色彩等基础课程教材;艺术概论、设计心理学等专业基础课程教材;家具设计、景观艺术设计、陶艺手工成型等环境艺术设计、陶瓷艺术设计的专业方向课程教材。

我们在考察国内外的设计教育、设计思潮、设计方法和我们的精神活动的时候,首先呈现在我们面前的是一幅由种种联系相互作用、无穷无尽交织起来的景象,其中没有一种方法、一种模式是一成不变的,一切都在运动变化中走向融会贯通,一切都在发展创新中走向充盈完美。

因此,我们衷心希望“高等学校艺术设计类专业规划教材”能够随着我国高等学校艺术设计教育的发展不断完善,为打造更多的艺术设计人才作出贡献!

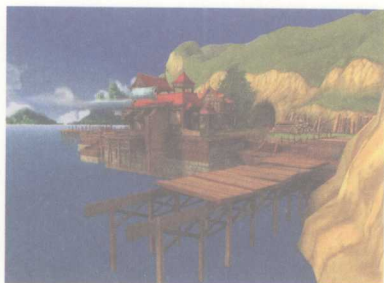
宁 钢 教授

景德镇陶瓷学院
设计艺术学院院长



CONTENTS

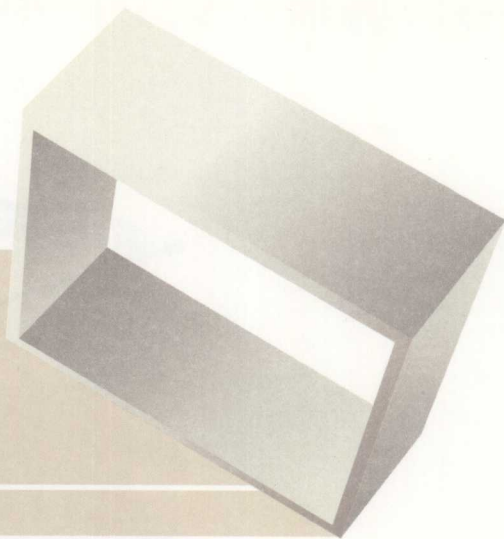
目录



1 插画概述	1
1.1 插画的定义	1
1.2 插画的历史	3
1.3 插画的发展方向	9
2 书籍类插画	13
2.1 文学艺术类插画	13
2.2 科学技术类插画	17
2.3 少儿读物类插画	18
3 商业类插画	21
3.1 报纸广告插画	23
3.2 杂志广告插画	24
3.3 宣传品广告插画	25
3.4 动画游戏插画	27
4 插画的构成要素及原理	29
4.1 插画的构成要素	29
4.2 插画的构成原理	34
5 插画设计形式	41
5.1 情节性插画	41
5.2 肖像性插画	43
5.3 装饰性插画	45
5.4 图解性插画	47
6 插画常用的表现方法	49
6.1 黑白画	49
6.2 综合性描绘法	55
6.3 剪纸	63
6.4 漫画与卡通画	65
6.5 写实绘画	68
6.6 摄影	72
7 数字技术在插画上的应用	74
7.1 数字图像	78
7.2 常用硬件设备	79
7.3 设计软件	80
8 插画的创作程序	81
8.1 学习原著了解内容	81
8.2 构思与构图	81
8.3 绘制草图	82
8.4 正稿的绘制和调整统一	82
后记	87

1

插画概述



1.1 插画的定义

插画,又名插图,是一种艺术形式,属于“大众传播”领域的视觉传达设计(Visual Communication Design)范畴。插画是运用图案来达到某种目的的一种视觉化的造型表现形式。传统的插画概念是指将文字的内容以图画的方式表达出来。文字难以传达的思想借助图像的表现力可以达到一目了然的效果,对正文内容起补充说明或艺术欣赏的作用。早期的插画都是一些画家闲暇之余创作的作品。所以,插画与绘画的技法形式并没有很大的不同。那么,我们该如何看待插画设计与绘画艺术呢?

一般情况下,提到插画,人们往往首先会想到它与书籍的关系。然而,随着时代的进步,社会的发展,现代插画的含义已经从过去狭义的概念变为广义的概念,插画的概念以及用途已不能从传统意义上加以解释,其他艺术形式表现手法的多样性,如绘画、摄影、数码设计等,也在丰富着插画的表现形式。插画作为现代设计中一种重要的视觉传达形式,正以其直观的形象性,美的感染力以及传播的便利性,广泛运用于现代设计的多个领域;已经从以前将图画和文本联系起来的一种形式,发展到涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化网络游戏等方面的多种形式,从而大大丰富了插画的含义(见图1-1~图1-3)。



图 1-1 《西游记》 刘继卣

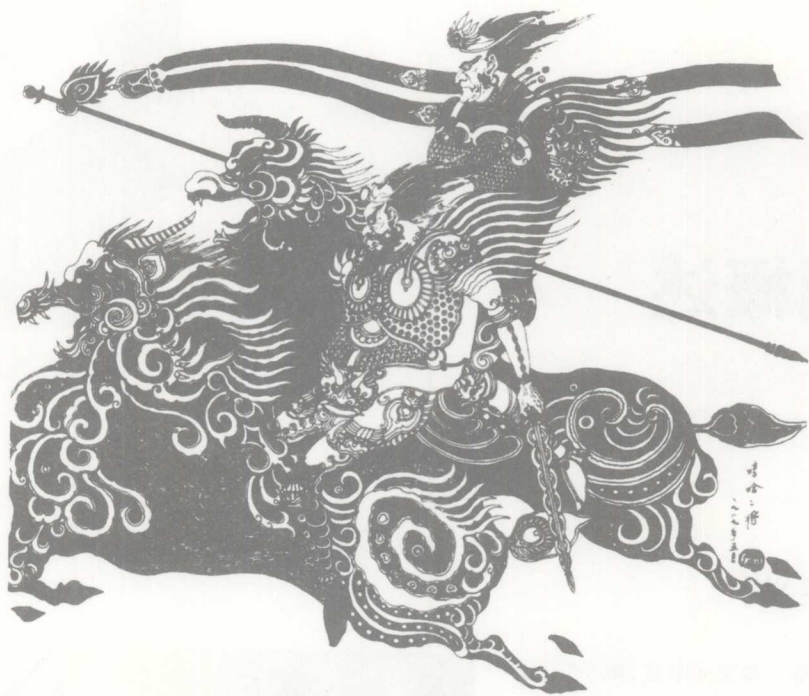


图 1-2 《一百神仙图》 卢寓光



图 1-3 古典文学插画 焦成根

从艺术上来说,插画设计同绘画艺术一样,具有很高的欣赏价值;另一方面,插画又有不同于纯绘画艺术的地方,即:插画有着明确的目的性,同时又能以印刷等复制手段传播给人们。这也是后来插画被广泛用于商业的原因。绘画艺术可以表达艺术家自己的感受,但它并不是以大众的感官需求为基础的。而插画则不同,必须从所要表达的内容出发,本着审美与实用相统一的原则,尽量明确地传达特定的信息。

1.2 插画的历史

插画艺术的发展,有着悠久的历史。在远古时期,人类就懂得利用“绘画”的形式,以线条、色彩等图像,让对方了解所要表达的内容。旧石器时代最杰出的绘画作品发现于法国西南部和西班牙北部的坎特布里亚地区,最为突出的是法国的拉斯哥洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画,表现手法写实而生动。假使我们从传达信息的意义来定义,这些洞窟壁画也许就是世界上最古老的插画(见图1-4)。

我国汉代发明的早期印刷术,对书籍的生产和传播有着重大的意义。此后,比较成型的插画开始出现并逐渐发展、成熟起来。我们今天看到的最早的有记载的木刻插画,就是一幅佛经卷首画(现今所说的扉页画),即举世闻名的唐咸通九年刻印的《金刚般若波罗蜜经》扉页图(图1-5)。唐代除了佛经插画外,还未见其他类插画。这从一方面说明由于年代久远,插画不易保存。汉唐佛经类插画的不断成熟和进步,为后来的宋版插画,特别是明清戏曲小说插画在技艺上打下了坚实的基础。

到了宋代,情况发生了变化。由于城市经济的发展,市民阶层的兴起,对通俗文艺的需求增大,插画艺术充分扩展至佛经以外的书籍中。加之印刷术的不断普及与进步,出版商为了推销书籍,非常重视插画的运用,因此,宋版书插画变得十分丰富。如经史类有《新定三礼图集注》、《尚书图》(图1-6)等,科技类有《营造法式》,甚至还有乐书、画谱类,如《乐书》、《梅花喜神谱》(图1-7)等。这些书籍多数是图文并茂,图中标注,或上图下文。正是书籍的繁荣使插画有了坚实的基础,可惜由于年代久远,多数古本插画书籍已经失传。

明清时期,迎来了我国木版插画艺术的黄金时期。明代由于木刻印刷术的进步,刻绘已经相当精细,并能套色,达到了很高的艺术水平。明清的木版插画十分繁荣,插画形式出现了上图下文式、上文下图式、左文右图式、右文左图式及中心插入式等诸多类型,为画家随类赋形提供了充分的选择余地。由于图书出版事业的兴旺,当时书肆刻坊遍及各地,官府私家竞相出书。其中徽版插画因黄氏家族世代相传的高超技艺,成为全国之冠,并流传各地,影响很大。与此同时,不少著名画家也在画史上留下了很多脍炙人口的木版插画经典作品。如明末陈老莲《九歌图》中的《屈子行吟》(图1-8)、《北西厢记》(图1-9),以及《水浒传》中众多英雄人物绣像。另外像明《李卓吾先生批评忠义水浒传》、《新刻绣像批评金瓶梅》、《天工开物》中“花机图”、“锤锚图”、“耕余剩技图”等(图1-10),



图 1-4 阿尔塔米拉壁画



图 1-5 金刚经插画



图 1-6 尚书图



图 1-7 梅花喜神譜



图 1-8 《九歌图》 陈老莲



图 1-9 《北西厢记》 陈老莲

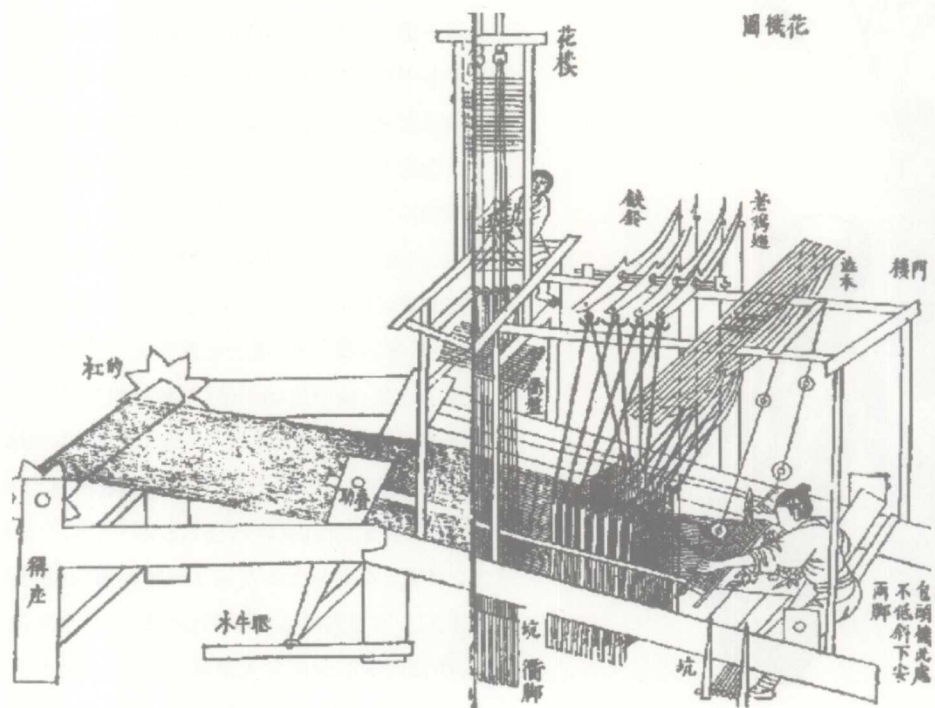


图 1-10 《天工开物》



图 1-11 六尺中堂画轴

都是明代的优秀作品。它们的共同特点是刻绘精美,印刷细致,具有很高的艺术欣赏价值。特别是小说戏曲插画,人物形象、情节均十分生动,环境道具配合得当,引人入胜。皇家盛典更是场面宏伟,气势博大,人物车马、舟船建筑多而不乱,驾驭如此繁华热闹场面非高手不能为。

明代发展起来的套版彩印插画,到清代有了进一步发展。清《古圣贤像传略》、《吴郡五百名贤图传赞》,上官周绘的《六尺中堂画轴》(图 1-11), (乾隆)《南巡盛典》等,都是清代流传下来的优秀作品。

随着石版、照相制版等印刷术的传入和现代图书装帧、装订业的兴起,尤其是西洋绘画技法的传播,使我国图书插画发生了很大变化。原先单一的木版水印方式被各种新的印刷手段所替代,以线描造型为主的绘画方法受到了各式各样艺术流派、绘画手段的冲击。近现代中国的插画艺术出现了崭新的面貌。

到了民国初年至 20 世纪 30 年代,一批有识之士及许多美术青年走出国门到日本、欧美留学,他们回国后积极创办美术学校。像蔡元培、鲁迅、丰子恺、徐悲鸿等都是新兴美术运动的杰出代表。其中在提倡书籍装帧、插画艺术新风方面,鲁迅、丰子恺、闻一多等先生贡献颇多。如鲁迅先生(其本人的书籍也很好地运用了插图,见图 1-12)出版了《近代木刻选》、《苏联版画集》、《凯绥·珂勒惠支版画选集》、《一个人的受难》、《死魂灵百图》、《比亚兹莱画选》等介绍国外优秀版画和插画艺术的书籍。在这一时期,插画艺术可谓风格多样,从继承发扬国画形式到学习外国艺术,从中西画风兼容到紧跟时代变迁,涌现出了一批艺术价值颇高、风格独特的插画作品。与此同时,还发展出一种老少皆宜的插画欣赏模式——连环画。连环画的兴起为插画创作提供了更为肥沃的土壤。

新中国成立后,党和政府十分重视图书出版工作。在此背景下,插画艺术发展很快,各出版社在组织作者方面都很下工夫。像北京、上海等地大的出版社还积极培养自己单位的专业画家,并在深入生活、收集资料等方面创造有利条件。那时,几乎各画种都有不少名家参与,创作出了许多优秀的作品。例如程十发创作的《孔乙己》、《儒林外史》(图 1-13),戴敦邦的《红楼梦》(图 1-14),刘继卣的《李逵》、《西游记》(图 1-15)等。值得一提的是,20 世纪五六十年代有两位画家在插画方面的贡献值得大书一笔:一是著名漫画家、装饰画家张光宇先生。他的插画风格独特,其简练清爽的线条、幽默生动的造型、装饰性的色彩与黑白对比,使他的作品颇具奇趣。像《西行漫记》、《十日谈》、《新民间情歌》、《神笔马良》、《水浒》人物等都是脍炙人口的作品。另一位是著名画家黄胄先生。20 世纪 60 年代初,维吾尔民间传说《阿凡提的故事》出版,引起读者广泛兴趣。不少画家为之作画。黄胄先生为此画了一幅写意白描插画发表在 1961 年的《民族画报》上,凡看到的人,无不为之赞赏:那生动的线条,幽默风趣的人物形象,简洁明快的画面令人佩服。总之,在上世纪五六十年代,我国插画艺术十分兴旺发达,而它的繁荣也一直持续到了“文革”前夕。

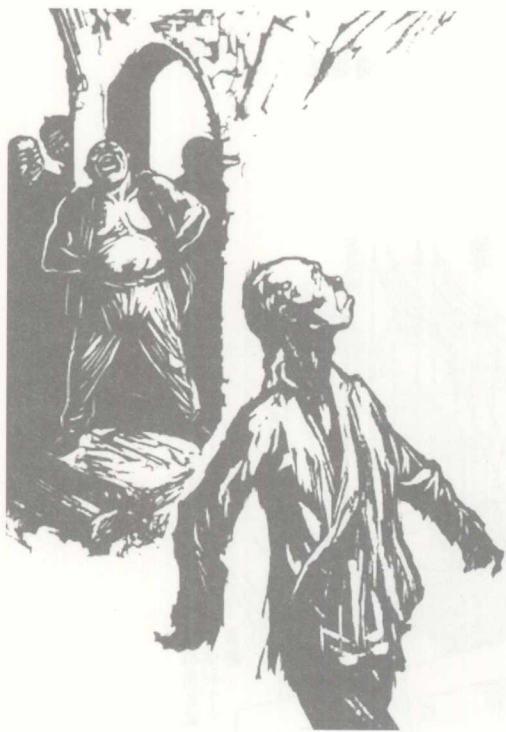


图 1-12 《阿 Q 正传》



图 1-13 《儒林外史》 程十发

“文革”十年，由于图书出版事业受到限制，插画艺术几乎没有发展。只是到了“文革”后期，才出现了部分较精彩的作品。

“文革”结束以后，随着文化出版事业的复苏，画家们长期压抑的艺术热情开始释放，插画艺术重新出现了勃勃生机。“文革”以后至 70 年代末是我国当代插画艺术积聚力量、酝酿新风的准备阶段，它为 80 年代插画的全面繁荣打下了坚实的基础（图 1-16、图 1-17）。

80 年代国内插画艺术随着改革开放、中外文化交流的不断扩大而发展。国民经济的加速发展，致使国内图书市场迅速兴旺起来。各种图书、报刊对插画的需求量空前增加。正是由于客观的需要，吸引和造就了一大批对插画有兴趣的中青年画家。他们在继承传统的基础上，广泛吸收国外优秀插画作品中的营养，借以丰富和滋养自己。一时间，我国插画艺术呈现出多姿多彩的大好局面。特别是文艺、科普类书刊插画从南到北，从东到西，佳作迭出。不少插画达到了很高的艺术水准，它与同时期我国连环画精品不断出现并连夺数次全国美展桂冠相辅相成，形成了当代绘画艺术一大特色（图 1-18）。然而令人遗憾的是，从 20 世纪 80 年代中期开始，由于部分画家在学习国外绘画艺术过程中的盲目性，某些专业报刊的错误导向，一些不太适合插画艺术形式的过分抽象、怪诞的画法、造型，逐渐在插画领域里时兴起来。

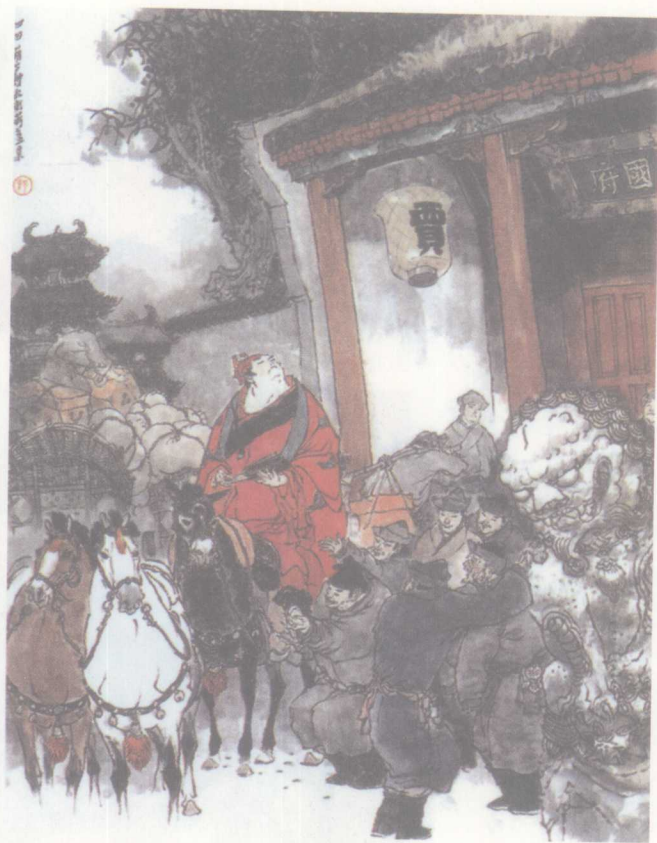


图 1-14 《红楼梦》 戴敦邦



图 1-15 《西游记》 刘继卣



图 1-16 《我们战斗在广阔的天地里》(1)



图 1-17 《我们战斗在广阔的天地里》(2)

中国连环画名家经典·王叔晖

艺术顾问：姜维朴 主编：于诚波 刘 昕



图 1-18 连环画 王叔晖

20世纪90年代后,由于出版界单纯追求经济效益的虚浮作风,插画创作水平开始下降,一些粗制滥造的插画充斥市场。90年代中后期随着电脑技术的普及,更多使用电脑进行插画设计的新锐作者涌现,以至目前国内主要流行杂志的插画大多已是数字化产品。随着视觉时代的到来,越来越多的年青一代利用电脑这个工具去创作插画,中国的插画业进入了一个新的发展阶段(图1-19、图1-20)。

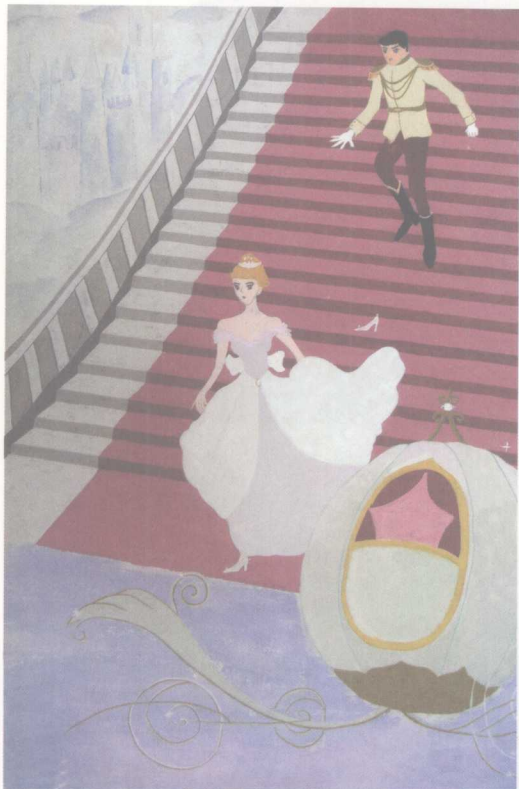


图1-19 《灰姑娘》 钟音



图1-20 现代插画 常虹

1.3 插画的发展方向

随着现代媒体与软件技术的发展,以及受现代艺术流派的影响,插画开始向现代设计风格过渡,立体抽象的造型出现在插画设计中。插画的设计风格变得多样化,并随着现代设计理念的发展而不断发展。

随着电脑的普及,一些设计软件的出现使得插画更加容易上手。很多没有经过传统绘画训练的人都可以运用电脑很容易地制作出插画,而对于出版商或者广告设计部门来说,这样能以更低成本、更方便地得到自己所需要的插画。这样的现状曾让人担忧插画水平的整体下降。但是,实际情况并非如此。由于更加开放,更多人加入进来,插画行业已经变得更为兴盛,同时在我们生活中的各个领域里展现出了它的魅力(图1-21、图1-22)。

如今,我们生活在一个信息时代,每天都有大量的信息出现在我们眼前,图形传达的直观性和对视觉的感染力,使得人们越来越重视图像这种视觉信息传播载体。大量的广告文字叙述内容逐渐被图像代替,而插画这种形式也越来越受到人们的认可与喜爱,许多优秀的插画成为了经典的设计(图1-23~图1-26)。

总而言之,随着现代技术的不断发展与人类思维的创新,插画在人类信息传达中起到了不可替代的作用。插画的领域将不断扩大,插画的形式也将更为丰富,将随着人类文明史的发展而发展。



图 1-21 《霸王别姬》 石玉平



图 1-22 现代插画 何淦威



图 1-23 《照相本子》 几米



图 1-24 《地下铁》 几米