

普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系

插图设计

CHATU SHEJI

张立 ◎ 主编
倪春烘 刘翠林 ◎ 副主编

清华大学出版社

普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系列

插图设计

CHATU SHEJI

张立◎主编
倪春洪 刘翠林◎副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本教材的编写主要围绕三个方面展开：基础知识的阐述、基本技能的讲解、设计理论与设计实践的结合。具体包括：插图的概念、插图的分类、插图设计的功能特征、插图设计的要素及表现形式、插图设计的表现技法与流程等。教材中引用了大量国内外优秀的插图案例，以辅助学生理解、探索，同时注重问题深化空间的保留，引导学生学以致用。

本书可供插图设计相关专业的教师和学生阅读与参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

插图设计/张立主编. —北京：清华大学出版社，2014

(普通高校“十二五”规划教材·艺术设计系列)

ISBN 978-7-302-35335-5

I. ①插… II. ①张… III. ①插图 (绘图) —设计—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 021132 号

责任编辑：朱敏悦

封面设计：汉风唐韵

责任校对：王荣静

责任印制：宋 林

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京嘉实印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：190mm×260mm

印 张：11

字 数：219 千字

版 次：2014 年 5 月第 1 版

印 次：2014 年 5 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：39.80 元

产品编号：057304-01

序

随着市场经济和商业文化的发展，人们对于物质和精神的追求成就了插图设计广阔的发展空间。视觉形象不仅仅满足于人们对读图的需要，更为重要的是要传达出视觉元素的文化内涵。在当下的图形图像时代，人们对于视觉元素的感悟和解析使其自身体会到一定的视觉刺激，这在很大程度上得益于插图。

为了更好地适应教学改革需求，艺术设计的教育教学中需要一个服务于课程改革的、有助于解决插图教学中系统知识和方法问题的基础教育课程体系，本教材也是以此为目的的。本教材在充分的开发课程资源的基础上，注重教与学两方面的结合，力求使受教育者的精神世界自主地、能动地生成、建构，留给学生思考和深化问题的空间。

插图是联系造型艺术和设计艺术的一种有效手段，对于受教育者自身能力的拓展和延伸具有重要意义，有助于提高自身的视觉传达设计能力。本教材从艺术文化修养上构建学生的认知价值观，培养学生的实践能力，以理解插图艺术的内涵和外延为主导思想，探讨其发展规律和特点，寻求与市场的契合点。

教材精选了国内外部分插图作品，设计资料范围广泛，但因编者水平有限，书中难免存在疏漏和错误，希望得到专家、同人以及广大读者的批评指正，以便通过修订或其他途径来完善此书，参加本教材编写的人员包括天津工业大学的马晓萌、崔翠、孟岩、孙美娇、谢婷婷、崔晓杰、秦志华、卢帅、李奎，同时感谢出版社编辑给予本教材出版的大力支持。

张 立
2013 年 11 月

目 录

第一章 插图的概念	1
第一节 插图的概念	1
一、插图是什么	1
二、插图、插画以及纯绘画之间的关系	2
第二节 插图的发展及历史	6
一、国外插图的历史	7
二、中国插图的历史	9
第二章 插图的分类	25
第一节 商业类插图	25
一、包装中的插图	25
二、广告中的插图	26
第二节 书籍报刊类插图	30
一、书籍中的插图	31
二、小说类插图	31
三、散文诗歌插图	32
四、儿童读物插图	33
五、报纸中的插图	34
第三节 电子数码类插图	35
一、网络中的插图	35
二、影视广告中的插图	38
第三章 插图设计的功能及特征	45
第一节 插图设计的功能	45
一、记录信息	45
二、传达信息	47
三、指导信息	58
四、增强说服力	58

五、增加艺术感染力	60
第二节 插图设计的特征	62
一、叙述性	62
二、娱乐性	62
三、艺术性	63
第四章 插图设计的要素及表现形式	67
第一节 插图设计的要素	67
一、创意的要素	67
二、语言文字的要素	76
三、色彩的要素	76
四、构图的要素	77
第二节 插图设计的表现形式	79
第三节 写实风格的表现	80
第四节 抽象风格的表现	85
第五节 夸张风格的表现	87
第六节 装饰风格的表现	90
第七节 超现实风格的表现	94
第八节 综合风格的表现	97
第五章 插图设计的表现技法与流程	105
第一节 插图设计的表现技法	105
一、铅笔及钢笔技法的表现	105
二、水彩画技法的表现	107
三、版画技法的表现	110
四、喷绘技法的表现	113
五、油画技法的表现	114
六、丙烯技法的表现	116
七、摄影技法的表现	117
八、计算机技法的表现	118
九、拼贴技法的表现	123
第六章 插图欣赏	129
参考文献	168

第一章

插图的概念

第一节 插图的概念

一、插图是什么

一提到插图，大家就会想到很多。比如回忆起小时候从看图识字、翻看“小人书”到长大后阅读文学名著；从众多的“图画”中选择所爱送给亲人、朋友，等等。不管时代怎样发展，“图”一直都在影响着我们的生活。试想一下，当我们通过书籍、报刊、电视、网络获得知识时，如果没有“图”来对文字加以说明，那会是一件多么可怕的事情。

“插图”一词，遍现于各类读物，在最普及的《现代汉语词典》中意为：插在文字中间帮助说明内容的图画，包括科学性的和艺术性的。《辞海》对“插图”的解释是：插图，又名插画，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或艺术欣赏作用。从以上的两个概念中我们可以把插图简单的理解为为文字所做的插附图画，目的是为了解释文字，增强文字的视觉感染力，从而加强书籍本身的艺术性。

“为文字所做的插附图画”是传统意义上的插图释义。如今，随着时代的发展，插图也随之丰富发展了。可以说，当代插图已经跨越了“在文学基础上的再创造”这样一个传统的含义。现在的插图大致可分为三种类型：1. 以图文并茂的形式对文字做补充说明，这在一般的杂志、书籍、教科书中是常见的，这也是我们所说的传统意义上的插图。2. 以视觉形式插入媒体形式中，和文字具备同等功能，这在许多招贴广告、产品包装、环境装饰中已是屡见不鲜。3. 与文字无关，直接用视觉形象传达思想含义，这类插图具有如同语言一样的功能，它们超越文字，代替文字，独具造型的魅力。

二、插图、插画以及纯绘画之间的关系

（一）插图与插画

在当前的许多书籍中会常见另一名词“插画”，并且在有的书籍中把“插图”和“插画”二词并用，似乎这两个词是可以混用的。问题在于，如果两词是同义词，那么这种没有意义的并用不会让人产生疑问，如果不是同义词，那么它们之间的区别是什么？

从依附层面来说，插图指的是用在以文字为主的读物中的，它是需要依附于这些读物才能称其为插图，插画则不然，它是独立的作为画出现的，它同样需要依附于其他媒介，但这种媒介可以是隐射的、暗含的，所以插画具有实体的独立性。即是说，插画是因其插附用途而与一般绘画相区分出现的名词，插图则是插画中用于说明文字的目的而出现的分支。插在书籍报刊中是插图，拿出来就是插画。

从主体的定位方面来说，如果从书籍的角度来叙述其中的图画时，就会用“插图”这个词。在此，书籍是图画的主体，图画依附于文字，所以用“插图”。而如果排除了书籍这一因素，只是谈论具体的这些图画，就用“插画”。在这里，图画虽然是主体，但它来源于书籍中，是为书籍服务的，又因其具有“画”的性质，所以被称为“插画”。

虽然“插图”与“插画”这两个概念有着微妙的区别，但不是每个人都会去费心分辨的，两词混用也成为正常现象。正如无论是“插图”还是“插画”，它们所对应的英文都是 illustration，这是没有人质疑的。

（二）插图与纯绘画

插图的发展与绘画艺术是密切相关的，它们之间既有区别又有联系，两者没有明显的界限。

表面上看来，插图与纯绘画都属于绘画作品，两者的创作动机都是从日常的生活获得灵感，感悟人生的喜怒哀乐，发挥丰富的艺术想象力。但是从艺术内涵和功能方面来讲，两者有着明显的界限。纯绘画的创作是不受任何束缚的，是完全自由的，大部分作品蕴含着创作者的感情、感受，其价值主要体现在艺术鉴赏、欣赏的层面上。然而，插图的创作很有目的性，它的创作必须依据主题进行总体的规划与设计。著名画家詹忠效的作品如《萤火虫》《飞走了的新娘子》《故园情》如图 1-1、图 1-2、图 1-3 所示，都是根据文学作品所绘制的插图。

图 1-1 《萤火虫》插图 (詹忠效 1977)

图 1-2 《飞走了的新娘子》(詹忠效 1981)

点评:

早期的连环画和插图多以线描的方式出现,创作者将感情、感受融入其中,增加了其欣赏性。

图 1-3 《故园情》插图 (詹忠效 1981)

点评:

用线来表现的插图一般多采用疏密的对比来增加明度、主次等关系。优美的线条使得画面流畅优雅,别有一番味道。

以上这种区别也不是完全绝对的，比如将纯绘画作品运用到适合的主题上，那么它也可以成为插画作品。反过来，精美的插画作品也可以作为纯绘画作品供观者欣赏如图 1-4、图 1-5、图 1-6 所示，列举了著名画家凡·高的纯绘画作品《播种者》《咖啡馆》《自画像》，当遇到一篇与其意境相符的文章时，我们可将它们插附到文章相应的位置，这三幅纯绘画作品随之转变为插画作品。

图 1-4 《精神者》(凡·高)

点评：

强烈的色彩对比、跳跃的笔触使得画面充满生命力。

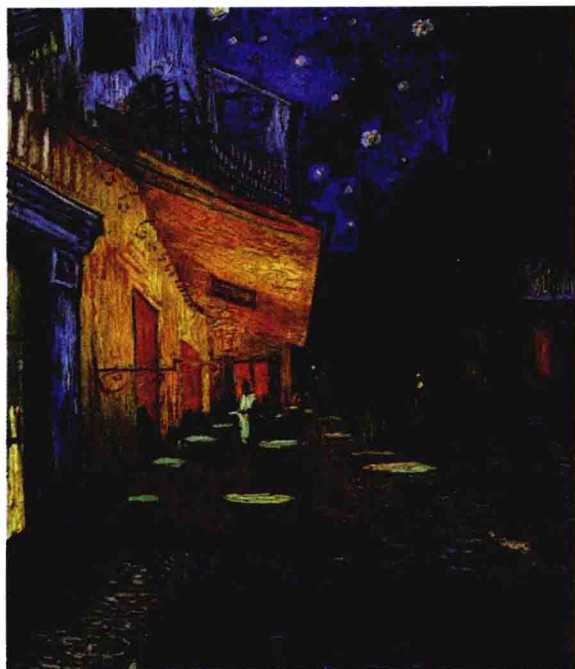

图 1-5 《咖啡馆》(凡·高)

点评:

明快的对比色使画面亮丽抢眼。地面采用蓝与黄混点,营造了一种兴奋、安宁与协调之感。

图 1-6 《自画像》(凡·高)

点评:

画面满溢着湛蓝的色彩,跳动的笔触仿佛燃烧的火焰,展示了一颗不安的灵魂。

第二节 插图的发展及历史

插图的发展，有着悠久的历史，风格和形式多样，本章节主要通过对国外、中国及当代插图的发展进行阐述，使读者对插图有一个系统和全面的认识。

提到插图的起源，我们会情不自禁地联想到原始人洞穴岩画。从遗留下来的大量珍贵岩画中我们可以得出，人类的绘画都产自史前的旧石器时代。例如，西班牙阿尔塔米拉野牛图：受伤的野牛们，有的野牛身躯卷缩成一团，抽搐四蹄、甩动尾部以及斜刺如剑的双角、直竖的耳朵，都采用寓动于静的手法，把野牛处于生命的最后时刻，困兽犹斗的特点表现得惟妙惟肖；有的野牛倒在地上两腿无法站立起来，却低着头来保护自己，这极为生动的一个画面，表现了动物的尊严与力量，及它为生命最后一刻的挣扎。图 1—7 是众多受伤野牛图中的其中一幅。

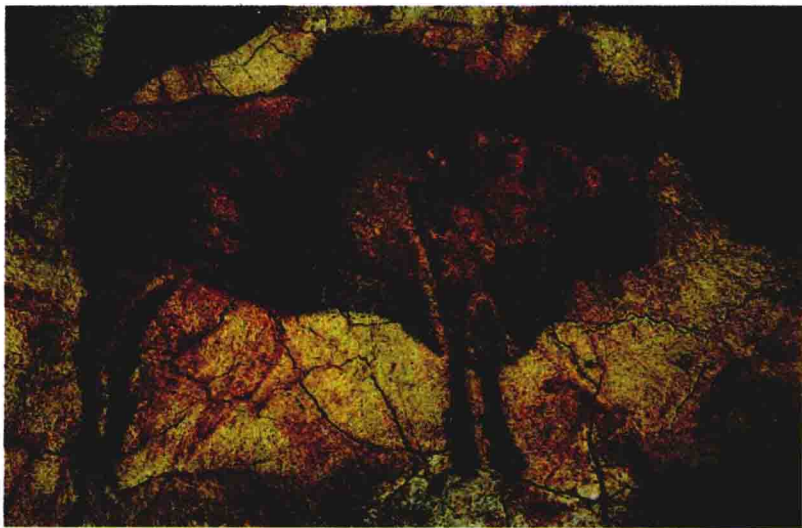

图 1—7 《野牛》（洞窟壁画）

点评：

和谐的色彩，简洁的野牛形象让我们惊讶人类早期的艺术创作是多么完美。

一、国外插图的历史

（一）欧洲的插图

1. 欧洲早期的插图

欧洲的插图最早出现在宗教书籍中，当时许多传教士的经书中就有大量的手绘插图。插图内容有关于宗教方面的故事性插图，也有关于花草、人物的装饰性插图。插图与文字的配合使书籍的形式美、感染力增强，最重要的是能够更好地传播宗教教义。

2. 欧洲文艺复兴时期的插图

16 世纪欧洲插图在“文艺复兴”思潮的影响下，出现了大批优秀的画家、出版家，艺术风格以古典风格为主。这时的插图不再仅限于宗教题材，大量的关于自然科学、地理、文学、医学等题材的书籍出现，书籍插图蓬勃发展起来。文艺复兴时期倡导的提倡人性、科学、人本主义，反对神性的思想也在书记插图中广泛应用。如意大利文艺复兴巨匠达·芬奇，他不仅绘制了大量的油画作品，还把自己一直提倡的科学与艺术思想运用到解剖学、透视学中，并绘制了大量的素描插图。其解剖学中的插图最为精确，图文并茂，通俗易懂。这些巨作和插图是人类宝贵的艺术财富，至今对我们的绘画艺术及插图艺术有着深远的影响。

（二）日本的插图

在木版印刷术传入日本之前，日本的插图形式主要是手绘，早期的作品大多是关于佛经的。印刷术传入日本后，出现了独具地域风情的版画插画，又称浮世绘。日本的浮世绘兴起于江户时代，它所表现的绘画内容有美人画、风景版画、风俗画。其中美人画占的比例最大，作品的主角是娼妓和艺伎，女性、裸体、性感美、色情是其标志性特征，其中大胆的性爱题材也引起社会广泛注意。浮世绘的作品有很高的写实技巧，为社会所欣赏，是日本一种独具民族特色的艺术。同时，它也为江户时代的文化生活添加了不少情趣，是日本社会生活的缩影。浮世绘的艺术风格对欧洲画坛影响深远，印象派、后印象派以及新艺术运动都受到它的启迪。

被称为“浮世绘创始人”的画家、插画家菱川师宣一生中出版了许多带插图的书籍，多描写花街柳巷中的爱情故事、普通民众的娱乐生活。在早期的浮世绘中有“东之师宣，西之祐信”之说，日本东都有菱川师宣，西京有西川祐信，足见他在浮世绘中的地位，他的代表作品有《回眸美人图》等。

另一位著名的浮世绘画家是铃木春信，他深受西川祐信的影响，开创了彩色版画，五彩斑斓的色恋风格，席卷了整个江户的浮世绘。他的作品多以茶女、歌舞伎为题材，创造出独特可爱的美人画样式，呈现诗一般的韵律，被称为春信式。

（三）近现代的插图

我们主要从美国、法国两个国家来讲述近现代插图的发展情况，许多著名的插图画家绘制了优秀的插画作品，对后来插图艺术的发展产生了深远影响。

在美国，19 世纪中后期至 20 世纪上半叶（1865—1965）是“美国插图艺术的黄金时代”。当时，报纸、杂志、书籍、广告是公众交流、艺术传播的载体。插图艺术随之进入人们的生活，反映着当时社会的文化倾向。第二次世界大战大大促进了美国插图艺术的发展，出现了一些前卫的、抽象的表现手法，丰富了人们的文化生活。“二战”后，美国的插画出现了风格题材多元化的局面。

这一时期，涌现出了众多插图艺术大师，其中诺曼·洛克威尔是最有影响力的一位。洛克威尔的作品记录了 20 世纪美国的发展与变迁，不仅涵盖了两次世界大战，美苏“冷战”以及美国的经济萧条和种族问题，还包括从甘乃迪到卡特等历届总统，电影明星，童子军等题材。在众多题材中，他最喜欢的是坦然纯真的孩子。

洛克威尔习惯用画笔来说故事，他的笔触真实细腻，饶富趣味，生动地展现了凡夫俗子的各个生活层面，反映出美国梦的理想与现实，并赋予生命独特的见解与意义。他曾经说过：“对我而言，美国人生活中的日常琐事，都是艺术性丰富的题材。”

法国是一个艺术氛围很浓的国家，曾是欧洲的艺术中心，古典主义、浪漫主义、印象主义等流派在这里得到广泛的传播。由于艺术流派的繁多，每种流派都有它的代表画家，他们在进行纯艺术研究的同时，也画了大量的插图作品。如德拉克洛瓦是浪漫主义的代表画家，他为史诗性书籍《哈姆雷特》《浮士德》所作的插图都具有浪漫主义风格。马蒂斯是野兽派的代表，他的插图作品将东方艺术、非洲艺术结合起来，形成了自己的风格。

古斯塔夫·多雷是 19 世纪最成功的插图画家，也可能是有史以来最成功的插图画家。他一生中绘制了大量的插图作品，不仅对当世，对后世的插图艺术也影响颇深。此外，他的作品对电影也有巨大的影响，著名导演格里菲斯就从他的绘画作品中拷贝过壮观的场景。古斯塔夫的作品大多是黑白两色的，充实饱满、层次分明，其《圣经》以及为但丁、弥尔顿、塞万提斯等人的作品所画的插图是他的代表作。图 1—8、图 1—9、图 1—10、图 1—11 是他为《堂吉珂德》绘制的插图作品。

图 1-8 《堂吉诃德》1

图 1-9 《堂吉诃德》2

图 1-10 《堂吉诃德》3

图 1-11 《堂吉诃德》4

点评：

黑白画插图古老而神秘，使人们若“飘浮在梦幻”中。作品展示了主人公的一个个历险画面。

二、中国插图的历史

中国的插图历史源远流长，在文字未产生之前，人们就开始利用画图这种方式来记录生活。从某种意义上说，这种图形的表达方式，从一开始就扮演着插图的角色。

（一）汉唐以前的插图

我国最早体现图文并茂的形象资料是长沙东郊楚墓中发掘出来的帛书，它也是我们目前所见到的最早的保存较为完整的帛书实物。魏晋南北朝时期插画进一步发展，主要用于教化，此时出现了中国第一位插画艺术大师顾恺之。他的代表作品有《洛神赋图》《女史箴图》《列女仁智图》。这些作品都是采用工笔重彩勾线平涂画法，装饰性

强，体现了中国早期手绘插图的特点，如图 1-12、图 1-13 所示。

图 1-12 《洛神赋图（宋摹本）》1（顾恺之）

图 1-13 《洛神赋图（宋摹本）》2（顾恺之）

点评:

顾恺之的洛神赋图色彩变化较少,富于装饰味道,人物动态优美、华丽、端庄;山水是重彩青绿山水。如张彦远所言:“顾恺之之迹,紧劲连绵,循环超乎,调格逸易,风驰电掣,意存笔先,画尽意在,所以全神气。”

随着印刷术的发明,东汉时期造纸术发展起来。此后,比较成熟的插画开始出现,这促进了图书的发展和信息的传播,推动了当时社会的发展。由于佛教在唐代盛行,唐代的插图主要是佛经插图,集中在敦煌石窟藏经洞。这时期插图的题材大多是对佛祖及其弟子的描绘。

(二) 宋元时期的插图

到了宋代,由于城市经济的发展,市民阶层兴起,加之科学技术及印刷术的不断进步,出现了大量印刷出版各类图书的繁荣局面。因此,宋元这一时期的书籍插图范围更加广泛,不少文学作品,医学巨著、历史地理书、日用百科书等书籍里都附有大量精美的插图。这为后来明清插图艺术的繁荣打下了坚实的基础。北宋时期还出现了一些具有商业性的插图。如宋代制针铺的雕版铜牌,刻有“白兔儿”的图标和“济南刘家功夫针铺”的标题,它作为一幅精美的商业插图,为店铺做宣传,如图1-14所示。

点评:

北宋时期济南刘家针铺的广告铜版,上面雕刻着“济南刘家功夫针铺”的标题,中间是生动传神的白兔捣药图案,整个版面图文并茂,白兔捣药相当于店铺的标志,起到广告宣传的作用。

图 1-14 白兔针铺