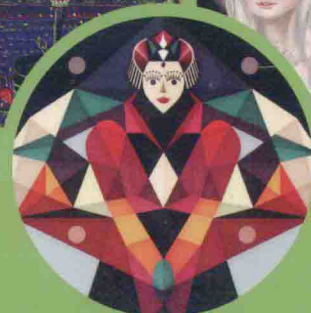
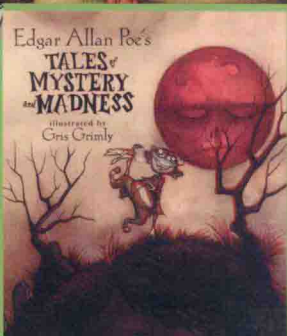

Illustration
Art and Design

高等学校教材

插画艺术设计

徐萌 甘赛雄 主编

化学工业出版社

014059831

高等学校教材

插画艺术设计

徐萌 甘赛雄 主编

J218.5-43
18

Illustration
Art and Design

化学工业出版社

·北京·

北航

C1746819

J218.5-43
18

本书共分六章。第一章以插画的定义开篇,通过中国插画简史与西方插画简史,来讲解插画的发展历程;第二章通过对插画分类的介绍,着重讲解了书籍插画与商业插画的分类及应用;第三章和第四章着重对插画的表现形式与技法进行剖析、讲解;第五章通过真实的案例和精彩的配图,生动地展示插画的制作方法;第六章选择了部分优秀的插画作品,开阔学生视野。通过本书的学习不仅可以使读者掌握插画创作设计的基本技巧,同时还能够通过这些基本设计技巧的掌握,在更广泛的插画创作中发挥基础指导作用。

本书可作为高等院校艺术设计专业的教材,也可作为插画设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

插画艺术设计 / 徐萌, 甘赛雄主编. — 北京: 化学工业出版社, 2014.9

ISBN 978-7-122-21395-2

I. ①插… II. ①徐… ②甘… III. ①插画(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第162558号

责任编辑: 张建茹
责任校对: 王素芹

装帧设计: IS溢思视觉设计工作室

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张8³/₄ 字数235千字

2014年10月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686)

售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 48.00元

版权所有 违者必究

前言

FOREWORD

插画设计作为视觉传达的重要手段之一，广泛应用于多种视觉媒介设计领域。如今，商业插画已经成为常见的现代艺术设计形式。随着社会经济的高速发展，商品、图书日益繁荣，市场对插画的需求量也越来越大，重视程度越来越高。近年来，插画艺术作为实用艺术设计专业的一门必修课程，也越来越多地受到各大高校设计专业的重视。

为了适应实用性人才的培养模式，本书编写时着重体现知识的兼容性，以设计艺术为立足点、注重教学的实用性与普遍性，将基础理论知识与实践案例相结合。全书内容广泛、专业，对插画艺术进行了系统性阐述。本书共分为六个章节，从插画的概述开始，系统讲述了插画艺术的发展、分类、插画艺术的表现风格以及插画的表现技法，并重点介绍了插画的创作规律和方法，除了注重教材的理论性、科学性、实践性外，还重点突出了时代感和创新点，精心收录了多种当代艺术风格的国内外插画作品，从绘画风格和技法上对部分插画进行了剖析、讲解，图文并茂、深入浅出，借此开阔学生的视野，启迪学生的创造力，提高学生的应用技能。

本书第一章、第二章的第一节和第五章由徐萌编写，第三章由甘赛雄编写，第二章的第二节和第四章由卢颖洁编写，第六章由姚腊远选编、整理，姚绍雯、黎耀参加了资料收集以及扫描、编排工作。

本书由几位作者根据多年插画教学及创作实践，以及对插画艺术的研究共同编写而成，适用于高等院校艺术设计专业作为教材，也可作为插画设计人员的参考书。

由于时间仓促，书中不足之处，还请同行专家及各位读者批评指正。

编者

2014年6月

目录

CONTENTS

第一章 插画设计的概述	001
第一节 插画的定义 /002	
第二节 插画的产生与发展 /002	
第二章 插画的分类及应用	009
第一节 书籍插画 /010	
第二节 商业插画 /029	
第三章 插画的表现形式	043
第一节 写实表现风格 /044	
第二节 抽象表现风格 /051	
第三节 装饰表现风格 /053	
第四节 卡通表现风格 /055	
第五节 超现实主义表现风格 /059	
第六节 其他表现风格 /063	
第四章 插画的绘制材料与表现技法	067
第一节 铅笔、彩色铅笔、蜡笔、色粉笔 /068	
第二节 水粉、水彩、丙烯 /073	
第三节 墨水笔、色彩墨水、麦克笔 /078	
第四节 版画 /079	
第五节 喷绘 /081	
第六节 拼贴 /083	
第七节 摄影 /084	
第八节 电脑处理 /086	
第五章 插画的创作方法	097
第一节 插画的设计定位 /098	
第二节 插画的构思 /101	
第三节 插画的素材与资料收集 /102	
第四节 插画的制作 / 104	
第六章 插画作品欣赏	107
参考文献	136

第一章

插画设计的
概述

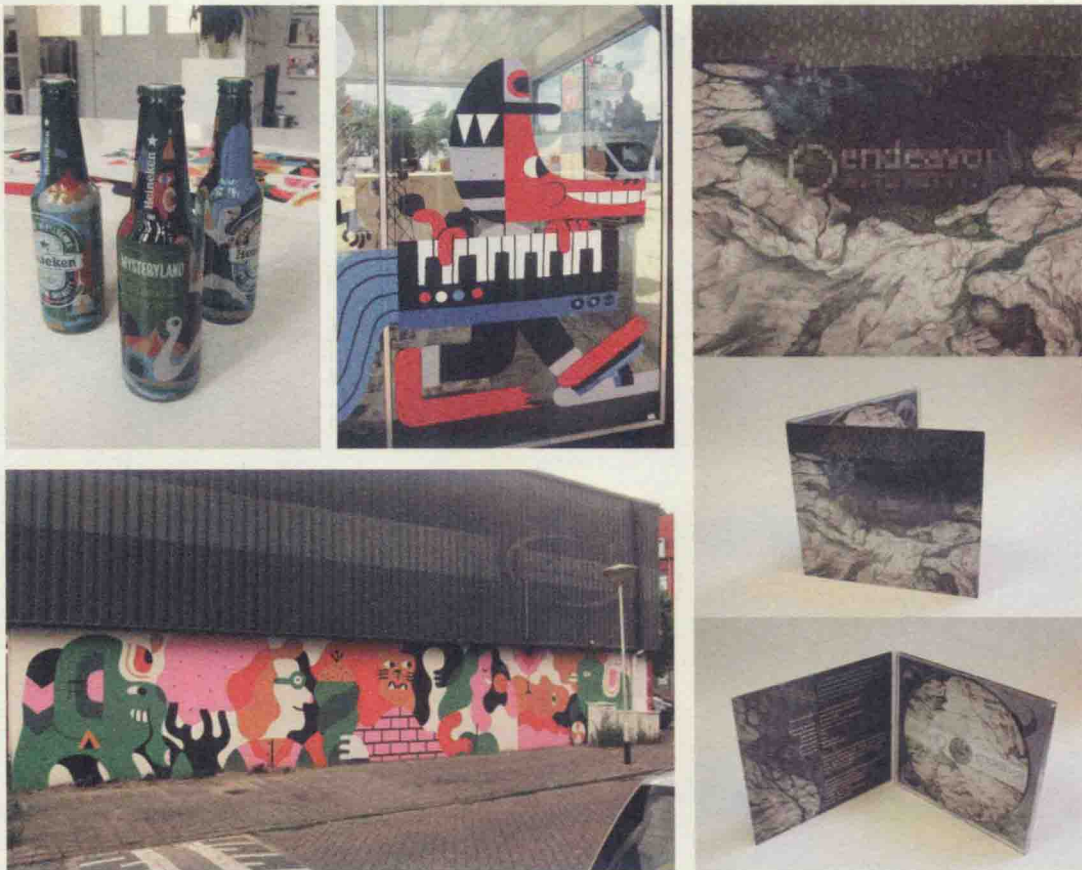
- 第一节 插画的定义
- 第二节 插画的产生与发展

第一节 插画的定义

插画在中国被人们俗称为插图。插图是人类用形象语言进行交流的一种视觉传达形式。早期的插图常常表现在书刊或某种文字样式之中,协助文字进行传达,即通常被称作为“书籍插图”或“书籍插画”。

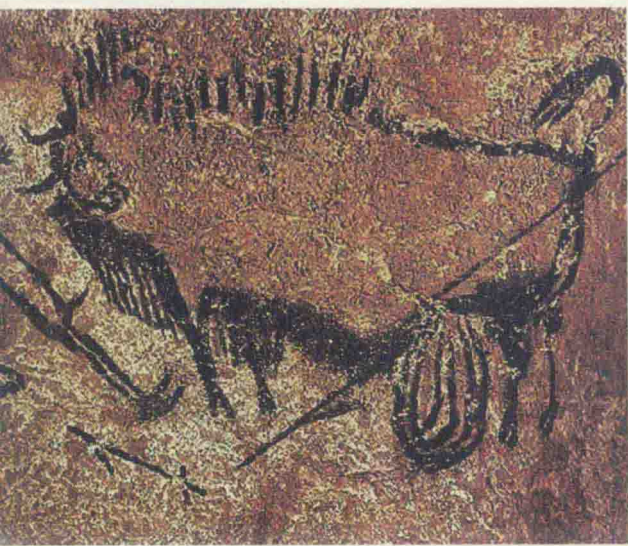
插画,在拉丁文(ILLUSTRATE)的字义里,意指照亮之意。《辞海》对“插画”的解释是:“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间,有的用插页方式,对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”这一解释界定了插画主要用于以文字为信息载体的传播媒介中,是一种狭义的定义。从插画的发展历史去审视其过程,会发现,书籍插画一直在充当先锋的角色,而且至今仍有着独特的个性。而今,在信息传达飞速发展的时代,现代插画的应用范围日趋宽泛,从形式和风格到题材和内容都发生了变化,它已不仅仅是一种视觉的表现形式,而是越来越多地承担其传播信息的功能。在现代设计中,插画占有特定的地位,已广泛用于现代设计的多个领域,涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面,从而大大丰富了插画的含义,使它从“特指”变为“泛指”(图1-1)。

图 1-1
现代插画

第二节 插画的产生与发展

插画的发展有着悠久的历史,与美术史的发展密不可分。最早的插画可以追溯到原始社会的壁画。根据考古学家认定,人类最早的壁画是距今两万年前法国南部的“拉斯科的

▲ 图 1-2 法国拉斯科洞穴壁画

▲ 图 1-3 《金刚般若波罗蜜经》中的插画

洞窟画”(图 1-2)。这是现代人类最早的绘画,假如从传达讯息的意义来说,这壁画也许就是世界最古老的插画。

真正意义上独立的插画最早出自于宗教读物之中,中外皆如此。后来,插画被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物之中,随着世界报刊、图书等现代出版业的发展而繁荣起来。

社会的不断进步,信息化时代的到来,使插画创作进入了一个更加广阔,更加多元化,更加全新的天地。插画更是被广泛地应用于社会的各个领域。现代插画的意义已不仅仅是附属于书籍和文字,而且在主动地、独立地以个性化的方式把信息传达出来。

一、中国插画艺术

中国的插画历史源远流长,最早的插画是以版画形式出现的,是随佛教文化的传入,为宣传教义而在经书中用图来解经文。随着书籍的产生与繁荣,在雕版印刷术发明之后,书籍插画在唐代开始流行。1900 年在敦煌发现的唐咸通九年(公元 868 年)镌刻的《金刚般若波罗蜜经》是现存世界最古老的木刻版画,也可以说是世界上可考的最早的插画(图 1-3)。这部佛经在 6 块木板上雕刻经文,印在 6 张纸上,全卷布局严谨、雕刻精美、线条流畅、墨色均匀,展示了非常成熟的版画插画技法和形式。当时的雕版印刷技术促进了书籍的繁荣,而书籍的繁荣又推动了插画的发展。

在唐代的基础上,宋元时期版画插画技术和水平又有了较大的发展,在历书、医书、经书、子书、文集等书中经常出现。如《三礼图》及《尚书图》等,以及古器物图录、应用于医学的各种本草书、土木工程的《营造法式》,甚至还出现了以图为主的《梅花喜神谱》等实用书,其中的插画大多采用图文并茂的形式。插画发展到元代,戏曲、小说题材丰富,进一步推动了插画的发展(图 1-4、图 1-5)。

明代是版刻插画空前繁荣的时期,这一时期,不论在技术上、形式上,还是风格上插画都有了全新发展。就技术而言,该时期出现了

图1-4 《三礼图》

图1-5 《营造法式》

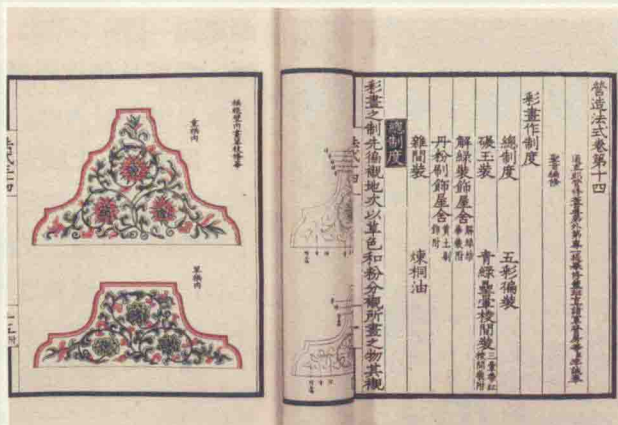

图1-6 《水浒传》

套版彩印插画；就形式而言，这个时期出现了双面连式、多面连式、月光式等诸多形式的插画；就风格而言，其运用散点透视、建筑剖面法来组织画面，打破了空间关系。这种插画艺术至今仍可见于《西游记》《三国演义》《水浒传》《红楼梦》等古典著作中，还为许多现代艺术家创造性地采用（图1-6）。

另外，在明代，还有一种极具特色的、中国特有的民间插画——“绣像”。这种艺术形式是指在小说卷首画出小说人物的肖像。优秀的绣像所描绘的艺术人物富有个性，使读者一看，便获得该人物的典型性格。如图1-7，明代著名画家陈老莲就是其中的代表人物，他以画人物画而闻名，他画的《水浒叶子》刻工精巧、使笔锋利、人物栩栩如生。

明代发展起来的套版彩印插画，到了清代有了进一步发展。随着西方石版印刷术传入中国，由于其便捷省力、成本低廉，很快便取代了版刻印刷形式，石版印刷开始成为印制书籍和插画的主要方法。彩色木版套印的发展以及石版画的出现，使得部分插画也应用在年画的设计中。就艺术而言，结合民情风俗的民间套色木板年画在清代风行一时，它们以苏州的桃花坞、天津的杨柳青年画为代表，如图1-8、图1-9。

由于受到西方插画艺术风格的影响，从清末到民国初期，中国插画在表现手法及内容等方面从本土化向西洋化发展，并具有浓厚的商业化色彩。在这一时期插画艺术可谓风格多样，从继承发扬国画形式的插画到学习外国艺术、中西结合的插画，还有跟随时代变迁，风格独特的插画，涌现出一批艺术价值颇高的插画作品。其中最具时代特点的是月份牌广告画。（图1-10）月份牌广告是中国近代最早的现代商品海报，其发源于20世纪初的上海，画面大多以“洋装、美人”为内容，采用擦笔水彩、西洋技法和彩色印刷制作，画面内印有商品、商号及全年的月份年历，有着浓重的商业气息，属商业插画。

1949年后，民国时期曾一度繁荣的月份牌等商业插画开始落寞，插画的表现形式与功能被20世纪50～70年代：黑板报、版画、小说配图、连环画、革命宣传画所替代，形成了中国独有的插画设计形式，其中最突出的是政治宣传画，文革时期达到顶峰。成为特定时期的文化现象，具有朴素的审美观。

20世纪80年代后对国际流行风格的借鉴，90年代中后期随着电脑技术的普及，更多地使用电脑进行插画设计，插画除书籍以外，找到了巨大的生存空间。到了21世纪，随着视觉时代的到来，中国的插画业进入一个新的发展阶段。

► 图 1-1 《水浒传》插画 陈老莲作

◀ 图 1-6 苏州的桃花坞年画

◀ 图 1-6 天津的杨柳青年画

► 图 1-10 老上海月份牌

二、欧洲插画艺术

同中国一样,欧洲的插画也是先出现在宗教读物之中。当时的宗教团体为表示对神的信仰,把文字和书籍当作传播信仰的载体,做了大量精美的装饰。书中以花草、鸟兽,甚至以人物作为装饰纹样的字母已具备了插画的特征,那些插附于经书中的手绘插画,形态生动、色彩绚丽、极具感染力,很好地传播了宗教教义。这种插画装饰手段后来被广泛地应用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物中,形成了西方古典书籍特有的风格(图1-11)。

15世纪德国的古登堡发明了金属活字印刷,大大提高了印刷的质量和速度,促进了书籍的繁荣,同时也使书籍插画得到了空前的发展。当时的印刷商采用木刻版画来做插画,之后逐步从比较脆弱的木版转移到铜版,后来又出现了“腐蚀版”,使插画的画面效果越来越精美。

16世纪,法国文化的繁荣带动了出版业。当时,画家小霍尔拜因、丢勒创作了不少优秀的木刻插画作品,代表了当时的艺术高度。这个时期的插画属于古典风格,讲究严谨的人体

▲ 图1-11 古典装饰风格书籍插画 威廉莫里斯作

▲ 图1-12 丢勒插画作品

结构、对称和均衡的画面构图、细密的排线塑造,显得庄重典雅(图1-12)。

17世纪,报纸的出现使插画有了新的载体。报纸具有极强的复制和表达能力以及在传播上对时间和空间的穿透力,它可影响到社会的各个层面,报纸中的插画也成为人们不可缺少的视觉对象和精神食粮。18~19世纪印刷术得到进一步的发展和完善,书籍越来越普及,插画的应用更加广泛。从19世纪末开始,许多美术杂志极为重视图版与插画,报纸杂志、户外看板、海报、包装外盒、产品说明书等等,无一不运用广告插画,插画的风格也因受艺术风格的影响而丰富多彩(图1-13、图1-14)。

在20世纪五六十年代,由于电视的普及使报刊杂志的发行和插画的发展受到一定的影响,插画一度衰退。但是电视最终不能全面取代纸质媒介。到了21世纪,杂志和书籍的发行量开始回升,插画也跟随着充满了生机,与此同时,插画从单纯地服务于书籍、杂志、报纸也转向了其他领域,如在商业广告、产品包装、网页设计、动画、电子游戏创作中的服务,使插画发展的空间更加宽阔(图1-15~图1-17)。

▲ 图 1-13 19 世纪欧美杂志封面插画

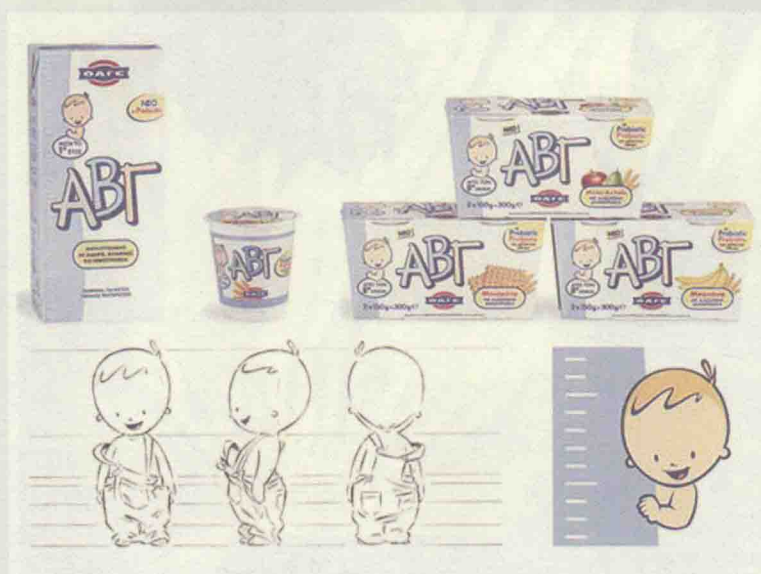
▶ 图 1-14 19 世纪欧美杂志内页插画

▶ 图 1-15 商业广告中的插画

▲ 图 1-16 国外网页设计中的插画

▲ 图 1-17 产品包装中的插画

第二章

插分画类的及应用

• 第一节 书籍插画
• 第二节 商业插画

插画应用的范围很广泛,一般可分为书籍插画和商业插画。根据目前在市场上的流行性,插画又发展出电子游戏插画和涂鸦共四类。按插画风格划分,可分为:日式卡通插画、欧美插画、韩国游戏插画、中国台湾言情小说封面插画等。根据插画表现方法,还可将其分为:摄影插画、绘画插画、立体插画三大类。

第一节 书籍插画

书籍插画包括一切出版物中的插画,它是书籍装帧的一个组成部分。书籍插画是以艺术的图形语言传达文章的逻辑内容的,作为视觉传达媒介,它必须真实地反映内容,而且要与书籍装帧设计的风格相统一,有一个共同主基调(图2-1)。不同性质的书籍对插画的要求有所不同。文学作品的插画,要选择书中具有典型意义的人物或事,用形象描绘出来,使可读性和可视性结合起来,增进读者阅读的兴趣。少年儿童读物和部分教科书的插画,形式上要通俗易懂,适合读者的趣味和理解力。

一、书籍插画的分类

书籍插画按书籍类别划分,可分为文学艺术类和科学技术两大类。文学艺术类包括小说、散文、诗歌、民间文学、儿童读物、音乐戏曲等,其中小说插画和儿童读物插画需求量最多,

▲ 图2-1 书籍插画作品

要求也最高。科学技术类包括自然科学、社会科学、天文、地理、生物、化学、气象、数学、物理、医学、体育、建筑、电子、机械等以及由它们派生出来的边缘学科等等。

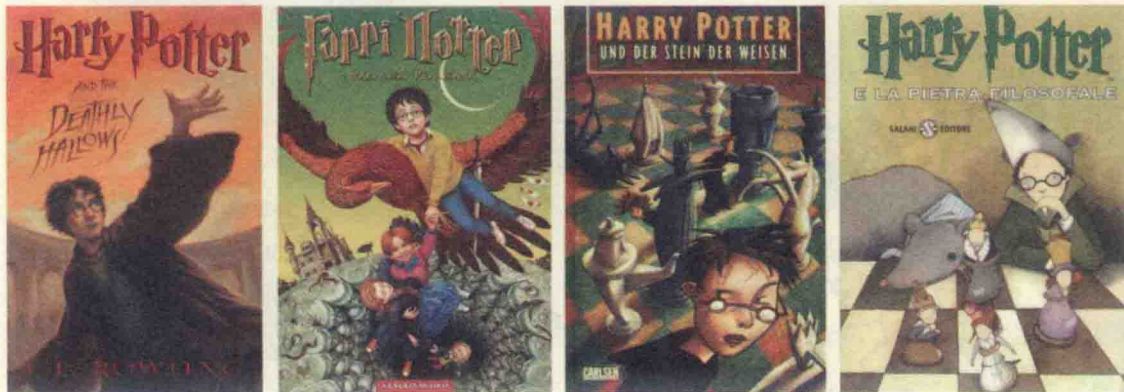
（一）文学艺术类书籍中的插画

插画主要是用于文学作品。文学作品的插画一般分为全页、文中、跨页的形式，从书籍插画的创作实践看，中篇、长篇作品多采用全页插画，即一幅插画占用一整页版面。插画的内容大多是叙述文学作品中某一段故事中的一个情节，或一个人物，或一个道具，或一个场景。因此，在创作中首先要了解作品表现的时代、地域、民族、阶级、地理环境等大的背景信息，还需要了解作品中人物的形象特征和性格特征，以及人物之间的相互关系。在通读作品后，还要与书籍的编辑沟通，进一步了解掌握该书籍的整体装帧设计的要求，根据书籍篇幅的长短、内容的繁简、意义的深浅，确定该书籍插画的表现形式、艺术风格、插画数量等。

1. 小说类插画

小说是文学的一大类别。小说中的插画是用于叙述小说中某一段故事或一个情节的图画，通过图画可使读者加深对小说内容的理解。小说插画的数量与形式一般由出版商与插画艺术家根据书籍的总设计来确定。小说插画创作过程中应注意以下几方面。

① 小说插画必须按照原著中的内容来描绘。如图 2-2 所示的是魔幻类小说《哈利波特》丛书的封面插画，这部小说风靡全球，被许多国家翻译出版，各个国家也请了不少插画师为小说设计不同的封面插画，而书中描绘的哈利波特的形象给读者深刻的印象，即“哈利有一张消瘦的面孔，乌黑的头发和一对翠绿的眼睛，戴着一副用许多透明胶带粘在一起的圆框眼镜。哈利对自己的外表最喜欢的就是额头上那道像闪电似的淡淡的疤痕……”即使不同的插画师的风格有差异，但是最终呈现给读者的哈利波特的形象，都是按原著中的内容描绘出来的。

▲ 图 2-2 各国哈利波特小说封面插画

② 选择典型的情节。情节的展开有一个变化的过程，从起因到变化再到结果，插画只能摄取其中的一个瞬间，在进行小说插画创作时，应选择那些典型的、有代表性的、有可画性的情节来画。

③ 侧重表现小说中人物的心理状况。表现小说中人物的心理描写对于插画是一个难题，人物的内心世界是无形的东西，是看不见的。插画是用形象的语言来描述内容，通过有形的图形语言来间接的表达人物的内心世界。人物的内心动态可以通过外在的表情及肢体语言动作来传达，但人物的内心活动最为复杂，有时内外不相一致，因此只有通过周围的人物、道具、场景中一切可视的能诱导观众朝某个内容联想的形象来达到目的。如图 2-3 所示的画家刘旦宅在为《红楼梦》创作插画时，对人物心理状态表现得淋漓尽致，其中有幅表现宝玉哭灵的故事情节尤

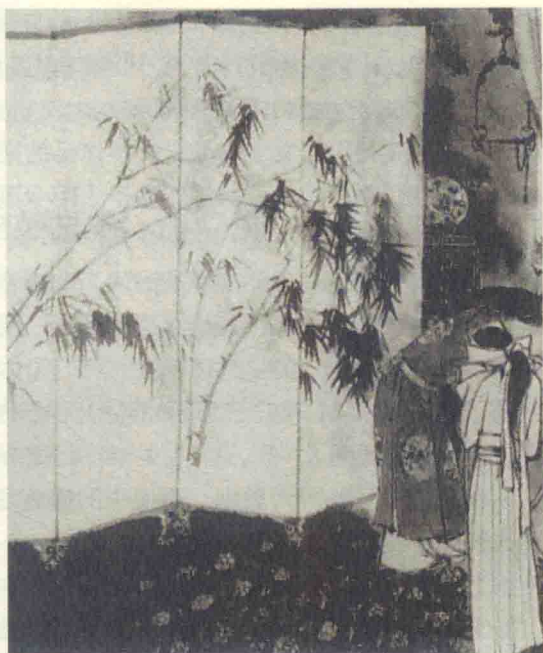
为令人感动,画面以大面积篇幅表现富贵人家一般的家具——屏风,而把主要人物宝玉与丫环紫娟安排于画面的右角下,并都处理为侧身哭泣的动态,都未表现两人的面部表情,但通过动势让人们真切地感受到其悲哀程度,这样既巧妙地避开了宝玉、紫娟泪流满面的痛苦表情,又同样取得了引人入胜的艺术效果。

2. 散文诗歌插画

散文是文学中的一种体裁形式,包括杂文、小品、随笔、游记等。散文一般篇幅较短,既可以抒情也可以叙事,还可以发表议论,是最自由的文体。诗歌是文学的一大类别,它要求高度、集中地概括,语言精练而形象性强,并具有一定的节奏韵律。

散文诗歌插画的创作应该避免受情节和具体描写的束缚,着重通过线条、色彩、空间等绘画语言去表现散文或诗歌的意境美和韵律美。

那些具有讽刺意味的诗歌,在插图的表现上可以采用幽默的手段进行处理。而具有浪漫主义色彩的诗歌需通过夸张、变形的手段来强调氛围。总之,要选择与两种体裁特点相匹配的表现手法,使它们相协调,如图2-4所示。

▲ 图2-3 《红楼梦》中的插画

▲ 图2-4 散文《我和学生的六年之约》姚腊运作