

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

插画设计

编 著 孙海婴 叶剑光

CHAHUA SHEJI

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

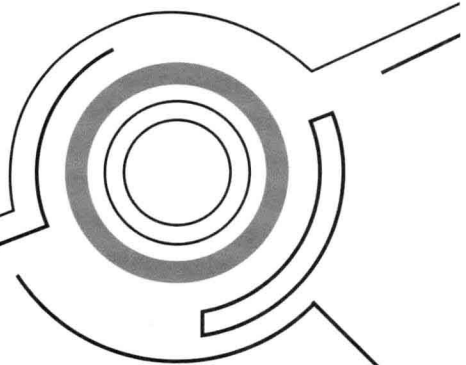
高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

总主编 刘境奇

插画设计

编 著 孙海婴 叶剑光

CHAHUA SHEJI

上海交通大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

插画设计 / 孙海婴, 叶剑光编著. -- 上海: 上海交通大学出版社, 2012

ISBN 978-7-313-08734-8

I. ①插… II. ①孙… ②叶… III. ①插图(绘画) — 绘画技法 — 高等教育 — 教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第149885号

责任编辑 李 静 陈杉杉
设计总监 赵志勇
装帧设计 赵锐颖 吴 笈
美术编辑 汤 梅

插画设计

孙海婴 叶剑光 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路951号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

业荣升印刷(昆山)有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 8.5 字数: 185千字

2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

ISBN 978-7-313-08734-8/J 定价: 46.80元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话: 021-52711066

高等学校艺术设计类专业“十二五”规划教材

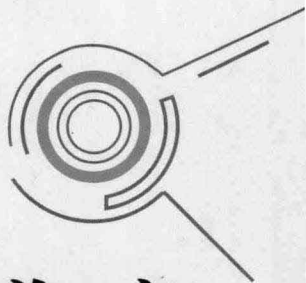
编写委员会

总主编 刘境奇

主 编 孙海婴 叶剑光

副主编 欧亚梅 关孙蕊 魏锦蓉

武春婷 任 杰

前言

插画，泛指用于说明、论证文字的视觉材料。作为一种重要的视觉传达形式，插画已被广泛应用于现代平面设计之中，除了传统的书、报、刊等纸质出版物之外，还拓展到广告、包装、影视、动漫、网络等领域。在我们身处的这个“读图时代”，插画的需求量越来越大，插画设计在平面设计中的重要性也日益显现。因此，在高等院校平面设计专业中，插画设计成为了热门的必修课程之一。

本书深入浅出地介绍了插画设计的概念特点、历史发展、基本原理、分类应用、表现技法、应用技巧等，力求体现以下两个方面的特色：

一是以应用为目标，坚持职业导向。根据相关企业需求和平面设计师实际工作任务所需要的知识、能力、素质要求，选取教材内容。不求面面俱到，但求实用实效。少谈理论，多谈技巧。每章之后均提供有针对性的实训项目，这些项目取材于职业实践活动，强调学生在校学习与实际工作的一致性，力求做到教中学、学中做、做中学。

二是以学生为主体，坚持全面发展。教材编写强调以学生为主体，重视学生创造能力、创新能力的培养和全面发展。教材除了介绍基本原理和基础技能以外，还特别重视提高学生的艺术修养，培养学生的想象力、创造性和表现力。教材提供了新颖、丰富且有针对性的案例，同时辅以过程分析，用感性和直观的方式帮助学生掌握插画设计技能。

本书的编写参考和借鉴了诸多同行的著作文献，并从平面设计的相关画册和专业网站上选取了部分图例，在此一并表示诚挚的谢意——感谢所有为此书的编写和出版提供帮助和支持的人。

本书可作为高等院校平面设计类专业的教材，也可以作为从事插画设计的专业人士和爱好者的参考资料。由于时间所限，疏漏之处在所难免，恳请各位读者批评指正。

编者

2012年5月

内容提要

插画是一种重要的视觉传达形式，已被广泛应用于现代设计的多个领域。插画设计课程是高等院校平面设计类专业的基础课程之一。本书深入浅出地介绍了插画设计的概念特点、历史发展、基本原理、分类应用、表现技法、应用技巧等。全书突出实用、实操、实效的特点，可作为高等院校平面设计类专业的教材，也可作为平面设计人员的参考用书。

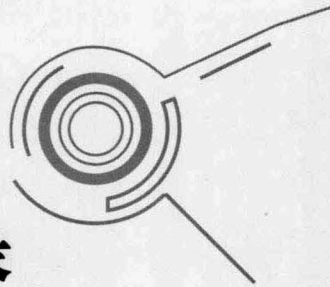
作者介绍

孙海婴

副教授，毕业于广州美术学院油画系。主要负责平面设计、动漫画设计、插画设计教学。2010年至今，主持国家社会科学基金艺术学项目《新中国插图艺术史》的研究。

叶剑光

毕业于广州美术学院版画系和法国凡尔赛美术学院，主攻插图、平面设计方向。曾担任艺术总监、插画师等职务，在北京、广州等地举办和参加过数次个展、联展。

目 录

第一章 插画概述	1
第一节 插画的概念	2
第二节 插画的历史与发展	9
第三节 插画的创作	16
第二章 插画设计的基本原理	21
第一节 视觉元素与视觉流程	22
第二节 形式法则	27
第三节 图文编排	29
第三章 插画的应用类型	35
第一节 出版物插画	36
第二节 商业类插画	39
第三节 数码类插画	44
第四章 插画的表现方法	59
第一节 风格与表现形式	60
第二节 材料与表现技法	67
第三节 数码技术的运用	74
第五章 插画设计的综合训练	83
第一节 设计技巧	83
第二节 项目实例	89
第三节 案例赏析	93

第一章 插画概述

本章概述

本章主要介绍插画的定义、分类、功能、历史发展及其学习方法和创作过程，让同学们对插画有一个初步的、概貌式的认识。

知识链接

- [1][法] 弗雷德里克·巴比耶. 书籍的历史[M]. 刘阳, 等, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2005.
- [2][英] 马丁·坎普. 牛津西方艺术史[M]. 余君珉, 译. 北京: 外语教学与研究出版社, 2009.
- [3][日] 宫竹正. 浮世绘的故事[M]. 西安: 陕西师范大学出版社, 2005.
- [4] 史仲文, 胡晓林. 中国全史(艺术卷) [M]. 北京: 中国书籍出版社, 2011.
- [5] 余凤高. 插图的文化史[M]. 北京: 新星出版社, 2005.

第一节 插画的概念

一、什么是插画

插画，又称插图，其英文为“Illustration”，有“发光、照亮”之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确、清晰。

插画的定义有狭义与广义之分。狭义插画是指出版物插画即插在文字中间的图画，对出版物的内容起到解释说明的作用和版式上的装饰效果。随着社会经济的高速发展，传播媒介呈现出多样化的发展态势，插画的概念及应用范围也日趋宽泛，插画从种类、题材、形式、内容到表现风格都发生了很大的变化。广义的插画泛指一切用于说明、论证文字内容的视觉材料。

插画是一种绘画作品，也是平面设计中一种常用的元素。作为平面设计的一个分支，插画设计跨越了绘画和设计两大领域，成为一个非常重要的边缘性、综合性学科。

二、插画的分类

在我们身处的这个“读图时代”，插画已广泛应用于现代设计的多个领域，不再仅仅局限于传统的书、报、刊等纸质出版物，还拓展到广告、包装、影视、动漫、网络等。现代插画形式多种多样，可从不同角度进行分类：

(1) 按媒体分类，插画可分为两大部分，即印刷媒体插画与数字媒体插画。印刷媒体包括书籍插画、报纸插画、杂志插画、招贴广告插画、产品包装插画等。数字媒体包括电影插画、电视插画、网页插画、动画插画、游

戏插画等（图1-1至图1-7）。

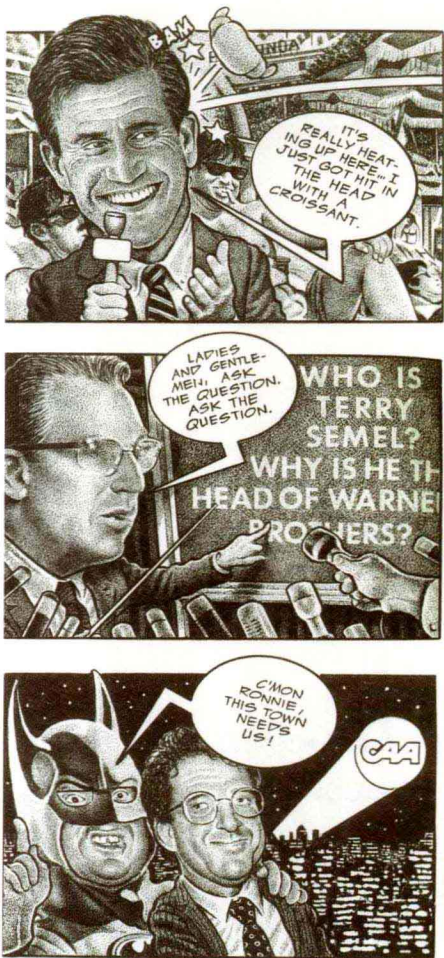

图1-1 报纸插画/选自Illustration/美国/Drew Friedman

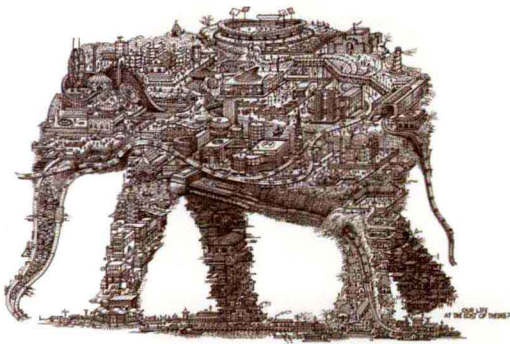

图1-2 wwf公益广告①/美国

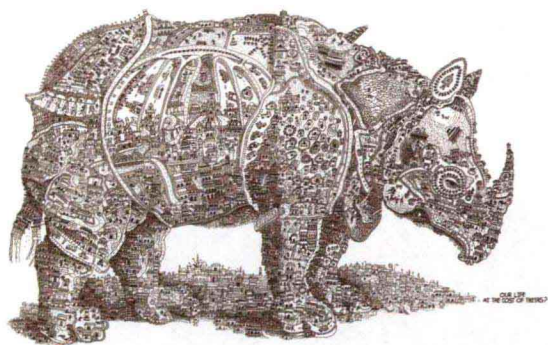

图1-3 wwf公益广告②/美国

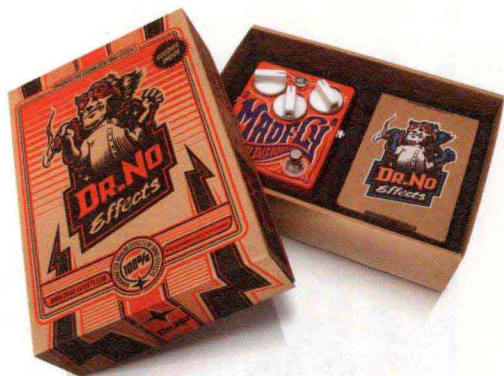

图1-5 包装插画/美国

图1-4 wwf公益广告③/美国

图1-6 包装插画/欧洲

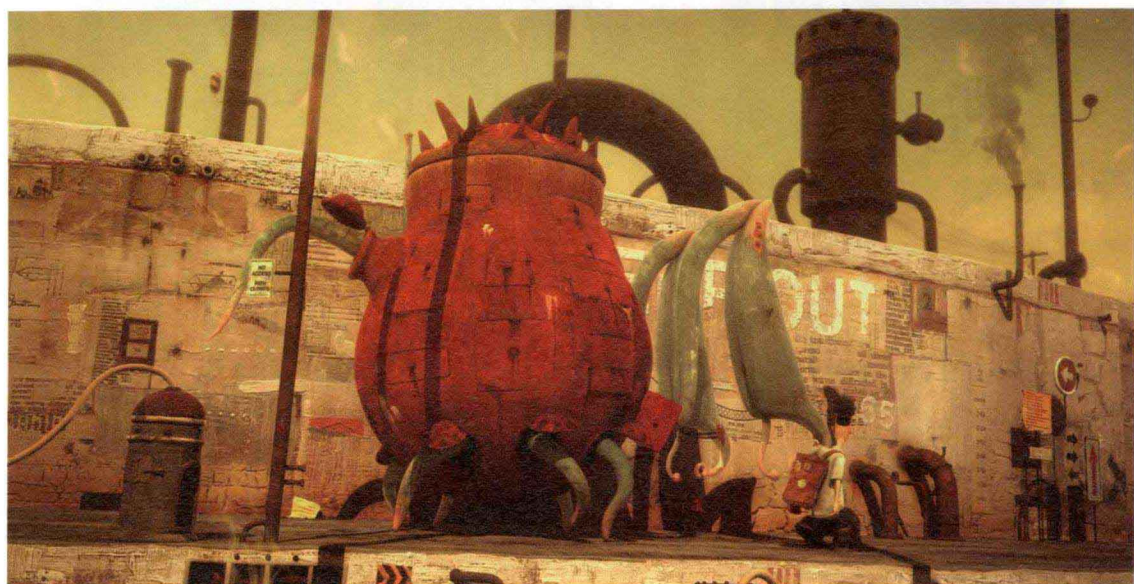

图1-7 The Lost Thing插画/澳大利亚/陈志勇

(2) 按风格分类, 插画可分为写实插画、抽象插画、装饰插画、卡通插画等(图1-8、图1-9)。

(3) 按地域分类, 插画可分为欧美插画、日本插画、韩国插画、港台插画等(图1-10至图1-13)。

图1-8 少儿卡通的人物设计/日本

图1-9 写实唯美幻想插画/美国

图1-10 《自动售卖》/日本

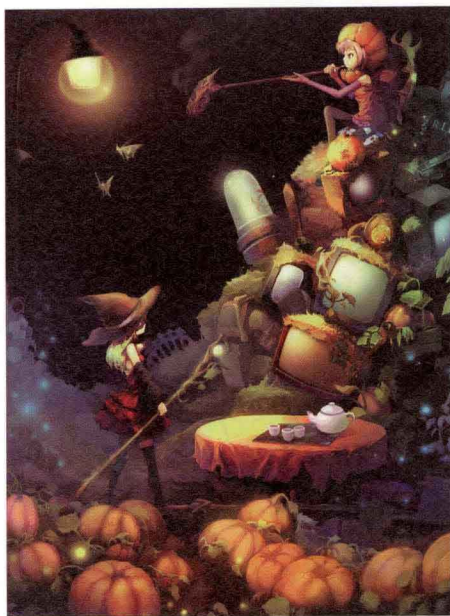

图1-12 韩国插画/韩国

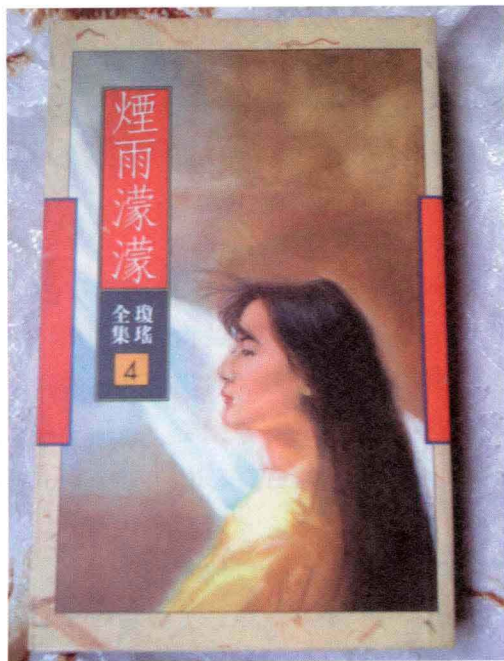

图1-11 台湾小说插画/选自琼瑶小说《烟雨蒙蒙》/中国台湾

图1-13 香港插画/《明报》/中国香港/Stella So

(4) 按创作方法分类, 插画可分为手绘插画、矢量插画、像素插画、3D插画、综合插画等(图1-14至图1-16)。

图1-14 手绘插画/中国

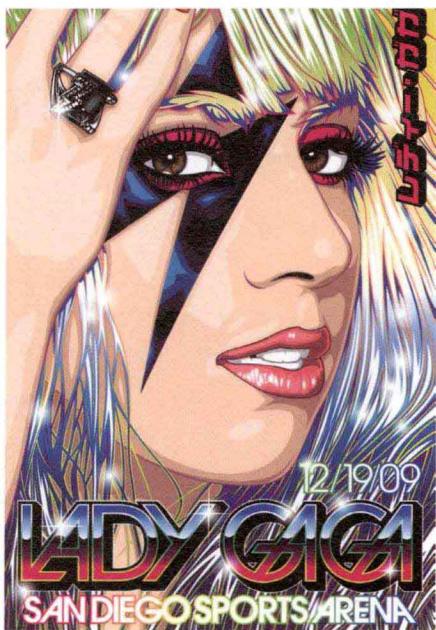

图1-15 Lady Gaga的矢量时尚插画/美国

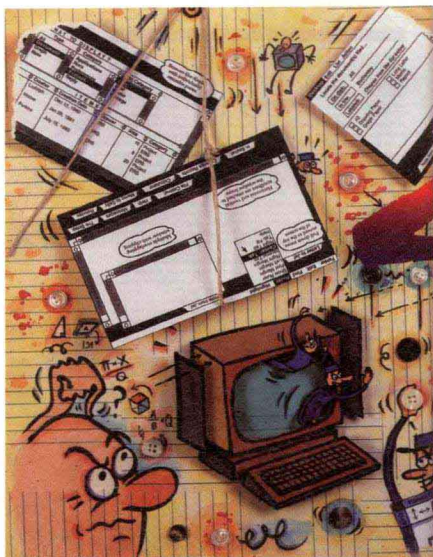

图1-16 综合插画/选自Illustration/美国

三、插画的功能与特性

插画是一种绘画艺术, 也是一种重要的视觉传达形式。因此, 插画具有明显的信息传达目的, 必须能够反映出其所依据的主题和承载的信息, 追求艺术性和商业性的统一。

(一) 插画是对文字的说明

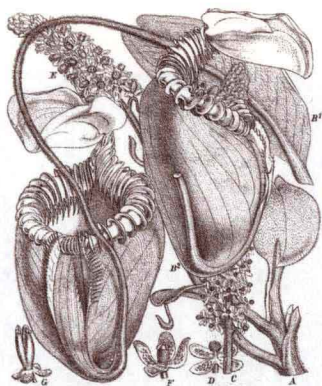
插画首先是用来论证、说明文字的, 它的作用是使文字所要表达的内容具象化、视觉化。以图像的方式帮助读者理解文字内容是插画的主要功能, 从这一点上看, 插画具有一定的从属性, 从属于它所要表达的内容(图1-17至图1-19)。

(二) 插画使文字得到强化

鲁迅先生就曾经说过: “书籍的插画, 原意是在装饰书籍, 增加读者的兴趣的, 但那力量, 能补助文字之所不及。” 丰子恺曾为《阿Q正传》等9部小说作过插画, 他说: “这些插画, 就好比在鲁迅先生的讲话上装上了一个麦

图1-17 《本草图例》插画/中国台湾

Sphenoclis villosa Hook. f. A Extremity of axis. B Leaf with pitcher or ascidium in side view. C Inflorescence. D Flower. E G In flower. F G Flower. G Fruit. (After Hooker f.)

图1-18 《百科全书》插画/欧洲

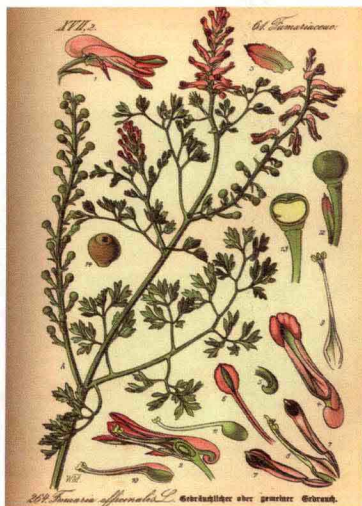

图1-19 《百科全书》插画/欧洲

克风，使他的声音放大。”由此可见，插画不仅能够再现内容，而且能够加强对内容的表达（图1-20、图1-21）。

图1-20 《血战敌后115师》插画/中国/白刃等

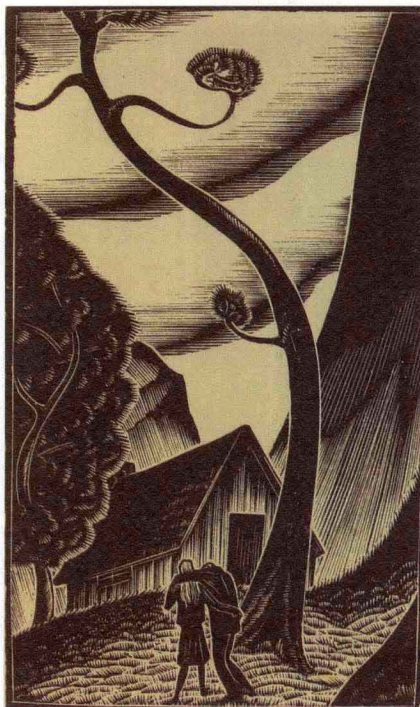

图1-21 文学插画/俄国

（三）插画具有艺术性

插画是一门绘画艺术，具有独特的艺术审美价值和感染力，能够体现出插画设计师的美学观念和表现技巧。插画的艺术性决定了它不仅仅是对文字的图解或现象的再现，而且还能美化出版物的版面和商品的包装，展现出出版物或其他商品的艺术魅力，提升视觉的吸引力（图1-22、图1-23）。

（四）插画具有商业性

插画设计离不开商品和市场。现代插画的应用已不仅仅局限于传统的书籍，而是广泛应用于社会生活的各个领域，尤其是商业领域。插画与纯艺术绘画的不同之处在于其背后有着明显的信息传达之目的。商业插画的基本诉求就是通过视觉语言来传达信息，使消费者在审美的过程中接受宣传的内容，进而产生消费行为（图1-24、图1-25）。

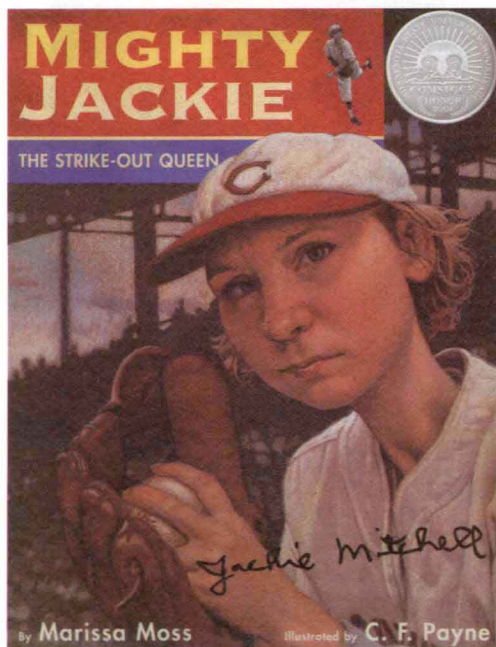

图1-22 封面插画/选自Illustration/美国/C. F. Payne

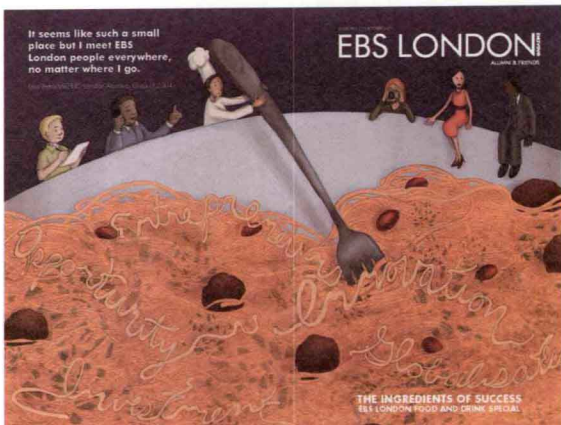

图1-23 封面插画/选自EBS London/英国

图1-24 Adidas的商业插画广告/法国

图1-25 广告插图/法国

第二节 插画的历史与发展

一、世界插画历史

插画艺术有着悠久的历史。插画的起源可以追溯到远古的洞穴壁画，这是古人通过图形转述故事内容的一种艺术形式（图1-26、图1-27）。而真正意义上的插画是伴随着书籍的出现而产生的，此后每一次媒体技术的革命都带动着插画的发展。公元前1世纪，欧洲开始应用羊皮纸，直到公元6~7世纪，欧洲出现了最早期的书籍插画——泥金装饰手抄本

（图1-28、图1-29），从此拉开了西方插画发展史的序幕。西方插画史可以划分为6个阶段：

图1-26 拉斯考克斯洞穴壁画①/法国

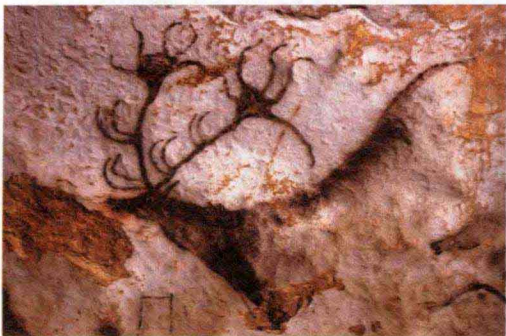

图1-27 拉斯考克斯洞穴壁画②/法国

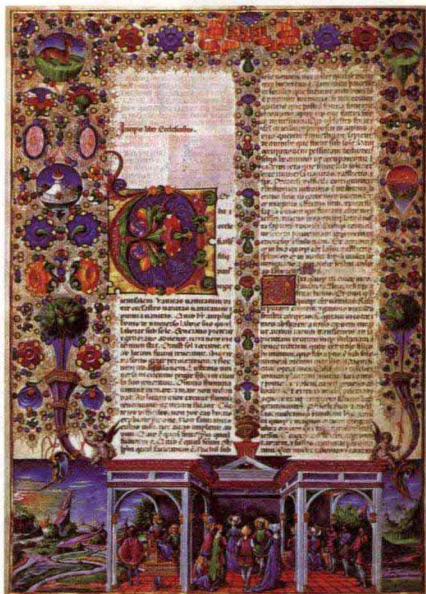

图1-28 泥金手抄本上的插画①/欧洲

图1-29 泥金手抄本上的插画②/欧洲

第一阶段是公元6世纪到15世纪，这个阶段的插画以描绘《圣经》故事和人物的泥金手抄本为主导。出现在公元800年左右的《凯尔书卷》是这个时期插画的代表作（图1-30、图1-31）。

图1-30 《凯尔书卷》的宗教插画①/爱尔兰

第二阶段是文艺复兴时期，这个阶段的插画依然以《圣经》故事和人物为主，但反映人民群众日常生活、古希腊神话故事以及新科学技术的内容开始出现在插画作品中。文艺复兴时期插画界的代表人物是德国人阿尔布雷特·丢勒（1471~1528）（图1-32至图1-34）。

图1-32 宗教插画《忧郁》/铜版画/德国/丢勒

图1-31 《凯尔书卷》的宗教插画②/爱尔兰

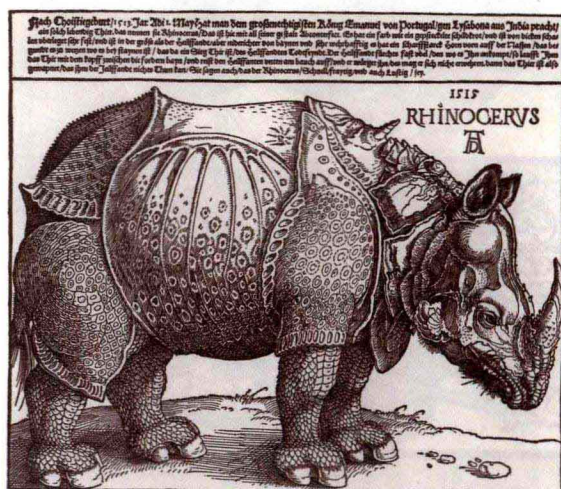

图1-33 插画/铜版画/德国/丢勒