

学艺坊

杜春秀 编著

插画技法

人民美术出版社

XUEYIFANG · ILLUSTRATION

学艺坊

插画技法

◎ 杜春秀 编著

目 录

前言

插画的历史

P. 1

书籍插画的历史

P. 2

中国当代书籍插画欣赏

P. 5

西方当代书籍插画欣赏

P. 6

商业插画的历史

P. 8

儿童读物插画的历史

P. 13

现代插画

P. 16

图画书

P. 17

书籍插画

P. 19

商业插画

P. 23

插画基础

P. 28

人物

P. 29

插画中的人物欣赏

P. 34

动物

P. 36

插画中的动物欣赏

P. 40

环境

P. 42

插画中的环境欣赏

P. 44

涂鸦

P. 46

漫画

不同风格的漫画欣赏

插画技法

P. 54

手绘

水彩

油画

水粉

P. 60

油画棒

P. 61

色粉笔

P. 62

其他类型的材料

P. 63

拼贴

P. 64

命题创作

P. 66

电脑技法

P. 68

电脑上色

P. 68

快速上色

P. 72

同幅线稿的不同运用

P. 73

由照片合成的商业插画

P. 74

作品的再创造

P. 78

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插画技法 / 杜春秀编著. — 北京: 人民美术出版社,
2009.2

(学艺坊)

ISBN 978-7-102-04247-3

I. 插… II. 杜… III. 插图—技法(美术) IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 053186 号

学艺坊·插画技法 杜春秀 编著

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号 www.renmei.com.cn)

选题策划 胡建斌

责任编辑 石松 卢援朝

封面设计 白珂

版式设计 张庆

责任印制 赵丹

制版印刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009 年 2 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 5

ISBN 978-7-102-04247-3

定价: 29.00 元

ISBN 978-7-102-04247-3

前言

插画成为当下艺术门类中迅速蹿红并持续升温的一个新名词，是与国内出版业的良好发展、动漫产业的如火如荼，以及人们对原创艺术的渴望所分不开的。听起来年轻又时尚的“插画”，其实是一个经过整合了的、包含内容极其广泛的概念。

在为本书的编写设定提纲的过程中，我深深体会到想要把如此包罗万象的艺术进行科学的分类，既尽可能全面地涵盖插画所涉及的各个方面，又尽可能多地向读者展现具有实用价值的优秀作品，着实不是一件容易的事情。最后，我把本书分为插画的历史、现代插画、插画基础和插画技法四个部分，首先向读者概括地介绍插画艺术的历史与现状，接着教给大家如何为插画的创作打下扎实的基本功，并掌握必要的创作技法。

在对插画本身的分类上，我最终选择把插画分为书籍插画、商业插画和儿童读物插画三大类。书籍插画即我们所熟悉的“插图”。插图在中国以及世界文学、书籍文化发展史上占据着举足轻重的地位。“插画”这个词就是从插图一词发展而来的。从古至今，书籍插画在风格、技法、印刷以及排版上都有了很大的发展。

商业插画是指运用在广告招贴、VI设计等商业宣传领域中的插画，与书籍插画相比，具有更为鲜明的商业性。在照相机发明以前，广告宣传中所需要的各种图像都需要由画家来完成。照相机发明以后，商业插画以其艺术原创性，依然受到众多平面设计师的青睐。另外，在动画、电影和游戏领域，插画师们非凡的想象力和创造性使商业插画变得不可或缺。

儿童读物插画原本应该是包含在书籍插画中的，它很显然是书籍插画的一个分支。在现实生活中，儿童读物，尤其是儿童图画书已经取代了报纸和杂志对插画家的意义，发展成为插画家发挥才能的最重要舞台。优秀的儿童插画家层出不穷，并获得国际儿童文学界和艺术界的认可。因此在本书中，我把儿童读物插画从书籍插画中分离出来设为一类，为大家作专门的介绍。

我认为，优秀的插画本身就是最好的老师。因此本书在图片的收录上，尽可能选择具有时代意义的插画作品，希望能够让广大爱好插画艺术的朋友们从中发现值得学习和借鉴之处，获得新的启发。

“插画”这个词，恐怕是在千禧年之后才逐渐被大众认可、使用并流行起来的。要谈插画的历史，我们不得不从这个词的源起“插图”说起。插图是为中国老百姓所熟悉的一种非常通俗的绘画艺术，人们不仅知道插图就是那种被插放在书页间或文字间的、附属于文字、尤其是文学作品的图画，而且对它的这种形式有着根深蒂固的印象。人们还知道，过去有一批专门从事插图创作的艺术家的，他们画技精湛，笔下的作品妙趣横生，令人赞叹。而之后，出版物中的插图逐渐被照片所取代，或者干脆不再被使用了。插图淡出了人们阅读时的视野，令人不禁怀疑这一艺术形式是否已经走到了尽头。现在，当我跟非艺术领域的人提起插图以及插图专业时，对方通常会面露担忧地说：“还是画那种书里头的插图吗？”

欧洲和美国的许多艺术类大学都开设有插图专业。插图，在英语里叫做Illustration，它的字根意思是“去说明”，我们即可以把它传统地理解为去说明一段文字，也可以扩展思维，理解为像做纯艺术或设计艺术一样，去说明一个创意、一种想法。另外，Illustration这个词本身完全没有中文里要把画“插”入在一本书中的意思。因此，英文里的Illustration比我们中文所说的“插图”的意思要广泛得多。在西方的艺术类大学里，一个插图系的学生要学习基础绘画，学习为一个故事、一本书作插图，以及创作儿童读物和故事漫画，还要学习平面设计和媒体艺术，将画画的才能与电脑技术相结合，进行平面广告、游戏、动画、网站等的设计和制作。Illustration专业的学生在人数上通常会比其他艺术专业的人要多，就是因为这种艺术形式具有很强的灵活性和巨大的市场需求。相比之下，我们所说的“插图”只是Illustration里的一个部分，这个词限制了一张Illustration本可以有的更多的表现形式和用途。

毋庸置疑，插图在中国以及世界文学、书籍文化发展史上占据着举足轻重的地位，是一个值得拿出来做专门研究的艺术范畴。但似乎是刻意为了区别于这种传统的插图，新一代工作在创作第一线的插图艺术家们异口同声地为插图改了个名字，叫做“插画”，并称自己为“插画家”或“插画师”。因为艺术家们也发现，他们的创作已远远不只是给书籍做插图了。读图时代的插画师们担当着除纯粹的照片以外几乎所有用于大众传播的图画

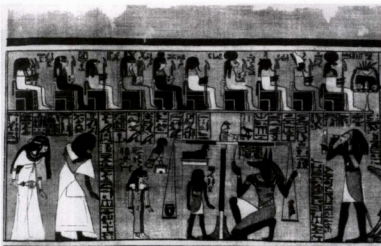

诺曼·洛克威尔《童子军记忆》1932年

工作。虽然“图”与“画”的意思并没有太大差别，最有歧义的“插”字也被习惯性地保留，但把“插图”改为“插画”就是为了避开原有的“插图”在人们脑子里早已形成的固定概念，并使它所定义的内容尽可能往真正意义上的“Illustration”靠拢。

名称的改变，是为了配合插画焕然一新的面貌，一个更新的商业艺术插画是通过手工、电脑或综合手段绘制或制作而成的图画。也就是说，插画是从无到有创作出来的。这么说是为了把插画与相机拍出的照片区分开来。读图时代照片的使用无处不在，但插画的意义在于它的艺术原创性。其次，插画是用作大众传播的，带有强烈的商业性。现在我们所见到的插画，基本上都可以称为“商业插画”。这样就把插画与油画等纯艺术作品区别开来。不是说插画不可以用油画去创作，而是说插画不同于油画、国画等纯艺术作品，插画的原稿并不是最重要的，重要的是它根据市场的需要而产生，并通过印刷等手段被大量地传播出去，让大众接受，获得商业利益。

书籍插画的历史

古埃及手抄本《死者书》公元前1370年前后

《金刚经》扉页插图 唐咸通九年（868年）

插画在过去很长一段时间里都是以存在于书籍当中的插图为主要形式的。但凡有了能书写的工具，插图便应运而生了。这就是为什么，我们习惯把所有的书籍统称为“图书”。无论是在东方还是西方，绘画在最开始的阶段总是为宗教服务的。插图也不例外，最早并不具备商业性。在印刷术发明以前，书是以手抄本的形式进行复制和传播的。目前所知世界上最早的插图，是绘制在草纸上的古埃及手抄本《死者书》上的插图，距今已有3000多年的历史。《死者书》是古埃及人给死者下葬时使用的陪葬品，帮助死者走向永生。中国现存最早的插图是画在丝帛上的战国帛书。帛书

中间是两大段文字，说的是有关天象灾害和传说中的帝王以及四时昼夜形成的神话。文字四周绘有12个造型诡异的神像用以说明文字的内容。每个神像代表一年中的一个月，神像旁边题写着神的名字和本月禁忌等。

中国在公元9世纪的唐代发明了雕版印刷复制技术，并很快将其运用在插图艺术中。人类历史上最早的印刷品《金刚经》上就有了刻画精美的宗教插图。这幅《金刚经》扉页插图也成了目前世界上有年代可考的最早的木刻插图。

到了宋元时期，城市商品经济兴起，民间艺术盛行，形成了市民文化。广大市民的文化需求促进了宋元图书事业的巨大发展。雕版印刷业此时已相当繁荣，出版商为了吸引读者、促进销量，非常重视插图的运用。此时的书籍插图已具有明显的商业性。图书的内容由从前以佛教为主，推广到社会科学、自然科学以及文学艺术等各个方面。这些插图不仅增加了书籍的趣味性，而且帮助了那些不识字或识字能力较低的人更好地理解书中的内容。明清时代插图艺术进入黄金时期，出版了大量质量上乘的木版插图，内容丰富，几乎涉及到各个领域，极大地影响着社会生活的方方面面。这其中最精彩的是戏曲、小说类插图。

《西厢记》插图 陈洪绶画 明末杭州刻本

在中国的造纸术和印刷术传入欧洲以前，欧洲的图书都是以手抄本的形式出版和传播的。插图除了主要出现在宗教、诗歌类书籍中以外，动物寓言、医学、天文学等书籍中也常常配有插图。可

中世纪手抄本

以说，这些装饰有插图的手抄本书籍每一件都是精美的艺术品。书中的插图美轮美奂，已经达到了很高的艺术水平。但手抄本的图书需要耗费大量的人力和时间，成本极其昂贵，因此只有王公贵族们才可能拥有那些羊皮纸的手绘书籍。

欧洲大约是在15世纪开始使用木版印刷设备进行书籍的印刷出版的，比中国晚了5个多世纪。15世纪中期，被誉为“西方印刷之父”的德国人谷登堡发明了金属活字印刷术，在印刷工艺、油墨质量上取得了很大进步。这种技术一直应用至20世纪末激光印刷出现之前，都没有什么重大的改变。欧洲各国在此后的5个世纪中涌现出了无数杰出的插图画家，并成就了许多有名的出版商。出版商找插图画家为他们想要出版的宗教、历史、诗歌、

用人文主义小写体书写的手抄本

到了清代末年，中国木版插图被欧洲的石印技术所取代。五四运动以后，中国现代插图艺术诞生。直到20世纪40年代才逐渐摆脱外国影响的中国插图艺术开始展现出自己本民族的艺术风格。鲁迅、闻一多、叶灵凤、张爱玲、丰子恺等学者、作家都为自己的作品绘制过插图。

新中国成立以后，图书出版事业大发展，插图艺术盛行，尤其是文学类书籍，大都配有插图。《红岩》《阿诗玛》《子夜》《林海雪原》《上海的早晨》等一批优秀的插图作品的涌现，创造了新中国书籍插图艺术的辉煌。另外，外国小说的引进也促成了带有西方风味的插图产生。插图成了老百姓生活中喜闻乐见的艺术形式。

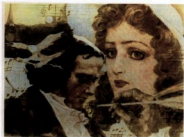
连环画产生于20世纪二三十年代，是具有广泛群众性的通俗的故事型美术读物。连环画可以称为书籍插图的一种，只是它的形式具有了连续性，且在图文比重上成为主体。新中国成立后，党和政府高度重视连环画的创作与出版，形成20世纪50年代末60年代初和70年代末80年代初的两次

《上海的早晨》华三川

创作出版高潮。

70年代末以后到90年代，一批从事连环画、书籍装帧的艺术家参与到插图的创作之中。不少插图画家为中国古典文学名著重新绘制彩色插图，获得巨大成功。这一时期的作品，从质量到数量上都在我国插图史上占据了重要的地位。人物造型从写实到变形夸张，插图的创作手法和风格也呈现出多样性。具有代表性的插图画家有戴敦邦、贺友直、陈全胜、李少文、刘继卣等。

《约翰·克里斯朵夫》吴冠英

《江南旧事》贺友直

《西游记》刘继卣

《水浒传》戴敦邦

戴敦邦是蜚声海内外的中国画家，也是深受读书人喜爱的插图艺术名家。早在20世纪50年代末，他创作的连环画《三打祝家庄》就一炮打响。此后，戴先生为《红楼梦》、《西厢记》、《聊斋志异》、《金瓶梅》等古典小说名著绘制了大量脍炙人口的插图作品。为电视剧《水浒传》所作的184幅水浒人物造型更是好评如潮。在戴先生笔下，无论是红楼人物的细腻，还是水浒人物的粗犷，众生百态，都能刻画得形神兼备、活灵活现；对那一时代社会生活中市井车马、山峦沟壑、亭台庙宇的再现也惟妙惟肖，且饱含着历史的厚重感，极具艺术感染力。

西方当代书籍插画欣赏

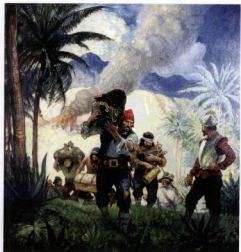
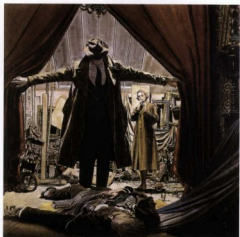
美国的插图艺术在当代西方插图史上非常具有代表性，且成就卓著。从内战结束一直到第二次世界大战结束，美国人最喜欢的业余活动之一就是阅读杂志。《星期六邮报》、《哈波斯周刊》、《纽约客》等都是非常大众化的杂志。此外，还有许多针对妇女、青少年、老年人，以及不同行业人士的有特定读者群的期刊。美国当代的插图艺术总体来说受传统绘画写实主义的影响，大多数插画家选择使用油画颜料、丙烯或水粉进行创作，人物结构严谨，细节刻画细腻生动。

左下 《巴克尼尔海盗是个颇为上相的男人》 霍华德·派尔

右上 《恐怖设计》 罗伯特·佛西

右中 《大清早的粉刷匠》 施蒂芬·多哈诺斯

右下 《金子的故事》 N.C. 怀斯

美国家喻户晓的插画名家诺曼·洛克威尔曾被《纽约时报》誉为“本世纪最受欢迎的艺术家”。洛克威尔的作品纪录了20世纪美国的发展与变迁。1916年，22岁的洛克威尔开始为《星期六邮报》画封面。在47年中，洛克威尔共画了322幅温馨感人又幽默深刻的插画封面。许多美国人都是看他的作品长大的。

洛克威尔是一位用画笔讲故事的艺术家的。他的每位封面人物都画得栩栩如生，从发式、脸部表情、肢体语言到衣物的褶皱，无不充满了流动的生命力。在洛克威尔50年的绘画生涯中，他画中的主角都是他从周遭生活中找寻而来的，包括他的妻子、儿子、牧师、药剂师、理发师、杂货店伙计等各式人物。他用真实细腻、饶

上 《全球100年》诺曼·洛克威尔

左 《三重自画像》
诺曼·洛克威尔
右 《亲爱的日记》
诺曼·洛克威尔

有趣味的笔触，生动地展现了凡夫俗子的生活百态，巧妙地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。

商业插画的历史

在书籍插画发展的过程中,插画的商业性很快显现出来。除了运用在书籍当中的插图,从上海博物馆现有的资料可以考证,我国在北宋时期便出现了用于广告宣传的招贴画。北宋济南刘家针铺的广告铜版是我国现存最早的广告实物。铜版的上方雕刻有“济南刘家针铺”字样,下方刻有商品质地和销售办法的文字,中间是白兔抱杵捣药的图案,在图案的左右各有四字,读为:“认门前白兔儿为记。”这样一种图案已经是典型的商业插画了。

印刷术传到欧洲以后,出版业飞速发展并成为一名重要的经济和文化产业。印刷商、出版商们在积极出版

上 文艺复兴时期出版商商标

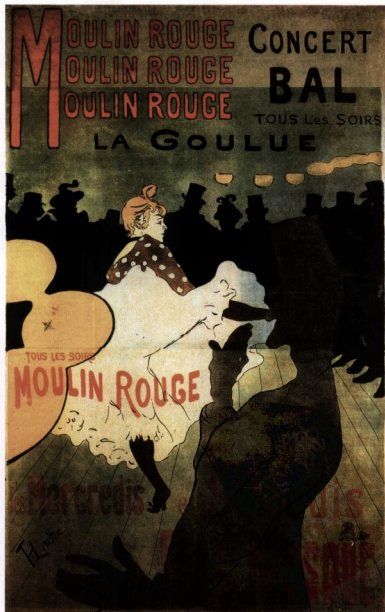
下 德国木偶剧院宣传海报

右 “红磨坊”海报 劳特累克

优秀图书的同时也不忘提高自己工厂的认知度。这幅文艺复兴时期的出版商商标就是由一幅精美的兔子与树的插画设计而成的。

在照相机还没有发明的年代,凡是需要图的地方,都需要插画家们动手画出来。欧洲戏剧艺术的繁荣兴盛离不开插画家们精心设计的招贴海报来做宣传。就文化娱乐业而言,当时流行的石板画印刷的宣传海报,对增加其娱乐效果和对公众的影响力而言起了极大的促进作用。

"SLOVANSKÁ EPOPEJ"
 HISTORIE SLOVANSTVA V OBRAZÍCH
 — ALFONSE MUCHY —
 VYSTAVENO OD 1. ČERVNA DO 30. ZÁŘÍ 1930
 VE VELKÉ DVORANĚ VÝSTAVNÍHO PALÁCE
 V BRNĚ
 POD PROTEKTORÁTEM
 MĚSTSKÉ RADY BRNĚNSKÉ
 DENNĚ OTEVŘENO OD 8.—18. HOD.

“斯拉夫史诗”展览会海报 穆夏

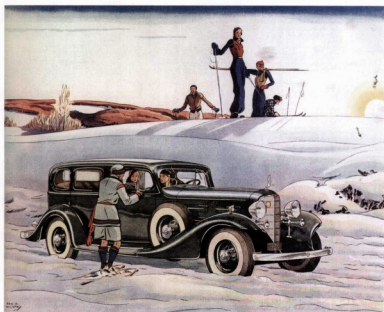
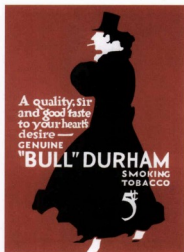

189. F. C. 800 PC 015. PARIS

“沐斯啤酒” 穆夏

19世纪晚期至整个20世纪，最具影响力的商业插画大师莫过于捷克艺术家阿方斯·穆夏了。穆夏是“新艺术”风格最具代表性的大师，其创作经历几乎就是“新艺术运动”的一个缩影。他的创作涵盖了招贴画、油画、雕塑、书籍插图、建筑设计、室内装饰、首饰设计、彩色玻璃窗画等许多艺术领域，还包括了家具和日用品的设计以及大量的商品包装画。

穆夏的作品吸收了日本木刻对外形和轮廓线优雅地刻画、拜占庭艺术华美的色彩和几何装饰效果，以及巴洛克、洛可可艺术的细致而富于肉感的描绘。他用感性化的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩效果创造了被誉为“穆夏风格”的人物形象。他的画面常常由青春美貌的女性和富有装饰性的、曲线流畅的花草组成。经过他的加工，所有的女性形象都显得甜美优雅，秀发飘逸柔美，身材玲珑有致，极富青春的活力。

左上 “法国香槟” 勃纳尔

左中 “凡珍的杀菌牛奶” 亚历山大·斯坦伦

左下 美国烟草公司海报 弗莱德·库伯

右上 防脱丝长筒袜广告 寇勒斯·菲利普斯

右下 LaSalle V-8汽车广告 埃德华·威尔森

右页

左上 Schlitz啤酒广告 约翰·福尔特

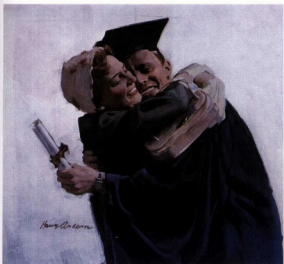
左下 保险公司海报 哈里·安德森

右上 “新天堂铁路” 海报 约翰·海尔德

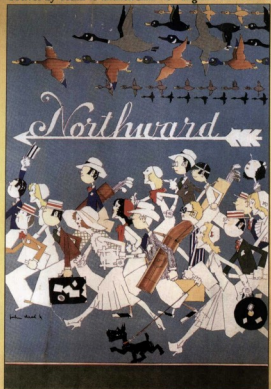
右下 银器公司广告 寇里斯·菲利普

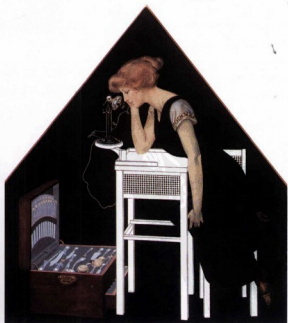
19世纪杂志和报纸成为大众传播的重要载体，因而也成为插画家施展才华的重要舞台。各大公司都请来出色的插画家为他们的产品或服务绘制广告，以刊登在各种杂志、报纸中进行宣传，从饮食到家居用品，从汽车到服装，从航空公司到电信系统。不同于今天以实物照片为本的平面广告，当时的广告全部是由艺术家精心绘制而成的，并且通常是通过描绘人的行为，以及对画面气氛的渲染，来体现产品优良的品质以及公司可靠的信誉。

Travel by Train to Vacation Land-New England and Canada

THE NEW HAVEN R.R.

《小尼莫在梦境》温瑟·麦凯

温瑟·麦凯对儿童连环画所做出的贡献是不可估量的。1905年，38岁的麦凯开始在《纽约先驱报》上连载他的天才之作《小尼莫在梦境》。这是一部讲述一个名叫尼莫的小男孩所做的美梦、恶梦以及幻想的故事。麦凯的画面具有新艺术风格的装饰性和粗线条的特点，色彩强烈大胆，故事内容更是天马行空，又带有哲理性。他的画风被当时很多创作装饰艺术及招贴画的同行所模仿。虽然麦凯也画了许多其他杰出的连环画作品，但这部连载了三年的《小尼莫在梦境》被公认为是他的巅峰之作。之后，小尼莫的故事被搬上了百老汇的舞台，麦凯本人还亲自把它制成动画搬进了电影院。温瑟·麦凯虽然不是第一个

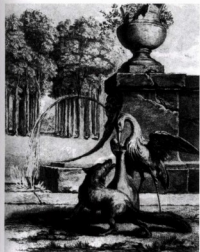
《小尼莫在梦境》温瑟·麦凯

制作动画片的人，但他使当时的动画产业焕然一新，对动画这一媒体的理解和驾驭能力远远超越了那个时代所达到的程度，成为动画产业的先驱。

中国在鸦片战争以后，“洋货”大量涌入中国市场，洋人开始为他们的商品在中国做起了广告宣传。由于西方资本主义的入侵以及我国民族工商业的发展，中国近代广告逐步发展起来并于20世纪30年代达到鼎盛。几乎就像穆夏的美人海报占据了巴黎的各种商业领域一样，一种以上海时髦漂亮的年轻女性为广告形象的“月份牌”广告流行起来，并成为当时上海滩的一种特定标志。当时无论是服装、化妆品、日用品、香烟、药品，还是娱乐业的广告等等，它们的招贴都是以月份牌这种代表了一个时代特有风格的商业插画来实现的。

旧上海月份牌

左上一 拉封丹寓言
《狐狸和仙鹤》乌德里
左上二 《艺术与教科书》
乔斯特·阿曼

从手抄本到谷登堡的金属活字印刷产生后的很长一段时间里，都没有真正专门为儿童创作的插图读物。1580年在法兰克福出版的《艺术与教科书》被认为是欧洲最早的儿童插图读物。乔斯特·阿曼是书中那些迷人的木版插画的创作者。但在19世纪儿童读物插画真正进入繁荣期以前，适合儿童阅读的一般是描绘着栩栩如生的动物形象的寓言故事类图书，如《伊索寓言》、拉封丹的《寓言选》等。

19世纪初，伴随着平版印刷术在法国的出现，全彩书籍兴起。这一技术的应用被视为西方书籍插画进入黄金时代的标志。1865年童话故事《爱丽丝梦游仙境》首次出版，由约翰·坦尼尔爵士创作的插图成为19世纪儿童书籍插画乃至所有书籍插画作品中，普及最广、影响最大、最受欢迎的作品。

《睡美人》沃尔特·克雷恩

在19世纪英国插图黄金时代的最后几十年里，配有漂亮插图的儿童读物蔚然成风，涌现出了几位非常卓越的儿童插画家。其中，沃尔特·克雷恩、伦道夫·凯迪克和凯特·格林纳威被誉为是儿童图画书的先驱。

被誉为“现代图画书之父”的伦道夫·凯迪克是对儿童图画书中图与文的关系进行探索和实践的第一人，对图画书的影响巨

大。插图一直以来都是对文字描述的图解，而凯迪克的探索是将图与文在视觉上成为一个整体，让图与文之间形

《金盞花園》凯特·格林纳威

《约翰·吉尔平的趣事》伦道夫·凯迪克