

21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The Higher Vocational College and The Junior College in Twenty First Century



插图设计

Illustration Design

编 著 郑大弓
辽宁美术出版社



21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Illustration Design

插图设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

编 著 郑大弓
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬 彭伟哲
总编审 苍晓东 光辉 李彤 王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 苍晓东 光辉 李彤 林枫
郭丹 罗楠 严赫 范宁轩 田德宏 王东
彭伟哲 高焱 王子怡 王楠 王冬 陈燕
刘振宝 史书楠 王艺潼 汪俏黎 展吉喆 夏春玉
穆琳琳 王倩 林源

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

插图设计 / 郑大弓编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.7

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”
精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-6809-7

I. ①插… II. ①郑… III. ①插图(绘画)—设计—
高等职业教育—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第146518号

出版发行 辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 申虹霓

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 8

字数 140千字

书号 ISBN 978-7-5314-6809-7

定价 59.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录

contents

序

第一章 插图的概述	007	第一节 插图的概念 / 008
		第二节 插图的历程 / 010
第二章 插图的分类及应用	023	第一节 艺术类插图 / 024
		第二节 商业类插图 / 026
第三章 插图的特征	041	第一节 注目·真实 / 042
		第二节 通俗·多样 / 043
		第三节 图解·记录 / 045
第四章 插图的表现形式	047	第一节 写实表现风格 / 048
		第二节 抽象表现风格 / 051
		第三节 超现实主义表现风格 / 052
		第四节 装饰表现风格 / 058
		第五节 卡通表现风格 / 060
		第六节 其他表现风格 / 062
第五章 插图的绘制材料及表现技法	065	第一节 铅笔、彩色铅笔、炭笔、色粉笔 / 066
		第二节 蜡笔与油画棒 / 068
		第三节 水粉、水彩、丙烯 / 069
		第四节 墨水笔、马克笔、彩色墨水 / 071
		第五节 版画 / 073
		第六节 喷绘 / 074
		第七节 拼贴 / 075
		第八节 摄影 / 076
		第九节 计算机与辅助软件 / 076
		第十节 其他表现工具及技法 / 077

— 第六章 插图创意的形式法则及创意思维

081

第一节 形式法则 / 082

第二节 创意思维 / 092

— 第七章 插图的现实意义

097

第一节 正确认识插图 / 098

第二节 插图与绘画、设计的关系 / 100

第三节 插图艺术的发展方向 / 103

— 第八章 作品欣赏

107

— 第九章 学生作品

121



21 世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Illustration Design

插图设计

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT
CURRICULUM FOR MAJOR IN
THE FINE ART DESIGN OF THE HIGHER VOCATIONAL
COLLEGE AND THE JUNIOR COLLEGE IN
TWENTY FIRST CENTURY

编 著 郑大弓
辽宁美术出版社

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

苏州工艺美术职业技术学院院长

廖 军

学术审定委员会副主任

南京艺术学院高等职业技术学院院长

郑春泉

中国美术学院艺术设计职业技术学院副院长

夏克梁

苏州工艺美术职业技术学院副院长

吕美利

联合编写院校委员(按姓氏笔画排列)

丁 峰	马金祥	孔 锦	尤长军	方 楠	毛连鹏
王 中	王 礼	王 冰	王 艳	王宗元	王淑静
邓 军	邓澄文	韦荣荣	石 硕	任 陶	刘 凯
刘雁宁	刘洪波	匡全农	安丽杰	朱建军	朱小芬
许松宁	何 阁	余周平	吴 冰	吴 荣	吴 群
吴学云	张 芳	张 峰	张远珑	张礼泉	李新华
李满枝	杜 娟	杜坚敏	杨 海	杨 洋	杨 静
邱冬梅	陈 新	陈 鑫	陈益峰	周 巍	周 箭
周秋明	周燕弟	罗帅翔	范 欣	范 涛	郑祎峰
赵天存	凌小红	唐立群	徐 令	高 鹏	黄 平
黄 民	黄 芳	黄世明	黄志刚	曾传珂	蒋纯利
谢 群	谢跃凌	蔡 笑	谭建伟	戴 巍	

学术审定委员会委员

南京艺术学院高等职业技术学院艺术设计系主任

韩慧君

上海工艺美术职业技术学院环境艺术学院院长

李 刚

南宁职业技术学院艺术工程学院院长

黄春波

天津职业大学艺术工程学院副院长

张玉忠

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任

刘 楠

湖南科技职业学院艺术设计系主任

丰明高

山西艺术职业学院美术系主任

曹 俊

深圳职业技术学院艺术学院院长

张小刚

四川阿坝师范高等专科学校美术系书记

杨瑞洪

湖北职业技术学院艺术与传媒学院院长

张 勇

呼和浩特职业学院院长

易 晶

邢台职业技术学院艺术与传媒系主任

夏万爽

中州大学艺术学院院长

于会见

安徽工商职业学院艺术设计系主任

杨 帆

抚顺师范高等专科学校艺术设计系主任

王 伟

江西职业美术教育艺术委员会主任

胡 诚

辽宁美术职业学院院长

王东辉

郑州师范高等专科学校美术系主任

胡国正

福建艺术职业学院副院长

周向一

浙江商业职业技术学院艺术系主任

叶国丰

学术联合审定委员会委员(按姓氏笔画排列)

丁耀林	尤天虹	文 术	方荣旭	王 伟	王 斌
王 宏	韦剑华	冯 立	冯建文	冯昌信	冯顺军
卢宗业	刘 军	刘 彦	刘升辉	刘永福	刘建伟
刘洪波	刘境奇	许宪生	孙 波	孙亚峰	权生安
宋鸿筠	张 省	张耀华	李 克	李 波	李 禹
李 涵	李漫枝	杨少华	肖 艳	陈 希	陈 峰
陈 域	陈天荣	周仁伟	孟祥武	罗 智	范明亮
赵 勇	赵 婷	赵诗镜	赵伟乾	徐 南	徐强志
秦宴明	袁金戈	郭志红	曹玉萍	梁立斌	彭建华
曾 颖	谭 典	潘 沁	潘春利	潘祖平	濮军一

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国高职高专美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

目录

contents

序

第一章 插图的概述	007	第一节 插图的概念 / 008
		第二节 插图的历程 / 010
第二章 插图的分类及应用	023	第一节 艺术类插图 / 024
		第二节 商业类插图 / 026
第三章 插图的特征	041	第一节 注目·真实 / 042
		第二节 通俗·多样 / 043
		第三节 图解·记录 / 045
第四章 插图的表现形式	047	第一节 写实表现风格 / 048
		第二节 抽象表现风格 / 051
		第三节 超现实主义表现风格 / 052
		第四节 装饰表现风格 / 058
		第五节 卡通表现风格 / 060
		第六节 其他表现风格 / 062
第五章 插图的绘制材料及表现技法	065	第一节 铅笔、彩色铅笔、炭笔、色粉笔 / 066
		第二节 蜡笔与油画棒 / 068
		第三节 水粉、水彩、丙烯 / 069
		第四节 墨水笔、马克笔、彩色墨水 / 071
		第五节 版画 / 073
		第六节 喷绘 / 074
		第七节 拼贴 / 075
		第八节 摄影 / 076
		第九节 计算机与辅助软件 / 076
		第十节 其他表现工具及技法 / 077

— 第六章 插图创意的形式法则及创意思维

081

第一节 形式法则 / 082

第二节 创意思维 / 092

— 第七章 插图的现实意义

097

第一节 正确认识插图 / 098

第二节 插图与绘画、设计的关系 / 100

第三节 插图艺术的发展方向 / 103

— 第八章 作品欣赏

107

— 第九章 学生作品

121

第一章 插图的概述

— 本章重点 >>
深入了解现代插图的意义及对传统插图的传承与发展。

— 学习目标 >>
明确插图的概念，了解插图的历史演变过程。

— 建议学时 >>
8学时。

第一章 插图的概述

第一节 插图的概念

通常情况下，一提起“插图”，人们自然会想到它与书籍的关系，即我们常说的“书籍插图”或“书籍插画”。如果从插图的发展历史去审视其过程，我们会发现，自有书籍诞生以来，图与书就息息相关，不可分割。其中插图一直在充当着先锋的角色，而且至今仍有着独特的个性与魅力。那么，“插图”与“插画”又有什么区别呢？其实，这两个在近年国内设计行业中出现频率较高的词在概念上并没有实质上的区别，基本属于同一概念范畴，只是在实际的应用中“插图”所包括的范围比“插画”更广泛一些罢了。现如今，在信息传达飞速发展的时代，插图的概念及用途也远不能从传统的概念上去解释了，它已经从表现形式到题材应用上发生了很大的变化。

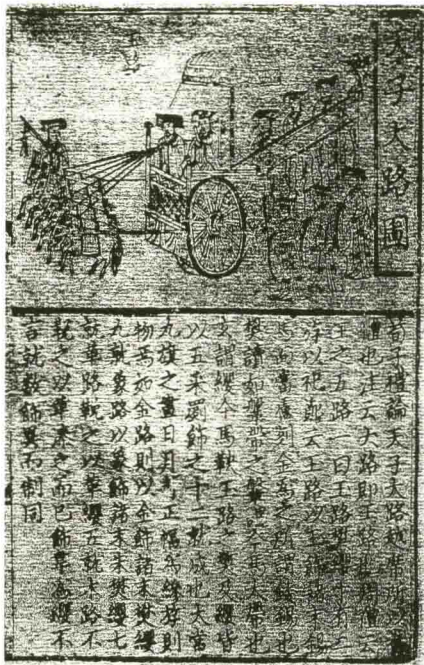


图1-1 宋代的插图书籍已突破了仅为宗教做宣传的束缚，出现了研究人生哲学的书。《荀子》插图描绘了当时的礼教、道德。插图的格式为上图下文，图文并举，刻工精湛，充分反映当时的社会面貌。据记载是陈升画，陈宁刻的，福建建安版

社会的不断进步，信息化时代的到来，使插图创作进入了一个更加广阔、更加多元化、更加全新的天地。它已不仅仅是一种视觉的表现形式，而是越来越多地承担起传播信息的功能。现代插图的意义也随之更广泛了。

一、传统“插图”的概念

插图艺术在我国有着悠久的历史。古时，不管是画于墙上的壁画还是刻于竹简及画在纸和绢上的图像，或者是用雕版印于书中的图形，统称为“图”或“像”。从宋代开始，书籍的内文页面上出现了“上图下文”的形式，称为“出相”。如《新刻出相官板大字西游记》、《荀子》就是这样的书籍。明清时，一般在通俗小说中，每卷前面往往附有书中人物的图像，因刻画得非常精细，因而称为“绣像”，画有每章回情节的画面称“全图”。如《绣像三国演义》、《亲刻全相演义三国志传》等（图1-1~图1-3）。



图1-2 出自《经史证类备急本草》 宋·唐慎微撰。江西漕司刻本，是我国古代医药学的瑰宝。这些插图都是为了文字而配的说明，有些则是以图为主而配有文字说明。作者运用如法而有力的铁画银钩细致地描绘了植物的根、茎等的生长变化。刻制刀法质朴、大方，十分生动



图1-3 宋代尚书图采用上图下文的形式

在欧洲,“插图”的概念源自拉丁文 illustration,原本有“举例说明、例证、图解、注释”的含义。与我国相似,欧洲的插图也是最先运用于宗教读物中。插图的英文单词通常称为 Illustration。在中世纪手抄本中称 Illumination,指圣经或祈祷文中的装饰性文字和图案造型。Illumination 是英格兰撒克逊语系的 lim—limm (绘画之意) 和法兰西语系的 luminer (给予光彩、发光之意) 二者的折中语。插图的另一英文单词是 icon。icon 意指宗教书籍中的圣像。当时,宗教团体把教义文字和书籍视为神圣,认为书籍是神的化身,不可玷污。因此,教徒们不遗余力地对其加以装饰,甚至使用金银来修饰,以表诚心。书中以花草、鸟兽,甚至以人物作为装饰纹样的字母已经具备了插图的基础特征。插图对于传播教义、解读经文、装饰经书起到了重要作用。这种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,其最初的目的是为那些不识字的人能够理解经文中的文字表达。它使书籍的表达方式增加了新一层的内容和方法,这种通过绘画方式来辅助书籍文字内容的方法,使书籍更丰富和具有直截了当的说服力和吸引力。宗教读物中的图像,从某种意义上说是西方插图艺术的起源、脉络,已经具备了“将被解释的内容视觉化,把思想和内容变作可以看得见的具体形象”的插图意味(图1-4~图1-6)。

传统“插图”概念的定义,主要源于《现代汉语词典》当中的解释:“插在文字中间帮助说明内容的



图1-4 出自《马利亚女王诗篇》 绘有彩图。内居首字母。经文及滑稽画的书页

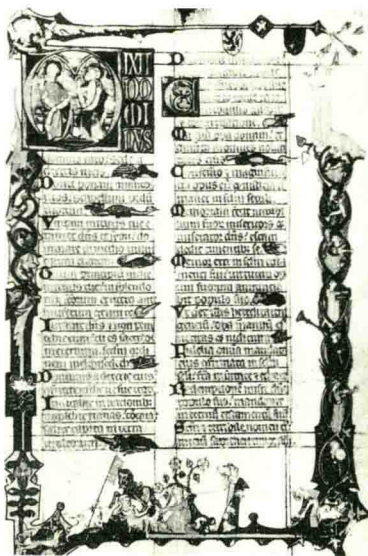


图1-5 出自《彼得伯勒诗篇》 首字母D加以精绘。这些被赋予花草、鸟兽、人物等装饰纹样的花体字母,实际上已经具备了插图的基本特征。在当时这已成为典型的装饰手段



图1-6 现代书籍及文字设计当中,依然能看出古典宗教读物中字体处理的痕迹

图画,包括科学性和艺术性的。”这一解释界定了插图主要用于以文字为信息载体的传播媒介中。

二、现代“插图”的概念

现代意义上的插图不只是简单地把书籍中的文字或信息传达的内容进行视觉形象的阐述,还要将文字中所表达的情感准确、直接地通过画面传达给读者。情节在丰富版面、传达个性的同时,也增强读者的阅读兴趣和与情节的互动性。因此,我们也可以说,现代插图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。

由此可见,插图已不是简单地对文字内容的“图解”。现代插图不只是文字内容的从属,它已由原来对文字的依赖性逐渐转变为具有独立性 & 积极性的特殊艺术表现形式。其功能不仅仅是“对文字做补充说明和增加版面美感”,而且也起到了“视觉信息传播”的作用。因而插图艺术也在很大程度上表现出了与纯绘画艺术诸多方面相似的特征,主要特征表现为:①书籍插图一开始的主要功能是为了让不认字的人理解其文字的意思,是为了说明一个故事,一个道理,一个事情,也是为了使读者能理解其意思,因为它具有叙述性。但它是通过图

的形式表现出来的,所以也具有描绘性。形象逼真、生动的图形才能吸引读者,因此,创作者更加注重其表现力来吸引读者。②随着印刷技术及数字化程度的提高,插图已不再以原作的方式展示,但原作艺术水平的高低仍然是决定插图表现形式的主要因素。③虽然插图的风格各异,但还是有较多的插图采用写实手法,这是因为插图注重其使用性,它主要是面对大众,写实的手法能够使得更多人读懂。插图与纯艺术之间的相似特征正是插图的魅力所在,可以说一幅好的插图同时也可以成为一件优秀的艺术作品。我们应该充分发挥插图的审美作用,使其具有相对独立意义的视觉造型符号,以积极、认真的态度对待插图作品,能够使插图艺术更加具有开创性和特殊性,同时也会使所传达的视觉信息更加富于感染力。

现代插图几乎涵盖了一切设计作品中的所有图像部分,虽然它的概念因个人的理解不同而有所差异,不过从上述可以得出这样的结论:“以图像方式辅助读者理解文字内容、传达商业信息、体现艺术个性或丰富版面设计等综合的艺术表现形式”,称之为“插图”。

第二节 插图的历程

我们在探寻插图的起源时,会发现插图最为基本的形式是始终延续的,而且它的发展是与传统绘画密不可分的。

距今两万年前的法国和西班牙的洞穴壁画已经向我们传递了先民对生命的渴求与愿望。尽管其中表达的某种特殊意义和信息我们已经无法理解,但还是能够从画面上辨认出具体的形象。直到公元前3000年左右,两河流域的苏美尔人用楔形文字与图像相配合来描述故事情节时,早期的“图书”已形成雏形。这种形式已具有了一定的图解性质,它常常被大量的刻绘于泥石上,以至出现了以编年史的形式将国家大事绘于墙壁上的情况。(图1-7、图1-8)

与此同时,这一时期的古埃及人也开始在纸莎、草纸、金属、石头和木头上绘制大量文字和图画。在埃及法老的陪葬品中曾发现过图文遗物,这些图画后来被看做国外插图艺术之发端和细密画的

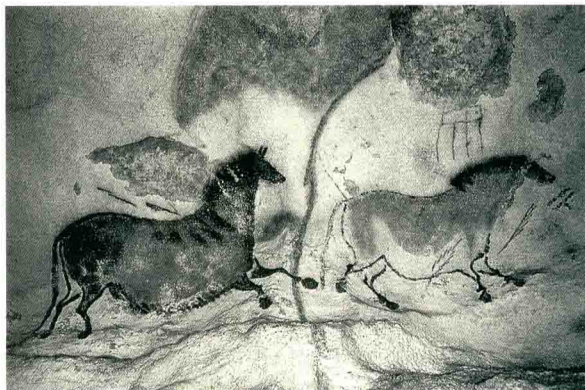


图1-7 法国拉斯科克洞穴壁画

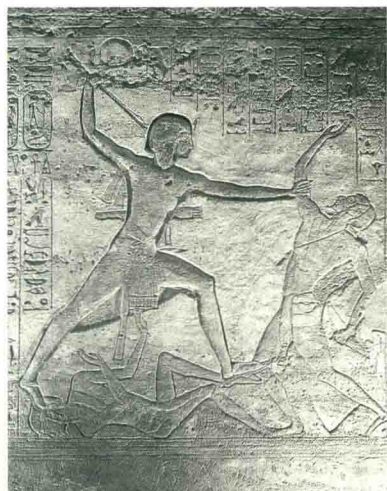


图1-8 古代苏美尔人刻在石壁上的战争场面

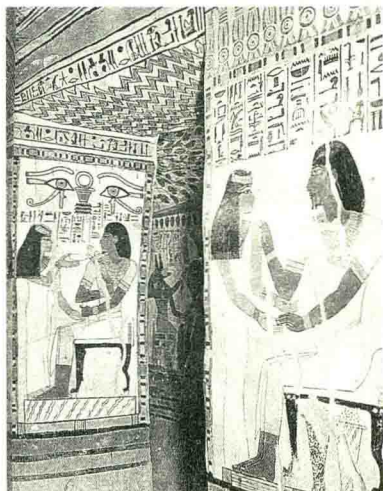


图1-9-1 古埃及法老墓中的壁画

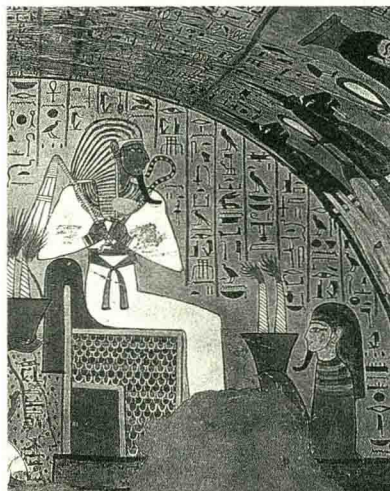


图1-9-2 古埃及法老墓中的壁画

初始(图1-9-1、1-9-2)。

这一传统形式也被保留于希腊艺术中。希腊文明孕育了丰富的神话、诗歌、寓言等古典文学作品,制作于公元前5世纪至公元前4世纪的瓶画向我们讲述了《荷马史诗》的故事。这些瓶画上刻有大量的颂辞和图画,接近于现代意义上的插图在这一时期已有记载(图1-10)。

14~15世纪的欧洲,文艺复兴时期出现了大量关于自然科学、地理、医学、文学等内容的书籍,而且随着基督教的传播和普及,也产生了许多插图本宗教经典。这一时期,书籍插图也逐渐产生并发展起来。10世纪的《巴黎诗篇》手绘插图堪称中世纪的经典。出版于14世纪下半叶的《大法国编年史》、15世纪出现的《贝里公爵的豪华日课经》画风朴素自然,而且对故事情节作了细致入微的描绘。这种画在羊皮纸上的细腻画法已经完全改变了中世纪以来刻板僵硬的宗教绘画程序,从而使插

画进入了一个崭新的发展阶段。(图1-11-1、图1-11-2、图1-12)。



图1-11-1 宗教文集集中的插图



图1-11-2 宗教文集集中的插图



图1-10 希腊瓶画

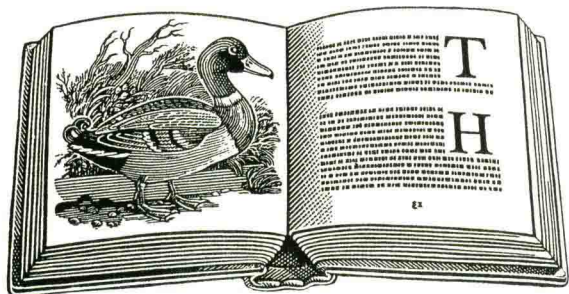


图1-12 自然科学文集中的插图

在东方，以中国为代表的插图艺术的发展道路是漫长的，我国的插画也是与传统绘画艺术密不可分的。教义的传播，本身就把插画与绘画紧密地联系在一起。大量中国古代的绘画作品都体现着浓厚的插图意味（图1-13）。

尽管六朝和宋代以前的《山海经》古图已佚散不存，但根据考证，先秦时期的《山海经》都是附有插图的。而在历史所遗留下来的文物与典籍中，也存在着大量丰富的文字与图像相结合的历史资料。其中，最早体现时令、天象的是长沙楚墓出土的帛书，上面绘有多种图画形象，并附有关四时、四象、占卜和涉及女娲、炎帝、祝融等诸神的说明文字。类似的文物还有20世纪70年代发掘的马王堆帛画《社神图》、《天文气象杂占图》等。这些历史材料中的图画，一方面标志着中国传统绘画的起源，另一方面这些图文并茂的图画也说明了插图早期的基本形态，开辟了中国文化史上以图叙事的先河（图1-14）。

在诸多历史遗物中，最能代表战国时期绘画艺术成就的就是湖南长沙出土的《人物驭龙图》、《人物龙凤图》帛画。在这两幅帛画当中，我们可以发现中国古代绘画中的插图意味，它们具有非常明显的说明性特征。类似的作品特征我们还可以在后世的许多著名作品中见到，例如东晋画家顾恺之的《洛神赋图》、《女史箴图》、《列女仁智图》等传世摹本，作品中文字与图画相辅相成，相得益彰。由此看来，想要更好地了解中国插图艺术的发展，对传统绘画的参照是必然的（图1-15~图1-17）。



图1-13 1982年发掘的甘肃大地湾地画。在我国目前五千年前的新石器时代遗址的发掘中是绝无仅有的。所以，它被称为“我国绘画艺术史上最早的，保存最完好的绘画”

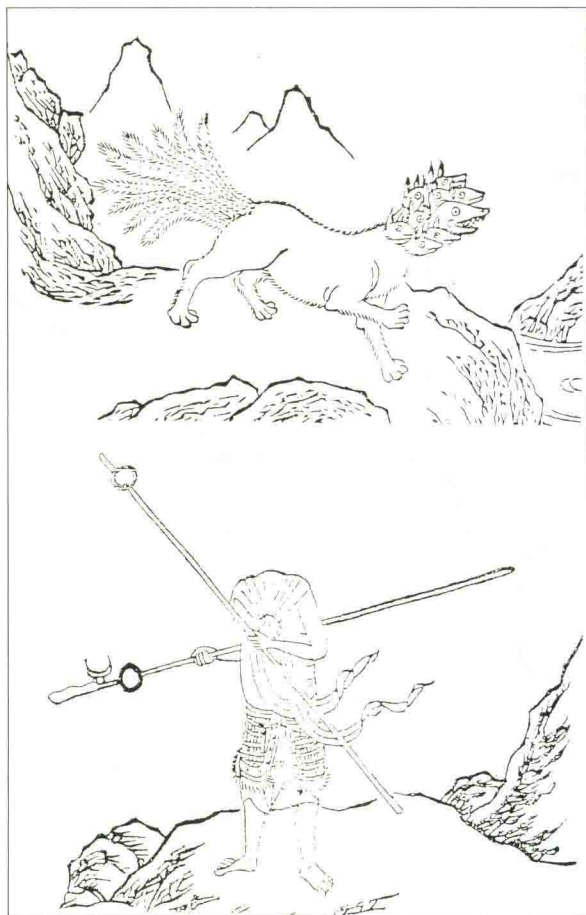


图1-14 虽然《山海经》古图已不存在，但现存于世的明清诸家《山海经图》中精美的灵兽异鸟图像对理解这部天下“奇书”，认识远古社会及山川信仰，有着无可替代的作用