

“十三五”普通高等院校艺术设计类专业规划教材

插画设计

孙明阳 步 陟 张丽娟 编著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

“十三五” 普通高等教育艺术设计类专业规划教材

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

插画设计 / 孙明阳, 步陟, 张丽娟编著. —广州: 华南理工大学出版社, 2018. 3

ISBN 978-7-5623-5515-1

I. ①插… II. ①孙… ②步… ③张… III. ①插图 (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 (2017) 第 323966 号

插画设计

孙明阳 步 陟 张丽娟 编著

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼, 邮编 510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutel3@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 毛润政 马子涵

责任编辑: 王 倩

特邀编辑: 杨 帆

印 刷 者: 三河市骏杰印刷有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/16 印张: 10.5 字数: 316 千

版 次: 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

翻

开人类的历史，图画是一种先于文字使用的，记录事件、记录生活的有效方式。人类早期图画随着时间的推移、需求的不同逐渐演变发展为多样的艺术形式，插画就是其中一种。插画的生产可以追溯到人类艺术启蒙时期的涂鸦，其风格古拙，是先民意识的反映。时至今日，作为文字补充说明的图画独立成一门插画专业课程，并且成为流行的学科。从事插画设计及相关工作的人越来越多，插画也被广泛地应用于社会生活的方方面面，成为艺术设计及艺术创作的主要表现形式。

本书深入浅出地介绍了插画的相关知识，不仅能满足插画专业学生的学习需要，也能作为业余插画爱好者进入插画艺术之门的启蒙读物。教材的应用价值是编者编写这本书的初衷，本书编者系统地梳理了在长期插画教学和专业插画工作中积累的经验，并结合实际教学，按照高等教育的特点和培养方案分八章进行编排：第一章简明扼要地介绍了插画的定义、特征及功能意义，回顾了插画设计的发展简史；第二章系统地梳理了插画设计常用的材料及技法；第三章详细阐述了插画的应用领域，使学生能够明确插画的具体应用范围；第四章分析了插画的表现方式，使学生能深入掌握，为后续的插画学习打牢基础；第五章有针对性地介绍了中外著名插画师及其作品，介绍了世界上著名的插画奖项，为学生提供了拓展视野的机会；第六章甄选世界范围内排名靠前的插画专业名校，为学生提供了进修的绝佳选择；第七章科学地分析了插画师应具备的基本素养，为学生提出了明确的学习目标，具有良好的实用和指导价值；第八章详细地整理了插画创作的若干技巧，为苦苦寻找创作灵感的学生提供了创作思路和入门路径，具有实际应用价值。

本书每章都设有“学习要点及目标”“核心概念”“案例导学”等板块，

同时制定了课后教学检测等实际教学步骤，并附有教学资料包。

本书以实用、易操作为编写宗旨；内容新颖，基础理论准确、精简，语言通俗易懂。本书体现了兼收并蓄的行业思想，层次分明，符合潮流，能满足不同层次和领域的教学与实践要求。

本书在编写过程中得到了王炜、王公、石磊、刘凌、张郢、宋小蕾、孙振超等人的支持与帮助，在此深表感谢。此外，书中大量使用了国内外插画师的作品，未能一一注明出处，在此向相关作品的作者表示感谢。

鉴于编者水平有限，书中难免有疏漏和不妥之处，恳请广大读者批评指正，以便再版时修订。

编 者

第一章	插画概论	1
第一节	插画的定义	3
第二节	插画的特征	6
第三节	插画的意义	9
第四节	插画的发展	10
第二章	插画的材料与技法	21
第一节	手绘插画	23
第二节	计算机插画	44
第三章	插画的应用领域	51
第一节	图书类插画	53
第二节	商业类插画	60
第三节	信息类插画	74
第四章	插画的表现方式	81
第一节	色彩	83
第二节	构图与透视	87
第三节	夸张与变形	89
第四节	张力与对比	91
第五节	涂鸦	95
第六节	文字	96
第七节	极简主义	98
第八节	写实主义	99

第五章 插画师与插画奖项 101

第一节	中国插画	104
第二节	欧美插画	107
第三节	日本插画	109
第四节	国际性插画奖项	112

第六章 世界插画专业名校 115

第一节	美国插画专业名校	117
第二节	英国插画专业名校	119
第三节	意大利插画专业名校	122
第四节	法国插画专业名校	123

第七章 插画师应具备的基本素养 125

第一节	艺术修养	127
第二节	技能修养	128

第八章 插画师应具备的创作技巧 135

第一节	视觉日记	137
第二节	舞动的线	138
第三节	拓印	139
第四节	身边的物品	140
第五节	拆解对象	141
第六节	绘制地图	141
第七节	解构汉字	143
第八节	涂鸦	143
第九节	拼贴画	144
第十节	自画像	145
第十一节	灵感	148

附录 151

参考文献 161

第一章

插画概论

知识纵观

- ▶ 第一节 插画的定义
- ▶ 第二节 插画的特征
- ▶ 第三节 插画的意义
- ▶ 第四节 插画的发展

学习要点及目标

通过本章的学习，使学生理解插画的基本理论知识。

掌握插画的产生与发展过程。

了解插画的特征及进行插画设计的意义。

● 核心概念

插画、艺术性、时代性

引导案例

在长江三峡的著名游览胜地白帝城上东眺，长江两岸山峰高耸，绝壁如削，这就是三峡中最为险峻壮观的瞿塘峡。白帝城就坐落在瞿塘峡口白帝山上，白帝城西碑林里有一块高 115 厘米、宽 64 厘米的竹叶诗碑（图 1-1），上有一首由竹叶组成的竹叶诗：

不谢东君意，
丹青独立名。
莫嫌孤叶淡，
终久不凋零。

竹叶诗碑是清光绪六年（1880 年）浙江会稽兰亭画师曾崇德游览白帝城时仿古“竹”字作的一幅画。竹叶诗碑又名丹青正气图，此碑意不在咏竹，而在颂人，用竹的经“风寒不凋”以借寓君子“虚心密节”的高风亮节。这幅融诗、书、画一体的丹青正气图实属我国民间插画艺术中的不朽佳作。

图 1-1 竹叶诗碑

案例导学

插画设计作为艺术设计类专业的基础课程，在视觉传达专业的整个学科体系中具有重要作用。通过个案可以发现，学好插画设计能够帮助提高初学者的艺术审美及艺术设计功底。

大卫·勒文（David Levine，1926—2009），美国著名政治漫画家。早在 20 世纪 50 年代，他的作品就已风行世界，在漫画界享有盛誉。他曾经画了一幅漫画（图 1-2）讽刺当时的总统林登·B. 约翰逊（Lyndon B. Johnson），被称为敢揭总统“伤疤”的漫画家。

大卫·勒文热衷于以人为对象，用不同的线条挥洒自如地塑造人物形象。他善于抓住对象的典型特征，注重人物心理的刻画和性格的描写。他笔下的人物不拘一格且个性突出，褒贬得当，夸张而富于变化。

图 1-2 美国总统林登·B. 约翰逊漫画

第一节 插画的定义

插画，也称为插图，是插附于书籍、报刊等文字间的图画，用以补充说明文字的内容或增加文字的感染力。在拉丁文中插画是 illustrate，有解释、说明、叙述等含义。这个概念主要针对书籍插画，随着信息时代的到来，插画的概念已经不局限于此，它所涉及的领域越来越宽泛，除了书籍、杂志以外，还涵盖广告、报纸、动画、漫画、电影、环境、玩具、科学、医学等。在视觉语言表现和媒体表现上，插画有水彩、水粉、丙烯、木刻、剪纸、数字等形式（图 1-3 ~ 图 1-9）。

图 1-3 Emilia Dziubak 作品

图 1-4 丁丁历险记 / 乔治·勒米 (Georges Remi) / 比利时

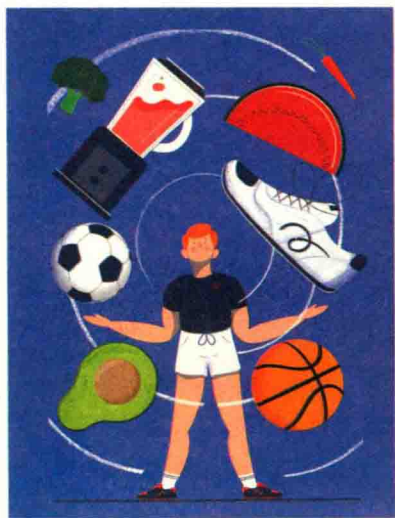

图 1-5 商业插画 / Michael Driver

图 1-6 Grant Coghill 作品

图 1-7 Terry Fan 作品

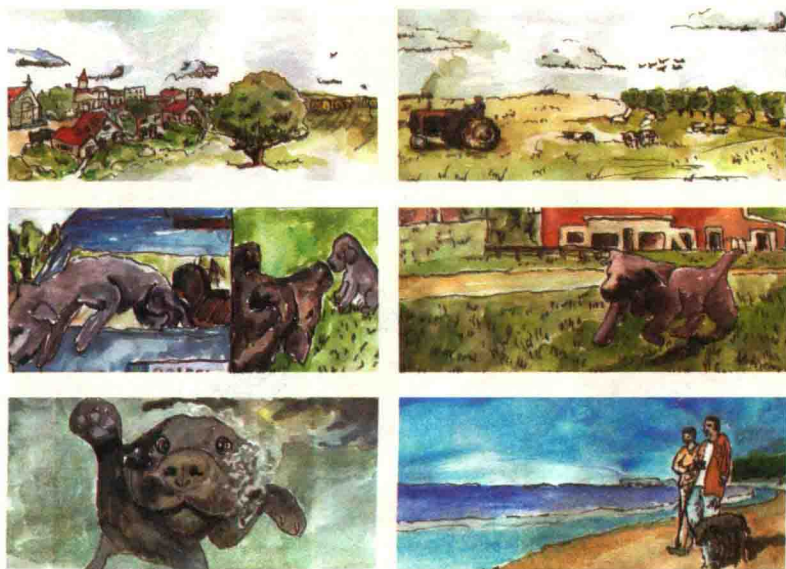

图 1-8 平凡的日子 / 水彩画 / 张郢

图 1-9 午后 / 丙烯画 / 张郢

思考与练习

1. 如何定义插画?
2. 插画涉及的领域有哪些? 请罗列插画现在及未来可能涉及的领域。

实训课堂

选出一个成语, 如“鸟语花香”, 作出一幅插画释义(图1-10)。

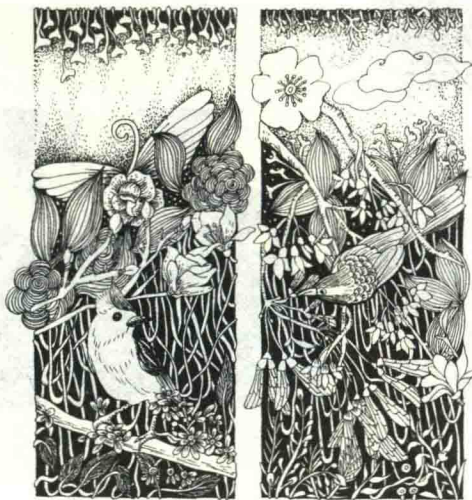

图 1-10 鸟语花香 / 张郢

第二节 插画的特征

插画在视觉传达设计的领域中占有重要地位,大量的插画艺术表现技法借鉴了传统绘画艺术的表现手法,展现出了独特的艺术魅力,使艺术的多样性、主题的表达深度更加突出,成为非常实用的一门应用性非常强的学科。

一、艺术性

大众易于接受插画这种艺术形式,其内容与题材往往非常贴近生活,有基本的美学修养便可产生共鸣。在信息时代下,插画的表现手法和传播途径更加广泛,通过人类无尽的想象力,插画所能展现的强烈的视觉冲击力和顽强的生命力也层出不穷,生生不息。

在商业插画设计中,通过对主体形态、色彩及质感等特性的把握,塑造出引人注目的商业形象,以通俗多样、符合大众群体审美的方式展现给大众(图1-11~图1-13)。

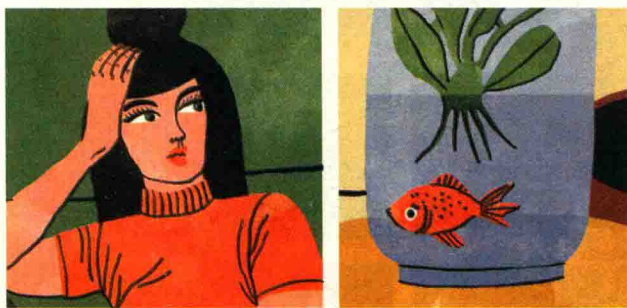

图 1-11 Bodil Jane 作品

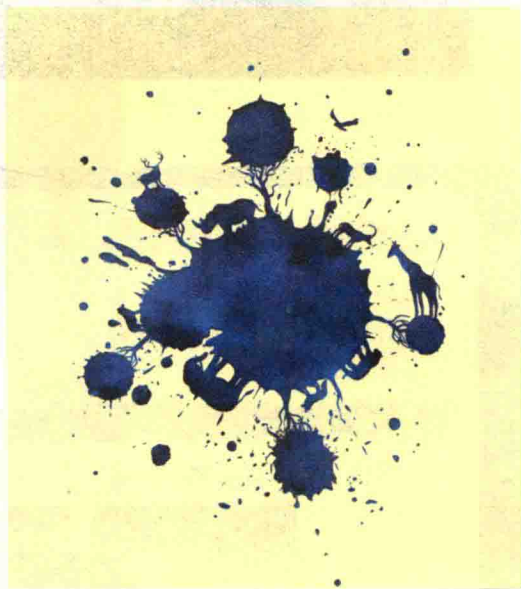

图 1-12 Tang Yau Hoong 作品

图 1-13 Gosia Herba 作品

二、时代性

插画艺术的发展始终与时俱进，早期的插画技法以石刻、版画形式为主，随着时代的发展、数码技术的广泛应用，当代插画在创作、制作及传播上都在日新月异地发展。

不同时期的插画艺术反映了相应时期的社会文化审美诉求。当代的插画艺术兼容并包，艺术美学不断发展完善，通过插画艺术建立了系统的大众美学潮流与趋势。插画艺术作为不断探索最新时代审美情趣的载体得到了不断发展（图 1-14 ~ 图 1-16）。

时代性要求插画作品反映时代特征的同时，要超越时代性束缚，具有主题思想、表现技法方面的前瞻性和创新性。

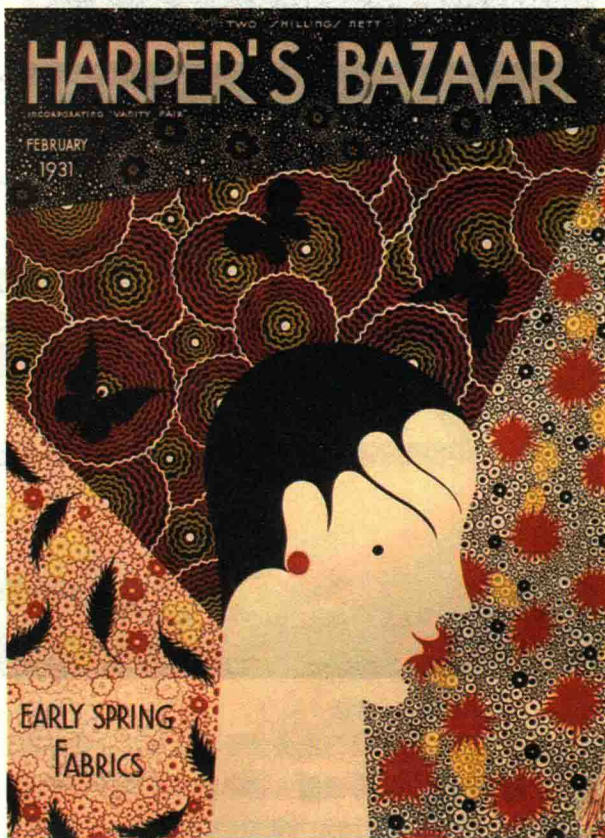
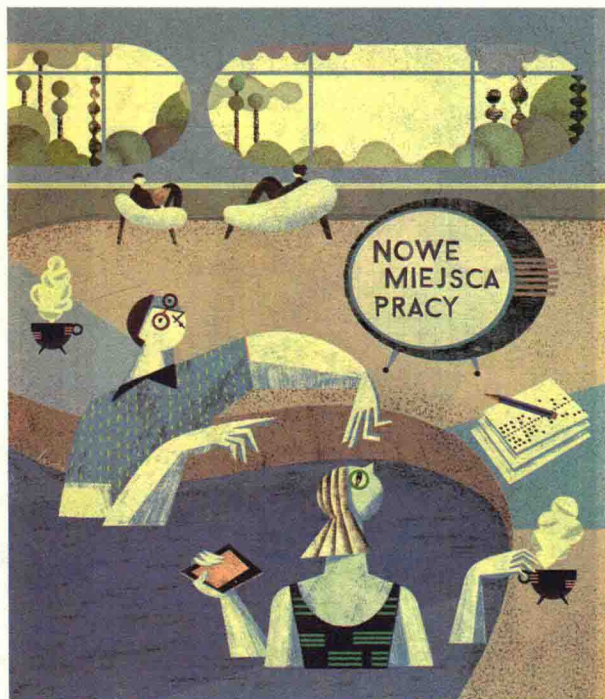

图 1-14 Harper's Bazaar 杂志封面 / 埃特 (罗曼·德·铁托夫)/1931

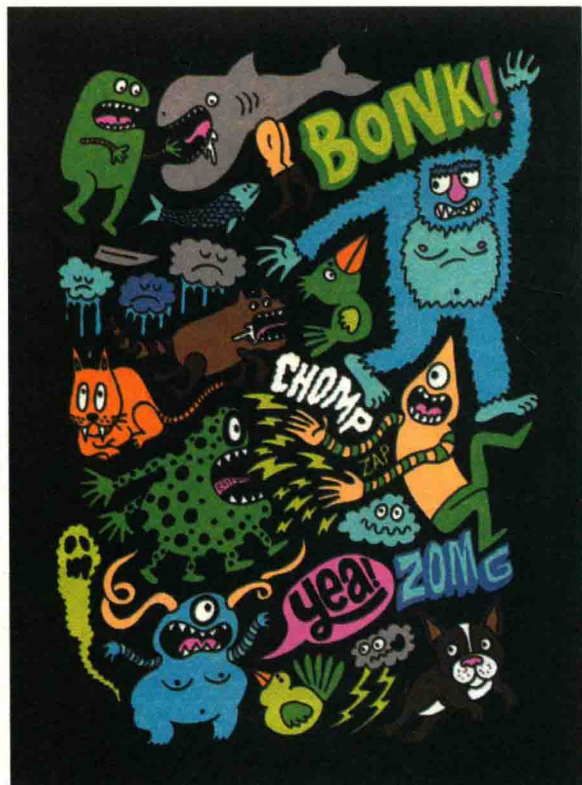

图 1-15 Chris Piascik 作品

图 1-16 Michael Driver 作品

三、专业性

插画艺术的专业性随着插画艺术本身的发展而形成，在其形成的过程中，从早期其他艺术载体的附属中逐渐独立出来，形成了自身的独立性发展和应用，从书籍、广告、品牌及影视等开始，插画不仅是文字的注释，更成为独立发声的艺术形式，并通过现代化信息渠道快

速传播。在部分国家及地区，插画已经成为独立的产业并成为持续性的文化输出组成部分（图 1-17）。

插画是一门独立而完整的综合性艺术，其形成和发展的过程中产业化需求更加深入、细化，不同的行业对应不同的要求，这使得插画艺术的理论知识不断深入，涉猎领域不断拓展。

图 1-17 Kris Tate 作品

思考与练习

1. 插画有哪些主要特征？
2. 插画的专业性主要体现在哪几个方面？

实训课堂

请画出两个适应不同应用领域的插画。

第三节 插画的意义

如今，插画已经从插图发展为一门独立的、广受欢迎的专业并被应用于社会生产和生活的各个方面。插画具有一种难以抵挡的艺术魅力，但最重要的还在于插画本身所传达的思想性。插画表现的强烈主题可以引发人们的思考。插画师用插画方式传达信息、讲述故事和发表评论，人们在观赏的同时已经参与思考和讨论，这是思想的沟通。无论是对现实和概念上的思考及理解，还是对未知领域的预测，插画都起着传达、引导和沟通的桥梁作用。

插画为文字增加生命力，为文字作品带来生机，使一些抽象的符号变得具体且生动灵活、直观可视：人物呼之欲出，有血有肉，能说会道；场景真实感人，却又超越现实，是现实世界无法抵达的境界。插画总是能够激起人们的想象力，使人们对画面留下深刻的印象，将人们带入不可思议的幻想世界（图 1-18）。

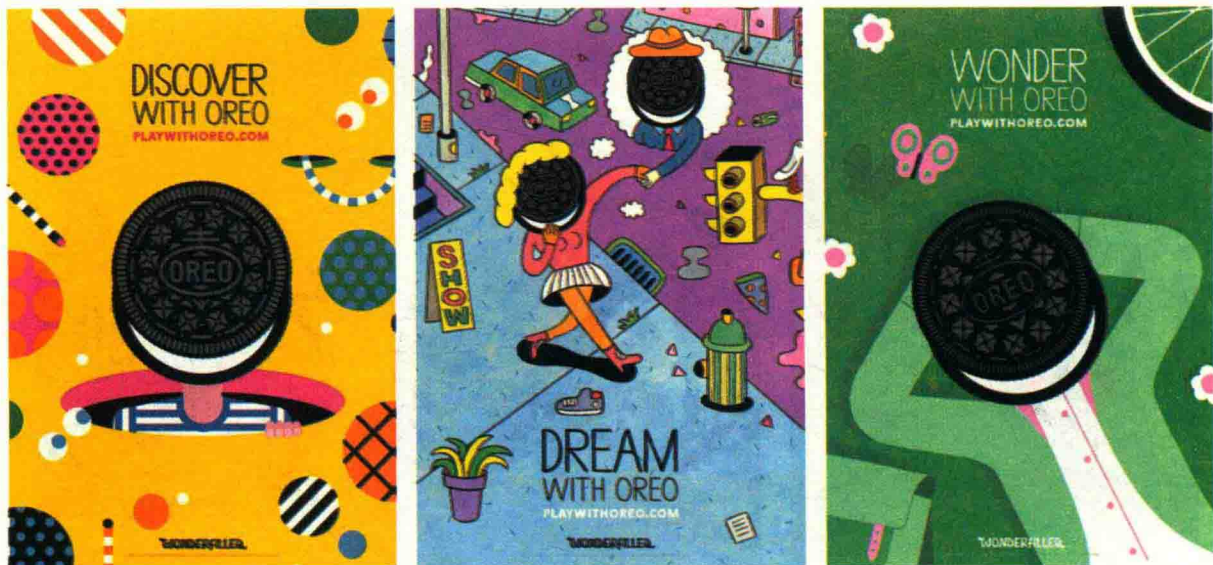

图 1-18 奥利奥系列广告宣传画

思考与练习

谈谈插画对传统书籍装帧的作用。

实训课堂

收集鉴赏不同风格的藏书票，并阐述你的理解。

第四节 插画的发展

一、中国插画的发展

插画历史源远流长，中国自古就是“书画同体而未分”，中国书籍体现了“图书”的概念，是图文并茂的，插画与文字互相说明，互相补充，互相增加感染力，以吸引读者。

中国早期的插画主要源于唐代，唐代发明的雕版印刷术使得插画易于被复制和传播，具有代表性的是《金刚经》（图 1-19）的扉页，是唐代咸通九年（868 年）印制完成的，这是人类最早印刷的插画。唐代插画的