

焦亚荣 著

插图设计的理论与应用实践研究

Theory and Practice Research on Illustration Design

“国家一级出版社”

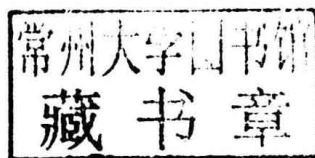

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

插图设计的理论与应用实践研究

焦亚荣 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

插图设计是艺术设计类专业学生的必修课程。近年来设计学科交叉现象日趋明显,插图设计也显示出对其他设计学科的融合和渗透。正是由于插图设计的不断发展,才产生了我们当前生活中所见到的各式各样的插图。作者结合多年教学经验和一些切身设计体会撰写了《插图设计的理论与实践应用研究》一书。

图书在版编目(CIP)数据

插图设计的理论与实践应用研究 / 焦亚荣著.

-- 北京: 中国纺织出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5180-2726-2

I. ①插… II. ①焦… III. ①插图(绘画)-设计-研究 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 129270 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 11.125

字数: 200 千字 定价: 56.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

随着市场经济和商业文化的发展,人们对于物质和精神的追求成就了插图设计广阔的发展空间。视觉形象不仅仅满足于人们对插图的需要,更为重要的是要传达出视觉元素的文化内涵。在当下图形、图像的时代,人们对于视觉元素的感悟和解析使其自身体会到一定的视觉刺激,这在很大程度上得益于插图。

插图设计是艺术设计类专业学生必不可少的专业课程,近年来设计学科交叉现象日趋明显,插图设计也显示出对其他设计学科的融合和渗透。正是由于插图设计的不断发展,才产生了我们当前生活中所见到的各式各样的插图。笔者结合多年教学经验和一些切身设计体会撰写了《插图设计的理论与应用实践研究》一书。

本书以章节布局,共分为六章:第一章为插图设计概论,对插图的基本概念与分类、插图设计的发展历程、插图设计的风格流派以及插图设计的发展趋势进行了探讨;第二、三、四章分别是插图设计的基本原理、插图设计的表现形式与插图设计的表现技法;第五章由理论转入实践,对插入临摹与插图创作进行了系统的研讨;最后一章为插图设计的应用与实践,主要对插图的应用进行了分析,其中还包括一些对我国和国外的插图设计作品的赏析。

本书在撰写过程中参考了大量的文献资料并借鉴了前人的丰富经验,在此表示感谢。由于撰写时间限制,加之笔者水平有限,书中难免存在疏漏与不足之处,希望专家学者以及广大读者批评指正,以使本书更加完善。

作者

2017年10月

目 录

第一章 插图设计概论·····	1
第一节 插图的基本概念及分类·····	1
第二节 插图设计的意义及发展史·····	11
第三节 插图设计的特点及风格流派·····	29
第四节 插图设计的未来发展趋势·····	46
第二章 插图设计的基本原理与方法·····	51
第一节 插图设计的构成要素·····	51
第二节 插图设计的构图原则·····	63
第三节 插图设计的方法·····	68
第三章 插图设计的艺术表现形式·····	75
第一节 写实性艺术表现·····	75
第二节 抽象性艺术表现·····	81
第三节 夸张性艺术表现·····	84
第四节 联想性艺术表现·····	87
第五节 对比性艺术表现·····	90
第四章 插图设计的表现技法·····	91
第一节 铅笔、钢笔、麦克笔、墨水笔表现技法·····	91
第二节 水彩、水粉、丙烯表现技法·····	99
第三节 蜡笔、油画棒表现技法·····	103

第四节 版画、喷绘表现技法·····	106
第五节 摄影、计算机表现技法·····	110
第六节 其他表现技法·····	117
第五章 插图创作的方法与过程·····	122
第一节 插图创作的方法·····	122
第二节 插图创作的一般过程·····	126
第三节 插图创作的形式与构图规律·····	134
第六章 插图设计的应用与实践·····	140
第一节 插图设计的应用·····	140
第二节 中国插图艺术及其实践·····	153
第三节 国外插图艺术及作品赏析·····	157
第四节 学生插图艺术作品鉴赏·····	160
参考文献·····	171

第一章 插图设计概论

插图设计由来已久，在世界发展史上都留下了深刻的印记。在我们的日常生活中，插图设计在方方面面都有所涉及，无论是我们阅读的书籍、还是广告宣传片，又或者是一些包装设计等等，也许平时我们并没有留意，那么接下来我们就一起走进插图设计的领域，去探索其中的奥秘。

第一节 插图的基本概念及分类

一、插图的定义

提到插图，人们往往首先会想到书籍，这可能是大部分人都存在的一个印象驱使，很多书中都会夹杂着各式各样的插图，一方面为文字信息作补充说明，另一方面也使得整本书不至于太单调死板，显得更加生动形象。古往今来，大量的优秀书籍、插图作品，以其优雅的书卷气和绘画艺术性，深得读者的喜爱。

文字与图片联系在一起不是现代才开始有的，早在远古时代，文字尚未产生之时，古人就以图为“书”开始进行记事、传播信息的活动。后来随着时代的发展和进步，文字逐渐形成，但是从早期的文字中，我们还是可以清晰地看到图画的印记。例如，甲骨文中的“日”“月”“山”“水”等，都仍然是以图画的方式表明信息含义，有的也以图画作为文字的组成部分。中国古籍中的插图因为出现的形式不同，有着许多的称谓方式，如“图鉴”“图咏”“图赞”“纂图”“出相”“绣像”“全相”等，其中具代表性的有南宋时期的《佛国禅师文殊指南图赞》《纂图互注礼记》等。但是，无论插图的名称如何变化，它们的意思同样都是在于“为解释、说明或叙述某些特定内容而画的图画”。

插图对于每个人的意义不一样，因此，人们对它的理解和解释也有着很大的差异。单就国内外来说，人们对于插图的理解就不同。在国外，人

们认为插图是专门伴随文章、广告的图画，其目的在于强调文章的意义或增加原稿的效果。在中国其实很早就有对插图的相关记录，如1979年版的《辞海》认为“插图”也可以称为插画，是指插在书刊中的图画。插图所针对的对象也是极其广泛的，如文学、科学、技术、儿童读物等书刊中都可以附带插图，只不过插图的内容会因为出刊的种类不同而各异。当然，这是相对比较全面的解释方法。现如今，我们所说的插图含义又有所变化了，一般是指文学作品中的艺术插图。画家在忠于作品思想内容的基础上进行构思和构图，因此文学插图又具有独立的艺术价值。

“作为插图，不仅是为了将书籍中的文字或信息传达的内容通过图画的形式表现出来，更重要的是它要使读者能够从这些插图中领略出文字所描述的形象、情节乃至人物情感的表达等，画面要清晰明确，简单易懂。”作为美国现代插图史上具有深刻影响的插图画家诺曼·罗克威尔（Norman Rockwell）也曾站在画家的立场上这样解释插图。作为插图画家，将插图的精髓体现出来是其最根本的职责和使命。插图与文字相结合，能够更好地阐述信息和内容，使作品更具感染力，更能激发读者的兴趣。为了强化这种感染力，在制作插图的过程中，插图设计师会很自然地融入自己的主观因素，赋予作品激情，这就是创作。因此我们也可以说，现代插图并不像过去那样只是简单地附属于书籍或文字，而是在独立地、主动地、以创作者自己的方式将所要表达的信息娓娓道来。一幅好的现代插图创作完全具备了艺术作品的特征，这一点是不可否认的。

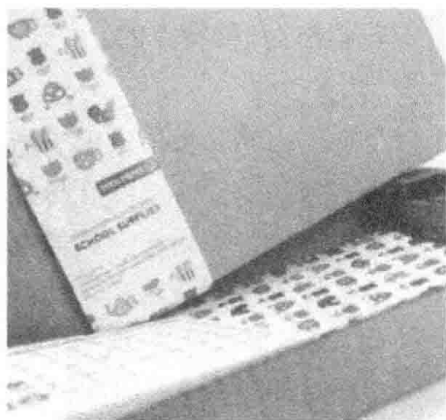
从上述内容中我们可以得出一个结论：现代插图已经不单单是文字的附属内容了，一方面它可以将文字视觉化，使文字表述更加完整和明确，信息更加通俗易懂；从另一方面来说，它还是一个独立的个体，具有一定的主动性和积极性，是一种视觉艺术的表现。从这个角度来看，插图创作在很大程度上具有绘画艺术诸多方面的特征，其创作思维与表现形式无疑也具有了艺术创作的痕迹，尤其在一些表现规律和方法上，插图创作更是与绘画完全一致。在被大众媒体称为“读图时代”的今天，充分发挥现代插图的审美作用，以正确的认识和创作态度去对待插图作品，能够使插图艺术更加具有开创性和独特性，同时也会使所要传达的视觉信息更加富于感染力。

综上所述，我们对于现代插图艺术的定义从广义上就有了一种明确的认识：既能够将书籍、文章的内容或者企业的产品、服务性质与机构形象等信息元素的内涵，以绘画、电脑剪辑合成、摄影、图形文字以及图表说明等技巧和形式加以表现，同时又具有相对独立意义的视觉造型符号，可

称为“插图”。

插图用直观的视觉形象作为传递信息的手段,将丰富的内容和内涵以视觉形式简明扼要、生动直观地传达给大众,帮助读者理解文字内容,并达到强化理念、创意和含义的目的。

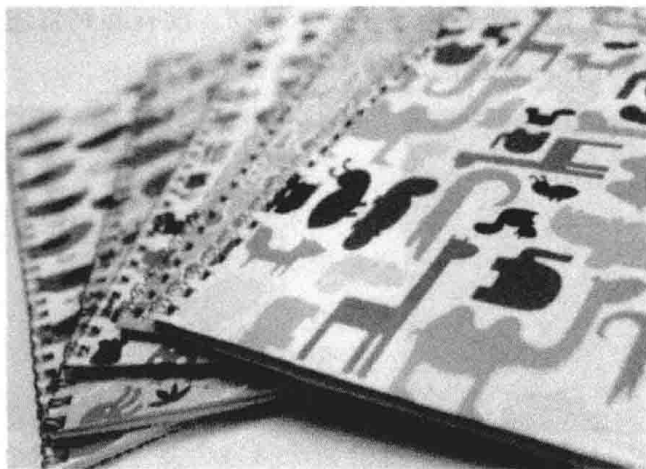
插图已不是简单地对文字内容进行“图解”,现代插图不只是文字内容的从属,它已由原来依赖于文字逐渐转变为具有独立性与积极性的艺术表现形式。随着人们对物质与精神文化的需求越来越高,插图设计也在逐渐融入我们日常生活的方方面面。图 1-1-1 所示是环保文具品牌 Ecologiks 产品中的插图设计,我们可以看到,这些笔记本、铅笔盒、日历等文具中的插图都十分吸人眼球,不仅充满童趣,而且斑斓的色彩让人看了心生愉快,与以前沉闷单调的学习用品形式不同,这样的插图能使学生在使用过程中更加有兴趣,让学习也随之变得更有乐趣。

(a)

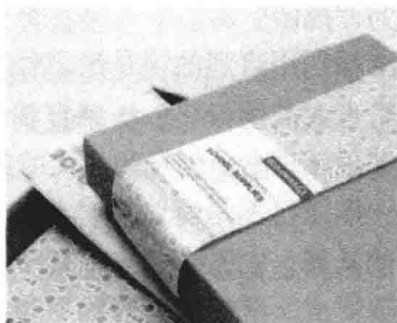
(b)

(c)

(d)

(e)

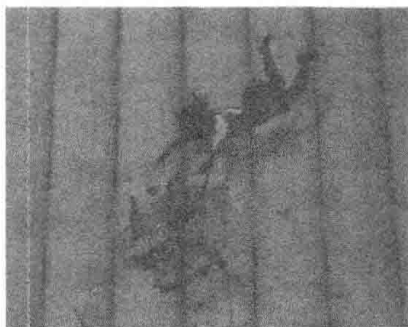
图 1-1-1 文具中的插图设计

二、插图的特点

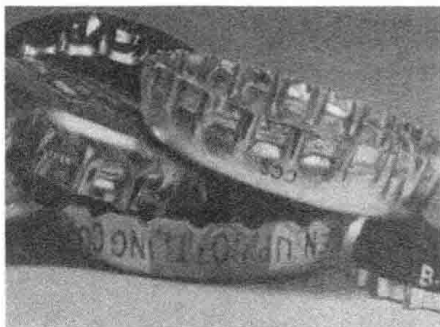
插图的特点我们可以从三个方面来简单概括，它们分别是叙事性、针对性和流行性。下面我们就来看一下它们是怎样阐述这三种特点的。

(一) 叙事性

叙事性是插图最为重要的特性，也是我们区分一幅图是否可以称为插图的重要标准。插图承载着把一件事向观者表达清楚的责任，因此在传统的插图画面中必须表现主角、配角、场景和事件进展阶段等内容，就像电影的分镜头一样，然后通过好几个这样的画面把整件事叙述清楚。因此，插图往往倾向于表达一个动态过程，是一个进行时态，而不是表现一个静止的情态。这一特点我们通过一个实例就可以看出来。如图 1-1-2 所示，(a) (b) 分别表现了一个推着超市购物车从空中坠落的女子和不被人注意的瓶盖的美丽。通过两幅图的对比，我们能够感受到 (a) 插图明显是在叙述一件事情，而 (b) 图则是在描述了一个事物，没有起到叙述事件的作用，因此，只能算作一种描述性的绘画，不能称为插图。

(a)

(b)

图 1-1-2 “坠落”和“瓶盖”

（二）流行性

流行性又称时尚性。插图艺术家创作一幅作品并不是为了名垂千古，而是为了传播一个信息，这个信息发生在当下，同时也是给当代人看的，那么插图必须承载时代的新鲜气息，而不是让人误以为这是一个历史事件。同时，喜新厌旧是人的本性，新的东西才能吸引更多的眼球，因此，插图设计必须顺应时代的进步不断更新，这样才能使得人们时刻保持新鲜感，有利于信息的更好传播。图 1-1-3 所示是一则时装广告，分为两幅图，它们惊人地相似，却不完全相同。其中，（a）图是一幅时尚的摄影作品，（b）图是以（a）图做为参照所作的绘画作品，摄影的时尚性和绘画的经典性产生了完美的呼应，让人产生对于该服装设计的经典性的联想，从而让受众确立了对于品牌的信心。

（a）

（b）

图 1-1-3 时装广告（摄影 + 绘画）

（三）针对性

针对性又称目的性。任何事物的产生都必须有确定的目标，如此才能朝着目标进行相应的行动，因此，插图也不是艺术家完全随性自由的表达，它必须依附于一个清晰的目的。例如，为了实现“汽车销量增加”的目标，奔驰汽车广告公司就会思考如何才能把汽车的广告插图设计得更具有吸引力和富于激情，吸引人们更多的关注，增强人们的购买欲。图 1-1-4 所示便是奔驰汽车广告公司为了这个目标所设计的一系列插图，它们围绕“奔驰汽车能够激扬你的思潮和梦想”的主题创作，运用电脑技术表现了如梦似

幻的场景和精密的科技感的并存，让人们实实在在地体会了高档汽车带给人们的优质体验。因此插图必须有的放矢，设计师紧紧扣住主题进行创作，可能还要兼顾一个系列的整体性和协调性。

(a)

(b)

图 1-1-4 奔驰汽车广告（电脑绘画）

三、插图分类

（一）书籍报刊类插图

书籍报刊类插图一般可以分为以下几种类型。

1. 书籍类插图

书籍插图具有大众性和艺术性两种性质。从其大众性来说，主要表现在两个方面，其一它是人民大众所创作的，其二是因为它直接面对和服务于大众。

插图创作的人民群众里不仅仅包括具有较高学术修养的专业插图大师、众多美术专业工作者，还包括了美术专业在校学生、美术爱好者以及工作室制的小团体等。他们绘制的书籍插图通过各种渠道传播着我们的文化，但是由于没有固定的目标群，这些人的受教育程度或者兴趣爱好、水平等也有所不同，就要求市场在保证“量”的同时，更要有“质”的保证。为了让书籍插图能够更好地服务于人民大众，作者在创作过程中的严谨性和质量标准是不可缺少的。

另外，在中国古代，由于大多数人不识字，统治阶级要对他们进行教化，最理想的文化传播工具之一就是画在书籍上的插图。古时书籍插图艺术由于统治阶级的大力扶持，其发展远远超过其他艺术形式。而从如今的社会发展情况来看，现代又是一个读图的时代，在这个信息超载、数据过剩的时

代,图能更快、更直观地传达信息,在海量信息中轻易抓住人们的眼球。

插图,从字面上看,最终落在了“图”字上,它的血液依然属于造型艺术,既然是造型艺术,就应该具有独立的艺术性。这里所指的独立与插图的从属性不是相互对立矛盾的,而是不可分割的。它们是一个事物的两个方面,首先,插图的意义体现离不开书本的内容,否则只强调绘画的时代感和画面视觉冲击力,那就不能叫书籍装帧中的插图,就失去了插图存在的基础;反之,如果一味强调插图的从属性,只是按照书本中的内容来描绘,就会丧失创造性,变成使用说明图解。

书籍作品的插图是画家在忠于作品的思想内容基础上进行的创作,具有独立的艺术价值,因此,书籍插图的艺术性要求插图不仅要對书籍内容作补充说明,还要加强书籍作品的艺术感染力。

书籍插图设计的内容可以分为两类,分别是文学艺术类插图和科学技术类插图。文学艺术类书籍插图,是再现文章情节、体现文学精神的可视艺术形式。这类插图就是画者按照原书中的内容来描绘,通过人物与人物之间的表情、动态变化及场景、道具的组织来处理插图情节的生动性。用绘画的形式表现出来的可视形象,是以文学语言为媒介构筑艺术形象的艺术,包括诗歌、散文、小说等。科学技术类图书的内容抽象枯燥,对于其中复杂的概念或者难以用语言表达的流程,需要用插图详细具体展示。这类插图以图解、说明为主,描绘精确无误,表现对象的特点、性能,经常使用写实的形象、解剖的图形、说明性的图表等,多以具象为主要创作手法,以求准确无误的表达对象的外观形象、功能特质,内在结构。它的优点是一般情况下都会很直观准确,能让人们对特定的内容留下一个清晰完整的视觉印象。

2. 期刊类插图

期刊载体为多种插图设计提供了一个广阔的天地。期刊是一种定期发行的介于书籍和报纸之间的出版物,是有固定名称,用卷、期或年、月顺序编号成册的连续出版物。通常期刊的出刊周期分为周刊、半月刊、旬刊、月刊、双月刊、季刊、年刊等。因此,期刊一般具有这样几个特点,即连续出版、有稳定的风格、每年至少出版一期、由众多作者的作品汇编而成。

我们都或多或少见过几种类型的杂志,无论在什么类型的杂志中,必然少不了插图的使用,那是它的重要组成部分之一。插图与杂志的结合已经有着悠久的历史,早在19世纪末,时尚界的领军杂志Vogue就以手绘形式的插图作为封面,这种情况一直持续到20世纪30年代,后来的插图都以摄影图片取而代之。很多著名艺术家也参与了时尚杂志封面插

图创作,如达利曾在20世纪30年代为Vogue创作了封面插图。经过一个世纪的发展,时尚杂志类的插图的表现形式越来越多样化。电脑、数码技术在插图设计中的运用更为插图带来了全新的面貌,同时,也为插图与文字的组合提供了更多的可能,使杂志版面有了更加丰富多彩的视觉效果。

期刊中的插图需求量很大,有时候可能不是由一位艺术家完成。虽然每位插图作家都有自己独特的风格,这对表现不同主题的设计是非常有帮助的,但进行插图设计却不能无限制地自由发挥,一定要遵循整本期刊杂志的统一风格,在整体风格的基调上再进行创造。

3. 新闻报纸类插图

报纸是指有固定名称、刊期、开本的散页连续出版物,它的内容以新闻报道为主,每周至少出版一期。报纸以文字信息为主,属于印刷媒体之一,在印刷技术成熟早期,加上印刷成本的限制,报纸多以黑白色调为主。报纸是一种以价格较低廉的新闻纸印制的,传播及时,因此,人们在阅读完里面的内容后可随时抛弃,既不会感觉浪费,也不会影响内容的传播。报纸出版周期较短,版面的利用率很高,具有快速传达大量信息的优势,但是它也有一个缺点,就是不能提供给作者更充足的创作和修正的机会。报纸中的插图要求插图作者在极短的时间内完成,这就要求作者能够快速把握文章主题并创意构思及制作。由于报纸本身特点的局限,对报纸中的插图要求表现手法简练,视觉形象突出,图形达意清晰,使读者可快速明确文章主旨。报纸的印刷工艺对插图也有所限制,在国内大部分报纸还在采用普通新闻纸单色印刷,由于印刷网目之间的空隙大,要求插图中不能有太丰富的中间调。

近年来,随着插图的大量加入,报纸类插图已是色彩绚丽、制作精良,吸引着人们的眼球。彩色插图已成为提高报纸销售量的重要手段,而且有从文字信息向图片信息转移的趋向,因而报纸的印刷技术逐渐改良,印刷方式大多采用了四色甚至六色印刷,用纸也更多地使用了优于新闻纸的铜版纸。这种改变也为插图设计提供了一个更好的表现载体,可以容许插图作者运用更多的技巧和表现方式为报纸增辉。报纸同样受到电子报纸的冲击,但因其传播信息迅速、反应及时,稳定的读者群一直是报纸强有力的支撑。

(二) 商业类插图

商业类插图包含的范围十分广泛,这里我们就其中的两个方面来概述。

1. 包装中的插图

包装设计中的插图表现形式,主要有直接表现和间接表现两种。直接表现形式,是以直观的形象去表现包装的商品内容;间接表现形式,则是以抽象、联想、比喻、象征等手法去表现商品的内在特性。选择哪种表现形式要依据不同的商品及其表现需求而定。包装的插图可以分为很多种,这里我们就简单概述其中的几种,它们分别是装饰插图、具象插图、抽象插图和漫画插图。

(1) 装饰插图。在包装装潢设计中,装饰插图是采用归纳、添加、简化等装饰性手法,对商品进行图案性变化的插图。通过装饰性的色彩,把商品的形象加以变化、美化、修饰,使其特点更加鲜明地表现出来。装饰插图以其优美的图形效果来表现包装的画面,能对消费者产生较强的视觉吸引力。

(2) 具象插图。具象插图也可称为写实插图,这种插图具有真实感,一般直接反映事物的真实形象,其图像内容也是通过摄影或写实的绘画手段进行设计,能够直接向消费者介绍产品,让他们充分去认识商品,引起他们的共鸣,从而激起他们的购买欲。

(3) 抽象插图。抽象插图与具象插图最大的区别就是它不是写实的,而是具有抽象性质。在包装装潢设计中它以纯粹的点、线、面等几何图形为素材,或用理性的归纳方法,将商品形象进行提炼和概括,构成抽象的形态,含蓄恰当地把商品的内在特性表现出来。抽象插图是通过某些抽象的组合来传递信息的,给人以联想,再配以鲜明的色彩,具有强烈的、现代的视觉效果。

(4) 漫画插图。漫画是现实生活的理想写照,它往往能够带动人们的童趣和轻松情绪,为促进人们消费提供精神上的享受。将漫画应用于包装插图设计中,给人以诙谐、幽默的感觉,它采用轻松、幽默的手法把形象作卡通漫画性的有趣夸张。这种幽默、滑稽的表现形式受到消费者的普遍欢迎,使消费者增加亲切感并产生购买的兴趣。在视觉表现方面,它能把任何现实中无法实现的理想、感情、寄托实现。卡通漫画插图以简练、直观的图形出现,增强了包装装潢的个性和吸引力。

2. 广告中的插图

广告插图是广告设计中最重要图形元素,对加速广告信息的传播起着非常重要的作用,广告插图是一种通过视觉表达商品形象特征的一种语言形式,它的目的是使得消费者能够了解产品广告的具体情况以及它们能够给消费者带来的利益等,使其产生情感共鸣,从而促进消费。所以,广

告插图不能单纯注重画面的艺术美感,更重要的是树立商品形象,传达商业信息,讲求广告效应和促进商品的销售。

现代商品广告可谓是满天飞,举不胜举,其广告插图也是多种多样,这些广告大体可以分为以下几种形式。

(1) 具象插图。在前面的包装插图设计中我们也提到过具象插图,它们有着同样的性质,只不过应用的领域不同。广告中的具象插图用富于感情色彩的手法来体现特定的广告内容,它能够如实地表现商品及商品的使用情况,极具真实感,使受众通过具体的形象,充分理解广告的主题,在广告中使用的摄影照片及写实性绘画都属于具象插图的范围,使用这类插图广告常见的产品有服装、食品、汽车、手机、家电、香水和房地产等。

(2) 抽象插图。抽象的广告插图是指用非写实的抽象化的视觉语言来表现广告内容的插图,用简洁概括性的抽象图形,再配以鲜明的色彩,能产生强烈的视觉效果,对吸引更多的消费群众具有很大的推动力。

(3) 合成插图。在创意广告设计中,有些单纯的素材并不能满足广告创意的主题,此时就需要使用 Photoshop、CorelDRAW 等设计软件对素材图像进行加工、合成,制作出具有合成效果的图像,以表现广告主题。

(4) 卡通插图。卡通插图具有幽默、轻松、趣味和拟人化的特征,深受广大消费群众的喜爱,它不仅能够给人们带来亲切感,还能实现许多真实情况下做不了的场景,符合人们心中的幻想,吸引受众观看广告画面,从而促进消费。

(三) 电子数码类插图

电子视频、数码类插图属于影视和网络媒体的形式,是插图发展最快的新兴媒介。由于综合了视频、音频等多重效果,该类插图能够同时给人以视、听两方面的感官冲击而具有更强大的传播效果。现今的影视和网络已成为插图大显身手的舞台,无论是视频上的静态画面和动画情节,还是计算机屏幕上的图标图形和游戏的场景画面,抑或是移动通信工具上的屏幕界面等,都可以是插图新的表现形式展现的舞台。可以说,应用于传统媒体上的所有插图形式都能够在影视和网络等媒体中见到。

如今,插图在数码类领域的应用之所以能够得到迅速发展,与当前电视的普及和网络范围的扩大有着密不可分的关系,它们不仅促进了插图设

计的发展,更为人们的生活带来了极大的便利。随着数码技术的发展,用数码技术制作的动画表现力变得更加强大,动画插图正成为一种时尚和一类产业。

现如今,网络已经成为人们生活中不可或缺的一项内容,它作为一种互动的新兴传播媒介,综合了图形、文字、动画等视频和声音在内的各种媒体效果,增强了插图的表现力和传播效果,插图在网络上成为活跃的角色。网络插图在电子游戏中的应用能够使得游戏的画面更加生动、刺激,人物造型和场景表现或写实生动,或幽默风趣,或滑稽夸张,或狰狞恐怖,乃至运用超写实的手法使虚拟的形象变得活灵活现,给人们带来各种视觉的刺激和享受。插图设计成为一部电子游戏能否受人喜爱的重要因素。

第二节 插图设计的意义及发展史

一、插图设计的历史

(一) 中国插图史

中国很早就有插图出现的印记了,插图设计在我国具有悠久的历史。中国是使用印刷术和造纸术最早的国家,也是出现书籍插图最早的国家。中国古籍插图,就其表现形式而言,大致可分为手抄本和印刷本两类。我们都知道,中国是四大文明古国之一,造纸术和印刷术是我国的重要发明。在造纸术、印刷术发明之前,古人都是在竹简、木牍或帛等材料上书写和绘画,文字和插图只能靠手工完成。尽管如此,还是遗留下来很多插图设计的有关文献,据历史遗存的文物和典籍来考证,东汉之前就已经存在着丰富的文字与插图结合的历史资料。如:先秦时期的《山海经》附有大量插图,长沙楚墓出土了《人物驭龙图》《人物龙凤图》,长沙马王堆出土了《社神图》《天文气象杂占图》等。如图1-2-1和图1-2-2所示,分别是《人物驭龙图》和《人物龙凤图》。帛画也好,帛书也好,都是图文结合,具有明显的说明性特征。这是中国插图的较早遗存,反映出中国插图历史演变、传承过程中一个时期的基本形态。