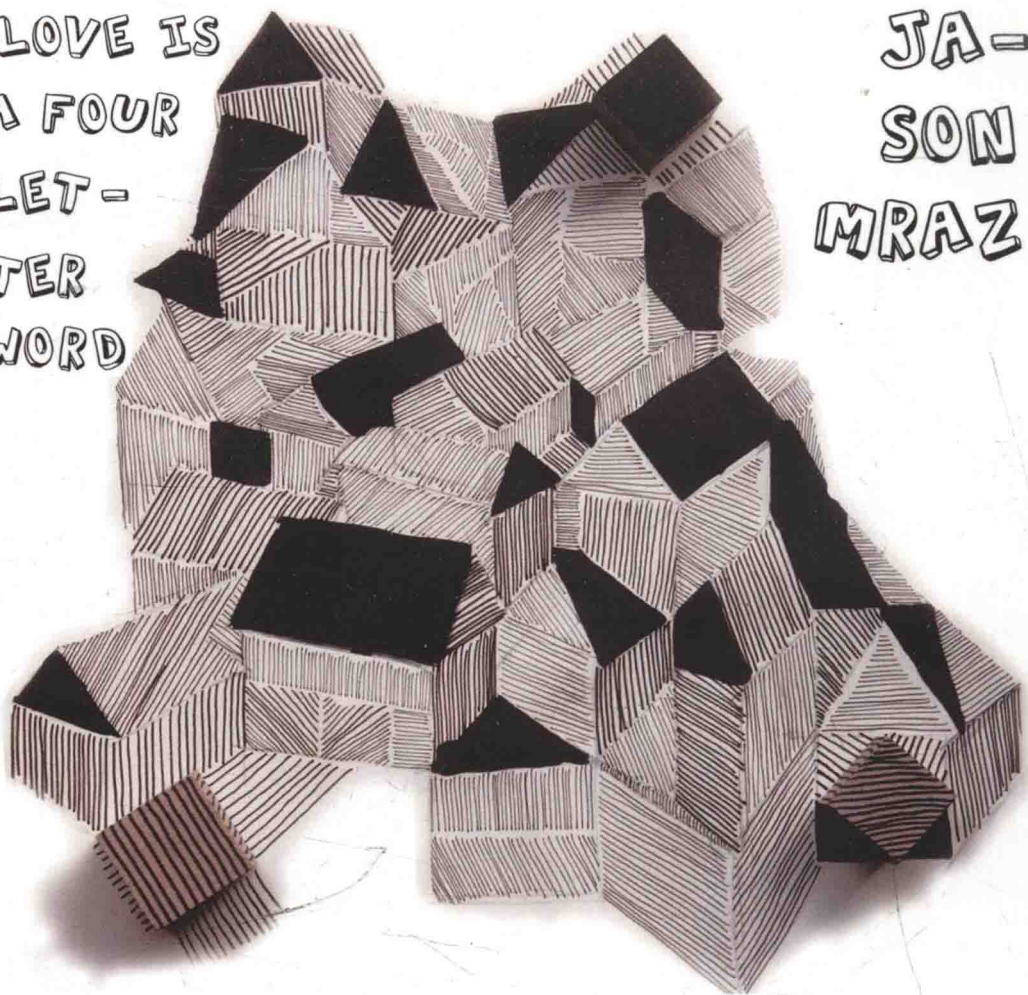

LOVE IS
A FOUR
LET-
TER
WORD

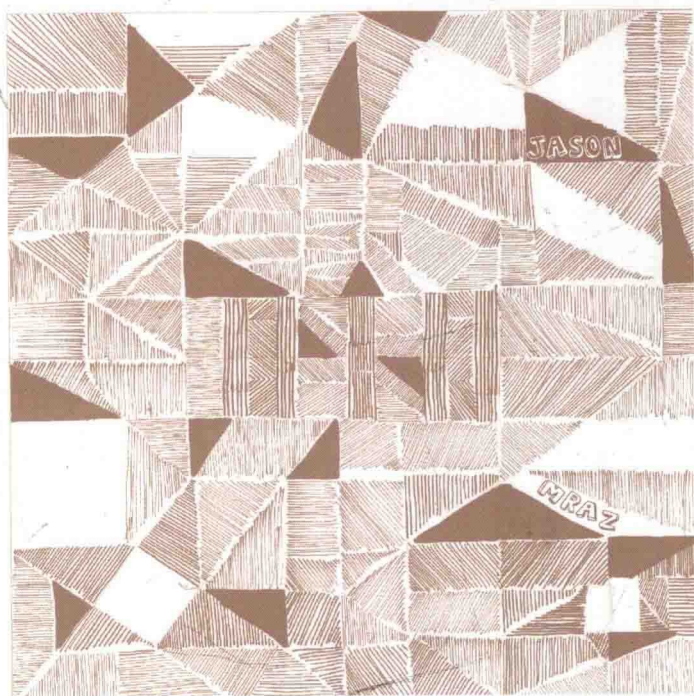
JA-
SON
MRAZ

插 画 设 计 技 法 教 程

陈 澜
—
著

- 第一章 概述：关于插画设计
- 第二章 插画的故事
- 第三章 插画基础训练
- 第四章 插画工具及其表现特点与技法
- 第五章 教学要求与案例分析

陈
澜

插 画 设 计

技 法 教 程

图书在版编目(CIP)数据

插画设计技法教程 / 陈澜 著. —上海: 华东师范大学出版社, 2017

华东师大教材基金

ISBN978-7-5675-6632-3

I. ①插… II. ①陈… III. ①插画(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第163640号

华东师范大学教材出版基金资助出版

插画设计技法教程

著 者 陈 澜

组稿编辑 孔繁荣

项目编辑 夏 玮

审读编辑 夏 玮

装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路3663号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105

客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887

地 址 上海市中山北路3663号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092 16开

印 张 9.25

字 数 202千字

版 次 2018年5月第一版

印 次 2018年5月第一次

书 号 ISBN 978-7-5675-6632-3/J·311

定 价 65.00元

出 版 人 王 焰

(如发现本版图书有印订质量问题, 请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

6 第一章 概述：关于插画设计

6 第一节 插画的概念

7 第二节 教学进程安排

10 第二章 插画的故事

10 第一节 插画的历史

10 一、插画的起源

12 二、中国插画艺术的发展

14 三、西方插图艺术的发展

16 第二节 插画的分类

16 一、以传播媒介分类

17 二、以插画的表现形式分类

32 第三章 插画基础训练

32 第一节 插画教学基础

33 第二节 绘画基础训练

33 一、素描基础

36 二、色彩基础

38 三、速写基础

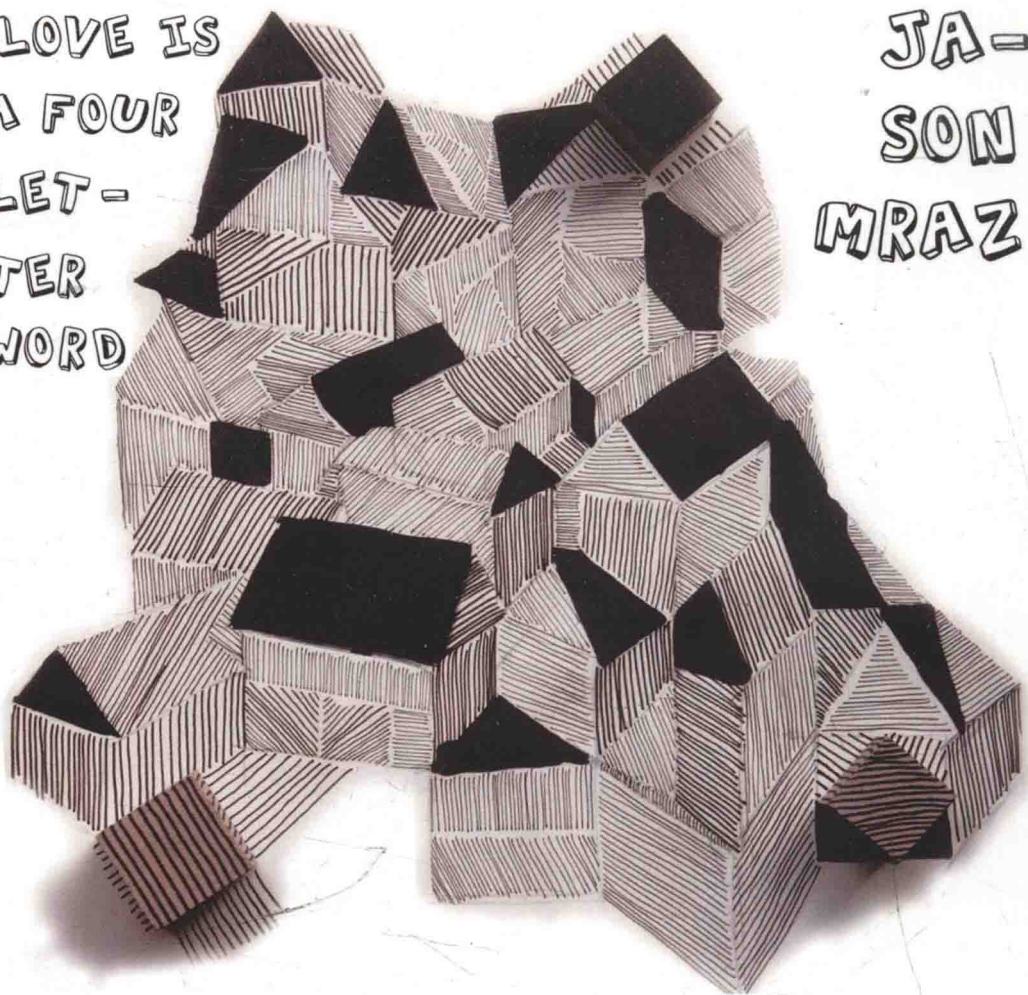
39 第三节 插画脚本设计训练

41	第四章 插画工具及其表现特点与技法
41	第一节 铅笔、钢笔与马克笔等工具的表现特点
41	一、铅笔
44	二、钢笔
44	三、圆珠笔
47	四、毛笔
48	五、彩色铅笔
48	六、彩色水笔
48	七、马克笔
51	第二节 水彩、丙烯的表现特点与技法
51	一、水彩及其表现特点与技法
54	二、丙烯及其表现特点
56	第三节 炭笔、油画棒的表现特点与技法
56	一、炭笔及其表现特点
57	二、油画棒及其表现特点与技法
60	第五章 教学要求与案例分析
60	第一节 教学要求
60	一、阶段练习：插画工具练习
60	二、综合练习：广告脚本创作
61	第二节 教学案例分析
61	一、插画工具练习
76	二、广告脚本创作
142	后 记

LOVE IS
A FOUR
LET-
TER
WORD

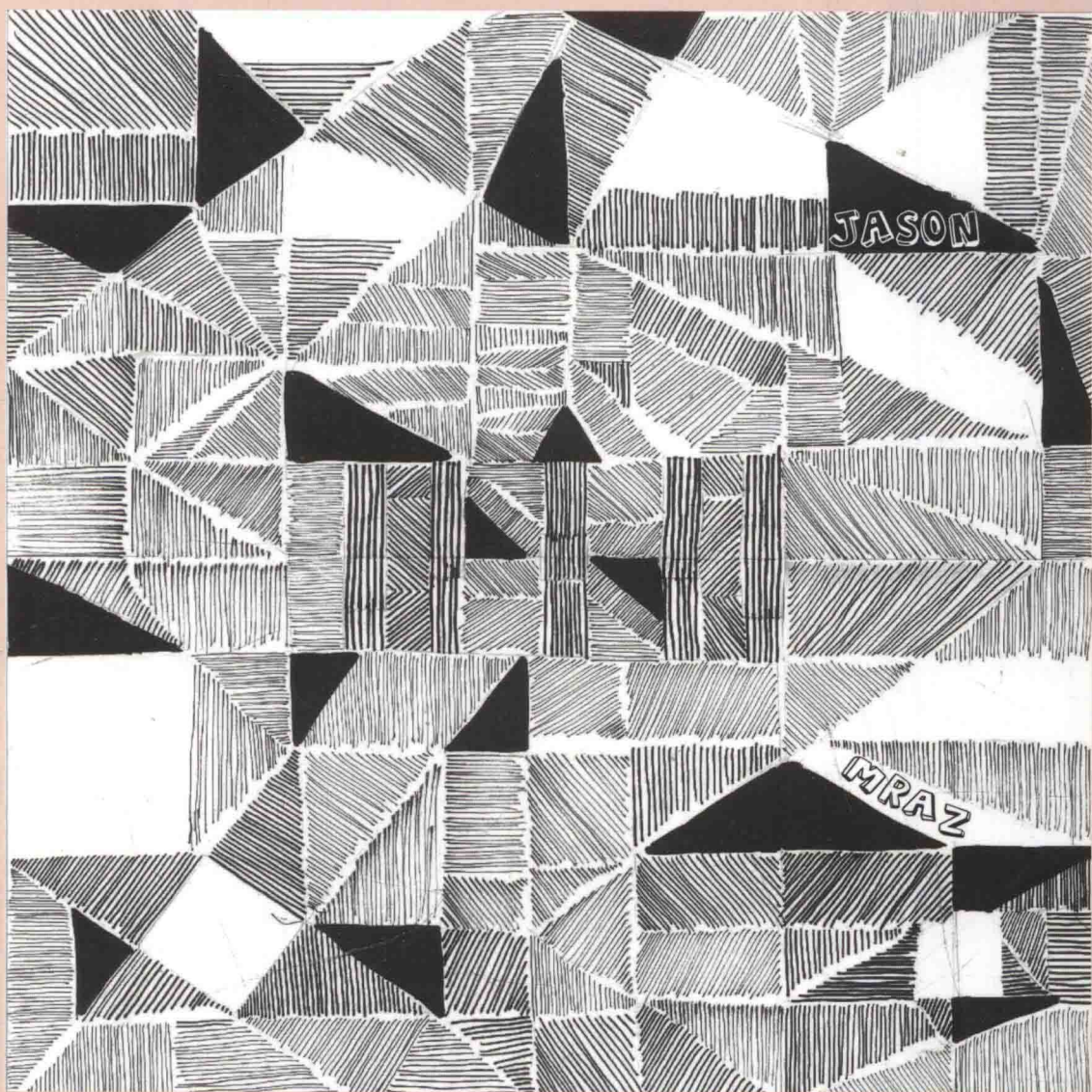
JA-
SON
MRAZ

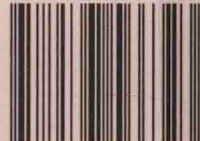
插 画 设 计 技 法 教 程

陈 澜
—
著

- 第一章 概述：关于插画设计
- 第二章 插画的故事
- 第三章 插画基础训练
- 第四章 插画工具及其表现特点与技法
- 第五章 教学要求与案例分析

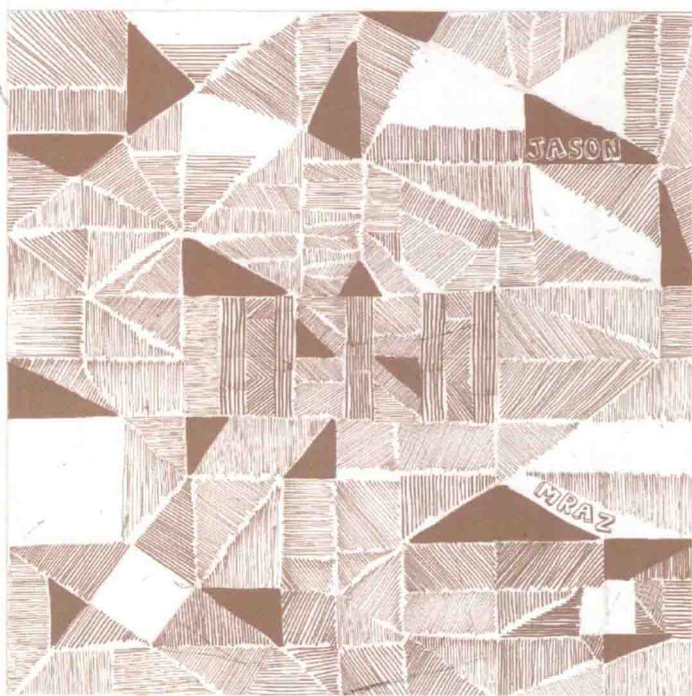
ISBN 978-7-5675-6632-3

9 787567 566323 >

定价：65.00元

www.ecnupress.com.cn

陈澜
—
著

插 画 设 计 技 法 教 程

6 第一章 概述：关于插画设计

6 第一节 插画的概念

7 第二节 教学进程安排

10 第二章 插画的故事

10 第一节 插画的历史

10 一、插画的起源

12 二、中国插画艺术的发展

14 三、西方插图艺术的发展

16 第二节 插画的分类

16 一、以传播媒介分类

17 二、以插画的表现形式分类

32 第三章 插画基础训练

32 第一节 插画教学基础

33 第二节 绘画基础训练

33 一、素描基础

36 二、色彩基础

38 三、速写基础

39 第三节 插画脚本设计训练

41 第四章 插画工具及其表现特点与技法

41 第一节 铅笔、钢笔与马克笔等工具的表现特点

- 41 一、铅笔
- 44 二、钢笔
- 44 三、圆珠笔
- 47 四、毛笔
- 48 五、彩色铅笔
- 48 六、彩色水笔
- 48 七、马克笔

51 第二节 水彩、丙烯的表现特点与技法

- 51 一、水彩及其表现特点与技法
- 54 二、丙烯及其表现特点

56 第三节 炭笔、油画棒的表现特点与技法

- 56 一、炭笔及其表现特点
- 57 二、油画棒及其表现特点与技法

60 第五章 教学要求与案例分析

60 第一节 教学要求

- 60 一、阶段练习：插画工具练习
- 60 二、综合练习：广告脚本创作

61 第二节 教学案例分析

- 61 一、插画工具练习
- 76 二、广告脚本创作

142 后记

第一章 概述：关于插画设计

第一节 插画的概念

插画的定义，西文统称为“illustration”，源自于拉丁文“illustratio”，意指照亮，望文生义，是运用图画的形式对语言文字所要表达的内容作艺术的解释，也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。

词典上解释插画是：艺术性的插图。以往通常被理解为插附在书刊中的图画，有的印在正文中间，有的用插图方式，对正文内容起补充说明或艺术图解作用。这种解释主要是针对书籍插画作出的，是一种狭义的定义。

处于信息时代的今天，现代插画的含义已从过去狭义的概念（只限于画和图）变为广义的概念。“插画”已经从纸媒领域拓展到动态媒体的传播领域，传播的载体和路径都发生了变化。插画的重要性早已远远地超越“照亮文字”的这一陪衬地位。插画独特的个性特征和艺术感染力，大大提升了视觉传达的有效性。

插画设计是思想的具象化，是以“图像”来表达思想的内容，它的视觉化、形象化能极大地提升内容的魅力、张力和感性，是内容的“再创造”。它本着审美与实用相统一的原则，尽量使线条、形态清晰明快，通常以具象再现或以表现主义形式来表述一个视觉形象，是世界都能通用的语言。

插画设计是视觉艺术中的一个分支，属于特殊的视觉设计领域。从现代设计观念来审视，插画不仅是视觉传达的形式，也是信息传播的媒介。插画设计既要有较强的艺术感染力，又要同时具备实用的功能性，它是艺术与设计的完美结合。（图1~图13）

第二节 教学进程安排（总课时量 80 课时）

本教材将向大家展示一个真实的教学过程。这是在十年来对插画设计认知、理解的基础上所设计的课程安排，我们将立足于未来插画师所需要具备的能力来安排讲课以及练习，希望通过这些讲课和练习，使学生能够利用所学，更加主动地面对插画命题，培养其应变思考能力、创造能力，从而对插画产生兴趣，尝试用不同的插画工具、抽象的笔画描述事物属性，表达情感，引发共感。并且通过对插画工具特性的介绍，引出其对插画表现风格的潜在影响，对插画创作者起到一个很好的引导作用。

第一部分：插画的故事（4 课时）

第二部分：插画基础训练（8 课时）

第三部分：插画表现技法（64 课时）

阶段练习：插画工具练习（认识工具、感受工具）

综合练习：广告脚本创作

通过这些练习，我们希望学生能够将他们初步积累的对插画的认知与经验，尝试着进行广告脚本的创作，在创作中体会插画的无穷乐趣。

第四部分：插画教学案例分析（4 课时）

图1 梵高 (Van Gogh) 《星空》 油画作品

图2 皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 (Piero Della Francesca) 《乌尔比诺大公及其妻肖像》 油画作品

图6 T恤上的插画 (主动幽默)

图3 玛格丽特·萨达 (Margarita Sada) 《天性和公主》 油画作品

图7 环保袋上的插画

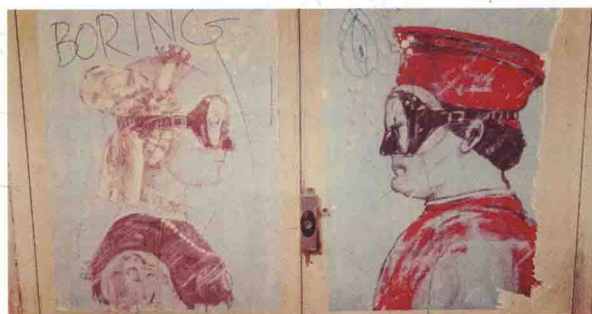

图4 《伯爵和他的夫人》街头涂鸦 丙烯作品

图5 巴里·布里特 (Barry Blitt) 《伯爵》 钢笔插画

图2 弗朗切斯卡是早期文艺复兴著名艺术家之一。图2~图5展示的是同一题材作品从传统绘画到现代插图的比较。传统油画细腻、真实；涂鸦轻松、幽默；钢笔画流畅，更轻盈，更具性格。

图8 “拯救旧金山湾”公益海报

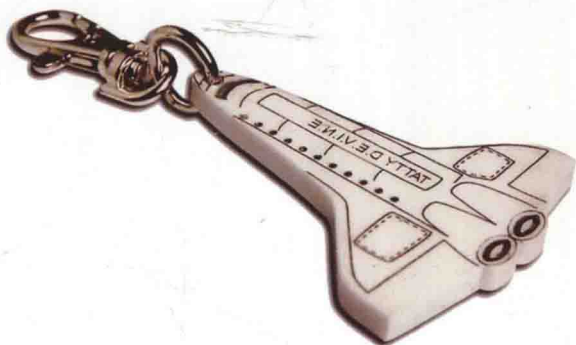

图9 钥匙扣上的插画

图10 绿色和平组织的宣传品

图11 饮品上的插画

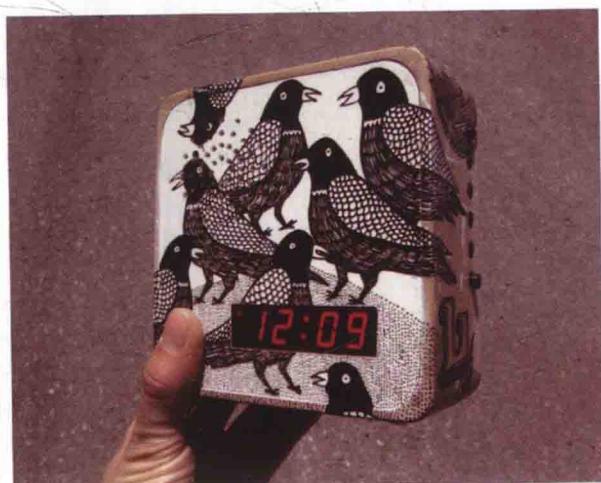

图12 闹钟上的插画

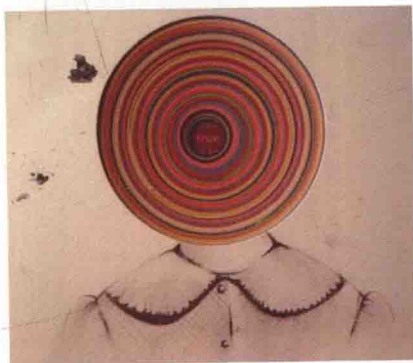

图13 詹妮弗·科斯宾 (Jennifer Kbosbbin) 书籍设计中的插图

第二章 插画的故事

第一节 插画的历史

一、插画的起源

（一）原始岩画

插画并不是现代生活的产物，要探寻插画艺术的起源，必须从原始岩画说起。人类的绘画都产自史前旧石器时代，这可以从遗留下来的大量珍贵岩画中得以证实。如图 14 所示的西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画。从岩壁上描绘动物那富有生命力的线条与简约的造型中可以看出，人类已经开始在符号与图像之间寻找艺术的归宿。

中国属于世界上岩画分布最广的国家之一，由于历史悠久，很难确定具体时间。据专家考证，最早的岩画可追溯到大约 2 万到 4 万年前。岩画多存于草原、戈壁和我国少数民族聚居地区，是草原文化的重要部分。最具代表性的岩画有“贺兰山岩画”和“阴山岩画”。如图 15、图 16 所示。贺兰山岩画与阴山岩画内容大多表现狩猎、游牧、歌舞、宗教、战争，以及神话传说、图腾崇拜、民族风情等，基本反映以早期狩猎和畜牧为主的社会生活形态。

（二）原始插画

原始插画是通过图形或与图形结合文字讲述故事的一种艺术形式。如图 17 所示，古埃及时期的墓室壁画，它多以彩色图形与文字相结合的形式来讲述故事内容。又如图 18 所示，敦煌壁画则是以彩色图形的形式来表现故事内容的典范。

图 14 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

图 15 贺兰山岩画

图 16 阴山岩画

图 17 古埃及墓室壁画

图 18 中国敦煌洞窟壁画

二、中国插画艺术的发展

中国的插画历史悠久。中国古代书籍中的插图称为“相”，但中国早期的记录是以文字为主，鲜有插图和文字并存的情况。

(一) 唐代插画

据考证，较早的雕版印刷插画在唐代已经开始流行。唐代的插画大多是通过雕版印刷的方式完成的绘画作品，就其制作特征来讲属于版画，也称木刻画。当时的雕版印刷技术促进了书籍的繁荣，而书籍的繁荣又推动了插画的发展。如1900年在敦煌发现的《金刚般若经》扉页上的释迦牟尼说法图，是我国现存最早的雕版印刷的插画作品，考证为唐咸通九年（868），比欧洲版画至少早500年，如图19所示。《陀罗尼经咒图》木版画，如图20

图19 《释迦牟尼说法图》 唐咸通九年（公元868）

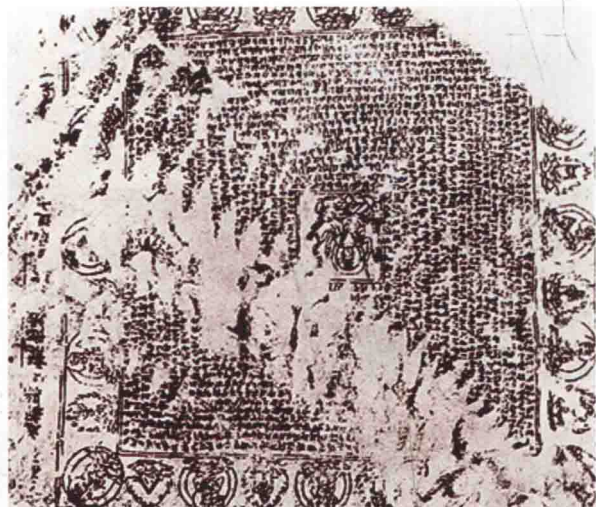

图20 《陀罗尼经咒图》 木版画

所示，1944年在四川成都市内一唐墓中发现。国内现存的古版画中，以此图为最早。

(二) 宋元时期的插画

在唐的基础上，宋元时期插画技术和水平又有了较大的发展，在历书、医书、经书、文集等中经常出现，其中的插画，大多采用图文并茂的形式。元代的戏曲、小说题材丰富，进一步推动了插画的发展。

(三) 明代插画

明代是版刻插画空前繁荣的时期，这一时期，不论在技术上、形式上还是风格上，插画都有了全新的发展。小说、戏曲图书层出不穷，因此绘制的插画数量繁多，工艺水平也不断提高。就技术而言，该时期出现了套版

图21 陈洪绶《水浒传子·鲁智深》 图22 陈洪绶《水浒传子·宋江》