

高等院校艺术设计“十三五”规划教材

视觉环境 插画设计

VISUAL
ENVIRONMENT
ILLUSTRATION
DESIGN

王艺湘 编著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

高等院校艺术设计“十三五”规划教材

视觉环境 插画设计

VISUAL
ENVIRONMENT
ILLUSTRATION
DESIGN

王艺湘 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉环境插画设计 / 王艺湘编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.10

高等院校艺术设计“十三五”规划教材

ISBN 978-7-5184-1630-1

I. ①视… II. ①王… III. ①环境设计—插图 (绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①TU204.111

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第230810号

责任编辑: 李 红 责任终审: 张乃柬 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 杨晓洁 责任校对: 晋 洁 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年10月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.75

字 数: 240千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1630-1 定价: 48.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

160736J1X101ZBW

前言

如今插画艺术已经成为人们精神层面和物质生活上视觉艺术的主导方式，它不同程度地影响着社会意识形态的构成，影响着大众的审美价值取向。插画艺术的语言、插画绘图的方式和设计的成果也渐渐摆脱术语和概念上的单一，日渐多元化地贴近大众生活。无论是用传统的画笔工具，还是新兴的电脑绘制，由不同程度的现代媒体，如电视电脑等，形成了不同层面的，对人的思想转变形式。插画艺术在年轻人的群体中拥有了大量的受众者和追随者，一些年轻人和新锐插画师们也非常热衷于插画设计，提倡创新独特视角的插画设计并享受插画设计所带来的乐趣。

在插画发展的历史过程中，其涉及艺术中的多元应用领域的发展在不断延伸，尤其在信息技术化高速发展的时代，人们的眼球在平时生活中也被各种新鲜的信息资讯所充斥着。这些都说明了，插画这一艺术设计形式带给人们不同的感官体验，其风格表现多种多样，已经形成了现代社会一种不可或缺的传达形式。通过对插画艺术在文学插图和商业插画中的具体研究探讨，再到中国民间绘画与传统绘画对插画艺术的影响，体现出“民族的才是世界的”这一核心价值。插画艺术已经深入到甚至渗透到艺术、生活、文化的方方面面，插画不仅仅是一门看似简单的艺术载体，它深受现代设计的影响，其在艺术领域得到长足发展，涌现出更加多姿多彩的富有创意的插画作品。

插画艺术是现代设计领域不可或缺的文化艺术传达方式。它因其生动形象性、色彩绚丽感、冲击强烈的特性在现代设计中占据独特的有利条件，被广泛应用于现代设计诸多方面，给文化传播及文化活动、公益效应与社会公共事业、商务活动和商演调研、影视文化传播等方面带来了勃勃生机，所以更加值得我们去探讨发掘出插画的艺术感染力和价值所在，为人类生活提供更加优质的视觉文化艺术享受。

插画主要分为艺术插画和现代商业插画两种。由于插画的时代性，它引导着大众的审美取向，在很大程度上推动了人们审美意识形态的形成。在创意产业大行其道的背景下，现代插画的统一标准早已打破了传统的观念，由过去单一的创作方式逐渐演变为多种表达语言、多种演绎方式、多种表达风格，这使商业插画得以繁荣发展。插画师们用全新的创作模式、多元化的材料，充分利用多种媒介平台，创造出新的作品，使插画拥有更大的发展领域。插画的表现形式也在不断革新，从传统手绘到矢量插画，传播媒介从传统出版物到现代媒体，它让人的思维方式发生了改变，眼界变得更开阔。这当中商业插画对设计创意的要求更高，对制作标准的要求更加严谨，这就对国内外插画师提出了更大的挑战。

本书共分为四部分，全面系统地论述了插画设计在视觉环境中的基本原理和准则、创意与艺术表现以及应用等重要理论问题，使读者能够系统地把握插画设计的脉络，从而有效地学会插画设计的观念、原理和技巧。本书在撰写时参照了视觉传达设计和环境艺术设计高自考考试大纲和考核知识点，希望本书的出版能够为基础设计的教学提供一定的参考，为设计者提供一定的可操作性指导。本书可能存在疏漏和欠妥之处，希望得到读者批评指正。另外，书中有些作品由于无法查明原作者（出处），敬请谅解，欢迎作者与我们联系。

在本书的编写过程中得到了中国轻工业出版社的大力支持，有关编辑提出了许多宝

贵意见，并对图文进行了辛勤的校勘。我的研究生王凡、谢天、王昊、张嘉毓、魏欣也参与了部分编写，为本书做了大量的整理工作，在此一并表示真挚的谢意！

王艺湘
2017年2月

001 第一章 插画设计的基础理论

- 002 一、插画设计的概念
- 003 二、插画设计的特性
- 005 三、插画的发展历程
- 006 四、插画设计的现状
- 007 五、插画设计的未来
- 010 六、插画设计的特征

012 第一节 插画设计的基本分类

- 012 一、艺术类
- 017 二、商业类
- 027 **第二节 插画设计的形式设计**
- 028 一、传统手绘插画
- 035 二、综合手法插画
- 037 三、数码技术插画

- 066 三、装饰法
- 068 四、拟人法
- 068 五、幻想法
- 069 六、意象法

047 第二章 插画设计的创意表现

- 048 一、插画创意的概念
- 048 二、插画创意的基本准则
- 049 三、插画创意的特点

050 第一节 插画设计的风格采集

- 051 一、写实表现
- 053 二、抽象表现
- 054 三、超现实主义表现
- 056 四、装饰表现
- 058 五、卡通表现
- 058 六、其他表现

061 第二节 插画设计的表现手法

- 064 一、描述法
- 065 二、夸张法

073 第三章 插画设计的运用**074 第一节 视觉传达中的插画设计**

- 075 一、纸媒体类的插画运用
- 082 二、招贴设计的插画运用
- 086 三、商业广告的插画运用
- 096 四、包装设计的插画运用

102 第二节 环境艺术中的插画设计

- 102 一、室内环境的插画运用
- 108 二、室外环境的插画运用

110 第三节 其他设计领域中的插画设计

- 110 一、服装设计中的插画运用
- 116 二、网页设计中的插画运用
- 118 三、中国传统文化艺术中的插画运用

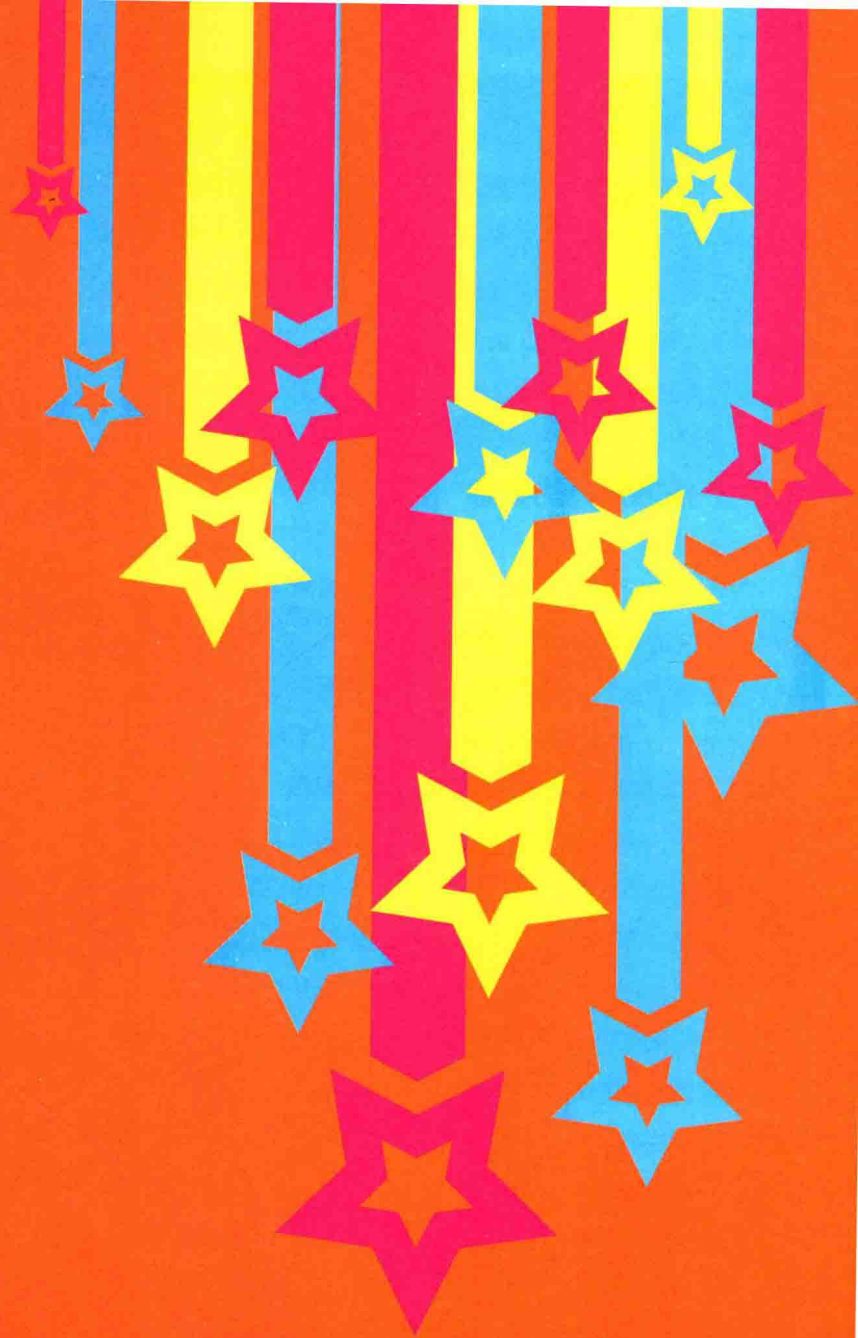
123 附录

- 124 附录一 插画设计的作品欣赏
- 129 附录二 设计图库信息和相关参考资料介绍

132 参考文献**133 参考网站**

CHAPTER

01

第一章

插画设计的
基础理论

在21世纪的今天,艺术设计在时代变迁中随科技发展不断向前迈进。随着生活水平的提高,人们对设计的要求也越来越高,从设计的功能选择到视觉精神的享受,这些现象无一不代表视觉文化时代的来临。视觉文化占据了时代的主流,插画作为视觉文化时代下所诞生的产物,近几年备受关注,插画设计作为视觉传达的重要手段之一,肩负着独特的作用。

一、插画设计的概念

在我们的日常生活中,人与人之间常常需要表达自己的想法给对方知道,或者要告诉别人,你心里头有什么心事。这时候除了用“语言”或用“文字”来表达之外,还有一个方法就是“图画”。《辞海》对“插画”的解释是:“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间,有的用插页方式,对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”这种解释主要是针对书籍插图作出的定义,是一种狭义的定义。由于信息时代的来临、现代社会的发展,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。插画是指通过图形进行信息传递的一种艺术表现形式,主要功能是对文字进行说明解释并提供一定的想象空间,这就决定了插画不是一种独立的艺术,需要依附文字或是宣传的总体设计进行传播。从传统功能性角度来看,插画艺术的确具有很强的依附性,不具有独立表达主题信息的能力。但是从艺术的角度出发,插画绘制精美、形象直观、艺术感染力强,具有很大的审美价值,这就为插画艺术逐渐从书籍母体里独立出来增加了筹码。现在,插画不仅用在书籍方面,而且更广泛地运用在社会文化和商业等各个领域的信息传播方面,已经成为视觉传达中一种不可缺少的表现手段。

现代插画与传统插画有着一定的区别,两者在功能、表现、传媒等方面都有不同。现代插画以商品作为服务对象,而商业活动本身要求是要把所承载的信息准确地传达给受众,使人们正确接收和把握这些信息,然后让消费者在感受美的同时实施购买行为。而往常片面的理解局限了插画向多方面延展的可能,阻碍了插画的多元化发展,可以说在信息技术飞速发展

的今天,已经不能够对各方面都产生巨大变化的插画进行全面的解释(图1-1~图1-3)。

今天,插画以其直观的艺术形象、真实的生活感、强烈的审美趣味博得人们的喜爱,插画在现代设计领域中发挥了重要的作用,它不仅有补充说明文字的功能,还因为插画的造型、色彩等诸多因素而引人注目,起到了视觉传达的作用。

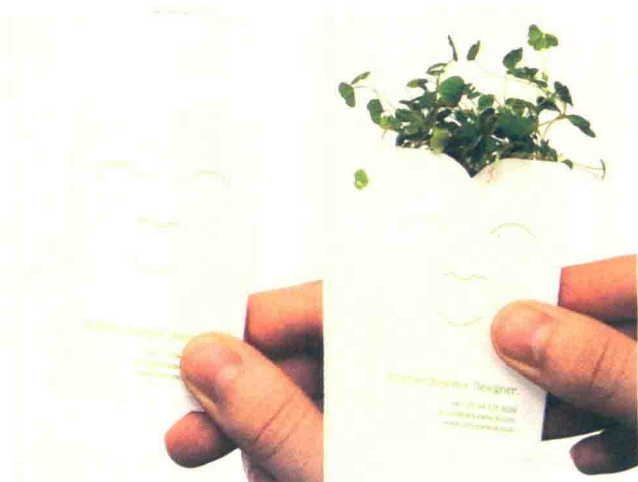

图1-1

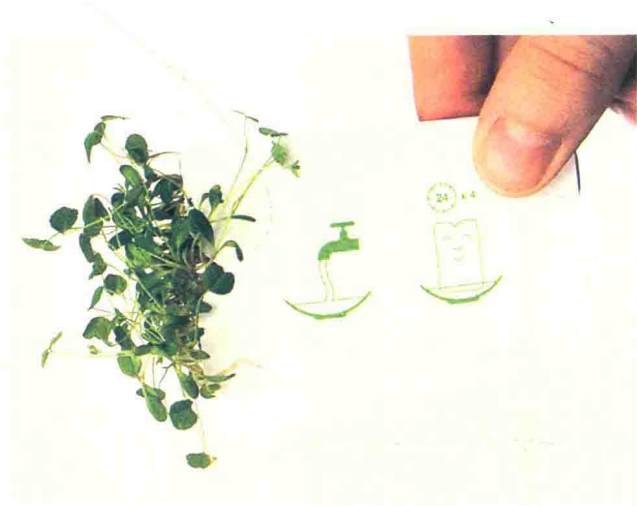

图1-2

图1-3
学生王凡设计作品

图1-4
书籍插画

图1-5
学生董瑶琪插画作业

二、插画设计的特性

插画是伴随着绘画艺术出现的，为人们所熟悉和喜爱。它在信息的传达上可以超越民族、国家、肤色、语言等差异，做到简明易懂，具有很强的直观性。它的艺术特色鲜明且具备以下特点：

（1）实用性。实用性是插画最基本的属性，插画是视图的表现图形，便捷实用，人们可以通过插画来了解相关信息。例如，人们可以从商业类插画中了解产品的信息，可以从书籍类插画中加深对文字信息的认识（图1-4）。

（2）直观性。插画不同于一般的绘画作品，它鲜明且直接，能够直观反映相关的信息，观众通过插画就可以初步理解设计师想要表现的内容（图1-5）。

（3）审美性。艺术是生活的浓缩与升华，是美的

再现，而插画设计是一种艺术创作，它遵循一般艺术创作的规律，因此插画具有审美特点，通过插画，我们可以领略到真善美的内涵。插画虽然是从绘画艺术中发展而来，但不等同于绘画艺术，它们可能在画面中展现直接的或者是间接的情感；通过比喻、暗示或者是夸张的形象记录反映艺术家的主观意识、内心情感；通过画面展现艺术家的情绪、幽默、冷峻、沉重……这些只要有自由表达的个性，都会给我们带来丰富的艺术审美（图1-6）。

现代插画具有多种美的表现，如朦胧美、含蓄美、时尚美、另类美、厚重美等，因此，在日常鉴赏中，我们可通过细细品味这些具有美感的作品，获取美的感知和享受。除了视觉美之外，插画设计也有一定的情节美的表现，插画中的有些情节我们或许已经熟悉，有些场景我们似曾相识，插画师正是通过这种

图1-6
美狐狸插画

情节特点来引起我们心灵的共鸣。

(4) 创造性。人们做任何事情都需要具有创造性，作为改造世界的精神和智慧。创造性在插画设计中的对应词是创意，创意是设计师根据插画主题的表现要求，经过静心思考与策划，巧妙地运用独特的艺术手法创造出一个新颖独特的构想和意念。插画是在现实材料基础之上加工而成的，但它却不局限于显示材料，它能创造出新的世界。插画的世界观是建立在人的观念之上的，设计师通过灵活的变化、合理的组织，将插画世界有序地展现在我们面前。在这种世界中，人物、动物、场景已经经过艺术加工，加工后的人物、动物、场景都具有了鲜明的特征，这正是插画设计的魅力所在(图1-7)。

创意是插画设计的灵魂，没有创意的设计使作品本身丧失了思想内涵，就无法产生吸引力和感染力，令人感到平淡无味。而一个成功的设计创意让特定信

息通过精湛的艺术构想表现出来，产生能打动人心的震撼力量，让观者在审美享受的过程中去发现设计作品中所传达的信息。

(5) 多样性。插画设计的多样性主要在于其传播媒体的多样性，造成有某种传播媒体就有与之相对应的插画设计形式，例如广告插画设计、报纸插画设计、产品包装插画设计、招贴插画设计等，共同构成了一个多面立体的插画设计网络，展示了插画设计表现的多样性与丰富性，极大地满足了人们的审美体验。

插画的技术手段多种多样：油画、版画、水粉、水彩、色粉笔、彩铅、丙烯、麦克笔、摄影、电脑绘图等都可以成为插画表现的工具。不同的工具能带来不同的视觉感受，使得插画的艺术面貌丰富多元(图1-8、图1-9)。

插画设计的多样性还体现在它的许多特点上，如

抒情性、讽刺性、商业性、幽默性、抽象性等，这些特点在不同的插画作品中都会有所体现。随着插画艺术的发展和插画市场的繁荣，设计师更加注重于微观世界的探索和人物内心世界的表达，随着插画与基础绘画、哲学、科学等相互结合，其特点也随之增多。

三、插画的发展历程

插画的发展经历了从古代时期的洞窟壁画形式到印刷文明中的精致小说插图，再到数字化技术的发展，使古老的“插画”传播方式得到延续，人们从数千年之久的抽象符号形式回归到直观的具象交流方式

为本源性的样态，转向与人们日常生活同构的视觉语言和图像符号，并且以更为方便快捷的形式进入到人们的生活领域中来，与人类朝夕相处。通过插画形式让过去古老的听故事与讲故事文学活动更直观贴切地虚构动人的故事情节与人物形象，使二者之间比任何时期联系得都更加紧密。

西方插画最先是在19世纪初随着报刊、图书的变迁发展起来的。而它真正的黄金时代则是20世纪

图1-7
学生刘风插画作业

图1-8
学生刘磊插画作业

图1-9
学生朱彤插画作业

五六十年代，首先从美国开始的，当时刚从美术作品中分离出来的插图明显带有绘画色彩，而从事插图的作者也多半是职业画家，以后又受到抽象表现主义画派的影响，从具象转变为抽象。直到70年代，插画又重新回到了写实风格。

中国插画的发展经历了多个时期：唐、宋、元、明、清——古代插画时期；20世纪40—80年代新中国成立、“文革”时期；以及20世纪90年代至今受数码技术影响的现代插画时期，这一时期发展不存在继承式的关系，而是不同的艺术形式并存。

中国最早的插画是以版画形式出现的，是随唐朝时期佛教文化的传入，为宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。又由于雕版印刷的发明使用，大量的佛教题材教义得以大量复制。这也在一定程度上标志着手写本图书与印刷图书的分离。

宋代统治者重视文治，因此，雕版印刷术得以全面发展，带动着插画艺术的应用范围也逐渐扩大，出现了大批量的用于医药学书籍的插画作品。

元代，强调平民生活的市井文化迅速发展，各阶层对于书籍的印刷量要求迅速增加，促进了印刷术和插画的迅速发展。

明清时期，文学作品的兴起带动了插画的发展进程，如《红楼梦》《水浒传》《三国演义》《西游记》等。清后期，由于西方绘画思想和石版印刷术的传入，插画形式随之进入了价格低廉的书籍印刷阶段。除此之外，民间年画对插画也起到了一定的影响作用。

在西方插画技术及艺术风格的影响下，我国的插画艺术表现手法也开始偏向于西方写实主义，其内容也开始挣脱了本地土壤向西洋化的发展，商业化色彩在此期间也开始浓郁起来，月份牌广告插画和药品广告插画等包装插画随着商家或行号的促销商品而丰富运用起来。其中我国近代最早的现代商品插画还要数个人家生活中必备记录日期之月份牌广告插画。20世纪30年代以后，早期月份牌广告插画一般采用擦笔水彩西洋绘画技法，并运用更为先进的金属平版和间接平版印刷、平版印刷和机械印刷等彩色印刷技术，绘画主题多以“旗袍美人，洋装美人”为主。

20世纪80年代以后，我国经济、文化事业飞速

发展，插画这一艺术形式与现代视觉文化理念相结合，成为表现视觉形象设计的重要学科。另外，由于网络媒体异军突起，更加加速了插画的普及和应用。

与此同时，我国内地的插画设计师还在寻找着属于自己的产业之路，我们只有全面、系统地学习，才能充分地认识它们，在学习过程中必须开阔视野，广泛地从各个领域吸收精华，融会贯通，只有这样才能创造出一条有特点，适合我国国情的插画产业之路。

四、插画设计的现状

社会发展到今天，插画被广泛地用于社会的各个领域。随着艺术的日益商品化和新的绘画材料及工具的出现，插画艺术进入商业化时代。插画在商品经济时代，对经济的发展起到巨大的推动作用。插画的概念已远远超出了传统规定的范畴。纵观当今插画界，画家们不再局限于某一风格，他们常打破以往单一使用一种材料的方式，为达到预想效果，广泛地运用各种手段，使插画艺术的发展获得了更为广阔的空间和无限的可能。

插画在中国虽然发展得较晚，但追溯起来也是源远流长。插画经过新中国成立后黑板报、版画、宣传画格式的发展，以及20世纪80年代后对国际流行风格的借鉴，90年代中后期随着电脑技术的普及，更多使用电脑进行插画设计的新锐作者涌现。

美国是插画市场非常发达的国家，欣赏插画在社会上已经成为一种习惯。一方面，有大量独立的插画产品在终端市场上出售，比如插画图书、杂志、插画贺卡等；另一方面，插画作为视觉传达体系（平面设计、插画、商业摄影）的一部分，广泛地运用于平面广告、海报、封面等设计的内容中。美国的插画市场还非常专业化，分成儿童类、体育类、科幻类、食品类、数码类、纯艺术风格类、幽默类等多种专业类型，每种类型都有专门的插画艺术家。整个插画市场非常规范，竞争也很激烈，因为插画艺术家的平均收入水平是普通美国人平均收入的三倍。

众所周知，日本商业动漫已经有了庞大的市场和运作队伍。而动漫是插画产业的一个重要分支。在

计算机进入插画领域之前，靠手工绘制的动画就已经成了日本的朝阳产业。今天的年轻一代则越来越倾向于使用电脑数码技术。数码插画借助计算机技术成为动漫插画发展史上的重要转折，这体现了电脑与动漫视觉设计结合后所产生的巨大技术能量。高水准的插画设计是商业与艺术结合的典范，在日本卡通文化的长期盛行和全球性推广中扮演了重要的角色，并和年轻人产生心灵的共鸣。

在韩国，随着近几年游戏产业攀升为国民经济第二大支柱产业，插画尤其是数码插画异军突起，用数码插画设计出来的游戏人物随着韩国游戏在中国的普及而赢得了更大的市场空间。与此同时，中国香港和台湾地区的插画设计师还在寻找着属于自己的产业之路，尽管他们的作品都有着明显的学步日本的痕迹。

现代插画的概念日益泛化，不断向周边领域扩张和渗透，我们可以在艺术品、互动媒体、时装、建筑、动画、电玩、电影、广告以及数码产品等各个领域内看到插画频繁出现的身影。多种视觉艺术形式日益密切的互动和整合，使各自的界限日渐模糊，也随之产生了新的内涵和发展方向。后现代主义逐渐成为主流的时代，大量非主流的插画产生并获得广阔的发展空间，这种趋势应用到生活的各个方面，逐渐成为时尚潮流的宠儿。

五、插画设计的未来

电脑的问世和互联网的诞生改变了现代插画的发展方向。电脑的使用丰富了插画的表现手法，增大

了插画的表现空间，可以轻易混合多种表现形式，满足个性化的创作需求。电脑的使用缩短了插图的绘制周期，提高了插图的绘制效率，满足了高速度，多元化，即时性的现代设计节奏。

哪里有繁荣的经济市场，哪里就有插画艺术设计。插画艺术的目标是为经济建设和发展服务。在数据时代的插画设计，它的民族化差异越来越小、插画内容越来越多元化。未来的趋势也会朝着一个体系庞大的、更加专业化、职业化的方向逐步发展。更多具有高素质设计专业人员也会不断地加入到这个大的队伍中来。在创作插画的同时，应不忘民族设计的根本，在设计风格中不断融入民族化元素，使民族精神得以延续与传承，通过更多具有民族文化的插画作品，为国家经济腾飞注入活力、更好地传播中国民族文化。

(1) 多元化。随着全球经济的迅速发展，人们的物质生活水平正在逐步提高。经济生活改善的同时，人们的精神文化层面和审美品位也都在不断地提升。为了不断地适应并引导这种变化，插画从业者们必须打破思维的界限，无论从观念到表现技巧上都着重于个性的追求、创新的探索、突破过往传统造型元素的禁锢，吸取各种艺术形式的表现手法，运用夸张、变形等造型方法加大设计理念体现的力度。诸如摄影、绘画、雕塑、音乐、文学这些艺术为插画家们提供了丰富的灵感素材与表现手法。这种表现题材和方法的拓展决定了现代插画必定向着一个多元化的方向发展(图1-10)。

众所周知，各种艺术思潮是人们对于历史文化和

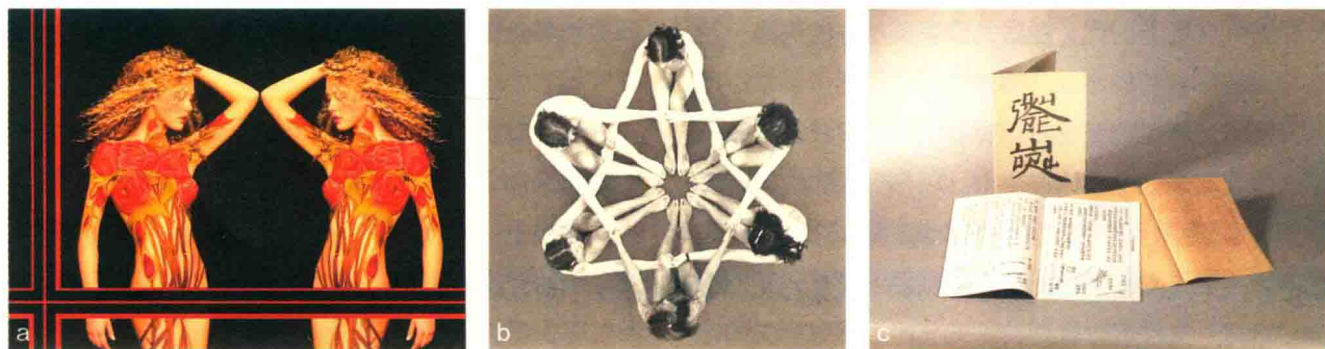

图1-10

精神层面的反思,并将之体现在艺术领域内的潮流变革和风格转化之中。从古至今的艺术流派多种多样,印象主义、象征主义、新古典主义、结构主义、解构主义、现代主义、后现代主义、未来主义、超未来主义等。单名字就让人目不暇接,更不用说这些艺术潮流反映在各个流派所体现出来的鲜明特点正是值得借鉴的风格方向与艺术特点。这股难以抗拒的时代艺术潮流冲击着整个西方艺术界,使现代插画艺术不可避免地受到了巨大的影响,促使插画绘画的形式也从单一的写实表现走向多元化,加之绘画材料的多样化,从而使传统插画绘画技巧由单一的线描技法、油画、丙烯、水彩等技法演变。受各种风格所影响,并结合自身审美品位,插画家们所创造出的插画作品种类繁多、形式多样、推动插画行业不断向前发展,呈现出一种百花齐放的多元化发展态势,焕发着全新的生命活力。

插画的多样性不仅仅体现在表现题材、表现手法或者是艺术风格上,其传播载体的多样性也成为插画行业发展的推动力量。从最初的用于书籍之中起文字说明作用的插图,到后来运用于包括报纸、杂志、海报、路牌等不同载体形式的插画,其传播载体的多样性决定了插画发展的多元化发展方向。尤其是随着电子信息技术在插画作品中的应用,各种网络、影视载体的加入,插画的应用范围越来越广泛。从某一程度上来说,我们已经很难界定插画形式的具体范畴了,因为这一视觉文化的艺术形式已经展示出了极强的、多元化的生命力,是各种艺术元素的综合表现。

(2) 个性化。由于当今社会文化的支持,尤其是高度发展的经济和市场需求的有力支撑,插画设计艺术在20世纪末期得到了进一步的推广和普及,进入了一个多元化的新时代。随着大众审美水平的提高,社会思潮的影响和思维观念的转变,人们对于艺术的理解力和接受程度也在逐步拓宽,使插画设计的主题日趋大众化和通俗化,为插画设计创作提供了更大的自由空间。各种标榜个性、另类的非主流文化兴起,使原本就丰富多彩的表现形式更加呈现出百花齐放的态势。在这种共性与个性相交织的艺术环境中,人们努力寻找适合自己个性表达的途径和方法,而插画艺术

是一种集合大众趣味与娱乐性的艺术表现形式,恰好适合人们这种感情宣泄的精神要求。插画设计师已不在意传统的艺术风格的历史类型,而更加注重自身设计的艺术个性追求,展现其独有的设计理念和艺术表现,在这种推陈出新的创作趋势下,插画设计进入了在创作上风格各异、个人风格凸显的一个新的时期,过去占领导地位的主流风格的垄断局面消失了,插画设计的个性化得到充分的发展。插画形式的多样性也确保每个人都能找到自己个性化的审美追求,人们可以通过这些极具个性的表现题材和形式轻易地找到合适于自身特点的插画风格。通过对这些风格迥异、个性鲜明的插画作品的认识和理解,不仅可以找到与设计师之间的情感共鸣,还可以从另一角度认识自己的精神特质和心理状态,从而使人们更加深入、细致地理解其自身的个性化特征。可以说,现代的插画艺术是人们个性化发展的集中体现(图1-11)。

其“个性化”的特征还反映在插画设计师们极富个性的设计语言之上。由于现代信息量的迅猛增长,人们周围充斥着各种各样的信息和图像。为了能够在第一时间吸引消费者的目光,设计师们不论是自主设计或是进行外来项目设计,其创作的自由度和灵活度都得到了最大程度的满足。因此,各种独特、另类,甚至带有恐怖色彩的设计语言都能够找到展现的舞台,一大批极具个人特色和风格的设计师如雨后春笋般出现在大众面前。且不论其审美格调的高低或是否具有实际意义,这种极度宣扬个性化的设计风格的确在一定程度上丰富了插画艺术的内容和形式。

(3) 人文化。自文艺复兴时期的欧洲新兴资产阶级提出人文主义以来,各种以人为本、强调维护人性尊严、主张自我价值的理论备受追捧,这种宣扬个性解放和崇尚理性的观念深深地影响了当今社会的文化发展和艺术表现重点的转移。艺术家们开始更多地关注思想和精神层面的需求,寻求一个将这些精神特质表现出来的有效手段。他们认为客观世界并不重要,人内在的主观感情才是值得深入研究和表现的重要内容。因此,出现了很多表现当今社会人们的欲望、生存价值、情感需求的插画作品,这些作品成为一种感情宣泄的通道和方法,其内容展现了人们欢乐、悲

图1-11

伤、忧郁、痛苦、无奈的各种情感色彩，将深藏于内心的情感因素全部调动起来，是重视人文化思想的重要体现（图1-12）。

在当今文化思潮的影响下，插画设计艺术与其他艺术形式一样，强调艺术对人性的关注、情感的沟通，以人的内心与情感作为主要表现内容的插画作品

取得了极大的成功，设计的感性化倾向十分明显，成为当今插画设计一个显著的发展趋势，其传播方式和传播载体已经逐步扩展到了杂志、网络等各个领域。除了这些自身因素的考量外，一部分以人类对于外界的思考和探讨题材的作品同样是人文化现象的表现之一，其内容主要涉及环境保护、对于弱势群体的

图1-12

人文关怀、社会热点问题、战争题材等富有哲理性和现实意义的题材。通过对这些内容的表现,设计师们希望能够表达对于人与外界环境关系的思考。并且将这种思考传达给更多的人。这不仅充分体现了人文化的思想特点,且对于现实社会和人类发展都具有一定的积极意义。为了迎合讨好消费大众,迎合市场的需求和消费大众的喜爱,不得不重视对消费者心理需求的研究,以消费大众的需求为涉及尺度,从而也导致了设计上的一种媚俗倾向。因而,在设计中表现出种种感性化的象征,如大众性、亲和性、愉悦性、平面性、快餐性。一改过去插画艺术的那种理性、规矩、端庄、高雅的外形形态,显得轻松、自然、活跃、柔和,充满了唯美和人性化情趣,令人感到亲切、温馨、柔美、贴心,难以抵挡它的艺术魅力。

(4) 数字化。随着现代数字技术的发展,使人类生存的世界更有了翻天覆地的变化,同时将插画设计引领进入一个全新的领域。各种绘图软件逐渐成熟且广泛运用到插画设计的创作之中,并充当了重要的角色。科技的飞速发展、信息爆炸的当今社会,为求信息传递的有效性,而要求视觉信息的单纯化,才能有效地传递到目标对象。电脑绘制已经成为现代插画师的主要创作方式,将过去二维平面特点的绘画形式转化为三维立体的表现方式,极大丰富了插画的表现内容和方法,具有简洁、可复制拼贴的属性,从而确保了易于传播的视觉信息单纯化的品质。由数字化的设计工具所创作出的作品融合了各式各样的艺术风格和

表现形式,其创作过程更加便捷,可以在极短时间内创作出大批娱乐性强、视觉层次丰富、信息量大的作品。正是由于数字技术的这种可复制性、可记忆性的特点,设计师们能够有效地融合各种绘画方式和图形要素,提高设计方法的拓展能力和创意思维的实现能力(图1-13)。

除此之外,数字化的绘图方式可以克服传统绘画工具的局限和不足,能有效、真实地模拟出各种自然笔迹和色彩渲染效果,创作形式不用过多地考虑纸张、笔触、颜料特性对画面的表现,可以任意变换出各种理想的画面效果。在创作的过程中,设计师甚至可以任意地运用各种工具进行随机性的创作,有时会得到意想不到的艺术效果。在当今众多传播媒体形式中,全新的数字图形承载的信息量很大,创意构想新颖独特,艺术表现形式多样,具有人性化的诉求,给人们的想象空间宽广,从而使新型的数字插画别具意味,具有独特的视觉冲击力和感情力量。

六、插画设计的特征

(1) 通俗与生动的表达。在视觉信息传播的进程中,图像有着所有其他方式所没有的优势,包括声音、文字等。图像是一种通过直接对事物的感知而表达出来的情感,对客观事物有最直接的、生动的反映。而通俗是一种对美的价值取向,并不是形式上的浅显易懂、直白浅陋。通俗不等同于庸俗、粗俗、低

俗，是一种建立在高速发展的经济基础之上的大众文化。插画在平面中的形象表达可以是抽象的或是写实的，这是由于在商业插画中，对产品的性能难以用文字描述时，就需要图像这种语言来做进一步阐述。如何在一幅插画中准确地表达产品要讲述的内容是很困难的。往往运用插画能使观者身临其境地感受传递的信息，甚至可以是某种味道或声音（图1-14）。

（2）艺术与实用的结合。插画艺术既然是艺术，就有着与生俱来的艺术性，它要求插画艺术既要具备

艺术的审美趣味，又要具备一定的商业性。商业插画有着固定的市场，有着清晰明确的服务对象，有着明确的商品说明，旨在营造促进消费者购买欲的氛围。但商业插画迎合商业发展的性质，并不意味着可以在失去了其基本艺术性审美的情况下进行。相反，为了保证作品的可读性，对插画审美性的要求可能更高。插画的宗旨是传递信息，对商业是美化，商业为艺术创造价值，二者相辅相成。因此，商业插画创作是艺术性与实用性的结合，不能够忽视另一方（图1-15、图1-16）。

插画的艺术性与实用性不仅仅是互相依存的关系，更是相互促进的关系。首先，商业插画是为商业服务的一种实用性艺术，它在陈述商品性能的同时，只有做到具备较高的艺术性，才能更好地打动消费者；其次，商业插画虽然是艺术，但其本质仍然是充分地表达产品的特性，因此，其艺术性始终是为实用性服务的。综上所述，商业插画的构思越巧妙，表

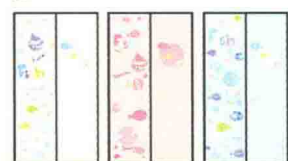
图1-13

① 商业包装效果图

② 商业包装展开图之一

③ 商业包装书签正反面设计图

④ 商业招贴

图1-14

学生魏冬杰作业