

中央工艺美术学院

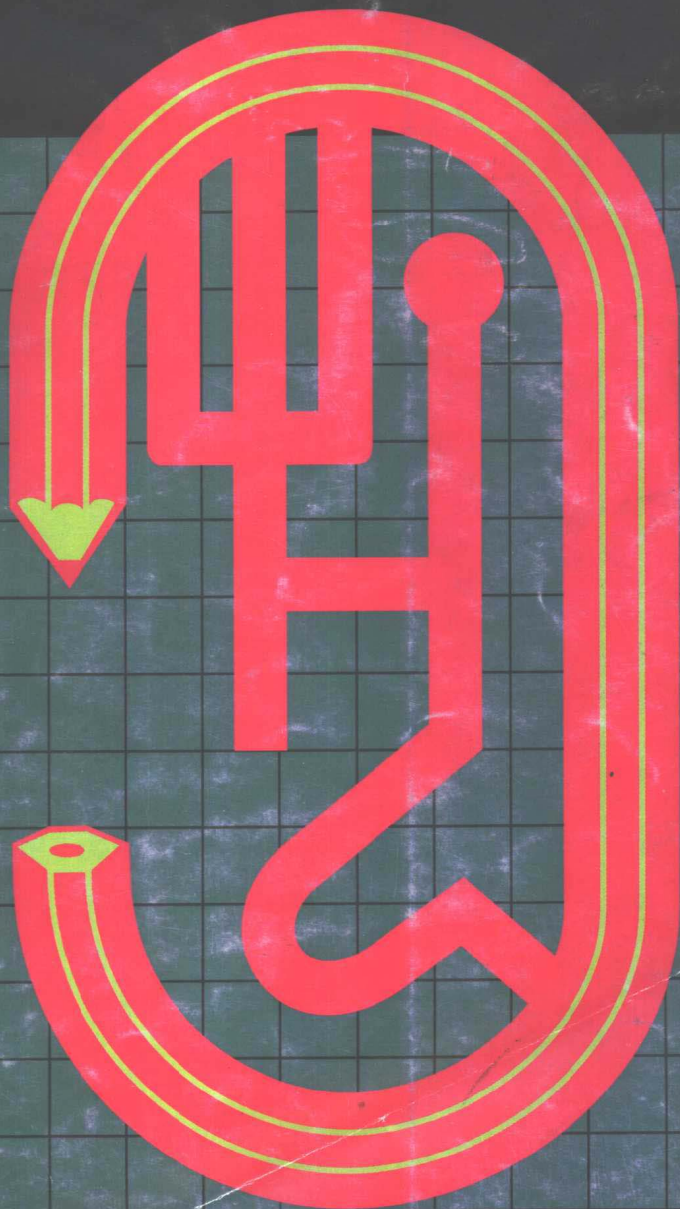
工艺美术成人高等教育丛书

陕西人民美术出版社

任焕斌 编著

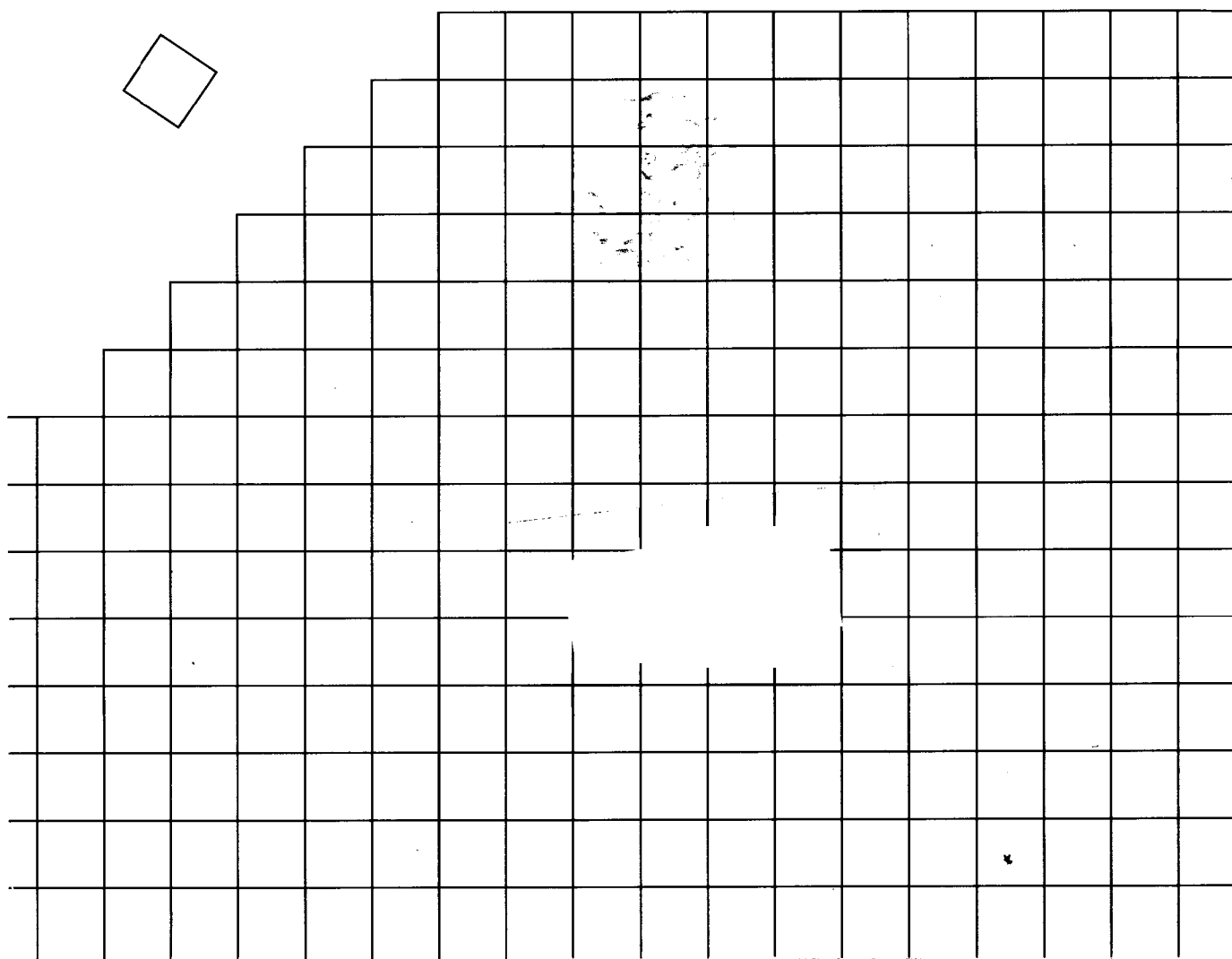
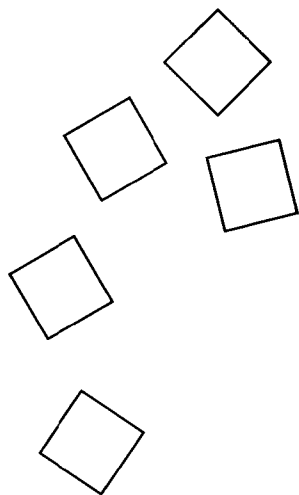
DESIGN

插图创意技巧

中央工艺美术学院
工艺美术成人高等教育丛书
陕西人民美术出版社
任焕斌 编著

插图创意技巧

序

工艺美术设计是美化人民生活的一门艺术。它广泛涉及到人们衣、食、住、行、用及文化等各个领域,将人的审美要求潜移默化地注入物质生活的需要之中,艺术与科学、实用与审美、物质与精神、自然科学与人文科学的力求完善的结合,便成为工艺美术设计文化的显著特征。从工艺美术设计到产品的生成,整个过程不仅使人们可以看到一个时代物质和精神文明的发展水平,而且还可以看到其对提高民族文化素质和推进社会全面进步的重要作用和意义。

随着国家改革开放的深化和社会主义市场经济的迅速发展,我国的社会主义现代化建设事业进入了一个新的历史时期,工艺美术教育事业迎来了新的机遇。社会对工艺美术设计人才的需求日益剧增,并对不同专业不同层次的专业设计人才提出了新的要求。我们在努力办好普通高等艺术设计教育的同时,为适应社会的需要,加强继续教育,拓宽工艺美术设计教育的领域,对工艺美术设计成人教育给予了充分重视。随着时间的推移,成人教育已成为我国教育体制的重要组成部分,也成为提高全民族文化素质一条重要途径。

为了进一步提高我国工艺美术设计水平,普及工艺美术设计的知识与技能,完善工艺美术成人教育教材的基本建设,中央工艺美术学院成人教育部组织教师编写了这套《工艺美术成人高等教育丛书》,其中包括:《造型基础》、《工业设计》、《视觉传达基础》、《染织艺术设计》、《服装结构设计》、《展示艺术设计》、《装饰绘画》、《色彩设计》、《陶瓷艺术设计》、《室内设计》、《平面设计》、《图形设计》、《艺术设计概论》、《家具设计》、《装饰工程》、《艺术设计表现技法》十六种。这套教材的撰写,凝结着教师们对成人教育规律的探索,它既重视对国外有关理论和方法的借鉴,又不忘对本民族优秀传统文化的弘扬,它是老一辈工艺美术教育家长期研究积累和中青年学科带头人在专业领域探索的结晶。这套教材基本涵盖了工艺美术设计教育的主要方面,具有鲜明的时代特色,注重科学性和系统性,在一定程度上反映了我国当代艺术设计高等教育的水平。

我们期望它能为促进工艺美术教育与生产实践相结合,对推动我国工艺美术事业更好地为中国人民和世界人民服务有所裨益。

中央工艺美术学院院长

1-13 74/105

中央工艺美术学院
成人教育部组织编写

顾 问
常沙娜 杨永善

主 编

王明旨

编 委(以姓氏笔画为序)

王建中	王明旨	田 青
刘巨德	何 洁	辛华泉
李当岐	汪钰林	陈晓林
郑曙阳	张夫也	袁智骢
	韩 斌	

内 容 提 要

本书是作者在教学研究、工作实践的基础上参阅国内外部分有关资料编写而成。作为教材，它力求理论性与应用性相结合，内容涉及了装帧设计艺术的诸多方面，理念独到，富于创意，观点明确，深入浅出，图文并茂，可读性、可操作性强。供有关工艺美术院校师生，企业设计人员，影视美术设计人员，美术爱好者参考及学习，以期能起到启迪、借鉴、开阔视野的作用。

目 录

第一章 插图的概述	(1)
-----------------	-----

第一节 插图的定义	(1)
第二节 插图的历史演变	(1)
第三节 插图的发展方向	(9)

第二章 插图的分类	(10)
-----------------	------

第一节 书籍类插图	(10)
第二节 广告类插图	(14)

第三章 插图的技法与形式法则	(25)
----------------------	------

第一节 写实法	(25)
第二节 抽象法	(29)
第三节 对比法	(33)
第四节 均衡法	(40)
第五节 和谐法	(44)
第六节 对称法	(47)
第七节 节奏法	(47)
第八节 统一法	(55)

第四章 插图的表现手法	(59)
-------------------	------

第一节 图地	(59)
第二节 变异	(63)
第三节 透叠	(67)
第四节 黑白	(68)
第五节 肌理	(70)
第六节 装饰	(72)
第七节 比例	(77)
第八节 互换	(79)

第五章 插图的图形分析 (82)

第一节 点的运用 (82)

第二节 线的运用 (86)

第三节 面的运用 (90)

第四节 自由的时空表现 (93)

第五节 平面化的处理 (93)

第六节 骨格在构图中的作用 (94)

第六章 插图的色彩创意 (96)

第一节 色彩的对比 (96)

第二节 色彩的调和 (96)

第三节 色彩的有限与无限 (97)

参考书目 (98)

图 版 (99)

第一章 插图的概述

第一节 插图的定义

插图是造型艺术中的一个门类,其中它又包含着若干个绘画艺术的品种。插图是运用图画的形式对文字所表达的思想内容作艺术的解释。人们对于插图的绘画品种的区分,至今还没有形成一个固定一致的方法,通常采用的区分方法往往是根据图画的特性来划分的。因此,插图包含着多种艺术形式,如具象的、抽象的、观念的等,同时它又具备相对独立的审美特性。

从现代设计观念来审视,插图不仅是一种视觉的传达形式,而且也是一种信息传播的媒体。插图一般多在各类报纸、刊物、书籍内出现。在这些媒介中,插图的设计既要有较强的艺术感染力,又要具备实用的功能性。任何一种艺术形式,它的艺术性和功能性都是并存的。

一般情况下,提到插图,人们往往首先想到它与书籍的关系,然而,事实上现代插图的应用范围已日趋宽泛。在信息传达飞速发展的今天,插图的概念及用途已远不能从传统的意义上去加以解释,它从形式风格到题材内容都发生了一定的变化。插图除了像以往那样只应用于报纸、刊物、书籍等印刷品之外,已经广泛地应用于社会生产消费的各种需求中,即文字的作图部分、摄影图片、绘画插图、图表、抽象图形符号等,并拓展于商业广告、工业产品、影视制作、体育竞赛、文化宣传、电脑网络等诸多领域,从而大大丰富了插图的含义。

第二节 插图的历史演变

我国最早的插图是以版画形式出现的。目前史料中记载我国最早的绘画作品,有唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》(图1.2.1)。刊记确切年代的则有唐懿宗咸通九年(868年)王二亲敬造

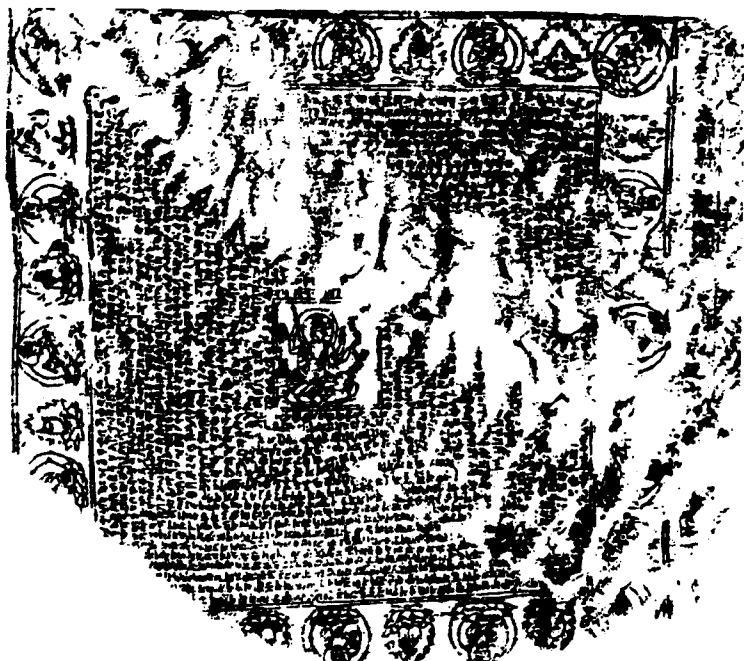
普施之《金刚般若波罗密经卷首图》所附的扉页画(图1.2.2)。到了宋、金、元时期,书籍插图有了长足的进步,插图的应用范围也扩大了。明清时期,可以说是古代插图大发展的时期,全国各地都有刻书行业。不同的地域形成了不同的风格,出现了建安、金陵、武林、徽州、吴兴、苏州等门派。许多大画家都参与插图的绘制,如唐伯虎、仇英、陈老莲等。就形式而言,插图的形式有以下几种:卷首附图、文中插图(单面、双面、多页连式)、上图下文、下图上文、文中嵌图等(图1.2.3至1.2.13、彩图1至4)。

欧洲的插图历史与我国相似,最先也是运用于宗教读物之中。宗教团体把文字和书籍看得相当神圣,认为书籍是神的精神容器,因此不惜工本地加以装饰,甚至不惜使用金色或银色。书中以花草、鸟兽,甚至人物作装饰纹样的花体字母已具插图的特征,配合精心手绘的插图,对装饰经书,解释经文,传播宗教起着较大的作用。后来,插图亦被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物中(图1.2.14至1.2.20、彩图5至8)。

社会发展到今天,插图更是被广泛地用于社会的各个领域。技法和媒体越来越丰富,除了丰富版面、增强读者的阅读兴趣等表现功能外,它还扩展了我们的视觉领域,丰富了我们的头脑,给我们以无限的想象空间。

如今插图艺术更是渗透到几乎所有的视觉艺术设计中去,如介入商业活动的广告设计、包装设计等等,无处不见插图的存在。

插图艺术与其他艺术既可分亦不可分。不可分的是造型艺术的共性特征,可分的是运用的目的和载体不同。进行插图艺术创作,不必拘泥于历史,一切传统的东西只能是我们借以学步与行走的“拐杖”,利用这个拐杖练就强健

(1.2.1) 《陀罗尼咒图》

(1.2.2) 《金刚般若波罗密经卷首图》

(1.2.6) 文中插图

(1.2.7) 文中插图

(1.2.8) 文中插图

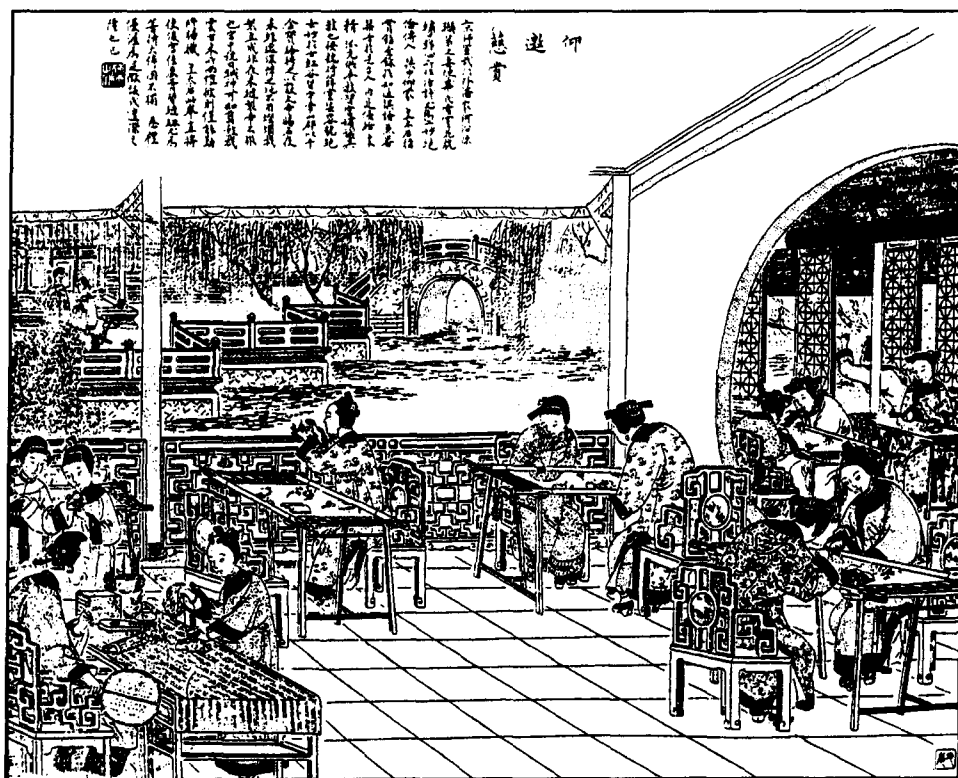
(1.2.9) 文中插图

(1.2.10) 文中嵌图

(1.2.11) 文中嵌图

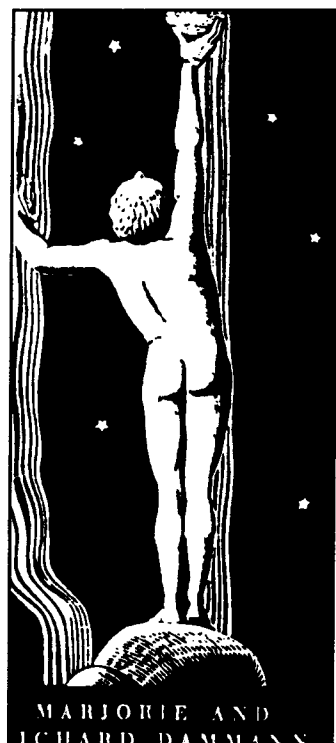
(1.2.12) 文中插图

(1.2.13) 文中插图

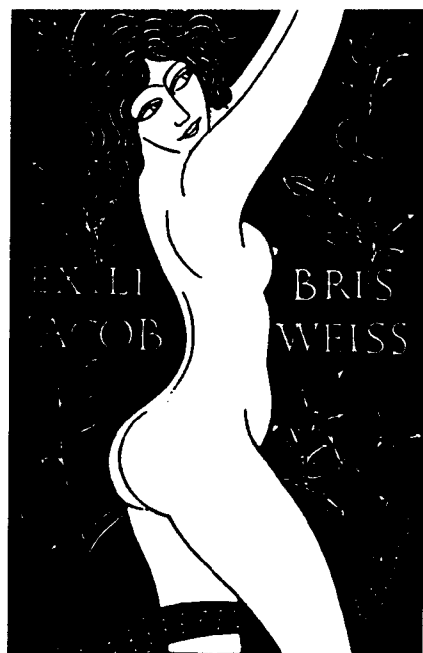
(1.2.14) 自然科学书籍插图

(1.2.15) 经典作家文集插图

(1.2.16) 文法书籍插图

(1.2.17) 以人物、花草、鸟兽花
体字母表现的书籍插图

(1.2.18) 经典作家文集插图

(1.2.19) 以表现人物、花草、鸟兽、花体字母的书籍插图

(1.2.20) 以表现人物、花体字母的书籍插图

的“筋骨”，目的是能在插图艺术创作上得到更深的启迪。

第三节 插图的发展方向

插图艺术形式的演变，实际上与绘制工具、材料、印刷方法等密不可分。以书籍的产生、发展为例，先是用手绘制，而后发明了雕版，再次是活字印刷。后来从木刻活字到铸造铅字，现在代之为激光照排、电脑排版等，插图的样式也随着印刷工艺的不断发展而呈现出多样化、多形式、多风格的趋向。从手绘、雕版到电子分色彩色胶印的飞跃，极大地解放了对插图画家的束缚，从较单一的黑白版画式的限制到可将其他的绘画形式，如水彩、水粉、油画、水墨画等自由的运用到插图创作中去。绘制工具也从喷绘、摄影到电脑等高科技辅助工具，绘制的插图可以表现出三维空间效果，打破了绘制插图只能用笔的老框框。

电脑插图的绘制手段是丰富的，它不只是一种模仿，它还具有极强的创造性。如照片、画面的光暗色度关系和调整与重新修饰，图片的重新组合等，都能达到一种超越现实的艺术效果(彩图9至20)。

综上所述，很难对现代插图的内容和风格作明确的说明，但无论风格如何变化多样，仍可看到不同民族不同国家的传统艺术脉络延续的痕迹。另一方面，由于现代插图艺术服务的广泛性，它的发展自然也呈现出多向性、多风格、多形式、多手法，并且向突出个性，刻意求新的总体方向发展。

今天的插图已经形成了一个独立的画种，并且具有独特的审美价值。它运用独有的艺术表现语言和手法，反映人们的生活理想，传达人们的审美情感，在继承传统的基础上，以现代人的思维和观念，去引导和陶冶人们的心灵。

思考题：

1. 通过学习插图的定义，谈谈插图包含了哪几种艺术形式？它作用于哪几种传播媒体中？
2. 根据史料记载，谈谈我国最早的插图是从哪个朝代开始的？
3. 根据自己的理解，谈谈插图艺术的未来发展趋向。结合当前高科技的发展，说说电脑技术的不断发展会对未来的插图产生什么样的影响。

第二章 插图的分类

第一节 书籍类插图

书籍类插图,泛指一切出版物中为主题内容作图解释的插图。书籍类插图可分为两大类:文学艺术类、科学技术类。

一、文学艺术类

文学艺术类插图在书籍中具有补充、强调、装饰的功能,能辅助体现作品内容,帮助读者了解书籍主题。文学艺术类插图的创作,首先要把握作品的主题和内容,以熟知为前提,进而产生个人的独特见解,由此根据对作品的感受和理解,运用适当的个人风格和表现技巧,形象地再现文学作品的精神内涵。此外,文学艺术类插图在具备解释主题内容的前提下,更加强调本身的艺术性,既要以图解意,又不失作品独立的观赏性。它的表现形式比较自由,可以是具象的、抽象的,也可以是漫画式的(图2.1.1至2.1.7、彩图21至31)。

文学艺术类插图是选择书中有典型意义的人物和情节,用形象的语言描绘出来,可以增加阅读的兴趣。大家都知道,文学艺术不是靠干巴巴的说教来教育人,而是通过形象的鲜明性来感动人,它是通过形象的典型性等艺术手段,潜移默化地起到教育人的作用。这中间,儿童读物类插图的表现形式更为多样化。

儿童读物类插图以启发儿童心智、有利于儿童身心健康以及培养儿童审美意识为主要目的。儿童时期正是处于所谓的视觉年龄,因此,儿童读物对他们的视觉震撼更为重要与直接,它可以培养儿童丰富的情感和想象力。所以,儿童读物类插图一般多使用夸张性、想象性、人格化、游戏性、幽默性等手法来进行创作。

儿童读物类插图具有通俗易懂、生动活泼等特点。为儿童读物创作插图,应根据儿童的生理、心理、年龄特征和不同的书籍体裁进行创作。根据儿童的理解能力和启智的目的,可

作适度的夸张和人格化处理,要求造型简洁、色彩明快,画面要活泼有趣并富于想象力。

由于年龄及知识的原因,儿童的想象更富幼稚和天真性,在他们的眼中毫无任何约束力,一切都将成为可能。寓教于乐是幼教的重要方法之一,根据儿童的生理和心理特点,通过游戏、唱歌、跳舞等手段,使他们在玩中学到了知识,培养他们同小伙伴之间的协作互助的集体意识和应有的自我约束力。因此,游戏使儿童身、心、智都得到发展和锻炼,也是儿童乐于接受的一种形式。为儿童读物创作插图,如果吸收了游戏性的特点,便会更易于引起儿童欣赏的兴趣,引发儿童的参与欲,使他们通过画面中的游戏而联想起自己做的游戏来。为儿童读物创作插图,应注意给儿童留有想象和参与创作的“空间”,目的就是让儿童边看,边动手,边动脑,既锻炼了智力又获得了美的熏陶。(彩图32至45)。

文学艺术类插图既有绘画的一般规律(即共性),又具有它的特殊规律(即个性)。插图毕竟是绘画和文学紧密配合的一种艺术,它和一般绘画的区别,就在一个“插”字上,因为要符合插的要求(即它的特殊规律),首先要吻合文学作品的内容,加强读者与文学作品的联系,成为文学作品的辅助者,因而它不是任何画插放上去就可用的。其次它要适应装帧的要求,服从版面装饰的安排,注意插图前后连贯呼应,最后还要符合印刷条件。一般绘画作品完成了绘画的过程后也就等于完成了整个的创作过程。而插图艺术的创作却不同,它在画完图稿后,也仅仅只是完成了第一步,最后还必须看印制后的效果。因为插图是受生产工艺制约的,所以从某种意义上看,与其说插图属于美术绘画范畴,倒不如说它具有一定的工艺美术特性。