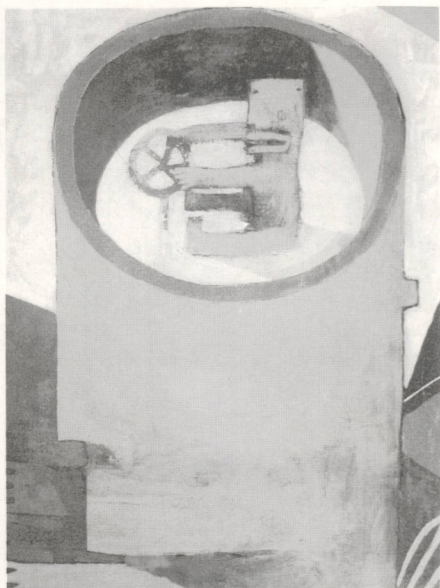

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

YIXIANG CHAHUA SHEJI

李建文 编著

意 象 插 画 设 计

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

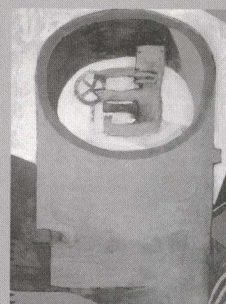
高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

J218.5/19

2006

YIXIANG
CHAHUA
SHEJI

李建文 编著

意象插画设计

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

意象插画设计/李建文 编著

武汉:华中科技大学出版社,2006年9月

ISBN 7-5609-3785-3

I. 意…

II. 李…

III. 插图-技法(美术)-高等学校-教材

IV. J218.5

意象插画设计

李建文 编著

策划编辑:王连弟

责任编辑:江 津

责任校对:朱 霞

装帧设计:潘 群

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:武汉正佳文化发展有限责任公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:880×1230 1/16

印张:6

字数:120 000

版次:2006年9月第1版

印次:2006年9月第1次印刷

定价:36.00元

ISBN 7-5609-3785-3/J·44

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	范汉成	湖北美术学院
过伟敏	江南大学	赵 阳	中国美术学院
全 森	广州美术学院	徐人平	昆明理工大学
汤重熹	广州大学	殷正声	同济大学
李中扬	首都师范大学	涂 伟	江汉大学
何 方	武汉理工大学	曹金明	中南民族大学
何 辉	长沙理工大学	黄作林	重庆师范大学
辛艺华	华中师范大学	黄建军	华中科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	鲁晓波	清华大学
张乃仁	北京理工大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
张瑞瑞	湖北工业大学	魏 嘉	山东轻工学院

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善

2006年8月19日

插画艺术是一门传统艺术学科。它最初对文字作品进行诠释，如今已应用于各类广告招贴的页面之中。随着计算机绘图软件的开发和应用，插画的应用范围得到了更为广阔的拓展。插画艺术具有开阔的取材范围、丰富的想象力和多样的表现形式，越来越多的人被插画这种艺术形式所吸引。人们通过不同的方式、个性化的语言自由地表达情感、记录生活。

信息社会的发展，使插画成为人们在信息传递过程中不可或缺的一种世界语言。它在书籍、广告、商业包装、电视媒体、网络传播中无处不在。在国外，插画艺术显得相对成熟，设置有专门的插画类学科。而在国内，近年随着社会的进步和经济的不断增长，特别是当插画成为信息传递过程中一种高效的表达手段时，插画艺术的作用也就尤为突出地显现出来。目前，全国各大院校的艺术设计专业都开始设置“插画表现”课程，并在插画的表现上做了许多有益的探索。本书是作者近几年教授插画课程的一些心得。插画艺术之所以有着迷人的魅力，主要在于插画作品有着直指人心的表达，有着很多创作者奇思妙想的构思，赋予作品特殊的表现技法，引领读者展开想象的翅膀，进入奇幻的精神世界。本书把意境的创造作为写作此书的最初动机，并把创意方法的培植作为贯穿始终的红线。在构成形式法则中紧紧围绕色彩、构成、语言元素等方面展开。为传达自己的教学理念，作者做了一些积极尝试，本书收集了大量精美图片，旨在开阔眼界、活跃思维。

翻阅本书，读者会发现这是一本列举了大量图例的书籍，文字穿行其中犹如路标。我非常希望读者随着作品的引领，感悟插画的意趣，怀着一颗纯净的心来发现设计师们高超的创意方法。为此，本书借用了世界各地著名的插画师、艺术家的插画作品，用以说明本书的论题。但由于时间和联系方式等原因，无法及时告知每一位作者，特此深表歉意！同时非常感谢武汉市育才美术高级中学的马丽老师为本书找寻、筛选优秀的插画作品。湖北工业大学艺术设计学院的郑菊、黄琴、李胜、程静、张梦慧、李黎、陈琳、王瑗、熊丹、许曼、潘翠、叶诗蓓、李莎、柯森、闫宇、陈婷、周璇、张瑗、阮琛、孙曲、卢华等同学为本书提供了他们的作品资料，在此，特向他们表示深深的谢意。

本人学疏才浅，谨以此书抛砖引玉。

李建文

2006年7月

第一章 意象插画概述

1

第一节 插画 ----- 2

一、插画的定义 ----- 2

二、插画的发展史 ----- 2

三、插画的存在形式 ----- 4

第二节 意象 ----- 9

一、意象的含义 ----- 9

二、意象的价值 ----- 9

第三节 意象插画 ----- 11

一、商业广告类插画中的意象 ----- 14

二、海报招贴类插画中的意象 ----- 15

三、儿童读物类插画中的意象 ----- 16

四、艺术创作类插画中的意象 ----- 17

五、流行风格类插画中的意象 ----- 18

第二章 意象插画的创意

2

第一节 创意的基本准则 ----- 22

第二节 创意灵感的培养方法 ----- 24

第三节 创意的表现技法 ----- 26

一、写实 ----- 26

二、比喻 ----- 29

三、联想和象征 ----- 30

四、拟人 ----- 32

五、幽默与讽刺 ----- 34

六、夸张与变形 ----- 36

第三章 意象插画的视觉传达构成要素

3

第一节 意象插画中的图形创意 ----- 40

40	一、异影
42	二、仿透、仿结、仿曲
44	三、异面
46	四、互悖
48	五、混维
49	六、共生
50	七、形的破坏
51	八、装饰
53	九、摄影蒙太奇
55	十、名人名画名作借用
56	第二节 意象插画中的色彩创意
56	一、色彩的运用原则
59	二、色彩的情感与象征
62	三、色彩的对比与调和
64	第三节 意象插画中的构图形式
64	一、点、线、面的力量
67	二、骨格的力量
75	三、自由空间的力量
77	四、画面分割的力量

4

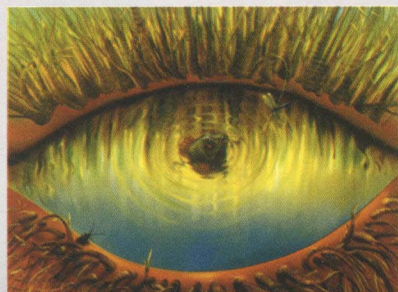
第四章 课程设置与学生作业

80	第一单元 变形“临摹”
82	第二单元 文本插画创作
84	第三单元 尝试不同的表现技法
86	第四单元 尝试不同的载体
87	参考文献

第一章

意象插画概述

YIXIANG CHAHUA GAISHU

第一章 意象插画概述

图1-1 印度1943年版《劫波经》插画

有趣的是中世纪的印度绘画出现了埃及风格，人物头为侧面，双肩为正面，即使睡卧也是如此。

第一节 插画

一、插画的定义

在信息传递飞速发展的今天，插画的概念及用途已远不能只从传统的意义上去加以解释，它从形式、风格到题材、内容都发生了巨大的变化。

在人们传统的认知习惯当中，插画又被称为插图，插画的英文illustration在词典中的含义是指用来解释或装饰书本的视觉材料（visual matter used to clarify or decorate a text）。其中文的字面解释则是指插附于书籍中的图画，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装饰作用。书籍插图也就自然成为我们最为熟悉的插画形式。

如今，插画已经成为一种平民化的艺术形式，以其无穷的创意性、丰富多样的表现技法、真实的生活感和美的感染力，在现代艺术与设计占据特定的地位。它已广泛应用于文化活动、社会公共事业、商业活动、商业广告、工业产品、影视制作、体育竞赛、文化宣传、计算机网络等诸多领域，成为人们喜闻乐见的媒体形式，并且还处于不断变化和发展之中。

二、插画的发展史

插画在我国历史悠久，而且十分受重视。早在晋朝就有陶潜诗云：“流观山海图。”到宋元时代，书籍插画随着雕版印刷的发展已经非常流行了。明清时代的插画制作更是达到了极盛，无论是文学艺术作品，还是自然科学类书籍，大都配上了精美的插画，如《西厢记》、《水浒传》、《西游记》等。

图1-2 美国时尚杂志插画

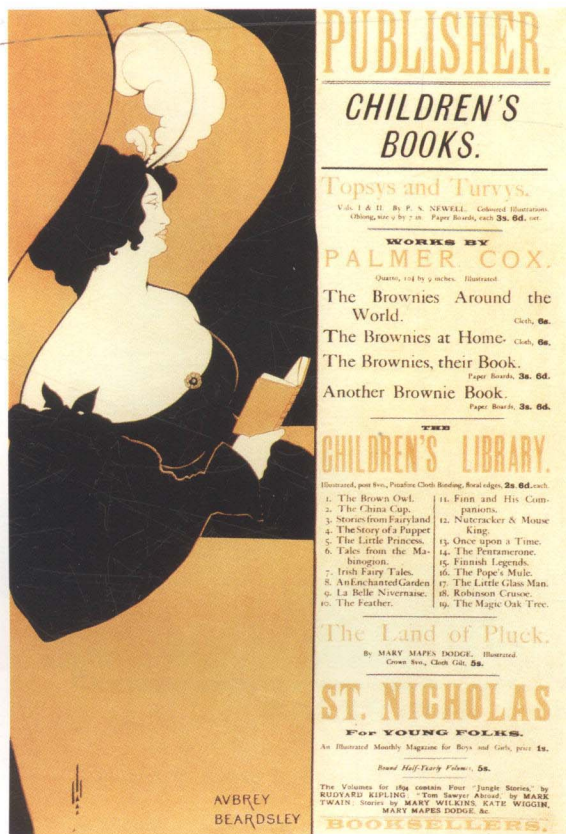

图1-3 《孩子们的书》招贴 比亚兹莱
流畅的线条和简洁单纯的用色都显示出插画作者高度的技巧。

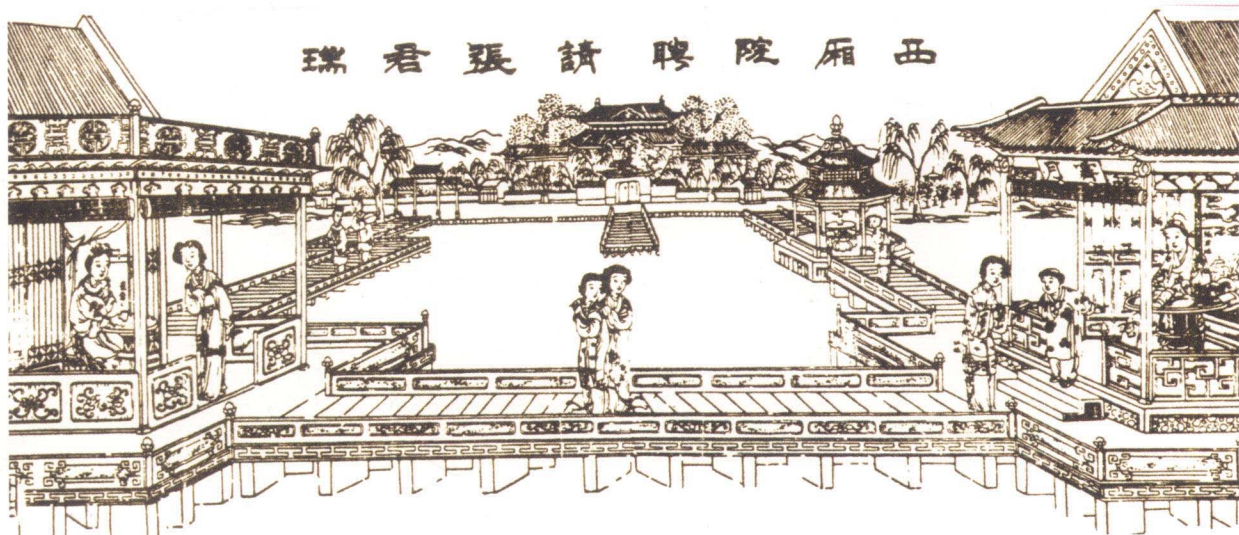

图1-4 中国古典名著《西厢院聘请张君瑞》插画

图1-5 日本传统浮世绘绘本

欧洲的插画历史与我国相似，最先也是运用于宗教读物之中，书中以花草鸟兽甚至人物作装饰纹样的花纹字母已初具插画的特征。后来随着社会的发展，插画亦被广泛运用于自然科学、文史书籍和经典作家文集等各类出版物之中，成为各阶层人士雅俗共赏的艺术形式。

三、插画的存在形式

插画以不同的形式存在，承载不同的功能，被广泛地使用于各个领域，我们只有全面、系统地学习才能充分地认识它们。

图1-6 欧洲传统装饰字体

把姿态各异的人体与阿拉伯数字巧妙地进行组合。

图1-7 《乔叟作品集》插画 琼斯·莫里斯

在欧洲，早期应用于经典作家文集的插画多采用十分复杂的文样装饰四周和首字母，这种形式给人丰满但又烦琐的印象。

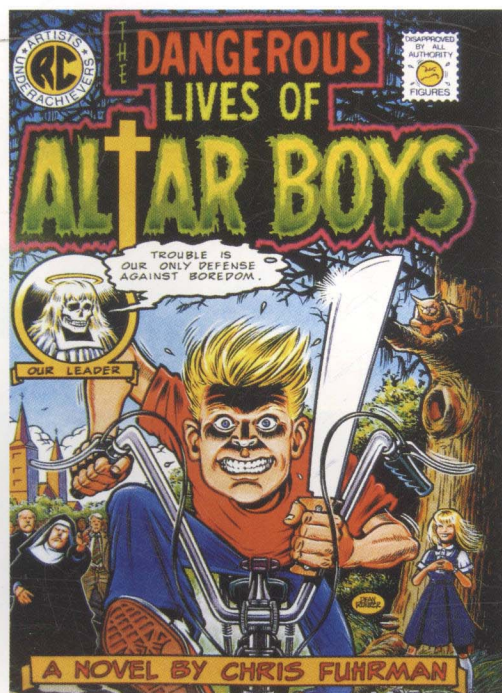

图1-8 应用于漫画的插画

木版套色是漫画中常用的插画技法，明快大方、色彩鲜艳、主题明确。

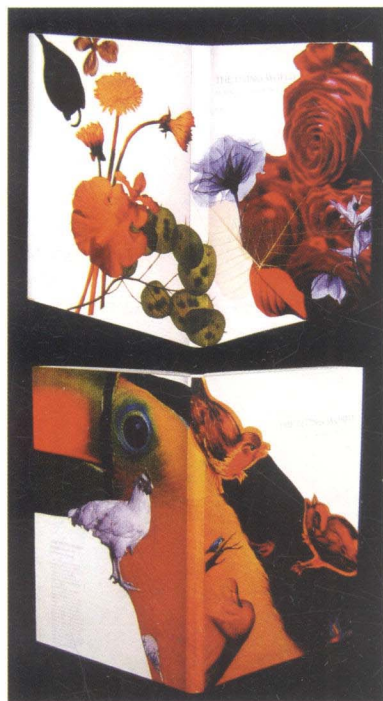

图1-9 应用于书籍装帧封面设计的插画

构图新颖、色彩亮丽，整个画面使人精神愉悦。

图1-10 应用于产品包装设计的插画

在ABSOLUT牌酒系列包装中，不同的画面风格和不同的色调相配合，烘托出不同品种的酒的特色。

图1-11 应用于企业形象设计的插画

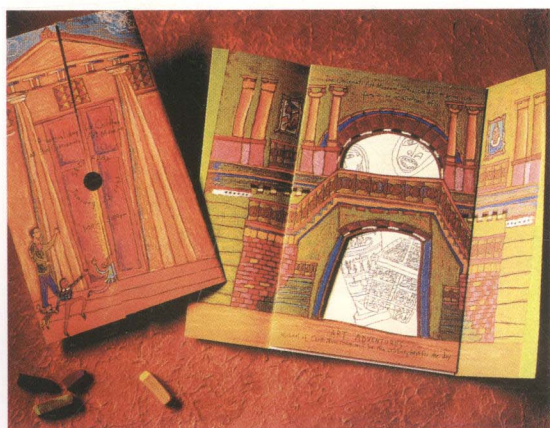

图1-12 应用于贺卡和纸品设计的插画

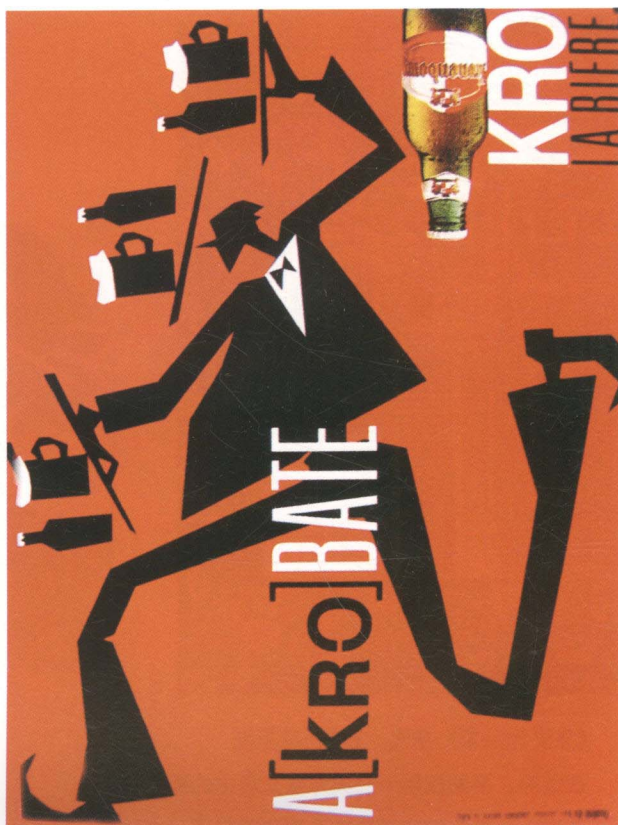

图1-13 应用于商业广告设计的插画

啤酒的广告招贴设计中，生动的人物造型和鲜明的色块对比都形象地表现了产品的属性。

图1-14 应用于塔罗牌的插画

随着人类进入信息化社会步伐的加快,摄影及电脑技术的发明与普及使插画艺术更是有机会渗透到几乎所有的视觉艺术领域中,同时插画的形式也被极大地丰富多样化,插画已经无处不见。

因此,我们在插画技法的学习过程中也必须开阔视野,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有个人风格的优秀作品。

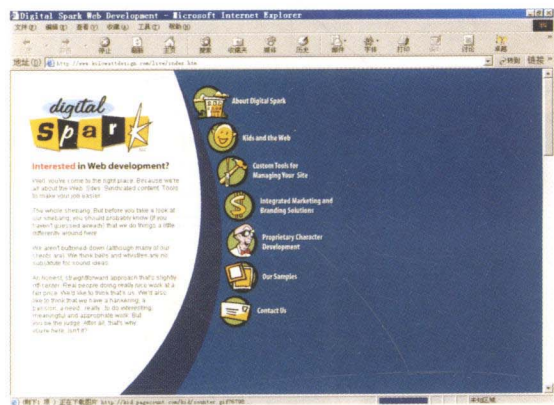

图1-15 应用于网页设计的插画

图1-16 应用于科普类书籍的插画

图1-17 应用于儿童读物的插画

图1-18 应用于室外墙面喷绘的插画

图1-19 运用电脑合成技术制作的商业广告插画

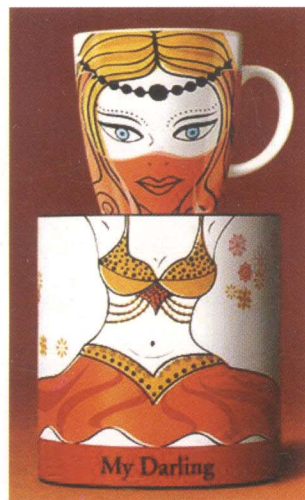

图1-21 印刷于马克杯身之上的时尚插画

图1-20 流行的网络插画

图1-22 运用电脑绘制的时尚插画