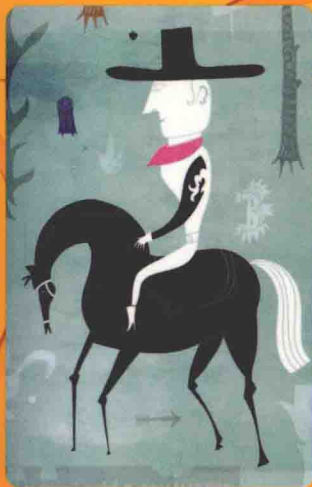
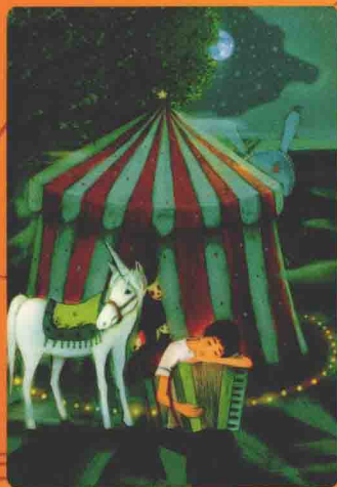

全国高等院校艺术设计规划教材

插画设计

赠送
电子课件

张 艺 易宇丹 主 编
张铭倩 陈 斌
高 云 徐晓丽 副主编

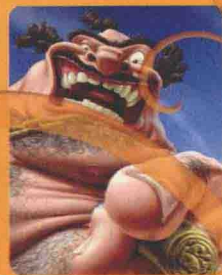
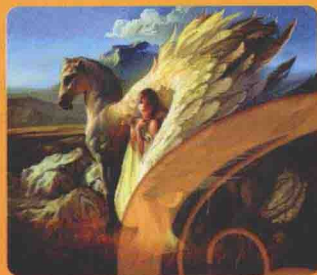
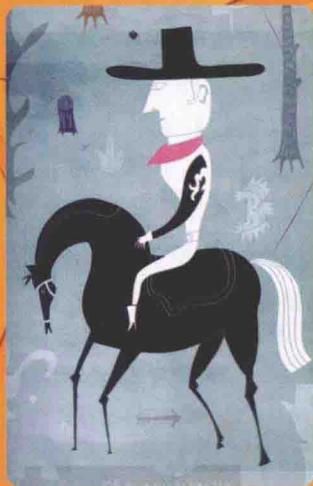
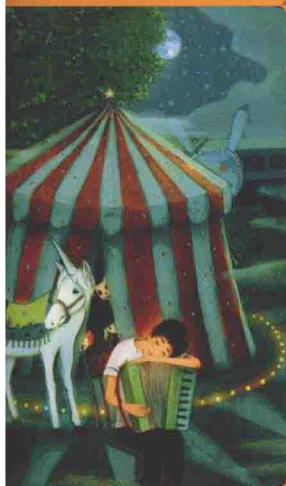
清华大学出版社

全国高等学校教材

J213.5

64

插画设计

张 艺 易宇丹 主 编
张铭倩 陈 斌
云 徐晓丽 副主编

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书从插画设计的基础知识讲起,关注插画设计的画面变化、视觉表现及设计对象的相互关系,注重开拓插画创意及插画表现的设计思路;通过理论讲述、创意思维及技能操作三方面的综合训练,培养学生对插画设计独特敏锐的感觉、丰富弹性的造型思维能力,以及多种形态的表现制作能力,让学生更好地掌握对象的体量、空间、肌理、色彩等艺术规律,从而创作出理想的插画作品。

本书选用了大量风格各异的设计作品以力求新颖独特、图文并茂。全书共分五章:第一章为插画设计总述,第二章为插画设计的特征与分类,第三章为插画设计的设计原则与设计流程,第四章为插画设计的创意手法与表现媒介,第五章为插画设计的实际应用。

本书的编者均是多年从事高校插画设计教学的老师,他们对插画设计教学有着丰富的经验和体会,并在插画设计的研究上做了许多有益的探索。本书可以作为艺术设计院校或设计专业本科或专科学生的插画设计教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

插画设计/张艺,易宇丹主编. —北京:清华大学出版社,2016

(全国高等院校艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-44222-6

I. ①插… II. ①张… ②易… III. ①插图(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第152472号

责任编辑:梁媛媛

封面设计:刘孝琼

责任校对:周剑云

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62791865

印装者:小森印刷(北京)有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190mm×260mm 印 张:12.25 字 数:292千字

版 次:2016年9月第1版 印 次:2016年9月第1次印刷

印 数:1~3000

定 价:39.80元

产品编号:067618-01

插画设计是一门传统的、基础的设计学科，它最初是在书籍中对文字进行诠释，随着社会的进步和经济的发展，插画设计的应用范围不断扩大，并焕发出蓬勃的生机，呈现出前所未有的重要作用。插画设计已经成为最直接和最具表现力的艺术形式之一，它是多学科交叉领域中一个重要的设计学科，是人们在信息传递过程中不可或缺的一种世界语言。它涉及出版与书籍设计、广告与包装设计、服装与服饰设计、建筑与室内设计、舞台与展示设计、电视与网络设计、传播与媒体设计等领域，同时又关联着许多纯艺术门类，如国画、油画、版画、装饰及陶艺等。

插画设计具有开阔的取材范围、丰富的奇思妙想、特殊的表现形式、直指人心的表达和鲜明的设计风格，真正起到了传递信息、告知、教育和娱乐大众的作用。插画这种艺术形式吸引了越来越多的人，它引领读者展开想象的翅膀，进入奇幻的精神世界。人们通过插画不同的表现方式、个性化的独特语言，自由地表达着自己的情感、记录着身边的生活。目前，全国各大院校的艺术设计专业都开设了插画设计课程，并在插画设计的研究上做了许多有益的探索。

本书共分五章：第一章插画设计总述；第二章商业插画的特征与分类；第三章插画设计的设计原则与设计流程；第四章插画设计的创意手法与表现媒介；第五章插画设计的实际应用。

本书的编者均是多年从事高校插画设计教学的老师，对插画设计的教学有着较为深入的研究与思考。本书是作者多年插画设计教学实践的经验总结，其结构和内容主要来自作者的教案及教学笔记，在编写时力求内容全面、严谨丰富、新颖独特，选用了风格各异的优秀作品穿插其中，直观、形象、生动地阐述了插画设计的主旨，从而加深了读者对插画设计的全面认识。

本书旨在通过插画设计的理论讲述、创意思维及技能操作三方面的综合训练，培养学生对插画设计的敏锐艺术感觉；灵活独创、弹性丰富的造型思维能力；掌握立体形态的艺术表现与制作技巧；掌握物体的体量、空间、肌理、色彩等规律，从而把理想的插画设计体现出来。

本书由张艺、易宇丹任主编，负责全书总体规划，由张铭倩、陈斌、高云、徐晓丽任副主编。具体编写分工为：徐晓丽编写第一章，陈斌编写第二章，张铭倩编写第三章，高云编写第四章，张艺编写第五章。

由于本书中少数作品原作者的相关信息不详，无法与之联系，在此致以谢意！因时间较为仓促，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者多提宝贵意见。

编者

第一章 插画设计总述	1
第一节 插画设计概述.....	2
一、插画的概念与历史演变.....	2
二、插画与绘画、插画设计与 纯绘画的对比.....	3
三、东西方插画的历史演变.....	10
第二节 插画设计的发展趋势.....	33
一、形式多样化.....	34
二、创作个性化.....	35
三、内容人性化.....	40
四、功能娱乐化.....	41
五、技术数字化.....	42
六、传播网络化.....	44
本章小结.....	46
复习思考题.....	46
实训课堂.....	46

第二章 商业插画的特征与分类	47
第一节 商业插画的特征.....	48
一、直接传达消费需求.....	48
二、符合大众审美品位.....	50
三、夸张强化商品特性.....	52
第二节 商业插画的分类.....	54
一、出版读物插画.....	54
二、商业宣传类插画.....	77
三、卡通吉祥物类插画.....	80
第三节 影视媒体与游戏插画.....	82
本章小结.....	90
复习思考题.....	90
实训课堂.....	90

第三章 插画设计的设计原则与 设计流程	91
第一节 插画设计的创意准则.....	92

一、明确主题.....	92
二、独特的创意.....	95
三、真实的诉求.....	97
四、直观的形象.....	99
五、协调的图文.....	100
六、审美的趣味.....	102
第二节 插画设计的设计流程.....	104
一、设计定位与素材的收集整理.....	104
二、中外传统风格对插画设计的影响.....	120
第三节 插画作品欣赏.....	126
一、习作欣赏.....	126
二、国内外插画作品欣赏.....	129
本章小结.....	139
复习思考题.....	139
实训课堂.....	139

第四章 插画设计的创意手法与 表现媒介	141
第一节 插画设计的创意手法.....	142
一、写实与抽象.....	142
二、夸张与对比.....	145
三、拟人与联想.....	148
四、比喻与象征.....	150
五、幽默与讽刺.....	151
第二节 插画设计的表现媒介.....	153
一、绘画媒介.....	153
二、其他媒介.....	159
本章小结.....	164
复习思考题.....	164
实训课堂.....	164

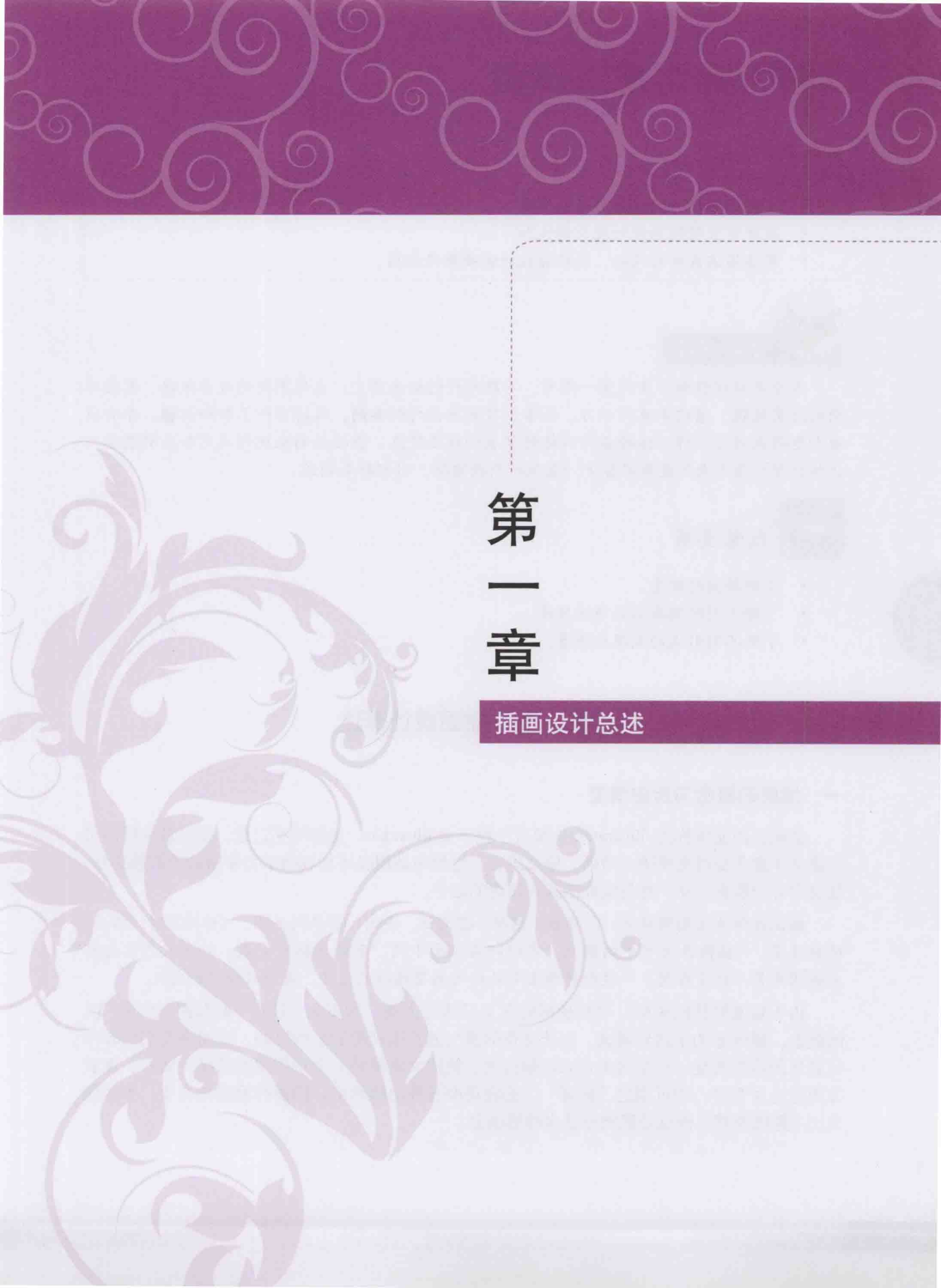
第五章 插画设计的实际应用	165
第一节 插画设计在环境空间中的应用.....	166
一、插画设计与建筑外墙.....	166
二、插画设计与室内装饰.....	169

目录

Contents

三、插画设计与展示空间	171	五、插画设计的其他应用和参与制作	182
四、插画设计与交通工具	172	本章小结	187
第二节 插画设计在其他商业中的应用	173	复习思考题	187
一、插画设计与书籍出版	173	实训课堂	187
二、插画设计与招贴广告	175		
三、插画设计与包装设计	178	参考文献	189
四、插画设计与服装设计	180		

第一章

插画设计总述

学习要点及目标

- 了解插画设计的概念与历史演变。
- 提升学生对插画设计理论的认识。
- 掌握插画设计的风格，能根据设计需要熟练应用。

学习指导

本章是该课程教学中的第一环节。不同时代的插画历史，表现不同的设计风格，呈现不同的历史风貌。通过本章的学习，让学生对插画设计的类别、风格有所了解和把握，学会以理念思路来激发创作，体验各种风格的优点和技法特点，使插画的表现形式更加具有创意，让插画设计在未来的发展趋势中一直保持新颖独特，引领时尚潮流。

技能要求

- 了解插画的概念。
- 了解不同时期插画的历史风格。
- 了解不同形式的表现技法等。

第一节 插画设计概述

一、插画的概念与历史演变

插画，西文统称为 illustration，源自于拉丁文 illustraio，意指照亮之意，也就是说插画可以使文字意念变得更明确、清晰。望文思义，它原来是用以增加刊物中文字所给予的趣味性，使文字部分能更生动、更具象地活跃在读者的心中。

插画在辞典上的解释是：①插画、图解；②例证、实例；③举例说明。《辞海》对“插画”的解释是：“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画的定义，是一种狭义的定义。

由于信息时代的来临，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。插画是为了达到强调、宣传文章的意义或营造视觉效果的目的，进而将文字内容作视觉化的造型表现。凡是这类具有图解内文、装饰文案及补充文章作用的绘画、图片、图表等视觉造型符号，均可谓之“插画”。而在现今各种出版物中，插画的重要性在于，不但能突出主题的思想，而且还能增强艺术的感染力。

二、插画与绘画、插画设计与纯绘画的对比

（一）插画和绘画的区别

插画是一种艺术形式，作为现代设计的一种重要的视觉传达形式，以其直观的形象性、真实的生活感和美的感染力，占有特定的地位，已被广泛用于现代设计的多个领域，涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面。可以说在现代设计领域中，插画设计是最具表现力的，它与绘画艺术有着亲近的“血缘”关系。绘画在技术层面上，是一个以表面作为支撑面，再在其之上加上颜色的做法，那些表面可以是纸张或布，加颜色的工具可以通过画笔、也可以通过刷子、海绵或是布条等；在艺术用语的层面上，绘画的意义也包含利用一些艺术行为再加上图形、构图及其他美学方法去达到画家希望表达的概念及意思。绘画在美术中占大部分。

今天通行于国内外市场的商业插画包括产品配图、卡通吉祥物、影视海报、游戏人物设定及游戏内置的美术场景设计、插画、漫画、绘本、贺卡、挂历、装饰画、包装等多种形式，以及延伸到现在的网络及手机平台上的虚拟物品及相关视觉应用等……

插画是文字的图解，和文字的含义紧密结合而存在。本着审美与实用相统一的原则，插画可以尽量使线条、形态清晰明快，而且制作方便。插画是世界上通用的语言，其设计在商业应用上通常分为人物、动物、商品形象。我们平常所看的报纸、杂志、各种刊物或儿童图画书，在文字间所加插的图画统称为“插画”。插画在大多数广告中比文案占据更多的位置，在促销商品上与文案有着同等重要的作用。在某些招贴广告中，插画甚至比文案更重要。如图 1-1 至图 1-4 所示。

01

图 1-1 Romeu & Julieta
工作室作品 (1)

图 1-2 Romeu & Julieta
工作室作品 (2)

图 1-3 书籍插画

图 1-4 《中华传世家训》
插画

点评：图 1-1、图 1-2，插画可以独立存在，带有更多的创作灵感和天马行空的想象。图 1-3、图 1-4，插画和文字的关系密不可分，互相呼应、插画解释了文字的含义。

（二）插画设计与纯绘画的联系与区别

1. 插画设计与纯绘画的联系

“纯艺术”这个概念，来源于 fine art，特指绘画和雕塑，后来这个概念才慢慢扩大。纯艺术在 20 世纪 60 年代后产生了巨大变化，一方面，它不再从单纯地描绘物体和现实表现入手，而是走了一条标新立异的理念之路，结果造成了艺术教育与市场需求之间产生一些落差；另一方面，市场上大量海报和各式商业美术仍需要人来完成，但在艺术教育领域，又拒绝和市场需求配合，认为这是一种媚俗和降格的表现，因此在教育领域逐渐出现一种能起到接轨

效用的学科建设,插画则正式承担了这一历史使命。从某种意义上说,插画是现代美术的核心,而纯艺术则是非绘画行为。

插画设计是从 17、18 世纪的纯艺术慢慢发展过来的,当时很多画家也是插画设计师,一方面给教堂画画,另一方面自己也刻一些版画,如西方美术史上开拓浪漫主义艺术先驱——戈雅等,甚至在某些时期,插画设计师与艺术家的工作性质没有区别。那些文艺复兴时期的大师们,也是在教会和皇室的委托下才完成各种各样的艺术创作的,创作也要计算成本和回报,表达的内容也是根据客户的要求和愿望的,和插画设计一样是叙事性的。

在插画设计中,对纯绘画要求比较高的有两种:一种称为日式的插画设计,也称为日本漫画;另一种称为美式的插画设计。这两种对纯绘画来讲要求相对较高,但在教师指导下学习的时候,到底选择日式还是美式的插画设计是个大问题。客观地讲,风格选择的标准一般从以下两点出发:第一是根据市场选择,如某个市场比较适应某种风格,那就应该多鼓励学生多做此种风格;第二是根据学生的兴趣选择,兴趣所在就会有更多的能力在。而事实上,这两点有时很容易被一些教师忽略。

2. 插画设计与纯绘画的区别

纯绘画追求的是一种永恒的东西,是人类文化研究的一种方式 and 人类精神世界的一种体现,同时也是历史的见证。插画设计则更像一种快餐,甚至有些学生会认为自己可以一画成名。其实,插画设计是绝对要画好的,而且要有一个标准和分寸。插画设计不单纯像纯艺术作品一样一定要画得很大,还要把它抠得很细,现实中,很多插画设计师能够出名主要在于其丰富的画作数量,而不只是在于画了几张细致精美的作品。

插画设计从某种程度上服务的是大众。如果没有市场,插画设计便没有需求。纯绘画和插画设计两者在本质属性和社会功能上是绝对不同的,创作者在画插画的第一天就必须清楚地认识到,画插画不单纯的会成为纯艺术家,还体现了当时的时代背景和审美情趣,从而成为那个时代的一种文化见证。如图 1-5 至图 1-9 所示。

图 1-5 《海拉斯与水仙女》

图 1-6 《维纳斯的诞生》

点评: 图 1-5 为拉斐尔画的油画,唯美经典。图 1-6 为意大利文艺复兴初期的画家波提切利的作品。大约在 1465 年,波提切利师从菲力浦·李彼学画,并受维罗丘、波拉乌罗画风的启示。

插画设计与纯绘画可以从以下几个方面加以细分。

(1) 创作理念。

从早期作品来看,纯绘画起着记录历史的作用,是一种对真实的极度模仿。一个社会的精神风貌、人文面貌都可以通过一个时代的纯艺术画作得到整体概述,尽管在艺术形式上有

着变化和发展,但其实质却没有改变过。而与之相反的插画设计则追求所谓的虚幻的真实,反映的是现实中所没有、但人们幻想并渴望的东西。例如,美国电影《蜘蛛侠》(见图1-9)可以说能以假乱真,但人类世界并不会真的存在这样的生物。再如,日本漫画大多描绘的是社会问题,或是宗教等的神秘,有些作品在形式上相当写实,但实质内容却是抽象夸张的。

图 1-7 《最终幻想》插画(1)

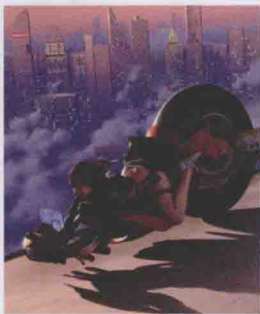

图 1-8 《最终幻想》插画(2)

图 1-9 《蜘蛛侠》

点评:图1-7和图1-8为澳大利亚插画师 Steven Stahlberg 的作品。他成长于瑞典,曾定居中国香港地区担任自由插画师,其作品风格多变,充满故事。图1-9蜘蛛侠的形象是为了市场需要,在电影和多媒体技术中更偏重商业化。

(2) 审美对象。

一件纯艺术作品的好坏不一定由大众说了算,而是由专业人士来确定的。这种话语权的独断性决定了画家和艺术评论家之间的微妙关系。而插画设计的评论则完全来自大众,因此我们常会在网络上看到大量的插画爱好者对自己喜爱的插画师评头论足。

(3) 推广载体。

纯绘画从某种程度上是富人和投资人的专利。插画设计则是一种完全的服务性艺术,它对应的是出版、游戏及影视制作等大众消费载体。

(4) 商业渠道。

纯绘画的流通渠道多在博物馆、私人收藏家及拍卖行,靠上流社会的前沿趋势所左右。插画设计则主要是商家、企业、出版等大众渠道。

案例分析:

如图1-10至图1-32所示,从视觉构成上来看,插画大多偏平面或半立体,很少能达到传统油画推进去几十层的空间。插画大多是硬边一线到底,而传统油画的边线处理则非常讲究过渡技巧。纯艺术包含着更多的思想和理论,插画设计则注重经济实用。下面的实例告诉我们纯艺术和插画设计是两个种类,而优秀多才的大师则两者兼会。

图 1-10 《鸡毛信》连环画

① 刘继卣。

图 1-11 国画作品 (1)

图 1-12 国画作品 (2)

点评：图 1-10，刘继卣所绘制的《鸡毛信》是一本成色极好的连环画。图 1-11 和图 1-12 是其国画作品。

② 丢勒。

图 1-13 黑白插画 (1)

图 1-14 黑白插画 (2)

图 1-15 手 (素描)

点评：图 1-13、图 1-14 的插画和图 1-15 都是丢勒的作品。他的主业是做铜版画，当时铜版画就是书里的插画，而且那时只有版画是可以复制量产印刷的。他的绘画作品《手》，几乎被认为是美术史上最重要的素描。

③ 何多苓。

图 1-16 连环画《雪雁》(1)

图 1-17 连环画《雪雁》(2)

图 1-18 油画作品 (1)

图 1-19 油画作品 (2)

图 1-20 油画作品 (3)

图 1-21 油画作品 (4)

点评：图 1-16 至图 1-21 有着令人窒息的美丽和扑面而来的感染力，能使欣赏者感受到整个作品的气息——优雅的，哀伤的，一望无际的情感。

④ 天野喜孝。

图 1-22 《最终幻想》插画 (1)

图 1-23 《最终幻想》插画 (2)

图 1-24 绘画作品 (1)

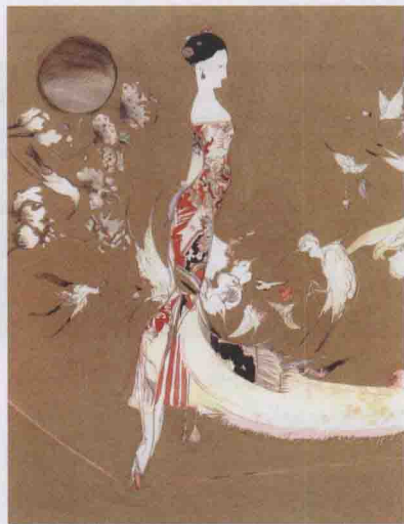

图 1-25 绘画作品 (2)

点评：图 1-22 至图 1-25，天野喜孝做过《最终幻想》的人物设定，现在以艺术品的形式出售他的作品，跻身顶级的艺术交易平台（价格为 300 万美元）。藏家愿意为插画这样买单，从商业的角度也说明了当插画与艺术和艺术品之间，上升到一定高度时，就没什么太大差距了。

⑤ 吴冠中。

图 1-26 江村日出

图 1-27 江南屋

图 1-28 童年

图 1-29 双燕

点评：图 1-26、图 1-27 的设计感较强，点线面构成加上水墨元素。图 1-28、图 1-29 边线处理很自然，表现了油画绘画中特有的细腻质感和过渡感。

⑥ 冷冰川。

图 1-30 插画(1)

图 1-31 插画(2)

图 1-32 绘画

点评：图 1-30、图 1-31 表现了密集与稀疏，节奏和韵律，线条的规律化排列。图 1-32 中的众多面具，烘托了黑白的孤寂冷漠气氛。

注意：

通过分析可知：绘画分为纯绘画与商业绘画，两者之间既有继承，也有本质上的截然不同。“纯艺”（纯绘画）更注重视觉语言纯粹的表达，传统的点线面、构图等元素的编排，而叙事的功能则是其次的。但是，所谓的叙事是其次的，一般人可能感觉不到，甚至依然感觉是在叙事，而事实上艺术家是把一件事情“借题发挥”，用以穿凿独特而到位的视觉体验。以这个标准来说，不论是国画、油画、版画还是插画，其实能达到的不多。只有明白了这些道理，一个职业的插画设计师，一个成熟的插画设计行业才能应运而生。

三、东西方插画的历史演变

插画艺术的发展，有着悠久的历史。欧美和中国的插画历史最早都是运用于宗教读物之中的。根据历史考察，人类最早的绘画为公元前两万年法国南部的拉斯哥洞窑壁画，这也是最古老的插画。后来，插画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之中。插画发展的黄金期始于 20 世纪五六十年代的美国。从插画的历史发展来看，它与社会的政治经济密不可分。

（一）东方插画艺术的历史演变

1. 我国插画艺术的发展

若谈插画的起源，须先谈及插画所依附的绘画、文字和印刷。

我国最早的插画是以版画形式出现的，是随佛教文化的传入，为宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。目前，史料记载我国最早的版画作品是唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》，刊记确切年代的则是唐懿宗咸通九年（868 年）的《金刚般若经》中的扉页画。图 1-33 所示的是最早的雕版书。

我们的祖先为了把自己的语言与思想记录下来，曾花了不少时间与精力，并最终创造了一种我国特有的文字。我国的文字最早出现在殷商时代，到了殷商王朝的后半期，就已相当成熟了。至于这些文字的最早记录，现在所能见到的便是在安阳等地发现的刻在龟甲兽骨上的卜辞（甲骨文的一种），如图 1-34、图 1-35 所示。

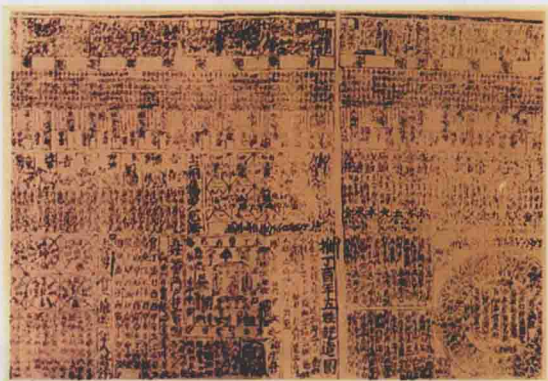

图 1-33 最早的雕版书

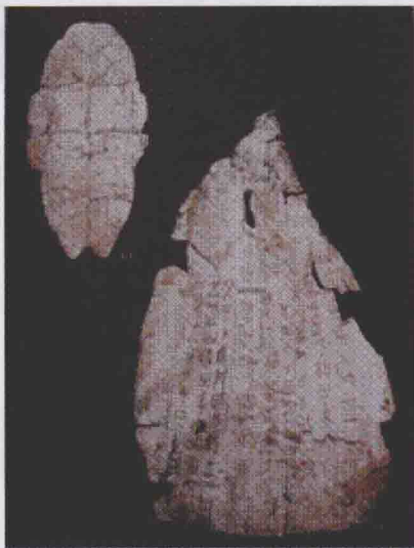

图 1-34 卜辞(1)

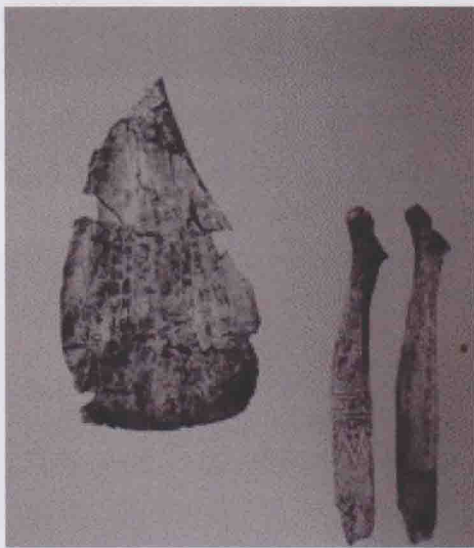

图 1-35 卜辞(2)

甲骨文逐渐成为一种专门的学科。现在发现的甲骨多达 20 万片, 不重复的文字 4 000 多个, 研究者能识其意者已有 1 500 多个。

印章起源于商代, 刻于铜、石及木等材料上, 有反体阴字及阳字。印章的反刻文字及盖章, 与印刷十分近似, 这些都为刻版提供了技术和经验, 如图 1-36、图 1-37 所示。

图 1-36 汉代及以前的印章

图 1-37 小型“插画”肖形印

人们用竹片、木片及丝织品作为书写绘画的载体, 用以传播文化, 这就是书的最早形态, 也可视为最早的书籍, 如图 1-38 所示。

图 1-38 简牍和帛书——中国最早的书籍

据《后汉书》记载, 纸的发明最早是由宦官蔡伦于东汉元兴元年(105 年)用树肤、麻头、敝布、渔网等材料制造出的, 如图 1-39 所示。