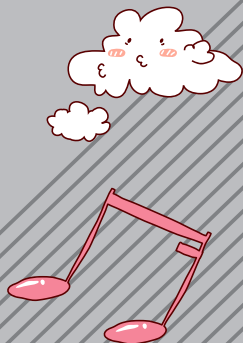

CHAHUA GAILUN

插画 概论

傅胜春◎著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

插画概论 / 傅胜春著.

长春: 吉林人民出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-206-14016-7

I. ①插… II. ①傅… III. ①插图(绘画)—概论
IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第122034号

插画设计

CHAHUA SHEJI

著 者: 傅胜春

责任编辑: 赵梁爽

封面设计: 听 卉

吉林人民出版社出版 发行 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印 刷: 长春市中海彩印厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 14.75 字数: 450千字

标准书号: ISBN 978-7-206-14016-7

版 次: 2017年4月第1版 印次: 2017年4月第1次印刷

定 价: 42.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

Foreword

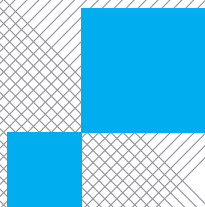
插画有着悠久的历史，它与艺术设计紧密的联系在一起。插画在国内被人们称为插图，它不仅体现了审美的形式，还体现了特定的社会情感和文化意识，同时具有丰富的表现题材和绘画风格。插画所具有的深厚文化底蕴，在绘画表现与设计意识中沿袭，并酝酿着插画自身的风格特质。

插画设计在设计领域中是逐渐兴起的热门行业，涉及范围广，社会需求量大，对各种信息的传达及设计领域的影响很大。插画迅速化、大众化、频繁化的丰富起来，符合现今这个读图时代大众的需求，且插画艺术设计的表现形式越来越丰富。纵观插画发展的历史，其应用的范围在不断扩展。随着设计领域的扩大，插画设计融入了设计与绘画艺术的元素，越来越具有社会性与时尚性，更有表现意味，成为当今社会不可替代的艺术形式。本书将引领对插画设计充满兴趣的艺术设计专业的学生，从专业角度培养他们的综合设计素质，提高他们对插画设计的认知与创作能力。

本书根据作者多年插画设计教学理论研究和实践经验探索编写而成，可作为高等院校艺术设计课程的指导性书籍。

本书编写过程中借鉴了诸多国内外的优秀作品和文献。在此，向这些作品和文献的作者表示诚挚的谢意，并向提供图片的学生和朋友深表感谢。希望本书能够对学生有所帮助，如有不足，敬请提出宝贵建议。

傅胜春

Contents

目录

第一章 插画史略 / 001

- 第一节 中国插图起承 / 001
- 第二节 国外插图发展举要 / 010
- 第三节 当代插图简述 / 017

第二章 适合于插图载体的表现形式 / 019

- 第一节 组线造型 / 020
- 第二节 黑白画 / 054
- 第三节 专业色彩 / 096

第三章 插画的类型 / 111

- 第一节 出版物类插画 / 116
- 第二节 商业宣传类插画 / 131
- 第三节 传播媒体类插画 / 135

第四章 现代插画的要素 / 141

- 第一节 现代插画的图形要素 / 141
- 第二节 现代插画的色彩要素 / 147
- 第三节 现代插画的文字要素 / 155
- 第四节 现代插画的创意要素 / 159

第五章 插画的表现工具与表现风格 / 163

- 第一节 插画的表现工具 / 163
- 第二节 插画的表现风格 / 180

第六章 插画的应用 / 193

- 第一节 插画在书籍设计中的应用 / 194
- 第二节 插画在包装设计中的应用 / 202
- 第三节 插画在广告设计中的应用 / 205
- 第四节 插画在服装设计中的应用 / 210

第七章 优秀插画欣赏 / 213

- 第一节 插画名作欣赏 / 213
- 第二节 插画学生作品欣赏 / 218

参考文献 / 229

第一章

插画史略

第一节 中国插图起承

信息传达是插图的主要功能，从这个意义上讲，具有这种功能的图画可以追溯至史前。在没有出现文字之前，结绳记事、以画记事是一种很普遍的现象，从发掘的岩洞壁画中便能得到考证，这种信息传达方式逐渐演变到象形文字，其实图与字并没有彻底分家，也可以认为象形文字是图的抽象化符号。而记事性通过壁画一直延续下来，尤其在宗教盛行时期，其记事性亦向叙事性发展，画面内容丰富复杂起来。插图转述的是文字语言的信息，如果转述

的是口头语言，其性质是相同的，所以从早期的岩洞壁画到虽然没有文字但有很强叙事性的绘画，也被认为具有插图性质甚至将它划分在插图范畴之内。

造纸术发明以前，文字的载体已经有很多种类了，“书其事于竹帛，镂之金石，琢之盘盂，传遗后世子孙”。（《墨子·天志》）插图在其中与文字并行，以手绘、镂琢的方式呈现于不同的载体中。纸的出现，促动了文明的进程，但手抄本插图的手绘方式在普及上远不及后来的印刷本。

从雕版印刷术发明以来，真正意义的出版物便出现了。插图以木刻的形式印在纸上，发现最早的唐咸通九年（公元868年）《金刚般若经》卷首的扉画，同时发现的还有五代刻印的《大圣普贤菩萨像》《大圣毗沙门天王像》《大圣文殊师利菩萨像》等，这些都属于佛经插图，插图具有附属性，反映了不同时期的文化特点。晋代以来，佛教文化兴起，佛经书籍印量是很可观

图1-1 洛神赋图卷局部（南宋摹本）东晋 顾恺之

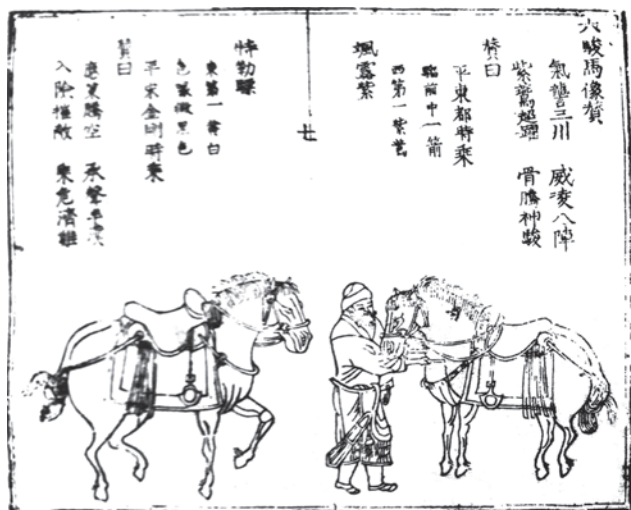

图1-2 《醴泉县志》（明嘉靖十四年刻本）

图1-3 《鸳鸯冢·娇娘像》
明 陈洪绶

的。宋、元、明、清是中国古典插图持续发展时期，插图表现的内容极大地扩张了，“吾谓古人以图书并称，凡有书必有图”。（《书林清话》叶德辉）这几个时期，书籍的种类也大大地增加了，插图的内容也更丰富多彩起来，经、史、子、集，农、林、牧、医均有涉及。明代的手工业发展带动了工商业的繁荣，滋生了资本主义萌芽。图书的供求关系形成了文化商品市场，出版业亦日益兴盛，涌现出了更多的书肆、刻坊。文化传播的重心从士大夫阶层分移至市民阶层，通俗读物大量的印制提供了插图广阔的表现空间。

明代中后期是中国古典插图的巅峰时期，其中文学插图更是令人瞩目，从唐代的传奇、宋话本、元曲到明清小说的插图，尤以明代为最，全国各地的书肆以建阳、徽州、临安的书肆刻印量最大、最精，留给后人以珍贵的插图资料。

《万壑清音》《红梅记》《董西厢》《秘本西厢》《牡丹亭》《还魂记》《吴骚合编》《鸳鸯冢》《水浒全传》《金瓶梅》《占花魁》等插图代表了这个时期的最高水平。而最具代表性的插图画家首推陈洪绶，他在《水浒全传》《秘本西厢》《屈子行吟图》中的插图，线条流畅，疏密有致，尤其人物塑造中动态情节的生动性是非常突出的。

图1-4 於越先贤像传赞 清 任渭长

图1-5 《凤求凰》（清刻本）

清代插图艺术的成就逊于明代，但仍出现了一些佳作和杰出的插图画家，如《香草吟》《吴郡名贤图传赞》《於越先贤像传赞》《红楼梦图咏》《晚笑堂画传》中的插图仍位居古典插图的精品之列，在这些作者中鹤立者为任渭长。清代插图中的人物形象塑造基本处于倒退的状况，任渭长的作品却在这方面显示了超人的才华，“宗陈老莲法，三十后遂自成家”（沙家英），他与陈洪绶都注重线条组织的形式之美和人物动态的生动性，但是任渭长更具有自己的艺术特色，通过他的《剑侠像传》《於越先贤像传赞》和《高士传图像》我们可以看到他在画面空间处理上的创新，超脱传统画风中程式化形象的杰出才能。

古典插图形式演变

首先是插图载体的进步提供了插图形式多样的可行性，书籍的形态、装帧方式到了明清时期产生了非常大的变化，继卷轴装、旋风装、蝴蝶装，到经折装、包背装和线装的多种形式。插图也从单一的卷轴装的页首扉画发展到文内插图、单页插图、合页连等。中国画历来讲究书画一体，插图的形式与内容和文字的关系在我国古籍中形成血肉相连的形式之美，中国古典插图的特色除了与同期的绘画审美变化同步外，在版式的作用上也有独特之处，古籍内页普遍使用栏线，行格分割了若干大小空间，在文内插图的上图下文式的分割中，栏线和行格的作用使插图和文字形成一种构成关系，也使插图具有独立的空間。古籍插图在空间的处理上是值得研究的，虽同属中国画

图1-6 《冯小青》插图 闻一多

图1-7 《情满青山》插图 彦涵

理，但插图在空间形式上有自己独特的表达方式，插图的画界基本以线勾边，构成了内外分明的空间，内部是一个独立的世界，画家使用边框的创造力至今令人叹服，其形式的多样化给读者充分的审美感受，如合页连插图的连接性与独立性、跨越空间的奇思妙想，团扇式插图的内外曲直对比、版框、栏线和画界的多重空间效应。另外，古籍插图内部的空间关系常使用剖图法，如从室外看室内一览无余，这种超脱了空间限制的表现方式，增加了内容和形式美的含量。

程式化是我国传统艺术形式的一大特色，中国画的人物造型各个时期都有不同的程式化审美变化，这些也直接反映在插图中。程式化具有共性的审美意识，也具有美学价值，但是，画家的个性往往被淹没在共性之中，在一般的插图作品中这一点是有目共睹的。中国的文人、画家不乏推陈出新者，一些优秀的插图画家笔下的人物既有程式美又有个性化的形式之美。

图1-8 《革命烈士诗抄·方志敏》
插图 古元

图1-9 《在森林中》插图 黄永玉

图1-10 《夏伯阳》插图 伍必端

图1-11 《林海雪原》插图 孙滋溪

另外，古典插图的绣像格式和应用方式也是独特的，书中的主要人物以个体单页的形式，集中在书籍的前页，如同戏剧中的人物亮相一般。图赞类的绣像插图以图为主，前图后文编纂成册，绣像插图也应用在其他方面，如酒牌，等等。值得注意的是，程式化倾向在绣像插图中被弱化了，尤其是在名家笔下的绣像人物，形态生动，各显特性。人物志类绣像插图的写实目的在图中都可以看出来，“留真”的客观性加之画家的主动表现，建立了独特的形式与面貌。绣像插图是古典插图中不可忽视的一个分类。

清代末期西方印刷术传入中国，木版印刷逐渐退出了历史的舞台，被更先进的制版印刷术取代了，但是，插图的表现形式在此时并没有太大的变化。直至民国时期新文化运动，西方

的文艺思想影响到美术界，插图的面貌才得到巨大的改观，那个时期的出版物插图西化的痕迹是非常明显的，上海出版业很发达，海派插图的洋味很具代表性。20世纪三四十年代中国新文学艺术进入了成熟时期，也是一个人才辈出的年代，文学力作果实累累，也带动了插图的发展，不少知名的画家参与了插图创作，插图的题材、插图的形式语言都有了空前的变化，本土语言和外来语言的相融性也成熟起来。值得一提的是，一些插图作品出自著名的作家之手，其中鲁迅、闻一多、张爱玲、端木蕻良所作的插图至今仍令人赏味。文人作画的传统延续到插图的领域，也说明了文学艺术的发展与插图的共生性和语言的互换性、互补性的一体化特征。

20世纪三四十年代是一个动荡的年代，抗战文艺形成强势。那个时期的插图杰作很多属于抗战题材，在国统区、解放区配合文字宣传，画家们以极大的热情投入插图的创作中。40年代解放区集中了一批优秀的美术工作者，在“为工农兵服务”文艺方针的指引下，他们是和劳动人民最接近的画家群体，“喜闻乐见”成为有力的宣传方式，插图的内容和形式都有明确的定向，民间、传统的艺术语言在插图中得到了极大的发扬。他们经历过新文化运动的熏陶，“洋为中用、古为今用”在解放区的插图艺术中得到了最好的诠释，形成了插图艺术的新民族化的特征。

新中国成立后，出版业迎来了一个发展的高峰期，插图在出版物中所受重视的程度是空前的，插图创作者的队伍中活跃着许多著名的画家，实力强大，硕果累累。这个时期的插图艺术，在经历了三四十年代的成长期达到了又一个具有时代意义的波峰。

新兴的社会主义思想文化显示出了蓬勃的生机，插图作为社会意识形态的反映，具有明显的社会主义文艺的特征。此时中国的国际交往主要限于社会主义阵营内，与苏联的文化交流最为密切，插图受其影响的痕迹是明显的，苏联插图艺术的整体水平位于世界前列，这是一种良性的影响，对中国插图艺术的发展具有外力推动作用。另外，插图的本土语言在此期间也得到了极大的发扬。

插图艺术的上升期至“文化大革命”时期止，相隔10年，改革开放后，中国的文化艺术从封闭状态中走了出来，国人看到一个令人眼花缭乱的世界，如同圈养的动物猛然来到野外，其迷茫程度可想而知。在这样一个思想文化、艺术观念多元化的时代，外界对国人的冲击是猛烈的，极大地影响到美术界，插图也是受其波及的一类。近20年来，插图艺术的发展处于震荡期，起伏交错，插图载体——出版物的产生机构出版业转型，导致了部分出版部门利润至上的短视行为，对插图的影响非常明显，阻碍了插图艺术的发展，插图艺术的作用被弱化了。但这只是暂时现象，在转型初期，文化市场还不成熟的阶段，这是不可避免的。随着人们精神文化需求的不断提高，出版物品质会相应提升，其走势必定是向上的。今天，文化传播中插图艺术的地位重新被提起，插图载体的多元化、插图范围的扩展、其功能应用于其他领域的可行性以及插图艺术观念和表现语言上的变化，都将是插图艺术的催生剂。目前基于插图人才的需求，一些美术院校对插图课程的设置重视起来，培养后备人才亦是插图艺术走向良性发展的先兆。

第二节 国外插图发展举要

世界文明发展的初级阶段都有着相似性，以绘画或结绳记事在远古时代是通用的信息传达、记录的方式。

“图画文字出现于公元前3300年的美索不达米亚（苏美尔），它借助图画表现具体事物。它被刻于黏土之上，逐渐发展为楔形文字”[《书籍的历史》（法）弗雷德里克·巴比耶]。图是文字形成的前身，象形文字由此演变的过程在古埃及、玛雅的文化遗迹和古籍中都可以得到证实。图与文字是经过同一体分化的结果，中外插图史的源头是相同的。

文字和插图载体的初期主要为纸莎草纸、陶土版、黑蜡版和羊皮等。5000年前古埃及人用芦苇笔在纸莎草纸上写字、绘画，并将纸衔接为长卷，以卷轴装保存，插图常以卷首画的形式置于卷前，这一点和我们古代卷

轴装插图形式类似。古希腊、罗马沿袭此种方式至册子本的出现，这些早期书籍形式中的插图以科技内容为主。

宗教文化对书籍的发展起到非常重要的推动作用。中世纪的欧洲基督教会不仅有专门的手稿抄写员，而且有藏书丰富的图书馆，宗教题材占据插图中的地位在东西方都有延续不断

图1-13 《纽伦堡编年史》插图 1493年

的历史。

西方在14世纪出现了木版印刷术，木版插图迅速地发展起来。在手抄本中，木版画作为插图贴附其中，自从古登堡发明了铅活字和铸字模之后，木版画在排字印刷中的便利性使木版插图的生存空间继续扩延，活字印刷本最早加入木版插图的是德国的阿尔布莱希特·普菲斯特，在这个时期木版画也作为题头、尾花的内文之装饰。

14世纪末，意大利的文艺复兴在宗教改革中产生了人文主义文化，这是美术史上的一次革命，也是美术大师人才辈出的时代。思想文化的进步，也反映到书籍出版上，出书种类和内容也朝着多元化发展，木版插图在这个时期已经比较成熟了，15世纪出现了金属版画（铜版画），初始阶段以阳刻法制版，至16世纪凹版印刷流行起来（通过腐蚀或干刻制版），许多艺术家热衷于木版和铜版画的创作，他们的作品中插图占有很大的比重，如丢勒、荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗的插图不乏精品之作。版画成为一种独立的画种，插图在艺术大师的参与中也提升了质量和地位。另外，人文思想注重人与自然的关系，科技类图书发行量也有提高，有些插图制作十分精美。

图1-12 《死者之书》插图（纸莎草纸）古埃及第二十王朝

18世纪西方的产业革命又带来一次巨大的社会变革，以科技理论为先导，从手工作坊向大规模机器化生产转化，进入资本主义工业化社会。出版社、印刷厂的数量成倍增长，机械化制纸使纸张的成本大幅下降，并出现了铅版浇铸法、轮转印刷机。技术革命对插图的影响是巨大的，如从平版印刷石印技术的发明到后来的照相制版、锌板制造术的胶质印刷，使插图超越了版画的局限，手绘插图通过新的制版印刷术呈现在读者面前。19世纪出版物的分类中出现了现代期刊，期刊插画逐渐成为一种插图样式，有些期刊则着重于插图在信息传播中的作用，如《伦敦新闻画报》。1882年美国人梅森巴赫发明了网版，照片和具有较丰富层次的绘画在印刷品中都可以复制出来，这也提供了插图画家使用多种语言表达的可行性。

18世纪的法国大革命不仅是政治上的大变革，也带动了思想文化上的进步，并迅速地影响到周边国家。其后100年，法国成为欧洲文化艺术的中心，不仅在文学艺术上取得突出的成就，插图在其中也得到了同步性的发展，法国浪漫主义运动造就了一大批伟大的艺术家，同时在插图艺术中也留下他们的业绩。德拉克洛瓦的《浮士德》、杜米埃的《罗贝尔·马卡尔》、多雷的《神曲》插图等都为经典之作。文学艺术的繁荣为插图提供了肥沃的土壤，英、法、德等出版了许多文学名著，吸引了画家创作插图的兴趣，有些文学作品再版的过程中，不断有新的插图画家参与进来，《堂·吉珂德》就有不同版本的插图，作者也跨越了不同的国籍。

19世纪末现实主义逐渐兴起。从印象派、后印象派到20世纪初的野兽派、象征主义、立体主义、表现主义、抽象主义、达达派等各种流派不断演进，这个时期也是思想文化比较活跃的时期，这些派别中的艺术思想不少来源于文学甚至哲学，于此，插图的传达功能也更具有相应性，而很多插图画家也隶属于不同的流派，也反映了不同时期的文化思想。

工业革命的持续发展使出版物的质量提高，成本降低，从出版、发行到销

售网络形成庞大的规模，印刷品的分类已经扩展到各个方面，插图也更广泛地应用在商业领域，艺术设计不断掀起新的浪潮，插图在平面设计中扮演了非常重要的角色，尤其是在广告招贴中的插图，其艺术含量是相当高的，德加、劳特累克、马蒂斯等艺术大师很多作品为广告招贴而作，他们把此作为施展才华的领地。工艺美术运动起源于英国，继而发展为新艺术运动，其装饰性在书籍插图中重新复苏，比亚兹莱是其中的代表人物，从《莎乐美》插图中便可见一斑，穆夏也是此运动中突出的画家，穆夏风格也造成了一定的影响，具有装饰性曲线造型即他们的绘画特点。工艺美术运动在美术史上褒贬不一，而其中的插图亦有不同的评价。

图1-14 《莎乐美诗集》插图
亨利·马蒂斯（法国）

20世纪初的法国继续着艺术先行者的角色，插图界也留下了这些艺术大师数量不菲的作品，来自不同国家的艺术家聚集在这里，出版商、作家、画家在艺术革命中凝聚为一体。书籍中的插图因有大师的手笔往往使其成为主角，经常是出版商邀请名家的插图而成为出书的动机，如毕加索、马蒂斯等。毕加索青年时代就已经传作了为数不少的插图，作家慕名相约合作是常事。毕加索与作家马克思·雅科布属于莫逆之交，为他的很多作品作了插图。人们在欣赏毕加索的作品时常常忽略其中部分作品的插图属性，如铜版画《大自然的故事》《弥诺陶洛斯》《贡戈拉的二十首诗》《卡门》等，直至古稀之年仍创作了《塞莱斯蒂纳》插图作品。而马蒂斯不仅是野兽派的领军人物，也是书籍艺术大师和插图画家，他强调插图在书籍中的审美愉悦感，他在插图中充分