

总主编 李中扬 杜湖湘

插画设计基础

主 编 汤晓颖

副主编 刘 涛 张鸿博



全国高职高专

**艺术设计
应用与创新
规划教材**



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材

总主编 李中扬 杜湖湘

插画设计基础

主 编 汤晓颖

副主编 刘 涛 张鸿博



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

插画设计基础/汤晓颖主编;刘涛,张鸿博副主编. —武汉:武汉大学出版社,2008.1

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材/李中扬 杜湖湘总主编
ISBN 978-7-307-06035-7

I. 插… II. ①汤… ②刘… ③张… III. 插图—技法(美术)—高等学校:技术学校—教材 IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 195367 号

责任编辑:卢 伟

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:wdp4@whu.edu.cn 网址:www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:武汉精一印刷有限公司

开本:787×1092 1/16 印张:10 字数:327千字

版次:2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

ISBN 978-7-307-06035-7/J·105 定价:37.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材编委会

主任： 尹定邦 中国工业设计协会副理事长
 广州美术学院教授、博士生导师
林家阳 教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会成员
 同济大学设计艺术研究中心主任

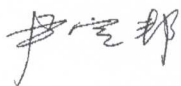
执行主任： 李中扬 首都师范大学美术学院教授、设计学科带头人

副主任： 刘瑞武 张晓刚 刘境奇 陈 希 杜湖湘 汪尚麟 戴 荭

成 员： （按姓氏笔画排列）

王 欣	王 鑫	邓玉璋	刘显波	刘 涛	刘新祥
江寿国	汤晓颖	李建文	张朝晖	张 勇	张鸿博
吴 巍	陈 纲	杨雪松	周承君	周 峰	罗瑞兰
夏 兵	夏 晋	彭 立	谢明洋	谭 昕	

总 序



尹定邦 中国现代设计教育的奠基人之一，在数十年的设计教学和设计实践中，开辟和引领了中国现代设计的新思维。现任中国工业设计协会副理事长，广州美术学院教授、博士生导师；曾任广州美术学院设计分院院长、广州美术学院副院长等职。

我国经济建设的持续高速发展和国家自主创新战略的实施，迫切需要数以万计的经过教育培养的高级技能型人才。主要承担此项重任的高等职业技术教育经过扩张性和跨越式发展，在我国高等教育中已占据“半壁江山”，高等职业技术教育院校和在校生人数均占高等教育的一半左右。我国高等职业技术教育院校的发展模式较为复杂，其发展基础既有办学多年的专科学校调整，也有近年来中等职业技术教育学校的升格，还有从独立设置的成人院校（包括管理学院、干部学院等）转型，办学条件也千差万别。在高等职业技术教育发展的同时，高等职业技术院校艺术设计专业也得到跨越式发展，成为各学院争相开办的专业，但办学理念的模糊、教学资源的不足、教学方法的差异导致教学质量良莠不齐。整合优势资源、建设优质教材、优化教学环境、提高教学质量、保障教学目标实现，是摆在高等职业技术教育艺术设计专业工作者面前的紧迫任务。教材是教学内容和教学方法的载体，是开展教学活动的主要依据，也是保障和提高教学质量的基础。建设高质量的高等职业技术教育教材，为高等职业技术教育提供人性化、立体化和全方位的教材服务，是应对高等职业技术教育对象迅猛发展，经济社会人才需要多元化的重要手段。在新的形势下，高等职业技术教育艺术设计专业的教材建设需要扭转传统高等教育重理论轻实践、重知识轻能力、重课堂轻社会实践需求的现象，把培养高

等技能型人才作为主要任务,实现从以知识为导向向以知识和技能相结合为导向的转变,培养学术的动手能力、创新能力、协调能力和创业能力,把“我知道什么”、“我会做什么”、“我该怎么做”作为价值取向,充分考虑使用对象的实际需求和现实状况,开发与教材适应配套的辅助教材、纸质教材与音像制品、电子网络出版物等多媒体相结合,营造师生自助互动、愉悦的教学环境。

当前,我国高等职业教育已经进入到一个新的发展阶段,艺术设计教育工作者为适应经济社会发展,探索新形势下人才培养模式和教学模式进行了很多有益的探索,取得了一批突出的成果。由武汉大学出版社组织策划的全国高职高专艺术设计应用与创新规划教材,是在国内现有教材的基础上,吸收教学与实践的优秀成果,从设计基础入手进行的新探索。这套教材在以下几个方面值得称道:

其一,本套教材的编写是由众多普通高等院校、高等职业技术学院的学者、专家和教学第一线的骨干青年教师共同完成的。在教材编撰中,既有设计界诸多严谨的学者对学科体系结构进行了整体把握和构建,也有骨干教师、业内设计师以其丰富的教学和实践经验为教材的内容创新提供了保障与支持。在广泛分析目前国内艺术设计专业优秀教材的基础上,大家有一个共同的目标:使本套教材深入浅出,更具有针对性。

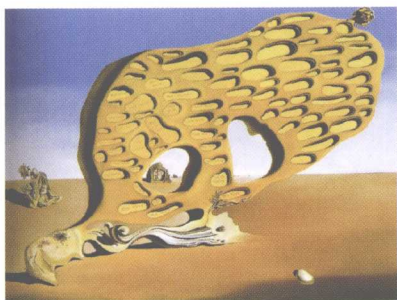
其二,本套教材突出学生学习的主体性地位。围绕学生的学习现状、心理特点和专业需求,教材突出了设计基础的共性,增加了实验教学、案例教学的比例,强调学生的动手能力和师生的教学互动,特别是将设计应用程序和方法融入教材编写中,以个性化方式引导教学,培养学生对所学专业的感性认识和学习兴趣,有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力,使学生看得懂、学得会、用得上。

其三,总主编邀请国内同行专家,特别是全国高职高专艺术设计教学指导委员会的专家组织审稿并提出修改意见,进一步完善了教材体系结构,确保了本套教材的高质量、高水平。

因此,本套教材更有利于院系领导和主讲教师们创造性地组织和管理教学。让创造性的教学带动创造性的学习,培养创造型人才。为持续高速的经济社会发展和国家自主创新战略的实施作出贡献。

2008年1月18日

目 录



15/第2章 常用工具及技法

16/第一节 插画创作者的素质要求

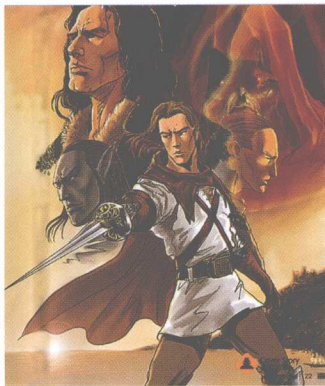
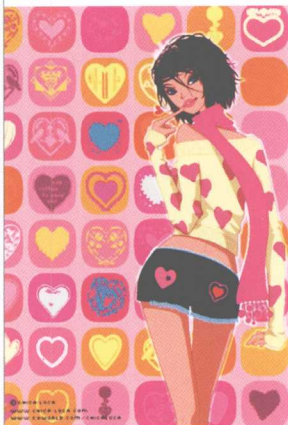
22/第二节 手绘技法及工具

37/第三节 电脑绘图工具技法

1/第1章 插画设计综述及基本概念

2/第一节 定义

4/第二节 历史发展与现状



41/第3章 插画设计的基本方法

42/第一节 角色的设计与表现方法

54/第二节 动作与动感的表现方法

57/第三节 心理与情感的表现方法

60/第四节 环境与场景的表现方法

72/第五节 自然现象的表现方法



105/第5章 插画设计的创作流程

106/第一节 故事本选定及总体策划

112/第二节 风格的确定

119/第三节 角色设定

125/第四节 环境与场景设定

128/第五节 道具与细节



85/第4章 插画设计的创意方法

86/第一节 主题构思的创意

88/第二节 形式与风格处理

92/第三节 画面构图与节奏

98/第四节 表现手法的运用



133/第6章 优秀插画欣赏

152/参考文献

第1章

插画设计综述及基本概念





图1-1 (美) 洛克威尔



图1-2 中国传统书籍插画

第一节 定义

◎ 一、定义

插画是为了强调、宣传文章之意义或营造视觉效果之目的,进而使文字内容视觉化的造型表现。凡是这类具有图解文字、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”。它是一种艺术形式,是所有能把文字形象化的表现方法的总称。它大多配合文字和图片,透过非语言的直观形象完成交流的目的,作为文字的辅助要素对文字具体的内容作说明(图1-1)。

早期的插画一直是宗教、文学、辞书、图鉴等书籍中搭配文字、提供辅助说明的绘画。印刷术发明之初,常以木刻或石版的黑色线条的绘图技巧制作插画(图1-2)。随着印刷科技、摄影技术与电脑科技的进步,插画的创作除了作为文学、图鉴等之配图外,已经逐渐成为广告、出版领域等设计表现的一种方式。插画的创作表现可以具象,亦可抽象,创作的自由度极高,当摄影无法拍摄到实际影像时,借助于插画的表现则为最佳方式。

插画的应用有很多,广告、杂志、说明书、海报、书籍、包装等平面作品中,凡是用来做“解释说明”用的都属于插画的范畴。

插画的表现形式很多,人物、自由形式、写实手法、黑白的、彩色的、运用材

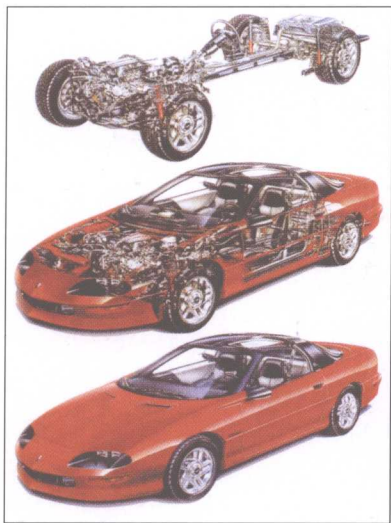


图1-3 工业产品插画表现



图1-4 插画风格图形表现

料的、照片的、电脑制作的，只要能形成“图形”的，都可以运用到插画的制作中去(图1-3、图1-4)。

插图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，在现代设计中占有重要的地位。现代插图也不再仅仅停留在绘画的层面上，摄影、电脑设计等技术手段都被囊括其中。插画已广泛应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、影视文化等多方面，并成为人们喜闻乐见的媒体形式。

◎ 二、插画与绘画的区别

使用相同的媒体及工具是插画与纯绘画的共同点，只是插画因为形式的多样化，所使用的媒体及工具种类更繁多。此外，插画与纯绘画都可以表达作者思想和感情；若插画的个人艺术表现风格很强烈，或是绘画的技法性很浓，那么两者就更为接近而难以区分了。

插画与绘画最大的不同在于创作意图与制作的过程。在创作的意图上，插画创作者的创作意图大多是建立在文字意念的基础上，着重的是内容意念的确切传达，而纯绘画的艺术家着重于自我内心的情感和需求，他们将感情通过艺术创作的形式宣泄、表达出来，重在呈现。在艺术范围内表达个人情感或展现个人艺术风格(图1-5)。而插画往往强调作品诉求主题、营造所需气氛，并有指示、解说、



图1-5 达芬奇：《蒙娜丽莎的微笑》



图1-6 数码插画设计



图1-7 金刚经插图

装饰、美化及吸引读者、补文字不能达成之种种作用。创作插画时，必须考虑作品的内容形式是否能让观众接受，是否能与外界沟通以及将来展示的可能性。可以说，插画的创作意念重在沟通(图1-6)。在制作过程方面，纯绘画创作者对于所要表达的事物，虽有一个清晰的方向。但往往是一个粗略的想法，或是较为抽象模糊的感受。艺术创作是以情感为导向的，所以纯绘画创作可以因为创作者突发的灵感、意念、兴致而改变当初的构想，顺着绘画的情境不同而有所创新。因为变异的因素太多，所以艺术家在进行绘画创作时，不会预先设定目标、条件，甚至是作品的理想蓝图。相反，插画的制作必须先考虑到图片的诉求目标，制作过程中的每个步骤都需要仔细地考虑、谨慎地进行，为了画面的解析度，必须从草稿的绘制、上色到完成都保持一贯的严谨作业。即使为求意念呈现的效果更加有力、美好，而在画面制作的中途有所改变，也不会超越原定的大目标。

以现代设计观念来审视，插画作为视觉传达的方式，作为信息传播的手段，主要是运用图像对所要表达的思想内容做出艺术的解释。在插画的应用当中，它既要求具有较强的艺术感染力，又要求具备实用的功能性。不光是要欣赏艺术美、造型美，更重要的是传达商业文化信息，为商业活动服务，同时符合商业精神与艺术特质，用视觉形象激发和影响人的行动与思想。

第二节 历史发展与现状

◎ 一、历史发展

最早的书籍插画来自于古埃及的《死者书》，它是给死者陪藏的古物，其中描绘了大量精致的画面，生动再现了古埃及人的社会生活和宗教观念，并在帮助研究书籍内文字含义方面起了巨大作用，由此可见插画的意义。

早期的书籍通常是通过手抄本的方式传播，很少有插图，因为它们都需要丰厚的资助才能完成。随着印刷术的发明和推广，书籍的成本越来越低，同时宗教也迫切期望向民众传道，于是宗教类的印刷书籍首先出现在社会上。唐朝咸通九年印制的《金刚经》是我国现存最早的印刷书籍(图1-7)，其卷首刻有佛祖释迦牟尼讲法图，刻工精美，印刷清晰，这足以证明当时我国插画绘制印刷水平的世界领先地位。而现存最早的商业插画印在北宋时期山东济南刘家功夫针铺的一张包装纸

上,其上印有“认门前白兔为记”等字样,并印有一个白兔插图表明品牌。到了宋、金、元时期,书籍插画的应用范围扩大了许多,不少文学作品、医学书、历史地理书、考古图录书、日用百科书等书籍中都附有大量精美的插图,并出现了彩色套印的插画。古代插画大发展的时期是明清时期,全国各地也都有刻书行业。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。唐伯虎、仇英、陈老莲等许多大画师都参与了插画的绘制。就形式而言,插画的形式大体有以下几种:卷首附图、文中插图、上图下文、内封面或扉页画等(图1-8、图1-9)。

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。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,甚至不惜使用金和银。书中以花草、鸟兽甚至人物作装饰纹样的花体字母已具有插画的特征。精心手绘的插画,对装饰经书、解释经文,传播宗教起到了较大作用。后来,插画亦被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家的文集等出版物中(图1-10)。

1477年,英国出现了最早的印刷广告,作者是威廉·卡克斯通。法国人朱西斯·瑟勒尔于1855年印制出了第一张彩色石印图样,当时的石印技术已发展到每小时印刷一万个印张。瑟勒尔本人精通传统的绘画技法,他将这些技法运用在招贴画的创作中,其内容是一些马戏团广告、商业广告等,并使之有一种大众化的感觉。19世纪90年代是广告招贴画繁荣的顶峰,许多广告招贴画可以上画展,许多著名的画家如毕加索、马奈、贝纳尔等都参与广告招贴画的创作,



图1-8 宋代本草图



图1-9 宋代本草图

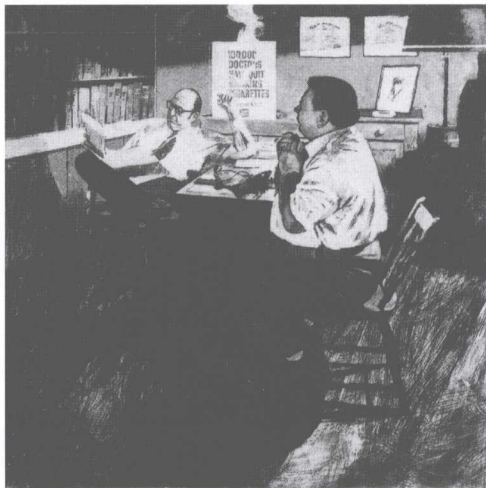


图1-10 阿尔冯斯 插画风格宣传海报

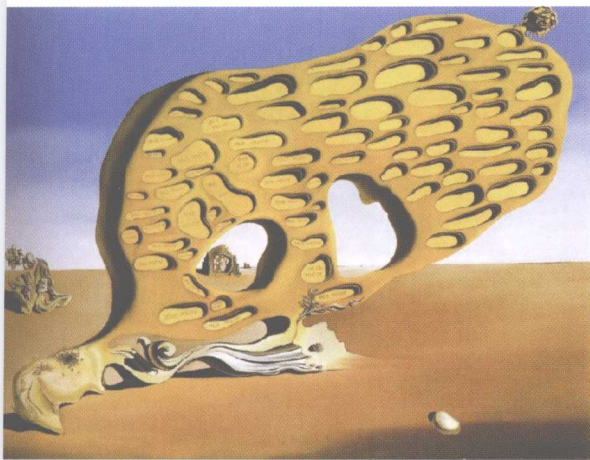


图1-11 装饰主义插画风格的招贴作品



图1-12 超现实主义插画风格的招贴作品

他们都以自己的画笔为招贴画史添上了辉煌的色彩(图1-11、图1-12)。进入20世纪以后,广告插画渐渐与整个商业美术合流。商品经济进一步发展,科学技术不断进步,商业插画的形式和风格逐渐多样,载体也不断地增加。

从中西插画作品的发展中,我们可以发现插画除了用以宣传政令宗教、歌功颂德的道德教化外,又发展出许多富有装饰性、联想性、趣味性的插画,不但保有了插画原有的作用,更积极追寻插画原有的独立视觉语言并创造个人风格。近代艺术大师罗特列克、毕加索、米罗、达利等人,不仅在纯艺术上的成就被人们肯定,而且他们在商业美术插画上的表现也是让人称赞不已的,其中的罗特列克甚至在海报插画方面比在纯绘画方面引起了更多的注意与讨论。其实只要是好的艺术,不管是通过何种表达形式或管道,都能打动欣赏者的心灵,插画也是如此。

第二次世界大战之后,西方各国工业高速发展,商品经济更加繁荣,从而促进了商品视觉传播设计水平的快速提升,同样插画也日益扩大应用范围,表现形式也更加多姿多彩。

新的商业观念、销售观念,促使商家和消费者都更加注重产品的附加值——审美价值。20世纪60年代以后CI战略的兴起,使商业插画有了更大的用武之地。商业插画已经被广泛地用到招贴海报、产品介绍、商品包装和报刊杂志上。

20世纪的前50年里是插画的“黄金年代”,西方许多杂志中插图的比例占得很大。即便是BAZAAR和VOGUE这样的时装杂志也把插图作为主要的视觉设计元素。20世纪70年代以后,《时代》杂志仍旧把插图作为杂志重要的图片来源(图1-13、图1-14)。

20世纪80年代后的很长一段时间内,传统手绘制图技术受到了摄影的挑战,摄影技术方便快捷,在真实再现上有无可比拟的效率和优势,到1990年,摄影作品已经取代插画成为媒体主要的视觉艺术元素了。这使得插画创作逐渐只集中在书籍出版物方面,商业美术插画的

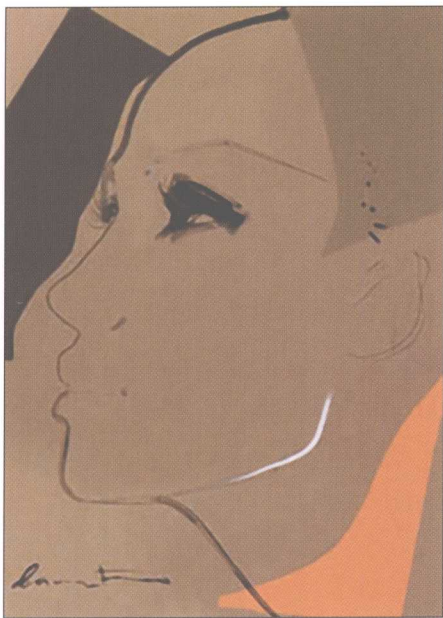


图1-13 (美) David Downton 时尚插画

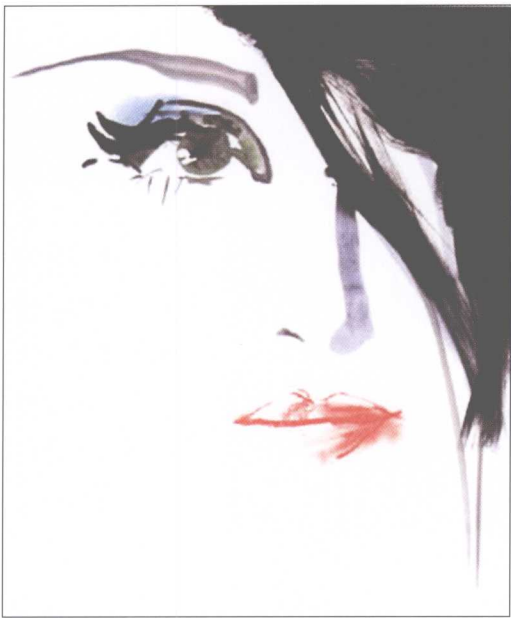


图1-14 (美) David Downton 时尚插画

应用范围变得十分狭窄。

但是国外的插画作者，早在1984年苹果电脑公司的“麦金托什”(Machintosh)操作系统问世伊始，便不遗余力地用电脑发展出各种五花八门的插画流派。时至今日，插画虽不能在媒体里取代摄影的地位，但更多时候成为了媒体的价值取向标杆，成为媒体的品牌形象代言之一。采用什么样的插画，更多时候代表了这类媒体的声音：“我是属于这群人的。”这些新世代类型的插画，大多出现在The Face、i-D、Wallpaper、Visionaire、Max、VOGUE等杂志上，而且插画作品已不仅局限在杂志，而且延伸到网络、广告、CD封面甚至T恤，插画已经成为新的文化群体表达文化意识形态的利器，原本属于手工性质的插画依托电脑“咸鱼翻身”，反而成为IT时代最先锋的视觉表达艺术之一(图1-15、图1-16)。20世纪90年代中后期以来，现代商业美术插画已经很少用纸、笔、颜料等传统工具和材料来绘制，取而代之的是计算机软件，而绘制出来的插画有一个新的名称，叫做CG插画。CG艺术(Computer Graphic)的潮流席卷了世界，动态与三维技术提供了更丰富的视觉效果体验，可以说，整个插画界为数字技术革命所震撼，正在经历着

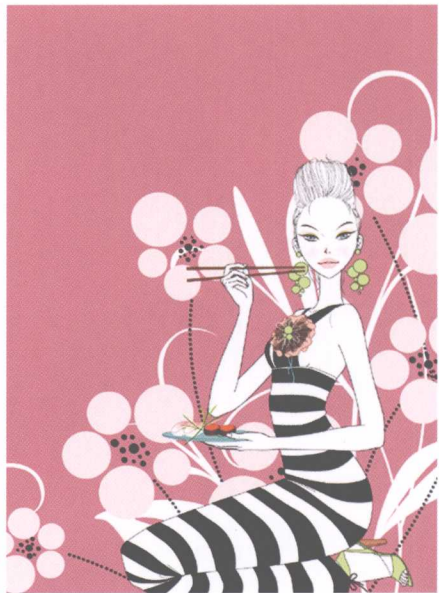


图1-15 电脑绘制的插画设计



图1-16 电脑绘制的插画设计



图1-17 电脑创作的具有三维立体效果的插画



图1-18 色彩绚烂的写实风格插画

新一轮的考验。明快艳丽的电脑插画风格成了最流行的时尚,受到青少年的推崇和喜爱,运用电脑进行插画设计的新锐也不断地涌现出来(图1-17、图1-18)。

数码商业美术插画的发展使插画原有的书籍功能不再成为重点,而其原来比较边缘的功能如影视动画脚本、漫画等形式则变得重要起来。现在市场传播过程迅速快捷,信息量庞杂,只有简明、醒目、清晰的传达才能取得比较好的传播效果。现代数码商业美术插画的表现倾向于写意、简化的图形,这一点符合信息社会的特点,单纯、强烈的形象更便于人们识别与记忆。

◎ 二、现状

当今时代,商业插画表现形式千变万化,各种流派百花齐放,又由于新技术的不断开发与应用,使得商业插画犹如彩虹一般大放光彩。

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。美国写实性插画以精湛的技巧和丰富的题材一度在世界插画艺术中居于主导地位。美国的插画市场已经非常专业化,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。近年来在电影工业的影响与推动下,美国的数码艺术家制造出了更加惊人的视觉神话。

日本的商业动漫也有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CG技术进入插画领域之前,靠手工绘制的动画就已经成了日本的重要产业之一,而当今的年轻一代则越来越倾向于使用电脑数码技术进行创作与合成。

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巨大的市场空间,也涌现出许多十分精彩的数码设计作品。

我国香港和台湾地区的插画设计师一直在寻找着属于自己的产业之路。台湾地区从漫画、图文书到儿童、成人绘本,经历了不同的创作形式时代,数码商业美术插画更是成为都市流行文化走向成熟的一个符号。

我国大陆当代优秀的文学插画画家很多,但作为专职商业插画画家却是凤毛麟角,很多都是由从事平面设计或视觉传播设计专业的设计师兼做商业插画作者。由于诸多原因,国内商业插画与国外尚存一些差距,所幸近几年来,国内诸多美术院校广泛开设了商业插画课程,着力培养出一大批专业人才,并在国内经济发达地域开设了多家专业商业插画公司,中国商业插画更加灿烂、更加辉煌的时刻即将到来。

2007年5月中旬,广东省深圳市举办全国首届插画艺术展,其参赛作品在技巧上已经达到很高水平,评委们对这些作品给予了很高的评价。

“插画已经从书籍之外找到巨大的生存空间”。过去插画通常被人们理解为平常所看的报纸、杂志和各种书籍在文字间所加插的图画,但随着视觉文化时代的来临,插画已从过去狭义的概念(只限于图和画)变为广义的概念,艺术性的图画和含有说明文字的插图都称为插画。在这个读图时代,插画因其直观、易于接受性,已被广泛运用于广告、传媒、出版、影视、网络、移动通信等领域。比如网络上的Flash、电影里的片花、广告提案上的图板,乃至商品包装盒上的图,都属于插画的范畴。

进入21世纪,插画更是被广泛地运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,把肉眼的极限之外,即我们日常生活中看不到的世界展现出来,使我们幻想的东西视觉化;把现实中根本不存在的想象中的东西,予以视觉表现,使抽象的思想、观念具象化。插画扩展了我们的视野,丰富了我们的头脑,给我们以无限的想象空间,开阔了我们的心智。插画从图形入手,让图形说话,用造型传达信息,以强烈的视觉冲击力打动观者的心,引起观者的联想和刺激观者的想像力,让观者在审美的过程中接受和处理所传递的信息。这就是插画为什么越来越广泛地运用于社会各个领域的根本原因。值得注意的是,插画在商品经济时代,对经济的发展起着推波助澜的作用;反过来商品经济也给予插画设计的发展以巨大的推动。插画从它诞生的母体——书籍之外,找到了巨大的生存空间。书籍作为插画主要载体的时代已经成为历史,更为丰富的载体随着技术的进步、社会的需要而不断涌现,插画在这些载体的商业领域里扮演着重要的角色,也更多地为商业活动服务。因此可以说,插画已经进入了商业插画时代。