

PUP6

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

插图设计

CHATU SHEJI

曹 昊 张 妹 主 编

600余幅经典插图佳作，将理论与实践融会贯通

注重培养学生分析问题和独立解决问题的能力

电子课件

www.pup6.cn

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

插图设计

主 编 曹 昊 张 妹

副主编 李淑娟 姜 龙 陈 迟

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书系统地阐述了插图设计的定义与历史、插图设计的分类、插图设计的风格、插图设计的技法、插图设计的创作,以及插图设计的延展学科六大块内容。插图作为一种艺术形式,普遍应用于现代设计领域的各个方面。本书以科学性、前瞻性、系统性和实用性为目标进行编写,书中融入大量案例作品,并将理论知识通过图片展示和案例分析的形式进行讲解。

本书可作为高等院校艺术设计类专业的插图设计课程、商业插画设计课程和设计培训机构的设计教材,也可作为从事插图插画设计人员的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

插图设计/曹昊,张妹主编. —北京:北京大学出版社,2012.9

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-17470-8

I. ①插… II. ①曹…②张… III. ①插图—设计—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第205649号

书 名: 插图设计

著作责任者: 曹 昊 张 妹 主编

策 划 编 辑: 孙 明

责 任 编 辑: 孙 明

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-17470-8/J · 0455

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16开本 13.75印张 314千字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

定 价: 58.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

前言

插图设计课程是艺术设计类专业学生必不可少的专业课程，近年来设计学科交叉现象日趋明显，插图设计也显示出对其他设计学科的融合和渗透。面对这个现象，为改善传统的设计理念 and 手法，编者结合多年教学经验和一些切身设计体会编写了本书。

插图设计具有实践和理念结合的特点，它涉及广泛，如广告、招贴、书籍、杂志、绘本等，甚至电影和动画片的设计都和插图绘画紧密联系。本书力图帮助学生了解插图设计的概念及历史，并深入学习插图设计的风格、类型、创作程序和技巧等实用性强的专业知识，并配以大量优秀的插图实例和深入浅出的讲解。本书是学生学习插图设计，以及插画设计较为全面的教科书和课外参考资料。

本书是按照高等院校设计类专业规范、培养方案和课程教学大纲的要求，合理定位，并进行编写。由长期在教学第一线从事教学工作、富有教学经验的教师立足于21世纪艺术设计学科发展的需要，以科学性、前瞻性、系统性和实用性为目标进行编写的，以适应不同类型、不同层次的学校教学的需要。

本书既注重对学生获取知识、分析问题与解决设计问题能力的培养，又注重对学生设计和艺术素质与创新思维能力的培养。为此，本书在编写上既要体现平面设计、当代艺术，以及环境艺术的密切交叉与融合，又要体现插图设计的历史传承和发展趋势。在内容的选择和编写上，本书有如下特点。

(1) 本书的编写力求适应平面设计及其相关专业的应用实际，力求处理好插图绘画和设计之间的关系。

(2) 在内容的选择和安排上既系统丰富又重点突出，各章既相互联系，又相对独立，以便适应不同专业、不同学习背景、不同学时、不同层次的学生选用。

(3) 在内容的选择和安排上兼顾了设计类各专业的不同需要，具有一定的通用性。

(4) 为加深学生对课程内容的理解，掌握和巩固所学的基本知识，在分析问题和独立解决问题的能力方面得到应有的锻

炼，各章后附有习题，供学生学完相关内容后及时进行复习。

本书在编写过程中，吸收了许多教师的宝贵意见，在编写和出版过程中得到了北京大学出版社和印刷单位相关工作人员的大力支持，在此一并表示由衷的谢意。

本书在编写过程中参考和引用了一些经典插图，所用参考文献均已列于书后，在此对有关作者表示衷心感谢。本书由曹昊、张妹主编，由于编者水平有限，加之时间仓促，不足之处在所难免，衷心希望广大读者批评指正。

编 者
2012年6月

目 录

第一章 绪论	1	二、书籍插图的创作手法	54
第一节 插图是什么	2	三、书籍插图的分类	55
一、插图的定义	2	第四节 连环画插图和绘本插图	60
二、插图的特点	7	一、连环画的插图的艺术特质	61
三、创作插图的基本要求	10	二、绘本插图的艺术特质	64
第二节 插图的历史	14	第五节 唱片封套插图	66
一、上古时代	14	一、唱片插图的艺术特质	66
二、中古时代	16	二、唱片插图的创作手法	67
三、近古时代	18	三、唱片插图的风格类型	69
四、现当代	25	第六节 戏剧和电影海报插图	70
第三节 插图设计对于当代设计的意义	26	一、插图应用于海报设计的 必要性	71
一、丰富了设计的概念	26	二、戏剧和电影海报插图的创作 手法	71
二、推动了视觉时代的发展	27	三、电影戏剧海报的种类	73
三、启发了其他的设计门类	28	第七节 漫画和卡通插图	76
练习题	29	一、漫画的历史发展	76
第二章 插图设计的分类	31	二、卡通系列漫画的历史发展	79
第一节 广告插图	32	三、卡通系列漫画的创作程序及 手法	80
一、广告插图的艺术特质	32	练习题	83
二、广告插图的创作手法	34	第三章 插图设计的风格	85
三、广告插图创作的艺术法则	36	第一节 古典风格	86
第二节 杂志插图	41	一、古典风格的艺术特质	86
一、杂志插图的艺术特质	41	二、古典插图的手法分类	88
二、杂志插图的创作手法	42		
第三节 书籍插图	53		
一、书籍插图的艺术特质	53		

插图设计

第二节	写实风格	92
	一、写实风格的历史沿革	92
	二、写实插图的手法和古典插图的手法的相似性	93
第三节	街头风格	96
	一、街头风格的历史沿革	96
	二、街头风插图的艺术特质	97
	三、街头风插图的手法分类	98
第四节	哥特风格	101
	一、哥特风格的历史沿革	101
	二、哥特风格插图表现的 主题	102
	三、哥特风格插图的精神 内涵	105
第五节	科幻风格	106
	一、科幻风格的历史沿革	106
	二、科幻风格插图的困境	107
	三、科幻风格插图的分类	108
第六节	荒诞风格	112
	一、荒诞风格的批判实质	112
	二、荒诞风格插图的分类	112
第七节	童稚风格	116
	一、童稚风格的艺术特质	116
	二、童稚风格的想象力	117
	三、童稚风格的角色设计	118

第八节	唯美风格	120
	一、唯美风格偏重商业价值	120
	二、唯美风格的手法	120
	练习题	124

第四章 插图设计的技法 125

第一节	钢笔插图	126
	一、钢笔插图的历史沿革	126
	二、钢笔插图创作的规律和 手法	128
第二节	水彩插图	131
	一、水彩插图的历史沿革	131
	二、水彩插图创作的规律和 手法	132
	三、水彩插图的种类和程序	135
第三节	油画插图	138
	一、油画插图的历史沿革	138
	二、油画插图创作的规律和 手法	140
第四节	版画插图	143
	一、版画插图的历史沿革	143
	二、版画插图的种类	145
第五节	铅笔插图	148
	一、铅笔插图的艺术特质	148
	二、铅笔插图的绘制方法	149

目录

第六节 插图的其他技法	151	六、放射	171
练习题	157	七、出血	171
第五章 插图设计的创作	159	八、突出	172
第一节 插图创作的手法	160	第四节 插图创作的程序	172
一、夸张	160	一、插图资料的收集	172
二、联想	160	二、插图创作的定位	173
三、对比	161	三、插图理念的确立	174
四、逆向	162	四、插图创作的草图	175
五、幽默	163	五、插图创作的完成	176
六、悬念	163	练习题	176
七、讽刺	164	第六章 插图设计的延展学科	177
八、错乱	164	第一节 插图艺术对玩偶设计的影响	178
九、借用	165	一、玩偶设计的意识形态	
十、镜像	165	溯源	178
第二节 插图创作的形式规律	166	二、经典形象在插图中产生	178
一、均衡	166	三、经典形象幻化为“人”	179
二、对称	167	四、成年人的玩偶	180
三、比例	167	五、玩偶和当代艺术	182
四、动势	168	六、玩偶和衍生产品	183
第三节 插图创作的构图规律	168	第二节 插图艺术对时尚设计的影响	185
一、密集	168	一、漫画和动画产业	185
二、分散	169	二、动漫和时尚业	186
三、向心	169	三、当代艺术和时尚业	187
四、对角线	170	第三节 插图艺术对交通工具设计的	
五、螺旋	170	影响	190

插图设计

一、交通工具和插图艺术的相似性	190	第五节 插图艺术对当代艺术的影响	200
二、绘制卡通插画的交通工具成为城市文化的一部分	190	一、当代艺术借鉴了插图的简单直率	200
三、汽车外观的插图彩绘设计	191	二、当代艺术借鉴了插图的叙事性和批判性	202
四、游艇和地铁外观的插图彩绘设计	193	三、当代艺术借鉴了插图的幻想性	204
五、飞机外观的插图彩绘设计	193	第六节 插图艺术对商业摄影的影响	206
第四节 插图艺术对环境设计的影响	194	一、商业摄影和插图绘画的联系	206
一、插图对公共艺术的影响	194	二、插图化商业摄影的类型	206
二、插图对室内设计的影响	198	练习题	210
		参考文献	211

第一章

绪论

【教学要求】

要求学生建立对于广义的插图设计这一设计学科的认识，并引起重视，因为在图像信息泛滥的今天，几乎所有的图像都带有插图绘画的性质，并受到插图绘画的影响。

【教学目标】

要求学生了解插图的概念和特点，尤其是插图绘画博大精深的内涵和源远流长的历史，因为几乎所有优秀的插图绘画作品都显示出对于历史上著名作品的深刻领悟。

【本章要点】

- (1) 插图创作的目的是使文字意念变得更加明确清晰。
- (2) 插图设计这一学科最为重要的特点是对于所宣传和表达的事物的叙述能力，或称叙事性。
- (3) 插图是设计而不是绘画。
- (4) 插图艺术拥有悠久的历史，应了解插图的历史，以及历史上著名的插图作品。

所有能够表达含义的绘画都可以称为插图，它是艺术与人们生活结合得最好的一种方式，因此插图又是无所不包、俗雅兼收的艺术门类。虽然插图艺术是如此的普通，但想成为一个优秀的插图艺术家却并不容易，不但要拥有十分娴熟的绘画技艺和设计能力，同时还要对生活和艺术本身有着深入的了解，并懂得通过绘画语言与受众之间进行交流。对插图设计师来说，设计的本领是随着年龄和阅历同步增长的，因此初学者不必着急，可从本章开始，一步一个脚印地学习插图设计，打牢基础才是十分重要的事情。接下来就让我们一起进入插图艺术的奇妙王国。

第一节 插图是什么

本节重在指出插图的概念，插图是对文本的补充，也是概念的图解，它是艺术介入生活的最为重要的方式，因此“交流”和“时尚”应当是插图艺术的关键词。初学者应当抛弃艺术家的孤傲，而把艺术作为和受众交流的手段来表现，使自己形成清晰明快的绘画风格。同时，还要了解当下的艺术和时尚风格，把握时尚的脉搏。

一、插图的定义

1. 狭义的插图绘画

插图是当今这个信息爆炸的年代里普通人所能接触到的最常见也是最富于魅力的艺术样式，中文的字面含义就是“插在文字中的图”，而英文称谓为illustration，它源自于拉丁文illustratio，意指照亮之意，也就是说插图可以使文字意念变得更加明确清晰。插图和插画意义相近，但事实上插图的概念更为广泛和宽容，只要设计者尝试通过作品表达一种理念，这件作品就可以称为插图。

图1-1 抉择(电脑绘画)

图1-2 生(手绘+电脑绘画)

图1-3 紫色(摄影+电脑绘画)

图1-4 圣诞列车(纸本丙烯)

图1-1和图1-2两幅插图“性格”不同、互相参照、颇为有趣：图1-1色彩斑斓、造型可爱、视角奇特。图1-2中心布局、四平八稳但又刻画深入、细腻感人。

图1-3借助摄影创造了主体形象，但紫色的大色调来自图形图像处理软件Photoshop（以下简称PS软件）后期处理，小的平面图形也使用软件绘制而成，虽然技术手段运用了不少，但整体效果清新浑然。

图1-4使用极为传统的手法绘制，亮点是长形构图和大面积红色的运用。

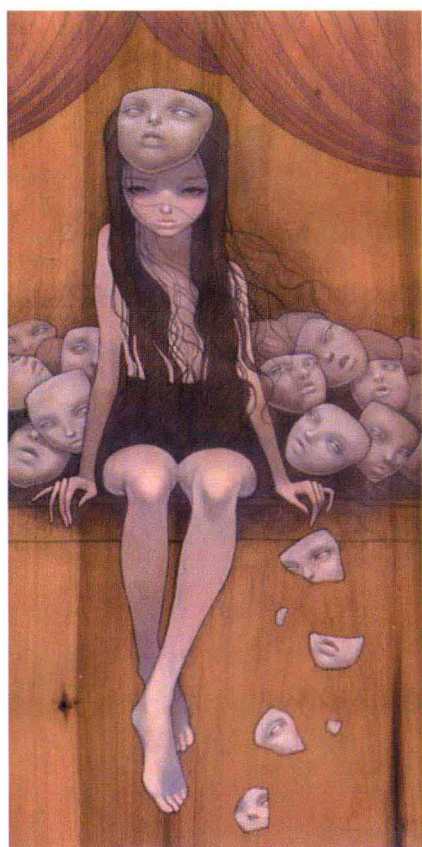

图1-5 面具(水彩)

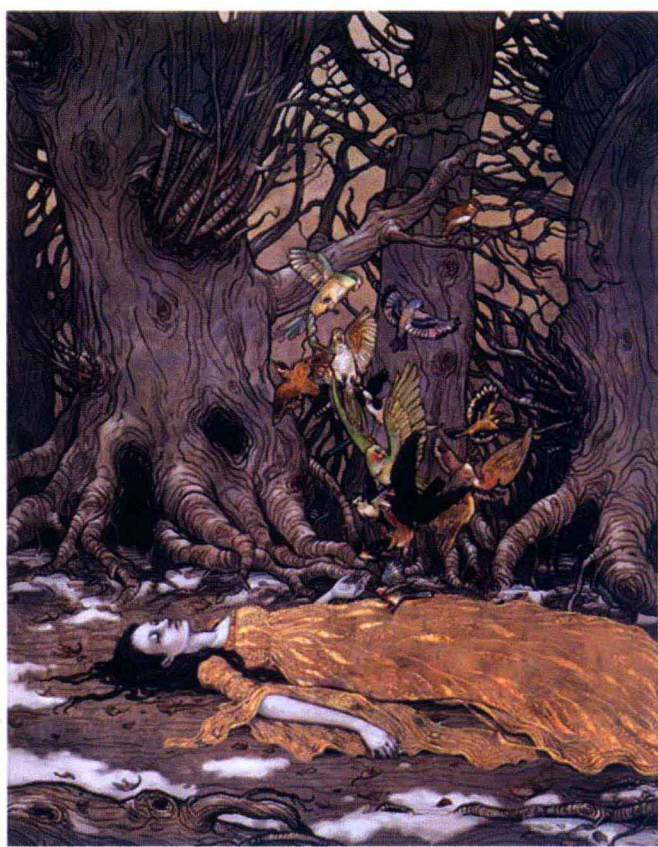

图1-6 黑暗森林(水彩)

图1-7 向日葵(布上油彩)

图1-5~图1-7都是用传统技法绘制的，其图1-5清新简洁，图1-6渗透着莫名的忧伤，而图1-7使用油彩精心绘制，场面荒诞而诡异。

2. 插图设计的延展

由于网络时代的来临，现代社会的发展，现代插图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。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，而在现今各种出版物中，插图的重要性早已远远地超过这个“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题的思想，而且还会增强艺术的感染力。

插图艺术的美学特点和叙事特征可以广泛用于现代设计的多个领域，并涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面，插图艺术的盛行，证实了艺术介入生产生活的可能性。

图1-8与图1-9是插图艺术运用于报纸广告的极好范例，插图简单明快和报纸印刷技术的粗糙正好互补，使信息以最为经济的方式传递。除此之外，此则广告的幽默感还借鉴于传统的插图艺术，设计师颠覆了儿童们熟悉的经典受害者小红帽和三只小猪，让他们成为险恶的反面角色，这是以一种智慧的方式告诉天真的读者，只有右下角的那份报纸才能告诉你被掩盖的真相。

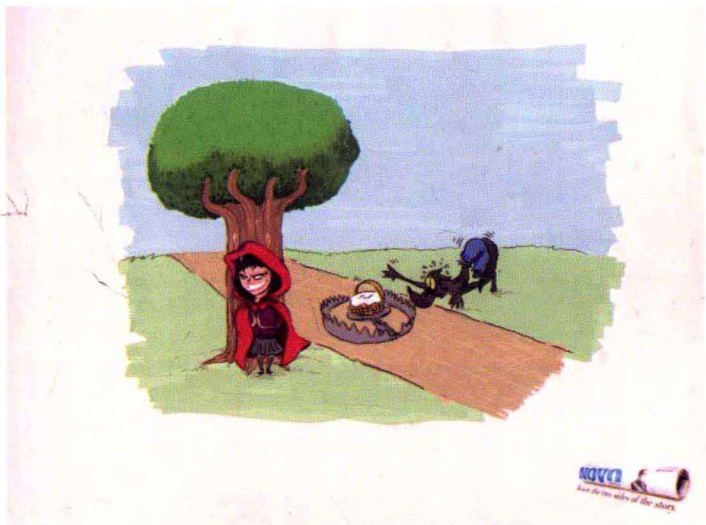

图1-8 报纸广告1(马克笔纸本)

图1-9 报纸广告2(马克笔纸本)

图1-10 拯救动物广告1(摄影+电脑绘画)

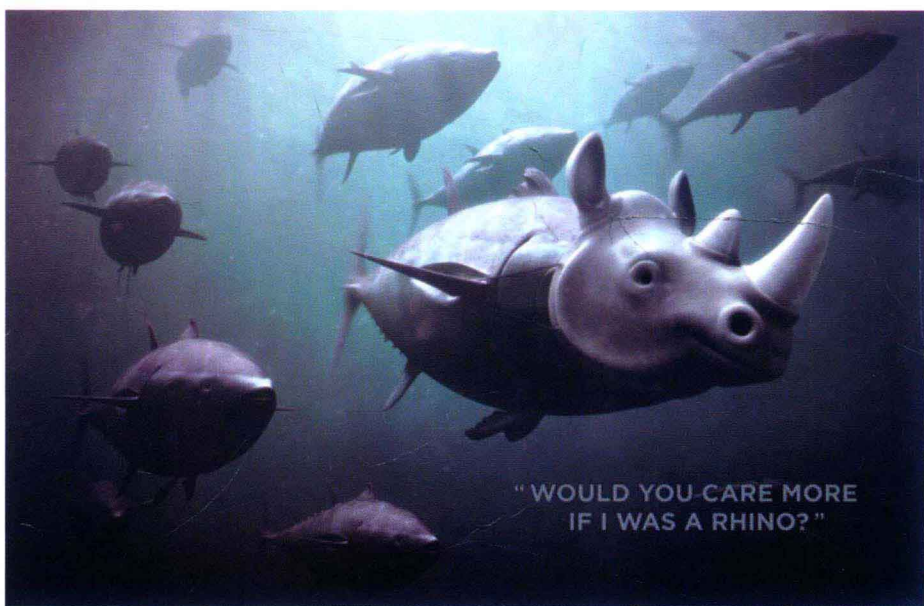

图1-11 拯救动物广告2(摄影+电脑绘画)

图1-10和图1-11是两则以拯救动物为主题的广告。而图1-10表达的是“如果我是熊猫，你会多爱我一些吗”，这是鱼儿发出的悲惨问话，无论是成人还是孩子都会读懂它的含义，该广告的创意和手法都借鉴了插图绘画的因素。

二、插图的特点

插图有其显著的特点，概括起来有三：叙事性、针对性和流行性。

1. 叙事性

叙事性是插图最为重要的特性。插图承载着把一件事向观者表达清楚的责任，因此在传统的插图画面中必须表现主角、配角、场景和事件进展阶段等内容，就像电影的分镜头一样，然后通过好几个这样的画面把整件事叙述清楚，因此，插图往往倾向表达一个动态过程，是一个进行时态，而不是表现一个静止的情态。

图1-12 坠落(涂鸦)

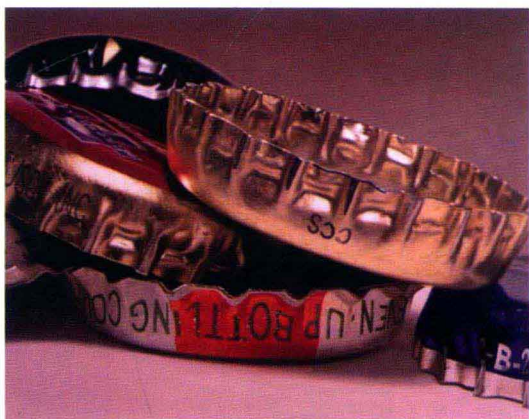

图1-13 瓶盖(布面油彩)

图1-12表现了一个推着超市购物车从空中坠落的女子，这幅画面体现了叙事的特征，而图1-13描绘了常常不被人注意的瓶盖的美丽，这是描述性的绘画而不是插图，因为它没有起到叙述一件事的作用。

图1-14 干杯(作者: Bob Dob, 布面丙烯)

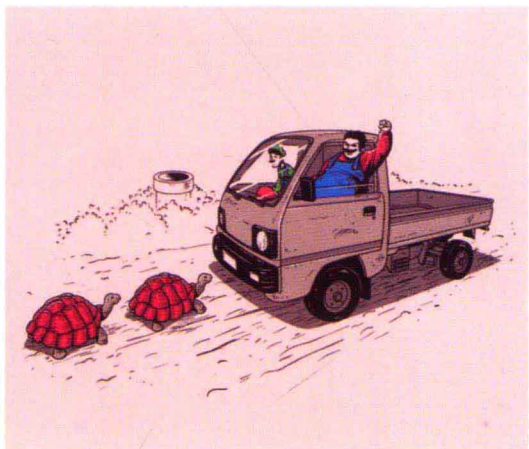

图1-15 赛跑(手绘+电脑着色)

插图绘画的叙事性应具有幽默的特性，图1-14中，艺术家表现了工人和爬上梯子与他喝酒的猩猩，而图1-15表现了疾驰而来的卡车和慢吞吞的乌龟的对决，这两组画面都揭示了叙事性的产生往往依赖于角色们的对峙和对话。

2. 针对性

针对性又称目的性。插图不是艺术家完全自由的表达，它必须依附于一个清晰的目的，如“卖掉一张唱片”，有了这个目的，艺术家就会构思把唱片封套上的插图设计得更具魅力和激情的方法，以达到使唱片的销量增加的目的。因此插图必须有的放矢，设计师紧紧扣住主题进行创作，可能还要兼顾一个系列的整体性和协调性。

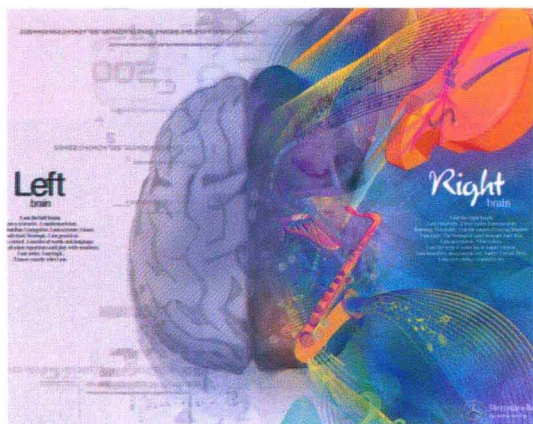

图1-16 奔驰汽车广告1(电脑绘画)

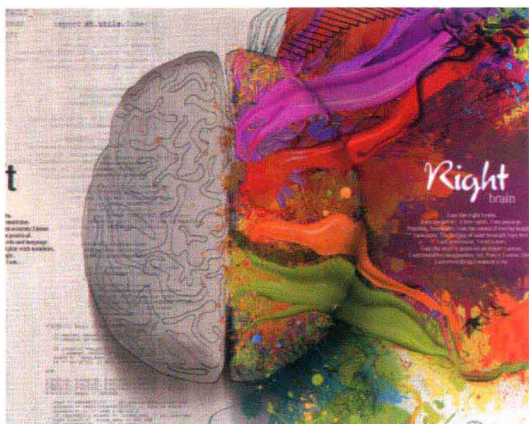

图1-17 奔驰汽车广告2(电脑绘画)

图1-16与图1-17为奔驰汽车广告，该系列广告围绕“奔驰汽车能够激扬你的思潮和梦想”的主题创作，运用电脑技术表现了如梦似幻的场景和精密的科技感的并存，让人们实实在在地体会了高档汽车带给人们的优质体验。

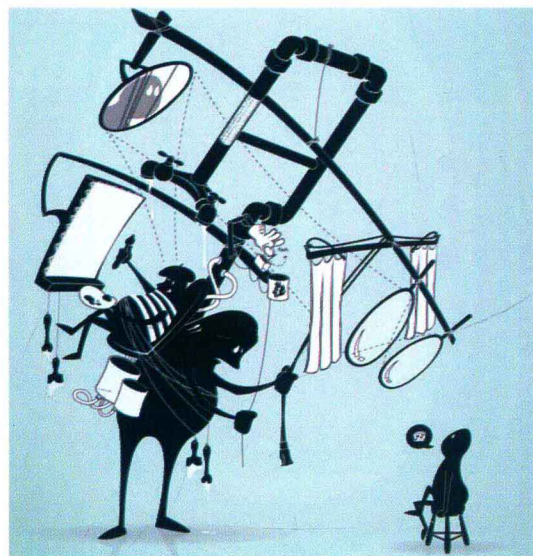

图1-18 电池广告1(电脑绘画)

图1-19 电池广告2(电脑绘画)

图1-18与图1-19为电池广告。一节小小的电池能做那么多的事，这个诉求十分明确，插图画家用幽默的手法把“小电池，大能量”的主题表现得十分到位而完美。