

高等艺术院校设计专业教学大参考

插图设计

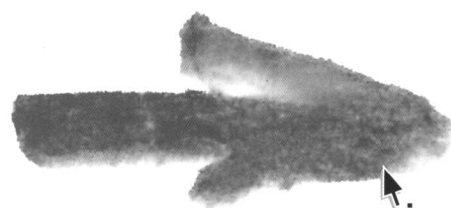
Chatu Sheji

■ 胡心怡 著

江西美术出版社

插图设计

胡心怡 著

江西美术出版社

在写书的过程中，得到了很多同事的帮助，尤其是图书馆的老师，在这里要对他们表示感谢。
另外，还要感谢以下学生提供的习作：

沈丹青、付兴、陈姝、虎腾飞、唐天辰、王青华、武彦如、邹雨、李文静、刘一鸣、
鲁磊、王娟、魏旭、吴博、夏元婷、潘若娴、岳明曦、边楠、姚珧、徐蔚翔、杨懿、
黄华羽、阎宇鹏、陈倩、李洋、肖文婷、宋臻等

图书在版编目（CIP）数据

插图设计 / 胡心怡 著. - 南昌：江西美术出版社，2006.1
(高等艺术院校设计专业教学大参考 / 叶苹主编)
ISBN 7-80690-786-6

I. 插... II. 胡... III. 插图 - 设计 - 高等学校 - 教学参考资料
IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 129639 号

高等艺术院校设计专业教学大参考·插图设计

胡心怡 著

江西美术出版社出版

（南昌市子安路 66 号江美大厦）

网址：www.jxfinearts.com

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

邮编：330025 电话：6565509

全国新华书店经销

印刷：深圳华新彩印制版有限公司

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本：889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印张：6

印数：1-4000

ISBN 7-80690-786-6

定价：35.00 元

序

艺术设计教育在中国进入了前所未有的繁荣时期。从积极的一面来看,为我国快速发展的社会主义市场经济建设提供了大量的设计专业人才。但另一方面,设计教育的快速扩张也带来了不少问题。在教学方面,教什么?怎么教?已成为摆在所有学校和教师面前的主要难题。要解决好这些问题,除了及时调整课程设置、完善课程体系外,重要的是必须进行教学内容和教学方式的具体改革与探索。

近几年,许多院校将教学改革的重心转移到课程教学的改革与探讨上,并出现了很多有价值的教材和专著。当然,要编写出优秀的艺术设计专业教材不是件容易的事。首先,艺术设计有其自身的特点,同理工学科不同,艺术设计的创造结果不是“ $1+1=2$ ”,这也是长期以来艺术设计专业没有“统编”教材的主要原故。为此,不同学校、不同办学目标和不同办学层次应该选择各自所需的课程体系和教学内容。其次,艺术设计教学必须与时俱进,不断调整和补充新的教学内容,以适应时代的发展。我想这套“高等艺术设计课程教学大参考”应该是以上述两个方面为出发点。同时,本套丛书定为“大参考”,其特点是在具备必备的专业知识点的基础上,突出课题教学的过程和教学成果的分亨,并注重新颖作品的赏析。这套丛书的参编者均为江南大学设计学院的专业教师,其中大部分是思想活跃、充满创新精神的青年教师,他们将自身的教学思考和探索融入书中,相信能给广大学生带来许多有益的东西。

叶 苹

江南大学设计学院 副院长

2005年12月

写这本书之前我遇到的第一个问题是关于你们——这本书的读者，也就是设计专业的学生们的。同样这也是插图教学中遇到的突出问题。我们的学生是出生于20世纪80年代后期一个正热衷于卡通与动漫的群体。他们中的很多人（尤其是低年级的学生）无论上什么类型的课程，交上来的作业往往都是一种形式：卡通漫画，这让很多教师感到有些棘手。存在即有合理性和必然性，作为设计专业的教师必须以公平、科学、全面的态度来看待这一现象。卡通与漫画作为一种流行艺术形式是有其自身的特点和优势的，但它和插图之间不是“=”号的关系，而只是“<”的关系。

我们要重视学生的需要，但决不是一味迎合学生的趣味，我们的责任是通过教学来引导、帮助、启发学生培养和提高自己的趣味。尤其是一想到这本书的读者主要是设计专业的学生，我就觉得有必要向他们介绍更多的插图表现形式，让你们了解到卡通漫画只是其一而不是唯一。这对于设计专业的学生来说是非常重要的。因为他们不是普通的大众，而是未来的设计师，所以他们看待任何艺术形式的眼光和角度不能等同于非艺术、非设计类专业的学生——只是被动地接受，盲目地模仿，而应该站在更高的层次上来认识与研究。换句话说，你们应该成为“生产卡通”的一代，而不是“被卡通生产”的一代。而要实现这一点，光知道卡通漫画是远远不够的，还应该有更广阔的视野。所以，这本书里除了有他们喜欢的，也会有他们不熟悉甚至是“不那么喜欢”的各种插图，希望通过这本书学会欣赏和理解它们。

而另外一个问题是关于插图本身的。

这是一个各种艺术形式多元化并存、融合、影响、最终互相模糊的时代。插图作为一种艺术设计形式，就不可避免地带有这个烙印，它的触角延伸到了许多不同的领域：书籍设计、版面设计、文字设计、海报设计、广告设计、动画设计……也正因为这种互相渗透的交叉性和广泛性让我在写这本书之前遇到了不小的麻烦：究竟如何在教学中做到既能尽量全面和完整，又能够使插图保持作为一种独特艺术形式而区别于其他形式的独立性呢？准备动手写书前，面对大量的资料和信息，我也感到十分困惑：什么是插图独立的本质？什么是它不可或缺的特点？哪些内容又应该交由其他课题的编者来介绍呢？

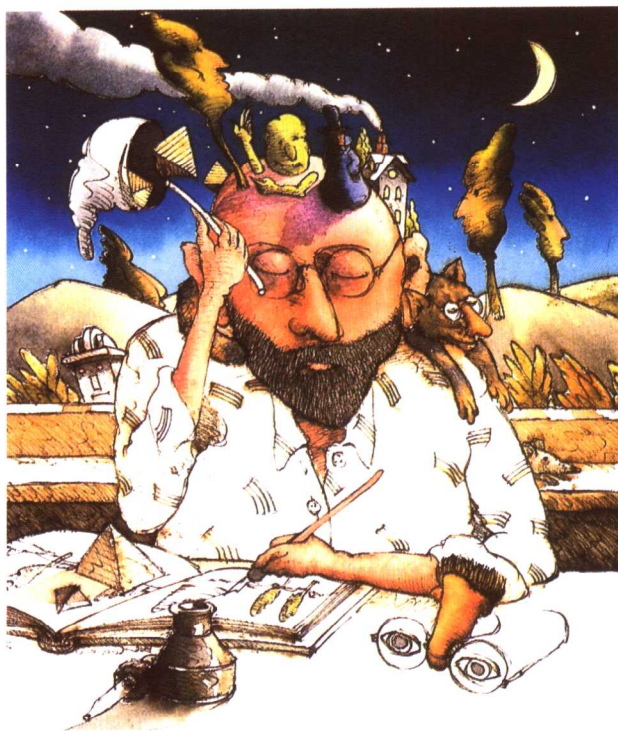
这其实是所有艺术形式所面临的问题。但越是在“一切繁荣”的时代里，越是要能够“甘于寂寞”地忠实于自己，保持自己的固有点，这才是“生存之道”。也正是因为这一点，插图才迎来如今逐渐复苏的“读图时代”。

所以，在这本书中我想做的便不是（也不可能是）面面俱到，而是以单个主题的形式选取能反映插图特质的内容来介绍给大家。每一个主题安排了某一类插图形式作为图示，比如关于插图的传达性这个主题，选用了海报中的插图来举例。并不是其他类型的插图不具有这个特点，只是希望把对共性的分析处理得更简化一些。另外，也使大家可以看到各种不同类型的插图。其他各章也大致如此。

出于以上考虑，这本书里会有很多各种插图形式的图片：有的古老、有的经典、有的传统，有的新潮、有的流行、有的时髦……它们承载着关于插图的许多信息，反映了很多用文字无法囊括的内容。这是一本关于“插图”的书，所以我希望这本书的图片可以“合格”地承担起插图最原始也是最基本的功能——解释文字、辅助理解。这些出自大师或是无名艺术家的作品都是出色而迷人的，我也希望可以和大家分享这种感受。

以图说话，这就是插图设计。

胡心怡

展览海报插图 鲍勃·康奇 (Bob Conge)

目 录 C o n t e n t s

1 → 概 述

9 → 第一章 插图与文字

——利用文字进行插图设计

11 → 字母装饰——文字本身的插图设计

15 → 字母主义——文字组合的插图设计

17 → 插图的版式——插图与文字的协调设计

23 → 第二章 插图与艺术

——艺术家的插图创作

25 → 杜米埃 / 马奈 / 莫奈

26 → 雷东 / 高更

27 → 劳特雷克 / 伯纳尔

28 → 马蒂斯 / 杜菲

29 → 克利 / 夏加尔

30 → 毕加索

31 → 比亚兹莱 / 埃舍尔

32 → 名作“再设计”

35 → 第三章 插图与民族性

——中国的插图

37 → 中国传统插图形式

43 → 鲁迅与插图

44 → 丰子恺与插图

45 → 黄永玉与插图

46 → 丁聪与插图

47 → 韩羽与插图

48 → 张乐平与插图

49 → 第四章 插图与观念传达

——海报中的插图

51 → 手

53 → 嘴

55 → 米老鼠

56 → 环保

58 → 和平

60 → 音乐

61 → 儿童

63 → 第五章 插图与手绘
——儿童读物的插图

- 65 → 真实效果的表现
- 66 → 黑白效果的表现
- 67 → 趣味性的表现
- 69 → 繁简相宜的表现
- 71 → 特殊工具的表现

73 → 第六章 插图与创意
——广告中的插图

- 75 → 直接表现
- 76 → 比喻
- 77 → 拟人
- 78 → 形象联想 / 意象联想
- 80 → 替换
- 81 → 幽默与夸张
- 83 → 传统“再造”
- 84 → 利用发布载体

85 → 第七章 插图与风格
——流行插图

- 87 → 装饰风
- 89 → 动漫化
- 91 → mix&match 风格
- 93 → 涂鸦
- 94 → 电脑风格
- 96 → 服装化插图
- 98 → 平面线描
- 99 → 画性字体

101 → 学期课题 & 学生作业

→ 概 述

插图的定义

中国人总是习惯称书籍为“图书”。的确，插图与书籍有着最密切的关系。“illustration”——插图，在词典里的定义就是用来解释或装饰书本的视觉材料(Visual matter used to clarify or decorate a text)。而按照中文的定义则是指插附于书籍中的图画。书籍插图就是我们最熟悉的插图形式。

随着社会经济和文化的发展，插图早已经不仅限于书籍这一种载体了，而成为一种流行广泛、形式多样的视觉设计形式。所以，它的定义也获得了更为宽泛和广义的范畴。现在很难抛弃这种交叉性来描述插图的纯粹定义，因为所有视觉形式中的图形部分中都渗透着它的存在形式，可以说生活和设计的各个领域中都可以看到它的存在。

插图既是一种固定的图像，又可以被视作一个完整设计流程中的一个绘图阶段。插图可以独立成为一门独特的艺术，又可以成为服务于其他设计形式的重要组成部分……总之，插图已经是一个全新的动态概念，它是不断变化和发展的。

插图的存在形式

插图被广泛地应用于各个领域，有时它以清晰而纯粹的独立姿态存在，有时它又服务于其他设计形式，成为一个设计组成部分。它们以不同的形式存在，承担不同的功能。根据不同的标准（如：表现媒体、功能、服务领域……），插图的存在形式可以被归入各种不同的类别。所以，在学习插图的时候，我们必须注意不要将插图孤立起来，而要广泛地通过学习各种插图的表现形式来掌握它的特点。

小说 / 小说插图相对来讲比较写实，它通过可视的绘画形象来辅助实现文字的叙事功能，同时在忠于小说原作的基础上实现插图的艺术性。例图中对于唐诰·珂德及其随从在服饰、神情、动态等方面的表现是比较符合小说主人公身份性格特点的。

图1 《唐诰·珂德》插图

Don Quichotte prend le bain du barbaque pour l'armet de Mambrin...

诗歌/诗歌是一种随意性较强、形式也比较自由的体裁。而且诗歌的特点在于它有较强的节奏感和韵律性，富含感情和想象力。所以诗歌的插图无论在内容、版面、表现手法等各方面，都更注重对这种抽象神韵的表现。也就是我们讲的“诗画合一”。女性画家兼设计师索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay)就是通过感性的色彩和随意的文字来体现这种韵律和节奏美感的。

图1 《横贯西伯利亚的诗》封面插图

散文/由于快节奏的经济和文化需求的影响，现在有插图的书籍数量很少，而由作家自己来绘制插图的书就更少了，几乎成为一种优雅但奢侈的事。这是上海女作家陈丹燕随笔中的内页。书中刊有大量陈丹燕自己手绘的插图。她虽然不是专业画家，但是用作家的眼光捕捉到的平常事物依然具有独特的艺术美感，表现出一种自然而随意的生活气息。也许是最能体味自己文字的缘故，书中的插图和文字相映成趣，给人一种融为一体之感。

图2 《上海色拉》书籍插图

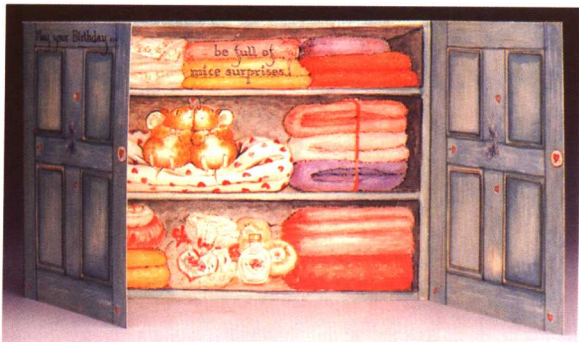

贺卡 / 贺卡主要是借助漂亮的图形来传递人们之间的感情。所以装饰性成为这类插图的首要元素。在设计这类插图的时候, 要根据贺卡传递的感情类别来选择合适的题材和表现形式, 而且还要考虑不同对象、不同文化、不同传统的特殊性。例如图 1 这张生日卡片, 储物柜的表现与翻折的形式很好地结合在一起, 给人一种惊喜之感。

日历 / 日历的生活实用性似乎随着社会的发展渐渐消退了, 但是它作为一些公司的商业推广手段依然还有一定的市场。如果设计师不满足于照片的即成效果, 不满足于只是将漂亮的图片和日期简单结合, 而将趣味性、装饰性和艺术性在日历插图中很好地运用的话, 它依然还是有存在价值的。图 2 中的日历插图将各个城市有代表性的风土人情、标志性建筑与月份数字相结合, 用手绘的形式表现就比简单的选用风景照片来得更为生动和有趣味。

CD 封面 / 音乐是非视觉的媒体, 是一种更为抽象和感性的对象, 是一种听觉的享受。所以 CD 封面的插图要力图将听觉视觉化, 通过插图来表现音乐或歌者的气质及特点。图 3 中的插图使用了直接和音乐有关的唱片、耳机等符号, 采用黄绿色以及块面形式, 营造色彩明快简洁的风格。

舞台布景 / 图 4 是俄罗斯著名画家夏加尔 1945 年为史特拉汶斯基芭蕾舞剧《火鸟》第三幕设计的布景插图《结婚庆典》。画家用自己独特的风格构成了一个奇妙而梦幻的空间, 营造出绚丽热烈的氛围。

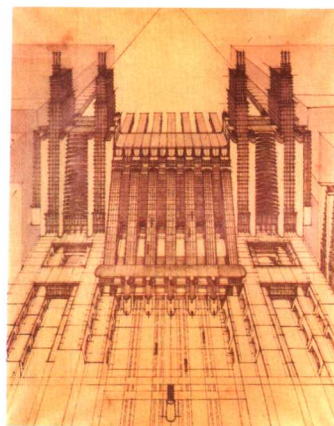
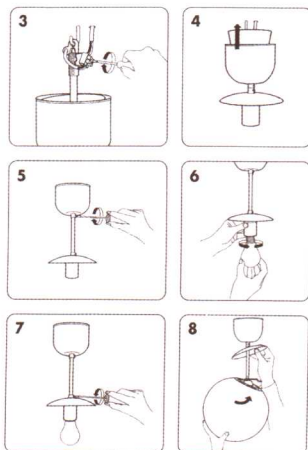

钱币 / 钱币的插图设计是一种比较特殊的形式。除了考虑美感、意义、可辨识性等基本要求以外，还要考虑到钱币制作工艺和防伪等特殊要求。我们比较熟悉的是用各国领导头像或风景作为插图内容，但也可以选用其他的题材。如图 1，就是斯里兰卡发行的以保护冷血动物为主题的钱币。

说明书 / 说明书是我们生活中经常遇到的一种形式。说明书插图是介绍产品的安装、使用、维护等信息的重要手段，对于使用者来说插图甚至比文字更有用。好的说明书插图可以直观地表现产品的结构和性能，对于首次接触该产品的消费者来说它不仅是一种方便快捷的使用指导，而且在提高用户的使用安全性方面是很有帮助的。图 2 是宜家（IKEA）关于吊灯装配的说明书。正因为说明书有了形象而合理的插图，宜家才能很好地实现消费者自己安装的“DIY”理念。

地图 / 根据地图种类的不同设计插图也有不同的偏重：交通图、全景图、旅游图、配置图、地形地貌图……不同的对象对插图的要求也就不同，例如地形地貌图就相对要求更为精确科学，而旅游图则有更多灵活的余地。图 3 为 1889 年伦敦帕丁顿区的地图，这幅地图的色彩配置和谐，街区交错的线条构成了美观的抽象画面。

建筑图 / 虽然现在有了电脑的帮助，但是很多建筑设计师依然十分青睐手绘的建筑设计插图，因为它有更多的人性化、更多的自由性。图 4 是未来主义设计师安东尼·圣蒂埃里亚（Antonio Sant'Elia）1914 年设计绘制的有电梯、索道和三层通道的机场和火车站。除了表现建筑本身的结构等要素以外，设计师通过建筑设计插图在风格和表现上还体现了未来主义在建筑方面的理念：摒弃古典、新材料、机械化、工业化……

海报 / 海报按功能可分成商业海报、公共文化海报、观念艺术海报等类别,但它们之间也并不存在绝对的界限。插图作为可视图形部分存在于海报中,成为设计师的表现工具。图1所示为日本设计师U.G.佐藤(U.G.Sato)1998年以保护自然遗产为主题创作的公共海报,在插图中设计师巧妙地将虎的斑纹和人类的手型结合在一起,非常贴切地表现了“保护”的主旨。

广告 / 图2是百事可乐的手绘广告插图,表现的是该产品推广的“开罐有奖”促销活动。这类插图引人注目、直接、单纯、一目了然,能够在短时间内把商业信息传达给受众。

形象推广 / 企业调动各种资源,通过各种手段塑造自我形象,力求在商业领域占有一席之地。在这些形象推广的设计中,插图作为视觉化手段起到了十分重要的作用。图3是日本设计师川上利男为电台栏目FM COCOLO的一系列形象推广所作的插图。

服装设计 / 服装设计插图除了表现服装在质感、裁剪、风格等方面的特点,也可以通过不同的表现手段来体现设计师的个人风格,使插图本身成为艺术欣赏的对象。图4是维也纳工作室设计师爱德华·乔瑟夫·维墨-卫斯格瑞(Eduard Josef Wimmer-Wisgrill)1913年设计的时尚卡

片,上面表现的
是女士时髦服饰
的设计。

概述 插图的定义 & 存在形式

概述

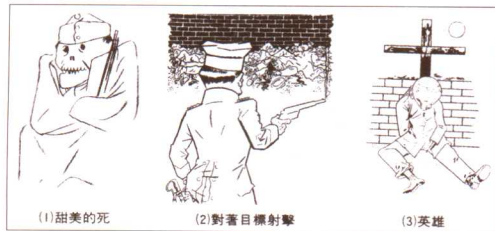
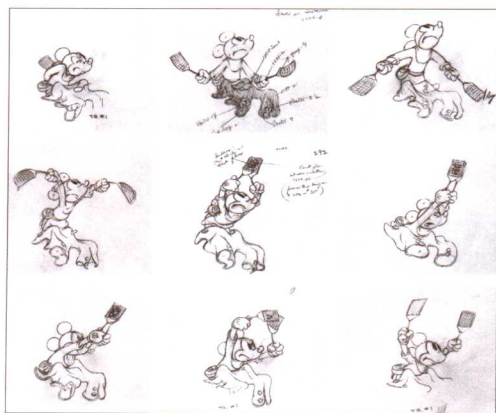
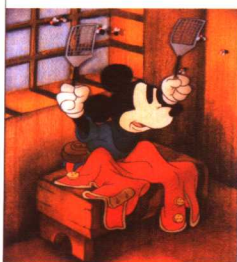
插图的定义 & 存在形式

分镜头 / 分镜头插图是拍摄影视、动画、广告等形式的设计步骤。它以多格插图的形式表现了动态的人物、情节、场景、镜头设置等元素。这是我们熟悉的米老鼠的形象。图 1 左图是米奇拍苍蝇的独幅卡通，右图是一系列连续的分镜头插图。

漫画 / 图 2 是乔治·格罗斯 (George Grosz) 创作的一系列人物漫画。漫画的主旨是在博人一笑的同时与点题的文字相配合，起到讽刺社会百态和表达意见的作用。漫画通过变形、夸张、幽默的手段，成为一种特殊的插图形式。

卡通动画 / 卡通动画在发展以来一直广泛流行，它的受众跨越了各种年龄层次、文化背景、地域国家。卡通融商业传播、娱乐、艺术、游戏、教育等功能于一体，成为一种流行文化元素。图 3 是可口可乐针对儿童推出的饮料“酷儿”卡通形象。

网站设计 / 网站设计中包含了许多内容：导航、网页、图标……其中插图是必不可少的组成部分。插图可以使网站的界面更加丰富充实，使整个站点更具有视觉效果，也更能促进与浏览者之间的互动交流 (见图 4)。

(1) 甜美的死

(2) 对著目标射擊

(3) 英雄

1 3

2 4

→ 第一章 插图与文字——利用文字进行插图设计