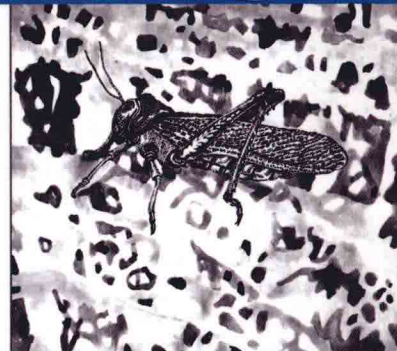
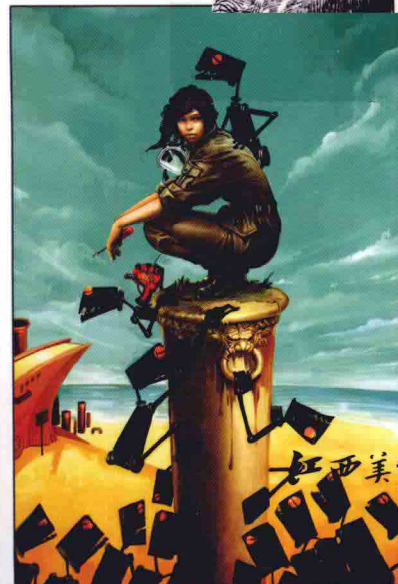
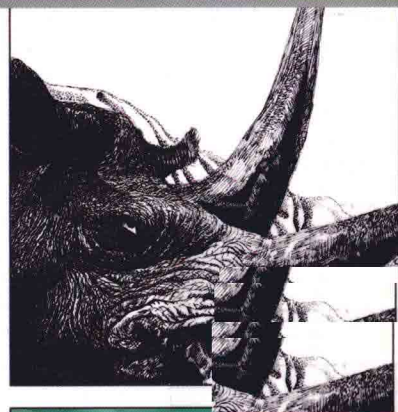
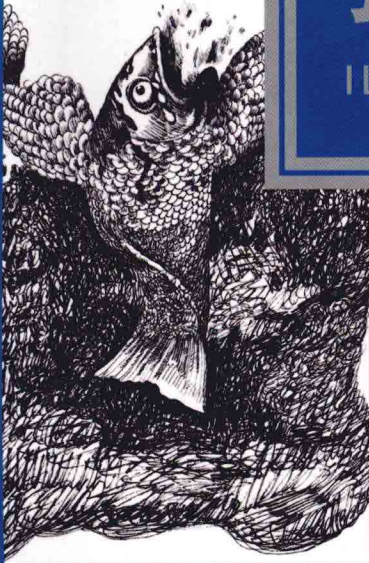

中国高等院校美术教材·基础课程系列

插图设计

ILLUSTRATION DESIGN 唐鼎华 编著

插图设计

Illustration Design

唐鼎华 编著
江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

插图设计 / 唐鼎华编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2010.2

ISBN 978-7-5480-0131-7

I. ①插… II. ①唐… III. ①插图—设计 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第028699号

编 著：唐鼎华

责任编辑：陈 波

中国高等院校美术教材基础课程系列·插图设计

ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO MEISHU JIAOCAI JICHU KECHENG XILIE CHATU SHEJI

出版发行：江西美术出版社

地 址：南昌市子安路66号

网 址：www.jxfinearts.com

E - mail：jxms@jxpp.com

经 销：新华书店

印 刷：江西华奥印务有限责任公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：11.5

版 次：2010年2月第1版

印 次：2010年2月第1次印刷

印 数：4000

书 号：ISBN 978-7-5480-0131-7

定 价：36.00元

插图是一门历史悠久的艺术，它最早是指书籍中起解说作用的线描图画。随着时代的发展，插图从自身外表到内涵的变化及应用范围的扩大，形成了当今丰富多彩的书籍插图和商业插图两大类。

插图通过书籍与商品等载体成为人们生活中不可少的内容。打开一本书或翻动一件商品，优美的画面就会抓住你的眼球，图中的形象立刻与你交流。插图艺术的本质就是人类情感间接交流的一种样式，在充满商品、书籍的今天，插图是我们的好朋友。

时下，商品繁多书籍昌盛，相应的插图艺术也在蓬勃发展，尤其是电脑成为造型工具后，大大丰富了插图艺术语言。但是，便捷又丰富多彩的电脑绘画造成了手绘插图的萎缩和低迷，漂亮的电脑制作插图到处充斥着眼睛，而精彩的手绘插图很难见到，尤其是书籍插图。从比较来看可知其原因，首先手绘插图与快捷漂亮的“电脑画面”相比，有人力、财力、时间速度上的“劣势”；其次电脑作为新兴技术容易激起年轻人的热情，而传统的、难掌握的手绘技术必然遭冷遇。而这种现象我认为是暂时的，随着时间的推移，电脑绘画只是百花中的一朵花。手绘插图不可能被淘汰，因为手绘插图是最贴近观众的一种视觉交流样式，是人们喜好的一种精神食粮。另外手绘插图又能充分体现画家的个性和艺术风格，在这样的土壤里手绘插图不会枯萎。要想改变现状，创作出高水平的手绘插图来满足人们的需求，关键在于培养插图人才。

目前国内大部分设计学院只有视传等专业有插图和书籍装帧课程，很少有专门的插图专业。插图课的教学内容又主要是商业插图，书籍装帧课程中插图内容仅占一小部分。书籍插图训练课时少，必然造成学生体验、认知程度浅，艺术上的把握更不会高。因而如何培养书籍插图人才，如何加强手绘插图课题研究，是眼下应该关心的问题。

唐鼎华是一位插图画家，又是一位插图课教师，他把多年的插图创作经验和教学经验及近几年的插图精品汇编成书。从该书一幅幅作品中可以感受到一个插图画家的创作热情、幽默的造型心态及艺术处理的水准和塑造感人

形象的能力，无论人物、道具、环境都精心组织，独具匠心。如“嘴咬牙签的下棋老人”、“搔脚底的儿童”、“喝纯水的鱼”、“五头怪人”等等把生活表现得生动有趣，让人回味无穷。再从黑白手段、明暗手段、线描手段等技术上来看，非常老到，保证了形象塑造到位、形式趣味十足。还从一点点经验中可以反映作者在创作实践中勇于探索又反复推敲的精神，并真诚地和大家分享。

画好插图除了技术因素外，生活积累最为重要。翻开书中一张又一张画面，扑面而来的生活气息打动人心，从中可以看出作者热爱生活的态度、观察生活的能力。生活中那些容易忽视而被作者抓住的一点一滴对读者一定会有启发，让人叫绝。

另外，书中还收集了优秀的中外插图，点明了继承和学习的重要性。还有，从书的编排、文字组织来看，大块文字讲述插图基本知识，小段文字放置在每幅画下介绍创作经验，细腻生动实在，体现了作为一个教师传道解惑的责任与培养插图人才的用心。

《插图设计》一书是一本可以欣赏、可以学习、可以参考的好书。

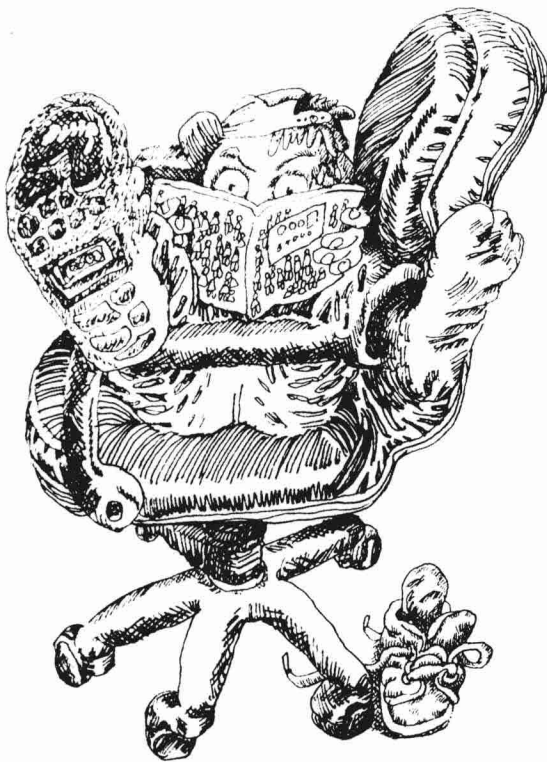
2009年1月

上海美协副主席

中国美协理事

上海大学美术学院执行院长

汪大伟

插图是一件工作之余让我高兴的事，一边看着被画的文学作品，咀嚼着一章一节一句，品味着书中的情节、人物、场景气氛，一边用铅笔记录着自己的思索与推敲，慢慢地一条条的线条变成了鼻子、眼睛，慢慢地各色人物在白纸上粉墨登场，嬉笑怒骂，不亦乐乎。

插图又是我美术教育工作的一个内容，在教学过程中深感插图教学难，一个素描好、速写好、色彩好的学生进入到插图创作就束手无策，深为他们着急。插图训练是造型的高层次活动，涉及的难题很多，如何解决？前几年是我创作的高峰期，画了《老闲话》和《无锡老百业》两套插图，又为多本文学书作插图，近千幅作品分别在两家报纸连载及不同出版社出版。在创作的过程中我有意识地把创作与教学相结合，让二者碰撞出为教学服务的内容。作品发表后受到同行与读者的好评并希望我结集成书。出书是一次总结，书除了展示作品外，也反映了创作心路。它对插图爱好者及学画插图的学生会有一定的启发作用，但单纯的插图画集似乎还不能够把自己的创作想法明确地传达出来。因此我考虑在插图集中融合插图创作辅导，用简洁的文字把插图的重点、要点加上自己的创作经验点明，让学生快速地去体会插图背后的东西，去悟出理论与创作的关系。由此来达到启迪的作用，来丰富插图教学，拉近理论与实践之间的距离。当然做到这一点并不容易，仅是尽一名教师的责任。

插图教学难与眼下的“大插图”相关。插图并不是一门独立的艺术样式，从书籍插图来讲它是书的一个部分，从商业插图来讲它是商业宣传的一个部分，是商品包装的一个部分，是商品广告的一个部分等等，它还涉及建筑、影视、游戏、网页等。教学的过程必须相联系，点明其从属性，但因课时短、内容多而无法面面俱到和深入展开。另外插图课一般又安排在专业课之前，学生没有相关的知识和经验积累，这一问题影响了插图教学的质量。如何解决这问题，我认为：一、把插图范围缩小到书籍插图。广告、招贴、包装等等中的插图，由广告、招贴、包装等课程来训练。二、插图课程的目的就是要学会形象思维和用形象说话，围绕课程目的，把训练内容集中在文学插图和报刊中的商业插图创作上。三、表现形式上选择黑白插图，因黑白手段制作时间短，相对容易上手。这样可留出充足的时间进行形象思维训练，保证达到教学目的，提高教学质量。

当今书籍、报刊已成为人们生活中不可缺少的精神粮食与信息渠道，越来越受到社会的重视。书店变成书城，各种图书铺天盖地。天天发送报纸，月月出版杂志，报刊充满着书亭报摊。一天又一天这些新书、报刊需要多少插图？为此培养插图人才、培养插图高手，是我们的任务。

本书是通过笔者自身创作实践中的经验和插图教学中的思考相互碰撞、磨合、整理、总结的结果，书中的点滴我想会给插图学习带来帮助。

2009年春 唐鼎华

目录

第一章 概述 /1

- 一、书籍插图的定义 /2
- 二、插图的艺术特征 /3
- 三、插图创作步骤 /4
- 四、插图训练过程中评价标准的着眼点 /6
- 五、书籍插图课的进程（课时安排） /7

第二章 装饰与形式个性 /15

- 一、花边外形框 /17
- 二、事物组成的外形框 /19
- 三、人与物组成的画面形象 /21
- 四、书形组成的画面形象 /25
- 五、黑白组成的画面形象 /27
- 六、线描组成的画面形象 /33
- 七、切割、遮挡组成的画面形象 /36
- 八、点线面组成的画面形象 /39
- 九、空间变化组成的画面形象 /43
- 十、方向变化组成的画面形象 /47

第三章 生活与语言设计 /55

- 一、生活是语言的源泉 /56
- 二、生活是形式创造的基础 /59
- 三、人物形象设计 /62
- 四、人物组合设计 /67
- 五、细节设计 /73
- 六、动感设计 /77
- 七、场景设计 /78
- 八、感情的投射 /89
- 九、物的人性化 /92

- 十、拟人化 /95
- 十一、批评 /96
- 十二、把“丑”变美 /98
- 十三、浪漫与画意 /99
- 十四、幽默与画意 /100
- 十五、高于生活 /106
- 十六、虚实 /108
- 十七、情节设计 /110

第四章 “激发兴趣”与创新 /119

- 一、生活与创新 /121
- 二、合情不合理的组合 /123
- 三、改变事物的“内在”和性质 /125
- 四、改变事物的透视关系 /127
- 五、改变事物的数量和比例 /130
- 六、改变时空关系 /132
- 七、摘取局部和打碎重组 /134
- 八、暗示与象征 /137
- 九、想象与联想 /139
- 十、诱导 /141
- 十一、反事物的行为常态 /142

第五章 插画艺术与电脑技术的融合 /147

- 一、电脑绘画技术的应用 /149
- 二、电脑绘画技术激发动脑 /157
- 三、手绘的延伸——数位板 /161

第一章 概述

NO. 1

一、书籍插图的定义

1. 有书必有图

插图是人类用形象语言进行交流的一种视觉传达形式。插图常常表现在书刊或某种文字样式之中,从外表上看它是插附于文字间的图画,而实际意义是协助文字进行传达。插图与文字同是人类用于交流的工具,在使用它们的过程中因各自的特长与局限性常常相互补充。如文字描述的模糊性造成传达的“不具体化”需要插图来“具体明确化”,由此“文不足以图补之,图不足以文叙之”。书与图是一个有机的整体,在中国历来以“图书”并称,所谓“有书必有图”。

随着人类的进步、社会的发展,图书事业欣欣向荣。图书的品种越来越多,图书的装帧也越来越精美。图书中的插图不仅起到传达的作用,还具有了审美的意义,它包括了插图艺术家的情感和独特的艺术处理,具有很高的欣赏价值,由文字和图画相融所散发出来的书香,是人类最美、最温馨的精神享受。

有书必有图
《天工开物》书中反映百姓春米的插图。

2. 插图中的文学插图

图书涉及的面很广,有文学、社科、科技、经济、教育、商业等等。书离不开插图,但不同的书对图的要求不同,其中包括数量的多少及面积的大小,还有不同的形式处理。文学、教育、商业书籍的插图需求量相对来说最大,它们成为插图主要对象。文学的艺术性决定了文学插图在插图中艺术性最强,是插图艺术家创作的高度。文学分小说、散文、诗歌、儿童文学、民间文学、古典文学,不同的体裁需相应的插图形式来匹配。如小说,其插图一般都是围绕书中特定的故事情节、人物和其他不同的角色、场景气氛、年月、地区、季节、气候来进行创作,而其中的插图数量、形式一般由出版商与插图艺术家根据书籍的总体设计来确定,不同的小说有不同的要求。有些小说每一章节需有一幅全页插图,有些章节中要有文中插图、跨页插图、题图,及表现画面的黑白、彩色等各种不同手段的设定,目的是用形象为书中故事的展开、人物的心理活动而营造气氛,让读者在视觉上获得另一种享受。再如儿童文学因它受特定的读者群体所决定其特殊的性质,主要表现在:题材广阔、主题明确而有意义,人物形象具体又鲜明,结构单纯又完整,脉络清楚,情节有趣,想象丰富,语言通俗易懂、生动活泼。表现方式也必须适合儿童心理、年龄特点,富有童趣。

3. 商业插图与创新意识

时下插图已应用到社会的各种场合,成为一种信息传播的重要手段。尤其在商品流通领域商业插图成为商品宣

插图的黑白形式

传的一部分,为商品促销起到了不可估量的作用。报刊是商业信息传播的主要载体之一,报刊中的商业插图为商品推波助澜(本书认为那些招贴、广告、包装上的插图,是招贴、广告、包装的一部分,它们有专门的教材,为此在本书中就省略了)。商业插图的功能除了传达商品信息外,竞争成了它的本质。为了打败对手,插图的创新是最锐利的武器。创新仅靠挖空心思是难以做到的,需要创新的精神与一点一滴积累相结合,即不断探索、不断学习加勇于创新。插图创新意识成为插图的灵魂。

4. 报刊与黑白插图

报刊是图书的另一种样式,是现代生活中不可缺少的信息载体。日报天天要发行,期刊月月要出版,因而报刊是发表插图最大的舞台。报刊需要插图量大,又要求插图创作速度快,在创作周期很短的情况下,黑白插图是最适合的手段。黑白插图是一种简洁的艺术,但简洁不是简单化,黑白插图有悠久的历史,前一辈艺术家创造了各种样式,在他们的作品中充分反映出“黑白能魔术般”地产生丰富的变化,一般说黑白插图分线描、明暗、装饰三大类,每一类还可分出不同的样式。强调个性、有创意的画家还会不断创出新的样式。

插图的线描形式

二、插图的艺术特征

1. 插图与纯绘画的区别

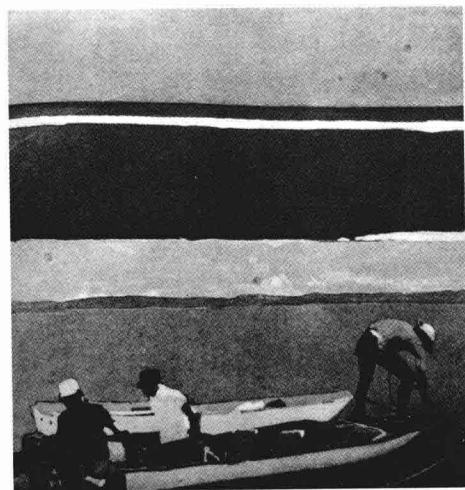
纯绘画创作不受任何限制,任凭画者有感而发,是作者的情感宣泄,是自己要画。而插图创作是由出版商、企业或商店老板请你为他们的书籍、产品、商品画插图,要根据他们的要求、意图及具体的书籍和产品、商品来培养感觉寻找创作灵感,然后进行插图。在商业插图创作过程中有些商品很难引起兴趣,只能硬着头皮去挖掘,结果可能是成功也许是失败。所以像这类插图创作难度大,需要智慧,需要创意,在不断的努力中去完成任务。插图中文学插图略不一样,文学中的生动内容会激发创作热情,相对容易出好作品,但必须依据文字内容来创作。

2. 局限性与个性

插图不能与观众直接见面,需借助于媒体(印刷品等)来展示,书籍插图一般要通过书籍、报刊来展示。因此插图必须要考虑到书籍与报刊的局限性,如尺寸的大小,是全页插图还是一角插图及怎样的印刷工艺、怎样的纸张。一般来说报刊及简装的书籍成本低,所以用纸和印刷工艺都一般,但为了保证插图的画面效果好,只有黑白插图最为适用。报刊用多了黑白插图,黑白插图也就成了插图的代表,局限性也形成了插图的个性(随着经济日益发达,许多少儿读物彩色精印。彩色插图画面效果响亮,更能吸引少年儿童)。

3. 插图的从属性与独立性

书籍插图必须依据书籍内容及书籍装帧总体设计的要求来进行创作,商业插图创作也必须从属于商业宣传的总体设计,这就是所谓的从属性。如为文学作品插图:文学中描写的人物穿的是毛料大衣就不能画穿裘皮

欧美国家书籍插图

大衣，戴毛线帽就不能画鸭舌帽。再如商业插图：宣传的商品是儿童书包，要求用卡通造型来设计，就不能用写实手法来表现。但作为创作者要有自己的独立性，在创作的过程中可以依据自己对作品中人物的理解，如在塑造人物时大衣可以敞开、迎风飘扬，毛线帽可以压到眉毛，书包的宣传可用唯美的卡通造型也可用幽默的卡通造型。

三、插图创作步骤

书籍插图的起步是由书籍装帧总体定位开始，然后依据书籍内容进行构思，确定画面样式，再寻找资料，制作草图，完成正稿。

1. 寻找兴奋点

画好一幅插图首先需要有一股创作激情，一般说激情来自于好的文字内容，当你被文学作品感动后就会有一种创作欲望，这种无形的力量会支撑着创作的全过程直至作品的成功。然而也有些文字内容，平淡无奇或与你的爱好、趣味不吻合，会因没产生激情影响插图作品的质量，因此画者有一个选择权。从职业角度来说插图创作是任务，因而必须从平淡中寻找兴奋点或运用创意来制造激情。

2. 选择与定位

在插图创作前画者除了兴趣外，还有一个画者熟悉的内容范围与技术上适合表现的内容及书籍装帧的总体要求等，还有个画者被选择的问题。因此对画者有一个插图创作范围的定位，圈定一个内容范围，如古代题材、儿童题材、军事题材、少女题材、体育题材等，通过磨炼力争做范围内的专家，对于学生来说尚未定型，涉及面广些是一个积累的过程。

3. 生活与间接生活

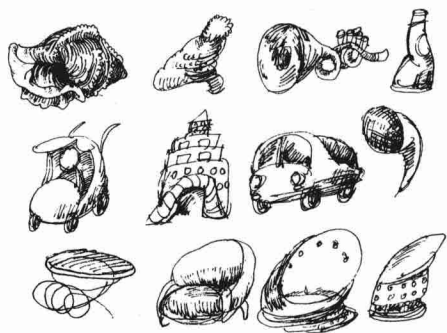
插图创作的起步阶段肯定会因有些内容不熟悉而陷入困惑，为此必须去体验生活。在体验生活过程中通过观察、交流、接触，深入了解文字中的相关内容，并要求用速写和摄影作记录。体验生活有时因受各种条件、因素的制约，只能依赖于间接生活和查找资料。间接生活一般指通过电影、电视、书籍、图片等了解和熟悉相关文字中的各种内容。作为插图画者的间接生活不是临时性的，间接生活本身也是生活内容的一部分，是积累形象的另一渠道，因此要做个有心人。当插图有一个明确的定位，积累

也就有了方向,如喜欢画历史题材的插图,在看古装电视剧时,就应注意那个年代人物的服装、礼节、道具、建筑等等内容。查找资料是插图创作不可缺少的环节,资料可分两类:一是内容方面相关资料,二是形式上的一些参考资料。体验生活和查资料是创作过程中的准备阶段,准备工作充分将会保证创作顺利进行及最终的质量。

4. 从构思到正稿

插图创作构思阶段,有一个反复推敲的过程,构思不是仅停留在头脑中,还应该流露到手,把构思记录到纸面上,用这种由构思转化的“草图”(画面尺寸可以小些)来配合推敲的反复,直到渐渐地在头脑中形成一个足够完整的画面才告一段落。

创作构思其实质是进行造型活动,研究造型有两个方面:一是内容如何组合,二是形式如何组合。作为美术自身的形式美是其艺术的特征,内容与形式是相互依存的整体,形式为内容服务,而内容应与形式相匹配,因此构思包含形式与内容的辩证关系。形式美是建立在技术的基础上的,技术的高度是由长期的训练形成,因而构思也等于是策划工作,要考虑方方面面,做到心中有数,从容地进入到草图(底稿)再过渡到正稿的制作。

用线记录头脑中的构思

插图正稿

插图底稿

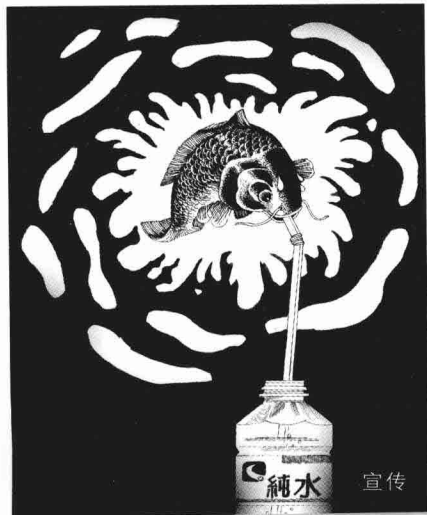
提醒

解释

交流情感

宣传

四、插图训练过程中评价标准的着眼点

插图因插图的对象不同,层次要求不一样,因而评价标准也不一样。插图一般分提醒、解说、宣传、情感交流、咀嚼趣味,但界线有时是模糊的,可以独立可以相融,由创作者把握。

1. “提醒”是视觉上的刺激或内容上的强调,同时也起装饰作用。如题花、题图。这一类只要与文字内容相呼应,形式上与书的层次设定相一致就可以。

2. “解说”是用于商品使用、产品安装、文字解说的解说图。这一类大多要求简洁明确,容易看懂,有些生活用品可以用卡通形象显得亲切可爱。

3. “宣传”是用于产品推广、商品促销或政治活动、公益活动等宣传。这一类要求很高,肩负着达到宣传促销的重要使命。在形式上有新鲜感,内容上有创意、有感情色彩。更重要的是手段与内容要相一致,真正要达到预想的目的。

4. “情感交流”是插图的高层次,是插图总体要求高水准和插图作者自身高标准及情感融入到插图作品之中。这类作品需要作者深厚的生活积累及渲染情感色彩的高超能力,在训练过程中在高标准的要求下,有意引导学生学习优秀作品,弄清标准的高度在哪里。要强调生活与艺术的关系:生活是源,而生活不等于艺术,艺术要高于生活,要通过艺术手段把情感传达给观众。

5. “咀嚼趣味”是插图的更高的层次,是给高层次对象即高欣赏水平的读者观看的,也是总体设计和作者设定高品位的插图。这类作品对艺术的水准及专业的要求高,欣赏的层面不仅是情感的满足,而且在形式趣味上也要让人把玩。在训练的过程中要引导学生对形式趣味与情感的融合方面作探索,对形式对内容的作用作研究,逐步懂得形式趣味的欣赏价值。

评分标准一般按照:一、是否符合课题要求,二、工作量的多少,三、画面效果如何,这三个方面的程度来打分。

五、书籍插图课的进程（课时安排）

书籍插图课程在不同的学校会有必修课与选修课之分，课时安排也会有多有少。选修课相对课时少些，但并不等于不重要。选修课一般为40课时，五周，每周8课时。必修课一般为56课时，五周，每周12课时。目前的课时安排对于插图是相当紧张的，为此必须利用课余时间和星期天做好相应的准备工作，来保证教学质量达到教学目的。

第一周：1. 书籍插图基本知识学习。2. 图书资料室阅读相关资料。3. 当今书籍插图情况调查（调查范围：书籍、报刊、杂志、宣传手册。调查场地：图书阅览室、书市、商场）。4. 调查报告发布。5. 课堂讨论：（1）浅谈对书籍插图的印象与感受。（2）从形象语言角度例举一幅传达准确到位的插图。

第二周：1. 学习插图的基本形式。2. 临摹优秀作品三幅。3. 讨论学习体会。

第三周：1. 以古典名著中的人物为对象进行人物形象塑造训练。要求：（1）16开二幅。（2）查阅相关资料。2. 以校园生活为素材创作短文一篇，然后设计插图和题图各一幅（用A3纸打印）。要求：（1）课堂发布作业。（2）交流心得体会。

第四周：1. 收集报刊中的商业插图，然后对某一幅进行改良设计（16开）。2. 设计一幅以“反对污染”为内容或以“持续发展”为内容的插图（16开）。

第五周：1. 插图“创新”训练。要求：（1）翻阅相关资料。二、讨论对创新的认识。（2）自定内容设计一幅有新意的插图（8开）。3. 依据自己的体会写一篇与插图创作相关的短文。4. 发布作业与文章。要求：用PPT。

提示：书中的综合练习比“插图进程”安排的内容多而丰富，但不矛盾，目的是为课时多的插图课服务，也供同学选择更多的内容练习。

古典小说人物绣像图

综合练习:

讨论题:

1. 你是怎样理解插图艺术的?
2. 你喜欢谁的插图? 为什么?
3. 举生活中的一二个能说话的形象例子并说明原因。
4. 你在看哪些书籍和报刊? 书中的插图怎么样?

观察题:

1. 用速写或用数码相机拍摄自己所观察到的生活中会说话的形象 (养成把相机放在身边的习惯, 见到有意味的就拍下来)。
2. 定期发布速写照片交流观察心得。

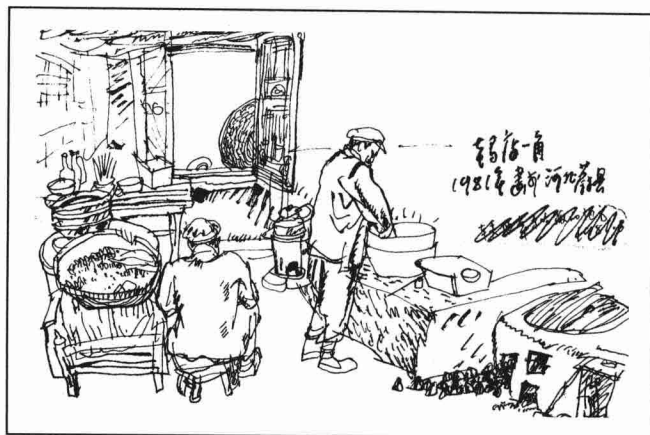

藏区速写1

画速写时可以用文字注明对象的颜色。

藏区速写2

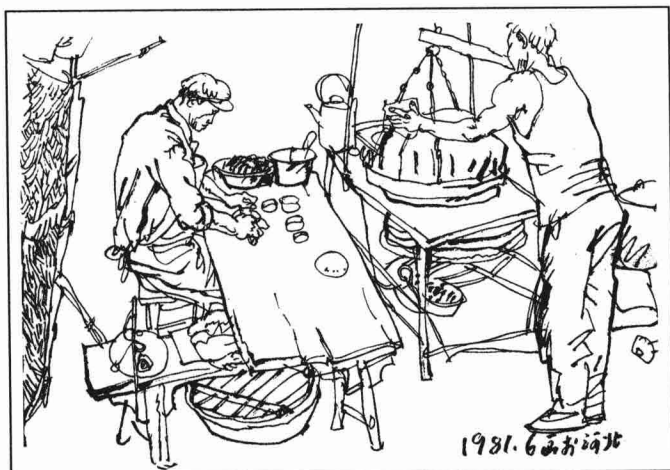
河北农村速写1

藏区速写3

藏区速写4

河北农村速写2

河北农村速写3

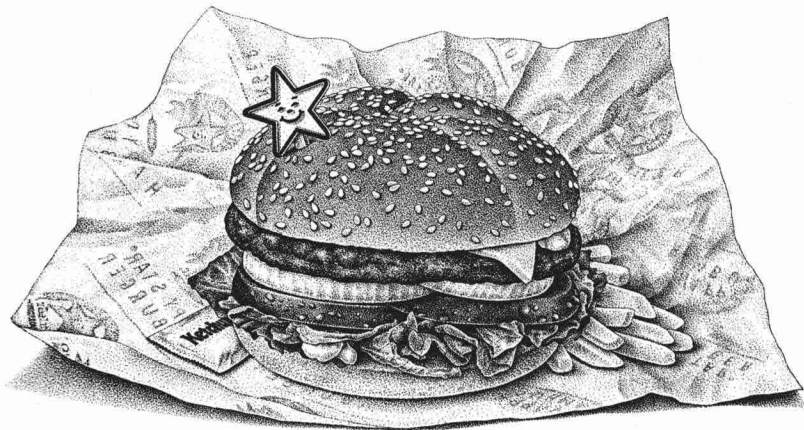
古典文学插图

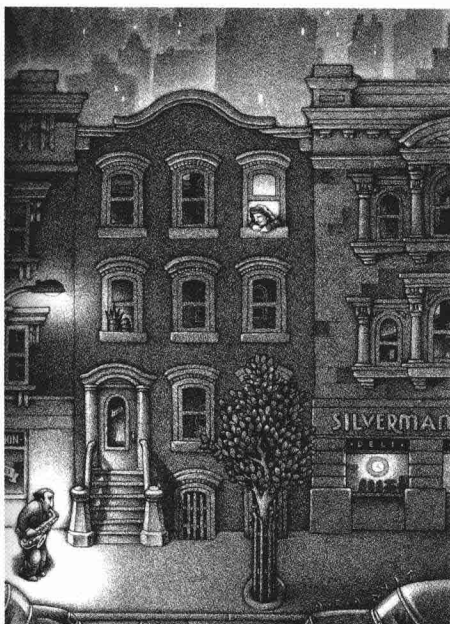
前苏联文学插图

英国文学插图

美国报刊中的商业插图

国外文学插图

英国文学插图

经

验提示：插图是在艺术设计学科课程中初涉创作的一门课，会碰到各种问题，首先要把握这门课的重点是学会用形象语言说话，在课程中围绕这点展开各方面的训练。创作出一个生动、感人的形象很不容易，学习前人优秀的插图，读懂如何组织形象语言的技巧是训练的重要环节，是通向用形象语言说话的桥梁。其次要强调观察生活、体验生活，并从注意自己身边的生活做起。把生活中的变化细细咀嚼，品出常态变化与非常态变化中的趣味与因果关系，积累生动的形象。再有就是注意当今书籍报刊上的插图的变化动向，为今后的创作做好准备。