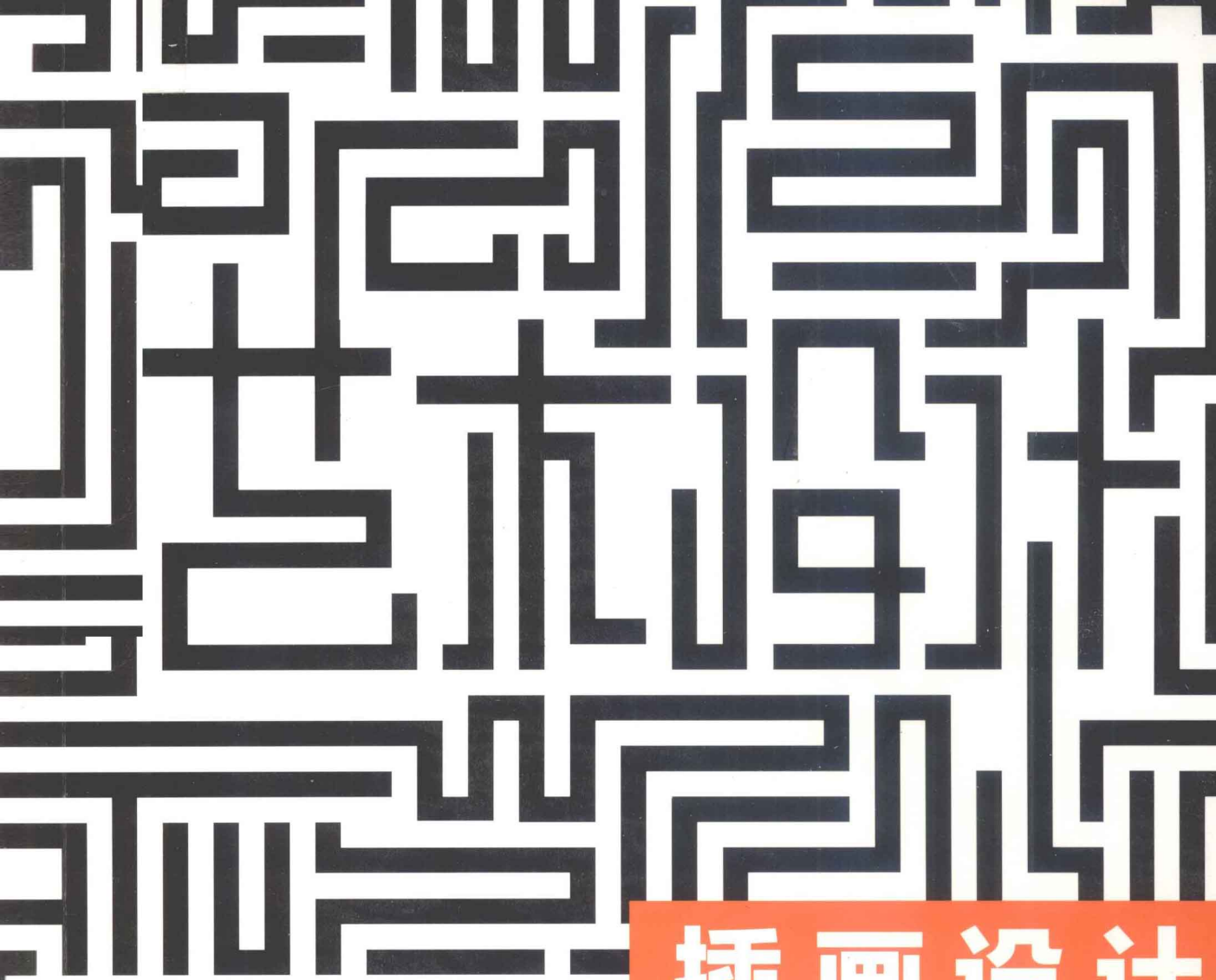

中国高等院校 **艺术设计专业** 系列教材

插画设计

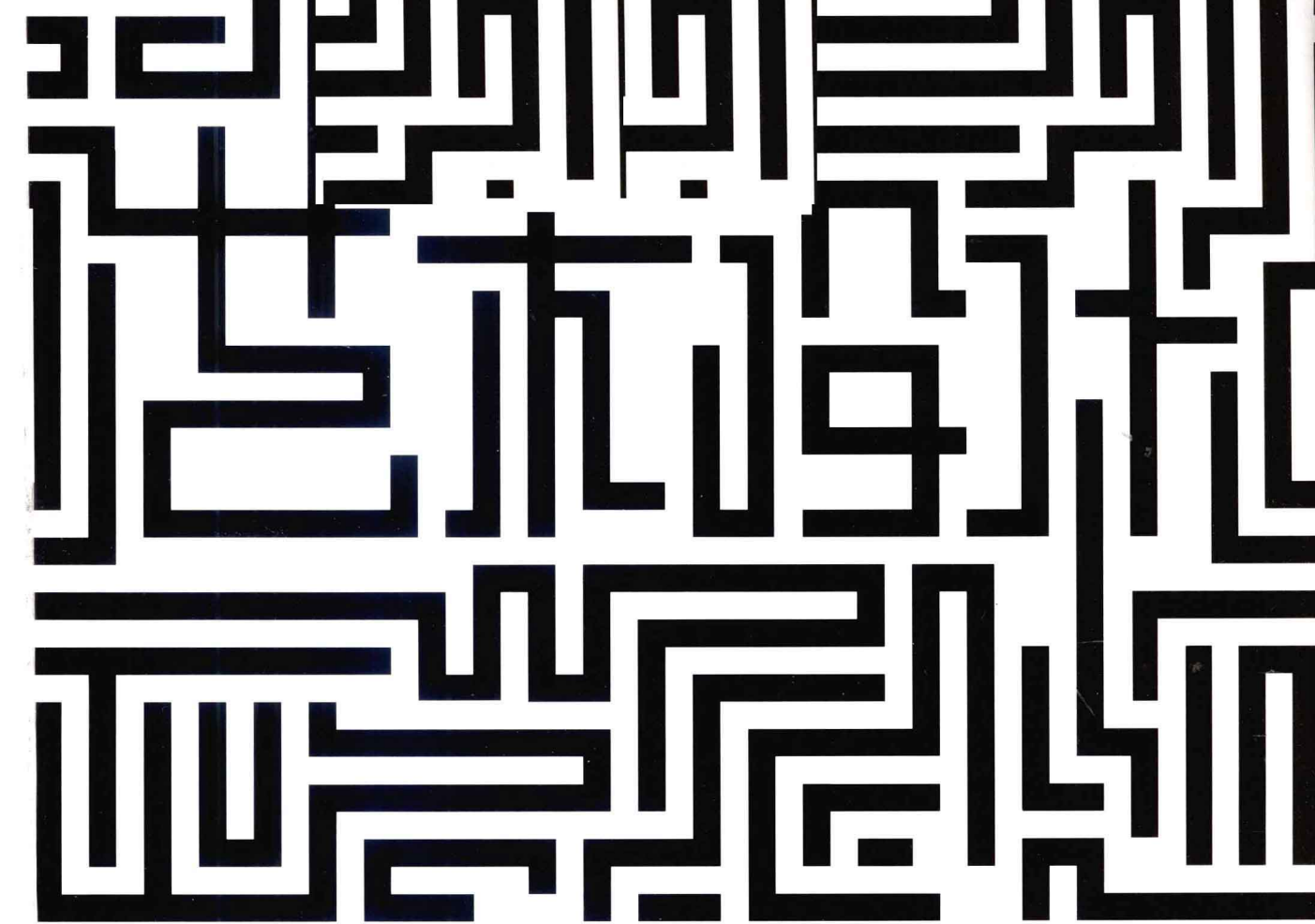
丁蔚

会画画 ≠ 会画插画

画插画，需要有艺术家的敏感度和设计师的创意思维，现在，还需要掌握电脑技术。

除了介绍插画本质、类别特点、传统绘画技巧等这些入门知识，同时也提供了作为一个插画师的工作流程、工作方法以及沟通技巧这些进阶知识。

大量优秀作品分析，让您看到中国年轻设计师的力量。

中国高等院校
艺术设计专业
系列教材

插画设计

丁蔚

图书在版编目(CIP)数据

插画设计 / 丁蔚编著. —上海: 上海人民美术出版社,
2012.1

中国高等院校艺术设计专业系列教材

ISBN 978-7-5322-7742-1

I. ①插… II. ①丁… III. ①插画—设计—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第250627号

中国高等院校艺术设计专业系列教材

插画设计

编 著: 丁 蔚

责任编辑: 孙 青

版面设计: 丁 蔚 廖 巍

封面设计: 赵 雯 金 辰

技术编辑: 陆尧春 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/16 8印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7742-1

定 价: 39.00元

目录

第一章 插画概述	6
一 本质与概念	7
二 目的与功能	10
三 应用领域	12
第二章 插画史略	14
一 起源与发展	15
二 东方与西方	20
三 现在与未来	22
第三章 插画类别及特点	24
一 广告类插画	26
二 卡通吉祥物类插画	28
三 出版物插画	30
四 影视游戏类插画	34
第四章 插画绘制基础	36
一 造型	37
二 色彩	46
三 构图	54
四 速写	60

第五章 创作观念及设计流程	62
一 概念形成	64
二 插画工作流程	68
三 设计分析概要	70
第六章 传统材料与技法	74
一 水彩与丙烯	76
二 油画与色粉	78
三 版画与国画	80
四 其他	84
第七章 现代技术与手段	86
一 CG 插画类别与概念	88
二 CG 插画设备介绍	94
三 CG 插画软件说明	96
第八章 插画案例分析	98
一 位图类	100
二 矢量类	110
三 三维类	122

后记

第一章

CHAPTER

01

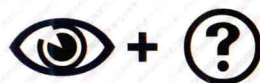
插画概述

ILLUSTRATION SUMMARY

ILLUSTRATION SUMMARY

一 本质与概念

1:Essence and Concept

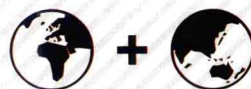
二 目的与功能

2:Objective and Function

三 应用领域

3:Field of Application

作业名称：基本概念

作业要求：明确插画的概念、插画的目的、插画的应用领域。

分配课时：总课时量为 64 课时，建议本阶段为 4—8 课时左右。

一 本质与概念

1: Essence and Concept

1 插画的概念

人类为了认识事物的本质，创造了概念。概念是人们对事物本质的认识，是逻辑思维的最基本单元和形式。概念既是学习专业知识的最基础步骤，又是最核心的步骤，在学习专业知识之前首先要了解概念的含义。插画虽然以各种面貌在历史上存在了很长的时间，但直到近代才被看做一个完整独立的学科。因此其概念根据时代不同而其内涵也有所变化。

● 历史概念：

插画，西文统称为“illustration”，源自于拉丁文“illustratio”，意指“照亮”之意，是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。望文思义，插画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。

● 传统概念：

- (a) 插图、图解
- (b) 例证、实例
- (c) 《辞海》对“插画”的解释是：“指插附在书刊中的图画。有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文内容起补充说明或艺术欣赏作用。”
- (d) 为了强调、宣传文章的意义或营造视觉效果的目的，进而将文字内容做视觉化的造型表现，凡是这类具有图解内文、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以称之为插画。

● 当代概念：

在情报时代来临，现代社会飞速发展的大背景下，插画的含义已从过去狭义的概念变为广义的概念。“插画”是指为了起到某种特定宣传或促销作用，在日常生活中通过视觉能看到的书籍、报纸、杂志、包装、产品、电影、电视、网络等各种传播媒体上，所加插的图画，统称为“插画”。

● 外延概念：

- (a) 插画可以分为艺术性插画和商业性插画，一般为企业、产品，或为宣传，为修饰等目的所绘制的图画，都归于商业性插画范畴。
- (b) 单从字面上理解，“插画”就是穿插在文字或文章中的图画。
- (c) 插图是意识思维转化成视觉元素的过程。插图是一种表达方式，简单点说插图就是设计。
- (d) “文不足以图补之，图不足以文叙之”。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 1：宋代佛经雕版

图 3：19 世纪美国报纸插画，氢气球样式介绍

图 2：插画在产品上的应用

图 4：三维软件生成的现代插画

2 插画的本质

插画的本质是绘画，是信息的视觉化传达。在现代设计领域中，插画可以说是最具有表现意味的，它与绘画艺术有着亲近的血缘关系。插画艺术的许多表现技法都是借鉴了绘画艺术的表现技法。插画艺术与绘画艺术的联姻使得前者无论是在表现技法多样性的探求，或是在设计主题表现的深度和广度方面，都有着长足的进步，展示出更加独特的艺术魅力，从而更具表现力。从某种意义上讲，绘画训练是基础学科，插画是应用学科。纵观插画发展的历史，其应用范围在不断扩大。特别是在信息高速发达的今天，人们的日常生活中充满了各式各样的商业信息，插画设计已成为现代社会中不可替代的艺术形式。

插画是一种艺术形式，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，在现代设计中占有特定的地位，已广泛用于现代设计的多个领域，涉及到文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面。

总结：

从概念上而言，插图与插画实际上是一个概念，但插图更狭义些，特指为书籍或印刷品服务的图画。插画则扩展了插图的应用领域和外延，载体更多，创作动机更复杂。

从性质上来说，插画横跨纯艺术与设计这两个具有近缘关系但性质不同的领域，但总体而言，仍以绘画和造型为主，艺术的成分更大一些。

从结果上来看，插画并非纯粹由视觉能力和技术质量来评判。插画是一门主题表达、问题处理和视觉传达相结合的学科。

从应用上来看，插画可以应用到任何领域，并且不受流行时尚趋势的影响。整个人类社会都是它潜在的目标群体。

概念参考：

历史概念典型艺术家：阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）（德国）

传统概念典型艺术家：M.C. 埃舍尔（M.C. Escher）（荷兰）

当代概念典型艺术家：清水裕子（Yuko Shimizu）（日本）

外延概念典型品牌：EVISU 日本潮流品牌

图 5

图 6

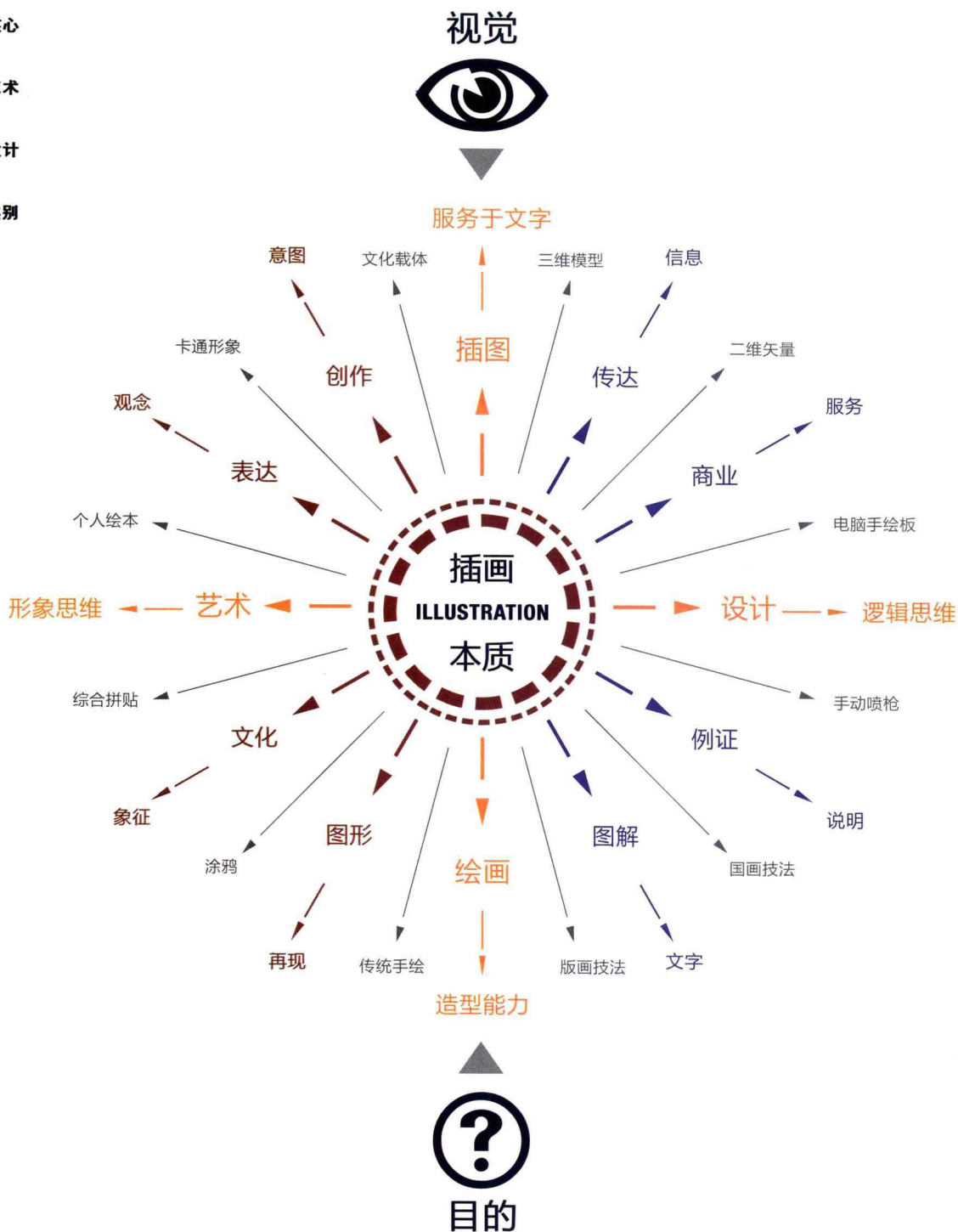

图 7

图 5：插画在 T 恤服装产品上的应用

图 6：插画在笔记本产品上的应用

图 7：插画在各类宣传品上的应用

（为了方便读者了解插画设计的整体概念，作者在部分章节绘制了一些图表，如上图。图表以插图的关键词为核心，主干代表插画设计的本质意义，支干代表插画设计所需要的技能、工具或表现载体。以重要程度为逻辑参照，从大到小，依次排列。同一类色系代表同一类型概念，在页面左上角有色彩象征含义标注。）

二 目的与功能

2:Objective and Function

1 插画的界定

从严格意义上讲,在当今社会,几乎不存在真正意义上的非商业插画。本书以商业类插画作为重点介绍。

2 商业类插画的概念

为企业或产品绘制插图,获得与之相关的报酬,作者放弃对作品的所有权,只保留署名权的商业买卖行为,即为商业插画。

这种行为和我们以前认为的绘画是有本质区别的,艺术绘画作品在没有被个人或机构收藏之前,可以无限制地在各种媒体上刊载或展示,作者得到很小比例的费用。而商业插画只能为一个商品或客户服务,一旦支付费用,作者便放弃了作品的所有权,而相应得到比例较大的报酬,这和艺术绘画被收藏或拍卖的最终结果是相同的。

但是,商业插画的使用寿命是短暂的,一个商品或企业在进行更新换代时,此幅作品即宣告消亡或终止宣传。从科学定义上来看,商业插画的寿命很短暂,但另一方面,商业插画是借助广告渠道进行传播,覆盖面很广,社会关注率比艺术绘画高出许多倍。对于增强商业产品的社会流通性起到了关键的作用。

3 商业类插画的目的

商业类插画的服务对象首先是商品。商业活动要求把所承载的信息准确、明晰地传达给观众,希求人们对这些信息正确接收、把握,并在让观众采取行动的同时使他们得到美的感受,商业插画的目的是为商业活动服务的,商业插画的基本功能诉求就是将信息最简洁、明确、清晰地传递给观众,引起他们的兴趣,努力使他们信服传递的内容,并在审美的过程中欣然接受宣传的内容,诱导他们采取最终的行动。商业插画的功能性非常强,偏离视觉传达目的纯艺术表现往往使插画的信息传达功能减弱。因此,设计师不能让插画的主题有产生歧义的可能,必须立足于鲜明、单纯、准确。

4 非商业类插画的概念

非商业类插画是相对于商业类插画而言的一个概念,主要是从创作动机和表现形式上进行的区分。它是指所谓的“艺术插画”或“文艺性插画”,作者没有客户委托,自行创作的艺术作品,往往以文艺类题材居多,作者往往根据宗教、文学、诗歌或个人感受进行自由的主观创作,这类插画强调作者的个人艺术特点和风格,作品不仅体现作者的美学观念,也是作者价值观的真实体现。

图 8

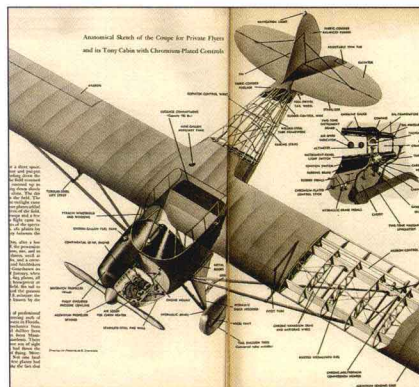

图 9

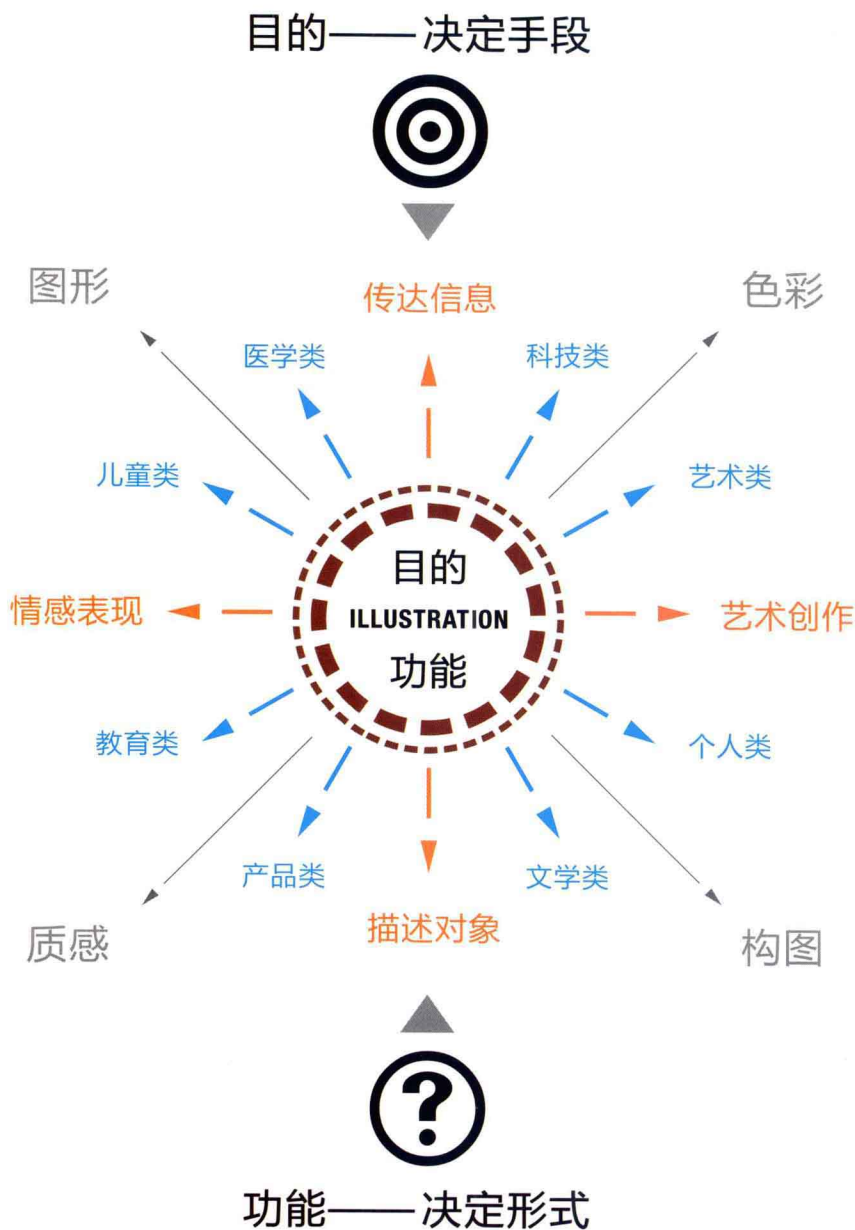

图 10

图 8: 宗教类插画,作者:阿尔布雷特·丢勒(Albrecht Dürer)

图 9: 科技类插画,作者:拉斯洛·莫雷利·纳吉(Laszlo Moholy Nagy)

图 10: 商业类插画,作者:德鲁·斯特赞(Drew Struzan)

商业类插画的功能：

- (1) 看读功能——展示具体的产品或形象，直观地传递信息。
- (2) 吸注功能——激发消费者的兴趣。
- (3) 强调功能——增强广告的说服力。
- (4) 诱导功能——强化商品的感染力，刺激消费。

非商业类插画的功能：

- (1) 看读功能——展示生动具体的形象，直观地传递信息。
- (2) 美学功能——使人们得到感性认识的满足。
- (3) 强调功能——作为文字的补充或强调。
- (4) 表达功能——表现艺术家的美学观念、价值观。

三 应用领域

3:Field of Application

随着艺术的日益商品化和新型绘画材料及工具的出现，插画艺术进入商业化时代，游走于艺术与设计的边缘，属于跨学科领域。插画在商品经济时代，对经济的发展起到巨大的推动作用。插画的概念已远远超出了传统规定的范畴。其应用领域也极大地扩展，插画被广泛地用于社会的各个领域。

- (a) 出版物领域：包括书籍的封面，书籍的内页，书籍的外套，书籍的内容辅助等中所使用的插画。包括报纸、杂志等各类出版物编辑上所使用的插画。
- (b) 商业宣传领域：包括报纸广告、杂志广告、招牌、海报、宣传单、电视广告中所使用的插画。
- (c) 商业形象领域：包括企业形象、吉祥物设计等。
- (d) 包装设计领域：包括各类包装设计及说明图解、消费指导、商品说明、使用说明书、目录等。
- (e) 影视多媒体领域：包括影视剧、广告片、网络等方面的角色及环境美术设定或界面设计。
- (f) 游戏设计领域：包括游戏宣传插画、游戏人物设定、场景设定等。
- (g) 动漫设计领域：包括动画原画设定、漫画设计、卡通设计等。
- (h) 产品设计领域：包括服装、鞋、包等时尚潮流产品上的插画设计等。

时至今日，基本上所有商业性绘画都可以算在插画的范畴内。插画从诞生的母体书籍之外，找到了巨大的生存空间。丰富的载体随着技术的进步、社会的需要而不断涌现。

作为插画师需要的能力如下：

想象力
IMAGINATION

创造力
CREATIVITY

执行力
JUST DO IT

作为插画师需要的能力：想象力、创造力、执行力。想象力使插画师具备宽广的视野，创造力使插画师始终具备创新意识，执行力包括造型能力、技术能力。

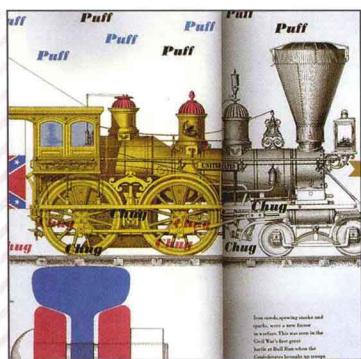

图 11

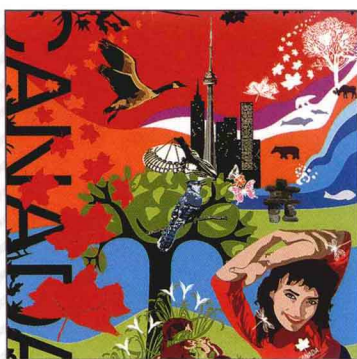

图 12

图 13

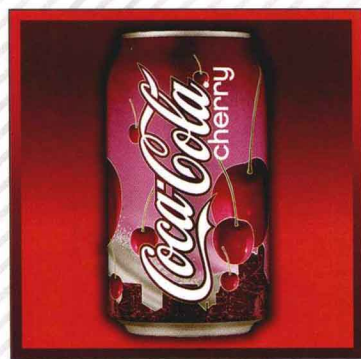

图 14

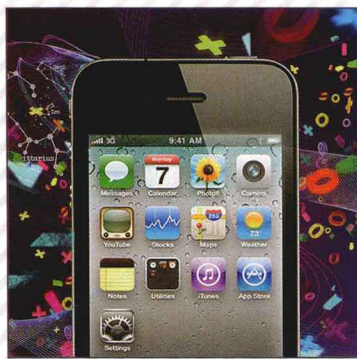

图 15

图 16

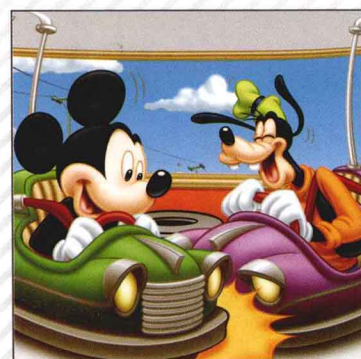

图 17

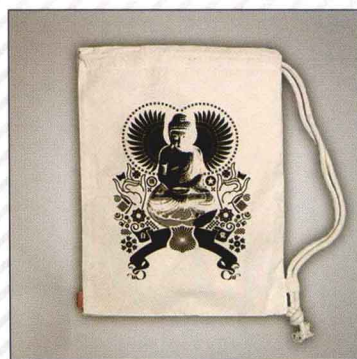

图 18

图 11: 蒸汽机示意图 (出版物领域插画)

图 12: 加拿大形象推广 (商业宣传领域插画)

图 13: 恐龙形象设计 (吉祥物设计领域插画)

图 14: 可乐包装形象 (包装设计领域插画)

图 15: 手机图标设计 (界面设计领域插画)

图 16: 飞船机械设定 (游戏设计领域插画)

图 17: 迪斯尼动画形象 (动漫设计领域插画)

图 18: 潮流品牌包袋 (产品设计领域插画)

第二章 CHAPTER

02

插画史略

ILLUSTRATION HISTORY

ILLUSTRATION HISTORY

一 起源与发展

1:Origin and Development

二 东方与西方

2:East and West

三 现在与未来

3:Now and Future

作业名称：插画简史概要

作业要求：熟悉插画发展的历史概况，了解东西方在创作手段上的种类与主要特征。

分配课时：总课时量为64课时，建议本阶段为4—8课时左右。

一 起源与发展

1: Origin and Development

1 国内插画的起源与发展

插画与绘制和印刷密不可分，我国是世界上历史最悠久的国家之一，印刷术最早出现于中国，插画同样最早出现于中国。插画在书籍中的形式大体有以下几种：卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文、内封面或扉页画，以及牌记等。

我国古代插画的历史演变，可以看做是版画的发展历史。同时，也是民间年画史。只不过民间年画更早地独立成为一种商品，它是商业插画的前身。

中国的古书，就生产形式而言，大致可以划分为写本书和印本书两个时代。在汉代以前，人们将书抄写在竹简、木牍等天然载体或缣帛等丝织品上。1942年，湖南长沙战国楚墓中出土一件帛画，上绘彩色图像及类似金文的说明文字，四周绘十二神像，象征十二个月，是我国帛书插图中的较早遗存。汉代，纸经过蔡伦的改良，既利于书写，也利于绘图，插图本书籍大为增加。《隋书·经籍志》著录有《周官礼图》十四卷、《三礼图》九卷、《尔雅图》十卷等，可见古籍插图应用范围之广，数量之多。前期的插图都是手绘的，称之为手绘插图，后期的直到现代都是版刻的，称之为版刻插图。

将手绘插图转为木刻画，有一个相当长的历史过程，其中有两种艺术形式和技术方法很值得重视。一种是制造印章的技术（肖形印），另一种是画像石、画像砖技术。印章、汉代画像石、画像砖既是独立的艺术形态，又都属于版刻艺术的起源过渡形态。版刻插图的真正出现，还有待于雕版印刷术的发明。（备注：所谓版刻插图，就是指用雕版印刷的方式取得的画稿复本。雕版印刷术也称整版印刷术，即指将文字或图画反刻在一整块木板或其他材质的版上，然后在版上加墨刷印的方法。这种方法，可以大批取得插图画稿复本。由于古代书版以梨、枣木为主，故这些插图，都是版画，也称为木刻画。）

一般认为中国雕版印刷术在唐代已经产生，并相对广泛地应用于图籍印刷。（备注：应麟在《困学记闻·经说篇》中引《国史艺文志》也说“唐末益州始有墨版，多术数书、小学。”话说得很明确，雕版印刷术首先是在唐代四川兴起的。）

中国雕版印刷术发明之后，首先在佛教经籍的印制中得到最广泛的应用，佛教题材作品，也成为中国版刻插图艺术史上最早出现的品类。现存最古老的版刻插图艺术品，为1953年在成都市东门外望江楼附近唐墓中出土的《陀罗尼经咒》。唐代版画遗存中，最重要的作品，是唐咸通九年（公元868年）刊印的《金刚般若波罗密多经》扉页画，是世界上现存最早有确切刊印日期题记的版刻插图艺术品和佛教版画名作。中国雕版插图出现的时间，比欧洲早了至少五百多年。

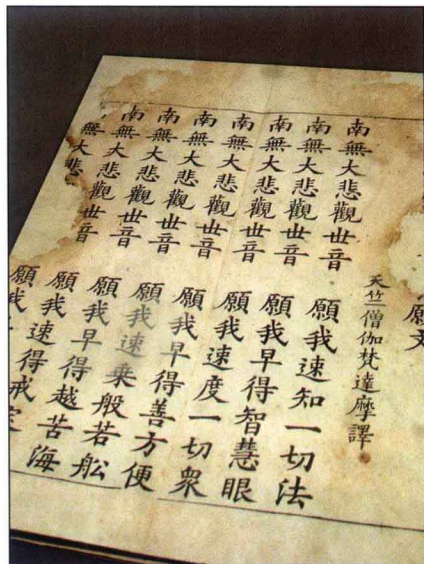

图 1

图 2

图 3

图 1：宋代佛经（雕版印刷）

图 2：宋代佛经图例（雕版印刷）

图 3：佛教密宗雕版原件模板（木质）

继唐之后的五代,是中国历史上大动荡的时代,也是艺术史上的一个相对衰败期。但在版刻题材选择上,比唐代要丰富很多。五代遗存的版刻插图作品,题材仍只有佛教一种,数量亦如凤毛麟角,但和唐代相比,还是多了一些。其中《大圣毗沙门天王像》题记有“归义军节度史检校太傅曹元忠造”字样,下有刻工雷延美署名,是现存最早一幅刊刻时间、地点、刊施人、刻工姓名一应俱全的版刻插图作品。

公元960年,北宋建立,国家统一,宋朝重视文治,雕版印刷术全面发展,版刻插画艺术也取得了长足的进步。宋代版刻插图艺术遗存,仍以佛教内容版图为主。其中如宋太宗时刊《御制秘藏诠》插图四幅,是现存最古老的山水画版画。南宋临安刊行的《文殊指南图赞》,图版置版面上方,是现存最早的大型佛教插图组画,也可以说是传世历史最为悠久的连环画作品。与宋对峙的辽、金、西夏,都是我国少数民族建立的政权。它们在版刻插画这一领域,同样取得了不凡成就。如金朝刻大藏经《赵城藏》(又称《金藏》)扉画,是佛教版刻插图中的上乘作品。五代、宋及辽、金的版刻插图,无论在雕镂技艺、雕工队伍、绘制地域,还是在表现内容和手法上,都有显著的进步和变化。

元代,也是我国雕版印刷史上的一个重要时代,中国不少品种的书籍插图,是在元代才开始出现的。如元刊《西厢记》是现存最早的戏曲插图,《全相平话五种》是最早的平话刊本插图,《事文广记》为类书有图之始,这都是版刻插图艺术史上的重大事件。宋朝和元朝是中国版刻插画艺术史上承先启后、继往开来的重要时代。

明朝,中国图书出版业全面发展,刻家林立,版刻插图艺术也随之进入了蓬勃发展的黄金时代,其特点主要表现在以下几个方面。

(1) 百花齐放,空前繁荣

(备注:版刻插图艺术不仅在制作地域上空前扩大,而且逐渐形成了建安、金陵、新安三大艺术流派,其他如武林、苏州等地的版刻插图,亦各具特色,环绕在三大流派周围,呈现出一派勃勃生机。)

(2) 形式多样,各擅所长

(备注:在插图排版形式上,除宋、元的单面式、上图下文式以外,又出现了双面连式、多面连式等类型。)

(3) 由质朴无华到精丽繁复

(备注:早期的建安、金陵派插图,具有粗犷质朴的民间艺术草创风格。自徽派版画崛起,绘必求其细,工必求其精,逐渐成为明代插图艺术的主流。)

(4) 插画艺术创作人员专业化

(备注:明代插图艺苑,留下姓名的画家极多。如今天尚能见到的王文衡作品,即不下数十种之多。一些名家,如唐寅、仇英、钱谷、丁云鹏、陈洪绶等,也为插图绘制画稿。明代刻工,更是多如繁星。如徽派刻工的主将——安徽歙县虬川黄氏刻工,见于《虬川黄氏重修宗谱》著录的,就有近三百人。)

(5) 技法上精益求精

(备注:建安、金陵两派的早期插图作品,技法上仍略显粗糙,手法也变化不多。徽派崛起后,这一情况得到了改善,点染皴擦,都运用自如。同时,刻工们还注意从理论上进行总结,有经典口诀流传后世。)

(6) 技术突破,手段创新

(备注:最值得一提的,就是明代版刻插画把套版印刷技术和版画艺术结合起来,出现了彩色版套印术。)