

中外设计史与艺术设计思路解读丛书

新插画设计

NEW ILLUSTRATION
DESIGN

主 编 刘 欢

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

中外设计史与艺术设计思路解读丛书

新插画设计

主 编 刘 欢

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书针对插画设计这门专业设计课程进行编写,内容广泛、专业,具有一定的系统性。全书共分四个部分,每个部分都有一定的针对性,第一部分以插画的由来开篇,通过西方插画简史、中国插画简史以及插画的发展趋势,来讲解插画的发展历程,通过东西方文化差异,来了解不同文化背景下的绘画风格。第二部分通过近现代插画的发展趋势来解读不同的插画类型,以及在多种领域中所起的作用。第三部分是技能技巧学习的重点,是在前两个部分的基础上着重对插画绘制的流程、与客户沟通的必要性、构图形式法则、表现手法、形象的处理以及对印前作品的色彩校正、存储格式等相关技巧进行讲解。第四部分选择了部分优秀插画作品,从构图、造型表现、色彩处理,画面细节等方面进行解析,便于插画创作的参考和理解。

本书可适用于高等院校艺术设计专业教材,也可作为插画设计人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

新插画设计 / 刘欢主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2012.6

(中外设计史与艺术设计思路解读丛书)

ISBN 978-7-5084-9767-9

I. ①新… II. ①刘… III. ①插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第100130号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 陈 洁 加工编辑: 冯 玮

设计指导: 薛 江 设计制作: 徐立萌

书 名	中外设计史与艺术设计思路解读丛书 新插画设计
作 者	主 编 刘 欢
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	北京涿州制图印刷厂北京分厂
规 格	205mm×255mm 16开本 17印张 358千字
版 次	2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	88.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

丛书编委会

艺术顾问：薛 江

丛书主编：丁剑超

本书主编：刘 欢

编委（排名不分先后）：

吕林雪	王洪瑞	乔 磊	丰 蔚
王玉华	关庆飞	吴文聪	刘 欢
陈 静	林 璐	邵 瓚	梁 娜
赖 敏	王海龙	李荒歌	宋泽惠
马 乐	彭文霞	徐 彬	

总 序

设计是应用性极强的一门学科，它以视觉传达为主要手段，起到美化生活、优化生活、改善生活，提高人们审美意识，形成时代风貌的作用。我们现在对于设计的思考已不再是简单技术层面上的思考，我们的目标是市场，是把信息合理有效地传递出去。因此，设计是一种方法，是一种解决问题的手段，我们对于设计的思考就是对于生活本身的思考，是一种对待问题解决的态度。

近些年，随着我国社会经济的飞速发展，社会发生了巨大的变化，社会中的人与人、人与物、人与环境都随之发生了巨大的变化，社会的各方面都在进行重组，设计领域也是一样发生着变化。为此，国家增设了众多不同层次的设计院校及设计专业，有系统、有成效地培养正规的设计人材，但从目前来看，仍缺乏一套较为完整的、系统的、科学的专业教材为广大设计人员学习与参考。

鉴此，我们组织国内一线的专业设计人员撰写了《中外设计史及设计思路解读丛书》，首次推出 14 本，即：《新漫画设计》、《新动画设计》、《新软陶设计》、《新插画设计》、《新绘本设计》、《新书籍设计》、《新成衣设计》、《新包装设计》、《新广告设计》、《新展示设计》、《新室内设计》、《新标志设计》、《新字体版式设计》与《新 VI 设计》。

它涵盖了书籍设计、服装设计、软陶设计、动画设计等多方面的设计领域，以理论与实践相结合的方式，遵循“循序渐进，学以致用”的原则，精炼简洁，深入浅出，把每一个学科的理论浓缩到近万字的篇幅，重在把握理论要诀，指导设计实践。书名突出一个“新”字，象征着在艺术设计学习领域掀开了崭新的一页，并对大师作品有一个新层次的解读，开阔设计视野。

设计史、设计作品与艺术设计思路解读是本丛书最大的特色之一。每本书都包括理论篇与应用篇两大部分。第一部分理论篇，紧密结合了“史”，追本溯源，分别介绍了西方设计简史、中国设计简史以及当代设计形态三大板块，在每一个板块的编写过程中都是以时间为线索来阐述；并且把艺术作品放置到历史的语境下来解读，做到还原历史语境下作品的真实性，把作品和当时历史、文化背景、经济条件等客观的元素结合起来解读，做到了准确与真实。重点分析了不同历史时期设计师的设计思路，以人为切入点，在分析设计师的手法、思路、理念上，力求把这些信息准确地表达出来。第二部分应用篇，重点介绍设计师在艺术设计学习领域遇到的各种细节，包括：文案策划、设计方案、客户谈判及设计流程等一些工作中的经验、应对技巧与方法等。每个艺术设计作品实例力求具有代表性与独创性，并非拼凑与罗列。

本套丛书具有较高的知识性、指导性及实践性，它既适合作为全国各艺术院系艺术设计专业学生的教材，也可作为广大设计爱好者的参考用书。

丛书中的艺术设计作品精选经典案例，具有代表性，有些作品苦于联系不到作者，请原作者看到本书后，及时联系我们，出版社会按标准支付相应报酬，邮箱是56644774@qq.com。全国各艺术院系的老师如果有好的作品，或对本套丛书有独到的建议，也可以投稿并与我们取得联系，在此对专家及读者热情的关注表示深深地感谢。这套丛书只是起到抛砖引玉的作用，希望通过我们的努力能够帮助广大设计爱好者理清思路、开拓视野，并提供行之有效的解决问题的方法。祝愿中国涌现更多更好的设计人员。

丛书编委会
2012年03月

前言

这是一个通过图形图像的视觉冲击力与刺激，为人们生活带来更多的新奇感受与影响的时代。无论走在高楼林立的马路上，还是穿过地铁通道，亦或是人们身上的奇特服装和色彩夺目的广告牌上，都在很大程度地利用多种风格的插画形式传递着一定的信息，或充分表达创作者的想法。这种方式既可以满足大众对图形信息的获取，也在一定程度上改变了信息传达的方式。

随着人们对物质生活与精神生活追求的不断提高，插画的意义也在改变。而作为视觉传达领域里最广泛的表达形式之一，插画的作用也越来越重要。功能上不再单一地为文字服务，表现形式上更注重与设计艺术的结合，这种趋势在当今的艺术设计中越来越突出。

为了适应实用性人才的培养模式，以设计艺术为立足点，注重教学的实用性与普遍性。本书将基础理论知识与实践案例相结合，在对插画发展历程以及各种绘画风格的了解基础上，针对每个知识点设计了以实践为主导的训练，让学生可以在创作中掌握知识。教师在教学过程中可以结合自己的实践经验、对学生学习能力与程度的了解，进行指导与把控。本书编写时注意知识的兼容性，并给教师留有讲授的空间，以及训练学生独立思考的能力。

在技巧学习部分，书中以主题训练为单元，结合插画绘制的知识点，并通过相对应的草图与优秀的插画作品作为范例进行分析讲解。作品赏析中采用一些专业书籍、设计杂志以及插画网站上的最新素材，涉及的素材资料较多，出处未能全部详尽的列出，在此对创作者、出版社表示深深的谢意。参与本书编写的还有王丽英、刘冀文、于畅、王勉英、王颖等。

在本书的编写中受到了中国水利水电出版社各位编辑与设计人员的大力协助，感谢为本书的出版所付出的努力。

由于编者水平与经验有限，在编写中难免会存在很多错误与疏漏，诚恳地希望得到专家、艺术创作者和广大读者的指正。交流邮箱：liuhht@163.com。

刘欢

2011年11月

目 录

Contents

总序
前言

第一部分 插画的生产

第1章 西方插画简史 / 4

第2章 中国插画简史 / 30

第3章 插画的发展趋势 / 42

第二部分 插画的基本概述

第1章 当代插画发展及其演变 / 48

第2章 插画的功能 / 90

第3章 插画的类型 / 96

第三部分 插画的创作

第1章 主题要求与沟通 / 114

第2章 资料素材的整理 / 118

第3章 必不可少的草图 / 144

第4章 提炼和组合 / 166

第5章 细节刻画 / 188

第6章 材料的使用 / 196

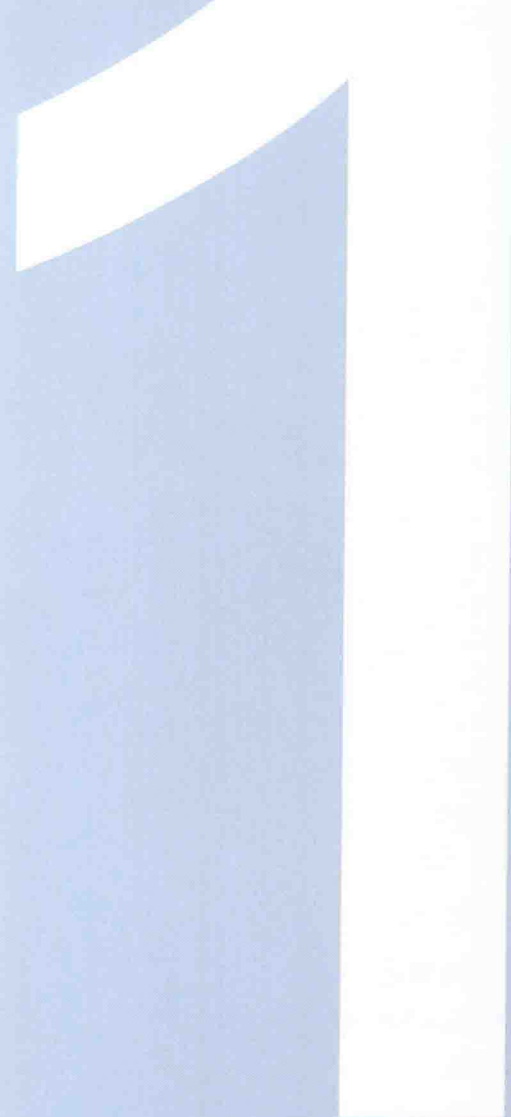
第7章 节奏感 / 218

第8章 整理与验收 / 228

第四部分 优秀案例赏析

附录 (概念、基本常识)

参考文献

第1章 西方插画简史

人类从幼儿开始看图识字、学习语言,到学生时代学习数理化;从翻阅漫画书、卡通故事到阅读文学名著;从网络上浏览网页、图片获取对未知信息的认知,到通过了解对商品的宣传来选择自己喜欢的生活方式;都离不开各种各样的图画。我们还可以在与无法沟通时通过图画的形式将自己内心的想法表达出来,是图画一直伴随着我们的成长,并成为我们生活的一部分。(图1-1-1~图1-1-4)

插画是通过视觉行为传播信息载体的一种形式,也是现代设计中一种重要的视觉传达形式,被广泛应用在各个领域中。从字面上来理解“插画”,其中的“画”是绘画、描绘,指人们使用不同的材质通过模仿绘制现实场景、人物或是描绘作者内心的情感和思想;“插”是放置、穿插,一般是指在文稿中穿插的图画,目的是解释文字内容,增强文字内容的视觉冲击力。

《辞海》中的解释是:“插图”又名“插画”,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,对文字内容起补充说明或艺术欣赏作用。例如我国明清时期的“绣像”,就是指在小说正文前面,附有书中人物的图像,以增加读者的兴趣;另有画出每回故事内容的画面,则称“全图”。(图1-1-5)

西方关于“插画”的解释源自于拉丁文 *illustratio*,意指照亮之意,也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。(图1-1-6)随着信息时代的到来,插画的应用更加广泛,从书刊、报纸扩展到网络、商品宣传、影视媒体、动漫、游戏等领域。(图1-1-7~图1-1-9)

显然插画原有的概念已经无法满足当前发展的需要,《辞海》中的解释更适用于“书籍插图”的定义。由于插画的功能、表现内容和手法的变革,在书籍插图以外,一类插画成为专门为商品、商业宣传所服务的商业插画,它们更注重信息传达的准确性和清晰性;另一类插画则成为具有较高欣赏性、收藏性的艺术品,这些作品往往更注重构图形式的探索、震撼的视觉效果和艺术家内心世界的表达。在表现形式上,除了传统的手绘以外,还可以

— (从左至右) —

(图1-1-1) 具有手绘风格的网页设计

(图1-1-2) 奥运会期间“google”搜索的图标利用插画与标志结合的形式

(图1-1-3) 酒签设计让·卡吕 1924年 将简洁、朴实的图形元素应用到酒签设计中

兔爸爸把小兔子叫到身边，轻轻地抚摸着它的头，对它说：“小兔子，你已经长大了，是时候该去学点东西了。你愿意去学点东西吗？”小兔子点了点头，说：“愿意。”兔爸爸高兴地说：“那好，你明天就去学点东西吧。”小兔子第二天就去了学校，开始学习。兔爸爸在家里等着小兔子放学回来。小兔子放学回家后，兔爸爸问它：“你今天在学校学得怎么样？”小兔子回答说：“我今天在学校学得非常好，老师表扬了我。”兔爸爸听了很高兴，说：“小兔子，你真棒！”

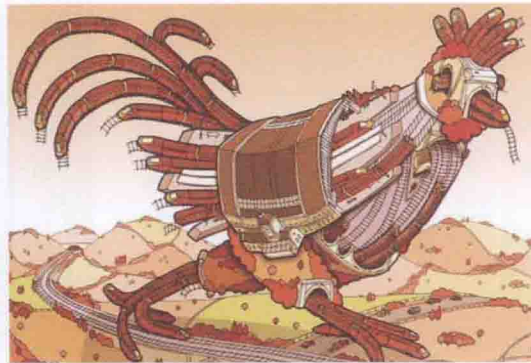

—（从上至下，从左至右）—

（图 1-1-4）《兔子帕西一家的奇妙故事——爸爸的发明创造》（法）洛伊克·茹阿尼戈 绘

（图 1-1-5）《西汉演义》绣像

（图 1-1-6）《精灵宝钻》的插画 凯萨姆之桥 Ted Nasmith

— (从左至右) —

(图 1-1-7) 仙剑奇侠传 宣传画

(图 1-1-8) San-X 公司趴趴熊玩偶

(图 1-1-10) 现代插画 Andy Council

— (从左至右) —

(图 1-1-9) San-X 公司趴趴熊动漫

(图 1-1-11) 现代插画

(图 1-1-12) 商业插画

借助摄影、电脑制作等科技手段来进行创作,以此追求视觉上的完美性、个性、逼真性。(图 1-1-10 ~ 图 1-1-12)

现代设计中,插画的概念和方式越来越宽泛,可以是电脑制作的,也可以是数码图片拼贴的,还可以是手绘与电脑制作的图形符号或是图表合并而成的。各种各样的插画配合文字内容,通过视觉化的手段建立沟通、传达信息目的,并利用网络、印刷、媒体等媒介进行传播。

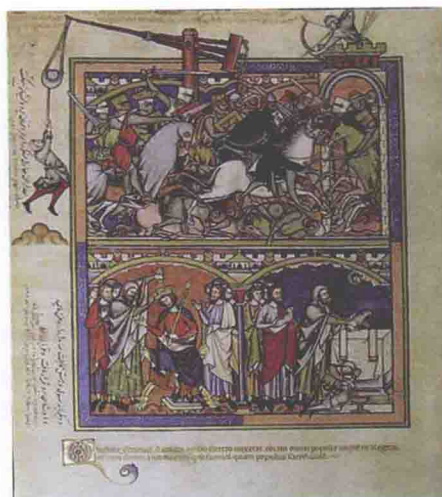
插画史就是人类文明的发展史,在没有产生文字的时候人类就开始用图形符号记录生活,同时担当起联络沟通、表达情感的功能。当文字出现之后,图画依旧发挥着解释情节、配合文字说明的作用,同时也使文字内容更清晰。

据考证,迄今为止发现得最早的手绘插画为《死者书》,是古埃及从第十八王朝至罗马时代放置于死者墓中的书册,一般刻在墓室(图 1-1-13)或写在蒲纸卷上,是为死者求得永生,平安穿越冥界并到达神明居住的地方。书中除了魔咒、赞美诗之外还配有大量绘制精美的图画,生动真实地表现了当时古埃及人的宗教观和社会生活,也使后人通过形象的画面更好地理解那些奇怪难懂的文字符号。(图 1-1-14)这幅图中表现死者穿越冥界的情景,其中有对死者生前生活的描述和赞美,还有对死亡旅程中每一个情节的注解,其中最具决定性的是阿努比斯的心脏称量判决这一情节。

这些图画文字一般藏在幽冥之神俄赛利斯雕像足底的暗格内,然后再放置于墓穴之中。古埃及人相信,只有这样冥王俄赛利斯才能看见自己一生的功绩,引领自己永世长存。到了中世纪,随着民族大迁徙的开始,希腊、罗马文化大量被破坏使得这一时期的艺术起点很低,发展缓慢。到了 11 世纪以后,封建经济的逐步发展,才使艺术逐渐繁荣起来,被统治阶级所大力扶持的教会逐渐认识到艺术对于宗教宣传的作用远远大于口头宣传,可以为宗教服务,愚化民众,所以宗教艺术得到了迅速发展。此时泥金装饰手抄本开始兴起,它主要用来记录宗教故事,如当时制作精美的圣经,富人们将其摆放在祭坛上用于祈祷。这些书籍内文由装饰性的字母、边框来填充,并附有用天然材料绘制出的彩色插画,画面描绘精致富有装饰性,有的封面上还镶嵌宝石。

(图 1-1-15)这幅图中表现的是圣经故事中的情景,由于当时统治阶级对人们思想上的禁锢,人物形象上大都是痛苦、忧郁赎罪的表情,服装表现上也略显僵硬与死板。(图 1-1-16)中的字母进行装饰变形,并将首个字母放大,配上繁复的纹样,可以看到其受希腊、罗马文化的影响很大。这种艺术处理方式在当今设计中也有所借鉴和改良。

14 世纪到 16 世纪的文艺复兴将文化艺术推向高潮,这可以说是在人类思想和文化上

— (从左至右) —

(图 1-1-13) 雕刻在墓室中的古埃及《死者书》

(图 1-1-15) 手抄本中的插画 中世纪

(图 1-1-16) 泥金装饰手抄本的字母纹饰

(图 1-1-14) 古埃及《死者书》一般绘制在蒲纸卷上

的一次伟大历史变革,并提出了人文主义,坚持以人为本,反对中世纪的以神为主的思想。在这一时期绘画、建筑、雕刻等艺术都得到了蓬勃的发展。随着造纸术、印刷术传入西方,木刻、铜版画逐渐兴起,使得插画从主要为装饰纸牌、宗教读物服务发展应用到关于自然科学、地理、医药等内容的书籍中。公元1440年至1448年间德国的谷登堡发明了活字版印刷术(比中国的活字印刷术晚了近四百年),到15世纪西方印刷术的推广使得书籍更为普及,也使更多的艺术家投入到插画创作中。

插画的发展是与绘画发展密切联系的,这个时期也是西方版画艺术诞生的时代。尤以铜版画为主,其主题提倡人权和科学,反对封建、宗教,不乏有民间艺术家创作的具有生活气息的作品,人物形象上也开始按照现实生活中的人物来刻画,画面传递着轻松、快乐的情绪。它们大都线条粗重、色彩层次简单、构图简洁明了,但是主题都与民间生活息息相关(图1-1-17)。当时在德国第一个有影响的画家、版画家是马丁·顺高尔,他的铜版画作品脱离了早期粗犷的风格,线条粗细有别,富有变化和表现力,通过处理丰富的调子来塑造形象,他的作品《出世》(图1-1-18)中坐在地上的圣母表情安祥而平静,院中的场景空旷但富有变化,整个画面协调自然。

马丁·顺高尔的另一幅作品(图1-1-19)中,一女子姿态优雅地牵着衣裙,另一只手中举着蜡烛,发卷自然飘逸地散在后背,头上佩戴的花环若隐若现,人物嘴角微微上翘,衣纹摆脱了死板概括的表现,具有丰富的层次变化。

进入16世纪的德国,在版画的表現技术上更加娴熟,创作题材更加多样化。其中最具有代表性的是绘画家、版画家丢勒,是他将德国版画艺术推上新的水平。他的版画题材基本分为三类:宗教题材、现实生活、表现象征和寓意。画面表现上展现了其丰富的想象力、深刻的思想内涵,结合精湛的表现技法和生动的形象,使他的作品具有很强的震撼力和深刻的内涵。正如德国诗人歌德所说:“当我们明白知道了丢勒的时候,我们就在真实、高贵甚至丰美之中认识了只有伟大的意大利人可以同他等量齐观。”(图1-1-20)

这幅画中(图1-1-20)的亚当和夏娃正在伊甸园偷吃禁果。上帝造的蛇在夏娃的右手边,夏娃手中拿的正是上帝禁止他们靠近的知善果。画面细密而丰富,人物处于画面的主体部位,姿态优雅自然,更贴近生活中的人物,好似世俗生活中热恋的情侣一般,远处的树林郁郁葱葱,画面恬静温馨。

丢勒的这幅作品(图1-1-21)《忧郁》作于1514年,画上有硕大的多面体、圆球、天平、钟、刨子、缺口的剑、沙漏计时器、入睡的狗、板上的数字,以及用石笔在书写的神话人物丘比特。画面的右边是一个坐着沉思的女性,她是忧郁的象征。眼睛全神贯注的盯

