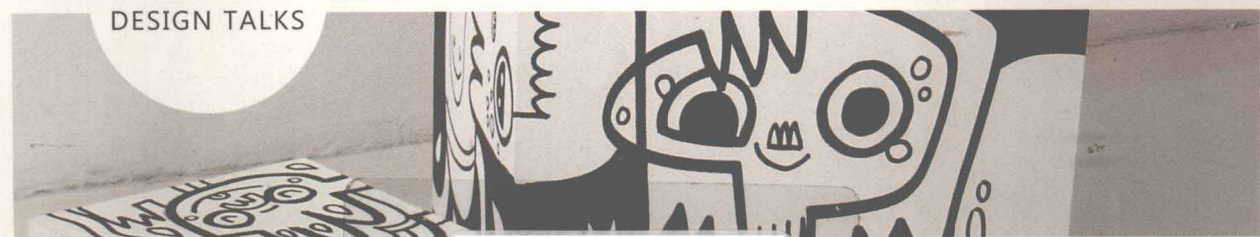

设计大学堂
DESIGN TALKS

插画设计表现

ILLUSTRATION

编著 王绍强

全球最优秀的经典实用案例+最具科学性、系统化的设计理论，设计艺术类学生案头必备的教学用书

广西美术出版社

3

设计大学堂
DESIGN TALKS

插画设计表现 ILLUSTRATION

编著 王绍强

图书在版编目 (C I P) 数据

插画设计表现 / 王绍强编著. -- 南宁: 广西美术出版社, 2011.4

(设计大学堂)

ISBN 978-7-5494-0225-0

I. ①插… II. ①王… 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(2011)第073211号

设计大学堂

插画设计表现

CHAHUA SHEJI BIAOXIAN

编 著: 王绍强

图书策划: 邓欣

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

责任编辑: 黄玲

装帧设计: 三度文化传媒

校 对: 陈小英 尚永红

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(邮政编码: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

制 作: 三度文化传媒

印 刷: 恒美印务(广州)有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1 / 16

出版日期: 2011年7月第1版第1次印刷

印 张: 9.5

书 号: ISBN 978-7-5494-0225-0 / J · 1417

定 价: 48.00元

设计行为是把一个概念、一个观念、一个问题解决的方法通过具体视觉方式传达出来的程序。由于设计对象的不同，设计的内容差异很大，很难把它们放在一个范畴中讨论。当然，从语义学的角度、从哲学的角度是可以讨论“设计”的，但是对于我们这些具体从事设计的人来说，具体的讨论倒比抽象的讨论来得容易些，也比较容易展开和深入。

不可否认，艺术与设计是有密切关系的，从体系上来说，设计教育是从艺术教育中延伸出来的，有基因关系，两者之间相辅相成。但两者之间的区别也是不可忽视的，它们是区别与联系的统一体。

最早提出设计和设计教育重要性的人是英国的艺术评论家、艺术史专家约翰·拉斯金。当时的西方人仅仅只认识一种艺术，只重视一种艺术，认为艺术只有一个类型，也就是英语中的art。拉斯金认为，事实上有两种艺术并存，一种是“大艺术”，即造型艺术；一种是“小艺术”，就是我们今日讨论的“设计”。设计的问题并不在于具体产品设计上的细节，而在于设计的体系——一个培育人才的体系。正因为拉斯金的理论，才在设计教育中逐渐将设计和纯艺术拉开了一定的距离。

设计教学应该有教学的科学性和逻辑性，有自己的内在体系，有设计的具体目的性，包括社会性、应用性、市场性和审美性诸方面的目的，这样才能构建一个完整的设计教学体系。设计师应对设计的具体化表示关切。从一个比较应用、比较具体的角度来研究设计，往往比仅仅从定义角度入手对设计的促进作用更大。我们具体地从设计基础课程、理论课程、设计品位的素养三大方面来谈。

基础课程中有两个主要的组成部分，一个是视觉表达技法，另一个就是形式规律，比如点、线、面的关系，空间和立体形态的关系，色彩的内容和互相的关系等。

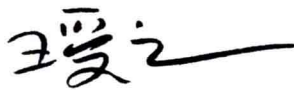
第二方面是理论课程组群。设计应该是多元性的，设计理论课不是一个死的东西，而是启发性的思维训练，是一个试图解决具体问题的过程。那么，什么是设计？设计就是一个思想、一个创意，把这种构思和创意通过视觉表达方式形成产品。

设计作品的功能是多方面的。首先是实用功能。设计是给人试用的，因此设计要符合人的试用要求。同时，设计产品还有其社会功能、象征性功能等。设计不同于艺术，在于它的功能性，而这里所说的功能性是综合的、泛义的。与此同时，设计还要符合各种条规的限制。因此，设计不仅仅只是纯粹的个人创造。

设计师做的东西都是很实在的东西。比如澳门艺术博物馆的吴馆长在介绍他们博物馆设计的各种展览海报的时候，提到他们的这些海报并不是为了参加海报设计展而出版，而是要宣传他们的展览、吸引人们前来博物馆参观，因此海报设计具有非常明确的社会功能。他们在检查海报是否能够具有这样的宣传功能时，专家、博物馆中工作的各岗位的职员，甚至博物馆中负责供应开水的阿姨也被请来评价。这种具有高度针对性的设计，这种检验设计是否达到目的的方法，非常实在，也非常具体。设计对功能目的的针对性是设计成功与否的核心。否则，就仅仅是徒有虚名的设计，是没有传播功能的艺术品。

除了解决问题能力培养之外，还有一个设计品位的培养问题。设计教育之重要，一方面在于教育学生形成自己解决问题的方法，相对来说，这方面的培养还是比较容易的，最难得的是设计品位的培养。我不认为设计品位有正确与否的标准，只能说这个学生没有达到你认为的理想高度。对于可以量化的功能问题我们可以有绝对的标准来衡量，而在审美方面则因人而异，无法绝对化的评估。在形式上、风格上、品位上，我趋向于“可以好些”的对比看法，就是英语上说的“can be better”——如果这样处理大约“可以好一点”。

这套设计丛书，正是从设计的历史、基础理论与品位等多方面引导学生走上设计的道路，提高他们的设计素养。期望中国的设计能够克服一些存在的问题，发展出自己的风格，逐步走上一个国际化的进程。

2011.1

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授
美国南加州建筑学院教授
中国汕头大学长江设计学院副院长

009

第一章 插画的基本概念及发展现状

- 010 第一节 插画的定义
- 014 第二节 插画的历史演变
- 024 第三节 插画的现状

031

第二章 插画的功能特征

- 032 第一节 插画的功能
- 038 第二节 插画的特征
- 040 第三节 商业插画与消费者之间的关系

043

第三章 插画的审美特性与类型

- 044 第一节 插画的审美特性
- 046 第二节 插画的类型

063

第四章 插画的表现手法

- 064 第一节 写实表现手法
- 066 第二节 幽默表现手法
- 070 第三节 抽象表现手法
- 072 第四节 综合表现手法
- 074 第五节 立体表现手法

077

第五章 插画设计的原则

- 078 第一节 插画从业员的基本技能
- 084 第二节 插画设计的原则

097

第六章 插画设计的创意方法

- 098 第一节 构思创意新颖
- 104 第二节 画面构图与步调节奏的整合
- 108 第三节 现代插画的艺术形式

121

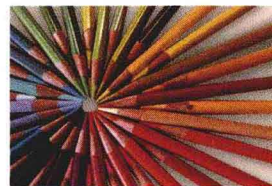

第七章 现代插画在三维空间的新运用

- 122 现代插画在三维空间的新展示

135

第八章 现代插画的设计方法

- 136 第一节 必备工具
- 144 第二节 插画设计的策划定位

BASIC CONCEPT AND CURRENT DEVELOPMENT OF ILLUSTRATION

插画的基本概念及 发展现状

插画是一种艺术形式,在历史的演变中,插画已在
现代设计中占有特定的地位,并广泛用于
现代设计的多个领域。

插画的定义
插画的历史演变
插画的现状

第一节 插画的定义

站在现代设计观念的角度来审视，插画作为视觉传达的方式、信息传播的手段，主要通过图像的运用，以艺术的方式阐述所要表达的思想意念。

1

一、定义

《辞海》说：“插图，又名插画”，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，都是对正文内容起补充说明或艺术欣赏的作用。这种解释可以说是一种狭义上的定义，因为这主要是针对书籍插图来诠释定义的。插画的形式大体分为以下几种：卷首附图、文中插图、上图下文、下图上文、内封面或扉页画、牌记等。

插画，在拉丁文的字义里，原本的意思是“照亮”。望文生义，是为了给刊物中的文字增加趣味性，使呆板文字所要传递的内容，可以更具生动性、更加具象地活跃于读者的心目中。但是在现今的各类出版物

里，插画的重要性已经超越了“照亮文字”的陪衬角色，摇身变为绚丽的主角。除了能突出主题的思想意念之外，还可增强艺术的感染力。插画属于“大众传播”领域的视觉传达设计（Visual Communication Design）范畴，隶属艺术设计的分支。最基本含义是插在文字中间帮助说明内容的图画。

插画的西文统称为illustration，源自于拉丁文illustratio。而在中世纪圣经手抄本中称illumination，意指圣经或祈祷文中的装饰性文字和图案造型。illumination是由英格兰撒克逊语系的 lim-limm（绘画之意）和法兰西语系的 luminer（给予光彩、发光之意）二者结合的折中语。插画的另一英文单词是 icon，意指宗教书籍中的圣像。

2

现代插画是指以视觉形象说明、论证文字的概念或图示事情的经过。现代插画又有狭义和广义之分，狭义上的插画概念指插图，即用来论证和说明的绘画作品；而广义的插画概念是指可以作为说明和论证的视觉材料，如插画、图表、摄影等。本书的讨论便是建立在广义“插画”的概念基础上。

插画作为一种新的艺术表现形式，是现代设计中的一个重要传递方式，它具有直观、形象和真实的生活感，以及美的感染性，在现代生活中占据特殊的地位，广泛涉及至文化活动、公共公益事业、商业活动、影视文化等领域。

1. 设计: Syl Hiller

2. 心情城市插画系列

设计机构: UP VISUAL LAB

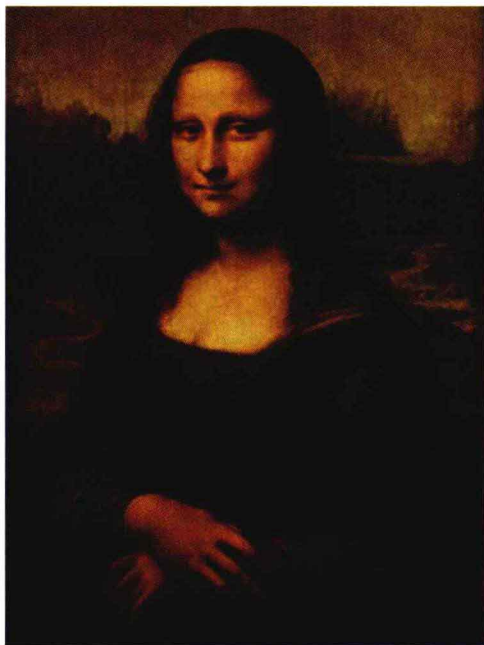
创意总监: 常薇

美术指导: 蒲辉杰

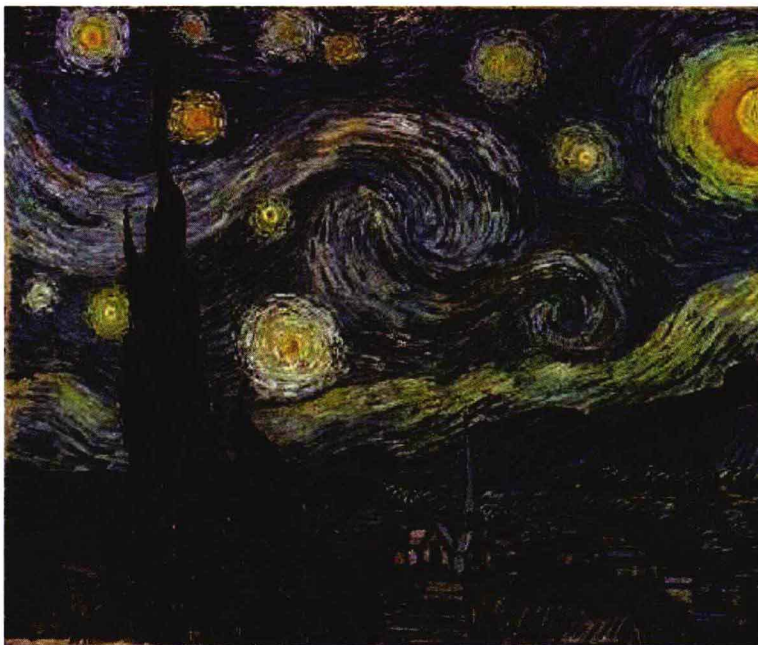
设计师: 蒲辉杰

插画: 蒲辉杰

第一节 插画的定义

1

2

二、插画与绘画的区别

在现代设计领域中，插画设计已经自立门户，成为一门独立的学科。数码技术与网络媒体的广泛应用也促使其更加发展，这就向天下昭示着插画时代的来临。插画与绘画的不同点在于创作的目的与绘制的过程。在创作意图方面，插画艺术家的创作大多是建立于文字意念上的，内在思想的沟通与准确的传达是关键所在。插画要突显的是作品诉求的主题，并制作出相应的氛围，最为重要的是吸引读者或者受众关注，对所要传达的信息起到明示、解释、装点又或者修饰美化的作用，弥补文字所不能达到的效果。插画富有比文字更强的艺术感染力，在现代商业社会中，它发挥着重要的传达作用，能够更明确、更生动地传递各种信息。

在插画制作的过程中，首要考虑的是作品的内容以及表现形式是否可以浅显易懂地让大众所接纳。与文字不同，插画创作重视的是与受众的内在沟通和交流。如在整个创作描绘过程里，对于所要表达的事物，纯绘画艺术家往往只了解大的方向，因此表现出来的会是一些粗犷的想法又抑或是些抽象缥缈的东西。在艺术创作上，他们以细腻的情感为主导。对于纯艺术绘画者来说，新灵感的突袭或变化是司空见惯的事情，他们会兴致勃勃地改变最初的想法，顺着绘画的情境随性地创作，以致最终出来的画面与起初构想呈现南辕北辙的效果。因为变异因素繁多，以致艺术家在进行创作时，不会墨守成规地预先设定目标和各种条件，甚至是预想作品的完美效果。与此相反的是，插

1. 列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo Di Ser Piero Da Vinci)，文艺复兴三杰之一，其名作《蒙娜丽莎》。

2. 荷兰后印象派画家，文森特·威廉·高 (Vincent Willem van Gogh) 的油画作品《星月夜》。

3. 设计: Syl Hiller

3

画设计师会明确清楚插画制作的目的是为了诉求，将信息传递给大众。故贯穿制作过程的每个步骤，并深思熟虑、谨慎周密地规划和进行创作工作。要想达到高质量的画面解析度，插画家必须落实到草稿绘制的每一个细节、每一处颜色的搭配，这些都要一丝不苟地认真对待。如果是为了追求更好地呈现意念，而在画面制作过程中可以有所修改，但大的方向都不允许和原来目标相差甚远或者背道而驰。

插画作为视觉传达的一种新方式、信息传播的有力手段，通过对图像的设计运用，以艺术的方式阐述所要表达的思想意念。插画设计既要求具有强烈的艺术感染力，可以给观者以震撼，又要求不要与实用功能偏离。而商业插画除了展示其欣赏之美、造型之绝外，

一个更为重要目的就是为商业活动而生，将所要宣传的商业文化信息准确地传达出来，用其独特的表现形式来捕捉人们的眼球，用艺术的感染力吸引受众。

第二节 插画的历史演变

插画的历史演变是伴随着社会经济、电脑技术的普及而不断发展的。

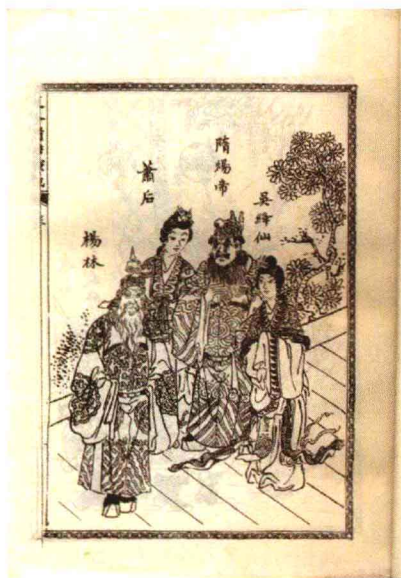

1

一、中国插画的历史发展

插画历史的发展源远流长，其中更寓含着非凡的意义。插画诞生的年代可追溯到六千年前古埃及的《死亡之书》，在里面就有图与文之间对话紧密的带状图像。我国最早的插画是以版画形式出现的，是伴随着佛教文化的传入，为宣传教义而在经书中用“变相”图解经文。在中国，插画艺术也经历了一个相当漫长的发展过程。像唐代的大多数插画，都是通过雕版印刷的方式，制作出绘画作品相应的复制品，而就其制作特征分类来看便是属于版画类的，又或称之为木刻画。在唐代所发明的雕版印刷技术更是促进了书籍的欣欣向荣，而

书籍的繁荣又无形中推动了插画的进步与发展。特别是唐代后期的雕版印刷术，将插画艺术推上了一个新的高潮。据史料可证，我国最早的版画作品是唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》。刊记确切年代的则是唐懿宗咸通九年(公元868年)的《金刚般若经》中的扉页画。卷首的佛祖释迦牟尼讲法图刻画工艺精湛，印刷分明清晰，证明我国当时的插画绘制、印刷水平都位居世界前列。在唐代这样丰硕的基石上，宋、元时期插画技术和水平又有了较大的发展。在医药、历史地理、考古图录、日用百科等书籍中都可以经常看到插画出现的身影，如《三礼图》的古器物图录，在《营造法式》里也有关于土木工程方面的绘图，而这些绘图主要是采用与文字并举的形式出现。到了明代，版

1. 金刚般若经

2. 中国古籍中的绣像

3. 绣像——《精忠演义说本岳王全传》二十卷（一函六册）

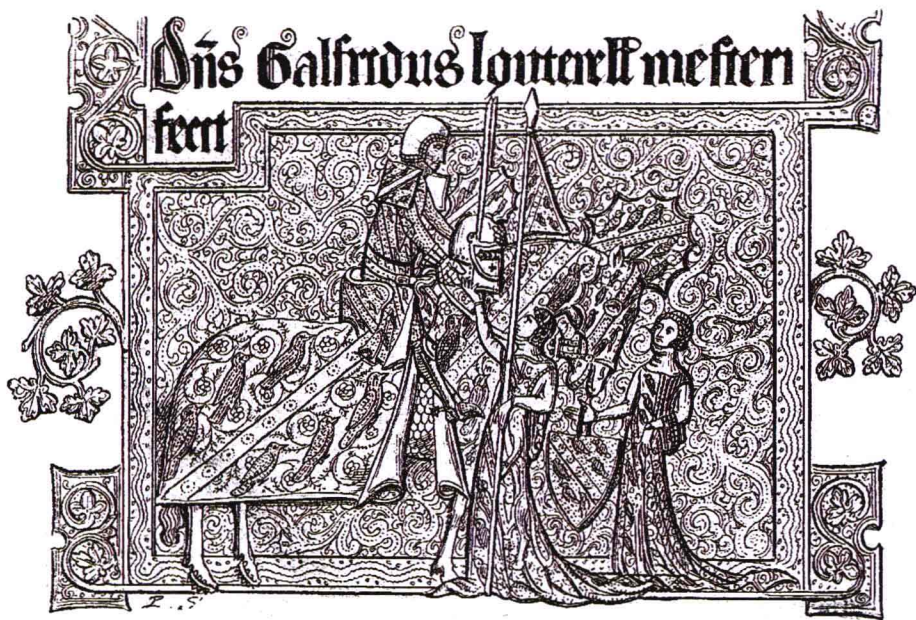
2

3

刻插画更是达到空前的繁荣。在技术方面，出现了崭新的套版彩印插画。就形式而论，双面连式、月光式等新形式成为插画的亮点；而就其风格来说，其运用了散点透视、建筑剖面法来组织画面，突破空间的关系，将类似山前山后、门外门内等情景活灵活现地展示出来。另外明代出现了一个极具中国民间特色的插画——“绣像”。“绣像”是指小说卷首画出来的人物肖像，用以描绘人物音容笑貌、神态姿势或者心理世界等，为当时文学作品刻画出许多个性鲜明、让人印象深刻的人物绣像，有些还成为日后戏曲的典范。到了清代早期，版刻印刷形式渐渐被成本低廉、便捷省力的石版印刷取代，石版印刷开始成为众多书籍和插画印刷的主要方式。我国古代插画的演变，除了可

以看作是一部中国版画发展史之外，它也可看作是一部民间年画史。而民间年画却较为早地成为一种独立商品，也就是现在商业插画的前身。从清末到民国初期，由于受到西方经济和西方插画艺术文化风格的熏陶和影响，我国的插画在表现形式和内容表达等诸多方面都呈现了西学东渐的发展，并洋溢着浓厚的商业气息。最具有时代特点的莫过于月份牌广告画了。月份牌广告是我国近代出现的最早的现代商品海报。其大多以“洋装”、“洋女”示人，多采用水彩、西洋技法或者是彩色印刷制作而成。画面呈现出来的效果往往细致精美。

第二节 插画的历史演变

1

1. 14世纪插画 2. 《圣经》中的插画——七头怪兽 3. 古斯塔夫·多雷的作品

二、外国插画的历史发展

插画艺术在国外的发展路程也是相当跌宕起伏的。回顾欧洲的插画历史，最早总是与儿童联系在一起，可以考证的最早的欧洲插画书是一本叫《KUNIST UND LEHRBUCHLEIN》的小册子，于1586年在德国的法兰克福出版。书中可以看到很多严谨、精致的木刻图画。这本书的标题也醒目地写明“一本针对儿童的艺术图书”。

插画在欧洲出现的情况与在中国的出现和发展有点类似。欧洲最早的插画出现在宗教读物中，中世纪及以前的文化传承主要依靠教会的力量。知识并非如今日一样普及。不管是晦涩难懂的拉丁文文

学作品，又抑或是日常基本的基督教教义，对于大众而言，干涩苦闷的文字是难以吸引他们的。因此，图画这种最易理解的传播方式便被选用了，如欧洲中世纪流传于传教士间的宗教经书中就屡见手绘插画的身影。插画的内容除了涉及圣经故事的情节之外，还装饰许多细致优美的花鸟人物等。插画在宗教读物中的运用，使经卷书籍具有强有力的形式美和感染力，并更加绘声绘色地将宗教教义和思想传达给信众。在中世纪，成千上万的修道院士为圣经相关的图书手绘出精美插画，备受收藏家的青睐，纷纷成为他们爱不释手的珍贵藏品。至于那些豪门贵族，为了私人藏书的美观与保存，更是请来了职业的图书插画匠师，一本本、一页页，以手工绘制出令人动容的画面。然而，