

高等院校『十二五』艺术类专业精品课程系列教材

New Ideas Of Illustration Design

插图设计新思维

高胜寒 付敏 门家成 谢鹏里 主编

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

高等院校『十二五』艺术类专业精品课程系列教材

New Ideas of Illustration Design

插图设计新思维

高胜寒 付敏 门家成 谢鹏里 主编

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

图书在版编目 (CIP) 数据

插图设计新思维 / 高胜寒, 付敏, 门家成, 谢鹏里主编. — 武汉: 武汉理工大学出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5629-3632-9

I . ①插… II . ①高…②付…③门…④谢… III . ①插图 - 设计 - 教材 IV . ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 255073 号

项目负责人: 杨 涛

责任编辑: 杨 涛

责任校对: 段争鸣

装帧设计: 杨 涛

出版发行: 武汉理工大学出版社

社 址: 武汉市洪山区珞狮路 122 号

邮 编: 430070

网 址: <http://www.techbook.com.cn>

经 销: 各地新华书店

印 刷: 武汉市至和彩印包装广告有限公司

开 本: 880 × 1230 1/16

印 张: 7.5

字 数: 270 千字

版 次: 2012 年 1 月第 1 版

印 次: 2012 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000 册

定 价: 45.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话: 027-87394412 87383695 87384729 87397097 (传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

高等院校“十二五”艺术类专业精品课程系列教材 编审委员会名单

主任委员：杨永善 国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员
中国教育学会美术教育专业委员会主任
教育部艺术教育委员会常务委员
清华大学美术学院教授、博士生导师
鲁晓波 教育部工业设计教学指导分委员会副主任
中国美术家协会工业设计艺委会副主任
清华大学美术学院党委副书记、教授、博士生导师
雷绍锋 武汉理工大学教授、博士生导师

副主任委员：(以姓氏笔画为序)
丁肇成(中国台湾) 王安霞 刘永坚 朱明健
张建翔 娄宇 涂伟 夏万爽

委员：(以姓氏笔画为序)

丁晓	邓后平	邓嵘	王珏殷	王梦林	史瑞英
刘小林	刘亚莉	刘博	刘辉	朱华	朱国栋
李学勇	李蕾	江锐	邱子庆	邱红	余庆军
张伟博	张岩鑫	张健	张焘	张朝晖	邹欣
陈峰	杨鲁新	杨翼	易西多	郑肖予	周燕
赵记同	饶鉴	曹琳	蓝江平	蔡新元	熊承霞
薛勇	魏惠筠				

前言

人类以“图”的方式记录与传播信息的行为在人类文明的伊始就已产生。“图”扮演着人类久远文明的重要文本形式之角色，也是我们追溯历史的参照物和解读历史的依据。“图”作为承载人类文化的母体孕育了“文字”这一人类思想书写与传承的基础符号系统。“图”以直观形象性为特点，“文字”以抽象和概念化为特点，“图”与“文”二者相辅相成，作为人类精神文化的最重要表现媒介出现在人类宗教、艺术、科学、技术与社会生活应用等广泛领域。

书籍的产生与印刷术的发明和进步，使“插图”形成相对独立和稳定的概念范畴，使“插图”以独立的概念从浩繁的“图像”现象集合中剥离出来，成为视觉设计中书籍设计的子系统，也是本书研讨的“插图”概念的基点与原始概念依据。

总览插图的发展历程，从手抄本《圣经》中的手绘插画到今天的网页设计中的插图，从雕版木刻的插图到今天图像数码喷绘技术制作，从以纸媒介为载体方式的插图发展到今天在动漫视频媒介和网络平台上的游戏美术设计，插图的面貌已产生了飞跃性的变迁。由于信息时代与数字技术的发展使图像制造与复制的效率空前提升，使社会文化产生显著的“视觉性”特征，当代文化进入所谓的“读图时代”。

在当今“读图时代”的文化背景下，视觉设计的空前繁荣成为21世纪文化环境的重要表现。插图在视觉设计领域里显示出旺盛的生命力。从涉及的范畴来看，插图突破了书籍设计的范畴，几乎介入了各种视觉设计的不同门类及领域，从平面设计的包装设计到服装设计，从工业设计的产品设计到环境艺术设计的广泛领域都产生了大量的设计应用。更加明显地表现在动漫设计、数码设计、网络设计这些新兴的视觉艺术设计学科的蓬勃发展与应用之中，并且在市场上赢得了巨大的利润空间，成为这个时代特征性的创意产业的主要推动力。

从当代插图表现方式来看，插图表现的载体媒介和制作技法不断演化发展，呈现出更加多样化的样式。以传统插图发展的角度来说，印刷技术的提高促进了插图风格表现的多样化。更为重要的是，当代数字技术的发展给插图注入了蓬勃的活力，尤其推动了漫画与动画的发展，使其形成当代社会中一个新兴的庞大的文化产业体系，并且带有时代文化的强烈特色。动漫文化和动漫产业成为插图发展和应用的巨大舞台，成为当代视觉文化的鲜明特色。

当代插图发展的状态要求我们以一种更加开放的视野关注该学科目前发展的态势及其在广泛领域的应用。艺术设计学科知识的快速更新和市场应用的紧密结合，以及与边缘学科和领域的渗透的特性在插图学科上得到充分的印证。本书充分重视这些艺术设计学科发展的特点，将整体把握插图学科发展时代的多维度特征，将介绍当代插图发展的最新趋势与面貌作为重要原则，以具有前瞻性的学术眼光审视插图理论体系和实践应用。因此，本书把插图概念着眼点放在当今插图发展呈现出的琳琅满目、精彩纷呈的总体态势上，在插图概念阐述的开端章节就强调了插图应用的开放性这一概念特征。书中展示了大量不同历史时期、不同地区、不同技法、不同应用领域的优秀作品，使学生建立对插图学科的开放性的学术概念与视野。

本书立足插图起源发展的历史渊源和变迁，以插图发展的历史沿革为基础介绍了传统插图的基本框架，其中特别展示了不同时期和地域文化背景下插图特色的不同呈现。将欧洲、中国、日本等传统插图的典型样式逐一介绍，便于学生整体把握插图的传统特点，并且进行对比研究。从另一个角度显示了插图表现的巨大潜力。

在信息爆炸、知识更新加速的当今时代，本书更加重视知识的最新状态和在实践中显示出的活力，力求把握当今“读图时代”的社会文化大背景下插图学科发展的多维度特征，其应用在深度与广度上都较以前各历史阶段有显著的强化，渗透到生活的各种层面。本书更加重视插图的实践性特征以及插图实践中介入的新领域，包括插图在艺术设计学科范畴中的多种反映，来关注当下插图发展的特征与状态，并涉及市场应用层面。因此本书重点分析和介绍了插图在不同领域中的应用，并提供了最新的图片案例资料，侧重介绍了当代文化特点鲜明的动漫和网络数字范畴中的游戏美术设计，以帮助学生整体上把握当下插图设计应用的状况，更有助于培养学生插图设计实践素质，启发和诱导学生创新思维的萌发。

尽管当代插图绘制的方式在时代技术进步的支持下呈现出显著的数字化特点，但是传统插图的手绘表现方

式仍旧是一切插图创作的基础。本书以传统插图手绘方式为基础，重点介绍了数位板方式的插图绘制，以及有动漫和游戏美术特点的插图创作步骤，以帮助学生从最基础的传统手绘技法着手进入插图制作实践，了解具有当代数字技术支持的插图制作的新手段，培养学生建立更宽泛的插图创造型思维和技术能力，提高学生对当代插图创作的新的环境和需求的适应能力。

从20世纪80年代以后，我国的动漫从通俗文化的层面上受到日韩动漫文化较深的影响。本书特别介绍了三位欧美插图界的泰斗和大师级人物，除了介绍欧美插图作品的精湛技法与日韩插画之间的不同风格以外，更重要的是，从他们的作品上反映出插图蕴涵的巨大能量——从单一的作为文字内容的附属图像演变成充满奇幻的影视作品的蓝本。

本书编写力求融学术性、理论性、前瞻性、实践性为一体。本书特点在于重视插图的多维度性和插图应用的广泛性。因此，本书的理论叙述尽量包容更新的理念与更宽泛的领域；同时把尽量多的不同类型的插图图片资料呈现给读者，以形成更直观的体会。但是，学科发展的瞬息万变也是我们难以完全把握的，对专业认识的偏颇与疏漏在所难免，希望专家不吝批评指正，以便不断完善本书，万分感谢。

谨将此书献给那些致力于插图创作与设计的有志青年。

编 者

2011年9月

目录

1	插图的定位	1
1.1	商业插图的含义	1
1.2	现代插图的诞生	1
1.3	插图——时代的镜子	2
2	插图的起源	12
2.1	原始涂鸦中的插图雏形	12
2.2	非洲插图——古埃及	13
2.3	欧洲插图之一——古希腊与古罗马	14
2.4	欧洲插图之二——中世纪	16
2.5	亚洲插图之一——古代中国	18
2.6	亚洲插图之二——日本	20
3	插图的应用	22
3.1	平面设计中的插图	22
3.2	空间设计中的插图	34
3.3	影视动漫游戏中的插图	42
4	插图技法拾遗	66
4.1	插图画师的房间	66
4.2	绘画工具	67
4.3	绘画流程	68
4.4	传统插图流程	68
4.5	数码插图流程	74
5	大师的足迹	86
5.1	弗兰克·弗雷泽塔	86
5.2	墨比乌斯	104
5.3	西蒙·鲍斯里	110
	参考文献	114

1 插图的定位

[学习要点]

重点学习插图的起源与发展,插图的定位以及含义,现代社会中插图的影响以及在现代设计中的体现和功用,插图与时代价值和文化潮流的关系。

1.1 商业插图的含义

插图(也称为插画),英文为illustration(源自于拉丁文“illustration”),原意为“举例说明、例证、图解、注释”等,而现代所指的插图多应用于印刷品中,表示“图版”的意思。从历史的角度审视插图的发展历程,我们不得不承认,在相当长的一段时期内,插图是以书籍为主要载体,依附于书籍的发展从而进行传播的艺术形式。

什么是商业插图?商业插图是指作者获得相关报酬,放弃对作品的所有权,在只保留署名权的商业买卖行为下,为企业或产品所绘制的插图,因此商业插图以传达商业信息为主要目的,服务对象首先是受众。其产生是现代商业社会中,人们为了将商业插图和书籍插图进行区分而

做的一种较为简单的界定。

1.2 现代插图的诞生

虽然插图最早是将事物公开化的意思,但是发展到现今,插图的定义已变得较为广泛。自1452年谷登堡(Gutenberg)发明改进活字印刷术,除了铅字之外,更出现了画的图版,一些原来难以用文字表达的事物能通过图片加以解释说明,而插图可说是随着印刷术的发展而产生的。此后不久,提供给文盲阅读的附图的报纸,附动植物图鉴的书籍或解剖图、医学书籍等的出版渐渐活跃起来,更延伸到儿童图画画册领域(图1-1)。19世纪后半叶,随着石版印刷术的推广与成熟运用,海报随即产生。这一先进技术在当时欧洲文化中心——巴黎正如花般热烈绽放。波纳鲁·罗德列克、缪克·薛勒等新世纪运动(Art Nouveau)画家及设计师们纷纷向被称为“新媒体”的海报发起挑战(图1-2、图1-3)。

由此时开始,出现了“现代设计”(Modern Design)这个名词。现代设计的始祖是英国人威廉·莫里斯,他在壁纸、书籍设计、插图、活版印刷等方面尽其所长,推行“艺术与手工艺运动”(Art and Craft Movement)。设计先驱们通过印刷术,找到新的视觉传达方法,进而扩张其领域。

图1-1 欧洲童话书籍插图

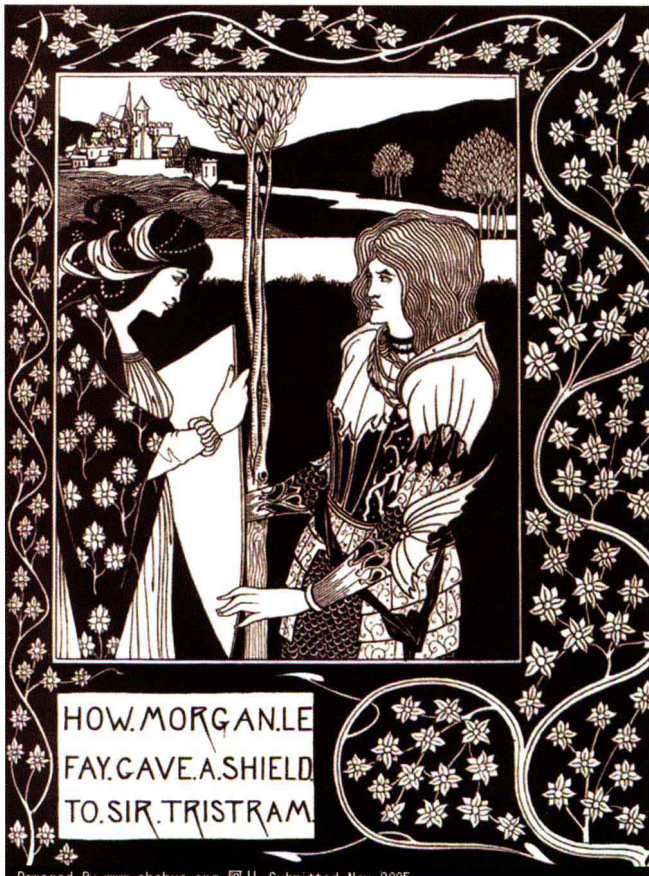

图1-2 中世纪书籍插图

图1-3 中世纪书籍插图

自1950年以来，当代设计界逐渐以“插图”一词来表达插图画家所做的工作。但广告中的插图与杂志、报纸、书籍中的插图并不相同，前者意味着当时新兴宣传媒体的新潮表现手法。换言之，之前的插图大多只是文章的说明，现在的插图则是藉由图片所激发的视觉经验，直接传达设计者的理念。人们发现图画比文字更能具体表达概念，因而产生了“视觉传达”（Visual Communication）一词，同时“插图”一词也同样被积极使用。

绘制插图的人，被称作插图画家。可以说，现代商业插图起源于平面设计，自1960年由平面设计中独立出来自成一个流派。而插图又与绘画艺术有着很近的血缘关系，从技法的多样性到内容的深刻性无不借鉴了绘画艺术。其逐步发展与自我完善，到了70—80年代，随着印刷宣传媒体的增加，插图的领域也渐渐扩及都市生活中的环境艺术，其表现手法逐步发展至极致，可谓是当代艺术中十分重要的一环。

1.3 插图——时代的镜子

商业插图是一个很有发展前景的行业，被广泛运用于广告设计、商品包装、环艺空间、影视广告、电影脚本、网络传媒、游戏设计等领域（图1-4、图1-5）。在日本，由于媒体的影响，插图由illustration演化为illust，日语

图1-4 公共海报插图

图1-5 商业海报插图

中更增加了由illustr演变成的外来语（但在国际间无法通用）。如今插图（商业插图）已被广泛地应用，而且由于插图画师不断地增加，表现手法也呈现出多样性。插图画师以其各自独特的概念、精神，机智、幽默地反映这个世界，表现方法上有综合以及机械制图式的画风、新画风、木版画、石版画、绢印、半立体、浮雕、废物利用艺术，他们向立体感挑战，利用各种不同素材的特性，尽情发挥，每位插图画师均以其个人特色自成一格。不管插图画师通过什么方法去寻找灵感和创意思维，有一点很清楚，凡是那些成功的人都具备将强烈的创意意识和独特的视觉角度结合在一起的能力——他们有着自己的视觉语言。如果这两个标准不能均衡地搭配，那这个插图画师就不可能成功。正如经典文学巨著《白鲸记》的作者、著名的诗人、小说家艾尔曼·梅尔维尔（Herman Melville）所说的，“创意的失败好过模仿的成功”。

在视觉设计中，摄影与插图都扮演着极重要的角色。尤其是插图，讲求的是个人风格，即透过工作的过程发掘自我。插图伴随着时代的变化而发展。事实上，插图画师的造就与大众媒体所传播的理念有很大关系。比方说，美国电影风格改变所造成的影响、民族文化的积淀、流行服饰、潮流文化、战争等，都有可能对插图画师造成精神方面的冲击，进而影响其画风。

此外，插图与社会潮流息息相关。插图如一明镜，将时代潮流、社会文化的走向——忠实地呈现出来。

至于插图的内容则不一而足，有传统的表现手法，喜剧漫画、黑色幽默、肖像画或象征主义人物画、超现实主义或幻想画世界，以及神话或童话、原始绘画及民俗画风、异文化及异种画风、植物动物主义、儿童插图（图1-6）、日本风格（图1-7、图1-8）等，可谓“百花齐放、百家争鸣”。由于不受美术评论家的管辖，插图的表

图1-7 现代日本浮世绘

图1-6 儿童插图

图1-8 现代日本浮世绘

现不受拘束，插图画师享有全然的自主性（图1-9）。

总而言之，插图是反映当代时代价值与文化潮流的一种艺术形式，在其不断演变进化中，很多插图画师都有卓越表现。插图以其视觉信息传达“直观、通俗”的特点，融入现代设计的各个领域，得到社会众多媒体的广泛应用，形成与现代设计各领域的系统化的契合。现代的设计大多是由设计师、广告文案作家及版面构成设计家在同一目标下共同完成的。因此可以说，插图是必须贯通所有相关条件才能完成的艺术。尤其是电视广告与插图之间的合作，更需要彼此密切的沟通与配合。从事插图设计时，

最好对印刷技术有充分的了解，虽然现今的制版技术已导入电脑化，但仍需插图画师与印刷业者密切合作。就技术层面而言，电脑不仅可用来从事各种操作，亦可取代手工进行绘图，这就是所谓的电脑绘图（CG）。如电视影像、电影特效、游戏制作、印刷出版等，常运用此类技术做表现。

插图能够反映与刻画时代，它将继续在广告（图1-10）、出版印刷、电视、戏剧舞台中拓展其空间领域，创造出精彩的视觉文化。

插图欣赏：图1-11~图1-34。

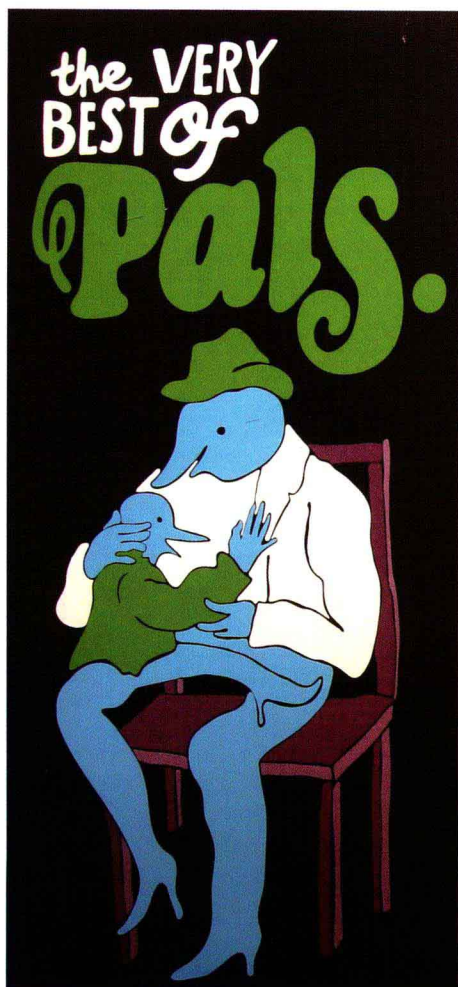

图1-9 公共海报插图

图1-10 耐克品牌商业海报

图1-11 当代插图欣赏

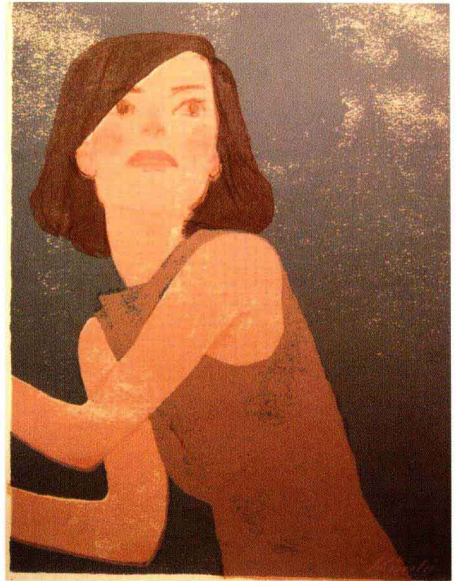

图1-12 当代插图欣赏

图1-13 当代插图欣赏

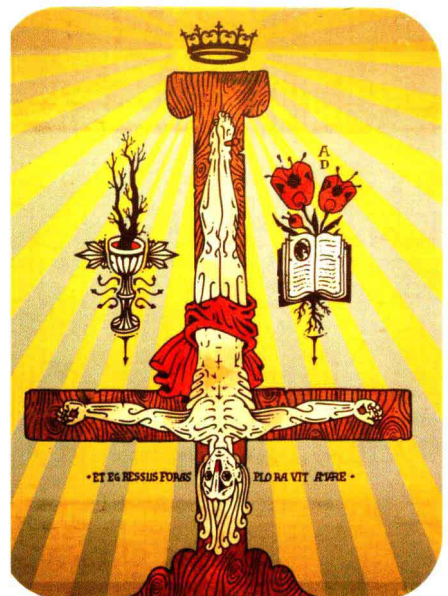

图1-14 近代欧洲书籍插图

图1-15 近代欧洲书籍插图

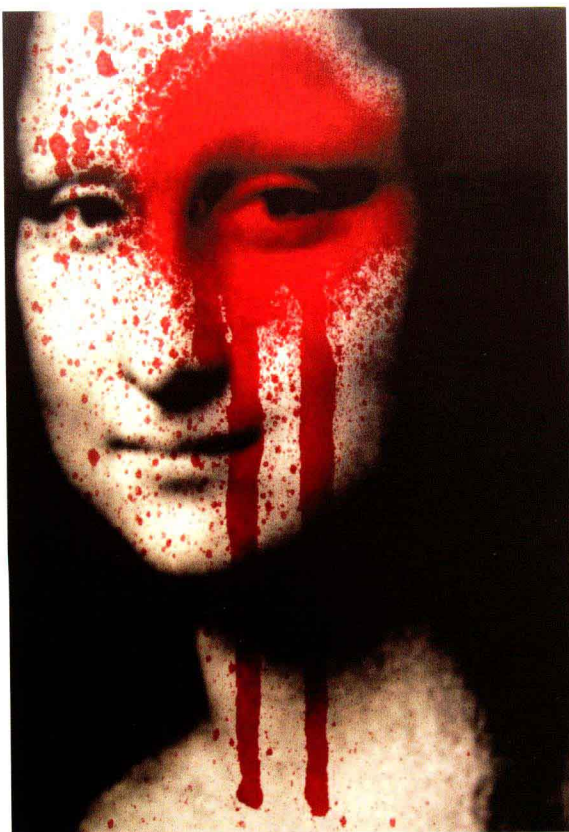

图1-16 当代插图欣赏

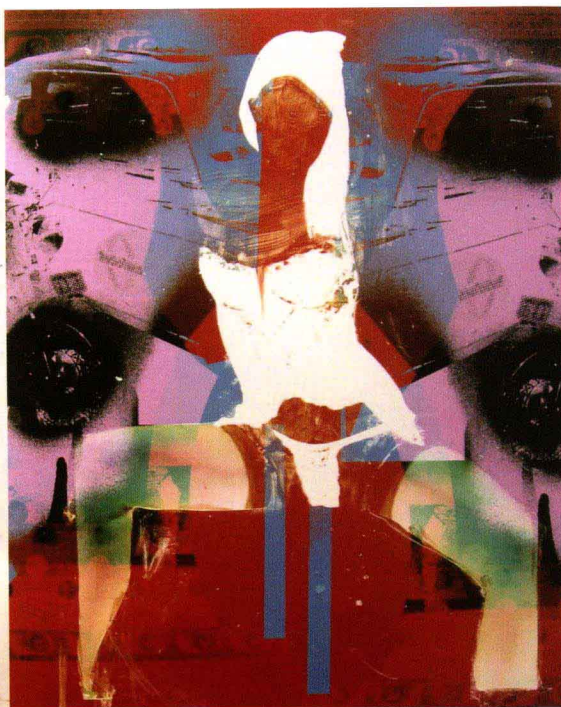
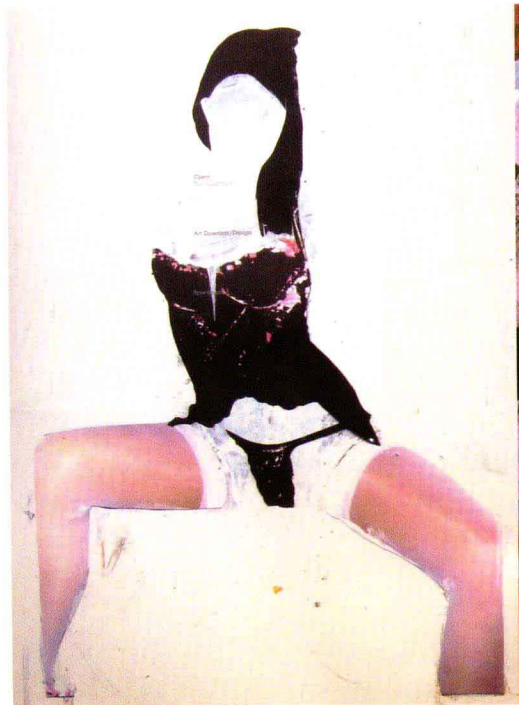

图1-17 当代插图欣赏

图1-18 当代插图欣赏

图1-19 当代插图欣赏

图1-20 当代插图欣赏

图1-21 当代插图欣赏

图1-22 插图招贴

图1-23 当代插图欣赏

图1-24 当代插图欣赏

图1-25 当代插图欣赏

图1-26 插图招贴

图1-27 当代插图欣赏

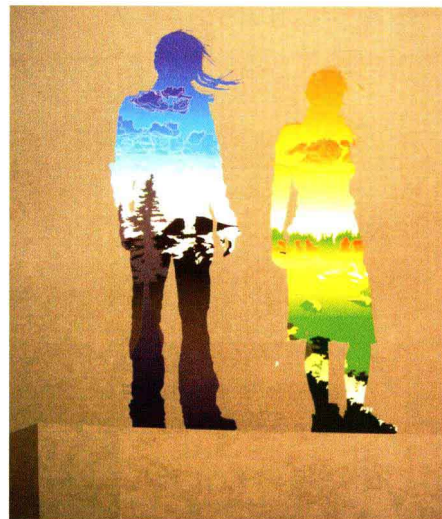

图1-28 当代插图欣赏

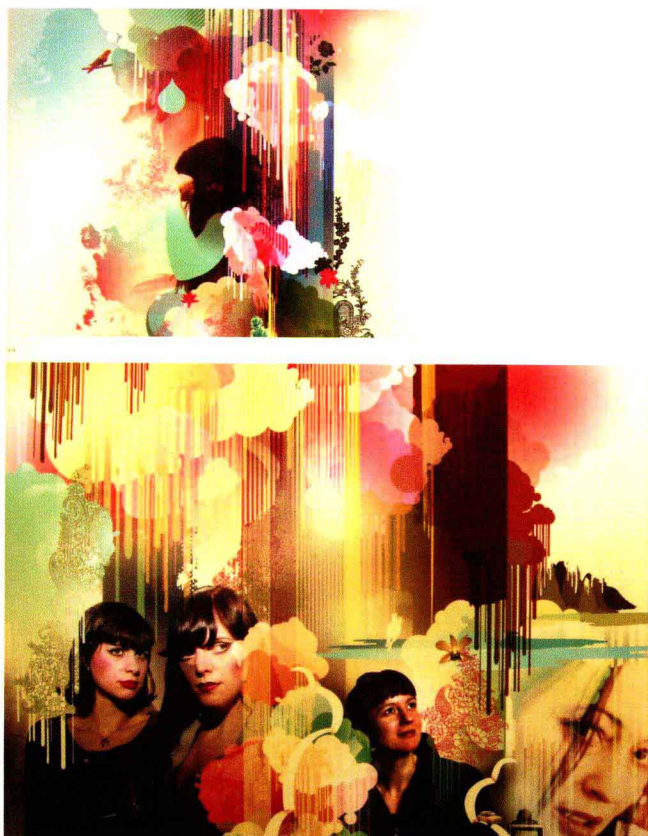

图1-29 当代插图欣赏

图1-30 当代插图欣赏

图1-31 当代插图欣赏