

插画 设计

CHAHUA
SHEJI

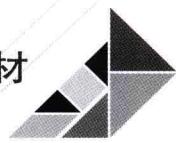

张鸿博 张萌 主编
明兰 朱玲玉 副主编

清华大学出版社

高等教育艺术设计精编教材

平面设计类 ➔

插画设计

CHAHUA
SHEJI

张鸿博 张萌 主编

明兰 朱玲玉 王宏志 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书内容主要包括插画设计基本技法、插画设计的创意方法、插画艺术的创作流程及优秀插画欣赏。书中对于插画艺术的制作与设计作了介绍，并在书后附有优秀插画作品欣赏。本书文字简练，并配有丰富、典型的插画实例，非常适合教学及设计师使用。

本书可以作为高等院校本科、专科设计专业插画设计课程的教材，也可以作为设计师的参考资料。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

插画设计 / 张鸿博，张萌主编 . —北京：清华大学出版社，2011.6

(高等教育艺术设计精编教材)

ISBN 978-7-302-23203-2

I. ①插… II. ①张… ②张… III. ①插图－技法（美术）－高等学校－教材 IV. ① J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 123708 号

责任编辑：张龙卿(sdzlq123@163.com)

责任校对：李 梅

责任印制：王秀菊

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969,c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015,zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京鑫丰华彩印有限公司

装 订 者：三河市新茂装订有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：210×285 印 张：9 字 数：252 千字

版 次：2011 年 6 月第 1 版 印 次：2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1~3000

定 价：45.00 元

产品编号：037606-01

编 委 会

(排名不分先后)

邱 裕	邱 静	陈建国	周 鸿	彭 红	方 卫	李君华
孟恂民	范 蓉	程 伟	王宏志	吕金龙	宋奕勤	祝后华
曾祥远	叶 云	汪尚麟	吴 清	赵 虎	程智力	甘世勇
李映彤	吴清萍	晏 清	程蓉洁	付 欣	李梦玲	张君丽
徐永荣	虞 斌	匡小荣	伊德元	张鸿博	高胜寒	熊 杰
许开强	吴小亮	张 旗	曹 丹	潘 群	阮正仪	张开纬
吴慕辉	黄文宪	翁子扬	李正安	张 尧	周应斌	黄汉军
郭立群	陈国俊	周 峰	梁家年			

总序

艺术设计专业是一门综合的学科门类，是社会经济高速发展过程中与科学、经济、人文结合密切的领域。随着产业多元化的发展，社会对艺术设计类人才的需求量逐年增加。据教育部最新统计资料显示，全国开设艺术设计教育专业的高校有 1400 多所，艺术设计类普通本科、专科在校学生人数超过 40 万，而且各类高等院校每年都在扩招艺术设计专业的学生。

我国艺术设计专业教育虽然发展速度很快，规模宏大，但人才质量还无法完全满足社会的需求，还有部分艺术设计专业毕业生存在就业难的问题，归纳原因主要包括以下两个方面：① 毕业生缺乏实践经验，所学知识难以和企业需求接轨；② 毕业生的创新能力比较差，无法满足企业实际需要。因此，对艺术设计专业教育现状进行分析并进行必要的改进、创新已经变得迫在眉睫。

当前，我国高等教育正处于深刻变革的时期，高等教育已经从过去的精英教育转向大众教育。从学科的发展角度来看，艺术设计专业的内涵也已从过去狭窄的实用美术范围扩展到公共艺术设计、视觉传达设计、环境艺术设计、数字艺术设计、动画设计、工业设计、服装设计等与人们工作、生活密切相关的广阔领域，因此，艺术设计专业已经成为我国高校最热门的专业之一。

艺术设计专业的培养目标是：培养德、智、体、美全面发展的宽口径、厚基础、高素质、强能力，具有创新精神、实践能力和良好发展潜力，适应经济和社会发展需要，能够在教育、设计、生产等相关企事业单位从事艺术设计、教学等方面工作的高素质应用型人才。

艺术设计专业教材体系的建设，是当前高校艺术设计专业教学中一个紧迫的任务。只有建立起具有科学性、系统性、实践性、前瞻性的教材体系，才能培养出知识面广、综合素质高、专业技能强、有责任心、具有团队精神、创新能力、适用性强的优秀毕业生，以满足社会对设计人才的需求。这也是清华大学出版社组织编写艺术设计专业系列教材的初衷和目标。

艺术设计教材是艺术设计教学的基础，既是教学课程内容和教学方法的主要依据，又是过去教学成果的反映，因此，教材的编写一定要准确地反映教学模式的特点，反映课程的教学指导思想，反映该专业领域的知识、能力要求和学习新事物的认知规律。所编写的艺术设计教材要顺应时代发展和社会需求的新特点，同时体现专业教学与素质培养相结合的特点。

在专业设计课和社会需求、生产实践的关系上，还应根据实用、价廉、环保、美观的设计原则，综合运用新材料、新加工工艺和形式美的法则，充分发挥学生的创造性和主动性。

本系列教材有以下特点：① 注重加强学生艺术设计基础理论的学习，以便为后续专业课的学习打下坚实基础，在设计概论、设计美学、设计史、人体工程学、材料学、工艺学、营销学、设计管理等方面注意加强教学研究。② 注意专业理论的系统性及案例的丰富、新颖，尽量体现最新的科研及教学成果，反映各院校成功的教改经验，体现教材的先进性、实用性等特点。③ 本系列教材选择作者的原则是：要具有丰富的教学经验和实际项目设计经验，所在院校的艺术设计专业比较有特色，覆盖地域尽量广泛。④ 本系列教材尽量通过大量的图片来说明问题，并通过对实际工程项目的详细分析，使学生能够学以致用，缩短与工作单

位实际需求之间的距离。⑤ 本系列教材参编院校众多，目前已经有 50 多所各有千秋的院校参与进来，后续教材的开发将组织更多的院校参与。

本套丛书在编写过程中，得到了多所院校领导、老师以及武汉市恒曦书业发展有限公司的大力支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢！

本系列教材不仅适用于艺术设计类本科院校、高职高专院校，也适用于设计机构及相关的从业人员。

丛书编委会

2010 年 10 月

前　言

随着近年来计算机技术和印刷技术的飞速发展，插画设计在高等艺术院校和普通高校的艺术设计系中发展较快，大部分二维设计中均有插画设计的教学部分。现有的插画设计教材多为国外翻译的老版教材，理论及资讯较为陈旧，虽然讲解详细，但是与国内设计专业的实情有较大差异，不同地区的审美及地域文化也存在不同，更无法适应现代设计活动日趋产业化、国际化及多元化的发展趋势。

插画设计作为所有二维设计的必修课程，在高等院校的设计专业中占有重要的地位。本书根据大量一线教师的教学经验学习方法，通过系统化的教学手段及较新的图文信息，对插画设计课程进行了完整的诠释。书中并不强调完全依靠高端科技或是单独手工模式，而是以一种融合、创新、实用、简洁的方式来学习插画设计，并使之具有独特的个人风格。

插画设计从原有的附着型设计形式脱离出来，在现代社会里成为具有强烈风格的新兴艺术，它融合了绘画和设计的多种手段，并可加上计算机的艺术创作，它强调科学性和系统性，兼顾原创和商业实践，具有实用、时尚的特点。插画设计作为现代新兴设计，需要设计者具有较高的设计素质，除了技艺和创意外，对沟通、表达、协作和策划都有很高的要求，这样才可以在商业社会中完成插画设计的工作。

本书结合传统的插画设计教材，加入了新的理念和内容，与市场需求紧密接轨，重在研究插画设计在实际中的应用。书中的理论部分深入浅出，通过实例逐一讲解，并加强创意过程和设计技法的学习；每章后均有详细的案例和设计练习，使学生从创意策划到印刷品完稿都有规律可遵循，有范本可参考。本书对插画设计知识点的难易度重新进行了设定，注重设计过程中的学习，帮助学生尽快掌握主要技能及相应的步骤和方法。

本书结合大量师生创作的作品，通过多角度的实例分析，根据插画设计课程的特点，进行理论的讲解和实践的应用。本书的创新点如下。

- (1) 吸收多方面的知识，强调新概念、新技术与插画设计的结合，并积极与商业实践相结合。
- (2) 强调个人风格与商业需求相结合，以达到设计的最终目的。
- (3) 明确设计与设计原理的关系，将理论与实践紧密结合，使设计行为有的放矢。
- (4) 本书涉及插画设计的所有领域，并对突出的案例进行详细分析。
- (5) 本书中案例设计步骤详细，过程清晰，重点突出，方便学生在学习过程中有步骤地掌握知识和技能。

本书的编者多为各高校的一线教师，教授插画设计课程均在5年以上，在教学过程中积累了丰富的经验，在编写过程中除了对知识点和操作技巧进行归纳总结以外，还提出了具有个人风格的教学创意，一定程度上体现了目前国内插画设计教学的研究方向。但因时间所限，疏漏之处在所难免，恳请各位读者批评指正。

编　者

2010年7月

目 录

第1章 概述

1.1 插画设计的定义及特点	1
1.1.1 插画设计的定义	1
1.1.2 插画设计的特点	3
1.2 插画设计的历史及现状	6
1.2.1 插画设计的历史	6
1.2.2 插画设计的现状	13
1.3 插画设计的种类及应用	15
1.3.1 书籍插画	15
1.3.2 报纸和杂志插画	17
1.3.3 广告插画	20
1.3.4 卡通及吉祥物插画	22

插

画

设

计

第2章 插画设计的前提要求

2.1 插画创作者的素质要求	25
2.1.1 扎实的绘画基本功	27
2.1.2 系统地掌握设计知识	27
2.1.3 相应的文学修养和传播知识	30
2.1.4 熟练掌握相关软件	31
2.2 插画设计技法及工具	32
2.2.1 画面构图	32
2.2.2 点、线、面的处理	37
2.2.3 手绘工具及技法	39
2.2.4 计算机绘图工具及技法	42

第3章 插画设计的创意方法

3.1 构思主题创意	47
3.1.1 创意的概念	47

插画设计

3.1.2 创意的过程	48
3.1.3 构思的特点	50
3.1.4 构思主题	51
3.1.5 讨论构思与草图	53
3.2 设定图文的内容	54
3.2.1 对主题进行构思	54
3.2.2 根据对主题的理解来安排内容	57
3.3 处理形式与风格	60
3.3.1 形式	60
3.3.2 风格	61
3.3.3 如何恰当地处理插画的形式与风格	62
3.3.4 追求独特新颖的形式与风格	63
3.4 调整构图与节奏	64
3.4.1 构图	65
3.4.2 节奏	65
3.4.3 调整构图和节奏	67
3.4.4 综合运用各种知识完善构图与节奏	71
3.5 合理运用表现手法	72
3.5.1 水彩在插画中的完美展现	73
3.5.2 丙烯与插画的结合	74
3.5.3 水墨在插画艺术中的应用	75
3.5.4 CG 为插画艺术带来的崭新天地	75
3.5.5 其他表现形式和手段	76
3.5.6 表现手法因人因主题而异	77

第4章 插画设计的基本方法

4.1 故事脚本的选定及总体策划	79
4.1.1 书籍、杂志插画的总体策划	79
4.1.2 广告插画的总体策划	80
4.1.3 漫画的总体策划	80

插画设计

4.1.4 动画的总体策划	81
4.1.5 吉祥物插画的总体策划	82
4.2 风格的确定	83
4.2.1 写实风格	83
4.2.2 奇幻风格	83
4.2.3 唯美风格	84
4.2.4 时尚风格	84
4.2.5 装饰风格	85
4.2.6 卡通风格	85
4.2.7 波普风格	86
4.2.8 民族风格	87
4.3 角色设定	87
4.3.1 形象设定	87
4.3.2 动作设定	95
4.3.3 心理设定	98
4.4 场景设定	102
4.4.1 环境设定	102
4.4.2 道具细节设定	108
4.5 发布媒体的选择	110
4.5.1 媒体的分类	110
4.5.2 确定发布媒体	111

第5章 优秀插画欣赏

5.1 经典插画人物及作品	113
5.2 现代插画人物及作品	119

参考文献

第1章 概 述

插画设计与绘画艺术有着亲近的“血缘”关系，可以说是设计领域中最具有表现意味的设计形式。纵观插画的发展历史，其应用范围不断扩大，涉及现代设计的多个领域，在现代设计中扮演着重要的角色。

1.1 插画设计的定义及特点

根据插画的发展，插画的概念有广义与狭义之分。现代插画艺术则属于含义更为广泛的广义的插画概念。

1.1.1 插画设计的定义

大多数人认为插画的概念是指插图。插图一词的表意，历来主要指附于书籍文字间的图画，中国古人讲到图书时会称，“凡有书，必有图”。《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。”显然这是一种狭义的定义，其主要是针对书籍插图做出的定义（图 1-1 和图 1-2）。

美国学者拉尔夫·迈耶则认为：“‘插画’指诸如书、杂志和广告等印刷品中，为了配合文字

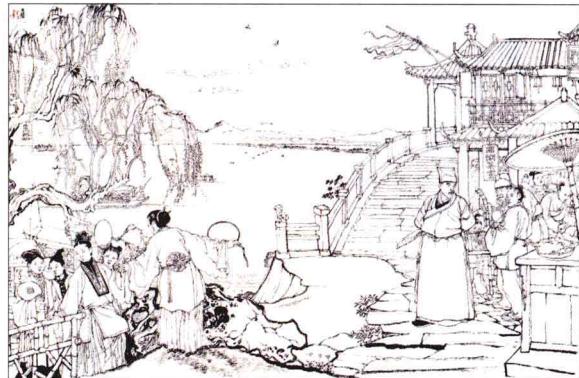

图 1-1 《儒林外史·西湖茶室》(程十发, 中国)

图 1-2 《评剧皇后——白玉霜》(丁聪, 中国)

意义并加强效果而特意插入的图画。”显然，拉尔夫·迈耶在此处的插画概念，已经远超出了“书籍插图”的范畴。事实上现代插画的应用范围包括现代设计中的所有图形部分，不仅应用于书籍，同样广泛地应用于招贴设计、广告设计、包装设计、动画设计、企业宣传与展示、影视等多种领域。此种意义上的插画功能不仅仅是“对文字做补充说明和增加版面美感”，而且还起到“视觉信息传播”的作用（图 1-3～图 1-6）。从这个意义上讲，可以称之为广义范畴的插画。

图 1-3 电影招贴《唐顿》(维斯劳·瓦尔库斯基, 波兰)

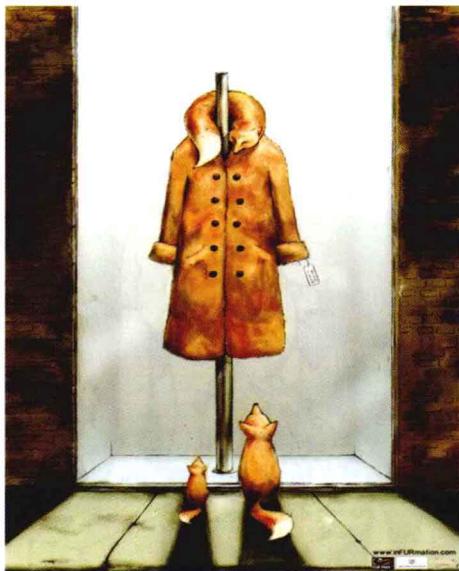

图 1-4 公益广告《醒醒吧, 妈妈》(冯辰, 中国)

图 1-5 威塔(Whittard)咖啡包装(希海, 英国)

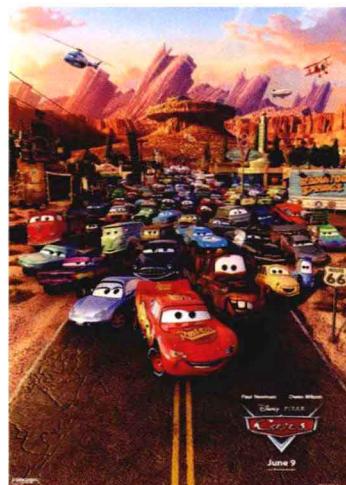

图 1-6 电影动画片《汽车总动员》(皮克斯动画工作室, 美国)

现代意义上的插画，属于视觉传达设计范畴，主要用于对所表达的思想内容做出艺术的、图像性的解释，包括各种视觉传达设计中出现的绘画作品，其赖于存在的媒介可以是实体的物质形式，也可以是虚拟的数字形式（图 1-7 和图 1-8）。

图 1-7 T恤插画设计(纳伊尔, 印度)

图 1-8 heyri 设计园区（韩国）

插画之所以有狭义和广义之分，最主要的原因在于社会消费的多种需要扩展了插画设计的应用领域。插画发展到今天，无论内容题材还是风格形式，与传统意义上的插画相比已经发生了很大的变化，而这种变化主要是由绘画风格和形式的发展、插画所附着的媒体形式的变迁、技术手段的进步以及人们阅读习惯和兴趣的变化所致。

现代插画不再仅仅局限于书籍出版这一种载体，而是被广泛应用于各种商业领域，通过广告、包装以及网络等多种媒体渠道融入人们生活的方方面面，这使得插画设计在现代设计领域中的地位日益突出。同时，因为新概念、新技术、新手段的大量应用，插画在传统的以手绘为主的表现基础之上呈现出越来越丰富的变化，成为一种形式多样、传播迅速的视觉语言，并渗透到视觉传达设计的各个方面。

1.1.2 插画设计的特点

1. 艺术审美的大众性

插画设计用图画这种人类共通的表达方式来说明主题、概念或故事，传递信息，表达情感，所以更容易被不同年龄、不同文化、不同国家和不同语言的人所接受。尤其是随着“读图时代”的来临，具象特征的视觉符号给人们强烈感官的刺激，使人们乐于接受以图画的形式所传递的信息内容。

此外，插画艺术所反映的内容和选用的题材非常贴近普通百姓的生活，它不像其他一些艺术及绘画形式那样高高在上，从欣赏的角度就要求具备一定的美学和艺术修养基础，在这一点上插画艺术的“平民化”更加深入人心（图 1-9 和图 1-10）。因此，插画成为大众视觉文化的重要组成部分，影响着人们的生活，成为人们生活中情感抒发和思想交流的一种方式。

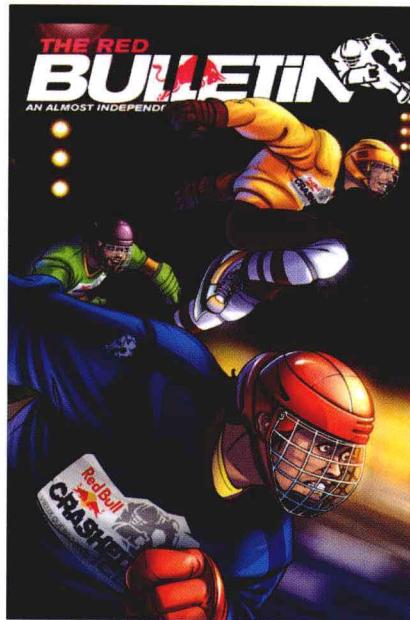

图 1-9 广告插画 (Heri Irawan, 奥地利)

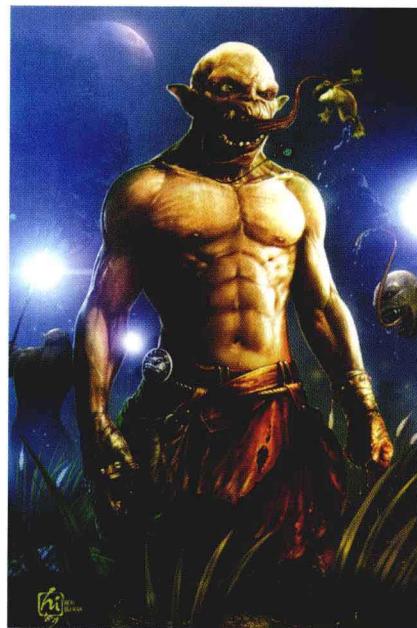

图 1-10 动画插画 (Heri Irawan, 奥地利)

从审美角度看，体现在插画作品画面中的都是具有极强视觉冲击力和符合美学规律的形式的组合。不论是单幅的还是系列的插画，都具备美学中所讲的形象美和意境美。形象美直接来自于其色彩、线条及其画面的多种形式因素的构筑，通过对画面的直接观看即可获得；而意境美主要是指插画内容之外的象征和意境。

2. 实用性

从插画的定义到插画设计的媒介无不反映出插画所具有的实用性特点，尤其是现代商业插画的兴起与流行。插画与纯艺术最大的区别就在于插画的大众传播性，它更依附于其他实物或商品展现出来，更具商业性。可以说，插画普遍具有商业价值，它使艺术与经济完美结合，并且商业元素的加入也加大了插画的竞争，使其本身更具有艺术价值（图 1-11 和图 1-12）。

图 1-11 法国 Limi 品牌化妆品的插画设计

图 1-12 利用重复图案的插画设计

使信息最直接、明确、清晰地传递给受众，引起他们的兴趣，使他们信服接收到的信息，在审美的过程中欣然接受宣传的内容，并诱导他们采取最终行动，是插画艺术最重要的功能。国内众多的期刊如《时尚》、《三联生活周刊》就采用了插画这种独特的视觉手段，在为刊物增加了趣味性和艺术氛围的同时，也刺激了观众的购买欲望，并引导读者消费。

3. 综合性

现代插画设计是一门综合艺术，这种综合性体现在三个方面。首先表现在视觉效果的综合性上，即它可以将各种绘画技法以及设计语言融为一体，创作高度复合的效果，如图 1-13 所示为油画类型的绘画风格；如图 1-14 所示为水彩类型的绘画风格，水彩的颜色在作者的笔下显得极为华丽且富有表现力。插画设计师不仅需要具备绘画基础，还需要具备设计基础以及掌握一定的计算机技术。如书籍、报纸、杂志的插画设计师需要注重画面与文字的空间处理、形式编排、视线取向以及色彩配置等问题（图 1-15）；而商业广告

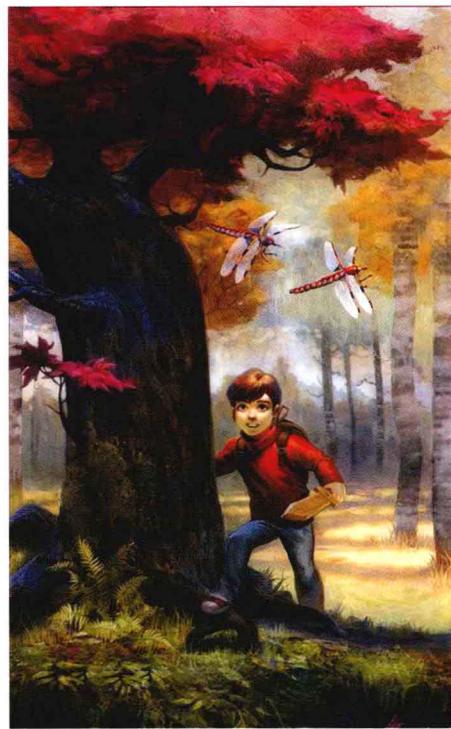

图 1-13 插画作品 (Janaschi, 德国)

图 1-14 耐克广告 (Kareem Iliya, 美国)

图 1-15 杂志插画设计 (Jorg Block)

插画设计师要学习如何从整个商品信息里准确地抓住重点，然后运用恰当、甚至特别的造型，有效地将重点传达给受众（图 1-16～图 1-18）。此外，数码设备以及设计软件的数字化处理功能为插图设计师自由进行手工制作和标准的机械制作搭建了快捷的桥梁。设计师通过对高科技设备和功能全面的软件的掌握与运用，使其创作表现的领域扩大，进而拓展了插画创作者的思维空间。

图 1-16 耐克系列广告插画一

图 1-17 耐克系列广告插画二

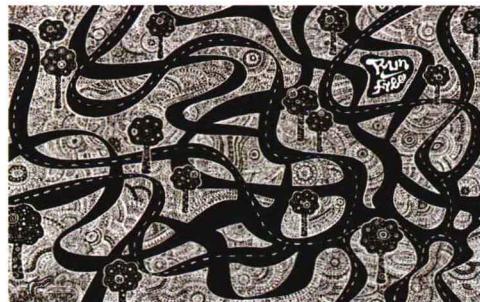

图 1-18 耐克系列广告插画三

其次，插画艺术的综合性还表现在插画设计师在创新能力、文学艺术修养等方面都要有较高的素养，真正优秀的插画作品往往凝聚着设计者的智慧和深刻的思想文化内涵。任何艺术形式只有创新才能吸引受众，插画设计也是如此。出色的创意能够让插画作品产生震撼人心的力量和感染力。同时插画也是一种富于象征寓意的表现形式，创作者需要具有敏锐的观察力和极高的感受力以表达内心所思所想。卓越的插画设计师不但能巧妙地诠释作品，更能以自己的文学艺术修养形成独有的创作风格，将作品推向更高的艺术境界。

最后，插画艺术的综合性还表现在传播媒介方面。插画艺术突破了传统的纸制媒介的限制，广泛地应用于网络、电视媒体、手机等现代传媒，使其传播更具广泛性（图 1-19～图 1-21）。

图 1-19 百度节日标志插画设计之“儿童节”
(吴冠英, 中国)

图 1-20 百度节日标志插画设计 (朱德庸, 中国台湾)

图 1-21 百度节日标志插画设计之“中秋节”
(几米, 中国台湾)

4. 时代性

插画艺术的发展始终是与时代的发展脉搏同步的, 这在整个插画艺术的发展历程中清晰可见。插画的时代性可以表现在两个方面。

首先是表现在插画的实现技术上。早期所见的插画多是木刻版画的形式, 纸张的发明和印刷技术的提高使书籍插画进入全盛时期。20世纪, 随着数码技术的出现和广泛应用, 给数字插画带来极大的发展机遇。

其次表现在插画所反映的内容和审美价值上。纵观中西的插画艺术, 流露在其中的美学精神是一脉相承的, 且对于美学主题的探索是一直不变的。但是随着时代的发展与历史文化的变化, 插画所呈现出的内容和形式也变得多种多样。例如中国传统的插画, 所反映的多是当时社会的生活状态以及审美标准, 像文学作品里的一些场景, 人物的刻画都较为写实; 现代的插画表现形式更为多样, 特别是一些新锐插画设计师的作品, 更多采用涂鸦插画。由此可以看出, 不同时代有不同的审美内容和审美观念。插画所传达和流露的审美价值不但始终要跟随当今社会大众的美学潮流, 满足大众的精神世界和感观需要, 而且还要引导和创造社会的审美趋势。

1.2 插画设计的历史及现状

无论是在中国还是在西方, 早期的插画艺术都是以书籍插画的形式存在的。19世纪的工业革命使插画艺术与商业相结合并带来了插画艺术的

大发展, 插画的应用范围得以日益扩大, 表现形式也更加多姿多彩。20世纪90年代数码技术的发展, 使数字插画席卷全球, 并促进了插画艺术的多元化发展。

1.2.1 插画设计的历史

1. 早期的书籍插图

插画的发展有着悠久的历史, 无论是在中国还是在西方, 插画最初被大量运用于书籍中。早期的书籍通常是通过手抄本的方式传播, 很少有插图。伴随着印刷术的发明和推广, 插画艺术也因此获得空前的发展机会, 此时插画大多以插图的形式出现在书籍当中, 配合文字所描述的内容以便增加其趣味性, 所以称为书籍插图。

中国的书籍插图历史源远流长。中国古代插图艺术最早是画在手抄本上, 东晋画家顾恺之的《洛神赋图》就是以曹植的《洛神赋》为蓝本所创作的插图(图1-22), 顾恺之可以被看作是中国插画艺术史上最早的插图师。随着雕版印刷术的发明, 插图在唐代已经盛行, 人们利用石版或木版的黑白线条绘图技术来制作插图。早期的版画可谓是最早的形式。古代版画史从某种意义上来说就是一部插图史。公元868年印刷的佛教经文《金刚班若波罗蜜经》是目前所存最早的印刷品之一, 其卷首插图《释迦牟尼佛说法图》中的人物神态肃穆, 线条挺拔流畅, 刀法遒劲熟练(图1-23)。宋代、元代雕刻印刷发展起来后, 书籍中开始附有各类形式的插图, 不仅小说类读物中有插图, 连同经、史、集、礼、乐、自然科学等书籍中都附有大量精美的插图。现存的公元1249年的《本草纲目》一书, 文字、插图共处一页, 构图合理, 安排得当, 简明扼要且富有变化, 体现了中国古代书籍布局安排中对插图的重视。明清时期书籍插图颇为繁盛, 为后世留下了许多经典的戏曲插图和小说插图, 如《桃花扇》、《西厢记》、《三国演义》等书的插图(图1-24)。近代, 伟

大的文学家鲁迅非常重视书籍插图，对于所编辑出版的图书，总是根据需要想方设法配上精美的插图。对插图的创作更是身体力行，曾为自己的《朝花夕拾》创作插图《无常》。在他的培养和提携下，出现了陶元庆、陈之佛、丰子恺等一批青年画家从事书籍插图创作，对书籍插图的繁荣起到了推动作用。

图 1-22 《洛神赋图》(顾恺之, 中国唐代)

图 1-23 《释迦牟尼佛说法图》(中国唐代)

图 1-24 《三国演义》插图

在西方，最早的插图来自于古埃及的《亚尼的死者之书》，这是给死者陪葬的古物，以大量精致的画面生动展现了古埃及人的社会生活和宗教观念，并在帮助现代人研究内文含义方面起到了巨大的作用（图 1-25）。之后中世纪的凯特尔人的手

抄书籍则更具有强烈的装饰特点，插图色彩绚丽，都有宽阔的装饰花边围绕。中世纪晚期的手抄宗教书中，插图得到了进一步发展，在公元 1265 年出版的《杜斯启示录》一书中，总共一百页，每页都有插图，且风格简明，一扫以前过于繁琐的情形。其他宗教抄本的插图也很精美、生动，反映了当时的社会生活形态。文艺复兴时期，欧洲的书籍插图结合透视原理产生了非常逼真的效果，大大地拓宽了读者想象的空间和视野，被广泛应用。其中 1498 年丢勒为《启示录》一书创作的 15 张极其精彩的木刻插图，描绘生动，线条丰富，黑白处理得当，成为德国文艺复兴时期登峰造极的艺术代表作。英国“工艺美术”运动时期，在主要人物威廉·莫里斯的影响下，书籍设计成为该运动重视的一个方面，此时期的插图设计精美考究，且外圈常有卷草花纹围绕，每段开始的大写字母也加上了植物纹样的装饰（图 1-26）。西方的书籍插图设计经过多年的发展达到了一个顶峰。

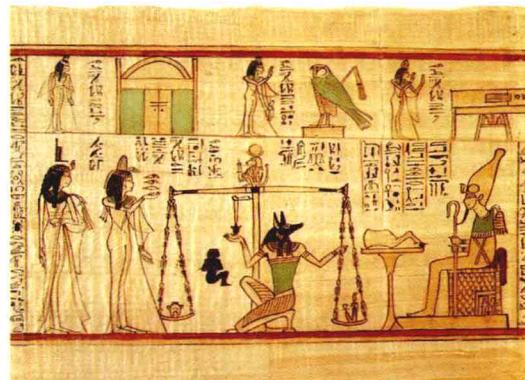

图 1-25 《亚尼的死者之书》(埃及)

图 1-26 英国“工艺美术”运动时期的书籍插图 (威廉·莫里斯, 英国)