

高等院校艺术设计『十二五』规划教材

插画设计

CHAHUA SHEJI

主编◎沈九美 翟东伟 焦拥军

北京工艺美术出版社

高等院校艺术设计『十二五』规划教材

插画设计

CHAHUA SHEJI

主编◎沈九美 翟东伟 焦拥军

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插画设计/沈九美, 翟东伟, 焦拥军主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2013. 8

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5140-0335-2

I. ①插… II. ①沈… ②翟… ③焦… III. ①商业广告—插图—设计—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第176325号

总 策 划: 肖大洲

主 编: 沈九美 翟东伟 焦拥军

副 主 编: 杨 凯 张 翔 尹艳敏

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 张 恬

封面设计: 侯建军

版式设计: 北京纬图传媒

责任印制: 宋朝晖

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

插 画 设 计

沈九美 翟东伟 焦拥军 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑室)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
经 销 全国新华书店
印 刷 北京领先印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 7
版 次 2013年8月第1版
印 次 2013年8月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0335-2
定 价 39.80元

编 委 会

主 编:

沈九美 (紫琅职业技术学院)

翟东伟 (河南大学)

焦拥军 (许昌学院)

副主编:

杨 凯 (紫琅职业技术学院)

张 翔 (南通市广播电视大学)

尹艳敏 (开封大学)

参 编:

姜冬莲 (南通纺织职业技术学院)

黄 蓉 (紫琅职业技术学院)

朱长永 (紫琅职业技术学院)

黄燕萍 (紫琅职业技术学院)

刘海姣 (郑州经贸职业学院)

茹金平 (郑州经贸职业学院)

马少飞 (郑州经贸职业学院)

田 晋 (苏州旅游与财经高等职业技术学校)

前言

插画设计作为实用美术中的一分子，有着其特有的审美特征。现代插画由于其表现的内容、媒体，以及表现手法、诉求对象的不确定性，其审美标准也具有多元化、多样化的特征。

随着设计产业的细分，插画设计已经成为独立的、成熟的一种艺术形式。插画设计将随着时代发展而变得更时尚、更大众化，成为现代设计中不可缺少的部分。

插画设计的实践应用正向着广度和深度推进，受如今的社会发展和商业背景的影响，插画设计被融进许多新的内容。插画设计领域已经从单纯的平面杂志等扩展到了更加广阔的空间，给插画设计师提供了更多施展才艺的领域。因此，对现代插画的诸多知识加以深入学习、思考和研究，更好地实践训练并为社会服务，是学习本课程的目的。

因此，就目前而言，插画的创作不应该局限于某一种表现手法，而应了解插画设计的历史，了解其真正的艺术魅力，掌握基本的创作技巧，博采众长，充分挖掘自己的艺术天赋，应用自己擅长的方法进行创作。而这恰好与目前高等教育强调创新能力培养和应用技能培养的精神相契合。

鉴于以上所述，本书在编写过程中淡化了手绘和电脑绘制的界限；与此同时，本书在保持学科知识系统性的基础上，根据青年学生的学习习惯和审美规律，打乱了其他教材常见的内容展开方式，而是完全按照当前高等教育教学改革的精神，着眼于让读者掌握基本知识和基本技能，培养创新意识，提高创新能力。

全书共六章内容，大致分为三部分，分别是：

第一章和第二章为基础知识部分，介绍了插画设计的相关概念、发展概况以及插画设计的表现风格等基本知识，帮助读者对插画设计有一个整体的认知。这样的内容安排也符合常规的认知规律，有助于读者自我培养学习本课程的兴趣。

第三章和第四章为技能学习部分，具体介绍插画的设计准则、创作思路、具体创作方法以及设计过程中相关工具材料的使用等问题。为了便于读者将相关的内容具象化，本书第四章第三节以杂志插画创作为例，将第三章和第四章的所有内容予以细化讲解。

第五章、第六章为实践与提高部分。在第五章中，编者根据多年的教学总结，设置了八个具体的实践训练项目，从而让学生更有针对性地进行练习；第六章则是编者以多样性（或生活化，或艺术化）的语言对一些典型插画作品进行启发性地阐释，引导读者从优秀作品中吸取营养。

编写过程中，编者参阅了一些优秀教材和著作，一并列于本书最后的参考文献中；限于客观条件，编者未能与原作者及时取得联系。在此，编者向这些教材和著作的作者表示诚挚的谢意。

限于水平，书中难免疏漏，请读者批评指正。

——编者
二〇一三年秋

目录

CONTENTS

1 **第一章 插画设计概述**

- 第一节 插画的定义 2
- 第二节 插画的历史演变 2
- 第三节 插画的应用领域 9

19 **第二章 插画设计的表现风格**

- 第一节 电脑数字化的表现风格 20
- 第二节 卡通化的表现风格 24
- 第三节 民族风格的表现 25
- 第四节 涂鸦风格 28
- 第五节 抽象装饰风格 30

33 **第三章 插画设计的创作思路 and 具体方法**

- 第一节 插画设计的创作思路 34
- 第二节 插画创作的具体方法 37

47 **第四章 插画设计的实现**

第一节 插画的设计准则 48

第二节 插画的工具、材料运用 49

第三节 插画设计的具体步骤 53

59 **第五章 插画设计实践训练**

第一节 黑白插画训练 60

第二节 彩色插画训练 64

第三节 书签的插画设计 70

第四节 纸盘的插画设计 72

第五节 CD（光盘）盘面的插画设计 74

第六节 纸质手提袋的插画创意训练 76

第七节 T恤的插画设计 79

第八节 创意产品的插画设计 82

87 **第六章 作品欣赏**

106 **参考文献**

第一章

插画设计概述

教学目标：通过对插画概念的讲解插画发展史的介绍，使读者对插画设计能有一个初步的了解，并能够对插画设计产生一定的兴趣。

教学重点：插画设计的发展。

教学难点：插画设计应用领域的了解。

第一节 插画的定义

“插画”的英文翻译为“Illustrations”，英语中“Illustration”原意为“注解、图解、具体说明、例证”等。插画是西方艺术中的一个大门类，在西方的很多艺术院校都设有插画专业，此专业是应用美术最主要的专业之一。

《现代汉语词典》（第5版）对“插画”的解释是“艺术性的插图”，而根据《辞海》（第6版）的解释，“插图”的基本意思是“插附在图书报刊中的图片（如照片或原样影印的文字资料）。通常分为艺术插图和科学插图两类，对正文作补充说明或供艺术欣赏”可见，插画是用来补充说明正文和增加作品趣味性、艺术性的，使文字所表述的内容更生动、更形象，或方便读者更好地理解正文的内容。史蒂文·赫勒（Steven Heller）认为：“插画设计是人民的艺术”。这一观点得到很多设计师的回应：插画设计是我们社会文化历史的积淀。因此，插画设计是一种重要而有生命力的艺术形式。

从儿童读物中带有插画的图书，到青少年用以彰显个性的T恤（T-shirt），再到各类产品使用说明中的图解，我们的日常生活中随处可见插画的身影。即使是在如今的信息化和数字化时代，插画也广泛存在与图书、报刊和唱片集里，也在各类数字媒体中甚至流媒体中经常出现。特别值得一提的是，在数字媒体大行其道的今天，原本诞生于岩石、帛、纸张等媒介的插画，不仅没有随着传统介质的衰落而衰落，反倒随着数字技术的兴起和发展而不断扩大其应用范围。从这个角度上说，纽约图钉（Pushpin）工作室的合伙人密尔顿·格拉泽（Milton Glaser）在《插画设计师的教育》一书中强调的就显得不无道理了——“看看庞培的绘画，澳大利亚的土著壁画和意大利灰泥墙壁上的水彩画，你会懂得历史上的一刻和人们的信仰体系。”

插画不是纯粹的艺术，但插画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，正因为如此，在现代设计领域中，插画艺术在对表现技法多样性的探求方面、在设计主题表现的深度和广度方面，都取得了长足的进展，所展示出来的艺术魅力更加独特，从而更具表现力。从某种意义上讲，绘画艺术成了基础学科，插画成了应用学科。

在信息大爆炸的时代，社会大众（从商业的角度看即消费者）每天都要从海量的信息中寻求有用的信息，但社会的快节奏又决定了大众必须选择性地吸收相关信息。因此，信息以何种形式出现、是否能吸引大众的注意，就显得异常重要。插画设计以图文并茂的形式，以图形语言吸引大众的注意力，从而实现信息传播的目的。因此，从信息传播的角度说，插画设计是当代信息社会不可或缺的艺术形式。

在国外到处都能发现手绘形式的图形，这种以插画设计为主角的艺术形式已经大量运用到设计艺术中。国外的插画设计师是令很多人向往的阳光职业，他们的作品广受推崇。随着设计产业的细分，插画设计已经成为独立的、成熟的艺术形式。

插画设计的实践应用正向着广度和深度推进，受如今的社会发展和商业背景的影响，插画设计被融进了许多新的内容。插画设计领域已经从单纯的平面杂志等扩展到了更加广阔的范围，这给插画设计师提供了更多施展才艺的领域。

第二节 插画的历史演变

插画有着悠久的历史。综合相关文献资料，人类最初的符号是在用手指或棍棒随意涂鸦的过程中诞生的。和语言一样，这种绘制出来的图像在人类的交往中扮演着重要的角色，而且在文字形成以前，这是记录故事和传说的唯一方式。

插画的历史充满了将瞬间场景、事件、音乐和文学带到现实生活中来的标志性图像。借用美国国家插画博物馆的一句话：“插画是一种意义深远且旷日持久的艺术形式。”

一、国外插画的历史演变

在古老的年代，人类就懂得利用“绘画”的形式，以线条、色彩等形式，使对方了解表达的内容。考古学发现，人类最早的绘画是大约诞生于公元前两万年法国南部的拉斯科的洞窟画。1940年，多尔多涅乡村的几个孩子带着狗追捉野兔，突然野兔不见了，紧追的狗也不见了，孩子们这才发现野兔和狗跑进一个山洞，他们带着电筒和绳索也进入洞里，结果发现一个庞大的原始画廊，这就是与阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画，被誉为“史前的罗浮

宫”。它由一条长长的、宽狭不等的通道组成，壁面装饰着大约1500幅岩刻和600幅绘画，有红、黄、棕和黑等多种颜色，在洞窟的地面上，还发现了作画用的木炭、颜料和雕刻工具等。其中以外形不规则的圆厅“野牛大厅”最为壮观。厅顶画有65只大型动物形象（马、红鹿、巨型野牛等）及一些意义不明的几何图形。由于这些洞窟画的出现早于文字，所以这些壁画的确切作用至今在学界尚没有达成确切的共识。（图1-1）。

古代埃及壁画大多是为亡故的法老和贵族制作。到了阿曼霍蒂普四世时期，题材范围有了明显拓展，有描写公主游戏、猎人狩猎、宾客欢宴等更丰富的场面，甚至有写实的裸女形象出现，反映了当时的社会生活。这些壁画作品是古代埃及的杰出作品（图1-2）。

《凯尔斯书》是爱尔兰中世纪手抄本中最精美的一部，书中美丽的插图作品代表了中世纪爱尔兰凯尔特美术的最高成就（图1-3）。画面上人物被完全处理成扁平的装饰性形象，脸部、四肢与服饰都经过大胆的简化变形，边框绘以凯尔特民族传统的抽象兽形纹饰。这种奇特画风既继承了凯尔特民族远古以来所形成的装饰传统，也借鉴了埃及科普特人与亚美尼亚人绘画的风格。

图1-1 拉斯科洞窟壁画

图1-2 古埃及壁画

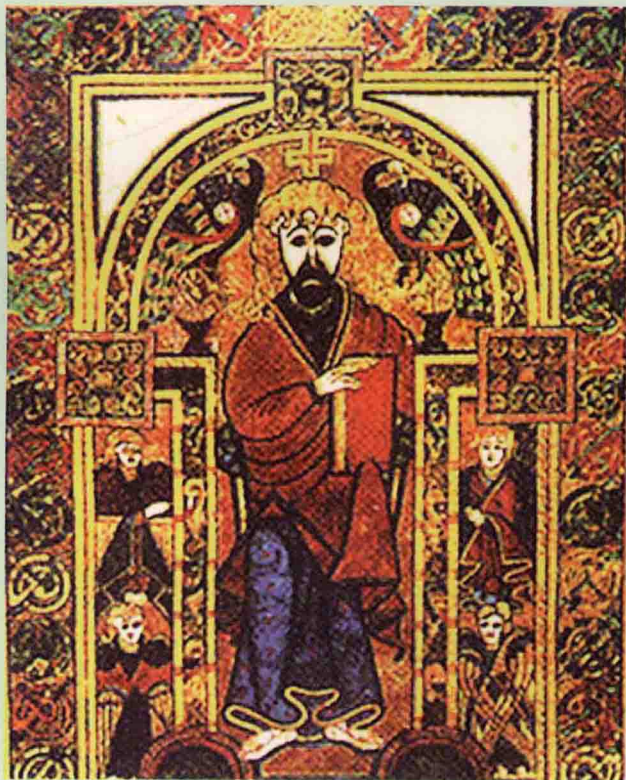

图1-3 《凯尔斯书》手抄本插图

在意大利的文艺复兴时期，传统的观念被更新。同时，对艺术和科学知识的探索首次把人放在宇宙的中心。文艺复兴的观念和价值从那一刻开始从意大利扩展到整个欧洲。同时，绘画系统和解剖学、比例学、几何学、构图学都得到了引进和发展。在线条、色调和观察透明度的运用方面，颇具想象力的艺术家很多，如列奥纳多·达·芬奇（1452—1564）、米开朗琪罗（1475—1519）、拉斐尔（1483—1520）、荷尔拜因（1497—1543）和阿爾布雷特·丢勒（1471—1528）等，他们的作品均是这方面的经典。

浮世绘是兴起于日本江户时代的一种民间版画，具有高度的艺术风格。浮世绘是当时的通俗绘画，题材多取自民众的日常生活与日常景象，再加上独特的色彩与创意，具有鲜明的民族风格，也反映了当时的日本文化（图1-4）。

图1-4 日本浮世绘作品

随着19世纪出版业的兴起，出版社取代了传统的艺术客户——教堂和法庭。诸多出版物为插画设计师们提供了施展才华的广阔舞台，极大地吸引了艺术家们的兴趣。从杂志、报纸到早期的插画海报，从插画书籍、封面到唱片封套，插画一直是平面图像的核心。这引发了对专业插画设计师的大量需求。

在插画设计师的大力推动下，插画的黄金期也随之出现。19世纪末，出版物和其中的插画是大众的主要娱乐来源，这种现象一直持续到20世纪的前几十年。插画设计师们成了文化的诠释者，他们的创作极大地影响了大众对国内和国际事件的理解。

二、中国插画的历史演变

1942年长沙子弹库楚墓出土了一件战国帛书（现藏美国耶鲁大学博物馆），帛书为方形构图，中间是文字，四周绘12神像。神像都是两种动物组合或动物头像与人身的组合，并配以小段文字说明。这件战国帛书里面的图画与文字结合紧密，应该算是迄今所发现的我国最早的插图了，距今已有2200多年的历史。

汉代造纸术的发明，使书籍的普及成为了可能，也为插画的兴盛提供了先决条件。我们目前能够见到的最早真正意义上的插画是唐咸通九年（公元868年）刻印的《金刚般若波罗蜜多经》扉页上的《释迦牟尼说法图》。这是一幅高33厘米，长约33厘米的木刻版画，内容为佛祖释迦牟尼坐在中间举手示意，长老须菩提披袒右肩，右膝着地跪在座前，合掌恭听，

诸天神围绕四周，神态生动。全书字迹清晰，刻镂精美。

1944年在成都望江楼附近唐墓中出土的《陀罗尼经咒》，内刻古梵文经咒，四周和中央均印有小佛像。据考证，应当刊行于唐肃宗至德二年（757年）之后。唐代流传下来的插画绝大多数为佛经插画，除上述著名的《金刚般若波罗蜜多经》扉页插画外，《无量寿陀罗尼轮图》也是比较有代表性的作品。

宋代的插图艺术遗存仍以佛教插图为主。宋代由于城市经济的发展，市民阶层兴起，刺激了对通俗文艺图书的需求，加之科学技术及印刷术的发展和普及，印刷出版了大量各类图书，插画的遗存也较为丰富。尤其值得一提的是建安余氏勤有堂刊本的《列女传》里的插画（图1-5），绘有123幅，线条刚劲流畅，刻画生动鲜明。元代的插图在两宋插图繁荣的基础之上又有新的发展。如元刊《西厢记》是现存最早的戏曲插画，《全相平话五种》是最早的平话刊本插画等。可以说，宋、元是我国插画艺术史上承前启后的重要时期。

明朝以后，我国的图书出版进入了快速发展的时期，版刻插画艺术也随之进入了黄金时代。插画形式上除宋元以来的上图下文方式外，又出现了双面连式、多面连式、月光式等诸多类型。比较典型的作品有《玉钗记》、《北西厢记》等。晚明画家陈洪绶为插图艺术的发展作出了巨大的贡献，他为《九歌图》、《鸳鸯冢》等书籍绘制的插画，以及《水浒叶子》、《博古叶子》等，经徽派刻工的精心雕琢，成为我国版刻插图史上难以逾越的高峰。

《水浒叶子》是陈洪绶的四十幅版画精品，画家为四十名梁山泊英雄塑造

了正面形象，歌颂了他们的英雄气概和反抗精神。画中大量运用锐利的方笔直拐，线条的转折与变化十分强烈，能恰到好处地顺应衣纹的走向，交代人物的动势。线条均较短促，起笔略重，收笔略轻，道劲有力（图1-6）。

图1-5 《列女传》插图

图1-6 陈洪绶《水浒叶子》

清代，政府组织刻印的图书中多附有精美插画。民间版刻插图大致分为两个品类——人物画和山水画。人物插画如《水浒全图》、《三国画像》等。山水插画是清代民间版刻插画里最有特点也是成就最高的。如画家萧云从绘制的《太平山水图画》，线条枯瘦劲健，意境清幽深远，是清代山水插画的杰出代表。

进入近代以后，西方现代图书装帧业的兴起，尤其是西洋绘画技法的传播，使我国的图书插画发生了巨大的变化。以线描造型为主的绘画方法受到西方艺术流派、绘画手段的冲击，近现代的中国插画艺术开始呈现出全新的面貌。

月份牌广告画在20世纪流行于中国（图1-7），它是商家的一种推广和促销手段。月份牌中美女往往是主角，借以向大众“推介”商家所要销售的商品。美女可以是小说中的主角，也可以是电影明星，但都衣着华丽，修长逸美。占主体的美女、

偏于一隅或环绕四周的产品、具有装饰性的字体和边框与具有实用价值的日历构成了月份牌的艺术特征。

杨柳青年画为中国著名的民间木版年画（图1-8）。它继承了宋、元绘画的传统，吸收了明代木刻版画、戏剧舞台、工艺美术的形式，采用木版套印和手工彩绘相结合的方法，创立了喜气吉祥、鲜明活泼、题材感人的独特风格。杨柳青年画中的儿童形象可爱且具有中国特色，色彩丰富又和谐统一。在中国版画史上，杨柳青年画与南方著名的苏州桃花坞年画并称“南桃北柳”。

图1-7 月份牌广告画

图1-8 杨柳青年画

民国初年至20世纪30年代,一批有识之士和美术青年自欧美和日本留学回国后,提倡新式书籍装帧和插图艺术,其中丰子恺、闻一多、鲁迅等为当时插图艺术的发展作出了重大贡献。鲁迅先生积极介绍和引进国外优秀的版画和插画艺术,出版了《近代木刻选集》、《柯勒惠支版画选集》、《苏联版画集》和《比亚兹莱画选》。他还亲自为自己的《朝花夕拾》创作了一幅插画《无常》。鲁迅对插图的作用也有独到的见解,他认为:“书籍的插图,原意是在装饰书籍,增加读者的兴趣的,但那力量,能补助文字之所不及,所以也是一种宣传画。”

鲁迅和丰子恺有着相近的出生时代、相仿的生长环境、相同的留学背景和相似的艺术观念,因此,鲁迅的小说和丰子恺的插画组合呈现,彼此辉映,浑然一体(图1-9)。张乐平(1910-1992)是当代最为杰出的漫画家之一,他所创作的三毛形象,妇孺皆知,名播海外,他被誉为“三毛之父”。此外,他创作了大量插图、漫画、宣传画等。他的插画风格继承了中国的传统绘画艺术,又具有大众化的倾向。作品构图简约、以线为主、设色整体,反映了真实的社会面貌,具有深远的意义(图1-10)。

改革开放后,经济的发展促进了插画设计的长足发展,这主要得益于两个方面的原因。第一是商品包装设计方面引进了西方现代设计的观念,注重材质美、形态美、工艺美的统一,力求在表现物的基础上求新求变。同时,开始注重插画与文字编排、插画与色彩环境的关系等,以求达到艺术性与商业性的完美结合。第二是商业广告的快速发展。广告

图1-9 《阿Q正传》插图

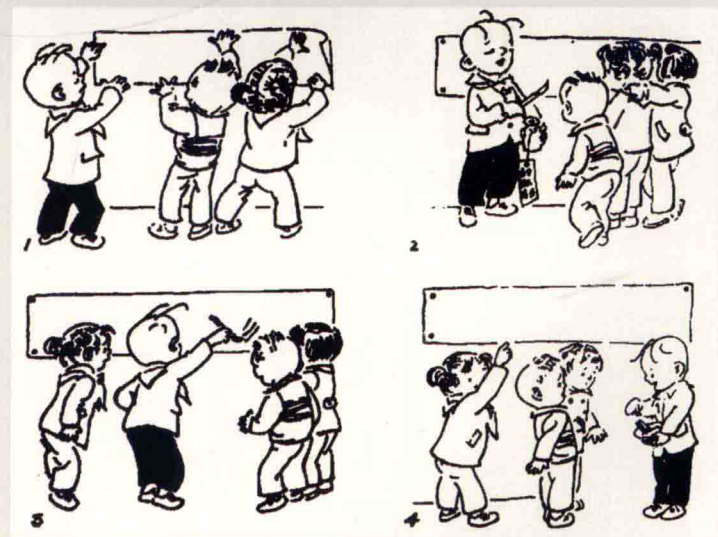

图1-10 张乐平画的三毛

图1-11 《正红旗下》插画

图1-12 《聊斋志异》插画

盛与插画的发展之间的关系，在前文已有相关叙述，此处不赘述。

随着国内图书市场的兴盛，各种图书、报刊对插画的需求迅速扩大。一些中青年插画师在继承传统的基础上，广泛吸纳国外优秀作品的成功之处，极大地推动了中国插画艺术的发展，涌现出一大批优秀的作品，《聊斋志异》、《中国古典文学作品读本丛书》、《离婚》、《正红旗下》、《在非洲密林中》、《战争与回忆》、《源氏物语》等全国获奖作品是这个时期插画设计的代表（图1-11、图1-12）。

1985年后，电视媒体的飞速发展丰富了民众的娱乐生活，再加上外国漫画、动画片的大量引入，小人书已经不是不可缺少的娱乐方式，连环画的鼎盛时期结束，小开本的连环画已很少出版。

三、现代插画的发展

插画受到了各种流行文化的影响，在各个时期呈现了鲜明的风格趋向。许多在当时标新立异的东西，很快被模仿，甚至被超越，形成了新的风格和时尚。美国波普运动和嬉皮士文化运动风格曾经风靡一时。除了欧美国家对中国插画的影响，日本的动漫也在20世纪80年代后在亚洲地区的青少年中流行。此时插画已经不止存在于书籍中，插画的应用扩展到各类户外广告、影视广告、包装设计等方面，广泛应用于流行文化领域。

现代插画的表现手段、表现形式和表现技法也在不断地更新换代。这是为了满足现代人多样化的审美需求，也为插画设计师拓宽了表现空间、表现手法，从最初的木刻发展到