

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

主编 李红文 耿聪 马莉

插图设计

Illustration Design

北京工艺美术出版社

21世纪艺术设计专业规划教材

现代设计基础

总策划 丁易名

插图设计

主 编 李红文 耿 聪 马 莉
副主编 胡晓洁 王 宇 李淑琴 王 辉
编 委 廖志英 张俏梅 胡晓瑛 杨敬飞 张 野
刘淑艳 常 征 许文茹 刘 伟 廖亦彩

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

插图设计 / 李红文主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2009. 6

21世纪艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-80526-809-5

I. 插… II. 李… III. 插图—设计—高等学校—教材
IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第131121号

插图设计

主 编: 李红文 耿聪 马莉

责任编辑: 姚亚萍

总 策 划: 丁易名

版式设计: 北京纬图文化传媒有限公司

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号楼

邮 编: 100013

电 话: (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真: (010) 84255105 / 64280045

网 址: www.gmcbs.cn

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京旺鹏印刷有限公司

开 本: 889×1194 1 / 16

印 张: 7

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次印刷

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 978-7-80526-809-5/J·710

定 价: 39.60元

序

插图在我国有着悠久的历史，许多的古代文艺作品中，很早就出现有各种不同的插图样式。特别是近现代，我国的插图艺术也随着时代的变迁，出现了崭新的面貌，涌现出许多优秀的插图画家和插图作品。但同时，现代插图设计处在艺术和商业（实用）之间，还没有得到更为充分的发展和重视。插图设计对创作者有着较高的要求，既要创作者有一定的文化修养，还要有较强的图形表现技巧。但如今的社会给他们的待遇却并不高，至少我国目前还没有形成一个较为成熟的插图设计创作平台。

然而，插图设计的艺术魅力，却并没有因此而减弱。随着商业设计的成熟和发展，随着人们审美能力的提高和现代设计的日益多元化，插图设计正以更生动形象、更丰富多元、更活泼自由的特点，进入我们的当代设计领域，丰富着人们对更多元、更自由的文化生活的向往。电脑和数码产品的普及和运用，以及网络的飞速发展，也使得插图设计正以它所特有的审美观念、创意形式和制作技巧更好地展现在人们的面前。插图设计必将迎来美好的春天！

现今，市场上的插图设计类书籍大多是以观赏的角度来编写的，而不完全针对真正想进行插图设计的学习者和创作者们。所以笔者根据自己多年的教学经验，以独特的训练方法和具体的教学成果撰写了这本教材。希望能对有志于从事插图设计的设计者有所帮助，并希望能有更多的设计者将插图设计这朵艺术奇葩发扬光大。

李红文

2009年1月26日

目录

CONTENTS

1 第一章 概论

2 第一节 插图和插图设计

6 第二节 我国插图设计的发展历史与现状

12 第三节 插图设计的应用领域及社会特征

21 第二章 插图创意设计的准备阶段

22 第一节 插图创意的认识和理解

26 第二节 纯艺术与插图设计的关系

30 第三节 想象力和视知觉力（感觉）的培养

35 第三章 插图创意设计的基础学习

36 第一节 插图创意设计的图形特征

40 第二节 插图创意设计的图形语言

44 第三节 图形语言的基本要素和训练方法

51 第四章 图形语言的丰富与提高

65 第五章 图形语言的造型法则

66 第一节 对立

69 第二节 统一

73 第六章 插图的设计方法

74 第一节 定位

75 第二节 创意

76 第三节 形式

79 第四节 题材

81 第七章 插图创意设计的设计流程

82 第一节 准备阶段

85 第二节 创意阶段

93 第八章 插图设计作品欣赏

第一章 概论

图1-1-1 国外作品

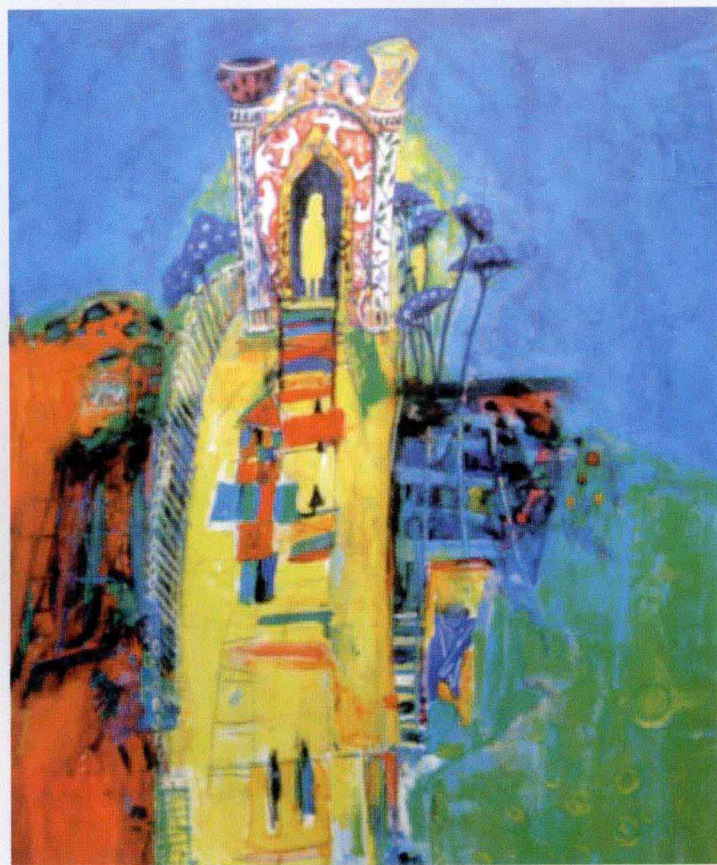

图1-1-2 国外作品

第一章 概论

第一节 插图和插图设计

插图，英文为illustration，源自于拉丁文中的illustratio，意指：明亮，表示插图可以使文字意念变得更明确清晰。其按字面表意诠释，可理解为插附于文字间的图形，或与文字相互配合的图形。它在《现代汉语词典》中被定义为“插在文字中间帮助说明内容的图画。包括科学性的和艺术性的。”这就界定了插图可以对以文字为信息载体的传播媒介作形象的说明或者起到艺术欣赏的作用。因此，插图设计就在于情景的创造和叙事功用，是在用视觉形象来对逻辑文字表达力所不能及的情节气氛的艺术处理。维列斯基曾说：“插图不是文字的尾巴，好的插图不需要加标题说明就能唤起对叙事情景的感受。”

从当代设计理念来审视，插图是一种视觉传递形式，属于“大众传播”领域的视觉传达设计（Visual Communication Design）范畴，是信息传播载体，国外简称为(MEDIA)。但无论曾经或者现在如何去定义这个名词，它最本质的东西，依旧是叙事表达，只不过是发展运用的范围越来越广了。

提及插图，我们往往只是想到书籍内的插图。然而，在这个多变的商

业社会中,技术的飞速进步、功能的不断丰富和媒体的快速扩展,插图的应用范畴日趋广泛,除了用于书籍之外,还广泛地应用在商业宣传促销、工业产品展示、影视广告制作、展示传媒等各种消费领域里。随之,插图也就拓展出了许多新的形式、风格、主题和内容,也更多的融汇进现代设计中各种各样的思想和个性表达。信息化时代的今天,插图已经成为一种信息传播的重要载体。

“插图”二字从以前的局域应用转变为更为全面的应用。现代插图应用范围可以包括一切平面设计中的图形部分。美国的设计师们把商业广告、喷绘艺术也都称为插图。插图不仅仅只限于插附于文字,它已经插附于人们各种需要沟通的思想之中,运用图形的形式对文字语言所要表达的内容作艺术的解释。

插图设计就是文字的具象化,是以“图像”来表达文字的内容。其风格呈现多样性,表现形式也是非常丰富,可以用点、线、面、色彩、肌理等视觉化、形象化的绘画手段来进行表现。这就极大地提升了文字的魅力、张力和感性,使得文字变得更为生动和形象,更为直观和便捷。设计者可以运用变化无穷的表现手段,利用图形这种人类更本性、更通俗易懂的语言,来达到美化生活、陶冶情操、沟通信息的功能。

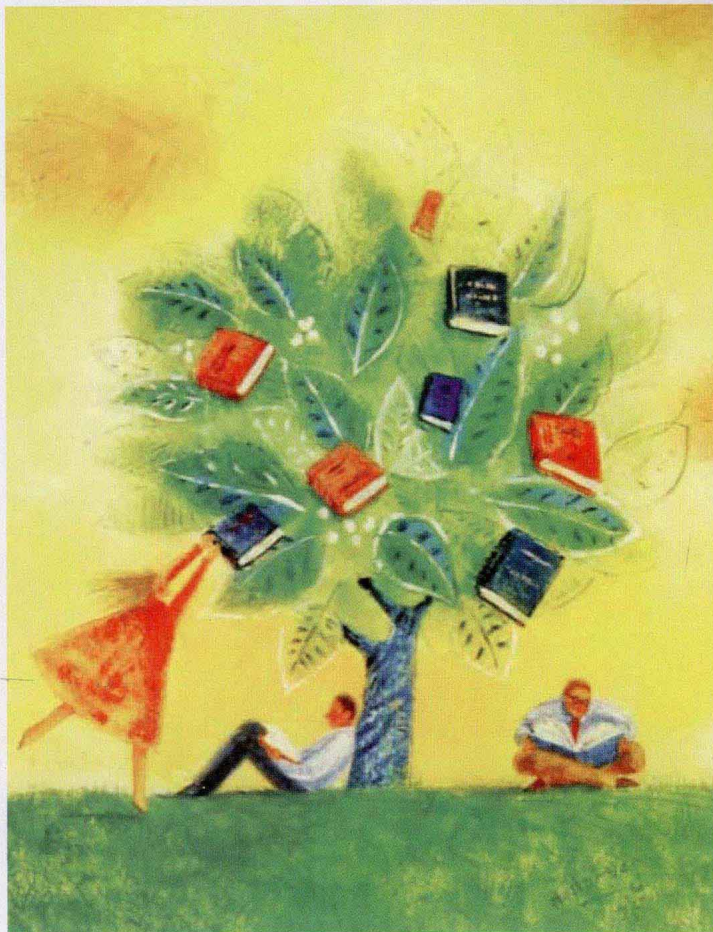

图1-1-3 国外作品

1-1-4 国外作品

图1-1-5 国外作品

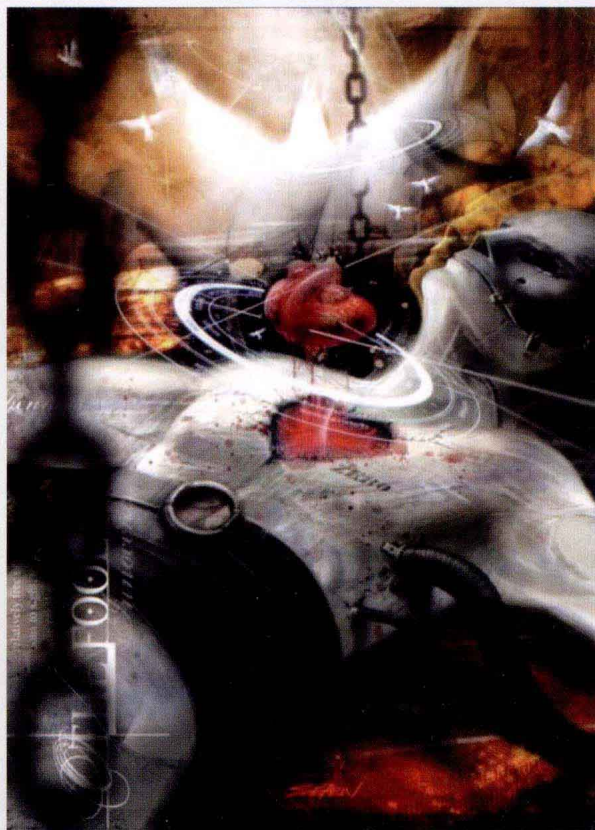

图1-1-6 国外作品

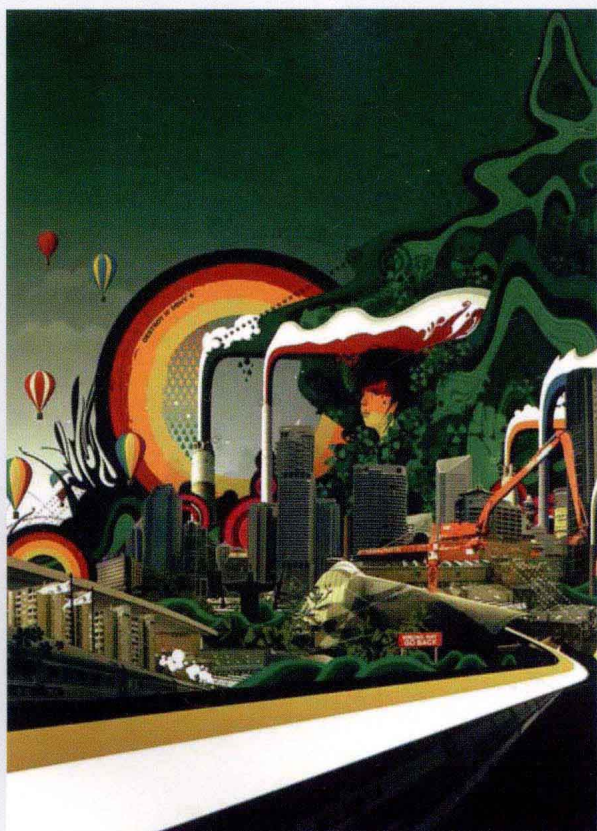

图1-1-7 国外作品

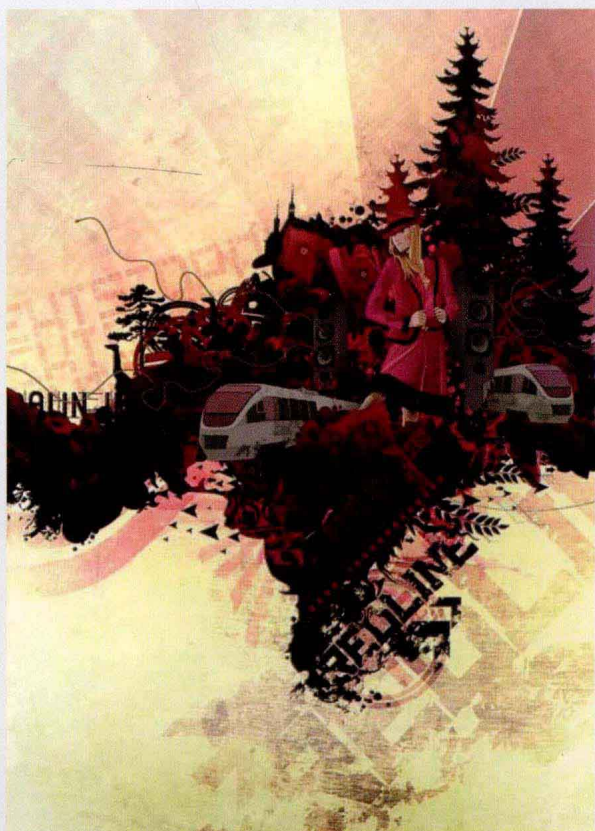

图1-1-8 国外作品

图1-1-9 国外作品

图1-1-10 国外作品

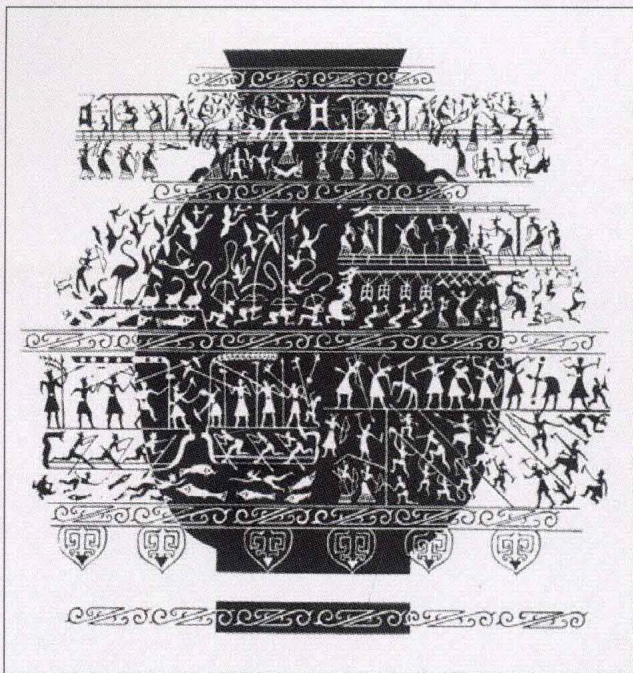

图1-2-1 古代插图作品

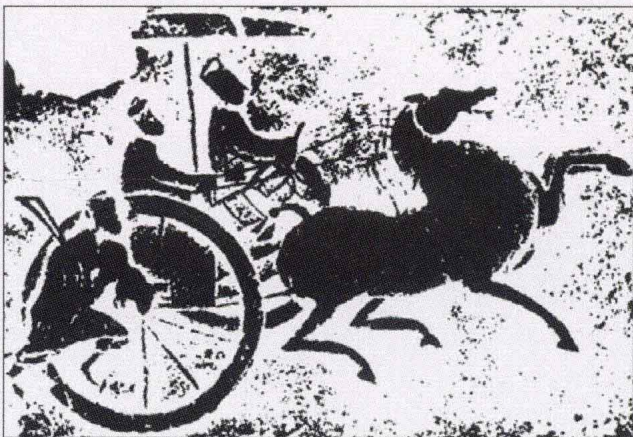

图1-2-2 古代插图作品

图1-2-3 古代插图作品

第二节

我国插图设计的发展 历史与现状

一、我国插图的发展历史

插图的历史，可以追溯到人类文字的成型时代。虽然现代插图已经有了更为宽广的概念，但究其源由，最先还是出自于书籍之中。我国书籍插图的历史悠久，古代画于墙上的壁画、刻于竹简及画在纸和绢上的图像、用雕版印于书中的图形，都称为“图”或“像”。东晋陶渊明诗云：“流观山海图，是古书无不绘图”。清人徐康《前尘梦影录》记载“古人以图书并称，凡有书必有图”。

我国目前保存下来最早的插图是1900年从敦煌17窟洞窟中发现的唐代咸通九年（公元868年）镌刻的刊本《金钢经》的插图（图1-2-4）。这也是世界上有据可考的最早的插图，其插图人物众多、布局严谨、刻画圆熟、线条流畅、气象庄严。可见唐代宣传佛教的壁画、塑像、经卷图画已经相当盛行。

到了五代十国，插图开始用于历书和类书。宋元时期，不仅文学类小说读物有了插图，还出现了话本、戏曲和科技插图。明清时期，插图更是得到了空前的发展，留下了许多脍炙人口的经典之作（图1-2-5至图1-2-9）。

另外，值得一提的是弘治戊午年（公元1498年）刊本《奇妙全相西厢记》的书末有金台岳家书铺的出版

说明写着“……本坊谨依经书重写绘图，参订编次大字本，唱与绘图，使寓于客邸，行于舟中，闲游坐客行此一览始终，歌唱了然，爽人心意”，这可以看到我们的古代出版商为了销售书籍，很懂得迎合读者心理。当时的插图就受到广大读者的喜爱，有了很大的发展。

图1-2-4 《金剛經》插图

图1-2-5 《四美图》插图

图1-2-6 陈老莲《西厢记》插图

图1-2-7 任渭长《於越先贤传》插图

图1-2-8 古代插图作品

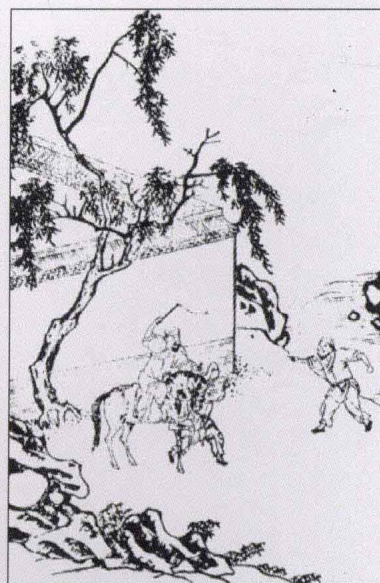

图1-2-9 古代插图作品

二、我国插图的现状与发展

近现代，我国的插图艺术也随着时代的变迁，引起了人们更多的关注，出现了崭新的面貌。鲁迅先生就曾对插图非常重视，热情扶植和关心插图作者。特别是“文革”以后，我国的插图艺术取得了长足的进步，涌现出许多优秀的插图设计作者，如丰子恺、叶浅予、詹忠效、高燕、卢延光、戴敦邦、张守义等都是我国现代插图的杰出代表人物（图1-2-10至图1-2-15）。

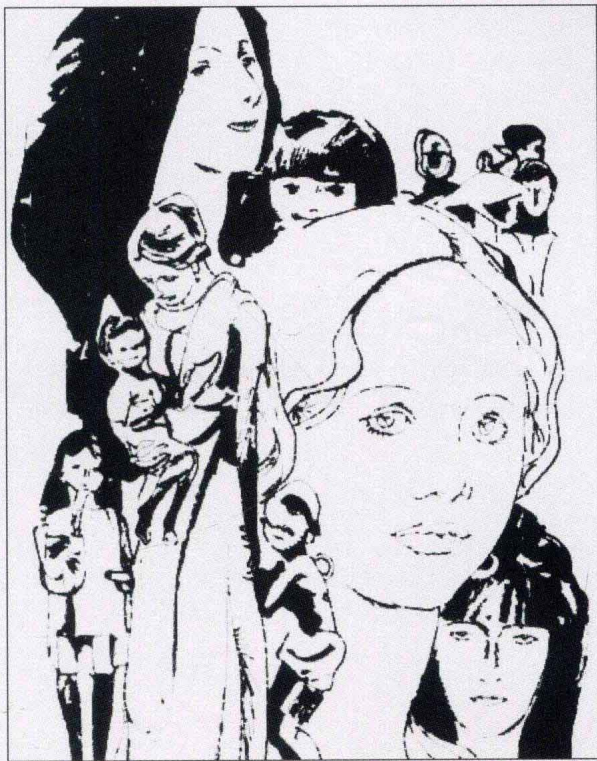

图1-2-10 詹忠效《晋阳秋》插图

图1-2-11 高燕《大眼睛》插图

图1-2-12 高燕《琼宫恨史》插图

图1-2-13 卢延光插图作品

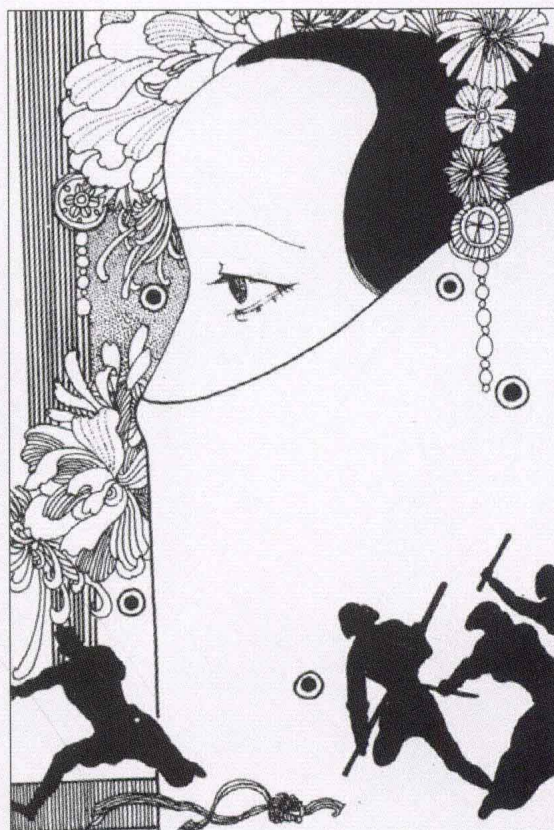

图1-2-14 卢延光插图作品

图1-2-15 卢延光《中国一百神仙图》插图

如今，随着摄影技术的发展、电脑的出现和各种应用软件的问世，还有数码技术的发展，图形的制作处理功能不断强大，插图的设计与创作有了更为广阔的空间，技术和想象力的结合可以说是达到了前所未有的效果。插图设计与商业相结合，被应用在了各种媒介之上，这些新媒体空间也使得插图设计具有更为旺盛的生命力（图1-2-16至图1-2-19）。

当然，插图作为一种解读文字的直观视觉形式，经历过辉煌时期，也遭受科技和人们思想的冲击。但插图一直以其独特的魅力拥有一定的市场，所服务的面也变得更广泛和多元化。

插图设计将随着时代而变得更时尚、更大众化，成为现代设计中不可缺少的部分。

图1-2-16 高科技摄影插图

图1-2-17 高科技摄影插图

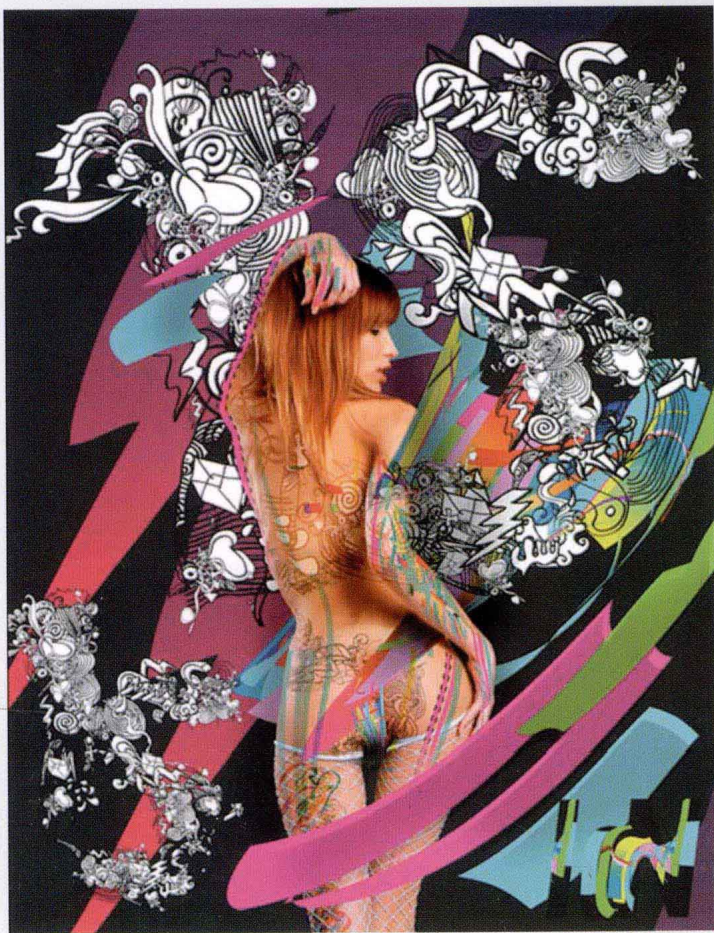

图1-2-18 高科技电脑插图

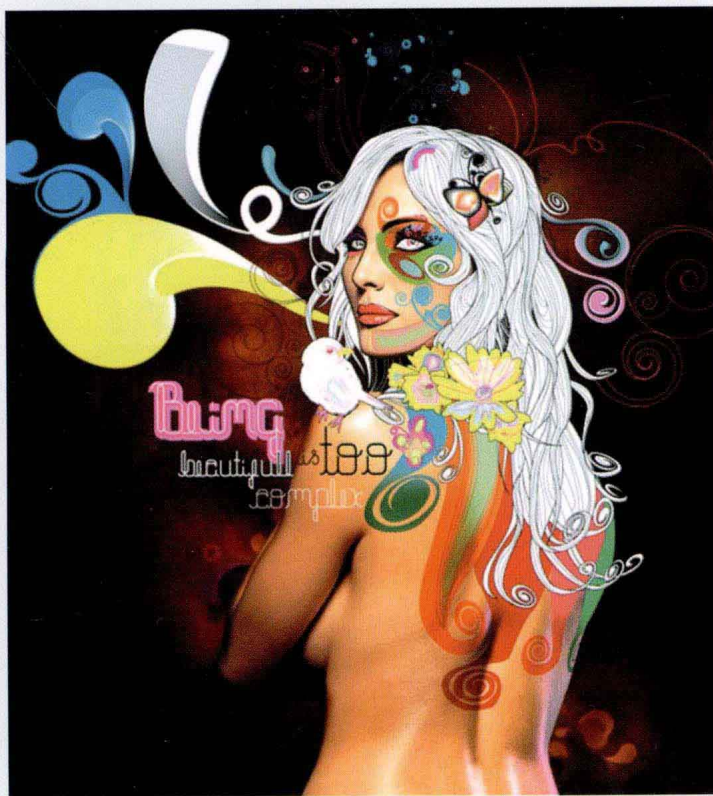

图1-2-19 高科技电脑插图

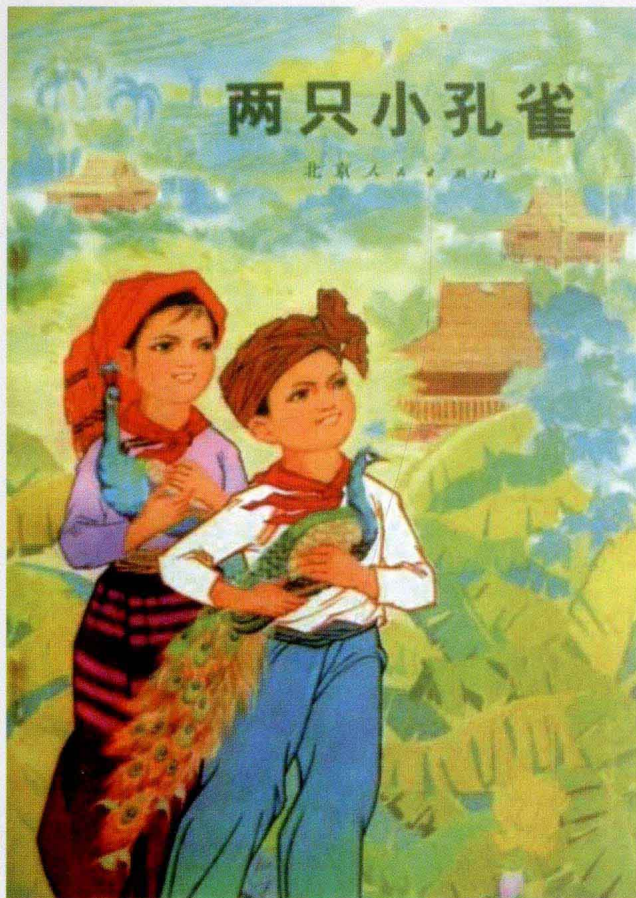

图1-3-1

图1-3-2

图1-3-3

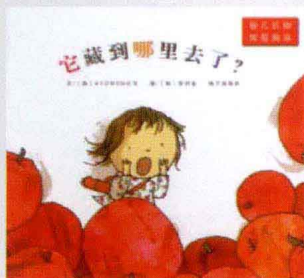

图1-3-4

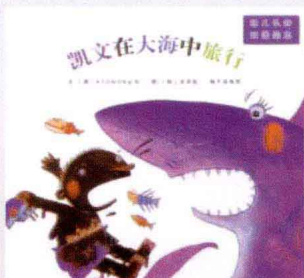

图1-3-5

第三节 插图设计的应用领域及 社会特征

今天，是信息传递飞速发展的时代，插图设计所渗透的领域正在不断扩展，只要存在信息的交流，插图就大有用武之地。在我们当今的社会生活中，到处可见插图的踪影，它时刻丰富着人们的生活。随着现代设计和商业经济的发展，插图正日益发挥着越来越大的作用。

一、插图设计的应用领域

设计插图大致可分为书籍插图、商业设计插图、特殊范畴插图三个大的范畴。

图1-3-6