

ARI

高等院校设计艺术基础教材

插图设计

主编 王芙亭

湖南大学出版社

ART

高等院校设计艺术基础教材

丛书主编 周旭 朱和平

插图设计

主 编 王芙亭

湖南大学出版社

内 容 简 介

本书介绍了插图设计的基本理论和创作方法, 主要内容包括插图概述、插图的类别、插图的形式、插图的表现手法、插图的创作方法、插图的绘制工具及表现效果、插图作品欣赏七大部分。着重于优秀插图的创意诞生过程和创作时的修改过程, 强调画面的故事感。可帮助学生系统地掌握插图的相关知识, 了解当代插图的理念, 并通过匠心独具的插图作品以加强这个概念。

可作为高等院校艺术设计专业教材, 亦可供相关爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

插图设计 / 王芙亭主编. —长沙: 湖南大学出版社, 2010.12

(高等院校设计艺术基础教材)

ISBN 978-7-81113-821-4

I. ①插... II. ①王... III. ①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(2010)第257533号

高等院校设计艺术基础教材

插图设计

Chatu Sheji

主 编: 王芙亭

责任编辑: 贾志萍

责任校对: 全 健

责任印制: 陈 燕

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-88822559(发行部), 88821251(编辑室), 88821006(出版部)

传 真: 0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱: pressjzp@163.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南亚光投资实业有限公司

开 本: 889×1194 16开 印张: 9 字数: 254千

版 次: 2011年3月第1版 印次: 2011年3月第1次印刷 印数: 1~4 000册

书 号: ISBN 978-7-81113-821-4/J·204

定 价: 38.00元

总序

Z O N G X U

现代设计教育在我国虽然起步较晚，但从20世纪80年代后半期开始，发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业，不断扩大招生规模。原因何在？一方面，设计艺术与社会经济、生活密切相关，能创造生产、生活之美。我国经济快速发展，自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面，我国设计艺术起步晚，且长期处于一种模仿和经验型状态，人才积淀薄弱。

目前，我国设计艺术教育的发展是跳跃式的、超常规的。从科学的发展观来说，这多少带有些盲目性和急功近利的色彩。我们如果不及时采取一些行之有效的措施的话，其所导致的弊端乃至恶果，在不久的将来就会显露出来。如何采取积极措施，固然取决于国家高等教育的发展战略和宏观调控的政策与力度，但对于高等教育自身来说，当务之急是调整和把握设计艺术人才培养的目标、方式和途径，努力使培养出来的人才符合和满足社会的实际需要。而要做到这一点，关键是在注重对学生个性张扬和创造性思维能力提升的宗旨之下，努力提高其艺术修养。

众所周知，艺术修养包括进步的世界观和审美理想、深厚的文化素养、丰富的生活积累、超常的艺术思维活动能力、精湛的艺术技巧和表现才能。这五个方面的知识能力和素养，对于高等艺术教育来说，在很大程度上取决于学生所接受的课程体系和课程教学内容。而与时下设计艺术教育发展近乎无序、师资队伍鱼目混杂的状况一样，设计艺术教育的课程体系和教材建设令人堪忧，全国设计艺术院校的教学内容与教学计划十分混乱。同样一门课程，在某一院校被当作必修课开设，而在另一院校，在选修课程中也往往见不到。即使是在开设了这门课程的院校，其内容也大相径庭，讲授内容基本上由任课教师个人而定。具体而言，如“设计概论”，在一些院校中被作为专业基础课在大二时开设，而在相当多院校的设计专业中没有这门课程。又如史论课程，虽然基本上各院校都开设，但有的是必修课，有的是选修课，有的名之为“中外工艺美术史”，有的称之为“中外美术史”，有的则叫“中外艺术史”，甚至还有叫“中外绘画史”。单纯从其名称来看，就有如此大的分歧，其内容和开设的目的性也就难免有差异了。再如，设计艺术学最基本的“三大构成”——平面构成、立体构成和色彩构成，就笔者所翻检的十多种通用教材来看，可以说在内容上不仅缺乏融会贯通，而且基本上是一些纯知识性的介绍，几乎不涉及其在设计中的具体作用和运用。换言之，就是目的性和针对性缺乏提示与提炼。总之，课程设置的目性不明确，其结果，一方面使学生对其知识重要性的认识不明确，造成学习时的不重视，甚至厌学现象发生；另一方面，也使得设计艺术专门人才由前些年的理论基础欠缺到目前的贫乏愈益加剧，使相当多的毕业生虽然有一定的动手能力，但知其然而不知其所以然，缺少创新意识，只能停留在模仿阶段。

此外，在课程的内容方面，知识陈旧，缺少应有的广度与深度。

从教学要求及其规律来说，开设某一门课程的目的，不外乎有二：一是使学生对该学科、该专业的某一方面、某一类别的知识有一个系统详细的了解。具体到艺术设计专业，在掌握基本知识的前提之下，还必须熟悉这些知识在实践中的具体运用情况。二是必须对专业知识的积

淀和形成的过程清晰地揭示,并阐明其知识的演变和未来发展的趋向。然而,目前出版的大多数教材既没有进行揭示,更没有进行展望,以至于给人的印象是诸如“三大构成”知识是一开始就有的,从现代设计教育的摇篮——包豪斯确立以来,就是永恒不变的。

事实上,专业基础知识与专业知识之间,始终存在一个专业知识不断基础化的过程。当专业知识成熟、普及之后,就有基础化的可能。因此,对于基础知识而言,无论是概论性的,还是史论性的,对于日益庞大的知识体系,都必须进行条理化。要接受那些普及化的专业知识,将其容纳到基础知识之中,否则,难免会造成专业知识与基础知识之间的脱节。现代科学技术的发展,对设计艺术专业知识的更新产生了巨大的推动作用,新知识产生和发展的结果,必然是专业知识基础化。

早在20世纪70年代,课程论专家约瑟夫·施瓦布(Joseph Schwab)就说过:“课程领域已步入穷途末路,按照现行的方法和原则已不能继续运行,也无以增进教育的发展。现在需要适合于解决问题的新原理……新的观点……新的方法。”从那时至90年代,经过探索,国外初步形成了课程改革的基本思想——打破学科壁垒,按工程(专业)一体化的原则进行课程重组,实现课程跨学科综合、整合(统筹思想指导下的融合)或集成。在现代科技和国际经济联系迅猛发展的今天,我国的课程体系的重新构建也早已引起某些有识之士的注意,但却始终没有实质性的改革举措。个中原因:一方面,我国社会处于转型时期,尚无暇调整、改革这些深层次的问题;另一方面,社会对于设计艺术人才的需求尚未饱和、过剩,没有对这类人才提出特殊要求。此外,课程体系的改革作为一个系统工程,需要从上到下的通识和齐心协力才能开展,而设计艺术工作者向以标榜个性自居,协作精神多少有些淡薄。

在包括设计艺术教育课程体系的改革尚未自上而下、自下而上进行的情况下,在高等教育尚未进行超前的大刀阔斧式的改革举措之下,通过教材的建设去使课程内容与社会实际需要相结合,做到与时俱进,去对课程体系中的问题进行调适,我们有理由认为这是行之有效的好方法。特别是在当前各种教材、教科书,甚至所谓的专著泛滥的情况下,这样做尤有必要和具有承前启后的意义。正是鉴于此,由株洲工学院、浙江工业大学等院校倡议,由湖南大学出版社组织了全国近三十所院校设计艺术专业的专家、学者历时近两年编撰了这套教材。其目的主要在于通过这套教材的编撰发行,推进设计艺术学的健康发展。为了实现此目的,先后两次组织专家进行论证,确定教材的种类,试图建立一个符合时代发展和学科完善的教材体系,在反复推敲的基础上,确立了26种教材为设计艺术基础教材。从其种类来看,力图形成两个特点:一是突出设计艺术基础教育的全面系统性,把握设计艺术教育“厚基础、宽口径”的原则;二是充分顾及到高等设计艺术教育的时限与内容繁复的矛盾,试图通过对以往的一些教材进行整合,构建一套与当今人才培养条件和要求相适应的教材新体系。随后,在充分调研和协商的基础上,确定了每种教材的主编,并召开主编会议,认真研究了教材内容的取舍和它们之间的衔接问题。主编们一致认为本套教材内容必须秉承与时俱进的精神,努力确立符合课程自身要求而又具有前瞻性的内容。因此,这套教材在内容上也就力图突出三个特色:鲜明的设计观——体现设计的现代特点和国际化趋势;强烈的时代感——最新的理念、最新的内容、最新的资料和实例;突出的实用性——体现设计专业的实用性特点,注重教学需要。

编撰教材并不是一件容易的事,特别是在今天这样一个知识、技术更新神速的时代,要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性,更是困难重重。因此,这套教材是否达到了预期的目标,我们自不敢说。我们真诚地希望这套教材问世以后,能够给高等学校的设计艺术教育带来一丝清风,同时也热诚欢迎广大同仁和学生批评指正。

朱和平 周旭

2004年6月5日

插图概述 1	
1.1	当代插图观 / 2
1.2	现代插图的发展趋势 / 3
1.3	中外插图史略 / 5

插图的类别 2	
2.1	书籍类插图 / 24
2.2	商业插图 / 33
2.3	电子视频、数码类插图 / 39

插图的形式 3	
3.1	情节性插图 / 42
3.2	肖像性插图 / 46
3.3	装饰性插图 / 49
3.4	图解性插图 / 53

插图的表现手法 4	
4.1	写实表现 / 56
4.2	抽象表现 / 61
4.3	装饰表现 / 64
4.4	漫画卡通表现 / 66

插图的创作方法 5	
5.1	理解原著与确定表达主题 / 70
5.2	构思插图的视觉表现内容 / 72
5.3	构思插图的视觉表现形式 / 74
5.4	构思插图的艺术表现风格 / 76
5.5	构思插图的构图形式 / 78
5.6	绘制插图草稿 / 83
5.7	绘制插图正稿 / 83

5.8	统一调整 / 85
5.9	插图创作案例 / 86

插图的绘制工	6	
具及表现效果		
6.1	铅笔、蜡笔、麦克笔、墨水笔 / 90	
6.2	水彩、水粉、丙烯颜料 / 95	
6.3	油画棒、色粉笔、国画颜料 / 98	
6.4	综合手法 / 100	
6.5	计算机应用软件 / 104	
6.6	计算机软件绘制插图应用案例 / 108	

插图作品欣赏	7	
	7.1	国内外优秀插图作品 / 116
	7.2	学生插图作品 / 130

参考文献	/ 133
-------------	-------

后 记	/ 134
------------	-------

1

插图概述

1.1

当代插图观

“插图”一词的原本含义是指插在文字中间帮助说明内容的图画，目的是解释文字的内容，增强文字的视觉感和艺术感染力。按《辞海》的解释，插图指插附在书刊中的图画，它们有的印在正文中间，有的用插页方式，对正文起补充说明或艺术欣赏作用。

传统插图观是将插图作为辅助于文学或文字的图示和解说图，是用于书或印刷物中的图版，可以说没有文学和文字也就没有插图。因此，插图是附属性的，不具备绘画的独立品格，历史上的大画家往往是在兴致闲余或为增加些额外收入而作插图。另外，插图的产生和版画紧密相连，它随着版画的刻版、制版工艺的发展而发展，版画也因复制插图的需要而衍生出几大版种和刻印技巧（图1-1）。插图最初的传播形式依附于书报，因此，插图的这种与版画的孪生关系和对书报载体的依附性也限定了传统插图的“小”。直到19世纪后半叶，随着石版印刷在西方国家的大型化，插图式的招贴画出现了，插图开始“变大”，步入街头，并成为真正意义上的广告传播载体。

图1-1 明代陈老莲设计的木刻插图《娇娘像》

20世纪50年代以后，随着“新表现意识”的崛起，插图突破了自身对文字说明的依附地位。它在扮演“对文字的解释说明”的最基本角色的同时，自身也在不断地变化和发展，成为插图画家通过视觉语言来传达思想的一种独特方式和用于发现自我的表现过程，插图的独立性开始受到重视并逐渐得以确立。于是插图表现的趣味性、个人思想的表达成为插图画家们追求的目标。20世纪70年代以后，随着照相制版技术的不断提高和印刷技术的日趋精美，插图的面貌也发生了根本性的变化。插图画家们自编自画，以插图绘画的方式创造出各种形

图1-2 蔡子君创作的连环漫画插图

式的连环漫画、叙事诗画本、儿童读物、见闻记录以及科幻绘画书籍等画本书（图1-2）。这种画本书的一个重要特征是插图画家们成为自我表达的独创人，在摆脱了“文学附庸”位置的束缚之后，插图画家们开辟出了自由、直接地传达自我感悟的新天地。正是基于上述变化，于是便有了“传统插图”与“当代插图”的区别，即插图不再只是文学或文字的附庸品，它已经成为一种通过视觉想象来传达思想的独特视觉传达类型。

1.2

现代插图的发展趋势

20世纪80年代前后，印刷物媒体大大增加，现代都市生活方式不断得到扩展，促使插图画家的表达空间进一步向日常生活与环境领域扩张。这使得发达国家的插图画家数量迅速增加，其工作范围从书籍绘画延伸到各种设计门类，如产品包装、衬衫图案、公共广告、品牌形象、商品形象、玩具卡通、展示橱窗等，并向环境装饰、墙壁壁画等公共艺术扩展（图1-3、图1-4）。可以说，许多领域都显示着插图方式的存在。插图艺术在发达国家显现出的勃勃生机催生了插图行业的发展，使得从事其间的人才数量庞大、插图工作室林立，每年都会有多种版本的“插图年鉴”画册面世。

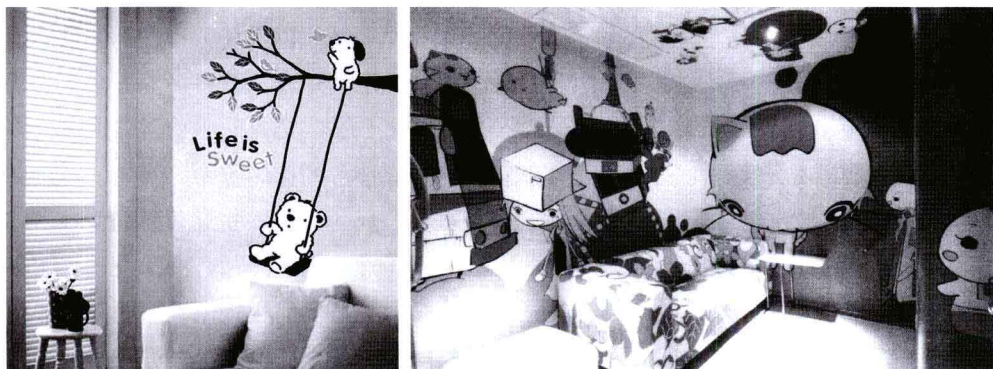

图1-3（左）环境装饰插图

图1-4（右）环境装饰插图

图1-5(左) 美国动画片《格列佛游记》插图

图1-6(右) 日本电子游戏《侍道OL》插图

随着人类信息社会的发展,信息传播的速度和方式也在发生变化。现代插图领域正从以往印刷媒介的应用迅速地向电视、互联网等电子媒体领域的应用扩展(图1-5、图1-6)。在现代插图发展进程中,科技的发展、电子计算机绘图手段的普及应用、新绘画材料的开发和品类的丰富,使得插图表现手法和视觉样式表现得极为纷繁多样:现代插图的展现样式既可以是方寸之间,也可以是超大的“巨无霸”;既可以是平面的,也可以是半立体或立体的。它是广告招贴画中富有创意的图形或摄影图片;它也是游戏中展现出来的各种场景画面和人物角色;它还是网页中或静止或游动的图画或者按钮等。可以说,几乎一切视觉手段都可以为插图形式所利用,插图也成了新的工具和表现手法的试验场。因此,现代插图已不再只是传统意义上的为文学与文字作插图,广义地讲,现代插图是为现代生活作插图、为信息爆炸的情报社会作插图。插图已经成为一种以大众为对象、以视觉传达为主要形式的图形设计。

在插图设计广泛应用的今天,作为文化传播重要载体的现代插图为文化的承载和传播作出了重要的贡献,也推动了文化艺术事业的发展。如插图在日本、韩国有着庞大的市场。在日本,动漫是插画产业的一个重要分支,商业动漫已经发展得相当成熟且有了很大规模的运作队伍,插画的发展大大推动了动漫产业的发展;而在韩国,近几年游戏产业的兴起为插图尤其是数码插图开拓了很大的市场空间。

回首近些年插图艺术发展的轨迹,我们大致可以归纳出以下几个特性:一是插图将继续以图文并茂的形式对文字作补充说明,这在一般的杂志、教科书等书籍中仍是常见的。二是插图将以其视觉形象插入媒体形式中,和文字具备同等功能,这在许多招贴广告、产品包装等平面媒体和电子媒体以及多媒体等的应用中尤为明显。三是插图与文字无关,直接以其视觉形象来传达思想含义,成为具有独立意义和造型魅力的视觉语言,从而形成对“插图”概念的更多超越。虽然我们不能预言插图设计将来会是什么样,但可以预见,插图艺术将随着人类信息时代发展的进程而不断地寻求和拓展自身的发展空间,它将在现代社会信息传播中继续扮演着“活跃”的角色。

1.3

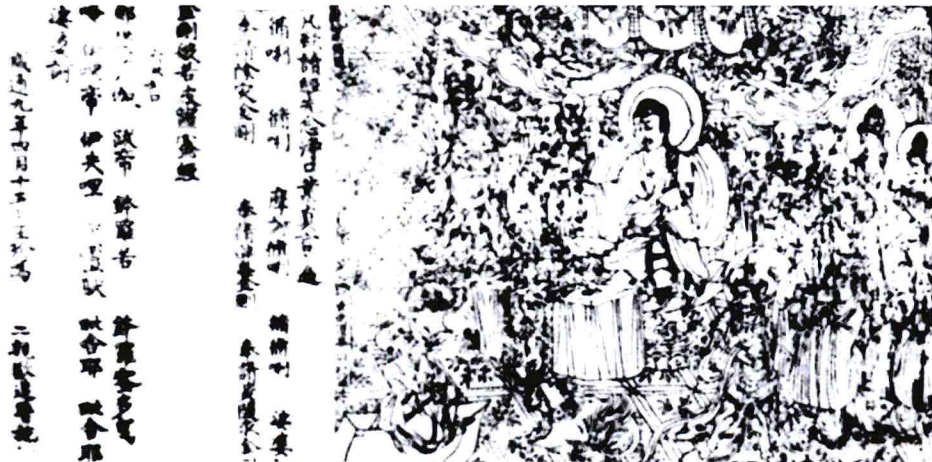
中外插图史略

插图的历史源远流长，其起源可以追溯到原始人的洞穴岩画，但真正意义上的插图是在书籍出现后产生的。我国的“图书”一说，直白地表明了图和书的亲密关系。图书，在古代就是图籍与书籍的合称。“左图右书”、“左图右史”、“文不足以图补之，图不足以文叙之”，图文并茂、相辅相成，是中国书籍的一个优良传统。随着商业竞争的加剧和人类信息社会进程的加快，插图特有的信息传达功能更是日益显现出来。现代插图作为信息传播的载体，以其通俗的艺术形式作用于人们的生活，从而成为现代设计的一种重要的视觉传达形式而广泛地应用于众多领域。

1.3.1 中国书籍插图史略

我国古代插图的历史演变，可以看做版画的发展历史。中国最早的插图是以版画形式出现的，在中国雕版印刷术发明之后，最先应用于佛教经籍插图的刊刻是佛教题材作品，此题材也成为中国版刻插图艺术史上出现最早的品类。1900年在我国敦煌发现的唐懿宗咸通九年（868）刊印的《金刚般若波罗密多经》扉页画——释迦牟尼佛说法图，刻画了释迦牟尼佛坐于正中的金刚座上，座前蹲伏两只狮子，两边有金刚力士、比丘和国王护卫着。天空中有两个飞天正在散花，长老须菩提坐在佛的对面，合掌昂首向佛。画面包含的众多人物布局稳妥，人物神态肃穆，刀法精致，线条运用纤柔中见劲挺，是雕版技艺已臻成熟的佳作。卷末有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”的刊记，是世界上现存最早的确切刊印日期题记的版刻插图艺术品和佛教木版插图名作，也是我国早期版刻插图中最负盛名的杰作（图1-7）。

图1-7 《金刚般若波罗密多经》释迦牟尼佛说法图

继唐而起的五代遗存的版刻插图作品，题材仍只有佛教一种。其中最值得一提的是《大慈大悲救苦观世音菩萨像》和《大圣毗沙门天王像》。二图版式相同，皆刊印于后晋开运四年（947），后者是现存最早的一幅刊刻时间、地点、刊施人、刻工姓名一应俱全的版刻插图作品（图1-8、图1-9）。像这类菩萨、天王像，比较常见的还有“阿弥陀佛像”、“大圣文殊师利菩萨像”等（图1-10、图1-11）。

图1-8（左1）《大慈大悲救苦观世音菩萨像》

图1-9（左2）《大圣毗沙门天王像》

图1-10（右1）五代遗存《四十八愿阿弥陀佛像》

图1-11（右2）五代遗存《大圣文殊师利菩萨像》

随着宋代雕版印刷术的全面发展，版刻插图艺术也取得了长足的进步，写本图书全面向印本图书转化，插图也以木版插图为主（图1-12~图1-14）。宋代版刻插图仍以佛教内容为主，但插图的应用范围扩大到医药书、历史地理书、考古图录书、日用百科书等书籍中（图1-15）。南宋临安刊行的《文殊指南图赞》，图版置于版面上方，是现存最早的大型佛教插图组画，也可以说是迄今为止传世历史最为悠久的连环画作品。南宋建安余氏勤有堂刊本《列女传》，更是值得大书特书的作品。徐康在《前尘梦影录》中评论说：“绣像书籍以来，以宋刊《列女传》为最精。”该书上图下文，版式与《文殊指南图赞》相同。

图1-12 南宋庆元刻本《妙法莲华经》扉页画

图1-13（左）南宋刻本《三礼图》插图

图1-14（中）南宋刻本《纂图互注礼记》插图

图1-15（右）宋代医书《铜人腧穴针灸图经》插图

与宋对峙的辽、金、西夏这些我国少数民族建立的政权，在版刻插图这一艺术领域同样取得了骄人的成就。如辽国都城燕京是当时北方佛教版刻插图艺术的一个重要创作地点。1974年7月在山西省应县佛宫寺释迦塔内发现了60余件印刷品，多为辽代佛教经卷刻本，其中所附插图十余幅，幅幅都是精品。在金代的印刷品中，图版也占有一定的地位，最具代表性的还属山西的平阳府，其代表作《赵城藏》中各卷扉页的佛教图画，雕版严整有力，深沉浑厚，背景简洁明快，人物个性鲜明，是佛教版刻插图中不多见的佳作（图1-16）。其他具有代表性的还有民间年画性质的木版雕刻画《四美图》，图画中刻了王昭君、班姬、赵飞燕、绿珠四位古代美人，版刻人物形象逼真、栩栩动人，是我国迄今所见最早的木版年画（图1-17）。

图1-16（左）金代刻本《赵城藏》扉页插图

图1-17（右）金代木版雕刻画《四美图》

元代书籍插图的进步尤其明显，如元大德六年（1302）的《磻砂藏》扉页画严整工丽，创作的精细程度远在宋刊之上（图1-18）。中国不少品种的书籍插图是在元代才开始出现的。元代建安木刻插图呈现活跃的情形，刻印了大量不同种类的作品，至治年间建安皮氏所刻的木刻插图讲史小说平话五种，包括《新刊全相平话三国志》（图1-19）、《新刊全相平话武王伐纣书》、《新刊全相平话乐毅图齐七国春秋》、《新刊全相秦并吞六国平话》、《新刊全相平话前汉书》，是现存最早的小说插图，这些小说都是上图下文，对后来的连环画家们产生了深远的影响。刻于元至顺元年（1330）的《饮膳正要》是一部有关食物营养和用食物来治疗疾病的专著，其中介绍了许多事例和方法（图1-20）。刻于元代后期至元六年（1340）的《纂图增新群书类要事林广记》中的插图，把当时多彩的风俗习惯、礼俗游艺等情况精练简明地记录下来，是一部十分实用的“日用百科全书”（图1-21）。

图1-18 元大德六年刻本《破砂藏》扉页画

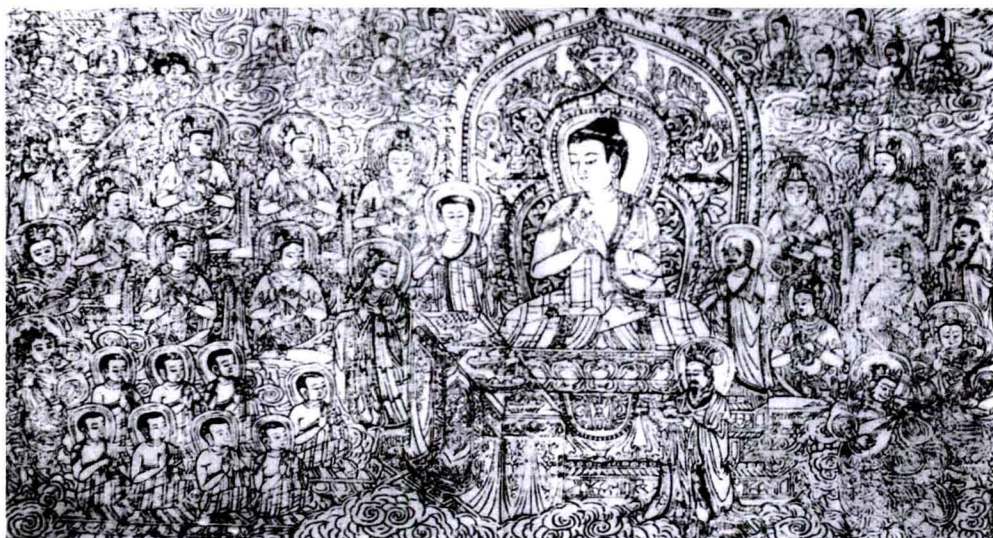

图1-19 元建安刻本《新刊全相平话三国志》插图

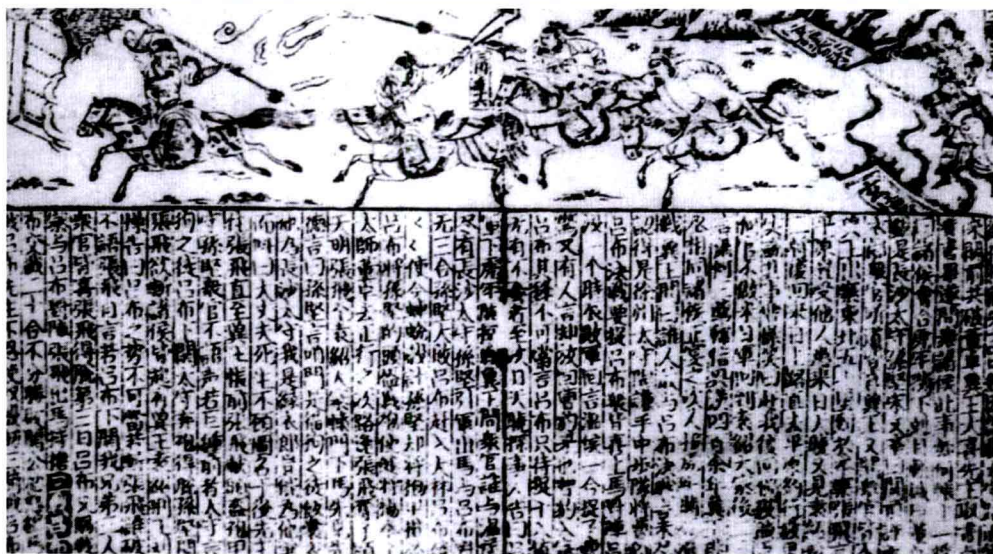
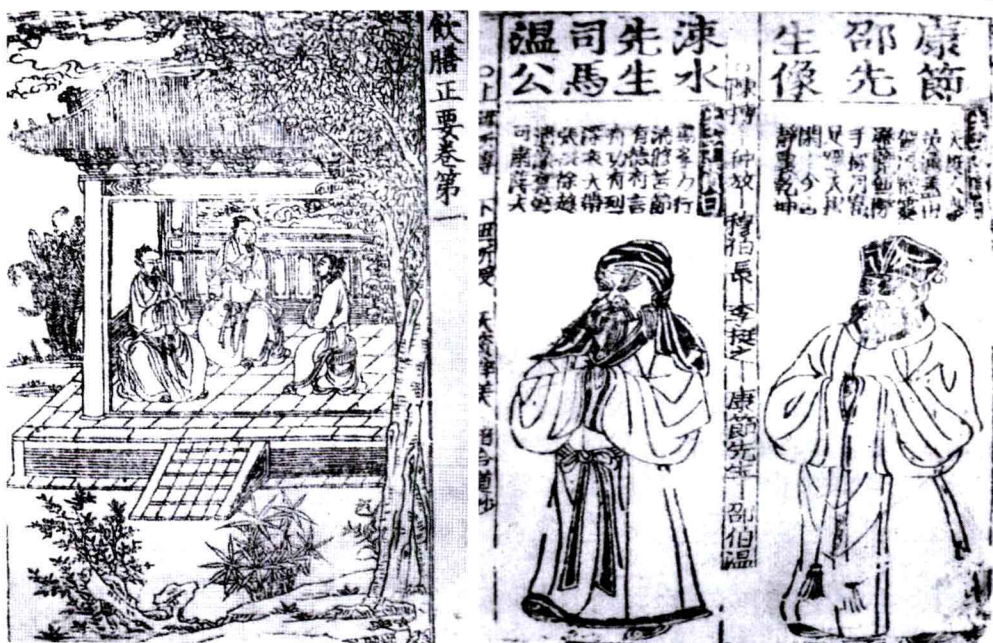

图1-20 (左) 元代刻本《饮膳正要》插图

图1-21 (右) 元代《纂图增新群书类要事林广记》插图

明代中国图书出版业得到全面发展，刻家林立、坊肆蜂起，版刻插图艺术也随之进入了兴旺发达的黄金时代（图1-22）。经过唐、宋、元几个朝代的探索，到了明代，版刻插图艺术不仅在制作地域上空前扩大，而且逐渐形成了建安、金陵、新安三大艺术流派，其他如武林、苏州、吴兴等地的版刻插图亦各具特色；在插图形式上也突破了宋、元时期的单面方式和上图下文方式，出现了双面连式、多面连式等诸多类型，为画家的插图创作提供了充分的选择余地。早期的建安、金陵派插图具有粗犷质朴的民间艺术草创风格（图1-23、图1-24）。后来徽派版画崛起，“绘必求其细，工必求其精”逐渐成为明代插图艺术的主流（图1-25）。明万历年间是书籍插图的黄金时代，刘龙田的《西厢记》刻本（图1-26）使用双幅的大画面，两旁还附上一对标语式的内容提要

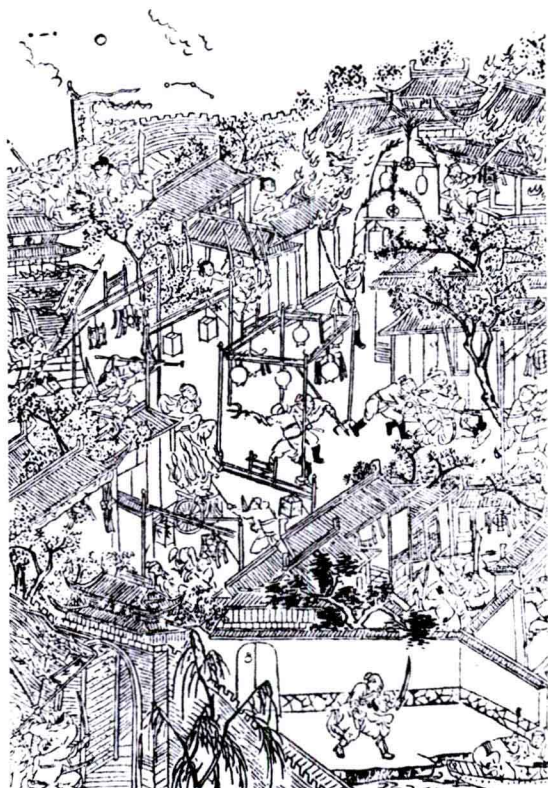

图1-22 明代刻本《水浒》插图

图1-23（左）明代金陵派戏曲本《李十郎紫箫记》插图

图1-24（右）明代金陵派戏曲本《拜月亭记》插图

图1-25 明代徽派戏曲本《大雅堂杂剧》插图

图1-26（左）明代万历年间刻本《西厢记》插图

图1-27（右）明代崇祯年间刻本《金瓶梅词话》插图

来表现剧本的内容，后来的戏曲插图都普遍采用这种形式。特别是明万历中晚期之后，有大批文人学士参与到插图的创作中来，使插图不仅仅是图书的装帧、文字的图解，而且也是文人案头的清玩（图1-27）。这对提高插图的社会地位、促使其在质与量上产生飞跃起到了决定性的作用。明代插图留下姓名的画家极多，同时留下了难以计数的作品。一些很有名的大画家，如唐寅、仇英、钱谷、丁云鹏、陈老莲（洪绶）等也为插图绘制画稿，如明崇祯四年（1631）刻本《北西厢记》的插图便出于明代人物画大师陈老莲之手（图1-28）。