

高等院校艺术设计专业教材

插画艺术

主编：刘欣欣 编著：宋晨 刘欣欣

本书详细讲述了插画基础知识，并对中西方插画史、插画的起源、插画的种类、插画的发展趋势进行系统而详尽的讲解。书中通过大量的优秀作品，分析插画的功能和特征，并对插画大师的经典作品进行细致的分析和点评，是插画艺术研究者和插画艺术创作者的理论参考书。

科学出版社

高等院校艺术设计专业教材

插画艺术

✖主编：刘欣欣

✖编著：宋晨 刘欣欣



科学出版社

内 容 简 介

插画是指报纸、杂志和图书中的文字间所加插的图画。插画发展到今天,早已不是衬托文字的陪衬品,它不但能突出主题思想,还能够增强艺术感染力。如今,插图已经发展成为一种多元的艺术形式。插画作为现代设计中一种重要的视觉传达方式,以其直观的形象性、真实的生活感在现代设计中占有特定的地位,并广泛应用于现代设计的多个领域,涉及文化活动、社会公共事业、商业活动和影视文化等方面。

本书分为七章,具体介绍了中国插画简史、外国插画简史、现代插画的演变和发展趋势、插画的分类、现代美国和日本插画、插画欣赏等内容,全面系统地介绍了插画的历史和插画在各个设计领域中的运用。

书中列举了大量中、西方插画史上的优秀作品,介绍了多位插画大师的生平、艺术风格和经典作品,对插画进行了详尽的分类,使读者对插画在各领域中的具体运用一目了然。书中图文并茂的讲解方式,帮助读者对插画的历史、插画的运用有一个系统而明确的了解和掌握。

本书可作为高等院校艺术设计专业相关课程的教材,也适合广大艺术设计工作者和艺术设计爱好者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

插画艺术/刘欣欣编著. —北京:科学出版社,

2010

ISBN 978-7-03-029594-1

I. ①插… II. ①刘… III. ①插图—技法(美术)

IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228479号

责任编辑:刘薇 张静 / 责任校对:杨慧芳

责任印刷:新世纪书局 / 封面设计:XX Design

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京市彩和坊印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2011年1月第一版

开本:16开

2011年1月第一次印刷

印张:10.75

印数:1—3 000

字数:261 000

定价:69.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

序

插画艺术

想的到 做的到

每一个设计师都想成为一名优秀的设计师，都想设计出最出色的作品。但是，怎么能够成为优秀的设计师呢？出色的设计作品又是怎样设计出来的呢？设计师所必备的基本素质又有哪些呢？我曾有幸和许多优秀的设计师、设计大师成为朋友，成为他们的学生，这其中包括世界最顶尖的平面设计师、建筑家、产品设计师、工艺饰品设计师、时装设计师、陶艺家、空间设计家、色彩专家……尽管他们所从事的领域千差万别，每个人的艺术风格各异，但是，透过他们的作品与生活，我深深地领悟到一个恒久不变的真理：不具备良好的、深厚的专业功底很难成为一名优秀的设计师。

我所指的功底包括两个方面，一个是表现上的专业功底，一个是思想上的专业功底。想得到，做不到，是一种遗憾，这是因为缺少表现上的专业功底；画得出来，但想不到画什么，更是一种遗憾，这是因为缺少专业的思维训练，一个优秀的设计师必须想得到，并且能够做得到。

在我的学生时代，有两件事是让我永生难忘的，一是我在学习工业设计的时候，世界著名工业设计家、德国斯图加特艺术设计学院教授雷曼先生，让我们用最简洁的方法设计五个乒乓球的包装，当时我在一个做其他作业时裁掉的黑色废纸板条上打了六个孔，把五个乒乓球塞了进去，并在中间穿了一根红色的细条。雷曼先生看到我的作品时问：“你为什么多打了一个洞呢？”我回答：“这个可以直接吊挂在商场的货架上，就不用其

他附属品了。”雷曼先生十分高兴地说：“这就是设计，设计要能考虑到用。”

另一件事是我在日本东京艺术大学读研究生的时候，那里有很多著名的设计大师，像田中一光、福田繁雄，他们都是东京艺术大学的老师。一次我看到福田老师在很短的时间内以富士山为题创作出几十个创意图形时，我真怀疑他的脑袋是不是和我们的不一样。

在生活中，这些老师也给我很多启发，福田繁雄老师的家有一个白色的木门，旁边还安装了门铃，当我们这些来访的学生都恭恭敬敬地站在门前等待主人开门时，福田老师却从门旁边的白墙里穿了出来，原来这木门只是他家的一个装饰品，而真正的门被他设计成了白墙。

能够想到出奇致胜、让人拍案叫绝的创意，并能完美无缺地把它呈现出来，这是每一个设计师的愿望。

在国外学习、工作近二十年，回到清华大学美术学院教书，转眼也已过十年光景，送走了一批一批毕业生，又迎来一届一届新生，他们怀着热情与期待而来，带着豪情壮志而去。作为一名教者，我深感一套系统的、全面的、适用于今天的设计基础教材对设计专业的学生来说是非常必要的，这个想法得到了中国科学出版集团新世纪书局的裴红义总经理的理解和大力支持，没有他的支持，这项工程是无法实现的。书局的策划编辑成洁、编辑丁小静兢兢业业，为书稿成书付出了很多努力；另外，各位作者都尽心尽力，在此向他们致谢。

书是学习的一种工具，书是人生的伙伴，学习每一本书都会有不同的收获。希望这套书能成为学生们学习艺术设计铺垫功底的第一层砖，也希望能成为对设计有兴趣的读者的手边书。尽管我们耗尽所能，但书中不免存在瑕疵，您的建议、指正是对我们的鞭策。

刘欣欣

2010年10月于北京

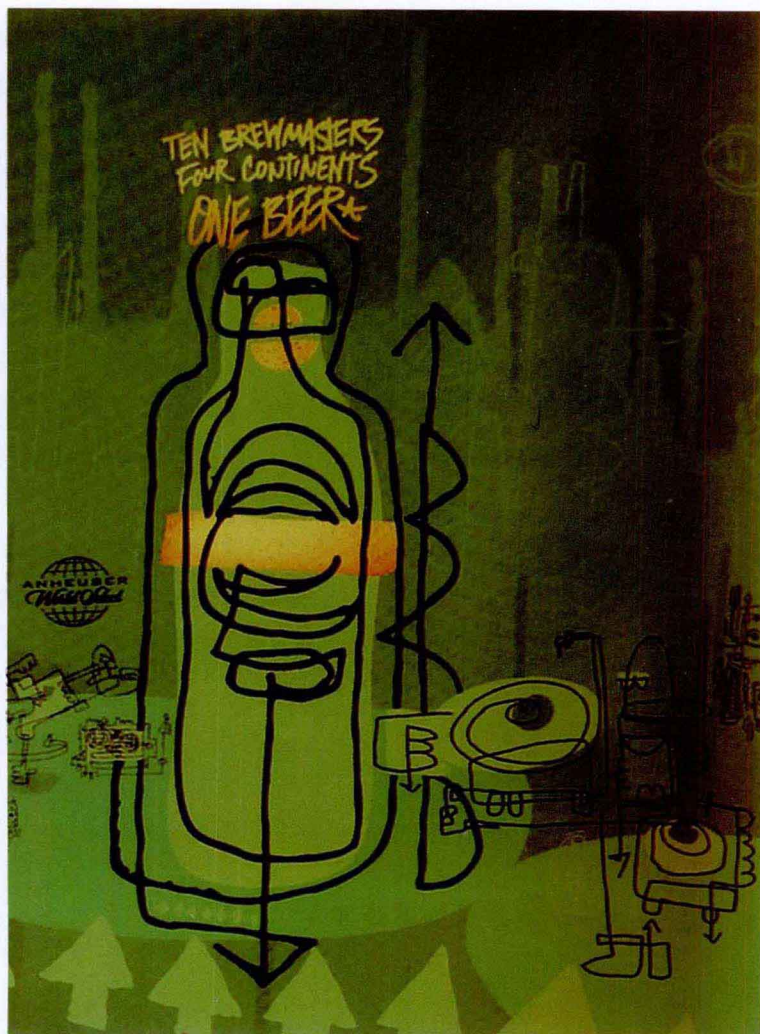
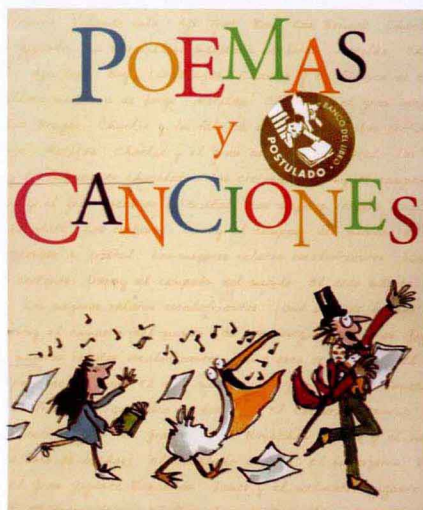
目录

第一章 插画概述	008
第一节 插画的概念	009
第二节 插画的特征	012
第三节 插画的作用	017
第二章 中国插画简史	018
第一节 关于图与文	019
第二节 商周、战国时期的青铜纹饰与帛画	021
第三节 汉代画像石、画像砖	023
第四节 顾恺之与插画盛世	025
第五节 雕版问世源于佛教传播	027
第六节 印制技术与文学繁荣	029
第七节 商业插画与上海“月份牌”	032
第八节 鲁迅与近代插画	036
第九节 建国初期的插画艺术	038
第十节 “文革”与“文革”后的伤痕文学插画	040
第十一节 改革开放后的连环画与商业插画	044
第三章 外国插画简史	052
第一节 手抄本与古埃及死者书	053
第二节 丢勒、霍尔拜因与文艺复兴插画	056
第三节 巴洛克时代	058
第四节 日本浮世绘	063
第五节 洛可可时代	066
第六节 浪漫主义时代	070
第七节 当代大师与插画	076

第四章 现代插画的演变和发展趋势	080
第一节 现代插画的演变	081
第二节 现代插画的发展趋势	082
第五章 插画的分类	084
第一节 商业插画	085
第二节 书籍插画	098
第三节 科学技术、教育类插画	108
第四节 儿童插画	120
第五节 时尚插画	126
第六节 影视演艺插画	132
第七节 卡通、动画、游戏插画	138
第八节 装饰插画	142
第九节 涂鸦插画	144
第六章 现代美国、日本插画	146
第一节 现代美国插画	147
第二节 现代日本插画	154
第七章 插画实例欣赏	164
参考文献	171

第一章

插画概述



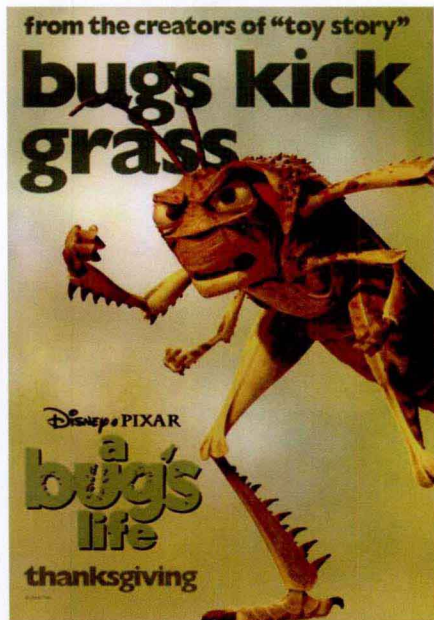
第一节 | 插画的概念

人们对插画有着不同的解释：在西方，插画的英文 illustration，源自于拉丁文 illustratio，有“举例说明、例证、图解、注释”的含义；在中国，“凡有书，必有图”的观念从古至今都深入人心。

在很长一段历史时期里，插画被普遍认为是一种运用图形语言对文字所表达的思想内容做出解释的艺术形式，是为文字作的附图，是对文字进行的说明，即插画是文本的插图。随着社会的发展，插画的含义已在插图的基础上变得更加广泛，它不仅是对文字的解释和补充，更能让观赏者在轻松地理解和获取信息的同时得到感性认知的满足，受到艺术的感染，从单独的导读和解释，变成了一种带有精神享受的内涵。现代插画要求插画艺术家不仅具有将文本内容准确地转化成图的能力，还要通过插画作品表现艺术家的世界观、人生观、艺术表现力和绘画的技巧。很多优秀的插画作品，其本身也是具有很高艺术价值的艺术作品。现在对于插画而言，信息传达是其主要功能，但审美价值、艺术内涵是其不可缺少的组成部分。

插画多用在书籍、杂志、报纸、说明书等读物上，传统的插画媒介以纸质印刷物为核心，随着电脑和网络的发展，电子媒介的插画也正在兴起。

插画与绘画艺术有着密切的关系，在创作思维与表现形式上具有很多相同之处。插画艺术的许多表现技法都借鉴了绘画艺术的表现技法，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，这是其相通点。其不同点在于，从展现形式上看，插画原作一般不能直接与观众见面，而是借助书籍、报刊、包装等各种不同的载体面向观众；从创作状态来看，插

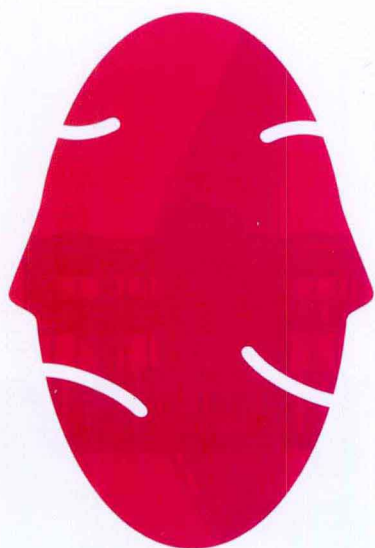


XX 插画作品

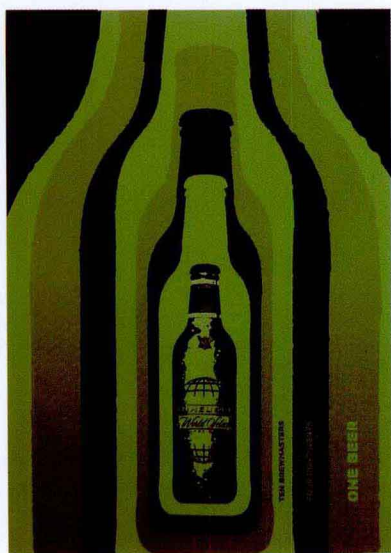


FusionOTBALL

XX 插画作品



Fusion

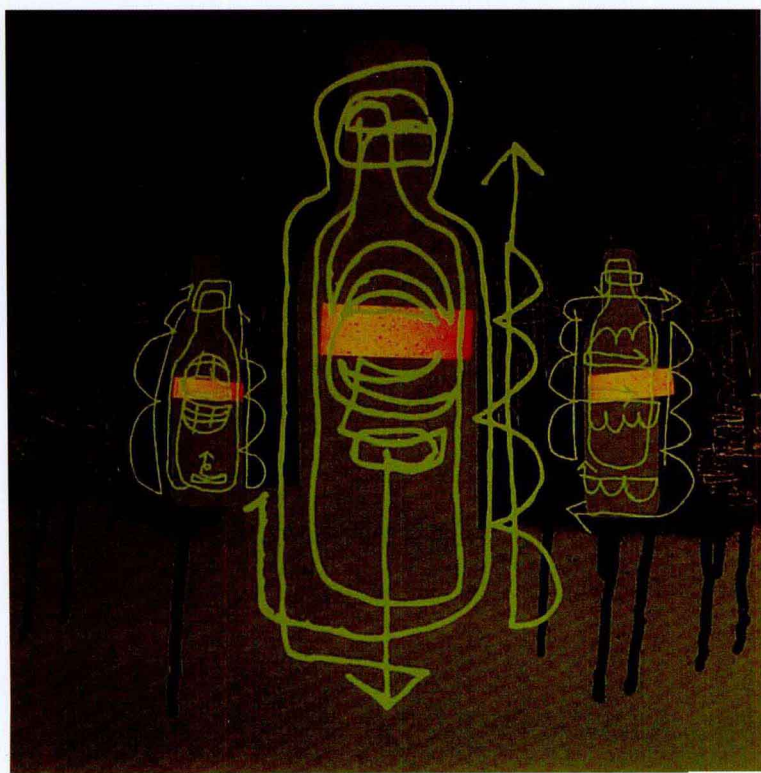


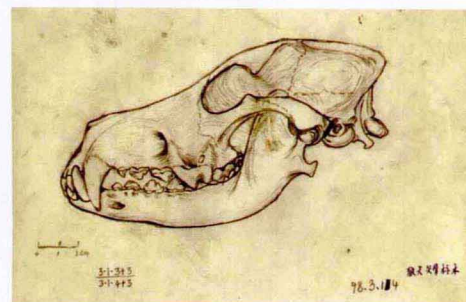
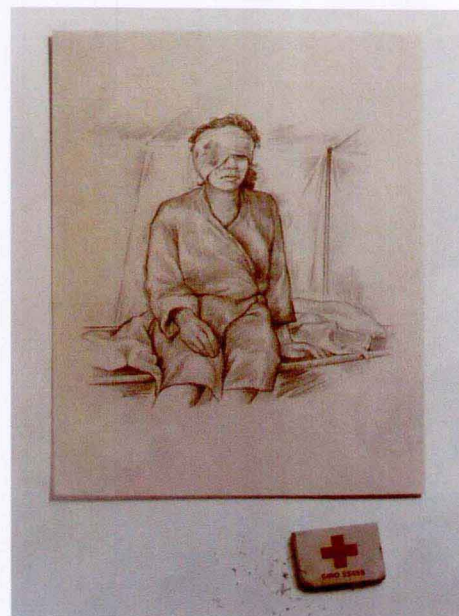
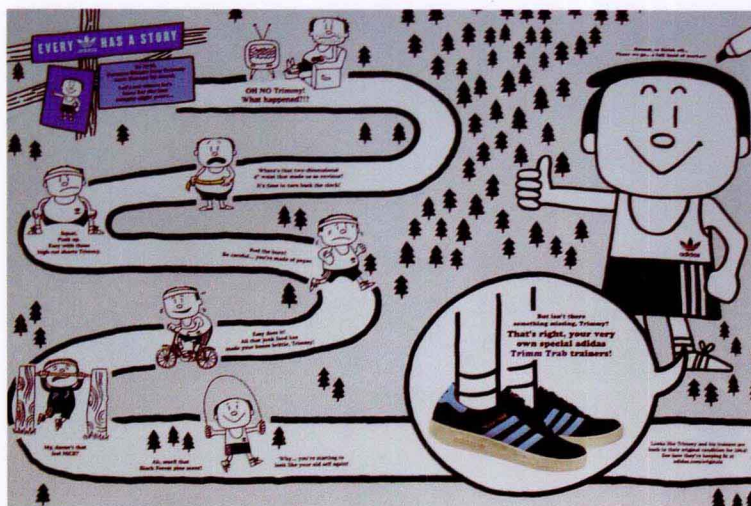
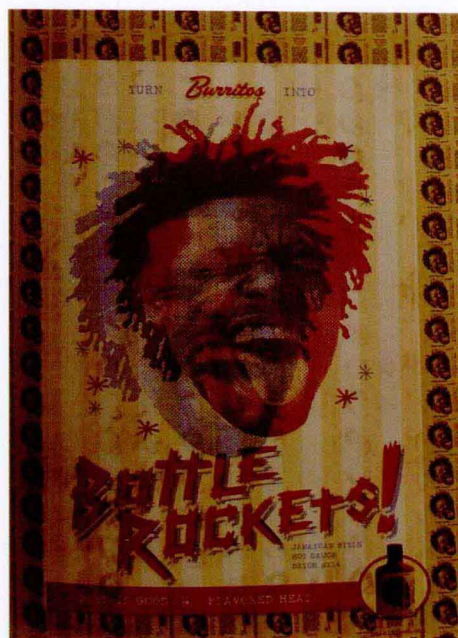
×× 各种表现手法的插画作品

画创作不能像纯绘画那样以艺术家为核心，进行随心所欲的表现，而必须依据载体的总体要求或商品宣传的总体设计来进行创意表现。

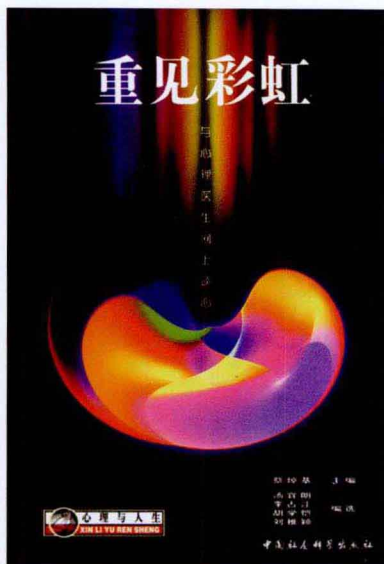
随着现代信息的高速发展，插画从形式风格到题材内容都发生了巨大的变化。随着艺术的日益商品化和新的绘画材料及工具的出现，插画艺术进入了商业化时代，对经济的发展起到越来越大的推动作用。在被称为“读图时代”的今天，时代为插画艺术搭建了更为宽广的舞台，社会需求为插画艺术的发展创造了千载难逢的机会，各种表现工具的出现为插画艺术插上了飞翔的翅膀。插画艺术必将迎来大繁荣、大发展的时期。

综上所述，插画的基本概念是：依据所传递信息的内容，运用各种视觉表现手段进行创作的、视觉可认知的、与信息内容相符合的、具有独特的艺术内涵和感染力的、作为媒介载体的一部分进行发布的视觉形象作品。





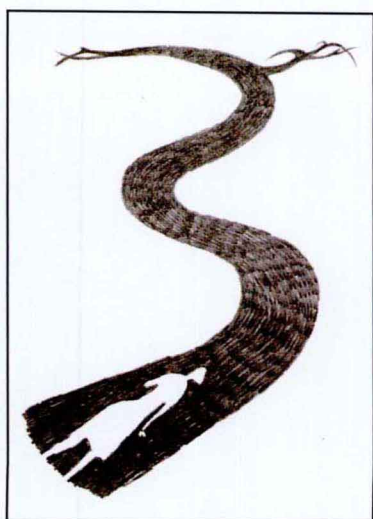
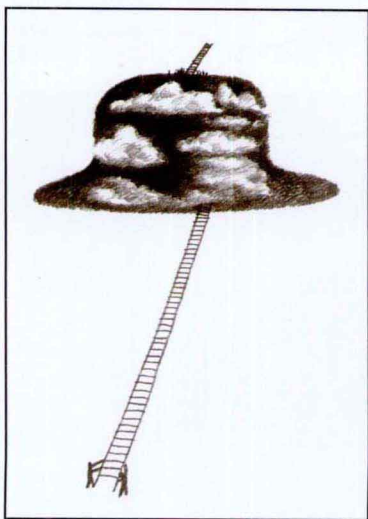
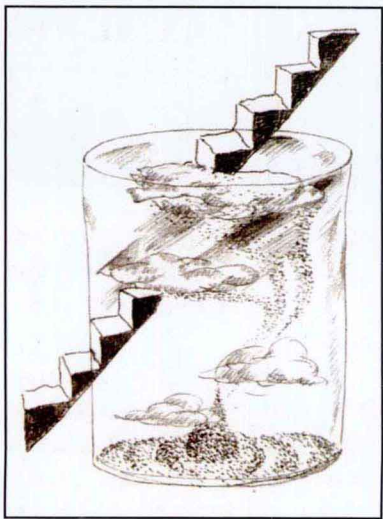
×× 各种表现手法的插画作品



第二节 | 插画的特征

一、从属性

依附于书籍、商品等载体进行发布和传递信息是插画的两大基本要素。因此，插画的艺术创作也必须符合这两大基本要素的规则。一方面要保持对信息内容的从属性，对信息的内容进行充分的理解，使插画与内容相契合。例如，一个产品说明书的插画作者必须对产品的构造、功能、使用方法充分地了解，艺术表现必须建立在能让使用者一目了然、使用方便的基础之上，即使是文学作品插画也是一样，对文学作品内容精准的呈现是创作的前提。另一方面，插画创作必须考虑载体的限制，必须从属于载体的要求，如尺度的大小、比例、色彩、印刷技术、装帧、纸张、工艺等的限制。例如，《重见彩虹——在网上与心理医生聊天》一书的插画，作者从“心理”这一独特的命题出发，用巧妙的构思和想象力，创作了一幅幅发人深省的、与内容完美合一的插画作品。



二、独立性

插画的独立性是相对从属性而言的，无论是用于书籍中的插画，还是产品包装、商业广告中的插画，图与内容的相附性是统一的、基本的，图与文本内容必须保持传递信息的一致。但是，插画作为一种艺术创作，在创作的过程中包括了插画艺术家对内容的理解，融入了创作者的个人情感、想象力及独特的审美角度，并通过独特的表现手法进行展现。随着人类社会从“阅读时代”（以文字为主导的信息传递时代）走进“读图时代”（以图像为主导的信息传递时代），图在传递信息中的位置日渐重要，在许多绘本书籍和商品设计中，文字越来越少，甚至以图代文的例子也不断涌现。

插画艺术不但在创作过程中具有独立性，而且在展现形式和存在意义上也具有独立性。日本艺术家村上隆将红色的小樱桃等插画元素融入“LV”（路易威登）这样老牌的奢侈品皮包设计之中，使这个传统老品牌的产品改头换面、耳目一新，开创了该品牌新的历史阶段。

《城市》杂志连载中国年轻插画师黄薇的作品，该作品不仅是一个杂志的插画，更是独立的艺术作品。许多书籍和杂志上的插画作品由于精美与独特的表现手法，其名声高于书刊的例子比比皆是。



XX 村上隆为“LV”设计的包



XX 村上隆的插画作品



XX 黄薇的插画作品



XX 黄薇的插画作品



XX 曲美家居北京旗舰店



XX 曲美家居北京旗舰店

三、装饰性

插画不仅仅只具有对文字内容做解释这样一种形式。许多插画与内容没有直接的关系，它只是装饰的一部分，增加作品的视觉美感。无论在书籍装帧、产品包装，还是在生活空间等设计之中，为了装饰而设计的插画十分普遍。尤其在近年，随着电脑矢量绘画的普及和各种喷绘制作技术、材料的出现，装饰性插画得到了飞跃式的发展。3M公司为曲美家居北京旗舰店制作的装饰性插画将整个四层的独立大楼包装起来，成为了北京的一个亮丽景点。

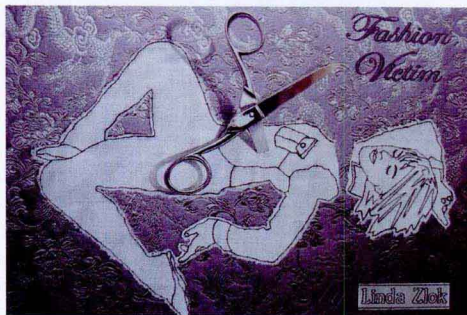
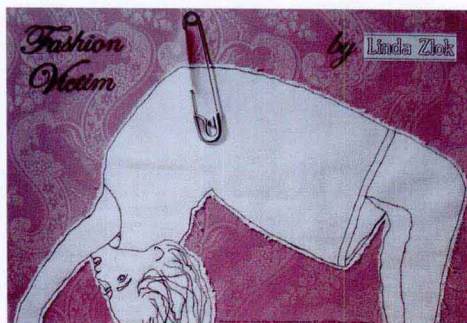


XX 装饰插画作品

四、目的性与制约性

以视觉艺术的形式传递信息是插画艺术的基本功能。无论是为了解释科学知识、展现文学内容，还是为了提高吸引力和增强美感，功能作用先于审美作用，功能决定形态。由于目的不同，对插画艺术创作规定的空间也有所不同，所以，插画创作的目的性是非常明确的，所有的创作出发点都受到了目的的制约。插画的审美功能是以能更准、更好、更快地达到传递信息为目的的，如果没有这个目的性，插画本身的价值也就不存在了。

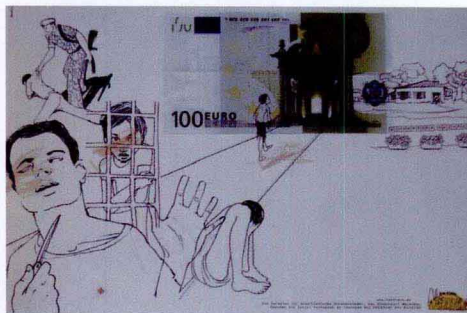
例如，美国苹果电脑公司ipod的广告，由黑色的人形剪影与白色的线构成，有效地突出了产品的独特性，让人过目不忘。为实现产品的认知度和提高记忆度起到了非常好的效果，有效实现了广告的目的。



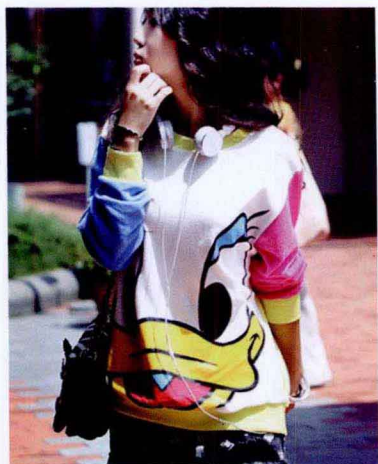
XX 有明确目的的广告插画



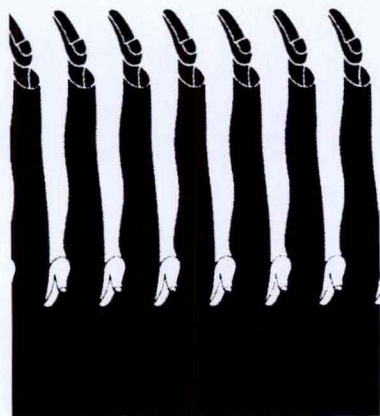
XX 苹果电脑广告插画



XX 有明确目的的广告插画



XX 实用性插画



XX 福田繁雄插画作品

五、实用性

插画艺术与绘画等纯艺术创作有着明显的区别。实用性是插画艺术的重要特点之一，尤其在产品包装、说明书、样本、导视系统等方面的插画设计中，通俗易懂、形象、直观、易记等因素都十分重要。简明清晰、覆盖面广等因素是一般插画创作中必不可少的思考要素。

六、审美性与趣味性

插画创作是一种视觉艺术创作行为，最终是以视觉艺术作品的形式展示在观者面前。既然是视觉艺术作品，插画就具有传递美的功能。因此，一幅插画作品在传递信息的同时也传递着美感，插画作品的形式美既是观赏者最直接的第一认知，也是作者审美力的表现。同时，插画具有引人注目、刺激兴趣的功能，除了美感以外，趣味性也是必不可少的要素。妙趣横生、独具想象力的创意和幽默的内涵往往是插画成功的关键。例如，日本著名设计师福田繁雄用黑白男女为元素创作的海报插画，用最简单的元素表现了最巧妙的构思，起到了让人过目不忘的效果。



XX 产品说明插画