

艺术
设计

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术 设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

当代插画艺术

杨悦 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

普通高等教育“十二五”规划教材

数字艺术设计系列教材

SHUZI YISHU SHEJI XILIE JIAOCAI

当代插画艺术

杨悦 主编



中国水利水电出版社

www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

《当代插画艺术》重点介绍了插画的艺术风格和表现形式、插画创作的基本规律和步骤，除了注重教材的理论性、科学性、实践性外，做到图文并茂，深入浅出。在编写过程中注重突出时代感和创新点，精心收录了当代中外写实、装饰、时尚、奇幻、新锐等多种当代艺术风格的插画，从绘画风格和技法上对部分插画进行剖析、讲解，希望能开阔学生视野、启迪学生创造力、提高学生应用技能。

本书的内容组织突出实用性、系统性、综合性、时代性，按教学课时、教学目标、教学重点、课后练习等进行内容划分与知识点分析，以对艺术类院校教师的教学起到较好的辅助作用为目的，使本教材更符合设计教育发展和设计实践的需要。

本书蕴涵了作者多年的教学经验和创作经验，配合了大量的经典图片进行分析说明，具有可看性和可参考性，适合大、中专院校插画专业课程的教学需要，也可供从事插画创作的人员和广大的插画爱好者作为参考资料使用。

图书在版编目（C I P）数据

当代插画艺术 / 杨悦主编. — 北京：中国水利水电出版社，2011.2

普通高等教育“十二五”规划教材. 数字艺术设计系列教材

ISBN 978-7-5084-8182-1

I. ①当… II. ①杨… III. ①插图—技法（美术）—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第009992号

书 名	普通高等教育“十二五”规划教材 数字艺术设计系列教材 当代插画艺术
作 者	杨 悦 主 编
出 版 发 行	中国水利水电出版社 （北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：（010）68367658（营销中心）
经 售	北京科水图书销售中心（零售） 电话：（010）88383994、63202643 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京零视点图文设计有限公司
印 刷	北京鑫丰华彩印有限公司
规 格	210mm×285mm 16开本 6印张 153千字
版 次	2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	30.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换
版权所有·侵权必究

工业和信息化部中国电子视像行业协会 中国数字艺术设计专家委员会



顾问:

尹定邦: 广州美术学院副院长

马克宣: 北京大学软件学院数字艺术系教授、中国数字艺术设计专家委员会主任委员

曹小奔: 北京电影学院动画艺术研究所常务副所长

张祥和: 吉林动画学院副院长

主任: 郝亚斌

副主任: 孙春亮 王新霞 刘晶雯 谢清风

编委成员(按姓氏笔画排序):

丁 斌: 上海大学数码艺术学院院长助理

马振龙: 天津理工大学艺术学院动画系主任

王建国: 广播电影电视管理干部学院副院长

王玉红: 浙江林学院艺术设计学院数字媒体系主任

孙 哲: 成都学院动画系主任

仲星明: 上海大学数码艺术学院院长

朱明健: 武汉理工大学艺术学院副院长

朱 涛: 三峡大学艺术学院艺术系主任

刘同亮: 徐州工程学院艺术学院副院长

刘秀伟: 北京印刷学院设计学院平面教研室主任

刘东升: 烟台南山学院艺术学院院长

刘 杰: 海口经济学院动画系主任

刘永福: 广西职业技术学院艺术系主任

邢小刚: 三江学院艺术学院院长

李春富: 华中科技大学工业设计系主任

李 克: 南京工业职业技术学院艺术设计系主任

李必谨: 云南师范大学计信学院动画系主任

李 丹: 广州科技贸易职业学院艺术设计系主任

李 铁: 天津工业大学艺术学院动画系主任

吕 艳: 北京科技经营管理学院艺术系主任

余 雁: 黑龙江大学艺术学院副院长

余永海: 浙江工业大学交互设计研究所所长

孟祥林: 辽宁广告职业学院院长助理

沈 雷: 辽宁工业大学艺术设计学院副院长

辛宏安: 中国美院设计职业学院动画系主任

邹 明: 沈阳大学动画系主任

庞永红: 西北大学艺术学院院长

陈小清: 广州美术学院数码艺术设计系主任

陈 磊: 福州大学厦门工艺美术学院动画系主任

陈彦许: 河北软件职业学院数字传媒系主任

陈晓莉: 紫琅职业技术学院艺术系主任

劳光辉: 湖南大众传媒学院电广传媒系主任

马新宇: 上海工程技术大学艺术设计学院院长

方 浩: 中国地质大学艺术学院实验中心主任

王秀萍: 浙江理工大学艺术设计学院环艺系副主任

卢少夫: 浙江树人大学艺术学院院长

丛红艳: 西安工程大学动画系主任

冯 莉: 厦门城市职业学院副教授

朱方胜: 江南影视艺术职业学院艺术系主任

朱 宏: 北京信息职业技术学院艺术系主任

林学伟: 哈尔滨理工大学艺术设计学院院长

刘 锋: 北京印刷学院设计学院动画系主任

刘洪波: 广西柳州城市职业学院艺术系主任

刘海英: 哈尔滨理工大学艺术设计学院艺术系主任

江 度: 大连交通大学艺术学院院长

李 益: 重庆邮电大学传媒艺术学院副院长

李爱红: 中国美院设计职业学院艺术系主任

李若梅: 长沙师范高等专科学校校长助理

李剑华: 石家庄三川文化传播有限公司总经理

李 莉: 重庆科技学院艺术系主任助理

吕海景: 东北农业大学成栋学院艺术系主任

闫英林: 沈阳航空工业学院艺术学院副院长

余 武: 南京邮电大学传媒技术学院院长

邱 萍: 广西民族大学艺术学院副院长

谷高潮: 唐山学院艺术系主任

沈 浩: 陕西科技大学动画系主任

何祥文: 中山职业技术学院艺术系主任

邹晓枫: 哈尔滨理工大学国际动画学院动画系主任

陈 义: 湖北经济学院艺术学院院长

陈昌柱: 四川音乐学院成都美术学院动画系主任

陈 亮: 苏州托普信息职业技术学院院长助理

陈凌广: 浙江衢州学院艺术系主任

陈 鹏: 西安理工大学艺术与科技学院动画系主任

张 鹏: 沈阳师范大学艺术学院院长

张小鹭：厦门大学艺术学院副院长
张继渝：重庆工商大学设计艺术学院副院长
张 苏：四川大学艺术学院副院长
张晓叶：东北师范大学美术学院动画系主任
张 辉：西安理工大学艺术与与设计学院摄影系主任
张爱华：湖北工业大学艺术设计学院动画系主任
张 莉：南京工业职业技术学院艺术系主任助理
杨开富：重庆工商大学设计艺术学院动画系主任
杨定强：重庆大学艺术学院教研室主任
吴雪松：湖南大学数字媒体研究所艺术总监
杜静芬：中州大学艺术学院动画教研室主任
邵 斌：苏州科技学院传媒艺术学院动画系主任
周 艳：武汉理工大学艺术学院动画系主任
武 丹：桂林电子科技大学艺术学院院长
赵 前：中国人民大学艺术学院动画教研室主任
赵红英：河北科技大学动画学院动画系主任
屈 健：西北大学艺术学院副院长
郑 泓：浙江理工大学艺术与与设计学院美术系主任
段新安：北京工商大学数字艺术制作中心主任
徐亚非：东华大学服装学院艺术设计学院副院长
钟 蕾：天津理工大学艺术学院副院长
贺蜀山：重庆科技学院培训中心主任
胡左英：南昌大学科技学院艺术系主任
贾秀清：中国传媒大学动画学院副院长
晓 欧：中央美术学院城市设计学院动画系主任
高春明：湖南大学数字媒体研究所所长
高中立：川音学院成都美术学院二维动画教研室主任
翁炳峰：福建师范大学美术学院副院长
卿尚东：重庆师范大学美术学院动画系主任
殷 俊：江南大学数字媒体学院副院长
黄心渊：北京林业大学信息学院院长
黄 迅：广州工业大学艺术设计学院动画系主任
梁 岩：吉林艺术学院新媒体学院副院长
梁亚琳：厦门理工学院艺术系主任
崔天剑：东南大学艺术学院副院长
程建新：华东理工大学设计与与传媒学院院长
彭 梅：浙江理工大学视觉传达系主任
谭建辉：阳江职业技术学院艺术系主任
漆杰峰：广东中山职业技术学院艺术设计系副主任
黎成茂：桂林电子科技大学设计学院动画系主任
濮军一：苏州工美职业技术学校数字艺术系主任

张 蓓：天津科技大学艺术设计学院院长
张玉新：宁波大学艺术学院副院长
张建翔：西华大学国际动画艺术学院副院长
张英杰：东北师范大学美术学院动画系副主任
张群力：北京城市学院信息学部教研室主任
张锦华：北京城市学院信息学部教研室主任
杨鲁新：青岛恒星职业技术学院动画学院院长
杨 明：安徽电子信息职业技术学院艺术系主任
杨建红：湖南工艺美术职业学院高级工艺美术师
吴让红：武汉商贸职业学院艺术设计教研室主任
杜 兵：天津轻工职业学院艺术设计教研室主任
周绍斌：浙江师范大学美术学院院长
武 军：天津美术学院动画艺术系主任
武小明：山西大学美术学院媒体工作室主任
赵晓春：青岛农业大学传媒学院院长
苏大椿：重庆正大软件职业学院数字艺术系主任
郑 鼎：云南大学艺术与与设计学院数码艺术系主任
范旺辉：广州大学华软软件学院数码媒体系主任
容旺乔：南京师范大学动画系副主任
钱为群：上海出版印刷高等专科学校艺设系主任
侯 健：北京城市学院信息学部主任
姜 滨：江西师范大学传播学院副教授
韩明勇：天津科技大学艺术设计学院动画系主任
饶 晶：江西陶瓷工艺美术职业学院动画系主任
袁晓黎：金陵科技学院动画系主任
高立峰：南京艺术学院传媒学院动画系主任
高 博：福建农林大学艺术学院动画系主任
盛 晋：南京艺术学院传媒学院动画系副主任
常 虹：浙江工业大学艺术学院院长
殷均平：宁波大红鹰学院数码艺术学院副院长
黄 凯：安徽工程科技学院设计艺术学院院长
黄 远：石家庄职业技术学院艺术设计系主任
梁海燕：上海大学数码艺术学院专业教师
淮永建：北京林业大学数字媒体系主任
曹 治：南昌航空大学艺术学院动画系主任
彭 军：天津美术学院设计艺术学院副院长
彭 纲：浙江师范大学文化创意与传播学院副院长
廖建民：湖南商学院设计艺术学院动画系主任
黎 青：湘潭大学艺术学院常务副院长
黎 卫：南宁职业技术学院艺术工程系主任

数字艺术是计算机技术与传统艺术相结合的产物。随着计算机技术,尤其是计算机图像处理技术的发展,数字艺术这种新兴的艺术形式也得以飞速发展,其应用领域也越来越广泛。

“数字艺术设计”是以计算机及其相关技术飞速发展为背景孕育产生的交叉性专业方向,是科学与艺术的完美结合,具有很强的实用性与艺术性。本专业侧重培养学生在数字科技与艺术设计方面的整合能力,以及以用户体验为中心的创新设计能力。

本系列教材是中国水利水电出版社联合工业和信息化部中国电子视像行业协会中国数字艺术设计专家委员会,在推进中国数字艺术设计工程师专业技术资格认证的同时,面向高等院校、职业院校数字艺术设计领域推出的系统的、完整的大型系列教材。本系列教材目前涵盖的专业方向有:艺术设计、环境艺术设计、工业设计、动漫游戏、数码影视等。

本系列教材按艺术设计、动画、影视等专业的课程体系设置进行编写,并根据实际情况确定明确的培养目标,重构课程体系,改革教学方法,注重能力的培养,强调实践活动;教学思路明晰,结构科学合理,项目教学案例资料丰富,把创意表现与技术表现融为一体,使教学的系统性得到较为全面的展现;以案例教学的形式进行讲解与阐释,让读者形象、直观地了解数字艺术作品的创意设计与创作实践过程。

本系列教材努力在以下几个方面做出特色:

- (1) 紧密配合课程内容与课程体系改革和实验教学改革的要求。
- (2) 体现课程内容的基础性和系统性。
- (3) 内容通俗易懂,理论联系实际,使学生真正学到有用的知识。
- (4) 保证教材内容的先进性和实用性。
- (5) 重视教学资源建设,提供多媒体教学课件和光盘资料。

希望本系列教材的编写与出版能够有力地推动数字艺术设计新课程体系的建立与发展,同时也能为数字艺术设计教育带来与时俱进的活力和生机。

参与本系列教材编写工作的都是具有多年一线教学实践经验的教师,很多教材是相关学校的“教改优质课程”和“精品课程”。在教材编写过程中,本着学术性、艺术性、示范性、实用性等多方面兼容的主旨,根据丰富的教学经验,广泛借鉴国内外相关资料,针对学习者的需求,多次征求专家的意见,对教材的编写进行了多次修改与完善。

很多人为本系列教材的编写做出了努力,付出了心血,在此一并表示感谢。由于到目前为止,一些专业方向仍然没有完善的教学体系与统一的教学大纲,加之新技术的发展速度很快,因此本系列教材一定会有各种不足与缺点,恳请使用教材的师生提出宝贵意见,以便再版时修订改进。

丛书编委会
2010年3月

近些年来, 插画艺术得到人们越来越广泛的关注, 成为文化传播的重要手段之一, 因为这确实是一个意义深远、竭力创新的领域。随着艺术的日益商品化和新的绘画材料及工具的出现, 插画艺术进入商业化和艺术化结合的时代。丰富的载体随着技术的进步、社会的需要而不断涌现, 使插画艺术的发展获得了更为广阔的空间和无限的可能。

随着插画产业的日益发达及国际化趋势, 中国插画也面临前所未有的挑战与契机。如今, 插画已经广泛应用在出版物设计、卡通形象设计、动画设计、影视媒体、广告设计、包装及装饰设计等多个领域, 呈现一种多元化的表达方式。因此, 插画艺术教学更应结合宽泛的艺术教育, 无论是文学、音乐, 还是绘画、影像, 活跃的创意思维能力、丰富的情感认知能力都会是一个好的起点。

本书围绕插画艺术的发展历史及现状进行了阐述, 便于读者对插画的发展过程形成较为系统的认知, 把握当代中西方插画艺术的表现形式及审美理念。重点介绍了插画的艺术风格和表现语言、插画创作的基本规律和步骤, 除了注重教材的理论性、科学性、实践性外, 做到图文并茂, 深入浅出。在编写过程中注重突出时代感和创新点, 精心收录了当代中外写实、装饰、时尚、奇幻、新锐等多种当代艺术风格的插画, 从绘画风格和技法上对部分插画进行剖析、讲解, 希望能开阔学生视野、启迪学生创造力、提高学生应用技能。本书按教学课时、教学目标、教学重点、课后练习等进行内容划分与知识点分析, 以对艺术类院校教师的教学起到较好的辅助作用为目的, 适合大、中专院校插画专业课程的教学需要。

本书教学课时安排如下: 第1章插画艺术概论, 4课时; 第2章插画艺术的应用领域, 4课时; 第3章当代插画艺术表现形式, 32课时; 第4章插画艺术的创作流程, 32课时; 第5章插画作品欣赏。

本书选编了国内外一些出版社出版的插画作品, 以及业内众多朋友、网站上的插画作品, 由于无法一一与这些出版社及作者联系并致谢, 在此深表感谢! 本书在策划、编排过程中得到众多朋友的支持与建议, 在此感谢你们的帮助与友情, 特别感谢傅姗姗参与本书的编写与编排工作。

由于编者学识疏浅, 掌握的资料有限, 加之时间仓促, 书中难免有错漏, 恳请广大读者批评指正。

作者

2010年10月

丛书序

前言

第1章 插画艺术概论 1

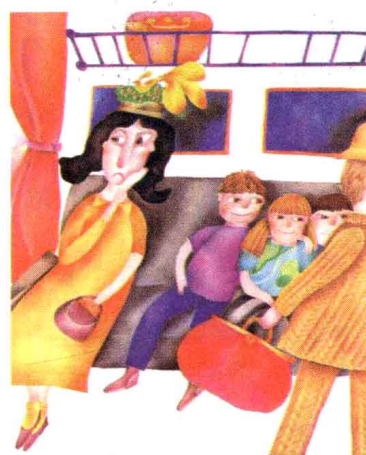
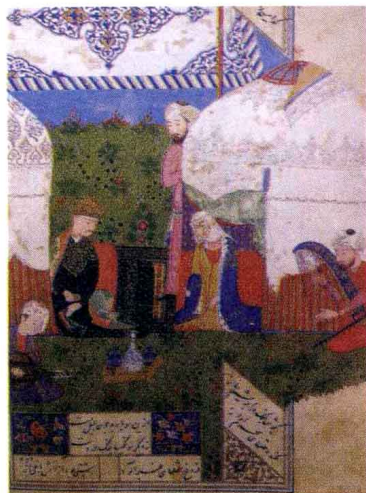
1.1 插画的概念	1
1.2 插画的发展历史	1
1.2.1 外国插画艺术的发展	2
1.2.2 中国插画艺术的发展	8
1.3 当代插画艺术的演变	11
本章小结	14
思考与练习题	14

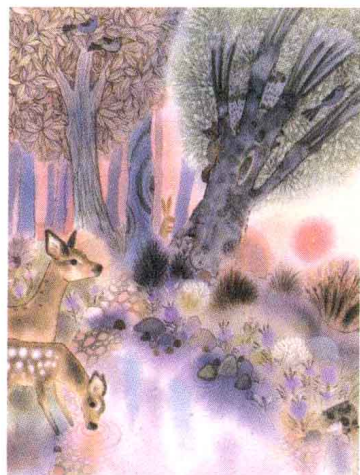
第2章 插画艺术的应用领域 15

2.1 读物类插画	15
2.1.1 书籍插画	15
2.1.2 杂志插画	18
2.1.3 报纸插画	21
2.2 音乐类插画	21
2.3 商业宣传类插画	22
2.3.1 招贴广告中的插画	22
2.3.2 产品包装中的插画	22
2.3.3 企业形象宣传中的插画	23
2.4 卡通漫画类插画	24
2.5 影视媒体类插画	25
本章小结	25
思考与练习题	25

第3章 当代插画艺术表现形式 26

3.1 插画的绘画风格	26
3.1.1 写实风格	26
3.1.2 装饰风格	27
3.1.3 时尚风格	28
3.1.4 卡通风格	29
3.1.5 奇幻风格	30





3.1.6 新锐风格	31
3.2 插画艺术的表现工具及技法	32
3.2.1 手工绘画	32
3.2.2 其他绘画形式	46
3.2.3 数码技术插画	49
本章小结	53
思考与练习题	53

第4章 插画艺术的创作流程 54

4.1 主题构思的总体策划	54
4.1.1 围绕主题的构思	54
4.1.2 插画的语言转换	56
4.2 风格与形式的确立	56
4.2.1 捕捉时代特点	56
4.2.2 塑造自己的个性语言	58
4.3 画面构图与节奏美感	58
4.3.1 图文的完美结合	58
4.3.2 组合的节奏美感	60
4.4 表现手法的综合运用	62
4.4.1 了解各种工具的运用	62
4.4.2 综合运用各种表现手法	62
4.5 传统文化的继承和发扬	63
4.5.1 了解传统文化	63
4.5.2 继承和发扬传统文化	63
4.6 作品的推销与宣传	65
4.6.1 作品的定位与市场调查	65
4.6.2 作品的包装与推广	66
4.6.3 如何展示自己	66
本章小结	67
思考与练习题	67

第5章 插画作品欣赏 68

参考书目 88

第1章

插画艺术概论



教学内容:

- 插画的中外发展历史及演变过程。

教学目的:

- 让学生认识插图与插画的区别。
- 通过教师的分析讲解,让学生熟悉中外插画的发展历史。
- 让学生了解当代插画艺术的前景。

教学方式:

- 由教师讲述插画的中外发展历史及演变过程,以图片欣赏为主。

1.1 插画的概念

《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。《现代汉语辞典》对插画的解释是:艺术性的插图。由此可见,插画是插图的一种表现形式。

随着视觉文化时代的来临,插画已从过去狭义的概念(只限于图和画)变为广义的概念,它不仅是一种视觉传达形式,而且也是一种信息传播媒体,插画从形式风格到题材内容都发生了一定的变化。插画是一种艺术形式,艺术性的图画和含有说明文字的插图都称为插画。插画还分为服务性插画和创作性插画,服务性插画注重它的商业性,创作性插画注重它的艺术性。

在这个读图时代,插画作为现代设计的一种重要的视觉传达形式,以其直观性、感染性、艺术性在现代设计中占有特定的地位,已广泛用于现代设计的多个领域,涉及到文化活动、社会公共事业、商业活动和影视文化等方面。

创作性插图,主要指文学作品的艺术插画。画家在忠于作品的思想内容基础上,进行构思和构图,表现艺术家的美学观念、技法技巧,甚至表现艺术家的世界观、人生观。

1.2 插画的发展历史

人类的绘画史源远流长,插图是世界绘画史上最古老、最重要、最大众化、分布最广泛的画种

之一。最早的文字是象形文字，不管是埃及还是中国的象形文字都是类似图画，既表意又造型，既有可读性又有观赏性，可称之为插画的最初雏形。由于统治阶级的大力提倡与扶持，上下配合，使得古代、中世纪的插图辉煌灿烂，其数量、作用、影响远远超过其他画种。但由于图书材料不易保存，所以早期的图书能流传至今的很少，其中的插画更是凤毛麟角。

1.2.1 外国插画艺术的发展

1. 埃及插画的发展

古代埃及是文字的重要发源地之一，埃及的插画也有悠久的历史。最早在公元前3100年的第一王朝开始到公元394年，埃及广泛使用以图形为核心的象形文字。这种文字被称为“神的文字”，广泛出现在当时的雕刻和纸草文书上。许多纸草文书当中都有装饰味浓郁的插画，加上文字本身是象形的，因此插画与文字交相辉映，十分精美。在古埃及的壁画上也有大量的插画和文字的排列，极其精彩。其中颇具艺术价值的是古埃及人写给去世者的“死亡书”，因为古埃及人相信来世，相信死后的人会进入另外一个世界，正是这种信仰，所以入葬者都有“死亡书”陪葬。这些纸草文书大部分都有绘制绚丽的写本插画，多采用工笔重彩勾线平涂法，与文字混排，极具装饰风格（见图1-1）。



图1-1 埃及纸草文书

2. 印度插画的发展

印度的插画艺术主要是近代的写本插图细密画。几千年的文明积淀使印度成为一个充满神秘色彩、华丽迷人的国度，它的写本插图细密画当然也就浓重地打上了这唯美的烙印，其中最漂亮最

精彩的是莫卧尔王朝伊斯兰细密画和拉笈普特印度教细密画。莫卧尔王朝（1526—1858）细密画大量吸收波斯艺术的养分，画面多表现宫廷仪式、日常生活和风土人情，也描绘肖像类和花鸟类。线条简洁洗练，设色细腻工整，人物和动物的刻画则追求逼真传神的写实风格。拉笈普特细密画是民间细密画，产生比莫卧尔早七八个世纪，作品线条粗犷，构图生动，用色大胆，对比鲜明，人物造型朴实自然，喜用象征主义手法，充盈着诗意的神性和浪漫的情感。这些插画大多为无名画工创作，它们装饰着书籍，使书有了更为鲜活的生命（见图1-2和图1-3）。

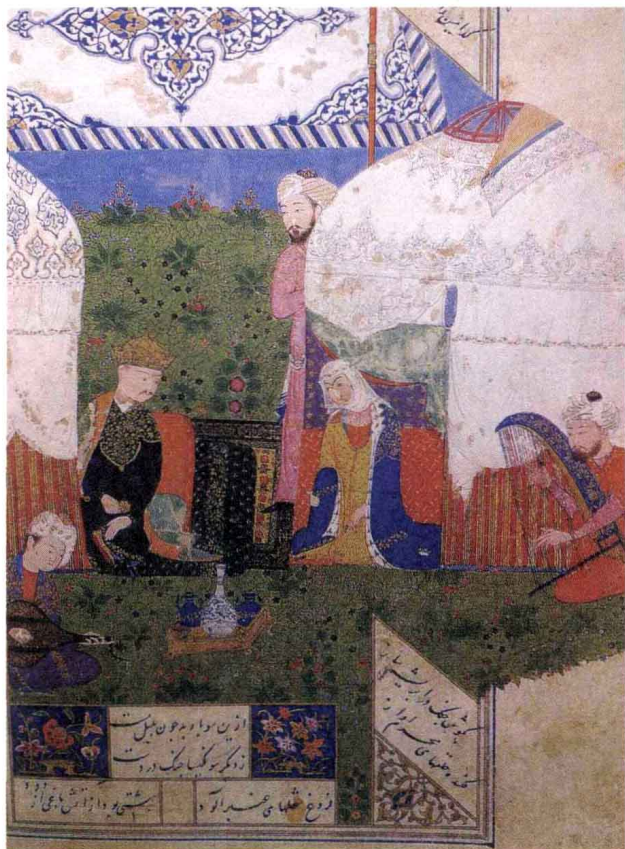


图1-2 印度细密画（1）

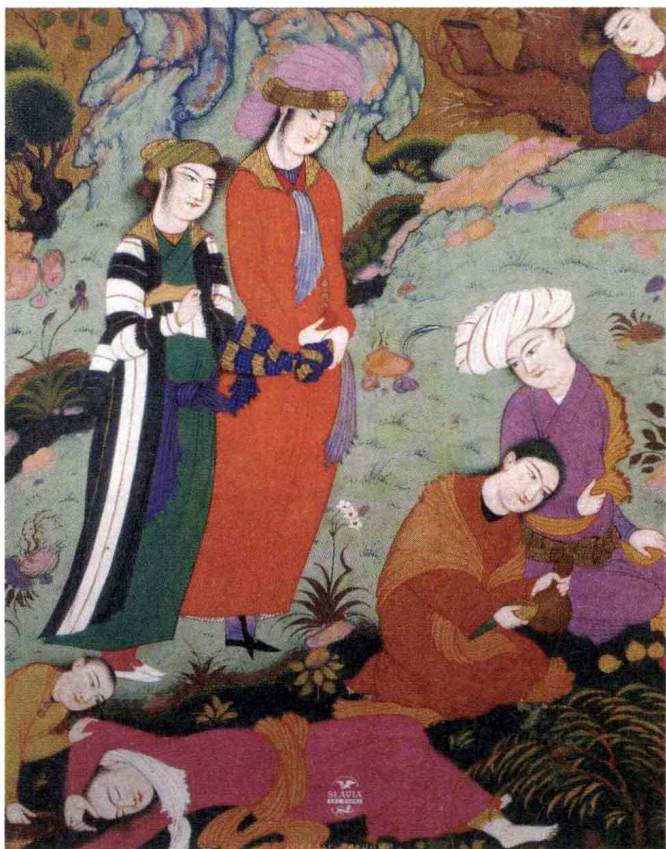


图1-3 印度细密画（2）

3. 欧洲插画的发展

欧洲的绘画史最早出现的是壁画和插画。古希腊时期随着史诗、神话、戏剧的兴起，插画艺术也随之兴起，可惜当时的图书未流传下来，我们今天只能从希腊瓶画上看到希腊插画艺术的风采了。古罗马时期的文字是拉丁文字，写作基本是写在纸草上和羊皮纸上的。公元395年，罗马帝国分解为东罗马和西罗马两个部分，世界历史也就进入了中世纪时期。当时教堂成为欧洲文化的唯一中心，而体现文化集中方式就是各种精美的手抄本《圣经》和其他的福音著作。不少教士穷其一生，在阴暗的修道院地下室绘制和书写羊皮手抄本。中世纪的手抄本广泛采用插画和字体的装饰，具有象征、装饰和崇拜功能。现存的最早的羊皮纸抄本之一，是基督教诞生初期的《梵蒂冈维吉尔》诗集，整体上看，完全是罗马式的古典主义风格，插图绘有罗马神话中的拉奥孔父子被蛇吞噬的情景。中世纪晚期的宗教读物装饰手抄本《凯尔斯之书》是由插图和文字合并组成的。插图以比较工整的方形安排在每页的上半部分，下半部分则是文字，字体具有比较花哨的装饰笔画的头尾，风格古朴（见图1-4）。

直到15世纪前，欧洲人的所有书籍都还是手抄本。在欧洲，发明印刷术的荣誉则属于德国人古登堡，他把中国的造纸术、油墨制作和活字概念结合在一起，经过20年的探索，发明了金属活字印刷术。自此，图书从抄写业变成了出版业，也使插画的形式变得多样。金属活字的出现，首先造成可以把文字和插图进行灵活比较的拼合——版面设计，而插图逐渐从单纯的木刻发展到金属腐蚀版。欧洲最早利用排版方式设计、带有插图的书籍出现于15世纪中期的德国，采用古登堡金属活字印刷，加上木刻插图拼合印刷出版书籍，这种方法在当时德国很流行。1498年，丢勒为《启示录》一书作了15张极其精美的木刻插图，描绘生动，线条丰富，黑白处理得当，构图紧凑，成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。这个时期很有价值的是1568年出版的一本由安曼作插图的称为《各行各业手册》的书籍。在这本书上8张图片是介绍当时印刷业工作情况的，包括造纸、铸造活字、排版、修版、印刷、装订等。这些插图是用木刻制作的，黑白线条非常清晰，展现了古登堡活字印刷的全过程（见图1-5）。



图1-4 《凯尔斯之书》中世纪手抄本宗教文书



图1-5 《各行各业手册》插图

世界上第一张报纸在17世纪的德国出现,这就是1609年开始在德国德奥格斯堡每日出版的《阿维沙关系报》。1621年,英国的第一份报纸《科兰拖斯》发行,每天两个版面,刊载当地新闻。荷兰的印刷业在17世纪也有一定程度的发展。

18世纪,法国洛可可风格的盛行。插画风格强调

浪漫情调,从自然形态、东方装饰、中世纪和古典时代的装饰风格之中吸取动机,大量采用淡雅的色彩,也大量采用金色和象牙白色,在法国皇帝路易十五时期达到登峰造极的地步。英国插图的发展是在18世纪开始,19世纪达到全盛的时期,插图充满幻想和浪漫的色彩。

20世纪,现代插画兴起,广泛运用各种材料、画法,画面效果比以前更丰富、艺术水准更高,几乎所有的现代派大师都参与了插画的创作(见图1-6和图1-7)。

威廉·莫里斯(William Morris 1834—1896)领导了工艺美术运动,被誉为现代设计之父。他的书籍设计每段开头的手写字母附加了植物纹样装饰,插图的外围也有流畅的卷草纹环绕,书籍整体风格统一和谐,成为19世纪末期书籍设计的典范。



图1-6 《呼啸平原的故事》扉页 莫里斯(1894年)

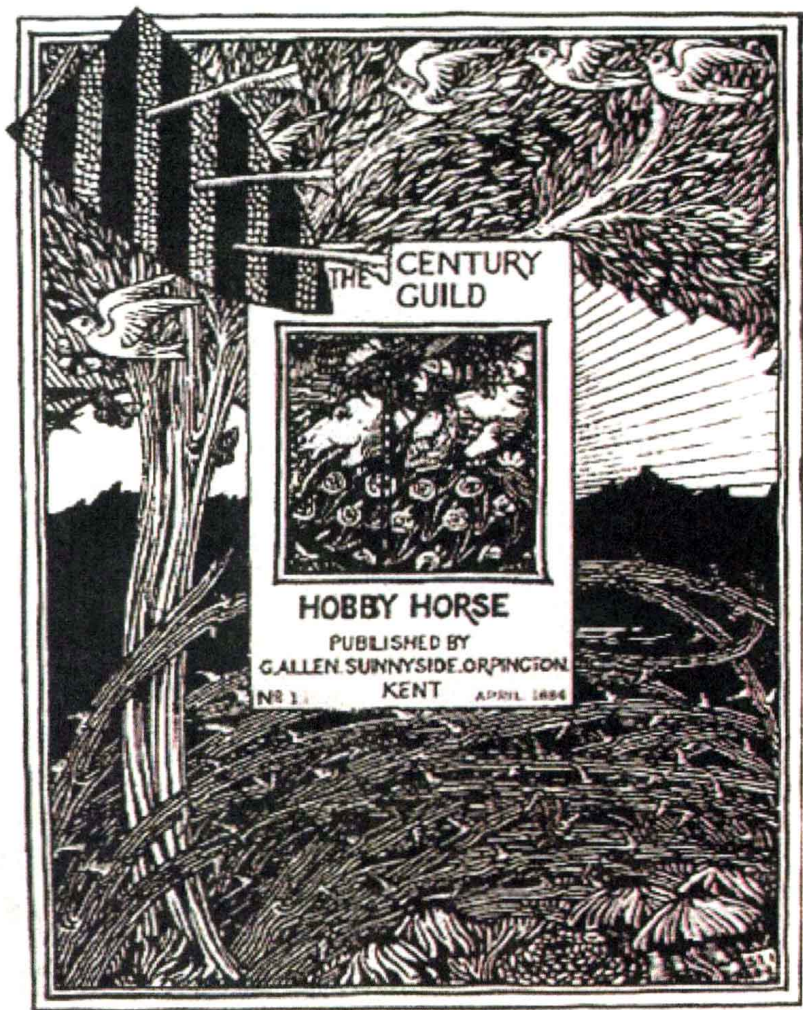


图1-7 《设计行会玩具马》封面 伊玛奇(1886年)

朱尔·谢列特（Jules Cheret 1835—1932），法国“新艺术”运动平面设计的开创人。谢列特的海报多表现出令人耳目一新的妇女形象，传达出欢悦的气氛，采用简洁明快、自然流畅和充满浪漫艺术色彩的表现手法，设计出了相当数量的海报，成为巴黎家喻户晓的平面设计家。谢列特为法国当地的一家歌舞剧院Folies Bergere的一次演出创作的海报（见图1-8）。

劳特累克（1864—1901）是法国招贴画的代表人物，他的作品由速写式的曲线和流畅轻快的色块涂抹而成，注重刻画人物的动态和轮廓线。他用描绘性的线条和表现力极强的色块创造了一种新的艺术形式，成为现代招贴画的前驱（见图1-9和图1-10）。



图1-8 Folies Bergere海报

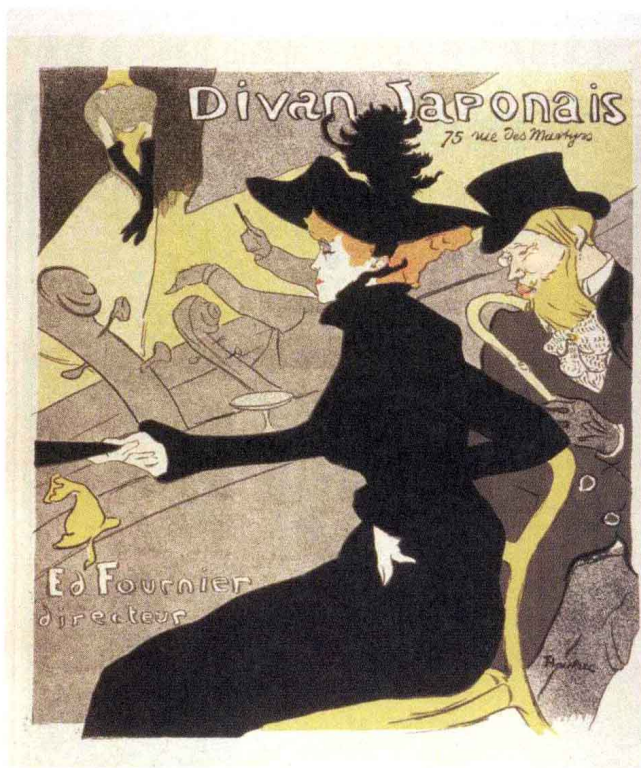


图1-9 劳特累克的招贴画（1）



图1-10 劳特累克的招贴画（2）

穆卡（Alphonse Mucha 1860—1939）是法国“新艺术”运动平面设计达到登峰造极地位的大师之一。他的设计既有鲜明的“新艺术”特征，又有强烈的个人特点。他的灵感来自拜占庭时期的陶瓷镶嵌，作品具有很浓的装饰味。他集中地甚至夸张地运用以植物纹样为中心的曲线设计，避免直线，色彩绚丽并采用平涂，构图和布局力求主题和形象突出，他创作的形象都具有理性化的典雅迷人的特点，人物、纹样、字体和谐统一。“穆卡风格”很快成为欧洲各国设计界热衷模仿的潮流（见图1-11和图1-12）。



图1-11 穆卡 (1)



图1-12 穆卡 (2)

比亚兹莱 (Aubrey Beardsley 1872—1898) 是英国新艺术运动最有才华的插图画家，被认为是颓废派艺术的代表人物。其流畅的曲线和神秘的象征意味体现了新艺术运动审美趣味，具有唯美主义色彩。他最著名的作品是为王尔德的剧本《莎乐美》绘制的插图。比亚兹莱通常避开写实，充分发挥想象力，以其独特的简练手法和装饰趣味，破除惯用的造型程序，表现出设计思想和创作手法的独创性（见图1-13和图1-14）。

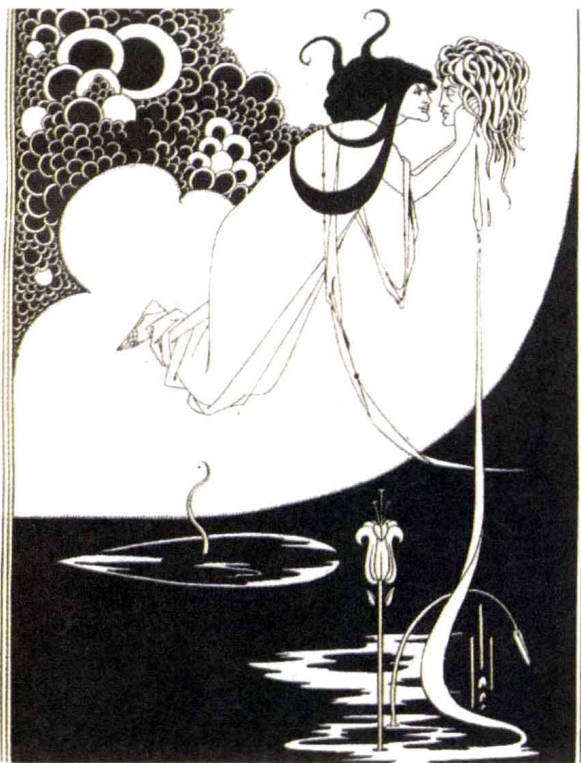


图1-13 比亚兹莱 (1)



图1-14 比亚兹莱 (2)

1.2.2 中国插画艺术的发展

中国是世界文明古国之一。中国的插画艺术历史悠久，作品精湛。中国古代插画艺术与世界各国插画艺术情况相同，也分写本插画（细密画）和印本雕刻插画（木版）两大类。中国现存最早的插画艺术是在湖南长沙战国楚墓出土的，此帛画中间为文字，四边画插画，似为12个月的月神，采用工笔重彩勾线平图法，工整细致。西汉长沙马王堆汉墓出土了《五星占》、《彗星图》、《驻军图》等，也是图文并茂，极富装饰性。魏晋南北朝插画艺术进一步发展，主要用于宣传儒经、佛经，出现了著名的插画艺术大师顾恺之，现存他的作品有三件《女史箴图》、《烈女传图》、《洛神赋图》，均为手绘插画（卷轴画），文献记载魏晋南北朝画家大多画过插画，可见当时插画艺术很盛行（见图1-15和图1-16）。

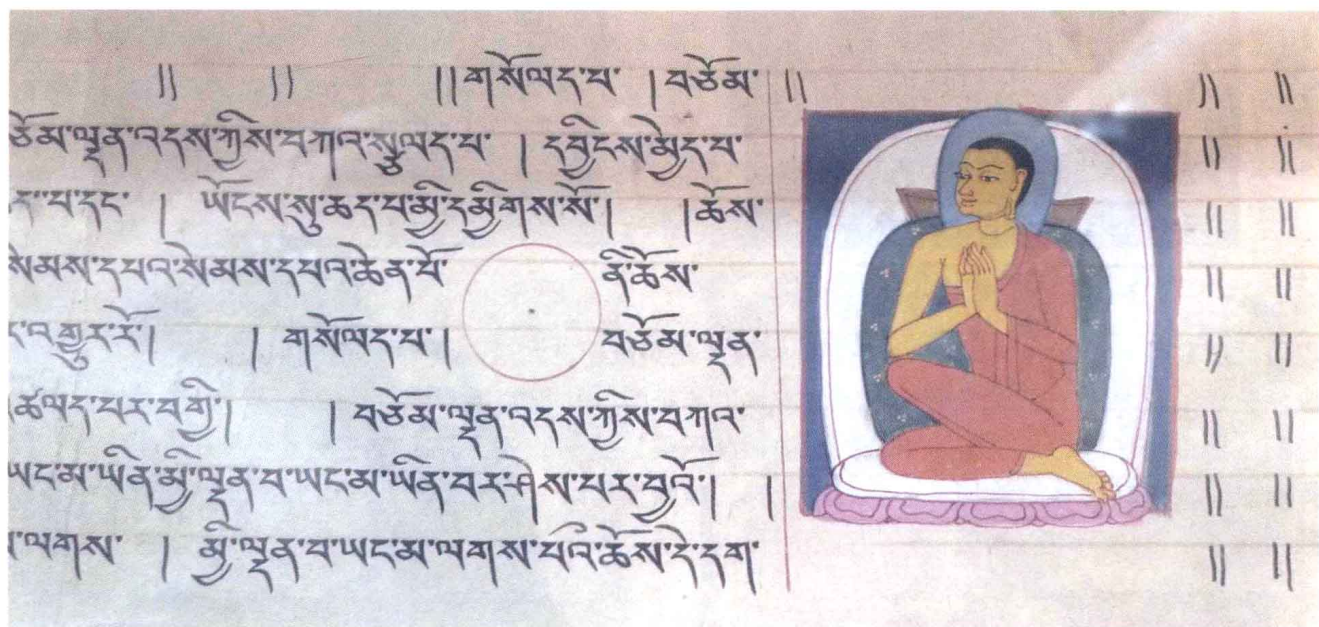


图1-15 乌金体手抄藏文文献（13世纪）



图1-16 《洛神赋图》顾恺之