

现代插画与书籍装帧设计

DESIGN

刘 杨 袁家宁 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
辽宁科学技术出版社

J218.5/39

2010

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

现代插画与书籍装帧设计

刘 杨 袁家宁 编著

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁科学技术出版社

沈阳

图书在版编目 (CIP) 数据

现代插画与书籍装帧设计/刘杨,袁家宁编著. —
沈阳:辽宁科学技术出版社,2010.3

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5381-6285-1

I. ①现… II. ①刘… ②袁… III. ①插图—技法
(美术)—高等学校—教材 ②书籍装帧—设计—高等学
校—教材 IV. ①J218.5 ②TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第030129号

出版发行:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁科学技术出版社

(地址:沈阳市和平区十一纬路29号 邮编:110003)

印刷者:北京蓝图印刷有限公司

经销者:各地新华书店

幅面尺寸:185mm×260mm

印 张:12.75

字 数:300千字

出版时间:2010年3月第1版

印刷时间:2010年3月第1次印刷

责任编辑:郑松昌

封面设计:吴 娜

版式设计:博雅思企划

责任校对:侯立萍

书 号:ISBN 978-7-5381-6285-1

定 价:49.00元

联系电话:024-23284376 010-88382455

邮购热线:024-23284502 010-88384660

E-mail:sdlk_book@163.com

http://www.book-age.com

本书网址:www.lnkj.cn/uri.sh/6285

“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

编写委员会

主 任：陈志莹

副主任：高金锁 苗延荣 王艺湘 孙 明

编 委（按汉语拼音排列）：

安从工	陈志莹	高金锁	耿立新	侯 莹	李 军
芦红莉	罗来文	李凌恒	刘东文	刘 宇	刘 杨
苗延荣	孟祥斌	宋 达	孙 光	孙 皓	孙 明
史 墨	孙文涛	汤 洲	王春涛	王俊琪	吴向阳
吴祥忠	王艺湘	苑 军	许烨鸣	张新沂	周雅琴

前言

理论学习是件枯燥事，研究更需要刻苦的精神和严谨的态度。唯艺术不同的是，学习可以在“娱乐”中进行。所以我不想把这本书写成那种语言严整、刻板的传统教科书，希望能给大家一个相对轻松的学习环境，就好像坐在咖啡厅或者酒吧里聊天讨论。当然，轻松并不意味着知识结构的松散与理论学习的忽略，我会结合着现代插画的特点、发展趋势与现代设计教育迫切需要的教学改革与创新来与大家探讨插画的学习。

插画艺术是一门可爱的艺术，插画学习应该是快乐的轻松的，它像娱乐一样随时点缀我们的生活，有时正经严肃、有时可爱动人、有时诙谐幽默、有时暗含讥讽、有时深情款款、有时感人肺腑。不同的画面让我们产生不同的心理和生理感受，他区别于传统的中规中矩的艺术形式，更加亲民，更加容易接近大众。

现代社会已经进入了图形与图像的时代，我们每天接触到的图形远比文字多得多，他们更容易被人记住和识别。从幼儿开始，孩子们接触到的第一类书籍就是看图识物，而后是看图说话，看图识字等。再大一点，接触较多的就是连环画，漫画书，就连课本也比若干年前要人性化得多，因为有了很多生动的图形，更容易被人接受和记住。最近，经常到大型的书店或者超市的图书部，发现很多大小朋友都在捧着花花绿绿的书或蹲或干脆坐在地上认真“苦读”，其认真的样子实在不亚于在学校课堂上的学习状态。不仅小孩子，越来越多的成年人也在为图形艺术所倾倒。朱德庸、蔡志忠、几米、宫崎骏、鸟山明的漫画和迪斯尼的动画片等等，哪个没有成千上万的铁杆“粉丝”呢，由此可见，插画魅力之大，是人人都不能抗拒的。

随着照相机的发明，现代计算机技术的出现，我们逐步走进了数码时代，数码时代的来临，彻底改变了我们传统的插画绘画方式，纸、笔、颜料越来越多的被电脑所替代，它方便快捷，形式效果多样，PHOTOSHOP、ILLUSTRATOR、FLASH、PAINTER、CORELDRAW、3DMAX 等软件成为现代插画作品的设计制作大平台，数码技术的普及的确艺术世界产生了革命性的改变。“数字革命”的浪潮正在不断地冲击着视觉艺术的各个领域。

诚然，数码的作用是巨大的，但数码革命时代追求的依旧是创意和灵感的迸发，所有的一切都会为之服务，而技术则是退居其次的，我们要了解，计算机只是工具，单纯的技术秀是不能够让图形艺术世界绽放奇葩的。

近些年来，图形艺术有了长足的发展，2000年前后，插画图形艺术以一种崭新、前卫的姿态异军突起，并开始在全球迅速流行，并于几年内在设计领域迅速占领一席之地。尤其是在西方国家，插画艺术已经延展到了生活中的各个方面，比如时装、平面广告、包装、产品、环境艺术、摄影等诸多领域。它已经不再仅仅是一种艺术的表现形式，而是与商业结合，产出了很多经济价值。

对比国内的发展，历经风雨几年，年轻艺术家们付出了许多辛苦和努力。可以说从综合水平上讲我们不比西方艺术家逊色，但遗憾的是，大家的努力似乎一直是自娱自乐，仅仅是一种被认识的艺术表现形式，这种图形与商业的结合一直不能被大众接受和认可。一些想为创意产业努力的年轻人正处在商

业设计和艺术创作不能兼得的尴尬境地。这一点，我们需要学习国外的一些好经验，所以在这本书里有一部分内容教大家如何推销自己的艺术。

“别做演讲，来场演示。”——保罗·阿登（Paul Arden）Saatchi 公司创意总监。

理论学习是必要的，它是实践的基础依据，但纸上谈兵是不行的，长篇大论的道理毕竟不能成为最直接有效的创作工具，所以我不想用大篇幅来写插画的理论，实战经验将成为这本书的重点。

最后，希望这本教材能教给你最想要的东西。

另外，书中除有一些学生作品，国内外知名设计师作品，还有一部分是精选自一些书籍、杂志和国内外各大设计网站的，因涉及的资料较多，未能一一列明出处，在此特向原作者和出版社表示深深的谢忱。

目 录

第一部分 现代插画设计

第一章 传统插画理论基础	2
第一节 插画设计综述	2
第二节 插画释义	4
一、插画的概念	4
二、插画的历史发展进程	5
三、插画的功能和作用	13
第三节 插画类型	14
一、按绘画形式划分	14
二、按功能属性划分	21
第二章 现代插画设计教学	24
第一节 新思维插画视觉艺术	25
一、创意思维	25
二、平庸与创新	26
三、数码时代与新科技	27
四、做出自己的个性特色	28
第二节 插画设计的商业应用	30
一、新锐艺术功不可没	30
二、插画设计的应用领域	31
第三节 插画制作实务	54
一、工具	54
二、资料	56
三、技巧	56
四、制作	58

第三章 推销自己的艺术.....	60
第一节 自我推荐	60
一、利用网络	60
二、实物作品集	60
第二节 创意产业——自主创业	61
第四章 设计师与作品.....	66
第一节 前沿设计师访谈及其作品	66
第二节 实用插画设计教程	80
一、教程1:《大汗重钢》作画步骤	80
二、教程2:《无面屠夫》绘画步骤	83
第五章 插画欣赏.....	85

第二部分 书籍装帧设计

第六章 书籍概述.....	96
第一节 中国书籍装帧艺术的发展	96
一、中国书籍的最初形态	96
二、中国书籍的装帧形式	102
三、中国书籍装帧形式的近现代发展	107
第二节 国外书籍装帧艺术的发展	112
一、西方文字起源	112
二、西方书籍装帧的出现及其发展	113
三、西方书籍装帧形式	116
第七章 书籍装帧设计的基础.....	120
第一节 书籍的重要组成部分	120
一、书籍的外在部分	120
二、书籍的内在部分	127
第二节 书籍开本的选择	133
一、书籍开本的概念与黄金分割	133
二、确定书籍开本的因素	133

三、纸张的开切方法	136
第三节 书籍的印刷、装订与装饰	137
一、书籍的印刷工艺	137
二、书籍的装订方式	139
三、书籍的装饰工艺	141
第八章 书籍版式设计	145
第一节 书籍的版面	145
一、书籍版面概述	145
二、书籍版式设计的功能	146
三、书籍版式设计的艺术准则	146
四、书籍版式设计的基本要求	148
第二节 书籍的文字排版	150
一、书籍的字体	150
二、字体的字号	154
三、字距与行距	155
四、文字排版方式	157
第三节 书籍的图像排版	161
一、图像的作用	161
二、图像的种类	162
三、视觉的流动	163
四、视觉的构成	165
五、图像排版方式	169
第四节 色彩	172
一、色彩的作用	172
二、色彩的感觉	174
三、色彩的记忆	176
第五节 图形制作软件使用提示	178
第九章 纸工程	180
第一节 立体书概述	180
一、创造力	180
二、立体书的发展	181

三、立体书的定位	182
第二节 立体书的形式与功能	182
一、立体书的形式	182
二、立体书的功能	188
第三节 立体书的构成与制作	189
一、立体书的构成原理	189
二、立体书的制作方法	190

第一部分 现代插画设计

第一章 传统插画理论基础

第一节 插画设计综述

插画设计近年来一直是我国高等艺术院校的重要专业课程，但许多学校由于教学观念比较陈旧，依旧只把教学重点放在书籍插画上。很多人一提到插画也会直接想到书籍配图或文章配图。这不难理解，因为不光是在我国，从全世界角度看，插画也的确是从书籍中走出来的。斗转星移，科技以迅雷不及掩耳之势发展，信息大爆炸的时代伴随着经济的超高速运转把我们带向了一个又一个科技高峰，在互联网技术高度发达的今天，任何事情都有可能在一夜之间沸沸扬扬，艺术流派也会和新闻一样，短时间内就可以在全球的各个角落生根发芽。

插画的发展速度也是迅猛的，它已经从岩壁跃然纸上，又从二维平面延展至三维空间，可以说插画在当今无处不在，平面广告、书籍、包装、产品、环境艺术、时装、摄影、网络等方方面面都在和插画与图形打交道（图 1-1 ~ 图 1-9）。

数百年来，插画一直以这样或者那样的形式存在着，只是在近代才被当作一个完整独立的学科。而这一学科似乎又一直在艺术与设计两个领域之间徘徊。作为一种视觉语言媒体，它继承了油画、国画、版画、水彩等传统绘画的艺术气

图 1-1

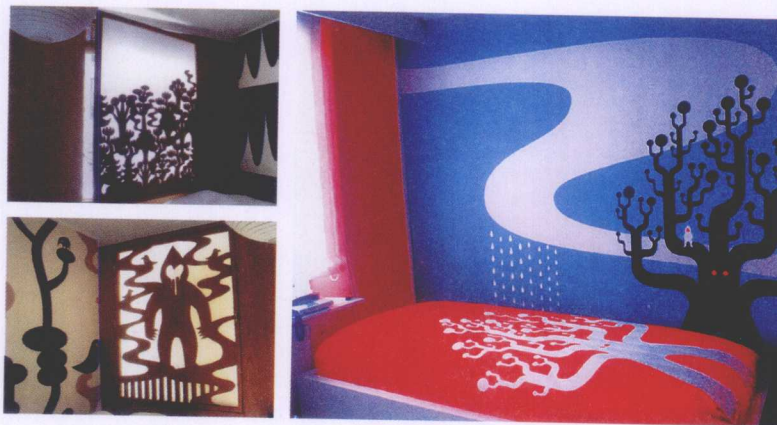

图 1-2

图 1-3

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

质，但因为其商业气息而被拒之高雅艺术殿堂之外，这就是我们总搞不清插画归属的原因。其实，它的归属并不重要，重要的是这一学科已经为人们所重视，被人们当作当今世界不可或缺的信息传达艺术。

插画艺术风格多得像天上的星星，每个设计师都有不一样的风格，他们都有自己的艺术语言。风格或羞涩内敛，或狂放不羁，人们用欣赏的目光去看它们，总有一种说不出的满足感，会感叹图形世界的无限精彩。

抽象的风格，具象复古，夸张变形，幽默搞笑，组合形式多样，似乎只有你想不到的，没有他们做不到的（图 1-10 ~ 图 1-13）。

插画本身的艺术空间具有无限可能，它能够帮助我们开发视觉感官，可以让一个了无声息的杂志充满激情，也能让一个毫无个性的公司改头换面，甚至可以把一个没名没姓的产品魔术般地变成市场明星，这就是现代插画的魅力所在。

图 1-10

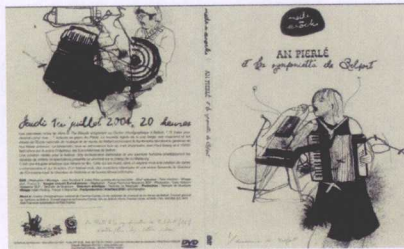

图 1-11

学习插画课程不仅需要系统的理论知识，更需要用实践作为载体，这一点是公认的。我们需要掌握与插画艺术相关的操作技能，其涉及多种媒介，有传统的，也有时下十分流行的数码技术，简称为 CG。但不论使用什么样的视觉语言

或者艺术风格,坚实的绘画基础都是非常重要的。通过这一过程,概念与灵感的具体化和形象化可以得到最好的展现。但有一个问题是一直困扰设计师的,这又回到了刚才提到的归属问题上,插画经常不被归于传统艺术范畴中,而设计范畴又觉得它不够时尚商业,因此在尺度把握上就出现了不难想象的分歧。很多公司里的 CAO (艺术总监) 或者客户总是在强调视觉语言表面上的内容,过分追求时尚潮流,视觉冲击,最终导致作品太过商业化而难脱俗套。

图 1-12

图 1-13

插画既然属于“混血”产物,就不能不带有商业的遗传因子,但商业气质需要有一个度,插画家自己的个人因素便成为作品质量的关键。出色的插画家应该具有社会和文化意识,跟上时代发展的趋势,具有对工作主题相关知识的了解和洞察力。最后,他们还需要有较为丰富的想象力与较强的动手能力。如果这些条件都具备了,那恭喜你,只要坚持创作,在不远的将来,你将成为一个出色的插画家。

当然,插画并不一定都具有商业性质,坚持一定数量的非商业插画创作,有助于保持思想意识的前沿性,并能够激发人的灵感和潜能。

不管你今后要向哪个方向发展,插画创作即将成为一个起点。

第二节 插画释义

一、插画的概念

插画是一种介于艺术与商业设计之间的艺术形式,是通俗易懂的视觉造型语言艺术。它是当代信息重要的传播载体之一,也是现代设计重要的视觉传达形式。它是连接传统与现代、绘画与设计的桥梁。

现在我们就来了解一下插画的概念。

关于插画的概念,不同的时期、不同的刊物会有许多不同的解释。其分类和名称种类也很多,有商业插画,图形设计,数码插图等,我们来看看大家都是怎样来释义插画概念的,最后可以根据现代社会的发展需要做出最为贴切的解释。

(1) 插画是为文字所做的附图,目的是解释文字的内容,增强文字的视觉感,同时为出版物增加艺术氛围。

(2) 插画是为了强调、宣传文章之意义或营造视觉效果之目的,进而将文字内容作视觉化的造型表现,凡是这类具有图解内文、装饰文案及补充文章作用的绘画、图片、图表等视觉造型符号均可谓之“插画”。

(3) 现代插画的形式多种多样,可按传播媒体分类,亦可按功能分类。以传播媒体分类,基本上分为两大部分,即印刷媒体与影视媒体。印刷媒体包括招贴广告插画、报纸插画、杂志书籍插画、产品包

装插画、企业形象宣传品插画等。影视媒体包括电影、电视、计算机等。

(4) 西方国家对“插画”的解释是：“举例或者以图表等说明；例证、图表、注释。”另一种解释为：“插画是专门伴随文章、广告的图画，其目的在于确定文章的意义或增加原稿的效果，但有些时候，如果图像适合于原稿的内容，即使是为其他目的而创作的艺术作品，也可称之为插画。”还有另外一种表述法，即广义的插画是指一切为商业目的而采用的图画。

(5) 《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。”这种解释主要是针对书籍插图作的定义，是一种狭义的定义。

不难看出，插画概念还是离不开书籍配图。由于互联网时代的来临，信息传播之快已经可以用秒来计算，随着现代社会的发展，现代插画的定义也已从过去狭义的概念变为广义的概念，已经从二维平面延展至三维空间，可以说当今世界插画无处不在。插画是一种艺术形式，作为现代设计的一种重要的视觉传达形式，以其直观的形象性，真实的生活感和美学感染力，在现代设计中占有特定的地位，已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、影视文化等多个方面。

其实概念不是永恒的，它会随着生产力的发展、历史的变革等因素发生变化，所以这里为插画提出一个暂时概念，用最简单的话说就是：“插画是一种以视觉传达为形式的图形设计，不论它的载体是什么。”

二、插画的历史发展进程

插画一直是观阅者内心的神秘渴望。无论什么年代，绘有美丽插图的书籍总是充满魅力，它总是吸引住阅读者的第一道目光，最先给人留下鲜明的印象，即使最后书籍内容渐被遗忘，它仍保留着最初的亲切与感动，让人久久难忘。

插画具有着悠久的历史。有史记载，六千年前古埃及的《死者之书》里就有图与文之间衔接紧密的带状图像（图 1-14）。到了中世纪，成千上万的修道院院士为圣经相关的图书手绘出精美插画，成为收藏家爱不释手的珍贵藏品。当然更有那些豪门贵族，为了私人藏书的美观，请来职业图书插画匠师，一本本、一页页用手工绘制出令人动容的画面（图 1-15 ~ 图 1-17）。

然而，受限于手工与技术方式，插画一直无法发挥它巨大的影响力。直到 19 世

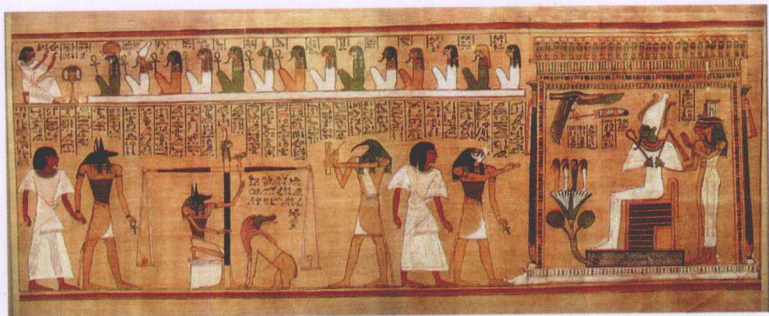

图 1-14

图 1-15

图 1-16

图 1-17

纪,科学技术产生天翻地覆地转变,插画也跟着进入创作的大爆炸年代。

由于19世纪欧洲社会的繁荣和印刷技术的发达,插画需求量增加,各种新的题材与创作形式大受欢迎,于是,传统绘画匠师已经不是唯一的选择,各出版社纷纷邀请艺术家们加入设计的行列,一时蔚为风尚,以表达个人艺术理念为首要目标的书籍插画开始大量出现。

19世纪末到20世纪初是插画艺术史上最伟大、最令人神往的年代,这个时期是插画发展的黄金时代。艺术家们以史无前例的热情投入到书籍插画的制作中,并以社会大众作为对象,对书籍的插画进行各式各样的诠释。

这个时代是许多新艺术流派崛起的年代,所以,也产生了许多以各种艺术流派为代表风格的插画。几乎所有可能的插画技法,所有想象得到的创作形式,不论是新潮还是保守,都被热烈地欢迎着,也被大胆地实践着。新艺术、表现主义、野兽派、立体派等都投入插画市场,参加了这场革命的盛宴,也因此让插画的创作形式成为独立的艺术门类,而不再是文字的附属品。

随着插画书籍如雨后春笋般地出现,人们对于图像视觉的要求也越来越高。缺乏插画的阅读,甚至已经被视为一种有缺憾的阅读,随着时间的推移,这种情况表现得越来越突出(图1-18~图1-29)。

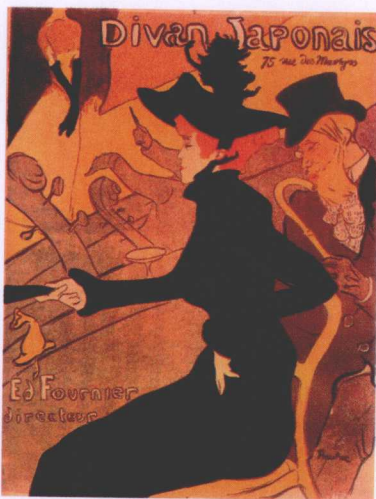

图 1-18 《日本会议厅的音乐厅》招贴画(1892) 亨利·德·图卢兹-洛特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec, 法国) 石版彩色印刷

亨利·德·图卢兹-洛特雷克(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864年11月24日~1901年9月9日),法国贵族、后印象派画家、近代海报设计与石版画艺术先驱,称作“蒙马特尔之魂”。洛特雷克以新概念创作之彩色海报带动了海报设计的创新;他使用当时少用的石版画技术,舍弃传统西方绘画的透视法,转以浮世绘中深刻的线条表现观赏者眼中的主观空间,搭配巧妙的标题文字,成功吸引观赏者的目光,并与皮埃尔·勃纳尔(Pierre Bonnard)同为当代最具影响力的海报设计者。

图 1-19 《The well at the world's end London》(1896) 威廉·莫里斯(William Morris, 英国) 柯姆史考特出版社

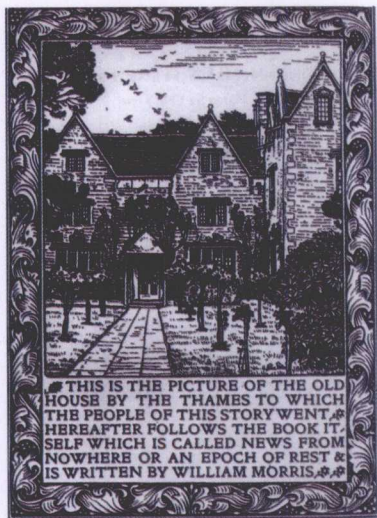

图 1-20 《凯尔姆斯科特庄园》(1893) 威廉·莫里斯 (William Morris, 英国) 柯姆史考特出版社

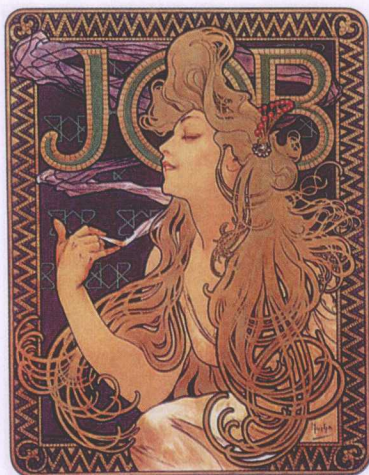

图 1-21 《JOB》招贴画 (1896) 阿尔丰斯·慕夏 (Alphonse Mucha, 捷克) 石版彩色印刷

图 1-22 《美狄亚》招贴画 (1896)、《吉斯蒙达》招贴画 (1894)、《茶花女》招贴画 (1896) 阿尔丰斯·慕夏 (Alphonse Mucha, 捷克) 石版彩色印刷

慕夏所绘制海报，图案精致繁复，华丽的背景衬托出女主角苍白脱俗的外形与纸醉金迷间寂寞的心境。海报左下角以一只女性手持白色茶花收笔，更加点明玛格丽特独有的忧郁。浅红色的夕阳余晖，也似乎暗示着她即将咳血而亡的悲惨命运。慕夏应用了许多手法象征茶花女，窗框中暗藏了两颗被荆棘包围且刺破的心，暗喻为娼岁月的无奈和徘徊于金钱与爱情的矛盾。满头红花衬托头上的单朵白茶花，对应出画面下方那株花的孤寂与昂然。

1-23 《春夏秋冬》招贴画 (“新艺术运动”的一个缩影, 1896) 阿尔丰斯·慕夏 (Alphonse Mucha, 捷克) 石版彩色印刷