

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院校视觉设计教材

插图艺术

教程

■ 赵晨音 著

浙江人民美术出版社

THE FIRST CHAPTER
CONCEPT AND
DEVELOPMENT HISTORY
OF ILLUSTRATION

THE SECOND CHAPTER
ESSENCE AND STYLE OF
ILLUSTRATION ART

THE THIRD CHAPTER
CREATION PROCESS OF
ILLUSTRATION

THE FOURTH CHAPTER
REPRESENTATION
SKILLS OF
ILLUSTRATION

THE FIFTH CHAPTER
MAIN TYPES OF
ILLUSTRATION

THE SIXTH CHAPTER
APPLICATION AND
FUTURE OF
ILLUSTRATION

图书在版编目(CIP)数据

插图艺术教程 / 赵晨音著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2009.1

(新概念中国美术院校视觉设计教材)

ISBN 978-7-5340-2578-5

I. 插… II. 赵… III. 插图—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 212739 号

主 编 赵 燕
编 委 周小瓯 张建春 光 远 刘 盟 徐 迅 周 旭
王 荔 刘乙秀 连 放 卢少夫 韩 绪 杜晨鹰

作 者 赵晨音
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

新概念中国美术院校视觉设计教材

插图艺术教程

出 品 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路 347 号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 11
版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-2578-5
定 价 56.00 元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

J218.5/34

2009

THE FIRST CHAPTER
CONCEPT AND
DEVELOPMENT HISTORY
OF ILLUSTRATION

THE SECOND CHAPTER
ESSENCE AND STYLE OF
ILLUSTRATION ART

THE THIRD CHAPTER
CREATION PROCESS OF
ILLUSTRATION

THE FOURTH CHAPTER
REPRESENTATION
SKILLS OF
ILLUSTRATION

THE FIFTH CHAPTER
MAIN TYPES OF
ILLUSTRATION

THE SIXTH CHAPTER
APPLICATION AND
FUTURE OF
ILLUSTRATION

插图艺术

教程

■ 赵晨音 著

浙江人民美术出版社

中国美术学院视觉传达设计系指定教材

新概念中国美术学院校视觉设计教材

在艺术设计领域中，不论是在实践层面还是在理论层面，关于“新”与“旧”的命题，总是被人们特别关注。追“新”，本身就是设计思维的“卖点”。在绝大多数的设计专业领域中，新产品的生成，几乎都是以追“新”为原动力的。设计创意中表现出来的“见异思迁”，更是其重要特征。当“新”成为设计专业本身的常态背景时，在这样的文化状态中，作为设计专业的学生、从业者或者学者的思想意识很容易受到影响，这种影响力会潜移默化地使人们判断事物的价值观发生变化。最典型的案例其实就发生在我们自己身上。记得二十多年前，当我们还在大学学习以及毕业后的一段时间内，不知怎地就形成一种意识：那种对所有不新（旧的）事物的不屑，那种对“新”、对“现代”观念的憧憬，甚至达到狂热崇拜的地步；由此也转向对传统文化的怀疑，甚至隐含着抱怨和不敬之意，认为周遭的一切之所以不如人（外国），其陈腐的根源在于传统文化；欲求中国之新昌盛，必要求“新”意，要“现代化”，其深层的意思，其实就是要“国际化”，要西方化。

理性地分析在设计领域中关于“新”“旧”界定所表现出来的现象，我们大致可以得到这样的印象：人们总是对自己所熟悉的事物认定为“不新”，无论它是原有的还是刚刚出炉，由于“不新”，进而转化为“旧意”；而对自己感到陌生的事物，不管它是否已经存在，只要自己没有见过，就易于认定为“新”。这种凭借个人主观感受而做出的判断，其实并没有真理可言，它完全是受评判人的视野和阅历局限的。可是，明白这样的道理，用了我们十多年的时间。当我们在东西方之间走动，参与国际间艺术事务的机会多起来之后，当我们在学术的平台上与西方的思想者作了比较深入的沟通，西方文化中许多弊端在这个交往的过程中逐渐地显露之后，我们才开始逐渐把意识的关注点放置到比较客观的位置上，才觉得与文化相关的事情原来是如此复杂，才比较清楚地意识到：那些“新”的原来只是陌生，而那些“旧”的原来蕴含着非常丰富的“新”的生机。

现实的情况往往是西边认为旧的，东边则以为新，只因中部隔着一道河。而在这条河上，缺的仅仅就是一座桥。于是，结论就大相径庭，其严重性不亚于瞎子摸象。“新”与“旧”，在更多的情况下是相对的，人们很难从绝对意义上对其加以定义。法国有一句古老的谚语：阳光底下，没有新鲜事。尽管这条谚语不是绝对的真理，但是，在我们的生活经历里面，世界上的事物及其变化规律之本质，难道不是更多地呈现出这样的情况吗？因此，我会本能地对在我眼前出现的所有关于“新”的事物或者冠以“现代”名义的东西非常敏感。

近日，应本套教材的编辑程勤和作者之一王焱先生约见，希望我为此系列丛书作序。于是，在我的案前，摆出一叠关于视觉设计教材的书稿和十本一套书的书名以及一批作者名单。看到丛书的总名称：“新概念中国美术院校视觉设计教材”，心里本能地会对这“新概念”的命名存有疑问，这也是本文开篇的感触。除去出版者出于策略上的思考，对于“新概念”命名的存疑，就使我犹豫。因为，我首先很自然地要追问：所谓的“新概念”，究竟“新”在哪里？书稿未全，暂时无法通览。故而，难以得出具体的“新”的印象。让我如何作文？

然而，当我面对本系列丛书的作者名单时，我感受到一种“新”的气象，甚至有一种压力和局促之感：一色的年轻人！而且基本上我都认识。除了个别是原中央工艺美院毕业生之外，绝大多数是中国美术学院（原浙江美术学院）毕业的。其中好几位在近十年内或之前“不幸”被我教过。他们当年在课堂上的表现，如今依然历历在目。弹指一挥间，这些人竟然都已成为各自所在学校的骨干教师或者是学科带头人。我隐约地感到有点不可思议，就像一位老者对那些自己看着长大的年轻人的发达心怀困惑一般。然而，他们代表着新一代的学者，肩负着发展的大任，未来应由他们来写书，他们带着新的思想。

对于他们来说，从学校毕业到现在，已经经过近十年，有些是十多年了。在过去的岁月里，正值我国改革开放进入辉煌的时期。对于从事设计专业的人来说，这是一个有大作为和大发展的时期。他们中的大部分人就是在这个时期内“下海”的冲浪者，他们或受雇于设计企业或直接创业，在商战前沿阵地的硝烟中出生入死，几轮冲杀，沉浮于市场的大浪中。此中的创伤之痛，收获之喜，没有人能比他们自己感受得更真切。关于设计教育方向的确立，设计教育的时间长短，他们是实践的一代，因此，他们是有发言权的。由他们回过头来总结那些年所受的教育、所经受的市场的检验，以及这些年他们自己作为教育者所获得的经验和教训，应该是有意义的。因此，我相信他们编撰这套教材，比我们这代或者我们师长那代人来说，应该会有许多独具的新意。

在我国，设计学科在最近的几年里“爆炸性”地发展，造成了各个不同类型、不同方向和不同级别的设计院校出现整体性的危机：到处是攒动的学生、奇缺的师资和匮乏的指南性的教育文献；在这个时代里，原有的权威性的声音早被那些来自市场的叫卖声、高新科技的振动声、丧失方向的叫喊声、伪学术的喧嚣声以及层出不穷的各种各样思潮所湮没。仿佛是一个新的“百家争鸣”时代的到来，这时候如果多一些带有“正声”色彩以及大无畏高频率的年轻人的声音汇入，无疑是有积极意义的。

总之，实践者能够从嘈杂的市场上暂时地静下来，拿起笔对学科的根本性问题进行思考，这不论对作者还是对事业本身都是有意义的。至于“新”与“旧”的争辩，在这个层面就显得不那么重要了，因为，更多的人期待着正确的声音。

宋建明

中国美术学院副院长、中国美术学院设计学院院长、著名色彩学者

在近几年中，全国南北艺术设计教育界的仁人志士，不约而同，都推出了以探索为目的的设计教育研究丛书，这种现象的出现意味深长，它象征着中国的设计教育终于到了开始尝试自主发言的时候。

近几年，中国现代设计的发展之快是有目共睹的，这首先得益于市场经济的发展，经济模式的转化和由此而来的生活方式的巨变，直接催生了新设计的产生。但是，必须承认，中国的现代设计的发生又是仓促和特殊的，它不是在产业社会常规发展中成熟的产物。在引进与合资、时尚与本土、学习与创造等复杂的关系和现实中，隐藏着许多深刻的矛盾和问题，由社会产生的设计问题同时也体现在设计教育上。近年，因推行的扩大招生而形成的设计专业在全国各省市的“遍地开花”，究竟会产生怎样的结果，虽然现在还不好下结论，但不容忽视的是由于过快发展，出现教学的无序、师资的良莠不齐、教材的随意、方法的陈旧、招生的混乱等现象，导致了“泡沫教育”与“泡沫设计”的并存。设计产业必须由“创意设计教育”来推动，但是，我们无疑还做得很不够。

古希腊思想家普罗塔戈曾说：“头脑不是一个被填满的容器，而是一把需要被点燃的火把。”在经济全球化的时代，具有自主知识产权的设计比任何民族主义的“爱国”口号都来得重要，而“自主知识产权的设计”怎么产生？关键还在于我们的设计教育。作为一个培养设计人才的机构，设计专业实践的特殊性，使得设计教育迥然有别于一般的艺术教育。法国启蒙哲学家卢梭强调传统工艺的教育目的是：通过手、眼、脑等合力和协调的劳动，使人的身体和心智得到发展，从而为社会培养出具有健全而朴素的人格的人。但在后工业社会，特别在互联网时代，通过设计介入生活方式的意义变得更为复杂。设计通过人造物与社会生活发生密切地联系，但设计已不是一般意义上的人造物，而是与社会形成一个系统，设计不仅是一件单纯的设计作品，而且是功能、地域方式、时尚、营销策略、售后服务等的综合。在这样的背景下，我们究竟能够给予学生什么？教育事业的前瞻性究竟应当为学生的未来作出怎样有远见的思考？

说到设计教育，专业界都会想到包豪斯，从上个世纪30年代开始，中国艺术家就曾接受过它的影响，80年代开始，经由香港设计界传入的日本的所谓三大构成设计基础教育方法，实际上发端于包豪斯，然而最初的三大构成虽然便于设计教育形成规范化的体系，从而便于教学和学习，但它将设计教育的本质进行了机械理解，其局限也是显而易见的。现在回过头来看，中国设计近一百年的历史，对包豪斯始终都是曲解的历史，80年代大力介绍包豪斯的时候，我们又仅仅将它理解为一所现代设计学院，于是，功能主义便成为那时中国人宣扬设计至上的最好理由。

但包豪斯确实不是一所单纯的设计学院，因为它充满了理想。初创时期的包豪斯困难重重，但凭着格罗皮斯的努力，建成了一个相对好的餐厅。这足以留住那些日后在设计界星光耀眼的教师和学生，因为在那里，大家可以自由谈理想——一种通过艺术来改造社会的理想。因此，包豪斯才能同时容纳伊顿、纳吉和康定斯基，才能异想天开地将形式大师和手工艺大师结合在一起，才能有日后纯艺术的可能、新设计的可能、形式主义的可能、功能主义的可能。所有的一切复杂性和争议，都源于“理想”，因为只有理想，才赋予包豪斯的创造力和种种可能！

包豪斯的导师们给那个时代的年轻人指引了一条通往幸福的康庄大道。在理想的指引下求学，是一种可以看得见未来并能造就未来的感受，是自由的阳光照耀下的思想的黑土地。包豪斯那白色的如光芒般辐射的教学楼，是德

国的理性与乌托邦精神的象征。

重提包豪斯是有意义的，今天各位读者看到的这套书就是一个证明。近几年来，设计的技术化倾向的教育思维已经成为设计发展的阻碍，经济的高速发展不断刺激着社会新消费模式的产生，设计师疲于奔命或仅仅满足于客户的一般要求，中国的现代设计长时间内在低水平上重复；与之相应，现代设计教育也以培养市场需要的设计从业者为目标，致使高等设计教育沦为职业教育。有许多有识之士痛心疾首，感到中国设计离市场太近，缺乏理想，缺乏创意，已经使原本最有活力的中国设计停滞不前。于是，不约而同，大家一起来重温包豪斯的理想主义年代，身体力行，结合本国设计教育的实际，开始自主发言。

“新概念”是这套视觉设计教材的主旨，我的理解，所谓“新概念”不是对设计教育的全面颠覆，而是针对约定俗成的分类，结合自己的教学心得，提出了新的见解。值得注意的是，虽然他们在专业分类上沿用既成的分类，但读这些书的前言，就会发现，每位年轻的作者已经改变了既成分类的本质，也就是说，他们用全新的诠释，改变了专业本来的性质。我原来担心在设计综合化的时代，这种在既成的分类下重编，很容易会吃力不讨好，但现在看来，这套书无疑已经取得了突破。《广告设计教程》、《平面构成教程》、《立体构成教程》、《包装设计教程》、《色彩构成教程》、《VI设计教程》等册的教材结构是在每册依据内容的需要而具有鲜明的特色的同时，又遵守教材的基本规范，且具有严谨性，其单元内容分配又具有良好的操作性。

有人说过，设计永远是年轻人的事业。这不仅是指新设计的消费的主体永远是年轻人，更在于真正能敏锐把握生活，创造性地倡导新的生活方式的主体也非年轻人莫属。这套丛书的作者大都是中国美术学院毕业的在职教师，他们与中国的改革开放的年代同步成长，经历了设计教育观念转型的阵痛和思索，因此他们知道，真正的设计学习不只在学校教育之中，同时也在面对问题，如何找出解决之道的实践中。因此，他们非常注重创造力和想象力的培养。他们知道，一个优秀的设计师首先是一个有教养的、有个性的消费者。

只有把设计教育的本质思考与人类对于“设计”的社会价值与文化价值思考的主题结合起来，将广阔的人文学科的内容带入设计教育学科，让设计师成为具有完善和健康的人格的人，才能创作出对人类今天及未来有益的设计。

我想这是丛书作者们的目的，也是我的希望，希望我的这篇写在前面的文章，能起到为他们正在参与进行的中国设计教育改革做吹鼓手的作用。

杭 间

清华大学美术学院教授、博士生导师、著名艺术学者

前言

相逢插图

教学计划

一、美国艺术中心设计学院学科及课程设置情况

二、目前平面设计专业插图课程设置情况

三、教学内容

四、插图教学的现实意义

第一章 插图的概念及其演变发展历程

16/

关键词 / 教学要点

一、何谓插图

二、插图的演变和发展

三、插图与图形的区别

四、中国插图艺术发展历程

五、西方插图艺术发展历程

课后作业 / 课后思考题

第二章 插图艺术的本质和风格

关键词 / 教学要点

/38

一、个性化的表现风格

二、插图的艺术性和装饰性

三、插图的本质

第三章 插图创作的流程

52/

关键词 / 教学要点

一、选择标准和动机

二、创意简报和实施

第四章 插图的表现技法

关键词 / 教学要点

/58

- 一、铅笔、钢笔等
- 二、中国画
- 三、水彩
- 四、油画、丙烯
- 五、版画
- 六、摄影
- 七、矢量
- 八、拼贴
- 九、涂鸦
- 十、混合媒体

课后作业 / 课后思考题

第五章 插图的主要种类

110 /

关键词 / 教学要点

111 /

第一节 商业插图

一、超级写实插图

二、时尚插图

三、CG 插图

四、电影脚本插图

课后作业 / 课后思考题

140 /

第二节 文学插图

146 /

第三节 儿童文学插图

158 /

第四节 科学类插图

课后作业 / 课后思考题

第六章 插图应用及未来

关键词 / 教学要点

/164

后记

/174

参考书目

/175

前言

PREFACE

相逢插图

置身于今天的多媒体环境，很难想象以往人们如何身处于没有电脑、电视和广播，信息交流贫乏的世界。那时，信息传递的主要载体是印刷品，普通家庭可负担的娱乐品是一本好书。随着社会的进步，人们对书的各种功能的要求也逐渐增多。于是，插图这一书籍文字辅助方式应运而生。美国洛杉矶艺术中心设计学院教授王受之先生在《美国插图史》中曾写到：“插图使书籍的表达方式增加了新一层的内容和方法，这种通过绘画方式来辅助书籍文字内容的方法，使书籍更加丰富和具有直截了当的说服力和吸引力，从一开始出现的时候就已经受到欢迎。”

作为西方多数艺术院校中的一大门类，插图所具有的商业和艺术的双重性，使其区别于纯艺术，成为一门独立的学科。数以万计的职业插图画家活跃在出版界，更有层出不穷的插图画家加入了动漫产业大军，创造出了巨大的商业及艺术价值，如：美国的Frank Miller创作的漫画作品《Sin City》不仅畅销不衰，更被改编成电影，成为传奇。插图画家用结合自身表达方式的图示来传达其意图，而且大部分的插图画家都曾阶段性的在艺术院校中受过专业训练。然而，目前我们还没有将插图列为一门独立的专业，把插图课程从书籍设计课程中分离出来，将足以体现其日益显著的重要性。

近几年，随着国内设计专业招生的热潮，对教学的不断探索已取得了许多有建设性的研究成果，但现实中，如刘勰所说“各照隅隙，鲜观衢路”的情况依然不容忽视。这种情况造成的原因一方面是由于受特定客观条件的限制而无法实现信息的交流互动所致，更重要的一方面则是由于自身闭门造车的保守、狭隘观念局限所造成。

艺术性是艺术类院校的办学特色，在入学之前，无论是纯艺术还是设计专业的学生都经过基本的绘画训练。加强对美的感受能力和艺术综合表现力，成为插图课发挥艺术院校办学特色的一个切入点。为使今后插图教学进一步放开眼界，打通壁垒，发挥学科亮点，以美国艺术中心设计学院插图专业学科设置为例进行探索，在原有教学成果基础上不断尝试创新突破，希望能够扬长避短，发挥自身的办学特长，不断拓展插图应用的范围。

插图作为一种艺术性的创造，广泛地出现于书籍、广告、期刊和各种新型媒体上，与其他个人艺术形式不同在于，插图往往由于受出版商委托创作而被特定参数限制，如：文字内容、成本核算、印刷期限、维度和表现形式等各方面。因此，学生在插图课程学习中需要了解多种综合技能，而不止是单纯完成个性化的作品绘制。

插图专业毕业的学生并不意味着只能成为插图画师，由于其在学院受到的综合素质培训，使其能在更宽泛的空间发展。如艺术中心89届毕业生Mark “Crash” McCreery (Pirates of the Caribbean 和 T-Rex 的动画造型设计者)所说：“我现在所从事的职业是我在艺术中心学习时从来不敢想象的，由于艺术中心提供的对设计、色彩、形式等设计基础方面的专业训练，我创作时不是单纯凭着热爱之情，而是能从全方位的角度表达我自己。生活中没有保证，但是艺术中心——与别的学校不同——为所有的人准备了机会，所以当你遇到机会，就有能力和信心付诸成功。”

插图涉及了哲学、历史学、社会学、人类学、心理学、考古学、民族学、生态学、宗教学、语言学以及自然科学等诸多学科范畴，在插图创作过程中，努力探索将一种语言转换为另一种语言，使之成为艺术审美文化财富的整体流程，与各学科门类进行对话，从而探寻其本质。“超以象外，得其环中”（司空图）的精神境界体现了艺术创作的终极目的——超越心灵的人类生活塑造，这是插图艺术对宇宙人生的入乎其内而有生气，出乎其外而有高致的理想追求。“他山之石，可以攻玉”，借此引用安尚秀在《艺众》一书中的话作为本书的开始：“我认为，在创作过程中，‘相逢’是最重要的——人与人的‘相逢’，艺术观念的‘相逢’，设计思路的‘相逢’。也许，天才的思想火花就在‘相逢’中产生，别具一格的设计方案就从‘相逢’开始。我们还要放开心灵，放开视野，去追求更多层面的‘相逢’。比如人和物的‘相逢’、人和花、人和石、人和大千世界，以及人和宇宙群星的‘相逢’。创作者与其他对象的‘相逢’，从而开始双方的相知、理解、感应，想象力激活，艺术创作的冲动由此展开，新创意的种子于是萌芽、开花……”

教学计划

一、美国艺术中心设计学院(Art Center College of Design)学科及课程设置情况

(一) 大学本科专业设置 (见图1)

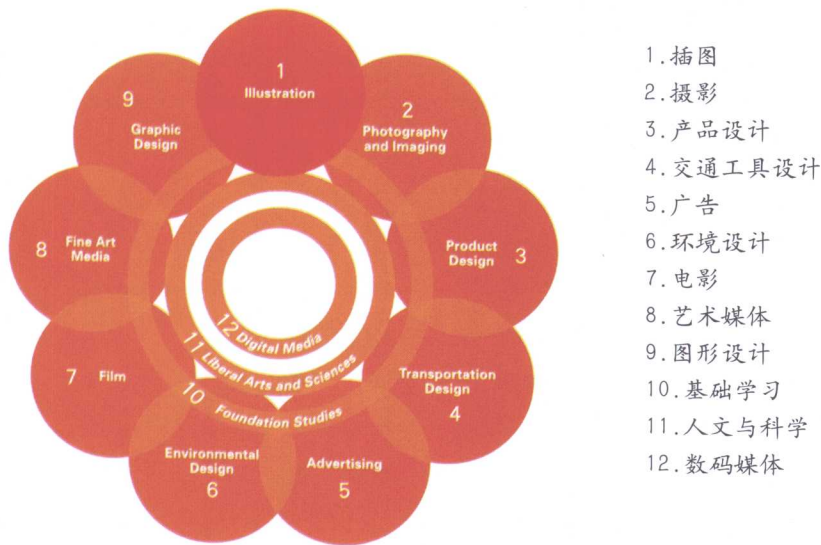

图1 美国艺术中心设计学院学科及课程设置情况

(二) 插图专业课程设置

学 期	课 程	学 分
1	设计基础1 (FND) 透视法 (FND)	3 3
	绘画原理 (FND) 头像写生 (FND)	3 3
	英文 (或高级) 写作 (LAS)	3
2	设计基础2 (FND) 数码设计1 (DM)	3 3
	形式研究 (FND) 写作和绘画 (FND)	3 3
	头像写生 (FND) 现代主义思潮 (或高级) 介绍 (LAS)	3
3	字体与形式 (FND) 艺术与设计材料学 (FND)	3 3
	绘画研究 (FND) 当代绘画研究	3 3
	插图草图 (FND) 插图史 (LAS)	3 3
4	插图概论 色彩原理 (FND)	3 3
	插图图形设计 (FND) 技法、技术研究 (FND)	4 4
	艺术史 1、2、3 (LAS)	3
5	媒体试验 先锋观念论坛	3 3
	插图1 艺术史 1、2、3 (LAS)	3 3
6	插图绘画 插图工作室1	3 3
	选修课 * 选修及人文与科学 *	3 3
7	插图2 故事插图	3 3
	小型商业管理 (LAS)	3

二、目前平面设计专业插图课程设置情况

(一) 课程情况

课程类型	专业必修课
开课对象	平面设计专业本科二年级
开课学期	第四学期
总学时	100
学分	3

(二) 课程内容及学时分布

课程单元名称	基本内容	单元学时统计	讲授比例	实验实习比例
插图艺术概述	通过插图历史的介绍,使学生对插图艺术有所认识。	4	4	/
中外插图艺术作品欣赏	使学生了解现代插图艺术的发展趋势。	4	4	/
插图的艺术特征	使学生了解插图艺术的从属性、独立性、装饰性。	4	4	/
插图技法练习	结合课题进行同一图形多种表现形式的探讨。	18	8	10
商业插图	结合课题创作,进行用于商业用途的插图表现形式的探讨。	30	10	20
插图艺术的创作与表现	将语言艺术与插图艺术进行转化。插图并非是文字的图解,插图艺术具有自己独立的审美价值。要求学生文学主题进行插图创作,用准确的艺术语汇实现文学艺术的至高境界。	40	10	30
合 计		100	40	60

图2 亚当和夏娃 作者: Lauren Rille

图3 木偶表演 作者: John Sumner

三、教学内容

(一) 研究的主要思路和方法

通过学术性、理论性、实践性较强的论文、教材指导,使学生更加明确插图学习的目标和方向,培养综合素质全面的为社会文化产业所需的人才。

以理论教学为基础,理论结合实践,注重锻炼学生的手绘造型能力。从插图的定义、发展简史、插图分类、艺术特征、材料与表现技法、儿童插图、商业插图创作等诸多方面讲解,通过播放大量图像资料,使学生形象地了解插图艺术。对插图课题进行创作训练,充分发挥本专业学生对图形认识的敏感性。注重设计语言与绘画艺术的融合,创作出有专业特点的插图作品。插图创作有助于发挥学生的艺术想象力,充分锻炼学生的手绘造型能力。

结合国际上插图的发展趋势分类研究分析,以美国 Art Center College of Design 插图专业设置及课程研究为例进行比较研究,将文学、艺术、影视、动画、设计等方面的新观念融会于插图创作中。加强学生观察、分析事物的能力,不断拓宽视野。在创作的过程中充分体会运用综合能力带来的乐趣。

(二) 主要观点

插图作为平面设计专业本科生的一个为期5周的阶段性课程,需要在很短的时间内充分调动学生理解、感悟、欣赏、模仿、创造、分析、判断等各方面的综合素养及能力。在学习过程中,为提高学生综合修养,使之学会独立思考分析,掌握多种解决问题的方

法,尽可能利用有限的时间穿插有关中西方文学、影像、数码艺术、设计领域现象和创作的媒体演示,使学生有机会感受先锋艺术及设计观念,其目的并非单纯为了完成最后的插图创作,而是着重围绕解决以下几方面问题展开教学:①努力提高学生的综合素质;②引导学生用丰富的创造力表现不同的文化类型;③鼓励学生树立独特的思维方式和表达方式;④提倡“与时迁移,应物变化”的创作观。

通过编制学术性、理论性、实践性较强的教材,指导学生更加明确插图学习的目标和方向,培养综合素质全面的为社会文化产业所需的人才。

四、插图教学的现实意义

插图涵盖了书籍、杂志、电子出版物、广告、包装、服饰、展示等诸多领域。近年来插图的应用范围仍在不断扩大,市场潜力巨大,各行业对高素质插图人才的需求也日趋强烈。例如:动漫产业的发展直接影响到软件产业的开发、生产零售企业以及教育产业的发展,是仅次于IT产业之后的又一经济增长点。我国作为动漫制造业大国,虽然创作方面在国际上尚处于起步阶段,却有着非常大的潜力和异常广阔的前景。不断发展壮大的国家动漫产业基地,更需要大批高素质动漫人才。作为国内各艺术院校,加强对插图教学的研究,对培养大批具有高品质综合能力的插图师,推动动漫产业发展有着不可推卸的责任。

图4 加勒比海盗 2003 作者: Crash

图5 T-Rex 1990 作者: Crash

第1章

THE FIRST CHAPTER

CONCEPT AND DEVELOPMENT HISTORY OF
ILLUSTRATION

插图的概念
及其演变
发展历程