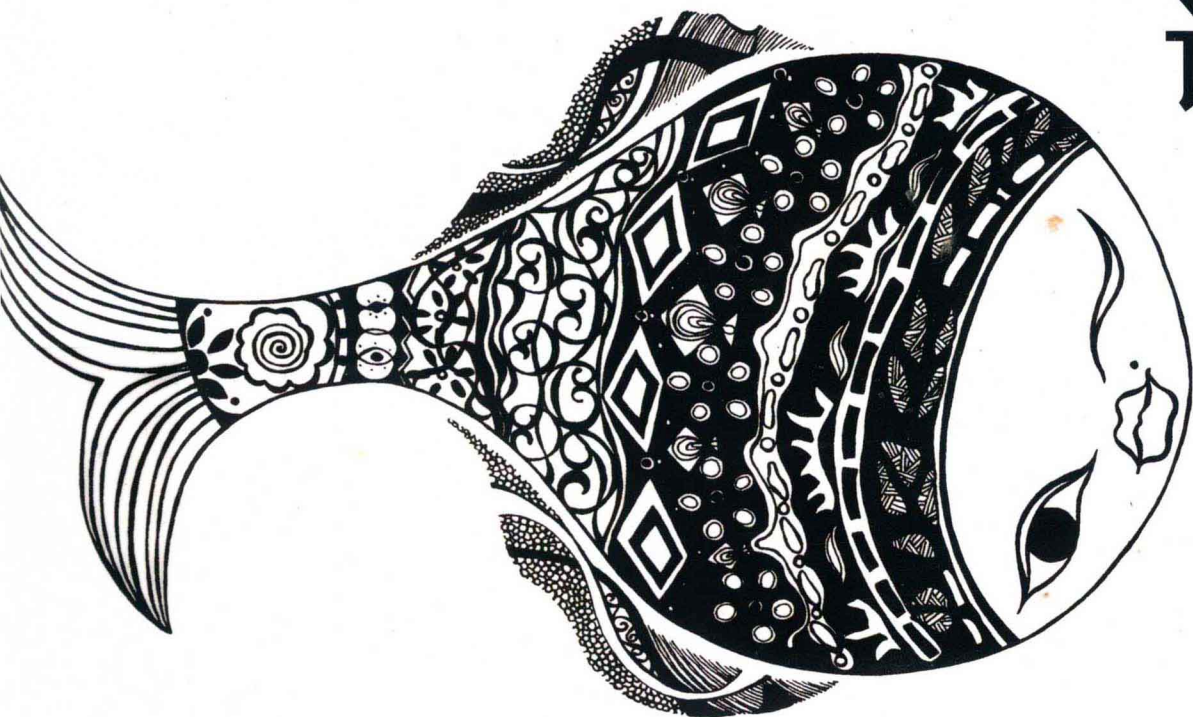

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

手绘插画 设计表现

刘军 编著

清华大学出版社
<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

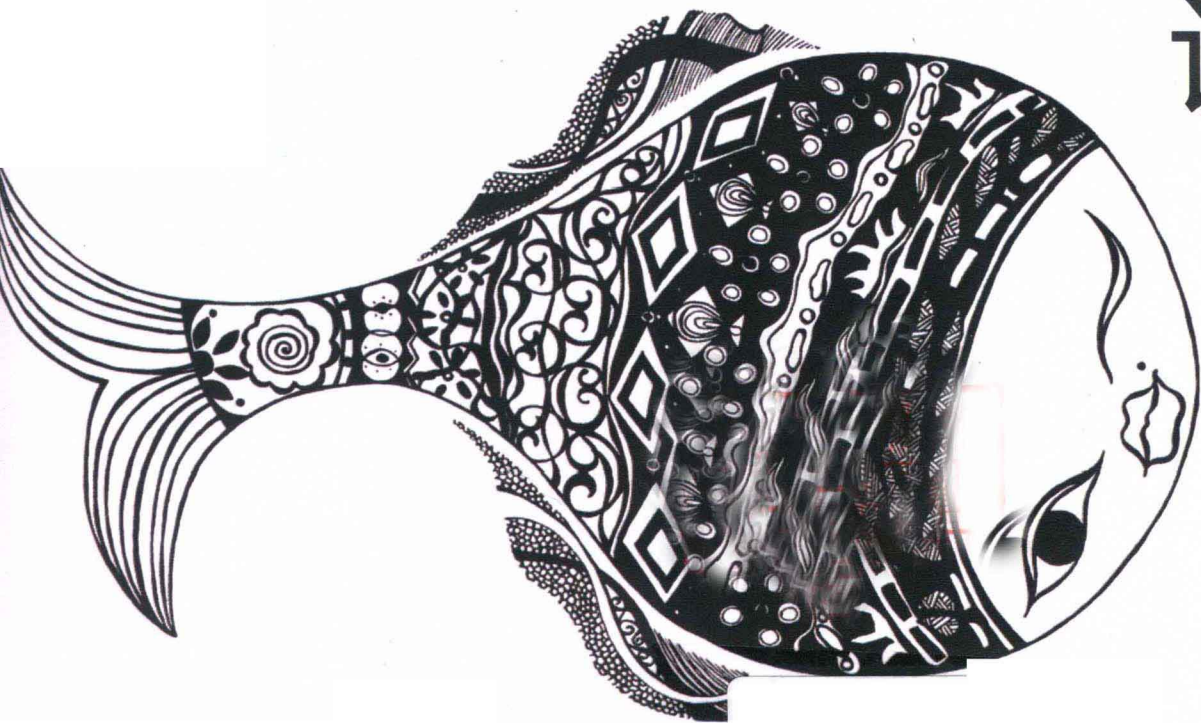
北京交通大学出版社
<http://www.bjtup.com.cn>

普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材

手绘插画 设计表现

刘军 编著

清华大学出版社
北京交通大学出版社
·北京·

内 容 简 介

本书思维与手绘相结合,做到了以手绘表现为切入点,将设计思维与表现结合起来,强调了表达过程中的整体观念及对各种“物”的表现,如人物插画、动物插画、植物插画及事物插画等的表现方法。本书能协助设计从业人员把设计思维与表现结合起来思考、训练,从而有效地运用表现技法,合理地选用表达手段,引导、辅助、推动设计思维,进而更好地完成设计工作。本书富有创意的二维插画作品,以不同的表达形式或素材,迸发出种种出人意料的设计。同时,特征鲜明的插画,激发风格独特的创造性思维过程。

本书可作为艺术设计专业或相关专业的研究生、本科生的首选教材,也可作为视觉传达设计、广告学、数字媒体设计、服装设计及计算机艺术设计等相关专业的参考用书,同时,也可以作为广告公司、图文公司、报纸杂志设计与编排、设计创意工作室,以及服装设计行业的从业人员和插画设计爱好者的自学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

手绘插画设计表现/刘军编著. —北京:北京交通大学出版社;清华大学出版社, 2013.6

(普通高等院校“十二五”艺术与设计专业规划教材)

ISBN 978-7-5121-1460-9

I. ① 手… II. ① 刘… III. ① 插图(绘画)—绘画技法—高等学校—教材 IV. ① J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第088059号

责任编辑:韩素华 特邀编辑:黎涛

出版发行:清华大学出版社 邮编:100084 电话:010-62776969

北京交通大学出版社 邮编:100044 电话:010-51686414

印刷者:北京艺堂印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:260×185 印张:14 字数:341千字

版 次:2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5121-1460-9/J·61

印 数:1~3 000册 定价:45.00元

本书如有质量问题,请向北京交通大学出版社质监局反映。对您的意见和批评,我们表示欢迎和感谢。

投诉电话:010-51686043, 51686008; 传真:010-62225406; E-mail: press@bjtu.edu.cn。

前言

手绘插画的基本知识是前辈艺术家用心血换来的经验积淀, 对手绘插画的学习起着指导作用。在教学中认知、体验、创造是三个互相联系的重要环节。认知是指对视觉艺术的各种外在表现与内在的联系规律和人与艺术的关系及方法、理论、概念的系统了解。体验是指通过课题练习, 在实践中去体会、感受、尝试、验证, 然后去发现、认识视觉艺术的变化与规律。创造是指在教学中倡导创新, 注重对学生思维突破及创造力的培养, 在课题设计中有意引导学生开放思想, 敢于打破框框去探索、去创造。另外, 要注意学生个性的挖掘与培养, 有个性才能使艺术千姿百态。创造对于艺术来说不可能凭空而起, 需要通过学习、实践才会产生。所以认知、体验、创造是不可分割的整体, 互相起着作用。

本书采用了有助于培养学生思维多样性、表现形式和表现技法多样化的教学方式; 在设计上将插画设计的手绘表现技法、创意表现等知识转化为具有可操作性并能获得更大教学成效的各种课题。通过学习, 可掌握手绘插画设计的表现方法, 培养学生的审美情趣、设计意识和创新能力, 同时使学生具备一定的插画想象和创意能力; 可掌握手绘插画设计的艺术表现技法, 能运用创造性思维的表现, 使学生对手绘插画具有初步的理性分析和表达能力, 为今后的专业设计打下良好的基础。作为商业插画教学的重中之重应该是学会用形象语言说话, 这也是插画的本质。对插画艺术来说, 形象一要准确, 二要生动感人, 三要有趣。

本书由刘军编著, 参与编写和资料收集的人员还有黄德高、罗暑生、张崇芳、刘安生、黄思睿、李勤、李延俊、黄绍冬、丁雪、郑云、万诗莹、胡瑾珊、乐阳、石纤、杨珉、姜纯、梅腾、李佩文、吴施施、管璇、董亭亭、孙玲、刘迪、吴妍、朱昱、胡方、高昂、汤汉发、龙滢琦、杨玉龙、宓明琴、何予凡、张明浩、周威、黄芝玲、汪代玉、聂艳、杨小咪、李婷婷、李小玲、刘亚芬、罗依、熊樊、郑皓、向维、盛林波、张帅、卢钟媛、雷振发、黄洲强、陈刚、黄家、冉启飞、李雪晴、刘慧、黎莉、吕薇、李曼颖、熊梅、徐鹂、余坤霖、田雪筠、林莎、彭雷雷、李梦婷、罗丹、贾恒、徐小芬、黄庆、李倩茹、汪岑岑、宋梅芳、苏晴、张璇、陈若谷、郭芬、饶雪、李开宇、张斯、董晨、莫珊、龙晓敏、涂锐、唐源。全书由曹金明主审, 他仔细地审阅了全稿, 并提出了许多宝贵的修改意见, 在此表示衷心感谢。

本书编写过程中, 参考了许多文献资料, 编者仅向这些文献资料的编著者和支持编写工作的单位和个人表示衷心的感谢。由于编者水平有限, 编写中难免有谬误和欠妥之处, 恳切希望使用本书的广大师生与读者批评指正, 以求改进。

编者
2013年3月

CONTENTS

目录

第1章 手绘插画设计概述	1
1.1 手绘插画设计的魅力和商业价值	1
1.2 手绘插画设计思维的感知	3
1.3 手绘插画设计视觉体验的捷径	5
第2章 手绘插画设计的基础技法	7
2.1 手绘插画中线的魅力体现	7
2.2 手绘插画中点的视觉情感	14
2.3 手绘插画中面的应用	19
2.4 手绘插画中点、线、面的综合体现	20
第3章 手绘插画设计的单体表现技法	29
3.1 手绘插画设计人物的表现技法	29
3.2 手绘插画设计植物的表现技法	55
3.3 手绘插画设计动物的表现技法	72
3.4 手绘插画设计房屋的表现技法	104
3.5 手绘插画设计其他物体的表现技法	112
第4章 手绘插画设计的组合表现技法	127
4.1 手绘插画设计人物、植物、动物和房屋的结合表现技法	127
4.2 手绘插画设计小场景的表现技法	153
第5章 手绘插画工具的艺术表现技法	169
5.1 手绘插画工具的黑白艺术表现技法	169
5.2 手绘插画工具的彩色艺术表现技法	177
第6章 手绘插画的创意表现	203
6.1 卓越的创意是手绘插画的生命力	203
6.2 手绘插画创意能力的培养	206
6.3 手绘插画的视觉表达	207
6.4 手绘插画艺术的未来发展	214

第1章 手绘插画设计概述

1.1 手绘插画设计的魅力和商业价值

在现代设计领域中, 手绘插画可以说是最具有表现意味的, 它与绘画艺术有着亲近的血缘关系。手绘插画艺术的许多表现技法都是借鉴了绘画艺术的表现技法。手绘插画艺术与绘画艺术的联姻使得前者无论是在表现技法多样性的探求, 或是在设计主题表现的深度和广度方面, 都有着长足的进展, 展示出更加独特的艺术魅力, 从而更具表现力。从某种意义上讲, 绘画艺术成了基础学科, 手绘插画成了应用学科。纵观插画发展的历史, 其应用范围在不断扩大。特别是在信息高速发达的今天, 人们的日常生活中充满了各式各样的商业信息, 插画设计已成为现实社会不可替代的艺术形式。

手绘插画是运用图案表现的形象, 本着审美与实用相统一的原则, 尽量使线条、形态清晰明快, 制作方便。如图1-1所示。

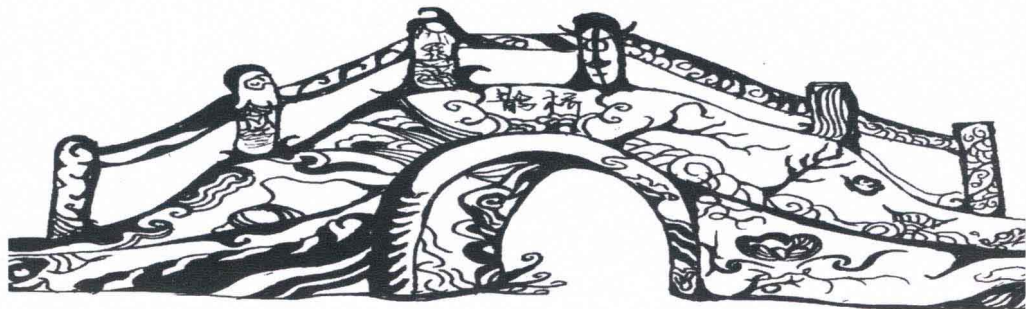

图1-1 桥 设计者 张明浩

现代手绘插画与一般意义上的艺术插画有一定的区别。从两者的功能、表现形式、传播媒介等方面有着差异。手绘插画的服务对象首先是商品。商业活动要求把所承载的信息准确、明晰地传达给观众, 希求人们对这些信息正确接收、把握, 并在让观众采取行动的同时使他们得到美的感受, 因此说它是为商业活动服务的。

手绘插画设计师练习快速表达除作为锻炼和提高造型能力与积累素材之外, 它能增强对造型艺术的敏感度, 并能让设计思想更加活跃。更重要的是不断地通过徒手表达来提高艺术素养, 它也是一种便捷合理有效的设计方式及必须要经过的一种设计过程, 同时, 在这个过程中, 可以研究、分析插画的表现形式与内容, 检验和推理插画设计的合理性。因此, 手绘快速表达对于从事插画设计专业的人员来说在实际应用中起着至关重要的作用。

快速手绘设计表达是设计者灵感的瞬间闪现, 有时寥寥几笔就能生动地刻画出插画设计构思的精髓, 在插画方案创作的初始阶段, 更加需要用快捷的草图来诠释自己的设计和思维, 以便在初级阶段就可以解决和完善, 如果这时采用慢速画法, 就会束缚变幻中的思路, 此时的慢速画法就成为创作的累赘, 甚至会使创作思路凝固或窒息。周积寅先生曾说过: “习画的人最初应养成‘眼’的自由和‘心’的自由。”有了两者的自由就会诞生出表现的自由和创作的自由。建筑大师包豪斯也曾说: “艺术家、设计师就是高级工匠。”由于天恩照耀, 在出乎意料的某个灵光乍现的倏忽间, 插画创作的灵感不经意地从他的手中绽放开来。但是每一位插画设计师都是首先必须具备手绘速写快速表达的基础, 正是在动手快速表现的技巧中蕴含着创造力最初的源泉。

当今社会的文明程度愈来愈高, 插画设计师的服务方式并不能仅仅满足于计算机效果图的表现, 大众的审美趣味也将会成为社会的“主流文化”。因此, 对插画设计师的专业能力也提出更高的要求, 要求插画设计师必须在短时间内快速完成设计来满足其需求。所以, 快速的手绘设计表达也要适应时代的潮流, 它也将终究成为一个好的插画设计师必须的、应用最多的一种设计方式或设计表现形式。

在运用计算机绘图之前，所有的插画设计图全部是采取手绘的方式。手绘设计图作为一种传统表现手段，一直沿用至今，一直保持着自己应有的地位，并以其强烈的艺术感染力，向人们传递着设计思想、理念及设计情感。插画设计师在追求和完善自身素质，加强设计语言表达的今天，手绘这种表达形式也越来越得到重视。手绘图并非仅仅是传递设计语言和信息的媒介方式，也是插画设计师综合素质的集中反映，因此它无论是在今后插画设计教育，还是在设计师的实际操作中都显得至关重要。

计算机效果图的优势是真实、工整、具有感染力而符合大众“口味”，其“竞争力”强，使它的优势在这方面也让手绘图可望不可即。这也是计算机效果图风靡设计界的主要原因，这时计算机效果图也几乎成了设计的全部含义。同时，在这种状况下，也自然而然地让插画设计师陷入了一个很大的误区，有时候会听到这样的说法：“会计算机效果图就会设计。”因此，很多插画设计师纷纷扔掉手中的笔，一窝蜂地拿起鼠标，把自己的主要精力转向软件的操作。但科技的功能有时候往往会使人变得懒惰和迟钝，插画设计师的个人感知和设计灵感也非依靠软件可以完成的，也并非每个插画设计师都会让计算机效果图表现得出神入化。

计算机效果图和手绘效果图相比较，“手绘快速设计表达在设计过程中应是一种独特的表现形式和手段，也是设计师必须掌握的一种技能，如果因为有了计算机效果图的制作而废弃它，必将有碍于设计思维的发展，因为计算机只是一个先进的制作工具，而不是有效的构思工具，它远不及笔来得快速和方便，人的创作思维只有和笔结合才会显得更加灵动和活跃。”手绘表现图最大的优点就是方便、快捷，能够迅速把设计灵感表现出来。手绘设计表现图的基本作用是快速表达设计思路 and 理念，除此，更重要的是还可以通过它来培养设计师的个人情感和艺术个性，并借以提高自我艺术修养，从某种意义上来说，计算机图只是手绘图的结果，或者说是手绘图的“终端产品”；作为构思作用的手绘表现图，应存在于计算机图之先，然后方能进行计算机效果图的制作。

现代手绘插画的功能性非常强，偏离视觉传达目的，纯艺术往往使现代插画的功能减弱。因此，设计时不能让手绘插画的主题有产生歧义的可能，必须立足于鲜明、单纯、准确。如图1-2所示。手绘插画有三个功能和目的：其一是作为文字的补充；其二是让人们得到感性认识的满足；其三是表现艺术家的美学观念、表现技巧，甚至表现艺术插画家的世界观、人生观。

手绘插画市场有大量独立的插画产品在终端市场上出售，如插画图书、杂志、插画贺卡等。如图1-3所示。另一方面插画作为视觉传达体系的一部分，广泛地运用于平面广告、海报、封面等设计的内容中。手绘插画市场非常专业化，分成儿童类、体育类、科幻类、食品类、数码类、纯艺术风格类、幽默类等多种专业类型，每种类型都有专门的插画艺术家。现代插画市场非常规范，竞争也很激烈。

图1-2 在一次性纸碗上的手绘插画 设计者 杨珉

图1-3 在折扇上的手绘插画 设计者 陈刚

1.2 手绘插画设计思维的感知

手绘插画设计思维的感知能力就是对感觉刺激、知觉对感官刺激赋予意义进行认知的水平，取决于思维感官对刺激的敏感程度，而且经验和知觉决定对刺激的判断。如色彩专家对事物强烈的“色彩感”，就是通过对身体周围环境色的刺激作出的，敏感程度不同的人，表达方式就不同。

思维最大的敌人，是习惯性思维。若想要提高手绘插画能力，就必须从冲破思维定式开始。

有这样一个著名的试验：把六只蜜蜂和同样多的苍蝇装进一个玻璃瓶中，然后将瓶子平放，让瓶底朝着窗户。结果发生了什么情况？蜜蜂不停地想在瓶底上找到出口，一直到它们力竭倒毙或饿死；而苍蝇则会在不到两分钟之内，穿过另一端的瓶颈逃逸一空。由于蜜蜂基于出口就在光亮处的思维方式，想当然地设定了出口的方位，并且不停地重复着这种合乎逻辑的行动。可以说，正是由于这种思维定式，它们才没能走出囚室。而那些苍蝇则对所谓的逻辑毫不留意，全然没有对亮光的思维定式，而是四下乱飞，终于走出了囚室。头脑简单者在智者消亡的地方顺利得救，在偶然当中有很深的必然性。

能够把人限制住的，只有人自己。人的思维空间是无限的，像曲别针一样，至少有亿万种可能的变化（见图1-4与图1-5）。也许正在被困在一个看似毫无灵感的局面，也许正囿于一种创作选择之间，这时一定要明白，这种想法只是因为固执的定式思维所致，只要勇于冲破思维定式，一定能够找到不止一种手绘插画的创意表达。

图1-4 纹饰一 设计者 陶醉

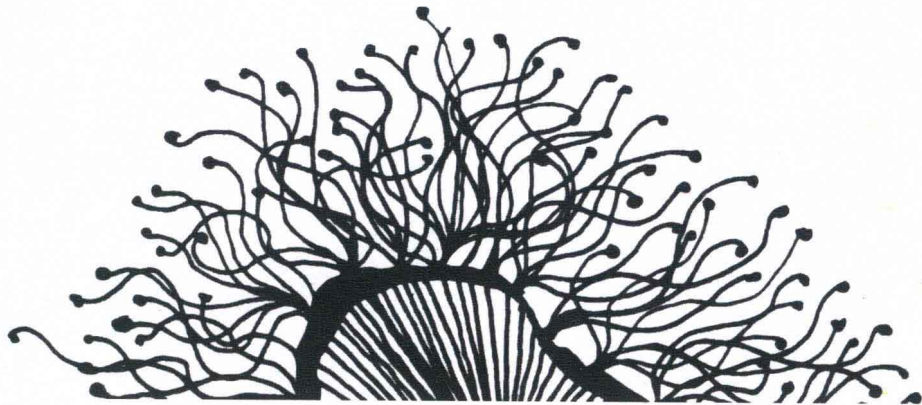

图1-5 纹饰二 设计者 陶醉

手绘插画设计创造性思维是在一般思维的基础上发展起来的，它是后天培养与训练的结果。卓别林为此说过一句耐人寻味的话：“和拉提琴或弹钢琴相似，思考也是需要每天练习的。”因此，可以运用心理上的“自我调解”，有意识地从几个方面培养自己的手绘插画创造性思维。

1. 展开手绘插画“幻想”的翅膀

心理学家认为，人脑有四个功能部位：一是以外部世界接受感觉的感受区；二是将这些感觉收集整理起来的储存区；三是评价收到的新信息的判断区；四是按新的方式将旧信息结合起来的想象区。只善于运用储存区和判断区的功能，而不善于运用想象区功能的人就不善于创新。据心理学家研究，一般人只用了想象区的15%，其余的还处于“冬眠”状态，开垦这块处女地就要从培养幻想入手。

手绘插画的想象力是运用储存在大脑中的信息进行综合分析、推断和设想的思维能力。在思维过程中，如果没有插画想象的参与，思考就会发生困难。特别是插画创造想象，它是由思维调节的。

爱因斯坦说过：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力概括着世界的一切，推动着进步，并且是知识进化的源泉。”爱因斯坦

的“狭义相对论”就是从他幼时幻想人跟着光线跑，并能努力赶上它开始的。世界上第一架飞机，就是从人们幻想造出飞鸟的翅膀而开始的。幻想不仅能引导人们发现新的事物，而且还能激发人们作出新的努力、探索，去进行创造性劳动。

插画设计师爱幻想，要珍惜自己的这一宝贵财富。幻想是构成创造性想象的准备阶段，今天还在幻想插画中的东西，明天就可能出现在创造性的插画构思中。

2. 培养手绘插画的发散思维

所谓发散思维，是指倘若一个问题可能有多种答案，那就以这个问题为中心，思考的方向往外散发，找出适当的答案越多越好，而不是只找一个正确的答案。人在这种思维中，可左冲右突，在所适合的各种答案中充分表现出思维的创造性成分。如思考“木头有多少种用途”，至少有以下各式各样的答案：造纸、做铅笔、造房子、砌院墙、制作桌椅、做锤子、压纸头、代尺画线、垫东西、搏斗的武器……

3. 发展手绘插画的直觉思维

所谓直觉思维，是指不经过一步一步分析而突如其来的领悟或理解。很多心理学家认为它是创造性思维活跃的一种表现，它既是发明创造的先导，也是百思不解之后突然获得的硕果，在创造发明的过程中具有重要的地位。

直觉思维在插画的学习过程中，有时表现为提出怪问题，有时表现为大胆的猜想，有时表现为一种应急性的回答，有时表现为解决一个创意，设想出多种新奇的方法、方案等。为了培养手绘插画的创造性思维，当这些想象纷至沓来的时候，可千万别怠慢了它们。插画设计师感觉敏锐，记忆力好，想象极其活跃，在学习和工作中，在发现和解决问题时，可能会出现突如其来的新想法、新创意，要及时捕捉这种插画创造性思维的产物，要善于发展自己的插画直觉思维。

4. 培养手绘插画思维的流畅性、灵活性和独创性

流畅性、灵活性、独创性是创造力的三个因素。流畅性是针对刺激能很流畅地作出反应的能力；灵活性是指随机应变的能力；独创性是指对刺激作出不寻常的反应，具有新奇的成分。这三性是插画在广泛的知识基础之上的。可以用急骤的联想或暴风雨式的联想的方法来训练插画设计师思维的流畅性（见图1-6）。训练时，要求设计师头脑像夏天的暴风雨一样，迅速地抛出一些观念，不容迟疑，也不要考虑质量的好坏，或数量的多少，评价在结束后进行。速度越快表示越流畅，想得越多表示流畅性越高。这种自由联想与迅速反应的训练，对于插画思维，无论是质量，还是流畅性，都有很大的帮助，可促进手绘插画创造思维的发展。

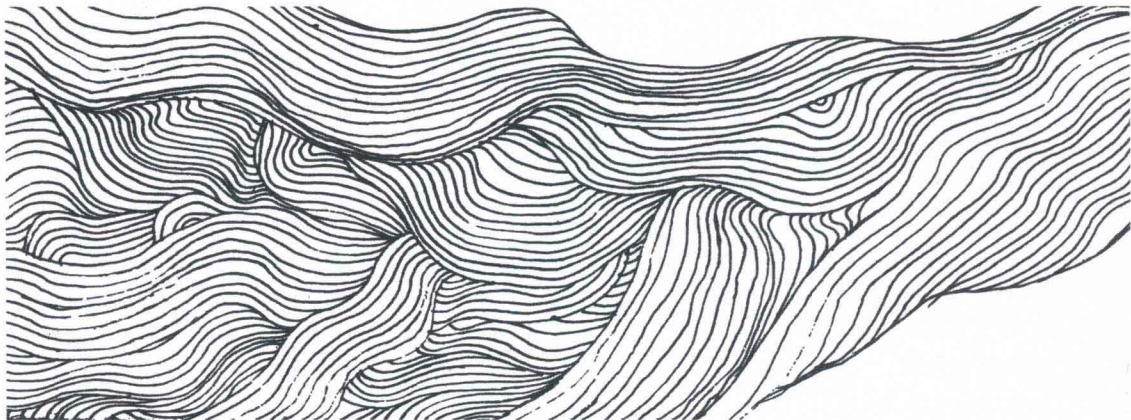

图1-6 手绘插画思维的流畅性体现

5. 培养手绘插画的强烈的求知欲

古希腊哲学家柏拉图和亚里士多德认为：积极的创造性思维，往往是在人们感到“惊奇”时，在情感上燃烧起来对这个问题追根究底的强烈的探索兴趣时开始的。因此要激发自己插画创造性学习的欲望，首先就必须使自己具有强烈的手绘插画求知欲。而人的欲求感总是在需要的基础上产

生的。没有精神上的需要，就没有求知欲。要有意识地为自己出难题，或者去“啃”前人遗留下的不解之谜，激发自己的求知欲。插画设计师的求知欲最强，然而，若不加以有意识地转移发展智力，追求到技法上去，就会自然萎缩。求知欲会促使人去探索技法（见图1-7），进行插画创造性思维，而只有在探索过程中，才会不断地激起好奇心和求知欲，使之不枯竭，永为活水。一个人，只有当他学习的心理状态总处于“跃跃欲试”阶段时，才能使自己的学习过程变成一个积极主动“上下求索”的过程。这样的学习，就不仅能获得现有的知识和技能，还能进一步探索插画未知的新境界，发现未掌握手绘插画的新知识，甚至创造出前所未有的手绘插画的新见解、新事物。

图1-7 手绘插画的彩色表现技法

1.3 手绘插画设计视觉体验的捷径

手绘插画的视觉体验主要讨论如何进行视觉观察与体验的方式、方法，试图解释生理性的“眼睛”如何“进化”成为能够进行选择、抽象、演绎及形式化的“视觉”。它以各种视觉现象的心理机制及心理作用下的进一步的视觉行为发展为基础，重点讨论了人对物象进行观察、感受、分析、认知的方法，分析人如何以视觉思维方式的不同角度与层次进行“看”插画的经验，以大量的手绘插画分析，具有说服力地揭示了视觉形式生成的本体原因，如“看”手绘插画的观察感受之维，侧重于从视象中获得多层次插画的认知；如“看”手绘插画的形式分析之维，讨论如何进行手绘插画视觉选择，如何在平常的物象与景观中辨识形式要素，如何归纳构成语法，如何寻找插画中的视觉趣味，如何改变习惯性的对象、距离、角度、状态的观察方式，以及对运动的体验方式等，正是这些因素引起了正形与负形、具象与抽象、微观与宏观的演绎，如现代插画是如何具备形式视觉表现方式；如手绘插画视觉体验的维度变化，对二维、三维、四维的不同构成要素的不同观察方法，同时视觉体验还包括了从“盲视”、“音响”、“文字”等层面进行比较与超感体验，从手绘插画技法的层面所进行的深层分析等。手绘插画的一些示例如图1-8~图1-11所示。

图1-8 手绘建筑 设计者 陈芳苇

所谓手绘插画视觉注意，是指视线投向特定的插画，视觉被吸引到特定手绘插画。手绘插画注意的一个重点，是选择感觉输入的一部分做进一步回工。手绘插画视觉注意分为被动和主动两种。被动的手绘插画视觉注意即刺激驱动捕获，指插画设计师因为外在的某种刺激而被动地注意，即在相对稳定的插画视觉刺激中突然出现不稳定的刺激因素所造成的手绘插画视觉注意。如在静止不动的纸张上突然出现运动图案，如在黑纸上的环境中出现亮点等。此外其他感觉器官的感知刺激也会引起视觉注意。引起手绘插画视觉注意的刺激和个人的心理、经验也有关系，如某种在记忆中印象深

刻的画面或情景再次出现也会造成相应的视觉注意。主动的手绘插画视觉注意即目的指向选择，是插画设计师的意识作用下的主动行为，如在阅览时对图案的注意，为某种目的寻找特定目标而注视某些图案。这种手绘插画视觉注意是人在自我意识控制下的行为，这种手绘插画注意力的程度高低取决于意识的强弱程度。如手绘插画注意力高的视觉注意在外在刺激产生时不易受刺激的影响，如专心插画设计的人感觉不到身边有人说话，所以不会产生被动的视觉注意；而注意力低时，人会不自觉地注意声音发出的方向。研究表明刺激驱动捕获胜过目的指向选择，是知觉系统被组织起来使人的注意被自动拉到环境中新的手绘插画上。

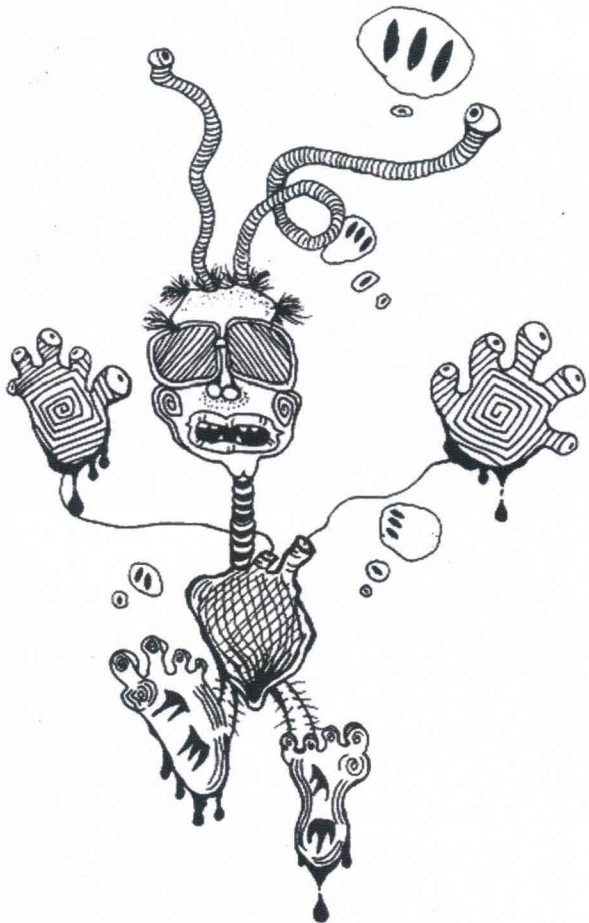

图1-11 手绘人物 设计者 陈刚

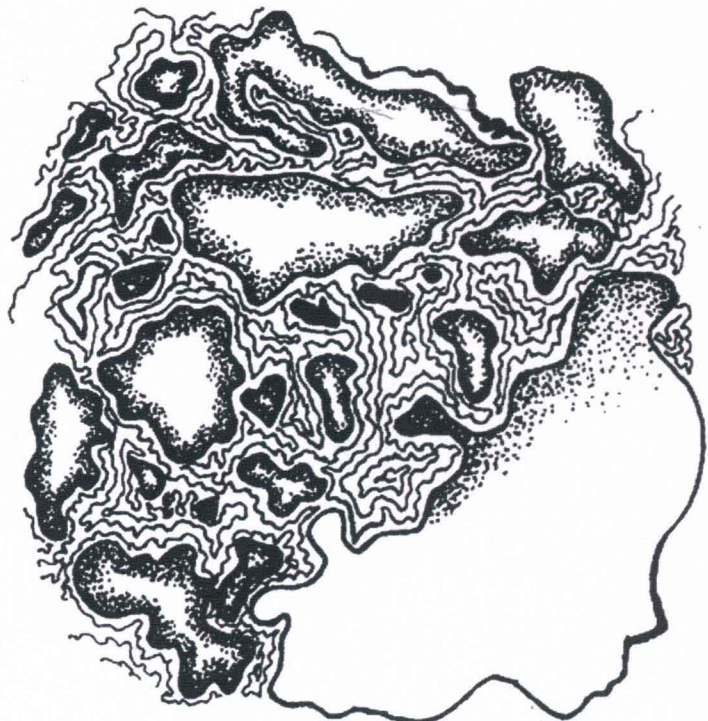

图1-9 手绘人物头部 设计者 陈璐

图1-10 手绘字母组合 设计者 万诗莹

第2章 手绘插画设计的基础技法

2.1 手绘插画中线的魅力体现

手绘插画中，线是点运动的轨迹，又是面运动的起点。在几何学中，线只具有位置和长度；而在形态学中，线还具有宽度、形状、色彩、肌理等造型元素。画家克利在包豪斯学院授课期间，曾这样给线下了定义：线就是运动中的点。更为重要的是，他把线形象地分成三种基本类型：积极的线、消极的线和中性的线，积极的线自由自在，不断移动，无论有没有一个特定的目的地；一旦有哪条线临摹出了一个连贯一致的图形，它就变成了中性的线（见图2-1）；如果再把这个图形涂上颜色，那么这条线就又变成了消极的线，因为此时已经由色彩充任了积极的因素。

从线性上讲，手绘插画中的线具有整齐端正的几何线，还具有徒手画的自由线。物象本身并不存在线，面的转折形成了线，形式由线来界定，也就是轮廓线，它是手绘插画设计师对物质的一种概括性的形式表现。

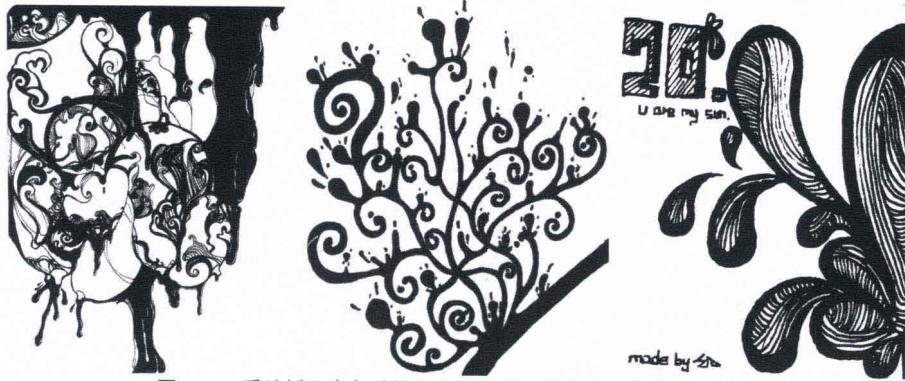

图2-1 手绘插画中各种线的魅力体现 设计者 龙滢琦 陶醉 郑云

2.1.1 直线插画

直线插画分为平行线、垂线（垂直线）、斜线、折线、虚线、锯齿线等。直线是一点在平面上或空间上或空间中沿一定（含反向）方向运动，所形成的轨迹是直线，通过两点只能引出一条直线。

直线插画只是长度有所不同，因而最少装饰性（见图2-2）。直线与曲线结合手绘插画，成为复合的线条，比单纯的曲线更多样，因而也更有装饰性（见图2-3）。

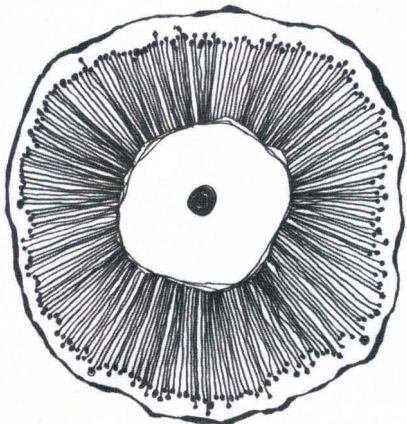

图2-2 直线手绘插画一 设计者 陶醉

图2-3 直线手绘插画二 设计者 万诗莹

2.1.2 曲线插画

曲线插画分为弧线、抛物线、双曲线、圆、波纹线（波浪线）、蛇形线等。曲线是在平面上或空间中因一定条件而变动方向的点轨迹。

波纹线，就是由于由两种对立的曲线组成，变化更多，所以更有装饰性，更为悦目，贺加斯称之为“美的线条”。蛇形线，由于能同时以不同的方式起伏和迂回，会以令人愉快的方式使人的注意力随着它的连续变化而移动，所以被称为“优雅的线条”。贺加斯还谈道，在用钢笔或铅笔在纸上画曲线时，手的动作都是优美的。

曲直浓淡多变的线是造型艺术强有力的表现手段，它是形象和画面空间中最具表情和活力的构成要素，也是古今中外艺术家一直钟爱的视觉表现元素。美学家杨辛在谈到新石器时代的半山彩陶时写道：“它的图案装饰是线，由单一的线发生出各种不同的线，如粗线、细线、齿状线、波状线、红线、黑线等，运用反复、交错的方法，把许多有规律的线组合在一起，使人感到协调，好像用线条谱成‘无声的交响乐’”。各种曲线的插画设计示例如图2-4~图2-18所示。

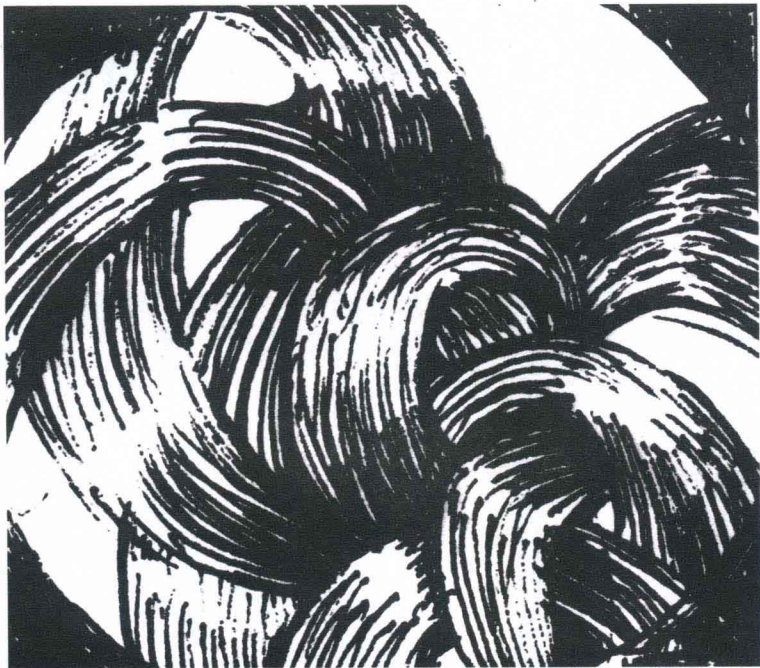

图2-4 粗曲线手绘插画 设计者 郑云

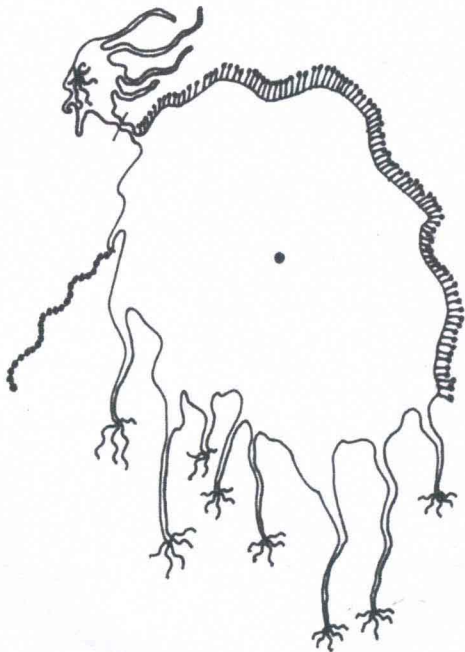

图2-5 细曲线手绘插画 设计者 陶醉

图2-6 曲线手绘插画 设计者 李慕宁

图2-7 粗细曲线结合的手绘插画 设计者 郑皓

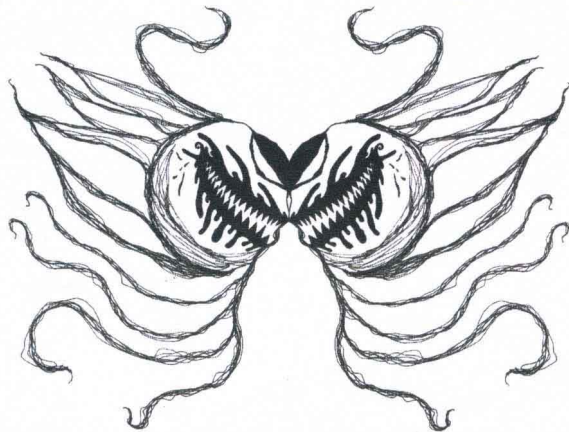

图2-8 曲线手绘插画 设计者 陶醉

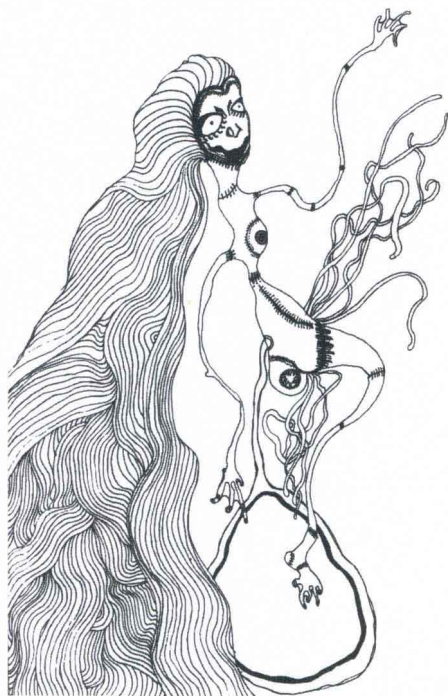

图2-9 波浪曲线手绘插画 设计者 陶醉

图2-10 细曲线手绘插画 设计者 陶醉

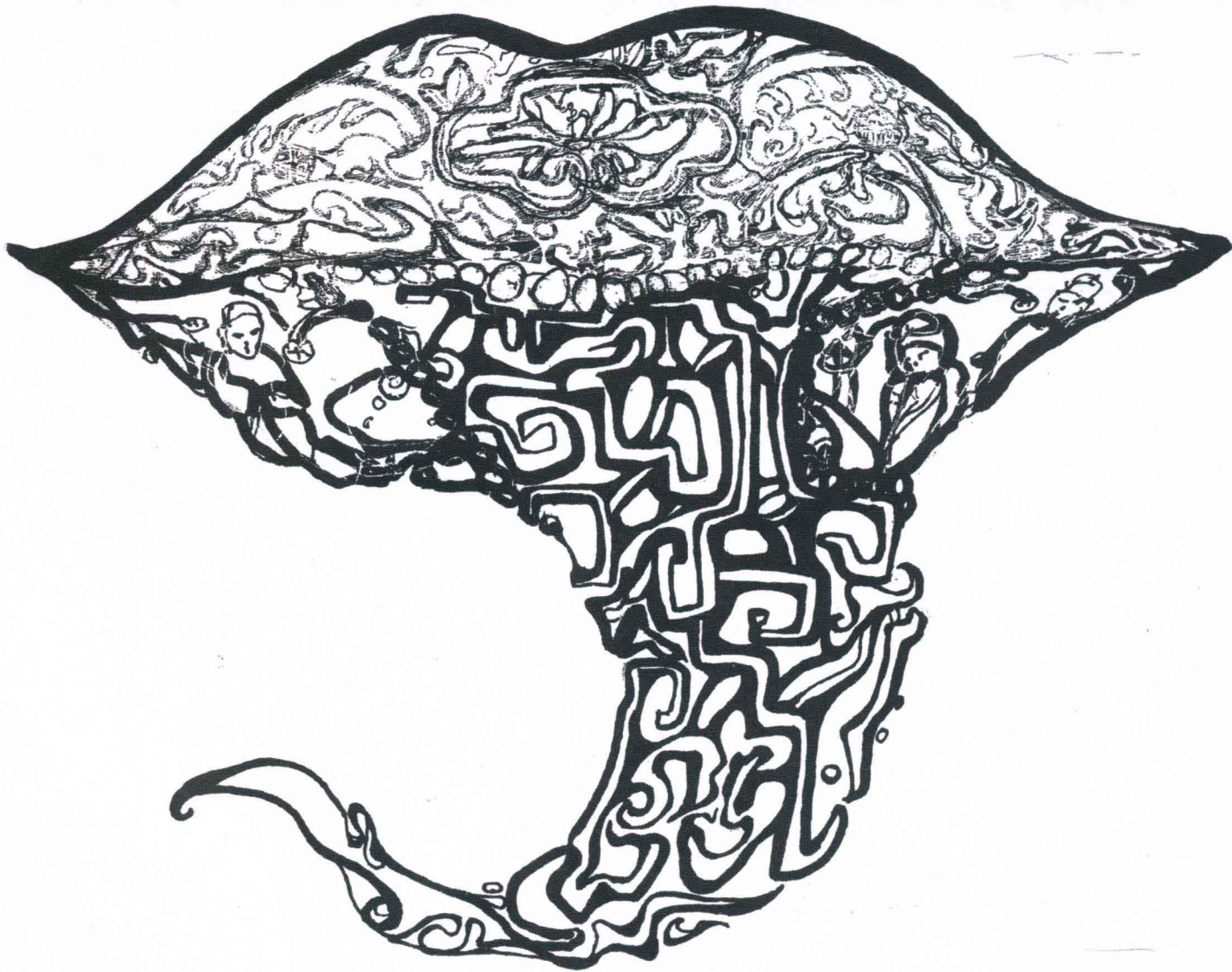

图2-11 粗细曲线结合的手绘插画 设计者 丁雪

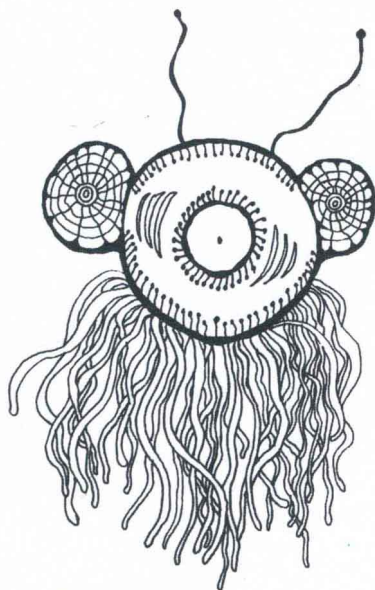

图2-12 粗细曲线结合的手绘插画一 设计者 陶醉

图2-13 粗曲线的手绘插画二 设计者 陶醉

图2-14 粗细曲线结合的手绘插画三 设计者 万诗莹

图2-15 细曲线的手绘插画四 设计者 陶醉

图2-16 粗曲线的手绘插画 设计者 陶醉

图2-17 粗细曲线结合的手绘插画 设计者 郑云