

全国高等院校设计专业精品教材

插画创意设计

CREATIVE ILLUSTRATION DESIGN

刘宝岳 丛书主编

韩晓梅 张全 编著

 中国建筑工业出版社

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

插画创意设计

韩晓梅 张全 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

插画创意设计 / 韩晓梅, 张全编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 5
(全国高等院校设计专业精品教材)
ISBN 978-7-112-15129-5

I. ①插… II. ①韩… ②张… III. ①插图(绘画)—
绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第031044号

根据插画设计的基础知识和应用特色, 本书分为插画的概念及发展史、插画设计的分类、插画设计之表现技法、插画设计之艺术风格、插画设计之创意、优秀插画作品赏析、插画大师作品赏析, 共7章。

每一章都有插画设计的知识链接及知识拓展, 帮助读者有效地掌握插画设计的基础知识, 通过精美的商业设计案例展示本章插画设计的典型应用, 通过这样的形式和方法, 锻炼读者对插画设计的感受能力、分析能力和审美能力。将大量精美案例欣赏提炼成整章内容以达到迅速提升读者审美品位的效果, 激发读者更多的灵感与创意, 书中的本章小结可以帮助读者快速了解和掌握插画设计的应用技巧。

本书对插画的现代运用进行了分类。由于现代经济的发展, 插画的意义也不再停留于说明图的层面, 已经演化为人们对世界理解和表现的工具和手段, 特别是印刷技术的进步, 使得插画领域得到空前的发展, 而插画的内容和形式也都体现了较高的艺术性。人们已经不再满足于插画本身的设计, 而是更多地追求个性的表达, 有可爱型的插画, 也有古怪型的插画, 有时还会出现丑恶型的插画。今天的插画更加突出个性和可爱的感觉, 这符合当今社会年轻人追求个性张扬与自我的特点, 并使与之相关的风格在当今社会得到广泛认同, 这正是插画设计越来越受到人们重视的主要原因, 也是本书研究和分析的主要方面。

责任编辑: 李成成 李东禧
责任校对: 肖 剑 刘 钰

全国高等院校设计专业精品教材

刘宝岳 丛书主编

插画创意设计

韩晓梅 张 全 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)
各地新华书店、建筑书店经销
北京美光设计制版有限公司制版
北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 880×1230 毫米 1/16 印张: 5 字数: 170千字
2013年10月第一版 2013年10月第一次印刷
定价: 38.00 元

ISBN 978-7-112-15129-5
(23199)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

编委会

顾问：张宏伟 于立军 孟庆国

主任：孙奇涵

副主任：闫舒静 何杰

委员（按姓氏笔画排序）：

于立军	王芙亭	王妍珺	白廷阁	任莉	华梅
刘卉	刘良	刘宝岳	闫舒静	孙奇涵	李波
李炳训	肖英隽	何杰	宋莹	张立	张宏伟
张海力	陆路平	林乐成	庞博	庞黎明	孟庆国
战宁	高斌	郭津生	郭振山	董雅	韩晓梅
童慧明	谢基成	蔡强	魏长增		

序

我国艺术设计教育事业近20年有了长足的发展,尤其是艺术设计专业,教育体系日臻成熟,教学成果日益显著,这种状态下,优选优秀教材的工作就显得十分迫切。可以说,目前国内同类教材的编写,自20世纪70年代以来从无到有,从开始的引进、翻译,到现在的40多个版本,取得了可喜的成绩,这离不开从事艺术设计专业教育的广大教师的努力和探索。然而,作为艺术设计专业课受众最多的教材,也面临许多问题:教材中,有的知识老化,千面一孔;有的理论概念简单,图解化和几何化现象严重;有的过于强调学术性,缺乏作为教材应具有的理论知识及逻辑梳理;有的教材则出现理论教育与设计实践相脱节的情况;还有不少教材的编写粗制滥造。

当前,我国现存的艺术设计专业教材体系和教材的选用基本形成了南北两大体系。南方体系出版的教材具有一定的前卫性,思维活跃,变化快;而北方体系出版教材系统性强,基础坚实。当前存在南方不选用北方教材、北方不选用南方教材的情况。然而我坚信一套优秀的教材会突破南北特性差异及固有的地域界限,会为大家共同接受。

此次编写的《全国高等院校设计专业精品教材》丛书,作者为具有丰富一线教学经验的教师。该丛书是他们集多年教学和研究经验,筛选教学实践中的资料和部分优秀作业的精华,根据我国艺术设计专业课程的教学改革和专业特色,并参照国家教育规划纲要的创新与需要而编写,其特色如下:

1. 该丛书理论体系内容完整、概念清晰,既有基本理论、基础知识,也有基本技法,特别注重理论与实践相结合。
2. 该丛书各章节均以设计为主线,针对性强,重点突出,脉络清晰。
3. 该丛书内容十分丰富,整套丛书所附的设计范图多达数千余幅,多数章节配有设计步骤图,便于指导读者学习或自学,而且还有不少深入浅出的赏析文字,可读性强。
4. 该书无论是设计方法还是具体图例,都严格按照教学大纲要求,源于实践、生动活泼,更切合实用。
5. 此套教材各个章节增加了课程设计,此为创新之举。鼓励学生运用形象思维方式去思考理论创新问题,这使该教材更加符合艺术设计教育的专业特点,即形象化教学的艺术教育规律,此为该丛书第一的特色。
6. 该丛书有别于市场同类教材20年来形成的知识老化、理论概念简单、图解化、几何化的现象,一改基础理论教育与设计实践相脱节的弊病,在深化理论的基础上联系实际,强调基础教学为设计服务的理念,用丰富的艺术形式和艺术语言使其呈现多样性,特色鲜明。此套丛书具有的特色和强人之处,或许可以使艺术设计专业的课程体系更加完善,受到更多师生的欢迎,为一线教学做出贡献。

丛书主编 刘宝岳

前言

在当下，插画的含义已经从过去只限于画和图的狭义概念变为涵盖范围更大的广义的概念。“插画”，就是我们平常所看的报纸、杂志、各种刊物或儿童图画书里或文字间所加插的图画，统统称为“插画”。插画，原来是为了增加刊物的趣味性，从侧面衬托文字的生动性，使其描述的内容更具象地活跃在读者的心中。而现今，各种出版物中的插画其重要性不但可以突出主题思想，还能增强艺术的感染力。

插画设计的应用范畴延伸各个领域，它不再局限于书籍、海报、宣传画册等领域，更被应用于时尚消费品、环境设计、电视媒体和网络中。它已由一种单纯的设计元素蜕变为以独立的艺术产业形式而存在。不仅是应用领域的扩大，现代插画设计在表现风格和创意技法上更是发生了巨大的变化。现代插画的创作载体也早已突破限制。以前，我们只能用一支笔去创作，但现在我们可以通过鼠标、手绘板等多种创作载体实现我们想要的各种画面效果。摄影、数码技术的迅猛发展，使插画设计的手段也日趋多样化。同学们可以根据内容需求及个人爱好自由组合，为插画设计提供更多的可能性。其奇特之处是，它脱离了现实的局限性，将我们的想象力无限扩大。我们发现，一些本来抽象、非现实的场景和空间被其呈现出来，给观者带来非同寻常的视觉震撼。

《插画创意设计》主要包括插画的概念及发展史、插画设计的分类、插画设计之表现技法、插画设计之艺术风格、插画设计之创意、优秀插画作品赏析、插画大师作品赏析。书中对于插画艺术的制作与设计作了介绍，并附有优秀插画作品欣赏及丰富、典型的插画实例，非常适合教学及设计师使用。

目录

第一章 插画的概念及发展史	1
1 插画的定义	1
2 插画的演变史	1
2.1 中国插图起源和演变史	1
2.2 国外插图发展史	3
第二章 插画设计的分类	5
1 广告中的插画	5
2 书籍中的时尚插画	8
2.1 报纸、杂志	9
2.2 绘本	11
3 包装中的插画	13
4 影视插画设计	16
课后习题	17
第三章 插画设计之表现技法	18
1 数码插图	18
1.1 矢量插图	18
1.2 CG插图	19
1.3 数码合成与拼贴	22
2 手绘插图	25
2.1 铅笔、炭笔、木炭条	25
2.2 钢笔、圆珠笔	27
2.3 彩色铅笔、色粉、蜡笔(油画棒)	27
2.4 水彩、淡彩、液体水彩	28
2.5 丙烯、油画	31
2.6 版画、简易版画	33
3 摄影插画	34
4 实物拼贴插图	35
课后习题	36

第四章 插画设计之艺术风格	37
1 写实性艺术风格	37
2 装饰艺术风格	38
3 夸张性艺术风格	39
4 涂鸦艺术风格	40
5 幽默性艺术风格	41
6 抽象性艺术风格	42
7 梦幻性艺术表现风格	43
8 荒诞性艺术表现风格	44
课后习题	45
第五章 插画设计之创意	46
1 卓越的创意是插画设计的生命	46
2 插画设计创意与民族风格的创造	48
3 插画设计创意能力的培养	49
课后习题	52
第六章 优秀插画作品赏析	53
第七章 插画大师作品赏析	62
1 国外著名插画大师	62
1.1 艾知 (Echi)	62
1.2 碧爱伦 (bluerainyh)	63
1.3 沃雷欧 (Vallejo)	64
1.4 伊冯娜吉尔伯特 (Yvonne Gilbert)	65
1.5 山田章博	65
2 国内著名插画大师	66
2.1 几米	66
2.2 黑色禁药	68
2.3 雷晟	69
2.4 李堃	70
2.5 钱妤	71
参考文献	72

第一章 插画的概念及发展史

1 插画的定义

插画, 又称插图 (Illustration)。Illustration一词定义不一, 解释繁多, 其主要含义是将文字内容、故事或思想以视觉化的方式呈现。此外, 插图与其他美术作品的最大区别不只在自身配有文字的叙述, 还包括其背后的市场和特定对象之目的, 更使插画具备视觉传达的大众传播性。也因此, 举凡与美术相关的设计, 如文字编排、空间的表现、线条的变化或是媒介的使用均比其他门类的艺术创作来得更加多元化, 才能以多向的非语言形式(visual)传播语言(verbal)的深层涵义。插画的应用十分广泛, 凡书籍、杂志、报纸、说明书、小说、教科书等刊物, 在文字中插入的装饰纹样、绘画、速写、图片等统称为插画。总的来说, 插画是一种结合艺术创作与文字(非语言和语言)的艺术表现, 有着“叙说”内在思想的独特的视觉传达形式。

2 插画的演变史

2.1 中国插图起源和演变史

中国的古书, 就其生产形式而言, 大致可以分为写本书和印本书两个时代。汉代以前, 人们将书抄写在竹简、木牍等天然载体或缣帛等丝织品上。1942年, 湖南长沙战国楚墓中出土了一件帛画, 上绘彩色图像及类似金文的说明文字, 四周绘十二神像, 象征十二个月, 这是我国帛书插图中发现的较早遗存, 说明我国版刻插图有着悠久的历史(图1-1)。

佛教经籍插图的刊刻。唐代著名的雕版印刷术发明之后, 最先应用的高僧玄奘法师就曾雕印佛像普惠四方。唐末冯贽《云仙散录》卷上引《僧园逸录》说: “玄奘以回锋纸印普贤像, 施于四方, 每岁五驮无余。”可见其数量是不少的。

图1-1 T型彩绘帛画

现存较古老的版刻插图艺术品, 为1953年在成都市东门外望江楼附近唐墓中出土的《陀罗尼经咒》。此物发现于墓主臂上所戴银镯内, 上刻古梵文经咒, 四周和中央均印有小佛像。据考, 刻印于唐肃宗至德二年(公元757)之后。唐代版画遗存中, 另一件更为重要的作品是唐咸通九年刊印的《金刚般若波罗蜜多经》扉页画。卷端绘《祇树给孤独园》图, 卷末有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造普施”刊记, 是中国以版刻形式为图书印制的插图, 比欧洲早了至少五百多年。

唐初诸帝, 多施行儒、佛、道三教并重的政策, 其中佛教发展很快。女皇帝武则天改唐为周, 借用《大云经》为女主受命于天的符谶, 声称她的“龙兴”本是佛的预言, 更是大兴佛教。当时佛教版画数量必定很多, 只可惜因为年代久远, 唐代印品少有保存完好留传至今的。可以初步肯定的是, 中国雕版印刷术发明之后, 首先在佛教经籍的印制中得到最广泛的应用, 佛教题材的作品也成为中国版刻插图艺术史上最早出现的品类。

继唐而起的五代, 虽然动荡不安, 战乱不断, 艺术发展也相对缓慢, 但唐开创的版刻插图艺术却在动乱中取得了不小的进步。

五代遗存的版刻插图作品，题材仍只有佛教一种，数量亦如凤毛麟角，但和唐代相比还是多了一些了。其中最值得一提的，就是《大圣毗沙门天王像》和《大慈大悲救苦观世音菩萨像》。

公元960年，北宋王朝建立，国家再次统一。雕版印刷术得到全面发展，版刻插图艺术也取得了长足的进步。北宋时期的版刻插画艺术仍然带有浓厚的宗教色彩，后来版画插图的应用范围逐渐扩大。开始出现医药学方面的书籍插图，像《政和本草》、《圣济总录》等。南宋建安余氏勤有堂刊本《列女传》，更是值得大书特书的作品。徐康的《前尘梦影录》就评论说：“绣像书籍以来，以宋刊《列女传》为最精。”本书上图下文，版式与《文殊指南图赞》相似。

【扩展阅读】

雕版印刷术

我国版刻插图有着悠久的历史。所谓版刻插图，就是指用雕版印刷的方式取得的画稿复本。雕版印刷术也称整版印刷术，即指将文字或图画反刻在一整块木板或其他材质的版上，然后在版上加墨印刷的方

法。这种方法可以取得大批插图画稿复本。由于古代书版以梨木、枣木为主，故这些插图都是版画，也称之为木刻画。不过，由于印刷版不耐用，在印刷使用中很快便会损坏需要不断地更换，故而限制了大量印刷的可能性。

元代，也是我国雕版印刷史上的一个重要时代，元代书籍插图比之两宋毫不逊色，且更胜两宋。就宗教版图而言，元代完成的《磻砂藏》，扉画严整工丽，远在宋刊之上。中国很多种类的书籍插图，都是在元代才开始出现的。比如出现于戏曲方面的书籍《西厢记》、《全相平话五种》等均为其代表。可以说，宋元是中国版刻插图艺术史上承前启后、继往开来的重要时代。

明代版刻插图艺术，其制作技术在地域分布上空前扩大，而且逐渐形成了建安、金陵、新安三大艺术流派，且无论从数量还是质量上，明代插图都体现了中国古代插图艺术的最高成就，在当时也居于世界领先地位。即使和以精细著称的西洋铜版插图（图1-2，图1-3）相比，其在总体水平上也是有过之而无不及的。

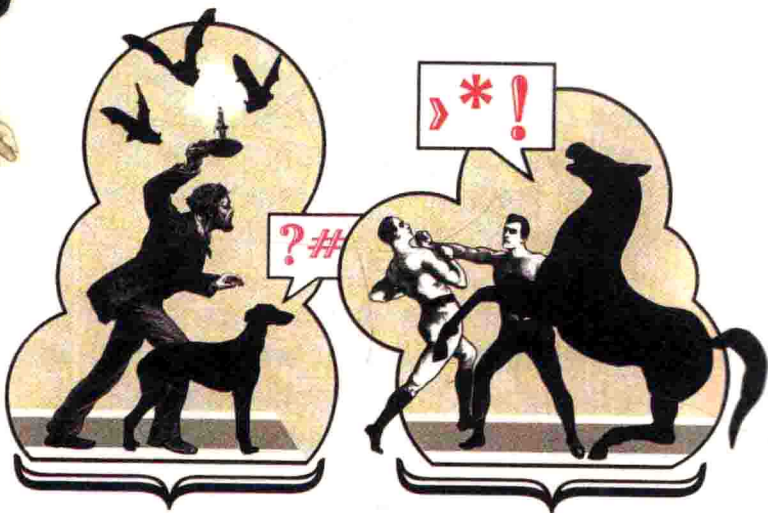
清代的插图艺术逐渐衰落。清初，承明余绪，仍有一些精美作品出现，如旌德鲍承勋所刻《扬州梦》、《秦楼月》等戏曲剧本插图，此后，插图成为对“圣朝”歌功颂德的工具。清政府组织刻印的图书中，多附有精美的插图。清政府刻书，多由武英殿提调，这类图书的插图被称为殿版。

插画欣赏

❑ 图1-2 麦克白夫人

❑ 图1-3 德国插画

【扩展阅读】

《西厢记》

《西厢记》是中国广为流传，家喻户晓的爱情故事（图1-4）。最早取材于唐代诗人元稹所写的传奇《会真记》又名《莺莺传》，后被元代王实甫改编为杂剧，后金人董解元作《西厢记诸宫调》，但其影响力远远不如杂剧《西厢记》，被称为元杂剧的压轴之作，对中国的语言、文化、艺术等各个方面都颇有影响力。

《御制耕织图诗》、《圆明园诗图》、《墨法集要》（图1-5），都是殿版画的代表作品。清朝民间版刻插图分为两类：人物画和山水画，并都得到了长足的进步。人物插图中的《凌烟阁功臣图》、《无双谱》、《晚笑堂画传》、《水浒全图》以及《三国画像》等，都是这方面的佳作。清朝的山水插图，主要是方志图书中的插图，取得了前所未有的辉煌成就。

明代发展起来的套版彩印插图，到了清代亦有佳作。清代康熙年间，沈因伯《芥子园画传》，“一幅之色，分别先后，凡数十版，有积至逾尺者”，至今仍被奉为画学的圭臬。《西湖佳话》卷首冠佳景十

图，为金陵王衙彩色套印本，图画富丽精工，亦为套印书中的大观。

清晚期以后，西方石印术传入中国。石版印刷印制图画更便捷、更省力，且成本低廉，很快便取代了版刻形式，成为印制图书插图的主要方法。晚清石印图书极多，插图也很精致美丽，虽然已经不是木刻画，但在技法和构图方面，一定程度上仍然沿袭了版刻插图的传统，是弥足珍贵的文化遗产。

2.2 国外插图发展史

国外插图艺术的发展，同样有着悠久的历史。看似平凡简单的插图，却有着很深的内涵。从世界最古老的插图洞窟壁画到日本江户时代的民间版画浮世绘，无一不演示着插画的发展（图1-6）。

欧洲的插画历史与我国相似，最早也是运用于宗教读物中。后来，插画被广泛运用于自然科学书籍、文法书籍和经典作家文集等出版物之中。与中国情况相同，当版刻技术未被发明时，手抄本是插图绘画艺术的主要表现形式。在欧洲，人们以手绘

图1-4 西厢记
图1-5 《墨法集要》
图1-6 日本浮世绘

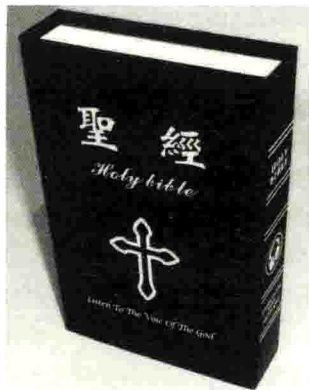

图1-7 圣经

的形式描绘《圣经》等书中的封面、扉页插图内页插图等(图1-7)。

据历史记载,大约在15世纪欧洲开始应用简陋的版刻印刷设备。1455年德国的约翰古登堡发明了金属活字印刷术,此后,印刷书籍变得方便、廉价,并冲击了手抄书的制作业,并最终取代了它。1470年德国出版了《纽伦堡编年史》,此书

规模宏大,仅插图就多达1809幅,在西方插图史上有着重大的意义。

文艺复兴时期,欧洲插图艺术更是突飞猛进。德国艺术大师丢勒在1498年《启示录》中插图是有史以来最著名的插图之一。另外,他还发明了蚀刻技术。

20世纪现代艺术运动中,优秀的艺术家参与插图创作,原因是出版商视插图画家与作者同等重要。第二次世界大战期间,

为了躲避战乱和纳粹的迫害,许多艺术家、设计家纷纷来到美国,使得欧洲的新思想与美国雄厚的工业基础和高度发达的市场相结合,开创了现代设计新时代。

20世纪60年代末期,非主流文化群体中的一些人探索光效应及波普艺术的表现手法,并以大众文化为媒介和对象,引发了插图艺术的新浪潮。

【扩展阅读】

《纽伦堡编年史》

《纽伦堡编年史》(Nuremberg Chronicle)是一部配有丰富插图的世界历史著作(图1-8)。书中以圣经为基础记载了历史上的许多事件。作者,哈特曼·舍德尔(mann Schedel),1493年7月12日生人。乔格·阿特(Georg Alt)将其翻译成德语。估计当时出版商出版了约1400至1500本德语版本。《纽伦堡编年史》是早期印刷书籍中编制最完善的书籍之一,也是最早出色地将图文混排的书籍之一。

图1-8 《纽伦堡编年史》

第二章 插画设计的分类

来吧，让我们一起进入插图的世界，领略插图给我们带来的无限乐趣，生活中处处有插图艺术，插图作为一种视觉文化符号以不同的形式出现在不同的载体上。让我们在插图的世界里，体验不同类型的插图带给我们的美丽的视觉享受。

1 广告中的插画

插画在大多数广告中占据比文案更多的位置，在促销商品上它与文案有着同等重要的作用，在某些招贴广告中，插图甚至比文案更重要。

插画在广告中的主要功能包括吸引注意力功能、看读功能和诱导功能。

吸引注意力功能：美国广告界有人发明插画的“阅读最省力原则”，就是说看一眼广告比不看它也费不了多大劲的原则。他假设他的消费者从心理上对一切广告都感到厌烦，在无意中突然看到广告，广告上的精彩插图使消费者忘记了他是来看广告的，就像爱丽思掉进了兔窝那样跌入深渊，而在深渊里消费者却发现了真理，进而按真理去行事。这就是你应该怎样让消费者跌下去后又跟着你爬上来的办法。

插图的看读功能：主要指快速、有效地传达招贴广告的内容。

诱导功能：人们经常会受到某种引诱，进而不理智地购买很多不是很需要的商品。广告插图绝对是名副其实的“帮凶”，一幅好的插图会让受众看到后产生强烈拥有的愿望，进而诱导消费者产生购买欲望。

广告插画的准则

① 简洁、明确、主题突出。简单直接的视觉语言最容易被记住。人眼每天看到的图形太多太多，广告插画要想在两秒内抓住人们的眼球，一定要用最直接、最明确的图形。

② 创意新颖，形象动人。广告创意者应该对产品或服务进行深入的研究，针对消费者的需求与消费心理设计插图，画面形象要款式新鲜、独特，画面能带给人以愉悦、美的享受。

③ 充分发挥画面的心理攻势，诱导消费者接近商品，并以正确的观念去说服消费者购买商品，努力证明消费者的选择是正确的。即以情作为诱导因素，以理作为说服因素，——以情动人，以理服人。

④ 追求情趣，手法多样。情趣是广告插图产生作用的重要艺术因素，要有情有理，情理交融，还要有理有趣，理趣统一。

⑤ 图文呼应，协调一致。插图的作用是以艺术形式将广告主题形象化，而文案的作用则是使用语言文字表达的广告主题，两者必须互相配合，相互印证，互为一体，具备良好的关联性，使人能够见图知文晓意，画面动人，文字清晰，才能准确地表达广告的主题（图2-1~图2-3）。

国外一些广告插画家通过“藏文法”来测试广告插画的表达能

图2-1 博尔赫斯书店系列插画设计1

图2-2 博尔赫斯书店系列插画设计2

图2-3 博尔赫斯书店系列插画设计3

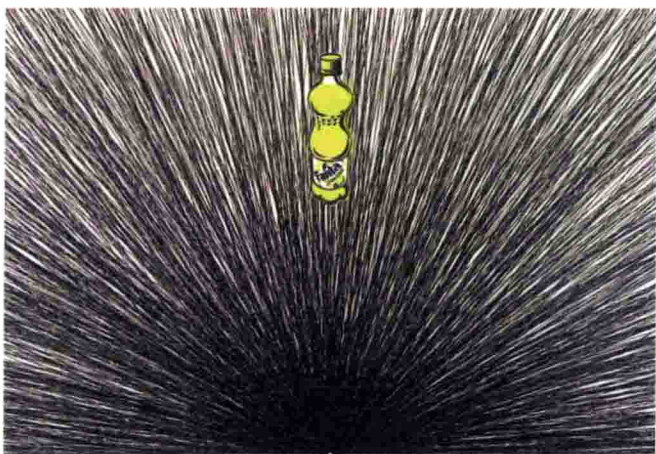

图2-4 芬达饮料广告插画设计

图2-5 啤酒系列广告插画设计1

力，即把广告的正文和标题等掩盖起来，让读者只见插画，看其能否了解广告所要表达的内容，好的插画往往具有三秒钟告其意的魅力。（图2-4）。

如图2-4所示，插画运用手绘技法，使画面的视觉效果更佳，灵活多变，富有活力，背景大面积的发射线条让画面更加富有张力。

优秀的插画应该能够将广告内容与消费者自身的实际联系起来，插画本身应该使消费者迷恋和感兴趣。

如图2-5~图2-10所示，三幅广告招贴，无论是画面主体的色

彩还是造型，都别具一格，给受众带来很强的视觉冲击力。通过“藏文法”把广告的正文和标题等掩盖起来，让读者只见插画。画面要有足够的力量，让消费者通过了解广告所要表达的内容，促使其想要进一步得知更多有关产品的细节内容，诱使消费者的视线从插图转入文案。

图2-6 啤酒系列广告插画设计2

图2-7 啤酒系列广告插画设计3

图2-8 赫尔曼番茄酱广告插画1

图2-9 赫尔曼番茄酱广告插画2

图2-10 赫尔曼番茄酱广告插画3

图2-11 报纸插画设计系列组图1

2 书籍中的时尚插画

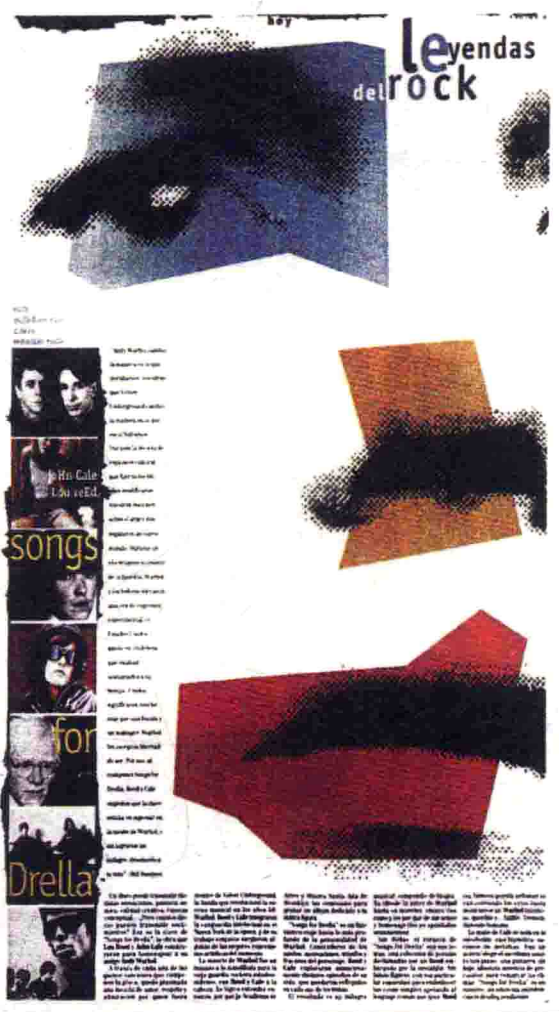
书籍是人类思想的沉淀,也是插画延续生命的母体。我们手中所翻过的大多数的书籍中均离不开插图的衬托,可以说插图不但能够突出主题的思想,而且还可以增强艺术的感染力。随着生产生活的不断发展和需要,插画找到了为广阔的生存空间和丰富的载体。

一本好书,就好像一个芬芳的世界,涤荡人的灵魂。而书籍的装帧艺术世界,同样也是丰富多彩,耐人寻味的。书籍不是静止的装饰之物,读者在翻阅过程中,会与书籍中的思想进行沟通与对话。书籍成为一个驾驭时空的能动的生命体,读者从中进行深邃的思考,生命的脉动,智慧的启示,幻想的诱发;体会情感的交融,从而享受阅读的愉悦。现在书籍装帧的任务,除了达到保证读者阅读的愉悦外,更体现了视觉传达的规则、图形文字的美感等,书籍装帧艺术中的插图运用便相应诞生了。插图设计属于“大众传播”领域的视觉传达设计(Visual Communication Design)范畴,是艺术设计的分支,最基本的含义是“插在文字中间帮助说明内容的图画”。

【知识连接】

视觉传达设计

视觉传达设计(Visual Communication Design)所具有的含义是:以某种目的为先导的,通过可视的艺术形式传达一些特定的信息到被传达对象,并且对被传达对象产生影响的过程。在中国与世界上很多

其他国家，视觉传达设计一词被等同于平面设计，在大学专业划分里，这也是平面设计方向的学科而广于图形设计。

2.1 报纸、杂志

报纸的插画，历来受到编辑和读者的重视。一份办得比较好的报纸应该是图文并茂的，通过插图或是帮助读者更好地理解文章内容，或是引起读者阅报兴趣，或是美化报纸的版面。在生活节奏逐步加快的现代，看图读题已经成为许多人的阅读习惯，因此，运用插图解说新闻，运用插图阐明道理，运用插图制造视觉冲击力，是现代报纸的一大特征（图2-11~图2-13）。

报纸插图的形式有很多，一般多见于图片、图表、图形、漫画等，插图运用得当将深受读者喜爱。报纸插图有4个方面的特点：

- ① 插图是通过直观的画面表达，达到深刻的视觉效果，这是插图的形象性。
- ② 一些新闻报道、科普文章，如果能够配合刊登一些饼形图、柱形图、线形图等，就会使读者易于直观地理解文章的内容，掌握数据总体概况，更具视觉直观性，并可以缩短读报时间，提高浏览效率。
- ③ 独创性的价值体不断地打破着固有的程式和格局，以新的面貌展示给读者。

图2-12 报纸插画设计系列组图2

图2-13 报纸插画设计系列组图3

