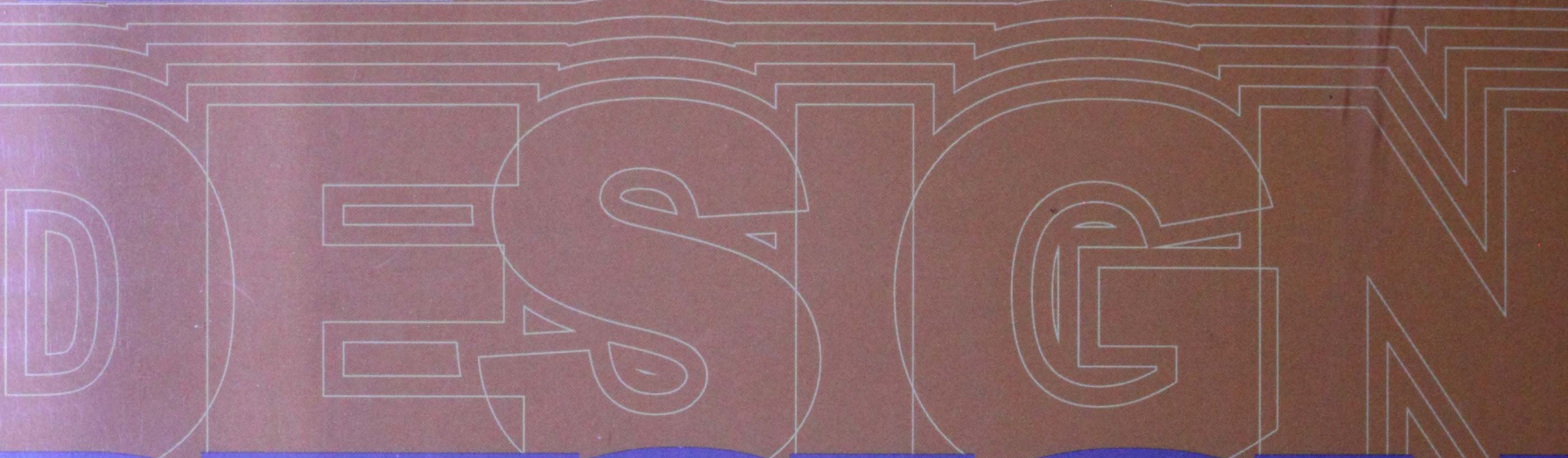

高等院校艺术设计精品教程
顾问 杨永善 丛书主编 陈汗青

插画设计

(修订版)

李建文 主编

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计
顾问 杨永善 丛

插画设计 (修订版)

李建文 主 编

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内 容 简 介

插画是一门传统学科,随着信息社会的发展和图形媒介传播手段的丰富,现代插画越来越成为人们在生活中无处不在的一种视觉语言。而插画的表现题材和绘制手法也日新月异。本书针对这一特征从插画的发展史着手,图文并茂地介绍了插画的定义、形式以及风格,还重点介绍了各类插画创意灵感培养的方法和各种插画形式的绘制手法,同时列举了大量全球最新的各类插画大师的作品。针对插画及平面设计专业的学生,还在本书的最后一章安排了课程设置和学生作业范例,希望在开拓学生视野,激发创作灵感的同时,能为学生们打开一扇走进插画世界的大门。

图书在版编目(CIP)数据

插画设计(修订版)/李建文 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.9
ISBN 978-7-5609-9352-2

I. 插… II. 李… III. 插图(绘画)—绘画技法 IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第207561号

插画设计(修订版)

李建文 主编

策划编辑:王连弟 俞道凯

责任编辑:吴 晗

装帧设计:潘 群

责任校对:朱 霞

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:华中科技大学出版社

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:6.25

字 数:207千字

版 次:2013年9月第2版第1次印刷

定 价:39.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118,竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

高等院校艺术设计精品教程

编 委 会

顾 问 杨永善 清华大学
丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编 委 (按姓氏笔画为序)

王心耀	江汉大学	张乃仁	北京理工大学
王传东	山东工艺美术学院	张瑞瑞	湖北工业大学
王建伟	郑州轻工业学院	范汉成	湖北美术学院
牛玖荣	中原工学院	赵 阳	中国美术学院
过伟敏	江南大学	徐人平	昆明理工大学
全 森	广州美术学院	殷正声	同济大学
汤重熹	广州大学	涂 伟	武汉科技大学
吴 昊	西安美术学院	曹永智	郑州轻工业学院
吴晓淇	中国美术学院	曹金明	中南民族大学
李中扬	首都师范大学	黄作林	重庆师范大学
何 方	武汉理工大学	黄建军	华中科技大学
何 辉	长沙理工大学	鲁晓波	清华大学
辛艺华	华中师范大学	蔺宝钢	西安建筑科技大学
汪尚麟	武汉工程大学	魏 嘉	山东轻工业学院

5. 艺术设计是科学技术和文化艺术的结合，是转化为生产力的核心环节，是构建和谐社会不可缺少的组成部分。艺术设计的本质是创新、致用、致美。要引导学生在实训中掌握设计原则，培养创新设计思维。

6. “高等院校艺术设计精品教程”将依托华中科技大学出版社的优势，立体化开发各类配套电子出版物，包括电子教案、教学网站、配套习题集，以增强教材在教学中的实效，体现教学改革的需要，为高等院校精品课程建设服务。

令人欣慰的是，在上述思想指导下编写的部分教材已得到艺术设计教育专家的广泛认同，其中有的已被列为普通高等教育“十一五”国家级规划教材。希望“高等院校艺术设计精品教程”在教学实践中得到不断的完善和充实，并在课程教学中发挥更好的作用。

国务院学位委员会艺术学科评议委员会委员

中国教育学会美术教育专业委员会主任

教育部艺术教育委员会常务委员

清华大学美术学院学位委员会主席

清华大学美术学院教授、博导

楊永善

2006年8月19日

中国经济的持续发展,促使社会对艺术设计需求持续增长,这直接导致了艺术设计教育的超速发展。据统计,现在全国已有1 000多所高校开设了艺术设计专业,每年的毕业生超过10万人。短短几年,艺术设计专业成为中国继计算机专业后的高等院校第二大专业。经历了数量的快速发展之后,艺术设计教育的质量问题成为全社会关注的焦点。

正如中国科学院院士、人文素质教育的倡导者、华中科技大学教授杨叔子所说:“百年大计,人才为本;人才大计,教育为本;教育大计,教师为本;教师大计,教学为本;教学大计,教材为本。”尽快完善学科建设,确立科学的、适应人才市场需求的教学体系,编写质量高、系统性强的规划教材,是提高艺术设计专业水平,使其适应社会需求的关键。华中科技大学出版社根据全国许多高等院校的要求,在精品课程建设的基础上,由国家精品课程相关负责人牵头,组织全国几十所高等院校艺术设计教育的著名专家及各校精品课程主讲教师,共同开发了“高等院校艺术设计精品教程”。专家们结合精品课程建设实践,深入研讨了艺术设计的教学理念,以及学生必须掌握的基础课与专业课的基本知识、基本技能,研究了大量已出版的艺术设计教材,就怎样形成体系完整、定位清晰、使用方便、质量上乘的艺术设计教材达成了以下共识。

1. 艺术设计教育首先应依据设计学科特点,采用科学的方法,优化知识结构,建构良好的、符合培养目标的教育体系,以便更好地向学生传授本学科基本的问题求解方法,并通过基本理论知识的传授,达到培养基本能力(含创新能力和技能)、基本素质的目的;注重培养学生的社会责任感,强化设计服务于社会、服务于人类的思想,从而造就适应学科和社会发展需要的高级设计人才。

2. 艺术设计基础课教学要改变传统的美术教育模式,突出鲜明的设计观念,体现艺术设计专业特色,探索适应21世纪应用型、设计型人才需求的基础教育模式。

3. 艺术设计是一门实践性很强的学科,社会需要大批应用型设计人才,因此教材编写应力求以专业基础理论为主,突出实用性。

4. 艺术设计是创造性劳动,在教学方法上要通过案例式教学加以分析和启发,使学生了解设计程序和艺术设计的特殊性,从而掌握其规律,在设计中发挥创造精神。

插画是一门传统的艺术学科，它最初是对文字作品进行诠释，如今随着社会的进步已经被广泛应用于日常生活中的各类传播媒介之中，随着计算机绘画软件和网络传播渠道的开发创新，插画的绘制手法与表现内容都得到了极大的拓展。同时各种艺术类网站和私人微博也为这些插画爱好者们提供了更为广阔的舞台，人们在上面自由地展示自己的作品，不受国别、种族、门派、画风的限制。可以说到今天插画真正成为了大众的艺术，百家争鸣，百花齐放。

越来越多的人被插画这种艺术形式所吸引，希望通过不同的方式、个性化的语言自由地表达情感，记录生活。为适应这种需求，国外的艺术院校很早就设置有专门的插画类学科，而在国内，近几年随着社会的发展和经济的不断增长，插画艺术的作用日益显现。目前，全国许多艺术院校都开始设置“插画表现”课程，希望通过更加系统和专业的学习提升插画从业者的专业水平。

本书是作者积累了近十年教学的一些心得，把插画创作的步骤和技巧作为贯穿始终的线索，全面地为学生介绍了古今中外插画历史发展的脉络，并且把插画中意境的创造和创意方法的培养作为重点章节进行讲授，因为插画艺术之所以有着迷人的魅力主要在于它奇思妙想的构思和直指人心的表达能引领读者展开想象的翅膀，进入奇幻的精神世界。而在表现手段一章中则会紧紧围绕构图、色彩和语言元素等方面展开。在插画课程设计中，理论学习和创意技法相辅相成，启发学生展开创意思维的尝试，同时注重表现语言的完善。作业设计环节中，首先从对优秀作品的临摹及变形着手，引导学生对插画创意学习的兴趣，然后再鼓励他们进行个性化的自主创作，最后使插画的在日常生活中的应用得以延伸和拓展。

本书作为 2006 年教材的修订版，保留了原书中核心知识的结构框架，为了确保让学生接触到世界范围内最新最全的插画风格，我们及时更换了其中大部分的图片。为了传达自己的教学理念，作者做了一些积极的尝试，这次根据内容的需要，我们重新收集和整理了大量精美的图片，并且按照年代、地域、绘画风格和绘画材料做了详细的分类，使大家在鉴赏这些同类型作品的同时，也可以相互比较。对每幅插画的作者我们都尽可能详细地予以介绍，这也是方便有兴趣的读者可以按图索骥、自己去查找更多相关资料。此外，将点评作品的文字穿插其中，是希望引导读者感悟插画的意趣，体会设计师们高超的创意方法，能够更加系统地认知世界插画，开阔眼界，活跃思维。

翻阅本书，读者会发现这是一本列举了大量图例的书籍，文字穿行其间犹如路标。我们在书中为大家介绍了大批优秀的插画家，但因为篇幅所限都只选登了一两幅代表作，希望同学们能自己在课后拓展对他们的了解。为此，本书借用了世界各地著名的插画师、插画家的插画作品，用以说明本书的论题。由于时间和联系方式等原因，无法及时告知每一位作者，特此深表歉意！同时有许多湖北工业大学艺术设计学院的老师和同学为本书提供了他们的作品资料，在此，一并向他们表达深深的谢意。

鉴于作者水平有限，书中难免存在疏漏和欠妥之处，恳请读者指正。

李建文
2013 年 3 月

第一章 插画的相关概念	1
第一节 插画的定义	2
第二节 插画的发展史	3
第三节 插画的现状与趋势	12
第二章 插画的分类	2
第一节 从应用的范围分类	14
第二节 从存在的形式分类	17
第三节 从表现的技法分类	19
第三章 插画的灵魂是创意	3
第一节 创意的基本准则和灵感的培养方法	22
第二节 创意的表现手法	24
第三节 图形创意在插画中的运用	37
第四章 插画的表现形式	4
第一节 构图在插画中的重要性	50
第二节 色彩在插画中的重要性	55
第三节 角色造型设计在插画中的重要性	60
第五章 插画的表现技法	5
第一节 素描插画	66
第二节 彩色铅笔、蜡笔及色粉笔插画	68
第三节 水彩、钢笔淡彩插画	70
第四节 油画、丙烯插画	74
第五节 电脑矢量插画	77

79 ----- 第六节 CG 插画

6

第六章 课程设置与学生作业

82 ----- 第一单元 临摹与变形

86 ----- 第二单元 文本插画创作

88 ----- 第三单元 插画在不同载体中的运用

90 ----- 参考文献

1

第一章 插画的相关概念

CHAHUA DE XIANGGUAN GAINIAN

第一章 插画的相关概念

第一节 插画的定义

插画又被称为插图,西文统称为 illustration,源自于拉丁文 illustration,表示“照亮”之意,也就是说插画可以使文字意念变得更明确清晰。插画是用来解释或装饰书本的视觉材料(visual matter used to clarify or decorate a text)。

《辞海》对“插图”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作用或供艺术欣赏。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。

在信息技术飞速发展的今天,插画的概念及用途已远不能只从传统的意义上去加以阐释,它从形式、风格到题材、内容都发生了巨大的变化。现代插画的含义已经变得更加丰富,是一种广义的概念。

从形式上讲,“插画”不仅包括我们平常所看的报纸、杂志等各种刊物或儿童图画书里,在文字间所插入的图画。现代插画已经成为一种艺术形式,作为现代设计的一种重要的视觉传达手法,以其直观的形象性,真实的生活感和美的感染力,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,涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等方面。

从功能上讲,它也从原来只是用以增加刊物中文字的趣味性,使文字部分能更生动、更具象的功能,发展到在现今的各种出版物中远远地超出这个“照亮文字”的陪衬地位。它不但能突出主题的思想,而且还会增强艺术的感染力,甚至能左右整个产品设计的风格。

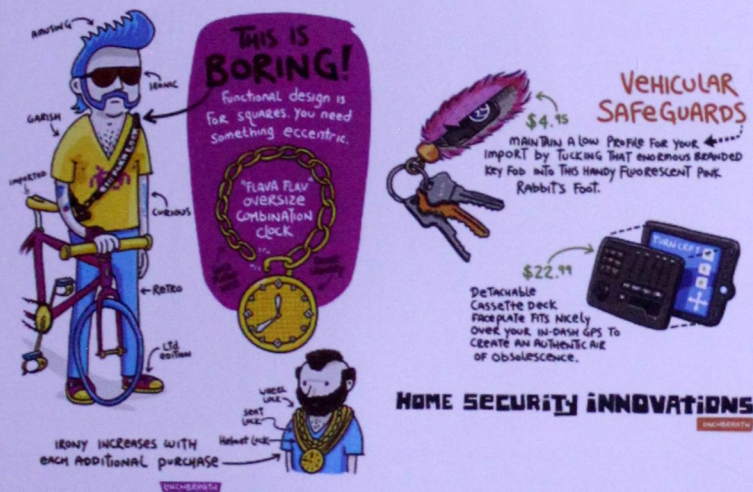

图 1-1 应用于报刊书籍中的说明性插图

美国插画师 Lunch Breach 作品,用色大胆,排版考究,细节逼真又充满创意。

图 1-2 应用于商业广告中的插画

美国插画师 Tad Carpenter 为梅西百货 2010 年圣诞广告活动绘制的系列插画。

图 1-3 应用于各类网络页面设计中的插画

图 1-4 应用于日常生活中的插画

《北美物种壁画》是美国现代艺术家 Charley Harper 的一件马赛克拼贴插画作品，位于辛辛那提州联邦政府大厦中。

第二节 插画的发展史

插画在我国历史悠久，而且十分受重视。早在晋朝就有陶潜诗云：“流观山海图。”到宋元时代，书籍插画随着雕版印刷的发展已经非常流行了。明清时代的插画制作更是达到了极盛，无论是文学艺术作品，还是自然科学类书籍，大都配上了精美的插画，如《西厢记》、《水浒传》、《西游记》等。我国古代插画的历史演变，可以看做是版画的发展历史，同时也是民间年画史。只不过民间年画更早地成为一种商品，它是商业插画的前身。在我国近现代史上插

画的发展虽然有一段时间的停滞,但经过新中国成立后黑板报、版画、宣传画格式的发展,以及20世纪80年代后对国际流行风格的借鉴,90年代中后期随着电脑技术的普及,进入21世纪后,有更多的新锐插画师不断涌现,为我们描绘出中国插画界的美好未来。

图 1-5 《金刚经》及插画

我国868年印刷的《金刚经》是世界上现存最早有确切日期记载的雕版印刷品,图文并茂、精美绝伦。

图 1-6 明清时期的插画

早在明清时期我国的插画制作水平已经达到极盛,大量应用于各类书籍之中。

图 1-7 日本浮世绘

同时期的亚洲国家中,日本传统浮世绘的发展也同样欣欣向荣。

图 1-8 民国时期的商业插画

民国时期出现了风格化的商业插画,在人们的心目中留下了一个时代的烙印。

图 1-9 20 世纪 60 年代的生活海报
20 世纪 60 年代全国涌现出一大批表现广大劳动人民生活生活的海报年画，成为那个年代每家每户过年装饰房间的必备之物。

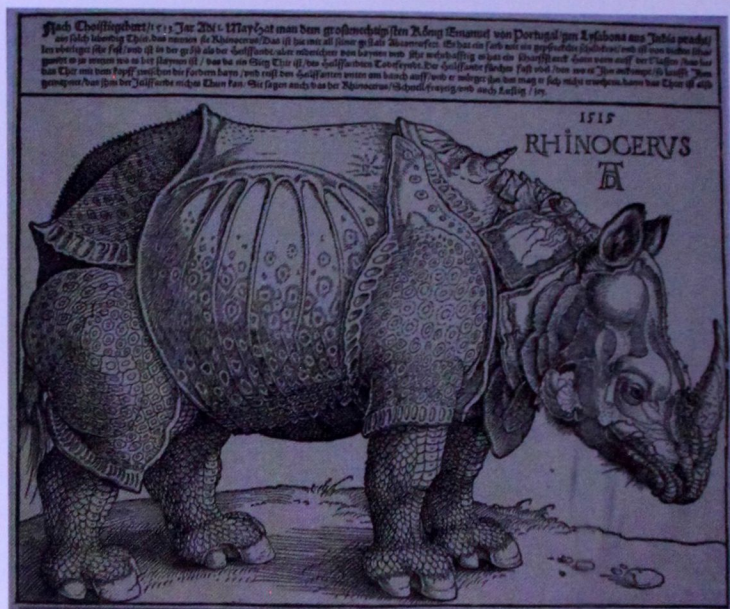
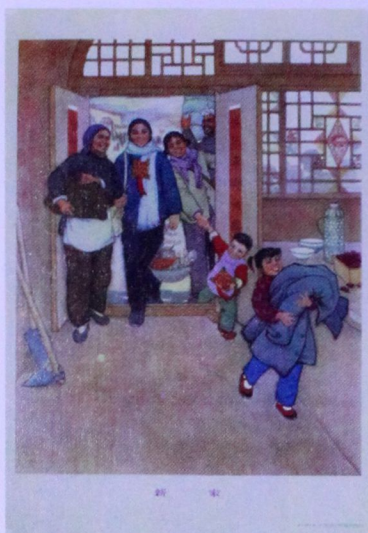

图 1-10 《犀牛》铜版画
丢勒中后期为科学杂志绘制的插图。

欧洲的插画历史与我国相似，最先也是运用于宗教读物之中，书中以花草鸟兽甚至人物作装饰纹样的花纹字母已基本具有插画的特征。后来随着社会的发展，插画亦被广泛运用于自然科学、文史书籍和经典作家文集等各类出版物之中，成为各阶层人士雅俗共赏的艺术形式。欧美插画真正的黄金时代则是二十世纪五六十年代首先从美国开始的，当时刚从美术作品中分离出来的插图明显带有绘画色彩，而从事插图的作者也多半是职业画家，以后又受到抽象表现主义画派的影响，从具象转变为抽象。直到 20 世纪 70 年代，插画又重新回到了写实风格并更多地表达插画艺术家们个性化的想法。从 20 世纪 90 年代中后期到现在，随着插画载体形式的日益丰富，插画的内涵和外延都发生了变化，我们应该用一种全新的眼光来认知插画这门古老而又年轻的艺术。

图 1-11 二十世纪五六十年代欧美插画
二战后美国的迅速崛起，直接影响了二十世纪五六十年代欧美插画风格的发展方向。

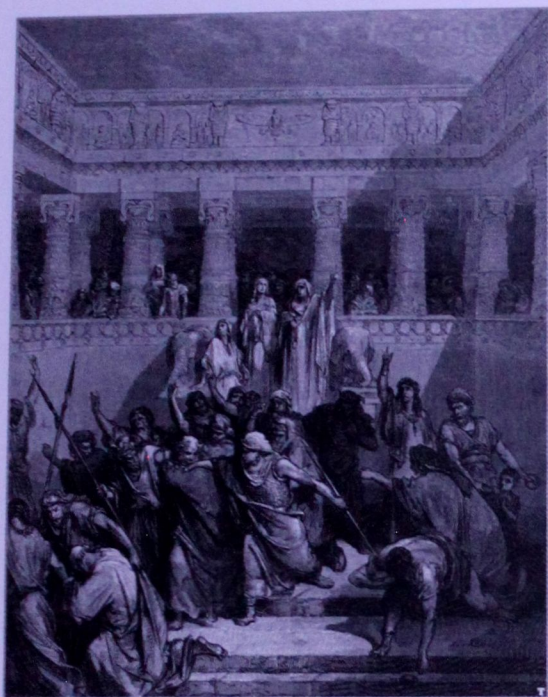

图 1-12 《圣经故事》 法国插画家古斯塔夫·多雷作品

作品场景壮观、气势恢宏，画面充满梦幻气质，为拉伯雷、巴尔扎克等伟大作家所做的插图使他一举成名，而他为《圣经》以及但丁、弥尔顿、塞万提斯等人的作品所作的插图，成为插图界无法逾越的巅峰。古斯塔夫·多雷被尊称为 19 世纪最伟大的插画家，其风格对许多近现代电脑插画家和电影大师的作品都产生了深远的影响。

图 1-13 《罗马画家学院》 意大利画家阿尔伯蒂铜版画作品

早在 16 世纪欧洲的美术学院就开始用铜版画记录他们的日常教学活动，这些类似于插画的作品在学院文献中与文字记载相互辉映，生动地再现了当年的情景。

图 1-14 植物铜版画 柯蒂斯 (1744—1799)

这组版画来源于世界上发行时间最长的植物学期刊《植物杂志》，当时的欧洲民众对自然科学的探索充满热情，在没有照相机的年代，植物画最大程度地记录了植物特征，把来自于东方和异域的植物直观地呈现给民众，为近代人们了解自然科学打开了难得的窗口。

图 1-15 《大清帝国城市映象》 19 世纪英国铜版画组图

从一个外国人的视角展示了清朝各个阶层世俗生活的方方面面，上至皇帝、文武百官，下至平民百姓，英国人赖特甚至为每一幅图片配上详细的文字说明，编辑成册传回欧洲，西方人通过这些图文并茂的资料对遥远的东方国度产生了浓厚的兴趣。

图 1-16 英国插图画家布雷·比亚兹莱作品

唯美主义运动的突出人物，深受新艺术的曲线风格和日本木刻的粗犷感影响的画风使其闻名遐迩。当英国画家们沉溺于在古老传说的故纸堆里找寻着美丽与温婉的诠释的时候，比亚兹莱却用一种更新更绝对的方式表达他自己的艺术理念。“疏可走马，密不透风”，黑白方寸之间的变化竟是这般魅力无穷，强烈的装饰意味，流畅优美的线条，诡异怪诞的形象，使他的作品充斥着恐慌和罪恶的感情色彩。

图 1-17 《孔雀裙子》

这是比亚兹莱最为人称道的名作（The Peacock Skirt），是 1894 年为王尔德的剧本《莎乐美》所作的插图之一，莎乐美像一只华美无比的孔雀注视着施洗者约翰，寥寥几笔就勾出了莎乐美曼妙的曲线，而花费大量的笔墨在莎乐美奢华艳丽的裙摆上。

图 1-18 波西米亚插画家阿方斯·幕夏作品

他所创作的海报与饰板是现代印刷美术设计的典范，画中的女子优雅迷人，在欲言又止中带有一股透人心魄的魅力，风格甜美，画面清新。

图 1-19 英国插画家 Frank C Pape 作品

1908 年前后他开始为书籍配插图，作品唯美写实，多描写童话故事，画面充满了仙气和空灵感。

图 1-20 英国插画师 Walter Crane 作品

画家以画植物、花卉或花仙为题材而闻名，作品中的花仙化身为人形，即不失儿童的天真和稚气，又有成熟女性的优雅和沉静。

图 1-21 《水浒叶子》明末清初书画家陈洪绶作品

陈洪绶 28 岁时，花费四个月所作的一组版画精品。在这套《水浒叶子》中，栩栩如生地刻画了从宋江至徐宁凡四十位水浒英雄人物。陈洪绶大量运用锐利的方笔直拐，线条的转折与变化十分强烈，能恰到好处地顺应衣纹的走向，交代人物的动势。线条均较短促，起笔略重，收笔略轻，刚劲有力。