

The Fundamentals of Illustration

插画设计基础教程

(英) 劳伦斯·齐格恩 著 Lawrence Zeegen

第二版

大连理工大学出版社

插画设计基础教程

The Fundamentals of Illustration

(英) 劳伦斯·齐格恩 著 Lawrence Zeegen

第二版

杨 艺 贾茗葳 译

大连理工大学出版社

The Fundamentals of Illustration 2nd edition
Published by AVA Publishing SA
Rue des Fontenailles 16, Case postale,
1000 Lausanne 6, Switzerland
Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2012
ISBN 978-2-940411-48-1

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Design by Michael Evidon
Cover illustration by Mia Nilsson
© 大连理工大学出版社 2014
著作权合同登记06-2013年第238号

版权所有·侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

插画设计基础教程: 第2版 / (英) 齐格恩
(Zeegen, L.) 著; 杨艺, 贾茗葳译. — 2版. — 大连:
大连理工大学出版社, 2014.2

书名原文: The Fundamentals of Illustration 2nd
edition

ISBN 978-7-5611-8535-3

I. ①插… II. ①齐… ②杨… ③贾… III. ①插图
(绘画)—绘画技法—教材 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第017115号

出版发行: 大连理工大学出版社
(地址: 大连市软件园路80号 邮编: 116023)

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸: 185mm × 260mm

印 张: 11.5

出版时间: 2007年6月第1版 2014年2月第2版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 初 蕾

责任校对: 仲 仁

封面设计: 张 群

ISBN 978-7-5611-8535-3

定 价: 66.00元

电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: dutpbook@gmail.com

URL: http://www.dutp.cn

如有质量问题请联系出版中心: (0411) 84709043 84709246

第一章 作为艺术家的插画家 15

序	7
如何最有效地使用本书	8
前言	11

插画设计作为一门学科	16
插画设计的新生力量	18
艺术院校的回应	22
充满挑战的生活	23
案例分析：约翰·克利孟梭	24
练习	26
思考题	27

第四章 创意表达 95

空白纸	97
摘要	101
抓住主题	103
收集灵感	106
头脑风暴	111
解释草图	118
案例分析：达米安·卡斯科涅	120
练习	122
思考题	123

第五章 作品推销与宣传 125

作品推销及自我包装的艺术	127
作品集	132
网站	137
自我推荐的途径	140
插画设计代理展示	142
展示技巧	145
案例分析：本·克里	146
练习	148
思考题	149

第二章 媒介即信息 29

铅笔的力量	31
材料的世界	35
奇特媒介的使用	38
利用摄影术	40
媒介的混合应用	42
使用电脑	44
数字技术时间表	45
案例分析：蒂姆·维内	48
练习	52
思考题	53

第三章 插画设计及其应用领域 55

插画设计概述	57
社论类插画设计	58
图书出版	64
时尚类插画设计	69
广告类插画设计	72
音乐类插画设计	78
与设计工作室合作设计	82
自主插画设计	86
案例分析：奥利威·库格勒	90
练习	92
思考题	93

第六章 插画制作 151

必备工具	152
工作室设置	156
参考资料	158
制作技巧	160
法律提示	162
案例分析：霍华德·瑞德	164
练习	166
思考题	167

联络方式	168
参考书目	170
网站	171
词汇表	172
索引	174
致谢	176
职业道德	177

插画设计基础教程

The Fundamentals of Illustration

(英) 劳伦斯·齐格恩 著 Lawrence Zeegen

第二版

杨 艺 贾茗葳 译

大连理工大学出版社

The Fundamentals of Illustration 2nd edition
Published by AVA Publishing SA
Rue des Fontenailles 16, Case postale,
1000 Lausanne 6, Switzerland
Tel:+41 786 005 109 Email:enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2012
ISBN 978-2-940411-48-1

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Design by Michael Evidon
Cover illustration by Mia Nilsson
© 大连理工大学出版社 2014
著作权合同登记06-2013年第238号

版权所有·侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

插画设计基础教程:第2版/(英)齐格恩
(Zeegen,L.)著;杨艺,贾茗葳译.—2版.—大连:
大连理工大学出版社,2014.2

书名原文:The Fundamentals of Illustration 2nd
edition

ISBN 978-7-5611-8535-3

I.①插… II.①齐…②杨…③贾… III.①插图
(绘画)—绘画技法—教材 IV.①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第017115号

出版发行:大连理工大学出版社
(地址:大连市软件园路80号 邮编:116023)

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

幅面尺寸:185mm×260mm

印张:11.5

出版时间:2007年6月第1版 2014年2月第2版

印刷时间:2014年2月第1次印刷

责任编辑:初蕾

责任校对:仲仁

封面设计:张群

ISBN 978-7-5611-8535-3

定价:66.00元

电话:0411-84708842

传真:0411-84701466

邮购:0411-84703636

E-mail: dulpbook@gmail.com

URL: http://www.dulp.cn

如有质量问题请联系出版中心:(0411)84709043 84709246

第一章 作为艺术家的插画家 15

序	7
如何最有效地使用本书	8
前 言	11

插画设计作为一门学科	16
插画设计的新生力量	18
艺术院校的回应	22
充满挑战的生活	23
案例分析：约翰·克利孟梭	24
练习	26
思考题	27

第四章 创意表达 95

空白纸	97
摘要	101
抓住主题	103
收集灵感	106
头脑风暴	111
解释草图	118
案例分析：达米安·卡斯科涅	120
练习	122
思考题	123

第五章 作品推销与宣传 125

作品推销及自我包装的艺术	127
作品集	132
网站	137
自我推荐的途径	140
插画设计代理展示	142
展示技巧	145
案例分析：本·克里	146
练习	148
思考题	149

第二章 媒介即信息 29

铅笔的力量	31
材料的世界	35
奇特媒介的使用	38
利用摄影术	40
媒介的混合应用	42
使用电脑	44
数字技术时间表	45
案例分析：蒂姆·维内	48
练习	52
思考题	53

第三章 插画设计及其应用领域 55

插画设计概述	57
社论类插画设计	58
图书出版	64
时尚类插画设计	69
广告类插画设计	72
音乐类插画设计	78
与设计工作室合作设计	82
自主插画设计	86
案例分析：奥利威·库格勒	90
练习	92
思考题	93

第六章 插画制作 151

必备工具	152
工作室设置	156
参考资料	158
制作技巧	160
法律提示	162
案例分析：霍华德·瑞德	164
练习	166
思考题	167

联络方式	168
参考书目	170
网站	171
词汇表	172
索引	174
致谢	176
职业道德	177

插画设计基础教程

The Fundamentals of Illustration

第二版

序	6
如何最有效地使用本书	8
前言	10

序

你走进一间黑暗的大房间，摸索着开灯。这时你找到许多开关，一排又一排。你随意按下一个开关，一束灯光亮起，照在桌子上没人动过的一张白纸上。你又按下一个，信封背面一幅用圆珠笔随意勾画的图像展示在面前。然后，灯光落在一处专业图表上。下一个开关则出人意料地打开幻灯机，动画开始播放。你按下其他开关，一本儿童书出现了。接着是一枚小小的邮票、一幅顶端照明的挂在墙上的带框的画、一排带标签的酒瓶、海报、地图、连环漫画、模特的T台和木质版画。计算机显示屏亮起。一张精致的字母表出现。下一个开关带来一组3D动画的人物。接下来，杂志上一双鞋的图片。

最后的开关将聚光灯投射到一块控制板上。控制板上的每个按键都贴着标签。它们分别是：交流、意见、绘图、陈述、图案、创意、风尚、行动、推销、媒介、报酬、风格、税金、合成、序列、抽象、教育、搜集、方法。

同这本书的封面一样，进入这个充满神秘而令人兴奋的房间的大门上安装着“插画”这个标牌。标牌的下面，在括号里，你能看到“一门学科的基础理论”。劳伦斯·齐格恩在这本书中成功地做到了这一点，他的论述充满智慧、富有说服力而且非常有新意。他选用了能够经得起时间考验的例子，对这个内容广泛的学科的专业性、原理和实用性三方面进行了阐述。

乔治·哈迪教授

如何最有效地使用本书

《插画设计基础教程》致力于为学校师生、设计师以及插画设计的业内人士提供一本内容详尽、题材广泛的应用指南。本书探讨了创意的生成、主题的诠释和模拟及数字领域的相关专业技术，它对插画设计提出了独到的见解并为读者提供了非常有价值的参考资料。

头脑风暴

现在，你应该已经准备好一份完整的设计摘要、与客户会见时记录的笔记和说明、写有早期灵感和想法的速写本、关于主题的调查资料、一份设计档案以及良好的工作环境。现在你需要的是一些创意！

头脑风暴对不同的人有不同的含义。简单来讲，就是集合所有资料、笔记、草图和想法，在此基础上发展出一系列更广泛、更清晰的思路的行为。与设计师不同，插画家要独立完成这个过程。插画设计是一种个人行为。当然，艺术编辑或设计师会提供一些帮助，但最终只有插画家自己为寻找创意负责。

意见与想法的冲击是对头脑风暴的最佳描述。在白纸或显示屏上写出所有想法。让你的头脑活跃起来，好想法、坏想法、令人兴奋的、枯燥无味的，通通都找出来。就像暴风雨，让你的头脑发挥到极致。寻找可能，探索联系，曲解词意，推翻观念，什么都可以。为了使头脑风暴达到效果，你要预先准备好足够的点子和创意。

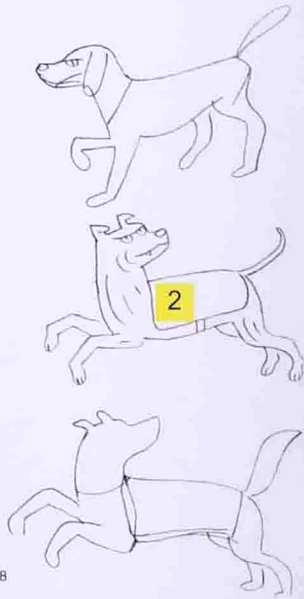
1

技巧提示

- 可能大部分插画设计都不涉及历史背景的准确性。可是，只要设计要求呈现关于一个主题的具体视觉信息，插画家最好做一些深度的调查。
- 插画家要保证图片的所有细节都经过严格的考证，符合它的时间及空间特点。

4

3

第四章 创意表达 | 111

1.文字

段落化处理的文字清晰有序，便于读者阅读。

2.图片

丰富多彩的图片，伴有注释说明。

3.书眉

书眉可以标示出读者正在阅读的章节。

4.技巧提示

为读者提供一些适用的实践信息。

5.练习

每一章都包含练习部分，指导读者进行一些实践并总结一系列问题。

6.插画家访谈录

第三章会包含一系列插画家的访谈录。

7.案例分析

每一章都包含案例分析部分，帮助读者了解插画家是怎样工作及完成一些创作项目的。

前言

插画设计是一个很有争议的概念，至少曾经如此。艺术界和设计产业都没有真正地接纳它，不过它还是顽强地发展起来。艺术家嘲笑它稀奇古怪而设计师则认为它附庸风雅不懂装懂。插画设计处于二者之间无人问津的位置。在教学中，这门学科的待遇也没好到哪里，只有画室那么大的地方可以使用。插画设计专业的学生不得已学会了变通以便得到必要的工作设施和器材。意志薄弱的人不适合选择插画家这种职业，因为只有坚韧不拔的信心和毅力才能帮助你面对这个无人喝彩的职业所提出的所有要求与严酷。虽然困难重重，但是这个学科已初具规模；它是如何做到的，又是什么因素促成了今天的结果？

美国罗德岛州的国家插画博物馆曾这样定义，“插画家将个人表述和图片结合在一起来传达观点和想法”。这种说法当然很正确，但是它没有抓住这门学科的精髓和本质。当《星期六晚邮报》这样的期刊都将插画家奉为上宾时，插画设计的“黄金时代”来临了。设计师和艺术指导史蒂文·赫勒（Steven Heller）评论到，“插画设计是人民的艺术”。这一观点在国家插画博物馆得到回应，“插画设计是社会和文化历史的积淀，因此插画设计是一种重要而有生命力的艺术形式”。

插画激起人们的想象力，它给观赏者留下深刻印象并将个人生活的历史片段与此时此刻连接起来。从童年接触到带有插画的图书那一刻起到青少年时代喜欢的唱片和 CD 封套，插画贯穿了人生中重要的时刻。更广义来讲，可以说插画记录了人类的发展，在摄影术诞生之前插画有着不可替代的作用。纽约 Pushpin 工作室的合伙人密尔顿·格拉泽（Milton Glaser）在《插画家的教育》一书中强调，“看看庞培的绘画，澳大利亚的土著壁画和意大利灰泥墙壁上的水彩画，你会懂得历史上的一刻和人们的信仰体系”。现在的插画可能没有那么显著的位置，但是它们被摆放在我们家里的杂志架上、书架上、唱片集里，时刻提醒着自身存在的重要性。

找出当代插画设计回归的具体时间并不容易。“当代”这个词可以解释为现代的、当前的、时尚的、流行的或今天的。因此回顾过去也许能帮助今天的插画欣赏者们找到些眉目。如果以 20 世纪中期为限，典型的招贴画出现在 20 世纪 40 年代。汤姆·埃克斯利（Tom Eckersley）为二战和英国产烈性黑啤酒健力士设计了很多独特的海报。艾布拉姆·盖姆斯（Abram Games）的作品也应被包括其中。虽然他为伦敦地铁设计的漫画是在 50 年代初期，但也能勉强入围。诺曼·洛克韦尔（Norman Rockwell）为《星期六晚邮报》设计的作品和本·沙恩（Ben Shahn）为二战设计的作品则不能收录其中。索尔·斯坦伯格（Saul Steinberg）为《纽约人》杂志设计了一些插画，它们由布加勒斯特经米兰于 1951 年传到纽约，爱德华·鲍登（Edward Bawden）为伦敦地铁设计的海报和雷纳德·瑟尔（Ronald Searle）为英国《笨拙》杂志设计的插画，所有这些也在近代招贴画之列。但是，对于那些在 20 世纪 60、70 年代长大的人来说，

真正的第一批现代插画家产生于新一代的从业者中。

由于战后婴儿潮出生的那批婴儿已经长大，他们以前所未有的乐观与激情享受生活，因此60年代见证了空前的消费增长速度。年轻人长大成人：青年运动席卷而来，因而产生对与之匹配的图片视觉语言的需要。幻觉剂、欧普艺术、流行艺术将视觉艺术推上潮头。这是一个具有超前意识的新时代的开始，插画展现了这个年代的模样。

披头士乐队带给60年代流行文化最值得纪念的插画作品。1965年，克劳斯·乌尔曼（Klaus Voormann）为唱片《左轮手枪》设计封套；海因茨·埃德尔曼（Heinz Edelmann）的原创素描发展成美术片《黄色潜水艇》；1969年艾伦·奥尔德里奇（Alan Aldridge）出版了《披头士的插画版歌词本》。1969年雇用艺术家和插画家彼得·布雷克（Peter Blake）的做法真正确立了披头士乐队具有超前意识的地位。彼得·布雷克在为唱片《佩珀中士的孤独之心俱乐部乐队》设计封套时将图片和解说两种方式融合在一起。

大量杰出漫画作品的出现使得20世纪60年代成为一个真正的充满灵感和创造力的年代。这些作品包括马丁·夏普（Martin Sharp）1966年为地下出版物《奥兹》杂志设计的封面和1967年他为鲍伯·迪伦设计的海报。1966年在大西洋彼岸，密尔顿·格拉泽为迪伦设计的另一张海报则突出了他头发的迷幻的漩涡式样。罗伯特·克拉姆的《怪猫菲力兹》漫画，迈克尔·英格利什（Michael English）为吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）设计的海报，维克多·莫斯科索（Victor Moscoso）为漫画杂志设计的封面以及瑞克·格里芬为感恩而死乐队设计的唱片封套都为60年代增添了一抹强烈的视觉意象。它们在当时的年轻人身上留下深深的烙印，成为划分二战前一代和战后一代的一股助推力量。

60年代的这股潮流渐渐消退，70年代形成了自己的视觉体验。受到毒品的影响，70年代作品以迷幻和科幻特色为主，它体现在罗杰·迪恩（Roger Dean）和彼得·琼斯（Peter Jones）的插画作品中。另外希普格诺西斯为平克·佛洛伊德的《月之暗面》设计的唱片封套，横尾忠则为米尔斯·戴维斯（Miles Davis）设计的唱片封套和伊恩·贝克（Ian Beck）为埃尔顿·约翰的《再见黄砖路》设计的封面都使得70年代前期到中期成为野性大胆的视觉语言的危险地带。