

每章含 PPT 课件二维码

中国轻工业「十三五」规划立项教材

总主编 肖勇

Art Illustration Design
& Drawing

插画设计 与绘制

林 斌 侯锐淼 常学颖 编著

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

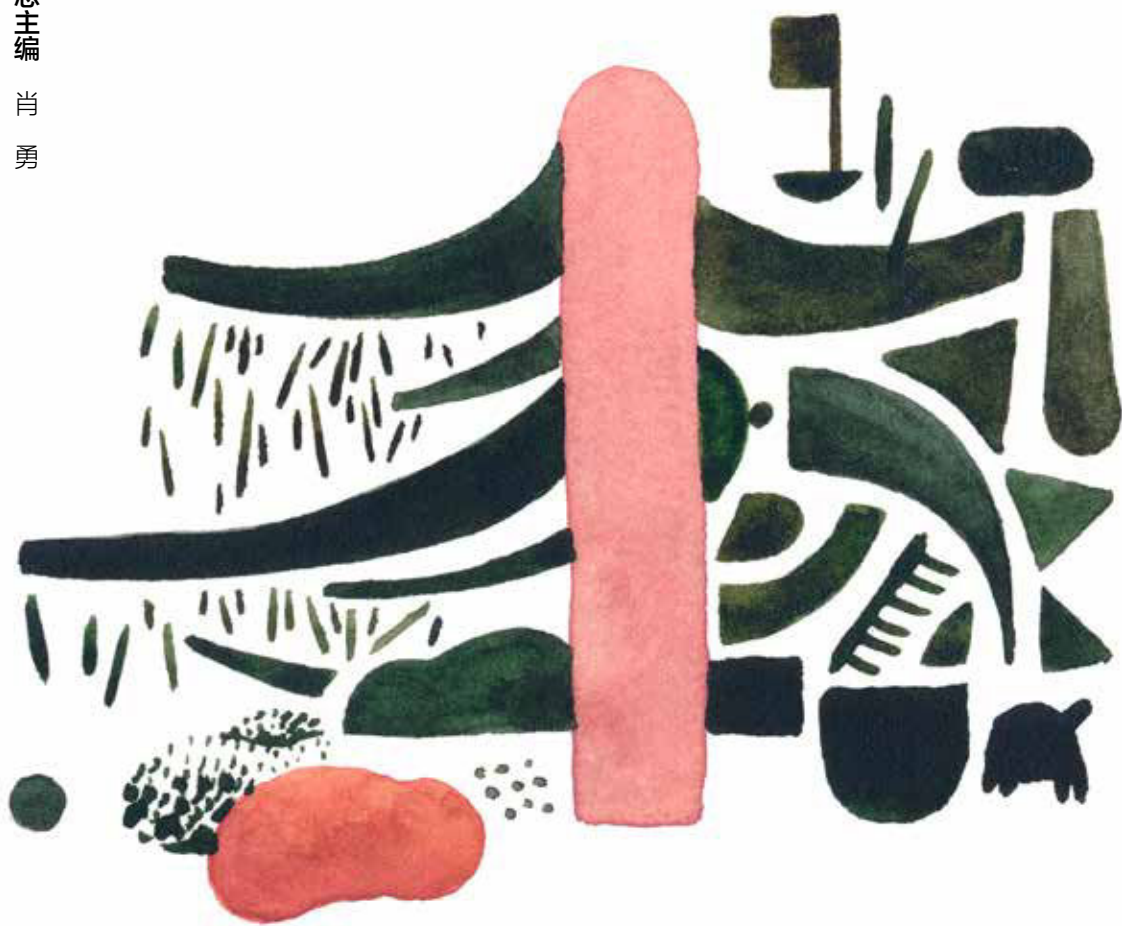
中国轻工业“十三五”规划立项教材

Art Illustration Design
& Drawing

插画设计 与绘制

林 斌 侯锐淼 常学颖 编著

总主编
肖勇

图书在版编目(CIP)数据

插画设计与绘制 / 林斌, 侯锐森, 常学颖编著. —北京:
中国轻工业出版社, 2018.8
中国轻工业“十三五”规划立项教材
ISBN 978-7-5184-2019-3

I. ①插… II. ①林… ②侯… ③常… 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(2018)第142865号

内 容 提 要

本书介绍了插画设计与绘制的综合方法, 全书分为插画艺术概述、插画的种类和应用、插画设计、怎样绘制插画、插画设计与绘制、插画创作、插画作品赏析等七章, 从易到难对插画的绘制知识进行全面讲解。书中既有基本的发展概况等理论知识, 也有绘制技法等实践操作方法, 结合综合案例的创作过程和各种实用的创作技巧, 详细表述艺术插画的创作特点和流程。书中的作品以Photoshop软件为创作媒介, 展示了插画创意设计的过程与方法。通过阅读本书, 读者可以打开艺术插画的创作思路, 顺利完成各种艺术插画的设计与绘制。本书适用于普通高等院校艺术设计专业插画课程教材, 同时也适合刚进入插画行业的读者阅读, 还适合已经从业且希望有更大提升的插画师。

本书含PPT课件和教学视频, 请扫码在计算机上观看。

责任编辑: 王 淳 罗 洁 责任终审: 孟寿萱 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 王 淳 责任校对: 吴大鹏 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京富诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2018年8月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 8.25

字 数: 250千字

书 号: ISBN 978-7-5184-2019-3 定价: 49.50元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

180565J1X101ZBW

前言 PREFACE

插画是运用图案、图形来表达文字信息的艺术手法，具有美感与实用性并存的特点。插画将绘画艺术中的风格和表现手法加以综合运用，利用艺术手法加上图形构图等美学技法，传递设计者或创作者希望表达的思想。无论是从艺术作品还是从传播媒介的角度来看，插画艺术在表现技法多样性与设计主题表现深度性上都有着很大优势，展现出独特的艺术魅力，同时，插画也作为一门具有表现力的应用学科独立存在。

纵观世界插画发展史，插画的运用范围在不断扩大，特别是在信息传输高度密集的当今，在日常生活中充满了各种让人应接不暇的信息。商业插画已经成为现实社会中不可替代的传播手段，而文学插画会带有文学创作者本人的主观意识，它所表现的特质是自由且发散的。无论是民俗歌谣、儿童绘本、诗歌散文，还是超现实主义的表现手法，都能通过插画创作，将一种事物或个人情感表达得淋漓尽致。可以认定，插画也是一种创意思维

引导，是将设计者、创作者脑海中的信息勾勒出来，进行具象化表现。

现代插画被广泛地用于社会的各个领域，插画在商品经济时代，对经济的发展起到巨大的推动作用。插画的概念已远远超出了传统范畴。插画画家们不再局限于某一风格，他们常打破以往单一使用一种材料的方式，广泛地运用各种手段，使插画获得了更为广阔的发展空间。在我国，插画起步较晚，但追本溯源却很久远。插画经过新中国成立后的黑板报、版画、宣传画形式不断演变，借鉴了20世纪80年代后的国际流行风格，随着90年代中后期计算机技术普及，更多使用计算机软件进行插画设计的新锐作者不断涌现。

一幅优秀的插画作品必须能诠释设计者、创作者对主题的表达，并且让观众能理解作品中的含义。插画通常以简洁的线条、清晰的形体、明快的色彩来表现，且绘制方便。另外这种图文并存的表达形式，能给观众编织更加广阔的想

象空间，以带来更好的视觉体验。

本书从插画的艺术角度进行分析，介绍了插画的发展史，剖析了不同风格与表现手法，诠释了插画的画面意义，分章节对制作工具以及如何绘制插画进行讲解，最后结合优秀作品赏析，让读者对插画这种艺术形式的文化特征和所传递的美学理念深入了解。通过对本书学习，读者能深刻了解到插画的概念定义与插画的不同种类，能够结合当今数码科技的发展步伐，创作出适合大众文化的优秀作品。

中央美术学院肖勇教授指导下，并在编写过程中得到以下同事、同学的支持：翟文思、李钊、范聃雨、李娜、姚丹丽、柏雪、李平、张达、杨清、刘涛、万丹、汤留泉、刘星、胡文秀、向芷君、李帅、汪飞、张文轩、马文丹、史凡娟、祝旭东、王涛、袁朗、曹玉红、窦真、黄晓峰，感谢他们为此书提供素材、图片等资料。

目录 CONTENTS

第一章 插画艺术概述

第一节	插画的概念.....	001
第二节	追溯插画的起源.....	005
第三节	插画的发展门类.....	013
第四节	插画与绘画的区别.....	016
第五节	与时俱进的插画设计.....	017

第二章 插画的种类和应用

第一节	不同艺术风格的插画.....	022
第二节	艺术插画的常见类型.....	031
第三节	常见的画面表现手法.....	037
第四节	插画的扩展应用.....	042

第三章 插画设计

第一节	插画的画面设计.....	044
第二节	影响画面设计的要素.....	049

第三节	笔触与画面构成.....	054
第四节	营造画面效果.....	058

第四章 怎样绘制插画

第一节	绘制插画的常用工具.....	061
第二节	传统插画绘制方法.....	068
第三节	数码时代插画.....	074
第四节	不同插画的表现手法.....	080

第五章 插画设计与绘制

第一节	静与动.....	085
第二节	番外设计.....	089
第三节	工业建筑.....	092
第四节	现实与科技.....	093
第五节	影视插画.....	096
第六节	动画取景.....	099
第七节	人物塑造.....	101

第六章 插画创作

第一节	抓住头脑风暴.....	103
第二节	灵感具象化.....	106
第三节	手稿与草图.....	109

第七章 插画作品赏析

第一节	古斯塔夫·多雷作品.....	111
第二节	戴敦邦作品.....	113
第三节	布莱恩·弗劳德作品.....	115
第四节	世仓铁平作品.....	116
第五节	藤原薰作品.....	118
第六节	P-Shinobi作品.....	120
第七节	罗伊·贝瑟作品.....	122
第八节	蒂姆·普罗伯特作品.....	123
第九节	明辰·申作品.....	124

参考文献.....	126
-----------	-----

第一章

插画艺术概述

PPT 课件，请在
计算机上阅读

学习难度：★☆☆☆☆

重点概念：插画的定义、演变历史、
发展现状、艺术价值

◀ 章节导读

插画艺术的发展历史悠久，在多种媒体领域和人们的日常生活中都能发现插画的身影，而且它们正在发挥着举足轻重的作用。插画已经紧密地与人们的生活联系在一起，无论是信息传递还是艺术审美，插画都是息息相关的一部分。所以懂得如何运用插画以及将插画作为一种艺术形式深入了解，是培养插画设计创作者全面审美的基础（图1-1）。

图1-1 艺术插画
(李晓宇)

第一节 插画的概念

插画，又称为插图，英文为illustration，是一种设计图片内容进行表述文字信息的交流形式，是将文字汇总的一种编排形式，或者说图是文字的解释。在传递信息时，图与文往往是相辅相成的。

插画的主要定位是用来诠释文字，以绘图的方式来解释文字。艺术插画通过其特有的风格特点，配合不同的绘画手法和技巧，让人们看待问题的方式耳目

一新。现阶段插画不仅仅是一种艺术形式，它也作为一门独立的设计类学科出现在课堂上。

目前，网络上有很多插画大师都在分享自己的作品，他们有些是专业插画师，有些只是将绘制插画当作一种业余创作爱好。更多的人是将插画当作一种传递和说明信息的表达方式，借用绘制和设计艺术插画来捕捉、记录及表现不同的灵感创意。从文化的角度

图1-2 人物插画（李晓宇）

图1-3 静物插画（李晓宇）

来看，插画不仅是从事艺术与设计类专业所需要掌握的必修课程，同时它也是培养大众艺术素养的基本内容，是人文素质教育的基础（图1-2、图1-3）。

插画的主要功能是信息的传递和表达，同时也作为一幅具有审美价值的作品存在（图1-4、图1-5）。艺术插画的画面通常包含了艺术内涵和作者的创作情怀，通常是具有高价值的艺术品。在现代生活中，插画利用其直观的形象性、真实的生活感及对美的凝聚力，以一种感染力强的视觉传达方式出现在人们眼前。插画涉及的领域包括文化传播、影视业、商业信息传播、媒体推广等方面。

在艺术史的发展过程中，插画这种艺术形式都有着举足轻重的作用，插画有着不可否认的诠释能力，它以自己独有的方式加强文本的主体内容（表1-1）。

在阅读报纸、图书或杂志的时候经常能从中发现配图插画，这些配图大都由插画画家设计绘制。无论是职业插画师还是自由的艺术家，其画面设计风格

表1-1 艺术插画类型

序号	类型	内容
1	文学作品	文学作品插画能清晰地表达文字中的场景和角色
2	教学图物	教学图物能将抽象的教学概念具体化，以图解形式作出具体步骤，帮助学生更快速的学习知识
3	商业信息	商业信息插画可以将文字信息更加直观地展现给消费者
4	影视传播	影视传播插画是影视文化传播的基础，海报等宣传图的制作及设计对影视传播有重要意义
5	电子游戏	电子游戏投入市场前，插画做为广告宣传之用，绘制画面场景和形象吸引玩者的眼球
6	装饰风格	插画作为装饰的出现与使用，以其独特的语言使建筑空间呈现出耳目一新的视觉效果。因此，插画将文本或创意的内在情感图像化，直接与读者沟通交流

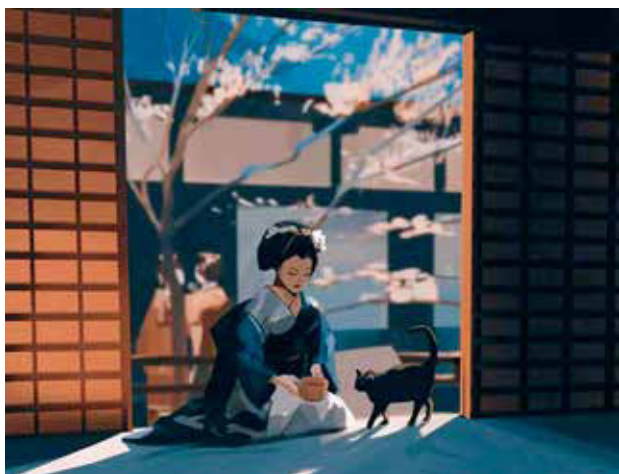

图1-4 文学作品插画

图1-5 卡通形象插画

都是千变万化，且因主题而异，根据不同的场景、情节、人物来设计，绘制手法丰富多彩（图1-6、图1-7）。

插画的概念十分广义，它是将思维意识转换设计成视觉元素的一种表达方式，插画是视觉传达重要的组成部分（图1-8、图1-9）。在插画设计与制作过程中，选材素材广泛，而这些素材的共同点就是通过合理的运用，它们都可以起到塑造和烘托画面气氛和感情的作用，借此传达画作的意义。也就是说，将不同的素材通过不同手法安插在作品中，有推进读者更容易体验画面营造的氛围，理解文本表述内容和作者本身的创作理念。得益于插画可使人意会言传讯息这一特点，使得插画在生活中的运用非常广泛，凡是书报杂志、绘本文学、教学用书及各类说明书中，都在文字中穿插着插画。

插画是运用艺术设计手法结合语言或非语言创作，来叙述内在思维的传播方

图1-6 图案手绘插画

图1-7 空间错觉插画

(a)

(b)

图1-8 动漫插画

(a)

(b)

图1-9 文学场景插画(李晓宇)

式。这些创作有的是随意的涂鸦，有的是经过反复推敲有意味深长意义的作品，无一例外这些都属于艺术插画。涉及细分的领域，插画的定义又会有一些不同的见解和诠释，就艺术插画和商业插画来说，艺术插画单从字面上来理解，是穿插在文字中的一种单纯的艺术创作形式。为企业宣传、产品推广专门绘制的配图，我们将它归类于商业插画的范畴。总而言之，艺术插画是一种服务产品。

此外，插画在拉丁语中的字义是“照亮”的意思，由此可见插画穿插于文字间有起到使书刊文字更加生动具象的作用。而在当今这样信息发展迅猛的时代，文学艺术也同样与时俱进地提升。插画的定义也不再局限于“照亮”文字，无论是人文艺术方向或是电子媒体中，它的地位都远远不仅仅是作为陪衬的存在。插画以其特有的表述力和感染力，在视觉传达设计方面有着重要的一席之地。

第二节 追溯插画的起源

插画是艺术绘画里重要的表述手法之一，艺术插画有着悠久的历史背景，即使是久远以前，也有它作为装饰等艺术作品的遗迹，不同的起源造就了不同的风格、流派和多样化的形式。插画不仅在艺术设计领域作品本身具有很高的价值，它也是现代了解考证古代社会各方面发展情况的可靠资料。这一节以时间为轴线分中外介绍插画的艺术起源。

一、中国插画的起源与发展

中国最早有关绘画的艺术形式是距今约8000~4000年的彩陶。另外中国是史书上记载最早有岩画的国家，在战国时期留下的岩画和漆画在内容上大都带有宗教的神秘气息。岩画和漆画是绘画设计最早的留存。

夏、商、周三代，再从战国至秦汉时期，是凡事未知事实懵懂的原始社会，上古时期的画作自然也是充满了丰富的神话色彩。当时的画面创作技巧都显得笨拙简朴，而这并不妨碍不同艺术风格作品的诞生。战国时期的帛画（图1-10、图1-11）则造型细腻动态写实。两汉壁画坚实古朴，给人以浑厚的画面效果。

插画从那时开始孕育，经历悠长的岁月演化，发展至今以不同的形式风格融于生活中的各行各业，从古到今插画形式、题材、手法的变化，也是间接记录历史变迁的一种形式。

1. 唐代插画

从制作类型上来看，唐代的插画属于板绘，特征是通过雕刻印刷的方式绘制作品，也被称为木刻画。版画在唐代的诞生促进了文学艺术的发展，也促进了插画艺术的繁荣。

早期佛教中的经典代表作品《金刚经》，属于一种板绘插画（图1-12），它是唐代画风较成熟的表现，也是具有代表性的插画作品。当时，我国在文学艺术上的雕刻印刷手法已经有了较高水平。唐代奠定了这种朴实的插画绘制理念，推动了后来我国书籍的发展与文化传播，是成为大众媒介的基础。

唐代绘画通常是把佛经里的文字内容用绘画形象直观地表达出来，与魏晋南北朝时期的佛教绘画不同，唐朝的绘画不以苦难为主题，而是营造国富民强、如日中天的画面氛围。无论什么时候，文学艺术的风

图1-10 人物龙凤图

图1-11 人物御龙图

图1-12 金刚经图文

图1-13 御制秘藏

格、内容都是反映当代现状的一面镜子，唐代文学艺术的茁壮发展也反映了当时丰富多彩的社会生活。

2. 宋代插画

在唐代的基础上，宋代雕版艺术与技术有了较大发展，在经书、文集、典籍中经常能看见插画的身影，插画的制作手法普遍采用后期中国图书的形制。其中，宋代雕印书籍确立了中国书籍史上最早的平装书籍典范。这时，书籍中插画的出现和运用已经很普遍，这种图文并茂的模式不仅使书籍内容更加完整丰富，还说明当时人们在编辑书籍过程中开始重视视觉效果和阅读体验。宋代出版的文学作品也变得更加生动，富有趣味性。

宋代在版刻插画这一领域，毫无疑问取得了傲人成就（图1-13、图1-14）。在宋代书籍作品，因为

其书籍内在富有独特的艺术文化而更加丰富，作品特点大都深沉浑厚、背景情节简单朴素，这样的设计理念在表达手法上具有明显进步，为艺术插画在以后的发展打下了良好基础。

3. 元代插画

元代同样也是中国板绘印刷史上一个重要的时代，当时的书籍插画和两宋时期比起来毫不逊色，且有明显进步，如传教类的版画。元代完成的作品《磻砂藏》，其画工较宋代作品严谨美观。另外，中国有很多不同类型书籍都带有插画，这些都是在元代开始出现的，如现存最早的戏曲插画《西厢记》（图1-15）、最早的平话刊本插画《全相平话五种》、《事文广记》为同类书中最早插画，可以说这都是版刻插画艺术史上里程碑式的事件。元代丰富的戏曲和小说

图1-14 列女传

图1-15 《西厢记》插画

题材，进一步推动了艺术插画的发展。因此，元代可以认为是中国艺术插画发展史上承前启后的重要时代。

4. 明代插画

明代文学艺术发展得到了空前繁荣，插画经历之前几个朝代的探索之后，无论是技术还是风格上都在不断精细化，也逐渐形成了不同的艺术流派。形式多

样的作画为作者与画家提供了更多的选择余地。在明代后期更是有大批文人学士加入到插画的创作中（图1-16、图1-17），使书籍不仅局限于文字表现。知识分子的加入使插画在质量技法上精益求精，对重新定义插画起到了决定性作用，也为中国艺术插画提供了良好的发展空间。

5. 清代插画

西方的石板印刷术在清代传入中国，这种印刷工艺便捷省力、成本低廉，石板印刷术很快取代了传统的版刻印刷工艺。于是，当时插画和书籍的印制方法为石板印刷。在艺术风格上由于当时的统治者对戏曲、小说类作品采取高压政策，清朝民间版刻插画主要开始朝人物和山水这两大品类发展，结合风俗和民情，清代插画艺术才得到了进步。《凌烟阁功臣图》《晚笑堂画传》《水浒全图》《三国画像》等，都是当时人物插画的代表。山水插画的代表作《太平山水图画》由画家萧云从绘制，笔力厚重，气势磅礴。

图1-16 水浒传

值得一提的是，受到西方插画技术与表现风格影响，清末到民国初期这段时间，插画的表现手法和画面内容开始有所创新，逐渐与民间木版年画的造型方式与色彩搭配相脱离，转而西洋化和商业化。因此，清代插画在风格上是独占风韵，是艺术插画发展史中的一刻辉煌。

二、外国插画的起源与发展

早期欧洲插画一般出现在传教读物中，在欧洲中世纪，流传于传教士之间的经书中就附带有许多手绘插画。这些插画的画面表现目的不仅仅是为了传播宗教，也为丰富与美观书页内容而设计的花鸟人物等图案装饰，表现出画面的感染力可以想见，当时人们已经有意识将插画用于强调书籍内容与增加美感上。这种故事性与装饰性并存的书本编写方式，更有助于的传播宗教。公元13世纪盛行的泥金装饰风格，为当下手抄经书最华丽的风格，泥金技术通常用于有特殊用途的书籍上，其制作工艺昂贵复杂，常见于中世纪纹章、祭坛上摆放的圣经与宗教徽章等

图1-17 十竹斋画谱

图1-18 太平山水图画

图1-19 月份牌广告

图1-20 凯尔经

图1-21 泥金装饰风格

图1-22 手抄本插画

图1-23
古登堡圣经

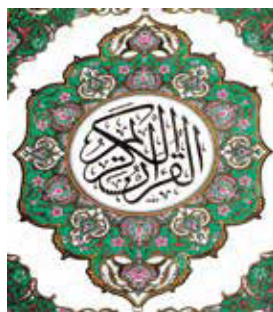

图1-24 古兰经

(图1-20~图1-22)。

15世纪德国的约翰内斯·古登堡发明的金属活字印刷机大大提高了印刷质量和速度，由此诞生了书籍革命。金属活字印刷技术迅速地推动了书籍插画的发展。当时古登堡印制的《古登堡圣经》(图1-23)就是印刷艺术宝库中一部价值极高的珍藏品。现代印刷的《古兰经》中附带的插画虽然表现的是现代人对经书的理解，但是插画能丰富人们对文字内容的想象(图1-24)。

公元16世纪，欧洲插画受到文艺复兴思潮的影响，当时的艺术风格多以古典为主。阿尔布雷特·丢勒是这个时期的代表人物，丢勒对人体结构和运动规律进行了大量研究，所以在他的作品中，人物往往富有饱满的特征与鲜明的色彩。画面风格中不乏对意大利文艺复兴艺

术的传颂，丢勒对画面的刻画细腻而生动，其画面均衡典雅，富有极强的表现力(图1-25、图1-26)。

丁托列托同样是威尼斯文艺复兴晚期的画家之一。他的作品秉承传统又有创新，在画面情节方面效仿米开朗基罗，运动感强烈且色彩富丽，在威尼斯画派中独树一帜。丁托列托少年时期曾经在提香的画室学画，尽管他忠诚于提香的绘画风格，但在对艺术的探索历程中也形成了自己的风格，他将提香的色彩与米开朗基罗的素描两者结合得很完美，丁托列托擅长利用多个角度的透视来强化画面中的构图，而他对色彩的运用较提香更为夸张，他的作品往往视觉效果十分强烈。丁托列托将反古典与优美典雅这两种倾向合二为一，创造了全新的艺术角度。如果说阿尔布雷特·丢勒对人物形态的刻画入木三分，那么丁托

图1-25 丢勒的水彩画作品

图1-26 丢勒犀牛插画作品

列托擅长的则是将人物细微神态所传递出的内心世界反映到作品中（图1-27）。

公元17世纪中期，亚洲日本出现了一种风格独特的版画插画，又被称为浮世绘（图1-28）。它独具地域风情，以特异的色调与丰姿影响着欧亚各地绘画风格三百年之久。公元19世纪欧洲各路流派大师都受到浮世绘画风的启发和影响，由此可见浮世绘具有很高的艺术价值。“浮世”二字原来是宗教语汇，泛指佛教中的普世现象、社会百态。这种木刻版画艺术反映了当时整个社会现象，将社会风情鲜活地呈现于世。相较于其他作画方式，浮世绘更注重的是纹理和质感，以雕、刻、画、印等手法达到理想的表现效果，当今浮世绘与各种不同风格的作画

图1-27 丁托列托作品

(a)

(b)

图1-28 浮世绘插画