

插画艺术设计 理论与创新

张 媛◎著

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

插画艺术设计理论与创新

张 媛 著

图书在版编目(CIP)数据

插画艺术设计理论与创新 / 张媛著. — 长春: 吉林美术出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5575-3459-2

I. ①插… II. ①张… III. ①插图(绘画)-设计
IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 119766 号

书 名 插画艺术设计理论与创新

作 者 张 媛 著

策划编辑 于丽梅

责任编辑 于丽梅

责任校对 于春英

封面设计 张晓雅

出版发行 吉林美术出版社

地 址 长春市人民大街 124 号

邮 编 130021

印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

开 本 710 mm×1000 mm 1/16

印 张 11

字 数 220 千字

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5575-3459-2

定 价 44.00 元

版权所有 翻印必究

作者简介

张媛,1982年10月出生,女,潍坊科技学院讲师。研究方向:艺术设计。青岛大学工业设计工程硕士,曾主持山东省人文社科课题一项,发表核心论文一篇,国家级论文多篇。

目 录

第一章 插画艺术设计的理论基础	1
第一节 插画的概念及特征	1
第二节 插画艺术设计的历史及现状	7
第三节 插画的构成要素及设计原理	18
第二章 插画艺术设计风格及创意	35
第一节 插画艺术设计的风格	35
第二节 插画艺术设计的创意理论	53
第三章 插画艺术创作的过程	65
第一节 插画艺术创作的前提	65
第二节 插画艺术创作的流程	82
第四章 插画艺术创作的表现形式	89
第一节 插画艺术的表现手法	89
第二节 插画艺术的表现形式	108
第三节 插画艺术的表现	122
第五章 插画艺术中人物的创作与数字技术的应用	130
第一节 插画艺术设计中人物的创作	130
第二节 插画艺术设计中数字技术的应用	139
第六章 插画艺术设计的实际应用	146
第一节 书籍类插画艺术设计与应用	146
第二节 杂志与报纸插画艺术设计与应用	151
第三节 音乐类插画艺术设计与应用	153
第四节 商业类插画艺术设计与应用	154
第五节 数码类插画艺术设计与应用	158
参考文献	166

第一章 插画艺术设计的理论基础

插画艺术设计是设计领域中非常具有表现意味的设计形式。纵观插画的发展历史,其应用范围不断扩大,涉及现代设计的多个领域,在现代设计中扮演着重要的角色。本章作为插画艺术设计的理论基础,从插画艺术设计的概念及特征出发,探讨插画艺术设计的历史及现状、插画的构成要素和设计原理。

第一节 插画的概念及特征

一、插画的概念

(一) 狭义的概念

插画又被称为“插图”,西文统称为“illustration”,源自拉丁文,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。

《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所下的定义,是一种狭义的定义。

(二) 广义的概念

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。具体表现在形式和功能上。

1. 形式意义上的插画

形式上,插画包括在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。

2. 功能意义上的插画

功能上,插画也从原来只是用以增加刊物中文字的趣味性,使文字部分更生动、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。

二、插画艺术设计的特征

(一) 实用性的特征

现代商业插画的兴起与流行,尤其使得插画具有实用性的特征。插画与纯艺术最大的区别就在于插画的大众传播性,它更依附于其他实物或商品展现出来,更具商业性。可以说,插画普遍具有商业价值,它使艺术与经济完美结合,而且商业元素的加入也促进了插画的发展,使其本身更具有艺术价值(图 1-1、图 1-2)。

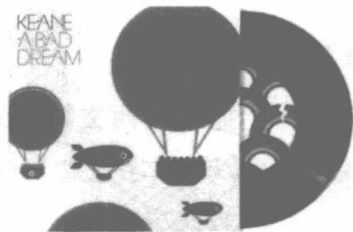

图 1-1 法国一品牌化妆品的插画设计 图 1-2 利用重复图案的插画设计

使信息最直接、明确、清晰地传递给受众,引起他们的兴趣,使他们信服接收到的信息,在审美的过程中欣然接受宣传的内容,并诱导他们最终采取行动,是插画艺术最重要的功能。国内众多的期刊如《时尚》《三联生活周刊》就采用了插画这种独特的视觉手段,在为刊物增加了趣味性和营造了艺术氛围的同时,也刺激了观众的购买欲望,并引导读者消费(图 1-3)。

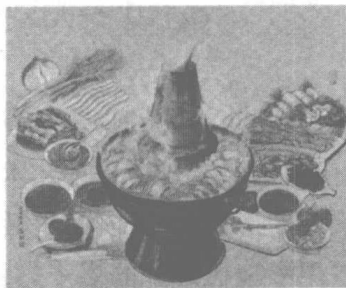

图 1-3 《三联生活周刊》中的插画

(二) 审美性的特征

插画艺术的审美特征,体现在插画作品画面中的都是具有极强视觉冲击力和符合美学规律的形式组合。不论是单幅的还是系列的插画,都具备美学中所讲的形象美和意境美。形象美直接来自于其色彩、线条及其画面的多种形式因素的构筑,通过对画面的直接观看即可获得;而意境美主要是指插画内容之外的象征和意境。

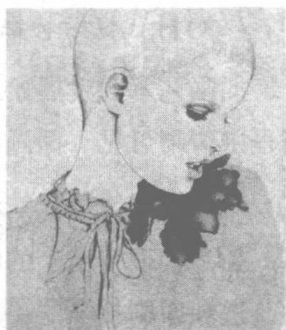

图 1-4 精美的插画设计

(三) 大众性的特征

1. 表达方式的大众性

插画设计用图画这种人类共通的表达方式来说明主题、概念或故事,传递信息,表达情感,所以更容易被不同年龄、不同文化、不同国家和不同语言的人所接受。尤其是随着“读图时代”的来临,具象特征的视觉符号给人们强烈的感官刺激,使人们乐于接受以图画的形式所传递的信息内容。

2. 内容和选题材的大众性

插画艺术所反映的内容和选用的题材非常贴近普通百姓的生活,它不像其他一些艺术及绘画形式那样高高在上,从欣赏的角度就要求具备一定的美学和艺术修养基础,在这一点上“平民化”可以说是插画艺术“与生俱来”的一个特点(图 1-5、图 1-6)。因此,插画成为大众视觉文化的重要组成部分,影响着人们的生活,成为人们生活中情感抒发和思想交流的一种方式。

图 1-5 奥地利广告插画

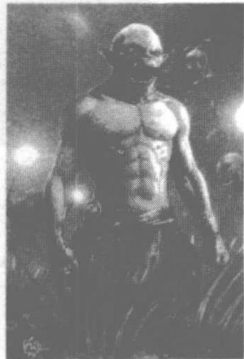

图 1-6 奥地利动画插画

(四) 时代性的特征

插画艺术的发展始终是与时代的发展脉搏同步的,在整个插画艺术的发展历程中清晰可见。插画的时代性可以表现在两个方面。

1. 技术上的时代性

插画实现技术上的时代性体现在:早期所见的插画多是木刻版画的形式,纸张的改进和印刷技术的提高使书籍插画进入全盛时期;20世纪,随着数码技术的出现和广泛应用,给数字插画带来极大的发展机遇(图1-7、图1-8)。

图 1-7 木刻版画插画

图 1-8 数码插画

2. 内容和审美价值的时代性

纵观中西的插画艺术,流露在其中的美学精神是一脉相承的,且对于美学主题的探索是一直不变的。但是随着时代的发展与历史文化的变化,插画所呈现出的内容和形式也变得多种多样。例如中国传统的插画,所反映的多是当时社会的生

活状态以及审美标准,像文学作品里的一些场景,人物的刻画都较为写实(图 1-9);现代的插画表现形式更为多样,特别是一些新锐插画设计师的作品,更多采用涂鸦插画(图 1-10)。由此可以看出,不同时代有不同的审美内容和审美观念。插画所传达和流露的审美价值不但始终要跟随当今社会大众的美学潮流,满足大众的精神世界和感官需要,而且还要引导和创造社会的审美趋势。

图 1-9 传统文学插画

图 1-10 现代涂鸦式插画

(五) 综合性的特征

现代插画设计是一门综合艺术,这种综合性体现在三个方面。

1. 视觉效果上的综合性

视觉效果上的综合性,体现在插画可以将各种绘画技法以及设计语言融为一体,创作高度复合的效果,如图 1-11 所示为油画类型的绘画风格;图 1-12 所示为水彩类型的绘画风格,水彩的颜色在作者的笔下显得极为华丽且富有表现力。

图 1-11 油画风格插画

图 1-12 水彩风格插画

插画设计师不仅需要具备绘画基础,还需要具备设计基础以及掌握一定的计算机技术。不同领域的插画设计师的要求也各有不同,比如书籍、报纸、杂志的插画设计师需要注重画面与文字的空间处理、形式编排、视线取向以及色彩配置等问题(图 1-13);而商业广告插画设计师要学习如何从整个商品信息里准确地抓住重点,然后运用恰当、甚至特别的造型,有效地将重点传达给受众(图 1-14、图 1-15)。

图 1-13 杂志插画设计

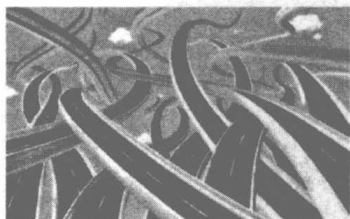

图 1-14 耐克插画广告设计(1)

图 1-15 耐克插画广告设计(2)

此外,数码设备以及设计软件的数字化处理功能,为插图设计师自由进行手工制作和标准的机械制作搭建了快捷的桥梁。设计师通过对高科技设备和功能全面

的软件掌握与运用,使其创作表现的领域扩大,进而拓展了插画创作者的思维空间。

2. 传播媒介上的综合性

插画艺术突破了传统的纸质媒介的限制,广泛地应用于网络、电视、手机等现代传媒,使其传播更具广泛性,体现着综合性。(图 1-16、图 1-17)。

图 1-16 百度节日标志插画设计(1) 图 1-17 百度节日标志插画设计(2)

3. 插画设计师素养的综合性

插画设计师在创新能力和文学艺术等方面都要有较高的素养,真正优秀的插画作品往往凝聚着设计者的智慧和深刻的思想文化内涵。任何艺术形式只有创新才能吸引受众,插画设计也是如此。出色的创意能够让插画作品产生震撼人心的力量和感染力。同时插画也是一种富于象征寓意的表现形式,创作者需要具有敏锐的观察力和极高的感受力以表达内心所思所想。卓越的插画设计师不但能巧妙地诠释作品,更能以自己的文学艺术修养形成独有的创作风格,将作品推向更高的艺术境界。

第二节 插画艺术设计的历史及现状

一、埃及插画艺术设计的历史

古代埃及是文字的重要发源地之一,埃及的插画也有悠久的历史。从公元前 3100 年的第一王朝开始到公元 394 年,埃及广泛使用以图形为核心的象形文字。这种文字被称为“神的文字”,广泛出现在当时的雕刻和纸草文书上。许多纸草文书当中都有装饰味浓郁的插画,加上文字本身是象形的,因此插画与文字交相辉映,十分精美。在古埃及的壁画上也有大量的插画和文字的排列,极其精彩。其中颇具艺术价值的是古埃及人写给去世者的“死亡书”,因为古埃及人相信来世,相信死后的人会进入另外一个世界,正是由于这种信仰,所以入葬者都要有“死亡

书”陪葬。这些纸草文书(图 1-18)大部分都有绘制绚丽的写本插画,多采用工笔重彩勾线平涂法,与文字混排,极具装饰风格。

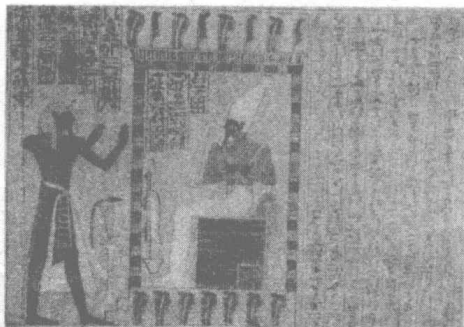

图 1-18 埃及纸草文书

二、印度插画艺术设计的历史

印度的插画艺术主要是近代的写本插图细密画。几千年的文明积淀使印度成为一个充满神秘色彩、华丽迷人的国度,它的写本插图细密画当然也就浓重地打上了唯美的烙印,其中最漂亮最精彩的是莫卧尔王朝时期伊斯兰细密画和拉笈普特印度教细密画。

莫卧尔王朝(1526—1858)细密画大量吸收波斯艺术的养分,画面多表现宫廷仪式、日常生活和风土人情,也描绘肖像和花鸟。线条简洁洗练,设色细腻工整,对人物和动物的刻画则追求逼真传神的写实风格。

拉笈普特细密画是民间细密画,产生时间比莫卧尔早七八个世纪,作品线条粗犷,构图生动,用色大胆,对比鲜明,人物造型朴实自然,喜用象征主义手法,充盈着诗意的神性和浪漫的情感。这些插画大多为无名画工创作,它们装饰着书籍,使书有了更为鲜活的生命(图 1-19、图 1-20)。

图 1-19 印度细密画

图 1-20 印度细密画

三、欧洲插画艺术设计的历史

(一) 古希腊、古罗马到中世纪的插画艺术设计

欧洲绘画史上最早出现的是壁画和插画。古希腊时期随着史诗、神话、戏剧的兴起,插画艺术也随之兴起,可惜当时的图书未流传下来,我们今天只能从希腊瓶画上看到希腊插画艺术的风采了。古罗马时期的文字是拉丁文字,写作基本是写在纸草上和羊皮纸上的。公元395年,罗马帝国分解为东罗马和西罗马两个部分,欧洲也就进入了中世纪时期。当时教堂成为欧洲文化的唯一中心,而体现文化的集中方式就是各种精美的手抄本《圣经》和其他的福音著作。不少教士穷其一生,在阴暗的修道院地下室绘制和书写羊皮手抄本。

中世纪的手抄本广泛采用插画和字体的装饰,具有象征、装饰和崇拜功能。现存的最早的羊皮纸抄本之一,是基督教诞生初期的《梵蒂冈维吉尔》诗集,整体上看,完全是罗马式的古典主义风格,插图绘有罗马神话中的拉奥孔父子被蛇吞噬的情景。中世纪晚期的宗教读物装饰手抄本《凯尔斯之书》是由插图和文字合并组成的。插图以比较工整的方形安排在每页的上半部分,下半部分则是文字,字体具有比较花哨的装饰笔画的头尾,风格古朴(图1-21)。

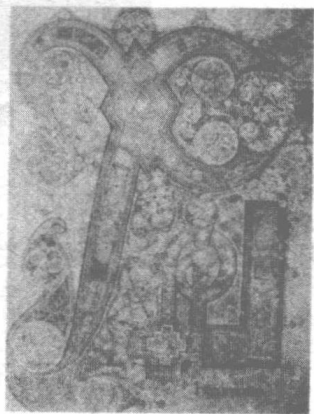

图 1-21 手抄本《凯尔斯之书》的插图

(二) 15 世纪至 17 世纪的插画艺术设计

直到15世纪,欧洲人的所有书籍都还是手抄本。在欧洲,发明印刷术的荣誉属于德国人古登堡,他把中国的造纸术、油墨制作和活字概念结合在一起,经过20年的探索,发明了金属活字印刷术。自此,图书从抄写业变成了出版业,也使插画的形式变得多样。金属活字的出现,首先造成可以把文字和插图进行灵活比较的拼合——版面设计,而插图逐渐从单纯的木刻发展到金属腐蚀版。欧洲最早利用排版方式设计、带有插图的书籍出现于15世纪中期的德国,采用古登堡金属活字印刷,加上木刻插图拼合印刷出版书籍,这种方法在当时的德国很流行。1498年,丢勒为《启示录》一书作了15张极其精美的木刻插图,描绘生动,线条丰富,黑白处理得当,构图紧凑,成为这个时期德国艺术登峰造极的代表作。这个时期很有价值的是1568年出版的一本由安曼作插图的称为《各

行各业手册》的书籍。在这本书上有 8 张图片是介绍当时印刷业工作情况的,包括造纸、铸造活字、排版、修版、印刷、装订等。这些插图是用木刻制作的,黑白线条非常清晰,展现了古登堡活字印刷的全过程(图 1-22)。

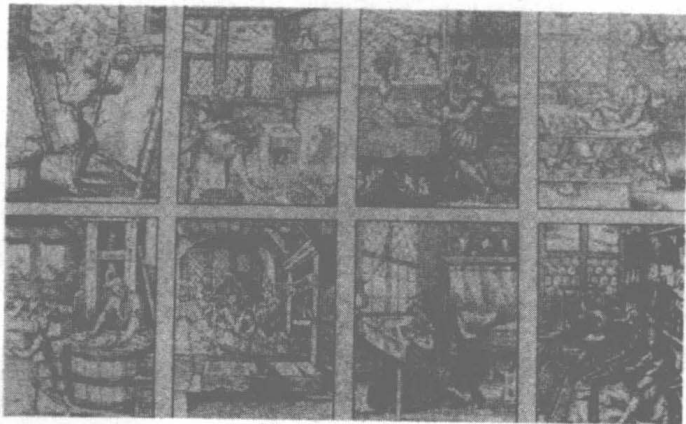

图 1-22 书籍《各行各业手册》插图

世界上第一张报纸在 17 世纪的德国出现,这就是 1609 年开始在德国德奥格斯堡每日出版的《阿维沙关系报》。1621 年,英国的第一份报纸《每周新闻》发行,每天两个版面,刊载当地新闻。荷兰的印刷业在 17 世纪也有一定程度的发展。

(三) 18 世纪至 19 世纪的插画艺术设计

18 世纪,法国洛可可风格盛行。插画风格强调浪漫情调,从自然形态、东方装饰、中世纪和古典时代的装饰风格之中汲取营养,大量采用淡雅的色彩,也大量采用金色和象牙白色,在法国皇帝路易十五时期达到登峰造极的地步。英国插图的发展是在 18 世纪开始,19 世纪达到全盛的时期,插图充满幻想和浪漫的色彩。

(四) 20 世纪的插画艺术设计

20 世纪,现代插画兴起,广泛运用各种材料、画法,画面效果比以前更丰富、艺术水准更高,几乎所有的现代派大师都参与了插画的创作。图 1-23 是伊玛奇设计的《设计行会玩具马》的封面。

1. 莫里斯

威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896)领导了工艺美术运动,被誉为“现代设计之父”。他的书籍设计每段开头的手写字母都附加了植物纹样装饰,插图的外围也有流畅的卷草纹环绕,书籍整体风格统一和谐,成为 19 世纪末期书籍设计的典范(图 1-24)。

图 1-24 莫里斯《呼啸平原的故事》扉页

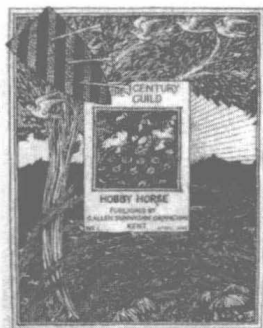

图 1-23 伊玛奇《设计行会玩具马》的封面

2. 谢列特

朱尔·谢列特(Jules Cheret, 1835—1932),法国“新艺术”运动平面设计的开创人。谢列特的海报多表现出令人耳目一新的妇女形象,传达出欢悦的气氛,采用简洁明快、自然流畅和充满浪漫艺术色彩的表现手法,设计出了相当数量的海报,成为巴黎家喻户晓的平面设计家。图 1-25 为谢列特为法国当地的一家歌舞剧院 Folies Bergere 的一次演出创作的海报。

图 1-25 Folies Bergere 海报

3. 劳特累克

劳特累克(1864—1901)是法国招贴画的代表人物,他的作品由速写式的曲线和流畅轻快的色块涂抹而成,注重刻画人物的动态和轮廓线。他用描绘性的线条和表现力极强的色块创造了一种新的艺术形式,成为现代招贴画的先驱(图 1-26、图 1-27)。

图 1-26 劳特累克的招贴画(1)

图 1-27 劳特累克的招贴画(2)

4. 穆卡

穆卡(Alphonse Mucha, 1860—1939)是法国“新艺术”运动平面设计达到登峰造极地位的大师之一。他的设计既有鲜明的“新艺术”特征,又有强烈的个人特点。他的灵感来自拜占庭时期的陶瓷镶嵌,作品具有很浓的装饰味。他集中地甚至夸张地运用以植物纹样为中心的曲线设计,避免直线,色彩绚丽并采用平涂,构图和布局力求主题和形象突出,他创作的形象都具有理性化的典雅迷人的特点,人物、纹样、字体和谐统一。“穆卡风格”很快成为欧洲各国设计界热衷模仿的潮流(图 1-28、图 1-29)。

图 1-28 穆卡风格的插画

图 1-29 穆卡风格的插画

5. 比亚兹莱

比亚兹莱(Aubrey Beardsley 1872—1898)是英国新艺术运动最有才华的插图画家,被认为是颓废派艺术的代表人物。其流畅的曲线和神秘的象征意味体现了新艺术运动的审美趣味,具有唯美主义色彩。他最著名的作品是为王尔德的剧本《莎乐美》绘制的插图。比亚兹莱通常避开写实,充分发挥想象力,以其独特的简