

“十三五”部委级规划教材

HAND - PAINTED
ILLUSTRATION
DESIGN TUTORIAL

手绘插画 设计教程

林晓华 主编 殷薇 林心山 副主编

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

“十三五”部委级规划教材

手绘插画设计 教程

林晓华 主 编
殷 薇 林心山 副主编

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书是“十三五”部委级规划教材，以突出手绘插画为编写特色，从培养插画师的绘画能力出发，按照插画师应具备的基本专业能力编排章节内容。本书共分五章，分别介绍了插画的历史知识、风格、类型、表现、应用，手绘插画的材料，手绘插画的创意表达，配合具体实例图片进行了详细的阐述，针对手绘插画这一独特的画种进行示范教学。

本书既可以作为高等院校设计专业学生的教材，也可以作为艺术设计专业人员及艺术设计爱好者学习和阅读的参考书籍。

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘插画设计教程 / 林晓华主编. -- 北京 : 中国纺织出版社, 2019.5

“十三五”部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-5865-5

I. ①手… II. ①林… 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 (2019) 第 004743 号

策划编辑: 宗 静 责任编辑: 亢莹莹 责任校对: 江思飞
责任印制: 何 健

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

http: //www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //weibo.com/2119887771

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年5月第1版第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 7.75

字数: 107千字 定价: 69.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

艺术观念有新旧，应用范围和语言的表达形式有变化，手绘却永远不会过时。手绘能力最能体现个人的艺术特点，是其他创作手法所无法取代的。著名的法国批评家、史学家丹纳在《艺术哲学》中指出：“艺术品的目的是表现某个主要的或突出的特征，也就是某个重要观念，比实际实物表现得更清楚、更完全。”手绘插画的原创性、偶然性和手绘性使得它更有亲和力和个性化。手绘插画作为最原始的插画种类，即使随着数字技术的普及，它的魅力依然经久不衰。

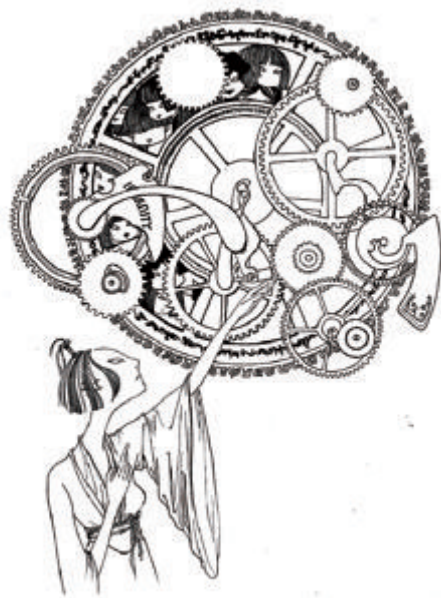
本书积累了编者十余年的教学经验，从实

践出发，系统地介绍了手绘插画的历史，插画设计的构成要素、类型、风格，插画的表现手法，手绘插画材料和手绘插画的创意表达。在本书的编写过程中，得到了闽江学院服装学院学生为本书提供作品的支持，在此一一表示感谢。

本书既是一本手绘插画教材，也是艺术设计爱好者的参考书籍。在编写过程中难免有不足和疏漏之处，敬请专家和读者批评指正。

编者

2018年8月

教学内容及课时安排

章/课时	章节内容	节	课程内容
第一章 (4 课时)	插画的基础知识	一	插画的概念
		二	插画的发展简史
		三	插画师基本能力的培养
		四	著名插画师作品欣赏
第二章 (2 课时)	插画师也是艺术家	一	插画设计是一门学科
		二	插画设计的新生力量
		三	学生插画作品欣赏
第三章 (10 课时)	插画的风格、类型、 表现与应用	一	插画设计的构成要素
		二	插画设计的类型和风格
		三	插画设计的表现手法
		四	学生作品欣赏
第四章 (12 课时)	手绘插画的材料	一	基础材料
		二	媒介的使用
		三	学生手绘插画作品欣赏
第五章 (4 课时)	手绘插画的创意表达	一	收集灵感
		二	灵感要素的提取
		三	建立资料库
		四	头脑风暴
		五	插画师的创作心路
		六	学生作品欣赏

目录

第一章 插画的基础知识

第一节 插画的概念 /002

第二节 插画的发展简史 /002

一、中国插画发展简史 /002

二、外国插画发展简史 /007

第三节 插画师基本能力的培养 /018

一、绘画基本技能和好奇心的培养 /018

二、丰富想象力的培养 /020

第四节 著名插画师作品欣赏 /020

第二章 插画师也是艺术家

第一节 插画设计是一门学科 /023

第二节 插画设计的新生力量 /025

第三节 学生插画作品欣赏 /029

第三章 插画的风格、类型、表现与应用

第一节 插画设计的构成要素 /036

- 一、线条 /036
- 二、字体 /037
- 三、构图 /043
- 四、色彩与画面 /044

第二节 插画设计的类型和风格 /053

- 一、招贴广告插画 /053
- 二、报纸插画 /056
- 三、杂志书籍插画 /056
- 四、产品包装插画 /056
- 五、企业形象宣传品插画 /057
- 六、影视插画 /057

第三节 插画设计的表现手法 /057

- 一、人物形象 /057
- 二、动物形象 /058
- 三、商品形象 /059

第四节 学生作品欣赏 /061

第四章 手绘插画的材料

第一节 基础材料 /069

- 一、油画棒 /070
- 二、粉笔 /072
- 三、色粉笔 /072
- 四、铅笔 /073
- 五、彩色铅笔 /074
- 六、圆珠笔 /078
- 七、签字笔 /087
- 八、丙烯颜料 /090

第二节 媒介的使用 /094

- 一、数码技术 /094
- 二、智能手机和平板电脑的应用 /094
- 三、利用摄影技术 /094
- 四、媒介的混合应用 /094

第三节 学生手绘插画作品欣赏 /095

第五章 手绘插画的创意表达

第一节 收集灵感 /099

- 一、打破固有思维的尝试 /099
- 二、文学作品 /099
- 三、绘画作品 /100
- 四、其他艺术种类 /100

第二节 灵感要素的提取 /100

- 一、色彩元素 /100
- 二、图形纹样要素 /100
- 三、综合元素 /102

第三节 建立资料库 /104

- 一、速写本记录 /104
- 二、插画档案 /104

第四节 头脑风暴 /106

第五节 插画师的创作心路 /110

- 一、旅行是创作的养分 /110
- 二、寻找自己的绘画语言 /110
- 三、培养有趣味的绘画习惯 /110
- 四、良好的审美意识 /111
- 五、享受创作过程 /111
- 六、艺术大师 /111

第六节 学生作品欣赏 /112

参考文献 /115

第一章

插画的基础知识

第一节 插画的概念

插画指的是我们平时所看的杂志、报纸、图书等各种出版物文字里所穿插的图画。为了宣传、强调或营造视觉效果，从而通过图解文字来装饰文案，有补充文章作用的绘画、图片等视觉造型符号均可称为“插画”（图1-1）。

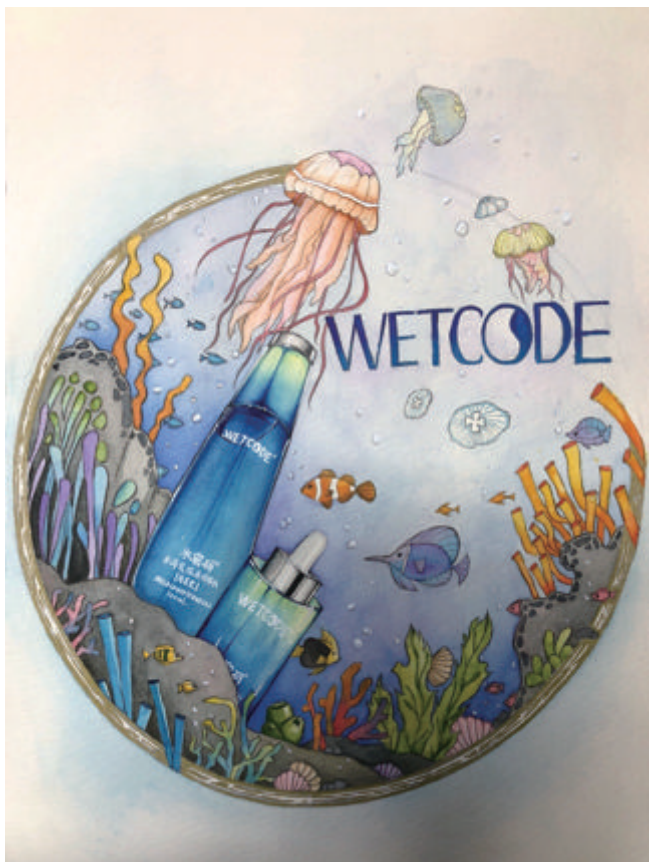

图 1-1 刘婉玲作品（学生作品 / 指导教师林晓华）

插画在西方统称为“Illustration”，源自于拉丁文“Illustratio”，即解释为插画可以使文字变得更加清晰明确，用于增加文字所赋予的趣味，把文字衬托得更加生动、具象。如今插画已经远超前于原先的“陪衬地位”，它不但能够突出主题思想，而且还能够增强艺术感染力，成为单独的一门艺术，是现代设计中一种重要的视觉传达形式。

随着科技的不断进步，人们对艺术形态的理解和认识也在发生变化，在高度信息化的今天，插画受到各种影像传播方式的冲击，开始和视图融为一体，成为具有广泛意义的“时尚插画”。它直观的

形象性、真实的生活感和美的感染力，已广泛应用于现代设计的多个领域。因此“时尚插画”是跟随时尚潮流在传统插画的基础上演变而成的实用性美术行业，具有很强的时代性。将时尚插画应用到各种产品上的实践在不断推广，其应用范围包括服饰插画、卡通形象设计、网络游戏人物形象设计、包袋设计、首饰设计等。从服装设计到家纺设计、从产品包装设计到装潢设计、从儿童绘本到成人漫画都遍布着时尚插画的踪影。许多电影、电视的制作和镜头设计都以插画的形式来表现。时尚插画形态中包含有数码摄影、创意图形、立体造型、影像资讯、卡通设计等。随着电脑的普及和大量应用，插画大多是以电脑绘图的形式出现，使得插画本身的绘画性和原创的味道渐淡，个性化的设计也在逐渐消失。

插画艺术的发展有着悠久的历史，从最古老的洞窟壁画到日本江户时代的浮世绘，随着报刊、图书的变迁，插画逐渐发展起来。而真正的黄金时代则是20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，从事插画绘画工作的大多是职业画家。

第二节 插画的发展简史

一、中国插画发展简史

中国是插画历史最为古老的国家之一，在《辞海》中对“插画”的解释是“插附在书刊中的画面。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或艺术欣赏作用。”中国最早的插画是以版画形式出现的，随着佛教文化的传入，插画成为宣传教义，对经文进行图解的方式。史料记载我国最早的版画作品为唐肃宗时刊行的《陀罗尼经咒图》。有图文确实存在的则是唐懿宗咸通九年（公元868年）的《金刚般若经》中的扉页画（图1-2）。到了宋、金、元时期，书籍插画有了长远的进步，应用范围扩大到医药书、历史地理书、考古图书、日用百科书等，并出现了彩色套印插画。明清时期是我国古代插画艺术大发展的时期，全国各地都有刻书行业，不同的地域形成了不同的风格。插画的形式大体有以下几

种：卷首附图、文中插图、上图下文或下图上文、内封面、扉页画和牌记等。

我国古代插画的历史演变，可以看作是版画的发展历史，也是民间年画史，是商业插画的前身（图1-3）。

图 1-2 唐代的《金刚般若经》

图 1-3 中国灶神

1. 刺绣

中国刺绣有着悠久的历史，是我国传统民间手工艺的奇葩。刺绣起源于对装饰自身的需求，早在黄帝时代就已经有关于彩绘花纹的记载。由于刺绣结合书画艺术、以名人作品为题材，追求绘画情趣和境界，作为一种艺术，深得人们的赞美（图1-4）。

中国传统的绣品分为两类：一类为被面、枕套、绣衣、戏衣、台毯、靠垫等实用绣品；另一类为台屏、挂轴、屏风等欣赏绣品。这些绣品的主题取材广泛，有花卉、动物、人物、山水、书法等。以刺绣为传播媒介的“插画”在民间流传甚广，历史悠久（图1-5）。

图 1-4 粤绣绣品

图 1-5 清代的八仙祝寿刺绣片

2. 中国年画

中国年画是随着年节风俗的演变而衍生形成的一种民间特殊的象征性装饰艺术，它可以追溯到人类远古时期的自然崇拜观念和神灵信仰观念。中国早期的年画都与驱凶避邪、祈福迎祥这两个主题有着密切关系，在祈祷丰收、祭祀祖宗、驱妖除怪等年节风俗习俗化的过程中，逐渐出现了与之相适应的年节装饰艺术，寓意着吉祥如意（图1-6、图1-7）。

图 1-6 平安富贵 (年画)

3. 陶瓷纹饰

中国是一个陶瓷使用历史悠久的国家，在陶瓷技术和艺术上都有着非凡的成就，早在新石器时代（约公元前8000~前2000年）就已发明了陶器。自古以来，不论是在生活中的日常使用，还是作为鉴赏的

图 1-7 恭祝玉皇大帝降诞之辰 (年画)

陶瓷艺术品，都有着悠久且丰富的历史。可以说陶瓷的发展史是中华民族发展史中的一个重要组成部分。中国古代陶瓷制品上的纹饰繁多，瓷器上的纹饰又都带有明显的时代性，中国古代的陶瓷纹饰大多可分为人物、动物、植物、装饰等（图1-8）。

图 1-8 中国陶瓷作品

瓷器装饰纹饰上精致的水纹、花鸟鱼龙和一些历史典故、人们生活的场景等都客观表现了中国自古以来人与自然和谐统一的人文（图1-9）。

图 1-9 中国陶瓷作品

4. 书籍插画

随着印刷技术的不断发展，我国的书籍插画有了很大的进步，从医药用书到日用百科全书，从历史地理书到考古图录等，包括各种小说、戏剧、戏曲等都诞生了一大批优秀的书籍插画作品。并且依据我们所熟知的四大名著《西游记》《红楼梦》《水浒传》《三国演义》，艺术家们创作了许多优秀的插画，广为流传，深受广大人民群众喜爱（图1-10、图1-11）。

5. 鼻烟壶

自明末清初始，我国又诞生了一种被称为“集多种工艺大成于一身的袖珍艺术品”——鼻烟壶，

图 1-10 中国传统连环画

图 1-11 中国传统连环画

现于嘉庆末年道光初期，是用特制的微小勾形画笔，

这是一种小巧可握于手中盛鼻烟的容器。它自欧洲传入，渐渐东方便化，融入了中国的艺术风格，集合多种工艺，在清代美学工艺上大放异彩，成为清代艺术的重要标志之一。鼻烟壶的装饰手法有多种，其中之一便是“内内画鼻烟壶”，它出现于嘉庆末年道光初期，是用特制的微小勾形画笔，

在透明的壶内绘制而成的。这种“袖珍插画”艺术品深受当时人们青睐（图1-12）。

6. 海报

到了20世纪，随着东西方的文化交流、生活理念、生活方式的相互渗透，特别是受到西方的绘画艺术和艺术设计等的冲击，中国的插画艺术也展现出新的面貌。在上海，以推广产品为目的的“月份牌”海报广告被认为是中国近现代新的“插画”形式（图1-13）。

二、外国插画发展简史

从世界最古老的石窟壁画到日本江户时代的民间版画浮世绘，都承载着插画的历史（图1-14、图1-15）。

在公元前16世纪左右的埃及法老的陪葬品中所发现的图画被看作是国外插画艺术的开端，这种插画主要是用来作为书籍的插图以及封面和扉页上的装饰，

图 1-12 鼻烟壶“内画”

图 1-13 老上海海报

这个时期的插画作品尺寸较小且描绘精细，在中世纪便得到了成熟的发展。

《圣经》作为基督教信仰表述的核心蓝本，书中的插画多采用手绘的形式出现，图文并茂的讲解方式让普通大众易于理解和接受其所讲述的内容。

欧洲的插画历史与我国相似，最早也是运用于宗教读物之中。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。

欧洲的文明是由发源于爱琴海地区的古希腊文明奠定的，在这片神奇的土地上孕育出了各种各样的

图 1-14 法国南部拉斯哥的洞窟壁画

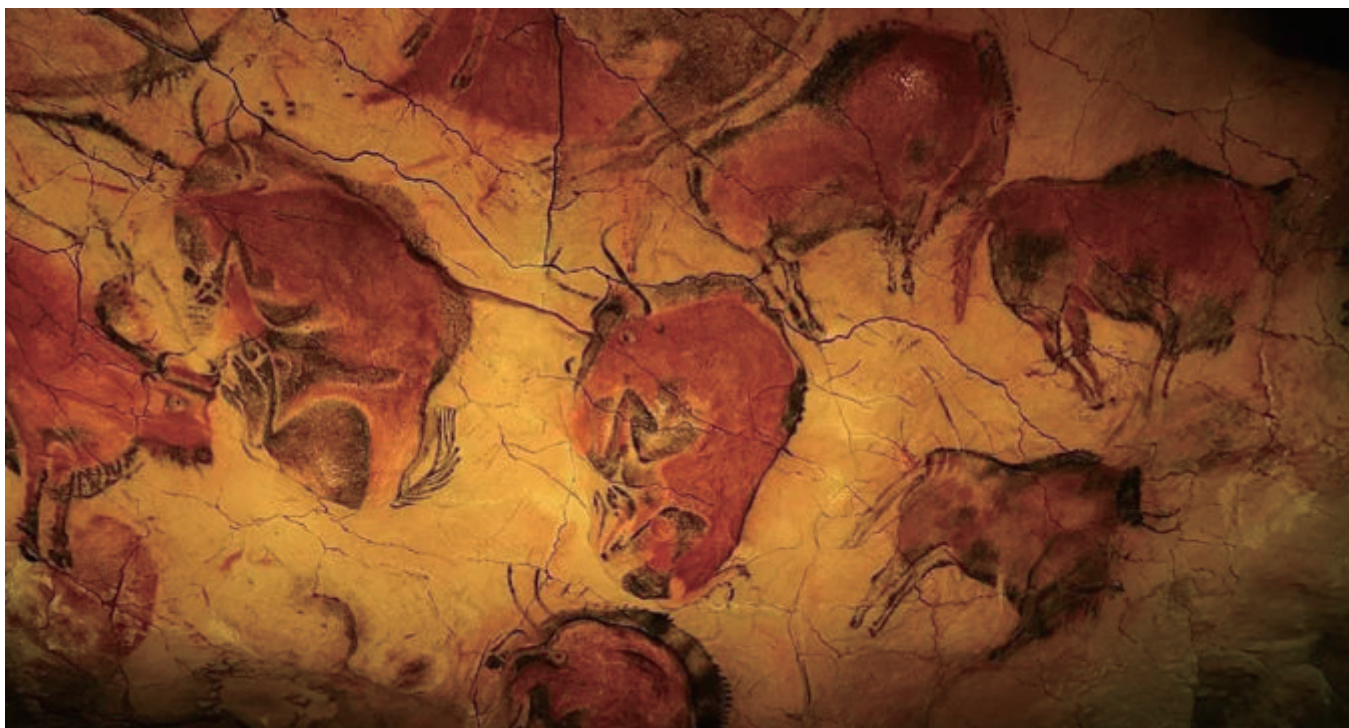

图 1-15 阿尔塔米拉洞窟壁画