

插画艺术系列丛书

KEPU CHAHUA CHUANGZUO

科普插画创作

周龙 王莺 编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

插画艺术系列丛书

周龙 王莺 编著

KEPU CHAHUA CHUANGZUO
科普插画创作

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

科普插画创作 / 周龙, 王莺编著. — 重庆: 西南
师范大学出版社, 2018.5

(插画艺术系列丛书)

ISBN 978-7-5621-9256-5

I. ①科… II. ①周… ②王… III. ①插图(绘画)-
绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 069210 号

插 画 艺 术 系 列 丛 书

科 普 插 画 创 作

周 龙 王 莺 编 著

责任编辑: 王 煤 徐庆兰

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

印 刷: 重庆新金雅迪艺术印刷有限公司

幅面尺寸: 210 mm×280 mm

印 张: 7.5

字 数: 150 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-9256-5

定 价: 49.00 元

目录

第一章	科普插画创作概述	001
	第一节 插画的概念	001
	第二节 科普插画的概念	002
	第三节 科普插画的分类及载体	005
	科普插画作品欣赏	006
	课后练习——插画鉴赏	012
第二章	科普插画的发展概况	013
	第一节 插画的发展历史	013
	第二节 现代插画的类型	015
	第三节 现代科普插画的表現方法	018
	铅笔淡彩插画教程 《海底乐园》 王莺 王祖民	021
	课后练习——铅笔淡彩	034
第三章	科普插画与绘画的关系	035
	第一节 插画和绘画的联系	035
	第二节 插画和绘画的区别	037
	第三节 科普插画的设计准则	038
	卡通人物插画教程 《小小宇航员》 王莺	041
	课后练习——卡通人物	050

第四章	科普插画的表现形式	051
第一节	拟人化与富有想象的表现形式	053
第二节	趣味性与幽默性的表现形式	054
第三节	启发性与夸张变形的表现形式	057
第四节	艺术性与多样性的表现形式	058
	场景插画教程 《场景》 周龙	060
	课后练习——场景绘制	082
第五章	怎样画好科普插画	083
第一节	科普插画的绘制方式	083
第二节	科普插画的表现内容	086
第三节	科普插画的主题	087
第四节	科普插画的评判标准	089
	人物插画教程 《太空人》 周龙	091
	课后练习——写实人物	116

第一章

科普插画创作概述

导语

本章主要对插画的概念、科普插画的概念、科普插画的分类及载体等方面进行介绍。通过本章的学习,希望读者能对科普插画的创作有一个初步的整体了解,为深入的学习做好准备。本章的学习重点在于了解科普插画的概念、分类及载体。

第一节 插画的概念

插图是插入文本中用来解释文字内容的图画,童话故事插图、课本插图、医学书籍中的插图都是插画,这种形式的艺术自古有之,能够形象化地表达文字内容。插画来自于拉丁语中的“illustratio”,意思是“照明”,顾名思义,插画可以使文字内容更清晰地表达出来。概括地讲,插画是书刊文字里加插的有叙述性的图画,它能突出主题、增强艺术感染力、发挥文学和美学传达的双重功能。(图 1-1、图 1-2)

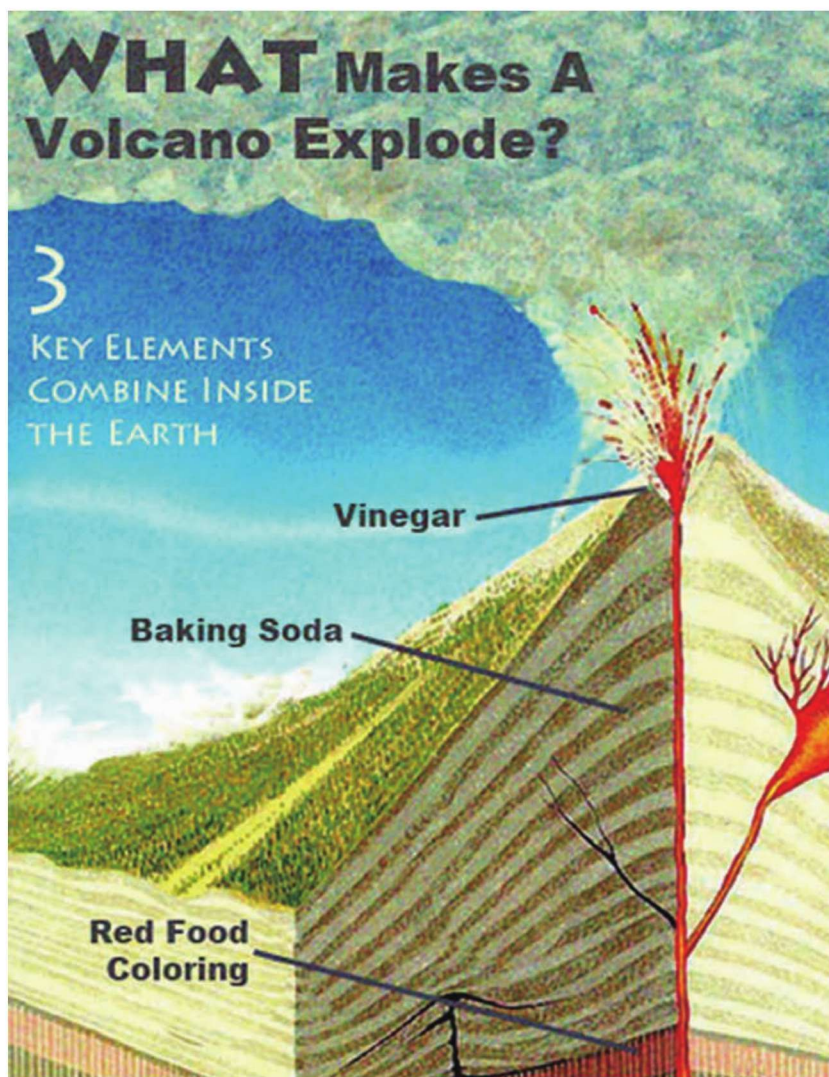

图 1-1 《火山》 佚名

图 1-2 Nisachar 插画作品

第二节 科普插画的概念

科普插画是以科学幻想为基础,通过绘画的形式创造性地描绘科学的内容,包括围绕现代科学技术、自然宇宙万物、未来人类社会生活以及未来社会发展的展望而产生出来的绘画作品。科普插画主要是应用于社会科学、自然科学等科技书籍中的图画,用于补充说明文字所难以表达的意思,帮助读者更直接地理解阅读的内容,所以科普插画作品比较写实。插画师在理解科学知识的基础上运用绘画语言,形象化地进行科学知识的推广和宣传工作,图文并茂地把书中的图画插附在正文中间,或以插页方式对正文进行补充说明,用通俗易懂的文字阐明一些科学知识,从而帮助读者认识世界、了解自然界和社会现象。科普插画的画面主要由图形、文字、色彩三大元素构成,图形传递的是视觉信息;文字是对图形视觉信息中难以表达的部分加以补充说明;色彩主要用于渲染效果和气氛,这三个构成元素相互协调,共同完成信息的传达。科普

插画多出现于科学知识类的读物中,是科普作家和读者交流的桥梁,特别是读者中的儿童识字数量不多,独自阅读的能力不够,主要通过观看精彩的插画来了解书中故事的内容。科学的遐想可以反映孩子们的梦想及其对未来的美好想象,让孩子们拥有天真的童趣和快乐的观察体验。(图 1-3、图 1-4)

图 1-3 Alexandra Zutto 插画作品

图 1-4 《热带鱼》 Bram Leegwater

科普插画具有科学性、艺术性的特点。它以科学为基础,但可以有科学幻想的成分。科幻的定义众说纷纭,莫衷一是,理解差异极大,其中最广义的一种观点认为只要故事中含有超出客观存在的事物,便可算作科幻作品。正统科幻迷所持的标准则较为严格,主张至少要包含一个科幻因素,没有幻想那就只是一个科学写实故事。俄裔名小说家纳布可夫曾意味深长地说:“科学离不开幻想,艺术离不开真实。”这或许正是科普插画艺术的最佳写照。(图 1-5)

图 1-5 Erin McManness 插画作品

第三节 科普插画的分类及载体

科普插画分为幼儿科普、儿童科普、青少年科普、科学科普、创新科普、宇宙科普等。最常见的科普插画题材是各种动植物，这一题材的科普插画作品常用写实的绘画手法描绘大自然，以绘画的形式呼吁人们爱护地球、保护环境。文化科普画廊是公益性科普宣传设施，它有着其他媒体不可替代的作用，是向居民传播科学文化的重要的精神文明窗口。在科学教育中，插画使一些隐晦难懂的内容变得生动明了。在国内外的重点出版物中，特别是图鉴、百科类图书及说明型插画，其准确性、绘画技法、插画作者对图画内容的理解程度起到了决定图书生命的作用，我们在创作这种类型的插画时力求能对要表达的内容有精准的驾驭能力和理解力，在绘画中竭力做到画面整洁、细节明了、构图和色彩的搭配和谐统一。

科普插画的载体是媒体，媒体包括影视媒体与印刷媒体。影视媒体包括电影、电视、计算机显示屏等；印刷媒体包括招贴广告、海报、报刊、杂志、书籍、产品包装、企业形象宣传品等。传统的科普插画主要出现在报刊、杂志和书籍中，尤其被广泛应用于各类书籍的封面、封底和正文，如少儿书籍、文学书籍、科技书籍等，但随着信息化时代的到来，这类插画正在逐渐消退，今后插画会更更多地出现在影视、电子书籍、电子报刊中。（图 1-6、图 1-7）

结语

作为现代设计的一种重要的视觉传达形式，科普插画是一种艺术形式，即以科学为基础，帮助读者更直接地理解阅读的内容，又以其真实的生活感、直观的形象性和艺术的感染力，在现代设计中占有特定的地位，已被广泛应用于现代设计的多个领域，涉及文化、科技和生活等方面。

图 1-6 Pierre-Joseph Rodouté 插画作品

图 1-7 《恐龙》 Reid Southern

科普插画作品欣赏

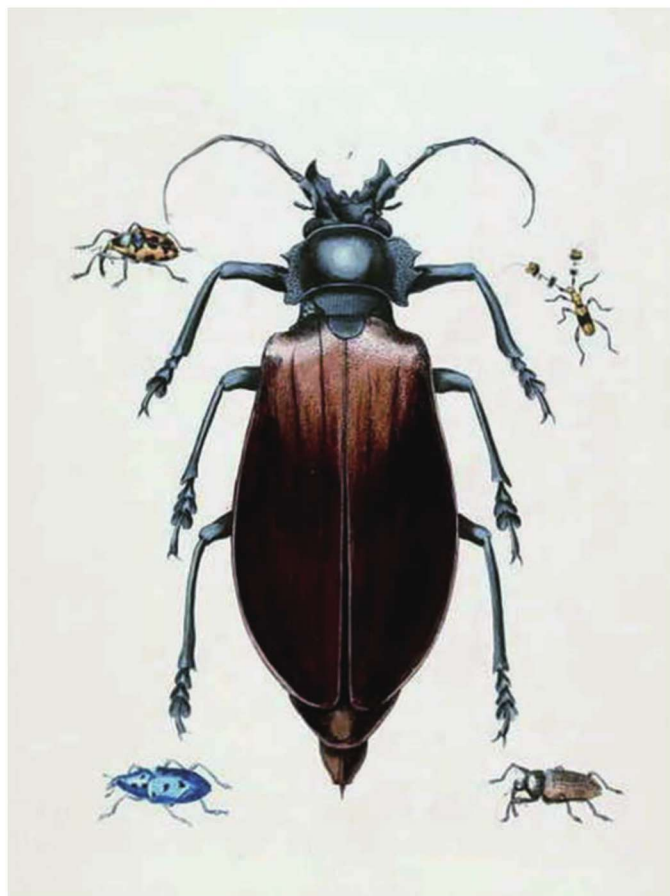

图1 《昆虫篇》 佚名

图3 《我们是一家》 佚名

图2 《热带鱼》 Bram Leegwater

图 4 《自然》 Tiffany Bozic

图 5 《神蛙》 Ursula Vernon

图6 《家园》 佚名

图7 《机器人》 Jim Paillot

图 8 《夜》 Christian Lindemann

图 9 《家》 Koday Laszlo

图 10 《畅想曲》 Terry Fan

图 11 《和谐》 Budi Satria Kwan

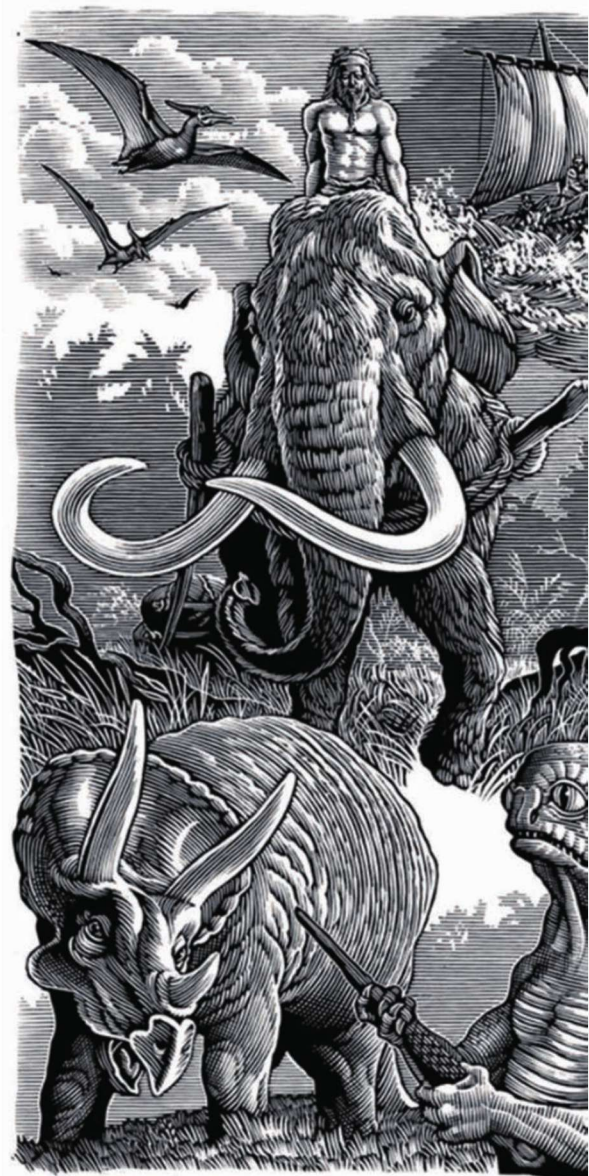

图 12 《远古、未来》 Sanderson

图 13 《星球》 John Berkey

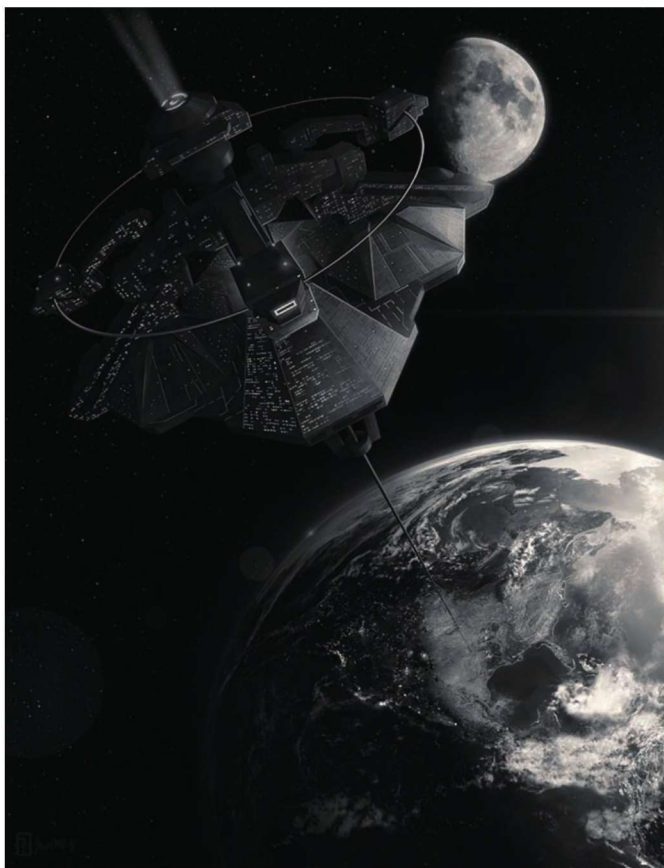

图 14 《卫星》 Reid Southern

图 15 《空战》 Reid Southern

课后练习——插画鉴赏

1. 插画的功能是什么？其画面主要由哪几个元素构成？
2. 科普插画的特点及描绘的内容是什么？