

高等教育艺术设计专业“十四五”校企合作融媒体系列教材

插画设计与实践

主编 廖丰丰 张颖华 董雅宁

企业优质案例 配套资源丰富

组编企业： 翼狐网
YIHUU.COM

华中科技大学出版社

<http://press.hust.edu.cn>

高等教育艺术设计专业“十四五”校企合作融媒体系列教材

插画设计与实践

主编 廖丰丰 张颖华 董雅宁

华中科技大学出版社

<http://press.hust.edu.cn>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

插画设计与实践 / 廖丰丰, 张颖华, 董雅宁主编. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2023.5
ISBN 978-7-5680-9468-9

I . ①插… II . ①廖… ②张… ③董… III . ①插图 (绘画) — 绘画技法 IV . ①J218.5

中国国家版本馆 CIP 数据核字 (2023) 第 079955 号

插画设计与实践

Chahua Sheji yu Shijian

廖丰丰 张颖华 董雅宁 主编

策划编辑: 江 畅

责任编辑: 段亚萍

封面设计: 抱 子

责任监印: 朱 玢

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国 · 武汉)

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913

邮编: 430223

录 排: 武汉创易图文工作室

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 9.25

字 数: 313 千字

版 次: 2023 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

党的二十大报告明确提出，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。这既是我国迈向新时代高质量发展新征程的必然要求，也是时代赋予广大文艺工作者的责任和使命。

插画作为当今社会一种多元化的艺术表现形式，具有传播效率高、速度快、范围广等特点。因此，努力学好插画的创意思维和表现手法，培养学生对插画设计独特敏锐的观察力和造型思维能力，不断提升插画作品的精神能量、文化内涵和艺术价值，将有利于年轻一代用图像讲好中国故事，回馈伟大时代，向世界展示自信的中国。

本教材共分为7章，编者在编写过程中遵循由浅入深、循序渐进的原则，围绕学生的专业特点、学习现状和学习习惯，突出设计基础的共性，增加了实践教学、案例教学的比例，有利于提高学生的专业应用技能和职业适应能力，使学生看得懂、学得会、用得上。在整体框架上，本教材从插画设计的基础知识讲起，关注插画师的能力及素养、插画创作的设计准则等内容，并结合设计实例对插画设计的绘制流程与步骤、不同风格插画的表现手法进行了具体讲解。最后一章结合商业插画实战案例，为学生呈现了完整的设计思路和表现方法。

本教材由廖丰丰、张颖华、董雅宁主编，冯波、吴钰、邱一丹、戚芷芸等参与编写和整理工作。

由于编者水平有限，书中难免有疏漏之处，希望广大专家、读者批评指正。

编者

入门篇

第 1 章 插画概论	/ 1
1.1 插画设计综述	/ 2
1.2 插画的历史演变	/ 6
第 2 章 插画设计的种类与应用	/ 21
2.1 插画设计的种类	/ 22
2.2 插画设计的应用	/ 31

基础篇

第 3 章 插画师应具备的能力及素质	/ 41
3.1 扎实的绘画功底	/ 42
3.2 系统的设计知识	/ 44
3.3 良好的文学素养	/ 46
3.4 敏锐的观察能力	/ 49
3.5 丰富的想象能力	/ 52
3.6 熟练的软件水平	/ 54
第 4 章 插画创作的设计准则	/ 55
4.1 明确的设计主题	/ 56
4.2 独特的创意思路	/ 60
4.3 巧妙的情感诉求	/ 65
4.4 合理的艺术表现	/ 68

进阶篇

第 5 章 插画设计的绘制流程与步骤	/ 71
5.1 前期准备阶段	/ 72
5.2 构思阶段	/ 75
5.3 草图阶段	/ 77
5.4 确定风格阶段	/ 79
5.5 画面表现阶段	/ 82
5.6 统一调整阶段	/ 83

目录

第 6 章 不同风格的插画及其表现手法	/ 85
6.1 欧美风格插画及其表现方法	/ 86
6.2 日韩风格插画及其表现方法	/ 95
6.3 中国传统风格插画及其表现方法	/ 101

实战篇

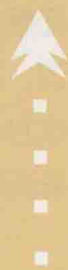
第 7 章 商业插画实战案例	/ 107
7.1 插画在产品包装设计上的实践案例	/ 108
7.2 插画在 IP 形象设计上的实践案例	/ 112
7.3 插画在装帧设计上的实践案例	/ 122
7.4 插画在展陈设计上的实践案例	/ 132
7.5 插画在长卷设计上的实践案例	/ 137

入门篇

Chahua Sheji yu Shijian

第1章
插画概论

1.1 插画设计综述

1.1.1 插画的定义

插画, 英文为“illustration”, 源于拉丁文中的“illustratio”, 原意是“照亮”“启迪”的意思。《辞海》中对“插画”的解释是: “插附在图书报刊中的图片……对正文作补充说明或供艺术欣赏……有的印在正文中间, 有的用插页方式。”通过这一解释不难看出, 这里所说的插画是针对书籍插图而言, 主要是对书刊中抽象的文字起到“照亮”的作用, 使得文字所传递的意思在图像的映照下变得更明确、更清晰。所以长期以来, 插画又被称为插图, 这是从狭义角度的定义。(图 1-1)

图 1-1 绘本插图 (波兰 Ewa Poklewska-Kozieo)

从广义而言, “插画”具有说明、示例、图示、图解、故事和写照的意思, 其概念已远远超出了传统定义的范畴。但无论曾经或者现在如何定义“插画”这个词, 其最本质的东西, 依旧是叙事表达, 只不过是发展应用的领域越来越广了。信息化时代的今天, 插画已经成为一种信息传播的重要载体, 除了用于书籍之外, 插画还被广泛地应用在各类海报、商品包装、展览展示、影视广告、游戏动漫等领域。

伴随着应用领域的不断扩大, 插画也拓展出了许多新的形式、风格、主题和内容, 这就极大地提升了文字的魅力和张力, 使得文字变得更为生动和形象、更为直观和便捷。插画也更多地融入当代设计中各种各样的思想和个性表达。设计者可以运用变化无穷的表现手段, 利用图像这种更符合人类本性、更通俗易懂的语言, 来达到沟通信息、美化生活、陶冶情操的功能。例如: 在西班牙插画师 Ana Jarén 的作品中, 经常看到一个或者几个女性角色身处各种室内空间里, 且在这个有限的空间里, 看似随意的线条与色彩充满各类与时尚及流行文化相关的元素, Ana 希望看到自己插画的人能够感受到作品中的关怀、感情和生活的温度。(图 1-2~图 1-4)

图 1-2 生活插画(一)(西班牙 Ana Jarén)

图 1-3 生活插画(二)(西班牙 Ana Jarén)

图 1-4 生活插画(三)(西班牙 Ana Jarén)

1.1.2 插画与纯艺术绘画的区别

插画与一般艺术作品的区别在于其鲜明的实用功能，即插画通常是为了传达某种特定信息或实现某种特定目的而创作的，这种信息或目的可以是商业、公益、社会或文化方面的。插画设计通过其视觉语言和符号，可以激发人们的想象力、感情和思维，从而产生深远的影响。与一般艺术作品相比，插画设计更注重表达、传达和解释信息，而不是仅仅追求美学价值。例如：美国自由插画师 Kim Salt 的作品，致力于赞美平凡事物的内在魔力和生物的独特韵律。画风蓬勃而优雅，具有故事性，让人不禁思考画面所要表达的内涵。（图 1-5~ 图 1-7）

图 1-5 插画作品（一）（美国 Kim Salt）

图 1-6 插画作品（二）（美国 Kim Salt）

图 1-7 插画作品（三）（美国 Kim Salt）

纯艺术绘画是基于美学意义，区别于实用艺术的艺术表现形式。纯艺术绘画作品的“纯”，并不是指艺术作品的价值，而是排除实用艺术或装饰艺术以外的艺术形式，主要指绘画、雕塑等传统艺术形式。“纯”体现了这一类艺术作品独特的风格个性，即非商业性，强调作品的思想性或批判性，以及强调艺术的当下性与本质

性。例如：后印象派画家文森特·凡·高在其油画作品《星月夜》中，用夸张的手法描绘了充满运动和变化的星空。整个画面被一股汹涌、动荡的蓝绿色激流所吞噬，旋转、躁动、卷曲的星云使夜空变得异常活跃，脱离现实的景象反映出凡·高当时躁动不安的情感和疯狂的幻觉世界。（图 1-8）

图 1-8 《星月夜》（荷兰 文森特·凡·高）

从创作意图上来看，纯艺术绘画侧重于艺术家自我内心的情感需求，其艺术作品往往是感情的宣泄和表达，重在呈现。而插画的创作大多以故事或文字为基础，侧重于传达内容大意。插画往往强调作品主题、营造气氛，具有指示、解读、美化以及吸引读者、补充文字不能表达到位的意思等种种作用。插画创作重在沟通，创作插画时必须站在受众的角度上考虑作品的内容和形式是否能被接受，是否能达到成功沟通的目的。

在创作过程方面，纯艺术绘画是由情感来引导艺术创作，创作可以随创作者的灵感、意念、兴致的改变而改变，随着绘画的情境不同，构想也有所创新。创作者在进行绘画创作时，往往不会急于提前设定目标和条件。相反，插画创作必须先考虑到画作的诉求目标，制作过程中要严谨、仔细地按照步骤进行，即使为追求更高层次的效果而改变构想，也不会超越原定的大目标。（图 1-9）

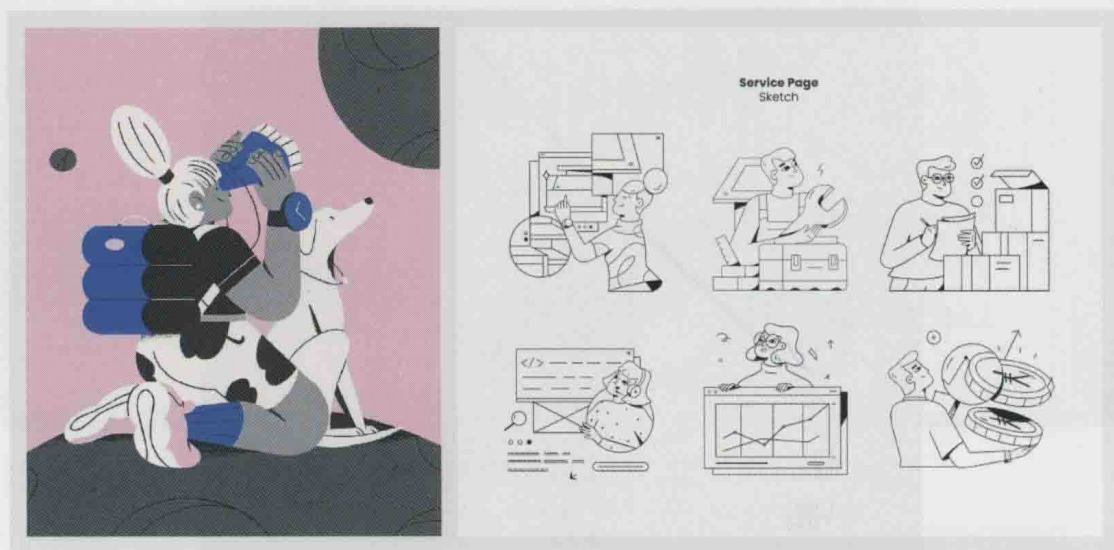

图 1-9 插画创作线稿（西班牙 Itsacat）

1.2 插画的历史演变

1.2.1 西方插画的发展

插画艺术的发展，有着悠久的历史。广义上的插画艺术表现形式，其历史可以追溯到人类艺术起源的时期。如距今已有 1.5 至 1.7 万年历史的法国拉斯科洞穴内，绘制了大量的动物和人物形象，这些壁画现在被认为是当时的人类为记录捕猎或巫术祭祀的活动所作。随后出现在教堂、墓室内的壁画大多数都可以被认为是为了诠释和传递某一故事、祈愿或教义的视觉形象化表现，起到“记录”和“说明”的作用。（图 1-10、图 1-11）

图 1-10 法国拉斯科洞穴壁画（一）

图 1-11 法国拉斯科洞穴壁画（二）

后来随着手抄本和书籍的发明，大量的插图开始被绘制。古埃及时期的《死者之书》（或译为《亡灵书》《死者书》）作为人类所遗留下来的最著名的文献及最早的文学作品之一，是古埃及帝王死后放在陵墓和石棺供死者“阅读”的书。书的内容多是以插图的形式记录了对于神的颂歌和对于魔的咒语，同时也记录了丰富而生动的古埃及神话和民间歌谣，用来帮助死者在“来世”渡过难关、得到永生。（图 1-12）

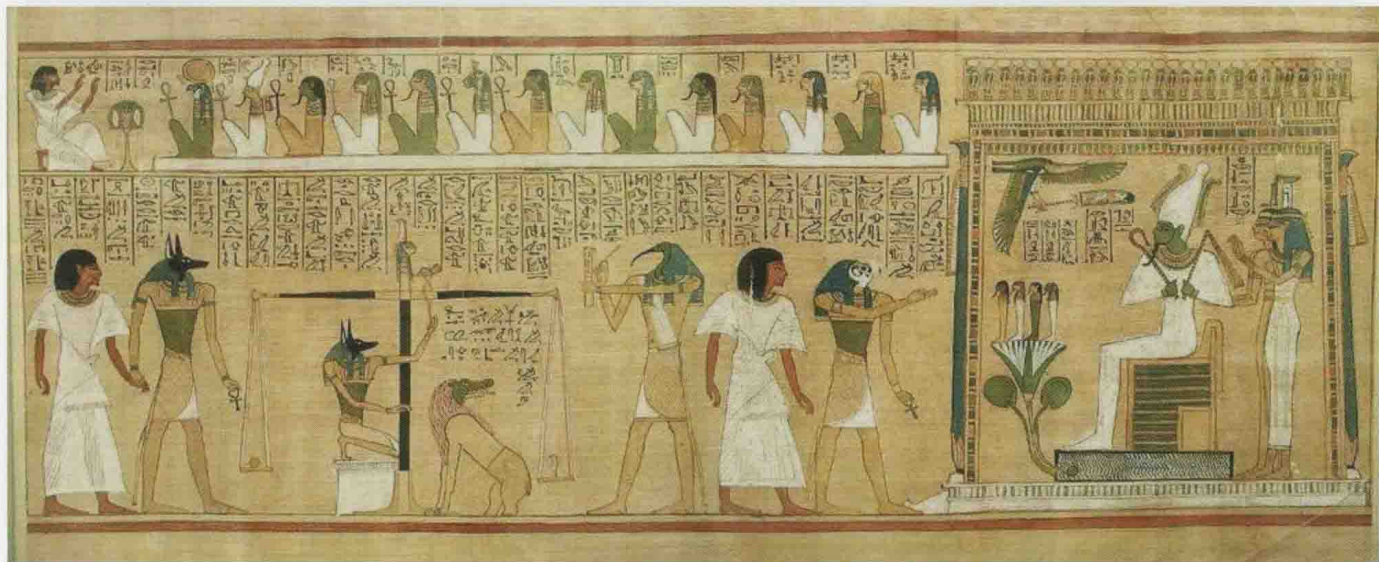

图 1-12 古埃及《死者之书》中的插画

在中世纪，基督教不仅向教徒传播教义，还向大众传播教义，叙事插图开始出现在需要解释的手抄本中，这些插画和宗教画在很多时候都是宗教教义和故事的视觉描绘，以帮助那些信众理解宗教的教义。（图 1-13）

图 1-13 中世纪手抄本（收藏于美国波士顿公共图书馆）

从 15 世纪开始，由于约翰内斯·古腾堡在 1452 年发明了机械可移动式金属活字印刷机，木刻和雕刻版画开始在书籍插图中广泛运用，这也标志着欧洲插画艺术的真正开始。（图 1-14）

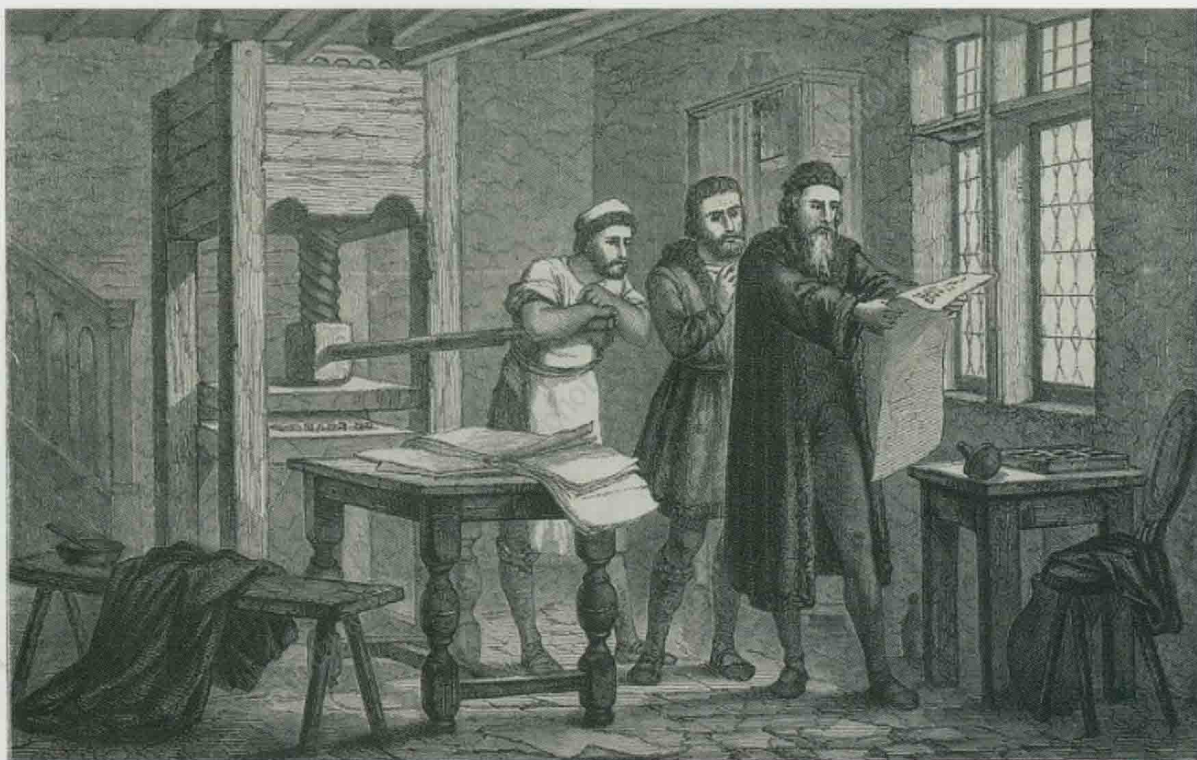

图 1-14 约翰内斯·古腾堡的机械活字印刷机

18 世纪 60 年代，第一次工业革命使印刷技术得到了飞速发展，也催生了出版、报业、杂志的出现，插图在日常生活中越来越常见。英国版画雕版家和出版商托马斯·比威克专门成立了一个工作室，用于创作和印刷商业插图，他的作品大多基于童年与乡村的记忆，以家乡风景事物为主题。托马斯·比威克的版画不只为自己的出版书籍作插图，也出现在许多童书、学校教材、自然历史类等书籍中。（图 1-15）

图 1-15 托马斯·比威克的插图作品

18 世纪末、19 世纪初的法国大革命前后，以威廉·霍加斯、詹姆斯·吉尔雷、乔治·克鲁克香克为代表的一批优秀漫画家共同构建了英国讽刺漫画的黄金时代，他们通过诙谐的讽刺手法描述社会热点问题，并通过街头版画店和书报摊销售漫画作品，即使买不起的普通民众也会去版画店门口欣赏最新的漫画作品，人们通过讽刺漫画知晓和交流最新时政消息。（图 1-16~ 图 1-19）

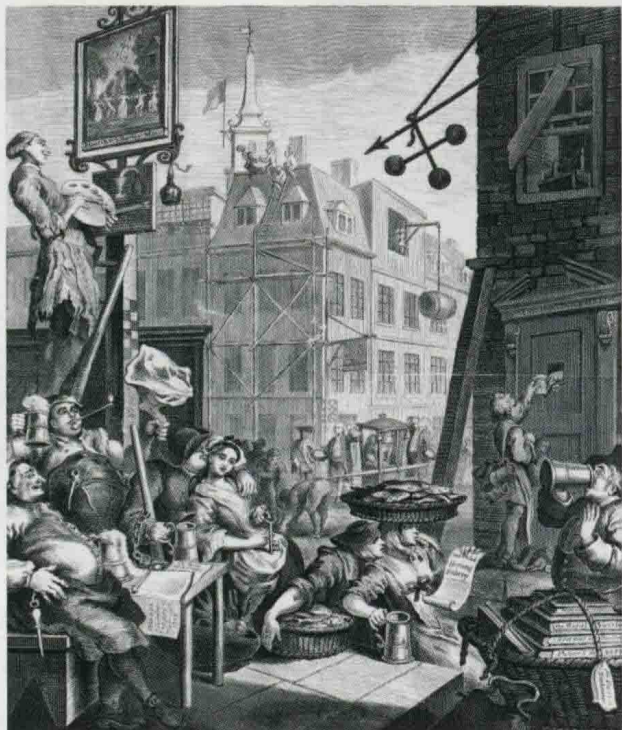

图 1-16 威廉·霍加斯的讽刺漫画（一）

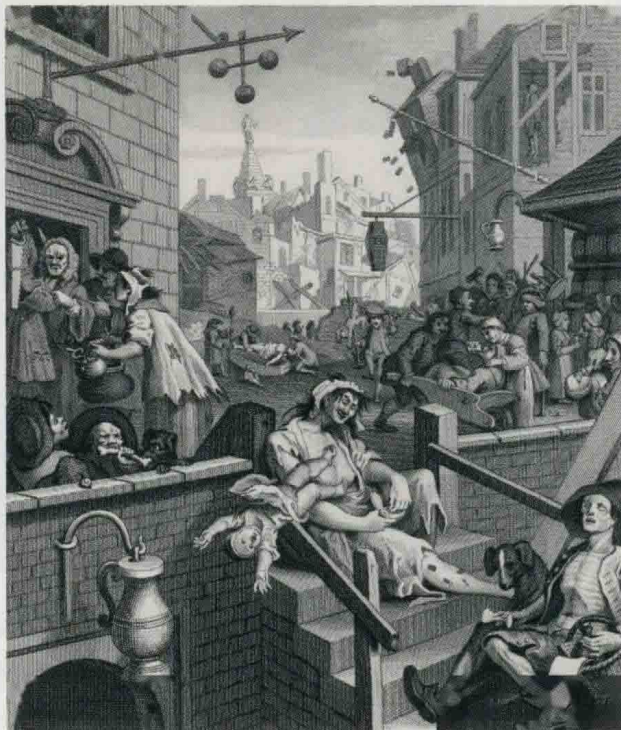

图 1-17 威廉·霍加斯的讽刺漫画（二）

图 1-18 詹姆斯·吉尔雷的讽刺漫画

图 1-19 乔治·克鲁克香克的讽刺漫画

19 世纪末、20 世纪初，由于印刷技术的进一步革新，大众彩色印刷已经发展到可以在杂志封面上以合理的成本复制艺术品的地步，这也促进了印刷媒体的大量发行，并扩大了它的受众范围。尽管在此期间出现了彩色摄影，但尚未普及，彩色印刷和精美的艺术插图在当时仍然占据主导地位，带来了“美国插图的黄金时代”。这一时期对高质量插图和视觉艺术的需求猛增，出版商很快意识到插图有助于报刊的销售和订阅并增加广告收入。出版物之间的竞争以及对优秀插画师的渴求为插画家带来了高昂的薪水，吸引了许多插画设计人才加入该行业，涌现了如霍华德·派尔、约瑟夫·克里斯蒂安·莱恩德克、杰西·威尔科克斯·史密斯、亨利·帕特里克·罗利等一批有影响力的插画家。（图 1-20~ 图 1-23）

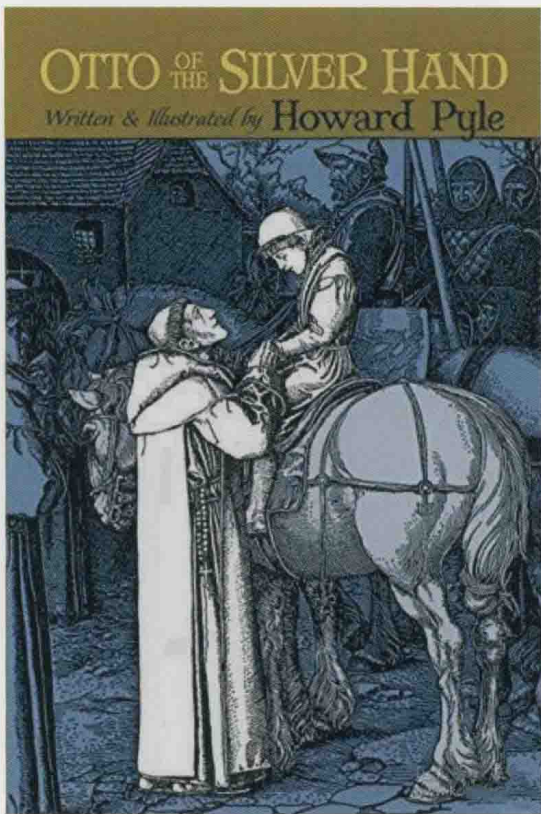

图 1-20 霍华德·派尔插画作品

图 1-21 约瑟夫·克里斯蒂安·莱恩德克插画作品

图 1-22 杰西·威尔科克斯·史密斯插画作品

图 1-23 亨利·帕特里克·罗利插画作品

20 世纪 20 年代开始, 手绘的美女招贴插画开始在美国大行其道, 而吉尔·艾尔夫格兰正是其中的佼佼者。他用其大胆的画笔, 抓住了女人最妩媚最性感的时刻, 艳丽红唇、吊带丝袜、性感身材, 美丽的 pin-up 女郎成为吉尔的标签。这些美女招贴画风行 40 年, 以至于美国的 pin-up 词汇都和这种风格挂钩。(图 1-24、图 1-25)

图 1-24 吉尔·艾尔夫格兰招贴画(一)

图 1-25 吉尔·艾尔夫格兰招贴画(二)