

林家阳 总主编

李晴 主编

插画设计

CHAHUA SHEJI

责任编辑：孟海江
执行编辑：周 赟
图书制作：宏图文化
特约编辑：张荣昌
艺术顾问：林家阳
装帧设计：张熾雯
责任校对：李 颖
责任印制：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

插画设计 / 李晴主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2021.6（2025.7重印）
ISBN 978-7-5503-2495-4

I. ①插… II. ①李… 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（2021）第026441号

插画设计

李晴 主编

出品人：祝平凡
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002
网 址：<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
印 刷：北京荣玉印刷有限公司
版 次：2021年6月第1版
印 次：2025年7月第5次印刷
印 张：13.5
开 本：889 mm × 1194 mm 1/16
字 数：361千
印 数：18001—23000
书 号：ISBN 978-7-5503-2495-4
定 价：72.00元

广西艺术学院2018年一流学科建设经费资助项目
版权所有·违者必究

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，以及在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业须有课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设置不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养，二是教学的配套设施，三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳
2018年12月

前言

PREFACE

插画设计作为现代设计中一种重要的视觉传达方式，以其直观、形象、生动的艺术特色，在现代设计中占有重要的位置，吸引了众多的读者和消费者，并广泛应用于现代艺术的多个领域。从日常阅读的书籍、杂志、报纸、海报，到超市常见的产品包装，以及移动互联网媒体广告，我们都可以切身感受到插画带给我们的视觉感受和乐趣。

随着经济的繁荣，人们的生活水平和欣赏习惯提高，插画设计呈现出多元的展示姿态，人们也越来越关注插画所产生的视觉艺术价值、文化价值和经济价值。艺术价值的核心在于创新，在于以不同的艺术表现形式去感染读者和打动消费者；文化价值的核心在于说教，艺术是形式，而高于形式的是内容，要通过讲中国故事来影响人们的观念和改变人们的习惯；而经济价值则是人们对这种形式语言的肯定和鼓励，使之生生不息，永恒发展。

本教材力求知识性、赏析性和实用性为一体，图文结合，深入浅出，教学案例具有较强的可读性和借鉴性。作者希望广大插画爱好者和初学者能够通过本教材了解插画的发展历史，对插画设计有一个系统而明确的掌握，懂得学习鉴赏优秀插画作品，开拓插画创作思路，提高眼界，勤加练习，培养出独立创作插画的能力。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 13810412048 或发邮件至 2393867076@qq.com。

编者

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配
第一章 基础理论与基本概念	第一节 插画概述	12
	第二节 插画的功能属性	
	第三节 插画绘画基础	
	第四节 插画的创意方法	
	第五节 插画的视觉要素	
第二章 插画项目实训	第一节 项目训练一——插画临摹	52
	第二节 项目训练二——幽默卡通风格插画	
	第三节 项目训练三——浪漫主义风格插画	
	第四节 项目训练四——写实主义风格插画	
	第五节 项目训练五——科幻主义风格插画	
第三章 优秀插画作品赏析	第一节 文学读物类插画——绘画与文学的融合	16
	第二节 儿童读物类插画——趣味与创造的升华	
	第三节 漫画——幽默与智慧的启迪	
	第四节 绘本——情感与梦想的起航	
合计		80

目 录

CONTENTS

第一章 基础理论与基本概念	1
第一节 插画概述	2
一、插画的基本概念	2
二、插画起源与发展	3
三、信息时代的插画艺术	11
第二节 插画的功能属性	12
一、插画的阅读功能	12
二、插画的美学功能	12
三、插画的文化功能	13
四、插画的多元表现	13
第三节 插画绘画基础	14
一、插画与绘画	14
二、插画工具与材料表现	14
第四节 插画的创意方法	33
一、在传统文化中感悟创意	33
二、在生活体验中净化思维	33
三、在文字空间里定格视觉	36
四、在想象世界中找到灵感	38
第五节 插画的视觉要素	39
一、速写——生活的源泉	39
二、构图——美学的诉求	45
三、色彩——梦幻的创想	46
四、造型——完美的定位	48
第二章 插画项目实训	51
第一节 项目训练一——插画临摹	52
一、课程概况	52

	二、作品案例	54
	1. 临摹前的整体思考	54
	2. 临摹步骤	54
	3. 老师说	56
	三、知识点	56
	1. 线的表现	56
	2. 黑白造型	56
	四、绘画程序总结	56
	五、课外拓展	56
	六、经典案例赏析	56
第二节	项目训练二——幽默卡通风格插画	61
	一、课程概况	61
	二、作品案例	61
	1. 具有代表性的教师作品——周茜《海的女儿》系列组图	61
	2. 具有代表性的学生作品——陈增宇《酸菜扣肉》组图	64
	3. 幽默卡通风格插画——彭小璎《侗乡》主题创作	69
	三、知识点	72
	1. 幽默卡通风格插画物象的塑造方法	72
	2. 幽默卡通风格插画画面色彩的把握	72
	四、绘画程序总结	72
	五、课外拓展	72
	六、优秀师生作品赏析	73
	七、相关信息与网站链接	79
第三节	项目训练三——浪漫主义风格插画	80
	一、课程概况	80
	二、作品案例	80
	1. 具有代表性的教师作品——郑万林《七彩壮锦》组图	80
	2. 具有代表性的学生作品——卜凡《长歌行》主题创作	84
	3. 具有代表性的学生作品——左玥《老城旧事》组图	86

三、知识点	88
1. 浪漫主义风格插画的表现手法	88
2. 浪漫主义插画创作中场景的处理	88
四、绘画程序总结	89
五、课外拓展	89
六、优秀师生作品赏析	89
七、相关信息与网站链接	97
第四节 项目训练四——写实主义风格插画	98
一、课程概况	98
二、作品案例	98
1. 具有代表性的教师作品——郑万林《塔克拉玛干的黎明》组图	98
2. 具有代表性的学生作品——李非《姐姐》组图	102
3. 写实风格插画——闫文丽《小刺猬农场》组图	104
三、知识点	108
四、绘画程序总结	108
五、课外拓展	108
六、优秀师生作品赏析	108
七、相关信息与网站链接	115
第五节 项目训练五——科幻主义风格插画	116
一、课程概况	116
二、作品案例	116
1. 具有代表性的教师作品——黄朝贵《史前文明——我的故乡》	116
2. 具有代表性的学生作品——崔梦璇《鱼民纪元》	120
3. 具有代表性的学生作品——欧阳卓《星球历险》	123
三、知识点	126
四、绘画程序总结	126
五、课外拓展	127
六、优秀师生作品赏析	127
七、相关信息与网站链接	136

第三章 优秀插画作品赏析	137
第一节 文学读物类插画——绘画与文学的融合	138
一、现实浪漫主义文学风的书籍插画——吴冠英教授作品	138
二、吕敬人教授插画作品赏析	143
三、古斯塔夫·多雷插画作品赏析	150
第二节 儿童读物类插画——趣味与创造的升华	153
一、张超作品赏析	153
二、葆拉·梅特卡夫作品赏析	157
三、江健文作品赏析	164
第三节 漫画——幽默与智慧的启迪	168
一、丰子恺作品赏析	168
二、张光宇作品赏析	174
三、方成作品赏析	184
第四节 绘本——情感与梦想的起航	191
一、谢青景作品《刘奶奶与熊孩子》赏析	191
二、彼德·席斯作品《冰淇淋的夏天》赏析	195
三、苏旅、关洁作品《百鸟衣》赏析	198
附：推荐书目	202
参考文献	203
后记	204

第一章 基础理论与基本概念

第一节 插画概述

第二节 插画的属性

第三节 插画绘画基础

第四节 插画的创意方法

第五节 插画的视觉要素

第一章 基础理论与基本概念

本章概述

插画是拥有着悠久历史的应用性综合艺术门类，在历史的长河里它不断地发展演进，又与各种艺术形式相互交融，形成了具有多种艺术特征的艺术形态。随着时代的发展，插画载体由传统平面媒体向三维媒体转移，插画的形式语言也越来越多样化，呈现出交叉学科的特征，插画已由原来的绘画艺术拓展迸发出一种全新的图文风貌。插画艺术的发展演变与画面的艺术语言、形式规律、创作方法、审美评价是我们学习插画设计的重要研究方面。

学习目标

了解插画的历史演变，掌握插画设计的基础知识、功能属性及基本材料的运用，建立起对插画创作的基本认知。

第一节 插画概述

插画的发展历史悠久，沿着它的印迹可以追溯到人类早期文明的源头。在漫长的发展演变中，插画与各个时期的艺术形态及文化现象都有着密切的联系，在相互交融、相互促进之间为人类文明的传播起到了重要的积极作用。

一、插画的基本概念

学习插画设计，首先要了解什么是插画。插画是一种用图形语言进行信息传达的艺术形式，是为文字做的附图，主要用于对文字进行更加形象地解释和说明。插画的英文名为 *illustration*，源自拉丁文 *illustratio*，有“照亮”的含义。在很长一段时间里，插画被普遍认为是一种运用图形语言对文字所表达的思想内容做出解释的艺术形式，是为书籍文字做的附图，即插画是文本插图。早期单纯的文字刊物比较容易使读者感到乏味，所以当时插画的作用是增加刊物中文字的趣味性。然而随着社会的发展，插画早已超出了“照亮文字”的作用。一幅优秀的插画作品，不单纯是辅助文字进行信息传达的

工具，还是审美价值和艺术内涵的体现，并且包含着艺术家的创作情感，是具有很高艺术价值和造诣的艺术作品。

《辞海》中对插画的解释是：“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或艺术欣赏作用。”这是针对传统书籍插图的定义。插画源自传统插图，但在信息时代的今天，插画的用途已经远远超越了传统意义，其内涵和外延都有了很大的扩展。插画不仅仅用以说明文字，同时也可以是一门独立的艺术形式。它以图像、文字、绘画呈现主题，结合丰富的表现手段，带给人视觉、听觉的美感。它与传统绘画艺术最大的不同是以现代传媒为载体，不再局限于出现在书籍、期刊、杂志中，而是涉及平面设计、游戏、影视等领域，采用计算机技术手段创造审美形式。插画所表现的内容涉及社会生活的所有方面，具有亲民性、流行性、时尚性的特点，吸引着各层次的广大受众。因此，插画是一种多元的艺术形式，它不仅是一门艺术，更是一种文化。

二、插画起源与发展

插画艺术的发展历史悠久，风格多样，经历了漫长的演化过程，在不同的地区、不同的历史时期都涌现出很多精彩的插画艺术形式。了解插画发展过程，是学好插画基础知识的前提。

1. 中国插画起源与发展

中国最早的插画是随着佛教文化的传入，为宣传教义而在经书中出现的图解经文，是以版画形式出现的。我国是印刷术的发明国，也是出现印刷书籍插画最早的国家，比欧洲早了至少五百年。从雕版印刷术发明以来，真正意义上的出版物便出现了，插画则以木刻的形式印在纸上。据文献和史料记载，我国现存最早的雕版印刷插画是1900年在敦煌发现的唐咸通九年（公元868年）《金刚般若经》卷首的扉页画《释迦牟尼佛说法图》（图1-1-1），刻画了释迦牟尼佛盘坐于正中的金刚座上，面色慈悲，座前的供台上摆放着器皿，供台旁蹲伏着两只狮子。佛祖身旁有金刚力士、比丘和国王护卫，天空中有两位飞天仙女散花，长老须菩提坐在佛祖的对面，合掌仰首向佛。这幅作品保存完整，人物神态表情肃穆，衣着线条流畅挺拔，刀法干脆严谨，整幅图的精致程度反映了当时雕版技艺已经非常娴熟。

图 1-1-1 《金刚般若经》的扉页画《释迦牟尼佛说法图》/王玠刊印/中国/约公元868年

唐代之后，附着在佛经中的早期插画很多。宋朝注重文治，雕版印刷术全面发展。世界上最早的商业插画即印刷广告商标，是出现在中国北宋时期的“济南刘家功夫针铺”的雕刻铜版，它现存于中国历史博物馆（图1-1-2）。

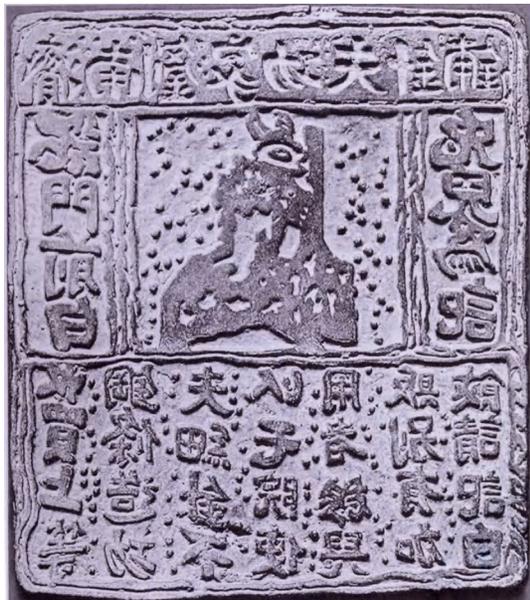

图 1-1-2 “济南刘家功夫针铺”的雕刻铜板/中国/北宋

刘家针铺印版高13厘米，宽12.5厘米，上有名称“济南刘家功夫针铺”，下端有“收买上等钢条，造功夫细针。不误宅院使用，客转为贩，别有加饶，请记白”。此印版版面设计独具创意，图文并茂，以脍炙人口的白兔捣药图为中心，标题、说明文字在“井”字形线框结构中的布局严谨大方。上方立冠处采用黑底白字的形式，突出了济南刘家功夫针铺的店名称号，中心白兔捣药图作为标志引人视线，两侧再赋以“认门前白兔儿为记”的字样，下方的广告语也言简意赅，清晰明确。“白兔儿”也可认为是中国最早的商业形象雏形，这充分说明了中国古人已经认识到了商业插画的广告功能。随着经济的发展，宋、元、明、清时期中国古典插画得到了持续发展，其插画的表现内容相较之前更加多元化。明代商业繁荣，出版业也日益兴盛，文化传播的重心从士大夫阶层分移至市民阶层，通俗读物的大量印制给插画的生存提供了广阔的空间。叶德辉《书林清话》曾道“吾谓古人以图书并称，凡

有书必有图”，可见一时盛况。随着书籍种类的增多，插画的内容也越来越丰富，经、史、子、集，农、林、牧、医均有涉及。明代万历年间，木刻画进一步发展，书籍插画也迎来发展的黄金时期，插画风格既高雅又通俗，数量和质量标准都很高。明代中后期是中国古典插画的巅峰繁盛时期，其中文学插画更是令人瞩目。明末书籍插画比较著名的作品有《金瓶梅》《西厢记》《牡丹亭》《万壑清音》，

最具代表性的插画家首推陈洪绶，他的绘画特点在于既重视形体的夸张，又重视神情表达的含蓄，手法简洁质朴，线条刚劲（图 1-1-3），他在《水浒全传》《屈子行吟图》中的插画，线条流畅，疏密有致，人物动态及情节都非常生动。明代插画代表了中国古代插画艺术的最高成就，即使和以精细著称的西洋铜版插画相比，在总体上也有过之而无不及，可谓黄金时代，登峰造极。

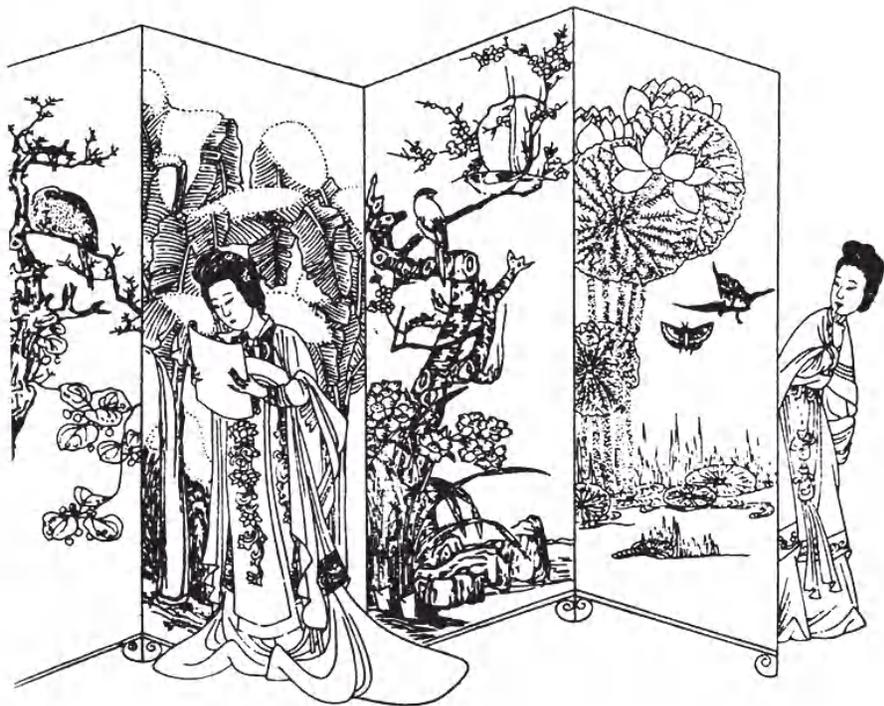

图 1-1-3 《西厢记》插画 / 陈洪绶 / 中国 / 明代

清代插画的艺术成就逊于明代，但仍出现了一些佳作和插画大师。如《离骚图》《红楼梦图咏》《晚笑堂画传》《香草吟》中的插画仍位居古典插画精品之列。清代插画有两个重大的变化：一是西方石版印刷术传入中国，因其便捷省力，成本低廉，很快就取代了刻版印刷。石版印刷开始成了印制书籍和插画的主要形式。二是就艺术风格而言，结合民情风俗的民间套色木版年画风靡一时，其中以苏州的桃花坞、天津的杨柳青、山东潍坊的杨家埠、四川绵竹的年画为代表。清代的民间年画取材广泛，造型单纯明快，色彩绚丽悦目，从人物

造型到画面的色彩搭配都展示着独特的民间艺术韵味。

从清代末期鸦片战争到民国初期，随着西方列强的入侵，西方的商业理念和文化被带入中国，这些对中国插画艺术产生了巨大的影响。中国插画在表现手法和内容方面开始向西洋化发展，并且带了浓郁的商业气息，其中最有点的是月份牌的兴起。“月份牌”最初是外国商人为了促销商品而引进的，之后一些商家也开始效仿制作并以之作为商品赠品。月份牌的画面除了商品宣传外，表现的内容大多是山水画、戏剧、美人（图 1-1-4、图 1-1-5）。

图 1-1-4 上海“月份牌”一

图 1-1-5 上海“月份牌”二

受战争和政治的影响，中国的 20 世纪上半叶是个动荡的年代，这一时期中国文化经历了风雨飘摇。鲁迅先生是中国当代著名的文学家，也是新文化的倡导者，他不仅是著名作家，而且在现代插画、书籍装帧的方面造诣也非常深厚。鲁迅先生写了很多关于插画、连环文的文章，促进了插画艺术的发展。他说：“书籍的插画，原意是在装饰书籍，增加读者的兴趣的，但那力量，能补助文学之所不及，所以也是一种宣传画。”鲁迅不仅在理论上倡导支持插画艺术的发展，还亲自介绍出版了外国优秀的插画作品。《比亚兹莱画造》《新俄画造》《梅斐尔德木刻土敏土之图》《引玉集》等均出自鲁迅先生之手，这些优秀的外国插画艺术无疑为中国的插画艺术发展带来了很大的影响和促进作用。除了鲁迅先生外，当时还有田汉、郭沫若、闻一多等文学艺术家为插画的发展做出了很多贡献。20 世纪三四十年代是一个人才辈出的年代，新文学艺术也进入了成熟期。文学发展的百花齐放推动了插画艺术的发展，插画的题材、语言形式都发生了新变化，本土语言也渐渐和外来语言相融。当时杰出的作品很多属于抗战题材，“洋为中用、古为今用”在那个年代得到了很好的诠释，形成了插画艺术民族化的新特征。中华人民共和国成立后，出版业迎来了一个发展的高峰期，党和政府十分重视宣传和教育工作，出版业得到了很大的发展，尤其是文学插画。当时出版的大部分文学作品均有配图，插画的表現形式也出现了多样化的局面，线描、水墨、水彩、油画都被普遍地用到插画中来。当时的代表画家有丰子恺、叶浅予、张乐平、蔡若虹、张光宇、黄永玉等。张光宇先生吸取外国艺术精华，结合东方艺术传统，大胆创作出独具一格的装饰画风格，是中国当代美术史装饰画艺术的开拓者，同时他也是中国现代漫画运动中的旗手和奠基人之一，中国动漫事业的鼻祖，代表作有《西游漫记》《大闹天宫》《民间情歌》《神笔马良》《孔雀姑娘》《刘三姐》等（图 1-1-6—图 1-1-19）。

图 1-1-6 广西民间传说《刘三姐》插画一 / 张光宇 / 中国 / 1960 年

图 1-1-7 广西民间传说《刘三姐》插画二 / 张光宇 / 中国 / 1960 年

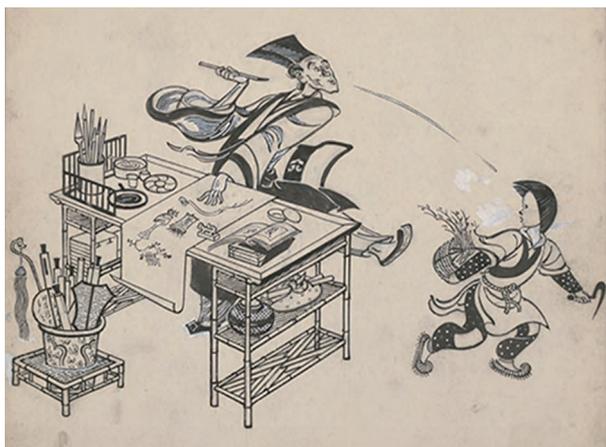

图 1-1-8 《神笔马良》插画一 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-11 《神笔马良》插画四 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-9 《神笔马良》插画二 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-12 《神笔马良》插画五 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-10 《神笔马良》插画三 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-13 《神笔马良》插画六 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

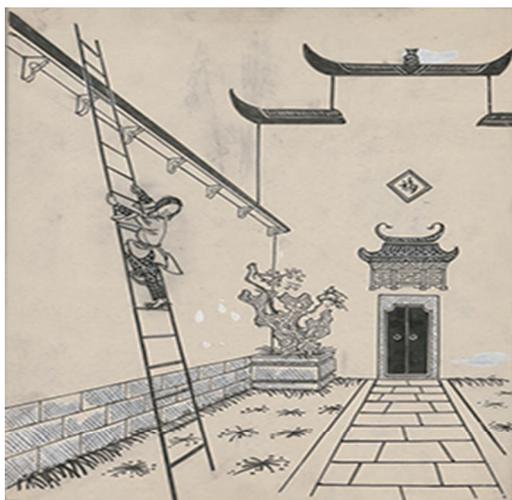

图 1-1-14 《神笔马良》插画七 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-17 《神笔马良》插画十 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-15 《神笔马良》插画八 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-18 《神笔马良》插画十一 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-16 《神笔马良》插画九 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

图 1-1-19 《神笔马良》插画十二 / 张光宇 / 中国 / 1954—1955 年

民间文艺作品、儿童插画作品也出现了黄永玉、夏同光等出色的画家。黄永玉的画充满了民族风格，简洁纯熟，擅长线描、水墨、木版画，画法自然，功底深厚，其代表作品有《阿诗玛》《湘西民谣》《葫芦信》等（图 1-1-20、图 1-1-21）。

图 1-1-20 《阿诗玛》插画 / 黄永玉 / 中国 / 1957 年

图 1-1-21 《红旗谱》插画 / 黄胄 / 中国 / 1961 年

20 世纪 80 年代以后，经济、教育都走向正轨，出版业日益繁荣，插画在出版物中受重视的程度也是空前的，越来越多的人加入插画创作队伍中。插画艺术作为一个独立的艺术形式被更多地认

可，插画艺术作品也有了更多的机会参加展览并被收藏。

现在，插画广泛应用于社会的各个领域。随着艺术的日益商品化和新绘画材料工具的出现，插画艺术也进入了一个新时代即商业时代，并且对经济的发展起到巨大的推动作用，插画的概念已经远远地脱离了传统的范畴。尤其是近些年来随着计算机技术的发展，图形绘制软件的大量出现，各种的插画形式应运而生，插画从其诞生的母体——书籍以外找到了巨大的生存空间。插画艺术不仅扩展了我们的视野，丰富了我们的知识，更提高了我们的审美，开阔了我们的心智。随着人们精神文化需求的不断提高，时代的发展给出版物和插画艺术提出了更高的要求，插画载体、插画范围、创作观念和表现语言都将发生很多的变化。基于目前对插画人才的需要，很多美术类院校都设置了插画专业，对插画课程给予高度的重视。培养后备人才亦是插画艺术走向更加辉煌的良性发展道路。

2. 欧洲插画起源与发展

世界文明发展的初级阶段都有着相似性，欧洲最早的插画同样出现在宗教读物中，宗教文化对书籍的发展起到了非常重要的推动作用。欧洲中世纪流传于传教士之间的经书中有大量的手绘插画，书中不仅有关于宗教方面的故事性插画，还有用于装饰的装饰性插画，如鸟兽、花草、人物等。插画的运用使当时的书籍具有了很强的形式美感，极具感染力，能够很好地为传播宗教服务。

15 世纪德国的约翰内斯·古登堡发明了金属活字印刷机，这一发明使印刷质量和速度都有了很大的提高，推动了书籍插画艺术的发展，当时古登堡印制的《古登堡圣经》版面和谐、图形流畅、印刷精美，成为印刷艺术宝库中一份难得的珍宝。

16 世纪的欧洲插画受文艺复兴的影响，艺术风格以古典风格为主，艺术家们热衷于木版画和铜版画创作。阿尔布雷特·丢勒是这一时期德国著名的油画家、版画家、理论家。很多艺术家评论，丢勒在版画上的成果要更加突出，有人甚至认为丢勒的铜版画成就在任何时代都是空前绝后的。他的版画

作品技巧高超，讲究严谨的人体结构、对称和均衡的画面构成、细密的线条造型，整体风格庄重典雅。丢勒的代表作有《启示录》，该插画成为了有史以来最著名的书籍插画。同时期著名的插画家还有荷尔拜因、鲁本斯、伦勃朗等，他们的插画作品制作十分精美。

18世纪的法国大革命不仅是政治上的大变革，也带动了思想文化上的进步，法国浪漫主义运动造就了一批伟大的艺术家。德拉克洛瓦的《浮士德》、杜米埃的《罗贝尔·马尔卡》、多雷的《神曲》等插画都为经典之作。文学的繁荣为插画的创作提供了肥沃的土壤，英法德等国家出版了许多文学名著，吸引了画家创作插画的兴趣。其中古斯塔夫·多雷为《圣经》绘制的230幅版画插画达到了无与伦比的境界，被公认为“左图右史”的绝配之作，成为插画界难以逾越的巅峰。

19世纪下半叶的工艺美术运动起源于英国，继而发展为新艺术运动，其装饰性在书籍插画中重新复苏，比亚兹莱是其中的代表人物，从《莎乐美》插画中便可见一斑(图1-1-22、图1-1-23)。穆夏也是此运动中的突出画家，穆夏风格对当时的画坛风格影响很大，具有装饰性的曲线造型是他们绘画的一大特点。

图 1-1-22 《莎乐美》插画之《孔雀裙子》/比亚兹莱/英国/1893年

图 1-1-23 《莎乐美》插画之《舞者的报酬》/比亚兹莱/英国/1894年

3. 日本插画介绍

历史上东亚诸国都深受中国文化影响，日本更是如此。日本插画在亚洲很具有代表性，宋、元时代带有插画版的佛经就传入了日本，江户时代出现了浮世绘，这也是早期的日式插画形式。最早的浮世绘大都是一些屏风画，主要表现服饰华丽的人物，所绘多为下层社会人物。日本所流行的绘本源自平安时代，早期形式即绘卷，如《源氏物语》绘卷等。江户时代绘本已普及为大众文化，形势更加多样。明治维新促进了日本的现代化，西学东渐致使西方文化迅速蔓延到日本，西洋化成为新宠并融合于日本美术中，东西方的融合极大地丰富了日本的插画艺术，此时的插画不仅表现出了新的高度，在形式与造型上也都有新的变化。日本是一个重视设计的国家，插画在载体中是设计的元素之一，图文关系的优化组合在日本插画中非常受重视。日本插画吸收西方艺术观念的同时也在继续发展本土文化，这也是日本插画艺术目前发展的现状。

三、信息时代的插画艺术

随着现代媒体和软件技术的发展，插画设计的风格变得越来越多样化，加之在被称为消费时代、读图时代、信息时代的今天，传统的书籍插画无论是在应用领域还是传达方式上都发生着巨大的变化。

首先，插画艺术的创作手段更加综合、多元化。电脑软件的普及，一些软件的应用给插画设计师打开了另外一扇大门，很多画面效果通过软件更容易绘制出来，这对于一些出版商和广告设计部门来说，降低了成本，更方便得到自己所需要的插画作品。媒体形式的多样化，时效性、目的性、创意性的要求，使得插画艺术有了更多除了书籍插画以外的多重功能。

其次，传播媒介的发展为现代插画艺术提供新的更广阔的表现空间，促进了插画艺术同各种新视觉传播方式相结合的新形式的出现。例如，广告招

贴、商业包装、企业形象、电子游戏等多个视觉领域的传达与交流，促进了插画艺术与新视觉传播方式的产生，动态化、综合化、立体化也导致了插画艺术本身价值取向、审美意识、视觉认知方式的改变。

信息时代引发了生活方式的转变，数字媒体成了插画艺术发展的大趋势，越来越多的文字叙述被图像代替，人们也越来越重视图像的直观性和视觉感染力，由此催生的新媒体形式中，新一代的视觉传播形式正在不断出现。

在中国，插画的市场需求量还很大，目前很多高校都开设了专门的插画课程，如中央美术学院、北京印刷学院、鲁迅美术学院、广州美术学院、广西艺术学院等。越来越多的青年学子从事插画工作，这无疑为插画的发展注入了很多的新鲜血液，中国的插画主力军正在冉冉升起。总之，作为现代社会信息传播的载体之一，插画艺术必然要和中华文化、民族精神、时代意识结合起来，才能展现出信息时代插画艺术的新观念、新形式和新风格。

▶ 第二节 插画的功能属性

广义的现代插画，其形式是多种多样的，可以按表现形式划分，也可以按传播媒体划分，但不论按哪种形式来划分，插画的基本功能都包括四个方面：对文字内容的图解、例证、诠释，即阅读功能；对自身及书籍设计的装饰美化，即美学功能；读者的艺术欣赏活动，即文学功能；多元化功能。

一、插画的阅读功能

插画的阅读功能是插画艺术最基本的功能属性，也就是书籍中常说的图解性。古籍中的插画都是用来图解文字内容的，现代科技类、字典类书籍仍然依靠图解的形式描述某些抽象的概念、原理及方法流程。插画的阅读功能使其非常适合表现某些复杂的产品，例如一些产品的制作步骤、一些家居的组合、新式电器的操作程序等，均可用连续数幅的图解形式向观者介绍正确的操作步骤。同样的功能性也表现在儿童绘本中，儿童往往被色彩鲜艳、内容丰富的插画所吸引，他们对插画的热爱程度要远超过文字本身，希望爸爸妈妈将插画中的故事讲给自己听，这是插画的伴读功能。在文学书籍中，将文字的印象空间用图画的形式来表达会更加直观、形象，插画通过具体阐述所对应的文字来引导读者的阅读，即是插画的导读功能。科技类书籍有着悠久的历史，我国历史上存留下来的《农政全书》《天工开物》《齐民要术》《梦溪笔谈》是中国科技类典籍名著，记录了古代文明发展的成就，书中插画就发挥了释读功能，发挥了在信息传达中图像对文字的补充说明作用。典籍名著中的插画制作精良、考究，与文字一起完美记录了先人对自然界的认知与对科学的追求。它们虽然历经岁月沧桑，但以图文并茂的形式流传下来，至今仍散发着中华文明的光芒。在科技类图书的版式设计中，图文混排至今仍然是基本排版样式，可见其经典。综合所

述，因为科技类书籍的插画是为了解释、例证事物发展的因果关系或事物的结构关系，具有严谨的科学性与逻辑性，所以此类型的插画设计肩负着更多的阅读严肃性。摄影图片的阅读功能也是十分直观的，摄影的纪实性与真实性更是手绘插画无法比拟的，它可以真实地记录事物演变的进程，一图胜千语。

从插画的阅读性我们了解到插画的从属性特征，这个特征要求创作者不仅需要原著的文案内容有正确的理解，同时还要具备原著涉及的专业知识，具有将抽象的原理简化成图像信息的能力。

二、插画的美学功能

现代设计领域中，插画设计是最具有表现意味的艺术形式，其许多表现技法来源于传统绘画艺术。插画与绘画艺术最本质的特征就是最终以画面的视觉美感展示艺术魅力。插画担负着图文表达的视觉使命，因此首先要准确无误地传递信息内容，同时通过艺术性的图像传递给受众视觉美感享受。虽说艺术性与实用性是一对矛盾对立的关系，但插画正是这种矛盾的形态表现，这也是插画有别于其他绘画艺术的独特本质。艺术性的追求要本着审美与实用相统一的原则，运用线条、色彩、构图、造型等绘画元素创造具有形式美感的画面。插画要准确地表达文案的内容与精神，但更重要的是将美感的形式与内容合二为一。艺术形式是观念、情感和技术的体现，因此，插画的审美价值实际是包含了技巧、形式和内容的有机融合。

在《插图的文化史》一书的第1页，作者讲道：“插图的第一要旨是对手稿或印刷品做清晰的说明，同时它对手稿或印刷品还具有装饰和美化的功能，这种装饰美化的功能有时甚至被提升到首要地位，尤其在中世纪的手抄本手稿中，它作为手抄本

的装饰画(Illumination),重要性更加突出。那些手抄本,常常不惜以高昂的代价用金粉做装饰,不但设计极为精致,画笔异常细密,而且色彩也艳丽动人,具有很高的艺术性。”从这段文字可以看出古代人们已经把插画的审美性放在了极高的位置。

在现代插画设计领域,插画的美学功能体现得更加突出。在书籍插画中,插画既为读者营造了图书的精神内涵,又打造了书籍的阅读气氛;在商品包装中,精美的插画仿佛为商品的包装设计披上了精美的战衣,在同类商品营销中更容易吸引眼球,促进消费。

三、插画的文化功能

世界文化是由不同国家不同民族的文化构成的,文化交流的过程就是文化传播的过程。插画所具有的文化功能既有自身所具有的文化底蕴、内涵,也包括了文化传播的功能,这两者又有同样的性质,可以回归到原点。插画在创作发展过程中受传统文化的影响非常深远,这其中包括商业文化、民俗文化。传统文化的影响给我国插画烙上了中国印,这是我们的民族文化自信,是我们该传承、保护并加以发扬光大的。插画文化在传统媒体时代主要依靠纸媒如书籍、报刊等来传播,信息时代则主要依靠电子媒体、电视、互联网来实现更加高效的传播。但无论是哪种媒体,文化的表达方式无外乎文字语言与图像语言,或者是两者的结合。正确认识文字与图形的关系,有助于插画创作者把握好插画在文化传播中的定位,充分发挥好插画的文化优势,使其更好地服务于媒体。

从插画自身的文化内涵来说,现代插画已是综合性艺术,不完全是文字对文字的解读和文学作品的图解,这对插画的创作者提出了更高的要求。插画家要创作一幅好的作品,必须具备相应的综合能力,拥有较高的文学修养。画家的文学修养体现在对文学原著的理解、对绘画创作规律的认识和对形式规律的把握程度上。插画作为审美创造性活动,单凭直觉和冲动是无法运用绘画语言表达内心世界的复

杂感情的。提高艺术修养、文学修养并融于艺术实践,才能创作出有思想内涵深度和有艺术价值的优秀作品。

四、插画的多元表现

随着时代的发展,插画的应用载体越来越多,不再是传统意义上的只以书籍为主要载体。尤其是最近几十年,插画的实用性在广大的应用领域得到了很好的发挥,比如在广告宣传和产品包装领域使用插画的形式就较为普遍。为了更好地适应商业要求,插画艺术语言也逐渐融入一些新的元素,商业插画随之产生。商业插画是艺术与商业的结合,是插画领域据时代需要而拓展的新形式,它不再是单一的存在,艺术形态变得多样化,而且逐渐发展成为动态的、立体的、综合性的现代传媒艺术。数字媒体是更加贴近人类观念的传播媒体,是科学技术与人文艺术的融合,它的出现改变了插画的创作方式。以往堆满颜料、画板的画室,现在简化为一台电脑、一个手绘板,整个创作过程不涉及真实的绘画材料,完全是虚拟的、无纸化的创作环境,绘画风格也越来越多样,既适应时代的流行性和时尚性特质,也创造了新的审美趣味。数字插画是数字技术与各种艺术形态结缘的产物,数字技术的运用大大提高了工作效率,能够创作出手绘无法达到的效果。每一种风格插画都有自己独特的风格特点,创作风格的百花齐放带给了创作者更多的选择。任何艺术创作形式都有自己的优缺点,数字插画有手绘不可比拟的优势,手绘也有数字插画缺失的温度,创作者可以综合各自的优点自由选择。

电子读物插画——动态插画,是现代插画的新形式。随着电子媒体的兴起,动态插画出现。动态插画与动画的区别是在电子媒体的版面中设计形象与文字动作,它的动态设计不是以表现动作的逼真生动,而是基于平面设计原理与版式排列规则确定插画形象动态幅度,并且服从于读者的阅读习惯。电子读物插画越来越多地被应用在电子读物中,插画的表现形式越来越多元化。

▶ 第三节 插画绘画基础

插画作为从传统绘画中衍生出来的艺术形式，其使用的绘画材料工具及表现手法与传统绘画既有相同之处，又有所不同。对传统手绘插画的材料与表现方法的学习，不能只单纯追求如何运用和表现，还要在学习过程中吸收一些对创作插画有用的最终效果，这些效果能够作为一种设计元素运用到插画设计中来。

一、插画与绘画

从表象上看，插画与纯艺术绘画都属于绘画作品，两者的创作都需要从生活中汲取灵感、感悟人文情怀、发挥艺术想象力。但是从艺术内涵和功能而言，两者是有区别的，绘画作品的创作可以以艺术家为核心，表达艺术家的感受和体验，而插画创作不能像纯艺术那样以艺术家为核心，须依据某种载体来进行总体的创意表现。插画设计有着明确的目的性，插画创作者需要依据所表达的主题，所承载的信息进行总体设计，所以从创作状态上来看，插画设计没有绘画艺术来的随心所欲。从展示形式上看，插画原作一般也很少有机会可以与观众直接见面，而是通过书籍、报刊、包装等各种不同的载体面对观众。

当然，插画和绘画作品在使用功能上不能被绝对分隔开，很多绘画作品插附在适合的主题中也可以成为插画作品，插画作品也可以作为独立的绘画作品供观者进行赏析。在创作思维表现形式上，插画与绘画艺术有着紧密的联系，具有很多相同之处。从学科属性上看，绘画是基础学科，插画是应用学科，两者的人才培养目标与课程结构有很大不同，教学形式也有着各自的特殊性。

综上所述，插画起源于绘画，至今也具有绘画的明显特性，但是在长期的应用实践中形成了有别于绘画的艺术属性与创作规律。

二、插画工具与材料表现

插画常见手绘画材、工具如图 1-3-1 至图 1-3-10 所示。

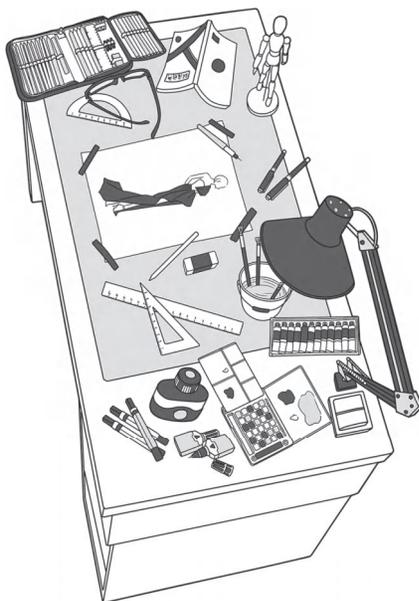

图 1-3-1 工作场景

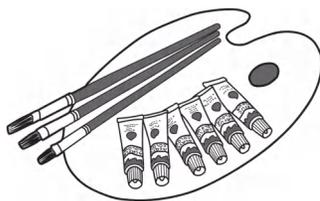

图 1-3-2 画笔与颜料

图 1-3-3 洗笔桶

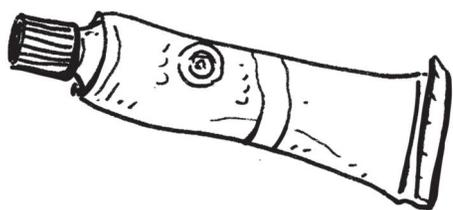

图 1-3-4 颜料

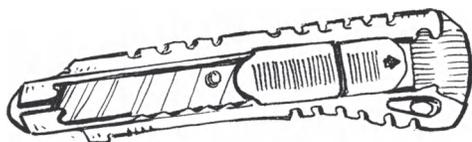

图 1-3-5 美工刀

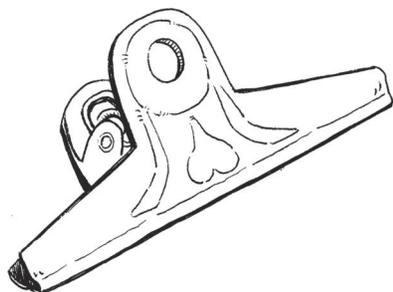

图 1-3-6 夹子

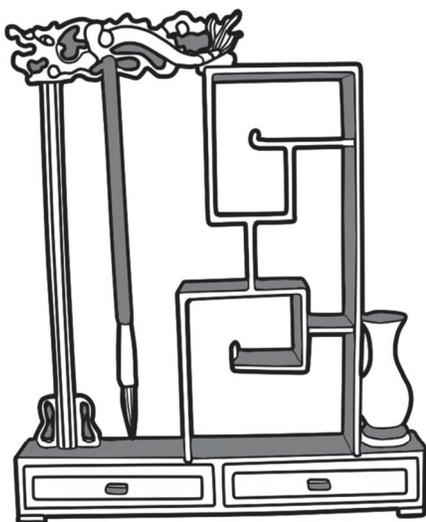

图 1-3-7 笔架

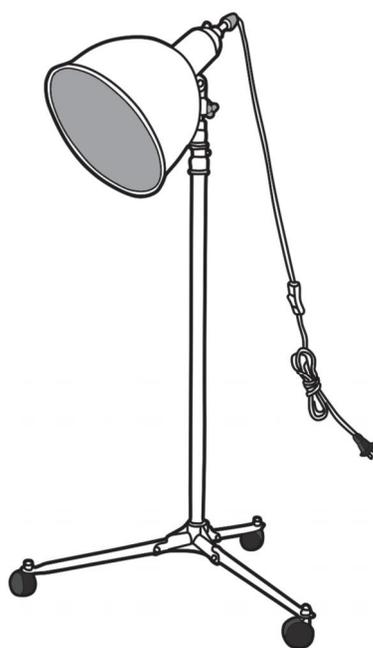

图 1-3-8 照明灯

图 1-3-9 工具箱

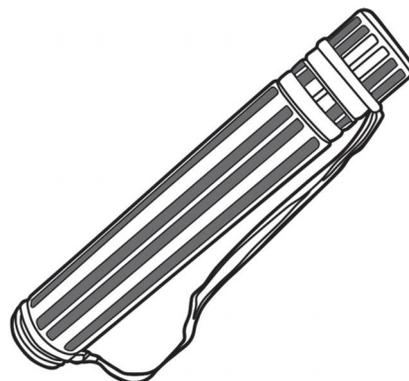

图 1-3-10 画筒

1. 铅笔

铅笔是最常见、最普及的绘画工具之一(图 1-3-11)。铅笔使用非常方便,规格也很多,软硬度范围很大,作画时可以根据不同的画面需求进行选择,而且可以使用橡皮对画面进行修改和调整(图 1-3-12)。使用铅笔在纸上作画称为素描或者铅笔画,表现手法主要有明暗、线条、线面结合等几种,通过明暗、黑白、虚实表现物象的层次感、质感、空间感。用铅笔作画显得既生动、轻松、朴实,又有温度,给人以亲切的感觉,画面也极具表现力。

图 1-3-11 铅笔

图 1-3-12 绘图笔

铅笔线淡,而且可以使用橡皮来进行随意修改(图 1-3-13),自动铅笔能保持线条自始至终的均匀,所以在插画创作中也常用来打草稿,之后再结合水彩等材料进行插画表现(图 1-3-14—图 1-3-16)。

图 1-3-13 绘制铅笔稿

图 1-3-14 黄宗湖教授作品

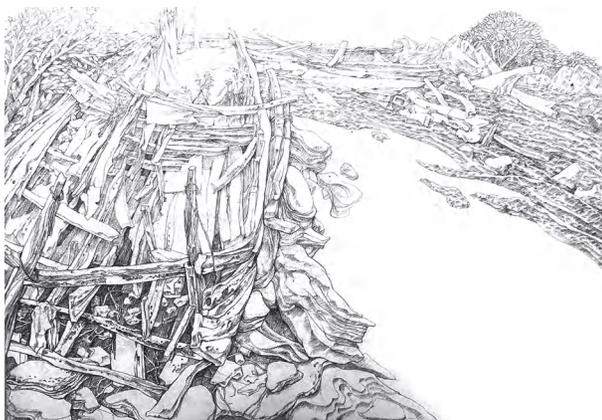

图 1-3-15 《大风景》一 / 郑万林 / 中国 / 2017 年

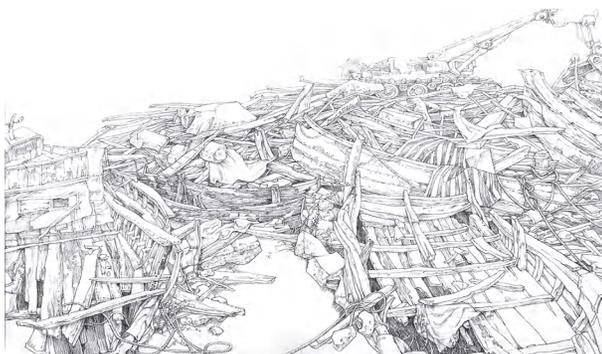

图 1-3-16 《大风景》二 / 郑万林 / 中国 / 2017 年

2. 橡皮

橡皮主要用来修改铅笔、炭笔勾画的草图，也可以用来擦去正稿上的铅笔线（图 1-3-17）。

图 1-3-17 铅笔橡皮

3. 尺子

直尺用来划分格框和拉直线（图 1-3-18），其他类型的尺型同学们按照画面需求自行创意选择（图 1-3-19）。

图 1-3-18 直尺

图 1-3-19 创意尺

4. 黑墨水

填黑色块时很流畅，省时省力，而且干了也不容易被水融开，适合黑白画，也常与水彩配合使用。

5. 白色修正液

用来修改画错的部分，起到遮盖的作用。

6. 稿纸

黑白画对纸张的要求比较随意，常规绘图本即可。水彩着色画对纸张的要求是蘸水笔画的线不会被水色晕化，常用的纸张有漫画专用画纸和各种克数的水彩纸，要在具体的创作过程中慢慢找到适合的纸张。

7. 彩色铅笔

彩色铅笔是一种很容易掌握的涂色工具，也是插画创作中常见便捷的工具之一。彩色铅笔颜色丰富，色彩较淡，清新简单，大多可以用橡皮擦除。市面上的彩色铅笔有两种：一种是像普通铅笔一样不能被水溶解的不溶性彩色铅笔（图 1-3-20），另外一种是可以用水溶解的水溶性彩色铅笔，大家可以根据自己的需求进行选择（图 1-3-21—图 1-3-26）。使用普通彩色铅笔绘制的画面效果肌理感强，笔触有极强的表现力，多用于表现以童趣为创作题材的插画，绘制效果轻松、明快、生动。水溶性彩色铅笔可以在完成绘制之后，再用画笔蘸水进行晕染，被水晕染的部分具有水彩的效果，没有接触到水的部分还保留着其原来的笔触。创作时可以根据画面的需求进行有选择地晕染，以达到淡彩的效果。

图 1-3-20 彩色铅笔

图 1-3-21 彩色铅笔插画《梦仙子》/王丹/中国/2002年

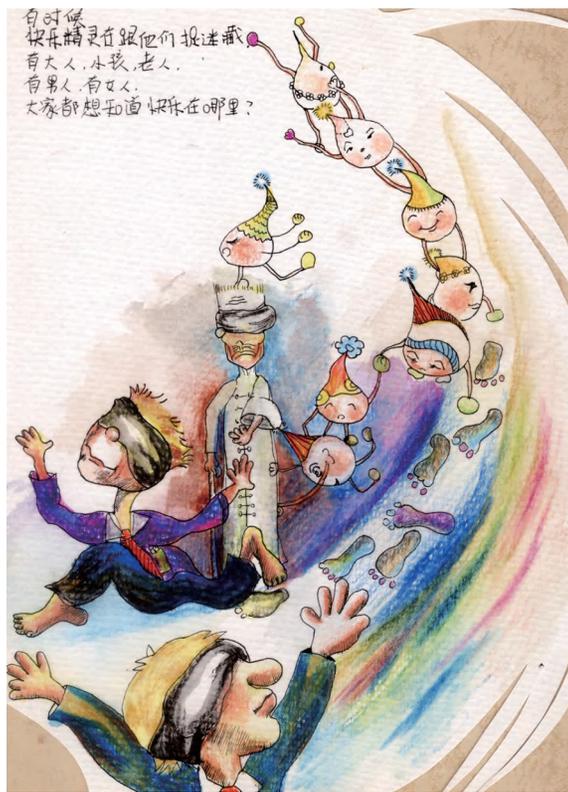

图 1-3-23 彩色铅笔插画《我们不知道快乐在哪里》/王丹/中国/2002年

图 1-3-22 彩色铅笔插画《想象是一种自由》/王丹/中国/2002年

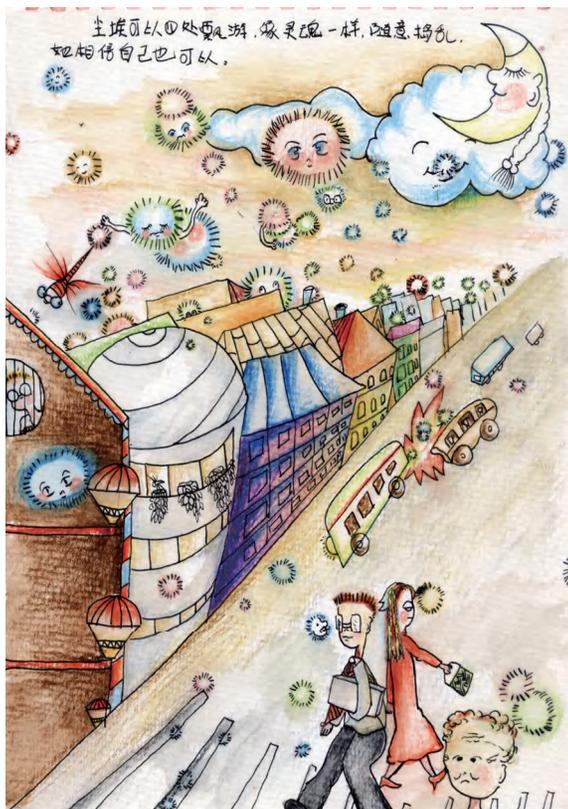

图 1-3-24 彩色铅笔插画《像尘埃一样的》/王丹/中国/2002年

图 1-3-25 《渔夫故事》一 / 钟艺兵 / 中国 / 2018 年

图 1-3-26 《渔夫故事》二 / 钟艺兵 / 中国 / 2018 年

8. 蜡笔

蜡笔是儿童在绘画时非常喜欢使用的一种材料。蜡笔绘画的创作效果充满了童趣，接近儿童审美，容易引起小读者的兴趣。蜡笔有多种色

彩和粗细不同的规格进行选择，蜡笔的笔触比较清晰粗犷，并附有肌理，色彩浓郁，有隔水的效果，可以和其他工具结合形成一些特殊的效果（图 1-3-27）。

图 1-3-27 蜡笔插画《那天有猫从树林飞过》/ 王丹 / 中国 / 2000 年