

O

Other related fields

浅析插画中的黑白与线条造型

BLACK AND WHITE COLOR AND LINE IN ILLUSTRATION

谢牧耘

Muyun Xie

中国昆明理工大学城市学院

City College, Kunming University of Science and Technology, China

Corresponding Author, E-mail: 38718319@qq.com

摘要

插画中黑白与线条是最基础的组织，也可以说是插画中最基础的艺术语言，但是掌握它们并不简单；通过黑白的概括力、复杂的色彩被简化，黑白无所不在，光照之下，物体显现的明暗关系，固有色的深浅差异，均可概括在黑白两色之中；而线条卓越的造型能力、方向引导力、阻断力以及在空间中的作用能帮助我们分析单线与排线，进行规律研究，并利用线条，为创作助力，从核心去理解对象运用基础技法，事半功倍的完成构思与创作。

关键词： 基础插画 黑白语言 造型语言 线条组织 平衡

Abstract

Black and white and lines in illustration are the most basic organization, which can also be said to be the most basic artistic language in illustration, but it is not easy to master them; Through the generalization of black and white and the simplification of complex colors, black and white are omnipresent. Under light, the light and dark relationship of objects and the depth difference of solid colors can be summarized in black and white; The excellent modeling ability, direction guiding force, blocking force and the role of lines in space can help us analyze single line and layout, study the law, use lines to help create, understand objects from the core, and use basic techniques to achieve twice the result with half the effort.

Keywords : Basic Illustration, Black and White Language, Modeling Language, Line Organization, Balance

引言

我们生活在一个复杂的色彩环境中，室内、室外、阴天、晴天，甚至心情都会影响我们对色彩作出主观判断，当我们把所有色彩，过滤成单一的黑白，我们会发现一个全新的审美领域，本节就让我们抛开所有的色彩和细节，进入到黑白的两极世界。黑白插画是两极色，黑色和白色构成的绘画，造型语言简练，表现手法概括明快，用单纯的黑色与白色进行插画创作，在诸多成熟作品中都有展现。

黑与白的视觉特性

黑白产生于相互对比之中，人的视觉具有选择性，注意力也很容易选择在黑白直接对比的交界部分，在黑白插画中常常利用这种视觉现象，来表达绘画重点，强化主体，也可以减

弱黑白的对比强度，利用黑白过渡的中间色调，令黑白相互融合，使交界模糊，反差缩小。那么黑白过渡也称灰调，是黑色的点或线，与白纸在视觉上合成的效果，并非真正的灰色。而同样大小的两个圆形，当它们并列在一起时，给人的感觉却是白形大，黑形小。这也是因为黑和白对比在人们的视觉中造成的收缩和扩张的结果，同样是两个形状及大小相同的人像，因处在不同的黑白关系之中，能使人产生比例关系不同的错觉。所以在黑白插画中一定要注意黑缩白胀的特性。

1. 黑形与白形

黑形——黑色给人以充实重量之感，形状以黑色出现，常用来表现实体，黑色在画面上很容易被人们注意到形的存在，有时黑色并没有表现实际内容，只是作为图中的“底”，一般黑形的可视性会超于白形。黑色的重量感是白色无法比拟的，黑色形状特征的大小、多少、对画面的统一与平衡有着十分重要的作用，黑形与白形作为画面的构成，他们的地位是相等的，即使黑色在造型上作为白色的配色，也不可忽视它的形状在画面形式构成中的重要地位。

白形——白色不论是用来表现图像或是作为背景空间，都具有形的可见性。在黑背景的图像中，白形突显出来，白形成为“图”，容易感受到它的“形”，但在白色背景的图像中，白形往往被视为“无”，而被人们所忽略。中国书画很讲究“布白”，有时空白的作用甚至超过黑色部分，在笔墨的组织中包含着空白形的组织。空白中的“大空”与“小空”实际上也是构图的重要方式。

如中国传统剪纸作品，剪纸图案中的白形也是下半部分被剪下来的黑形。当白形为视觉主形，而黑形更多的是一个空间的表达，就如这张作品。这是以白形为主形，黑形为背景，但在黑形底色中穿插白形图案在，画面中以“灰色”呈现。

图 1: 传统剪纸窗花

黑白中关于造型有两个重要的造型特质——分别是黑白平面与黑白结构。黑白的表现我们可以通过这张图来进行理解，左边这个平面的形为黑白平面形，它更多是一个轮廓造型，趋向于平面的造型语言。而右边这个图是典型的黑白结构形，它是用黑白关系来概括结构，它的造型更多是趋向于物理光学、和物体构造本省的。

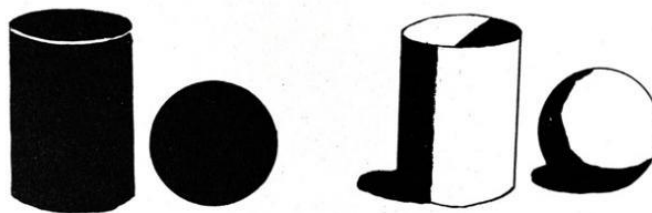

图 2：黑白平面与黑白结构

基于黑白平面来创作的作品，主观创造性较强，作品更强调图案感、固有色、遵循固有形、黑白交界规律、来进行观察创作，形式上差别也比较大，在民间插画、装饰性插画，儿童题材插画、符号插画等形式中较常见。

再来看看黑白结构造型在除去固有黑白形本身外，尤其在表现光影及立体空间上，更具优势。可以这样理解，我们所绘制的物体背光部分的黑形，与受光部分白形的组合，黑形只代表着物体的背光部分，而白形也只代表着物体的受光部分，所以此类黑白画在画面中的组织结构是不同的，因此采取结构黑白的造型方式，这对黑白形有着双重重要的要求，具有一定的难度。

2. 黑白空间

在黑白的平面，黑白结构概念后，再来研究黑白中的空间表现。图形在画纸上，空间便产生了。图形与画纸的关系注定会造成不同形式的空间变化。我们来了解下黑白中的：空与满 开与和

先从“空与满”说起，图形相对画纸而言，大小多少都将与占据的空间有关。小的或少的图形占据的空间小，因而他们的背景空间则大，反之，图形占据的空间面积大，背景空间则小，前者空，后者满。这两种空间占有方式各有各的美学价值，空灵之谓美，充实亦之谓美，“空”不等于空洞无物，空间也是内容，是和图形共存的整体。满则不拥塞，不杂乱，而应是充实，集中、凝练。再来看看“开与和”，我们可以这样理解，画纸本身就是一个空间范围，图形在画纸上，自然会产生一个活动的空间范围，也叫做“开”与“合”。“合”是指封闭式的。画纸上内部是一个与外界无关的空间整体。所表达的内容与形式均在画纸内部就完成了，图形与纸面没有冲突，主要的形象是完整的，追求的是内部的协调与统一，当然，有时候画面内部空间，需要借助画纸边框作用，来完善画面，纸的边界可以限制画面内容的分散，这样利用纸边缘可以达到空间的聚拢，值得借鉴的是篆刻，和肖形印。画纸边框与内部结构关系紧密，以致于就像是一个自足的小世界，所有的内容完整地容纳在这个内部空间里，图形的一体化，使内部空间活动处在典型的封闭状态之中。

开：“开”指开放方式的，画纸在这里只不过是一个想象中，更大空间的一部分。他们的空间活动范围已延伸于画纸之外，因此，更具有空间创造上的灵活性。开放式的作品常常有意识的违背一般的构图原则，采取非均衡、非和谐的格局，形象也可以是不完整的。开放式的空间活动范围超越了有限的“画纸”，在空间占有方式上，更显特殊性。（通俗来说，开放式的空间活动范围超越了有限的“画纸”）所以开放式的构图更具有灵活性。

以上的“空”、“满”、“开”、“合”，不仅仅可以用在黑白画中，它也是所有构图的一个基础。只要能够理解掌握，就更容易实践应用在自己的插画创作中。

3. 黑白中的灰调

在黑白插画中，黑白二色处于明度上的两个极端，大面积的黑白常常是画面的“树干”，决定了画面的基调，但是黑白的对立是会产生变化的，黑白之间的交融、渗透部分，那就是中间色调——灰。

灰调的表现力极其丰富，在大块的黑白之间，灰调子是它们的衔接与过渡，调和二者的对比关系，使黑白对比增加了强弱的变化，形成黑白灰的并列关系。有时，甚至以灰调子做为主调，取代黑白的位置。

灰调的深浅变化会产生不同的灰色层次，灰调的构成形式是无限的，在空间、质感、肌理、图案的处理上灰调子都大有用武之地，灰色部分也是作品风格样式的可见部分，我们会发现如果比较各类形式的黑白插画艺术，变化最多的大都是灰色部分。

人的眼睛在辨别细小物体时，缺乏敏感性，当大面积的细小形状排列在同一平面时，人们首先看到的是他们与背景的复合现象，在黑白插画中，灰调子主要以点丛、线丛、图案、肌理的组织形式出现，它们排列的次序，粗细，大小与底色融合在一起，便产生了不同的灰色。灰色常见的组成形式有：规则点、不规则点、规则线、不规则线、点线结合、质感肌理、图案等。

今天我们了解到了黑白的特点与魅力，其实在插画语言中，黑白画的运用是非常多的，当下很多媒体包装、广告设计、书籍、都是用黑白语言来完成的。

插画中的线条世界

线是很容易搭配各种风格流派的元素，广泛运用在插画领域，它既是绘画的初级语言也可以达到创作的高级状态。通过整理研究，我们发现可以训练出一种线条的思维方式来观察世界，强化线条的多类型审美。线在插画造型中的组织方式，是多种多样的，在中国古代白描就是线条的造型语言，运用“单线”绘制物体的轮廓，其中包括外轮廓与内轮廓。类似于白描的造型方式，在东方绘画中，所占的比例是很大的。中国赋予“线”以人的情感性格。形成了中国绘画艺术中“线”的独特艺术风格。

中国画中的“十八描”就是对不同线条进行的总结与概括，无论初学绘画者还是艺术大师，线条都是通用语言。在现代插画中，线的运用更加丰富多变，因为有数字技术的助力，线条的组合可以更加的逻辑有序，出现很多对称、几何、规律性较强的线组，造型语言变得更加形式多样、灵活、有趣，特别是在细节的处理上，更加极致。

图 3: 扑克牌插画

图 4：酒包装插画（局部）

回归到线的视觉语言中来，中国的白描只是“线”组织形式之一，每个创作者本身对线的组合创作方式存在差异，我们可以从线最基础的特性出发，来归纳线在组合排列上的规律，重点学习线造型中的集群作用，这个集群作用我们可以通俗理解为不同线条的组合排列形式，基于这个特征上的整体组织关系。

1. 常用组线造型

我们先来分析常用组线造型，通常有 5 种：直线、曲线、短线、规则线、不规则线。
直线：是一种单纯的运动方式，从起点到止点，在各种线条中直线路径最简捷，在我们初学绘画的时候，我们通常会用直线打轮廓，其目的就是略去那些那些繁琐的起伏，以最简捷的方式培养概括能力。直线给人以硬度和力量感，给人以很强的延伸之感，当然这个和线的长度有关，过短的直线不仅达不到直线的力度与延伸，反而得到相反的结果。直线与曲线结合起来，会产生曲直之间对比之美，直线的密集组织最易得到均匀的灰调子，尤其是以规则的方式排列。

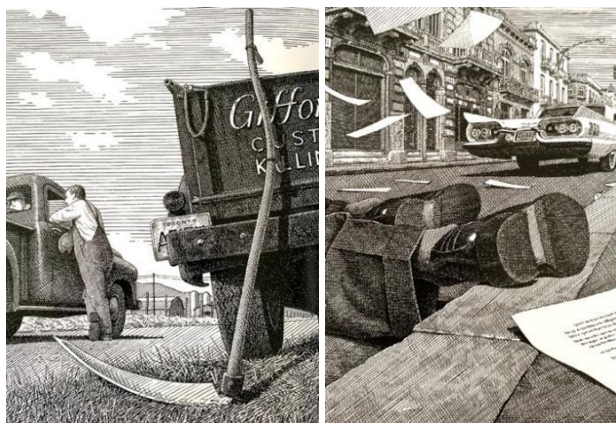

图 5：Hardcastle (n.d) 侦探小说插图

我们看这两张插画，典型用规则的直线方式进行排列的，灰色控制力卓越，不同层次的灰色，在直线的排列中达到最佳效果。直线有较强的理性特征，直线能够明确和肯定地表现物体体积的大小、空间位置，所以，一幅素描大多都是由无数直线组合而成。

曲线：在自然界中，曲线构建了非人工的一切，可以说直线这种元素在自然界中是不存在的。一根曲线能表现出不同的曲折方式，曲线的组织能达到强弱起伏的变幻，也能活跃整个画面气氛，曲线运动可柔可刚，即可达到柔弱无骨，亦可韧如钢丝，曲线在单线和集群的组织中会产生不同的力感和动态形式。

图 6：法海寺壁画普贤菩萨（局部）明

菩萨类绘画中，柔和的面部与曲线有着直接的关系，曲线的柔美恰到好处。

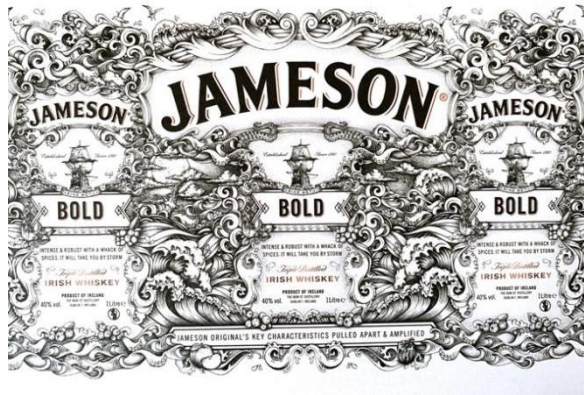

图 7：威士忌包装插画 Greg Coulton

这是詹姆斯威士忌包装中的插画，图中充满曲线，具有强烈的流动感与装饰性，图中大量海浪元素传达该品牌乘风破浪的冒险精神理念。

图 8: de Borman (n.d) 琐事插图

这张插画充满各类曲线，在疏密关系上处理较好，胡须密集的曲线形成灰调，超强的密集细节使人产生恐惧，插画家用曲线赋予了一种特殊的风格来契合小说内容。随性的曲线用不规则的表现方式，形成儿童的涂鸦感，充满童趣。曲线与直线不同，不管在空间还是在平面上，它的运动轨迹和方向都在随时发生变化。具有形态各异、变化无穷，给人以欢快、运动、柔美、放松的视觉感受。

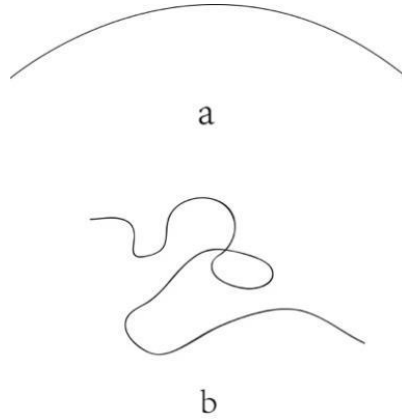
短线：短线特别神奇，个体短线的动感是比较弱的，但无数短线从同方向的排列，就能达到动态强势，集体的力量是强大的。在一些插画中，那些具有创意性的短线组合具有强大的魅力，有时短线是通过断线形成的，有意识的将长线分割为无数短线，形成线断而形不断，通过视觉补充联系在一起。短线有序的组合，能达到律动气贯的效果，画面的通透感是长线所达不到的。短线如果与长线结合起来，会丰富画面的对比关系。短线形成的灰调子不仅在辅助长线的造型中起到了非常重要的作用，也在疏密对比、虚实对比中发挥了短线的排列优势。

规则线：规则线群集作用使画面呈现出灰调子，这是规则线的最大特色，而形成灰调子的线一定是有秩序组织的。大致有两个特点：线的宽窄变化一致、方向及间隔一致。规则线容易形成“灰调子”它的深浅也是由线的宽窄、间隔、覆盖层次决定的。插画中的灰调子都不乏规则线的运用，今天的插画可以利用数字软件复制规律线组，事半功倍。规则线虽然具有规则的美感，但运用不当则不免单调平板，所以规则线的运用应和其它构成成分作为整体考虑，巧妙结合在一起，才能在灰调子中，真正发挥作用。日本的黑白漫画，会用到大量的规律线组网点纸（一种漫画专用纸）

不规则线：在灰调的组织形式中也可以包括不规则线条，因为灰调是线的自由组织而成的，它们并不受方向、间隔，宽窄的制约，所以在把握了灰调子深浅程度的前提下，线的组织可以任意发挥。不规则线组成的灰调，给人以活跃轻松的自然之感，他同样也能明显地反映出插画形式和风格。但是，不规则线的组织并不意味着毫无约束，比如，当主要以灰调来造型时，不规则线的组织必然和形体结构联系在一起，灰调子的范围、深浅变化、疏密关系，等等因素都应该进行考虑，当不规则线与规则线运用到同一画面上，可以增加线的对比变化。

2. 线的动感

单线所呈现出的力感。运笔优柔寡断，那么线也必然软弱无力，而下笔肯定、胸有成竹、那线则坚韧挺拔，以曲线为例：

注：a 是拱形的钢丝，
b 是一团散落的棉线，

二者的力度对比分明，除去它们质地不同，更重要的是线的形状，从物理学角度分析，拱形的抗压力是最强的，如钢丝状的线条富有弹性的力感，它的强度超过了直线。通常一幅作品是由无数线条组成的，每一根线条都能表现出自己的力感，但更重要的是线在组织的过程中而呈现的相互作用力。线拥有自己的阻断力，什么是线的阻断力？阻断是对对方运动方向的干扰，阻断的部分容易产生焦点，阻断力是在矛盾与冲突中产生的。因此，阻断力很容易引起观众的视觉关注点，成为注意力集中的部位。

图 9：线条的阻断力

阻断力常见于线的组织。阻断的停顿点，要承受被阻断线的冲击力，自然产生强弱对比。如果阻断的不只是一条线，那么它的力点就不止一个，所以在画面的组织处理中，常常为突出某一部分而增加轮廓的着力点，或者线与线之间，都成阻断的关系，而使画面中，各种元素皆处于阻断力的对比之中。阻断力也常常表现在边框上，边框阻断了多处向他发展的线，边框的力点与分布在内部的力连接起来，成为一个有机的整体。边宽的作用就不仅仅是画面内外的界限，也是整体构架的一部分。

线的动感：我们再来了解一下线的动感。如“长线”单线本身就存在着动感，线越长动态越明显。吴道子的《八十七神仙卷》中飘逸的线条,被誉为“吴带当风”，“风”者“动”也。线在中国绘画中的动态优势表现得出神入化。敦煌壁画里飞天带风而动的婀娜身影，绝妙的发挥了长线的动感魅力，与西方绘画中的小天使比，飞天虽无翅膀，但在长线的作用下，更为轻盈飞扬。而西方绘画中的天使的用线和飞天完全不同，飞天自由飘逸的感觉完全是运动的曲线的作用。通常人们观看一个运动的物体，其动感便来自运动的轨迹，它能增加画面的运动感，在插画中，这种方式是常用的手段，比如爆炸的气浪、奔腾的大海、潺潺的小溪、投掷物时附加的抛物线等，但单线的动感力度有限，但是当线以群集式的排列，其动感力量会成倍增长。画中的动静关系也需要我们在画面中利用好线的阻断与疏密。这张图中的树是静止的，但是线条的组合利用了松树枝形状而形成了动势，达到了静中寓动的效果。

图 10: 高荣生 (2011) 树

这几张二次元少女，飘逸的长发与在她们发间的飘带，都属于长线动感，它们能轻松塑造飘逸灵动的物体，画面具有风吹发丝的流动感，可以看到长线在动感上具有显著的优势。

图 11: 遇仙子仪线语集

那么短线的动感与长线相比弱得多，但短线如果断裂成一条长长的虚线、甚至是点，那么就算它们之间并没有连接，但短线之间的空隙，可以通过观者的视觉补充联系在一起，可

以说，短线的这种关系所产生的动感是一种视觉现象，短线如果在群集中方向有序的排列，便会形成较强的动势，也能展现出强烈的动感。凡高的作品就是典型，我们看他的油画作品《星空》画面中的笔触都是由短线组成，天空树木都像火一样燃烧，这种动态具有明显的方向性，这与短线的组合产生的动感有直接的关系，画中每组短线都充满着力量与激情，他的作品深深的感染着观众。

所以，线组运动的应用，可以辅助画面中的动态，也可以利用线的运动和方向感，达到特殊的视觉效果。线可以在造型中起到动态助力作用，人为地造成各种形式的排线，使画面的动感，无中生有或增加。

3. 线在空间中的作用

单线造型也可以称为白描，通过轮廓线表现物象，通常将白描作为平面表现的图式，实际上单线在立体图形中同样能发挥作用，我们看这两张图，《地下宫殿》和《长城》空间表现得深远而又明确。作者通过线之间形的透视形，使纵向空间不断地延伸，利用每块砖画出了局部和整体的立体形，不需要明暗、虚实的描绘，纵横关系通过线条明确的表现出空间。单线立体造型存在着局限性，但也有自己的优势，借助所塑造形象的体表素材通过透视变形，间接的呈现物象的三维空间，这就是单线的力量。这个系列是“我是白”的插画，他正是用极简的单线来创作的，简约的线条在空间的表达上更直接准确，形成强烈的个人风格。

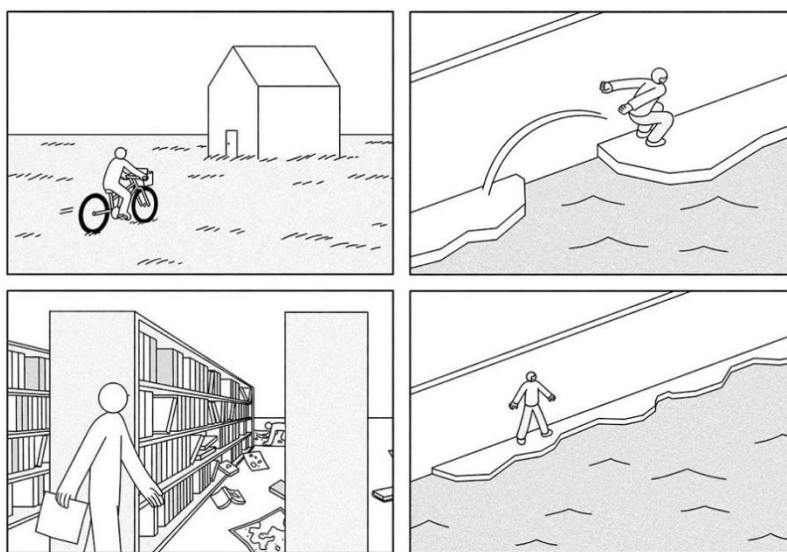

图 12: 我是白

那么在线造型中还有“排线”，由排线组成的灰调子可用于表现物体的明暗、虚实，从而达到立体空间的表现，其画理同于素描，但增加了对于线的组织要求。排线的强项是表现物体的转折过渡，尤其是圆角的转折，表现力甚于单线，前面我们学到的规则与不规则线组织中的图例，大部分都是以排线形式完成的。线的运用还有很多方法，特别是一些线的综合应用，比如：点线结合、线条黑白混合技法等等，我们在研究的过程中应该学会打破传统，颠覆经典，用一种开放式的思路来进行实践，在生活中多观察，随时要有线条的组织转换能力。

结论与建议

本文通过绘画中的黑白语言来概括插画中的复杂物象，探索一种最极端的两极造型，而线的内容，通过其丰富的组织能力、出色的造型与力量来构建插画的线条多样表达，能从更理性的层面去理解线的属性特点，并梳理归纳出线的组合形式，来实现画面中，力感、动感、平衡、阻断，的审美特性。当我们能够更深入掌握线的特性，那么它会成为插画这条路上坚固的基石，辅佐我们完成更有内容和细节的插画作品。

在关注当今流行表现方式的过程中，更应该对传统艺的基础造型保持热忱，因为这些都是插画造型中的基础内容，随着时代的进步插画的表现形式也非常的丰富多彩，但黑白语言与线条的绘画语言都充满原始智慧与时光沉淀之美，传统艺术中的任何一个元素都将给我们的插画带来属于我们基础造型元素的“根”，要有根基才能枝繁叶茂，在当今风格多样的插画作品中能够打好黑白与线条的基础，才能更好的和现代元素进行交融、碰撞、这样的作品才能更具有生命力。

参考文献

- de Borman, A. (n.d). *琐事*. 插图.
- Hardcastle, N. (n.d). *侦探小说*. 插图.
- 小可酱. (2020). *森系水彩手绘插画教程—森系物语*. 中国工信出版集团, 人民邮电出版社.
- 朴相姬, & 李志善. (2013). *去伦敦上插画课*. 大田出版.
- 刘三健, & 邢港霞. (2008). *商业插画教程*. 高等教育出版社,
- 刘欢.(2012). *新插画设计*. 水利水. 电出版社.
- 那仁. (2017). *插画师之路—暖系水彩插画手绘教程*. 中国工信出版集团, 人民邮电出版社.
- 陈洪绶. (2016) (明末清初). *传世画谱—陈洪绶版画*. 江苏凤凰美术出版社.
- 波隆那插画展组委会. (2013). *波隆那插画年鉴6*. 中国青年出版社.
- 波隆那插画展组委会. (2013). *波隆那插画年鉴7*. 中国青年出版社.
- 波隆那插画展组委会. (2013). *波隆那插画年鉴8*. 中国青年出版社.
- 高荣生. (2011). *黑白艺术系列—黑白涉步*. 河北美术出版社.
- 高荣生. (2011). *插图全程教学*. 中国青年出版社.
- 郭书瑄. (2011). *插画考—插画艺术的黄金时代*. 武汉: 长江出版传媒, 湖北美术出版社.
- 敦煌研究院. (2017). *中国敦煌*. 江苏: 凤凰出版传媒集团. 江苏美术出版社.

通过笔者审美浅析插画的历史痕迹

FROM THE PAST TO THE PRESENT, THE HISTORICAL TRACING OF ILLUSTRATION THROUGH THE AUTHOR'S AESTHETIC APPRECIATION

谢牧耘

Muyun Xie

中国昆明理工大学城市学院

City College, Kunming University of Science and Technology, China

Corresponding Author, E-mail: 38718319@qq.com

摘要

插画自从产生以来，便在每一个阶段都对视觉定义起着重要的作用，它的历史充满了将瞬间场景、事件、音乐和文学带到现实生活中来的标志性图像。本文用一种追逐插画进程的朴素方式，来简析插画一路的历史痕迹，从过去插画的存在到今日对插画更多元的定位；并梳理一些具有代表力的插画艺术作品进行简要分析。从插画学习者的角度出发，去探讨一种审美的觉察与视点，通过一些熟悉的插画艺术，去研究并追随经典。

关键词： 插画 作品鉴赏 历史痕迹 审美

Abstract

Since its emergence, illustration has played an important role in the definition of vision at every stage .Its history is full of symbolic images that bring instant scenes, events, music, and literature to real life .In this paper, a simple way to pursue the process of illustration is used to briefly analyze and explore the past of illustration, and sort out some illustrative artworks with traces .From the perspective of illustration learners, develop an aesthetic awareness and viewpoint, be familiar with some illustration works, and calmly follow the classics.

Keywords : Illustration, Appreciation of Works, Historical Traces, Taste

引言

给插画下权威定义越来越难，可以明显看到应用艺术中不同类型的边界，正在发生变化，传统学科领域逐渐消失，电子环境带来的灵活性日益增强，这一切都在改变着今天的插画。本质上插画是朴素易懂的，它与现代生活方式有诸多的连接，插画从古至今都与时代有着巨大的关联。插画图像能够贯穿一生，从我们童年时最爱的绘本读物到我们青年时 idol 的专辑封面，学习的专业书籍、我们用过的产品、今天手机上的各类应用程序、再到我们身上的服饰、会动的 H5 和视频，里边都包含着非常多的插画元素，他能够把观者的个人历史与当下瞬间结合起来。

插画与大众

有时候水中树的倒影比正身更美，因为它的正身是实用世界中的一个片段，它和人是实用的关系，而倒影是隔着一个世界的幻境，和人生实际并没有直接的关联，所以倒影更美。有时迫于实际生活的需要，不能站在适当的距离之外去看人生事项，人生的目的有两种，一种是创造，一种是体验，两个方面都不能偏废，插画能有助于你达到创造和体验的经验。通过插画学习分享美，关于美的需要，也是人生中的一种饥渴，精神上的饥渴。许多轰轰烈烈的人，英雄和美人都过去了，许多轰轰烈烈的成功和失败也都过去了，除了必修的功勋，还有艺术作品真正是不朽的。和艺术的来往和插画的来往，能将我们和广袤无垠的精神世界有了勾连，这就是插画打开的契机。使用简单的插画技巧来提高审美，优化生活，应该慢慢成为大众的一种精神需求，一个会画画的厨师能更容易的记录菜品；如果是一个体育专业的工作者，可以用符号化的方式把体育领域的分解动作画出来，亦或是一个家庭主妇，插画可以让她从繁乱具体的生活中剥离出来，总而言之，插画与生活、创造力共生；除了画出美好插画，延展美商外，还能获得一种独特的插画思维方式，它都与生活息息相关。插画它占据着我们大量的视觉信息，无论你是主动接收还是被动接纳。可以说有人类文明的地方就有插画，“插画是整个社会和文化历史的储存器”在不同的媒介中成长，与人类活动相依相伴。在中国“插画”被人们称为“插图”。信息传达就是插图的主要功能，而今天插画的定义更为广泛。插画首先是一种大众艺术，因为它反映了我们的生活，插画与我们生活的世界息息相关，很大程度影响着我们如何了解这个世界。

人与人之间最初的沟通方式之一，便是用手指或者是棍子在石墙、沙滩或土地上绘画，也许这就是人类的第一标志，早在文字出现之前，人们一直用绘画的方式记录生活，作为最古老的艺术形式，插画帮我们了解这个世界，让我们去记录、描述和探讨这个世界。在西方“插画”一词源自于拉丁文“*illustratio*”，为“照亮”“指明”之意，插画可以使文字意念变得更明确清晰，简单理解，插画就是让文字的内容、故事或思想以视觉化的方式呈现，更加通俗易懂。而近现代意义上的插画是伴随着工业化和设计行业的兴起，自 70 年代以来才蔚然成风，对经济的发展也起到巨大的推动作用。插画的概念已远远超出了传统规定的范畴。纵观当今插画界画家们不再局限于某一风格，他们常打破以往单一使用一种材料的方式，广泛地运用各种手段，使插画艺术的发展获得了更为广阔的空间和无限的可能。

插画从业者

插画这个行业很特别，极具包容性，从业者中有全职的、兼职的、专业的、业余的、有与艺术相关、艺术沾边、或是完全跨行的。有一人一公司的自由插画师、也有风格浓浓的插画工作室、当然还有跨国大型广告传媒公司、出版机构等。无论是独自工作，加入代理机构，加入某个团体，还是成立插画公司，插画师都被大量来自他们工作空间之外的客户所雇用。

也许他们会选择在位于市中心的合用工作室的一张桌子上进行工作，也可能选择在一栋公寓或房屋的空闲房间里工作，当然也有可能是在花园深处的凉亭甚至是边旅游边工作。一个插画师可以根据自己的创意需要，随心所欲的选择工作地点，而不是非要到客户所在地区工作不可，由于插画师们很少召开客户会议，并且大多数商业会谈都可以通过电子邮件和电话进行，因此插画工作者可以不受约束的自由工作，他们常常是根据生活方式，而不是地理需要来选择自己的工作地点，此外，插画工作者不用遵循很多行业都有的朝九晚五的时间表，这使得他们摆脱了遵守时间所带来的压力，在一定程度上获得了自由。

过去插画的样子

不论是 4 万到 6 万年前的欧洲洞穴壁画、澳大利亚土著岩石艺术，还是公元前 3000 年左右的埃及象形文字、还是公元一世纪左右绘成的庞贝壁画、14 世纪的彩绘饰本、15 世纪处于黄金期的意大利壁画、中国古代文学插图、针灸草药图、耕织图、经文插图亦或是瓷器绘画，都可以看成是插画史的一部分，而不应仅仅被归到艺术史中，当然，这样一来不免有将插画从艺术中隔列开来的嫌疑，在现代艺术诞生之前，艺术家们作画的初衷是讲述一个故事或传达一个特定的信息，在大多数情况下，表现主义艺术与文学及其视觉诠释有着内在的联系。长达约 7 个世纪，艺术家们都是应邀为宗教文献、传说、神话以及地方和国家的历史事件而创作图像，它们按照特定的格式、对应指定的文本进行工作，给不同的文字和文本配图，这与当今插画家们的角色并没有本质的区别。

插画最大的转变源于插画家们客户群的变化，19 世纪出版业的兴起，诸多出版物为插画家们提供了施展拳脚的广阔舞台，而插画作为工业革命的产物之一，也极大的吸引了艺术家们的兴趣。由于插画家们在那个时代发挥了极大的作用，插画的黄金期也随之出现，19 世纪末，出版物、广告业的发展迅猛，其中的插画是大众的主要娱乐来源，这种现象一直持续到 20 世纪的前几十年，插画家们成了文化的诠释，他们创作的出版物极大的影响了大众对国内和国际事件的理解，同时也影响了大众的品位，道德感，幽默感和购物习惯，我们把 19 世纪末到 20 世纪初称做插画的黄金时代。报纸杂志的泛滥与广告印刷业的异常兴盛是同步的，这就导致了对专业插画家的需求，从杂志，报纸到早期的插画海报，平面广告、书籍、唱片封面，插画一直是平面图像的核心。插画学科有着重要而持久的作用。“插画是我们整个社会和文化历史的储存器”——美国国家插画博物馆

信息传达是插画的主要功能，从这个意义上讲，具有这种功能的图画可以追溯到史前，在没有出现文字之前，结绳记事，以画记事，是一种很普遍的现象，这种信息传达的方式逐渐演变到象形文字，其实，图与字，并没有彻底分家，也可以认为象形文字是图的抽象化符号。而记事性通过壁画一直延续下来，尤其在宗教盛行时期，记事性向叙事性发展。画面内容逐渐丰富复杂起来。早期的插画就是对口头语言的一种转述。在造纸术发明以前，文字的载体，已经有很多种类了。古人云，书其事于竹帛，镂之间时，卓之韩娱，传遗后世子孙。纸出现前古人把文字、图像写在竹简、丝帛，雕刻在金属、石头上，用来记载事件流传于后世。纸的出现，促进文明的进程，出现手抄本插图，但是手绘方式在普及上，远不及后来的印刷本。从雕版印刷术发明以来，真正意义的出版物便出现了。插图以木刻的形式印在纸上，公元 868 年《金刚般若经》卷首的扉页，同时发现的还有五代刻印《大圣普贤菩萨像》、《大圣毗沙门天王像》、《大圣文殊师利菩萨像》等，这些都属于佛经插图。插图具有附属性，反映了不同时期的文化特点。

晋代以来，佛教文化兴起，佛经书籍印量是很可观的，宋、元、明、清是中国古典插图持续发展时期，插图表现的内容极大的扩张了，“吾谓古人以图书并称，凡有书必有图”（《书林清话》叶德辉），这几个时期，书籍的种类大大的增加，插图的内容也更丰富多彩起来，经、史、子、集、农、林、牧、医均有涉及。明代的手工业发展带动了工商业的繁荣，滋生了资本主义萌芽。图书的供求关系，形成了文化商品市场，出版业日益兴盛，涌现出了更多的书肆、刻坊。文化传播的重心从事大夫阶层，分移至市民阶层，通俗读物大量的印制提供了插图广阔的表现空间。

明代中后期是中国古典插画的巅峰时期，其中的文学插图更是令人瞩目：从唐代的传奇宋话本，元曲到明清小说的插图，尤以明代为最，全国各地的书肆，以建阳、徽州、临安的

书肆刻印量最大最精，留给后人以珍贵的插图资料，《万壑清音》、《红梅记》、《董西厢》、《牡丹亭》、《还魂记》、《吴骚合编》《水浒传全传》、《占花魁》等插图代表了这个时期的最高水平，而最具代表性的插图画家首推陈洪绶，他在《水浒传全传》、《秘本西厢》、《屈子行吟图》中的插图，线条畅，疏密有致，尤其人物塑造中动态及情节的生动性是非常突出的。

清代插图艺术的成就逊于明代，但是仍出现了一些佳作和杰出的插图画家，如《香草吟》，《吴郡名贤图传赞》，《于越先贤像传赞》、《红楼梦图咏》、里面的插画仍位居插图古典精品之中，诸多的作者中最为显赫的是任渭长，清代插图中的人物形象塑造，基本处于倒退的状况，任渭长的作品却在这方面显示了超人的才华。他与陈洪绶两人都注重研究并擅长线条组织的形式之美和人物动态的生动性，可能任渭长更具有自己的艺术特色，通过他的《剑侠像传》《於越先贤像传赞》和《高士传图像》，我们可以看到他在画面上的创新，特别是空间处理，打破传统画风，作品经典流传。

清代末期，西方印刷术传入中国，木版印刷逐渐退出历史的舞台，但插图的表现形式在此时并没有太大的变化。

直到民国时期新文化运动，西方的文艺思想影响到美术界，插图的面貌才得到巨大的改观，那个时期出版物插图西化痕迹十分明显，上海出版业很发达，海派插图受中西文化交融影响，很具代表性。

20 世纪三四十年代中国的新文学艺术进入了成熟时期，也是一个人才辈出的年代。文学力作，果实累累，也带动了插图的发展，不少知名的画家参与了插图创作，插图的题材，插图的形式语言都有了空前的变化，本土语言和外来语言的相容性也成熟起来，值得一提的是，一些插图作品出自著名的作家之手，如：鲁迅，闻一多，张爱玲，文人作画的传统延续到插图的领域，也说明了文学艺术的发展与插图的共生性与补性一体化特征。

四十年代后，解放区集中了一批优秀的美术工作者，在“为工农兵服务”文艺方针的指导下，他们是和劳动人民最接近的画家群体，“喜闻乐见”成为有力的宣传方式，插画的内容和形式都有了明确的定向，民间、传统的艺术语言在插图中得到了极大的发扬，形成了插图艺术的新民族文化特征。

社会发展到今天，插画被广泛地用于社会的各个领域。艺术的日益商品化，新的绘画材料及工具的出现，让插画艺术进入商业化时代，插画对经济的发展起到巨大的推动作用。当今插画界画家们不再局限于某一风格，插画艺术的发展获得了更为广阔的空间和无限的可能。

中国古代插画赏析

我们来欣赏一些中国早期比较具有艺术价值和绘画特色的插画作品，通过这些跨越千年的绘画艺术，能够加深理解插画的发展历程，也能直观感受东西方古代插画在审美上各自的特色。

图 1: 《搜山图》卷，南宋，佚名，绢本，纵 53.3cm，横 533cm

《搜山图》是南宋的叙事性图卷，讲得是二郎神搜山降魔的故事。虽然作者已经无从考证，但作品极其生动，魔怪们均是各种野兽变的，有虎、熊、猴、狐狸、山羊、兔、蜥蜴、蛇及树精木魅等，这些妖怪，或是原形，或化为女子，他们都在神将们追逐下，仓惶逃命。可以看到画面非常具有故事性，人物造型张力极强。

图 2: 顾见龙（明代）滇苗图说

顾见龙（明代）《滇苗图说》是《滇苗图》中的内页插画，它是历史上流传下来的一种反映云南、贵州少数民族的古代插图资料，珍贵的历史民族图志。其中记录当时各地苗族的生产生活、娱乐习俗等。画面中都是一些非常具体的生活场景，民俗风情等。

《蚕织图》为《耕织图》彩色摹本，是中国古代功能性较强的农业学科插画，主要把养蚕织布的图解流程绘制出来。《耕织图》为南宋绍兴年间画家楼璣所作，作品得到了历代帝王的推崇和嘉许。通过插画可以看到中国古代丝绸生产工艺完善，设备先进。此图所用线条清劲简练，人物造型准确，画面工整，色彩淡雅，是一件洋溢着浓郁劳动生活气息的写实佳作。

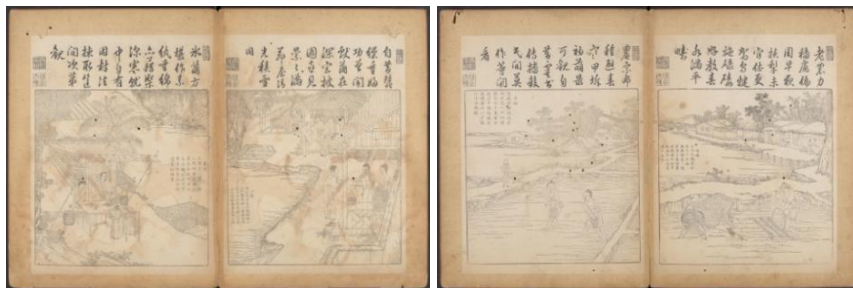

图 3: 楼璣耕织图

之前我们看了楼璣的《蚕织图》，现在我们再来看《耕织图》耕织图同样是学科性插画，采用绘图的形式详细记录耕作与蚕织的系列农业学科图谱，中国是农耕文化，自古都以耕织作为国家发展之本，自然重视。耕织图描绘，细致入微，又富有艺术感染力，有赖于楼璣对农业生产的长期观察体验和高超的艺术造诣，耕织图有 9 种版本，我们今天欣赏的是清代康熙三十五年序内府刊本，目前这套书被哈佛大学图书馆藏。

图 4: 清画院十二月月令图

《十二月月令图》现藏于台北故宫博物院，由清画院绘制，全套共十二幅，描绘了一年从农历正月到十二月间，流传在民间的各种习俗和节令。此套图轴为绢本浅设色，可能由乾隆初年宫廷中的一些画家合作来完成的，曾经悬挂在乾隆宫廷里，每月更换为当月那幅，有点像今天的日历，只是它们是一月一挂。

图 5: 孙温红楼梦

《红楼梦图》是清代孙温为《红楼梦》绘制的内页叙事插画，现藏于旅顺博物馆，是属于绢本工笔彩绘，画面尺寸纵为 43.3 厘米、横为 76.5 厘米，一共创作 230 幅，目前旅顺博物馆收藏的工笔重彩插画图，由清代孙温所绘。画者孙温，丰润人，生于嘉庆二十三年，即

1818 年，经历了嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪等几个朝代，《全本红楼梦》是他尽毕生之力留给后世的唯一巨制，构图讲究、色彩温润、画面精美。尽管他本人毕其一生都不过是混迹于市井的无名画师，但是他的作品确是传世之作。

图 6: 针灸图经

《针灸图经》是一本中国清代针灸穴位的医用书籍，我们可以看到内页的穴位插图，详细标注了人体的各处穴位，，中国古代类似的医学古书还有很多，包括一些武功秘籍、食谱中药等。此画卷流传于民间，现作者无从查证，但此类插画作品却在民间形形色色有较多种类，属于图解类实用书籍插图。

图 7: 绘图字学良知

这是清代流传民间的一部蒙学杂字《绘图字学良知》，现存木刻与石印两个系列，蒙学多指幼儿小学阶段的课本，也就是小学课本，而此书是针对女童学习的读物，书中共绘制了160余幅插图，形象生动，虽粗糙但是还是具有一定特色与观赏性，绘图者多为民间草根画师，具有大众朴实特点的插画内页。

图 8: 《良友》画报广告插图

我们现在看到的是《良友》伍联德（1926）画报，于1926年诞生于上海，创办者是伍联德先生。1926年创刊，作为一份大型综合画报，在国外也享有很高的声誉，尤其受到华侨同胞们的欢迎。美国、加拿大、澳洲、日本等多个国家都有《良友》画报的忠实读者，我们从画报资料中找到一些在画报中刊登的广告，可以从这些广告海报中看到具有时代特征的插画元素。

图 9: 丰子恺 迎春

丰子恺是中国著名画家、文学家、艺术教育家。他早期作品多取自现实题材，带有“温情的讽刺”，后期常作古诗新画，特别喜爱儿童题材。早年曾从李叔同学习绘画、音乐，深受佛学思想影响。五四后，开始进行插图创作。他的插画风格简易朴实，是沟通文学与绘画的一座桥梁。他总是以温柔悲悯的心来看待事物；发散在他的笔下，就变成平易的文字和纯仁的画风。丰子恺曾经说，他的心始终被四件事情占据着：天上的神明与星辰，人间的艺术与儿童。他曾经为中小学绘制过教科书，今天的中国课本里还有多幅他的画。

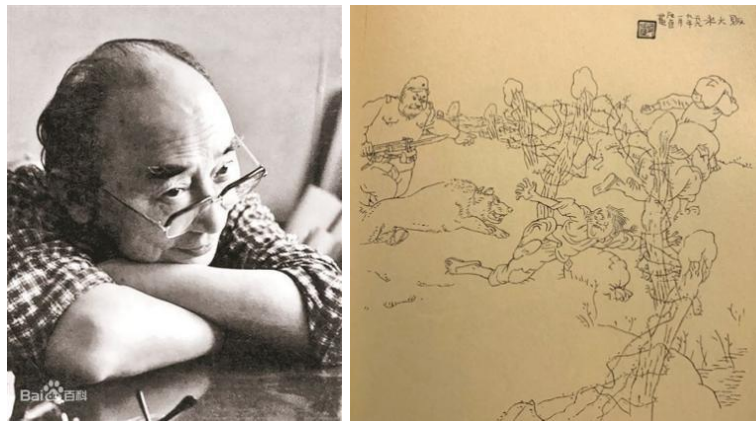

图 10: 贺友直贩卖大米

最后我们来欣赏贺友直先生这套《贺友直画三百六十行》里的插画，贺友直是著名连环画家，他在人物画创作上有着极为深厚的造诣。平民出身的贺友直把 20 世纪上半叶上海各行业的人物用手中的画笔极其生动地描绘和记录下来，又用口语化的文字为插画内容增添了背景素材，他的插图总以白描的手法来表现。贺友直生于上海，1949 年起开始画连环画，在上海人民美术出版社工作，他从事连环画创作 50 多年，共创作百余本连环画作品，对中国的连环画创作和线描艺术，作出重大贡献。

西方古老插画赏析

与中国古代插图相对应的是西方古代插画，通过梳理，找到一些西方具有代表性的作品，包括一些宗教插图、科普插图、文学插图、儿童读物插图以及一些商业插画来简要赏析。

先从《凯尔斯书》说起。《凯尔斯书》是爱尔兰中世纪手抄本中最精美的一部，作品诞生于 8 世纪，书中美丽的插图、华丽的彩色装饰字母，都代表着中世纪爱尔兰凯尔特艺术的最高成就，该书现藏爱尔兰都柏林三一学院图书馆。

图 11: 凯尔斯书

这本书是一本爱尔兰撒克逊风格的《新约福音书》，得名于凯尔斯修道院，因此叫《凯尔斯书》。在欧洲 7 世纪到 15 世纪间，书籍以手抄为主，出现大量书籍手抄员和手稿装饰者，他们大多数都在修道院完成抄写工作，书籍的完成周期较长，书籍独一无二，非常珍贵，只有少数人得以翻阅学习。

图 12: 古登堡圣经

再来看这本古登堡 (1455) 的古登堡圣经，它是一本古老的拉丁文印刷品书籍，由同名人士古登堡于 1454 年到 1455 年在德国用活字印刷术印制，这是圣经最著名的古印版书籍，他的产生标志着西方图书批量生产的开始。我们可以看到内页中这些以动植物为主要元素的精美图案装饰插图与文字的搭配呼应。

图 13: 星际使者

这是欧洲科学革命时期的插图。加利略 (1610) 的著作《星际使者》它属于学插图，1610 年在威尼斯出版了伽利略的科学著作《星际使者》，内页插图是手绘月球早期望远镜图像。尽管此时插图市场需求还是以宗教书籍为主，但随着科学类书籍的增加，我们才可以看到欧洲后期经典的图标类插画、地图、解剖图、动植物图普等，这些都是早期欧洲插画的历史进程。还比如有哥白尼的《天体运行论》内页插图也是哥白尼自己绘制，是辅助说明哥白尼日心说观点，

图 14: 天体运行论

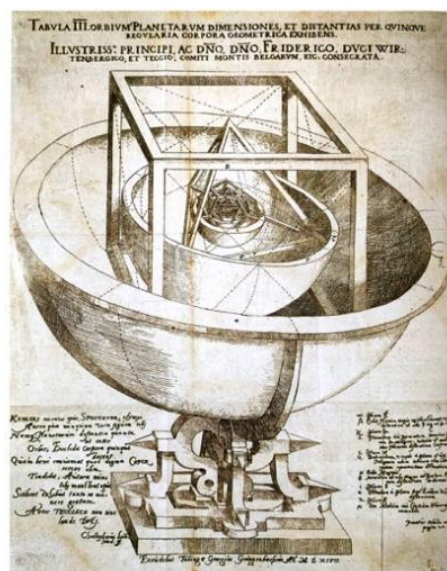

图 15: 鲁道夫星表

这个插画内页是开普勒的《鲁道夫星表》首卷插图，展示了天文学家的宇宙模型。

图 16: 灰姑娘

接下来我们看一些文学插图，这是 19 世纪著名英国插画家，乔治·克鲁克香克的插画作品，他为诸多图书创作插画，包括狄更斯的《博兹素描》、《雾都孤儿》及多部童话系列。他 15 岁时已经开始为儿童读物画插画，我们现在看到的是他用铜版画技法创作的《灰姑娘》中的插图，他也创作过大量童话插画。1820 年起开始从事书籍插图。由他画插图的书籍估计在 850 种以上。他还是最早为儿童读物绘制幽默、生动插图的画家之一。

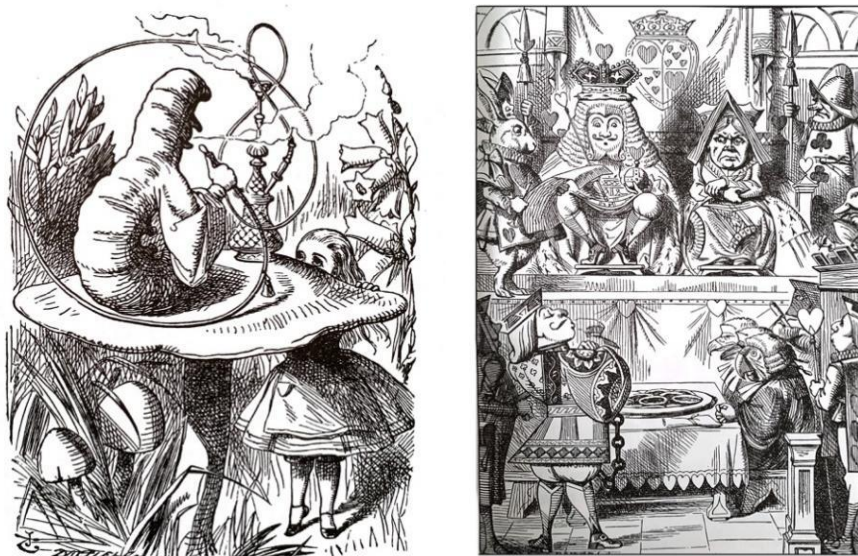

图 17: 爱丽丝梦游仙境

这个最初版本的《爱丽丝梦游仙境》至今任然广泛流传。由约翰·泰尼尔约翰·坦尼尔 (1865) 创作，今天看到过全世界各地，不同版本关于爱丽丝梦游仙境这本书的插画，它也许是 150 余年来，世界上插画版本最多的童话，至今有超过 10 万个出版发行版本。而第一个版本的爱丽丝梦游仙境的插画是谁画的呢？他就是英国插画家约翰·泰尼尔 约翰·坦尼尔 (1865) 为刘易斯·卡罗尔小说《爱丽丝梦游仙境》绘制的第一个版本的插画。

图 18: 莎乐美

接下来我们要看到的是英国 19 世纪末最伟大的插画艺术家之一，奥博利·比亚兹莱。他的作品创新前卫，唯美却怪诞、华丽而又颓废，简洁流畅的线条与强烈对比的黑白色块，为当时的新艺术运动带来震撼性的冲击，持续影响当代与现代、是近代艺术史上最闪亮的一颗流星。他在其短暂的艺术生涯中，创造了具有无限影响力的插画艺术作品，26 岁英年早逝，犹如他的黑白插画一样，既单纯又复杂，艺术生涯虽短暂却辉煌。

在二十世纪的二、三十年代，比亚兹莱就在中国引起一阵旋风，鲁迅、梁实秋、徐志摩、闻一多……等人，莫不为他的作品所倾倒。百余年后的今日，他的作品仍历久弥新。

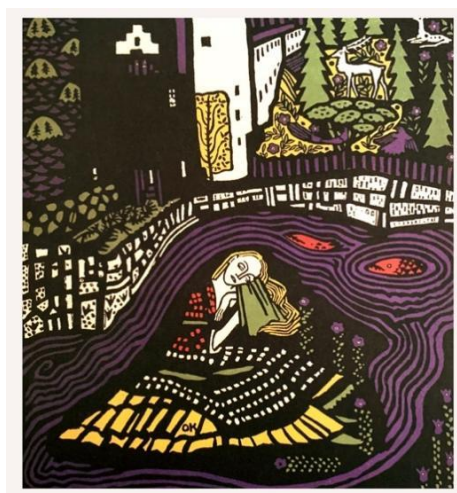

图 19: 柯克西卡做梦的男孩

再来看看这张插画，这是柯克西卡（1908）年做梦的男孩诗集所创作的插画。身兼画家，作家与剧作家的柯克西卡，在表现主义刚萌芽的时期，便已为自己的作品制作插画，也是他出版的第 1 部诗集，这个作品无疑充分体现了他的个人风格。就今天而言，这张插画作品也充满着大胆的构图与画面切割构成感，在当时是比较前沿的表现形式。

图 20: 仲夏夜之梦

我们再来看看拉克姆，他是英国最经典的童话插画之父，出版过大量童书，他精美奇思妙想的画面，不但深深吸引了同时代的读者，即使到了今天，也仍然经典，当今许多华丽风格的现代奇幻插画师们，画上仍可看出他的身影，在这方面，拉克姆的重要性是无可动摇的。

图 21: 美好时代

我们现在看到的是现代海报之父-----“美好时代”海报艺术大师朱尔斯·谢雷特的作品。他创造的三原色石版印刷法，使得美好年代的海报制作成本大大降低。美好时代是指从 19 世纪末开始，至第一次世界大战爆发而结束。美好年代是后人对此一时代的回顾，这个时期被认为是一个“黄金时代”，受到“新艺术运动”影响，产生并发展了相当大的“装饰艺术”运动，这也反应在海报插画里，这是设计史上一次非常重要的形式主义运动。

图 22: 阿尔丰斯·穆夏

阿尔丰斯·穆夏相信大家都不陌生了，他是法国新艺术运动的代表人物之一，他的插画具有商业性与艺术性共存的特征，设计灵感来自于波西米亚风格和拜占庭艺术的影响，围绕女性主题进行创作，成为那个时代的插画风尚。他的艺术风格呈现三大特点：1 擅长运用线条，喜爱单线勾边色彩平涂，2 强调色彩的调和，善于华丽的装饰语言，3 以女性形象作为画面主题，将女性曼妙的身姿与商品广告结合起来，受到了消费者的一致追捧，使得穆夏成为了法国新艺术运动平面设计上的先锋。

穆夏的作品借鉴了东方艺术的审美特点，并认为人的视觉审美倾向是曲线而非直线，因此无论是他的书籍装帧、插画、海报或者其他装饰画里面，总能看到大量曲线的运用，他画面中的事物很多都是从自然元素中获取灵感，插画作品引领了那个时代艺术家们崇尚的风格和主题，至今在插画领域也有重要影响力。

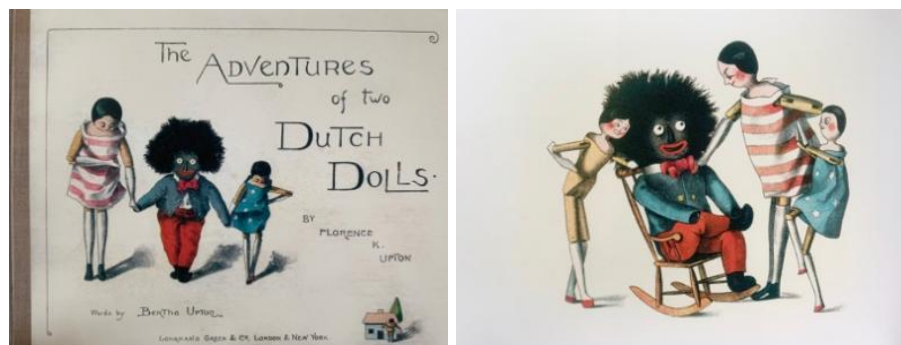

图 23: The Adventures of two Dutch Dolls

我们现在欣赏到的是欧洲可考证的最早出版的绘本。此绘本出版于英国，作者是两位女士，一个来自英国一个来自美国，插画主要讲述黑色玩偶古力果他们简单而超现实的历险故事。我们可以看到儿童绘本类历险书籍开始在欧洲出现，这标志着儿童类书籍开始发展。在造型上我们能够看到和之前的造型有很大的区别，人物进行了拟人化与夸张，儿童绘本的出现标志着阅读的普及，以及识字层面的扩大，该绘本是石版画印制。

1. 美国可口可乐与插画

下面我们将会欣赏到的是经典的商业插画可口可乐系列海报。我们会从它最早的海报开始给大家欣赏，我们都知道 1886 年，可乐诞生于美国，最初原型是药剂师约翰·彭伯顿发明的一款提神、醒脑的药剂。当时很流行喝苏打水，于是他把药剂以 5 分钱一份的价格与苏打水一起贩售，结果大受欢迎。1899 年起，歌手及女演员伊尔达·克拉克成为可口可乐的第一位代言人，她的形象被以插画的形式呈现在海报、日历、托盘等大众生活最常接触到的物品上。可口可乐从 1886-1959 年都保持着 5 美分的零售价。

1927 年，可口可乐进入中国市场，起初有个滑稽的译名“蝌蝌啃蜡”，随后被蒋彝教授的“可口可乐”代替。这是著名影星阮玲玉在可口可乐初入中国时曾为其代言。

图 24: 著名影星阮玲玉为其代言

这是二战期间可口可乐的广告插画，战争的痛苦与可乐瞬间的愉悦成为它畅销的原因。战争年代的可乐宣传海报专注描绘军人与可乐共度的快乐时光，而二战居然使可乐成为帮助它从一个美国本土饮料到世界知名品牌的垫脚石。从上世纪初开始，可口可乐公司一直和时代中最顶尖的艺术家们保持插画的合作，直到 1960 年，广告中的插画被照片取代。美国插画史中的巨匠都为可口可乐绘制过广告插画。我们来看看哈登·森德布洛姆为可口可乐绘制的圣诞老人与可口可乐插画，直至今日这个圣诞老人的可乐插画依然经典。

图 25: 哈登·森德布洛姆为可口可乐创作的圣诞老人形象

结论与建议

以上是笔者对插画痕迹的一个简单梳理, 插画在我们的时代中每一步都留下浓墨重彩的痕迹, 从古至今插画都有自己独特的表达方式。通过多幅插画作品欣赏, 延展美商; 也简单分析了插画的属性、功能、特色以及插画在历史长河中的演变。使用简单的插画技巧来提高审美, 优化生活, 它作为大众的一种精神需求, 可以让人从具体的生活中剥离出来, 插画与生活、创造力共生。本文在力求整理一种独特的插画思维模式, 它与生活密切相关, 并占据着大量的视觉信息, 无论主动还是被动接收, 它的普适性随处可见有文明的地方就有插画, 它自由的在不同媒介中成长, 认识研究它与人类活动的紧密连接是至关重要的, 也是本文梳理插画脉络的关键点。全面认知插画与时代的共生, 很大程度影响着我们如何看待插画, 通过这个简单痕迹, 能让我们迅速认识了解插画最基本的框架, 对进一步探索插画世界做好准备。

参考文献

- 古登堡. (1455). *古登堡圣经*. 圣马克图书馆.
- 加利略. (1610). *星际使者*. 威尼斯出版社
- 乔治·克鲁克香克. (n.d.). *灰姑娘*. 插画.
- 伍联德. (1926). *良友画报*. 良友画报
- 刘易斯·卡罗尔. (1865). *爱丽丝梦游仙境*. 小说
- 孙温. (n.d). *红楼梦图*. <https://www.zhongguofeng.com/guohua/50312.html>
- 约翰·泰尼尔. (1865). *爱丽丝梦游仙境*. 爱丽丝梦游仙境小说插画
- 约翰·坦尼尔. (1865). *爱丽丝梦游仙境*. 插画.
- 张诃. (2005). *惊世比亚兹莱*. 陕西师范大学出版社
- 柯克西卡. (1908). *做梦的男孩*. 插画.
- 贺友直. (n.d.). *贺友直全集*. 上海人民美术出版社
- 搜山图. (n.d.). *搜山图卷*. 故宫博物院.
- 楼璩. (n.d). *蚕织图*. 耕织图