

<<现代插画与书籍装帧设计>>

图书基本信息

书名：<<现代插画与书籍装帧设计>>

13位ISBN编号：9787538162851

10位ISBN编号：7538162852

出版时间：2010-3

出版时间：辽宁科学技术出版社

作者：刘杨，袁家宁 编著

页数：194

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<现代插画与书籍装帧设计>>

内容概要

理论学习是件枯燥事，研究更需要刻苦的精神和严谨的态度。

唯艺术不同的是，学习可以在“娱乐”中进行。

所以我不想把这本书写成那种语言严整、刻板的传统教科书，希望能给大家一个相对轻松的学习环境，就好像坐在咖啡厅或者酒吧里聊天讨论。

当然，轻松并不意味着知识结构的松散与理论学习的忽略，我会结合着现代插画的特点、发展趋势与现代设计教育迫切需要的教学改革与创新来与大家探讨插画的学习。

插画艺术是一门可爱的艺术，插画学习应该是快乐的轻松的，它像娱乐一样随时点缀我们的生活，有时正经严肃、有时可爱动人、有时诙谐幽默、有时暗含讥讽、有时深情款款、有时感人肺腑。不同的画面让我们产生不同的心理和生理感受，他区别于传统的中规中矩的艺术形式，更加亲民，更加容易接近大众。

现代社会已经进入了图形与图像的时代，我们每天接触到的图形远比文字多得多，他们更容易被人记住和识别。

从幼儿开始，孩子们接触到的第一类书籍就是看图识物，而后是看图说话，看图识字等。

再大一点，接触较多的就是连环画，漫画书，就连课本也比若干年前要人性化得多，因为有了很多生动的图形，更容易被人接受和记住。

最近，经常到大型的书店或者超市的图书部，发现很多大小朋友都在捧着花花绿绿的书或蹲或干脆坐在地上认真“苦读”，其认真的样子实在不亚于在学校课堂上的学习状态。

不仅小孩子，越来越多的成年人也在为图形艺术所倾倒。

朱德庸、蔡志忠、几米、宫崎骏、鸟山明的漫画和迪斯尼的动画片等等，哪个没有成千上万的铁杆“粉丝”呢，由此可见，插画魅力之大，是人人都不能抗拒的。

随着照相机的发明，现代计算机技术的出现，我们逐步走进了数码时代，数码时代的来临，彻底改变了我们传统的插画绘画方式，纸、笔、颜料越来越多的被电脑所替代，它方便快捷，形式效果多样，PHOTOSHOP、ILLUSTRATOR、FLASH、PAINTER、CORELDRAW、3DMAX等软件成为现代插画作品的设计制作大平台，数码技术的普及的确艺术世界产生了革命性的改变。

“数字革命”的浪潮正在不断地冲击着视觉艺术的各个领域。

诚然，数码的作用是巨大的，但数码革命时代追求的依旧是创意和灵感的迸发，所有的一切都会为之服务，而技术则是退居其次的，我们要了解，计算机只是工具，单纯的技术秀是不能够让图形艺术世界绽放奇葩的。

近些年来，图形艺术有了长足的发展，2000年前后，插画图形艺术以一种崭新、前卫的姿态异军突起，并开始在全球迅速流行，并于几年内在设计领域迅速占领一席之地。

尤其是在西方国家，插画艺术已经延展到了生活中的各个方面，比如时装、平面广告、包装、产品、环境艺术、摄影等诸多领域。

它已经不再仅仅是一种艺术的表现形式，而是与商业结合，产出了很多经济价值。

对比国内的发展，历经风雨几年，年轻艺术家们付出了许多辛苦和努力。

可以说从综合水平上讲我们不比西方艺术家逊色，但遗憾的是，大家的努力似乎一直是自娱自乐，仅仅是一种被认识的艺术表现形式，这种图形与商业的结合一直不能被大众接受和认可。

<<现代插画与书籍装帧设计>>

书籍目录

第一部分 现代插画设计 第一章 传统插画理论基础 第一节 插画设计综述 第二节 插画释义 一、插画的概念 二、插画的历史发展进程 三、插画的功能和作用 第三节 插画类型 一、按绘画形式划分 二、按功能属性划分 第二章 现代插画设计教学 第一节 新思维插画视觉艺术 一、创意思维 二、平庸与创新 三、数码时代与新科技 四、做出自己的个性特色 第二节 插画设计的商业应用 一、新锐艺术功不可没 二、插画设计的应用领域 第三节 插画制作实务 一、工具 二、资料 三、技巧 四、制作 第三章 推销自己的艺术 第一节 自我推荐 一、利用网络 二、实物作品集 第二节 创意产业——自主创业 第四章 设计师与作品 第一节 前沿设计师访谈及其作品 第二节 实用插画设计教程 一、教程1：《《大汗重钢》作画步骤 二、教程2：《无面屠夫》绘画步骤 第五章 插画欣赏 第二部分 书籍装帧设计 第六章 书籍概述 第一节 中国书籍装帧艺术的发展 一、中国书籍的最初形态 二、中国书籍的装帧形式 三、中国书籍装帧形式的近现代发展 第二节 国外书籍装帧艺术的发展 一、西方文字起源 二、西方书籍装帧的出现及其发展 三、西方书籍装帧形式 第七章 书籍装帧设计的基础 第一节 书籍的重要组成部分 一、书籍的外在部分 二、书籍的内在部分 第二节 书籍开本的选择 一、书籍开本的概念与黄金分割 二、确定书籍开本的因素 三、纸张的开切方法 第三节 书籍的印刷、装订与装饰 一、书籍的印刷工艺 二、书籍的装订方式 三、书籍的装饰工艺 第八章 书籍版式设计 第一节 书籍的版面 一、书籍版面概述 二、书籍版式设计的功能 三、书籍版式设计的艺术准则 四、书籍版式设计的基本要求 第二节 书籍的文字排版 一、书籍的字体 二、字体的字号 三、字距与行距 四、文字排版方式 第三节 书籍的图像排版 一、图像的作用 二、图像的种类 三、视觉的流动 四、视觉的构成 五、图像排版方式 第四节 色彩 一、色彩的作用 二、色彩的感觉 三、色彩的记忆 第五节 图形制作软件使用提示 第九章 纸工程 第一节 立体书概述 一、创造力 二、立体书的发展 三、立体书的定位 第二节 立体书的形式与功能 一、立体书的形式 二、立体书的功能 第三节 立体书的构成与制作 一、立体书的构成原理 二、立体书的制作方法

<<现代插画与书籍装帧设计>>

章节摘录

插图：(4) 西方国家对“插画”的解释是：“举例或者以图表等说明；例证、图表、注释。

”另一种解释为：“插画是专门伴随文章、广告的图画，其目的在于确定文章的意义或增加原稿的效果，但有些时候，如果图像适合于原稿的内容，即使是为其他目的而创作的艺术作品，也可称之为插画。

”还有另外一种表述法，即广义的插画是指一切为商业目的而采用的图画。

(5) 《辞海》对“插画”的解释是：“指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。

”这种解释主要是针对书籍插图作的定义，是一种狭义的定义。

不难看出，插画概念还是离不开书籍配图。

由于互联网时代的来临，信息传播之快已经可以用秒来计算，随着现代社会的发展，现代插画的定义也已从过去狭义的概念变为广义的概念，已经从二维平面延展至三维空间，可以说当今世界插画无处不在。

插画是一种艺术形式，作为现代设计的一种重要的视觉传达形式，以其直观的形象性，真实的生活感和美学感染力，在现代设计中占有特定的地位，已广泛应用于现代设计的多个领域，涉及文化活动、社会公共事业、商业活动、影视文化等多个方面。

其实概念不是永恒的，它会随着生产力的发展、历史的变革等因素发生变化，所以这里为插画提出一个暂时概念，用最简单的话说就是：“插画是一种以视觉传达为形式的图形设计，不论它的载体是什么。

”二、插画的历史发展进程插画一直是观阅者内心的神秘渴望。

无论什么年代，绘有美丽插图的书籍总是充满魅力，它总是吸引住阅读者的第一道目光，最先给人留下鲜明的印象，即使最后书籍内容渐被遗忘，它仍保留着最初的亲切与感动，让人久久难忘。

插画具有着悠久的历史。

有史记载，六千年前古埃及的《死者之书》里就有图与文之间衔接紧密的带状图像（图1-14）。

到了中世纪，成千上万的修道院院士为圣经相关的图书手绘出精美插画，成为收藏家爱不释手的珍贵藏品。

当然更有那些豪门贵族，为了私人藏书的美观，请来职业图书插画匠师，一本本、一页页用手工绘制出令人动容的画面（图1-15～图1-17）。

<<现代插画与书籍装帧设计>>

编辑推荐

《现代插画与书籍装帧设计》：“十一五”全国高等院校艺术设计专业规划教材

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>