

<<国际插画设计教程>>

图书基本信息

书名：<<国际插画设计教程>>

13位ISBN编号：9787561146088

10位ISBN编号：7561146086

出版时间：2009-4

出版时间：马克·维根 (Mark Wigan)、王国石 大连理工大学出版社 (2009-04出版)

作者：马克·维根

页数：175

译者：王国石

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>

<<国际插画设计教程>>

前言

插画家是视觉交流者，同时也是绘画者，他们向特定的观众、读者和使用者建构意义、传达思想、叙述故事、传递信息、表达情感。

在这个过程中，最重要的是个人的创造性表达方式、创造性图像制作以及把文字和思想用图像来进行诠释的过程中的乐趣和享受。

人们把插画定义为对文字的放大、说明、装饰、阐明、点缀、提高和扩展。

同样，插画远非是对文字的字面解释，它可能具有隐喻性，同时是文字的间接对应物。

《国际插画设计教程：文字与图像》这本书旨在探索在各种各样的媒体上以及在不同历史的、当代的、社会的、经济的、政治的、文化的和批评的环境下，文字如何用图像来进行诠释以及文字与图像的相互作用。

本书目的在于进一步探索插画的艺术与技巧以及文字和图像之间最根本的关系，以期用极其广泛的视觉语言、理论、创造过程、技巧、方法、视觉解决方案和视角来为创作提供灵感、鼓励发现。

本书介绍了图像传播的基本原则，分析了过去的和当代最前沿的一些例子，并介绍了它们的来龙去脉，目的是能够赋予学习者以灵感、提供信息并对他们起到激励作用。

应该鼓励插画专业的学生去发现文字和图像产生含义的方式以及特色作品潜在的符号原理，要培养一种意识，即图像是如何直接或者潜意识地影响其使用者和观众的意识的。

插画家的领域是个性化的、有特质的。

他们对于文字能产生情感上和节奏上的共鸣，从而能够恰当、有效地运用视觉语言。

插画可以是积极向上的、荒唐可笑的、条理清晰的、富有智慧的、诱人的、深刻的，也可以是粗俗的，这些标记和符号可用来起到说服、激怒、愉悦、知会、娱乐或教育的作用。

文字和图像是两种不同的表现形式、两种视觉符号，它们能够成为一体，也能互相补充，用来传达信息、情感、思想或者进行视觉评论。

文字和图像还会互相挑战，使意义分离或相反。

文字有时会破坏图像的表达效果，反之亦然。

插画现在得到了极大的复兴，这门学科在发展、兴旺。

在这种活动的最前沿，一大批新生代的插画师们，倾听他们内心的呼声，扩展了他们所扮演的角色，他们不再仅仅是装饰者、空间填充者，也不再是文字的奴仆。

《文字与图像》这本书分析、探索了插画艺术与其他创造性学科的关系、协力优势和彼此间分界线的日益模糊。

<<国际插画设计教程>>

内容概要

《国际插画设计教程》系列丛书通过一组由重要的“基础内容”并置在一起的个案研究探索了插画艺术中的重要组成部分。

作者简洁明了地描述了当代插画设计作品，使读者能从根本上理解讨论中的作品。

本书是由马克·维根编写的插画创作必读教程中的第三本。它涉及种类繁多的作品，展示了各种各样的视觉语言、画境、思想、插画设计技巧。

本书的目的在于介绍基本的技巧，给读者以启迪，为他们提供丰富的信息，同时成为国际上当代插画设计领域内的一个有用的资源。

本书探究了设计意识以及文字与图像创造性相互作用的重要性。

世界各地以各种不同方式从事插画设计工作的当代插画家们，都在文字与图像和工作程序这两个方面贡献了他们的优秀作品和评论。

此外，本书还收录了初级插画家和在校学生的作品，以及过去和现在的教育家的观察笔记。

《国际插画设计教程》系列丛书还包括：《视觉思维》、《序列图像》以及《新画境》。

本书涵盖主题：个人视觉语言、放大文字、作家和插画家、书籍艺术、编辑插画、概念图像创作、说服力图像创作、文字作为图像和图像作为文字、海报设计、杂志、装置与介入、书籍护封、动态文字、神奇的字体、手工制作的字体、排版印刷诗、声音与视觉、图像、音乐和文本、俱乐部传单。

<<国际插画设计教程>>

作者简介

作者：(英国)马克·维根 (Mark Wigan) 译者：王国石

<<国际插画设计教程>>

书籍目录

序言如何获取书中最重要的信息阐释者插画的定义一个严谨的学科个人视觉语言提供相互联系和用法说明插画的主观历史字体运用设计诠释放大文字作家和插画家视觉记者书籍艺术叙事插画项目文字, 图像, 思想和信息编辑插画概念图像创作说服力图像创作指导和告知文字作为图像和图像作为文字字体项目无数的平台海报设计杂志装置与介入书籍护封动态文字视觉冲击项目插画文本神奇的字体手工制作字体抽样和结合排版印刷诗动态文本平面艺术思潮声音与视觉图像、音乐和文本俱乐部传单艺术思潮项目

章节摘录

插图：在今天的视觉传播行业，学科和媒体逐渐趋同，创造了新的混合体，这样，新一代插画家正异军突起。

在这股视觉潮流中，这些插画家把文字与图像和谐地结合起来，用来说服、教育、吸引、娱乐和教导大众。

新技术的发展对于使用激进的方法和策略提供了无数的机会，用来为日益精益求精的客户、使用者和观众传播信息、讲述故事和表达思想。

很多领域都需要对主题或内容进行创造和表达，例如树立品牌、公司身份、电影、外界媒体、网站、出版和编辑领域。

插画家继续提供坚定的思想、个人的幻想、试验、想像力和手工制作的标识。

数字化应用为其提供了新的工具和媒体传播渠道，也导致这个严格、规范的学科遭到侵蚀。

同样，插画家要灵活，能够使用新的传播平台。

最近几年，基于手工艺的技巧所具有的优点得到了人们的重新评估，而且人们也认识到把相似的、手工艺的、传统的媒介和过程与对应的数码媒介和过程进行结合的必要性。

这种发展趋势的推动力一方面是对玩世不恭的、以法人组织为单位的、以商品和品牌驱动的社会所做的反应。

另一方面，是受技术快速进步的影响。

程式化的数码图像制作和单调的手工插画目前在商业中广泛应用，借此来对普通产品和品牌进行包装，让它们看起来更“酷”，更“街头化”，或者更“时尚”。

几乎所有的视觉传播形式都是价值的载体，对于许多DIY一代、进行独立创作的插画家来说，正直、责任感和道德对他们的艺术实践也是至关重要的。

本章将：探索当代商业插画实践的功能、基本原理和过程；介绍编辑插画和概念插画、说服性和信息性的图像创作、识别和用做图像的文字的相关知识；回顾当代商业插画实践的一些典型例子；提供实际从业者在实践中得出的批判性见解和概念性字体项目对人们的启示。

<<国际插画设计教程>>

编辑推荐

《国际插画设计教程:文字与图像》涵盖有主题有:个人视觉语言、放大文字、作家和插画家、书籍艺术、编辑插画、概念图像创作、说服力图像创作、文字作为图像和图像作为文字、海报设计、杂志、装置与介入、书籍护封、动态文字、神奇的字体、手工制作的字体、排版印刷诗、声音与视觉.图像、音乐和文本、俱乐部传单。

<<国际插画设计教程>>

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>