

国际插画设计教程

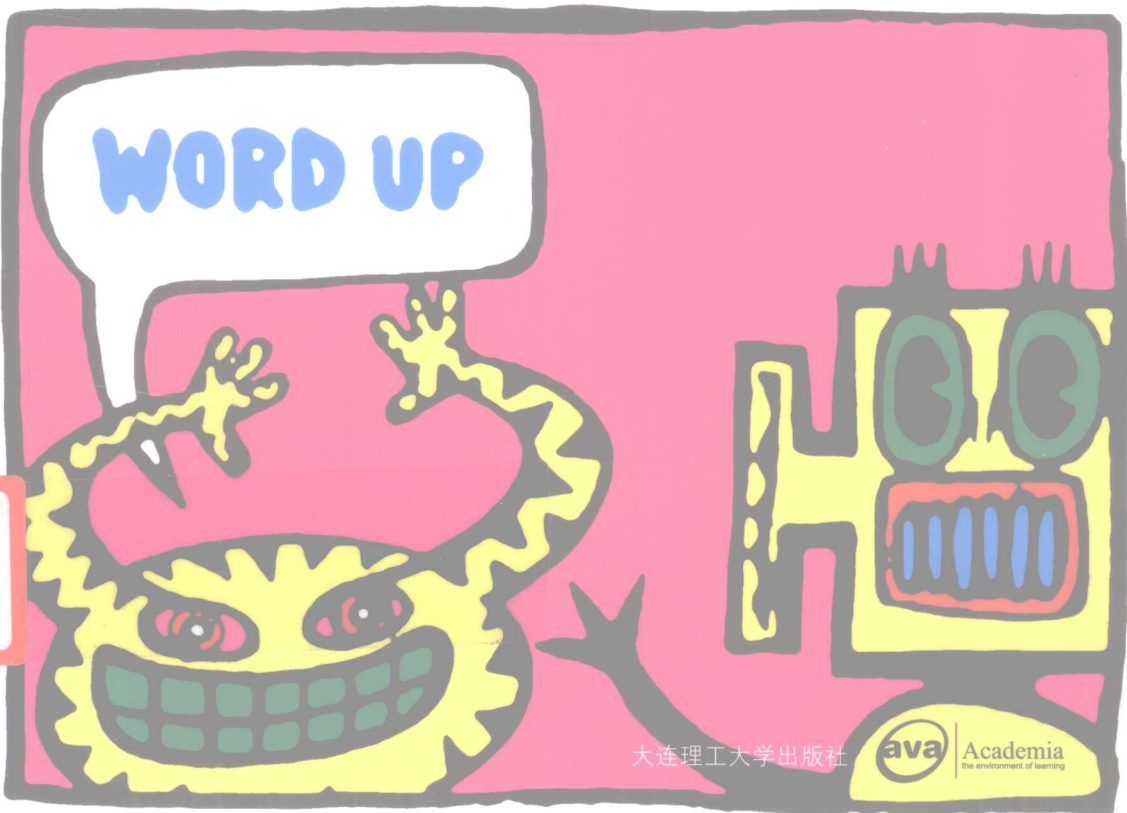
TEXT & IMAGE

文字与图像

名词：书写的或打印的文字或计算机数据

名词：一个图像或概念展示

(英) 马克·维根 (Mark Wigan) 著

大连理工大学出版社

Academia
the environment of learning

国际插画设计教程

TEXT 器 IMAGE

文字与图像

名词：书写的或打印的文字或计算机数据

名词：一个图像或概念展示

(英) 马克·维根 (Mark Wigan) 著

刘雪莲 王国石 译

大连理工大学出版社

Basics Illustration: Text and Image
Published by AVA Publishing SA
Rue des Fontenailles 16, Case postale,
1000 Lausanne 6, Switzerland
Tel: +41 786 005 109 Email: enquiries@avabooks.ch

Copyright © AVA Publishing SA 2008
ISBN 2-940373-50-7 and 978-2-940373-50-5

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

Design by Littlefire Design
Original text and photography by Mark Wigan
© 大连理工大学出版社 2009
著作权合同登记06-2007年第121号

版权所有·侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

文字与图像 / (英) 维根 (Wigan, M.) 著
王国石译. — 大连: 大连理工大学出版社, 2009
书名原文: Basics Illustration: Text and Image
国际插画设计教程
ISBN 978-7-5611-4608-8

I. 文… II. ①维… ②刘… ③王… III. 插图—技法 (美术)
IV. J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第204416号

出版发行: 大连理工大学出版社
(地址: 大连市软件园路80号 邮编: 116023)

印刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司

幅面尺寸: 160mm × 230mm

印 张: 11

出版时间: 2009年4月第1版

印刷时间: 2009年4月第1次印刷

责任编辑: 初 蕾

责任校对: 曹 慧

封面设计: 温广强

ISBN 978-7-5611-4608-8

定 价: 58.00元

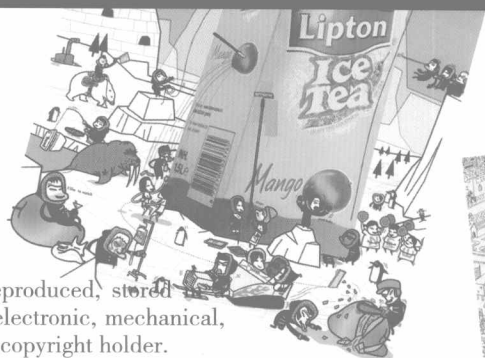
电 话: 0411-84708842

传 真: 0411-84701466

邮 购: 0411-84703636

E-mail: designbook@yahoo.cn

URL: <http://www.dutp.cn>

BETH ORTON

SPANKING NEW

The Illustrated Ape

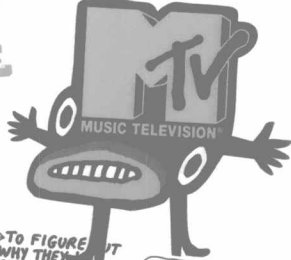
FICTION PICTURES POETRY POP...

- PLUS!
- EDMAN
- ELLEN JOON
- JAMES HARRIS
- PIERRE BOURGOIS
- DAVID VAN DAY
- KIR PETER ANDRE
- ROSELY GIBNETT
- WOLFF ANDRE
- CHERY HORNER
- AND MORE...

SEASIDE SPECIAL

new/logo same shit company

AMERICAN ACCENT

TO FIGURE OUT WHY THEY PUT CHEESE DISPLAYED OUT HERE AND NOT IN A REFRIGERATOR AND THEN I LOOKED AT THE INGREDIENTS... PHEW! THIS STUFF HASN'T EVEN BEEN SNIFFED BY A COW.

IT'S INCREDIBLE. I CAN'T BELIEVE THAT ANYONE WOULD WANT TO BUY SUCH A THING... GOD, I HAVE ACTUALLY BUY THIS AMERICAN ACCENT

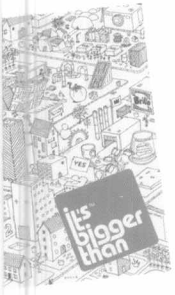
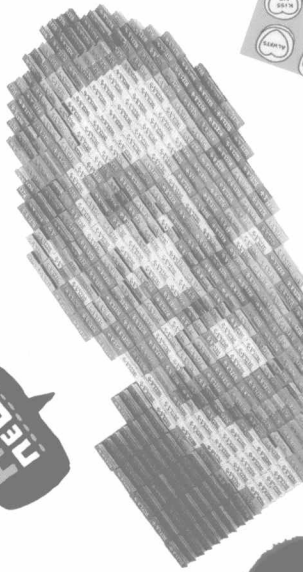
ENJOY LIFE TO THE FULLEST AND WORK ONLY ON THE THINGS THAT MAKE YOU HAPPY.

"LOOKS LIKE SOME KIND OF CHEESE SLICES." "I WOND'ER WHY THEY AREN'T IN A REFRIGERATOR." A man comes along. His hair is all slicked back with some kind of oil. He's with his daughter. They have 3 shopping carts packed full of stuff. He spots the fake cheese "AMERICAN ACCENT" stuff and picks up a packet. "WHAT'S THAT?" Asks his daughter from behind their pile of shopping. "It's gunk! It's garbage! It's trash."

...PAH. IN. I S ME COVER LIPSTICK COSMOPOLIT.

To descrin style: "I LIKE I'M UP ON FASH. NOT OBSESSED FOR I'LL BUY THE 1,000"

IF YOU'RE HAPPY AND YOU KNOW IT SLAP YOUR FRIENDS.

目 录

序言 06

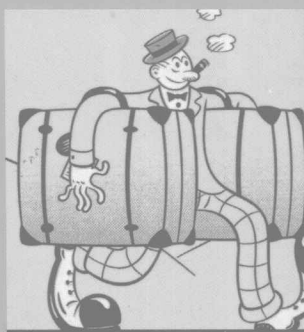
如何获取书中最重要的信息 10

COME
ON,

阐释者 12

诠释 36

文字，图像，思想和信息

60

插画的定义 14

一个严谨的学科 16

个人视觉语言 18

提供相互联系和用法说明

22

插画的主观历史 28

字体运用设计 34

放大文字 38

作家和插画家 42

视觉记者 46

书籍艺术 50

叙事插画项目 58

编辑插画 62

概念图像创作 66

说服性图像创作 70

指导和告知 74

文字作为图像和图像作为

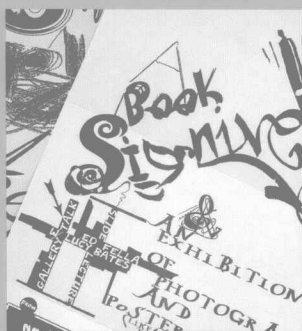
文字 78

字体项目 82

无数的平台

84

插画文本

116

平面艺术思潮

142

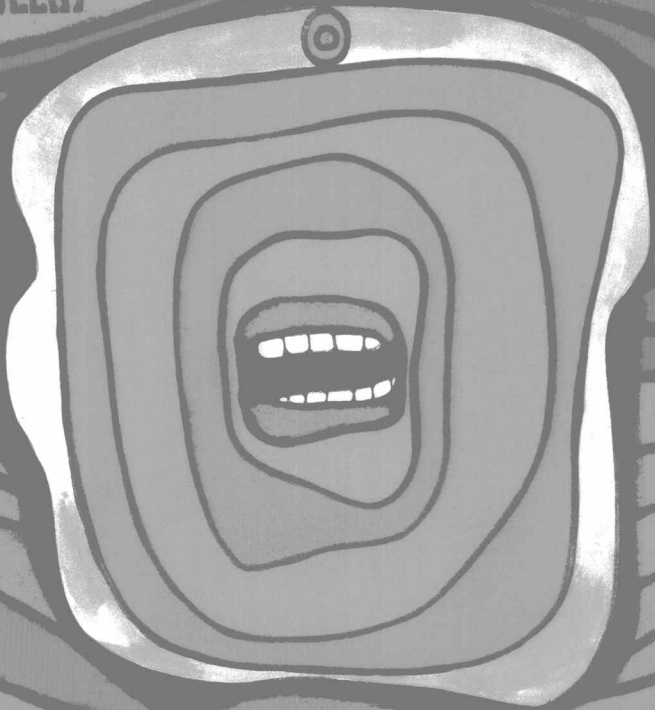
海报设计	86
杂志	90
装置与介入	100
书籍护封	106
动态文字	110
视觉冲击项目	114

神奇的字体	118
手工制作的字体	122
抽样和结合	130
排版印刷诗	136
动态文本	140

声音与视觉	144
图像、音乐和文本	146
俱乐部传单	152
艺术思潮项目	156

结束语	158
词汇表	160
插画家访谈	162
参考资料	166
海报和唱片套	170
联系方式	172
致谢和图片信息	176

TEATR WIELKI

标题：
波兰华沙国家大剧院，
阿尔班·贝尔格，《沃采克》
插画家：
扬·勒尼卡
描述：
胶印平版海报（参见 1964）

ALBAN BERG WOZZECK

插画家是视觉交流者，同时也是绘画者，他们向特定的观众、读者和使用者的建构意义、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。

波兰华沙国家大剧院（Teatr Wielki）（左图）

扬·勒尼卡（Jan Lenica）（1928~2001年）模糊了边界，跨越了流派。勒尼卡认为，海报必须会“歌唱”。这种理念在他为波兰华沙国家大剧院设计的海报中显而易见。这张海报是为一部歌剧设计的，突出了以同心圆形式发散开来的回荡的“尖叫”。

标题：
《卡姆登镇》(Camden Town)，
1984 年
插画家：
马克·维根
描述：
为《Whip Crack Away》杂志
设计的图像

第一章：阐释者

本章记载了文字和图像跨学科、博采百家之长的发展历史，描绘了在这个观众不断发生变化的世界中文字和图像之间的联系和发展方向、文字和图像之间的相互介入以及所有这一切发生的文化、理论和意识形态背景。

第二章：诠释

本章包括对插画这门具有诠释作用的艺术所进行的独特的反思，探究了文字如何被放大成图像、表达情感、传递思想、传达信息和叙述故事。此外，本章还讨论了插画家同时也是作家和视觉新闻记者的理念。

第三章：文字，图像，思想和信息

本章将各种各样的图像媒介、流派和古代文物融入背景中，介绍了它们的来龙去脉。插画家们把他们各种各样的技巧、方法、视觉语言和领悟在他们的职业实践和当前的辩论中展现出来。

第四章：无数的平台

本章介绍了广泛的一系列图像风格和媒介，包括海报、杂志、连环漫画、装置、书套和动态文字与图像。作为特色展示的人工制品包括取自《Zoom》、《LE GUN》和《The Illustrated Ape》等杂志的一些例子。

第五章：插画文本

本章探索了文字和图像的融合以及对文字的图像化操作，通过当代的一些个案研究、观点、个人工作方法、职业背景和理论背景来证实一些历史信息。涉及到的主题包括手工的字体、拼贴画和印刷的诗歌。

第六章：平面艺术思潮

本章介绍了当代一些混合的实践，例如：声音和视觉作品，音乐的宣传与包装，还有俱乐部的广告海报。

标题：

信手涂鸦

插画家：

汤姆·伯格曼 (Tom Bergman)

描述：

限量发行版

如何获取书中最重要的信息

本书通过专门的章节介绍关于文字和图像不同方面的话题，每一章都提供了大量的、一流艺术家的作品实例，配有对他们进行采访时的引言，进而来解释他们创作的理论基础、方法和创作过程。

清晰的导航

每一章都有一个清晰的标题，可以让读者快速定位自己感兴趣的内容。

引言

专门的引言部分来概述将要进行探讨的基本概念。

相关信息

相关信息，例如历史先例和术语的解释也包括在内。

例子

由当代插画家创作的商业设计项目以直观的形式赋予书中探讨的原理以生命。

文字说明

重点都放在一定的上下文中并
进行了解释说明。

编辑插画

“传统”的编辑插画往往涵盖为生活杂志、报纸的彩色增刊、期刊、企业内部发行的杂志以及地区性或全国性的报纸创作的作品，但是当代的编辑插画画家却受到客户委托进行创作，能够在非常广泛的背景下为各种各样的市场去传达信息和阐明内容。

其中一种情况便是书籍出版，它包括包装、书套、小说、非小说类文学作品以及教育、技术、专业或者作品数量丰富的书籍、插画书、连环画和儿童书籍。对插画画家其他形式的委托还包括公司报告、手册、销售点材料、零售图标、网站、公司标识、广告标识和展览设计的创作。

接受委托进行创作的插画有时候需要一系列的图像，以视觉化的形式进行创作。然而，单独的图像更为常见，它们运用概念和隐喻，提供另外一种观点，总结并表达文本所蕴涵的含义，从而更适合市场的需要。

传统的编辑插画委托设计项目一直都是插画画家重要的工作机会。然而，在这个市场工作的插画画家最近却受到一些因素的冲击，包括因为摄影视觉资料和设计师创作的数码拼贴画越来越多的运用而造成的竞争。同时，印刷媒介逐步过渡到因特网，一方面是因为因特网是即时新闻信息的来源，另一方面，人们对于大量生产印刷媒介在环境方面需要付出的代价有了越来越深刻的认识。

杂志和报纸的发行量可能正在减少（因为它们现在只是众多的传播渠道之一），但是它们仍然继续为插画家的视觉信息、思想和评论提供出版机会。近年来对于插画方面的兴趣的复兴导致在广告、时尚营销、动画制作、连环漫画、网络设计以及编辑作品等领域有了越来越多的委托插画设计项目。杂志、报纸和网站现在经常选择委托设计的插画作品而不用照片，但是插画画家们也在利用数码相机，把摄影技术融合在他们的作品里。就这样，出现了两个学科。

“最糟糕的事情莫过于文字表达的是一个意思，而图像完全重复文字的意思。图像应该对文字做出注释，反之亦然。这样，一切就变得趣味盎然。”

乔纳斯·贝格斯特兰

文字与图像

引语

历史上有代表性的插画家和艺术家说过的话被包括进来。

标题：

Döden är bakgrunden

插画家：

乔纳斯·贝格斯特兰

描述：

复古风格设计

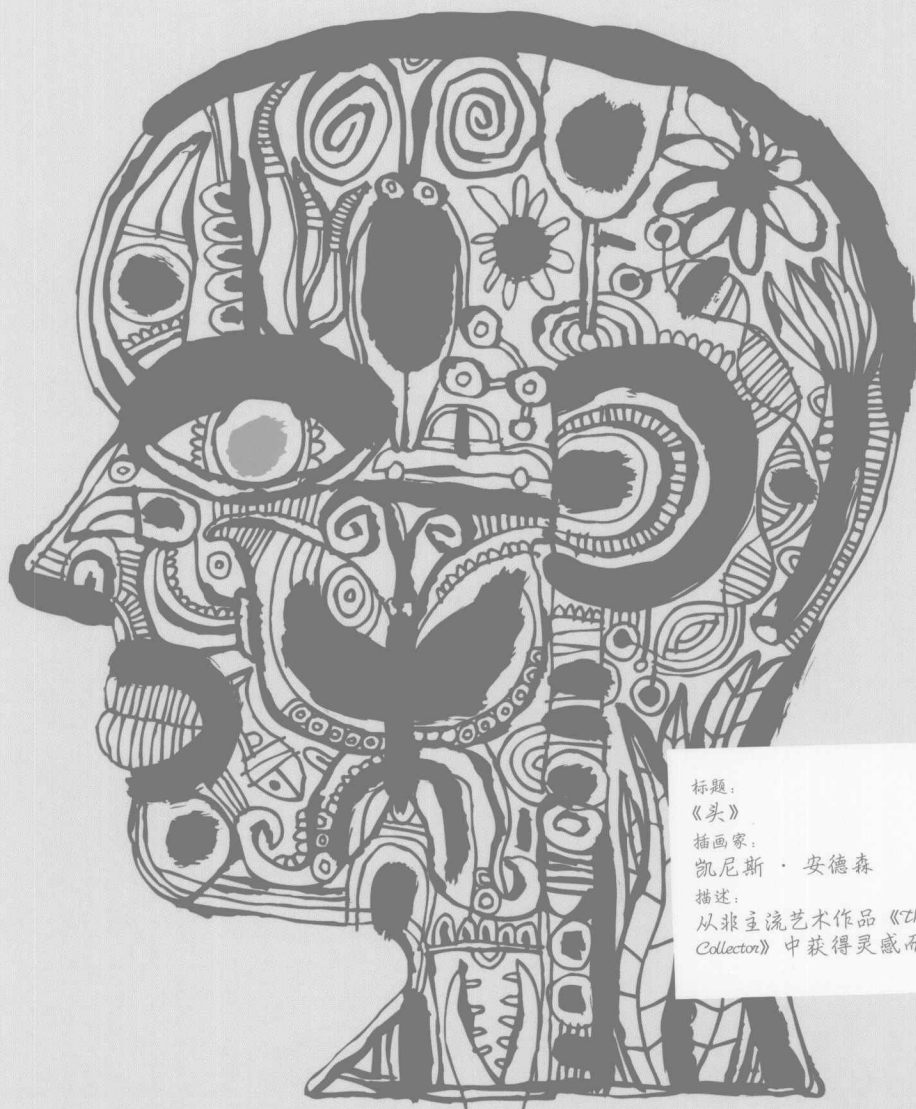
DØDEN EN
BEKYMNING
TORGVY LINDGREN & ERIC ÅKERLUND

KRIMINÄLROMAN SAMLEREN

附加信息

插图说明提供了插画家和图像的信息。

The Collector

标题：

《头》

插画家：

凯尼斯·安德森

描述：

从非主流艺术作品《The Collector》中获得灵感而作

作为插画家，我们可能经常说一幅画胜过“一千个单词”。但是我们也需要问一下自己：那一千个单词是什么？为什么把这些文字用图像来诠释？为谁做这件事？为了谁的利益？

绝大多数插画和平面设计作品都是无关紧要、没有新意、空洞、刻意模仿他人、形式刻板、肤浅的。文字、图像和思想的结合渗透在世界的地方，这促进了企业消费资本主义和品牌的认可。现在，插画家和设计师受到企业组织的委托进行创作已经是比较普遍的现象，通过创造和回应消费者的行为模式、灵感、欲望、动机和需求来说服消费者去购买商品和服务。商业艺术家现在是消费宣传员，他们利用记号、符号和信息来教育、诱惑、娱乐和告知他们具体的目标观众。

但是，这种企业的、以品牌作先导的主要生产模式代表的仅仅是 21 世纪中当代插画和设计中的一种形式。很多插画家和设计师都不满足于只扮演全球主流消费主义的中间人的角色，一些插画家和设计师选择彻底抛弃设计行业，取而代之的是成为当代的艺术家，在画廊里展出他们的作品。其他的从业者对视觉传播信奉一种更为广博的道德伦理观，努力增进社会的联系和促进社会的变化，支持一种理想主义的、乌托邦式的观点，认为设计的目的是为所有的人创造一个更美好的世界，视觉传播不仅仅是对于其他人的思想和需要进行有效的、中性的、价值中立的表达。

本章将：

探索对插画这门学科有深远影响的潜在的社会因素和文化因素；

介绍个性化的视觉语言实例，指出这门学科内的联系和方向；

回顾在提供插画的主观历史方面所做的尝试；

提供本学科的定义以及当代多科性实践，展示一系列字母运用方案。

《头》（左图）

凯尼斯·安德森（Kenneth Andersson）从瑞典开始发展，在瑞典他写了几本儿童书籍，并为之进行了插画设计，他从事过很多印刷媒体、广告和书籍出版项目。安德森的作品主要利用线条多变的特点，首先使用墨水（使用钢笔和毛笔）创作，然后利用电脑来进行改进和润色。

插画的定义

要给插画下个定义很难，人们总是观点不一。有人说插画的历史早于文字，始于石洞壁画，而另外一些人却说插画不过是以技巧为基础的艺术，远远不如美术。

对一些人来说，插画是一种视觉交流形式、一种解决问题的活动，或者是一种社会评论手段或新闻手段。对其他人来说，它是商业背景下的一种应用艺术，或者是一种大众高雅叙事艺术。而设计师经常把它称之为图像创造或者平面设计这种混合性研究领域的专属物或者从属物。最终，有些人声称说，所有的当代艺术和设计都是插画。

使这种应用绘画艺术如此受欢迎、如此有趣的原因是：它满足了交际的需要，把想像力、创造力、技巧和工艺结合起来，以视觉形式讲述故事、创造新的世界。在艺术设计教育背景下，插画是惟一把客观观察绘画技巧的掌握放在至关重要位置的领域，目的是为个人视觉语言创造打下扎实的基础。在最好的情况下，插画强大力、具有讽刺意味、颠覆性及装饰性、亲密、幽默、智慧、有暗示作用、令人鼓舞、迷人、美丽、有坚定的生活信念、能丰富人们的精神。

标题：

肖像

插画家：

杰森·阿托米克 (Jason Atomic)

描述：

俱乐部街素描簿

标题：

先锋派杂志和美术学院期刊

描述：

引自坎伯威尔艺术学院图书馆

在插画这个学科领域，教育应该为学生提供以学生为中心的、充满活力的思想实验室，插画家在实践和创作的过程中学习。插画学科最基本的构成要素包括视觉知识、感知技能，以及学会观察、绘画和思考。聪明的学习方法不是被动的，它需要和其他人进行互动和参与、想像力、专注、解决问题、交流、实验、强烈的职业道德、持续而高强度的练习、合作、灵活性和开放方法，同样重要的还有对社会和政治的关心。

社会和政治激进主义精神是艺术设计史中不断再现的一条线索，从古罗马的街头涂鸦到16世纪的大幅印刷品和激进期刊，在整个工艺领域以及各种艺术流派中，例如未来派、达达派、超现实主义运动、结构主义、包豪斯建筑学派、德斯太尔抽象画派和宣传海报中，以及在民权运动和反战运动的抗议图案中、20世纪60和70年代的朋克科幻杂志中，继而在更加现代的一些作品中，例如游击女孩、街头艺术、虚拟微观政治全球网络和《Adbusters》这样的杂志中都可以找寻到它的痕迹。

设计师、画家和插画家总是试图扮演图像鼓动者、年代记录者、时事评论员、批评家和守护社会良知这样的角色来改变世界。自力更生的实践者们现在变成了作家，他们成立了插画家或设计师的小团体和关系网，创始、发展、出版和生产定制以及手工制作的产品，利用企业家的战略来推销他们个人的项目。

现在，社会、环境和职业责任已经变成需要优先考虑的事，这是支撑插画家选择商业和非商业项目的基础，同时它也改变了插画家、设计师、客户和观众之间的谈判和合作。插画家特有的视觉语言为社区参与的信息设计项目和文化、教育、基于问题的各种运动提供了共感和情感上的共鸣。他们能够满足不同观众的各种各样的社会需求，使用说服性的广告方法，致力于如下主题：贫困、人权、动物权利、公民自由、社会不平等、无家可归、原子能、种族主义、性别歧视、生态可持续性、全球变暖、残疾和社会融合。