

ILLUSTRATION

A THEORETICAL & CONTEXTUAL PERSPECTIVE

插画视觉语言

在理论与实践学习中学习插画

[英] 艾伦·梅尔 著 赵墨儿 译

Alan Male

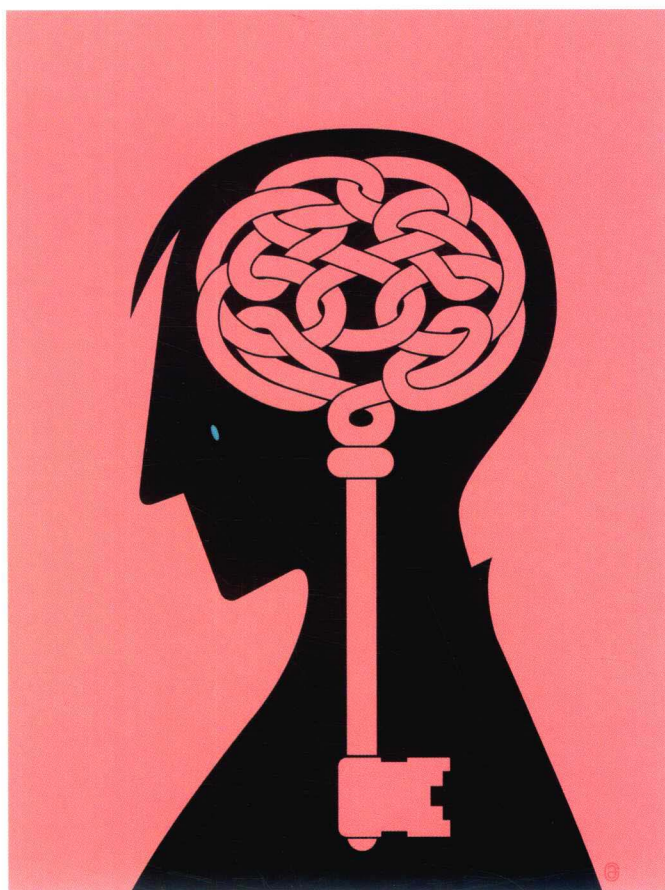
浙江摄影出版社

ILLUSTRATION
A THEORETICAL & CONTEXTUAL PERSPECTIVE

插画视觉语言

在理论与实践 中学习插画

[英] 艾伦·梅尔 著 赵墨儿 译

Alan Male

 浙江摄影出版社

Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, 2nd edition

By Alan Male

Text and design copyright © Bloomsbury Publishing Plc 2017

This translation is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

Simplified Chinese edition copyright © 2018 Zhejiang Photographic Press
All rights reserved.

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11—2017—280号

责任编辑：王嘉文
文字编辑：陈 一
责任校对：朱晓波
责任印制：汪立峰

图书在版编目（C I P）数据

插画视觉语言：在理论与实践学习中学习插画 / (英)艾伦·梅尔著；赵墨儿译. — 杭州：浙江摄影出版社，2018.5
ISBN 978-7-5514-2122-5

I. ①插… II. ①艾… ②赵… 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(2018)第021310号

插画视觉语言

在理论与实践学习中学习插画

[英]艾伦·梅尔 著
赵墨儿 译

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路347号

邮编：310006

网址：www.photo.zjcb.com

制版：浙江新华图文制作有限公司

印刷：浙江兴发印务有限公司

开本：889mm×1194mm 1/16

印张：14.5

2018年5月第1版 2018年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5514-2122-5

定价：98.00元

目录

- 9 前言
- 11 插画师

第一章 教育

- 14 教育培训
- 15 学习计划
- 16 项目开发
- 16 理由
- 16 目的
- 16 方式
- 19 项目说明
- 19 应用情境
- 22 受众
- 23 客户
- 26 主题
- 29 概念加工
- 29 头脑风暴和创意加工
- 32 完成
- 36 研究
- 36 研究和插画
- 37 研究前的准备
- 41 研究方法

- 44 完成
- 46 素描
- 46 结构素描和具象素描
- 52 视觉笔记
- 56 思想的表达和表达的自由

第二章 图像的本质

- 62 视觉语言
- 62 风格塑造
- 65 视觉智能
- 68 视觉隐喻
- 68 概念性插画和超现实主义
- 74 图表
- 77 抽象
- 81 图示真理
- 81 字面描述
- 84 高度写实主义
- 89 风格化的现实主义
- 94 序列图像
- 100 美学和非美学
- 100 趋势
- 105 “巧克力盒”

107 “震撼”

第三章 插画的作用

114 插画的作用考资料和说明

114 信息插画

120 适用于青少年的全国统一课程教材
和市场图书

126 历史和文化插画

133 自然科学插画

139 医学插画

143 技术插画

148 评论

148 社论插画

156 政治插画和时事插画

160 “生活方式”、审阅和“小玩意儿”

166 讲故事

166 叙事小说插画

170 绘本和儿童读者

181 漫画

186 劝说

186 广告插画的应用

190 营销推销与广告业的精髓

196 形象识别

196 线下项目与企业品牌建设

198 线下销售和包装

202 图书与音乐

208 插画与设计

第四章 当代视角和未来前景

212 专业创作

212 跨学科创作

214 博学原则

215 兼任科学家和文化历史学家的插画师

218 兼任记者和评论家的插画师

220 兼任小说作者的插画师

222 插画在公共领域的应用

224 连通性和交互性

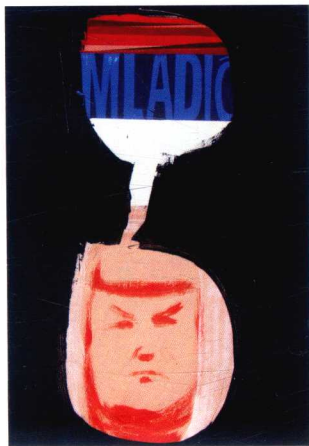
224 结语

226 专业术语

229 插画师索引

230 参考资料

231 致谢

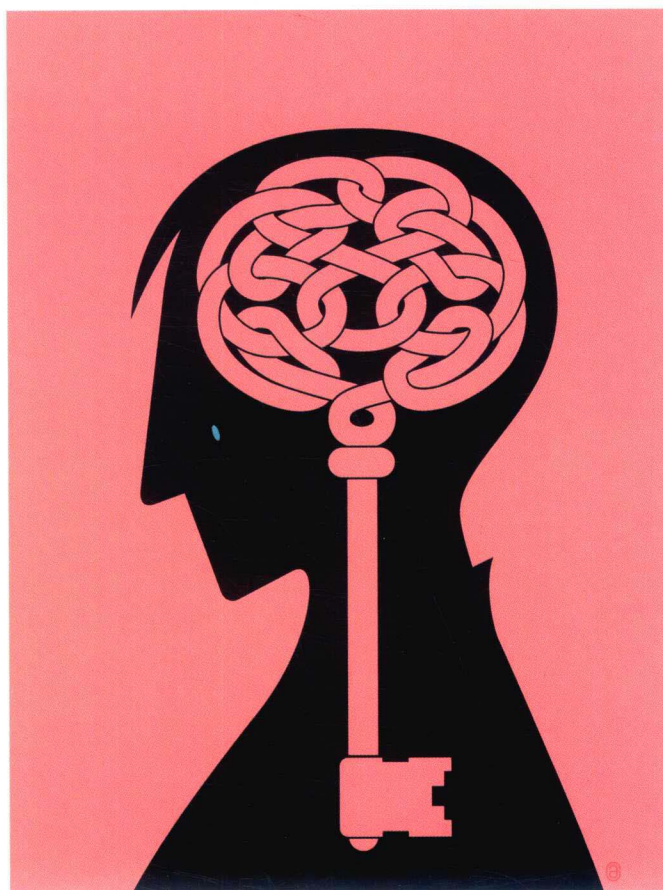
ILLUSTRATION

A THEORETICAL & CONTEXTUAL PERSPECTIVE

插画视觉语言

在理论与实践 中学习插画

[英] 艾伦·梅尔 著 赵墨儿 译

Alan Male

 浙江摄影出版社

序言

插画的定义：

插画是一种应用图像，也是一种将情境通过视觉形式传达给受众的“工作艺术”。

本书考察了当代插画在不同情境中的创作方法，并力图通过举例说明的形式来展示完成插画工作所必需的理论基础和思维过程。本书不对商业插画或广告插画做重点阐释，也不对媒体或诸如绘制技术、创作过程等实际创作进行特别强调。这些问题最好交由各自专门的主题图书来阐述。本书主要针对大学本科和研究生群体，他们需要对插画课题具备深入了解和应用的能力，包括研究、主题、概念加工、情境与受众、分析及视觉语言。

插画这门学科曾经是一个独立科目，插画师目前仍然坚定地“在商业艺术”的范围内从事创作。然而，批量销售艺术的出现，以及数字技术的进步和影响，激发了插画学科的“变脸”，许多插画师不得不重新审视他们的创作实践。今天，我们更加强调通过这门学科来获得跨界的技能和同时完成多重任务的能力。“插画师兼作家”或“插画师兼设计师”出现了，甚至还有一些更鲜见、更多样化或行业跨度更大的身份组合——这样的现象已经非常普遍。

插画创作不是纯粹由视觉素养和技术素质来评判的，而是一门将主题表达、问题处理和视觉传达完美结合的学科。插画也可以应用到任何地方，因为它的创作驱动力并不完全来自于潮流风向或趋势，潜在受众存在于世界各地。

本书探讨了插画应用的广度，对任何应用领域都不带偏颇。本书提出了关于插画应用的五个完全独立且性质不

同的应用情境，分别为：文献、参考资料和说明，评论，叙事，劝说以及形象识别。

在这些应用领域中，即便插画只是作为一种客观和务实的视觉手段广泛参与到整个创作流程中，并体现在结果上，但插画师还是可以在诸多方面进行前瞻性创作。正是由于对此产生的忧虑，使那些支持对当代插画创作进行过多干预的观点大行其道。这种将插画师视为“着色技术员”的观念必须被摒弃！

本书的第四章进一步强调了跨学科创作、多任务协同处理的重要性和博学原则的重要意义。此外，相较于前一版本^{*}，这一版本还收录了260幅全新的图片，旨在阐释进入21世纪后，插画这门学科在时尚、环境和传播方面的兴衰。

---

^{*}指英文原版第一版。

目录

- 9 前言
- 11 插画师

第一章 教育

- 14 教育培训
- 15 学习计划
- 16 项目开发
  - 16 理由
  - 16 目的
  - 16 方式
- 19 项目说明
  - 19 应用情境
- 22 受众
- 23 客户
- 26 主题
- 29 概念加工
  - 29 头脑风暴和创意加工
- 32 完成
- 36 研究
  - 36 研究和插画
  - 37 研究前的准备
  - 41 研究方法

- 44 完成
- 46 素描
  - 46 结构素描和具象素描
- 52 视觉笔记
- 56 思想的表达和表达的自由

第二章 图像的本质

- 62 视觉语言
  - 62 风格塑造
- 65 视觉智能
- 68 视觉隐喻
  - 68 概念性插画和超现实主义
- 74 图表
- 77 抽象
- 81 图示真理
  - 81 字面描述
  - 84 高度写实主义
  - 89 风格化的现实主义
- 94 序列图像
- 100 美学和非美学
  - 100 趋势
  - 105 “巧克力盒”

107 “震撼”

第三章 插画的作用

114 插画的作用考资料和说明

114 信息插画

120 适用于青少年的全国统一课程教材
和市场图书

126 历史和文化插画

133 自然科学插画

139 医学插画

143 技术插画

148 评论

148 社论插画

156 政治插画和时事插画

160 “生活方式”、审阅和“小玩意儿”

166 讲故事

166 叙事小说插画

170 绘本和儿童读者

181 漫画

186 劝说

186 广告插画的应用

190 营销推销与广告业的精髓

196 形象识别

196 线下项目与企业品牌建设

198 线下销售和包装

202 图书与音乐

208 插画与设计

第四章 当代视角和未来前景

212 专业创作

212 跨学科创作

214 博学原则

215 兼任科学家和文化历史学家的插画师

218 兼任记者和评论家的插画师

220 兼任小说作者的插画师

222 插画在公共领域的应用

224 连通性和交互性

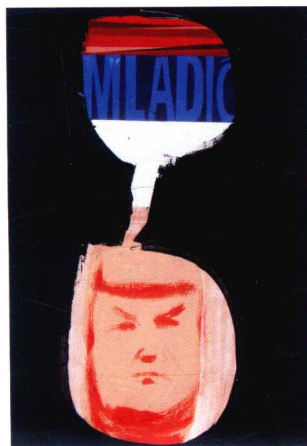
224 结语

226 专业术语

229 插画师索引

230 参考资料

231 致谢

Plumbest

前言

无论以哪种形式，插画都已经存在了几个世纪，但是直到最近，它才被认为是一门独立的学科。1901年，插画画家协会（the Society of Illustrators）在美国成立，这门学科的重要性被认可，但由于其商业性质，它仍然被一部分美术界人士所轻视。多年来，作为一种视觉语言和媒介，插画已经有许多或宽泛或迥异的描述，包括绘画、雕刻、商业艺术、卡通、书籍配图以及图画。人们经常把它与其他学科混淆，特别是与平面设计和美术，也许是因为它们之间偶尔有交叉。然而，插画这门学科之所以存在，是由于它有一个不同于任何其他学科的独特核心，即它旨在向受众传达特定的情境化的信息。插画基于客观需求，并以此完成特定的任务。这个客观需求可能来自插画师本人，也可能由客户提出。正是这些任务的数量庞大和多样性，使得插画成为一种有影响力的视觉语言。

先人们总是为一些特定内容作画——取得辉煌胜利的战斗、场面激烈的体育运动、宗教领袖、天堂的美好场景，以及那些被人为美化或故意丑化的肖像画。这可能出于他人的要求，可能源自他们所受的教育，也可能是他们的观念使然。插画艺术同样深刻地影响了当代人，由于印刷技术、动态影像以及最近的数字革命的发展，插画的影响变得无处不在。几乎每个被归类于插画的图像都可以被世界各地的人复制和传播，这也是该学科的一个显著特征。那么，插画向社会传达了哪些信息？大多数人都受到了儿童读物的影响，儿童读物被描述为“握住了通往想象世界的钥匙，以及描绘出了那

个存在却看不见的世界”。儿童绘本，无论是虚构类的还是非虚构类的，都为我们提供了观念和信息，并有助于视觉感知和智力发展，在这方面，插画具有无限的创作可能性。除了表达准确这一文字上的要求，插画不受现实世界的束缚，可以凭借想象力自由地创造图像和渲染氛围。插画也可以更直观地让报纸读者注意到有争议的论点，可以为一家不知名的公司提供一个新的形象，还可以将任何产品置于一个幻想世界中，由此吸引潜在买家。

插画师

一个成功并且务实的插画师应该具备什么样的品质、态度和技能？如今，随着学科之间，特别是创意产业和传媒产业的界限变得模糊不清，这个问题变得尤为重要。首先，众所周知，插画师教育的初衷之一是使其获得实用技能。与当代插画创作相关的操作技能涉及对一系列媒体的运用，包括传统媒体和占比日益增大的数字媒体——例如，通过创建一个网站来包装、推广自己已经成为常态。撇开视觉语言或个人风格不谈，良好的学术绘图创作也是插画师的一个重要基础。将观念和想法具象化和可视化的最好方式就是绘画。对视觉传达问题进行创意加工，以及对设计和概念进行创新性的使用也是必不可少的，这些都是由视觉智慧能力这一自然天赋促成。然而，不幸的是，一些受委任的艺术总监和插画导师只注重表面的视觉语言和加之于其上的商业约束，以期符合当前的趋势和时尚。在教育方面，学习插画的学生经常面临开启新突破和拓宽主题的压力。这通常意味着所谓的创新产品，其实完全没有考虑插画创作的本质。

就专业领域而言，成功的、具有前瞻性的插画师不再接受那种对内容和整体视觉效果有着严格指导和规定的“着色技术员”的工作——许多人曾经这么作画，还有少数人至今仍采用这种方式。许多插画师开始主动牵头，或被授权主导开发项目。这对项目过程的专业性有着重要影响，意味着那些优秀插画师通常受过良好教育，并且具有社会意识和文化意识。他们需要对众多的论题和主题有认知力、权威性和理解力，尤其

是那些需要参与到项目总体规划的插画师，他们还需要关注当前的政治时事和意见主张，与社会保持同步，把握视觉语言和媒体的趋势。插画师需要对其工作的环境和所从事的主题有认知力、理解力和洞察力，还须成为了解市场规则和目标受众需求的专业人员。他们需要运用广泛的知识储量和创作技能，这些知识和技能曾被认为是其他学科的可转移性技能，但如果插画师有超越“仆从”这一角色的雄心，这些知识和技能就至关重要。

