

[英] 马克·韦根

This book is a guide to the many and varied terms used frequently within illustration. From Abstraction to Zeitgeist, Picture Books to The Poster, this book will prove an invaluable resource to anyone interested in the art of illustration. Each term is explained and contextualised, giving the reader an enhanced understanding of illustration terminology. More than 250 common illustration terms are distilled. From practical terms such as Graffiti, Murals and Photomontage to influential historical movements, such as Art Nouveau, Dada and The Golden Age of Illustration, this book contains both modern terminology and the traditional terms still in current usage.

插画艺术视觉词典

The Visual Dictionary
of Illustration

上海人民美術出版社

插画艺术视觉词典

图书在版编目 (CIP) 数据

插画艺术视觉词典 / (英) 韦根 著; 刘珂、忻雁译;

—上海: 上海人民美术出版社; 2010. 12

ISBN 978-7-5322-6353-0

I. ①插… II. ①韦… ②刘… ③忻… III. 插图—

技法(美术)—词典 IV. ①J218.5-61

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第238591号

插画艺术视觉词典

原版书名: The Visual Dictionary of Illustration

原作者名: Mark Wigan

原版书号: 978-2-940373-90-1

© 瑞士AVA出版公司

本书经瑞士AVA出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2009-666号

插画艺术视觉词典

著 者: [英] 马克·韦根

译 者: 刘珂、忻雁

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 精一印刷(深圳)有限公司

开 本: 787 x 1092 1/32 9印张

版 次: 2010年12月第1版第1次印刷

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-6353-0

定 价: 49.00元

插画艺术视觉词典

一般是指通过把纸放在金属或玻璃平面上的艺术作品上,通过蚀刻或平版印刷技术生产出来的单版版画。不同的平版着墨方式可以产生不同的效果。独幅版画可以用不同的方式制作,包括拼贴画、手工上色、直接在电版或屏上制作,用橡胶滚轴上色等等。下面的一幅独幅版画由莱里·阿本富勒特制作。

由许多小块的有色石子、陶瓷、玻璃或大理石组成的装饰图像。马赛克的使用可以追溯到古罗马人对地板和墙壁的装饰。君士坦丁堡(今天的伊斯坦布尔)拜占庭的艺术家创作了美轮美奂的宗教主题马赛克作品。上图是简·西伯利亚·福德姆所创作的马赛克作品。

参见 熊也纳中画页 252

每一页包含一个词条,页面下方的手指符号提示其他相关词条的所在页码。

278

279

1760年代

水版雕刻
通过用液体树脂的转印或雕刻技术来复制文字和图像,通常使用金属板作为模板。

1800年代

文版
在平面上雕刻或蚀刻,通常用于印刷文字和图像。通常使用金属板作为模板。

1800年代

雕版·线雕
在平面上雕刻或蚀刻,通常用于印刷文字和图像。通常使用金属板作为模板。

1800年代

工业革命
1760-1840年,一种社会和经济变革,其特征是机械化生产、工厂化和大规模生产。

1800年代

雕版印刷
在平面上雕刻或蚀刻,通常用于印刷文字和图像。通常使用金属板作为模板。

1800年代

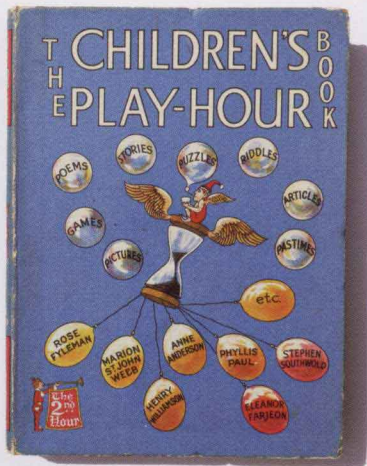
工艺美术
一种艺术形式,其特征是手工制作的物品,通常具有装饰性和实用性。

书后按时间线索逐一介绍插画发展史中的各个重要时期。

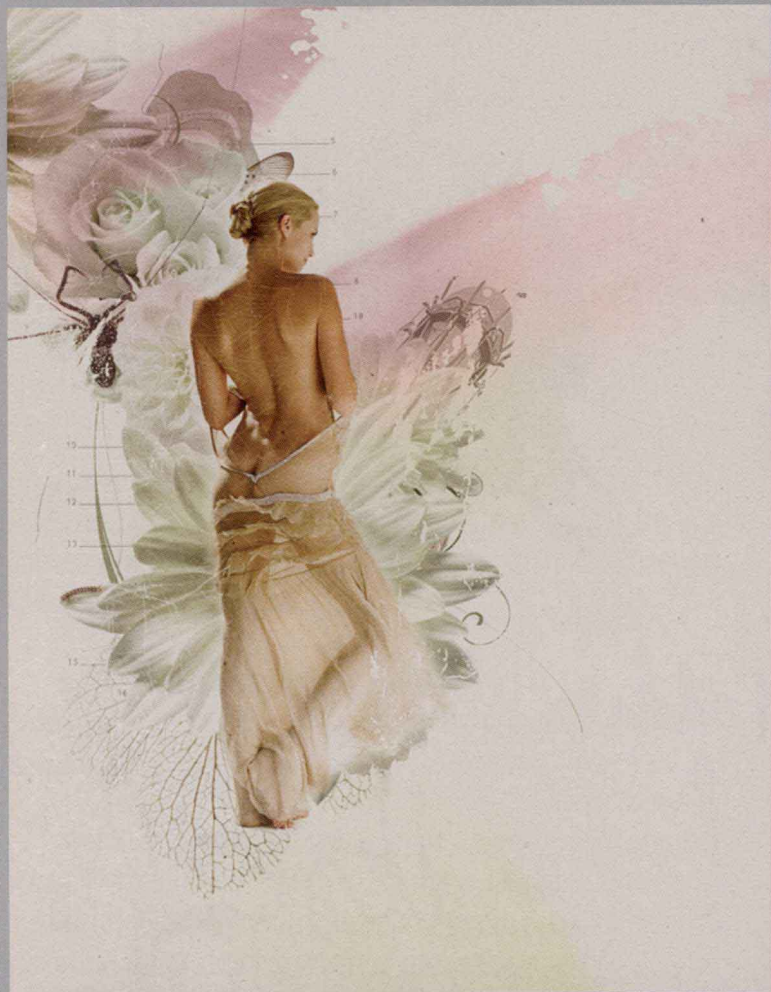
欢迎使用《插画艺术视觉词典》，本书收录了插画专业常用词汇的词义解释并列举了插画范例，同时还涉及了其他艺术领域的相关词条。

它旨在为插画专业的各种词汇提供清晰的定义。包括解释了那些常被误用的词汇，如涂鸦与绘画、鸟类学插画与概念插画等。书中还解释了插画领域极为重要的关键人物。本书收录的词条涵盖了从传统的古典艺术到当代的实验性艺术等各种词汇。

对页：一家复古风格的服装店的室内广告（由西班牙的约瑟·帕尔马设计）

左：《儿童游戏时间》，格林朗文出版公司，1928年出版。

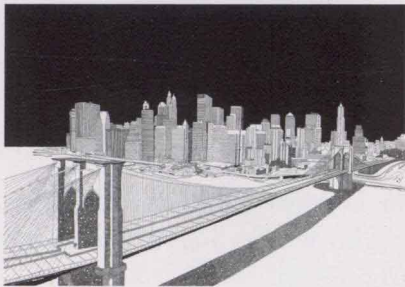

对页（左）：这幅描绘纽约的具象主义插图是由伦敦坎伯威尔艺术学院的毕业生克里斯·邓特创作的。

对页（右）：这幅插图是从大开本当代绘画艺术杂志 *Le Gun* 上摘引来的，它由伦敦皇家艺术学院的毕业生们所创作。

左：这幅泰迪熊的插图由册里·阿木福勒特所创作。
图片文字：告诉我们谁热爱生活本身！

teddies who love
life itself

从表面看来，当人们在进行诸如解惑、美化、娱乐、点缀、评论、知会、激发灵感、解释、教育、挑衅、诱骗、迷惑以及讲故事这一系列行为的时候，视觉插画帮助传达的这些内容，其目的是能在千差万别的个人视野中构造出新的含义来。

对插画中所运用的某个关键元素的清晰理解，将会帮助你更好地形成和表达你自己的理念，并且也将有助于你更精确地将这种理念传达给他人。

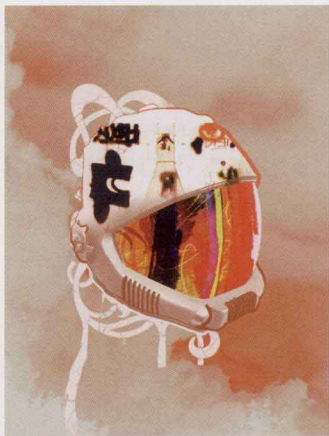
插画领域目前正处于繁荣期。它是一种极富生命力的持续发展壮大的艺术形式。在古代，它是有着丰富历史的传播媒介。在当代，它仍然是最鲜明活泼地进行表达、解释和沟通的方式。这一方式以各种媒介所创作的引人注目的意象来传播思想和信息。

大量的插画包含着设计和艺术，有着丰富的分类和重要的功能性原则，也有方法、素材、设备和技术上的发展及反映文化运动等多种元素。下面的内容对此提供了某种能激发思想的基础性的定义和某些具有创造性的洞见。

本书也沿着时间的脉络，标示出插画领域的沿革及其内部的发展。并涉及诸如阿尔伯特·丢勒、雅库斯·卡洛特、威廉·霍加斯、戈雅和霍诺热·道尔密尔等艺术家的作品。

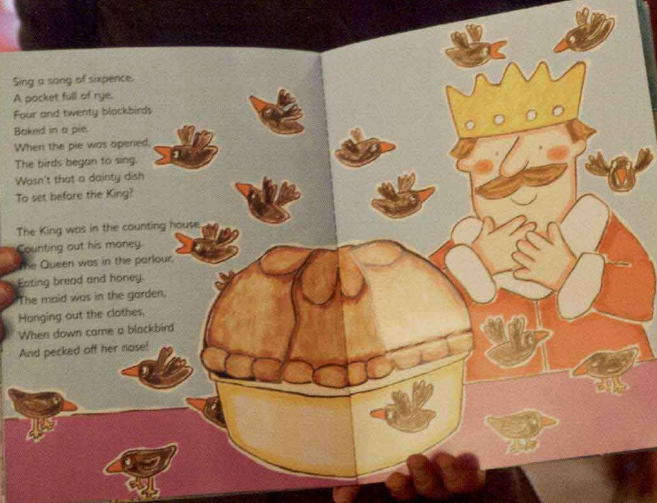
对页：这幅插图描述了安娜波尔·胡德森手持她的作品。

左：安迪·波特斯的一幅插画，表现了现代插画多元化、折中化的本质。它运用大量的技术和形式，塑造了一种单一的混合风格。

Sing a song of sixpence,
A pocket full of rye,
Four and twenty blackbirds
Baked in a pie.
When the pie was opened,
The birds began to sing,
Wasn't that a dainty dish
To set before the King?

The King was in the counting house
Counting out his money,
The Queen was in the parlour,
Eating bread and honey,
The maid was in the garden,
Hanging out the clothes,
When down came a blackbird
And pecked off her nose!

前言			
如何最有效地使用本书	4	Brainstorming 头脑风暴法	51
序言	6	Brandywine School 白兰地学院	52
		Brief 简介	53
		C	
词典		Caldecott, Randolph 凯迪克·鲁道夫	54
A		Campaign 竞争	55
Abstract 抽象	18	Caricature 讽刺画	56
Absurdity 荒谬	19	Cartoon 卡通	57
Acrylic 亚克力, 树脂纤维	20	Chapbook 畅销故事书	58
Advertising 广告	21	Character 角色	59
Agent 经纪人	22	Chiaroscuro 明暗对比	60
Allegory 讽喻	23	Children's Books 儿童故事书	61
Almanacs 日历, 年鉴	24	Client 客户	62
Alphabet Books 识字书	25	Collaboration 合作	63
Alternative Comics 另类连环画	26	Collage 拼贴	64
Anatomical Illustration 骨骼插画	27	Colour 颜色	65
Animation 动画	28	Comics 漫画	66
Annuals 年刊	29	Commentary 评论	67
Anthropomorphism 拟人主义	30	Commission 委托	68
Appropriation 借鉴	31	Communication Skills 交流技巧	69
Architectural Illustration 建筑插画	32	Composition 综合	70
Archive 卷宗	33	Computer-generated Imagery	
Art Deco 艺术装饰	34	(CGI)电脑影像合成技术	71
Art Director 艺术总监	35	Conceptual Illustration 概念插画	72
Art nouveau 新艺术	36	Copyright 版权	73
Arts and Crafts Movement 工艺美术运动	37	Corporate Illustration 公司插画	74
Art School 美术学校	38	Crane, Walter 克兰·沃尔特	75
Assemblage 集合作品	39	Cruikshank, George 乔治·克鲁克香克	76
Authorship 原著	40	Cubism 立体派	77
Avant-garde 先锋派	41	Cutaways 剖视图	78
B		D	
Badges 徽章	42	DaDa 达达主义	79
Bayeux Tapestry 贝叶挂毯	43	Decoration 装饰	80
Beardsley, Aubrey 奥勃利·比亚兹莱	44	Diagram 图表设计	81
Bewick, Thomas 托马斯·比威克	45	Digital Revolution 数字化革命	82
Blab! 《胡言乱语》画刊	46	Disney, Walt 迪斯尼·沃尔特	83
Blake, William 威廉·布莱克	47	Doodle 乱画	84
Book Art 书籍艺术	48	Doré, Gustave 多雷·古斯塔夫雷	85
Book Jacket 书面封套	49	Drawing 素描	86
Botanical Illustration 植物学图谱	50	E	
		Editorial Illustration 编辑性插画	87

- Educational Illustration 教育插画 88
 Embroidery 刺绣 89
 Encyclopedia 《百科全书》 90
 Entertainment 娱乐插画 91
 Environmental Illustration 环境插画 92
 Etching 蚀刻版画 93
 Ethics 伦理学 94
 Experimentation 实验 95
 Expressionism 表现主义 96
- F**
 Fantasy 梦幻 97
 Fashion Illustration 时尚插画 98
 Felt-tip Pens 毡尖笔 99
 Fin de Siecle 世纪末 100
 Flyers 传单 101
 Folio Society 102
 Folk art 民间艺术 103
 Frottage 拓印 104
- G**
 Genres 体裁 105
 Gillray, James 詹姆士·吉尔雷 106
 Golden Age 黄金时代 107
 Graffiti 涂鸦 108
 Graphic Design 平面设计 109
 Graphic Novels 漫画小说 110
 Greenaway, Kate 格林威·凯特 111
 Greeting Cards 贺卡 112
- H**
 Hand-drawn Type 手绘字体 113
 Herbals 草药插画 114
 Hieroglyphics 象形文字 115
 Historical Illustration 历史插画 116
 Hogarth, William 威廉·霍加斯 117
 Humour 幽默 118
 Hyperrealism 照相写实主义 119
- I**
 Ideas 理念 120
 Illuminated Manuscripts 手抄本装饰书 121
 Illustrated Ape, The 《猿人画刊》 122
 Illustrated London News, The 《伦敦新闻画报》 123
 Imagination 想象力 124
 Information 信息 125
 Inspiration 灵感 126
 Internet 互联网 127
 Interpretation 诠释 128
- J**
 Juxtaposition 并排 129
- K**
 Kirby, Jack 杰克·科尔比 130
 Kitsch 庸俗作品 131
 Knitted, Illustration 针织图案 132
 Kollwitz, Kathe 凯绥·珂勒惠支 133
 Kramers Ergot
 《克拉默斯·艾格特》画刊 134
- L**
 Le Gun 画刊 135
 Life Drawing 人体素描 136
 Line 线 137
 Linocut 油毡浮雕 138
 Lithography 平版印刷 139
 Live painting 现场画 140
 Livre d'artiste 艺术家善本书 141
 Logo 标志 142
- M**
 Magazines 杂志 143
 Manga 日本漫画 144
 Maps 地图 145
 Marketing 市场 146
 Mark Making 做标记 147
 Masereel, Frans 法郎士·麦绥莱 148
 Medical Illustration 医学插画 149
 Merchandising 销售规划 150
 Mixed Media 混合画法 151
 Mono Print 独幅版画 152
 Mosaic 马赛克 153
 Murals 壁画 154
 Music Graphics 音乐平面设计 155
- N**
 Narrative 描述 156
 Natural Sciences 自然科学 157
 New Yorker, The 《纽约客》 158

- Notebook 笔记本 159
- O**
- Observational Drawing 写生画 160
- Organisations 组织 161
- Ornithological Illustration 鸟类插画 162
- Outsider Art 界外艺术 163
- P**
- Packaging 包装 164
- Paint 颜料 165
- Paper 纸张 166
- Pen and Ink 笔墨 167
- Pencil 铅笔 168
- Personal Projects 个人解决方案 169
- Personification 拟人 170
- Perspective 透视 171
- Persuasion 说服 172
- Photocopier 复印机 173
- Photography 摄影 174
- Photomontage 蒙太奇照片 175
- Pictogram 象形图 176
- Pitch 推销 177
- Polish Posters 波兰海报 178
- Political Illustration 政治插画 179
- Pop-ups 立体书 180
- Portfolio 作品集 181
- Portrait 肖像 182
- Postcards 明信片 183
- Poster, The 《海报》 184
- Potter, Beatrix 碧翠丝·波特尔 185
- Printmaking 版画复制术 186
- Psychedelic 迷幻 187
- Pulp Fiction 低俗小说 188
- Punch 《笨拙》周刊 189
- Punk 朋克 190
- Push Pin Studios 图钉画室 191
- R**
- Raster 光栅图像 192
- Rebus 字谜 193
- Reference 参考 194
- Renaissance 文艺复兴 195
- Reportage 报道 196
- Representational 具象主义 197
- Research 研究 198
- Retro 复古 199
- Rockwell, Norman 诺曼·洛克威尔 200
- Romanticism 浪漫主义 201
- S**
- Satire R 讽刺 202
- Scanner 扫描仪 203
- Science Fiction 科幻小说 204
- Scrapbooks 剪贴簿 205
- Scratchboard 木版画 206
- Screen Printing 丝网印刷 207
- Self Promotion 自我推销 208
- Self Publishing 自助出版 209
- Sequential Illustration 连续性插画 210
- Serendipity 意外新发现 211
- Silhouette 剪影 212
- Simplicissimus 《同步画派》 213
- Skateboard 滑板 214
- Sketchbook 速写簿 215
- Software 软件 216
- Speech Bubble 口白 217
- Spot Illustration 小插画 218
- Stamps 邮票 219
- Steinberg, Saul 索尔·斯坦伯格 220
- Stencil 油印蜡纸 221
- Storyboard 情节串连图板 222
- Storytelling 讲故事 223
- Street Art 街头艺术 224
- Studio 工作室 225
- Style 风格 226
- Surrealism 超现实主义 227
- Symbolism 象征主义 228
- T**
- Tattoo 文身 229
- Technical Illustrations 技术性插画 230
- Television Graphics 电视图像 231
- Tenniel, Sir John 约翰·坦尼尔爵士 232

Text and Image 图文组合	233	Visual Language 视觉语言	256
Textiles 纺织品	234	Visual Metaphor 视觉隐喻	257
Three-dimensional Projects 三维设计	235	W	
Thumbnail 缩略图	236	War Illustration 战争插画	258
Title Sequences 片头	237	Watercolour 水彩	259
Toys 玩具	238	Websites 个人网站	260
Traditional Illustrations 传统插画	239	Where the Wild Things Are 野兽家园	261
Travel Illustrations 旅行插画	240	Whimsical 异想天开	262
Trends 趋势	241	Window Display 橱窗展示	263
Trompe l'oeil 错视画	242	Wit 诙谐插画	264
T-shirt T恤	243	Woodcut 木刻	265
Typography 字体设计	244	Wood Engraving 木雕	266
U		Working Process 创作过程	267
Ukiyo-e 浮世绘	245	Y	
Urban Vinyl 塑料玩偶	246	Yellow Book, The 黄皮书	268
V		Yellow Submarine 黄色潜水艇	269
Varoom	247	Z	
Vector 矢量	248	Zeitgeist 时代精神	270
Vernacular 民间风格	249	Zines 爱好者的杂志	271
Victorian Illustration 维多利亚插画	250		
Video Jockeying		细目	
影像节目主持人 (VJ)	251	年表	274
Vienna Secession 维也纳分离派	252	结语	286
Vignette 晕影插图	253	致谢	287
Virtual Worlds 虚拟世界	254		
Visual Impact 视觉冲击	255		

