

<<商业插图>>

图书基本信息

前言

艺术设计是一门新兴的交叉性、综合性学科，其专业方向逐渐涵盖了人们生活的基本要素和文化需求的各个层面。

随着当代经济全球化和知识经济的快速发展、科学技术与文化艺术的相互交融，社会主流文化、大众文化、时尚文化、网络文化的多元并存，经济的文化力和文化的产业化的有序进展，构成了极具潜力的文化、艺术人才需求空间，为高校艺术设计教育和学科的发展带来了空前的机遇。

在艺术设计的教育教学中，以理论研究为先导带动艺术设计的创新，已成为不争的事实。早在20世纪初期，德国包豪斯设计学院就为现代艺术设计教育理论研究和学科建设树立了典范。时至今日，那些凝聚着包豪斯办学思想和教育理念的教科书，如康定斯基的《点、线、面》和伊顿的《色彩构成》等，依然深刻地影响着国际艺术设计的教育教学，指导着一代又一代设计师的创作思维和设计实践。

北京服装学院艺术设计学院，建立于1988年。经过院系领导和全体师生多年来的共同努力，在教育理念、学科建设、师资队伍、教学科研等方面都取得了可喜的成绩，逐步形成了自己的学科优势和教学特色。为继续加强我院艺术设计学科的教材建设，艺术设计学院组织一批年富力强的学术骨干撰写出了一套高等艺术设计系列教材。

该系列教材内容包括了艺术设计学科的多个相关专业方向的教学课程，既有专业基础平台课和专业设计主干课程，又有对新课程和新专业领域的前瞻性理论研究。

在教材的整体把握上，既注重系统性和学术性，又兼顾普及性和实用性。

该系列教材的出版，对规范艺术设计专业教学体系、调整艺术设计课程结构、改进艺术设计教学内容与方法、完善当代艺术设计专业教学体系，提升艺术设计教育教学水平，将会起到积极的作用。我相信，这套系列教材不仅可以为高校艺术设计教育教学提供理论和实践的参照，也为广大艺术设计领域的从业者和专业爱好者的知识更新和设计创作提供有益的参考。

祝贺高等艺术设计专业系列教材的出版，并对中国纺织出版社的鼎力支持表示真诚的谢意。

<<商业插图>>

内容概要

本书主要是为艺术设计专业的学生在学习商业插图课程时的需要而编写的。

编者本着培养学生综合设计素质的目的，希望在这门课程当中提高学生对形象的认识和领悟能力，锻炼学生在广告等视觉传播实践中对于插图形式的使用和选择能力；同时，也希望能够加强学生对图像、图形在设计及表现方面的创作能力，激发学生对事物的想象力。

该教材得到了北京市属高等学校人才强教计划资助项目的支持，项目英文缩写为PHR(IHLB)，项目编号为PHR(20090711)”。

<<商业插图>>

书籍目录

第一章 商业插图概论 第一节 插图的概念 一、西方“插图”的定义 二、中国“插图”的概念 三、现代插图的相关解释 第二节 插图的历史 一、中国插图的历史溯源 二、国外插图的历史溯源

第二章 现代商业环境中的插图 第一节 商业插图的现实意义 第二节 商业插图的变化与发展 一、技术因素的影响 二、文化因素的影响

第三章 商业插图的应用领域 第一节 不同传播载体中的商业插图 一、报纸、杂志中的商业插图 二、户外广告中的商业插图 三、包装中的商业插图 四、年报和样本中的商业插图 五、网络中的商业插图 六、影视广告与商业插图 第二节 插图与动画、游戏设计的关系 一、动画设计与插图 二、游戏设计与插图

第四章 商业插图的表现形式 第一节 商业插图的绘画风格 一、写实风格 二、抽象风格 三、装饰风格 四、卡通风格 第二节 商业插图的表现主题 一、幽默性 二、讽刺性 三、象征性 四、幻想性 五、戏剧性 六、意象性 七、直叙性 八、寓言式 九、装饰性 第三节 商业插图的绘制工具及手法 一、蜡笔与油画棒 二、墨水笔 三、水彩 四、水粉 五、麦克笔 六、铅笔 七、色粉笔 八、丙烯 九、计算机与应用软件 十、其他工具及手法

第五章 商业插图的创作 第一节 积累与观察 一、从积累到实践 二、从观察到想象 第二节 信息与传达 一、传达信息是商业插图的根本要素 二、从创意概念到可视形象 第三节 创造与想象 一、沟通主客观世界的媒介 二、创造来自于想象 第四节 创作与审美 一、思维之美 二、移情之美 三、形式之美 四、理性之美

第六章 现当代插图画家与设计团队 第一节 由写实而萌发的魅力 一、诺曼·罗克威尔 二、杭稚英 三、鲍瑞斯·瓦莱约 第二节 多样化思维的表现 一、安德烈·弗朗索瓦 二、米尔顿·格拉泽 三、西摩·契瓦斯特 四、戴维斯·格瑞布 五、迈克尔·施瓦布 六、莎拉·法奈丽 七、保罗·戴维斯 第三节 时尚与数字化的传播 一、格雷厄姆·朗斯维特 二、Me Company公司 三、想象力设计公司 四、大卫·佛德沃瑞 五、贾斯帕·古德尔作品欣赏参考文献

章节摘录

据史料来看,我国在南宋时期的一幅推销“眼药酸”的图画,可以被认为是最早的独幅商业插图。画面内容为两个身着戏服的演员,一人用手指着右眼,示意有眼病,另一人则手拿一瓶眼药酸请他使用。

此图所绘人物形象生动具体,富于情趣。

可见,由于商业插图在应用时引人注目,便于理解,它在宋代甚至更早些时候就已经被人们所重视了(图1-13)。

4.明清部分 随着社会经济文化的发展,图书出版日益兴旺,印刷的范围、内容更为广泛,刻印技术也日益精良。

明代中期以后至清朝年间,图书出版及版画插图的创作逐渐呈现出空前繁荣的局面,突出地表现在小说、戏曲刊本的大量刻印方面。

明清时期,全国各地出现了许多印书中心,如北京、南京、杭州、苏州、安徽徽州、福建建安等,而且各地书坊竞争激烈。

在竞争中,图书的出版商们非常强调运用精彩的版画插图以吸引顾客。

尤其是当时一些进步的作家、评论家,打破文艺的正统观念,使小说、戏曲走进了大雅之堂,更加促进了图书的普及。

一些小说和戏曲的名著经常有几十种不同的插图版本,而且绘制、刻印都很精细。

这些插图中不乏著名画家的经典之作,插图也已成为画家创作中的重要组成部分。

创作者对传统绘画的继承以及创作者之间的互相参照和借鉴,促使插图艺术的水平不断提高,在中国绘画史上留下了众多脍炙人口的木版插图作品。

例如,明末陈洪绶(陈老莲)的《九歌图》、《西厢记》以及《水浒叶子》等,清代萧云从的《离骚图》,任熊(任渭长)的《剑侠传》(图1-14、图1-15),改琦的《红楼梦图咏》,上官周的《晚笑堂画传》,焦秉贞的《御制耕织图》等。

另外,许多技艺超群的刻工,在画家作品的基础上又进行了进一步的创造,其中有许多巧夺天工之处。

可以说,明清时期的版画对后世插图艺术创作的影响极其深远。

除了木版插图以外,清朝末年,石印法开始盛行,这使得书籍报刊的大量印制、流传更为方便。当时的上海是印制书籍、报刊的中心,画家吴友如为《点石斋画报》创作的大量插图具有典型的时代特色。

他的作品多采用中国传统的白描形式,同时也融合了一些西方绘画的风格,画面结构严谨、取景深远,人物形象生动、鲜明,取材多偏重于各种奇闻逸事、新思潮和政治动向等,从而深受人们的喜爱(图1-16)。

……

<<商业插图>>

编辑推荐

《商业插图(第2版)》：普通高等教育“十一五”国家级规划教材(本科)。

<<商业插图>>

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>