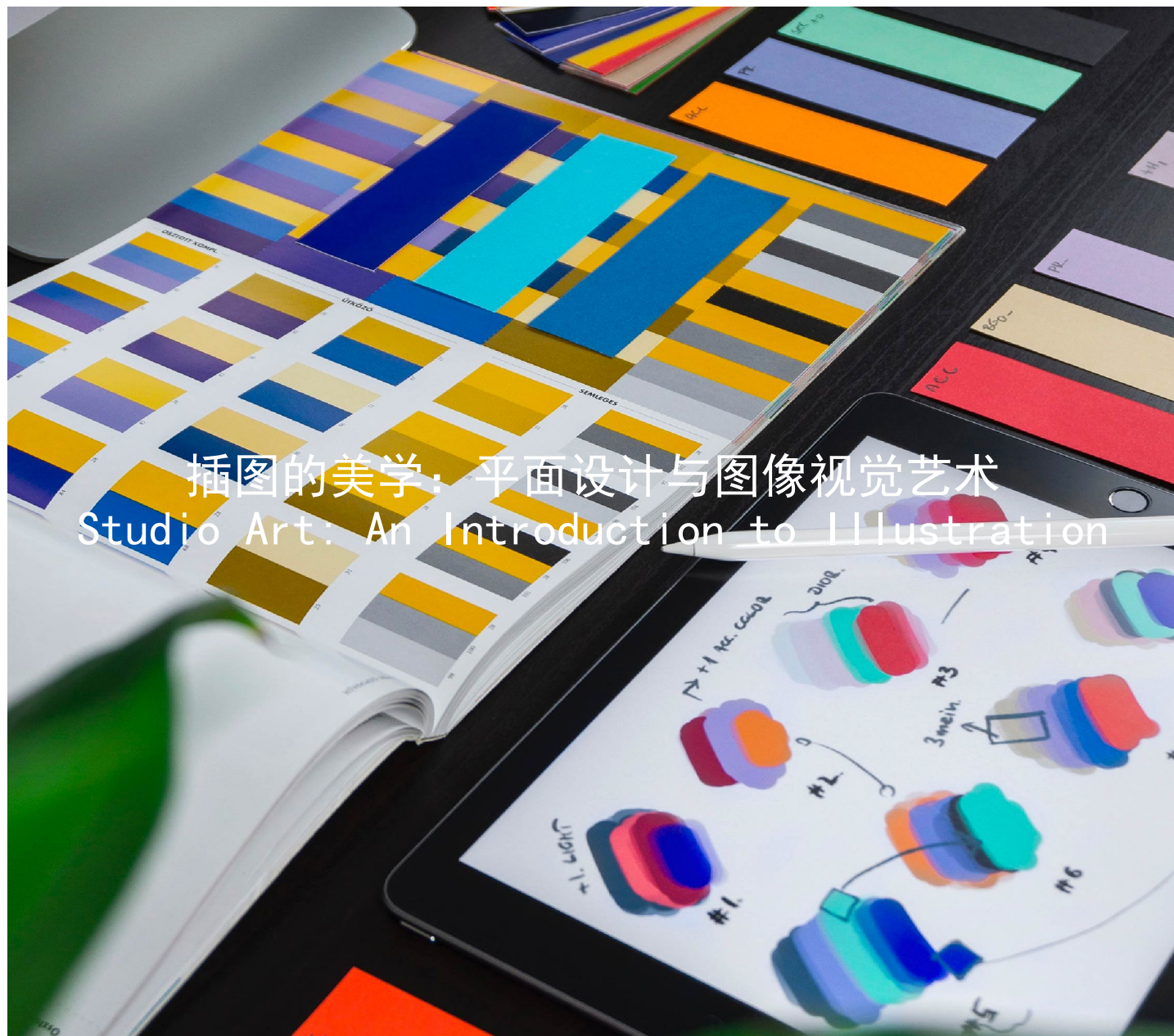

2023 Summer 双教授线上科研项目-外方教授大纲

插图的美学：平面设计与图像视觉艺术
Studio Art: An Introduction to Illustration

罗德岛设计学院插画设计终身教授

艺术管理，商业插图设计，视觉设计

2023年08月05日-08月27日

课题简介

插图是一种艺术形式，它可以是平面的设计，又可以是三维的设计，甚至可以成为基于时间的和动态的动画。插图设计以其直观的形象性，真实的生活感和美的感染力，在现代设计中占有特定的地位，已广泛用于现代设计的多个领域。在艺术领域里，尽管插画师使用与画家、摄影师和雕塑家相同的工具、材料和媒介，但插画师的作品与画家、摄影师或雕塑家的作品之间的根本区别则是交流的意图。视觉交流是插画师工作的核心，好的插画一定是与观看的人有交流共鸣的，这也是为什么人们在看到插画的时候就会想到插画背后故事的根本原因。

今天通行于国内外市场的商业插图设计包括出版物配图、卡通吉祥物、影视海报、游戏人物设定及游戏内置的美术场景设计等多种形式。插画师的工作也会因受众和市场而不同。插图可以是专门为儿童制作的，也可以是为有知识的成人读者制作的，或者是为更具体的读者制作的（例如：3-5岁的儿童；受过高等教育的成人等等）。可以有主要将新闻、事件和想法可视化的插图，以及解释科学信息的插图。插图可以作为一个时间点的记录，也可以用幽默来表达娱乐。

在本课题中，学生将会了解插画及其市场领域。本课题并不是一个提高学生插画技巧的课程，更多的是通过形式和概念层面上指导学生如何做出更好的插图。学生将学习视觉思维方法如何影响一幅插图从创意到完成的过程，并将完成小说插图、儿童插图、编辑插图、科学插图和视觉新闻/报道的作业。学生学习的重点将主要放在视觉思维和视觉交流上，每项作业的重点是传达思想——通过图像以独创的方式说些什么。本课题通过插图设计的方式学习视觉思维和视觉交流，探索插图设计的流派和市场领域。

学习目标

- ★学习视觉思维和视觉艺术的概念
- ★学习如何通过设计和插图的视觉形式，表达和传递信息
- ★学习艺术市场，以及对于设计和艺术品的鉴赏

课题要求

为了更好参与本课题，请在开课前仔细阅读相关学术材料。若有相关学术问题，请及时与TA老师进行沟通。

阅读材料

- Doyle, Susan, et al. History of Illustration. Fairchild, 2018.
- Male, Alan, et al. A Companion to Illustration: Art and Theory. Wiley Blackwell, 2019
- Male, Alan, et al. Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective. Bloomsbury, 2017
- McCloud, Scott. Understanding Comics—The Invisible Art. Paw Prints, 2008

教授信息

Prof. Brinkerhoff

罗德岛设计学院平面设计插画设计终身教授

研究生项目主任

曾任七年的插图系主任和三年的美术学院院长

担任欧洲荣誉计划的首席评论家

曾在国内和国际上展出，并在美国，意大利和爱尔兰共和国获得艺术家驻留奖

合作包括麻省理工学院，布朗大学和布兰迪斯大学等高等院校，以及地区和国家杂志

任职大学

罗德岛设计学院（Rhode Island School of Design，简称RISD），是一所集艺术与设计学科为一体的世界顶尖设计学院。学校位于美国罗德岛州的首府普罗维登斯市，与常春藤布朗大学校园相连，师生比为1:11，拥有13英亩校地，国际学生比例约为15%。罗德岛设计学院和布朗大学共同享有着社会、学术和社团等资源，并为两校学生提供互选课程和双学位的机会。罗德岛设计学院各专业都位于领域前端，工业设计、平面设计、插画、摄影专业尤为突出。2019年，RISD在QS设计学院排名中位列第三，2019QS美国艺术设计学院排行榜排名第一。

项目收获

- ★ 课程证明、教授评价表、科研项目推荐信
- ★ 出勤及作业达标的优秀学生可获得至多8封外方教授edu网推推荐信和至多8封支持邮寄的中方教授纸质版推荐信
- ★ 辅导学生在EI/CPCI或同等级别国际会议上以独立一作发表学术论文，鼓励学生实地或远程参加国际学术会议

项目亮点

在地国际化特色

不出国门，就可以跟随海外名校教授进行学术研究，既为学生及其家庭节省了国际旅费又避免了时差等不适应性。

海外名校现职/终身教授全程授课并指导科研

教授均为海外名校现职教授/终身教授，具有丰富的学术和科研经验，教授将根据中国学生特点设计课题，学术性与趣味性兼备，让学员在学术框架下，充分发挥想象力和创造力，从开题、文献检索、科研报告撰写、修改等多个环节进行学习，实现理论与实践的融会贯通。

国家一流大学现职教授全程直播辅助指导

教授均为国家一流大学现职教授，具有丰富的学术和科研经验，教授将根据中国学术发展方向以及中国学生特点设计课题，学术性与趣味性兼备。中方和外方教授带领学生在同一领域探索更多学术内容，同时让学员在学术框架下，充分发挥想象力和创造力，实现理论学习与实践应用的同步发展。

专业TA/RA助教全程辅助

助教将经过严格筛选，择优录取相关专业研究生/博士生，并通过系统化培训及考核后参与进入科研项目组。助教将协助学生进行课题知识的预习和复习，并为学员提供辅助性指导和技术支持。此外，助教将与学生分享自身升学、海外学习和科研等经验，更加贴近学生实际情况，提供辅助性建议。

专业论文老师1V1论文发表辅导

参与项目的每一位论文老师都是经过严格筛选，为学生量身定制国际会议及时间规划。另外在论文选题，论证，语言组织，排版，选会，投稿，录用，见刊和检索等一系列环节上，也为学生提供一对一的论文专业指导，最终助力学生论文写作水平及相关能力的提升。

全面提升多项能力，提高名校录取几率

为来自全球高中生及大学生提供经济便捷的世界顶级学术研讨和实践的参与机会，帮助学培养批判性思维、分析和创造性思维、复杂沟通-口头和书面表达和全球视野，通过深度学习，帮助学生大幅提高申请几率，并向成为国际水平高精尖领域人才和高水平创新人才更近一步。

时间规划

Schedule	Time
Professor 教授	8: 00 PM-10: 00 PM (Beijing Time) 北京时间：晚上8: 00-10: 00
TA 助教	TBA 根据组内学生时间共同商定
Office Hour 答疑	TBA 根据组内学生时间共同商定

学习计划

Schedule	Topics
	Course Introduction and Greetings Warm-up Meeting: Visual Thinking Exercise and introduction to the

Professor Warm Up	course. Assignment One:Scientific Illustration 预热：课程介绍和视觉思维介绍 作业：根据教授的课程要求为第一节课做准备，从大自然中选择一个物体。用铅笔在速写本上，从不同的角度画出物体，以逼真地表现它的纹理、形状、比例和其他定义方面。
TA Preview	Course Preview and Introduction
Lecture 1	Objective:Illustrating for Children Description:Aesop' s Fable illustration 学习目标：儿童阅读的插图和商业使用 学习描述：探讨预热课程的作业作品，并通过与《伊索寓言》中的插画为例，学习读物插图的设计以及商业使用的原则和方法。
Lecture 2	Objective:Illustration as Historical Record Description:Visual Journalism in sketchbook 学习目标：插图如何成为了历史的见证和记录 学习描述：讨论课程作业，并一期学习如何通过素描速写和完整的插图来记录和描述正在发生，或已经发生了的事件，以及学习什么是视觉新闻，以及视觉新闻如何向听众和观众传达信息。
Lecture 3	Objective:Voice & Authorship in Editorial Illustration Description:Illustrate the article provided 学习目标：插图和插图里的声音 学习描述：通过作业的完成，观察和感受在一个空间内，如何通过速写和素描记录下声音、人和发生的事。通过实例，学习作者和插图表达的声音的关系。
Lecture 4	Objective:Pictorial Narrative, Tone and Materiality Description:Illustrate the short story provided 学习目标：插图设计的叙述，色调和内容 学习描述：通过杂志文章的插图或学术文章的配图，去学习插图设计是如何做到排版、色调、内容等统一，并让读者有更好的阅读感受或直观感受，也能在同时，表达初足够的意义。
Lecture 5	Objective:Honing and sharpening the portfolio Description:Revise a minimum of one assignment from the class 学习目标：杂志文章和短篇故事里的插图设计 学习描述：讨论课程作业，并学习新闻评论、小说中的插图以及社会性插图使用和设计，实现视觉思维的整合和传达。
Lecture 6	Final Assessment Description:Final critique and submission of self-assessment 结课论文和期末展示