

设计师 30 天创意训练

〔美〕吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著

贾 磊 译

30 天创意设计练习 · 增强职业技能理念

山东美术出版社

D30:

设计师 30 天创意训练

〔美〕吉姆·克劳斯 (Jim Krause) 著

贾磊译

山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计师30天创意训练 / (美) 吉姆·克劳斯著; 贾磊译. — 济南:
山东画报出版社, 2015.7
ISBN 978-7-5474-1487-3

I. ①设… II. ①克… ②贾… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第047374号

D30. EXERCISES FOR DESIGNERS © 2013 by Jim Krause, How Books, an
imprint of F&W Media Inc (10151 Carver Road, Suite 200, Blue
Ash, Cincinnati, Ohio, 45242, USA).

山东省版权局著作权合同登记章图字: 15-2014-1

责任编辑 郭珊珊

装帧设计 王 钧

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团

规 格 148毫米×210毫米

7.75印张 361幅图 100千字

版 次 2015年7月第1版

印 次 2015年7月第1次印刷

定 价 38.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。
建议图书分类: 设计/设计理论

序

为设计师和其他具有艺术头脑的人设计的创意练习

感谢大家选购我的最新作品《设计师 30 天创意训练》。长久以来，我一直都想创作这样一本书，现在本书终于付梓，我感到非常高兴。

顺便说一下，本书虽然名为《设计师 30 天创意训练》，但并非只为设计师所作。相信每一位对艺术和创造感兴趣的人都能从本书的设计、素描、绘画、摄影和写作练习中收获颇丰。书中的练习必须要在 30 天内完成吗？哈，你肯定是在开玩笑——谁能把时间安排得如此精确呢？尽管书名中有个明确的时间，但本书对使用者、使用方式、阅读速度没有任何要求（就是读不完也没关系）。

本书中的每个项目都有同一个目的：采用可以直接应用于个人和专业创意项目的方式，唤醒、激发和锻炼我们的创造力。本书所列项目的另一个共同点就是趣味性。相信我——为了设计和实践书中的练习，我花了 18 个月，可以诚实地说，在为谋生而工作的过程中，我从没像现在一样享受到如此之多的乐趣。试试看，快速浏览书中的图片，问问自己，这张图片看起来有趣吗？

本书中多数活动都需要用到手工工具，如绘图笔、铅笔、颜料和纸等等。我保证，本书虽然强调使用手工工具和材料，但并没有淡化数字媒体的价值和用处。绝对没有。实际上，书中每个练习都是为了提升读者的艺术感而设计的，所采用的方式可以应用于任何一种媒体，无论是数字媒体还是

非数字媒体。那么，为何本书要把重点放在非数字媒体上呢？原因很简单：因为日常生活中，我们在网络媒体的创造和接受上花费了太多的时间。本书也许能给你带来一个难得的机会，使你能够拔下电脑插头，再次体验在没有任何数码辅助工具或限制的情况下，让大脑、眼睛、手臂、双手和感官“大干一场”，一头扎到现实世界的艺术活动之中。这种创作的感觉如此美妙，在传授和强调艺术理念和技巧上，这种方式何等有效，最重要的是，这种体验又是多么令人享受，这一切一定会出乎你的意料。

本书的呈现方式

本书的图片基本上采用黑白印刷。这是刻意为之，但是跟省钱没什么关系（不过说实话，黑白印刷也许真能帮你省几个小钱）。为何用黑白印刷而不是全彩印刷呢？原因很简单：颜色很容易对读者产生影响。《设计师 30 天创意训练》旨在激发读者灵感，而非影响读者判断，因此，以单色呈现图片，读者在做项目时就会无拘无束地自行选择自己喜欢的色彩。

提示和建议

不论练习本书中的哪个活动，读者在活动之前都要从头到尾阅读一遍项目说明。说明只需几分钟就可读完，它会告诉你要做什么（以及何时做），这样可以避免在工作中出现停顿或陷入僵局。

最好按顺序进行练习，因为前面练习中的某些内容会与后面的练习相关。打乱顺序跳着看倒是也可以，不过从活动 1（正文第 2 页）开始很重要，因为这个项目是为了放在最前面而特意设计的。

要把每个活动的成果看作一个开始，而不是结束。看看自己的创造，想想看：我该如何利用在这本书里学到的东西？又该如何将其应用于自己

的项目中？我能把学到的东西用到何处，又能凭着自己的创造力走多远？

没心情的时候，随时可以抛开书中的要求和实例，反正一丝不苟地按书中的要求练习也不会给你加分。

《设计师 30 天创意训练》网站：<http://www.jimkrausedesign.com/d30>。网站上有几个数码制作的实例，还有关于本书内容的最新消息。

再次感谢大家选择《设计师 30 天创意训练》。如果你发邮件给我，寄上你根据本书的练习创造出来的作品，我会非常高兴的——上面提到的网站上有“联系作者”的连接。

吉姆·克劳斯

笔记本

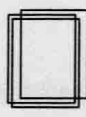
素描簿

水彩簿

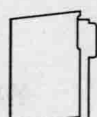
水彩纸

透写纸

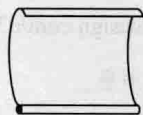
纸

文件夹

报纸

牛皮纸

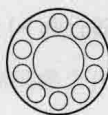
卡纸

颜料

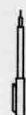
墨汁

调色盘

画笔

绘图笔

铅笔

蜡笔

滚筒

剪刀

直尺

电脑

照相机

三脚架

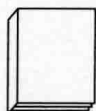
照片

胶带

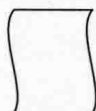
胶水

同义词词典

水罐

纸巾

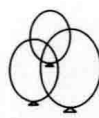
小刀

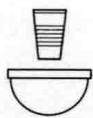
镊子

面粉

气球

杯子和碗

塑胶眼睛

通心粉

吸管

大头针

植物

午餐

杂物抽屉

收藏品

椅子

纸牌

朋友

自行车

所需工具

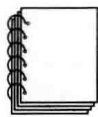
本书中的项目不会全都用到左页图所示的工具，许多必备工具在家和办公室附近就能买到。其他必需用品（后面会提到）可到美术用品店、办公用品店或网上零售店购买。为了避免耽误新项目开始的时间，不妨在开始本书练习前将以下大多数或全部工具准备好：

各种纸张

除信纸大小的一般纸张之外，本书项目还需使用六种其他类型的纸张。笔纸设计头脑风暴活动需要使用**横格笔记本**。**素描簿**是素描项目的理想工具，适用于生成缩略草图。使用 5 英寸 × 8 英寸或 7 英寸 × 10 英寸的**水彩簿**进行墨画彩画（ink-and-paint）练习（如果已经有更大的水彩纸，可以将其裁成小张）。**牛皮纸**可以用于艺术项目，也能用来保护工作台。可以购买信纸大小的**透写纸**，用于使用铅笔产生视觉效果的项目。

笔记本

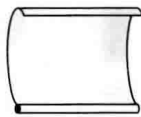
素描簿

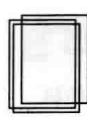
水彩簿

水彩纸

牛皮纸

透写纸
(可选)

书写、油画、版画和裁剪工具

这本书从头到尾都要使用木杆或自动**铅笔**，还有普通绘图笔。有几个活动需要用到**画笔**（便宜的 2 号和 5 号水彩笔即可）。可选工具为小型**油墨滚筒**，用于第 40 页的版画练习。没有**美工刀**的话，一定要买一把，因为很多项目都会用到。

铅笔

绘图笔

画笔

滚筒（可选）

小刀

颜料和墨汁

本书活动均使用水溶性颜料。应购买一套**水彩**颜料，可以是饼状（一般装在塑料盘或金属罐中出售）或管装水彩。**水粉**是一种不透明的管装水彩，有的练习使用管装水粉颜料（质量上乘的水粉比较昂贵，可以考虑购买一套学生用的颜料）比较好。一套基本的**丙烯颜料**也能派上用场，不过上文提到的水彩和水粉应该能够满足绘画的全部需要。有两三个项目需要使用墨汁。还有几个项目会用到塑料或金属**调色盘**。

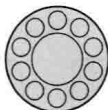
小提示：使用颜料和墨汁时，注意不要弄脏衣服和工作台。

颜料

墨汁

调色盘

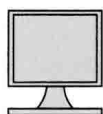
照相机和电脑

本书中有几个项目会用到数码照相机。智能手机上的照相机、袖珍照相机以及单反数码相机（DSLR）都能满足练习的需要。电脑偶尔也会用到，笔记本或台式机皆可。软件也需要备好，比如 Adobe 公司的 Illustrator 和 Photoshop 软件（或者 Photoshop 的“小兄弟”Elements），以及初级视频编辑软件。（运气好的话，你近期购买的电脑和照相机自带视频编程

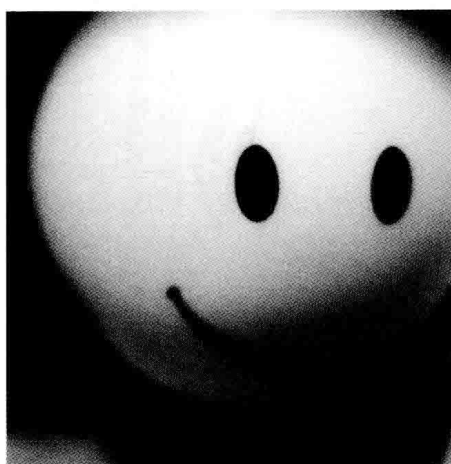
序。网上也有免费和低价的视频软件。如果没有电脑或无法使用此类软件，可以跟朋友或同事借用一下。)

照相机

电脑

感谢你购买并使用本书。如果你完成了本书中大部分或全部练习，那么恭喜你！我希望你能喜欢每一个设计项目，并能深刻领悟。既然你已经读完了这本书，可以考虑把它放在一个随手可及的地方，因为在将来的设计项目中，无论是出于个人所用还是专业用途，它随时都可以为你提供创意。

吉姆·克劳斯

目录

- 1—3 序
- 4—7 所需工具

页码	活动主题	类别
2—7	1 自我对话之一	头脑风暴
8—15	2 卷曲线条	手眼配合
16—23	3 爱上高兹沃斯	维度
24—29	4 变非为是	摄影
30—39	5 明暗度的重要性	色彩
40—49	6 抽屉杂物版画制作	油墨彩画
50—57	7 面条涂鸦	构图
58—65	8 自作俳句	写作
66—71	9 使用剪辑	视频
72—79	10 字符研究	排版
80—85	11 架子上的“神龛”	维度
86—93	12 镜像	摄影
94—99	13 文体风格	写作
100—107	14 字母的面孔	排版
108—113	15 和谐与对比	色彩

页码	活动主题	类别
114—119	16 自我对话之二	头脑风暴
120—127	17 微电影	视频
128—135	18 玩火自娱	构图
136—143	19 童趣盎然	水墨彩画
144—149	20 负空间的正能量	手眼配合
150—157	21 个人花押字	排版
158—163	22 暖色冷色	色彩
164—171	23 量产杰作	水墨彩画
172—181	24 收放自如	手眼配合
182—187	25 与圆共舞	视频
188—195	26 创意题词	写作
196—205	27 即印相片摄影棚	摄影
206—213	28 气球碗	维度
214—223	29 桌面翻新	构图
224—231	30 自我对话之三	头脑风暴

活动 Activities

类别：头脑风暴

自我对话之一。欢迎来到《设计师 30 天创意训练》的第一个项目。本练习不仅能使徘徊在你脑海中数月甚至数年的艺术目标变得清晰，还会带来新的创作意图和目标。笔纸设计头脑风暴活动的另一个好处就是它能将所有的信息传送到大脑前部，在此，这些信息会与你在做书中练习时产生的想法及发现联系起来。准备好绘图笔了吗？纸呢？计时器呢？好极了。你可以开始了。