
图书在版编目(CIP)数据

平面设计中手工元素的应用艺术/(美)陈氏设计工作室著;李慧娟译.——上海:上海人民美术出版社,2009.1

书名原文:Fingerprint:The art of using handmade elements in graphic design

ISBN 978-7-5322-5904-5

I.平… II.①美…②李… III.平面设计 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第156961号

Fingerprint:The art of using handmade elements in graphic design

Copyright © 2006 by Chen Design Associates. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under the publisher.

本书简体中文版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:09-2008-14

平面设计中手工元素的应用艺术

编 著:[美]陈氏设计工作室

译 者:李慧娟

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:赵春园

封面设计:崔生国

技术编辑:陆尧春

出版发行:上海人民美术出版社

(地址:上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海丽佳制版印刷有限公司

开 本:889×1194 1/20 9印张

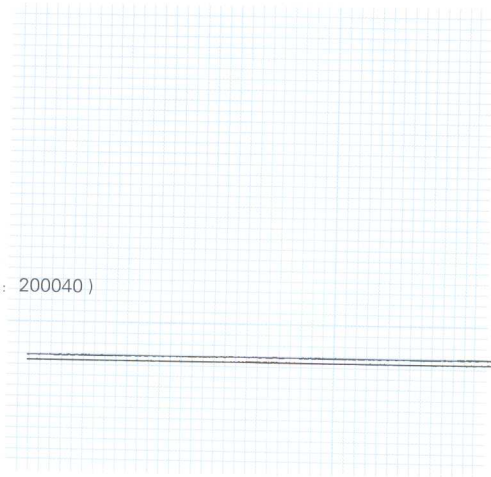
版 次:2009年1月第1版

印 次:2009年1月第1次

印 数:0001-3300

书 号:ISBN 978-7-5322-5904-5

定 价:68.00元

THIRTEEN IN ONE

上海人民美術出版社

雁过留声，人过留痕

设计行业正处于转折点。我们曾痴迷于功能强大的新科技，也曾反思之后对其进行强烈地抵制，可是这些都已成为过去。如今，最优秀的设计师们已经知道了如何以开放的心态利用科技优势，把电脑的卓越功能与手工元素的独特质感完美结合，进而突破科技在设计工作中的种种局限。

在本书中，您将看到许多优秀的设计范例，所运用的设计方法也是各式各样、不一而足，其中包括混合媒介、插画、文字编排、丝网印刷和拼贴。您将会从这些设计大师们的杰作中获得灵感，并发觉与那些只会令人窒息迷醉的电脑设计作品相比，各种传统元素所取得的更令人震撼的独特效果。《平面设计中手工元素的应用艺术》一书还收录了Debbie Millman, Jean Orlebeke, Jim Sherraden, Martin Venezky和Ross MacDonald的精彩文章，通过他们的独到见解，读者们会更加清楚地感受到手工元素的奇特表现力。

页面上所呈现的这些设计作品外观漂亮、技巧娴熟、风格简洁、层次清晰、效果强劲。每件作品都准确到位地体现出了该设计项目的主旨。

你也可以参与到这场激动人心的设计革命中来，成为其中一份子。试着把数码科技与手工艺技巧结合起来，在世界上留下你自己的手工印痕吧。

序言由Michael Mabry撰写。

陈氏设计工作室是旧金山一家专门从事视觉传达业务的设计事务所。事务所负责人Joshua Chen经常在专业会议、研讨会、工作室参观活动以及教育机构作为演讲嘉宾。该设计事务所还出版发行了获奖作品《Peace: 100 Ideas》(《和平：创意100》)。

责任编辑：姚宏翔
装帧设计：崔生国

ISBN 978-7-5322-5904-5

9 787532 259045 >

定价：68.00元

PRINT JURY OFF

平面设计中手工元素的应用艺术
[美] 陈氏设计工作室著 李慧娟译

序言: MICHAEL MABRY

供稿: ROSS MACDONALD
DEBBIE MILLMAN
JEAN ORLEBEKE
JIM SHERRADEN
MARTIN VENEZKY

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计中手工元素的应用艺术 / (美) 陈氏设计工作室著; 李慧娟译. —上海: 上海人民美术出版社, 2009.1

书名原文: Fingerprint: The art of using handmade elements in graphic design

ISBN 978-7-5322-5904-5

I. 平… II. ①美… ②李… III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156961 号

Fingerprint: The art of using handmade elements in graphic design

Copyright © 2006 by Chen Design Associates. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as permitted under the publisher.

本书简体中文版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: 09-2008-14

平面设计中手工元素的应用艺术

编 著: [美] 陈氏设计工作室

译 者: 李慧娟

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 赵春园

封面设计: 崔生国

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/20 9 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-5904-5

定 价: 68.00 元

引言

你有没有过上当受骗的感觉？

在谈到先进科技能给我们这一行业带来的光明前景时，我就有这种受骗的感觉。新科技总是宣称有了它的辅助，我的设计工作就会比去年、上个月甚至上周做得更好、更快。最新配置的电脑、更清晰的显示器和功能更为细化的软件升级版似乎理应有助于我们制作出品质更优的作品。实现完美设计所需的装备全都有了，摆在我们的办公桌上静候使用。只需（升级），用鼠标点击即可。

请注意，我并不是建议大家扔掉电脑。只是无论它的功能再强大、再全面，我却越来越怀疑它是否真的具有如此神奇的魔力。我发现自己对于电脑的感情总是左右矛盾，既爱又恨。电脑真的可以帮助我们设计出越来越好的作品吗？

本书对手工创作在视觉传达中的重要作用给予了热情的肯定。电脑软件在设计领域大行其道，毫无新意的设计程式充斥其间，令创作激情渐冷。手工元素无疑是从远方吹来的一股清风。

《平面设计中手工元素的应用艺术》一书希望能够在电子产品当道的时代里提醒诸位读者，一些设计手法虽与高科技无关，但却非常地切实可靠，并且依然能在作品与观众交流的过程中起到很大的推动作用。即使是手工创作的一点点蛛丝马迹也能使整个画面鲜活起来，为作品注入激情与活力，并使观看者感受到，人性感悟才是作品所要传达讯息的构建基础。

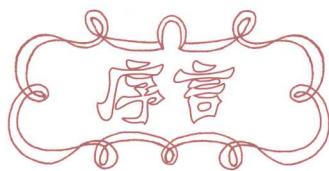
策划本书的初衷是为读者提供一本类似于启迪性的书籍——一本读者可以反复翻阅的参考书。诸位不仅能在本书里找到关于如何使用各种材料的技巧提示，而且还能走到每个设计项目的幕后，聆听设计师们的感言。此外，这里还有更多内容有待各位发掘！我们曾认真考虑过，如果自己是读者，将会希望在一本书中看到什么。然后我们得出这样的结论，如果能够听到顶尖设计师、插画家、构思者、作家和印刷专家们的声音，并从中感受到他们对自己这门手艺的热情，那一定很酷。这些专业人士就是我们心目中的主人翁，而且我们也非常荣幸地看到他们同意为本书贡献出丰富的素材。他们的故事让我们深受启发，希望诸位读者能如我们一样从中获益。

所以，不如暂时关上电脑休息一下，拿着这本书蜷在沙发上，去领略手工设计元素的美妙世界吧。

乔希 陈/Josh Chen
陈氏设计工作室/Chen Design Associates

鸣谢：承蒙以下人士的鼎力支持，本书才得以问世。感谢在本书中与我们慷慨分享其作品的设计师们，以及Michael Mabry、Ross MacDonald、Debbie Millman、Jean Oriebeke、Jim Sherraden和Martin Verezky——他们倾注全力，撰写了数篇精彩的文章。当然，你们的设计作品也相当出色……本书未能刊载，实属憾事。感谢Kathy Bar以及旧金山书籍中心（SF Center）让我们使用了他们收藏的活版铅字。感谢Judith Berliner和Full Circle Press完成了本书的文字编排。感谢《How Books》的Megan Lane Patrick和Amy Schell对此项重要项目的鼎力支持，使我们得偿所愿，遨游于梦想世界。希望我们不懈努力的成果能令诸位感到骄傲。此外还要感谢Chen Design Associates设计团队的努力合作。他们才华横溢，满怀一股热忱，总是勇于接受挑战。最后还要感谢Pam、Rachel和Ethan，谢谢你们的爱与奉献精神。

by MICHAEL MABRY

如果在20世纪80年代中期以前你就开始了平面设计的职业生涯，就像我这样，那么你一定有过全凭手工创作艺术作品的经验。那时候，所有的设计构思都画在草图上。作品本身也全靠手工制作，然后再以精美的形式呈现到客户面前。你会用打字机在一张白纸上打出手稿，标出字体类型，然后由印刷工人们一一解读。他们会进行排版和校对，并在一两天内送来长条校样，你再根据设计的具体规格，把长条校样的内容剪贴到一张尺寸既定的版面上。图样终稿称为“机械制图样”（mechanical art），也就是一套印刷图样。排版字体和FPO（译注：“for position only”的缩写，即仅为图片定位的目的而使用的低清晰度小图）均已粘贴到位，并包含了与印刷工作相关的所有信息。那时候，许多设计师都为能够制作出完美无缺的机械制图样而备感自豪，因为这突出了手工艺技术在我们行业中的重要地位——我们深信，如果能认认真真做好机械制图样的话，那么印前工作人员（译注：“印前”，即“pre-press”，是指为印刷作一切数据准备的工作，包括：扫描、打样、预检、存

取文档、拼页及制印版等）在处理你的设计项目时，也会同样认真负责。工艺技术领域的各方工作人员协调一致，合力创造出一件充满意义的艺术作品。因为需要面对脑力和体力两方面的挑战，所以这种工作模式能给我们带来极大的满足感。

20世纪80年代中期，电脑被引入了平面设计领域。当时我也迫不及待地学着用电脑进行设计创作。但是这股热情很快就退减了下去，因为我发觉这无异于参与到一项代价昂贵的科学实验当中。那时的电脑屏幕很小，运行速度也极慢。我还清楚记得，当时自己只是对文档做了一个小小的改动，那台电脑就嗡嗡地转个不停。于是，我就离开办公室，走下六层楼，到街对面买杯咖啡，然后再回到办公大楼，乘手扶电梯上六楼，回到自己的办公桌前——令我吃惊的是，那台电脑还在忙着执行我的命令。对科技问题的过分关注影响了我在创意工作中的正常判断。我发现自己总是千方百计试图充分利用电脑的各种功能，但却无暇考虑怎样发挥自己本身的各种创意潜能。当时如果时间紧迫，我就会选择阻力最小的方法完成设计。

The Land of Nod (译者：一篇专门提供儿童
阅读用的公司)
盲文盲作印刷封面和
2005年

《Limited Edition Print》
(译者：一本平面设计作
品书籍) 局部
Antidote Press (译者：
由Michael Mabry创立的设
计出版公司)
2006年

我会采用矢量图格式进行创作，因为电脑处理高清晰图片时速度会变得极慢，而这种矢量图形显然更易于电脑处理。其实我并不认同这种工作方式，所以开始感到不安。入行13年了，我希望稍稍离开一段距离，好好审视一下自己的工作状态。

周末空闲时，我开始着手制作原始的木头玩具。我会用木头边角料切出各种基本形状，用胶水贴上我从《科技新时代》(Popular Science)和《科学与机械制造》(Science and Mechanics)等杂志上剪下来的商业广告。然后再涂上虫胶清漆，晾干后用钢丝清洁球打磨抛光，然后重复上述步骤，直到表面变得光滑。接着我就会在上面彩绘文字、数字和线条。这种消遣可以让我逃离电脑世界，享受片刻安宁，但是至于说为什么要做这些木头玩具，却并没有什么特殊原因。不久以后，我就把这种闲着无聊在自家车库里随意使用的手工做法融入到一些设计项目之中。把剪报贴在木板上，然后覆盖清漆，通过这种方法创造出各种形象，然后用平台式扫描仪扫描，获得数码图像。又可以使用我的双手了，这种感觉真像是一种解脱。

那段时间，我和妻子的生活也发生了巨变。我们收养了一个来自中国的孩子。初次为人

父母绝对是一场严峻考验。除了睡眠时间被剥夺以外，我还要像许多新做父母的人们那样，努力在工作进度和家庭责任之间寻找平衡，必须学会适应婴儿那刺耳的哭闹声。

当然这些都是人生常事。可令我始料未及的是，这段日子里我却开始认真考虑自己生前身后能留下什么。我希望女儿以何种方式铭记我这个父亲？当然，我肯定希望在她的回忆里，我是一个称职的好父亲，但我还希望她能记住，我是一个平面设计师。但要是留给她一份我曾设计的公司宣传手册的话，却似乎并不是一个好主意。我想留给她一件我亲手做成的东西，一件每当她看到或摸到时就能勾起她对父亲回忆的东西，一件倾注真心的东西。于是我又回到车库，继续之前的手工活，不过这次我是在硬纸板上而不是在木头上剪剪贴贴、涂涂画画，而且用的是水粉颜料，而不是家用瓷漆。

既体现艺术家本身的某些特质，又能使观看者被深深吸引，要创作出这样一幅美妙图画需要相当的技巧和功力。不可能随随便便在初次尝试的时候就摆弄出体现多重情感的艺术佳作。那是一种毕生追求方可获得的东西。我知道自己有事可做了，因此必须马上开始。

这就是我的故事。这本书将向你展示许多设计师和艺术家的作品，而且他们也会与你分享他们的人生故事。那么你的故事呢？

A

JULY 98

KEEP HIS TRANSFER/FARE RECEIPT AS PROOF OF PAYMENT

Source . 5' 6"

No 3308

LY TICKET

2

TALI - PAK LUMBER MILLING PLAND, CA. 9544

VOID IF DE 28 TO BE COLLECT

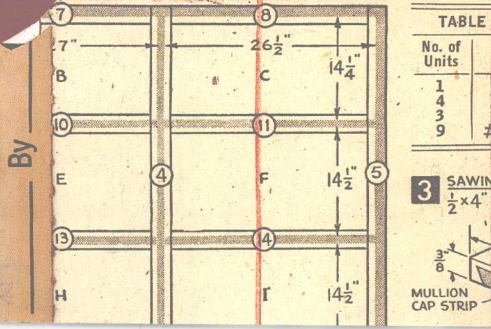
468

TUESD

中国开始控制彩电产量

的生产 (记) 宣布, 它将有 电视机的生产 制彩电生产 的, 那些有 能够引进先进 虑和批准。 时候电子部副 布会上的讲话 评他所说的有 而盲目建立小 “热门项目势 望有一定技术 外国公司进行 合理化建议在 工业提出的合 正在谋求减少 商合作

P.M

新正会
Adobe 系统公司
2006 年

032

字母H

Debbie Millman
Sterling Brands

110

手工制造
好莱坞

Ross MacDonald

005

引言

Josh Chen
Chen Design Associates

006

序言

Michael Mabry
Michael Mabry Design

手绘字体

012

插画

034

混合的讯息

058

华丽的终场

082

134

我是怎么在
2004年46岁的
时候顿悟的

Jim Sherraden
Hatch Show Print

056

微妙的联系

Jean Orlebeke
Obek Design

080

我应邀给本
书撰稿

Martin Venezky
Appetite Engineers

艺术品

112

不可磨灭的烙印

136

作品廊

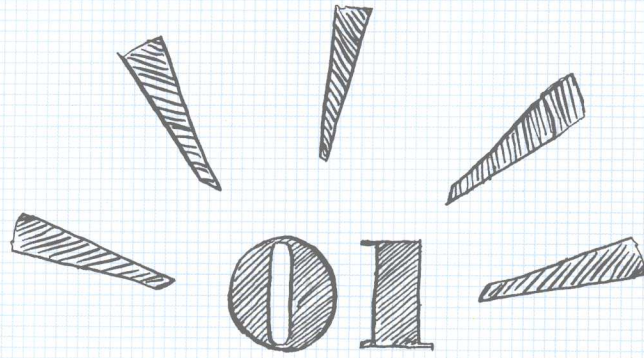
167

供稿者目录

174

LETTERING

手绘字体

手工创造的文字

（带有不规则的粗细线条，体现作者个人的种种癖好）

在人与人的层面上与读者直接交流，使信息传达更加准确到位。

设计出品: Templin Brink Design
 Brink, Joel Templin
 设计者: Gaby Brink
 Kelham MacLean Wines
 客户: 印刷、预制孔眼
 材料及方法: 胶版印刷、凸版

手绘字体

评语: Kelham MacLean 葡萄酒厂是由一座高品质葡萄种植园和加州纳帕谷地一家著名的葡萄酒生产商合伙创立的。我们没有按照常规做法去给这家酒庄设计一个标志,而是采用了签名的格式,以便体现出两家公司的这种合伙关系。Kelham MacLean 酿酒厂生产的是手工酿制的高端葡萄酒,而且他们希望酒瓶标签能够体现出酒本身的优良品质。因此我们采用了19世纪末20世纪初的法式字体,在标签边缘处印刷出褪色的痕迹,字体采用凸版印刷,用激光切割出圆角并作打孔处理,从而给酒瓶增添了一种精致深邃的神韵。

Delaware Sessions CD 包装

设计出品: Smackbottom, Inc. 艺术指导: Leif Fairfield
设计者: Alice Koswara 客户: Leif Fairfield
材料及方法: 插画、凸版印刷 印刷商: Leif Fairfield, One Heart Press

评语: 如今只需花上大约10美分就能买到一打CD光盘, 有鉴于此, 音乐人Leif Fairfield希望这件设计作品不仅仅是一张CD, 而且是一件被珍视的独特物品。于是我们决定创作一幅手绘插画, 用凸版印刷的方式把它印刷在单张莫霍克纸 (Mohawk paper) 上, 然后手工粘贴到digipack式的光盘套盒上。手绘插画营造出一种私人信笺的感觉; 另一方面, 凸版印刷又给这张CD添加了专业制作的外观感觉, 因此如有需要, 这种包装的光盘也适于销售。

Buck & Rose 的公司标志

设计出品: Elixir Design 艺术指导: Jennifer Jerde
设计者: Nathan Durrant 客户: Buck & Rose Road Trip Productions
材料及方法: 印墨、插画 印刷商: Digital Engraving, Hemlock

评语: Buck & Rose Road Trip Productions公司的这个标志不仅应该有助于推广该公司本身, 而且还要有助于推动由该公司独家负责的宣传推广项目: 2006夏季Good Music (直译: “好音乐”) 巡演活动。这件手绘的标志融合了美元、玫瑰和UFO的图案, 展现出Buck & Rose为平民大众服务的特色, 并试图传达出现场表演这种非凡音乐体验的精妙之处。