

I ♥ STATIONERY

I ♥ STATIONERY

纸品设计的私房创意手作

【瑞士】夏洛特·里弗斯 著

来自一线设计师的新鲜创意，
一窥手工卡片、记事卡、笔记本等纸品的制作全过程。

上海人民美术出版社

纸品设计的私房创意手作

I STATIONERY

图书在版编目 (C I P) 数据

纸品设计的私房创意手作 / (瑞士) 里弗斯著; 金黎
恒译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.1

书名原文: I Heart Stationery

ISBN 978-7-5322-8097-1

I. ①纸… II. ①里… ②金… III. ①纸工—技法 (美
术) IV. ①J528.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第226101号

原版书名: I Heart Stationery

原作者名: Charlotte Rivers

Copyright © RotoVision SA 2012

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书的简体中文版经RotoVision出版社公司授权, 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: 09-2012-030

纸品设计的私房创意手作

著 者: [瑞士] 夏洛特·里弗斯

译 者: 金黎恒

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 乔 轶

封面设计: 卢铃彬

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 787×1092 1/24 8印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-8097-1

定 价: 56.00元

纸品设计的私房创意手作

来自一线设计师的新鲜创意，一窥手工卡片、记事卡、笔记本等纸品的制作全过程。

【瑞士】夏洛特·里弗斯 著
金黎暄 译

上海人民美術出版社

目录

本书介绍	6
制作工艺及制作者	10
第一章：手绘插图	12
第二章：丝网印刷	42
第三章：凸版印刷	64
第四章：雕版印刷	96
第五章：数码插图	110
第六章：手写体印刷	134
第七章：剪纸艺术	144
第八章：拼贴、三维立体造型、缝纫	158
附录	178
供应商	180
交易会	183
品牌、工作室详细信息	184
索引	188

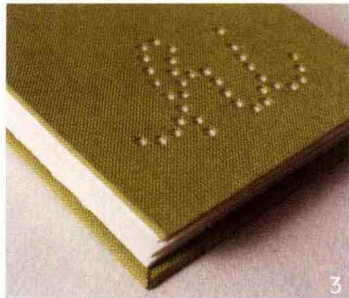

本书介绍

现如今，我们的沟通和信息记录方式正不知不觉地被数码科技所左右：从收发电子邮件到用电脑键盘为博客打字，我们天天面对的都是一模一样的“小老鼠”和千篇一律的字体。纸质笔记本或盖上邮戳的信纸渐渐淡出了人们的视线。虽说如此，创意纸品的欣欣向荣依旧势不可挡，成为备受瞩目的插图作品、设计作品以及手工创作的发源地。虽然今天的世界整天被数码媒体狂轰滥炸，但依然有人追求精致与细节，他们对于节奏缓和、更富质感的媒介，即手写书信以及卡片情有独钟。这些富有人情味儿的信纸和卡片出自众多设计师、印刷师以及制作文具的能工巧匠之手。来自明尼苏达州七彩鱼工作室的珍·谢弗（Jen Shaffer）说道：“前来购买纸品的人都比较注重慢生

活。相比用电脑打着如出一辙的字体或发送一封冷冰冰的电子邮件，他们更倾心于一笔一画地写出专属于个人的字迹，然后小心翼翼地放进精美的信封，再将它充满期待地放在邮筒里寄出。他们会在日记里书写点滴心情，而非用博客。”

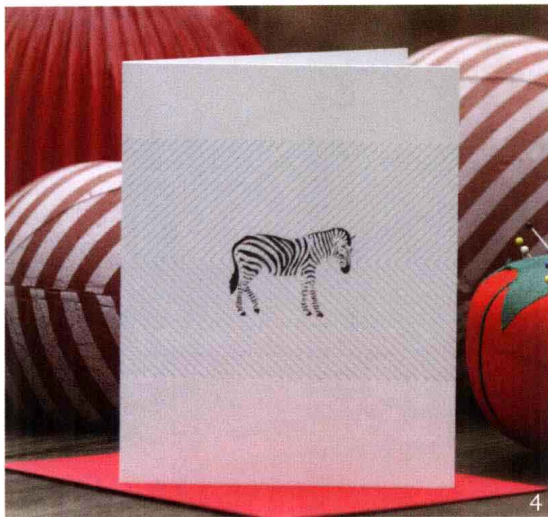
许多设计师和能工巧匠深知纸品产业的蒸蒸日上是一个不争的事实。这个行业的市场异常广阔，有大把可以大展拳脚的机会。近几年来，工艺品与设计市场逐渐升温，其中的很多作品都包含纸制设计，比如在澳大利亚的“寻觅与收藏”手工艺艺术品市场，就可以找到众多独立设计师创作的造型各异的作品。同时，如“民间剪刀”这样的网上在线市场的持续大

热，更证明了人们对于独立艺术家创作的纸制产品的需求正在持续走高。这个网站上的很多作品都可以在本书中找到。

这本同样饱含精致与细腻的图书将带领你到世界各地，去领略不同设计师的精美作品，并为你呈现一系列风格迥异的制作过程。从丝网印刷、雕版印刷、平面插图到凸版印刷，丰富多彩，美不胜收。如果说一个纸制作品的设计理念是它的灵魂，那它制作的过程便是灵魂诞生的过程。本书将介绍包含问候卡片、记事卡、信纸、信封、包装纸、礼品标签、台历、日记本、笔记本、日志本以及徽章等制作方法，让跃跃欲试的你也有机会亲身感受这些美物的制作过程。为方便读者查阅，本书内容根据制作工艺所编排。

在手绘插图一章中，大家不但可以观赏到丰富多彩的纸品制作过程，还一并可以欣赏到原版手绘插图，奉上丰富的视觉大餐。手绘插图风格各异，从简洁的钢笔绘图到使用复杂的水粉或数码上色，真可谓异彩纷呈。不过它们也有共同点，即任何风格对于创作者来说都是独一无二的，每一件作品的辨识度都极高，顷刻间便可认出作者为何方神圣。

4

5

设计师和印刷师正在用丝网印刷来探索设计纸品的新方法。与其他印刷方式一样，丝网印刷在近几年受到持续热捧。这种印刷方式经济实惠，可以用手工在不同的表面和材质上印制各种图案，方便实用。近几年，日本的Gocco牌打印机获得了大批的忠实拥趸。相比过去传统的丝网印刷方式，它精巧的外形以及高品质的印刷效果吸引了大批设计师和工匠。

说到凸版印刷，如果你觉得它早已时过境迁，被人们所遗忘，那可就大错特错了。最近几年，凸版印刷重新焕发了生机。曾经一度住在废品堆的印刷机重新回到了设计师的工作室，并制作出了我们今天看到的万千精致且高品质的文具用品。从小型Adana牌印刷机的广泛使用到体型更大的Golding Jobber平版印刷机的大规模生产，这种复兴的热潮丝毫不减。

比起前两种印刷方式，雕版印刷的出境率显然不算高，但这种技艺也在慢慢浮出水面。正如书中展现的那样，雕刻以及制作印版着实是个技术活儿。虽然现在大部分设计师都采用油毡而非真正的木头来制作他们的模板，但已存续几百年的雕刻技法却丝毫不减当年本色。

数码插图带我们走出了传统技艺的园地，引领我们走向一个崭新的世界。在这个世界里，设计师和艺术家使用全新的方式创作他们的图像。凭借图像处理软件连同手工、扫描元素一起，为创作和调整影像提供了一个广阔的空间。这一章同时会介绍使用鼠标或手绘板绘制的矢量插图和手工数码插图。

“手写体印刷”这一章节将带我们重回手工制作的时代，并为我们展现当今世界最负盛名的书法家的作品，这些作品的灵感皆来源于传统书法的古韵。本章将介绍当今艺术家如何将这些由来已久的传统风格与当今设计市场的需求相结合，创造别具一格的作品。手写体已经不仅仅局限于出现在结婚请柬上，它以更加时尚、现代的形象变身为设计世界的多面手。

另一个最近几年大行其道的古老技艺就是剪纸艺术，它的历史可以追溯到6世纪。这种技法可以变幻出精致的造型，并迅速被当今众多年轻艺术家所采用。正如大家会在本章中看到的那样，虽然剪纸技巧不尽相同，但最终呈现的效果却异曲同工：既简洁又美观。

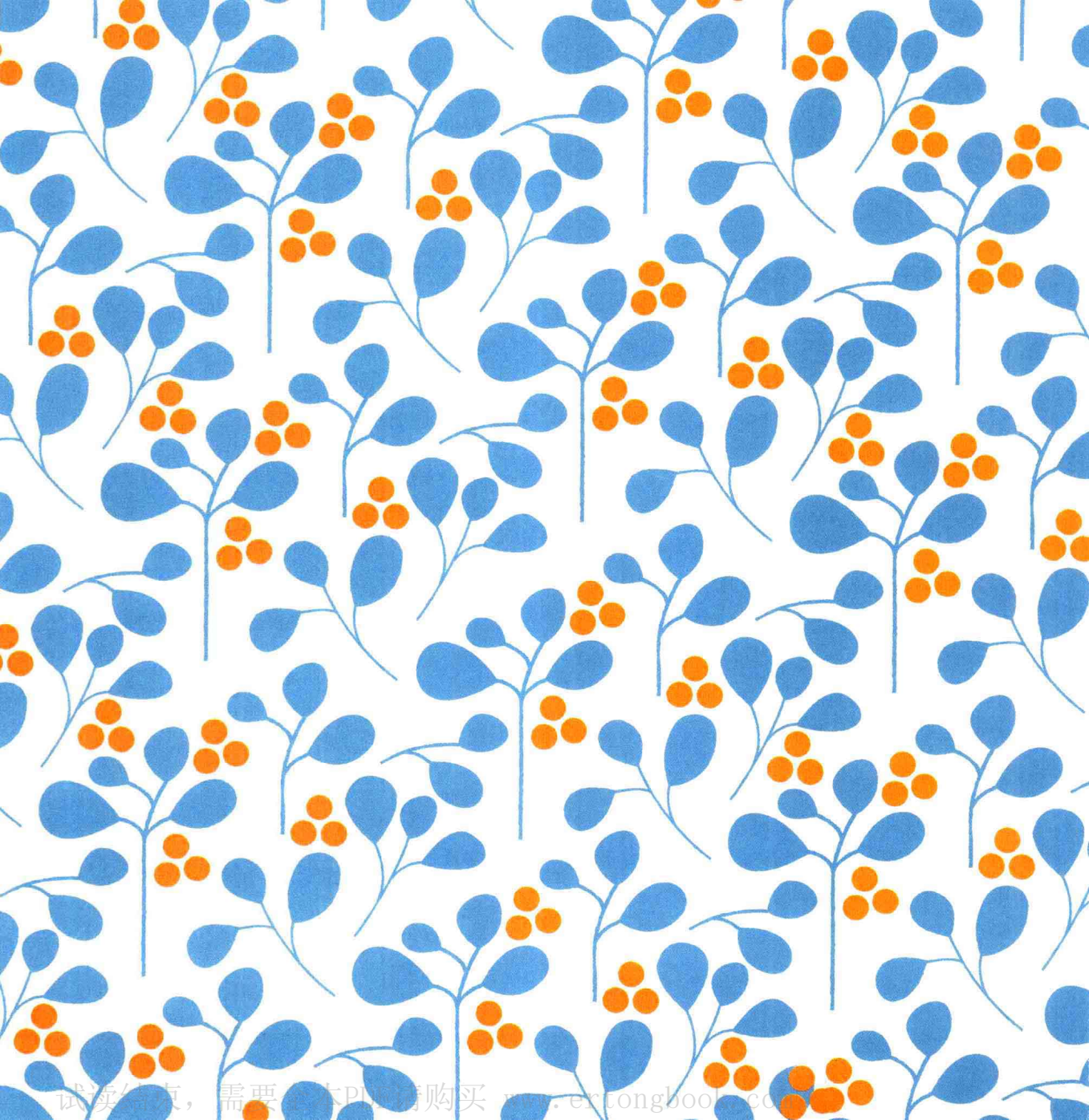
最后一个章节将为大家展示拼贴画、三维立体造

型以及缝纫作品，这些作品使最近广为流行的“手工”一词真正彰显出它的独特魅力。其中一些作品呈现出日本古典折纸手工的特色，另一些则运用了混合的材料，从纺织品到卡片，从刺绣用的丝绵到纽扣等，创造出了一件件真正绝妙混搭的作品。

以上这些章节的内容囊括了诸多不同的技巧和技巧。希望这些作品可以为读者带来灵感与快乐，并为大家提供一些有价值的信息。书中出现的大量作品都是为本书创作而精心筛选的，它们想要真正体现的是：在这个数码媒体为王的时代，毋庸置疑的是，这些精美的手工纸制品仍旧占有一席之地。

夏洛特·里弗斯

1. 剪纸艺术
2. 雕版印刷
3. 剪纸艺术
4. 丝网印刷
5. 手绘插图
6. 手写体印刷
7. 雕版印刷
8. 手工缝纫

制作工艺及制作者

手绘插图

手绘插图常常能体现出设计师的个性，为作品增添独一无二的风味。手绘插图的风格不尽相同，每位设计师都用自己独特的方式来创作作品，添加诸多个人的审美观点。经过时间的沉淀，这些元素就变成了专属于个人的、辨识度很高的独特风格。

手绘插图在纸制品设计中随处可见，创作方法也是五花八门。大部分作品始于铅笔或钢笔草图，有些是线稿，有些则包含色彩。上色时可以选择使用不含水分的工具，如蜡笔、彩色铅笔、粉笔或者油画棒等；也可以使用含有水分的颜料，像墨水、水彩或水粉等，让作品变得异彩纷呈；亦可使用插图软件为作品上色。不管设计师会不会用插图软件上色，在印制手绘插图的过程中通常都会使用数码技术。

有时候，设计师还会把手绘好的插图直接扫描到Photoshop、Illustrator或者其他类似的绘图软件中，然后经过精心修改后保存为高清图像，为最后的打印做好准备；或者直接把图像扫描到软件中用电脑修改，包括上色、添加设计元素、更换背景等，以便达到更好的设

计效果或添加文字。设计师也会用其他方式印制手绘插图，比如：雕版印刷、丝网印刷、凸版印刷，每一种印刷方式都有着自己独特的方法来制图，并为打印做好准备。

手绘插图工具

绘图纸：需根据绘画方式来决定纸张的存量。标准的速写簿包含100磅白色无酸绘图纸，用于画铅笔画、钢笔画以及油画再好不过了。不过，当使用水彩颜料、丙烯颜料、水粉颜料或其他颜料上色的时候，有些插画家更喜欢用厚一些的纸。同样是钢笔画，用牛皮纸和绘图纸画的效果不尽相同。如需描图或者重新调整画面，带有网格的坐标纸就最适合不过了。

钢笔：无论是带有毛笔或纤维笔尖的绘图笔，或是带有硬笔尖、滚珠笔尖、钢笔尖的绘画笔，以及马克笔或者Sharpies无尘笔，各种工具应有尽有，总有一款适合你。通常插画家最喜欢那些拿在手里感

觉比较舒服的笔，因为这样用起来才能得心应手。

颜料：常用的颜料有水彩颜料、丙烯颜料或水粉颜料。

画笔：艺术家们使用的画笔形状、大小各异。笔刷的材质也各不相同，包括天然材质和合成材质，其中最顶级的笔刷要数用貂毛制成的了，不过很多合成材质的笔刷质量也不错。

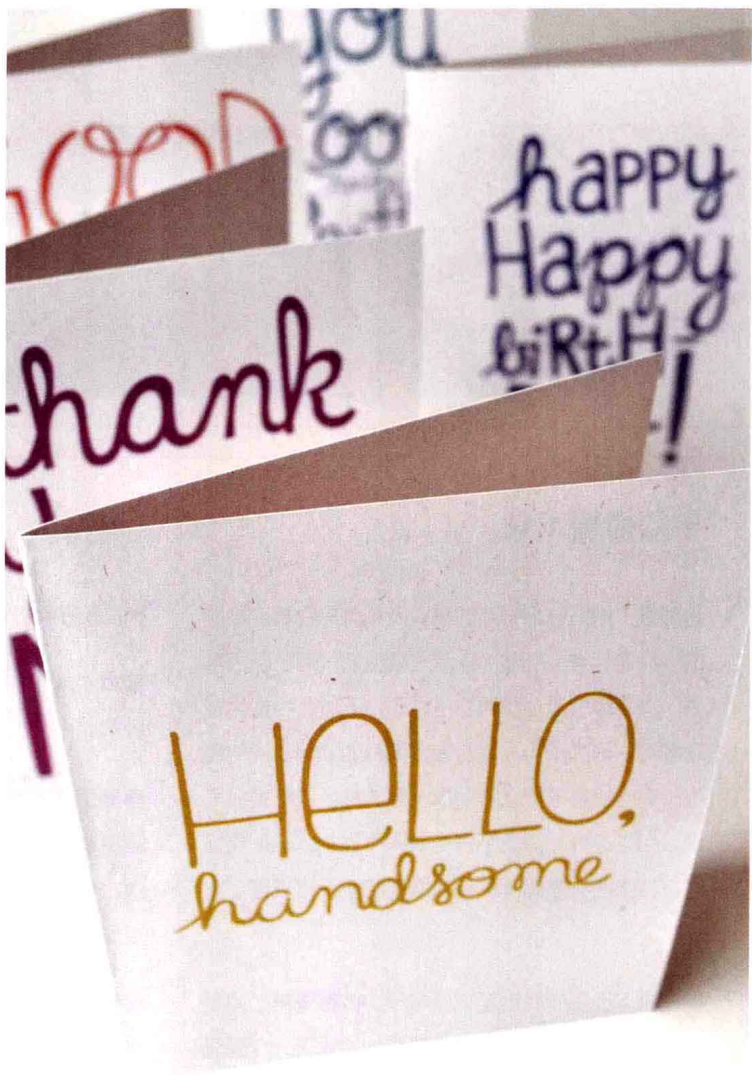
铅笔：市面上有黑色铅笔和彩色铅笔，种类繁多。插画师们喜欢选择那些握在手里感觉舒适并能够满足他们对绘画有特殊要求的工具。

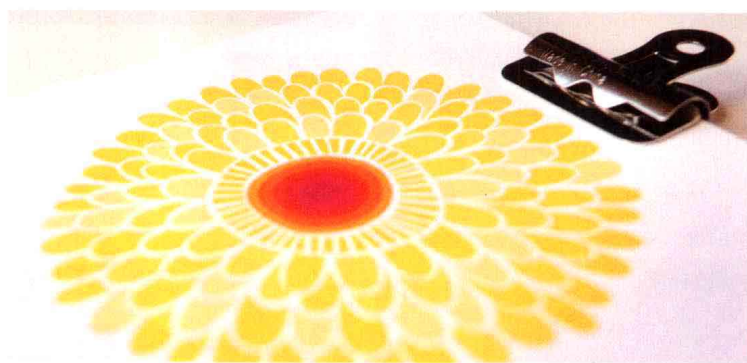
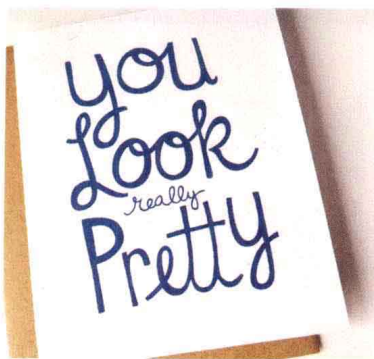
艾米玛塞拉 AMYMARCELLA

密尔沃基，威斯康辛州，美国

艾米M.苏可扎卡（Amy M. Soczka）是一位设计师和插画师，她的自创品牌名为艾米玛塞拉。图中展示的日历是她为了赞颂自己的“列名单控”而制作的，她将日历图案印制在100磅的亮白色卡纸上。“我平常喜欢收集与植物和花有关的物件，我也喜欢在细节中体现重复的图案和富有变化的线条。我的植物插画都是将这些元素结合而创作的”。

这些温馨的卡片是问候卡系列的一部分，卡片上清晰可见艾米夸张的手写字母。其设计初衷非常简单，就是为了让收到卡片的人在拿到卡片的那一刻觉得“生活立刻变得明亮起来”。她将这些手绘的字母扫描到插图软件中变成数码格式并为其上色，然后将其印制到80磅的环保French Paper（纸张品牌）硬卡纸上，一张张简单又可爱的问候卡片就这样诞生了。

舒琪 SUKIE

苏塞克斯郡，布莱顿，英国

“舒琪”是由达雷尔（Darrell）和茱莉亚·吉布斯（Julia Gibbs）携手创立的。他们为自有品牌设计生产各种各样的笔记本、配饰以及家居装饰品，同时也和其他品牌联合设计各种产品。“我们很关心设计本身所传达出来的理念，我们的设计要兼具装饰性、功能性和趣味性，当然还要有高品质，同时让顾客能够掏得起腰包。”达雷尔笑着说道。

右图是他们设计的笔记本，名为“我的第一本小说”和“赢家的笔记本”。这两个系列中都包含了各种各样精美的手绘插图。达雷尔介绍说：“我们喜欢用不同的方式来创作艺术作品。我们把普通的图画作品处理成油画的感觉或者用传真机复印，使它们更富有质感。然后将图像收集到一起放在电脑里进行处理，最后打印出来。”

值得一提的是，这些笔记本均采用再生硬卡纸和纸浆印刷，兼具美观与环保。

