

I N S T A N T G R A P H I C S

[英] 克里斯·米德尔顿 Chris Middleton

[英] 卢克·赫里奥特 Luke Herriott

**即时
图形设计**

**图形图像解
构、混合、拼贴
与创意**

用已有图形可以创作出这么有创意的图形！原来不会画插画也可以进行图形创作！

旧图形 + 老图形 + 经典图形 + 创意 = 新图形

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青社

即时 图形设计

图形图像解
构、混合、拼贴
与创意

[英] 克里斯·米德尔顿 [英] 卢克·赫里奥特
王树良 张玉花 / 翻译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

律师声明

北京市邦信律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由 Rotovision 社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-59521255
E-mail: law@21books.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号

01-2009-2234

图书在版编目 (CIP) 数据

即时图形设计 / (英) 米德尔顿, (英) 赫里奥特编著; 王树良, 张玉花译. —北京: 中国青年出版社, 2008

ISBN 978-7-5006-8387-2

*I. 即… II. ①米… ②赫… ③王… ④张… III. 图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 134185 号

即时图形设计

〔英〕克里斯·米德尔顿 〔英〕卢克·赫里奥特 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 赵媛媛 王思真

印 刷：广东博罗县圆洲勤达印务有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：11

版 次：2010年8月北京第2版

印 次：2010年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8387-2-01

定 价：79.00元

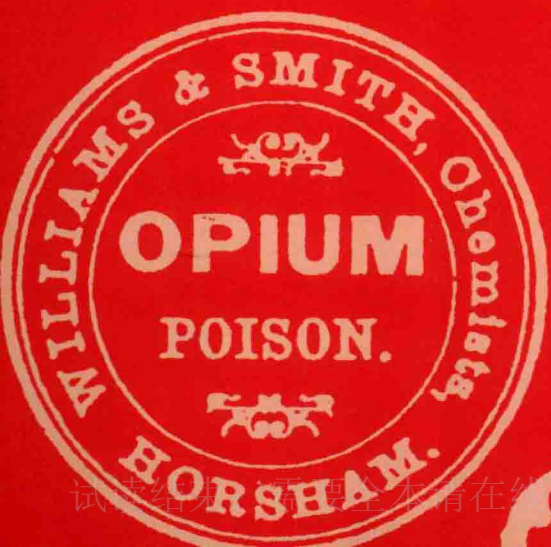

...!
NAILS

SON
ION

BOX

目录

第1章：赞美剪贴画

剪贴画文化	8
当代海报设计中的剪贴画	14
职业设计师和剪贴画：	
一种终身关系	18
作为收藏家和资料管理者的设计师	24
棘手的问题：	
寻找原始图像	28
作为收藏家和资料管理者的设计师：	
马丁·奥尼尔	30
作为收藏家和资料管理者的设计师：	
Corridors of My Mind工作室	34
需要做的事很多，但预算很少	36
创作材料汇编：	
阿布德·索达诺工作室 (Aboud Sodano)	40
棘手的问题：	
灵感	42
选择原始图片、再混合和相关法律	44
“创作共用”组织	52
数码相机	56
非数字技术	58
创作材料汇编：	
Archizen Creative工作室	62

第2章：心得和提示

简介	66
多个图像	72
剪影	74
游戏色彩	76
分层	78
合并图像	80
手工操作和媒介混合技术	82
使用纹样	84
对比和滤镜	86
变形和肌理	88
挖剪和剪切	90
组合图像	92

第3章：案例解析

AdamsMorioka 工作室	96
Ashby Design 工作室	102
马丁·奥尼尔	108
Pony工作室	116
Plan-B 工作室	118
The Small Stakes工作室	124
鲁塞尔·沃伦·费希尔	128
UMS 工作室	132
卡纳尔多	136
肖恩·泰差奇	138

第4章：附录

网址及其说明	144
著名设计师	168
索引	170

即时 图形设计

图形图像解
构、混合、拼贴
与创意

[英] 克里斯·米德尔顿 [英] 卢克·赫里奥特
王树良 张玉花 / 翻译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青雄狮

目录

第1章：赞美剪贴画

剪贴画文化	8
当代海报设计中的剪贴画	14
职业设计师和剪贴画： 一种终身关系	18
作为收藏家和资料管理者的设计师 棘手的问题： 寻找原始图像	24
作为收藏家和资料管理者的设计师： 马丁·奥尼尔	28
作为收藏家和资料管理者的设计师： Corridors of My Mind工作室	30
需要做的事很多，但预算很少 创作材料汇编： 阿布德·索达诺工作室（Aboud Sodano）	34
棘手的问题： 灵感	36
选择原始图片、再混合和相关法律 “创作共用”组织	40
数码相机	42
非数字技术	44
创作材料汇编： Archizen Creative工作室	52
	56
	58
	62

第2章：心得和提示

简介	66
多个图像	72
剪影	74
游戏色彩	76
分层	78
合并图像	80
手工操作和媒介混合技术	82
使用纹样	84
对比和滤镜	86
变形和肌理	88
挖剪和剪切	90
组合图像	92

第3章：案例解析

AdamsMorioka 工作室	96
Ashby Design 工作室	102
马丁·奥尼尔	108
Pony工作室	116
Plan-B 工作室	118
The Small Stakes工作室	124
鲁塞尔·沃伦·费希尔	128
UMS 工作室	132
卡纳尔多	136
肖恩·泰差奇	138

第4章：附录

网址及其说明	144
著名设计师	168
索引	170

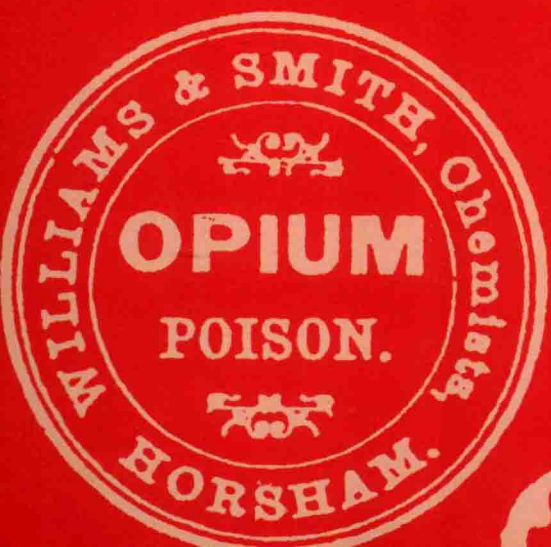

...!
NAILS

SON
ION

BOX

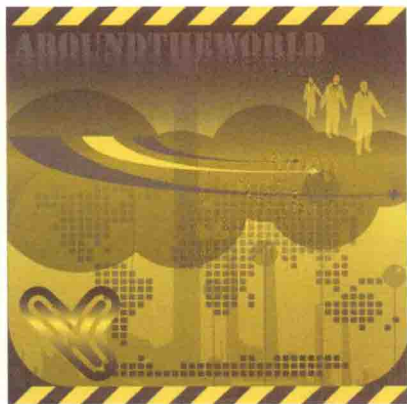
第1章

赞美剪贴画

剪贴画在专业插画和设计中已经不是简单地寻找源图片、剪切图片和粘贴图片了，它也不再是业余水平的人偷懒和作弊的专利了。对现在很多设计师来说，理解图像的本质，并使它重新融入新背景已经成为一种创造性的能力，这与使某个事物从无到有的能力是一样重要的。

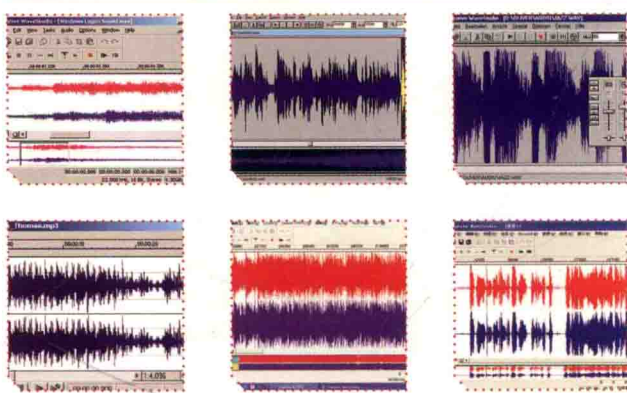
◆ 出自尼科尔·安杜哈尔个人作品集的矢量作品《在全世界》(Around the World)。组成这幅剪贴画的箭头、人、世界地图出自fontmonster网站的the Freewave book。

◆ 马丁·奥尼尔的Con Ghiacco海报用了艺术家多年收藏的大量有形拾得性图像和剪贴画中的一小部分，把它们重新融入传统拼贴画中以创造新的内涵，并引发观点的碰撞。

◆ 艾力·布莱西布勒借助Google的图像搜索引擎，从一个音频编辑器中找到了声波图形，把它们复制、分层，从而构成一个音乐家的宣传形象，并选取艺术家布鲁诺·阿姆斯特(Bruno Amstad)的图像为这场音乐会制作海报。

原始图像

职业设计师已变成老练的信息过滤器，因为任何人都可以通过大型图片库如Getty Images，图片共享站点如flickr以及iStockphoto图片库等廉价资源获得同样的图片。

《即时图形设计》表现了一种对图片的热情以及在软件、标志、资料彼此共享的时代，设计师如何更换剪贴画的语境，重新加以解释，这一点比什么都重要。

虽然与版权和所有权有关的常见问题被自由的信息浪潮推动（由于分享和创造意愿的驱使）着，在数字文化领域普遍存在，但经济上仍然以大企业的知识产权战争为支撑。《即时图形设计》这本书将告诉我们，设计师和插画家在思考什么问题，在一个技术和文化发展落后十几年的环境中，或者在比期望的要滞后一个世纪的法律体制内，他们将做些什么。

Pony工作室的创办人之一奈尔·斯威尼（Niall Sweeney）说道，“或许这个世界上的图形太多了，这使继续创造新图形

的行为让人很为难。因此，我们应该把剪贴画视为一种资源的循环利用。以高级女装设计师约翰·加利亚诺（John Galliano）为例，他直接从完全不同的时代和文化中选择图形，把它们拼贴在一起以创造出新作品。他简直是一个剪辑艺术家。”

对于多数人来说，以上这些就是本书的全部内容。剪贴画、原始图像和拾得性图像能以其原形式被直接使用，或被讽刺地使用，或作为创作作品的起点以表示对其根源、原始语境和灵感的敬意。它们也表明了使用这些资料的设计师和插画家的热情、癖好以及他们在设计中面临的困难。

对很多设计师而言重要的是：使用剪贴画、原始图像和拾得性图像不是欺骗行为，他们只是借此增加平面作品的深度和内涵。正如对很多音乐家来说，重要的是表明他们的灵感、热情和创作过程，以便获得多数知名同行的认可。

◆ Plan-B工作室为平克·佛洛伊德乐队（Pink Floyd）制作的肖像剪贴。该作品以开创性地使用拾得性声音和循环带而出名，发表在《广告牌》（Billboard）杂志上，带有回顾性的特征。

