

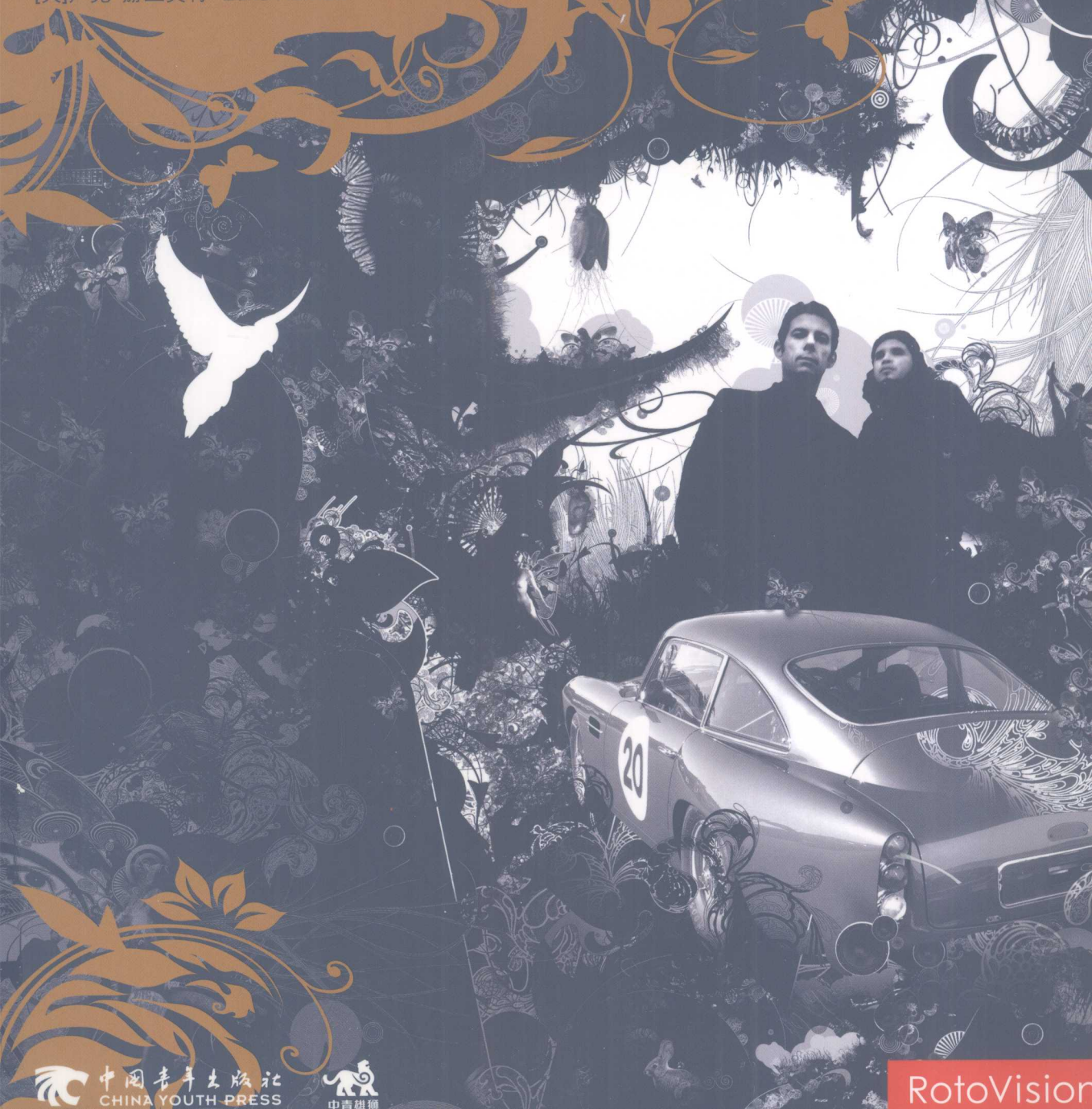
图形图像解构、混合、拼贴与创意

即时图形设计

INSTANT GRAPHICS

[英] 克里斯·米德尔顿 Chris Middleton

[英] 卢克·赫里奥特 Luke Herriott

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

RotoVision

律师声明

北京市邦信阳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: chen_wenshi@hotmail.com

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

总 印 张：11

版 次：2008年12月北京第1版

印 次：2008年12月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-8387-2

定 价：79.00元

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体

封 面：方正韵动中黑简体

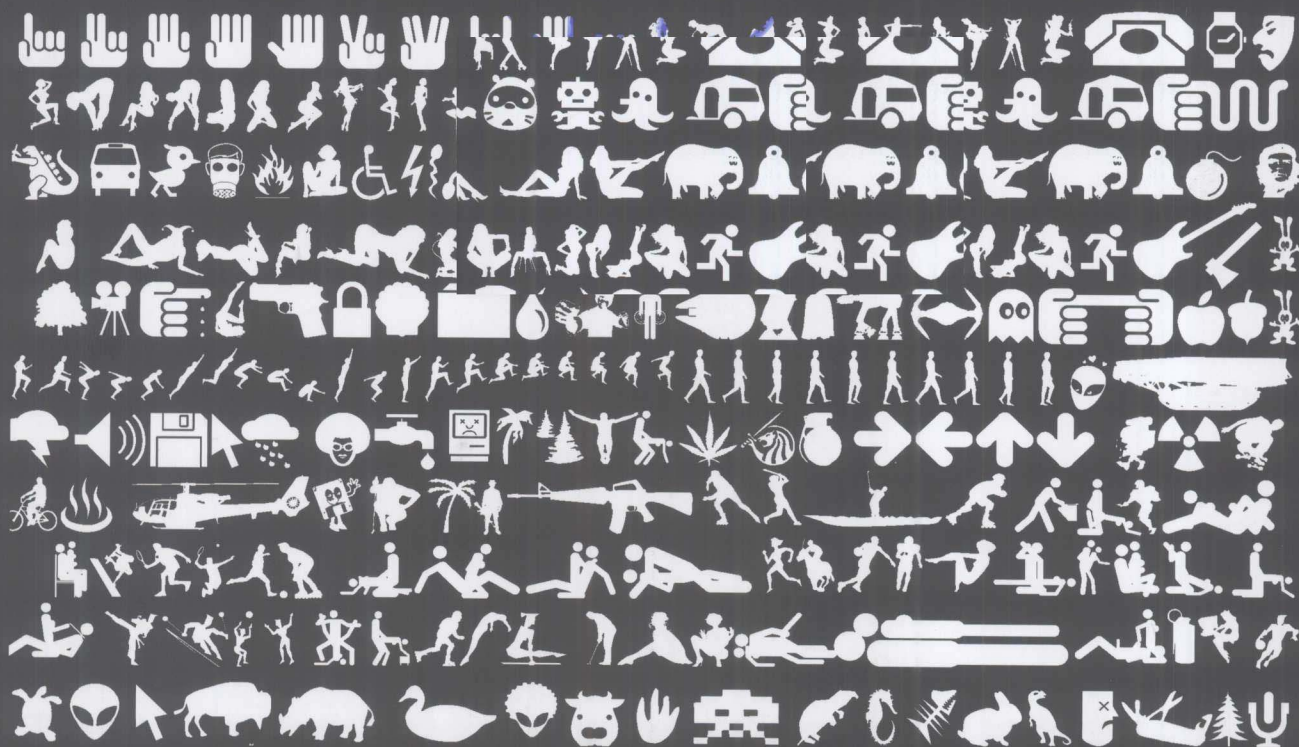
图形图像解构、混合、拼贴与创意

即时图形设计

INSTANT GRAPHICS

[英]克里斯·米德尔顿 [英]卢克·赫里奥特 / 编著

王树良 张玉花 / 翻译

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

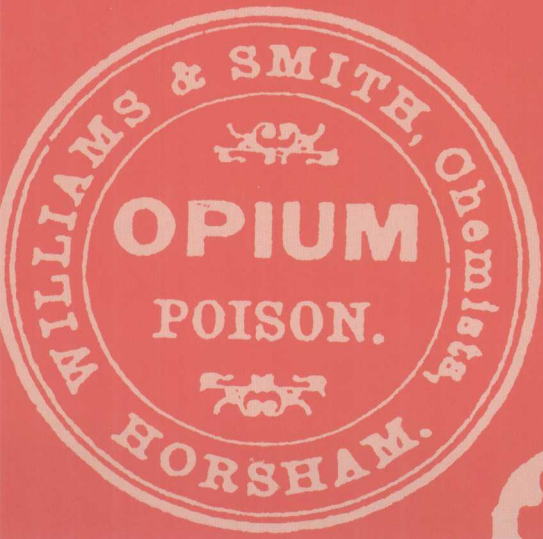
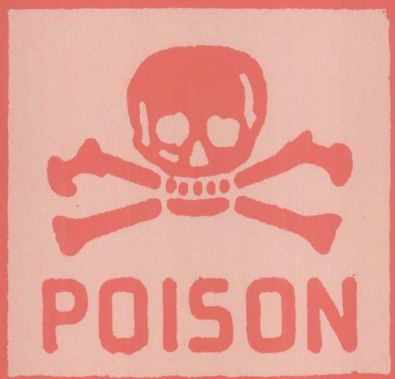
AdamsMorioka 工作室	96
Ashby Design 工作室	102
马丁·奥尼尔	108
Pony工作室	116
Plan-B 工作室	118
The Small Stakes工作室	124
鲁塞尔·沃伦·费希尔	128
UMS 工作室	132
卡纳尔多	136
肖恩·泰差奇	138

第4章：附录

网址及其说明	144
著名设计师	168
索引	170

...!
NAILS

第1章

赞美剪贴画

剪贴画文化

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中的矢量作品《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。

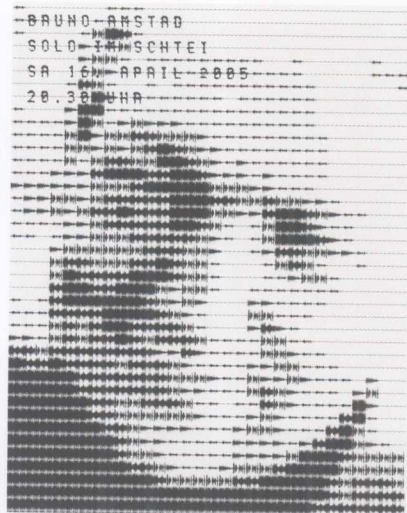
◆ 马丁·奥尼尔的Con Ghiacco海报用了艺术家多年收藏的大量有形拾得性图像和剪贴画中的一小部分，把它们重新融入传统拼贴画中以创造新的内涵，并引发观点的碰撞。

在当代平面设计和插图设计的良好环境中，《即时图形设计》是一本关于剪贴画(剪贴艺术)、原始图像和拾得性图像的书籍，这也是一本采样图像和混合图像的书。正如著名设计师艾力·布莱西布勒(Erich Brechbühl)称自己为“混合者”一样，他承认设计师的定义就像混合图像，不固定、难以归类且不断变化。确实，在一个有线和无线的世界里，很多投稿人身兼样品采集者、DJ、设计师、插画家多重身份。ChixInk工作室的尼科尔·安杜哈尔(Nicole Andujar)说道，“我相信音乐创作和设计会有一些共通的部分”。

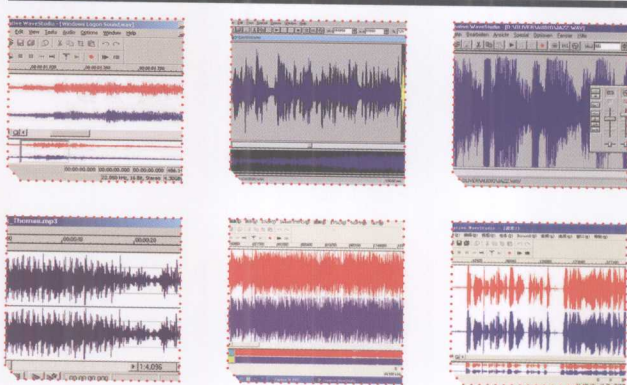
《即时图形设计》一书主要介绍调色、着色、裁剪过的图形；绘制、重采样、光栅化并剪影化的图像；由设计师拍摄、扫描、剪切、以手工拼贴画的形式布置，经Photoshop软件处理后，以一张平展的插图形式出版的图片。因为“即时图形”诠释了瞬间的灵感、直接的原材料以及即时的游戏，所以大多数图形的价值被人们低估了，其寻求创造的实质也被忽视了。

现如今，在YouTube、Facebook、Bebo、MySpace和Second Life等网站中非常流行“我世界”这样的在线社区，而本书也正讲解了这样的趋势。设计师逐渐成为影像艺术品管理人和收藏家，他们从收藏品中、保存历史事件的记录中、丢弃的草图中、图片库中发现新生活、新作品、新的财富，也就是我们称为的“我的博物馆”(Museum of Me)。比如右图马丁·奥尼尔(Martin O'Neill)的作品，它表现了这位插图画家已经开始在大量的影像档案中寻找借鉴，而过去他却抵制制作与原始图像有关的新作品。

◆ 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。

毋庸置疑，在大幅度削减预算和减少工作时间的情况下，剪贴画也是快速制作作品的手段之一。另一方面，设计师、创意总监和插画设计师三者的职能正在合并，他们在具备多种创作技能的同时令作品以多种新形式呈现在我们面前。

这本书描述了科技和信息利用民主化带来的创造力发生反弹，并告诉我们在使各种观念互相交流时会出现什么结果。在这本书中，使用剪贴画、原始图像、拾得性图像并不能说明创新观念的贫乏（或许如20年前发生的一样），但实际情况恰恰相反。在获得这么多原始材料（现在网页比地球上的人还多）的条件下，当每人都掌握了从中选取材料、混合材料的手段时，好的创意就会受到重视，作品的稀有性、手工性、真实性魅力就变得越来越强烈。但是，真正的剪贴大师通常是艺术家群体中消息最灵通、最有热情的那一位。对一位资料库管理者来说，个人的图像收藏是实现设计真实性的最直接手段。

旧经济的建立以短缺性和排他性为基础，而在信息移动的速度决定其价值的新经济中，真正有价值的信息是那些效果强烈、具有原创性、直接并且实施效果良好，或者能迅速有效地传达给目标人群的视觉观点。这确实是优秀设计的内涵所在。以KesselsKramer工作室的作品、Peter and Paul工作室的作品或Plan-B工作室的作品为例：他们都有成功的创意，都选择了拾得性图像，设计观念的表达完美清晰。当原材料轻易可得时，学识的深度和使用这些材料的技巧能让伟大的设计师和富于灵感的插画师从那些仅有能力的或所谓的好设计师中脱颖而出。

很多人会认为关于“正当使用”的争论（有关现存材料或版权材料的正当使用）是伴随马歇尔·杜尚（Marcel Duchamp）这样的观念艺术家的作品而起的。马歇尔·杜尚的著名作品是一个签名的小便池。他在上面签名后宣布这是一个艺术品。然而，拾得性艺术品的历史与艺术本身的历史一样长，这可

◆ Ashby Design工作室为The Thievery乐队设计的作品表明了一种应用于音乐的、强大的设计美学力量。同时，披头士乐队的《Revolver》专辑封面和齐柏林飞艇乐队（Led Zeppelin）专辑Ⅰ和专辑Ⅲ的彩色剪贴封面也是向这种强大力量表示敬意。

以从在动物雕塑中使用自行车部件的巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso）追溯到第一个在树枝上雕刻出动物雕像的人。在历史上，人们把模仿名作看作是画家训练程序的一部分。当代艺术家格兰·布朗（Glenn Brown）创作了仿制商业插图和书籍封面的、细节丰富的油画作品，他也模仿了弗兰克·奥尔巴赫（Frank Auerbach）和萨尔瓦多·达利（Salvador Dali）创造的形象，但他凭自身的能力在艺术界还是占了一席之地。

很多资料表示，剪切和粘贴的历史可以追溯到“垮掉派诗人”、威廉·巴勒斯（William Burroughs）和布里翁·吉辛（Brion Gysin）的剪切文本实验，而他们两位都从T.S.艾略特（T.S. Eliot）的《荒原》（The Wasteland）中得到启发。而T.S.艾略特又是受很多人尤其是威廉·莎士比亚（William Shakespeare）的影响——或许莎士比亚是所有综合他人想法的人中最有名的一位。

今天的DJ们都受20世纪80年代最早的留声机使用者的影响，而那些音乐家们又是从 Kraftwerk 乐队、Can 乐队和20世纪70年代平克·佛洛伊德的循环带试验中受到启发。Kraftwerk 乐队、Can 乐队和平克·佛洛伊德自身又受先锋作曲家卡尔海因茨·斯托克豪森（Karlheinz Stockhausen）的影响。但在托马斯·爱迪

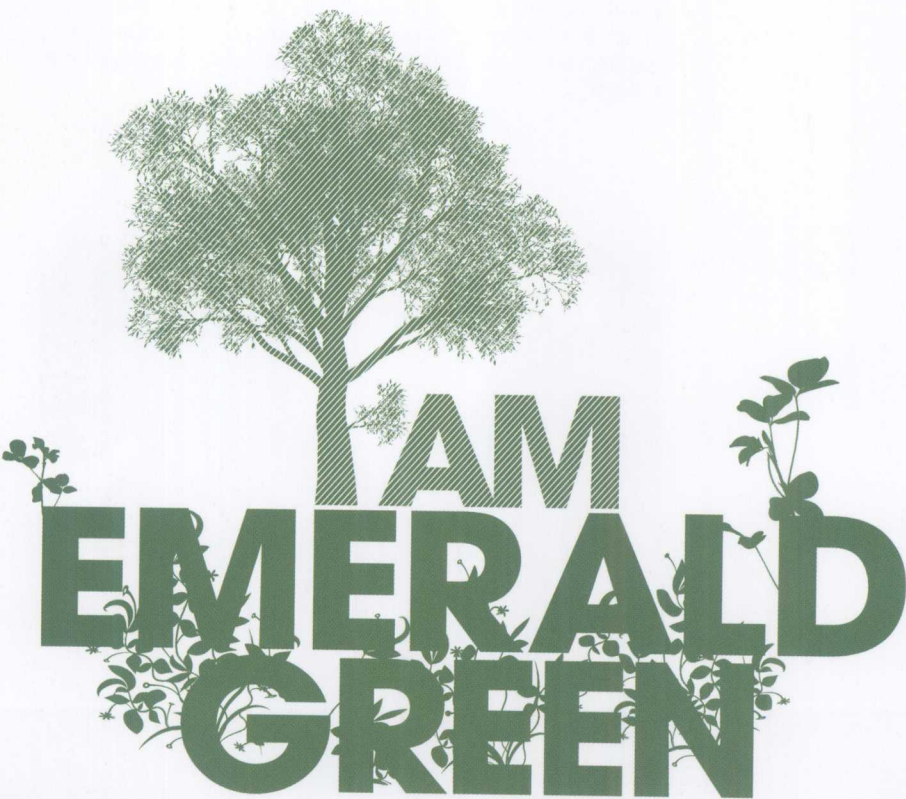
生（Thomas Edison）——19世纪90年代记录声音的始祖——发明留声机前，很多古典作曲家已收集流传下来的民间歌曲，并把它们融入到自己的作品中。

我们也可以把剪贴画看作是一种表演活动：很多DJ，比如科尔卡特（Coldcut）会现场组合多种剪切图形，把它们融入表演中。而设计师卡纳尔多（Kanardo）则从免费的字体网站中寻找剪贴画并做现场表演，把它们印在粘性的纸上，进而组合成巨大的屏幕图像。

现如今，随着设计、插图、动画、视频、音乐、游戏、声音以及界面设计的相互融合，颠覆性的方式或许是设计师使用原材料时可以运用的最便捷工具。但在设计中，成功的例子是那种最大程度地理解原材料或对一个旧主题作出最大程度创新的作品。

我们希望你喜欢这本书。

克里斯·米德尔顿

◆ 绿色比较适合乔·马奎尔（Joe Maguire）的设计，这个作品以自然物为基础进行人工加工，把多种原始的剪切材料综合在一个简洁有效的图形中。

◆ 特有的图形和文化产品的冲突概括了设计师、插画家大卫·乔伊斯（David Joyce）的作品风格。

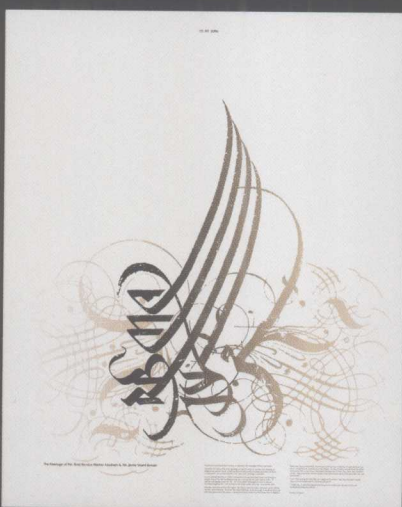
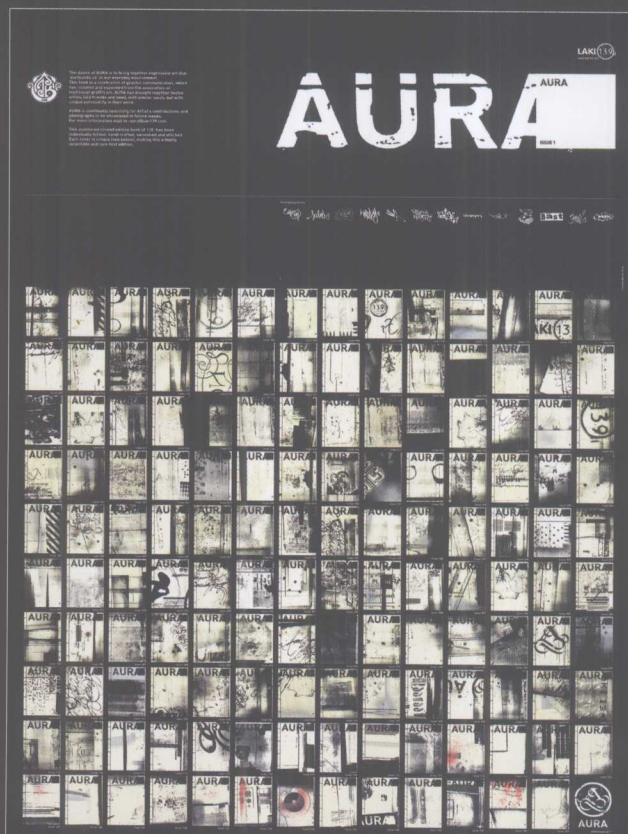
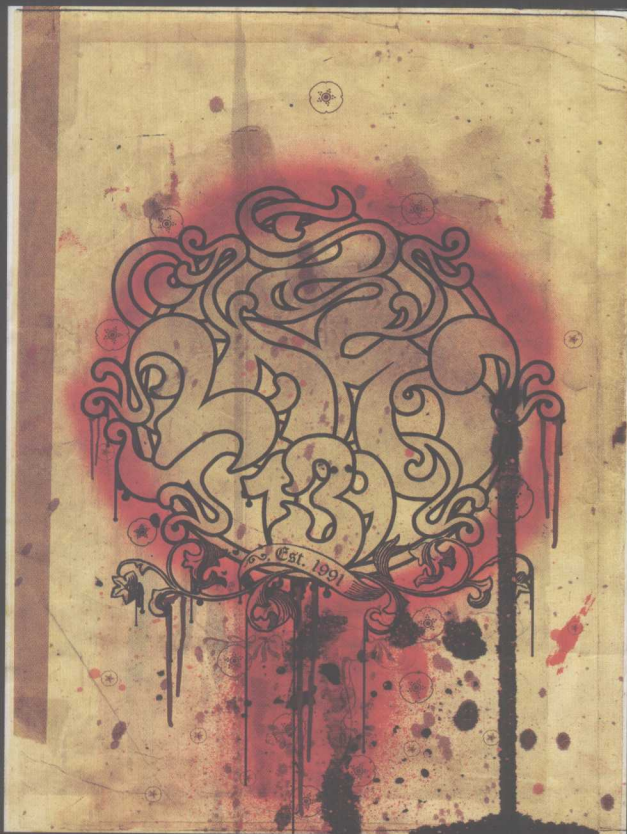

P
R
E
S
E

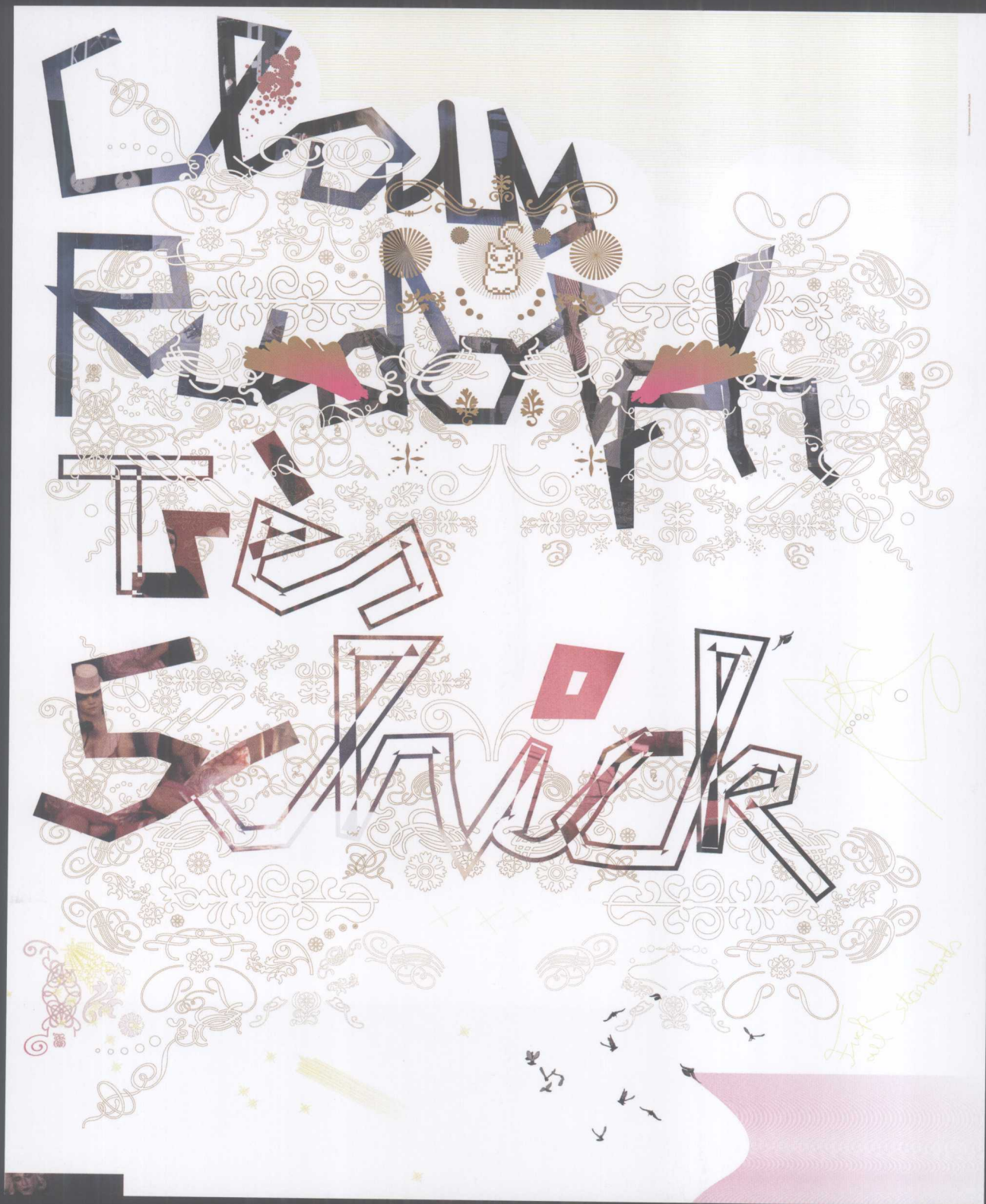
O
R
I

当代海报设计中的 剪贴画

选择图片、重新设置语境已经成为当代设计和插图绘制过程中的一部分。通常，当代抽象拼贴画是由可以免费得到的剪贴画，拾得性图像或符合其主题的、偶然发现的设计等多种图形构成。这里介绍了国际印刷设计中的一些最佳作品。

◆◆ Laki 139 工作室的西蒙·斯莱特 (Simon Slater) 是涂鸦杂志《Aura Magazine》的艺术总监。右上图这张海报的设计采用了拾得性图像和出自《图片素材》(Pepin Press) 的剪贴画。而右下图Laki 139设计的《婚礼》海报则使用了来自Charles Snell体字母表的图像。

◆ 尼科尔·亚切克 (Nicole Jacek) 为了回顾克劳斯·卢道夫 (Claus Rudolph) 的艺术作品, 设计了这张海报, 他使用了传统的和数字的拼贴技巧。