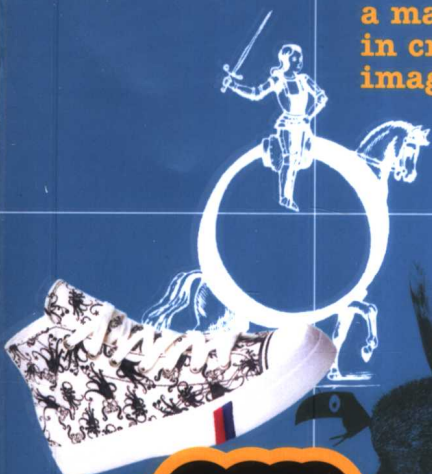

Digital
Illustration

a master class
in creative
image-making

数码插画设计

创意图形图像经典教程

劳伦斯·泽阿根 编著
Lawrence zeegen

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

TP391.41/1646

2007

Digital Illustration

a master class
in creative
image-making

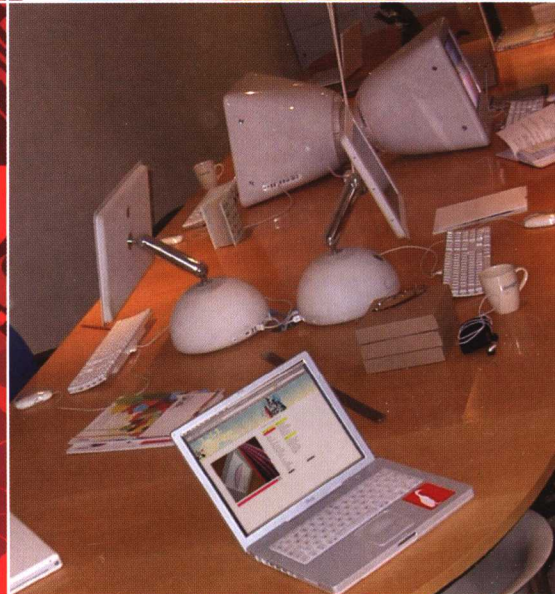
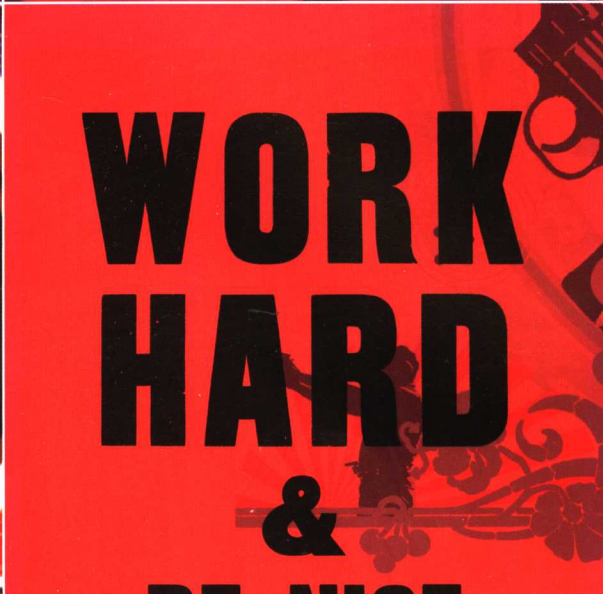
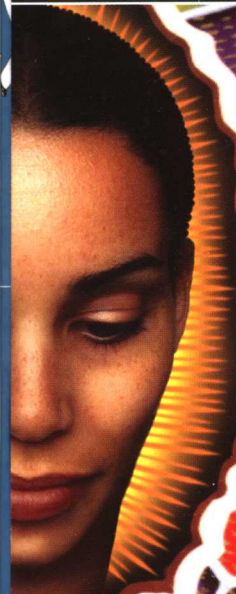
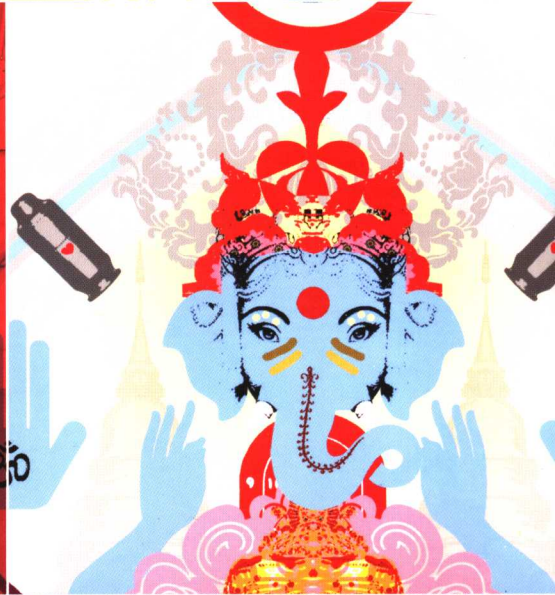
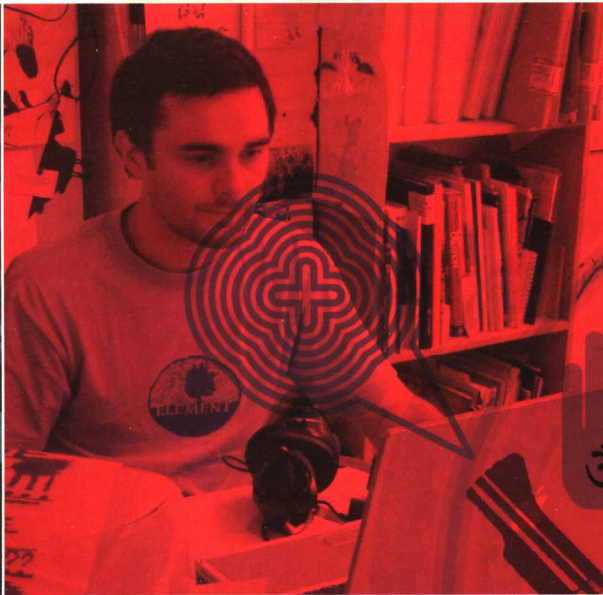
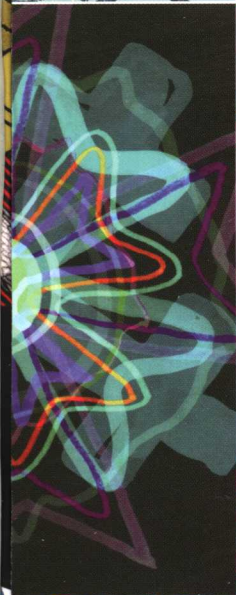
数字艺术设计

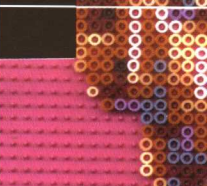
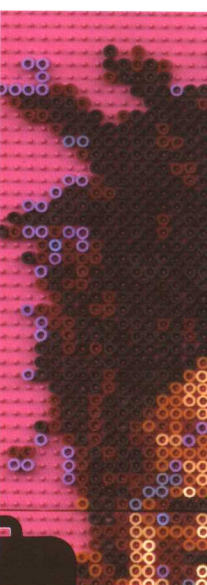
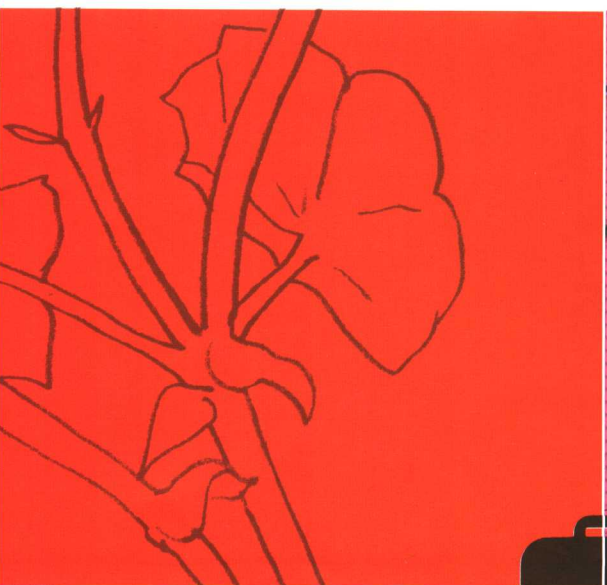
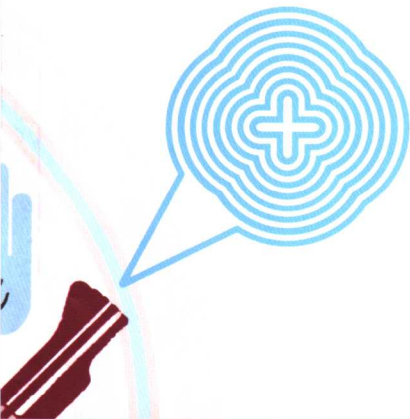
创意图形图像经典教程

劳伦斯·泽阿根 编著
Lawrence zeegen

杨 爽 马晓梅 译

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

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出版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。本书正版图书封底均贴有“中国青年出版社”字样的激光防伪标签，凡未有激光防伪标签的图书均属非法出版物。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95881280，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9588128。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

010-64069359 84015588转8002
Email: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

图书在版编目（CIP）数据

数码插画设计：创意图形图像经典教程/美国RotoVision S.A.出版社编著；

杨爽译。—北京：中国青年出版社，2007.6

ISBN 978-7-5006-7548-8

I.数… II.①美…②杨… III.图形软件—教材 IV.TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第086519号

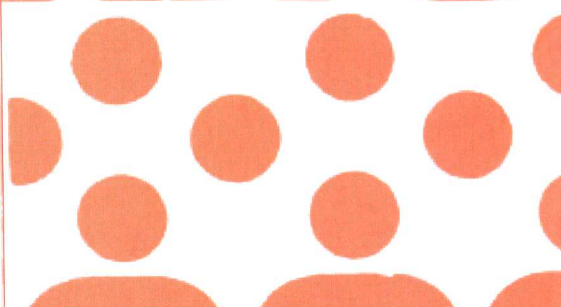
数码插画设计——创意图形图像经典教程

出版发行：中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS
地 址：北京市东四十二条21号
邮政编码：100708
电 话：（010）84015588
传 真：（010）64053266
印 刷：广东省博罗县圆洲勤达印务有限公司
开 本：787×1092 1/16

印 张：10.75
版 次：2007年8月北京第1版
印 次：2007年8月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5006-7548-8
定 价：79.00元

SITON KITU

第一部分 制作流程 15

潜在因素的影响 16

- 人物简介: 伊恩·赖特 **Ian Wright** 27
人物简介: 迈克尔·格利特 **Michael Gillette** 30
人物简介: 贾斯珀·古多尔 **Jasper Goodall** 33
制作指南 1: **New**工作室 36

混合媒体与技术 41

- 人物简介: 保罗·戴维斯 **Paul Davis** 51
人物简介: 马里昂·道查斯 **Marion Deuchars** 54
人物简介: 肖纳格·蕾 **Shonagh Rae** 57
制作指南 2: 史蒂夫·威尔逊 **Steve Wilson** 60

旧元素的复兴、借用和再次使用 64

- 人物简介: 安东尼·伯里尔 **Anthony Burrill** 75
人物简介: 布雷特·赖德 **Brett Ryder** 78
人物简介: 久保诚二郎 **Seijiro Kubo** 81
制作指南 3: 保罗·伯吉斯 **Paul Burgess** 84

绘画符号的魅力 89

- 人物简介: 卡姆·唐 **Kam Tang** 99
人物简介: 斯潘塞·威尔逊 **Spencer Wilson** 102
人物简介: 劳里·罗森瓦尔德 **Laurie Rosenwald** 105
制作指南 4: **ilovedust**工作室 108

摄影图像制作 112

- 人物简介: 乔·马吉 **Joe Magee** 123
人物简介: 麦克福尔 **McFaul** 126
人物简介: 乔希·格斯菲尔德 **Josh Gosfield** 129
制作指南 5: 麦克福尔 **McFaul** 132

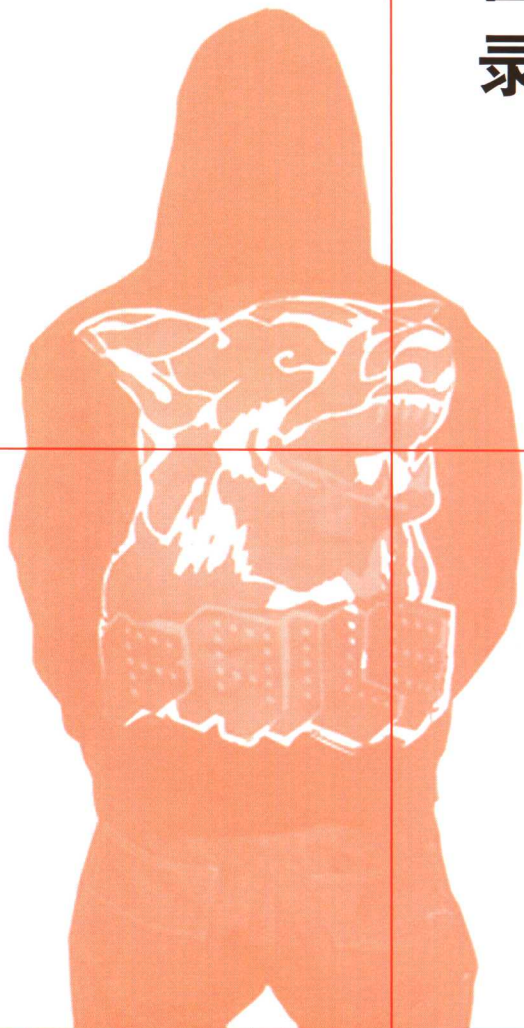
第二部分 专业实务 137

成功的案例夹 138

- 自我推销的艺术 139
客户识别, 开发与维系 140
委托授权: 行业内幕 141
工作室和办公室小贴士 142
保持灵感之源 143
该不该找经纪公司 144
获取一份全职工作 144
培养良好的习惯 145
工作室简介: **Vault49**工作室 146
工作室简介: **Peepshow**工作室 150
工作室简介: **NEW**工作室 154
工作室简介: **Faile**工作室 158
工作室简介: **laVista**工作室 162
工作室简介: **ilovedust**工作室 166

联系方式 170

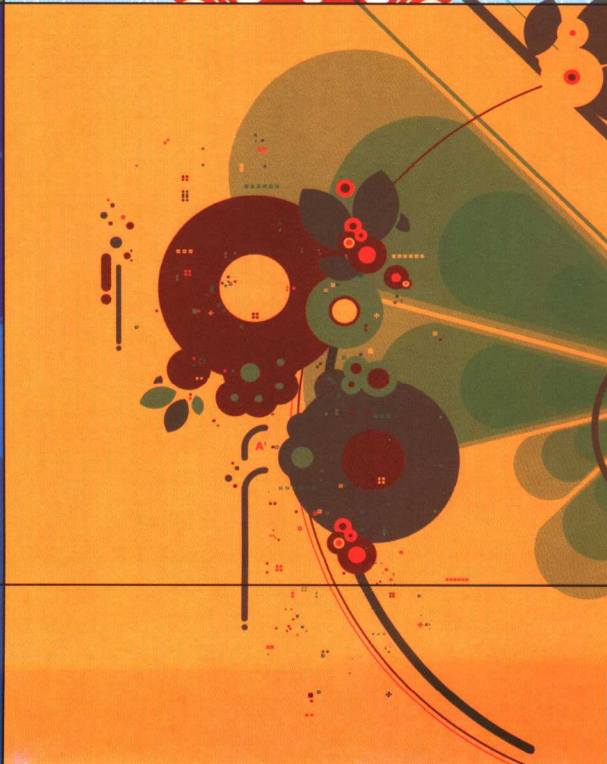
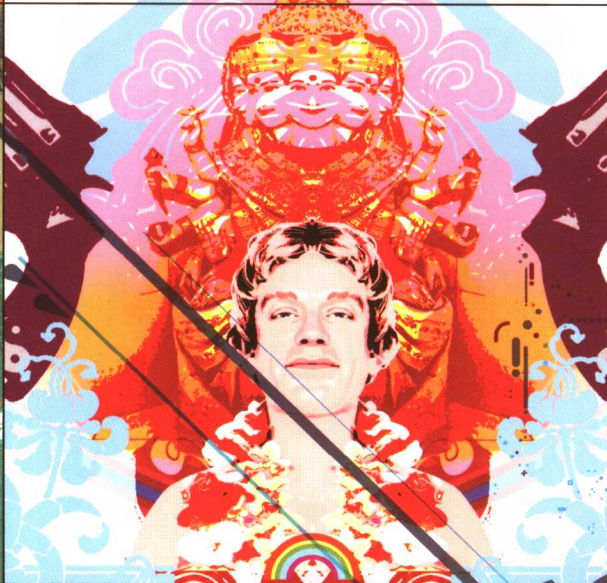
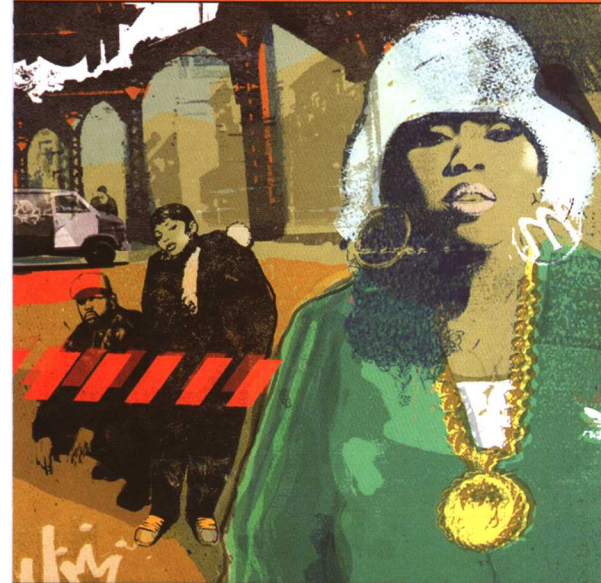
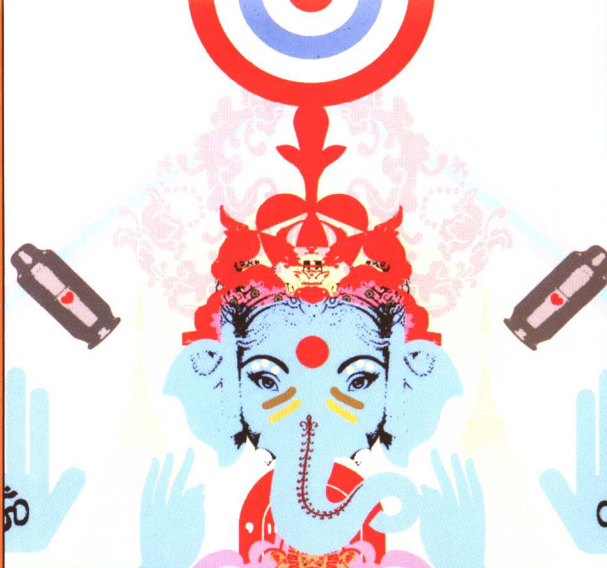
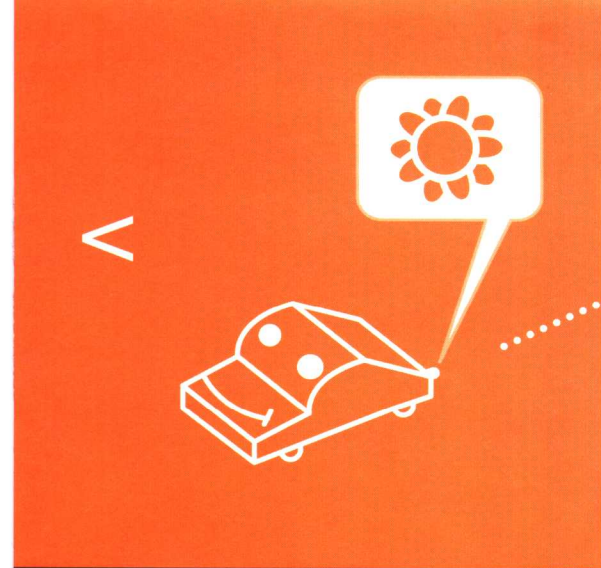
致谢 172

前言

Introduction

1

当今，活跃在图形图像制作领域中的革新家们大多是伴着数字技术成长的，在他们曾经学习的每个教室里都配有电脑。值得一提的是，其中某些人，甚至在上学前，他们的卧室或游戏室里的数字化设备就已经开始激发出他们的创造力了。

2

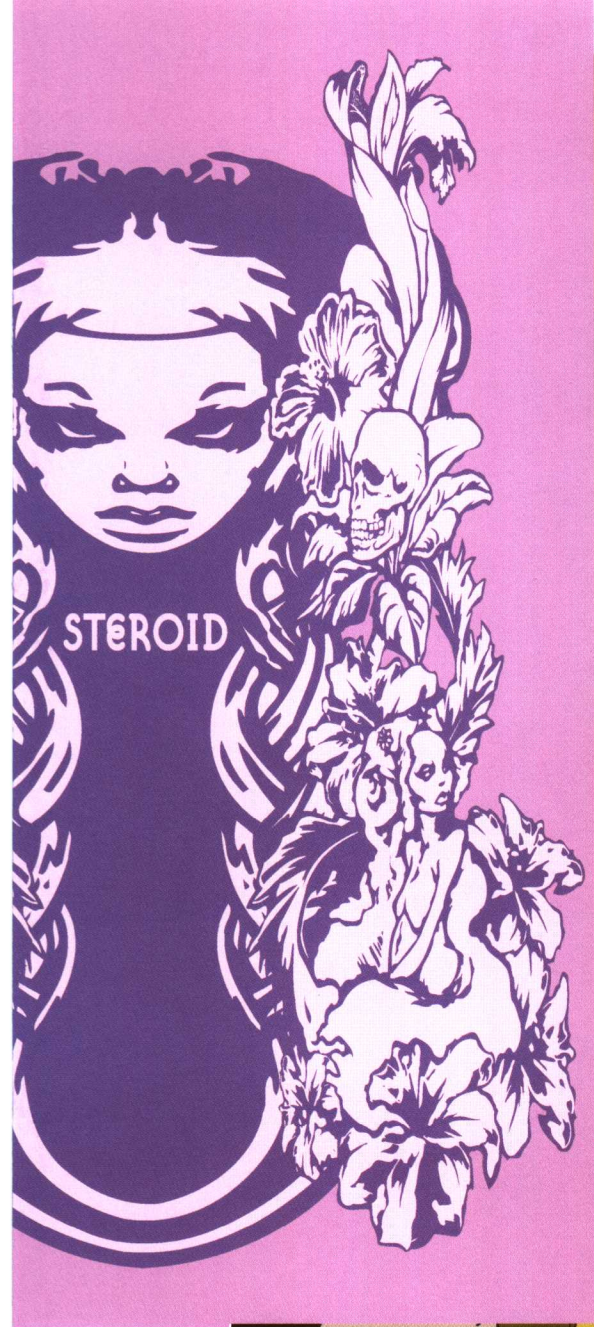
如今，图形图像设计师们还不是必须面对数字技术引发的变革，但是他们已经在不自觉地运用这些技术进步来改进自己的制作技巧。数字技术与我们日常生活的联系比以往任何时候都更加密切，它与许多人的联系开始得更早。这些富有创造力的年轻人已不再把电脑当作是新玩意儿了。他们是伴着游戏机、诺基亚手机、佳能IXUS、以及最近流行的苹果iPod成长起来的，已经早早地明白了ins、outs、ups和downs在数字媒体中的意思。如今，除配备一套基本的电脑设备外，扫描仪，打印机和数码相机的配备也是毋庸置疑的了。此外，越来越多的电脑配置开始加入Wi-Fi卡，在任何地方都可以实现便捷迅速的网路传输。另外，还有捆绑式数字处理软件，免版税摄影图像、剪贴艺术图片和字型，这些都是制作完美插画所必须的。由于一开始就熟悉操控和创作视觉艺术，现今的图形图像设计师们已经习惯把电脑连同其附属设备当作一种工具使用。

购买电脑的便利

不断改进的性能，持续下降的价格以及购买的便利使得公众对电脑设备的购买欲不断高涨。15年来，随着计算机化时代的发展，遍布大街小巷的电脑及软件商店，打着“薄利，体验”的旗帜。在这里，顾客无需下车便可以与“行家”交流，亲身测试电脑设备的性能，凭经验作出选择，最终以十年前难以想像的价格买到比20年前政府所使用的功能更加强大的软硬件。随着计算机零售业的竞争日益激烈，现在已经很容易就能买到相当便宜的电脑。

1. 斯蒂芬·布利斯(Stephen Bliss)，个人作品，Bibahead T恤衫
2. ilovedust工作室，个人作品，白色雪人
3. 苏珊娜·爱德华兹(Susannah Edwards)，个人作品，二维自画像海报
4. 约翰·赫西(Johan Hersey)，绿色和平组织(Greenpeace)，绿色税收宣传画
5. 贾森·福特(Jason Ford)，博然思维集团(Brunswick PR)，N代表纽约

3

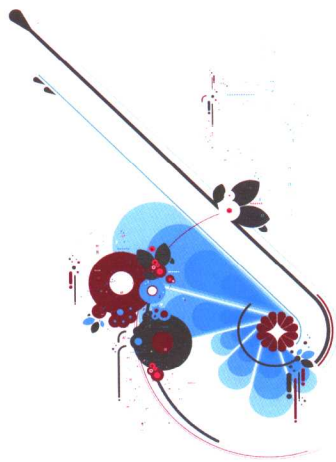
4

5

6

7

值得注意的是,对于越来越多已经拥有电脑的人来说,他们所面临的问题是不断升级,或者说生产商们力图让我们相信必须如此。没时间去电脑商店?那么你可以选择在网
 上购买必需的电脑装备,既省心又快捷。你只要选择明日交货,然后通过方便的送货和付款方式就可以得到最新的装备。简单便利是关键!

6. 克拉丽莎·托森(Clarissa Tossin),《Groove》杂志(Groove magazine),花

7. ilovedust工作室,戴夫·怀特(Dave White),艺术家的鞋

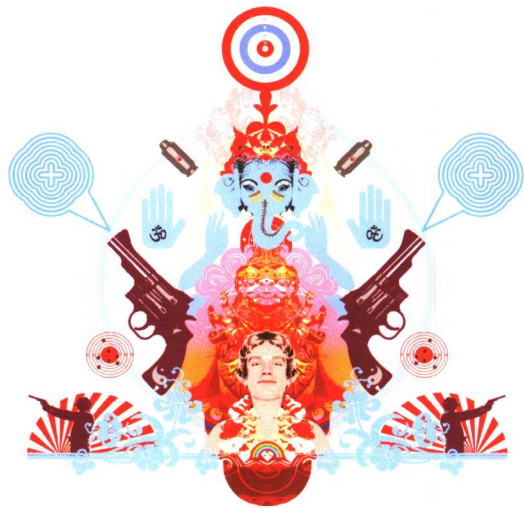
8. 雷·史密斯(Ray Smith),《GQ》杂志(GQ magazine),启蒙

9. 西蒙·派伯顿(Simon Pemberton),《新科学家》杂志(New Scientist magazine),
 赌博

10. 伊恩·赖特(Ian Wright),《GQ》杂志,迈克·泰森

11. 约翰·赫西,《财富》杂志(Fortune magazine),经济是好是坏?

12. 约珥·拉德纳(Joel Lardner),Fenchurch公司,2005春夏选集

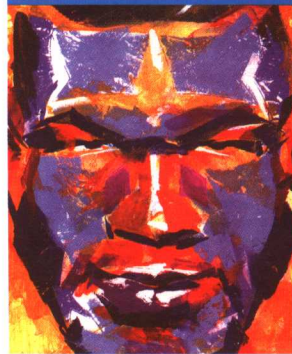

软硬件行业的兴起

随着硬件性能的不断提高，软件业的产品开发也随之与日俱增。生产商看到在专业创作人士的传统市场外，一个新的市场正在悄然兴起。于是他们开发出功能更加强大，更易操作的图像创作处理软件，并把专业软件改良后销售给家庭用户。这些家庭用户既非真正的专业图像制作者也不完全是新手，而是一群充满激情，技术纯熟，思维敏锐的业余爱好者。他们比以往的创作者拥有更多电脑操作经验，因此掌握更多绘制技巧，同时在最新的软硬件的帮助下，他们的数字图像作品也越来越接近专业水平。

网络接入和数字摄影的发展也推动了数码图形制作的兴起。借助唾手可得的数码图像处理工具，许多插画家和设计家致力于丰富自己的创作技巧，朝着数码插画商业化迈进。当家庭创作者们要展示作品时，自然而然地会选择发表在网络上，因为可以省去以其他方式出版所要支付的高昂的印刷、制作和邮寄成本。而且，现在大多数电邮系统都提供低廉的域名和网络空间，现今的网页设计软件也比因特网兴起初期使用的原始超文本链接标志语言更易操作。随着更多的用户搭上这辆便捷车，网络用户日益增多，同时更多人从拨号上网到宽带用户的转变也使得连接速度连创新高。

与此相似，杂志出版商竭力为数码图形图像制作者和有心成为的网页设计者发行月刊，刊登简单易读、循序渐进、能迅速掌握的技巧知识，包括指导如何操作软件，并提供心得和窍门，借行业专家的实例给予技术创作指导。因此读者数量很快就超过了那些传统的纯理论性的设计刊物。

10

11

12

图形图像制作者教育培训

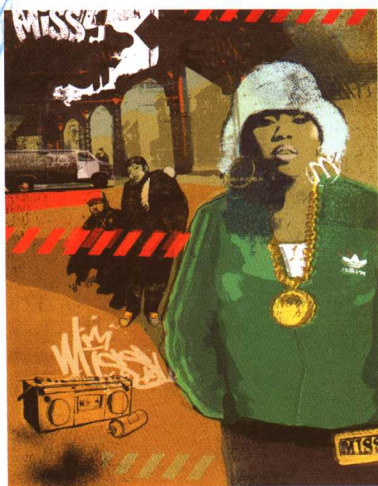
艺术设计专业的教育也造就了图形图像制作的兴旺。近年来学习创意设计和媒体相关课程的人数急剧增长。这种局面是在市场需求的带动下开授课程和学习人数的双方面增长造成的。另外一个原因是教育机构为了吸引学生而展开的国际竞争。许多培训机构增加了数字化设施年度预算，建立了设备更加齐全的电脑机房，引进了了解前沿动态的教学人才。就选择的多样性而言，学习传媒设计再没有比现在更好的时机了。

13

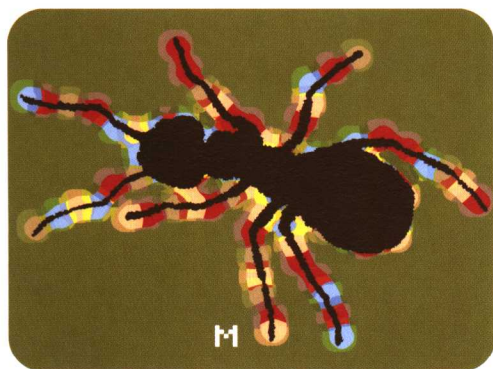

14

15

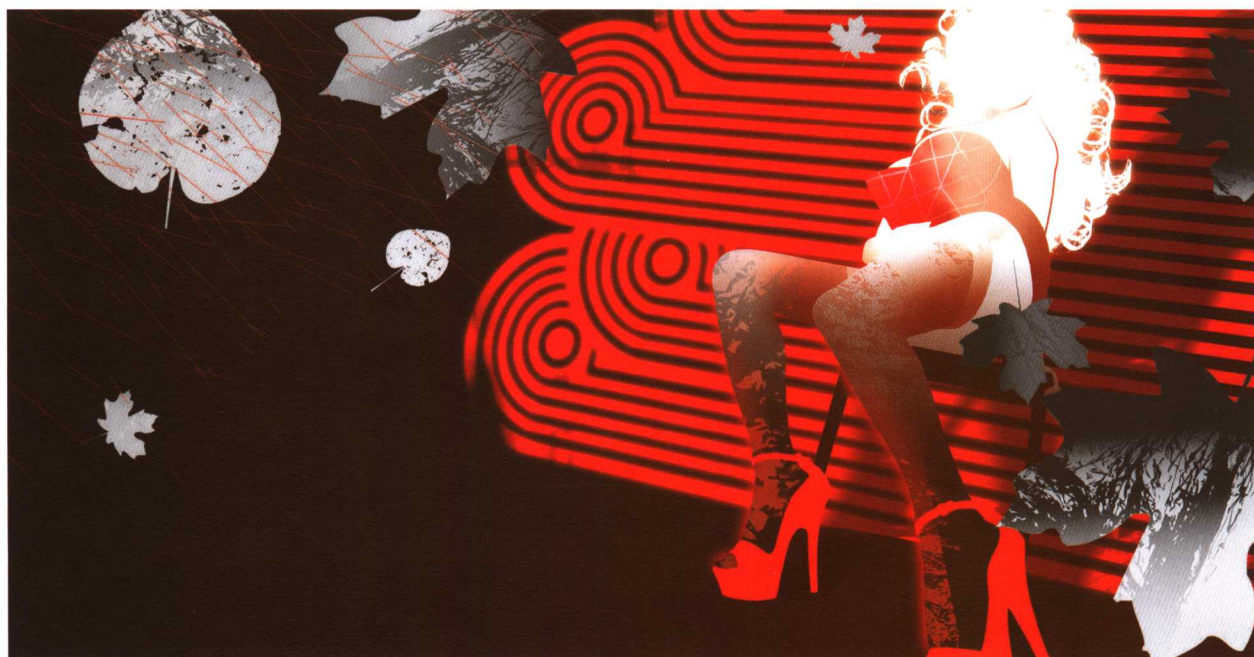
18

16

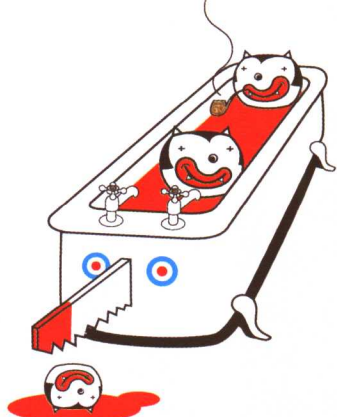
13. 艾略特·索伯恩(Elliot Thoburn), 《Shoreditch Twat》杂志(*Shoreditch Twat magazine*), 迪赛-U-音乐推广活动
14. 凯里·安夫利特(Ceri Amphlett), 个人作品, 性感
15. 提姆·马姆斯(Tim Marrs), 《Mojo》杂志(*Mojo magazine*), 梅斯·艾略特(Missy Elliot)专辑回顾
16. 乔·马吉(Joe Magee), 《卫报》(*The Guardian Newspaper*), 蚂蚁
17. 约翰·麦克福尔(John McFaul), 《数码艺术》杂志(*Computer Arts magazine*), 女士、女士
18. 安东尼·伯里尔(Anthony Burrill), “空气”网站

17

19

20

21

19. 大卫·福特华尼(David Foldvari),《Grafik》杂志(Grafik magazine),环境问题
20. 密克·马斯顿(Mick Marston),个人作品,公司内部插画展览,纽约
21. 理查德·梅(Richard May),《数码艺术》杂志,封面图像

21世纪的图形图像制作热潮

21世纪初掀起了专业图形图像制作的热潮。不断创新的尖端图形设计需要以富有创意的新方式把概念形象化,把思想感情,位移动作等物化。随着人们对兴起于20世纪90年代中期的数码印刷的狂热渐渐消退和20世纪90年代末人们过分夸大超现实摄影的效果,滥加使用,全行业开始翘首企盼下一个“大事件”,一张新面孔。

当代音乐和时尚领域的发展变化通常发源于街边,得益于一小群深具影响力和号召力的活跃分子引领的文化革新。艺术设计也同样如此。由于远离传媒的虎视眈眈,新方法和新视角得以悄然兴起。作为一切耀眼夺目的新潮事物的展示舞台,时尚报刊开始探索和介绍创作“酷”图像的新方法。以前只是单纯运用摄影技术,这样不免限制创造力的发挥,现在他们打破了传统,大胆展出那些正开始崭露头角的图像师的作品。

突破界限

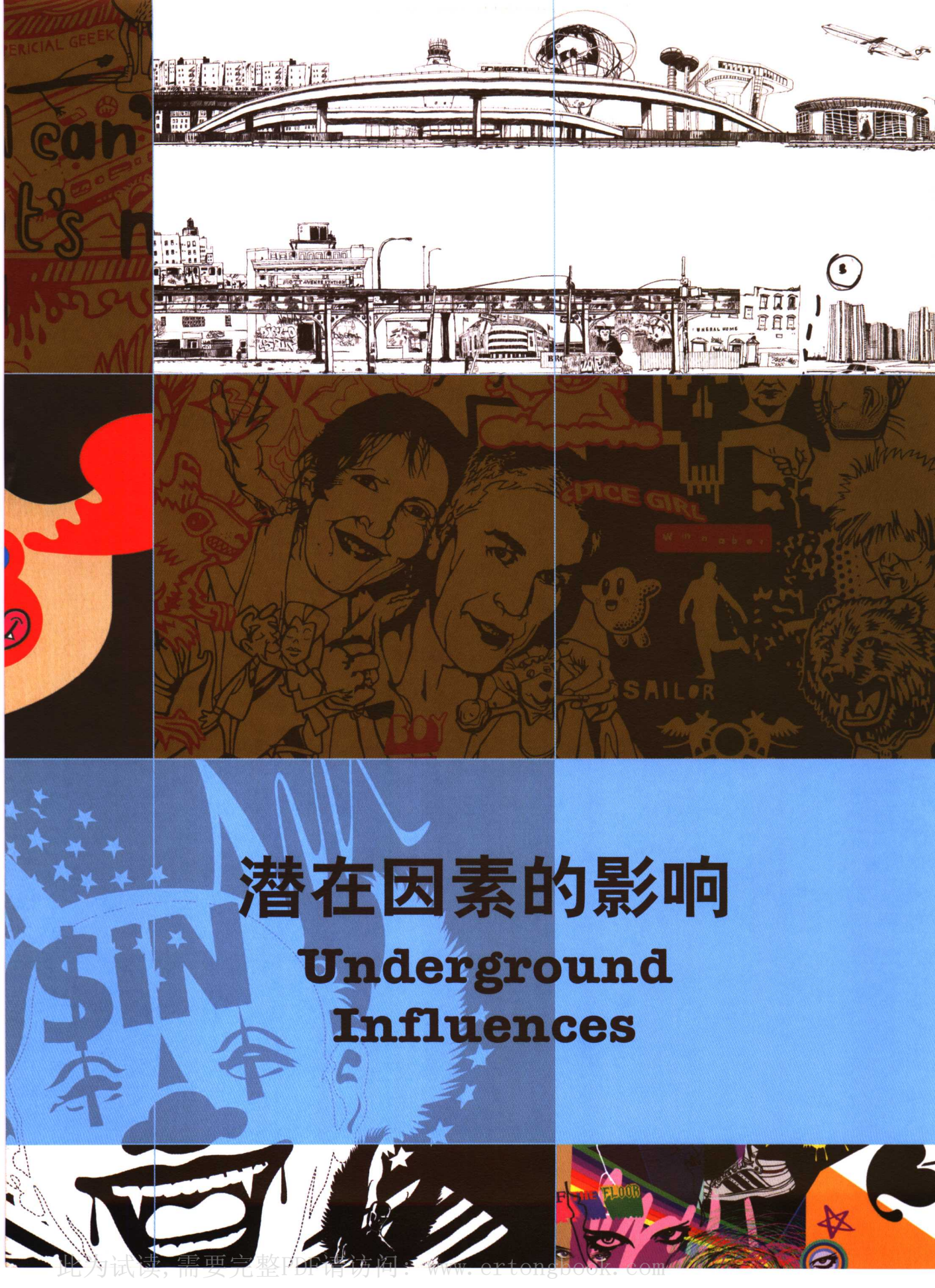
既非图形设计师,摄影师,也不是插画家,这些“图形图像制作者们”因此开始突破界限,运用自己的视觉语言,树立自己图形图像制作的创新风格,来揭示他们所要描述的故事和宣传的产品以及艺术家的本质。他们体现了视觉艺术领域的时代精神。

成功作品的秘诀来自于数码和传统技术巧妙而悄无声息的艺术结合。这种尖端方法,或单独运用数码摄影技术,或与素描和绘画技巧结合使用,再者把它们与版画复制,凸版印刷、街头模板喷漆艺术等诸如此类的工艺成果进行多方面融合,因此值得我们予以关注。这种新式美学艺术借鉴了多样的创作灵感和技术,在视觉艺术领域与当代音乐一样历经了兴起、实验和融合的全过程。这些标新立异的时代先锋常常一个人工作,或组成一个小的工作室,有时甚至是独立设计工作室的一员,他们已经开创了当代插画和图形图像设计的新面貌。

第一部分:制作流程

Section One: Working Process

潜在因素的影响

Underground Influences