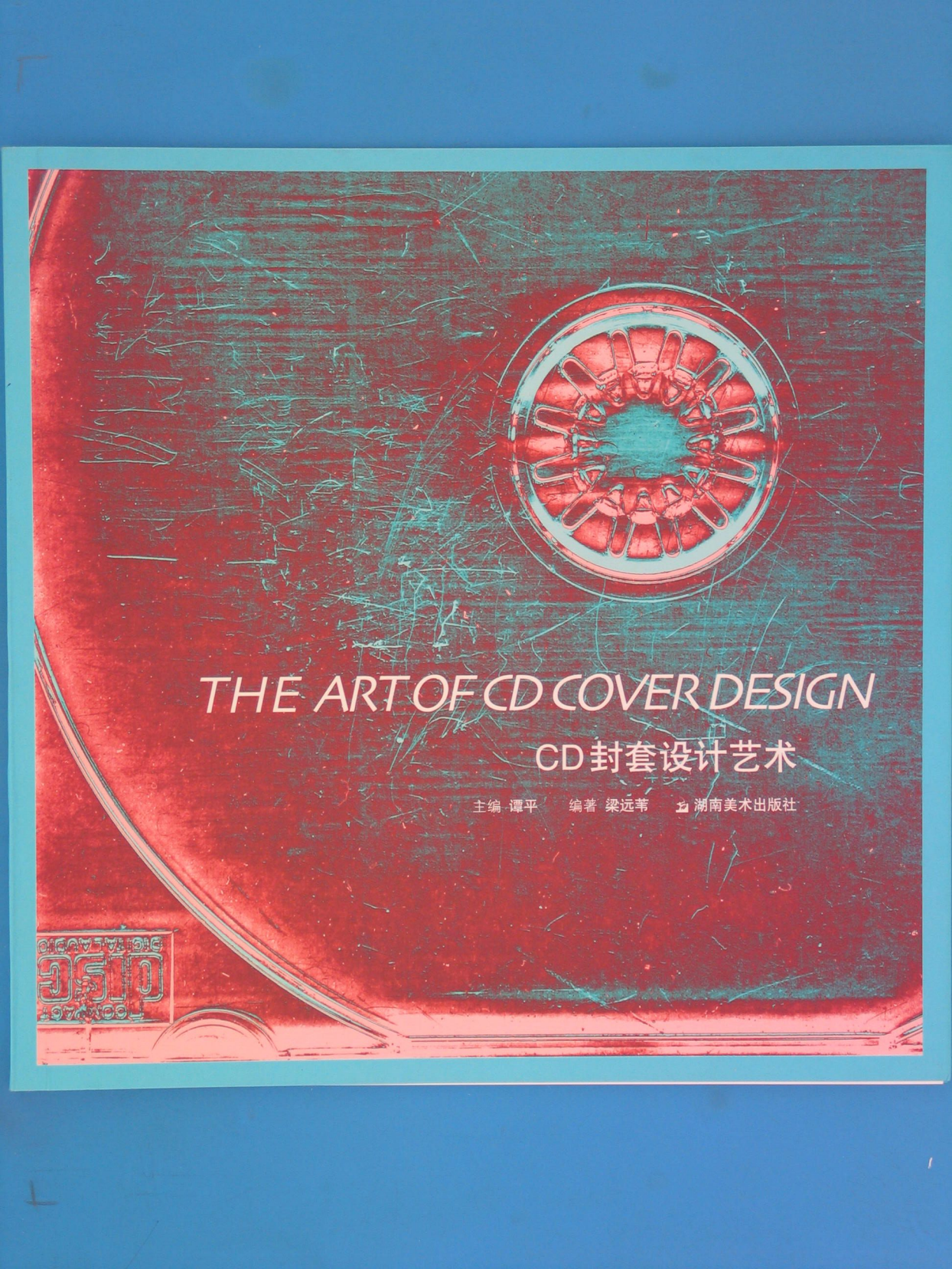

THE ART OF CD COVER DESIGN

CD封套设计艺术

主编 谭平 编著 梁远菁 湖南美术出版社

THE ART OF CD COVER DESIGN

CD封面设计艺术

刘永 编

2000.12

图书在版编目 (CIP) 数据

CD封套设计艺术 / 梁远苇编. —长沙: 湖南美术出版社, 2003

I. C... II. 梁... III. 激光唱片—商品装潢—设计—作品集—世界 IV. J534.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 091693 号

CD封套设计艺术

编 著: 梁远苇

责任编辑: 黄 啸 郭 煦

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳彩帝印刷实业有限公司

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 10

印 数: 1 - 2000 册

2004年5月第1版第1次印刷

ISBN7-5356-1935-5/J·1803

定价: 78.00 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731—4787105

邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts—press.com/>

电子邮箱: market@arts—press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

前言

图1
原为黑胶唱片而设计的这一封面上，黄色的香蕉皮是可以剥开的，里面是裸露的粉红色香蕉瓤图案。这成为安迪·沃霍尔最为著名的作品之一。

音乐是无形的，但唱片的记录和传播使之成为一种实体，从而可以占据任意的空间、连接时间，成为心灵之间对话的语言。对于一个听者，我们也许由于受到封面的吸引而买下一张唱片，回到家，手中展开的唱片内页便成为一张指引我们徜徉音乐世界的地图。可见，唱片具有承载保护数据和视觉再现的双重功能，在商品社会中，视觉再现功能中的消费诱导因素又是最为主要的。消费文化的规律决定了任何一种新事物的被接受程度取决于它的标新立异程度与媚俗度的有机结合，在这样的商业系统中，一张唱片的封面必须以恰当的设计语言达到基本的功能诉求，并尽可能地表现音乐的特点，激发购买欲。

唱片，作为音乐、视觉艺术、消费文化交汇的矛盾集合体而被赋予了一种特殊的生命力。音乐家乐于在设计中贯穿他们的原始动机、观念，甚至是具体形象，同时现代艺术作品以其社会意识的颠覆性而高频率地被借用，在唱片设计中来为音乐观念代言。因此，从20世纪50年代起，黑胶唱片就已成为从听觉到视觉各类前卫艺术运动的实践阵地，而唱片的购买者也被培养成艺术的传播者和实践者。其中，我们可以发现众多在现代艺术史上声名显赫的艺术家的手迹，德国激进派领袖博伊斯、达达主义代表杜桑都曾为自己创作的地下发行的音乐唱片制作过封套，美国波普艺术标志人物安迪·沃霍尔在60年代与许多流行音乐明星交往甚密，他为“地下丝绒”乐队设计的“黄香蕉”封面至今仍是唱片设计经典作品（图1），而他本人的艺术作品也有很多

是源于音乐或戏剧的介入而诞生的。在80年代以后,有更多的艺术家如劳申伯格、达明赫斯特等都不断介入唱片设计领域,做出了许多大胆的尝试,为新艺术开辟了道路。在另一方面,也有一些音乐家本人参与设计并取得了非常突出的成就。比如Beck Hansen,美国音乐家,他与他的祖父,一位激浪派的老前辈艺术家合作进行了大量现代艺术的实践。在他的专辑封套中,可以见到他本人和其他一些艺术家的各类艺术作品,由他直接参与的专辑设计树立了一种有价值的语言风格。当然无论如何唱片封套的最后呈现需要设计的完整和商业化,这是设计师的职责,而艺术家们也充分考虑到唱片作为传媒的特性,试图通过它向大众潜移默化地传播艺术观念。在这一点上,现居纽约的世界著名平面设计师Stefan Sagmeister(施德明)作出了典范。这位钟情于唱片设计的大师以非凡的创造力、深邃的内涵和极为严谨的设计语言征服了无数心怀梦想的青年设计师(图3)。

剥离观念的层面,封套设计作为一种综合艺术包含了多种设计元素——字体设计、图形(标志)设计、插图、摄影、版式设计、印刷工艺、材料应用等等。正是这个集合的语言承载了艺术与商业的双重诉求。这是约束与自由、困难与挑战的矛盾组合,是一个充满魅力的阵地。近年来,视觉设计革命总是首先在唱片封套设计中爆发,而后才影响到广告、包装、企业宣传、电视包装等其他领域。例如80年代初朋克这一反抗中产阶级趣味的风格瞬间席卷流行乐坛,为其

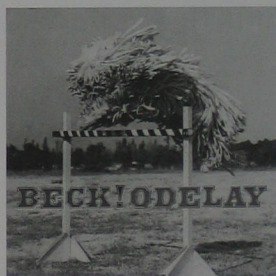

图2

这张封面图片来自于一本狗的摄影集,苦苦思索了一年的BECK在偶然的浏览中被它抓住了,在他看来,CD封面狭小的空间最为适合简练的图像,最好是不超过两件主体物。

图3

施德明的这一作品可能是他的个人语言最为集中的表现了。他充份利用了CD的每一部分材质，创造出后人很难逾越的经典。

推波助澜的唱片设计以平面化风潮，简单、拼贴的字体，绚丽冲突的色彩很快带领了设计领域的语言革命，这种影响一直持续至今。

今天，广泛传播的MP3、可以随处实现的网上下载，花样百出的音乐录影（MV）都在从各个方面对唱片工业构成威胁，但这更意味着音乐视觉化的领域大大拓宽了，艺术与设计工作者有了更为广阔的实践舞台。就像在80年代的一夜之间，CD取代了黑胶唱片，材质和外观都大大改变，原先适合于在大幅面上进行的较高成本的设计语言遭到彻底的颠覆，而这却使得新一代设计师在最短的时间里崛起，平面设计史掀开了更为动人的篇章……

CD封套设计，这门综合的艺术语言始终是艺术和设计史上重要的一环。

梁远苇
2002.8

目录

1	前言
1	CD 封套设计作品
111	后记

the 1990s, the number of people in the UK who are aged 65 and over has increased by 1.5 million (1990–2000) and is projected to increase by a further 1.5 million by 2020 (Office for National Statistics 2001). The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020. The number of people aged 65 and over is projected to increase from 10.5 million in 1990 to 12.5 million in 2020.

BEASTIE BOYS HELLO NASTY

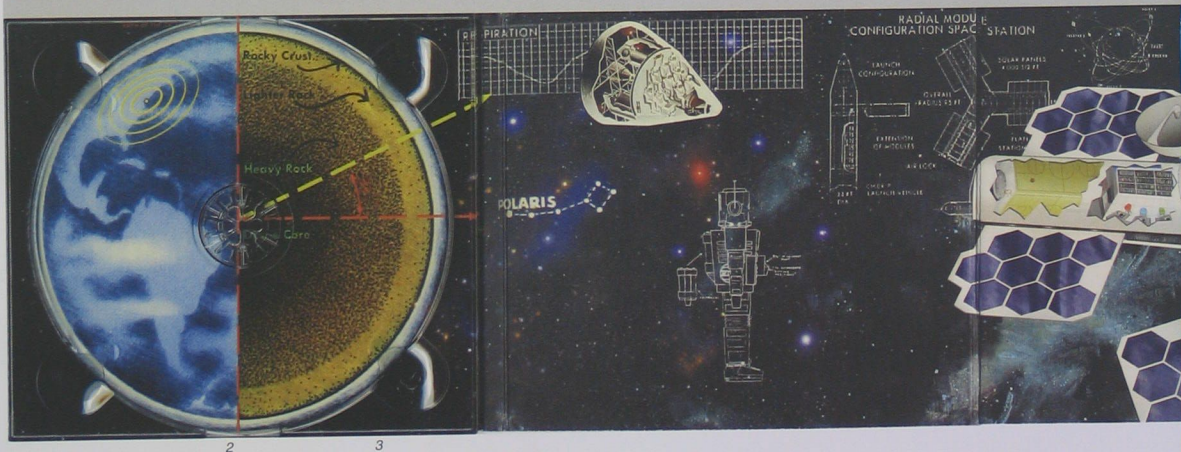
一张非常经典的唱片设计。注重视觉的连续性，风格简练厚重且细致，显示出深厚的图形构成能力。该乐队历史很长，风格多变。

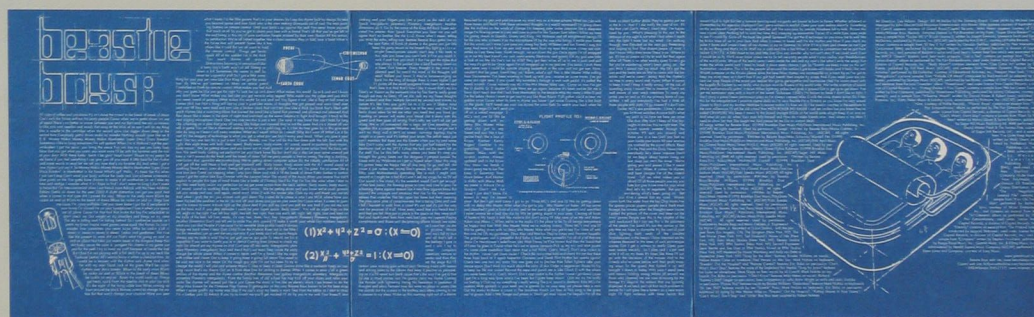
艺术指导: Cey Adams

设计: Bill McMullen for the Drawing Board

摄影: Michael Lavine

© 1988 Capital Records

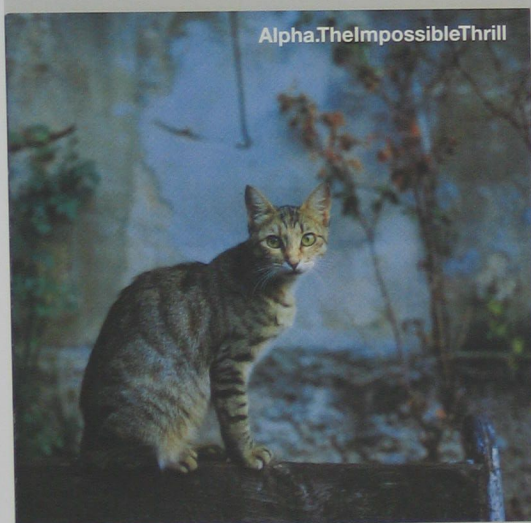
ALPHA THE IMPOSSIBLE THILL

音乐和封套一样优雅而沉静

封面摄影: Stephen Gill; Donald Mike

艺术指导: Emma Poole

© 1999 Virgin Record Ltd./Melankolic

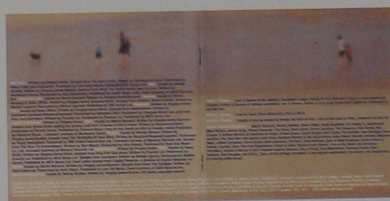
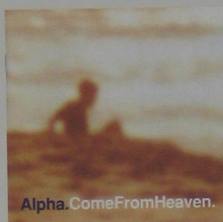
ALPHA COME FROM HEAVEN

艺术指导: Stephen Male

设计: Latifah Cornelius

© 1997 Capital Records Ltd/Melankolic

© 1997 Virgin Records Ltd.

ADRIAN BELEW
OP ZOP TOO WAH

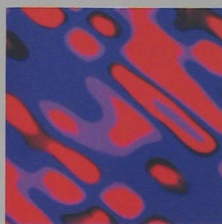
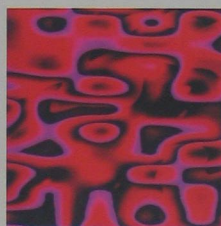
你可以发现竟有这般刺激视神经的方式

插图设计 Adrian

艺术指导 & 设计 Anna Valencia

摄影 Grant Lovett

© 1996 Robert Stevens Music, Inc.

APHEX TWIN

RICHARD D JAMES ALBUM

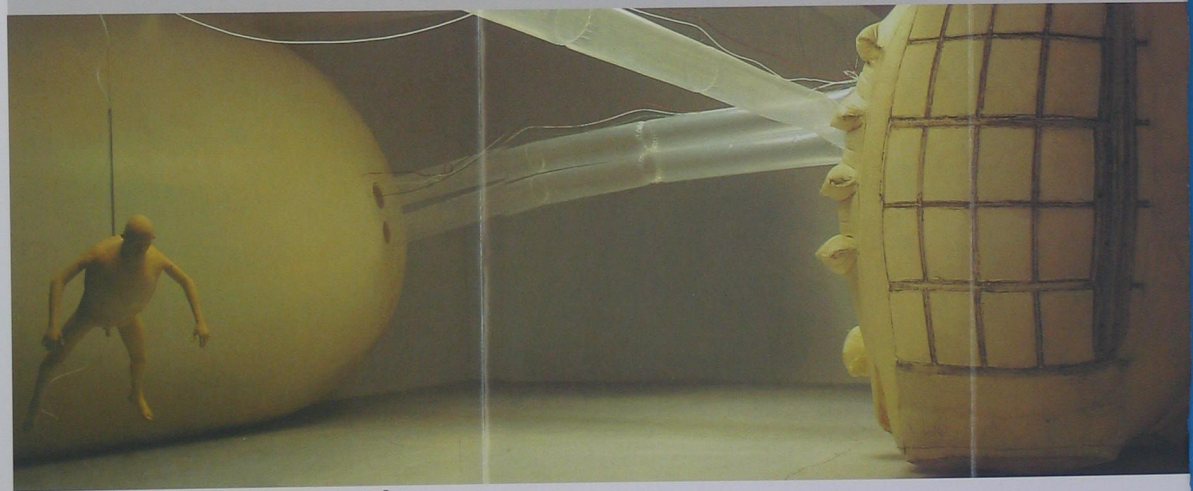
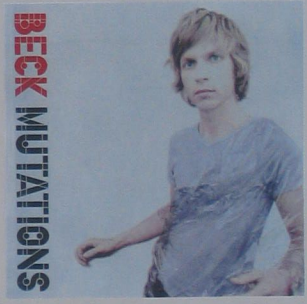
封面即是这位英国电子乐狂人。他的艺术生涯开始得很早，常常以各种不可理喻的形象示人。

设计: Aphex Twin/Johnny Clayton

©1996 Warp Records

©1996 Sine Records Company

BECK MUTATIONS

拼贴音乐。音乐家本人也是一位现代艺术实践者

艺术指导:Tim Haukinson/Beck Hansen

设计:Robert Fisher

图片取自:Tim Haukinson 的作品——

Pneuman(1994, Latex Balloon Installation);

Balloon Self Portrait(1993); Reservoir(1995); Head(1995); Finger(1997);

Wall Chart of World History from Earliest Times to the Present(detail, 1997); Cycotor(detail, 1997)

© 1998 Geffen Records

BECK ODELAY

艺术指导/设计: Beck Hansen & Robert Fisher
封面摄影: Ludwig
内页插图: Manuel Ocampo
© 1996 Geffen Records

