

西方当代手绘图案

OVER

[美] 迈克·帕奇 著
嵇晓莹 李玲 译

上海人民美術出版社

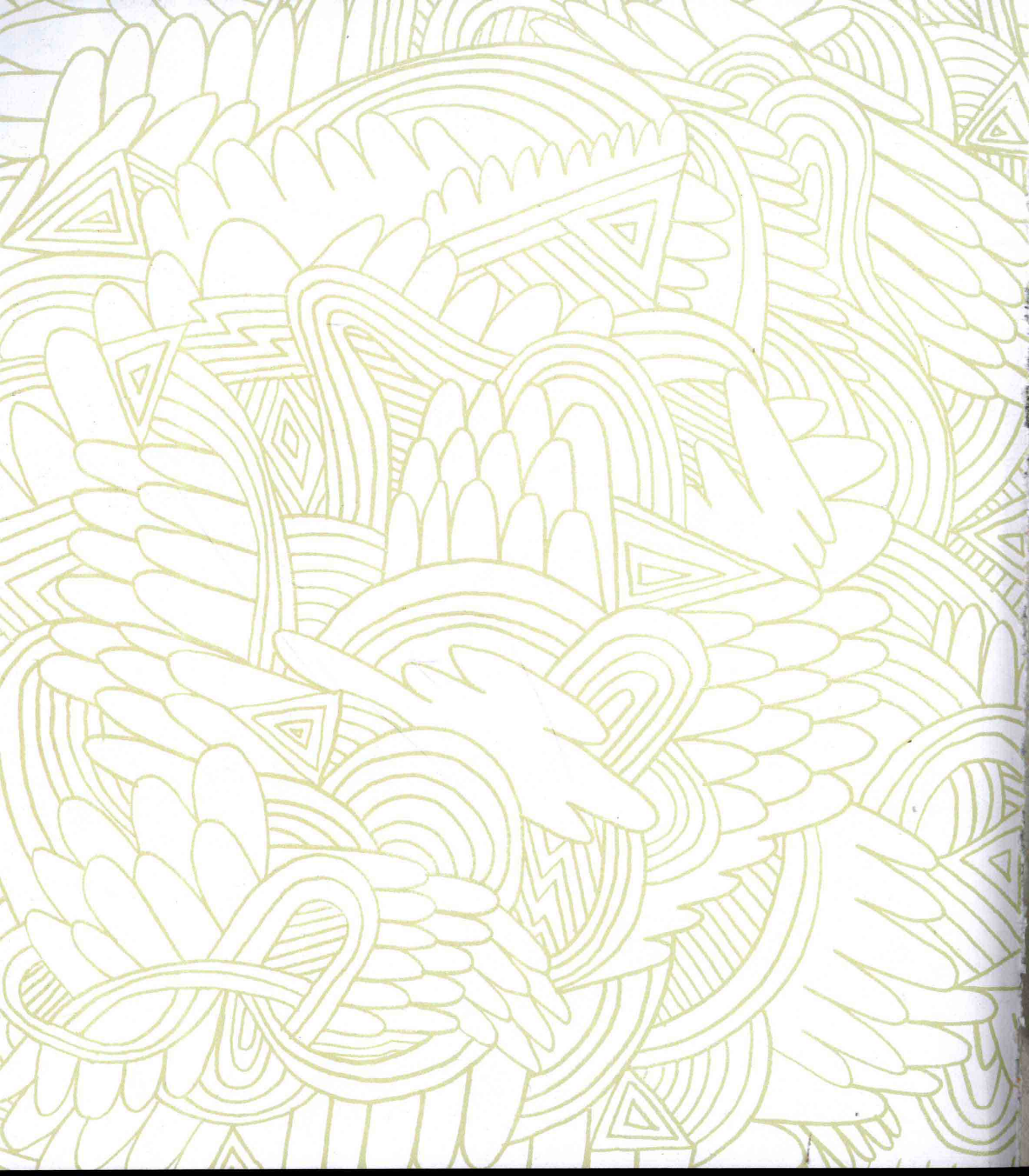
西方当代手绘图案

《西方当代手绘图案》
作者：[美] 玛丽·凯特·史密斯
译者：[中] 李静

中国美术学院美术考级教材

J532
P025

J532
P025

-72

OVER &OVER 西方当代手绘图案

MISSING
HAVE YOU SEE MY CAT

REWARD
FOR RETURN
CONTACT: MIKE-267-411-71
RAN AWAY FOR NO REASON
WE MISS YOU!

Best
WISHES
from
SWITZERLAND

318
JULY

需要完整PDF请访问

en.com

HAPPY

图书在版编目(CIP)数据

西方当代手绘图案/[美] 迈克尔·帕里奇; 嵇小庭, 李玉玲译. —上海: 上海人民美术出版社, 2009.01

书名原文: OVER&OVER: A CATALOG OF HAND-DRAWN PATTERNS

ISBN 978-7-5322-6537-4

I. 西… II. ①帕… ②嵇… ③李… III. 图案-西方国家-图集
IV. J532

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第201114号

OVER&OVER: A CATALOG OF HAND-DRAWN PATTERNS

Copy right © 2008 Princeton Architectural Press. All rights reserved.

No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the publisher, except in the context of reviews.

中文简体版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: 09-2009-604

西方当代手绘图案

著 者: [美] 迈克尔·帕里奇

译 者: 嵇小庭 李玉玲

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 赵春园

封面设计: 杜昀初

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 720×860 1/12 印张: 21.33

版 次: 2010年01月第1版

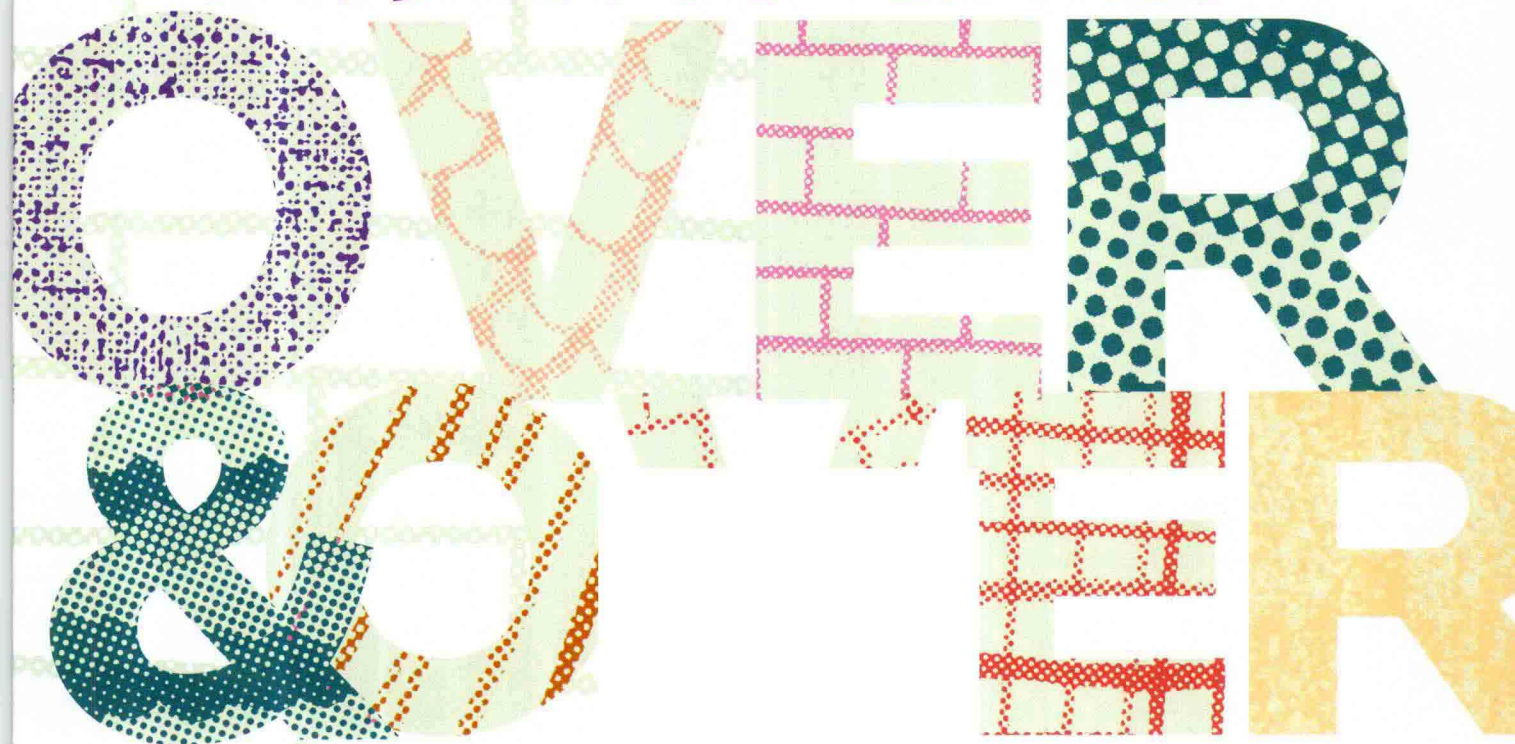
印 次: 2010年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-6537-4

定 价: 78.00元

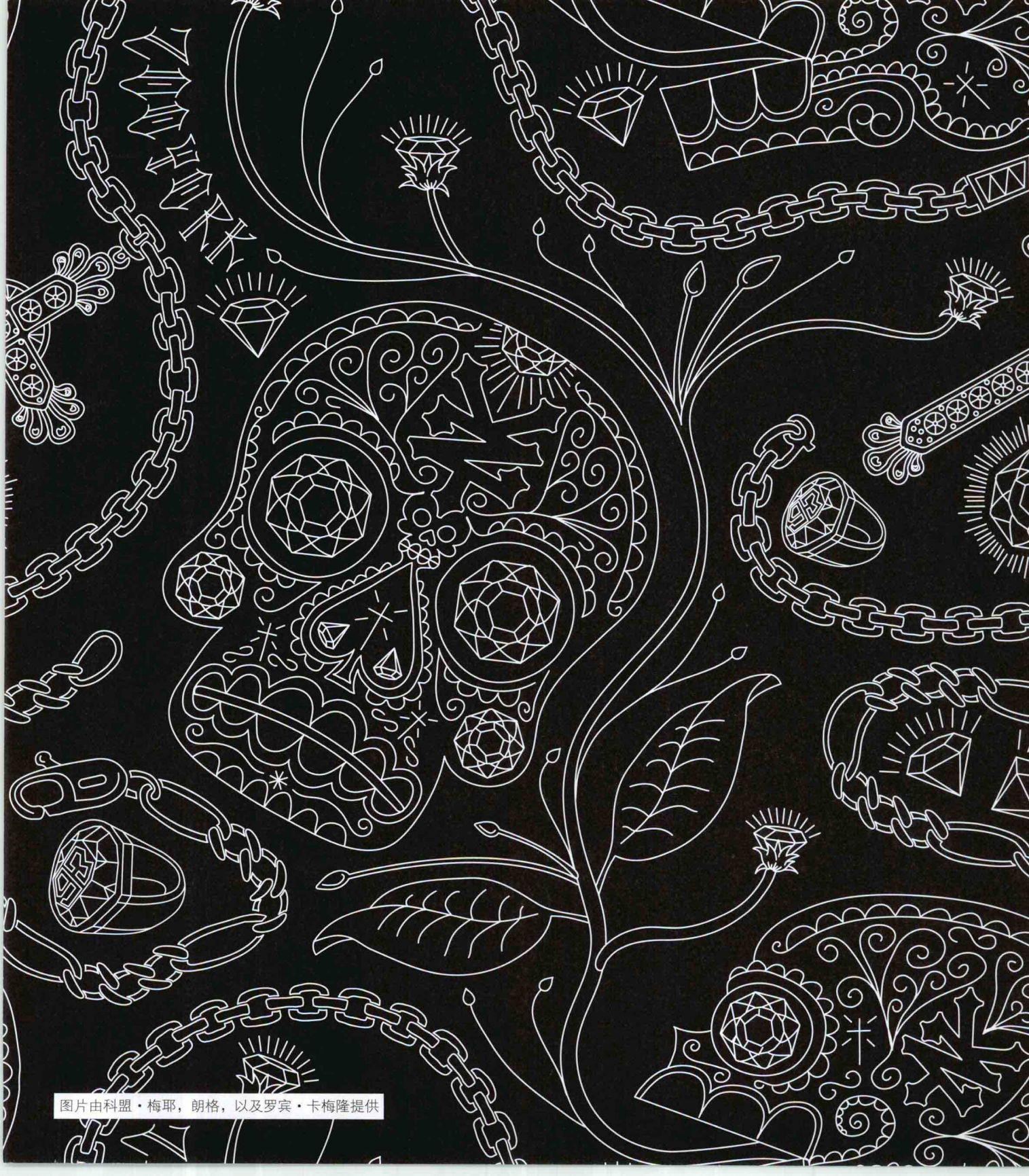
|| [美] 迈克尔·帕里奇 著
松庭李玲 译

西方当代手绘图案

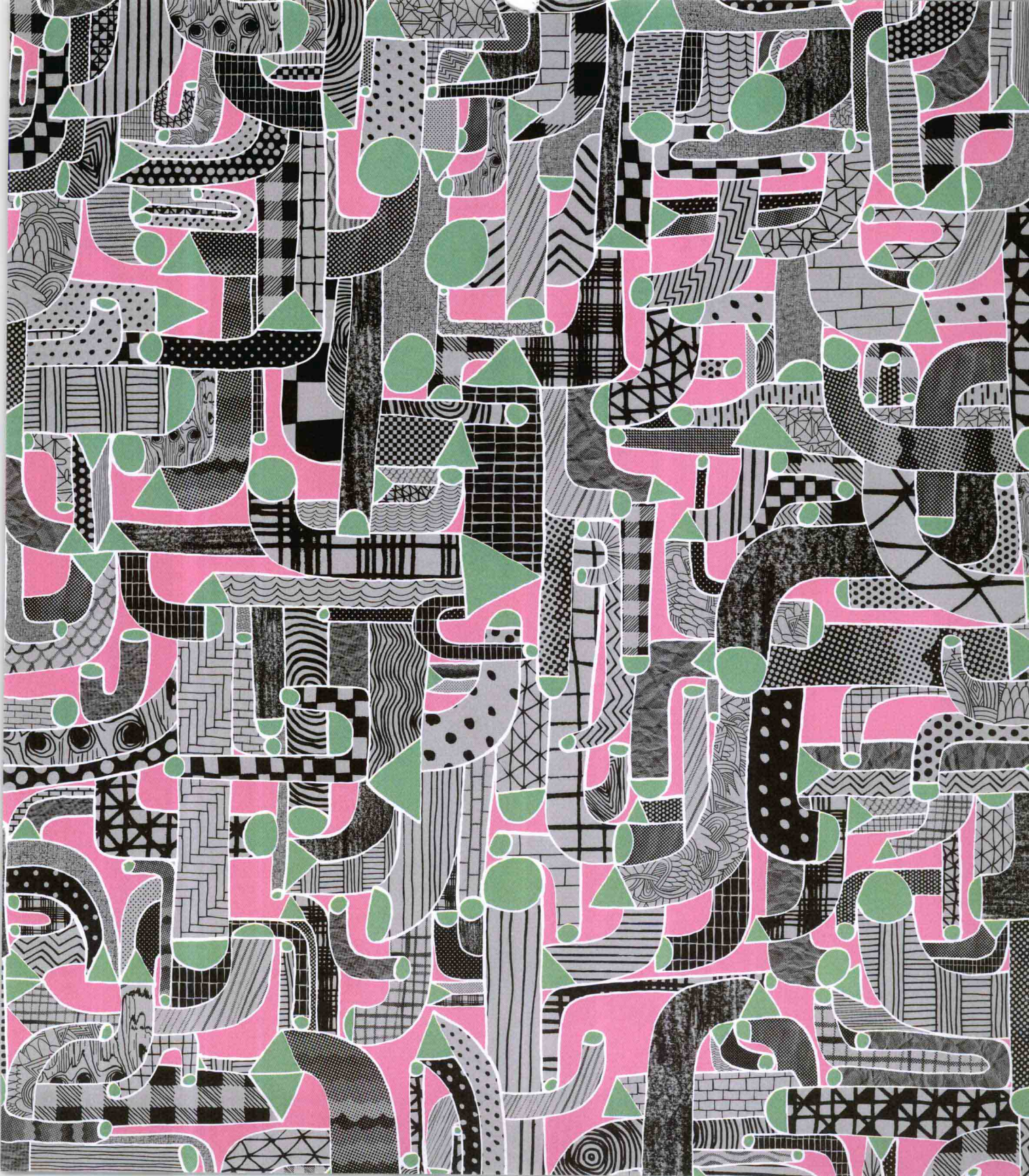

将此书献给我的兄弟：
克里斯多夫·帕里奇。我在
我的第一本书的感谢中
没有提到你。如果没有你，
我将一事无成，你将永远
和我在一起

上海人民美術出版社

目TABLE OF 录CONTENTS

前言

迈克尔·帕里奇/10

设计过程(和设计成品)

吉米·戴泽/12

艾米莉·C.M.安德森/18

贝塔·庞池/20

诺琼·布克思/26

罗宾·卡梅隆/32

迪恩·切克/38

马克·波罗/46

布莱恩·科林斯/50

达米恩·克莱尔/52

吉米·戴泽/58

柯塔拉·迪恩·迪克松/62

瑞尔·芬瑞克/64

贾斯丁·法恩斯/72

丹·法德步格/76

约克·福鲁寿/84

马尔文·加拉蓬/88

安娜·吉尔茨/90

吉娜和马特/98

胶水小猫/100

杰森·纽维克/104

韦思·汉森/106

小纳姆黛夫·哈迪斯蒂/110

布里·哈里森/116

奥古斯特·海纷纳/122

柯克·海埃特/124

马里奥·胡戈/128

l-玛利菲斯/134

杰瑞米维尔/136

朗格/142

布雷克·E.马奎斯/150

史蒂芬·马克斯/154

齐莫·迈耶尔/160

盖瑞特·莫林/168

斯科特·纽林/170

麦斯维尔·派特诺斯特/172

迈克尔·派瑞/176

皮耶塔利·颇斯蒂/182

鲁克·拉姆赛/184

安德鲁斯·萨穆尔森/192

克莱尔·斯考利/198

清水裕子/202

马甲·斯特恩/206

特拉维斯·斯特恩斯/210

霍利·斯蒂文森/214

吉姆·斯都藤/218

斯卓古·音寺/222

贝兹·沃尔顿/228

本·维克斯/232

威尔开穆托/234

汉娜·沃宁/238

马亚·王尔德/240

营野乐园/246

前言 PREFACE

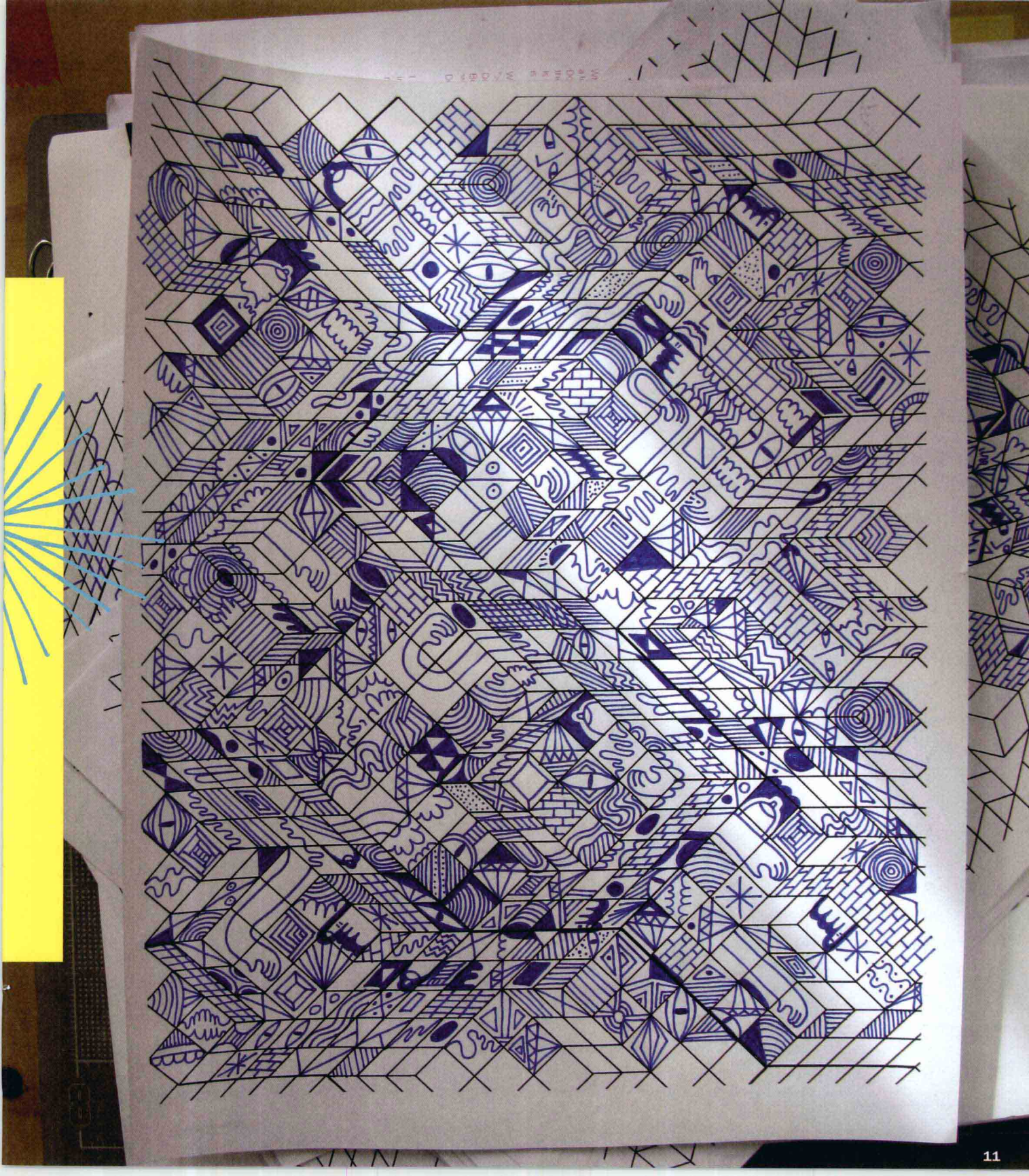
作者：迈克·帕奇

当我完成并且出版了我的前一本书籍《西方当代手绘字体》以后，我明白在手绘这方领域中的探索远远没有结束，通过长时间的探索以后，我相信我会找到更多的兴趣所在。我对于手绘图案的兴趣是来自于一些偶然的事件，当我正在研究手绘字体的时候，手绘图案渐渐引起我的注意并且成为我的设计的重要组成部分，在此后的多年，一直是这样。当我有机会参与一个设计项目时，我便快速决定要使用那些我以前积累的图案。这个设计项目很快被落实了，我也从此更加喜爱手绘图案了。学习、绘制得越多，就越觉得使用手绘图案是正确的选择，它们就像色彩、肌理、背景图案和前景图案那样能够独立地存在，吸引人们的注意。

图案被充分运用到设计的方方面面。但是我发现，围绕在我们生活中的图案多是些机械复制的，比如墙纸和纺织物上的图案。而我真正欣赏的那些则是设计师们手绘的那些手工艺图案。当然，手绘未必是最便捷的图案绘制方法，但是当你花费了相当的时间，有些意想不到的效果便会显现出来。随着笔下图案的慢慢绘制，你可以看到作者的心血。本书中的每一页上的图案都是独一无二的，作者们不断地在思考人们需要什么图案，花边该如何处理。切克设计的图案吸取了时下的时尚流行，是大家合作的结果，这些图案大多都被运用在非传统的场合。罗宾·卡梅隆则充分挖掘她在艺术方面的天赋，盖瑞特·莫林的创意则来自于一个话剧人物——爱罗瓦。

编写这本书是一件很有意思的事情，每一次当收到不同的意见，我就会幻想将这些手绘的图案运用在我自己的作品当中。我有时会想，是否能将丹·法德步格所画的迷彩图案运用到我正在设计的图案中？是不是能把布里·哈里森绘制的花卉图案作为T恤的设计元素？而这就是图案存在的意义所在。有时它们是设计的最终结果，而有时仅仅是设计的开端。我希望读者能从每一页的图案中找到灵感和惊喜，并且能花一点时间去关注这些图案的细节部分以及作者为此所做的努力。

A PROCESS (& A PRODUCT)

BY JIM DATZ

在我们知道以前，一切都已经结束了。

某家社区文具店里有一个无名的对设计充满渴望的御宅族，当他在积满灰尘的后屋翻找箱子的时候，意外揭开了一个原始的带有拉链能变换形状的箱子——发现了一个印有20世纪80年代图案的文物密藏器。

eBay上有一个巴西孩子，当他在搜索少有的原版耐克空军一号球鞋和一个Geoff Mcfetridge珍品时，冲动下点击了卖家的“其他商品”，竟然发现了一双有亚历山大吉拉德三叶草纤维图案的Vans SK8 Highs帆布鞋——同时也打开了中世纪纺织设计的世界。

在一个慵懒的周六，一名斯堪的纳维亚插画家，前往她在温哥华艺术家隐退处的住所途中，在镇上闲逛二手货商店。喝着大豆摩卡咖啡、翻看关于摄影的资料，回来后带着满满一袋70年代的维拉围巾、图腾竿人造偏光板和漂浮木雕。这些促成了她后来的印刷系列。

在东伦敦，一个无聊透顶的另类孩子找到了一件上面有单色印花的库存滞销的套头衫，并穿着它（穿在一件条纹法国T恤外面）去出席他在“最后的旧式蓝调”灾难性又如史诗般壮丽的开幕演奏。如果他们不是看起来那么绚丽夺目，他们的声音更是让人没法忍受。他不费吹灰之力拥有了一种新混搭风格，掀起了一场颜色鲜艳牛仔裤配尖头皮鞋的革命，即：

一照片在一夜间发布于至少三家色情网站；

一在之后一周内同样的风格着装立刻见于柏林、巴黎、东京、纽约和堪萨斯；

一迅速冲击主流圈，被一些二流的时装设计师、乐队成员、独立音乐网上杂志编辑和一种重新包装的频闪多色叫做“Nu Rave”的迷幻药使用，加速其进程；

一之后被盲目崇拜MTV的人炫耀，他们的副业是一个超色嘻哈乐单飞团体，偶尔设计动物印花图案、银箔维多利亚版画和消逝的烟花图案。

在此品评一幅图案？

此刻有一些事情正在发生——一些关于图案和现在发生的事情。它们包罗万象：从文化素养浅薄的人到采用者较少的时髦样式，统统包括在整个艺术和应用美术的范畴内。这是一个文化浓缩的时代，过去仅仅是一个有用的主题现在变成了一个伟大的运动。即使仓促的瞥一眼过去四季的时尚，也足以使这点变得明显。光是条纹图案就可以被细分成值得生物学家仔细分类的新物种。

如视觉文化演变中的大多数钉鞋，这个是定时、相关（切题）、潜伏的销售网络，指尖轻触就轻松复制成充满更多活力的东西——一个建立自由联想和表达的平台。而图案则是其载体。

1-2-3 重复者

在讨论视觉趋势之前有必要先了解他们的生命周期。趋势不再像过去那样以一种线性的方式散布开来：策划、收集多样性、建立起势头，然后注入到活力充沛的主流然后趋势完整成形。科技为此提供了平台，一夜间传遍大江南北是当今的行为方式。星星之火始于全球各个角落，从无名的穷乡僻壤到主要的城市中心。几乎从他们开始的那刻，他们得以提升、对照、命名、市场定位成现今的文化管理者。目前，保持小受众已成为一种公认的挑战。

作为设计师，我们有权利既看到创作过程也看到消费过程。一些人也将设计视作一种语言，一次不断进行中的对话，有经验和没经验的创作者跨地域跨学科——随新作不断问世而推陈出新。伴随着一切可以随时演示，多数人都放弃“原创”这个太过浪漫的概念。

而归于一个更有机的过程。我们的工作循环式的。我们扮演的角色就是文化海绵。我们操控流量、我们消耗、消化、滤出、调和、过滤、制作、塑型然后重新代表我们的作品。

每一代人都有一个完整的设计历史可以借鉴。不仅越来越多，也越来越容易获得。我们每天都能仅凭一种对过去设计元素中可以激发我们现代创作灵感的那部分的兴趣，更容易地根据不同年代、风格和主题抽取样本。

随着取样文化朝着一种非凡主题的方向发展，这过程中唯一有变化的是细节重组呈现上升趋势。但历史证明我们所想象的并非我们最终能到达的（甚至最没有指望的良莠不齐的图像通常都会随着时间慢慢被接受）。图像却无处不在，我们的后继者会以完全原创的方式将被遗忘的图像推陈出新。这个过程便使得当代设计中的图案再现了。

日本趣闻

我第一次去亚洲的时候，刚在东京下了飞机，就同多数视觉文化艺术家参加了一个持续一周的义务的头脑风暴峰会。之后由一个朋友推荐去了人口较少的西岸，寻找一个以风景如画的本地房子闻名的小渔村。途中在火车站吃了一顿简单的午餐之后，我竟碰巧走入一片稻田——那是我第一次近距离观察稻田。

稻子长于梯田上。梯田被浅浅的水淹着，下面种着整齐的一排排植物——开车经过时会产生这样的视差：一方人造的绿芽点缀表面。这样的图案是暂时的和明显的。但当仔细看过去整片土地之后，另一种韵律出现了。在梯田的淤泥里布满了一连串蜿蜒的冲刺线——在维护庄稼时农民们留下的闲步的脚印。这些自然产生的印记成为了几代人所共识的美的代名词。

图案可以有各种来源。传统和即兴的方法结合在一起能产生有趣的组合。你会在此书中收获更多例子。

重复之美

我们是不断寻找图案的动物。我们从自然界和不断重复的图案韵律中找寻灵感。图案与其说是创造出来的不如说是被发现的，随机地组织空间并将之复杂化——有序和无序并存着。

图案创作能引发冥想（你是否曾经试过几个小时持续重复一些复杂的图案后，头昏眼花，眼前折叠的空间发生变幻）让手上动作的重复占据意识层，让潜意识去工作。许多突破性的创造性时刻便从这种刻意的操作工作中产生了。有幸的是，我们的工具简化了这个过程。

点、线、格子、中间色调、半调色。平版印刷的手工艺品变成了装饰元素。锦绣被推翻了。填充物变得华而不实。

局部的整合

尽管看似复杂，多数图案并非密封的。所有部件都可用来演示，容易被分解成一个可识别系统，即使未受过教育的人也能明白。或许这低投入成本，高视觉回报是图案再次流行起来的原因。

当一些艰苦的瑞士现代主义出现并占据设计界，作为对于十年克制的反馈，或许我们可能正无意识地朝着复杂前进。

远大前景

时不时的暂停是很重要的。如果只是因为暂停允许我们搜罗残骸，弄清楚到底发生了什么，接下去可能往哪里发展下去。这是一个机会来感谢一直以来支持的力量。通过灵感、竞争和单纯的制作动力激励着我们每一个人。

如果你在半空玻璃杯队里，你或许会发现图案已不再流行。看一眼此书，图案潮流就像曾经的超新星慢慢退出了设计界的天空，然而它正在酝酿能量，等待将来有机会再次流行起来。但是如果你将设计视为一种交流形式——一种享有其特殊权利的语言——你便会开始意识到这种图案的东西并非只是如孩童随意习得的新俚语那样转瞬即逝；而是一门发展完全的语言典范，随我们使用的场合不同而调整，而其涟漪效应才刚刚开始。

