

著名设计师 畅销书作家 *Robin Williams*

HAND MADE DESIGN WORKSHOP
写给大家看的D.I.Y.设计书

[美] 罗宾·威廉姆斯 卡门·谢尔顿 著 陈晶 译

上海人民美術出版社

HAND MADE

HAND MADE DESIGN WORKSHOP
写给大家看的D.I.Y.设计书

[美] 罗宾·威廉姆斯 卡门·谢尔顿 著 陈晶 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写给大家看的D.I.Y.设计书 / (美)威廉姆斯, (美)谢尔顿 著;
陈晶 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2011.3
ISBN 978-7-5322-7081-1

I. ①写... II. ①威... ②谢... ③陈... III. ①艺术-设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第229880号

Carmen Sheldon and Robin Williams

Copyright ©2010 Carmen Sheldon and Robin Williams

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. For information on getting permission for reprints and excerpts, contact permissions@peachpit.com.

Robin Williams

Handmade Design Workshop: Create Handmade Elements for Digital Design

Right manager: Ruby Ji

本书简体中文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: 09-2010-644

写给大家看的D.I.Y.设计书

著 者: [美]罗宾·威廉姆斯 卡门·谢尔顿

译 者: 陈 晶

责任编辑: 姚宏翔 丁 雯

封面设计: 李亚威

技术编辑: 陆尧春 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 710×910 1/12 印张 20

版 次: 2011年3月第1版

印 次: 2011年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7081-1

定 价: 58.00元

刮画板插图与葡萄酒标签

由金·罗西特·贝尔纳迪提供

我的爱人，格瑞格，谢谢你。
我的父母，唐纳及拉维恩·里歇，
是你们让我看到了世间的美好。

我永远怀念你们。

——卡门

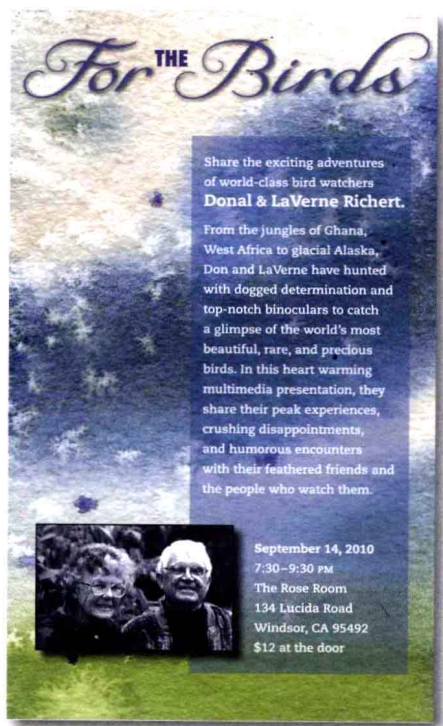
卡门·谢尔顿、芭芭拉·麦克纳利、凯西·桑顿，
很怀念与你们一起在詹姆斯敦学院执教的日子。

——罗宾

目录

序言——罗宾.....	7
编写这本书的缘由——卡门.....	8

在这张展示卡门父母的图片上,卡门用水彩盐质地的方式(一种绘图方式)描绘了几只小鸟从空中飞过。

材料的选择 11

1 创作的表面.....	12
2 敷在表面的物质.....	16
3 将图像转移到表面.....	20
4 加热·裁剪·划线·穿孔.....	22
5 黏合剂.....	26

润饰表面纹理 31

6 让表面呈现裂缝.....	34
7 用造型膏制作纹理.....	38
8 创造美丽的古铜色.....	42
9 制作脱落漆的效果.....	46
10 “擦”出美丽画面.....	50
11 用酒精油墨按压图案.....	56
12 用吸收性材料与和纸进行创作.....	60
13 利用单幅版画进行创作.....	66
14 在画面中制作气泡.....	70
综合利用各种技巧!.....	72

创作不同的画面 73

15 盐与颜料的完美结合.....	76
16 “吹”出来的美丽.....	78
17 给颜料“喷点水”.....	80
18 喷洒颜料.....	82
19 “刮”出来的美丽.....	86

20	用海绵制作图案.....	90
21	让美丽飞溅纸面.....	94
22	在隔离层上作画.....	98
23	用印章和隔离涂层进行创作.....	102
24	“漂”出来的美图.....	106
25	妙用胶带做设计.....	110
26	妙用塑料袋.....	112
27	妙用纸巾.....	114
	使出百般技巧!.....	116

用纸和金属进行创作 117

28	制作大理石花纹.....	120
29	用纸制作拼贴画.....	124
30	用金属制作拼贴画.....	134
31	制作个性化的纸.....	140
32	制作3D的纸图案.....	150
33	制作提花.....	156
34	制作烫金效果.....	160
35	用金属箔制作图案.....	162
36	用粉状物创造浮雕图案.....	164
	综合利用各种技巧!.....	168

图解技巧 169

37	在刮画板上刮.....	172
38	用自然艺术品作插图.....	178
39	用黏土物作插图.....	186
40	用拼贴画作插图.....	196
41	如果你不会绘画的话,怎么办?.....	198

印染与转印 205

42	滚筒印花.....	208
43	印花技术.....	210
44	版画复制.....	214
	使用橡皮雕刻板.....	216
	使用油毡板.....	220
	使用木块.....	222
	使用自然艺术品.....	224
45	转印图案.....	226
	转印至聚合衬垫物.....	227
	直接转印至底面上.....	228
	使用Lazertran纸转印.....	230
	使用透明胶带转印.....	231

附录: 可供参考资源 232

罗宾采用马赛克技巧设计的结婚请柬

感谢!

卡门,谢谢你让我参与此书的编写。此书能被你选入“手工设计坊”系列丛书,我感到很荣幸。必须承认一点,虽然我已经编写和设计过六十余本书,但是在编写此书的过程中,我仍然从中感受到了巨大的乐趣和满足,真的令人愉快!谢谢!

感谢我的爱人,约翰·托利特。谢谢你发自内心的真诚、耐心地给我们拍摄了数以百计的照片。当我们疲惫不堪时,是你给我

们举例解惑。我怎么能够没有你呢!

还有尼基·麦克唐纳、芭芭拉·赖利、大卫·范内斯,感谢你们巨大的付出。

——罗宾

许多人鼓励我实现编写一本书这一目标。我的好友罗宾·威廉姆斯一直在试着让我写书,她为Peachpit出版社写过有关电脑方面知识的书籍。但是,让我再编写已经过剩的、有关如何创造美妙的线条方面的书籍,这让我感到无所适从。

可是我一直没找到一本书籍叙述包含任何数据化应用的技巧,这些技巧我都告诉过我的学生。不管怎么样,现在我有幸来填补这一空白。与此同时,我又获得了休假的机会。并且我有了一样宝贵的物品,即时间。结束在南美洲进行的西班牙语课程之后,我利用这段下午时间在我笔记本上进行撰写工作。穿梭在国外城市间编写着我深爱的美术用品及其技巧方面的书籍,这令人惬意和安慰。

但在我伏案撰写的时候,我的丈夫,格瑞格仍然负责地学习西班牙语,这让他长期以来感到很痛苦。我知道他希望我对西班牙语的动词搭配痴迷程度要高于对用造型膏去处理纹理技术。但是,他总是确保我有时间完成另一章节的撰写工作。格瑞格甚至答应帮我拍摄演示的一步一步骤这项艰巨任务。对于他的耐心、给予的鼓励及其努力付出,我感激不已。

当我最后即将要收稿时,我将其拿给了罗宾过目,建议可以尝试作为她“手工设计坊”系列丛书的补充。她欣然接受。在出版的整个过程中——这一我全然不熟悉的领域,罗宾和她才华非凡的丈夫——约翰两个人鼎力相助。他们帮我所有稿

件整理成一本厚厚的书,并增添了许多信息和漂亮的设计案例。没有他们,我无法成功。真诚地感谢二位。真的很爱你们。

我必须感谢我伟大的图画设计老师,他是马克·海因。他对我的启发很大,我从他身上学到了许多。

当然,我的学生也的确启发了我对本书的编写。我想将我的信息编写好,以便于让他们在钻研自己课时,可以从中参考。他们一直鼓励我,并且告诉我一些新的技巧,甚至帮助我编写。在充满活力的班级执教是次令人向往的经历。

我还想感谢我的美甲师,她叫苏珊·多安。作为一名艺术工作者,我的指甲和手往往看起来很可怕。是苏珊帮我的手保养得这样体面。谢谢你。

谢谢,是你们萌发了编写一本赶超技术的书籍的思想。尼基,谢谢你一直以来的帮忙。对于大卫和芭芭拉的幕后工作,我也深表感激!

——卡门

序言——罗宾

我和卡门相识已经有三十多年了，我们都经历了许多。读书，经营小公司，结婚，与死神擦肩而过，离婚，再婚，移居国外以及生小孩。

你也许认为我们是那么的相像，但事实上，我们区别可大了。我想你在阅读此书时就会发现我们的不同之处。一方面，卡门是个熟练的阐释者和水彩画家；而我见到油漆刷就害怕，除非是让我漆房子的墙面。所以你会发现，卡门给你们展现的是一幅优美的案例，而我提供的案例总是很粗糙——看得出是惧怕油漆刷的版本。因此，你可以从我们两个不同版本中挑出些案例，然后创造出属于你自己的案例。可以是令人惧怕、粗糙的，或是优美、可爱的作品。

但是，转而一想，你们也许早已开始尝试制作手工作品了吧？我也是。就在卡门拿着她的书与我接洽之前，我就开始用我自己的手工技巧制作各式各样的手工作品，其中大部分这些技巧都来自被叫做《莎士比亚壁纸》（这本是我每两个月出版一次，只有20页的小册子）的一本书里，每本设计得各不相同。举个例子，我用镶嵌的技术给书作插图；我研究图书装订的技术以便能够拥有属于自己的微型书籍；我还决心学习版画的技巧。但是之后发现这并不

是我想要的。我发现在设计圈中有一个趋势——渴望摆脱电脑的束缚，重新使用自己的双手。

卡门已走在了这一趋势的前列。在过去的几年里，她一直在给她的学生讲授关于数字化设计的课程——这一摆脱电脑束缚的课程。课程结束后，当学生将创作工具库里包含一些与电脑没有任何关联的工具时，他们发现自己变得更加擅长数字化设计，比如在折叠纸、喷漆、塑造泥像等方面。这本书就是她这门课程的产物。

因此，这本书是卡门的杰作——我只是起了一个配角的作用。在整本书中你所听到的都是她的声音。每当我开始亮相时或者说当出现无法分辨是谁在发言时，我都会写上我们的姓名开头字母以便区别。

我和卡门在某些方面是不同的，但是我们都认为，现在是应该让你们可能成为数据化设计者的时候了，创造出属于自己的特别的作品。这就意味着放下鼠标，拿起画笔，犯个小规！

Robin

编写这本书的缘由

我为何要在如今这样一个数字时代，编写这本书呢？因为毕竟，我们现在有数不清的相关网站，在这些网站上我们可以以免费或者低廉的价格获得不同的材质、图片、插图、字型。哪个设计者会愿意牺牲自己美丽的指甲，自己亲自制作纹理背景呢？在这样一切看起来华而不实却也整洁的时代里，要成为一名合格的设计者，我们只需一张VISA信用卡、熟知一些可靠的链接、能够掌握PS (photoshop的简写) 技术就可以了，这难道不是个事实嘛？

不，请相信我。虽然我对我自己的苹果机已经达到了痴迷的程度，但是站在一个设计者和老师的角度上来看，对于那些设计的单调性我深感伤感。但是我们又不愿意关掉我们珍贵的机器，不愿意从舒适的椅子上站起来，不愿意制作一些本应该就属于我们的充满创意的设计。

我并不是提倡大家将自己的工具扔

掉，然后重返使用橡皮泥和红宝石的岁月我只是想强调，设计者应该使用物理材料设计，将这些材料进行数据处理，然后再进行合理有效地排版予以充实，创作真正独具匠心的设计。

当今流行的趋势及我们所使用许多流行技艺都来源于手工艺术。现在我们只是回过头使用软件重新呈现那些效果而已。现在的设计者不应该拘泥于眼前，而应该将美妙而简单的世界看做是创造画面的灵感，这些画面可以与广大观众进行交流沟通。如果只将自己的眼界局限在12英寸的电脑屏幕旁，这样只能使得我们设计单调，缺乏人性之美，没有现代价值。

到科幻现代艺术博物馆参观一次现代艺术展览可以激发我的灵感，而这是在任何一个网站所感受不到的。穿梭与芝加哥摩天大楼所带来的感受，这也是任何网络研究所无

法给予的。相对于设计年刊，加纳的彩色条纹布料更能让人感受到真实的触觉。所有这些经历都是我们设计作品的素材。它们可以给你们与众不同和原创的理念。如果你们努力去创新，怀着了一颗好奇心，假以时日，当你们发现再也无法有任何的创新思想时，那是就会发现你已经变成一个充满思想和理念的艺术家的。

在南美洲休假时，我在智利诗人桂冠勃罗·聂鲁达的故乡度过了一段很愉快的时光。富于创新的人们的生活方式一直深深地吸引着我。人们每天如何充满激情地交往，对此我一直很好奇。聂鲁达的故乡给我留下了很深的印象。他将自己置身于那些古老的气息之中，这正是他创作的源泉，对此我也有切身的体会。他搜集了很多东西，包括旧玻璃制的钢琴脚蹬、破旧的陶制暖水袋、从旧船淘来的首部装饰以及虫

子标本、贝壳等。他自称为“cosista”（当地的语言）而不是“collector”（搜藏家），因为他认为搜藏家仅仅搜集一类东西，并且总是寻找其中最精华的部分。而作为一个“cosista”呢，什么都搜集，只要是自己迷恋上的，无论其是否有价值或者完整与否。

聂鲁达让我发现了知音，我也开始搜集物品，但并不像他那样。我只是四处搜集些艺术图片以及在古老的地方搜集些浮游生物标本、纺织品和传统艺术品。

但通常会搜集一些理念并将它们记录在我厚厚的日记本中，这些理念思想包括任何引起我兴趣的素描，或者吸引我的线条，或者是让人顿悟的引语，或者是那时我想用于图线设计的当代美术中的一些技法。

我谨想借此书，希望能够激发大家成为思想的搜集者。我想激励大家去注意广阔的世界，努力成为一名真正的原创数字化设计者。

Carmen

Art like Life
is a messy,
sloppy, gooey
infusion of
enthusiasm
creativity.

Fred B. Mullett

第一部分

材料的选择

在进行手工艺制作时，材料的选择是各种因素中最重要的一个，我自己的经历就告诉我一项技艺的成功与否通常都取决于材料的选择。我在发现产自英国的Esdee刮刀板时，我非常讨厌木版画。在我发现300lb Arches冷压纸之前，创作水彩画很令人乏味。直到我用了产自佳能公司的90lb Vidalon，在纸上描摹才变得不让人颓丧。在我工作的一些领域中，我可以利用手头的任何物品将我的制作完成，这包括电脑的使用。但有时我又是完美主义者，我必须得使用最好的材料才能将工作完成。

因此寻找一些你钟爱的产品留在手头——如果你喜爱这些材料的话，你使用它们的可能性更大。

1 创作的表面

工具和材料

- 铜版纸
- 描摹纸
- 网格可视纸
- 打印纸
- 艺术纸
- 水彩画纸
- 油画布
- 优质纸板
- 夹布胶木板
- 工艺板
- 有机玻璃
- 硬纸板

我成为一个印刷品设计者，这其中一个原因就是痴迷于那些艺术纸以及其他的产品的产品外观。我喜爱它们的味道，那种感觉以及它们所带来的视觉魅力。不管到哪儿我都会搜集艺术纸，并将其收藏在我工作室的宽敞的抽屉里。我用这些搜集的材料制作拼贴画和背景，或者用于激发我的灵感和仿真艺术品等等。通常一项设计总是得从一张完美的艺术纸开始考虑。

可是如果在进行设计时选错了艺术纸或者外观的话，就会让人受挫。所以对你打算用的材料质量进行了解、咨询和试用，这是很重要的。

我使用过无数种外观和艺术纸，显而易见，我已经有了自己的具体使用偏好。所以我鼓励你们成为使用这些艺术纸和外观的同时，对自己的发现进行尝试，多问问题。采用一种保护你投入的方式去组织你的搜集素材，并将这些材料放在自己触手可及的地方。

专有名词

Substrate(供绘画、印刷等的)底面, 基底——你的基底可以是纸、夹布胶木板、纤维制品、硬纸板等等。

Board(木板)——在这里不是指木板, 而是一种硬纸板底面。

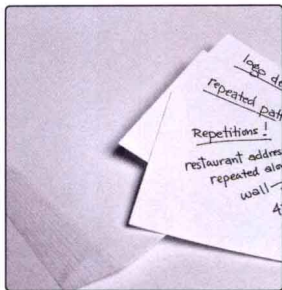
Illustration board——这是一种用于彩笔、铅笔或者是叠加完工的作品, 经过涂色的硬纸板。

Archival(档案的)——这意味着可以使用很长时间, 或者是最少有两百年的寿命。

Rag (旧布) ——这是指棉布或者是纤维制品(如布条), 而不是木质纤维(纤维素)。含有高含量的旧布纤维的更加耐用, 且即使变得潮湿, 也不会变质。这就是为什么纸币在经过洗晒过后仍然可以使用的缘故——因为纸币含有100%的纤维含量。这可是好材料。

Tooth (粗糙表面) ——这是便于铅笔、炭笔紧贴纸上的一种粗糙表面, 可以产生一种轻微的质地感觉。

Prime (准备) ——一些底面在使用前得进行打漆, 以便于涂料更好地进行粘贴。将白色、黑色的石膏粉涂上底面。可以考虑用易吸性底子对底面进行打漆。

铜版纸

你可以在铜版纸上用铅笔或者彩笔进行勾勒或布局。铜版纸大小有9×12英寸和19×24英寸的。我们设计者裁了许多8.5×11英寸大小的铜版纸放在我们的打印机上。

无论走到哪我都会带着3×5英寸大小的卡片记录我的突发奇想。我钟爱的卡片小而白, 尺寸可以控制, 并且是由铜版纸制作的——更精确的就是卡片(罗宾用它的iPhone的便贴记录笔记, 这些笔记和她苹果电脑上的邮件是同步的。)

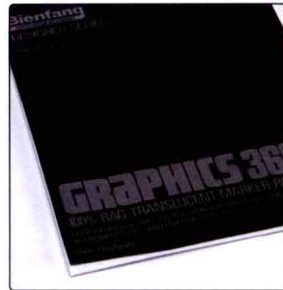

描摹纸

描摹纸是一种你可以放在图像上进行描摹的很薄的、半透明的纸。这类纸有便笺类的, 也有许多其他各种大小和重量的卷装类。

用轻的描摹纸创作缩略图(快速地概念勾勒)或者进行描摹。

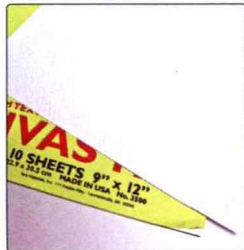
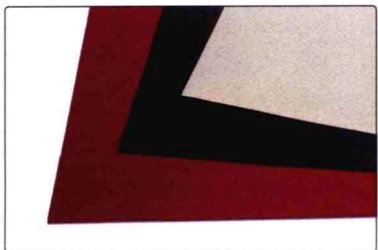
我偏好于重的描摹纸——也叫牛皮纸。彩笔和Prismacolor牌铅笔在描摹纸上使用很好, 而且很耐用, 便于擦拭, 用一把美工刀就可以将彩笔的颜色给除去。佳能Vidalon90和110是我喜欢的两款。

网格可视纸

这是一种半透明的纸, 没有描摹纸透明但是要比普通的铜版纸透明。鉴于其表面的粗糙度, 使用铅笔、炭笔、彩色粉笔都是适宜的。最好的纸张含有会使它们更加耐用和更适宜用彩笔的纤维。

有的可视纸可以使彩笔保持其笔尖锋利并且使得彩笔的颜色不会相互渗透。我最喜爱的一个品牌是Bienfang Graphics360 9×12英寸的便笺簿。

打印纸

你在网上或者是销售艺术品、手工、剪贴簿的商店里，就会发现用于文本和封面的打印纸（商业出版社所用的打印纸）。打印店和纸张经销商也会提供样本纸。当你给客户展示两个文件，客户会更加清楚地明白，如果用打印纸将设计打印出来后，设计会变得怎么样。设计者可以在生产纸的厂家那获得打印纸的样书。

金属涂布纸

是一种薄的锡纸，附有一层可以撕去的衬垫物。在自己想进行模仿烫箔的地方创造两种比较设计时，或者是给饮料便签设计时，用这种纸。

艺术纸

艺术纸通常是一张很大的纸，价格在1.1至30美元之间。在创造壮观的拼图或者在整合有趣的纹理和背景时，都是非常实用的。

艺术纸易扫描，但是要确保不要扫描受版权保护的艺术纸。一些价格昂贵的艺术纸就是艺术品并且受到作者的版权保护。在扫描之前确保查看其背面的标识，然后再将其放入自己的设计品中。吃官司可不是好玩的。

水彩画纸

最好的水彩画纸含有很高的纤维。水彩画纸有两种类型的，一种是热压型，另一种是冷压型的。冷压型的富有纹理的表面，而热压型的则有着平滑的表面。

纸张越重的话，当你将水这种介质放到上面时纸张变弯的可能性就越小。对于大部分作品来说，最好的重量是140磅。

质量上乘的纸如Arches Rives Bfk以及Lana(产自法国)，这些纸的表面质量非常好。

油画布

罗宾非常喜欢水彩画，所以她偏好于使用油画布。她买的是9×12英寸大小的，所以每张纸看起来都不会很吓人。另外，放在扫描仪上也适宜。并且油画布不会像水彩画那样容易生褶皱。她通常用丙烯画。

你可以买一卷油画布或者是摊在木栅栏上的油画布。一般情况，为了使漆粘得更好，你可以使用石膏粉对其进行打漆。有些油画布本身就已经打好了漆备用的。

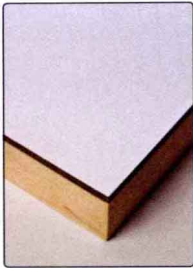
优质纸板

优质纸板是一种白色状的硬纸质，通常很耐用，可以买到便笺状和纸张状的。其厚度有1至5层，这里的层指的是有许多层纸被砌合在一起。这种纸的两面都可以用。牛皮制优质纸对于表面需要粗糙度的介质来说很适合。光泽装饰对于钢笔、墨汁、铅笔技艺以及喷漆法都非常好——任何干燥的介质都需要平滑的表面。质量上乘的优质纸板，如Strathmore400—500，是用棉纤维制作而成，反复擦拭后也不会起毛边。

夹布胶木板

夹布胶木板，也叫硬纸板，便宜耐磨且坚硬。为防止色彩渗入漆中，首先用GAC100或者700对其进行打漆，然后再用石膏粉再次打漆。罗宾喜欢夹布胶木板，因为将漆和其他物质放在上面，看起来并不那么可怕。夹布胶木板便宜且看起来粗糙，相对于可爱且昂贵的水彩画纸来说，它显得不那么虚华和招惹别人挑剔。如果将其扔了，也不会有任何伤心。

工艺板

工艺板由石膏粉打漆后以备油漆。你可以获得表面很光滑的工艺板，或者是油画布纹理的表面，或者是供木版画使用的黏土表面。

原始工艺板周围会有框架，如图所示。保护好边缘或者给边缘油漆。当你完成将底面融入你的设计中，此时的底面就可以挂起来。

有机玻璃

工艺品商店里的一块便宜的有机玻璃可以为设计版画用作墨板。

或者是将介质涂抹在其两边营造出一种深度感。尝试用不透明的裂纹介质（见第36页），将这种介质敷在有机玻璃的一边，让其干透，然后再涂上一层丙烯酸纤维或者水彩，让漆渗入到裂纹中去。在有机玻璃的另一边，用另外一种不同的工艺，不会使得其渗入的漆被覆盖住。

裁玻璃时，用美工刀在其一边画好线，然后在一张坚硬的桌子上猛地摔裂。

硬纸板

硬纸板便宜、坚硬。它是一种用于制作模型或者包裹仿真品的灰色纸板。这种纸板有多种规格。其厚度在 $1/16$ 至 $3/16$ 之间。因为其低廉的价格和规格的多样性，设计者们不能没有它。在你便笺本的后面那块坚硬的东西就是硬纸板。

那种稠密、质量上乘的纸板叫做书板或者是订书板。

2 敷在表面的物质

工具和材料

- 调色板
- 画笔
- 水彩颜料
- 丙烯颜料
- 石膏粉
- 介质
- GAC介质
- 黏胶
- 造型膏
- Mod Podge (胶水的牌子)
- 吸收剂
- 数码背景漆

调色板

我的调色板是个塑料的大方形，上面有几个放颜料的小孔，然后还有一个盖子。有的水彩画家使用的是白色的大托盘。要调色的话，拥有一个宽敞的调色板式很重要的（我觉得我的调色板不太好使）。

即使留在调色板中的水彩颜料干了十年，只要你添加水之后就会变得可用。对于丙烯酸纤维涂料，用一次性的调色板，并且只能在你需要的地方添加颜料，因为一旦颜料变干，丙烯酸纤维颜料就会变成塑料。

画笔

对于水彩颜料，一般用自然毛质画笔。而丙烯酸纤维颜料，买合成的画笔。对于印度墨汁或有夹纸框的图画，也要用特制的画笔可以（在商店里咨询），并且不要用它们作任何其他介质。

艺术家卡门，使用的是昂贵而又质量上乘的画笔，并且对这些画笔料理得都很好。

而我不是一个艺术家，买的尽是便宜的画笔，也不太整理自己的画笔。我总是在我附近放一灌水，便于将画笔扔入罐中，等到我有时间再去清洗它们。这样的话不至于让我对涂色感到害怕。

达林告诉我用光滑的纸板做调色板，来盛丙烯酸纤维颜料。因为当丙烯酸纤维颜料变干，你仍然可以使用它们还不会让颜料搅浑。然后你的纸板就会变成艺术品。

——罗宾