

Graphic.

世界顶尖平面设计师的私房创意

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

Graphic: 世界顶尖平面设计师的私房创意 / [美] 海勒 (Heller, S.) 著, [美] 塔拉里科 (Talarico, L.) 著; 宋婕译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013. 1

书名原文: Graphic: Inside the Sketchbooks of the World's Great Graphic Designers

ISBN 978-7-5322-8063-6

I. ① G… II. ①海… ②塔… ③宋… III. ①平面设计—作品集—世界—现代 IV. ① J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 217756 号

Publish by arrangement with Thames & Hudson Ltd, London

Copyright©2010 Steven Heller and Lita Talarico

Sketchbooks copyright© the artist

This edition first published in China in 2012 by Shanghai People's Fine Arts

Publishing House, Shanghai

Chinese edition© Shanghai People's Fine Arts Publishing House

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: 09-2011-766

Acknowledgments.

鸣谢

我们感谢所有向我们展示他们宝贵草图的设计师和插画家, 让我们得以进入他们的创作殿堂。如果没有您的帮助, 这本书将难以完成。如果您没有邀请我们观看未完成的实验性的草图, 我们对于您工作的进程会有完全不同的了解。

此外非常感谢来自泰晤士 & 哈德逊 (Thames&Hudson) 出版社的合作者: 邀请我们参与这个项目的编辑卢卡斯·迪特里希 (Lucas Dietrich), 在本书编写过程中给予我们指引的副主编珍妮·康德尔 (Jennie Condell), 为本书设计了很好的布局和排版的阿什利·奥尔森 (Ashley Olsson) 和制作总监菲利普·科里尔。

我们要感谢来自视觉艺术学院 (School of Visual Arts) 的硕士计划“设计师即作者” (Designer as Author) 的同事埃斯特·罗-斯科菲尔德 (Esther Ro-Schofield) 和马修·谢泼夫 (Matthew Shapoff), 他们在我们编写这本书的过程中给予了我们很多的帮助。另外还要感谢我们的同事, 也是我们的朋友维罗妮卡·维埃纳 (Véonique Vienne) 帮助我们处理来自法国的投稿。

同时我们也感谢视觉艺术学院的高层人员: 校长大卫·罗德斯 (David Rhodes) 和行政副校长安东尼·罗德斯 (Anthony Rhodes), 感谢他们给予不断的支持。

——史蒂芬·海勒 + 丽塔·塔拉里科

Graphic: 世界顶尖平面设计师的私房创意

著 者: [美] 史蒂芬·海勒 丽塔·塔拉里科

译 者: 邱孟瑜 宋 婕

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 江艺珺

封面设计: 俞蔚然

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

开 本: 889×1194 1/16 22 印张

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

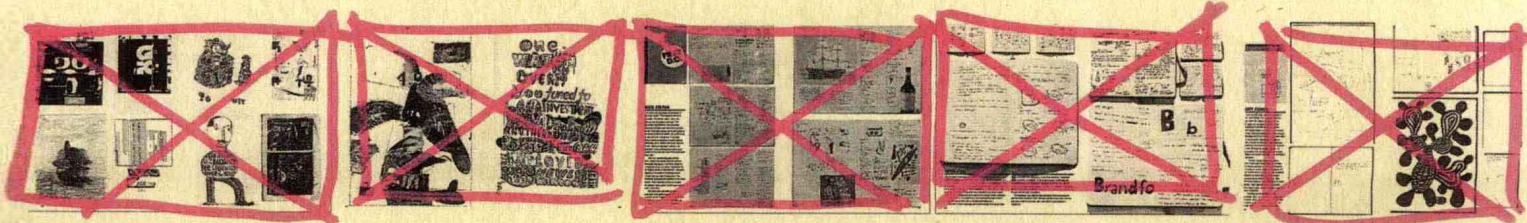
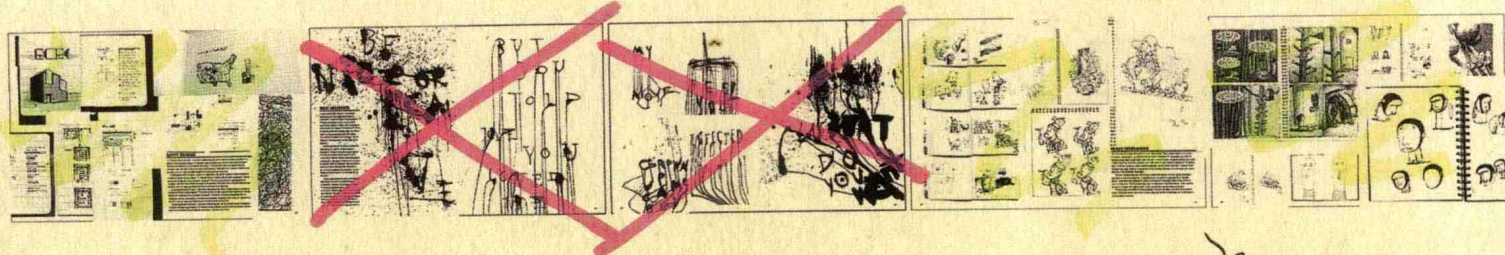
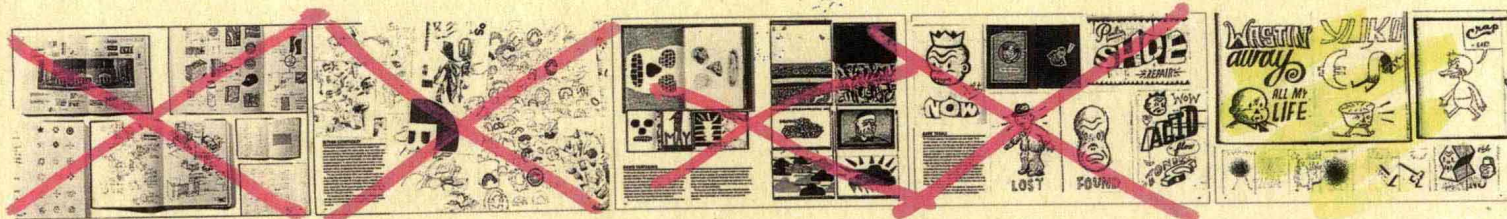
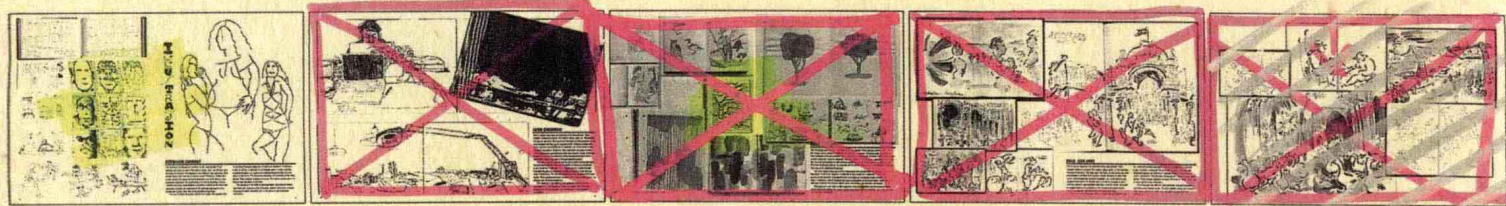
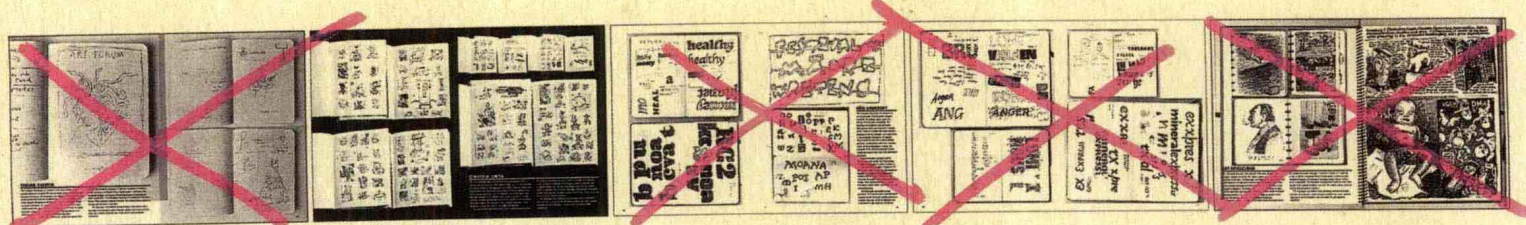
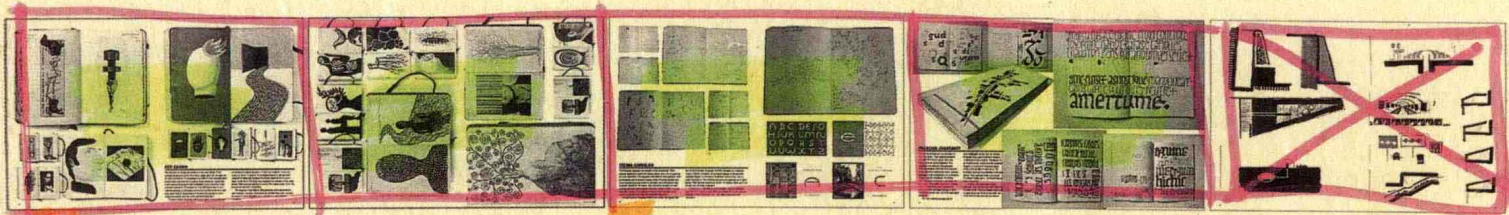
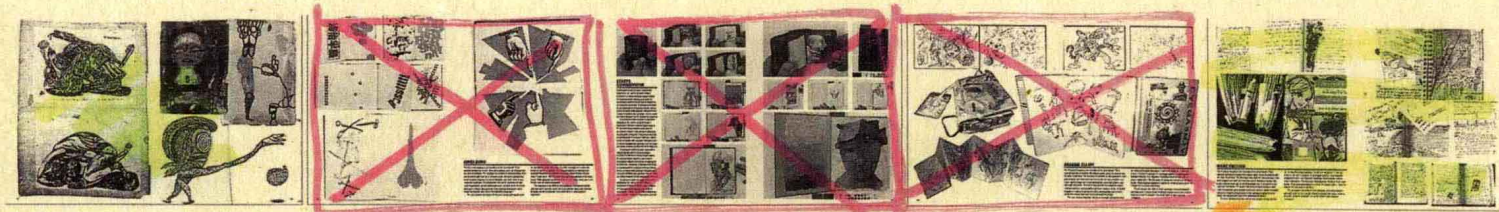
版 次: 2013 年 1 月第 1 版

印 次: 2013 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5322-8063-6

定 价: 128.00 元

Graphic.

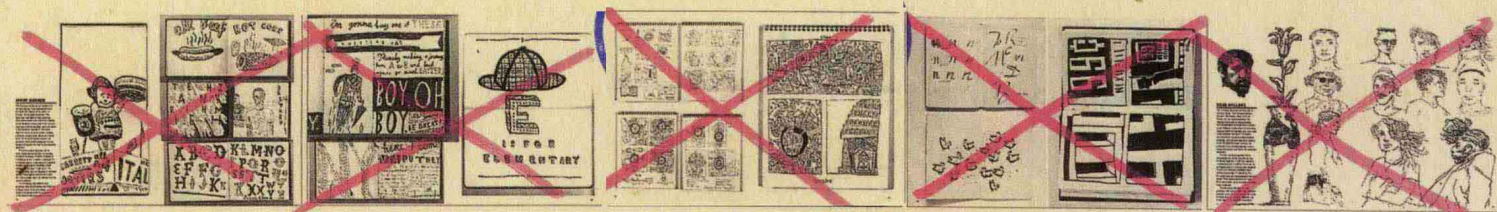

Graphic.

上海人民美術出版社

世界顶尖平面设计师的私房创意

Contents.

6	7	序言：速写本的魅力	92	93	西摩·切瓦斯特 (Seymour Chwast)
8	9	马吉德·阿巴西 (Majid Abbasi)	94	95	乔希·科克伦 (Josh Cochran)
10	11	克里斯托弗·阿布莱德利 (Christoph Abbrederis)	96	97	[法国] 保罗·考克斯 (Paul Cox)
12	13	肖恩·亚当斯 (Sean Adams)	98	99	[英国] 保罗·考克斯 (Paul Cox)
16	17	孔拉德·阿尔玛达 (Conrado Almada)	100	101	迈克尔·帕特里克·科洛南 (Michael Patrick Cronan)
20	21	安托万 + 曼纽尔 (Antoine + Manuel)	102	103	约翰·库内奥 (John Cuneo)
24	25	马歇尔·埃瑞斯曼 (Marshall Arisman)	104	105	亨利克·得雷舍尔 (Henrik Drescher)
	28	29 达纳·阿内特 (Dana Arnett)	106	107	约尔迪·杜罗 (Jordi Duró)
	30	31 塔雷克·阿切西 (Tarek Atrissi)	110	111	斯塔西斯·艾得哥维奇 (Stasys Eidrigevicius)
32	33	34 35 玛丽安·班耶斯 (Marian Bantjes)	112	113	格雷厄姆·艾略特 (Graham Elliott)
36	37	38 39 诺玛·巴尔 (Noma Bar)	114	115	马克·英格里斯 (Marc English)
	40	41 盖瑞·贝斯曼 (Gary Baseman)	116	117	欧德·艾泽 (Oded Ezer)
	42	43 多诺万·贝瑞 (Donovan Beery)	118	119	莎拉·方纳利 (Sara Fanelli)
	44	45 约翰·比灵堡 (John Bielenberg)	122	123	艾德·费拉 (Ed Fella)
46	47	48 49 迈克尔·别拉特 (Michael Bierut)	126	127	128 129 尼古拉斯·费尔顿 (Nicholas Felton)
50	51	52 53 彼得·布雷瓦 (Peter Blegvad)	130	131	凯文·费恩 (Kevin Finn)
54	55	56 57 巴里·布里特 (Barry Blitt)	132	133	杰弗瑞·费什 (Jeffrey Fisher)
	58	59 伊玛·布 (Irma Boom)	134	135	杰弗瑞·费什 (Jeffrey Fisher)
	60	61 布鲁诺·布雷索林 (Bruno Bressolin)	136	137	内森·福克斯 (Nathan Fox)
62	63	64 65 斯特凡·布赫 (Stefan Bucher)	138	139	艾米·弗兰切斯基尼 (Amy Franceschini)
	66	67 保罗·巴克利 (Paul Buckley)	142	143	克雷格·弗雷泽 (Craig Frazier)
68	69	70 71 菲利普·伯克 (Philip Burke)	144	145	约翰·高尔 (John Gall)
72	73	74 75 麦齐·伯顿 (Mikey Burton)	146	147	彼得·吉拉迪 (Peter Girardi)
	76	77 克里斯·卡波佐 (Chris Capuozzo)	150	151	米尔顿·格拉泽 (Milton Glaser)
78	79	80 81 肯·卡波恩 (Ken Carbone)	152	153	基思·戈达尔 (Keith Godard)
82	83	84 85 派普·卡里奥 (Pep Carrió)	154	155	卡罗琳·高迪 (Carolyn Gowdy)
	86	87 塞利娜·卡瓦略 (Celina Carvalho)	156	157	罗德尼·艾伦·葛林布雷特 (Rodney Alan Greenblat)
88	89	90 91 弗朗索瓦·尚斯塔内 (François Chastanet)	158	159	史蒂芬·加纳查 (Steven Guarnaccia)
			162	163	乔尼·汉纳 (Jonny Hannah)
			164	165	
			166	167	
			168	169	
			170	171	
			172	173	
			174	175	
			176	177	

180 181 182 183 塞勒斯·海史密斯 (Cyrus Highsmith)

184 185 布拉德·霍兰德 (Brad Holland)

186 187 奈杰尔·霍姆斯 (Nigel Holmes)

188 189 190 191 192 193 米尔科·伊利奇 (Mirko Ilić)

194 195 恩瑞克·雅尔迪 (Enric Jardí)

196 197 198 199 简明 (James Jean)

200 201 202 203 杰夫·约翰逊 (Jeff Johnson)

204 205 迈克尔·约翰逊 (Michael Johnson)

206 207 208 209 维克托·科恩 (Viktor Koen)

210 211 212 213 比尔·雷西 (Bill Lacy)

214 215 216 217 218 219 蒂姆·莱恩 (Tim Lane)

220 221 约翰·兰登 (John Langdon)

222 223 李俊熙 (Jacob Joonhee Lee)

224 225 乌韦·勒斯 (Uwe Loesch)

226 227 罗斯·麦克唐纳 (Ross MacDonald)

228 229 230 231 凯瑞·麦克艾洛伊 (Kerry McElroy)

232 233 234 235 大卫·麦克黎曼 (David McLimans)

236 237 布鲁斯·毛 (Bruce Mau)

238 239 查兹·马维亚尼-戴维斯 (Chaz Maviyane-Davies)

240 241 242 243 瑞贝卡·门德斯 (Rebeca Méndez)

244 245 246 247 里克·梅尔罗维茨 (Rick Meyerowitz)

248 249 克里斯多夫·纳曼 (Christoph Niemann)

250 251 尼尔·南伯曼 (Neil Numberman)

252 253 254 255 织田省吾 (Shogo Ota)

256 257 258 259 埃弗里特·派克 (Everett Peck)

260 261 262 263 丹尼尔·佩拉文 (Daniel Pelavin)

264 265 克立夫·皮尔希 (Clive Piercy)

266 267 268 269 丹·雷辛格 (Dan Reisinger)

270 271 蒂姆·罗宾逊 (Tim Robinson)

272 273 274 275 保罗·罗杰斯 (Paul Rogers)

276 277 劳丽·罗森沃尔德 (Laurie Rosenwald)

278 279 280 281 施德明 (Stefan Sagmeister)

282 283 保罗·塞尔 (Paul Sahre)

284 285 286 287 吉娜·桑德斯 (Zina Saunders)

288 289 史蒂芬·萨维奇 (Stephen Savage)

290 291 292 293 杰夫·歇尔 (Jeff Scher)

294 295 塔玛拉·夏普森 (Tamara Shopsin)

296 297 埃尔伍德·H·史密斯 (Elwood H. Smith)

298 299 300 301 克里斯·索沃斯比 (Kris Sowersby)

302 303 304 305 306 307 阿特·斯皮格尔曼 (Art Spiegelman)

308 309 310 311 巴伦·斯托瑞 (Barron Storey)

312 313 314 315 斯科特·斯托威尔 (Scott Stowell)

316 317 伊斯特凡·苏耶斯基 (István Szugyiczky)

318 319 大卫·特塔科瓦 (David Tartakover)

320 321 322 323 盖瑞·塔夏里 (Gary Taxali)

324 325 斯科特·托马斯 (Scott Thomas)

326 327 328 329 里克·瓦利森提 (Rick Valicenti)

330 331 鲍伯·凡迪克 (Bob van Dijk)

332 333 334 335 卡拉斯·费尔普朗克 (Klaas Verplancke)

336 337 詹姆斯·维克多 (James Victore)

338 339 塔克·威明斯特 (Tucker Viemeister)

340 341 342 343 科伊·维恩 (Khoi Vinh)

344 345 内特·福斯 (Nate Voss)

346 347 王序 (Wang Xu)

348 349 莫罗·赞纳洛 (Mauro Zennaro)

350 351 参考网站

Sketch- book Appeal.

序言：速写本的魅力

Steven Heller
& Lita Talarico

W

为什么速写本不论是触感，还是味道都那么让人着迷？为什么设计师和插画家都像被催眠了一样，在上面画下最原始的画？是因为速写本的尺寸、形状，还是颜色呢？或者是拿在手上的重量，也可以说是轻便？还是因为品牌？近些年来，Moleskine 笔记本公司的产品让速写既可以和运动一样时髦的消遣，同时也可以和思考一样锻炼你的大脑。

速写本如同通向另一个世界的大门，在那里，任何事情都有可能发生：这个世界建立在比时间和空间更高的维度上，是一个真正的混沌地带，你所有内心最深处的想法、创意和感觉都会得到自由地表达。这些空白的纸页既可以让你在上面按照你所设想好的来发挥，也会触发更多无法控制的灵感。速写本就是一张毫无约束的白纸，正因为如此，它也是一把创意的双刃剑。在速写本上的画不管是什么类型的，都是最随便也是最不会被人诟病的，但是这种随意性可能太过自由——太没有约束了。

一些设计师会将一些临时的创意记录在速写本上，包括整体的创意和细节部分的设计；也有一些设计师不管是什么，只要是自己觉得有价值的就会记录在速写本上。对于后者来说，速写本更像是主要的工作，当然可能设计师本身并没有在意到这一点（比如说达·芬奇著名的笔记本，上面记录了各种超越时代的杰出的发明）。这时候速写本更像是一本精华集，而不是设计者毫无节制的草图，但是尽管如此，这本精华集并不比那些简单的注解有更高的价值。

值得注意的是，速写本不能以那些完成后的作品的标准来评判。当然，速写本还

是有差别的，有的要更有“潜力”一点——不过，所谓潜力的概念也是相对的。在有些人的速写本上，你可以看到明确的设计理念（比如说，一年中同一个地方的不同风景，整点出现在每一页上的一个单词等等），不过大多数的设计师们在速写本上画的都是即兴的，并没有什么特定的种类。有的作品是因为看上去简洁直白而优秀，有的则是因为多样化的素材。但是潜力并不是唯一的衡量标准，有时候你越是想要引人注目，却越容易适得其反。举个例子，一个井井有条的图书馆往往比堆满东西的阁楼更让人印象深刻（退一万步说，一个整齐的旧书店也比阁楼要好）。一本好的速写本上你可以发现在凌乱繁多和刻意简练之间始终有一个平衡，通常这样一本速写本不会每一页都有内容，但也不会塞得满满的。

当然这种说法看上去像是意味着速写本是有方法来判断好坏的，但是这不过是个误解。速写本的本质只是一个方法、一个途径，而不是一个结果。设计师和画家们在纸上做记录、探索、分析，并且重新做出设计和解释，日复一日，自然就演变成了速写本的形式。

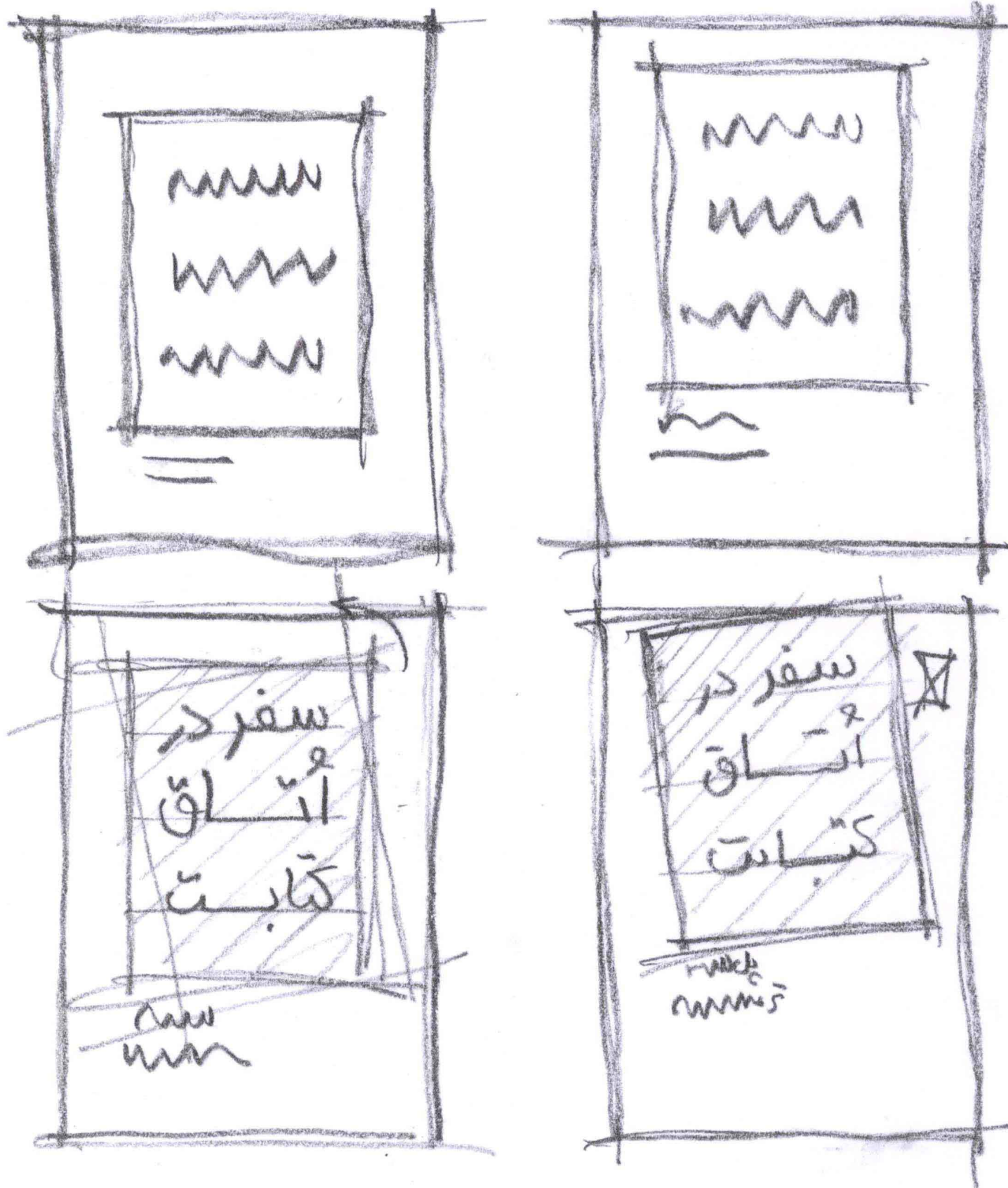
很多艺术类院校都开设了速写课程，可是尽管如此，所谓的速写课程是不可能存在的。一个老师要怎么来教学生做一本自己的速写本呢？这就好像是教学生制造创意一样。速写本是自由思想的具象表现，设计者将自己的想象转换成图像上的创意并且记录在速写本上。无论是政府、宗教还是政党，也许会想要控制人们的思想，但是速写本的内容不应该被这些想法所影响。

那么本书中所收录的速写本是否符合这一点？如果说自由是我们的口号，那么我们是以什么标准来选择所收录的内容的呢？答案很简单：当然是通过速写本自身的优势和所包含的内容来判断。首先，我们请画家和设计师提供他们愿意公开的一些草图和草稿。不过让人惊讶的是，一些相当多产的设计师根本就没有速写本，也有一些会在小本子上随手记上只言片语，但是从观赏角度来说没有什么吸引力。因为这是一本图像类的书籍，所以画面是我们选择的首要条件。但是这也并不意味着我们所选择的都是同类型的速写本，有一些的内容真的很详细，有彩

色的草图和一些文化背景；但是另一些则很简洁，文字和图画都少一些，但是趣味性却一点也不少。

我们希望能够通过速写本来看看设计师和画家在私下里是怎么看待自己的，所以我们选择了多位画家和设计师的速写本，有些人的速写本很出名，有些则不是。至于每本速写本选择哪几页来刊登，则是更偏向于直觉，取决于我们觉得哪几页更有视觉冲击力而定。那我们是否会因为某一本速写本里面的两页质量差不多而感到难以选择呢？其实并不存在这种情况。有几天你会觉得比其他时候要更顺利，同样的，有几页就是会比另外几页更具视觉冲击力。尽管速写本并不需要像连环画那样有连贯性和叙事性，但是它还是一个整体，有一个主题，不过这个主题并不需要在每一页上都得到体现，当然这个主题最终会在速写本上呈现出来。

那么这本书到底有什么吸引力呢？或者说，这本关于速写本的书到底有什么意义和用处呢？这是一本选集，类似于诗集和短篇的故事集。每一页或是每一节，都能告诉你一些关于作者的事情，有些可能比其他的更能看到真情流露——更加发人深省。但是最终，速写本能够让你看到的是，画家和设计师们作为个人，他们最初、最本质的构想，而不是最后正式的商业成果。这正是速写本的魅力所在。

马吉德·阿巴西 (Majid Abbasi)

德黑兰出生的马吉德·阿巴西是 Did Graphics 公司的创意总监，他告诉我们，其实他的很多设计草图都是用软件制作的，而不是手绘的。“一般我会用绘图软件来做设计，把一些潦草的草稿分类到各个企划的文件夹里。”这些粗糙的草稿，他补充道，“可以让我知道在设计过程中的每一个步骤。”因为所有的草图都是用软件制作的，所以和完成后的作品之间并没有太大的差距，当然，“一些细节的部分除外。”他解释道。

他的设计方法会受到作品使用的场合，或者是特别的作品要求所影响，

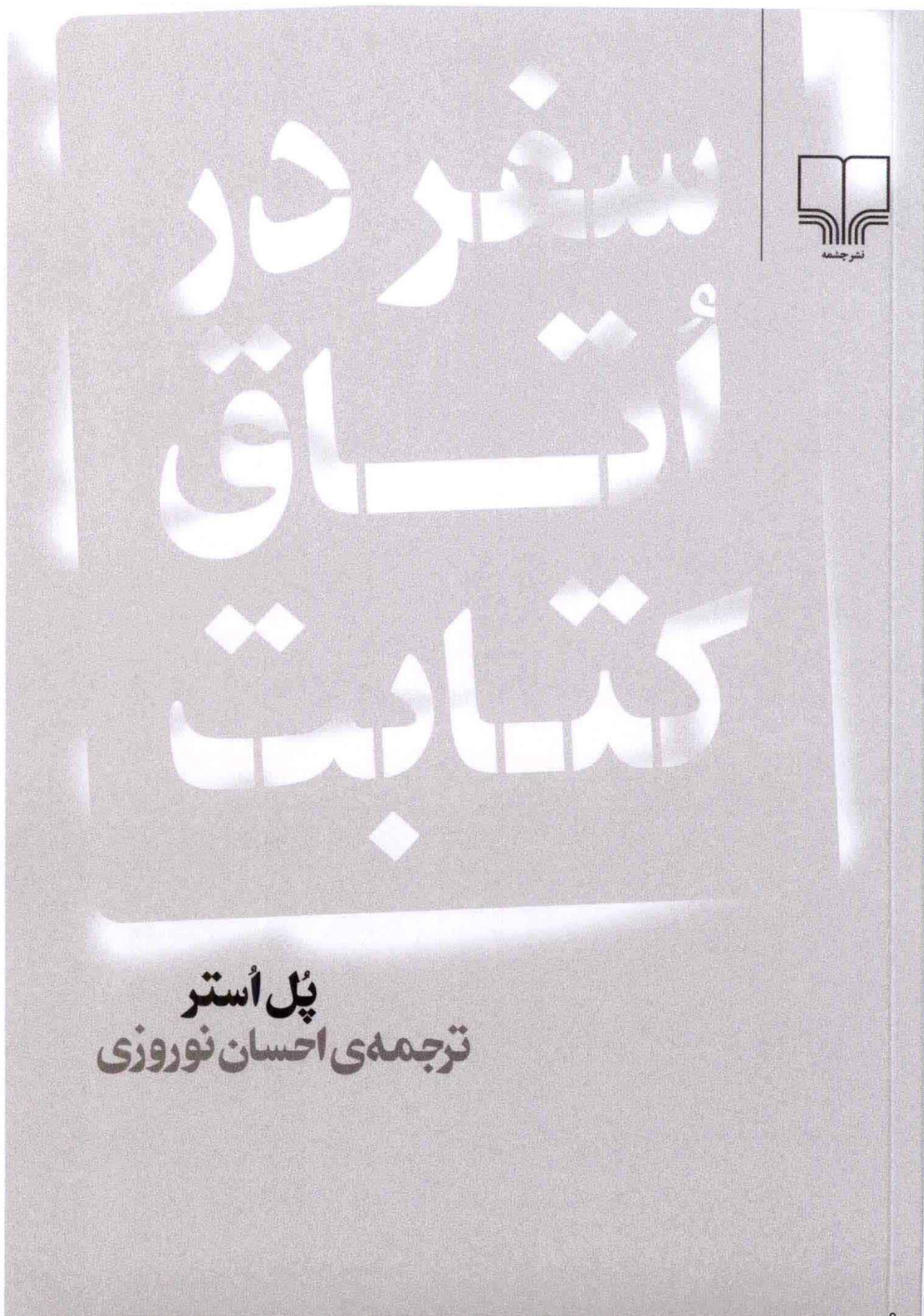
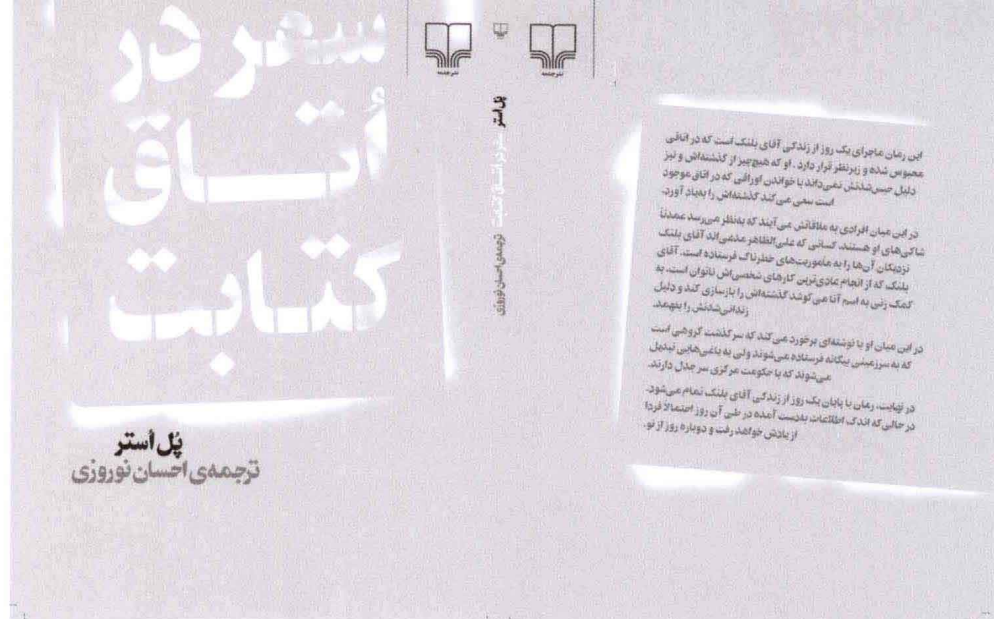
比如他为保罗·奥斯特 (Paul Auster) 的小说《密室中的旅行》(Travels in the Scriptorium) 所设计的封面 (2008 年出版，本页和次页展示)。他说：“我的灵感来源于一封情书。”阿巴西把草稿画在小记事本和单张的 A4 纸上，这些他都会保存下来，也有一些草稿是保存在电脑中的文件夹中。这里展示的是最近的设计，但是他保存的草图最早的已经有 15 年了——虽然总数上还是很少。

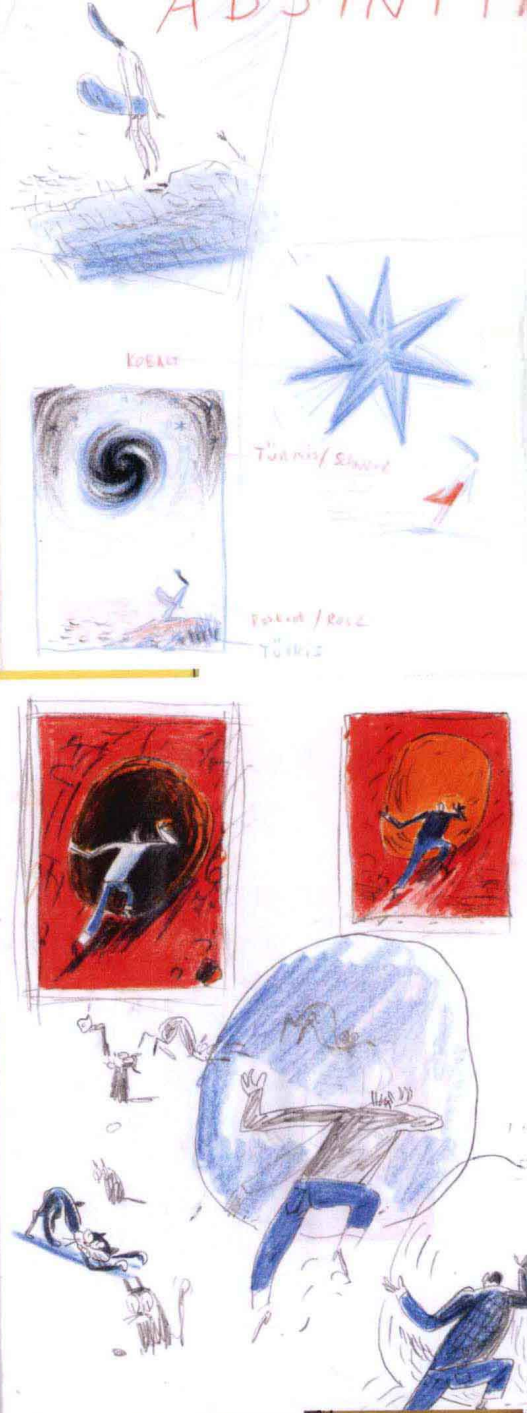
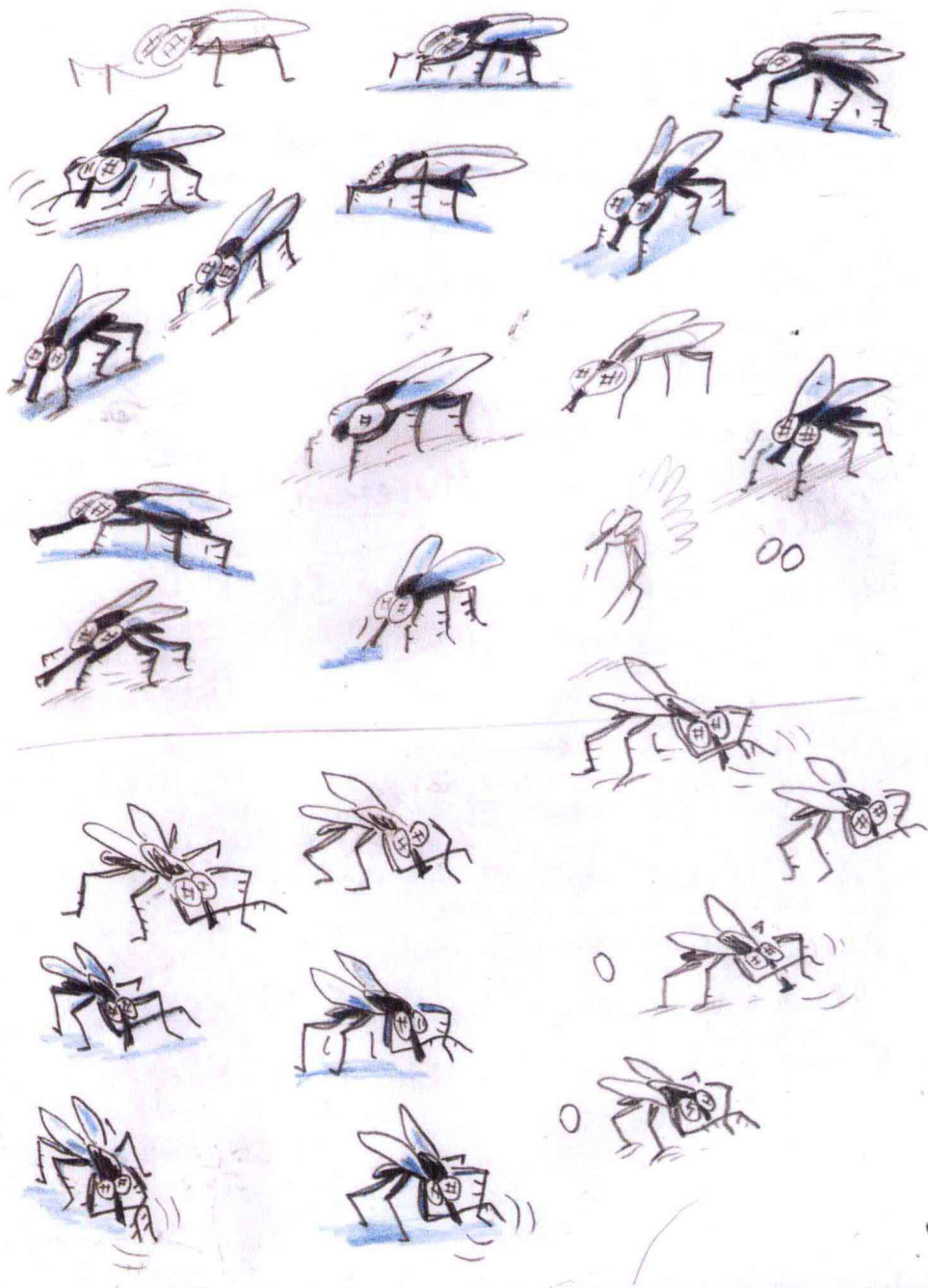
سفر در اُتاق کتابت
پُل اُستر
ترجمه‌ی احسان نوروزی

سفر در اُتاق کتابت

سفر در
اُتاق
کتابت

سفر در
اُتاق
کتابت

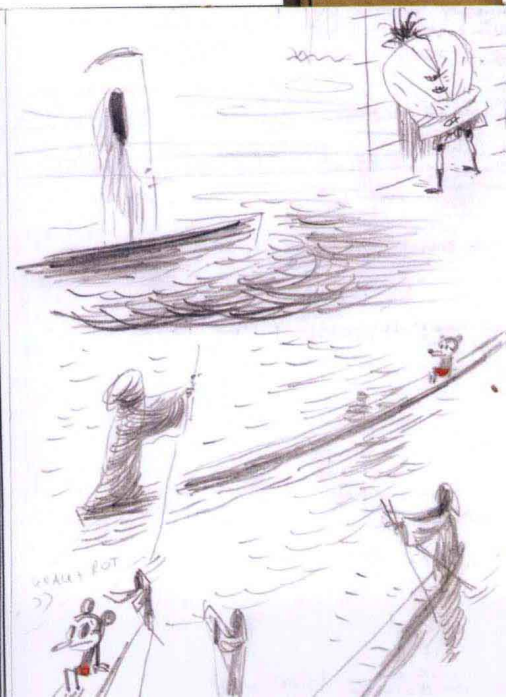
克里斯托弗·阿布莱德利 (Christoph Abbrederis)

克里斯托弗·阿布莱德利，这位奥地利设计师已经在西班牙居住多年，他使用速写本已经将近 25 年，他认为这可以帮助他“在午休的时候激发创意灵感”。现在对于他来说，这是一个度过午休时间的好办法。“有时中午犯困的时候，会有一些灵感突然出现，我会把这些都画下来，把这叫做‘午休速写本’。”

但是这些草图和他职业上的作品是有很明显的界限的，因为“在‘午休速写本’上画画的时候我可以让自己的思维发散出去，我发现这样更容易触发灵感，比为客户设计某一个作品的时候更容易”。实际上，看着阿布莱德利在吃饱后懒洋洋地画画简直和看他的作品一样赏心悦目。

他坦诚说：“有些时候那些草图上画的内容正是某个特殊的时刻，而捕捉到这一场景的手法可能是我以后再也不能重现的。”而且尽管他参与的工作可能会有重复的主题，但是阿布莱德利认为“这些和那些自然涌现的灵感相比并不那么重要”。

从“午休速写本”中我们选择了 2008 至 2009 年间的作品登出，同时作为“午休速写本”的补充，阿布莱德利还有“一本‘看电视速写本’、‘旅行速写本’，一本专门用来画故事和漫画的速写本，还有一本小册子我会随身携带，方便我做记录”。至于职业上的设计，他会将草图根据项目不同分类整理成册

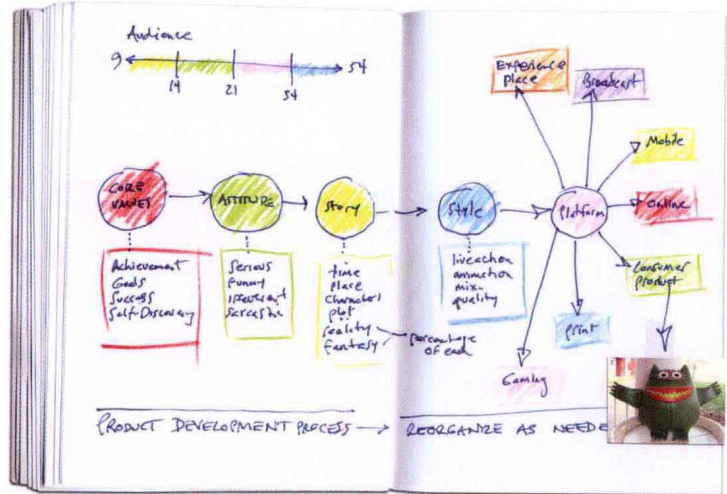
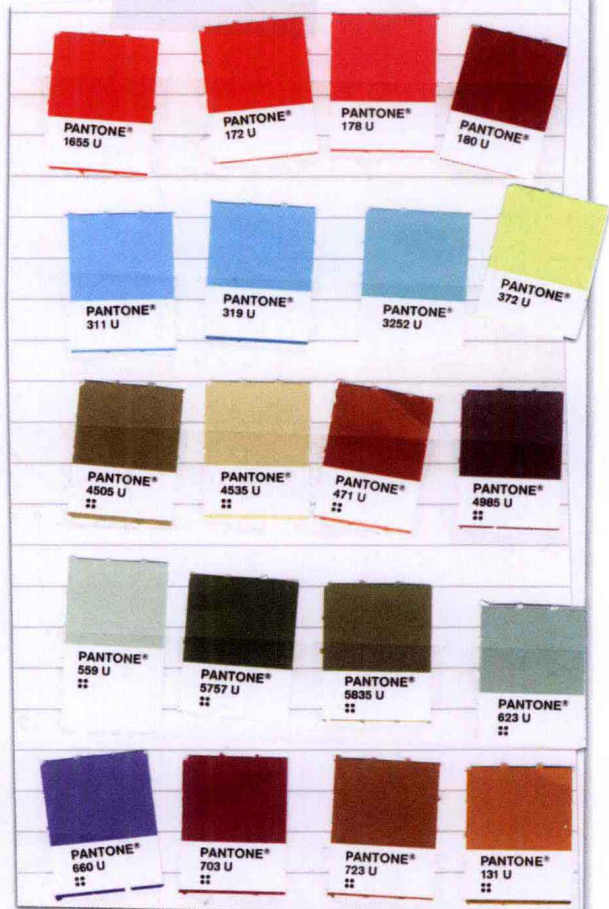
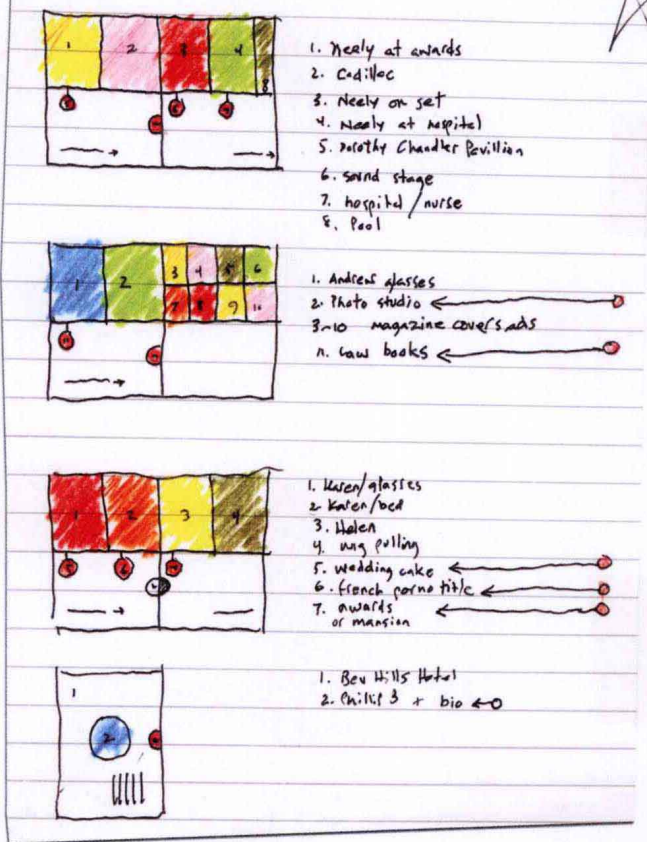

30.1

Der
flut
brennt an allen
Ecken

肖恩·亚当斯 (Sean Adams)

AdamsMorioka 工作室位于加利福尼亚州比福利山庄, 肖恩·亚当斯正是创始人之一。自从 1982 年他在加州美术学院开始学习的第一天, 他就开始使用速写本了。亚当斯说, 最初他的目的是为了“抓住转瞬即逝的想法”, 他说: “要是觉得某个想法不错, 我就把它记下来。或者看到一些不错的设计, 就剪下来贴在本子里。有时候我会在奇怪的地方发现绝妙的配色, 比方说玛丽·布莱尔 (Mary Blair) 为电影《成功之路》(How to Succeed in Business Without Really Trying) 所做的配色设计, 只要把画面用相机拍摄并打印出来, 和潘通色卡贴在一起。会议中我也会这样做, 因为很不擅长记录重要的事情, 我就把这些做成图表来解释客户的要求。”

对于亚当斯来说, 使用速写本已经是他的一项原则了: “我所有的速写本都有同一个主题, 你可以看到流行文化和超现实主义手法的结合。这听上去很厉害, 但是实际上你可能并不知道哪些是你想要的素材。本页上的图解时间轴是我为一家全球性的娱乐品牌所做的设计过程, 我已经不记得当时是为什么要在上面贴 Nauga 怪兽的图片, 但是我在给客户的最终方案中所表达的情感, 并不和乔治·路易斯设计 Nauga 怪兽广告时的完全一样。你所想的和选择的素材有时候并没有太多联系。”

