

手工创意图形

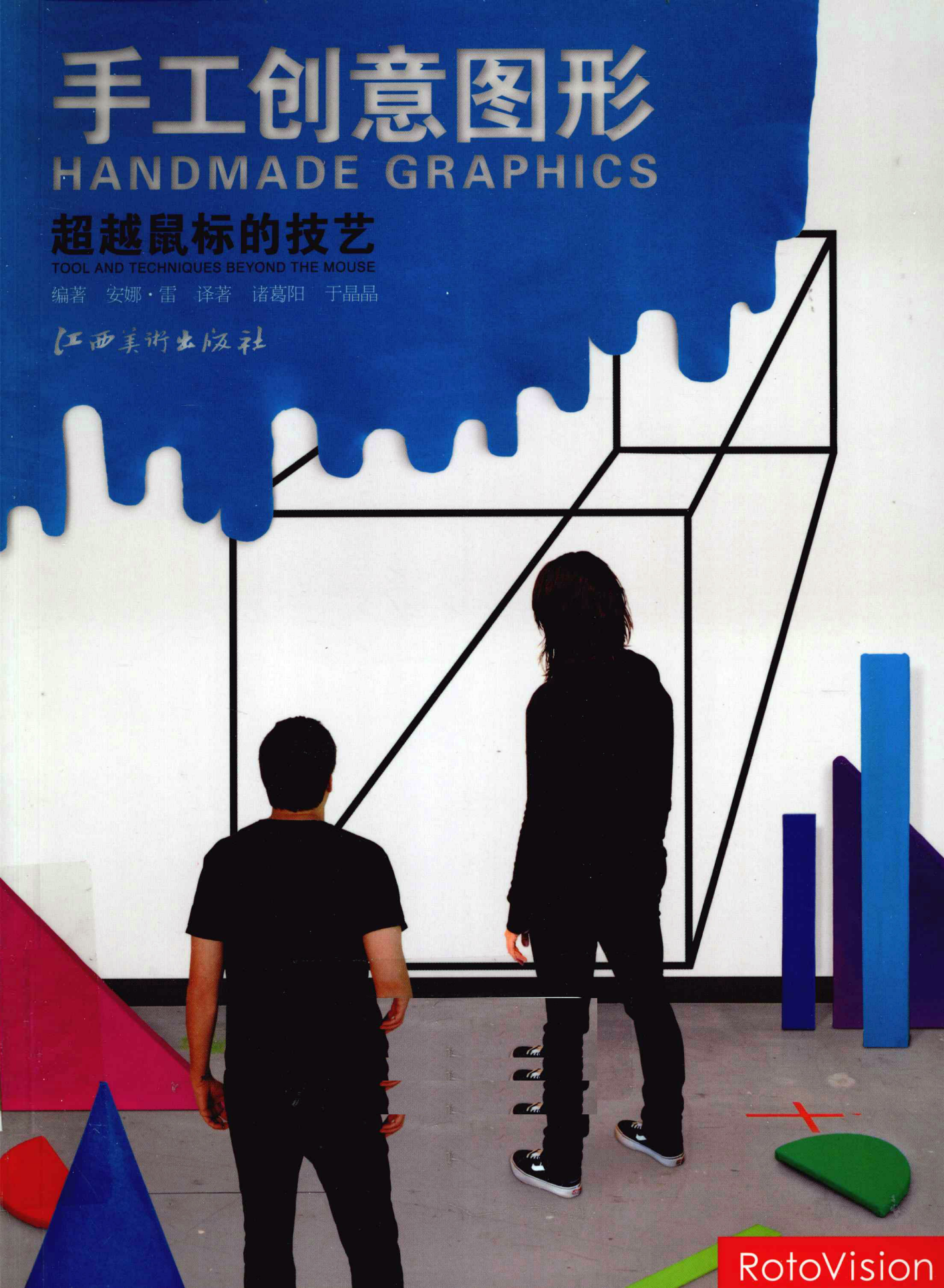
HANDMADE GRAPHICS

超越鼠标的技艺

TOOL AND TECHNIQUES BEYOND THE MOUSE

编著 安娜·雷 译著 诸葛阳 于晶晶

江西美术出版社

RotoVision

手工创意图形

HANDMADE GRAPHICS

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式
抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

手工创意图形/ (英) 雷编著; 诸葛阳译. —南昌: 江西美术出版社, 2010.9

书名原文: Handmade Graphics

ISBN 978-7-5480-0303-8

I. ①手… II. ①雷… ②诸… III. ①手工艺品—作品集—世界②手工艺品—制作
IV. ①J53②TS973.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第136475号

责任编辑: 陈 波

版式设计: 蒋 博

手工创意图形

SHOUGONG CHUANGYI TUXING

编 著: 阿娜·雷

译 著: 诸葛阳 于晶晶

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 南昌子安路66号

网 址: www.jxfinearts.com

E - mail: jxms@jxpp.com

经 销: 新华书店

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 11

版 次: 2010年9月第1版

印 次: 2010年9月第1次印刷

印 数: 5000

ISBN 978-7-5480-0303-8

定 价: 58.00元

赣版权登字—06—2010—122

Copyright © RotoVision SA 2009

手工创意图形

HANDMADE GRAPHICS

超越鼠标的技艺

TOOL AND TECHNIQUES BEYOND THE MOUSE

安娜·雷 编著

诸葛阳 于晶晶 译著

江西美术出版社

目录

内容简介	6
绘画与着色	8
钢笔画 / 玛丽安·琳赛 (Marion Lindsay)	38
记号笔 / 艾米丽·罗伯森 (Emily Robertson)	40
喷漆壁画 / 马特·史威尔 (Matt Sewell)	42
手绘字体 / 杰西·霍拉的主页 (Jesse Hora Dot Com)	45
印刷	48
丝网印刷海报 / 格鲁凯特 (Gluekit)	84
蚀刻版画 / 劳拉·贾科迈迪 (Laura Jacometti)	87
雕版画 / 查理和莎拉·亚当斯 (Charlie and Sarah Adams)	90
木版画 / 莎拉·克汉 (Sarah Keehan)	92

三维

94

长毛绒玩具 / 菲尔·巴巴托 (Phil Barbato)

124

彩绘运动鞋 / 休特维格 (Hiutwig)

126

插图刺绣 / 米希拉·沙菲克 (Mithila Shafiq)

128

书籍装帧 / 你的秘密旗舰 (Your Secret Admiral)

131

综合材料拼贴

134

综合材料壁画艺术 / 荷莉·查斯丹 (Hollie Chastain)

160

立体图片拼贴 / 肖恩·威尔森 (Sharon Wilson)

163

拼贴钢笔画 / 吉姆·巴特勒 (Jim Butler)

166

综合媒介照片拼贴 / 陈颖珠 (Hazen Chen)

168

联系方式

172

致谢

174

从

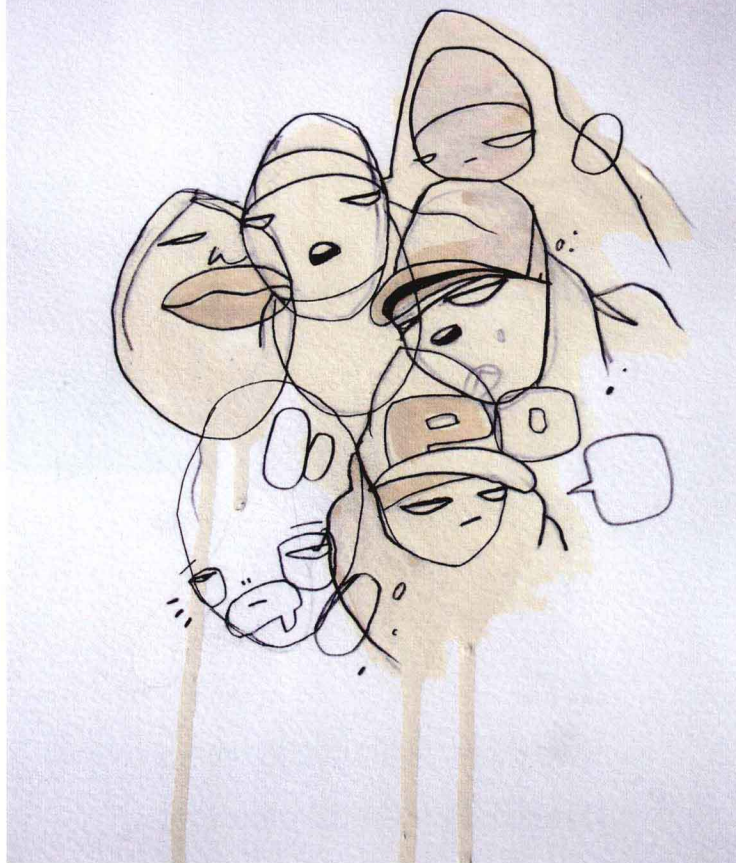
20世纪80年代中期起，对设计师、插图画家以及

美术家而言，苹果系统作为一种具有创新性的工具而广受欢迎。在它之前，没有一种软件能够达到如此复杂高级的图像处理效果。设计师和出版商们不再去使用传统的手工剪贴方法，转而开始使用QuarkXPress、Illustrator、Photoshop等软件。世界各地的艺术院校都纷纷安装苹果电脑，许多爱好者们都用苹果软件创造艺术作品。

在当下，高级创意软件具备了不容否认的优越性。与手绘相比，它只需运用更少的工具和空间，却能更快地呈现出效果。这个具有魔力的“还原”按钮，令设计师可以创造出无限量的设计版本，并无需担心影响到最终的设计。

电脑已经成为我们日常生活中必不可少的一部分。拥有一台具备宽带功能的pc电脑或者苹果电脑是最平常的事情。电子邮件、移动手机、数字电视以及任天堂游戏机都是西方国家流行文化的重要部分。

电脑有一种去除侥幸、物质属性以及材料质地元素的趋势。大胆尝试所带来的意外惊喜消失，而风险也被移除，其结果是图像都经过夸张的修饰和变形。伴随着数码美学的普遍化，仅凭持续地盯着电脑屏幕就能拥有创意吗？

1

2

1. 作者：密斯特里尔·艾尔 (Mysterious AI) 详见32—33页
2. 作者：可皮·卡·颇颇 (Kipi Ka Popo) 详见30—31页
3. 作者：霍莉·威尔士 (Holly Wales) 详见18—19页
4. 作者：哈科·海斯伯克 (Jaco Haasbroek) 详见106—107页
5. 作者：陈颖珠 (Hazen Chen) 详见146—147和168—171页

3

不用电脑中的贝塞尔工具，而拿起铅笔成为了一种有益的尝试。绘画是真实的，触手可及的、即兴的。没有比聚精会神地在草稿本上构思更好的方式了。为什么要用颜料限制画家呢？有许多工具都非常有趣，不管是颜料、墨水或记号笔。每一种都有它本身的特性和肌理效果，并且不同于印刷的是：你所得到的颜色正是你想要的。

手绘也具有原创个人风格的感染力。它将我们从尺寸的限制和二维屏幕中解放出来。在这本书中，你将看到许多有创意的手绘作品，包括壁画、字体、毛绒玩具和手工装订的图书。而这些具有大量创意潜能的作品通常都是由最简单的材料制作而成的。

我一直认为手绘是最棒的，所以有时也会忽略电脑的优势。我们可以将电脑的长处附加于手绘过程。我们可以扫描作品，用电脑稍作调整，添加一些新内容，并且以电子邮件发送出去。这会使全世界的观众都能欣赏到你的作品。只要电脑不取代设计的过程、限制我们的创造思维，它就是一种十分有效的创意工具。米尔顿·格拉塞（Milton Glaser）——世界最有名的图像标志之一“我爱纽约”的设计者，他完美地总结了电脑对设计的影响：“电脑对于设计的作用就如同微波炉对于烹饪。”

本书展现出了当代世界手绘设计师、插画师以及艺术家们最具创新性的作品。本书分为四个主要章节：绘画、印刷、三维、混合材料。每个章节都循序渐进地阐述出这些多元化手绘作品的创作过程和作者的独到见解。

本书旨在宣传和激发更多的创新思维。希望它会成为你书架上很受欢迎的收藏品。

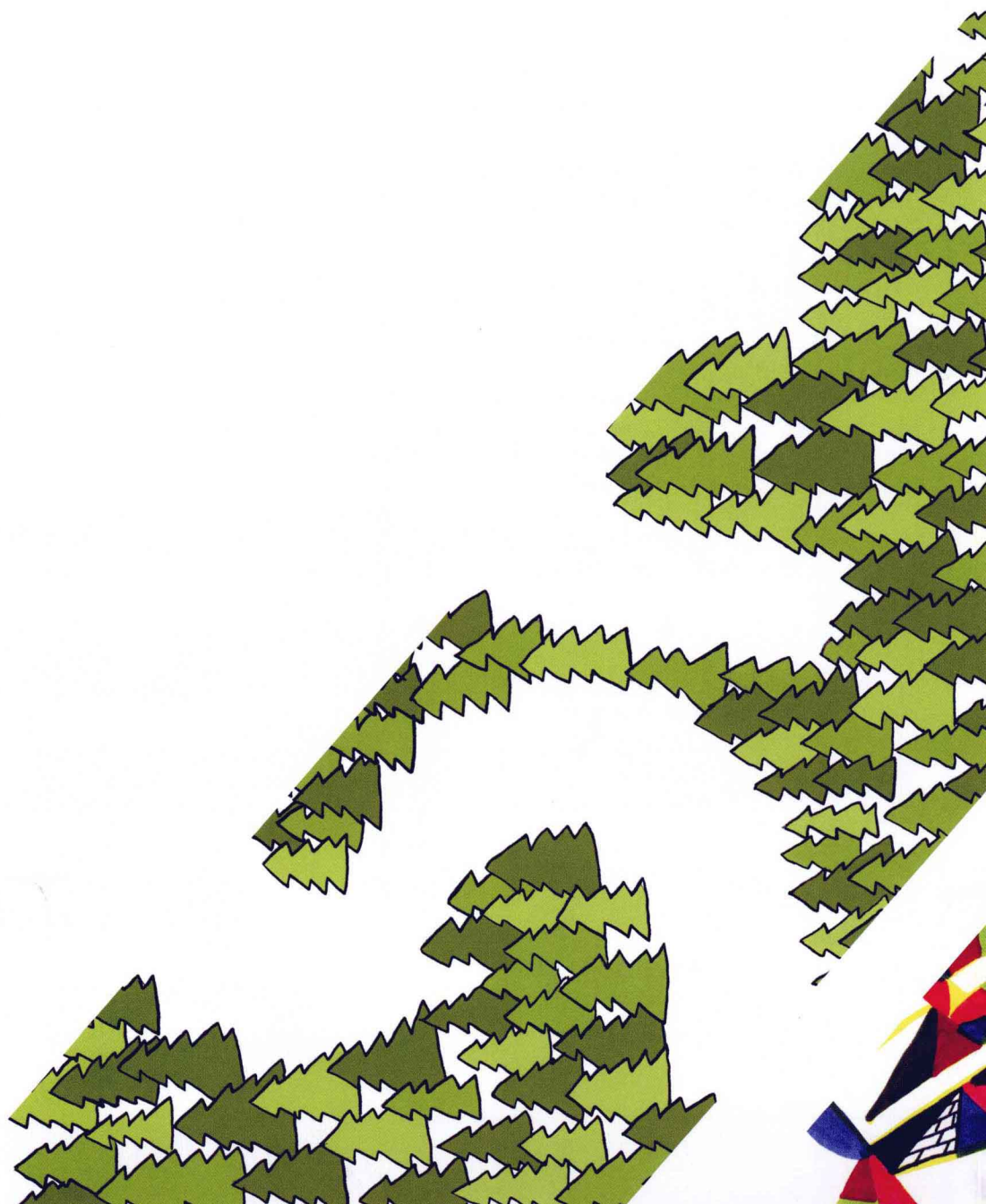
4

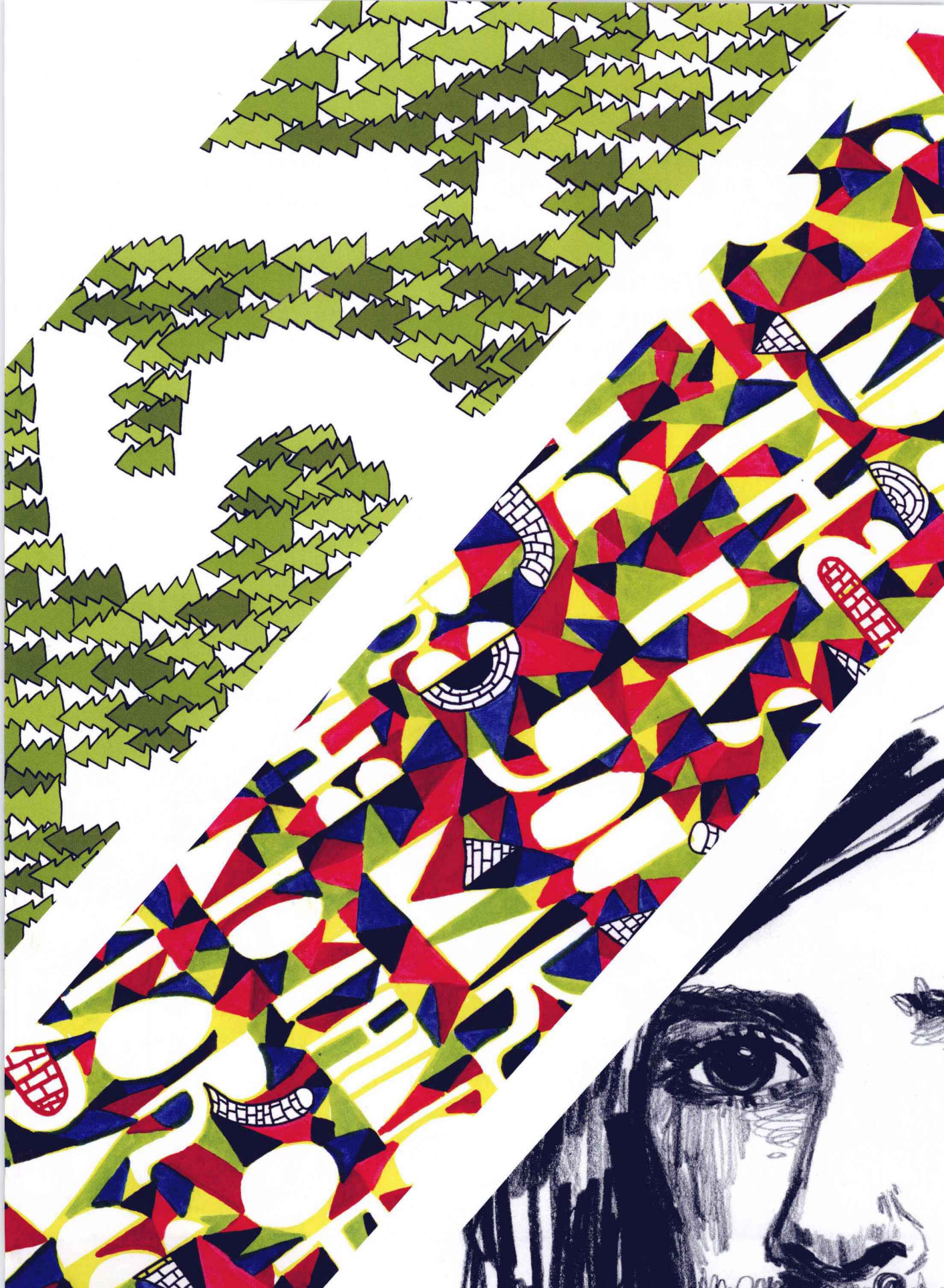
5

绘画与着色

DRAWING AND PAINTING

这个章节展示的作品出自一些艺术家和插画师之手，他们运用多种绘画工具和材料，包括：墨水笔、记号笔、马克笔、喷漆等。无论是字体排版、壁画、帆布画，还是简单的线描，这个章节中所介绍的所有艺术家都采取了类似的处理方法：他们都用双手驾驭多种材料来完成作品，而这些材料既有传统的也有现代的。

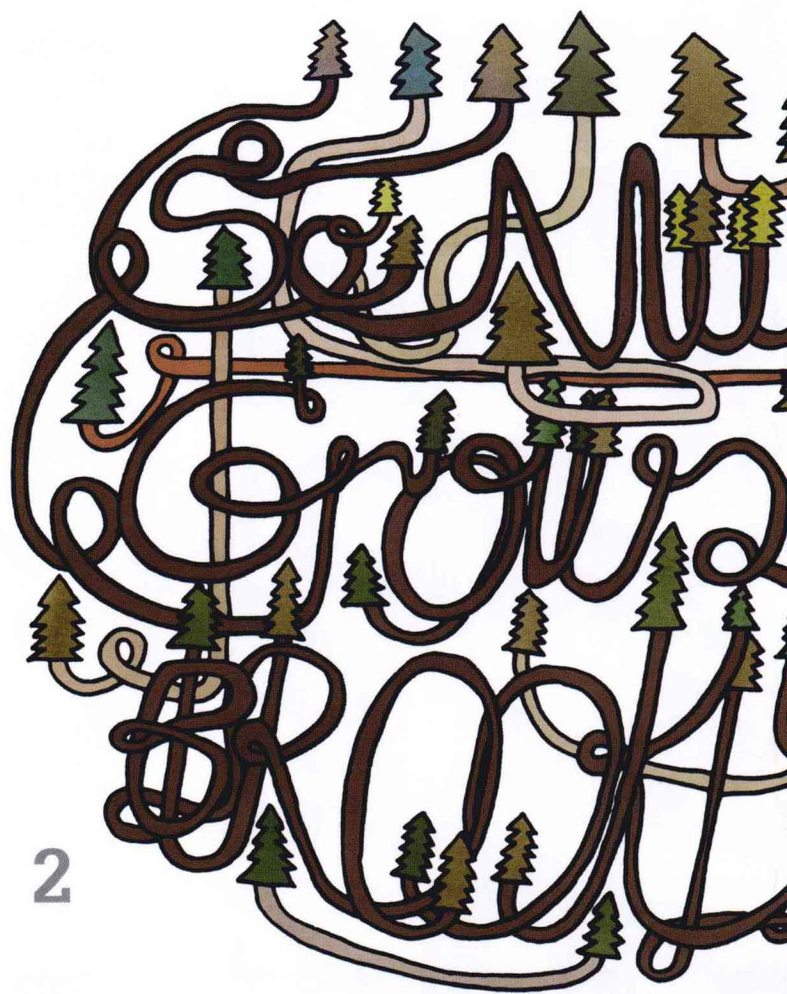
每位艺术家都有独特的灵感和偏好，但他们的共同点是创造实验性的、新颖的、先进的视觉语言。

试用一例说明，卢克·贝斯特（Luke Best）的插图充满了不完整的意象和故事。抽象与隐喻并存，骑着马的女人与模糊的手写字迹并存。卢克运用的混合手法是设计师们从局限的方法中完全解放的典范（见12—13页）。

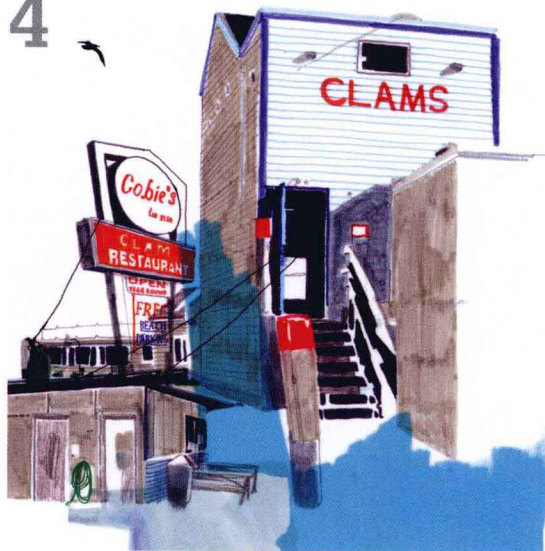
这个章节也展示了一种手绘字体。插画和文字的界限已越来越模糊，杰西·霍拉（Jesse Hora）就是这种类型的插画师。他以一种清晰的现代字体为起点（见45—47页），经过精心设计，再将它旋转、变换，编排成错综复杂的线形字体，而最终效果几乎掩盖了原有的字体。

字体通常被艺术家看成符号的构图，它们常被用来联系不同的元素。在瑞·滕雷罗（Rui Tenreiro）的插画作品——物理学教授斯蒂芬·霍金（Stephen W. Hawking）中这一点显而易见（见21页），例如，他在其他的手绘元素周围绘制了一个复杂的网络。

最后，介绍最有趣的工具之一：记号笔。记号笔与儿童有着许多联系，它们是儿

这个章节展示出了多元化以及折衷化的手绘方法。在接下来的一系列作品中都得到了反映。章节最后，——总结出了每位作者的处理手法。我真心希望它们能为你在实践中提供灵感的闪光点，以帮助你创作出自己独特的作品。

1. 作者: 瑞·滕雷罗 (Rui Tenreiro) 详见20—21页
2. 作者: 迈克·佩里 (Mike Perry) 详见28—29页
3. 作者: 乔恩·博格曼 (Jon Burgerman) 详见24—25页
4. 作者: 霍莉·威尔士 (Holly Wales) 详见18—19页

Luke Best

从英国布赖顿大学以及伦敦皇家艺术学院毕业后，卢克·贝斯特（Luke Best）成为西洋镜插画团体的一员，同时也身兼坎伯威尔艺术大学的教师。他的作品灵感来源于有机能障碍的人，他们的行动迟疑、思想不确定。卢克希望避免华而不实的时髦，他努力创造实在的、单纯的作品。卢克的愿望是将他的作品用来制作陶器、针织物、插画书，以及进一步提高自己的绘画技巧。

1—2. 出自作者自行出版的书籍——《我们都将成为鬼魂》（限量版 共16页 A5尺寸 140克再生纸）。

3. 出自《在平顶山的边缘》封面，工具：铅笔、墨水（共24页 限量印刷50本）。

2

Matt Sewell

马特·史威尔 (Matt Sewell) 是伦敦当地的插画师及艺术家。马特在英国的北部长大，他的作品描绘出了富饶的乡村剪影：田园中五光十色的风景和符号化的动物。随着时间的推移，马特的手法也有所改变，他将自己的自然风格应用于Gravis牌鞋子的设计，手机网络3系列广告以及英国的各大报纸，例如：《英国卫报》、《观察家报》。同样他也喜欢使用水彩、喷漆和丙烯。他创作了大量的壁画和个人作品，并拥有了一批国际追随者。

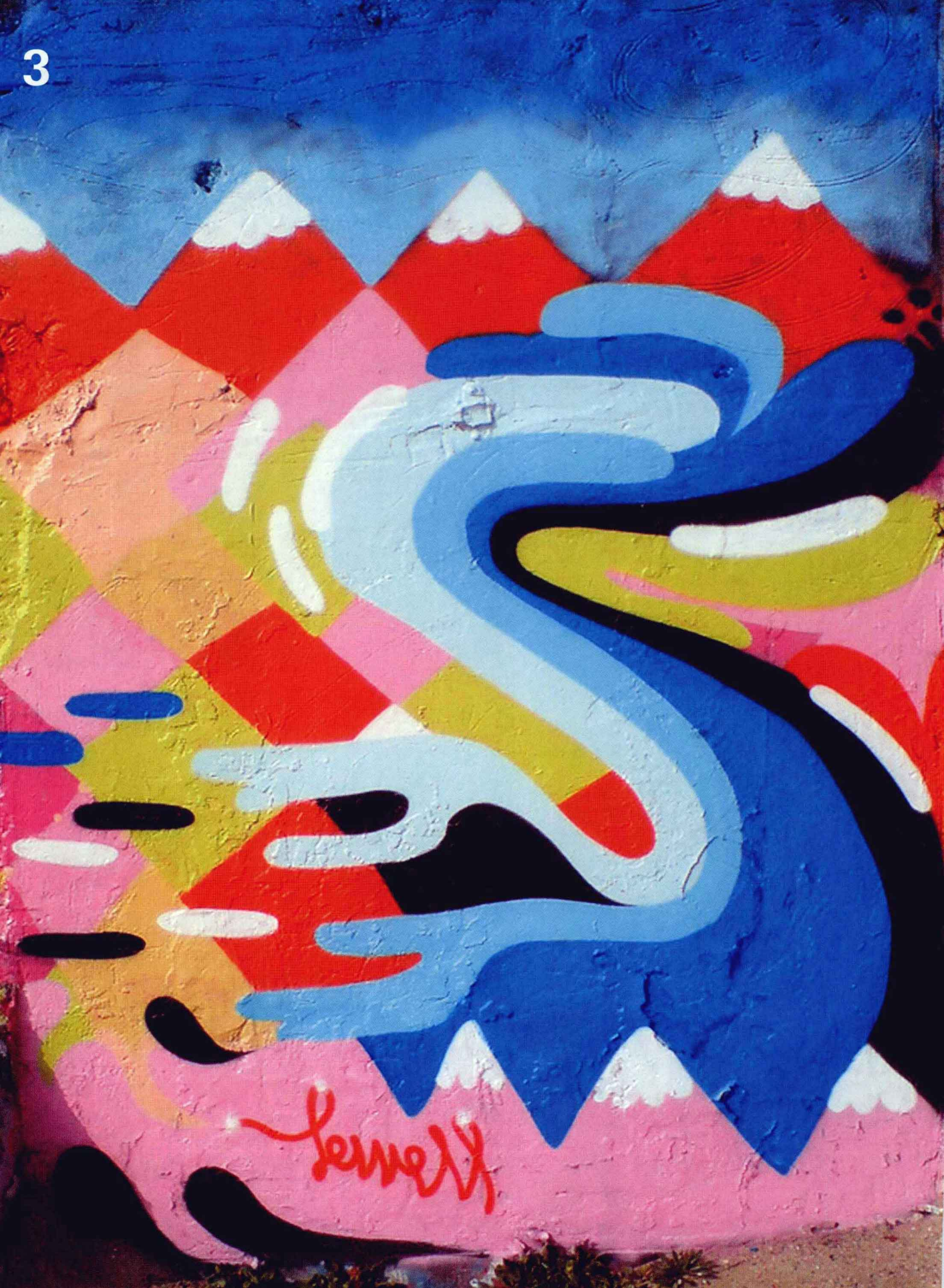
1. 《天鹅远景》，20幅系列木板丙烯画之一。
2. 《杰西建造的小屋》，受委托壁画，创作于澳大利亚墨尔本。
3. 即兴喷漆画。

1

2

Paul Willoughby

保罗·威洛比 (Paul Willoughby) 曾就读于英国拉夫伯勒大学, 学习艺术设计。目前他一边在家乡从事设计, 一边担任伦敦《Little White Lies》杂志的艺术指导 (荣获过2008年报刊杂志设计大奖的最佳设计类杂志奖), 同时还开办了伦敦教会设计机构。当《Adrenalin》杂志已故的艺术总监米奇·吉本斯 (Mickey Gibbons) 经过保罗的毕业展览的时候, 这就成为他艺术生涯的重大转折点。正是这次机会使他得以为英国各大报纸进行设计, 例如:《英国卫报》、《独立报》以及《金融时报》。保罗最喜欢的设计工具是Lyra牌5B铅笔, 他的设计灵感通常来源于手绘的草稿、印刷稿、旧的设计年鉴、东方设计作品、艺术品、《蜉蝣》杂志、波兰电影、电影海报、报道图片、旅行以及维也纳分离画派的作品等等。

1. 为《FT》杂志 (发表于金融时报) 绘制插画, 内容关于忽视环境变化。作品是采用水彩和4B石墨铅笔绘制, 然后由Photoshop软件合成。

2. 这是保罗为英国乐队Radiohead名为《美梦》的歌所绘制的插画。它将现有的图片和素描本上的草图经过Photoshop软件合成, 然后再进行印刷。

3. 这张图的灵感来源于一张旧肖像画。保罗从报纸和图书中裁剪了许多明信片大小的纸片, 然后用4B铅笔直接在上面绘图。

4. 这张是他为音乐家迪文德纳·邦哈特 (Devendra Banhart) 所绘制的插画, 是用5B石墨铅笔绘制在厚画图纸上的。它发表在伦敦的一家名为《告密者》的自由音乐报纸上。

1

2