

视觉游戏

25周年全新修订纪念版
如何让你的设计讲故事

Picture This | How Pictures Work | Molly Bang

[美] 莫莉·邦 —— 著 卫俊 —— 译

CTS | 湖南美术出版社

“想象力丰富，让人印象深刻。”

—— 诺姆·乔姆斯基

现代语言学之父，麻省理工学院荣休教授

“这是一本提高视觉素养的宝典，任何对阅读和理解图片有兴趣的人都必须读一读这本书。”

—— 布莱恩·瑟兹尼克

凯迪克金奖作品《雨果·卡布里特的发明》的作者

“当莫莉·邦探索和诠释形状、线条、空间甚至色彩的力量和微妙之处时，能够近距离观看这一过程是多么荣幸的一件事情。这不是枯燥乏味的设计理论课，而是对整个探索过程的一瞥，人人都可以参与其中，因为它是随着时间慢慢展开的。对于那些希望提高自己视觉素养的人来说，我想不出比阅读这本书更好的开始方式了。”

—— 大卫·麦考利

凯迪克金奖作品《黑与白》和《万物运转的秘密》《大教堂》的作者

“这个重新修订和重新设计后的新版本对任何希望制作图画书或理解视觉叙事工作原理的人来说，都是一本无与伦比的手册和指南。”

—— 伦纳德·马库斯

儿童图书领域的历史学家和批评家

“莫莉·邦的这本书仍然是穿越视觉素养领域各类美妙风景的一次愉快之旅。艺术与设计专业的学生在欣赏这本书优雅的文字与图像组合的同时，还能从其简洁的实例和对视觉传达形式的深刻分析中受益良多。”

—— 罗伯特·布林克霍夫

罗得岛设计学院插画系主任

“在过去的二十五年里，我有幸与广大读者一同欣赏了这本书，这本书的读者包括从中学美术课的学生到研究图画书的儿童文学研究生等各个年龄段的人群。这一版将使新一代人从邦的探索中受益，最终让他们获得邦关于图像工作原理的清晰见解。”

—— 罗莉·鲁滨孙

《号角之书》的创意总监

9 787535 684721 >

INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER 978-7-5356-8472-1

陈列建议：设计|艺术|插画

定价：88.00 元

视觉游戏

25周年全新修订纪念版

如何让你的设计讲故事

Picture This | How Pictures Work | Molly Bang

[美] 莫莉·邦 —— 著 卫俊 —— 译

CIS | 湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉游戏：如何让你的设计讲故事 / (美) 莫莉·邦 (Molly Bang) 著；卫俊译. -- 长沙：湖南美术出版社，2018.12
ISBN 978-7-5356-8472-1

I. ①视… II. ①莫… ②卫… III. ①平面设计-研究
IV. ①J511

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 241406 号

PICTURE THIS: HOW PICTURES WORK (REVISED AND EXPANDED 25TH ANNIVERSARY EDITION).

Copyright © 1991, 2016 by Molly Bang.

First Published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.

This edition arranged with Chronicle Books LLC through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright © 2018 by Ginkgo (Beijing) Book Co., Ltd.

All rights reserved.

本书中文简体版权归属于银杏树下(北京)图书有限责任公司。

著作权合同登记号：图字18-2018-340

视觉游戏：如何让你的设计讲故事

SHIJUE YOUXI: RUHE RANG NI DE SHEJI JIANG GUSHI

出版人：黄啸

著者：[美] 莫莉·邦 (Molly Bang)

译者：卫俊

选题策划：后浪出版公司

出版统筹：吴兴元

编辑统筹：蒋天飞

责任编辑：贺澧沙

特约编辑：杨青

营销推广：ONEBOOK

装帧制造：墨白空间·曾艺豪

出版发行：湖南美术出版社 后浪出版公司

印刷：北京盛通印刷股份有限公司
亦庄经济技术开发区科创五街经海三路 18 号

字数：60 千

开本：787 × 1092 1/12

印张：12

版次：2018 年 12 月第 1 版

印次：2018 年 12 月第 1 次印刷

书号：ISBN 978-7-5356-8472-1

定价：88.00 元

读者服务：reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务：onebook@hinabook.com 133-6631-2326

直销服务：buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购：www.hinabook.com (后浪官网)

后浪出版咨询(北京)有限责任公司常年法律顾问：北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有，侵权必究

本书若有印装质量问题，请与本公司图书销售中心联系调换。电话：010-64010019

目 录

前言	6
构建图像的情感内容	9
原则	59
从意图到执行	122
最后, 为了保护本能	133
现在……开始	134

视觉游戏

25周年全新修订纪念版

如何让你的设计讲故事

Picture This | How Pictures Work | Molly Bang

[美] 莫莉·邦 著 卫俊 译

这本书献给里昂和莫尼卡，是他们让我开始了这一系列探索；

同时献给吉姆和佩妮，他们一直以来都是我杰出的评论家和顾问；

也献给梅丽莎·曼洛夫和大卫·麦考利，我对他们感激不尽；

最后还要特别感谢迪克！

目 录

前言	6
构建图像的情感内容	9
原则	59
从意图到执行	122
最后, 为了保护本能	133
现在……开始	134

前言 Preface

作为一名创作儿童书籍的作家和插画家，我一直过着幸福的生活。直到有一天，我对着房子周围的物体画速写，我的老朋友利昂·石曼正好来参观。利昂建议我不要只画单个的物体，而是把整个视野、整个场景都画下来。结果我画得越多，越感到自己茫然无措。当我们一起看这些草图并谈论它们时，利昂说：“你真的不明白图像是如何工作的，是不是？”

是的，我确实不明白。我不明白画面结构。我甚至不明白“画面结构”是什么意思。但我能学习吗？

我参加了艺术家萨瓦·摩根开设的绘画课程，他已经在纽约教授绘画多年。我阅读了关于艺术和艺术心理学的书籍。我去博物馆和美术馆看画，试图弄清楚我对这些作品的感受，以及这些作品到底在做什么。另外，我决定和我女儿的三年级同学们一起制作图像，希望自己能从教学中学到一些东西——就像别人经常做的那样。

和孩子们一起工作，我意识到我想制作出明显带有不同情感的图像，但我也想让它们保持简单。我决定以童话故事“小红帽”为基础做一个插画，因为这个故事大家都很熟悉。我知道我可以用几个尖锐的三角形做一只吓人的狼。但是我不得不首先做一个令人舒适的图案，这样才能把吓人的狼衬托出来。我使用了从四种颜色的美术纸上剪下来的简单形状——红色、黑色、淡紫色和白色。当孩子们给我指点，告诉我如何才能让一幅画看起来更恐怖或更舒适的时候，我们意识到了一些我们其实已经知道的东西——一些关于图像和感觉的东西。但是对于这些东西，我们还没有很好地去界定。

对于三年级学生来说，这不是一个特别有用的学习项目。他们觉得剪纸太像在幼儿园里才会做的事情了，而他们已经是三年级的学生！他们想学习如何才能让画里的事物看起来真实。但是我知道我在做什么，所以我把剪刀和美术纸带回家，不停地剪、整理、观察和思考。我逐渐开始明白图像中的某些元素是如何影响我们的感觉的。

很快我就想知道其他人是否能把我发现的原则应用到他们自己的图片中。很明显，年幼的孩子能够理解这些原则，但他们对于抽象图形和情感表达之间的相互关系并不是特别感兴趣，所以我选择八年级和九年级的学生，然后是成年人来教授。他们制作的图像让我确信，任何人都可以使用一些清晰的原则来构建有力的视觉表达：画面上充满情感的形状排列。

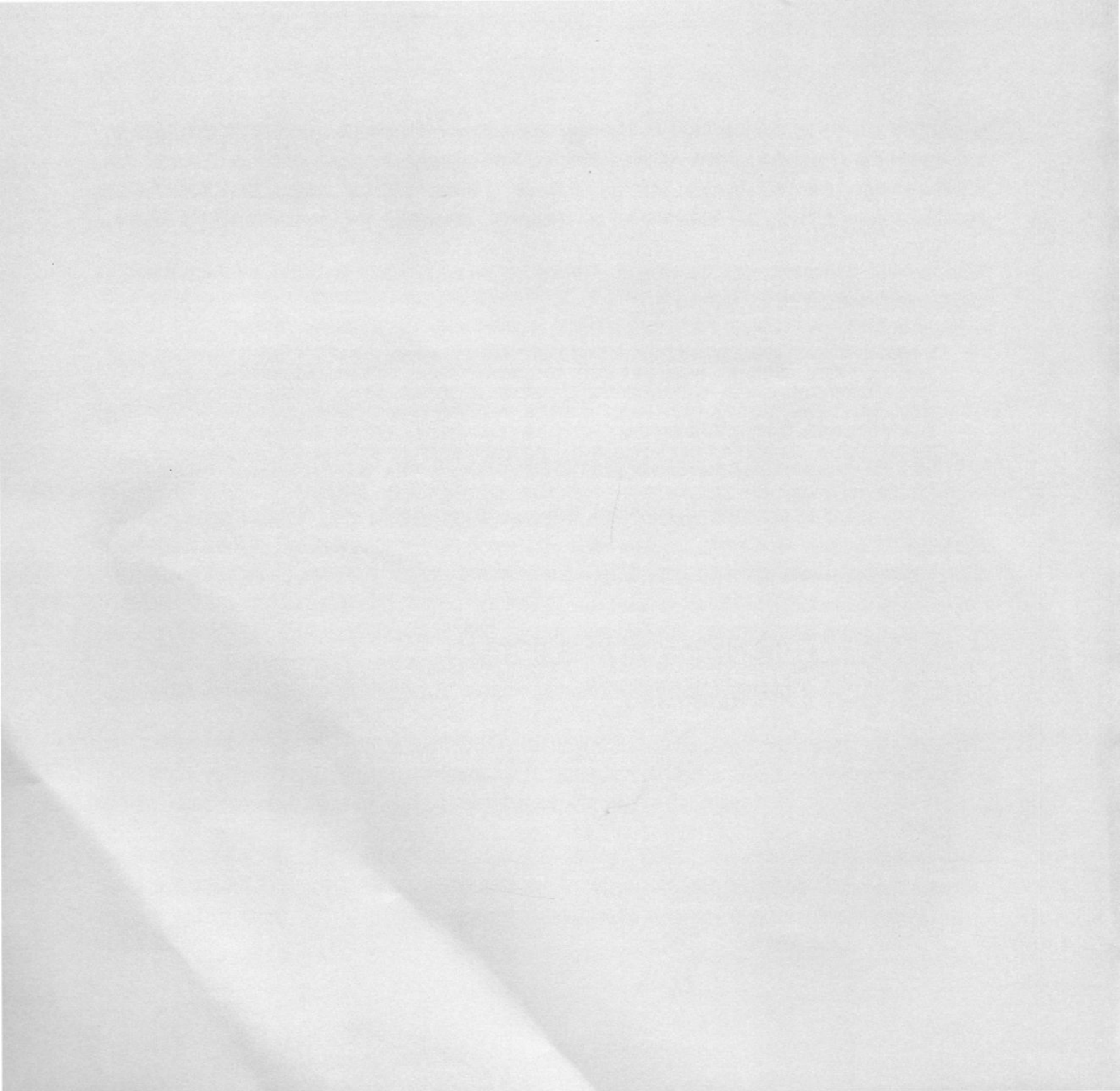
我把事情的经过写了下来，然后寄给了鲁道夫·阿恩海姆，他是美国艺术心理学的系主任，我发现他的书对我很有帮助。我几乎立刻就收到了一封彬彬有礼的回信，信中说他很喜欢这本书，而且如果我不介意他在书页的两边“乱涂乱画”的话，他会给我一些建议。介意？我怎么会介意。我恳求他“乱涂乱画”，尽情地“乱涂乱画”。后来他寄回了手稿，几乎在手稿的每一页上都附上了评论，每一条评论都很有见地、很有启发性，最终我把每一条评论的内容都整合进了自己的书中。

现在，我觉得自己已经找到了一些非常基本的东西，但不太确定它是什么，所以当我把修订后的文本寄给阿恩海姆时，问他能否告诉我：我到底做了什么。他回信写道：

这本书的风格如此不同寻常和引人注目的原因在于，它使用了“几何的形状”（geometrical shapes），但不是作为“几何形状”（geometry）来使用，“几何形状”并不是什么全新的东西，而“几何的形状”却不是心理学教科书意义上的纯粹知觉，它完全是作为充满张力的表达。你所谈论的是一些充满戏剧性的视觉力量之间的游戏，这一游戏表现出诸如大小、方向或动作对比等各种特征，自然和人类的行为就是基于这些特征而建构起来的。这让你的故事在每一页都栩栩如生。它赋予一切形状以木偶或原始木雕般的力量，这并不是放弃了抽象性，而是要发掘其中最基本的力量……你（也）从童话故事中除掉了幼儿园式的美丽，而把它还原为最基本的感觉：除掉了孩子般的天真，但却保留了甚至加强了源于直接视觉的人类基本行为。如果你把“小红帽”的美丽从它身上除掉，而把我们在依赖直接和纯粹的观看时所体验到的那种赤裸裸的感觉保留下来，那么以上所说的就是“小红帽”变成“红帽”后依然保留下来的东西。

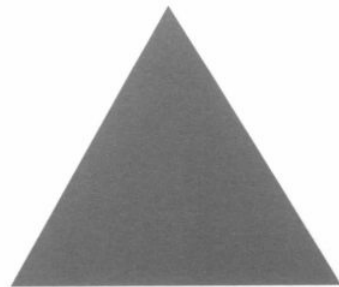
这很激动人心。即使我并不能完全理解这段回信的意思，这封信也证实了我一直以来的感受：情感和我们观看图像的方式，我已经理解了二者之间的一些基本联系。从那时起，我就一次又一次地不断思考阿恩海姆的回答，思考我从视觉原则的发现和这本书的形成过程中感受到了什么。对我来说，这本书探讨也只探讨一个问题：

一幅图片或任何视觉艺术形式的结构 如何影响我们的情感反应？

构建图像的情感内容

Building the Emotional Content of Picture

我们在语境中看到形状，

我们对形状的反应很大程度上取决于语境。如果这是有关海洋的故事插图，我们可能会把红色的三角形理解为帆船的帆、鲨鱼的鳍、从海上升起的火山岛、红色的纺锤形浮标或是沉没船只的船头。相比于把三角形理解为鲨鱼的鳍，如果把它理解为帆船的帆，我们的感受是会非常不同的。

但是我是后来才思考所有这些内容的。一开始，我决定用一个红色的三角形代表小红帽，然后我问自己：“我对这个形状有什么感受吗？”这个形状并没有充满感情，但我知道我对它的感受一定是我从其他形状那里不能获得的。

它并不令人喜爱。为什么不呢？因为它有角。它让我感觉十分稳定。为什么呢？因为它有一个整齐、宽大而水平的底座。它给人一种平静或均衡的感觉，因为它的三个边是相等的。如果它更锋利，它看起来会更充满恶意；如果它更平直，它看起来则会更稳定；如果它是一个不规则的三角形，它会让我觉得失去稳定感。那么它的颜色呢？我们称红色为暖色，勇敢无畏而光鲜亮丽；同时，我又从中感受到危险、活力和激情。一种颜色怎么能唤起一系列完全不同的甚至是矛盾的感觉呢？

什么是红色？血和火焰。啊！红色在我身上唤起的感觉似乎都与这两种事物有关，这两种事物一直是红色的，而且自从人类第一次看到它们以来都一直是红色的。红色带来的情绪会不会是我对血液和火焰的混合感受？到目前为止，它们看起来确实是这样。

这就是我对这个中等大小的红色三角形的感受：稳定、平衡、敏感或警觉，加上温暖、力量、生机和勇气，也许还有一丝危险感。现在让我把这个三角形看作小红帽。当然，形状和颜色与她的衣服是相关的，但我能把我对一个红色三角形的感觉运用到一个人身上吗？可以：这个人物形象性格机敏、热情、坚强、稳定、平衡、充满生命力，也许还有某种危险感。

如果一个红色三角形代表小红帽，那么我该如何呈现她妈妈的形象呢？

