

How to
Grow
as a Graphic
Designer

Catharine Fishel

頂尖設計師的自我經營學

凱瑟琳·費雪 著
林安柏 譯

設計系沒有教你的事
一本讓設計師等了十年的專書

現實、夢想與資源如何平衡？
沒有案子時，怎麼撐下去？
當天災人禍毀滅了你辛苦建立的事業，如何東山再起？
為了確保品質，如何敢於不收新客戶？
身為工作室主管，如何與同為設計師的主管相處？

頂尖設計師的自我經營學／凱瑟琳·費雪 (Catharine Fishel) 著；林安柏譯。-- 二版。-- 臺北市：馬可李羅文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2012.08
面；公分。-- (Art; MA0001)
譯自：How to grow as a graphic designer
ISBN 978-986-6319-48-8 (平裝)
1.平面設計 2.商業美術 3.職場成功法
964 101012841

【Act】MA0001

頂尖設計師的自我經營學

作者 ◆ 凱瑟琳·費雪 (Catharine Fishel)

譯者 ◆ 林安柏

美術設計 ◆ 鄭宇斌

總編輯 ◆ 郭寶秀

責任編輯 ◆ 巫維珍

發行人 ◆ 涂玉雲

出版 ◆ 馬可李羅文化

104 台北市民生東路二段 141 號 5 樓

電話：886-2-25007696

發行 ◆ 英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

104 台北市中山區民生東路二段 141 號 2 樓

客戶服務專線：(886)2-25007718；25007719

24 小時傳真專線：(886)2-25001990；25001991

讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw

劃撥帳號——19863813 戶名：書虫股份有限公司

香港發行所 ◆ 城邦（香港）出版集團有限公司

香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓

E-mail:hkcite@biznetvigator.com

馬新發行所 ◆ 城邦（馬新）出版集團

Cite (M) Sdn.Bhd.(458372U)

11, Jalan 30D/146, Desa Tasik Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia Malaysia

輸出印刷 ◆ 中原造像股份有限公司

二版一刷 ◆ 2012 年 8 月

定價 ◆ 320 元（如有缺頁或破損請寄回更換）

城邦讀書花園

www.cite.com.tw

HOW TO GROW AS A GRAPHIC DESIGNER by CATHARINE FISHEL

Copyright 2005 by CATHARINE FISHEL

The edition arranged with JEAN V. NAGGAR LITERARY AGENCY, INC

Through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc.

Complex Chinese edition copyright: 2012 Marco Polo Press (a Division of the Cite Publishing LTD)

ISBN：978-986-6319-48-8（平裝）

How to Grow as a Graphic Designer

Catharine Fishel

頂尖設計師的自我經營學

凱瑟琳·費雪 著 林安柏 譯

王俊隆 Roc（療傷圖釘膠囊設計者，產品設計師）

在過去十年的工作經歷裡，我幾乎都是SOHO族。看完這本書，有很深的感觸。

「如果這本書早十年出來，我會更坦然的面對那些跌跌撞撞的soho歲月。」

就因為我經歷過類似的過程，更能體會書中所有設計師在圓夢的過程中所遇到的困境。來自於家庭、同儕、現實……，不斷的在衝擊中學習者妥協與取捨，所謂的設計師之道，那是無數深夜裡的天人交戰後，讓有菱有角慢慢轉化成圓融的過程。我誠心的推薦這本書，與所有有夢想的設計師分享。

丑苑茹（實踐大學工業產品設計系所副教授）

學習設計需要具備什麼樣的基因？是不是存在著natural born designer？事實上，成為設計師，除了夢想、堅持與勇氣之外，更要有行銷的創意與智慧，加上經營的視野與承諾。當面臨種種突如其來的考驗：現實環境、經濟因素、企業限制、心理掙扎……等等，能否依然處變不驚地展現優質的設計力？本書以一連串的經驗案例，沒有教條或公式，娓娓道出設計師的故事。至於「如何」？值得讀者各自參考、細讀玩味，進而發展出屬於個人、朝向目標的行進方式。

林銘煌（交通大學應用藝術研究所副教授）

這是一本帶給設計師心理建設的書。雖然它涉及設計公司的經營理念、管理及經驗，但它比較像是設計師的心靈補貼，有益於設計師的心靈建設、成長。

如果這本書早十年出來……

我喜歡裡面的一些啟示，例如：

- 傾聽自己的聲音，什麼能讓你真正快樂，什麼又只是達成目標而已。
- 設計師的迷惘，不在作品好壞，而在要享受什麼樂趣。
- 想要抵達你所想要到達的地方，一半靠計畫，一半靠機運。

大多數的設計師，工作時常常面臨的窘境是懷疑、是害怕。尤其被人質疑久了，在很多人不信任自己的膽識時，或許會開始懷疑自己的直覺，懷疑自己的創意，懷疑自己的決定，動搖信心。當然設計的主觀性和成果的不確定性是造成害怕的主因，害怕選了一種愚蠢的字型，害怕設計作品被羞辱，害怕沒錢支付薪水，害怕破產，擔心在所有銀行家或企管顧問朋友面前失去藝術家的身分等等。這時該如何處之呢？相信你可以在本書中找到自己的答案。

胡佑宗 (nodd design 創意總監)

最近在台灣當一個設計師好像還算挺風光的，我最怕年輕人誤解的恰恰就是這件事。設計這行其實遠不如設計作品那般光彩亮麗。

設計是一連串在質疑與否定中不迷失方向、不喪失自信的歷練，是用勇氣與毅力拼搏出來的。沒有經過「經營」這一關的磨練，設計師永遠無法在現實當中站穩腳步，而邁向成熟。

這本書中一個個生動又真實的故事，清晰完整地再現了設計師的現實與心路歷程，感人至深，是讓設計人省思自身創作歷程的絕佳觸媒。

Contents

推薦序 創作心靈不斷湧現的自我追求	李俊明	7
推薦序 因為設計，才值得投入	林怡芬	13
引言 這一切全是為了設計		17
我只是創造能打動人心的東西	賽克／短篇故事	21
學習處理恐懼	葛倫／三井葛倫設計	29
實事求是的設計	紀俄爾&鍾芬尼／紀鍾設計	37
取得事業與家庭的平衡	瑞格斯比／瑞格斯比設計	43
抱著樂觀的心情去上班	拉森／拉森互動設計	49
傾聽自己的聲音	里斯卡／里斯卡與合夥人	57
學習處理客戶的想法	西迪&宋德拉格／設計牧場	65
把負面的人當競爭者	卡托娜／具體設計	71
元氣讓你想到好點子	莫瑞歐卡／亞當斯莫瑞歐卡設計事務所	79
保留自己的空間	李恩哈特／李恩哈特設計	87

Part 2 你的目的地是哪裡？

設計幫助客戶有價值	羅傑／公牛羅傑設計	99
門的文化	偉德／星球傳播	105
勇於面對改變	泰瑞／泰瑞·馬克斯設計	111
保持小巧	塞爾斯 & 波恩頓／閃耀設計	117
不為了擴張而擴張	穆斯納／原點設計	123
設計是一種生活模式	韋伯／韋伯暨韋伯設計	133
接受無法預料的經驗	派金斯／賽博特·派金斯設計	143
應用隨意記下的點子	艾瑞克·麥德森／麥德森設計	149
發展跨領域公司	戴爾／FD2S設計	157
不要忘記拿鉛筆	卡爾森／連續集設計	165
隨時評估計畫	多契羅／渴望 77	173
質比量更重要	亞當斯／亞當斯莫瑞歐卡設計事務所	179
妥協的重要	契迪／密碼字體設計	187
為自己而活	費拉	193

Part 3 哪裡找支援？

你可以在現實中成就什麼？	貝聯堡	201
設計之外的老師	薩可拉夕克	209
放下身段	貝魯特／五角星	217
身為設計師的力量	羅瑞格／羅瑞格設計	223
幽默使人有創意	布萊斯懷特／山史東設計	231
平面設計師的本能	奧斯本／麥可·奧斯本設計	239

Part 4 到達目的地

逆流前進的魚	瓦奎茲／塞克洛普斯設計	249
到了之後該怎麼辦	西伯特／歐力卡設計	257
以未完成的宣言做為結語	毛／毛氏設計	263

創意之所以耐人尋味，在於它無色無形，沒有固定來由，也沒有公式可循，因此當它激起我們的想像與共鳴，我們對它的感覺便會如此深刻，心中自然興起一股「見賢思齊」的慾望，而讓我們想要探究箇中真味。

在這幾年的設計書寫經驗裡，我不時在與設計人接觸的過程中，對他們產生許多好奇。我深深望進設計人的眼眸，聽著他們訴說自己的故事，試圖想要了解這些有趣創意人的腦袋瓜到底在想些什麼？他們的夢想與熱情是什麼？追求美學的極致又是怎麼一回事？……

而這本走訪全美重要平面設計師的專書，解開了許多你我心中可能都有過的疑惑。

設計，作為二十一世紀一門顯學，一般大眾卻常常還是徘徊在門外，淺淺地往設計之門打開的窄窄隙縫偷偷窺探而已。現在的設計書給你很多精美的產品圖片，浮光掠影地刺激你的眼球視覺神經，不知不覺間，我們只看到經過設計後產生的產品表象，那是被修正、化約成最

李俊明

設計與生活風格作家

創作心靈不斷湧現的 自我追求

適合市場的產品；卻忽略了影像之外，那些設計者從青澀邁向成熟的複雜養成過程，才造就了那些令人驚艷的作品。

那段漫長的「熟成」過程，充滿許多故事，因為設計師並不是神，他們也是人，會犯錯、會徬徨、會迷惘、會需要人生導師指引方向；這裡頭我們該關注的不只是美學加諸在設計身上的成果，或是設計者個人的表現，而是應該聚焦在經歷許多與現實的妥協之後，他們所經歷的腦力激盪與人生轉折。因此我很高興看到這本幾乎全是文字的設計書，讓我們能夠透過文字的翅膀，潛入設計者的思緒當中，透過心靈之眼，去感受、想像、體會創意者的生命歷程。

我自己非常喜愛後印象派藝術家保羅·高更（Paul Gauguin, 1848-1903），他在一八九七年創作了讓他留名青史的作品《我們從哪裡來？我們是誰？我們要去哪裡去？》（*D'où venons-nous? Que faisons-nous? Où allons-nous?*）這幅長達三點六公尺的大幅畫作，探討的是所有人類對於自身「存在」狀態的疑問，當然，也是創作者對於創作的一種發自內心的吶喊。

令人驚訝的是，當我收到這本書的中文版譯文時，馬上就發現，本書在結構上——Part1. 你是誰？Part2. 你的目的地是哪裡？Part3. 哪裡找支援？Part4. 到達目的地等四個單元，呼應了高更這幅鉅作的部分題旨。

高更在一百多年前從法國遠渡至波里尼西亞尋找的答案，看來，我們到現在還一直在探索。創作心靈所關心的問題，原來沒有時空的阻隔與落差，始終都是相通的人生經驗。

我在本書中，一直看到幾個關鍵字與重要的概念不斷出現，讓我不禁聯想到，台灣各個領域的設計者，尤其是稍稍建立規模、正在努力耕耘的設計者，可能也需要參考國外成功設計師的經驗之談，並做為他山之石。

開放。保持開放會讓峰迴路轉的路程豁然開朗，這裡頭包括心態的開放、組織型態的開放，甚至接受新經驗的開放等等。

溝通。最有趣的是，我們會發現，幾乎所有成功設計者都表示，他們不

只是單方面提供服務，由客戶端挑三揀四；設計者也在尋找真正能夠欣賞他們創意的伯樂。而「商業」與「創意」兩端媒合的過程，就需要透過良好溝通來推展。

平衡。「設計不是藝術，那是商業……讓客戶的行銷與廣告富有價值。」本書一位成功設計師點明了設計的本質。但在某方面，設計總免不了涉及藝術與創作的成分，因此書中諸多案例皆映照出設計者擺盪在創意與商業這天平兩端時，不斷追求的那個總在移動中的平衡點。在現實、夢想、自我價值當中，設計者得要達到最佳平衡，才能讓設計之路走得更長更遠。我想這也是說，保有自己的空間很重要，就像英國意識流名家吳爾芙所說的「自己的房間」，設計者也要能找到平衡自己的空間，並在裡頭感到安全穩當，才能全心付出。

學習。本書的許多例子告訴我們，設計者應該能從失敗中學習，並承擔風險。安全的路往往迂迴繞行，最後往往哪裡也去不了，因此我們應將心中真正渴望的優先順序列出，傾聽自己內心的聲音。這一點，將之放在激發設計者創造力的面向上，同樣適用。此外，學習所表現的另一個

面向，就是設計者比其他行業更需要充電，不管是旅行、做白日夢或是放空，唯有充電才能讓創意能量源源不絕。

團隊。設計者不該本位主義過重，因為設計除了提供美感，另外一個使命就是扭轉局勢，讓產品可以透過設計之力而變得價值倍增。也因此，設計者扮演一種「診斷者」的角色，透過通力合作與觀察，應該提出適切解決方案，創造出設計價值。本書明白點出，「（設計師）是為了要幫助客戶成功，而不是為了藉由專案讓自己成功。」這一點很值得目前崇尚明星設計師的潮流當下，做為反思參考。

夢想。人類因夢想而偉大，當然設計師亦是如此。熱情與正向思考，會促使設計者不斷將自己推向潛力極限，而不只把設計當作勞務工作，積極開創新局。

我在書中除了讀到六個關鍵字，讓人深思許久之外，另外一個我認為很重要的訊息，就是字裡行間沒有直接點出設計者「自我實現」的重要概念。撇開它在社會學上的意義，人類都有追求自我理想的慾望，當

這個欲念無法得到滿足，我們的心靈將會十分不平衡。

本書原名並非「如何『成為』平面設計師」，而是「如何『成長』為平面設計師」(How to Grow as a Graphic Designer)，作者巧妙使用了Grow這個字，也就點出了「自我成長」與「自我實現」的題旨，讓人在閱讀時擁有更多耐人尋味的視角與切點。

《頂尖設計師的自我經營學》不只適合想要成為、正在變成，或現已從事平面設計的讀者閱讀，裡頭提到的一些經驗法則，也很值得其他設計領域、甚至廣義的創意人做為參考；我甚至覺得，大家口中所稱的SOHO族、Freelance自由工作者，也應該能由閱讀本書的過程中得到啟發，因為很多工作與生命之間維持平衡的議題，其實經驗都是相通的。甚至對於並非設計、創意領域的讀者來說，如果你想要了解設計者的立場與思考模式，本書也會是不錯的參考。

為這本書寫序的早晨，我特別比平常早起兩小時。

下樓為自己沖了杯花茶提神，剛剛跟我睡在被窩的小狗，也起床跑到電腦桌旁繼續打盹，這樣的情景，讓我想起剛創業時，在住居套房中接案子的時光。

工作室成立當時，覺得每個大大小小的工作都是訓練自己的機會，所以大多數的案子都接下來，時間總是不夠用，經常得一大早起床畫畫。我是屬於日間型動物，白天工作才能維持較好的品質，尤其清晨時，沒有電話和事務纏身，也比較能安心作畫。

在旅居日本的這段時間，創作繪本或寫畫時，仍舊維持一樣的作息。我一旦開始作畫，就很難中途停筆，必須把一張畫做完，才能再做其他的事。而每當畫完一張圖時，就已經接近黃昏也筋疲力倦了，加上晚上腦袋不太靈光，不適合寫東西或創作，只能做做簡單的事務工作。所以，發想和創意的工作，我都會在早晨時做。

這樣的作息，跟一般人對創作者的印象不太一樣，原本也以為自己

林怡芬
知名插畫家

因為設計，
才值得投入

是異數，不過後來知道日本作家村上春樹也是同樣的作息時，不知為何感到安心不少。

這本書中，多位創作人的經歷或想法，也與我甚為相似，有些是我曾經經歷過的、有些是我正面臨的問題，書中創作者的經驗分享，給了我不少參考的方向。如何在掌握自己的核心價值下調整腳步，有時候參考他人經驗是一個相當好的方式。以插畫為業之時，台灣沒有太多的前例和書籍可以參考，大多是在跌跌撞撞之下，從自己的經驗中摸索學習的。所以，深深感到同業間的經驗分享是一件重要的事，在迷惘時可帶來不少力量。

創作者筆下的美好世界，經常讓少男少女誤以為只要投身創作，世界就可以變得如此美好，而當自己開始著手時，卻遇到困難重重，後來因而放棄的人，我想是相當多的。從前當學生時，就常聽到從事創作的老師說：「將來會繼續從事相關行業的，一個班上有五個人就不錯了。」每次聽到這種話，都會背脊一涼，心想，我會放棄我這麼喜歡的藝術工作嗎？如果放棄了，我的人生會變成如何呢？我還會喜歡我自己的生活嗎？

確實，興趣要和工作合而為一，不是一件簡單的事。有可能生活變得與工作密不可分，最後連生活品質都賠上了。更不好的狀況是，無法以此來維生，工作不穩定之下因此就選擇轉行了。我常常從轉行的人口中經常聽到的理由是「我覺得工作是工作，興趣是興趣，興趣變成工作就不好玩了。」

但我想從事創作的人，並不是為了賭一口氣而堅持下去的，多半是他們太熱愛這件事，這件事對他們來說太重要了，無法想像沒有它的日子會有多無趣，而且從中得到的快樂不是其他的事可以取代，所以也就一直做下去，時間久了，自然而成為這行的專業者。

我常做為勉勵自己持續下去的想法是，把任何一件事或一個工作都當作爬山一樣，山腳下的風景很美，人人都可欣賞得到，但漸漸再往山上爬時，很多人體力不支或留戀山腳風景，就留下了，途中放棄登山的人會越來越多，因為障礙多了、危險也跟著多了。但山上的景色和登上山的快樂滿足感，只有勇於克服和充滿熱情的人才能體會得到。或許有人會覺得不需要花這麼多精神和力氣就為了這件事，但我想有沒有登上