

三度 Sandu looks

王绍强
编著

小平面

MINI GRAPHICS

MAXIMUM IMPACT IN A MINI FOTMAT

中信出版社 · CHINACITICPRESS

图书在版编目(CIP)数据

小平面/王绍强编著;于晓红译. -- 北京:中信出版社, 2011.12

原文书名: Mini Graphic

ISBN 978-7-5086-2892-9

I. 小… II. ①王… ②于… III. 平面设计—作品集—中国—现代 IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第131205号

小平面

XIAO PINGMIAN

编 著 者: 王绍强

译 者: 于晓红

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司 (北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印 张: 15 字 数: 132千字

版 次: 2011年12月第1版 印 次: 2011年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5086-2892-9/G · 713

定 价: 68.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换

网 站: <http://www.publish.citic.com>

投稿邮箱: author@citicpub.com

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

小平面

王绍强 编著 于晓红 译

M I N I
GRAPHICS

中信出版社
CHINA CITIC PRESS

精彩设计不一定是非常明显的墙上图形或是引人注目的包装。手掌大小的卡片，不寻常的信封或触感非凡的工作样片所体现的创造性往往给人惊喜。你从不知道你的名片使用了特殊材料，带有特别形式的装饰，但它可以帮助你给商务人士留下深刻的印象，找到合作者。你很难想象当你拿着血色的橡胶材料展览邀请函时的惊奇瞬间。直到打开礼品盒你才能知道盒子里面是什么物品。创意思想可以在任何你能够想象的地方繁荣发展。

在此处，小平面可以引导你在迷你世界中大胆开拓。

小平面与尺寸无关。小平面与思想和精神有关。

大处着眼，小处做事

Think BIG, do SMALL

伟大的生活与大事物无关，伟大的思想与雄伟的表现形式无关，伟大与所有制造差异的小事物有关。总是有人相信生活充满冒险和惊奇，他们愿意一个人或者一个团队去冒险。随着与如下七位独立设计师和工作室完成访谈，我们将会看到他们怎么打破常规，创造差异。在他们的眼中“迷你”是任何事情，世界需要多样性。

Great life isn't about huge things; great idea isn't about grand manifestations; it's all about small things that make a difference. There are always people who believe life is full of adventures and surprises, and they are willing to take risks as one man band or as a team. As conversations are carried out with seven independent designers and studios, we will see how they break the convention and make a difference. What ever "mini" is in their eyes, the world allows for diversity.

目录 CONTENTS

简介——

003

形象识别 IDENTITY

010

序言——

007

邀请函 INVITATION

118

推荐序——

009

致意问候 GREETING

206

特约专访 INTERVIEW

01 卡雷拉 Karera

102 TOKYO, JAPAN

02 这是爱 Thisislove

108 LISBON, PORTUGAL

03 合作设计 CoDesign

194 HONG KONG, CHINA

04 奥斯卡·迪亚兹 Oscar Diaz

202 LONDON, UK

05 马什 Mash

222 ADELAIDE, AUSTRALIA

06 戴夫·塞吉维克 Dave Sedgwick

228 MANCHESTER, UK

07 乔什·怀特 Josh White

232 SUSSEX, UK

设计机构
服务客户

设计师

设计类别

设计描述

序者简介：

伊恩·莱纳姆 (Ian Lynam) 是在东京生活的平面设计师、作家。他经营一间从事多学科设计的工作室，主要以泛文化标识设计，影视包装设计和出版物设计为主。他在波特兰州立大学获平面设计学士学位，在加利福尼亚艺术学院获平面设计硕士学位。其最新的著作是《相似笔触》(Parallel Strokes)，这是一部探讨涂鸦作品与文字设计相互影响关系的书。“他定期为《Idea》《Neojaponisme》杂志撰稿，并撰写了多本设计书籍，是日本坦普尔大学平面设计兼字体设计教师。”

ianlynam.com

序言 走向小型化

伊恩·莱纳姆 Ian Lynam

比例是很有趣的事物。平面设计从业人员每天都要考虑设计中的相关比例——与名片相关的标志尺寸，与标题页尺寸相关的书目标题，或者与用户的浏览器尺寸相关的平滑按钮。不从设计项目自身来考虑，只从评价专业实践这方面来说比例也极其有用，尤其是在当代——设计有如此多样模式的重要时刻。

平面设计作为一种职业，其范围越来越广。正如在生产与发展过程中，以手工为主的小规模行业发挥了一旦有需求就能立即生产的可能性一样，在当代环境中设计所具有的潜力获得了更充分的认知。当代平面设计所使用的主要工具——个人计算机——成为越来越能买得起的物品，这一工具的先进性与易用性已经得到充分发展，同时计算机本身也变得越来越复杂，越来越有效用。

技术、平面设计工具及印刷技术在过去十年里的转变趋势非常重要。平面设计是循序渐进的过程，虽然它似乎是慢慢走向从业者，但实际上它比其他学科行业都快很多。这些变化既直接又平缓，影响了平面设计的多个方面——从过程到作品的各方面。最显而易见的是技术怎样对最终的作品产生影响。正如本书中的作品所显示的那样，平面不再是前辈们所描绘的简单统一的商标符号。今天的设计师使用更多样的色彩、形式、空间及纯粹的方法来实现他们所需要的效果。

矢量软件让设计师能够设计并实现以小圆角、片形穗及细线为特征的视觉方案。高分辨率输出设备使印刷人员可以印刷极小尺寸的图案，图案也更清晰易读。早期的设计师们没有这么方便的设备，例如斯达相机柔化了转角，接下来的一代相机仅仅将小图案变成视觉碎片。现在，高分辨率显示系统变得很普通——能够迅速地将有很多细节的图案传达给公众并保证这些细节的清晰度，甚至对高清晰度播放格式而言更精确，就像创造这些图案时所形成的细节一样。

对公众来说，平面设计软件变得极其方便易用。20世纪八九十年代由于桌面出版系统的大规模研发、面世，逐渐产生了更多业余爱好者、设计师及小型设计作品。当代平面图形大量诞生，这是因为当代技术易于使用且广泛存在，当今社会各类型企业都认为发展品牌化是必需

的，同时，越来越多的产品需要个性特征以令人惊叹，结果为越来越多的平面设计从业人员提供了更多工作。

由于平面设计的工具越来越容易使用，设计工作者同广告公司固有的设计部门决裂，同大规模的平面设计机构分离，或者与企业的设计部门决裂，成立工作室或者单干——作为独立的设计服务供应商和文化创造者来从事精品设计。作为至关重要的行业，平面设计正在发展中——作为欲望的延伸，设计工作不再紧跟视觉设计发展趋势，而是推出了更多彰显个性的作品。许多设计师追求这样的定位以便与客户、合作者增进联系，使设计作品更有吸引力。比例很重要——孤胆枪手或小集体的观点通常比广泛使用的有明显诉求的方法更适合客户。在创造形式的过程中加上视觉特质，小型的商业设计更有助于传达客户的身份标识，正如商务沟通中特征识别越来越重要一样。仅在视觉方面创造优良的形式是不够的——设计作品必须有所表达的内涵，的小规模设计更适合有效的商务沟通。与传统的客户供应商关系比较而言，小平面设计实践依赖的是更多人力和关系网，设计师、项目经理、制造商与客户一起维护一种更紧密的供需关系。对许多合作伙伴来说，这一紧密的关系对快速沟通、明晰既定的责任和直接管理是有利的。

项目的详细资料掩饰了设计人员的想法，这么多优良设计产生的真正驱动力是隐藏在杰出设计作品形式后面的力量。当从经营的角度考虑，能让小公司顺利运营的是每一个设计项目都必须尽可能具有高层次的品位。对于小型设计实践来说，几乎每一个单独的项目都是在将产品交付给重要领域的客户，同时具有潜在的推销功能。

因为这一原因，小型化很有效——小型可以获得报酬，赢得生意，获得朋友，找到合作者，支付租金，小型化是值得考虑的，是进一步细分的促进因素。

莫康孙

麦肯光明 SGM WORKS 总经理
麦肯国际集团 (中国) 专业管理副总裁

推荐序 小小的平面设计舞台

莫康孙

第一件平面设计作品，诞生于我的小学美工课，是图案设计。好不容易到了初中，我的平面设计已经有标题、有图、信息完整的海报设计。

第一张名片设计作品是我在设计学院学习期间的功课。没想到，不足 50 平方厘米的框框里竟然有那么多文章。透过这个框框，我接触到平面设计的世界。名片设计的多元化，就好比当年集邮的精彩，让我这个刚刚涉足广告设计的学生兴奋不已。

我的平面设计启蒙老师是靳埭强先生（他喜欢我们叫他靳叔，非常地道的香港称呼）。早在七十年代初，每个礼拜都有靳叔的课，而且靳叔每节课都准备得非常充足。那个年代没有笔记本电脑、没有 PPT，只有柯达幻灯片与投影仪。但就有关商标、名片、信封信笺的设计课题，透过古今中外的众多图例，他让我们领略到了一个精彩纷呈的视觉世界。每次少则两个幻灯机载盘、多则四个幻灯机载盘（就是安放幻灯片的圆形转盘，每一个可以盛放 80 张幻灯片）的作品展示。这些幻灯片都是老师在平常生活或是海外旅游时抓拍，以及从参考书上翻拍的参考资料。就是这些珍贵的资料，吸引了我们这些小猴子们乖乖来上课。

从商标与排版，到个性字体与色彩运用，从创意概念到设计理念，图文并茂，我们逐渐学习到什么叫专业设计。一张名片，代表着小小的创意舞台，小到突显名字与联系电话的功能，大到企业识别设计（CORPORATE IDENTITY）。它完全超越只是取悦眼睛的视觉识别设计（VISUAL IDENTITY），进而反映着企业行为（BEHAVIOR IDENTITY）与企业理念（MIND IDENTITY）。一张名片不只是一张卡片，一页信笺不只是一张纸。正因为它们代表着企业文化，故谁是受众，传播的目的是什么，要沟通什么信息等，在设计的时候都要再三思量。在设计领域，方寸之间，大有乾坤。

时至今日，我接触平面设计已经有四十多年。估计现在的设计课程，商标、名片、信封、信笺、贺卡等应该还是基本功课，希望同学们好好珍惜并且享受这个磨练基本功的过程，为平面设计的多元化发展走好扎实的第一步。未来在传播领域、广告设计的创意道路上，你会领略到一个万物皆传播的道理。一个有扩散性的大创意（BIG IDEA），也可能透过一张不到 50 平方厘米的小名片传达。

施德明公司 Sagmeister Inc.

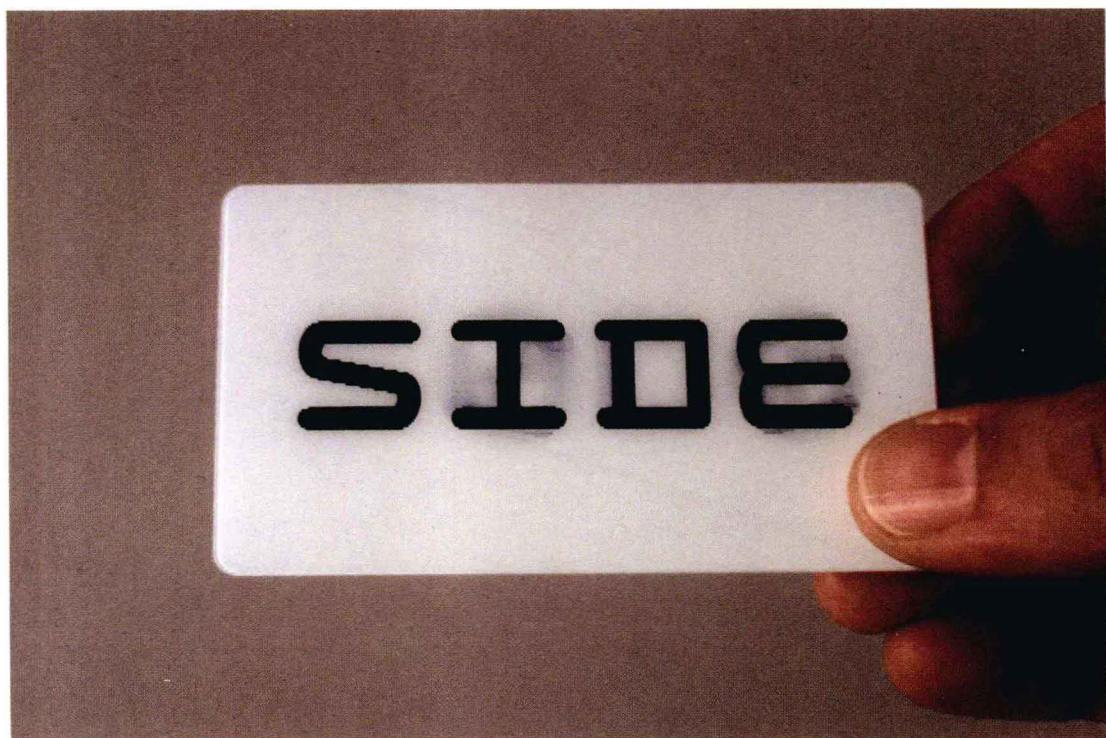
- 施德明公司 Sagmeister Inc.
- 史蒂芬·施德明 Stefan Sagmeister
- 名片 Name Care
- 个人名片设计。

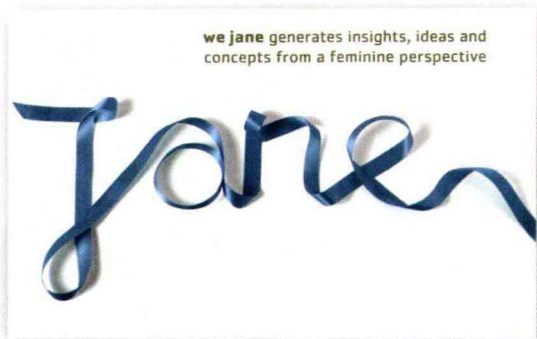

赛德苏 Sideshow

- 施德明公司 Sagmeister Inc.
- 赛德苏
- 史蒂芬·施德明 Stefan Sagmeister
- 片平清香 Kiyoka Katahira
- 马蒂亚斯·恩斯特伯格 Matthias Ernstberger
- 萨拉·诺勒黑迪特 Sarah Noellenheidt
- 名片 Name Care
- 位于纽约的制作公司赛德苏的名片上面出现了扁豆形状。当翻动名片的时候，通过转换字母“l”变成“h”和“e”变成“w”将单词“SIDE”变为“SHOW”。

我们女孩 We Jane

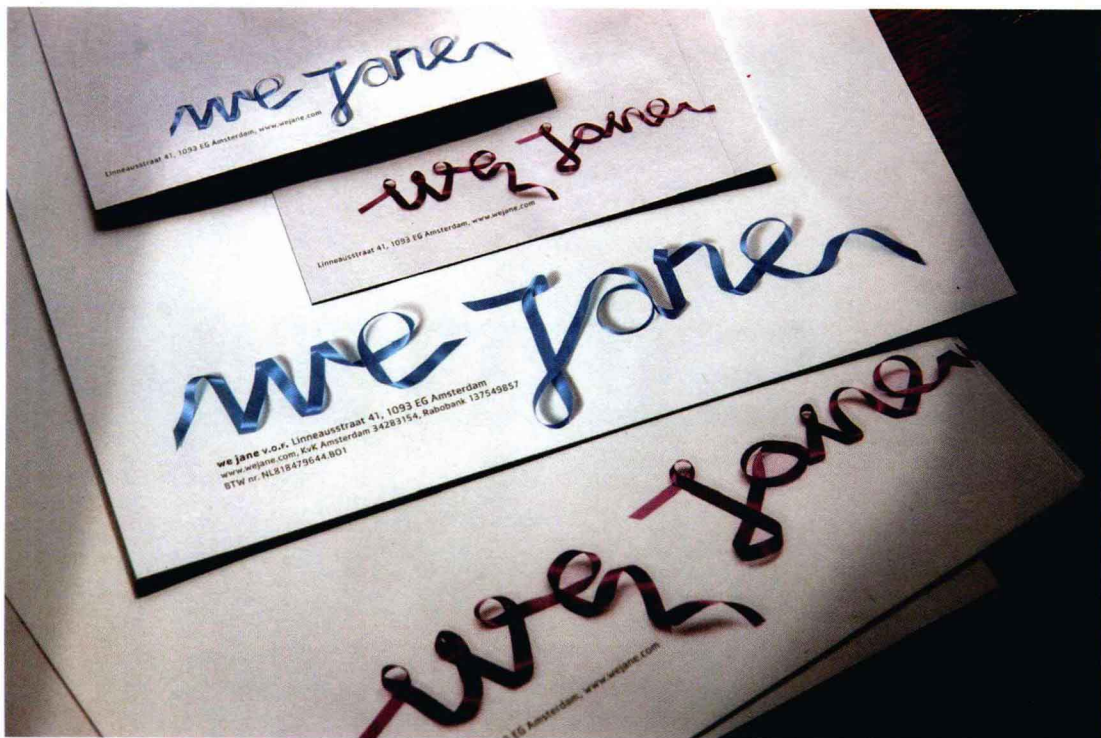
Me工作室 Me Studio
我们女孩

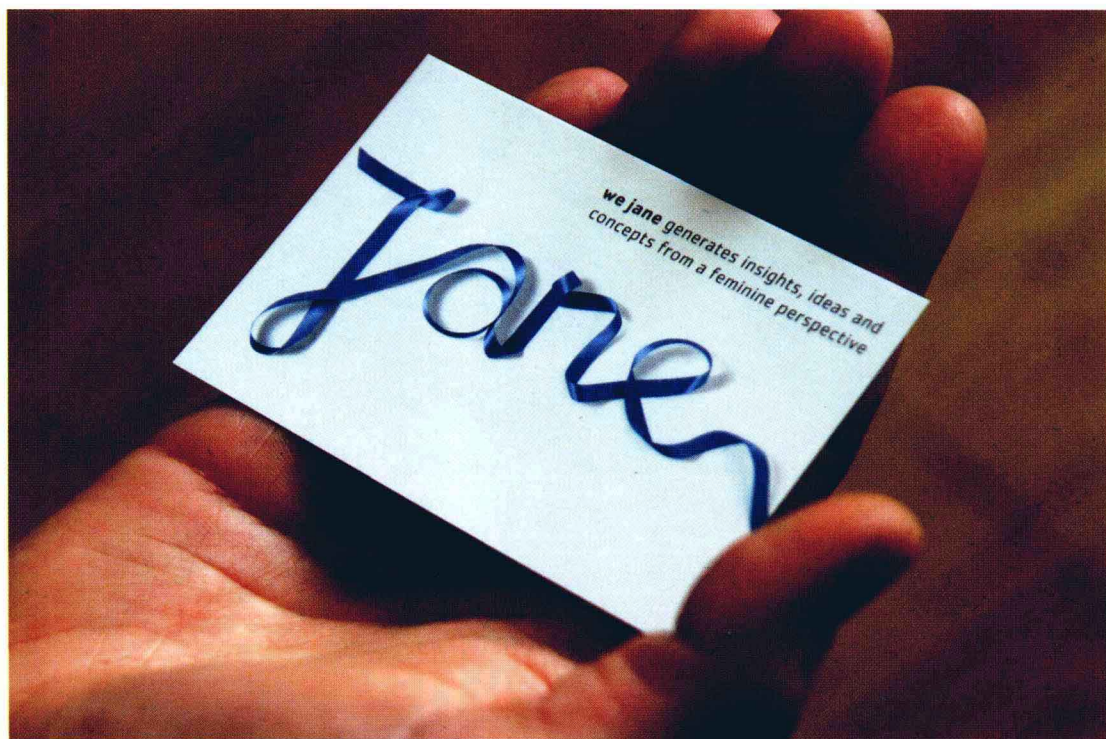
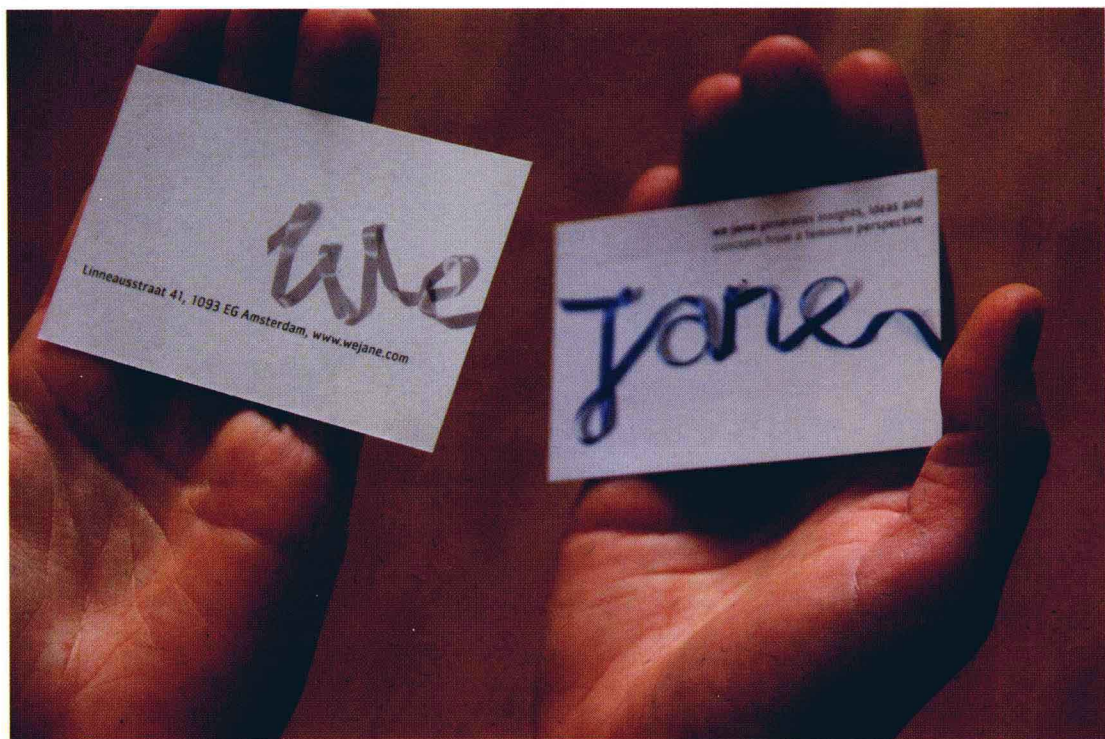

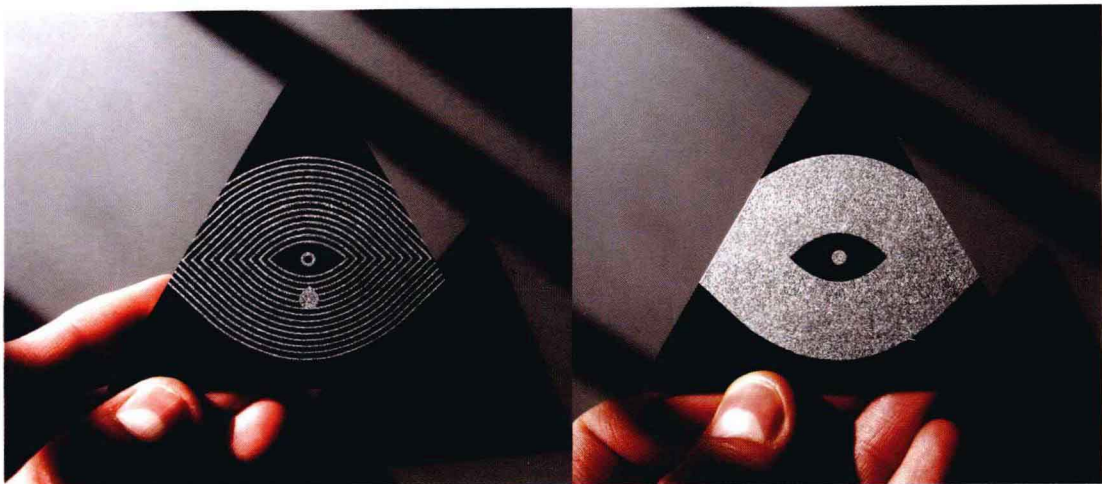
马丁·派珀 Martin Pyper

名片 Name Card

“我们女孩”公司是一家以女性消费者为主的公司。使用缎带制造标识是有意让人感受到女性气质但又不会太突兀。

乔丹·梅特卡夫 Jordan Metcalf

乔丹·梅特卡夫 Jordan Metcalf
用于自我推销

乔丹·梅特卡夫

名片 Name Card

这些名片是双面名片，手切边每一面都印在厚支架板上。名片的正面有6种不同的设计方案，使用银色或金色的油墨印刷在黑色的部分上。

安拉罗格工作室 Analog Studio

SB工作室 SB Studio
安拉罗格工作室

本基·霍尔罗伊德 Benji Holroyd

名片 Name Care

由安拉罗格任命，著名导演兼视觉特效艺术家麦克·梅朗（Mike Merron）的现代工作室、安拉罗格工作室委托，设计师创造了一套标识及通用色盘的版式准则，并应用在一整套信笺和宣传期刊中。