

PEARSON

CRITIQUED

本书被美国知名媒体《Fast Company》评选为年度十大设计好书之一

终极海报

23 位创意大咖的设计评论与思想

【美】克里斯汀娜·比尔德 著 李卫娟 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

PEARSON

终极海报

23 位创意大咖的设计评论与思想

【美】克里斯汀娜·比尔德 著 李卫娟 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

终极海报 : 23位创意大咖的设计评论与思想 / (美)
比尔德著 ; 李卫娟译. — 北京 : 人民邮电出版社,
2015.3

ISBN 978-7-115-34846-3

I. ①终… II. ①比… ②李… III. ①设计师—思想
评论—世界—现代②艺术—设计—鉴赏—世界—现代
IV. ①K815.72②J051

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第016830号

版权声明

Critiqued : Inside the Minds of 23 Leaders in Design

Christina Beard

Copyright © 2014

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press
All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 Peachpit Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面
许可, 对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] 克里斯汀娜·比尔德
译 李卫娟
责任编辑 赵 轩
责任印制 张佳莹 焦志炜
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/32
印张: 6.75
字数: 218 千字 2015 年 3 月第 1 版
印数: 1—3 500 册 2015 年 3 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2013-8478 号
-

定价: 49.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

致我的侄子卡伊
他帮助我以如此多新奇的视角
去观察这个世界

序

设计师们都在想什么？呃，我们永远也不会知道。我们只能从他们设计出来的框架、草稿、样稿及事后发布的作品中探寻他们的心理过程。数字化工具出现后，设计师的设计理念也开始无止境地迭代更新。然而，这毕竟只是一个短暂的过程，这些设计理念往往会随着时间的推移被人们遗忘。面对众多设计理念的迭代更新，创意将不堪重负，走向崩溃的边缘。

克里斯汀娜·比尔德打算亲手记录下一张海报的设计过程，这是一项需要合作完成的项目。为了便于开展工作，她还请教了海报设计领域的顶级设计师。大部分海报、出版物或品牌宣传活动的设计过程是不会记录在屏幕上或书本中的，所以，只有通过与其他设计师、客户、用户及其他相关者交谈，她才能深入地了解这一过程。

本书讲述了作者与世界各地的设计师进行沟通的过程，这些设计师们都很积极地配合她的工作，并为她提出了设计的建议。比尔德给自己制订了一个简单的规则：无论这些设计师提出怎样的建议，她都会尽最大努力去尝试，哪怕这些建议让她走了弯路或把她引入了一个死胡同。

作者开展这项活动的理由很简单：设计一张海报，鼓励人们如厕所前后要洗手，通过这张海报传达出的信息，强化人们的行为和意识。当然，为了实现这一目的，可供选择的方法有很多：可以描绘事实、情感或厌恶情绪，可以用数据来颂扬或驳斥，可以用瘟疫和污秽的画面来刺激受众，可以强调疾病控制的社会影响，也可以提出人们对个人健康的向往，还可以采用一些直白或抽象的方法，或者一些符合科学规律或富有暗示性的方法。

作者在马里兰艺术学院撰写艺术硕士毕业论文期间，就已经着手开展这一试验项目了。最终，她写了一篇有关设计过程的论文，获得了大家的一致认同。随后，她设计的海报接二连三地出现在公众视野中。另外，她还邀请我们参与她与设计师和评论家的会谈，这些设计师和评论家给我们讲述了设计领域的情况，并和我们分享了他们对设计研究和试验的想法。设计师、教育工作者和学生们会从作

者的这一勇敢的尝试中获益匪浅，因为他们能看到最初的设计想法所经历的一系列检验、讨论和修订，最终的设计就是基于这些新颖的想法而产生的，而这些新颖的想法也就是这些设计最鲜明的特征。

埃伦·勒普顿

前言

设计灵感无处不在。

你可以采用很多方法来开展设计工作，吸引观众，或传达信息。没有任何一种设计方案是完美无缺的。本书将带您踏上与23位顶级设计师的沟通之旅，看看他们如何开展这样一项“简单工作”——制作一张海报，鼓励人们勤洗手。

在整个行程中，我带着我的海报拜访了这23位顶级设计师。每个设计师都会对我的海报进行评价，并提出他或她的设计方法。然后，基于上一位设计师的评价，我会重新设计自己的海报，并带着新设计的海报去拜访下一位设计师。

在拜访这些顶级设计师的过程中，我对他们的设计过程有了深入的了解。我了解了他们的设计过程，以及他们对设计前景的预估。每次对话都能反映出一个设计师的背景、经历和性格对其作品的影响。

这个项目始于我在马里兰艺术学院的研究生毕业论文。我计划花费一年的时间来开展这一项目，从而能从宏观上了解设计领域的当前状态，而不是集中去研究某一种思想。每开展一次对话，我都能了解到一位顶级设计师的思维模式，这种快速重复的过程有助于我研究他们的设计方法。

我想了解设计师们是如何看待自己的设计作品的；我想知道他们最初的想法是什么，他们最终的想法又是什么，以及是什么帮助他们完成了这些设计作品。

了解他们的设计过程和方法固然很重要，但同时我还要研究他们对作品的反馈，他们怎么评价自己的设计，以及他们的性格是如何影响他们的思维方式的。为了实现这些目的，我给自己制订了一系列的规划。首先，我要亲自拜访每一位设计师，这点至关重要。依照这一决定，我前往欧洲和美国各地去拜访了那些设计师。其次，我把海报设计成了18"×24"的尺寸，以便随身携带。最后，我要严格践行每个参与者提出的建议，即使有些建议难以实现或不合心意。

致谢

非常感谢埃伦·勒普顿，感谢她在论题阐述和本书创作过程中给予我的巨大帮助和鼓励。同时，母校的老师和学生也给了我许多反馈和鼓励，这让我身为是马里兰艺术学院的一员而倍感欣慰。

大卫·巴林杰彻底改变了我对写作的看法，他帮助我重拾创作本书的信心，甚至慷慨地贡献出了他自己的手稿。

我还要感谢所有参与我的实验的设计师。他们非常热情，并特意留出时间在工作室甚至家中接受我的采访，这才真正促成了本书的创作。整个过程使我受益匪浅，也让我对设计界的未来充满了信心和期望。

我还要感谢一直支持本书的尼基·麦克唐纳、本书编辑鲍勃·林德斯特罗姆和Peachpit 出版社中所有为本书的出版发行做出努力的工作人员。

另外，我的朋友和家人可谓是我稳步前进的动力。很早的时候，赖安·福莱就帮助我构思这个项目。克里斯·克拉克给出的建议也非常诚恳，并帮我设计了漂亮的封面。安德鲁·谢伊给我提供设计反馈和相关方面的评价，这使我的论据更加充分，再有就是他还是一个可以随时拜访讨扰的朋友。勒娜特·霍金、南森·曼尼尔、阿约·优索福不但给予本书反馈，还给了我许多的鼓励。

我的家人一直都是我坚强的后盾，他们鼓励我不要畏惧任何困难。我姐姐告诉我，一个出色的水手可以驶向任何地方，即使途中会遇到风浪，但只要有耐心，就能安然度过，最终到达目的地。

目录

试验

埃伦·勒普顿	2
埃伦·勒普顿对设计和语言的见解	5
将文字和图像结合起来	7
保罗·塞尔	9
保罗·塞尔对设计和周围世界的见解	11
为观者创造两种不同的体验	13
艾莉丝·特姆罗	15
艾莉丝·特姆罗对写作和设计的见解	17
用文字来说服和影响人们	20
杰西卡·荷芬	22
杰西卡·荷芬对人类接触和领域扩展的见解	25
让即兴设计成为一种主导思想	28
麦拉·卡尔曼	30
麦拉·卡尔曼对设计和直觉的见解	33
想象一个故事，跟着你的直觉走	35
阿克塞尔·维尔德	37
阿克塞尔·维尔德对设计、信任与合作的看法	39
回归设计本身	41
迈克尔·布雷特	43
迈克尔·布雷特对移情设计的见解	46
移情设计	49
瑞克·凡尼森提	51
瑞克·凡尼森提对合作和创作的见解	54
制造参数，利用各种资源尝试新事物	57
詹妮弗·摩拉	59

詹妮弗·摩拉对设计和错误的见解.....	62
让受众恍然大悟	64
麦克·凡德比尔	66
麦克·凡德比尔让问题迎刃而解	68
简化设计	74
贾森·芒恩.....	76
贾森·芒恩对自己设计风格的见解.....	79
探索两种形式之间的相互作用.....	84
史蒂芬·塞格麦斯特	86
史蒂芬·塞格麦斯特对设计和自发性的见解	89
做到极致	92
罗德里戈·科拉尔.....	94
罗德里戈·科拉尔对设计和乐观的见解	98
塑造功能性的艺术作品.....	100
迪尼·卓	102
迪尼·卓对女性化设计的见解.....	105
专注于视觉表达	109
MGMT.....	111
MGMT的萨拉·格普哈特对智能设计的见解	113
传达信息	115
史蒂文·海勒.....	117
史蒂文·海勒对向那些比你强的人寻求帮助的见解	120
勇于思考	123
密克·盖瑞岑.....	125
密克·盖瑞岑对反映型设计的见解.....	127
赋予作品哲学意义	129
瓦妮莎·范·达姆.....	131
瓦妮莎·范·达姆对构思和设计的见解	134

尝试排版设计	136
卢娜·莫勒	138
卢娜·莫勒对让受众参与设计的见解	141
从科学角度设计作品	143
“实验喷气机”工作室	145
“实验喷气机”工作室对设计对象和相信自己未来的见解	148
调整字体	154
保拉·谢尔	156
保拉·谢尔对人性化设计的见解	159
探索一种人性化的、以行动为导向的方法	162
基特拉·迪安·迪克逊	164
基特拉·迪安·迪克逊对过程和惊奇的见解	166
告诉并鼓励你的受众，让他们自己做出决定	170
黛比·米尔曼	172
黛比·米尔曼对不断完善设计方法的见解	174
简化语言，利用插图	177
埃伦·勒普顿	179
设计终稿	179
做出令人惊奇的设计	182

海报	184
设计终稿	184
做美观、有影响力的设计	187
试验	189

分析

喜欢、不喜欢和新想法	192
设计过程	193
思想流派	194
设计可以改变行为：研讨会	196
研讨会	197
研讨会阶段	198

试验

下面的章节记录了一系列的设计试验，按照与23位顶尖设计师的谈话顺序排列。在这个试验中，我共制作了25张海报，分别代表了当前设计领域中25种不同的设计方法和特征。

埃伦·勒普顿

访谈地点 马里兰艺术学院

教育程度 库伯联盟学院美术学士学位、巴尔的摩大学通信设计专业博士学位

从事职业 库伯·休伊特国家设计博物馆当代设计馆馆长、马里兰艺术学院MFA平面设计项目主管

设计期限 11天

“我对文案比较感兴趣。我感觉书面信息应该是海报设计中一个不可或缺的重要组成部分。”

“如果要我来设计这张海报，这应该是一种纯粹的排版工作，”埃伦说，“我对文案比较感兴趣。我感觉文案信息应该是海报设计中一个不可或缺的组成部分。”语言是埃伦设计作品的核心。众所周知，埃伦最擅长的是在设计作品中将文字和图像融合在一起——无论是社论插画还是策划展览都是如此。

埃伦一直致力于在作品中融入文字设计，她还出版了许多书籍，主要内容都是有关平面设计及平面设计是如何影响人们生活的。另外，她还负责管理库伯·休伊特国家设计博物馆中收藏的来自世界各地的顶尖设计作品。

我们是在马里兰艺术学院的办公室见面的，埃伦在她的办公室里浏览了一下我的海报，而她的小狗杰克则趴在我的腿上。她建议我将图像和文字融合起来，使两者完美地融为一体。

她问我：“何不将文字信息融入双手这一图像中呢？”对于埃伦来说，双手这一图像就意味着一种社会元素。

她说：“海报设计不仅仅是你一个人的选择，你的行为还会影响到每一个人。”双手这一图像使她想起了手势、手语和沟通，她建议我把这些现实融入手势中。

“现在的感觉就像是一个敷衍了事的广告介绍。”埃伦的回答直率而又简洁。她又详细分析了海报的文案——它的位置、语调以及

图像之间的关系。

埃伦说：“我从这张海报中没有感受到任何紧迫感。”

埃伦问我：“这张海报会贴在哪里？是在门后面吗？那时你都准备离开了，是不是有点晚了？还是在厕所隔间内，或在便池附近？”她觉得，合适的海报位置可能会有助于信息的传达。

采纳埃伦反馈前的设计

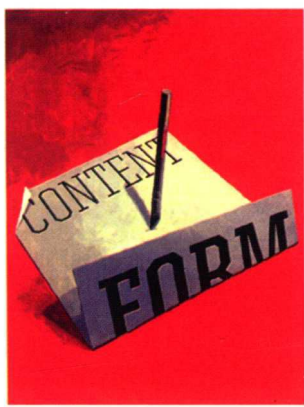

埃伦正对海报进行评价

她继续问：“人们如何才能将这一行为贯彻到他们的生活中去呢？”她觉得，洗手这一概念极其普遍，但其传达方法大为不同——而且也会有各种各样的想法。那么，为什么不让人们选择适合自己的海报呢？

埃伦说：“根据海报的适用场合及适用对象的不同，如针对办公室或学校，儿童或医疗机构，或你的家人，海报的设计方式也会完全不同。”按照她的想法，需要设计二十种不同的海报，人们可以选择适合自己的海报。埃伦喜欢打破那种只设计一种海报的传统设计概念，她希望赋予每个人不同的选择。

埃伦的回答很简短，还有点模糊不

埃伦绘制的插画

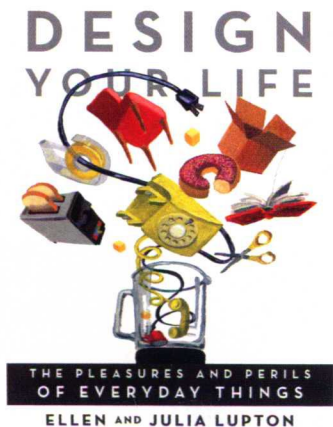
清。她推崇那种图形和文字结合的设计方式，希望能吸引受众的注意力，创造一种紧迫感。她特别提到让我把文本内容向上移，并将文本与图形组合起来。

回到工作室后，我开始按照她的建议进行设计。一开始，我在一张大型印刷海报上写了相关的统计数据，借以告诉人们为什么要洗手。接下来，我将统计数据放在双手这一图形中。然后，我又将双手设计成一种手势语。因为埃伦希望在海报中融入社会元素，我决定强调这一点，并保留双手这一图像。绘制草稿的过程中，我把重点放在图像和文字的平衡上。

绘制完草稿后，我创建了一个数字模型，这样，我就可以快速看到我的所有想法及文字和图像的组合效果。埃伦的建议给我指出了许多创意方向。经过一整天的绘制和模型创建，我最后选择了一个方向来改良我的设计。

“……为什么不让人们选择适合自己的海报”

最终，海报中的文字突出了不洗手可能带来的病患，我将双手这一图像和文字紧密地结合了起来。

埃伦的设计

探索文字和图像组合的过程

经过重新设计，我认识到文字和图像的平衡在设计中的作用。

虽然对于埃伦来说，文字是设计过程中必不可少的元素，但是我发现，利用文字可以创造一种紧迫感，却很难敦促人们采取行动。

埃伦·勒普顿对设计和语言的见解

问：你设计时有特殊的过程或方法吗？

答：我喜欢幽默感，我喜欢联想我的观众，想象他们将如何面对一些东西，尤其是会想我的设计作品将向观众传达怎样的信息。

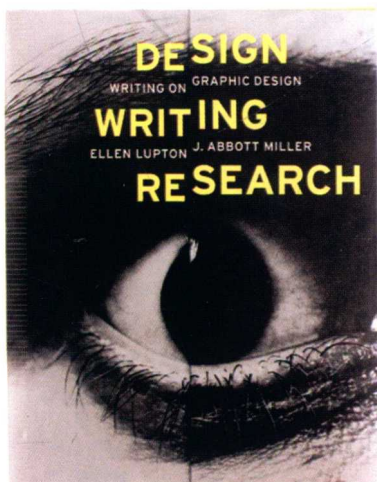
问：这种特别的设计过程是你从他人那里学到的还是自己凭经验总结的呢？

答：没有什么特别的设计过程，我只是注重文字的思考，我会将图形设计视为一种文字信息，而不是纯粹的视觉图形；作为一名设计师，这就是我对自己的定位，也是我的训练重心和设计方向。

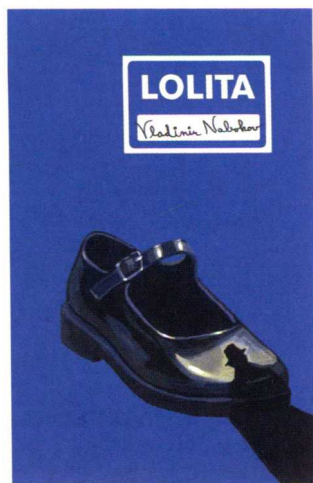
问：如果遇上难题，你会怎么办？

答：我会做些别的事情——打扫房间，查收邮件，或者去做饭。总会有一些事情要去做。我还可能会出去散散步，几个小时或几天后再回来，这些对我多少会有些帮助。

绞尽脑汁地去想一个问题并没什么好处。我认为不时回过头来再想想真的很重要，我会回过头来思考一下那些进展顺利的工作。当工作没有进展时，我会考虑去做些别的事情，这种方法真的会对自己的工作有所帮助。

埃伦和J.艾伯特·米勒的合作创作

埃伦创作的封面

问：对于新事物，你会去尝试么？

答：我没有太多的时间来做试验。我通常会直接开始工作，但并不意味着我总能直接找到解决方案。这种工作需要反复尝试，要尝试不同的东西，但我把每次的设计当作最终方案来对待。

问：设计的未来如何？

答：设计正日益发展成为人们的一种工具，但设计并不能算是一种最终产品。所以我感兴趣的是人们如何将设计应用于生活中。对于未来的设计来说，可选择性和个性化这两种元素是必不可少的，设计不应是一种单一的由上而下传达的消息。

“绞尽脑汁地去想一个问题并没有什么好处。”

“对于未来的设计来说，可选择性和个性化这两种元素是必不可少的……”

过程：探索手形

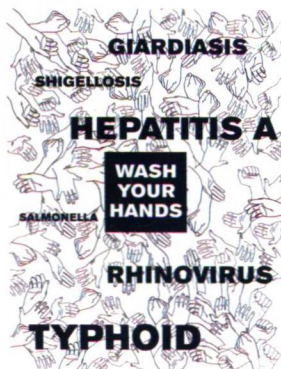
CLEAN
HANDS
SAVE
LIVES

prevent the spread of

Hepatitis A, Typhoid, Strep, Salmonella,
Shigellosis, Rhinovirus, and others.

WASH YOUR HANDS

过程：严格排版

过程：结合图像和文字

过程：结合图像和文字