

设计师的笔记

善本出版有限公司 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
PEOPLE'S POSTS & TELECOM PRESS

设计师的笔记

善本出版有限公司 编著

不要忘记您画草图的样子!

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

设计师的笔记 / 善本出版有限公司编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2019. 2
ISBN 978-7-115-49451-1

I. ①设… II. ①善… III. ①艺术—设计 IV.
①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第018102号

内 容 提 要

将日常工作或生活中偶然迸发的创作灵感随手画下来,对于一名设计师来说再简单不过。而在这看似简单的积累背后,却蕴藏着不可估量的产品价值。或许你不经意间画下的一幅草图,就能为你带来有影响力的设计!

在计算机绘图技术早已成熟的今天,诸多知名设计师和设计师团队却都保留着用纸和笔画草图的好习惯。在本书中读者将与他们“面对面”,聆听他们绘制草图的心得,欣赏他们为产品设计所创作的草图,了解这些经典作品中蕴含的设计理念。

本书共分2章。在第1章中,包括我国知名书籍设计家吕敬人,日本知名设计师服部一成、浅叶克己在内的诸多知名设计师和设计师团队与读者分享了画草图的意义。第2章则展示了近50个成功的经典案例和它们的设计草图,希望对从事设计相关工作的读者有所帮助。

本书适合品牌设计相关从业人员参考使用,也适合设计专业在校学生阅读。

◆ 编 著 善本出版有限公司

责任编辑 董雪南

责任印制 陈 犇

◆ 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: 6.125

2019年2月第1版

字数: 301千字

2019年2月北京第1次印刷

定价: 98.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广登字 20170147号

目录 CONTENTS

PREFACE 前言 / 004

第1章. DIALOGUE! 采访! / 006

/ 012

Benjamin Hösel

草图可以更快地
帮你把天马行空
画下来!

/ 024

王凡乔

手绘会让你体验快
速、自由和即兴创
作的乐趣!

/ 038

Science Agency

草图可以节省很多
时间, 优化
工作过程!

/ 016

浅叶克己

曾经记下的点滴思绪
总会让你豁然开朗,
得到新的启发!

/ 030

Estudio Yeyé

快速随意地画草图
能帮助我们迅速地
把脑中的想法
图像化!

/ 042

Moodley

草图是一种通用语
言, 比话语更能
传递想法!

/ 008

服部一成

瞬间偶然的事物
有着不可言说的
魅力!

/ 020

吕敬人

面对面动手传递
会催生有温度的
设计!

/ 034

Backbone Branding

笔和纸给予了
我们思考的
机会!

/ 046

Suisei

用草图的形式把脑中
的想法画出来, 然后
给予它们生命!

第2章.

WORKS!

作品!

050

052 / VISUAL PLAYGROUND 2017

056 / STRUCT BAUMANAGEMENT

060 / FLASHTONES

064 / Promotional Items about "Rough Cut"

066 / MEZCAL CAMPANTE

068 / RUBIN

072 / Kewpie Half

074 / Ryuko Tushin

076 / Graphic Trial

078 / Sick Dreams

082 / Jellyfish Vase

086 / Natto Mark

088 / naturaglacé

092 / AYA Cafe Loose Tea Branding

094 / "WORKING WITH A BROTHER"

100 / BIG FERNAND

104 / Kakino-Kinoshita

108 / roost

110 / Le MAYM Chocolates

112 / Ciracle From Jeju Mask Packaging

114 / MAREINER HOLZ

116 / Gulasch & Champagne

118 / Hotel Eder

120 / THE ROASTERS AND THE STAND

124 / Siya

126 / Molotov Wishes

128 / KRASNOGORIE

130 / A Royal Letterhead-Stationery Design

132 / COSRX Branding

134 / ACHTENDER

138 / San's

142 / DAY & NIGHT

146 / Gawatt Emotions

148 / Uberliss

152 / Etude House SUN BLIND CUSHION Package Design

156 / Limited Edition Handma-de Egg Roll Packaging For

LUNG CHING Food

158 / tre · tea

160 / Sketchbook

166 / Sketchbook: Volume One Travel

168 / MASTICAR 2014 id by Yani & Guille

170 / A Piece of Lovely Cake

174 / Quentin

178 / ÉPOCA

182 / LA LUZ DEL DÍA

184 / Itotenrei

188 / Kamonishiki

190 / &A

192 / THE AD STORE WE ARE THE HUMAN NETWORK

194 / D&U Wedding Stationery

设计师的笔记

善本出版有限公司 编著

不要忘记您画草图的样子!

人民邮电出版社
北京

目录 CONTENTS

PREFACE 前言 / 004

第1章. DIALOGUE! 采访! / 006

/ 012

Benjamin Hösel

草图可以更快地
帮你把天马行空
画下来!

/ 024

王凡乔

手绘会让你体验快
速、自由和即兴创
作的乐趣!

/ 038

Science Agency

草图可以节省很多
时间, 优化
工作过程!

/ 016

浅叶克己

曾经记下的点滴思绪
总会让你豁然开朗,
得到新的启发!

/ 030

Estudio Yeyé

快速随意地画草图
能帮助我们迅速地
把脑中的想法
图像化!

/ 042

Moodley

草图是一种通用语
言, 比话语更能
传递想法!

/ 008

服部一成

瞬间偶然的事物
有着不可言说的
魅力!

/ 020

吕敬人

面对面动手传递
会催生有温度的
设计!

/ 034

Backbone Branding

笔和纸给予了
我们思考的
机会!

/ 046

Suisei

用草图的形式把脑中
的想法画出来, 然后
给予它们生命!

第2章.

WORKS!

作品!

050

- 052 / VISUAL PLAYGROUND 2017
- 056 / STRUCT BAUMANAGEMENT
- 060 / FLASHTONES
- 064 / Promotional Items about "Rough Cut"
- 066 / MEZCAL CAMPANTE
- 068 / RUBIN
- 072 / Kewpie Half
- 074 / Ryuko Tshuin
- 076 / Graphic Trial
- 078 / Sick Dreams
- 082 / Jellyfish Vase
- 086 / Natto Mark
- 088 / naturaglacé
- 092 / AYA Cafe Loose Tea Branding
- 094 / "WORKING WITH A BROTHER"
- 100 / BIG FERNAND
- 104 / Kakino-Kinoshita
- 108 / roost
- 110 / Le MAYM Chocolates
- 112 / Ciracle From Jeju Mask Packaging
- 114 / MAREINER HOLZ
- 116 / Gulasch & Champagne
- 118 / Hotel Eder
- 120 / THE ROASTERS AND THE STAND
- 124 / Siya
- 126 / Molotov Wishes
- 128 / KRASNOGORIE
- 130 / A Royal Letterhead-Stationery Design
- 132 / COSRX Branding
- 134 / ACHTENDER
- 138 / San's
- 142 / DAY & NIGHT
- 146 / Gawatt Emotions
- 148 / Uberliss
- 152 / Etude House SUN BLIND CUSHION Package Design
- 156 / Limited Edition Handma-de Egg Roll Packaging For
LUNG CHING Food
- 158 / tre · tea
- 160 / Sketchbook
- 166 / Sketchbook: Volume One Travel
- 168 / MASTICAR 2014 id by Yani & Guille
- 170 / A Piece of Lovely Cake
- 174 / Quentin
- 178 / ÉPOCA
- 182 / LA LUZ DEL DÍA
- 184 / Itotenrei
- 188 / Kamonishiki
- 190 / &A
- 192 / THE AD STORE WE ARE THE HUMAN NETWORK
- 194 / D&U Wedding Stationery

用笔和纸去发现另一个世界

尽管小时候就能坐在电视机前面了解全世界的面貌，但还会有这样的疑问——如果以前没有科技，没有电灯，没有电脑，没有电话，连电都没了，人们是怎么了解世界另一端的？那些拥有金色头发或黑皮肤或蓝眼睛的人们应该不会也像我一样，每当考试不及格就要罚抄那么多中文吧？在很久很久以前他们的“世界”是如何被另一个“世界”了解的？

我想除了早期的战争外，还有一种充满智慧的方式去了解世界，那就是到亚历山大图书馆博览群书。这座图书馆曾是世界上最大的图书馆，它是古希腊文化中最重要图书馆，但不在希腊本土，而在埃及。亚历山大大帝（公元前356—323年）征服埃及后，在尼罗河口建立亚历山大城。亚历山大大帝死后，托勒密一世在埃及建立托勒密王朝，亚历山大图书馆便始建于托勒密一世统治时期。

为了建立国际性的研究中心，亚历山大图书馆通过重金收购、雇人抄写、掠夺和兼并等方式获得藏书。例如：来往亚历山大港口的各地商船都被扣留下来，直到船上的所有书稿、手稿被抄下来才允许离开；凡亚历山大所有之书籍，皆抄缮副本藏于馆内；图书馆建成后，各方学者闻风而来从事研究，促进书籍的翻译、利用和出版。希腊、波斯、希伯来和印度的手抄本，也陆续从世界各地输入。亚历山大图书馆的手抄本成为当时希腊世界的标准版本。

亚历山大城的特殊地理位置，使藏书丰富的亚历山大图书馆迅速成为当时的科学、文化、哲学、艺术的知识宝库与传播站。许多著名的科学家、哲学家、思想家和艺术家纷纷来到这里，进行研究、讲学或从事其他学术交流活动，这使亚历山大图书馆享有“世界上最好的学校”的美名，并在整个地中海地区传播文明长达几百年。

但是无论如何，在战争面前，文明是弱不禁风的。伟大的亚历山大图书馆终究因战争化为了乌有。在人类的历史上，黑暗的时代屡见不鲜，无数灵性的结晶毁于兽行，亚历山大图书馆的毁灭恐怕是其中损失最为巨大、影响最为深远的的一个，人们无比痛心地形容：“历史失去了记忆”。事实上，最糟糕的事情恐怕是，我们根本不知道我们到底损失了什么。

这就是我眼中的文明，用笔和纸去记录世界，去发现另一个世界。

如今看来，这样的手抄笔迹不再适应现代的步伐，各种信息只需要“飞上云端”就会一目了然，我们甚至抛弃铅笔，放弃研究，信奉拿来主义，这何尝不是一场毁灭？

草图和笔记是心灵的图像，利用文字、线条、图案亲手记录当下的想法，一支笔一张纸就是最好的创意现场。请不要忘记您画草图的样子！

Nicole Lo

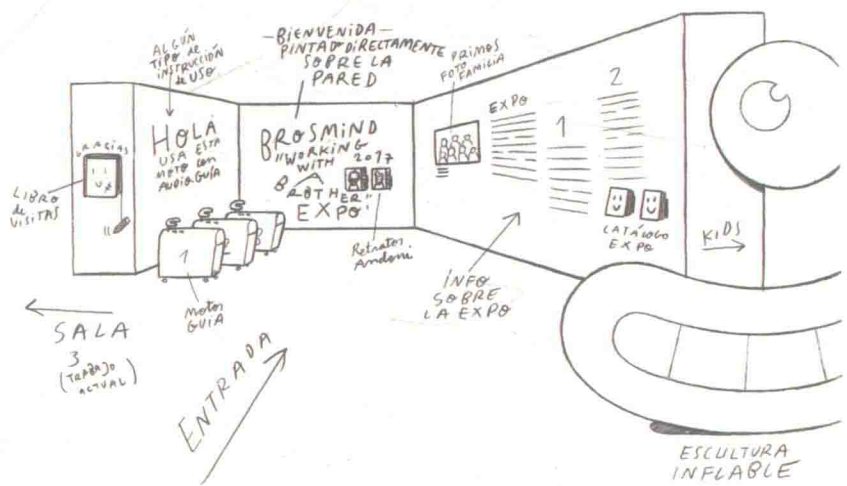
1

第

章

DIALOGUE!

采访!

瞬间
偶然的事物
有着
不可言说的魅力!

服 部 一 成

服部一成

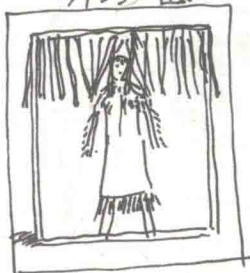
服部一成 (Kazunari Hattori)，日本平面设计师、艺术指导，在设计领域涉及广泛，其中包括书籍与杂志设计、广告设计、书法设计、产品设计等。1988年从东京艺术大学毕业并获得设计学位的他，同年进入了日本广告代理公司Light Publicity。2001年创立自己的独立工作室。先后担任“Kewpie Half”、JR东日本铁道等品牌的平面广告指导，以及《真夜中》《流行通信》《here and there》等杂志的艺术指导。获得的主要奖项有：第六届龟仓雄策奖、东京TDC（字体指导俱乐部）奖、东京ADC（艺术指导俱乐部）奖、每日设计赏等。

DP

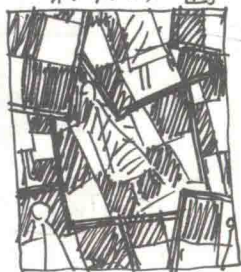

足(1)

フリンジ 襦

オプティック 襦

ザクザク
フリンジ

背景パターン(色紙)

トリミング ズ

フリル ズ

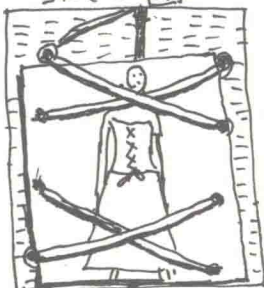
フチドリ

フリル

リボン ズ

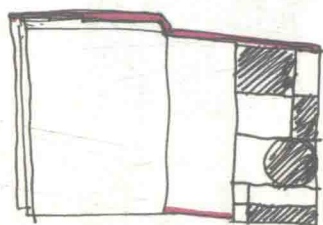
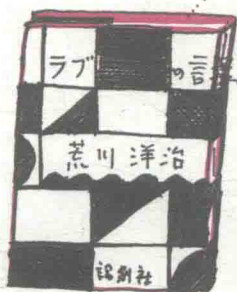
コレット 襦

コレット

巨大リボン
ハリガネ

11.11.11
 11.11.11
 11.11.11
 11.11.11
 11.11.11
 11.11.11

“恋爱场景的语言”草图

现如今，大部分设计师都是在计算机上绘图，似乎即使不用笔和纸也可以制作出色的设计。那么你怎么看待手绘和计算机软件这两种设计方式？

当你动手去写、去画、去剪和贴的时候，常常会有各种事先想象不到的偶然事件发生，在这其中常常会发现超出自己预想的魅力之处。这些，只有动手设计才不会错过。计算机软件的话，相对来说比较难以发生那样的事情，所以如何在作品中融入偶然性，是我在使用计算机软件的时候所考虑的事情。有时候我会积极融入这种偶然性，偶尔也会想将它们排除。

不同的平面作品，需要选择不同且合适的纸张去呈现，在这一方面你通常是如何进行的？

通常都是在平面制作之后才选纸，前一阵子有一个项目是先决定好用纸再去考虑设计，这对于我是一次很新鲜的体验。另外，对于该选用何种纸比较合适，在平面制作的阶段基本都会有一个模糊的印象，但有时候也会大胆选用与之完全不同的纸，“如果用这个的话，会变成什么样呢”，我会边考虑边试着做，就这样寻找着自己看来都觉得新鲜、出其不意的东西。

设计稿交付印刷的时候，常常会遇到用纸、呈色等各种问题，像我们的设计师就常常要到印刷厂去后续跟进。你是否也有这方面的烦恼？

制作出不被印刷质量的好与坏所左右的强大设计，对印刷方面的事情全然不必挂心，这当然是理想。实际上我和印刷公司之间有着很多往来，但相对而言，我在印刷方面的要求并不是很高。

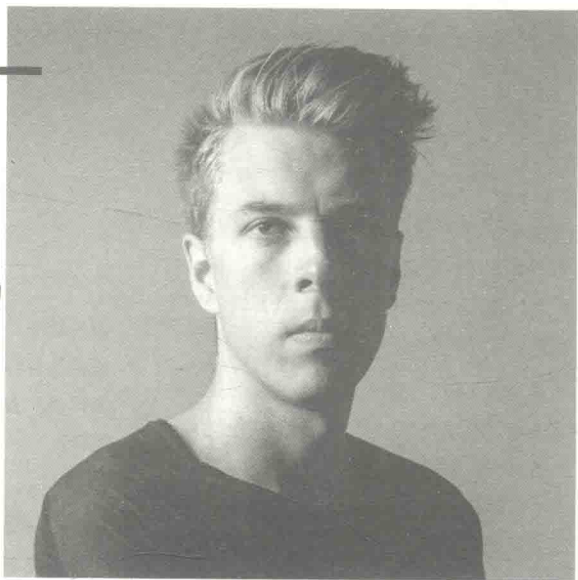
你在设计的时候有没有什么特别的偏好？

并没有。我想做的是尽可能没有偏好的设计。有时心血来潮，我会试试某款字体，把它放在不同的位置上。这些都是预料之外的事情，也是设计开始的地方。

看你的设计会让人联想到你本人，想必你在生活中也是非常有趣的人吧？

自由奔放，既有趣又快乐，虽然很向往成为这样的人，但我自己完全不是那种类型。所以，至少想在平面设计的领域里，去做各种自由有趣的尝试。

草图可以
更快地帮你把
天马行空
画下来！

B e n j a m i n

H ö s e l

Benjamin Hösel

Benjamin Hösel出生于奥地利美丽的小城克拉根福特，他是设计工作室die Agentur Lux的创立人兼艺术总监。die Agentur Lux专注于品牌设计，工作室的设计师们视草图为“创作过程和项目设计中极高效和重要的部分，许多不同的想法均源于此”，所以画草图贯穿于整个设计过程，从项目开始，到头脑风暴、与客户沟通、情绪板，直至最后一步。