

设计档案

11

一个好设计的诞生

Design Diaries: Creative Process in Graphic Design

Design Diaries

Design process flowchart:

想法 (Thought) → 设计初稿 (Design Draft) → 设计精稿 (Design Refinement) → 项目完成 (Project Complete)

Handwritten notes and sketches:

- 设计初稿
- 设计精稿
- 项目完成
- 讨论项目 (Discuss Project)
- 印刷资料 (Printing Materials)

CHILDHOOD INTERRUPTED

Text on the left:

These photos that the artist took in the 1960s are a record of the work he did in the 1960s. He was not only a painter but also a writer. In 1968, he wrote the book "The Artist as a Writer".

Text on the right:

After the artist's death, the family decided to sell the work in the 1960s. The artist's work was not only a painter but also a writer. In 1968, he wrote the book "The Artist as a Writer".

Exhibition graphics - In most exhibition design projects the role of the graphic designer is to develop the graphic language and visual identity of the show, working in dialogue with the 3D designer and the curators. This can include all exhibition graphics from information display panels, about labels and signage to educational printed materials, programs and gallery brochures. Creating a striking visual identity for the exhibition was important to attract attention and draw visitors into the gallery space, which proved easy for the 3D designer to understand. "Access and Inequality" - Designers must also take the essential issues of access and inclusion. In the UK, the Disability Discrimination Act (DDA) sets out a clear objective that spaces and information in the public domain should be accessible to all. When graphic design for exhibitions is this means considering forms, type size and layout, colour and font heights of all text means considering alternative formats for delivering information, including braille and audio. For instance, an artist taking a series of photographs with a particular light to represent an issue or track back on white to the most visible colour combination and any more away from the eye means considering the most visible colour combination, for which the design will need to be accessible to all. One of the most important aspects of exhibition design is the responsibility of ensuring that their design is accessible to all. Other considerations that often underpin the design are the length and visibility of labels and the lighting. The responsibility of ensuring DDA requirements are met is a key part of the 3D designer's design and curators.

Design Diaries

Handwritten notes and sketches:

- 设计初稿
- 设计精稿
- 项目完成
- 讨论项目
- 印刷资料

[英] 吕西安娜·罗伯茨
[英] 丽贝卡·赖特 / 编著

Design Diaries

Handwritten notes and sketches:

- 设计初稿
- 设计精稿
- 项目完成
- 讨论项目
- 印刷资料

11

设计档案 个好设计 的诞生

Design Diaries: Creative
Process in Graphic Design

[英] 吕西安娜·罗伯茨
[英] 丽贝卡·赖特 / 编著
吕迅 李文韦 / 译

中青雄狮

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国 Laurence King 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyplaw@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2011-2811

图书在版编目(CIP)数据

设计档案：11 个好设计的诞生 / (英) 罗伯茨, (英) 赖特编著; 吕迅, 李文韦译. — 北京: 中国青年出版社, 2011.10

ISBN 978-7-5153-0176-1

I. ①设… II. ①罗… ②赖… ③吕… ④李… III. ①平面设计—案例—世界 IV. ①J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 174988 号

设计档案：11 个好设计的诞生

(英) 吕西安娜·罗伯茨

(英) 丽贝卡·赖特 / 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭 光 莽 昱 赵媛媛 傅丽叶

封面设计：张宇海

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：15

版 次：2011 年 10 月北京第 1 版

印 次：2011 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0176-1

定 价：85.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正粗圆、方正兰亭系列

目录
Contents

006-007	引言 Introduction		
010-025	波尔图音乐厅 Casa da Música	葡萄牙	视觉识别设计
026-049	表格设计 Formulare Gestalten	德国/英国	书籍设计
050-063	谁来为卡夫卡塑像 Pupendo	波兰	海报设计
064-089	《墙纸》杂志 Wallpaper*	英国	杂志设计
090-103	记笔记 Take Note	英国	徽章设计
104-121	迪拜交通 Transport Dubai	阿联酋	字体设计
122-135	PWHA	南非	视觉识别设计
136-153	中断的童年 Childhood, Interrupted	英国	展览设计
154-175	巴黎104艺术馆	法国	视觉识别设计
176-191	特维亚天然甜味剂 Truvia™ natural sweetener	美国	品牌形象设计
192-216	Vitsoe公司	德国/英国	网站设计
217-230	附注 Notes on the text		
231-237	词汇表 Glossary		
238-239	索引 Index		
240	鸣谢 Credits		

史蒂芬·施德明 Stefan Sagmeister	奥地利	美国
伯里斯·施韦西 Borries Schwesinger	德国	德国/英国/瑞士
Homework设计工作室	波兰	波兰
梅利安·普里查德 Meirion Pritchard	英国	英国
埃米·萨洛宁 Emmi Salonen	芬兰	英国
多尔顿·马格 Dalton Maag	瑞士/法国/英国	英国/巴西
法洛可·斯特格曼 Frauke Stegmann	纳米比亚	南非
邦德和科因 Bond and Coyne	英国	英国
Experimental Jetset设计工作室	荷兰	荷兰
薛·博兰 Paula Scher	美国	美国
Airside设计工作室	英国	英国

↑
设计师出生地

↑
项目进行时设计师所在地

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由英国 Laurence King 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2011-2811

图书在版编目(CIP)数据

设计档案：11 个好设计的诞生 / (英) 罗伯茨, (英) 赖特编著；吕迅，李文韦译。—北京：中国青年出版社，2011.10

ISBN 978-7-5153-0176-1

I. ①设… II. ①罗… ②赖… ③吕… ④李… III. ①平面设计—案例—世界 IV. ①J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 174988 号

设计档案：11 个好设计的诞生

(英) 吕西安娜·罗伯茨

(英) 丽贝卡·赖特 / 编著

出版发行： 中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条 21 号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：郭光 莽昱 赵媛媛 傅丽叶

封面设计：张宇海

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：15

版 次：2011 年 10 月北京第 1 版

印 次：2011 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0176-1

定 价：85.00 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系 电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.lion-media.com.cn>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正粗圆、方正兰亭系列

11

设计档案 个好设计 的诞生

Design Diaries: Creative
Process in Graphic Design

[英] 吕西安娜·罗伯茨
[英] 丽贝卡·赖特 / 编著
吕迅 李文韦 / 译

目录 Contents

006-007	引言 Introduction		
010-025	波尔图音乐厅 Casa da Música	葡萄牙	视觉识别设计
026-049	表格设计 Formulare Gestalten	德国/英国	书籍设计
050-063	谁来为卡夫卡塑像 Pupendo	波兰	海报设计
064-089	《墙纸》杂志 Wallpaper*	英国	杂志设计
090-103	记笔记 Take Note	英国	徽章设计
104-121	迪拜交通 Transport Dubai	阿联酋	字体设计
122-135	PWHA	南非	视觉识别设计
136-153	中断的童年 Childhood, Interrupted	英国	展览设计
154-175	巴黎104艺术馆	法国	视觉识别设计
176-191	特维亚天然甜味剂 Truvia™ natural sweetener	美国	品牌形象设计
192-216	Vitsoe公司	德国/英国	网站设计
217-230	附注 Notes on the text		
231-237	词汇表 Glossary		
238-239	索引 Index		
240	鸣谢 Credits		

史蒂芬·施德明 Stefan Sagmeister	奥地利	美国
伯里斯·施韦西 Borries Schwesinger	德国	德国/英国/瑞士
Homework设计工作室	波兰	波兰
梅利安·普里查德 Meirion Pritchard	英国	英国
埃米·萨洛宁 Emmi Salonen	芬兰	英国
多尔顿·马格 Dalton Maag	瑞士/法国/英国	英国/巴西
法洛可·斯特格曼 Frauke Stegmann	纳米比亚	南非
邦德和科因 Bond and Coyne	英国	英国
Experimental Jetset设计工作室	荷兰	荷兰
薛·博兰 Paula Scher	美国	美国
Airside设计工作室	英国	英国

↑
设计师出生地

↑
项目进行时设计师所在地

当出版社询问我们是否愿意编写一本关于平面设计过程的书时，大家的心都一沉。我们误以为这本“跟我学”的书将会内容简单、华而不实，因此列了一个拒绝理由一览表，历数种种负面因素。然而，就在我们陈述自己的不情愿时，突然发现了一种编写本书的好方法，接着，我们就被拉下水了。幸运的是，出版社也一样……

我们的方法 平面设计是一项不同寻常的工作。概念的外延相当模糊——既可以指个人主导的迷你项目，也可以指跨国跨领域机构的高级商务项目；它既包括私人印刷公司的日常工作，也包括设计师专心致志的勤奋劳作。因此，在本书的开篇我们先弄清楚平面设计的外延，并阐明设计中没有放之四海而皆准的公式。书中介绍了独立的设计师以及他们灵活的、不断发展的方法，我们所钟情于探索的也正是这些，本书通过一个个深入考察的设计故事，来介绍一些设计的解决方案，我们相信会有一定的启发性。首先需要澄清的是，我们的目的并不是要关注这些设计师本人或者他们的最终作品，而是介绍几个有着强烈反差的设计项目背后的真人真事。我们首先确定的是在设计中会遇到什么样的问题，以及我们最希望深入了解的设计师都有谁。为了涵盖各种各样的项目，我们决定采访有着不同的背景和年龄的设计师。我们想鼓励这些设计师尽可能真实地反映他们的情况，当然我们也期待能够询问问题，但一般情况下提问是被禁止的。我们的总体目标是每一位受邀设计师及其作品都具有国际性并且符合主题，这样我们即将面世的《设计档案》一书就能展现当今平面设计领域的多元化和丰富性趋势。当然，你们看到的这本书的内容要比这里所提到的丰富得多。遗憾的是，书中几乎没有提到年长的女性平面设计师，她们同那些非西方设计师一样稀缺。但书中提及的项目却涵盖很广，有开普敦某时尚品牌的品牌形象设计，有迪拜新交通系统的字体设计，还有关于表格设计的图书，我们希望这本《设计档案》可以从某一方面展示今天平面设计的真实内涵。我们觉得这朦胧而且神秘，富于竞争性而且令人兴奋，宽容而充满价值，并非常具有吸引力……

↑

每一个案例都按上述主题介绍，这些主题按照需要进行组合或删减。我们也是大致按照这一结构来组织采访的，让受访者事先了解一下这些主题，然后为我们提供素材。当然，我们发现每一个项目都有其自身的发展脉络，这也说明了平面设计并不是线性的过程。

→

除了一些阶段性问题，设计过程整体来说是连贯的，一般都是一个决定连着下一个步骤。在案例研究的右手页边缘上有一些色带，这是告诉你下一页会出现什么色彩的图片。

因为这本书名为《设计档案》，所以作为扩展，我们在介绍每一个案例时都加上了设计师当时的日记内容。我们要求这些日记内容尽可能地反映个人的真实情况，这样可以让更多读者对提供项目有更加真实的感受，如同“场景布置”将工作重置于每位设计师人生的广阔背景中。

尽管平面设计实践并不仅仅是书籍设计，但我们希望这本书的制作可以引人入胜。前页和尾页都用专色打印，分别为潘通色卡第 21 号和第 354 号，都是用全彩色印刷色彩模式所无法实现的鲜活颜色。每一个受访者都用右边所示的一种颜色代表，色彩的选择显示了全彩色印刷色彩模式所能企及的高度。

项目色彩使用一览表：

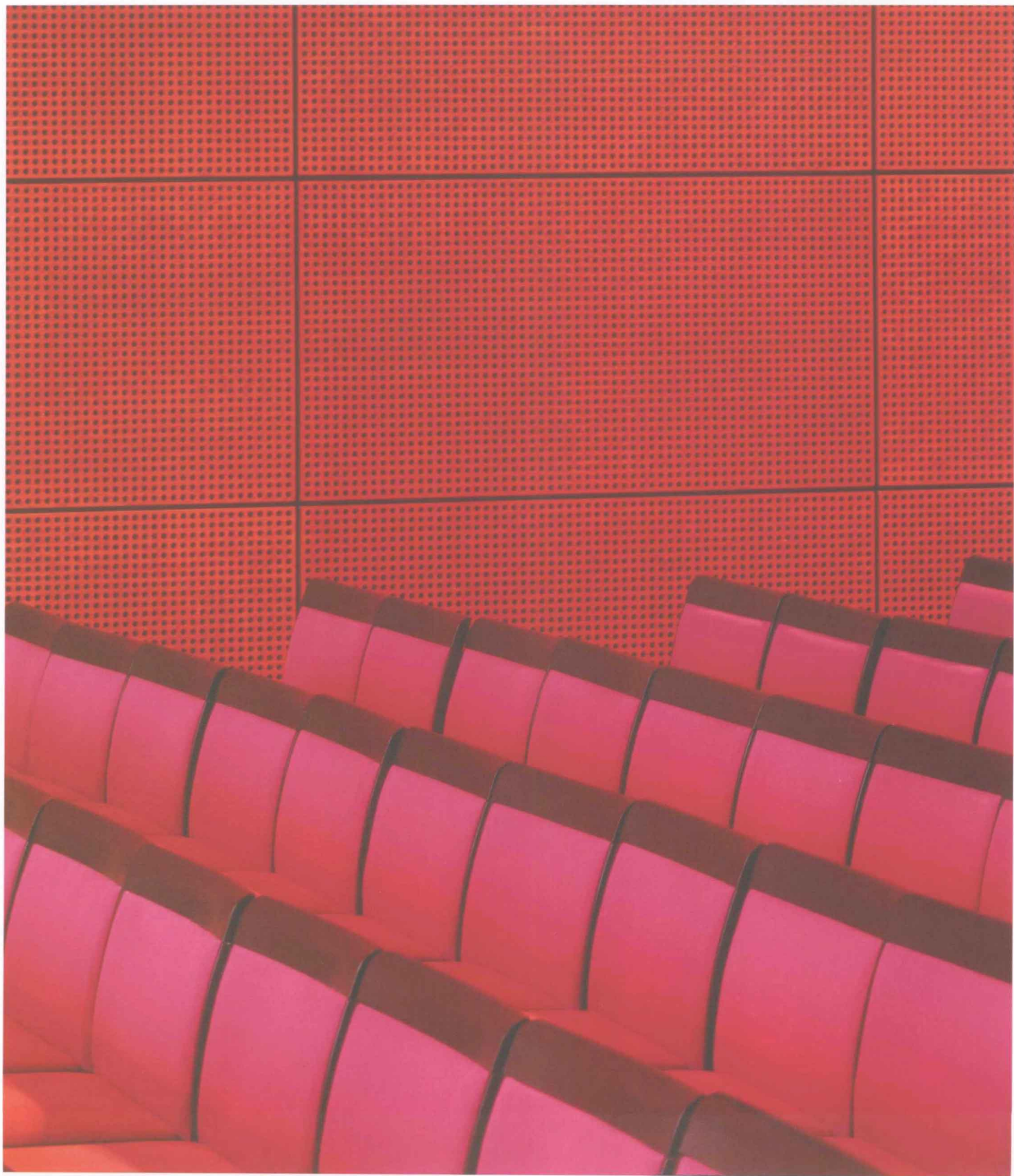
史蒂芬·施德明 80c/0m/100y/0k
伯里斯·施韦西 60c/0m/100y/0k
Homework 设计工作室 40c/0m/100y/0k
梅利安·普里查德 20c/0m/100y/0k
埃米·萨洛宁 100c/0m/0y/0k
多尔顿·马格 50c/50m/0y/0k
法洛可·斯特格曼 0c/100m/0y/0k
邦德和科因 0c/20m/100y/0k
Experimental Jetset 设计工作室 0c/40m/100y/0k
薛·博兰 0c/60m/100y/0k
Airside 设计工作室 0c/80m/100y/0k

↓

2010年1月25日 完成了前页和尾页。出版社必须好好款待我们！

生于1962年的史蒂芬·施德明(Stefan Sagmeister)可以说是平面设计界的超级巨星,也是当前最受关注的平面设计师之一。1999年的AIGA海报中刻满字母的身体让他一夜成名。而后,施德明继续创造着不俗的原创图形设计方案。他的作品极力回避那些传统手法,而他所认可的创新概念往往却又过于大胆。对于他,大家最好奇的是,他的名气是否会干扰客户,以及他是如何平衡商业期望与他的实验方法的。

我们对施德明为位于葡萄牙的波尔图音乐厅(Casa da Música)所创作的视觉识别设计非常感兴趣。对于视觉识别设计,施德明的观点是非常明确的。施德明在自己的网站首页说:“视觉识别设计是被高估的、过时的废料!这话没有人说过(但总应该有人说)。”那么,当设计一个标志和形象系统时,这样坚定的观念对他有什么影响?他又将采用什么样的创意流程呢?

波尔图音乐厅是波尔图中央民族乐团(Orquestra Nacional do Porto)、巴洛卡乐团(Orquestra Barrocar)和混音乐团(Remix Ensemble)的表演中心。2001年,波尔图是欧洲文化中心,波尔图音乐厅是当地文化投资中非常重要的一部分。建筑设计是由荷兰建筑师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)与大都会建筑事务所(OMA)共同完成的,并于2005年竣工。创新的结构、独特的17面造型,使这栋建筑成为当地的一个城市地标。这带来了另一个更有趣的问题,施德明会如何为一个已经具有鲜明标志性的形象进行视觉识别设计呢?

在大多数情况下，进行具有绝对一致性形象设计的项目难度不是太大。然而无论对于这个项目还是其他项目，施德明的出发点都是要抵抗这种所谓的“规则”。他的工作方法是自由与束缚之间复杂关系的一个缩影。对这种关系的协调也是很多设计师需要面临的挑战。但是，这是反映施德明对于外界的影响还是反映他直率的设计理念呢？作为一位时常被其他设计师视作灵感来源的杰出设计师，又是谁或是什么启发了施德明呢？

奥地利、美国和其他国家

出生在奥地利布雷根茨阿尔卑斯山下的施德明，自1993年就一直在曼哈顿下城生活和工作。施德明学习的是工科，结束了在奥地利的左翼杂志《Alphorn》的工作后，施德明把他工作的焦点转移到了平面设计上。经过两次申请，施德明被维也纳应用艺术大学（the University of Applied Arts）录取，学习平面设计。而后，他获得了富布赖特奖学金，继续在纽约的普拉特研究所（Pratt Institute）学习。后来，他不得不回到奥地利服役。作为一个拒服兵役的人，他选择了去一个难民中心进行社区服务。他从事的工作可以令他从一个香港的广告公司去到斯里兰卡的海滩小屋。他不知疲倦地继续旅行，不仅为了工作，也为了捕捉灵感。

在陌生城市的清晨

清晨是施德明最高效的“概念”生成时间，尤其是在旅行时。“得益”于断断续续的睡眠习惯，有时他会在凌晨5点就起床工作。他发现那种酒店才有的陌生气氛对他所谓的“自由梦想”非常有启发性。就像他解释的，“在那里，思考变得很容易，因为你不必真的去想怎样实施。最好酒店房间能有一个阳台，如果有方便的客房服务和美味的咖啡，那就更完美了”。

蒂博尔·卡尔曼 (Tibor Kalman)

作为一名学生，施德明心目中的设计英雄是蒂博尔·卡尔曼，而他最大的梦想就是有机会在蒂博尔纽约的著名工作室 M&Co 工作室工作。这让他的耐心备受考验——每周他都会给纽约的办公室打电话，在这样执着地坚持了六个月后，他才有了与蒂博尔见面的机会。而后来，当蒂博尔给了他一份工作时，施德明却拒绝了，因为他无法满足蒂博尔的要求，即保证在工作室工作两年。三年后他终于如愿以偿地加入了公司，但蒂博尔却在六个月后关闭了公司并搬迁到了罗马。这次变故促使施德明开始创建自己的工作室。虽然蒂博尔在1999年去世了，但他对施德明的影响是深远的。施德明骄傲地称他为自己的导师。在施德明看来，维持工作室的较小规模是保证创作自由的一个先决条件，他说，“惟一困难的是，如何让一个设计工作室不断发展而不扩大规模，其余的事情都是很容易的。”

不要为设计师设计

施德明是出了名的直言不讳，特别是对于设计。在一个经常被引用的美国设计师史蒂芬·海勒（Steven Heller）对他的访谈中，他表达了对当时同行业中“全都是虚伪”的现象的失望，并概述了他自己的目标，即创造一种能够触动人心灵的设计。他知道，这不是一件容易的事。“设计真的可以触动人心吗？”是施德明在纽约视觉艺术学院（the School of Visual Arts）给原创设计师艺术硕士项目（Designer as Author MFA）的学生们的一个研究课题。施德明对学生的要求概括来说就是用设计打动人心——首先，打动他们熟悉的人；其次，打动他们认识的人；然后，打动其他所有人。他认为为设计师设计是“可悲的孤立，并且结果很无聊”，而他感兴趣的是创造出可以作为一种语言的设计。他承认，作为一名原创设计师，要对“究竟你想要说什么”有非常敏锐的辨别力。

50:50

在施德明的记忆中，蒂博尔·卡尔曼最喜欢在未知的领域工作。对于以原创性和勇敢创新而著称的施德明，我们最感兴趣的就是他是否也同样喜欢探索陌生的领域。他承认他常会对重复自己感到厌倦，但同时他也知道自己的工作始于一个坚实的基础。他总结了工作中完美的比例结构，那就是：“50:50——50%是我熟悉的领域，而50%是未知的领域”。

不在办公室

施德明独特的邮件签收方式——“来自第14街的100个美好问候”证明了他对纽约的深厚感情，但走出工作室是他进行创作的一个不可或缺促进剂。由于实验时间的不确定性，导致实验很容易被项目所占据。所以每七年他都会留出他所谓的“实验年”，在这期间我们不会为客户设计任何项目，而是去自由地追求新的方向和途径”。其中第一个实验年是在2000年，这次的实验促成了“我生命中目前所学到的一切”（Things I Have Learned In My Life So Far）项目的出版。当我们采访施德明的时候，他正在准备2008年~2009年在印度尼西亚的休假。在他离开办公室的期间，设计师乔·肖尔代斯（Joe Shouldice）将负责办公室的日常工作——无论为他的创意充电有多么重要，施德明说：“还是需要让客户知道，我们团队还在工作。”

思考账本

施德明从小就有写日记的习惯，这种每周一次的行为被他称为“我的思考账本”。他曾经习惯把这些思考分别记录在个人日记和商业日记中，但现在施德明喜欢将其全部记录在他笔记本电脑上的一个文档中。他提倡将日记作为记录个人发展轨迹和经常回顾反思的方式。虽然施德明在他的日记和视觉笔记之间做出了明确的区分，但是这些日记为“我生命中目前所学到的一切”提供了灵感，其中一些他个人的想法以印刷品装置的形式在公共场所展示。