平面设计工作室

自由发挥

大连理工大学出版社

平面设计工作室

自由发挥

善本图书有限公司 主编

大连理工大学出版社

自由发挥 自由发挥 自由发挥 自

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发

由发挥 自由发挥 自由发挥

由发挥 自由发挥 自由发挥

由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

自由发挥 自由发挥 自由发挥

图书在版编目（CIP）数据

平面设计工作室：自由发挥 / 善本图书有限公司主编．一 大连：大连理工大学出版社，2012.3
ISBN 978-7-5611-6792-2
Ⅰ．①平… Ⅱ．①善… Ⅲ．①平面设计－作品集－中国－现代 Ⅳ．① J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 039396 号

出版发行：大连理工大学出版社
（地址：大连市软件园路 80 号 邮编：116023）
印　　刷：利丰雅高印刷（深圳）有限公司
幅面尺寸：200mm × 250mm
印　　张：25
出版时间：2012 年 3 月第 1 版
印刷时间：2012 年 3 月第 1 次印刷
统　　筹：房　磊
责任编辑：杨　丹
封面设计：林诗健 王志峰
责任校对：王单单

书　　号：ISBN 978-7-5611-6792-2
定　　价：280.00 元

发　　行：0411-84708842
传　　真：0411-84701466
E-mail: a_detail@dutp.cn
URL: http://www.dutp.cn

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

平面设计工作室

自由发挥

自由发挥

工作室的荣耀和理想

许多设计公司一开始的时候都是一家工作室，由一两个设计师，通过之前的工作关系积累下来的客户，开始自己的独立运作道路。在逐渐走上成熟轨道之后，业务激增，团队规模大幅扩充，工作室开始蜕变为公司。而创办者也开始从设计师的角色，演变为行政管理者，他的日常工作也慢慢与直接的设计无关。

但并非所有工作室都抱持这样的愿景。有一大批成立数年的工作室，它们由一两个设计师再加几个实习生组成，规模并没有多大，但是他们的设计却毫不逊色。和庞大沉冗的大型设计公司相比，这些工作室显得“小而精”。“我们不想做经理，不想只是让雇员完成所有的设计。我们要自己来做设计，这就是我们的目的，我们的兴趣所在。”一家工作室的创办者如是说。

并不是每一位设计师成立一家工作室，目的都是为了做老板。自主设计的过程本身就能给人带来很多的乐趣，完成作品并被客户认可，也给设计师带来无限的成就感与满足感。相比在大公司里担任一名流水线上的设计员，每天在固有的模式下生产既定的商业作品，相信有非常多的设计师更愿意独立出来成为设计的自由人，在轻松而又相对自主的状态下去自由发挥自己的创意，享受着自己的工作。而成立自己的工作室，建立自己的设计品牌，又能以此吸引欣赏自己风格的理想客户，无疑是每位有追求的设计师的光荣与梦想。

不知道发展壮大的过程是否意味着自由度和趣味性的消失，但确实有这么一群工作室，他们思考的不是如何在新的一年中使公司人员规模扩展到多少个人，业务量在目前的基础上上升百分之几，而是如何保证作品的高品质，为了达到这一目的，他们更倾向于对一个项目的所有环节都亲力亲为。

他们行动灵活。两三个志同道合的设计师组合在一起，彼此由热情和动力推动前进，所以基本在管理上不会有太大的难度。

他们喜欢直接。小型工作室与客户更贴近，“客户一个电话打来，设计师，也就是我们，就直接跟他/她对话，然后我们可以直接回答一些细节的改动，给出即兴的独到想法，没有任何废话和间隙，节省了彼此的时间。”一家工作室的主创者这样说道。设计师本身就可以是很好的聆听者，而最关键的是只有他们才知道如何将问题转化成解决方案，从而带来更多的机会。

他们追逐自由。在这些工作室的设计作品中，你会看到许多独特的创意和个性化的风格，这在大型设计公司的设计中是难以发现的，他们的作品往往过于商业化。正是小型作战团体的自由度给设计师带来发挥的空间，这反而会在工作室和客户的双向选择中给工作室带来优势，成为他们的品牌特征从而吸引到客户的注意。

本书收罗了30家优秀的小型工作室，包括他们的介绍、访谈和最新作品。这些工作室都已在竞争激烈的市场上赢得了生存空间，其商业性与个人风格达到较好的平衡，既有自己独特的风格特色，又能得到客户的认同。在这当中，有以探索设计的可能性为己任的实验性质的设计工作室；也有专门创造并出售字体设计的字体工作室；还有以出人意料的色彩运用见长的工作室；以及个性鲜明、创作理念大胆前卫的插画、摄影工作室等等。追求自由的工作状态，热爱设计的过程本身，为设计贡献不同的可能性，而不仅仅是为了设计带来的经济回报，成为他们之间的共同点。

我们对每一家工作室都进行了访谈，由此可以见证这些过来人的成长经历，对于想要组建自己工作室的设计师，以及希望在个人设计风格和客户需求相结合的道路上寻找突破口的设计师而言，都会从中得到一定的启发。

感谢参与本书编写的所有工作室，没有他们，就没有这本书中大量风格鲜明、理念独特的好作品。谢谢。

13 / 28
MANIFIESTO FUTURA

29 / 38
HVASS&HANNIBAL

63 / 74
STUDIOKXX

75 / 86
LOSIENTO

107 / 116
FLYDENDE LAVA

117 / 126
OH YEAH STUDIO

149 / 158
ÉRICANDMARIE

159 / 168
KLEON MEDUGORAC

189 / 198
TOPOS GRAPHICS

199 / 208
HOMEWORK

231 / 240
JONGE MEESTERS

241 / 250
ANDERSEN M STUDIO

273 / 284
NEUE

285 / 294
SI SCOTT STUDIO

315 / 324
PIRI PIRI ATELIER

325 / 334
STUDIO LAUCKE SIEBEIN

355 / 364
DIÁLOGO

365 / 374
KEN DESIGN STUDIO

395 / 400
CATALOGUE STUDIO

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

39 / 50
SHOTOPOP

51 / 62
ALVA

87 / 96
DUOIDO

97 / 106
DESIGNERS UNITED

127 / 136
DE DESIGNPOLITIE

137 / 148
6D

169 / 178
MOMONINI

179 / 188
LE CREATIVE SWEATSHOP

209 / 220
FIRMORAMA

221 / 230
AUTOBAHN

251 / 262
BERG STUDIO

263 / 272
PIXELGARTEN

295 / 304
TRAPPED IN SUBURBIA

305 / 314
STUDIOGARO

335 / 344
MOMENT DESIGN

345 / 354
TRIBORO

375 / 386
GOLDEN

387 / 394
FILTER017

目录

网 址 = www.manifiestofutura.com
地 址 = Santos Degollado 746 Monterrey, NL Mexico
国 家 [地区] = 墨西哥

MANIFIESTO FUTURA

MANIFIESTO FUTURA 是 2008 年 于 墨西哥成立的一家独立设计工作室，创始人是 Vicky Gonzalez 和 Ivan Garcia。而今，他们的业务范围随客户和合作伙伴的需求而拓展，已经成了一个跨领域的设计工作室。作为一家小型工作室，他们的目标是在保持功能性和创造力的前提下，通过改变设计的形式、策略和表达方式，来重新定义墨西哥设计的价值。

Manifiesto Futura 访谈

在具体的项目中，您是如何平衡个人设计取向和客户需求的关系的？可否举例说明？

我们总是倾听客户的需求。我们不喜欢设计师坚信他们自己是百分百正确的，而把客户看作敌人。 我们相信没有人比客户本身更能帮助我们去了解一个项目。 当我们的设计原则理由充分时，我们会坚持。 所以，这样想的话要赢就不难了。

您从什么时候开始创办自己的工作室？为什么？

在 2008 年，我们两个人都在寻找一个方法去用我们喜欢方式做我们喜欢的东西。那样，我们既能对自己的工作负责而又不用担心设计或客户的预算。

在您看来自由设计师与受公司聘请的设计师有何不同？

这是完全不同的。有自己的工作室，我们就有了机会去完全掌控项目，去认识了解客户，在有些情况下还和客户成为朋友。 当你自己就是工作室主人时，客户会更多依靠你的意见。

请与我们分享一下与顾客沟通的经验。

首先，我们总是尝试去亲自认识了解客户。记住，我们都只不过是人而已。 我们要做到非常专业，但注意不要太严肃了。

你们的工作遇到过最大的困难是什么？您是如何克服的？

处在墨西哥，资金是个问题。工作室成立之初，我们就受到了危机的打击。但是，克服这个困难，或任何问题的方法都是一样的：努力工作。

是否有过因客户不满意设计作品而导致合作失败的经历吗？你是怎样克服这个难题的？

从来没有。

请问您对设计师或工作室获奖有什么看法？

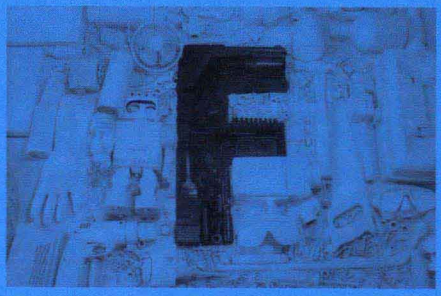
我们相信，最大的满足感来自有人在博客上谈到你，与大家分享你的设计，或者有人邀请你合作参与编写书籍或杂志。这样你可以在全世界都有学生。至于获奖，我们认为它能让你感觉良好，但再多也不过如此。

除了兴趣和创造性以外，您认为一家工作室能继续经营还需要哪些条件？

努力工作，认真对待，心里谨记这是你的工作，无论这份工作在外人看来有多酷。

哪些因素会影响您的创作？

因素多得数不清，可是正如我们在之前提到的，这是一份工作，创造力是这份工作的工具。无论如何，工具是不能丢的。



此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com