

设 计 师

如是说

THE DESIGNER SAYS

——设计师的思想、妙语和智慧之言（中英对照）

Quotes, Quips, and Words of Wisdom

[美] 萨拉·贝德 / 汇编

大师们的衣袖里，
藏着数不胜数的锦囊妙计

上海人民美術出版社

设计师如是说

——设计师的思想、妙语和智慧之言

(中英对照)

[美] 萨拉·贝德 汇编

倪雅菁 翻译

上海人民美術出版社

设计师如是说. 中英对照 / (美) 贝德汇编 ; 倪雅菁译.

— 上海 : 上海人民美术出版社, 2015.1

书名原文: The Designer says

ISBN 978-7-5322-9223-3

I. ①设… II. ①贝… ②倪… III. ①平面设计—通

俗读物—英、汉 IV. ①J506-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第219478号

设计师如是说

原版书名: The Designer says: Quotes, Quips, and Words of Wisdom

原作者名: Sara Bader

Copyright©2013 Princeton Architectural Press

First published in the United States by Princeton Architectural Press.

Rights manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Princeton Architectural出版公司授权, 由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2014-082

设计师如是说 (中英对照)

汇 编 [美] 萨拉·贝德

翻 译 倪雅菁

责任编辑 徐 捷

美术编辑 肖祥德

技术编辑 朱跃良

出版发行 上海人民美术出版社

社 址 上海长乐路672弄33号

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 787×1092 1/32

印 张 5

版 次 2015年1月第1版

印 次 2015年1月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-9223-3

定 价 39.00元

感谢周长梅、许明松、张松、刘勇对本书编辑工作的帮助。

设计师如是说

——设计师的思想、妙语和智慧之言

(中英对照)

[美] 萨拉·贝德 汇编

倪雅菁 翻译

上海人民美術出版社

PAEFACE

前言

在我还未供职于普林斯顿建筑出版社的许多年前，我收集过这家小公司出版的图书。我会通过书脊上的贴码标志去找到我想要的那本书，幸运的是普林斯顿建筑出版社的书总是我想拥有的：源于史密森期刊档案文件的一些附带插图的信件或是纽芬兰一个小渔村的当地建筑 and 传统历史。书的设计本身就反映了它内容的完整性，捧着这样的书和阅读它们一样会让人感到满足。这就是我想供职的地方。

如今，我成为了这个创新团队中的一员，编辑视觉文化和设计方面的书籍。30多年来，普林斯顿建筑出版社已经出版了好几百本以设计为主题的图书，包括崭露头角的天才和得到认可的从业者的专著、设计概要及文集。我们藏书丰富的图书馆离我的办公桌近在咫尺。我沉浸在许多出色的设计师的名言的熏陶中——他们的妙语影响着我的世界观。

在过去的数年，我就像一个书呆子，潜心搜集着他们的格言。阅读时，我不需要再把我想记住的句子一一标注出来，因为我已经在Quotenik.com上创建了一个格言图书馆，这样我就能和他人分享并轻易找到这些格言了。我认为，在合适的时候读到或听到这些思想的结晶，都能改变我们的观点，甚至能左右我们的选择。弗朗西斯·培根把格言描述成“演讲的优势工具——它能切开并穿透商业和事务的结点”。詹姆士·吉尔里，《世界最伟大的格言家指南》的作者，他把他的格言集比作成了“头脑的瑞士军刀”。

《设计师如是说》是这个系列的第二本，按照就职演说的体例编绘。《设计师如是说》：每页一段格言，且每段格言都由两位设计师的对话组成。西摩·切瓦斯特喜欢避开浅黄色，而维姆·克劳威尔则更倾向于蓝色；萨拉·德邦特和卡伦·戈柏都提出了合作的必要性；布鲁斯·莫鼓励设计师要模仿，但是费边·巴伦则持有反对的态度（“与别人的作品接近是危险的”）。在这本概略中，除了其他话题，平面设计师还反思了失败的积极意义；真实性的角色；工作和娱乐间的界限（或界限的缺乏）；如何成功地为工作室配备职员，从客户处收费及适当地向导师支付报酬；做字谜游戏的重要性；对字体抑制不住的热爱等等。

这些格言是我从面谈、随笔、专著及其他途径收集到的。100多位设计师——跨越时空——在这里表达着他们的思想。然而，不可避免的是，这些概略是不完整的，只是非凡的设计天赋的一斑。我希望这本集子会为读者带来灵感（了解年轻的弥尔顿·格拉塞是在哪一刻意识到他想成为设计师的，当然这可能只是出于他的个人爱好）和具体实用的建议——一个小小的但是有力的平面设计“头脑的瑞士军刀”。

萨拉·贝德

我想要做出美好的东西，
即便无人在意。

索尔·巴斯

(Saul Bass, 1920—1996)

I WANT
TO MAKE
BEAUTIFUL
THINGS,
EVEN IF
NOBODY
CARES.

THE DESIGNER SAYS

设计师如是说

007

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

事后明白，我原来早就是个设计师了。

我总是那么好奇，

即使在送报纸的时候，

我都想要投递得迅速、精准，

确保它能好看地放在门阶上。

文斯·弗罗斯特

(Vince Frost, 1964—)

In hindsight, I think **I've always been a designer.** I was always inquisitive. Even when I was delivering newspapers I wanted to do it quickly, accurately, and make sure the paper landed on the doorstep in a nice line.

法语课上，
我曾因为在教室后面画小写的k
而被丢出去了一整天。
就是那时，
我明白了我应该去上美术学校。

托拜厄斯·佛利尔·琼斯
(Tobias Frere-Jones, 1970—)

**I was thrown
out of French class
for a day because
I was in the back
of the room drawing
a lowercase k.
It was then that
I knew I should
go to art school.**

14岁那年我住在俄亥俄州的帕尔马，当时我和我们中的很多人一样，根本不知道排版是怎么回事，但我已经很擅长描摹了。有一天父亲碰巧去了个贸易展会，获赠了一种炙手可热的新产品的免费样品——干式转印字，此外他还为我带回了一张厚度为36pt的查尔帕克纸。直到今天，我还是对那张纸上的中型赫维提卡字样印象深刻，就如同听英国歌手罗德·斯图尔特演唱《玛姬·梅》一样。我渴望做的就是罐头里做神奇的即时平面设计。

米歇尔·别拉特
(Michael Bierut, 1957—)

At the age of fourteen in Parma, Ohio, I hadn't the faintest idea of how one would go about getting type set, and so like a lot of us, I became very good at tracing. Then one day my dad happened to visit a trade show where they were giving away free samples of a hot new product, dry transfer lettering. He brought me home a single sheet of Chartpak 36 pt. Helvetica Medium. To this day, that typeface at that size and weight has the same effect on me as hearing "Maggie May" by Rod Stewart. It was what I was yearning for: Magical Instant Real Graphic Design in a Can.

当我初次接触平面设计时，
我不得不承认我觉得它很无聊。
直到我能将自己对世界的感悟与之相联系，
我才开始为它着迷。

乔纳森·巴恩布鲁克

(Jonathan Barnbrook, 1966—)

When I first started
studying typography,
**I have to admit I found
it tedious.** It wasn't
until I managed to relate
it to my own perception
of the world that it
started to fascinate me.

THE DESIGNER SAYS

设计师如是说

版面设计员就是印刷字的工匠。

艾伦·弗莱奇

(Alan Fletcher, 1931—2006)

TYPOGRAPHERS
ARE MASONS
OF THE
PRINTED WORD.

熟悉字体本身的形状。

它们是构建的单位——未装配的砖和梁。

挑出好的并坚持多用它们。

威廉·阿狄生·德威金斯

(William Addison Dwiggins, 1880—1956)

Get acquainted with
the shapes of the type
letters themselves.
They are the units out
of which the structure
is made—unassembled
bricks and beams.
**Pick good ones and
stick to them.**

THE DESIGNER SAYS

设计师如是说