

像
设计
师

HOW TO THINK LIKE

那
样
思
考

A

GREAT
GRAPHIC DESIGNER

非·外·信

设计新经典

[美] 黛比·米尔曼 著
沈亦楠 赵志勇 译

上海人民美術出版社

设计新经典
HOW TO THINK LIKE

像设计师那样思考

A
GREAT
GRAPHIC DESIGNER

[美] 黛比·米尔曼 著
沈亦楠 赵志勇 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

像设计师那样思考/(美)黛比·米尔曼著;沈亦楠 赵志勇译.

—上海:上海人民美术出版社,2018.3

书名原文:How To Think Like A Great Graphic Designer

ISBN 978-7-5586-0669-4

I. ①像… II. ①黛… ②沈… ③赵… III. ①艺术—设计

IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第013314号

HOW TO THINK LIKE A GREAT GRAPHIC DESIGNER By DEBBIE MILLMAN

Copyright: ©2007 BY DEBBIE MILLMAN

This edition arranged with JEAN V. NAGGAR LITERARY AGENCY, INC

through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

2018 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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:09-2017-220

设计新经典

《平面设计中的网格系统》

《日本版式设计原理》

《日本主题配色速查手册》

《包装结构设计大全(全新修订版)》

《49个成就平面设计的关键词》

《信息图表设计入门》

扫码查看设计新经典系列更多图书

设计新经典

像设计师那样思考

著 者:[美]黛比·米尔曼

译 者:沈亦楠 赵志勇

策 划:姚宏翔

统 筹:丁 雯

责任编辑:姚宏翔

流程编辑:马永乐

封面设计:王然然

版式设计:胡思颖

技术编辑:史 湧

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编:200040)

印 刷:上海天地海设计印刷有限公司

开 本:889×1194 1/32 印张7.5

版 次:2018年3月第1版

印 次:2018年3月第1次

书 号:ISBN 978-7-5586-0669-4

定 价:58.00元

HOW
TO THINK
LIKE A GREAT
GRAPHIC
DESIGNER

目 录

- 8 序言 史蒂芬·海勒 (Steven Heller)
- 10 前言 黛比·米尔曼 (Debbie Millman)
- 13 迈克·布雷特 (Michael Bierut)
真正迫使我去看医生诊疗的原因就是我对清洗衣物的病态般的强迫症。
- 25 凯琳·葛尔堡 (Carin Goldberg)
早年设计师都默默无闻，他们不制造噱头。
- 35 弥尔顿·格莱瑟 (Milton Glaser)
一天快要过去时，我会把它们重新压扁，期待第二天再次创造世界。
- 47 薛·博兰 (Paula Scher)
我希望创造出精彩绝伦、受人喜爱、举足轻重的作品。
- 59 史蒂芬·施德明 (Stefan Sagmeister)
一位成名的设计师就像一个出色的电工。
- 73 奈维尔·布罗迪 (Neville Brody)
我可以有时间思考，检查我的鞋子，买几件满意的衣服，舒适安逸地过一阵子，然后再打量周遭世界。

83 彼得·萨维尔 (Peter Saville)

我在五角星设计联盟的时候产生了奇怪的想法，他们想要我放弃自己的观点，并认可他们才是唯一正确的殿堂。

99 埃米莉·奥伯曼 (Emily Oberman) 和邦妮·西格勒 (Bonnie Siegler)
/ 第十七号工作室

我们应该互相替对方回答，我知道你的答案，而且你也一定知道我的。

111 詹姆斯·维克多 (James Victore)

我试着把所有作品都当成为了“信念”而做。

123 约翰·梅达 (John Maeda)

我发现你不能拿对付 A4 纸的办法来对付人。

133 保罗·萨尔 (Paul Sahre)

我相信我能像查尔斯·舒尔茨一样靠画画赚钱。

143 奇普·基德 (Chip Kidd)

那就是平面设计中最接近鱼水之欢的瞬间了。

155 杰西卡·荷芬 (Jessica Helfand)

他们今天嫌我写得太圆滑世故，明天又觉得写得太平淡无味。今天太抽象、太学术、太文雅，明天又不够文雅了。

167 西摩·契瓦斯特 (Seymour Chwast)

我先用头脑工作，后用手。

173 露西尔·坦纳兹 (Lucille Tenazas)

我告诉自己不要为一个月内给别人打三次电话而感到尴尬。

185 沃恩·奥利弗 (Vaughan Oliver)

我想重新找回对平面设计的热爱，因为我觉得自己已经丢失了这份热爱。

195 斯蒂夫·盖斯布勒 (Steff Geissbuhler)

在我的职业生涯中，我确实和魔鬼打过几回交道，而且总不占上风。

203 斯蒂芬·道尔 (Stephen Doyle)

那一刻，我感觉弥尔顿·格莱瑟完全可以与威廉·莎士比亚和朱利尤斯·恺撒平起平坐。

215 艾博·米勒 (Abbott Miller)

自己是否过于关注美和品位的常规定义。

225 马西莫·维格涅里 (Massimo Vignelli)

我觉得“爱”分几个层次，就像蛋糕一样。

238 致谢

像

设计新经典

HOW TO THINK LIKE

那

设

样

计

思

师

A

GREAT

GRAPHIC DESIGNER

考

[美] 黛比·米尔曼 著
沈亦楠 赵志勇 译

上海人民美術出版社

HOW
TO THINK
LIKE A GREAT
GRAPHIC
DESIGNER

目 录

- 8 序言 史蒂芬·海勒 (Steven Heller)
- 10 前言 黛比·米尔曼 (Debbie Millman)
- 13 迈克·布雷特 (Michael Bierut)
真正迫使我去看医生诊疗的原因就是我对清洗衣物的病态般的强迫症。
- 25 凯琳·葛尔堡 (Carin Goldberg)
早年设计师都默默无闻，他们不制造噱头。
- 35 弥尔顿·格莱瑟 (Milton Glaser)
一天快要过去时，我会把它们重新压扁，期待第二天再次创造世界。
- 47 薛·博兰 (Paula Scher)
我希望创造出精彩绝伦、受人喜爱、举足轻重的作品。
- 59 史蒂芬·施德明 (Stefan Sagmeister)
一位成名的设计师就像一个出色的电工。
- 73 奈维尔·布罗迪 (Neville Brody)
我可以有时间思考，检查我的鞋子，买几件满意的衣服，舒适安逸地过一阵子，然后再打量周遭世界。

83 彼得·萨维尔 (Peter Saville)

我在五角星设计联盟的时候产生了奇怪的想法，他们想要我放弃自己的观点，并认可他们才是唯一正确的殿堂。

99 埃米莉·奥伯曼 (Emily Oberman) 和邦妮·西格勒 (Bonnie Siegler)
/ 第十七号工作室

我们应该互相替对方回答，我知道你的答案，而且你也一定知道我的。

111 詹姆斯·维克多 (James Victore)

我试着把所有作品都当成为了“信念”而做。

123 约翰·梅达 (John Maeda)

我发现你不能拿对付 A4 纸的办法来对付人。

133 保罗·萨尔 (Paul Sahre)

我相信我能像查尔斯·舒尔茨一样靠画画赚钱。

143 奇普·基德 (Chip Kidd)

那就是平面设计中最接近鱼水之欢的瞬间了。

155 杰西卡·荷芬 (Jessica Helfand)

他们今天嫌我写得太圆滑世故，明天又觉得写得太平淡无味。今天太抽象、太学术、太文雅，明天又不够文雅了。

167 西摩·契瓦斯特 (Seymour Chwast)

我先用头脑工作，后用手。

173 露西尔·坦纳兹 (Lucille Tenazas)

我告诉自己不要为一个月内给别人打三次电话而感到尴尬。

185 沃恩·奥利弗 (Vaughan Oliver)

我想重新找回对平面设计的热爱，因为我觉得自己已经丢失了这份热爱。

- 195 斯蒂夫·盖斯布勒 (Steff Geissbuhler)
 在我的职业生涯中，我确实和魔鬼打过几回交道，而且总不占上风。
- 203 斯蒂芬·道尔 (Stephen Doyle)
 那一刻，我感觉弥尔顿·格莱瑟完全可以与威廉·莎士比亚和朱利尤斯·恺撒平起平坐。
- 215 艾博·米勒 (Abbott Miller)
 自己是否过于关注美和品位的常规定义。
- 225 马西莫·维格涅里 (Massimo Vignelli)
 我觉得“爱”分几个层次，就像蛋糕一样。
- 238 致谢

序言

史蒂芬·海勒 (Steven Heller)

有人认为采访者与受访者在访谈中的表现应该是旗鼓相当的，然而事实并非如此。在一场精彩纷呈的访谈中，有位豁达大方、能言善辩的嘉宾固然重要，但采访者也绝不能表现出被动、冷淡或者更差劲的孤陋寡闻的样子。他要用饱满的热情把握整个采访，在受访者爆料时维持场面，控制谈话的进程。因此，经验老到的主持人必须提前做足准备。以詹姆斯·利普敦 (James Lipton) 的“演员工作室” (Inside the Actors Studio) 节目为例，詹姆斯手持一叠招牌式的蓝色提示卡，每张卡片上都记录了一个犀利的问题，清晰地组织起谈话的脉络。当嘉宾们谈及自己职业中发生的小插曲时，詹姆斯会兴致高昂地加以验证，但他也会非常灵活地处理随机产生的话题内容，给予交流自由的空间，同时又让整个采访保持流畅，这是件了不起的事。

访谈节目中，采访者要有敏锐的观察力，让喜欢和不喜欢谈话的人都能开口。最糟糕的时候，会遇到防范心理很强的受访者，将自己的思想和情感视若珍宝。此时采访者可以用一些犀利的问题来给他们施加压力——当然出发点必须是好的。

黛比·米尔曼 (Debbie Millman) 从2005年开始主持一档互联网广播节目“设计很重要”，她总是事先做好功课——而且远远不止这一点。她嗓音优美，频频用预先设计好的问题引发出令人意外的回答。同时，出于对嘉宾们生活和工作的兴趣，她总能给受访者鼓劲，激发他们的自信。虽然她的风格与巴巴拉·沃尔特斯 (Barbara Walters) 的“难缠”大相径庭，但她也并不容易对付。我曾经几次受邀接受过她的采访，每次的话题切入点都不一样，与采访当时的氛围十分契合。她准备充分，用友好但颇

具挑战的口吻从最初的寒暄自然过渡到自由讨论。手中的提示卡从不粗制滥造，上面列举了通过广泛调研而总结出的大量深刻犀利的话题。

虽然黛比是唯一一档以设计为主题的广播节目的主播，但她并不是记者出身。几年前我第一次认识她还是在当时初建不久的名叫“大声说”（Speak Up）的设计博客里，她与博客的建立者阿曼·维特（Armin Vit）就品牌问题争论得不可开交（后来这件事成了论坛中的“雷区”）。黛比逻辑严密，有说服力，维特则持高度怀疑的态度，身后跟着一群支持者，双方针锋相对，针对品牌的效用价值展开激烈的唇枪舌剑。而谈及辩论，黛比又怎么会不是此间好手呢？作为纽约“标准品牌”设计公司的合伙人，她充分发挥口才，在男性统治的行业里，将企业推向顶峰。同时，她周详的营销战略也使她成为设计工作的成功推广者。

很大程度上她是设计行业和设计师的忠实拥趸，虽然她对科学和心理学也颇感兴趣[她在自己的博客中(<http://debbiemillman.blogspot.com>)完美地展示了这一点]。她擅长访谈的另一个原因在于她非常喜欢向他人学习，对设计实践和设计发展史的热情令她的访谈极富魅力。有些设计工艺就连行家听起来也觉得晦涩难懂，但黛比却通过一些平衡的办法使节目充满乐趣。例如她能一边讨论迈克·布雷特（Michael Bierut）自身的强迫症，一边讨论他为美国第五大道专卖店（Saks Fifth Avenue）设计的购物袋的巧思。

我经常讲述保罗·兰德（Paul Rand）的一个思维习惯：他先凭直觉发现一个点子，然后再赋予其意义。我也经常思考这个问题。这并不是指对一个概念或其相关技术刨根问底是不对的，而是说在采访中要利用修辞技巧，见微知著，从细微处解构表面的素材，从而避免细节的平庸。与给设计师写介绍性文章不同，跟设计师访谈的优势在于不管谈话内容是什么，它们都会超越知识层面，揭示创意的本质。

采访并不容易，最佳的谈话能让设计师展现他的智慧、幽默、讽刺，甚至是尖刻。黛比与设计师们的交流都抓住了要害，又彰显了设计师的个性。她让他们侃侃而谈，但谈得恰到好处，既不太多，也不太少。

前言

黛比·米尔曼

寄件人：斯蒂夫·盖斯布勒

日期：2006年12月3日东部时间下午6:10:45

收件人：黛比·米尔曼

主题：如何像杰出的平面设计师一样思考

黛比，

我认为我们都在跟自己聊、聊自己、聊得太多。我们举办了许多自己人参加的会议、互相颁奖、互相出版各自的作品和文字，最根本的一点就是互相吹捧。

我原先担心你的书只有平面设计师会读，给这个行当增加一本不痛不痒的圈内读物。后来发现自己竟然在试着思考如何回答你的问题。此书出版时或许会让我美言一番，但我的看法早就摆在这里了。

我希望你不要介意我的批评。

学生经常问及我相似的问题，每到这个时刻，我都觉得他们是在寻找一剂怎样成为一位成功设计师的秘方。

诚挚的，

斯蒂夫

C&G公司合伙人