

40余位国际顶尖设计师向你讲述

如何成为设计大师

How to

Grow as a

Graphic

Designer

er

上海人民美术出版社

[美] 凯瑟琳·费舍尔 著
Catharine Fishel
黄文丽 文学武 译

如何成为设计大师

如何成为设计大师

How to

Grow as a

Graphic
Design
er

上海人民美术出版社

40余位国际顶尖设计师向你讲述

如何成为设计大师

How to

Grow as a
Graphic
Designer

上海人民美术出版社

[美]凯瑟琳·费舍尔 著

Catharine Fishel

黄文丽 文学武 译

图书在版编目(CIP)数据

如何成为设计大师 / (美) 费舍尔(Fishel, C.)著; 黄文丽等译. —上海: 上海人民美术出版社, 2006.1

书名原文: How to Grow as a Graphic Designer

ISBN 7-5322-4582-9

I. 如... II. ①费...②黄... III. 平面设计—工作经验
IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 123546 号

HOW TO GROW AS A GRAPHIC DESIGNER by CATHARINE FISHEL

Copyright: © 2005 BY CATHARINE FISHEL

This edition arranged with JEAN V. NAGGAR LITERARY AGENCY, INC
through BIG APPLE TUTTLE-MORI AGENCY, LABUAN, MALAYSIA.

Simplified Chinese edition copyright:

200X SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

合同登记号: 图字: 09-2005-496

如何成为设计大师

编 著: [美] 凯瑟琳·费舍尔

译 者: 黄文丽 文学武

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

版式设计: 邹丽兰 谢 未 段西慧

封面设计: 郭 蓝

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号 电话: 54044520)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/32

印 张: 7

版 次: 2006 年 1 月第 1 版

印 次: 2006 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 7-5322-4582-9/J · 4135

定 价: 28.00 元

**How to
Grow as a
Graphic
Designer**

序 言

今年，我四棵美丽的苹果树都不会结果实了。今年春天正当花苞鼓起时，寒冷重新袭来，冻坏了几乎所有粉红色的、硬硬的花球。没有花，不会有果。

但是树没有死。当然，除了沿着树干修剪掉后长的枝条，我也没有考虑做出任何惩罚性的措施。它们仍然很美丽，三棵20英尺高的树沿溪站立，栖居着几十只雨蛙，另一棵像哨兵一样守在房子的后面，几乎有2英亩远，总是从山顶上守卫着我们。

这些树不是我种的，事实上，我也没有受过任何园艺训练，可以更好地懂得它们。它们独自长着，坦然地面对着树都会经

受的苦难。明年会有所不同，后年又仍然会是新的一年。然而，它们总是在成长着。

当我在完成这本书的时候，我常常看着这些树。它们似乎可以很贴切地和我笔下的人们相类比。这些是不断创作出美丽作品和产生惊人想法的人。他们是我所崇拜的人。如果我能够见他们一次，哪怕是远远的，那就足够了。

但是当我开始与每位艺术家交流时，我发现在很多情况下，艰难困苦在他们的成长和进步中扮演着重要的角色。每个人在生活中都曾经面对巨大的变化。每个人都曾为下一步做什么挣扎、奋争过。许多人都曾被解雇。毫不夸张地说，他们一些人还经历过水灾、胸痛、筋疲力尽、破产、眼泪和失败的家庭关系，所有这些都是为了设计。然而，他们仍然在成长。

因此，这本书决不是想罗列被正式认可的设计学校或有关高尚的事业动机的论文名单，它的角色转变非常快。本书保留了原来的书名《如何成为设计大师》，但它也可以很简单地重命名为《设计师的勇敢之路》。本书里大家一起分享的故事，主角是像你们一样的普通人，是一部为了他们热爱的艺术所忍受的痛苦自白书。

然而，本书里采访的艺术家们不仅仅是因为他们从困境中逃生以及他们的成功而受人尊重。他们表现了另一个特点，那就是勇敢。他们愿意和你我分享他们的故事，因此，他们的精神净化也可能成为我们的。让他人看见、了解真正的你，不仅仅只是从远处画的一幅美丽的风景，而是一个不能事事做得完美的真正的人，做到这点是很难的。

因此，一旦你看完本书，认真考虑采访中艺术家们一次次给大家提出的这条建议：向世界敞开自己的胸怀，拥抱世界给予你的。成长就会来临。

凯瑟琳·费舍尔

目 录

第一部分 认识真正的自我 1

自我的定位

劳拉·泽克	SHORT STORIES	3
格兰·米特修	格兰·米特修设计室	9
厄尔·吉和法妮·春	吉+春设计室	15

成功的定义

娜拉·雷格思比	雷格思比设计室	19
---------	---------	----

提姆·拉森	LARSEN DESIGN + INTERACTIVE	23
斯蒂弗·里斯卡	LISKA + ASSOCIATES	29

信心和其他

英格雷德·西蒂和米歇尔·桑德拉哥		
兰奇设计公司		35
迪提·卡托娜	CONCRETE 设计公司	39
诺林·莫里奥卡	亚当斯莫里奥卡设计公司	45
詹姆斯·利安那特	利安那特设计公司	51

第二部分 找到自己的目标 59

找时间思考

对自己说实话:	保罗·罗杰 公牛罗杰设计公司	61
放慢脚步, 轻松一下:	凯文·威德 行星传播公司	67
改弦易辙:	泰里·马克思	
	泰里·马克思设计公司	73
保持公司小规模:	斯科特·撒尔斯和里查德·波恩唐	
	温克设计公司	79
扩大公司规模:	吉姆·穆斯纳 原创设计公司	85
什么是高质量的生活:	布赖恩·沃伯	
	沃伯&沃伯设计公司	93

制定计划

罗宾·帕金斯	塞尔伯特·帕金斯设计公司	99
爱里克·迈德森	爱里克·迈德森设计公司	103

充满希望的转行

荷蒙·迪亚尔	FD2S 设计公司	109
马休·卡尔森	DESIGN CONTINUUM	115
杰西·多奎劳	CRAVE77.COM	121

调整事业的进程

辛·亚当斯	亚当斯莫里奥卡设计公司	127
杰夫·凯迪	CIPHERTYPE	133
艾德·费拉		139

第三部分 寻求支持 145

团体

约翰·比兰伯格	M计划工作室	147
---------	--------	-----

良师益友

莫里·扎克拉亚塞克		153
-----------	--	-----

顾客

迈克尔·比鲁特	五角星设计公司	159
---------	---------	-----

公益活动

斯达法妮·罗里格	罗里格设计公司	165
----------	---------	-----

笑对生活

里克·布莱斯维特	桑兹特罗姆设计公司	171
----------	-----------	-----

平面设计师的内在力量

迈克尔·奥斯邦

迈克尔·奥斯邦设计公司

179

第四部 达到目标

185

永无止境

托马斯·瓦斯科滋

CYCLOPS 设计公司

187

成功后做什么

劳里·希伯特

奥丽卡设计公司

193

结束语：《未完成的宣言》

布鲁斯·莫

莫设计公司

199

索引

206

1

认识真正的自我

自我的定位

成功的定义

信心和其他

自我的定位

劳拉·泽克

SHORT STORIES

当劳拉·泽克和一位大学同学打赌输了，她的生活就永远地改变了。

当时她还是堪萨斯城艺术学院摄影专业的一名学生，泽克赌输了，意味着她得选修一门胜者选择的课程。她的朋友选了版画复制，一种泽克认为“肮脏”的艺术形式。但是，一旦她能够熟练地运用墨汁，一切都改变了。

最后，她从华盛顿大学以一名版画复制专业的美术硕士毕业了。她在伯茨齐学校通过函授课程教美术班。那时 1994 年，网络正在开始流行。她和一个朋友合作共同制作了一个以孩子为中心的网站。她们一起策划方案、编写内容，然而泽克还为

在线爱好者杂志作艺术指导和拍照。她还考虑开办一个美术馆的可能性，以集中地展出其他艺术家的代表作。

但是，不久出现了另一件屡见不鲜的事情：泽克去拜访艺术人才中心，想请它做她们的代理，这是一家以西雅图为基地的代理公司，主要给公司提供创造性意见，并供其参考。

“我原本是申请它们做代理，然而，老板突然打电话问我，是否考虑过给艺术家们做代理？第二天我去见了她。”

她当场被雇佣了。

“那天晚上有一次美国平面艺术家协会（AIGA）的会议，他们要求我去。我对 AIGA 一无所知，而且我非常害怕找不到停车的位置，所以我提早了半小时到。我走进公寓，那里我看到一个家伙在拼命地擦干净他的位置，为会议做准备。那个人，杰西·多奎劳，最后成了我的丈夫。”泽克说，在她的生活转折点的时刻，她额外得到了更多。

AIGA 和多奎劳的关系把她推进了西雅图艺术和设计世界的中心角色中。白天，她帮助艺术家们找工作，晚上，她帮忙组织活动，以进一步提高他们的才华和拓展他们的事业。她成了“心灵艺术团”（Art with Heart）的联合经理，然后是 AIGA 特别为处境困难的年轻人赞助制定的艺术项目经理。泽克还有机会担任过 AIGA 西雅图分会的会长。

泽克的生活很好，而且特别忙。但是她自己也没有意识到她正在逐渐地丧失自我。在艺术人才中心大约五年后，她感到疲倦，实际上开始胸痛，自从她父亲已经为此做过手术后，她开始严肃地看待这种症状。她才 32 岁。

“我已经兴奋地跑了五年。我以为那才是真正的我。”泽克说，“我问我的医生到底怎么了，她问我是否感到抑郁、沮丧。我说：‘不，我努力工作，我干这，干那。’然后就开始哭。我最后意识到我已经渐渐使自己处于困境之中，我的确很沮丧。”

一张简单的药方帮助她抬头看看自己所在的处境。“我看上去非常快乐。没人会这样猜测。我是那个说‘让咱们出去，咱们计划一下下一个计划，咱们向前冲’的人。但我知道我曾经伤得多么厉害。”泽克回忆道。

不过，还有一件更重大的事情使泽克离开了她感到困扰而熟悉的工作：2001年2月的地震。

“整个先锋广场建筑都在摇晃，从这边晃到那边。每个人都在尖叫。我意识到我不想死在这个办公室里。我再也不想每周花100美元干洗衣服。我那天就差点辞职了，然而相反，我开始制定计划，两个月后我离开了。”

最开始的一个星期，她建了一间暗室，开始了她很久以前置于一边的印照片的行当。不久，她再次与设计师合作，这次是以艺术创作者的身份，其中一个人把她介绍给了在城里的一个版画复制商，他转而告诉她一家版画复制商店少一名合作伙伴。她马上加入了合作店。不知怎的，她的生活路程转了一个完整的圈：她又回到了摆弄油墨、进行艺术创作的老行当。

她开始制作2×2（英寸）的艺术复制品，它们作为一个系列，形成一种视觉语言，它可以用多种不同的方式收集。但是，她没有走美术馆的路线。在那里，她也许只能每12个月到18个月才能展出她的作品。她决定采取零售的方式，让她的艺术