

<<灵感的法则>>

图书基本信息

书名：<<灵感的法则>>

13位ISBN编号：9787121119620

10位ISBN编号：7121119625

出版时间：2010-12

出版时间：电子工业出版社

作者：[美]帕什

页数：227

译者：罗雅萱

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<灵感的法则>>

前言

2001年秋，我认识的很多人都和我一样碰到瓶颈，工作效率不佳，缺乏创作的动力。当时美国国内民族自尊高涨，国旗到处飘扬，令人振奋（当时正值911事件发生后），却无法压抑长久以来我对自己、对平面设计在这个世界上扮演的角色的质疑。十月的某一天，有人拿一张报纸上的照片给我看，是米尔顿·葛雷瑟（Milton Glaser，美国知名平面设计师）的设计，重申他对纽约市的热爱，相信许多人对纽约也有同样的感受。

这个时候我刚好正在烦恼《How》设计大会的演讲大纲要怎么写。主办单位邀请我参加当年度即将在奥兰多召开的大会，希望我能以“启发灵感”为演讲主题。这让我很烦恼，因为当时我最缺乏的就是灵感，不过我还是绞尽脑汁努力思考。

看到米尔顿美丽的作品之后，他看似轻而易举，随手拈来的创作让我叹为观止，对我有非常大的启发。

我越想越觉得设计师就是能够“启发他人灵感”的人。

没错，就是这样。

这句话的意思不是我们经常听到的那些老生常谈，说什么设计其实就是在推销和魅惑人心。

根据字典的定义，灵感可以激发想法和行动。

简单地说：我们的工作就是这样，我们的工作就是通过创作，影响他人的思维和行为。

我突然觉得很奇怪，为什么设计师不太会想到我们启发他人灵感的能力。

灵感占我们生活中很大一部分，可是大部分的设计师都只关心如何得到灵感。

所以我就想到，既然所有的创意人都有启发他人灵感的能力，却甚少开发这样的技巧，有没有可能学习如何提升自己启发他人灵感的能力？

我问了几位设计师朋友，想要找问题的答案，结果每个人的答案都一样：这种事情不能“努力”，因为一努力就会失去启发他人灵感的能力。

讨论的结果最后都转向探讨设计师的灵感来源。

<<灵感的法则>>

内容概要

本书共访问了40位国际顶尖设计师，大胆分析他们的灵感创意来源。

挑选受访者的标准很简单，一定是有影响力、有趣、有启发性的设计师。

作者通过各种各样有趣的问题，除了获得幽默、辛辣、玩世不恭，甚至是有有点狗屁不通的白痴答案外，还有设计师们毫不矫揉造作的率真个性，以及充满哲学思维的回应，对于爱好设计的你我而言，这是角度另类但又极具启发性的一本好书。

本书作者以一位资深平面设计学者身份，试图替读者抽丝剥茧，通过各种方法找出这40位享誉国际的设计师们的创意思考源头，带你随着他们的思考脉络，抓住那稍纵即逝的灵感轨迹。

本书适合专业设计人员阅读，对设计人员的灵感发现大有帮助。

<<灵感的法则>>

作者简介

帕什，全名为Matt Pashkow，是洛杉矶一家设计公司（Digital Soup）的负责人兼创意总监，曾任AIGA洛杉矶分会董事多年，并于2002至2004年间担任该分会的主席。帕什是教平面设计的老师，也是美国How设计大会（How Design Conference）的顾问委员，经常担任大会讲者。

已婚，育有一女，和老婆洁西卡及女儿米拉贝尔现居洛杉矶。

罗雅萱，台大财经系毕业，新堡大学口译硕士。

热爱设计与艺术的自由译者，希望设计美学能让这个世界更美好。

译有《设计大师谈设计》、《当代设计演化论》、《日常生活经典100》、《什么是产品设计》、《无用设计：32位顶尖设计师的永续创意》和《迈向顶尖设计师：30位平面设计师的创作养成术》。

<<灵感的法则>>

书籍目录

PART 1 如何找到灵感？

- Q：生活中哪些素材可以用来创作？
- 热情洋溢的简单插画风格 Q：设计师要怎么创造最美的作品？
- 设计师也可以当个喜剧演员 Q：菜鸟设计师要注意些什么？
- 从真人实境节目中得到灵感来源 Q：通过学习可以获得灵感？
- 灵感=想法：用不同的方式去看世界 Q：如何不被弱智媒体操控？
- 挖出潜藏在纯粹知识下的设计 Q：所有设计师的作品一定要具备什么？
- 创意灵魂至上的英伦设计团队 Q：设计除了好看还有什么？
- Q：努力真的能够获得灵感？
- 平面设计界的指标性人物 Q：如何迈向成功设计师之路？
- 从搜集人生故事中获得创意 Q：平面设计师可以从建筑学到什么？
- 一位坚持信念的平面设计师 Q：如何出门找灵感？
- 设计就是对周围世界深刻观察 Q：设计师要如何与自己对话？
- 从放空当中开启创意灵感 Q：好的作品通常具备什么特质？
- 捕捉我们的想象力 Q：如何扮演好一名设计师的角色？
- 设计界的心灵导师 Q：什么是灵感？
- 处于灵感可以发生的状态PART 2 灵感抛锚了怎么办？
- Q：压力大的时候该怎么办？
- 抗压性极高的字体设计法则 Q：如何才能跳脱窠臼找到新的方向？
- 是设计师，是工作狂，也是一位冲浪大师 Q：从冒险的生活中获得启发？
- 像磁铁一样的设计特质 Q：如何塑造原创的设计风格？
- 最伟大的当代字体设计师 Q：好看只是设计的一部分？
- 回归设计的本质 Q：如何和客户进行深度沟通？
- 敞开心胸的真诚设计 Q：设计师为什么要创作？
- 充满探险、惊奇和创意的灵魂 Q：去书店看设计书的下场为何？
- 玩世不恭的曼哈顿设计团队 Q：做设计一定到国际大城市吗？
- Q：没有灵感要吸收哪些东西？
- 简单、清楚、有效的脑力冲击沟通 Q：如何对工作保持新鲜感？
- 想办法把东西变得更“好玩”！
- Q：如何做出自成一格的设计？
- Q：设计上会面临哪些痛苦的过程？
- 只要做得够久你就会变有名 Q：如何从画画中找到新的想法？
- 就这样走来走去找寻生命的轨迹 Q：如何从工作中找到热情？
- 充满童趣的惊奇设计法则PART 3 怎样灵感才能源源不绝？
- Q：如何成为一个杰出的设计师？
- 美国最具说服力的一位设计师 Q：设计的真谛是什么？
- 拥有变态创作灵感的艺术总监 Q：设计师的阅读逻辑？
- 享受美食品味生活的设计风格 Q：专业设计师的一天该怎么过？
- 百分之百投入的设计女伶 Q：幸福的感觉会激发灵感？
- 他的世界充满了机智趣味和审慎思虑 Q：该如何对工作真诚并带给人感动？
- 传染热情活力的灵感设计 Q：所谓平面设计的法则？
- 美国书籍封面设计界的重要角色 Q：要如何保持灵感源源不绝？
- 工作的时候音乐要开很大声 Q：如何精准找到客户的需求？
- 精通设计上的各种方言 Q：如何成为一个快乐的设计人？
- 我的运气很好，非常非常好！

<<灵感的法则>>

结语

<<灵感的法则>>

章节摘录

A譬如我们一直都很喜欢直接和坦白的做法。

多年来，诺琳和我老说，“要坦白，要直接。

”可是同时那种坦白直接又带有虚假的表饰也是我们刻意营造的，因为我们以前对虚假的概念很有兴趣。

奇怪的是，我们现在反而有一百八十度的转变，变得对真实很感兴趣，譬如我们替日舞频道（smdance-ctlnel，独立电影频道）做的设计。

开始做这个项目之后，第一步就是先去除所有的影像，把重心放在电影上，没有任何造型，没有任何的彩色长条，只有简单的大写字体，位置永远固定不变，背后可能有各式各样的变化，可能是美国画家洁若亚欧姬芙（1e01gia OKeefe），也可能是某个人拍的电影片段。

我们甚至派出一组人马去拍一些一般人不会注意到的生活小细节，譬如建筑物上的阴影，每天都会看到，你以为只有自己注意到的小事情，内容没有英国导演大卫·连恩（DavidLean）的镜头画面那么丰富。

这些电影人真的可以把焦点摆在一些一般人不会特别去注意的小细节。

当初拍好之后，我们一直说，“这还是太华丽了，我们要更多细节，要看某个人刚才吃的派。

”一直逼他们改。

因为这些细节可以让观众产生“我懂了，这我知道，我也曾经有相同的感受。

”这才能引起我的共鸣。

这就是真实性对我们的设计的影响。

我想回到刚才粉饰清理那个部分一下，你提到身为设计师，非这么做不可。

你对冲破这道墙，挣脱所有的规定这一点有多认真？

SA这很有趣，我是《步伐》（step）杂志的顾问，最近才刚去温哥华和杂志主编艾米莉·波兹（Emily Potts）见面谈我们要做的事情。

她很可怜，我真的很同情她——她是一个很棒的编辑，很清楚自己在做什么——可是每次我们见面，我都一直重复同一件事情：“请不要掩盖真相，能不能呈现这东西真实的样貌？

”因为设计杂志尤其喜欢修饰，这一点让我很不满。

每次演讲完，听到有观众跟我说，“你运气真好，我真想过一天你的生活！

”我都会说，“相信我，我也很希望让你过一天我的生活。

”为什么他们会有这种想法？

我只是一个平凡人，我和大家一样有我的问题。

后来我想到，我在演讲时呈现作品的方式，就那样的环境，那样的背景来说，基本上……听众只看到成品。

<<灵感的法则>>

编辑推荐

全球40位顶尖设计师的创意思考解剖，关于灵感的40大哉问。
爆笑有趣设计师告白问卷，幽默是一切创意的源头。

<<灵感的法则>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>