

<<设计是什么>>

图书基本信息

书名：<<设计是什么>>

13位ISBN编号：9789866408144

10位ISBN编号：9866408140

出版时间：2010

出版时间：原點

作者：Michael Kroeger

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>

<<设计是什么>>

前言

前言 我從1968年開始在瑞士巴塞爾設計學院（Basel School of Design）教排版。保羅·蘭德有次和阿敏·霍夫曼（Armin Hofmann）一起過來。我很榮幸，能在平版印刷系的地下室暗房裡，和一位享譽國際的設計名人碰面，那時我以為，他是來自一個每村每鎮都聳立著摩天大樓的國家。

蘭德一邊和我握手，一邊問道：「阿敏，這就是那個狂人韋格特？」那時我才二十七歲，只有少數圈內人知道我有個「狂人」（crazy man）的外號，但蘭德無所不知，圈內人的所有祕密他都一清二楚。

接下來那二十三年間，我在瑞士布利薩戈島（Brissago）的耶魯大學平面設計暑期研習計畫（Yale Summer Program in Graphic Design）上，遇到過許多學生。

每個學生提起他們的蘭德老師，都有一番故事可說。由於這些故事往往彼此衝突，差異頗大，於是我對這位獨一無二的謎樣人物就越來越好奇。

菲力·波頓（Phiip Burton）是我在巴塞爾設計學校最早的學生之一，1986年，他在耶魯大學教授版面編排和平面設計，於是，我有機會在那年4月，去耶魯開了一個禮拜的課——對象是大學一年級的學生。

保羅·蘭德無法出席我的首堂講座，因為眼睛的關係，開車一事對他變得越來越困難。

不過，波頓收到一個令人驚喜的邀約：蘭德竟然邀請我和波頓去他位於康乃狄克州衛斯頓（Weston）的家裡，為他和妻子瑪莉安（Marion）開一堂私人講座。

那棟房子是蘭德設計的，1952年起他便在那裡工作，直到過世。

那個夜晚結合了美妙的餐點，在那晚的課程結束後，我腦中與蘭德家族有關的所有故事，全都變得無關緊要。

我們的友誼自此展開，並一直維持到1996年11月，蘭德在諾沃克（Norwalk）的住家附近與世長辭，那是一棟高樹環繞的安靜居所。

我們定期在美國或瑞士碰面。

在他少數幾次造訪巴塞爾期間，我們有幸兩度邀請他和瑪莉安到學校，與我排版課上的學生共聚一堂。

他那機智而幽默的講座，讓這一切達到高潮。

經過這些年的交往，我們發現彼此對童書有著共同的熱愛。

蘭德在1956到1970年間，為童書界的傳奇編輯瑪格麗特·麥艾德麗（Margaret McEldery）設計了四本書並繪製插圖，四本書都是由Harcourt Brace and World出版，分別是：《我知道很多事》（I Know A Lot of Things, 1956）、《火花與陀螺》（Sparkle and Spin, 1957）、《小1》（Little 1, 1962）以及《聽！

聽！

》（Listen！

Listen！

, 1970）。

負責撰寫內文的，都是他的第二任妻子安（Ann）。

我也為約旦和巴基斯坦的小孩們創作了好幾本童書。

湯姆·布倫（Tom Bluhm）是蘭德的學生，也是多年好友，他不時會來我這走走，帶些蘭德為不同公司撰寫和設計的簡報小冊給我。

其中一本小冊，描述他如何一步步為史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）的NeXT Computer（位於加州帕羅奧圖 [Palo Alto]）發展出公司商標。

他利用這些小冊幫助各個公司了解他如何研究不同的字體，然後將這些字體轉變成最後的標誌。

他的解釋總是那麼清晰、簡潔、周全，教我印象深刻。

即便是用我的菜英文，也能看懂每一個句子。

蘭德對於未來的設計發展以及我們所居住的這個世界所提出的種種爭言，在我看來，是當前最強烈也最重要的呼聲之一。

<<设计是什么>>

他的態度坦率而直接。

我相信他必須說的那些，我們也分享了許多看法。

1996年11月初，蘭德在麻省理工學院發表了他的最後一場講座（由前田約翰 [John Maeda] 籌劃）。當天，演講廳擠得水洩不通，蘭德以清晰連貫的口氣，談論藝術與設計中的形式和內容，那也他最後一本書《從拉斯科到布魯克林》（From Lascaux to Brooklyn, 1996）的關注焦點。

沃夫岡·韋格特（Wolfgang Weingart）我是在瑞士的布利薩戈島第一次碰到蘭德並和他一起做研究，那是1981年夏天，一場為期五週的研討會，那次研討會還包括四場個別講習，一場為期一週，講師分別是菲力·波頓、阿敏·霍夫曼、赫伯·馬特（Herbert Matter）和沃夫岡·韋格特。蘭德班上的指定作業是：以畫家米羅（Joan Miro）為主題，構思一件視覺語義（visual semantics）方案。

設計的目標是：利用文字和字母描繪出某個概念或激發出某個意象——說得更明確點，就是利用MIRO這四個字母，讓人聯想起這位畫家的作品。

我的解決方案之一，是一個有趣的設計，利用米羅的名字做出一隻貓的模樣。

Figure 1是我的最後定稿，蘭德給了我很大的幫助。

我很高興能在1995年2月，蘭德訪問亞利桑那州立大學（ASU）時，有機會跟他簡短會談，並和他與夫人瑪莉安共進午餐。

亞利桑那大學傑出學人計畫（ASU Eminent Scholar Program）贊助蘭德到設計學院客座，帶領學生針對平面設計方案進行班級討論和授課。

我們也讓他看了一些學生的作品，包括湯瑪斯·狄崔（Thomas Detrie）教授的字母造型班和我的視覺傳達班。

蘭德對學生作品的評語是：和他造訪過的「其他設計學院不分軒輊」，我把這當成是一種恭維。

對談涵蓋的主題相當多樣，但焦點聚集在「設計」以及當時我正在個人網頁上進行的一篇文章，標題是：平面設計教育的基本方針（Graphic Design Education Fundamentals）。

其他重點還包括：平面設計、設計哲學，以及設計教育。

本書的內容便是這幾次聚會的摘錄。

<<设计是什么>>

内容概要

賈伯斯評價為史上最偉大的平面設計師 美國LOGO設計教父最精闢、犀利的經典言談
 從商標設計到好設計的標準，道盡設計人該懂的所有事 瑞士新浪潮平面設計運動之
 父Weingart 撰序 所有設計人不能錯過的大師開講 最一針見血的思考與經驗談 保羅·
 蘭德（Paul Rand）為美國當今乃至全球，最傑出的logo設計師、思想家及設計教育家。
 他為IBM、ABC、UPS、西屋所設計的商標無人不識，蔚為經典。
 他對設計的見解犀利，深信好設計的力量，為業界所尊崇，是美國當代最具影響力的設計師與教育家。

1995年2月，亞利桑那大學傑出學人計畫（ASU Eminent Scholar Program）邀請保羅·蘭德到此客座講學，帶領學生思考設計前該知道的所有事。
 這本書的內容便是這段講學期間的摘錄。
 從平面設計初學者該懂的事、該看的書，電腦對設計的幫助，與客戶的溝通，到設計是什麼，透過精闢的問答，道出最一針見血，最直指核心的答案，機鋒處處卻有深富教育性與啟發性，讓人不得不佩服大師的智慧。

大師開講 Q&A Q：設計的定義是什麼？

A：設計是一種關係，一種比例。

Q：對大學設計系的學生來說，教設計的最佳方法是什麼？

A：必須給所有詞彙下定義。

學生必須知道他們在做什麼。

Q：這一代設計人最應該研究什麼？

A：了解情況。

Q：初學者應該學什麼？

A：運用雙手非常重要。

那正是你和母牛以及電腦操作員不同的地方。

Q：用電腦的好處？

A：你不會因為有了電腦就變成創意天才。

Q：可以做出完美的設計嗎？

A：除非你是上帝，否則不可能有完美的設計。

Q：設計有過時的問題嗎？

A：設計只有好與壞的差別，不必擔心夠不夠新。

Q：我們如何判斷好設計與壞設計？

A：這問題無法回答。

Q：設計商標時要注意什麼？

A：不能從「多大」的角度去思考，要從「多小」去考量。

Q：設計過程的第一要務？

A：思考。

你要怎麼做，而不是你要做什麼。

Q：如何與客戶溝通？

A：如果確定你的想法正確，答案只有一個，接受或拉倒。

Q：要如何才能為你工作？

A：為我工作是最糟的，因為你永遠不會有機會做設計。

關於保羅·蘭德（Paul Rand，1914.8.15-1996.11.26） 當今美國乃至全球，最傑出的logo設計師、思想家及設計教育家。

賈伯斯讚譽他為「史上最偉大的平面設計師。」

設計理念源自包浩斯倡導的現代主義美學，所設計的IBM商標無人不識，蔚為經典。

· 本名Peretz Rosenbaum，為避免本名過於猶太風格，增強姓名的辨識度，將名字縮短為Paul，改

<<设计是什么>>

用舅舅的姓氏Rand，創造了前後都是四個字母的新名字。

．父親不相信做設計能養活人，1929-1932間，白天讀普通高中，晚上到Pratt Institute上課。

之後兩年間，又陸續讀了Parsons School of Design和the Art Student League。

．在五年有限的學習中，設計專業大半來自自學，透過歐洲雜誌認識Cassandre和Moholy-Nagy等人的作品，並深受德國包浩斯風格和設計師Gustav Jensen的影響。

第一份工作是幫報章雜誌設計備用圖庫。

．初出茅廬的他，免費幫Direction雜誌設計封面，以換取全然的自由空間，在業界奠定了所謂的” Paul Rand look ”，受到全球的矚目。

．1936年，22歲時得到第一份全職工作，設計Apparel Arts雜誌的專刊，並獲邀擔任Esquire Coronet廣告公司的藝術指導。

因為覺得自己資歷未達，婉拒藝術指導一職，一年後才正式走馬上任。

．1941-1954擔任廣告設計，奠定豐富的平面設計經驗與紮實的基礎。

．1954年起，開始參與企業形象識別設計。

他的logo設計成為家喻戶曉的經典之作，包括美國廣播公司（abc）、西屋電器（Westinghouse）、UPS快遞、IBM、耶魯大學（Yale）及賈伯斯創辦的NEXT電腦公司。

．1946年於Pratt授課，1956年起於耶魯大學藝術設計學院擔任教授，教授平面設計。

<<设计是什么>>

作者简介

作者簡介麥可·克魯格 (Michael Kroeger) . 美國專業設計師，畢業於羅德島設計學校。

. 1993至1996年間曾任美國平面設計協會 (AIGA) 鳳凰城支部主席。

. 現任聖約瑟夫山學院助理教授。

菲力·波頓 (Philip Burton) . 加州大學爾灣分校 (UCI) 藝術設計學院平面設計教授。

. 曾任教於休士頓、萊斯和耶魯大學。

. 1975-1996年間，是耶魯大學平面設計暑期研習計畫的核心教師之一。

潔西卡·荷芬 (Jessica Helfand) . 專欄作家和平面設計講師，設計顧問公司冬屋工作室 (Winterhouse Studio) 的合夥人。

. 認為平面設計是「結合了平衡與和諧、色彩與光線、層次與張力、外形與內容的視覺語言」。

著有《保羅·蘭德：美國現代主義者》(Paul Rand: American Modernist, 1998) 等書。

史戴夫·蓋斯柏勒 (Steff Geissbuhler) . 美國當代最傑出的平面設計師之一，出生於瑞士。

. 巴塞爾設計學院畢業，受教於魯德和霍夫曼。

. 1969年同學肯·海伯特擔任費城藝術學院平面設計系系主任時，邀請蓋斯柏勒等人一起進行課程改革，打破打當時瀰漫於美國廣告圈的偏見：「我們把一整套瑞士設計哲學引進到這裡，少即是多，以及字體編排、色彩和圖畫的重要性。

」. 除教學外，蓋斯柏勒設計了許多精采海報，並為許多知名企業設計識別商標，包括NBC公司的孔雀標誌，美國國家公共廣播電台 (NPR) 的紅黑藍標誌以及時代華納公司 (Time Warner) 的眼睛和耳朵標誌等等。

阿敏·霍夫曼 (Armin Hofmann) . 瑞士知名平面設計師和教學者。

. 1947年開始在巴塞爾設計學院教授版面編排原則，與魯德 (Emil Ruder) 共同為該學系奠下基礎，他也是所謂「瑞士國際主義風格」的領導人物。

. 霍夫曼以海報設計享譽世界，強調動態平衡與低調簡約的美學，字體與顏色的使用都很精簡。

. 著有《平面設計手冊》(Graphic Design Manual, 1965) 等書。

戈登·薩喬 (Gordon Salchow) . 美國現代平面設計教育的先驅者之一，畢業於耶魯大學。

. 1968年負責創立辛辛那提大學平面設計系，對平面設計的相關教學貢獻甚大。

<<设计是什么>>

书籍目录

前言序 對話一 設計是什麼？

對話二 怎麼想設計？

設計師論蘭德美國平面設計教師 | 菲力·波頓 (Philip Burton) 專欄作家和平面設計講師 | 潔西卡·荷芬 (Jessica Helfand) 美國當代最傑出的平面設計師 | 史戴夫·蓋斯柏勒 (Steff Geissbuhler) 美國現代平面設計教育先驅 | 戈登·薩喬 (Gordon Salchow) 瑞士知名平面設計師 | 阿敏·霍夫曼 (Armin Hofmann) 參考書目

<<设计是什么>>

编辑推荐

設計人應該知道這些事，這是一本值得一讀的好書。

保羅·蘭德 IBM、UPS 美國Logo設計大師最精闢的言談 「他是史上最偉大的平面設計師

。

」 蘋果電腦創辦人賈伯斯 (Steve Jobs) 他的犀利，讓人又愛又怕。

最基本的問題，最精闢的回答。

每件事都是相對的。

設計就是關係，是設計的原點。

Paul Rand

<<设计是什么>>

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>