

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

图书基本信息

书名：<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

13位ISBN编号：9789866322723

10位ISBN编号：9866322726

出版时间：2010-11-18

出版人：麥浩斯

作者：Steven Heller

页数：352

译者：林俊逸、段世龍、黃郁雅、鄭千鈺、鄭欣、蘇子惠

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>

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

內容概要

夢想到紐約留學？

夢想進入世界級設計名校就讀？

先省下你的兩百萬學費！

現在不用到紐約，就能透過《年輕人，我教你怎麼做平面設計》，拜讀紐約視覺設計名師與國際平面設計師的頂尖想法。

不能錯過的五大重點：1. 亞馬遜五顆星最高評價！

紐約設計師們口碑推薦。

2. 《年輕人，我教你怎麼做平面設計》編著史蒂芬·海勒Steven Heller，是當代最重要的平面設計理論家！

他同時擔任視覺藝術評論者，同時也是影響著全球平面設計教育最鉅的平面設計老師！

在搜尋引擎輸入他的姓名，會有超過二十四萬筆關於設計的評論與文章。

就算不是平面設計背景的人，

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

作者簡介

史蒂芬·海勒 史蒂芬·海勒身上有一大堆頭銜的全球頂尖平面設計教育工作者。33年紐約時報（New York Times，OpEd Page）視覺藝術總監，紐約視覺藝術學院（School of Visual Art）視覺藝術學院設計系（MFA Designer as Author）系主任，編寫出版過九十餘本關於視覺藝術與平面設計的書籍。

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

書籍目錄

第一章 設計怎麼學？

設計學什麼？

01 尚未成熟的設計專業教育—凱薩琳麥考伊 (Katherine McCoy) 02 再度提升的設計教育—梅莉迪斯戴維斯 (Meredith Davis) 03 人文科學對設計的重要性—法蘭克貝斯曼 (Frank Baseman) 04 將平面設計教育視為人文科學：大學設計教育與現實社會—剛納史旺生 (Gunnar Swanson) 05 通識教育與平面設計：六個值得注意的問題—剛納史旺生 (Gunnar Swanson) 06 擔憂設計與出版的未來嗎？

—肯·嘉蘭 (Ken Garland) 07 亡羊補牢：教學模式的轉換—萊斯力·貝克 (Leslie Becker) 08 1960年代信條的遺產—肯尼斯·海伯特 (Kenneth Hiebert) 09 平面設計的家庭價值

觀—保羅·尼尼 (Paul J. Nini) 10 何謂專業教育的「專業」？

—梅勒迪斯·戴維斯 (Meredith Davis) 11 對於平面設計教育的思考：放空，然後擁有—沃倫·勒萊 (Warren Lehrer) 12 設計與搖滾主義—尼克·柯里 (Nick Currie) 13 從造型到文化脈絡：不一樣的設計史—帕薩·普拉卡 (Prasad Boradkar) 14 設計史所學何事？

—理查·荷里斯 (Richard Hollis) 15 批判性設計史課程—史蒂芬·海勒 (Steven Heller) 16 評圖，也要評論—南西·邁耶 (Nancy Mayer) 17 理論要重新做，實務要重新想—安德魯·布羅維特 (Andrew Blauvelt) 18 談理論與教學實習—喬安娜·杜拉克 (Johanna Drucker) 19 寫作現在式：報導、評論、評論式報導—瑞克·波伊諾 (Rick Poyner) 20 在沙漠裡繞圈圈：設計教育進步的假象—威廉·朗豪斯 (William Longhauser) 21 這個國家需要一個為期五年的設計課程—史蒂芬·海勒 (Steven Heller) 22 獨特的學習機會—奧馬·佛丕納利 (Omar Vulpinari) 23 設計教育的「是」與真實世界的「非」—蘇珊·阿格雷·基彭哈恩 (Susan Agre-Kippenhan) 與麥克·基彭哈恩 (Mike Kippehan) 24 反彈評論：設計教學中的即興演出—羅伊·畢倫斯 (Roy R. Behrens) 25 建立設計與個人背景的聯結—史考特·桑托羅 (Scott Santoro) 26 自學成為設計教師—瑪莉安·班傑斯 (Marian Bantjes) 27 混合教學：從設計從業人員到設計教授—凱瑟琳·喬·艾許諾 (Catherine Jo Ishino) 28 很多事情是會變的—克里斯·普爾門 (Chris Pullman) 29 最後一場幻燈片秀—艾莉絲·湯羅 (Alice Twemlow) 30 互動效果設計—麥斯·布魯因斯馬 (Max Bruinsma) 31 動態知識—揚·庫巴謝維奇 (Jan Kubasiewicz) 32 電腦不會講話，但字體知道如何說話—麥可·沃辛頓 (Michael Worthington) 33 寫給數位媒體的未來大—衛·沃麥克 (David Womack) 34 最基本的開端：設計師的寫作教育—沃倫·勒萊 (Warren Lehrer) 35 學習設計是偷竊嗎？

—羅伯特·阿普爾頓 (Robert Appleton) 36 平面設計創作權—麥可·洛克 (Michael Rock) 37 平面設計師的部落格教育—阿曼·維特 (Armin Vit) 38 設計師就是製作人—艾琳·路佩登 (Ellen Lupton) 39 歷史態度：美國平面設計教育研究的主觀之旅—艾倫·馬祖爾·湯姆森 (Ellen Mazur Thomson) 40 推翻它—維吉尼亞·史密斯 (Virginia Smith) 41 如何教學、如何學習、教學內容—漢克·理查森 (Hank Richardson) 42 平面設計課程：視覺化設計過程與技巧—米哈里·契克森 (Mihaly Csikszentmihalyi) 與托馬斯·布里格斯 (Thomas Briggs) 43 視覺素養：大學課程—理查·王爾德 (Richard Wilde) 與茱蒂絲·王爾德 (Judith Wilde) 44 一圖道千言—布萊恩·路西德 (Brian Lucid) 45 眼見為憑—伊莉莎白·瑞斯尼克 (Elizabeth Resnick) 46 一個設計人的冒險旅行—史蒂芬·史凱格 (Stephen Skaggs) 47 保持自私—茂德·拉文 (Maud Lavin) 48 懷疑會帶來好評—馬克·金斯里 (Mark Kingsley) 49 從合作案中學習經驗：視覺溝通個案研究—海瑟·寇可朗 (Heather Corcoran) 50 拼貼的教育—湯馬士·魏戴爾 (Thomas Wedell) 與南西·史扣羅斯 (Nancy Skolos) 51 學生如何從錯誤的訊息中學習—柯林·貝瑞 Colin Berry 52 設計教育上的文化議題—艾倫·麥克馬宏 (Ellen McMahon) 與凱倫·懷特 (Karen White) 53 在美國的圖像設計教育裡尋找黑色美學—席爾維雅·哈里斯 (Sylvia Haris) 54 為了人性：以經驗法則的質疑來探索多元文化—奧得利·貝尼特 Audrey Bennett 55 訊息極大化：在多文化的年代裡，為你的目標群眾量身訂作設計—凱瑟琳·麥考伊 Katherine

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

McCoy 56 是誰在害怕品牌這個大野狼？

—馬蒂·紐邁爾 (Marty Neumeier) 第二章 設計怎麼教？

設計教什麼？

01 平面設計師的聰明生存十五堂課—艾琳路佩登 (Ellen Lupton) 與 阿勃特米勒 (J. Abbott Miller)

) 02 超建築文本：標記文字編排和超文本景觀—凱蒂沙倫 (Katie Salen) 03 視覺素養—理

查王爾德 (Richard Wilde) 與 茱蒂斯王爾德 (Judith Wilde) 04 讓設計師學習寫作—寶拉柯倫

(Paula J. Curran) 05 走出書本而且上街去：溝通和行動主義—莎琳歐馬拉 (Sharyn

O’Mara) 06 綠色平面設計專題—麗莎方登 (Lisa Fontaine) 07 時間、空間、律動及聲音設

計入門—傑伊查普曼 (Jay Chapman)

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

章节摘录

尚未成熟的專業教育 設計該自學？
還是該進入研究所就學？

有「大創意」的設計大師，多是自學而成獲得傑出原創性與創作力的展現？
或者是在平面設計教育中，獲得解決設計問題的能力呢？

作者 凱薩琳麥考伊 (Katherine McCoy)：1971年即成為Cran Brook Academy of Art的主任，身兼倫敦RCA (Royal College of Art) 與互動設計機構Interaction Design Institute Ivrea電腦相關設計課程的創辦人，也曾在伊利諾斯理工大學的設計學院 Illinois Institute of Technology Institute of Design 執教，是經驗豐富的設計教育工作者。

要討論平面設計教育，必須涵蓋專業實作以及理論研究兩方面。
教育、實作與理論這三項要素不僅相互關聯，也能運用在任何專業領域中。

但是，平面設計是一項專業嗎？
20世紀開始，這個專業還不存在，就算到了今天，人們對於這項專業究竟應該如何命名也還有頗多爭論。

我們是平面設計師 (graphic designer) ？

是平面藝術家 (graphic artist)、商業設計師 (commercial designer)、視覺溝通者 (visual communicator)、傳播設計師 (communication designer) 還是單純的排版員 (layout men or pasteup artist) 呢？

以上這些還只是英語裡的幾種可能說法，不過在各種語言中都存在著類似的問題：缺乏統一的命名。對於平面設計人來說，不僅難以界定自己的工作角色定義，全世界也並非已廣泛接受平面設計是一門專業的事實。

以美國移民局以及勞工局為例，儘管她們早已經認定建築及工業設計屬於專業領域，卻仍然不完全將平面設計當作一項專業工作。

廣告與工業革命 平面設計可以說是工業革命後資本主義經濟市場下，對於溝通需求的立即回應。

這表示平面設計此項專業的出現，是為了在逐漸成長的消費社會中銷售大量生產的商品。

這也引導出一個不幸的假設：視覺傳播成為廣告的一部分，美國許多學校因此把這個專業定義在廣告設計或商業藝術下。

不過，不管是不是資本主義社會，都有遠比商業設計更廣泛的傳播需求，例如馬克斯主義或社會主義就不會這樣定義，因為市場導向的商業活動在這兩種社會體系中並不存在，所以溝通的需求相對來說就少得多了，平面設計反到更與政治及文化結合，成為官方宣傳或抵制的手段。

在過去30年中，許多自由市場國家逐漸體認到，在廣告需求之外仍有其他設計需求，這使得平面設計除了廣告之外，逐漸分出「純」平面設計這一派別。

在模仿中教育 由於市場需求量大增，平面設計人通常藉由工作中的實作、不斷的嘗試與錯誤當中吸收平面藝術的相關專業知識（主要是技巧面）。

在20世紀的前50年內，新一代的平面設計人通常藉由直覺或常識，去解決他們遇到的視覺溝通問題。這時期雖然已經有專業藝術學校了，不過教學重點放在純美術上，對於應用美術的興趣可謂少得可憐。

唯有受過工作上的專業訓練，平面設計人才能獲得以往學校教育沒有教的、真正相關的專業知識。

我們在平面設計教科書上讀到的當代第一批平面設計大師，除了擁有格外傑出的設計創意，也幾乎都是自學而成的遠見者。

它們當時的試圖解決設計問題的方法，也正是這些人在原創力與創作力上的展現。

事實上，對依賴個人的天賦，即便對於現代的平面設計人而言，依舊被認為是非常獨特的價值。

這些年來，在專業的設計教育機構所舉行的平面設計學術研討會中，都還認為這種自學傳統是平面設計最重要的創意來源，也是完美表現的泉源，許多專業人士甚至認為，學校統一標準的教育方式，導致學生群中無聊的同質性；換句話說，為了提升教育的水平底線，個人創意的高峰反倒被犧牲了。

對於二次大戰後（特別是在過去25年間）見證著設計教育勃發的人們而言，對「教育體制」的懷

<<年輕人，我教你怎麼做平面設計>>

疑看似有些不合時宜。

儘管學校內的設計教育大多還是落後於實務經驗，但大學部的設計基礎教育的確也為業界提供了標準的工作方法，同時也為研究所當中的設計教育，提供了更多開創的可能性。

藝術學院或是大學的設計科系，對於「設計不只是純藝術的商業應用」的理解相當遲緩，把平面設計視為一門獨立學科（涵蓋與純藝術完全不同的目的、歷史、理論、方法及過程）的接受度也不高。

過去幾年間，學校在課程中減少純藝術課程，而盲目增加平面設計課程，也使得這樣的問題更雪上加霜。

資深的純藝術老師教導平面設計就算了，有很多初級的平面設計課程，甚至只是由沒有太多實務經驗的大學畢業生教導。

也因此，中等大學程度的平面設計課程大量在校園中出現，反而可能稀釋了專業教育的重要進展。

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>