

СЛОВО
ДИЗАЙНЕРУ

Принципы, мнения
и афоризмы
всемирно известных
дизайнеров

Под редакцией Сары Бейдер

the
DESIGNER
says

Quotes, Quips, and Words of Wisdom

Compiled and edited by Sara Bader

СЛОВО ДИЗАЙНЕРУ

Принципы, мнения и афоризмы всемирно известных дизайнеров

Под редакцией Сары Бейдер

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Слово дизайнеру: принципы, мнения и афоризмы всемирно известных дизайнеров / под ред. Сары Бейдер ; пер. с англ. Кирилла Наумова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014.

ISBN 978–500057–023–4

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс».

© 2013 Princeton Architectural Press

© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Задолго до того, как я стала работать в Принстонском архитектурном издательстве (PAPress), я начала собирать книги, выпущенные этой маленькой компанией из Ист-Виллиджа. В книжных магазинах я просматривала полки в поисках знакомого логотипа на корешках книг. И когда я вытаскивала одну из книг, изданных в PAPress, она непременно оказывалась именно той, которую я хотела в свою коллекцию. Это могло быть собрание иллюстрированных писем из архивов Смитсоновского института или история местной архитектуры и традиций рыбацкой деревушки в Ньюфаундленде. Дизайн и содержание этих книг составляли единое целое: держать в руках их было не менее приятно, чем читать. Именно в таком издательстве мне хотелось работать.

Сегодня я счастлива быть частью этого творческого сообщества и редактировать в его составе книги, посвященные визуальной культуре и дизайну. Более чем за тридцать лет своего существования PAPress опубликовало сотни книг о дизайне, среди которых монографии новоявленных талантов и заслуженных деятелей, краткие статьи и собрания эссе. Обширная библиотека издательства находится в нескольких шагах от моего рабочего стола. Меня окружают высказывания множества прекраснейших дизайнеров — слова, которые могут повлиять на наше видение мира.

Вот уже несколько лет я коллекционирую цитаты. Во время чтения я наскоро отмечаю для себя фразы, которые мне хочется запомнить, и только после этого возвращаю книгу на полку. Я создала онлайн-библиотеку цитат на Quotenik.com и могу теперь не только вернуться к любой из них в нужный момент, но и поделиться этим богатством со всеми желающими. Я верю, что нужная цитата, услышанная в подходящий момент, способна изменить наш взгляд на вещи и даже повлиять на наши решения. Фрэнсис Бэкон говорил: «Афоризмы служат отнюдь не только для развлечения или украшения речи, они, безусловно, важны и полезны в деловой жизни и в гражданской практике». А Джеймс Гири, автор «Справочника Гири по величайшим афоризмам мира», сравнил свою коллекцию со «швейцарским армейским ножом для разума».

«Слово дизайнеру» — второе издание в этой серии и сохраняет структуру предыдущей книги «[Слово архитектору](#)»: по одной цитате на странице, а каждая пара цитат представляет собой диалог между двумя дизайнерами. Сеймур Хваст старается избегать цвета шартр^{ез}¹, в то время как Вим Кроувел скупится на синий; Сара де Бондт и Карин Голдберг размышляют о необходимости сотрудничества; Брюс Мау призывает дизайнеров к подражанию, в то время как Фабьен Барон с ним не соглашается («Опасно подходить слишком близко к чужой работе»). Кроме того, дизайнеры в этом сборнике размышляют над тем, что делает работу неудачной; о роли аутентичности, о границах (или их отсутствии) между работой и удовольствием; о том, как правильно подбирать команду для работы в студии, получать деньги от клиентов и выражать признательность своим наставникам; о важности составления кроссвордов и о своей безудержной любви к типографике.

Я собрала цитаты из интервью, эссе, монографий и других источников. Вы познакомитесь с мыслями более чем сотни дизайнеров, живших в разные века на разных континентах. Разумеется, сборник не является исчерпывающим — это всего лишь выборка образцов выдающегося дизайнерского таланта прошлого и настоящего (признаюсь, сложнее всего оказалось подыскать пару сокровищнице цитат Сола Басса). Надеюсь, эта коллекция станет для кого-то источником вдохновения (самой мне особенно нравится история о том, как юный Милтон Глейзер понял, что хочет стать графическим дизайнером) или практических советов — маленьким, но надежным «швейцарским армейским ножом для разума».

Сара Бейдер

Я ХОЧУ СОЗДАВАТЬ **КРАСИВЫЕ ВЕЩИ**,
ДАЖЕ ЕСЛИ НИКОМУ НЕТ ДО ЭТОГО ДЕЛА.

Сол Басс (1920–1996)

Мне кажется, что **я всегда был дизайнером**. Я всегда был дотошным. Даже когда я разносил газеты, мне хотелось делать это быстро и аккуратно. Мне было важно, чтобы газета приземлялась возле двери по ровной линии.

Винс Фрост (р. 1964)

Меня выгнали на целый день с урока французского языка за то, что я, сидя на последней парте, рисовал строчную «к».

Именно тогда я понял, что мне следует ходить в художественную школу.

Тобиас Фрер-Джонс (р. 1970)

Когда мне было 14 лет и я жил в городе Парма, я не имел ни малейшего представления о шрифтах, зато, как и многие, преуспел в копировании. В один прекрасный день моему отцу случилось посетить торговую выставку, на которой бесплатно раздавали новый товар — переводной шрифт. Он принес мне лист наборной кассы шрифта Helvetica Medium с кеглем 36 пунктов. **До сих пор этот шрифт в этом размере производит на меня такое же впечатление, как песня Maggie May Роба Стюарта.** Это было пределом моих мечтаний: Чудесный Настоящий Подлинный Графический Дизайн.

Майкл Бейрут (р. 1957)

Когда я только начал изучать типографику, **она показалась мне довольно скучной**. Очаровала она меня лишь в тот момент, когда мне удалось соотнести ее с собственным восприятием мира.

Джонатан Барнбрук (р. 1966)

ТИПОГРАФЫ — ЭТО МАСОНЫ ОТ МИРА ПЕЧАТИ.

Алан Флетчер (1931–2006)

Присмотритесь повнимательнее к буквам в шрифте. Это кирпичики, из которых состоит вся конструкция. **Выберите те, которые вам подходят, и начинайте строить.**

Уильям Эддисон Двиггинс (1880–1956)

Буквы созданы, чтобы любить друг друга. Однако в силу их анатомических особенностей некоторым буквам бывает трудно достичь интимной близости.

Эллен Лютон (р. 1963)

Хороший алфавит напоминает
сплоченную группу людей, в
которой **каждый на своем месте.**

Ян Чихольд (1902–1974)

ВСЕ В МИРЕ НА ЧЕМ-НИБУДЬ
ДЕРЖИТСЯ.

Рэй Имз (1912–1988)

Мои коллажи — это не мозаичные головоломки, а организмы, которые растут до тех пор, пока их вес не будет уравновешен их энергией. Что произойдет дальше? В каком направлении они будут развиваться? **Я ищу внутреннюю логику в самой работе.** Эта логика может насчитывать множество составляющих или быть замкнута на самой себе, но она не более случайна, чем извивы виноградной лозы.

Мартин Венецкий (р. 1957)

**УБИРАЙТЕ ЛИШНЕЕ, ПОКА
ВЫ НЕ НАЧАЛИ ПЛАКАТЬ.**

Фрэнк Чимеро (р. 1984)

По своей природе любой творческий процесс в той или иной степени включает в себя неудачу. Ты начинаешь работать, и у тебя ничего не выходит. Ты продолжаешь — становится лучше, но все же недостаточно хорошо. Порой кажется, что все только хуже. И ты пробуешь снова и снова. Наконец, в отчаянии ты делаешь последний рывок, думая: «У меня никогда не получится». И у тебя получается!

Сол Басс (1920–1996)

Мы часто продвигаемся по жизни на ощупь. **Не нужно рассчитывать на готовые ответы, нужно размышлять.**

Мюриэль Купер (1925–1994)

Однажды я читал о принципах стандартного и нестандартного мышления. Если ты копаешь яму и она оказывается не на том месте, то копать глубже бесполезно. Нестандартное мышление заключается в том, что ты оставляешь эту яму **и начинаешь копать в другом месте.**

Сеймур Хваст (р. 1931)

**ОЧЕНЬ ВАЖНО РАБОТАТЬ РУКАМИ. ЭТО
ОТЛИЧАЕТ ВАС ОТ КОРОВЫ ИЛИ ОТ
ОПЕРАТОРА КОМПЬЮТЕРА.**

Пол Рэнд (1914–1996)

Независимо от того, сколько циклов приходится осуществить компьютеру — десять тысяч или всего сто, — **ОН НИКОГДА НЕ ЖАЛУЕТСЯ.**

Джон Маэда (р. 1966)

КАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ НЕ СПЕША ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ! ПО РАДИО МОЖЕТ ПРОЗВУЧАТЬ ЦЕЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ, ПОКА ВЫ ВОЗИТЕСЬ С ОДНОЙ ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСОЙ, КРОПОТЛИВО РАБОТАЯ НАД ВСТАВКАМИ И ШЛИФУЯ КОНЦОВКИ. **КОНЕЧНО, НА КОМПЬЮТЕРЕ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БЫСТРО, НО ТОГДА РАБОТА ПОТЕРЯЕТ СВОЮ ПРЕЛЕСТЬ.**

Ричард Холлис (р. 1934)

Тактильные свойства материалов, таких как калька, цветная бумага, доска или пластиковая пленка, прежде часто становившиеся источником вдохновения, больше не важны в развитии дизайна. Впервые я осознал эти изменения несколько лет назад, когда магазин художественных товаров закрыл мой счет, потому что сумма, которую я потратил на покупку материалов, не достигла обязательного квартального минимума.

Вилли Кунц (р. 1943)

СОЗДАВАЙТЕ СВОИ ИНСТРУМЕНТЫ.

Брюс Май (р. 1959)

МОЗГ — САМЫЙ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ ИЗ
ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ, КОТОРЫМИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ДИЗАЙНЕРЫ.

Дэниел Иток (р. 1975)

Приступая к каждому проекту, ты перебираешь не одну-две, а десятки отличных идей. Выполнив шесть или семь дизайнерских работ, **ты приходишь к пониманию, что каждая задача имеет бесконечное число решений.** Теперь я получаю наслаждение от самого творческого процесса, хотя осознаю, что из всех прекрасных идей в конечном счете останется лишь одна. Как ни странно, это позволяет мне почувствовать себя свободной.

Гэйл Андерсон (р. 1962)

Графический дизайнер обычно делает **сотни набросков**, чтобы потом выбрать всего один из них.

Бруно Мунари (1907–1998)

У МЕНЯ МНОГО ФАЙЛОВ, В
КОТОРЫЕ Я СКЛАДЫВАЮ
ВСЯКУЮ ЕРУНДУ **И НИКОГДА**
БОЛЬШЕ ТУДА НЕ
ЗАГЛЯДЫВАЮ.

Майк Миллс (р. 1966)

У меня хранится целая пачка календарей, которыми я когда-то пользовался. Время от времени я открываю календарь за 1991 год и смотрю на все эти записи, казавшиеся тогда такими важными: встречи, из-за которых я очень волновался; дела, по поводу которых мне звонили по четыре раза в день. И я думаю: куда все это делось? Где это сейчас? Все исчезло. **Единственное, что всегда остается с нами, — это работа.**

Майкл Бейрут (р. 1957)

Считается, что это не должно быть вовлечено в графический дизайн. Однако я замечаю, что чем больше отношусь к работе как к чему-то личному, тем успешнее, убедительнее и интереснее оказывается она в конечном счете. И я не помню ни одного исключения из этого правила.

Мэриан Бантжес (р. 1963)

Пожалуй, мои работы иногда слишком сильно похожи на меня. **Мне очень сложно избавиться от этого, исключить себя из своих работ.** Иначе останется лишь Helvetica на белом фоне.

Джеймс Викторе (р. 1962)

Предполагать, что, используя шрифты Helvetica, мы ищем самый легкий путь, — смешно с типографической точки зрения. Просто смешно. Мы тратим огромное количество времени на разбивку, выравнивание и расстановку шрифта. Тот факт, что в нашем распоряжении находится лишь ограниченный набор шрифтов, требует от нас определенной подготовки, мастерской точности, фокусирования на тонких деталях. **Новый шрифт для каждого конкретного случая — это определено сказано не про нас. Но, заметим, именно такое отношение и было бы самым простым путем.**

EXPERIMENTAL JETSET^[2]:

Марике Столк (р. 1967)

Дэнни ван ден Данген (р. 1971)

Эрвин Бринкерс (р. 1973)

ЧЕМ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНА
БУКВА, ТЕМ ПОЛЕЗНЕЕ ОНА
ДЛЯ ТИПОГРАФА.

Пит Цварт (1885–1977)

Наберется десять, может быть, пятнадцать хороших шрифтов, которые я по крайней мере готов принять. И еще 30 000 шрифтов, из которых 29 990 можно утопить в Тихом океане без малейшего ущерба для культуры.

Курт Вайдеман (1922–2011)

Оглядываясь в прошлое, я обратил внимание, как изысканно выглядят книги XVII века. Одна из причин этого — ограничения: **в то время была доступна всего одна гарнитура**, не было такого множества шрифтов. Единственное, что можно было сделать, — экспериментировать с размерами, наклоном и так далее. Это автоматически делает шрифт изысканным по сегодняшним стандартам.

Колин Форбс (р. 1928)

ОДНИ ПЬЯНЕЮТ ОТ БУТЫЛКИ ДЕШЕВОГО
ВИНА, ДРУГИЕ — ОТ ИЗУЧЕНИЯ
СТАРИННЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ.

Герман Цапф (р. 1918)

Я люблю типографику так же, как кошки любят **валерьянку**. Мне следует быть осторожнее, иначе она захватит меня настолько, что я в конце концов упокоюсь на всей этой графической красоте.

Эбботт Миллер (р. 1963)

Если неверны твои слова, **не
поможет даже типографика** с
тончайшим оптическим
выравниванием букв.

Эдвард Тафти (р. 1942)

Я как-то читал, что во времена правления Сталина в России за телятину выдавали мясо курицы. Боюсь даже представить себе, что же тогда продавали под видом курицы. Мы еще можем допустить некоторые ложные утверждения, например относительно процентного содержания жира в гамбургерах, но не станем терпеть, если мясник попытается продать нам протухшее мясо. **Разве у дизайнеров меньше ответственности перед обществом, чем у мясников?**

Милтон Глейзер (р. 1929)

НИКТО ТАК НЕ ЛЮБИТ
АУТЕНТИЧНОСТЬ, КАК ЛЮБИТ ЕЕ
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙНЕР, И
НИКТО ТАК НЕ ПРЕУСПЕВАЕТ В
ЕЕ СИМУЛЯЦИИ.

Майкл Бейрут (р. 1957)

Очень тонка грань между гладкостью, ожидаемой современными взглядами и технологиями, **и искусственно помятым видом**, который делает вещи нарочито шероховатыми.

Мэтью Картер (р. 1937)

Главная проблема графического дизайна сегодня: **веришь ли ты ему.** Дело больше не в миссии дизайнера — каждый творец в конце концов продает свою душу. Я этого не сделал — и что же? Люди называют меня одним из самых известных дизайнеров в мире, и я не нажил на этом денег.

Питер Сэвилл (р. 1955)

Пожалуй, я против того, чтобы подразумевать под «графическим дизайном» всякие визитки, логотипы и рекламу. Более того, все эти вещи меня совершенно не интересуют. Такое понимание графического дизайна так же далеко от меня, как и профессия молочника или адвоката. Честно говоря, **я охотнее стал бы МОЛОЧНИКОМ.**

Стюарт Бэйли (р. 1973)

Слова «графический дизайнер», «архитектор» или «промышленный дизайнер» застревают у меня в горле: когда я произношу их, то чувствую ограниченность, специализацию в рамках профессии; я вижу отношение к обществу и установленный порядок, неудовлетворительный и несовершенный. Этого убогого набора терминов недостаточно для того, чтобы во всей полноте раскрыть до сих пор так и не выявленную до конца сущность дизайнера.

Элвин Люстиг (1915–1955)

ТО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ, ВО ВСЕ НЕ КНИГОПЕЧАТАНИЕ. КНИГОПЕЧАТАНИЕМ Я СЧИТАЮ МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАПЕЧАТЛЕНИЯ БУКВ НА СТРАНИЦЕ. РЕЧЬ ИДЕТ О ДИЗАЙНЕ БУКВ. ААРОН БЁРНС НАЗВАЛ ЭТО ТИПОГРАФИКОЙ. ПОСКОЛЬКУ ВСЕ В МИРЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ СВОЕ НАЗВАНИЕ, Я СЧИТАЮ, ЧТО **СЛОВО «ТИПОГРАФИКА» ПОДХОДИТ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТОГО, ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ, НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ.**

Герб Любалин (1918–1981)

Уважение смысла совершенно необходимо в нашем деле. Неважно, идет ли речь о тушеных бобах, будущем человечества или о чем бы то ни было еще.

Кен Гарланд (р. 1929)

Наиболее выдающиеся образцы графического дизайна, **изменившие наш взгляд на мир**, зачастую служат для самых приземленных вещей: это может быть реклама чернил, сигарет, свечей зажигания или машинного оборудования.

Майкл Рок (р. 1959)

Когда-то казалось немыслимым, чтобы производитель картонных коробок мог оказать хоть малейшее влияние на культуру. Но факты показывают, **что, если даже самый скромный продукт проектируется**, производится и распространяется с учетом его значимости для человека и в стремлении к высокому качеству, люди чувствуют в нем творческую мощь.

Герберт Байер (1900–1985)

К числу лучших и элегантнейших дизайнерских исключений принадлежит выпущенная в этом году игрушка, которая уже разнеслась по всей стране. Что это такое? Маленький прыгающий шарик — **супермяч**.

Чарльз Имз (1907–1978)

Моя работа — это игра. И когда я занимаюсь дизайном, я играю. Я даже заглянула в словарь, чтобы убедиться, что это именно так. Первым определением слова «игра» было «детская забава, развлечение», а вторым — «азартное занятие для досуга». Дизайн для меня — и то, и другое.

Паула Шер (р. 1948)

СКОРЕЕ ВСЕГО, В ПОНЕДЕЛЬНИК ИЛИ СРЕДУ Я БУДУ ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ ЖЕ, ЧЕМ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ. **Я НЕ РАЗДЕЛЯЮ СВОЮ ЖИЗНЬ НА РАБОТУ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ.**

Алан Флетчер (1931–2006)

Будучи дизайнером, старайтесь, насколько это возможно, не гнаться за деньгами. Очень трудно не выйти из себя, когда какой-нибудь ублюдок отказывается вовремя заплатить за выполненную вами отличную работу.

Тони Брук (р. 1962)

НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ ИЗ-ЗА
ДЕНЕГ, **ПОЛЬЗУЙТЕСЬ** ИМИ.

Майк Монтейро (р. 1967)

Если вы хотите стать дизайнером-фрилансером, поверьте, вам придется порядком поработать и головой, и руками. Потому что нужно по меньшей мере зарабатывать достаточно денег для того, чтобы покупать наряды своей любимой, каждый день кормить своих детей **и жить в доме, в котором дождь не капает на ваш блокнот для рисования.**

Герман Цапф (р. 1918)

Я не транжира. **Каждый клочок бумаги я использую дважды.** На желтых стикерах-памятках я пишу заметки с обеих сторон, причем разными цветами.

Ирма Бом (р. 1960)

ЧТОБЫ ПРОДАТЬ РАБОТУ, КОТОРОЙ Я ГОРЖУСЬ, Я ДОЛЖЕН БЫТЬ
КРАСНОРЕЧИВЫМ И НЕИСТОВЫМ, УГРОЖАТЬ, ПРОТАЛКИВАТЬСЯ,
НАСТАИВАТЬ, УМОЛЯТЬ, УБЕЖДАТЬ, ЛЬСТИТЬ, ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ,
РАСХВАЛИВАТЬ, МАНИПУЛИРОВАТЬ, БЫТЬ НАДОЕДЛИВЫМ И ЭНЕРГИЧНЫМ,
ИНОГДА ВРАТЬ **И ВСЕГДА ПРОДАВАТЬ, СТРАСТНО ПРОДАВАТЬ!**

Джордж Лоис (р. 1931)

Больше всего я боюсь, что кто-нибудь поймет, что не должен обращать внимания на эту женщину за кулисами...
Что кто-нибудь догадается, что я притворяюсь.

Бонни Сиглер (р. 1963)

Нет такого цвета, который я
отказался бы использовать, —
за исключением **шартрёза**.

Сеймур Хваст (р. 1931)

КОГДА Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО
ДЕЛАТЬ, Я ИСПОЛЬЗУЮ
СИНИЙ ЦВЕТ.

Вим Кроувел (р. 1928)

Я выросла в шестидесятые и понимаю, что цвет может служить основным элементом дизайна. Но, как ни странно, **я всегда пытаюсь выяснить, может ли мое решение быть достаточно четко выражено в черно-белых тонах.**

Дженнифер Морла (р. 1955)

Черная буква, черная кожа, черное белье, черные следы, черный галстук, черная коробка, черное платье, черная рамка, превращающая белый лист в некролог. **Глубина черного цвета позволяет передать любое содержание и сделать его более выпуклым.**

Лоррейн Уайлд (р. 1953)

Нет цвета лучше черного. Есть много других цветов, подходящих и удачных, но все они присущи цветкам.

Массимо Виньелли (р. 1931)

Меня постоянно восхищает, что из двух цветов всегда можно создать третий. **Это настоящее чудо!**

Карел Мартенс (р. 1931)

Когда в 1975 году я сделал эту чертову штуку [I ♥ NY], то думал, что она продержится несколько месяцев и исчезнет.

Милтон Глейзер (р. 1929)

Разрабатывая логотип, мы всегда заглядываем далеко вперед. Он должен быть достаточно современным, для того чтобы отражать настоящий момент, и в то же время не быть трендовым, чтобы не устареть раньше времени. Как гласит поговорка, «**ничто не тупится быстрее, чем лезвие ножа**».

Стефф Гайсбулер (р. 1942)

Я читал лекцию в ICA^[3] и говорил о способах привлечения внимания, о «проблеме с размещением рекламы» и многом другом. И я сказал: «Перед некоторыми способами привлечь внимание просто невозможно устоять, как, например, перед этим», после чего **достал поддельный пистолет и выстрелил**. Сейчас, конечно, я ни за что не стал бы этого делать. Это произошло в 1964 или 1965 году. Думаю, это было глупо. Никогда не стану этого повторять!

Кен Гарланд (р. 1929)

Когда Альберс^[4] читал лекции, он неизменно спотыкался по дороге к кафедре. Он также ронял свои записи.

Немедленная симпатия аудитории. Я видел, как он делал это по меньшей мере двенадцать раз за девять месяцев. Совпадение?

Алан Флетчер (1931–2006)

Я стараюсь подбирать в нашу студию любознательных и увлеченных людей. Но постоянно приходится думать о том, кого взять следующего, поскольку любознательность лидеров нашей команды зачастую приводит к тому, что они увлекаются чем-то другим. **Невозможно удержать сияние — наслаждайтесь его блеском, а затем отпустите.**

Стивен Дойл (р. 1956)

ВОСХВАЛЯЙТЕ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ... ТРИ
ЧЕЛОВЕКА УВИДЕЛИ ВО МНЕ ТАЛАНТ И
ПОМОГЛИ МНЕ ПРИЙТИ К ТОМУ, ЧЕМ Я
СЕГОДНЯ ЗАНИМАЮСЬ. Я ЧАСТО
УПОМИНАЮ О НИХ В СВОИХ ЛЕКЦИЯХ И
КНИГАХ.

Джордж Лоис (р. 1931)

Проработав более пятидесяти лет, я встретил не больше полутора десятков хороших клиентов. Почему они такие хорошие — это загадка: возможно, это как-то связано с желанием участвовать в том, что они не до конца понимают. Большинство людей слепы. **Одновременно быть проницательным и слепым — и к тому же осознавать это — очень редкая особенность.**

Иван Чермаев (р. 1932)

Если к вам приходит клиент и говорит, что сам еще не определился с тем, что нужно сделать, — это лучший тип взаимоотношений, какой только может у вас быть. **У клиента есть определенная цель, но путь к конечному продукту ему неизвестен.** Такие люди открыты для сотрудничества.

Эбботт Миллер (р. 1963)

МЕНЯ ИНТЕРЕСУЮТ НЕСОВЕРШЕНСТВА,
СТРАННОСТЬ, БЕЗУМСТВО,
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ.

Тибор Кальман (1949–1999)

Иногда вещи бывают прекрасны просто потому, что они работают, а порой вы делаете что-то прекрасное, стремясь заставить это работать. Оба подхода интересны, но эстетическая сторона для нас не самое главное. **Скорее, нам интересны разновидности побочных эффектов.**

DEXTER SINISTER:

Дэвид Рейнфурт (р. 1971)

Стюарт Бэйли (р. 1973)

Если в моих книгах и есть что-то общее, то это шероховатость — все они не отшлифованы. **Очень часто с ними что-то не так.**

Ирма Бом (р. 1960)

Я ЛЮБЛЮ УРОДЛИВЫЕ, ГРУБЫЕ РАБОТЫ.

Барбара де Уайльд (р. 1962)

Обычно я просто пробую самые разные вещи и не очень волнуюсь о модульной сетке или структуре до тех пор, пока не почувствую, что понимаю, что я делаю. А после этого я убираю все лишнее. **Если вы начинаете с порядка, очень сложно достигнуть небрежности.**

Эйприл Грейман (р. 1948)

Когда вы хорошо освоили правила, вы можете делать все что угодно, даже плевать на них, **но начать что-либо без базовой структуры невозможно.**

Эд Фелла (р. 1938)

МОДУЛЬНАЯ СЕТКА — ЭТО
СКЕЛЕТ, НА КОТОРОМ
ДЕРЖИТСЯ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.
ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА ИЛИ
СТЕНЫ И БАЛКИ У ЗДАНИЯ.

**МОДУЛЬНАЯ СЕТКА —
КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ.**

Невилл Броуди (р. 1957)

Модульная сетка — это
поддержка, **а не гарантия.**

Йозеф Мюллер-Брокман (1914–1996)

Мы используем сетки в нашей работе, но нам кажется, что мы делаем это совсем не так, как, например, поздние швейцарские дизайнеры-модернисты вроде Йозефа Мюллер-Брокмана. Хотя нам действительно нравится работать с сеткой, **мы бы не осмелились назвать себя настоящими сеточниками.**

EXPERIMENTAL JETSET:

Марике Столк (р. 1967)

Дэнни ван ден Данген (р. 1971)

Эрвин Бринкерс (р. 1973)

Я НАСТОЯЩИЙ СЕТОЧНИК.

Вим Кроувел (р. 1928)

Я НЕНАВИЖУ БЕСПОРЯДОК В ОФИСАХ. Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ТУАЛЕТЫ БЫЛИ ЧИСТЫМИ. Я НЕ СТАНУ РАЗВЕШИВАТЬ ПОВСЮДУ ПОСТЕРЫ. У МЕНЯ НЕ БУДУТ ВИСЕТЬ ДУРАЦКИЕ ЗАМЕТКИ РЯДОМ С ТУАЛЕТОМ — ВСЕ ЭТО МЕНЯ РАЗДРАЖАЕТ. МЫ НИЧЕГО НЕ ПЕЧАТАЕМ ШРИФТОМ COMIC SANS, И ДАЖЕ НАШИ ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ В БЕРЛИНЕ ЗНАЮТ, ЧТО, КОГДА ОНИ РАСПЕЧАТЫВАЮТ ЗАМЕТКУ, ОНИ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШРИФТ НАШЕЙ СТУДИИ.

Эрик Шпикерманн (р. 1947)

Я люблю свою студию. Она расположена над Dunkin' Donuts в старом и запущенном четырехэтажном здании между Четырнадцатой улицей и Шестой авеню на Манхэттене. Она сравнительно недорогая по меркам Нью-Йорка, что дает мне больше свободы в работе. **Это, конечно, дыра, но это моя дыра.**

Пол Сар (р. 1964)

НАША СТУДИЯ ПОХОЖА НА
ДИЗАЙНЕРСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ, В
КОТОРОЙ **КАЖДЫЙ ПЫТАЕТСЯ ДОКАЗАТЬ**
СВОЮ ТЕОРИЮ ИЛИ ВЫВЕСТИ ФОРМУЛУ.

Стивен Дойл (р. 1956)

МОЯ МЕЧТА — СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ ЛЮДИ РАБОТАЛИ НАД
БЕЗНАДЕЖНЫМИ
ПРОЕКТАМИ. В НИХ БУДУТ
ЗАРОЖДАТЬСЯ НОВЫЕ ИДЕИ.

Чарльз Имз (1907–1978)

**Нанимайте людей для того,
чтобы они могли вас научить, а
не для того, чтобы вы могли
научить их.**

Роб Джампьеро (р. 1978)

У меня в штате было много по-настоящему талантливых дизайнеров: **я понимала, что хороша настолько, насколько хороши дизайнеры, с которыми я работаю.** Поэтому я считаю наем сотрудников важнейшей частью моей работы.

Джанет Фройлих (р. 1946)

Моей первой работой была **ретушь декольте**. Мы в офисе провели собрание, на котором решили помешать Говарду Хьюзу^[5] демонстрировать пышные части человеческого тела. И я стал ответственным за уменьшение декольте, а не за его увеличение, как это делают сегодня.

Эд Бенгет (р. 1927)

**НУЖНО, ЧТОБЫ ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ
ПРОВОДИТЕ ЗА РАБОТОЙ НАД КАКОЙ-
ЛИБО ВЕЩЬЮ, БЫЛО ТАКИМ ЖЕ
ИНТЕРЕСНЫМ И ПРОДУМАННЫМ, КАК
САМА ВЕЩЬ.**

DEXTER SINISTER:

Дэвид Рейнфурт (р. 1971)

Стюарт Бэйли (р. 1973)

Никто никогда не строил и не разрушал свою карьеру лишь одной работой. Да и вообще, отдельная неудача или успех значат не так уж много. Непрерывная череда успехов или неудач — совсем другое дело.

Луис Дэнзигер (р. 1923)

Когда проект оказывается провальным, мы объясняем это тем, что что-то пошло не так на стадии переговоров, но это не отменяет того факта, что **мы пытались служить идее, в которую верили.**

Майкл Амзалаг (р. 1968)

МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ, КАК РАЗВИТЬ СВОИ
СПОСОБНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНЕРА, И ВОТ МОЙ
ОТВЕТ: «ЕСТЬ ЛИШЬ ДВА СРЕДСТВА — НАУЧИТЕСЬ
РАЗГАДЫВАТЬ КРОССВОРДЫ И ПИСАТЬ».

Чип Кидд (р. 1964)

ЧИТАЙТЕ.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ.
ЧИТАЙТЕ.
СПРАШИВАЙТЕ.
ЧИТАЙТЕ.
УЧИТЕСЬ.
РАЗМЫШЛЯЙТЕ.
ЧИТАЙТЕ.

Эрик Шпикерманн (р. 1947)

В дизайне упаковок хорошо то, что их очень легко исследовать — просто пойдите в любой супермаркет или, еще лучше, в продуктовый магазин. **Это настоящие музеи.**

Луиза Фили (р. 1951)

БЛАГОДАРЯ ПОСЕЩЕНИЮ МУЗЕЕВ, САЙТОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЧТЕНИЮ,
ИССЛЕДОВАНИЯМ, СКЕТЧАМ, ЗАМЕТКАМ, ФОТОГРАФИРОВАНИЮ И
ОБЫКНОВЕННОМУ ДЛЯ ТАКОГО ДЕЛА ТРЕХНЕДЕЛЬНОМУ ПОГРУЖЕНИЮ **Я
НАХОЖУ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ТЕКСТУ.**

Майра Кальман (р. 1949)

Я пишу, чтобы выразить то, что не могу сделать в студии; я работаю в студии, чтобы попытаться выразить более важные дизайнерские идеи — такие, которые не могу достаточно точно передать в письменном виде или которые сложно осознать напрямую. **И если все это не помогает, я вспоминаю о своей художественной студии в подвале — моем настоящем святилище.**

Джессика Гельфанд (р. 1960)

Писать для меня — пытка, но я все равно заставляла себя это делать. Я чувствовала, что это лучший способ запечатлеть свой дизайнерский опыт того времени, которое тогда уже считала выдающимся. Из истории дизайна я знаю, что документы, в которых дизайнер говорит от первого лица, одни из самых редких.

Лоррейн Уайлд (р. 1953)

И ВСЕ-ТАКИ **ЧТО ЖЕ ТАКОЕ** **КНИГА?**

Крейг Мод (р. 1980)

НОВАЯ КНИГА ТРЕБУЕТ
НОВЫХ ПИСАТЕЛЕЙ.
ЧЕРНИЛЬНИЦА И ГУСИНЫЕ
ПЕРЬЯ МЕРТВЫ.

Эль Лисицкий (1890–1941)

**Я ЗАНИМАЮСЬ ДИЗАЙНОМ
КАК ПИСАТЕЛЬ И ПИШУ КАК
ДИЗАЙНЕР.**

Эбботт Миллер (р. 1963)

Дизайнер тоже участвует в повествовании. Элементы, которыми мы владеем, не имеют непосредственного отношения к рассказу, но являются способами выражения: типографика, линия, форма, цвет, контраст, масштаб, плотность и так далее. **Мы изъясняемся с помощью своих средств, буквально между строк.**

Майкл Рок (р. 1959)

Межбуквенные расстояния
очень важны, но **разница между**
НИМИ должна быть почти
незаметной.

Отл Айхер (1922–1991)

Не все осознают важность внутренних форм, пространства незаполненных белых промежутков внутри буквы. **Буква, доведенная до совершенства, отличается красотой внутреннего пространства.** Оно должно быть лаконичным, простым и таким же благородным, как динамика и силуэт черных форм.

Ян Чихольд (1902–1974)

Буквы — своеобразные объекты, которые читатели способны воспринимать в единстве. Можно создать буквы такой формы, что по отдельности их никто не узнает, но можно будет прочесть их, если поставить рядом друг с другом.

Эрик ван Блокланд (р. 1967)

В готическом письме меня всегда удивляла схожесть буквенных форм: **буквы очень мало отличались друг от друга, но благодаря им можно было передать все значения,** интонации и вариации в языке. Удивительно, что в этой трясине вертикальных линий люди могли видеть осмысленный текст.

Джонатан Барнбрук (р. 1966)

С раннего детства мы отлично помним 26 букв алфавита. Сами по себе эти буквы не несут никакого смысла и неспособны передавать информацию. Однако, сложенные в слова, комбинации букв обретают огромную силу и становятся более точными, чем рисунок.

Вилли Кунц (р. 1943)

Я ДУМАЮ, В ТИПОГРАФИКЕ ПРОИЗОШЛА
РЕВОЛЮЦИЯ В СПОСОБЕ ВЫРАЖЕНИЯ
ОБРАЗА. **КАРТИНКА И СЛОВО СТАЛИ
ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ.**

Роберт Браунджон (1925–1970)

Вот история о том, как я решил стать художником: когда я был совсем еще маленьким мальчиком, кузен пришел ко мне в гости с бумажным пакетом. Он спросил, хочу ли я увидеть птичку. Я подумал, что птичка у него в пакете. Он засунул руку в пакет, и я понял, что он нарисовал птичку карандашом на одной из сторон пакета. Это показалось мне чудом. Именно в тот момент я решил, чем буду заниматься в жизни: **творить чудеса.**

Милтон Глейзер (р. 1929)

Там, где я вырос, я слышал слово «арт»^[6]
только тогда, когда кто-то говорил о
человеке по имени Артур.

Чарли Харпер (1922–2007)

Сколько себя помню, мне всегда нравилось что-то мастерить. Я делала книжки-раскраски, бумажных кукол, диорамы, однажды я попробовала создать собственный парфюм, бросив лепестки розы в детское масло... Когда мне было 12 лет, вместе с лучшей подругой мы даже сделали своими руками журнал. Подругу, как и меня, звали Дебби, и мы назвали свой журнал «Дебютантка». Мы очень им гордились.

Дебби Миллман (р. 1961)

Я НЕ МОГУ ТОЧНО СКАЗАТЬ, КОГДА У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ ЛЮБОВЬ К ГРАФИКАМ. В ДЕТСТВЕ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИЛАСЬ КНИГА ПОД НАЗВАНИЕМ «СРАВНЕНИЯ». В НЕЙ БЫЛИ СОТНИ ГРАФИКОВ, ТАБЛИЦ И ПЕРЕЧНЕЙ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ **О САМЫХ БЫСТРЫХ МАШИНАХ, САМЫХ ВЫСОКИХ ВОДОПАДАХ И САМЫХ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ**. ОПРЕДЕЛЕННО, ЭТА КНИГА СИЛЬНО ПОВЛИЯЛА НА МЕНЯ.

Николас Фелтон (р. 1977)

ПОДРАЖАЙТЕ. НЕ СТОИТ ЭТОГО СТЕСНЯТЬСЯ.
СТАРАЙТЕСЬ ДЕЛАТЬ ЭТО НАСТОЛЬКО ТОЧНО,
НАСКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ. ВАМ НИКОГДА НЕ УДАСТСЯ
ДОСТИЧЬ ПОЛНОГО СХОДСТВА, НО ИМЕННО РАЗЛИЧИЯ
МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЫДАЮЩИМИСЯ.

Брюс Мау (р. 1959)

Признаться, я не смотрю на чужие работы... В целом на меня влияют разные вещи — от написанной художником картины до вывески на улице. Иногда надпись «Продается» в витрине магазина привлекает меня гораздо больше самой серьезной дизайнерской работы. Не то чтобы я не находил некоторые из них достойными, но, мне кажется, **опасно подходить слишком близко к чужой работе и поддаваться ее влиянию.**

Фабьен Барон (р. 1959)

Многие пишут, что у меня нет узнаваемого стиля, и это один из лучших комплиментов, какие я только могу себе представить. Я хочу, чтобы у каждой книги было как можно больше индивидуальных особенностей, основанных на том, что это за книга и о чем она.

Чип Кидд (р. 1964)

МНЕ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНЕЕ БЫЛО
ПРИВЛЕКАТЬ **ВНИМАНИЕ К СТРАНИЦЕ,**
ЧЕМ К СЕБЕ.

Рут Энсел (р. 1938)

Книга формата coffee-table^[7] — это не просто цветные картинки. Большие, толстые, почти квадратные и к тому же модные, созданные с использованием слащавой офсетной печати, **такие книги представляют собой угрозу для тех, кто изучает дизайн.**

Норман Поттер (1923–1995)

БОЛЬШИНСТВО ТОЛСТЫХ КНИГ — **ДЕРЬМО.**

Стефан Загмайстер (р. 1962)

НАПЕЧАТАННЫЙ ЛИСТ ПОБЕЖДАЕТ
ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ.
НАПЕЧАТАННЫЙ ЛИСТ И
БЕСКОНЕЧНОСТЬ КНИГИ САМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ПРЕОДОЛЕНЫ. **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА.**

Эль Лисицкий (1890–1941)

Перспектива изменений, приносимых стремительным информационным потоком, сейчас настолько велика, что **нам попросту некогда передохнуть** — у нас нет неподвижной картинки, которую можно было бы созерцать на досуге.

Квентин Фиоре (р. 1920)

Я могу сосредоточиться где угодно. В моей гудящей, как улей, студии со свободной планировкой кто-то из двадцати шести человек постоянно хватается за меня, чтобы вовлечь в какой-нибудь проект, взять на встречу и так далее. И у меня трое детей, каждый из которых может разбудить меня среди ночи и сделать то же самое.

Винс Фрост (р. 1964)

Думаю, лучшее место для занятия дизайном — это такси, в котором ты возвращаешься с деловой встречи. Ты погружен в проблему и ничто тебя не отвлекает — никаких телефонных звонков. Тебе не нужно общаться с водителем. Ты можешь просто подумать. Это очень насыщенные пятнадцать или двадцать минут.

Иван Чермаев (р. 1932)

ПРОЖИВАЯ И РАБОТАЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, Я ПОНЯЛ, ЧТО МОГУ ТАМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. И ХОТЯ МНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ СТИМУЛИРОВАТЬ СЕБЯ НЬЮ-ЙОРКОМ, САМИ ВОЗМОЖНОСТИ И ТВОРЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЭТОЙ ПРЕКРАСНОЙ ТИХОЙ МЕСТНОСТИ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ПРЕВОСХОДЯТ ВСЕ ТО, ЧТО МОГУТ ДАТЬ СТУДИЯ И КВАРТИРА В НЬЮ-ЙОРКЕ. **ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ РАБОТЫ, КОТОРОЙ ОН ЗАНИМАЕТСЯ. ЭТИ ДВЕ ВЕЩИ НЕОТДЕЛИМЫ ДРУГ ОТ ДРУГА.**

Лестер Белл (1903–1969)

Наша работа и домашняя жизнь неотделимы друг от друга. **У нас нет табельных часов^[8], которые бы отмечали время,** когда мы поднимаемся утром по лестнице на верхний этаж нашего дома, где у нас расположены офисы. Мы можем работать, пока машина стирает белье. Зузана может заниматься глажкой, в то время как у нее в духовке печется пирог. Наши работы вместе с фотографиями и керамикой повсюду в доме. По вечерам я смотрю по телевизору баскетбольные матчи, одновременно работая над буклетами с образцами моих шрифтов.

Руди Вандерланс (р. 1955)

Технические ограничения, когда они попадают в верные руки, превращаются в торжество простоты, и неудобные алфавиты становятся героями дня благодаря искусству типографа. **Не существует плохих шрифтов.**

Эрик Шпикерманн (р. 1947)

Е. М. Джинджер (р. 1948)

У меня есть одна фантазия — я хочу стать **царем всех шрифтов в мире** и искоренить все плохие образцы.

Сеймур Хваст (р. 1931)

Бог хранит нас от **ИЗМЕНЧИВОГО**
ТВОРЧЕСТВА шрифтоманьяков.

Курт Вайдеман (1922–2011)

ШРИФТ — ЭТО Я!

Фредерик Гауди (1865–1947)

Каждый шрифт хочет знать: «Не толстоват ли я в этом абзаце?» Все дело в контексте. Шрифт может выглядеть идеально тонким на экране, но в печатном варианте оказаться громоздким и бесформенным. У шрифта Mrs. Eaves узкая талия и маленькое тело.

Эллен Лютон (р. 1963)

Ни в Garamond, ни в Caslon, ни в Baskerville не было bold-версии до их возрождения в двадцатом веке. Для них были созданы и употреблялись только прямой шрифт и наклонный. Широко использовать эти шрифты в современном мире бесчеловечно. **Увеличение размера Garamond разрушает его органичность.**

Эмиль Рудер (1914–1970)

В ДРЕВНОСТИ ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ (ЕДИНСТВЕННЫЕ БУКВЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В ТО ВРЕМЯ) РИСОВАЛИ ГРИФЕЛЬНЫМИ КАРАНДАШАМИ ИЛИ ВЫСЕКАЛИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ. **ФОРМА БУКВ БЫЛА ТЕСНО СВЯЗАНА С ЭТИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.**

Герберт Байер (1900–1985)

Ручная гравировка и печать в прошлом, и, хотя они еще не стали анахронизмами, их место — на покрытых пылью полках коллекционеров-снобов.

Алексей Бродович (1898–1971)

Я часто борюсь с бумагой. И хотя я никогда не смогу работать вороньим пером, ручка Speedball или рапидограф позволяют мне все же одолеть бумагу.

Сеймур Хваст (р. 1931)

Самая прекрасная вещь — это **чистый лист бумаги** до того, как вы нанесете на него что-нибудь карандашом или ручкой.

Эд Бенгет (р. 1927)

Я ничего не сообщаю своим зрителям, вместо этого **я даю им пустой сосуд**. От них же, в свою очередь, я ожидаю, что они сами поместят туда что-нибудь — собственные сообщения или изображения. Это очень важный аспект коммуникации — принятие того факта, что другим людям есть что сказать.

Кения Хара (р. 1958)

Дизайн — это способ смотреть на мир. Вы создаете артефакт или систему с определенным набором условий, инфраструктуру или устройство, тем самым решив половину уравнения, **а остальное вы предоставляете всем, кто захочет принять участие.**

Люсиль Теназа (р. 1953)

Дизайнеры всегда хотели изменить мир — это заложено в нашем ДНК. Возможно, настало время объединить наши усилия и действительно попытаться сделать это. А пока наша небольшая инициатива будет продолжаться просто для радости от этих усилий.

Уильям Дренттел (р. 1953)

МОЯ РАБОТА ПО-ПРЕЖНЕМУ НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ТЕХ И ВСЕГО ТОГО, КТО И ЧТО НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ ВО ВНИМАНИЕ; НА ТО, ЧТОБЫ ВЫСЛУШАТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА И **НЕ ТОЛЬКО ПОНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НО И ИНИЦИИРОВАТЬ ИХ.**

Шейла Левран де Бретвиль (р. 1940)

Я пытаюсь найти такой способ
работы, который позволил бы
мне **сократить прослойку**
кретинов между мной и
обществом.

Тибор Кальман (1949–1999)

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ
МОГУТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЧТО-ТО
ПОЛЕЗНОЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО
ПОЛНОЕ НЕПРИЯТИЕ ТОГО,
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТЕ ВЫ.

Эндрю Бловелт (р. 1964)

Обращаться с клиентами, как с мужем, довольно просто. Ты не показываешь им, чем занимаешься, до поздней ночи. И они обессиленно говорят вам: «Да, мне это нравится!»

Элейн Коэн (р. 1927)

Это абсолютное сотрудничество... Мы все делаем вместе, мы шагаем в ногу на протяжении всего процесса. Она поразительна. **Что я могу вам сказать? Я люблю эту даму.** Я люблю ее такой, какая она есть, и я люблю ее за то, что она делает.

Сол Басс (1920–1996)

Я ПЫТАЛАСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТИЛЯ, НО
ОН У МЕНЯ ЕСТЬ! ВОТ ПОЧЕМУ **ТАК**
ВАЖНА СОВМЕСТНАЯ РАБОТА.

Сара де Бондт (р. 1977)

Как графический дизайнер я обожаю сотрудничество. Я не хочу сидеть на каком-то холодном чердаке и в одиночестве курить Camel без фильтра, вся перепачкавшись краской — **потому что я слишком люблю печатные листы.**

Карин Голдберг (р. 1953)

Время от времени я думаю, что
хорошо было бы вернуться к
рисованию.

Джанет Фройлих (р. 1946)

Я НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЛА
РИСОВАТЬ, Я ЛИШЬ МЕНЯЛА
ПАЛИТРУ.

Рэй Имз (1912–1988)

Мне уже пятьдесят один год! А люди все еще звонят и спрашивают, не хочу ли я оформить обложку для альбома. Они говорят мне, что я могу сделать все, что захочу, и мне очень трудно им объяснить, что полка с пластинками — это не то место, где мне хочется себя выразить. **Обратитесь к двадцатилетнему.**

Питер Сэвилл (р. 1955)

НЕВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ ОДНО И ТО ЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ. НУЖНО ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ЭТОГО, ЭТО БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ПРОСТО ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШЕЙ ПОДПИСИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ ОЖИДАЮТ ОТ ВАС ЭТОГО. **ПОПРОБУЙТЕ НАЙТИ ДРУГИЕ ПУТИ.**

Паула Шер (р. 1948)

Мало-помалу я изменила подход к дизайну обложек. Я отвергла традиционную таблицу цветов Pantone и, к ужасу моих принтеров, начала использовать картриджи с краской из магазинов компьютерного оборудования. Я также договаривалась с производственными отделами и заменяла недостающий цвет необычной бумагой. Покупатели книг заметили это.

Луиза Фили (р. 1951)

Каждый раз, когда мне говорят о чем-то, что оно «должно» быть сделано так-то и так-то, я в конечном счете обнаруживаю, что это **«должно» означает совсем не то, что мы изначально подразумевали.**

Элвин Люстиг (1915–1955)

Почему-то всегда так получается, что либо работа мне не по зубам, либо я занят по горло, либо просто несведущ в том, что мне поручили. Это будоражит. И именно это заставляет меня приходить в студию каждый день. Ведь никогда не знаешь, кто тебе позвонит и какие препятствия встанут на твоём пути.

Стивен Дойл (р. 1956)

Только настоящее время имеет значение. И это учит смирению, потому что, каким бы богатым ни был твой опыт, **ты все равно страшишься чистого листа...** Это одновременно забавляет, тревожит и внушает опасение. Но зато как здорово, когда ты наконец-то завершил работу. Тебе приходится жить с ощущением постоянной угрозы, и ты получаешь огромное удовольствие, когда покидаешь опасную зону.

Сол Басс (1920–1996)

Я уже работаю над **шрифтом**
будущего.

Люциан Бернхард (1883–1972)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Айхер Отл [\[1\]](#)

Амзалаг Майкл [\[1\]](#)

Андерсон Гэйл [\[1\]](#)

Байер Герберт [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Бантжез Мэриан [\[1\]](#)

Барнбрук Джонатан [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Барон Фабьен [\[1\]](#)

Басс Сол [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#), [\[4\]](#)

Бейрут Майкл [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Белл Лестер [\[1\]](#)

Бенгет Эд [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Бернхард Люциан [\[1\]](#)

Бловелт Эндрю [\[1\]](#)

Бом Ирма [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Браунджон Роберт [\[1\]](#)

Бринкерс Эрвин [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Бродович Алексей [\[1\]](#)

Броуди Невилл [\[1\]](#)

Брук Тони [\[1\]](#)

Бэйли Стюарт [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Вайдеман Курт [\[1\]](#), [\[2\]](#)

ван Блокланд Эрик [\[1\]](#)

ван ден Данген Дэнни [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Вандерланс Руди [\[1\]](#)

Венецкий Мартин [\[1\]](#)

Викторе Джеймс [\[1\]](#)

Виньелли Массимо [\[1\]](#)

Гайсбулер Стефф [\[1\]](#)

Гарланд Кен [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Гауди Фредерик [\[1\]](#)

Гельфанд Джессика [\[1\]](#)

Глейзер Милтон [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Голдберг Карин [\[1\]](#)

Грейман Эйприл [\[1\]](#)

Двиггинс Уильям Эддисон [\[1\]](#)

де Бондт Сара [\[1\]](#)

де Уайльд Барбара [\[1\]](#)

Джампьеро Роб [\[1\]](#)

Джинджер Е. М. [\[1\]](#)

Дойл Стивен [\[1\]](#), [\[2\]](#), [\[3\]](#)

Дренттел Уильям [\[1\]](#)

Дэнзигер Луис [\[1\]](#)

Загмайстер Стефан [\[1\]](#)

Имз Рэй [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Имз Чарльз [\[1\]](#), [\[2\]](#)

Иток Дэниел [\[1\]](#)

Кальман Тибор [1], [2], [3]
Кальман Майра [1]
Картер Мэтью [1]
Кидд Чип [1], [2]
Коэн Элейн [1]
Кроувел Вим [1], [2]
Кунц Вилли [1], [2]
Купер Мюриэль [1]

Левран де Бретвиль Шейла [1]
Лисицкий Эль [1], [2]
Лоис Джордж [1], [2]
Любалин Герб [1]
Люптон Эллен [1], [2]
Люстиг Элвин [1], [2]

Мартенс Карел [1]
Мау Брюс [1], [2]
Маэда Джон [1]
Миллер Эбботт [1], [2], [3]
Миллман Дебби [1]
Миллс Майк [1]
Мод Крейг [1]
Монтейро Майк [1]
Морла Дженнифер [1]
Мунари Бруно [1]
Мюллер-Брокман Йозеф [1]

Поттер Норман [1]

Рейнфурт Дэвид [1], [2]
Рок Майкл [1], [2]
Рудер Эмиль [1]
Рэнд Пол [1]

Сар Пол [1]
Сиглер Бонни [1]
Столк Марике [1], [2]
Сэвилл Питер [1], [2]

Тафти Эдвард [1]
Теназа Люсиль [1]

Уайлд Лоррейн [1], [2]

Фелла Эд [1]
Фелтон Николас [1]
Фили Луиза [1], [2]
Фиоре Квентин [1]
Флетчер Алан [1], [2], [3]
Форбс Колин [1]
Фрер-Джонс Тобиас [1]
Фройлих Джанет [1], [2]
Фрост Винс [1], [2]

Хара Кения [1]

Харпер Чарли [1]
Хваст Сеймур [1], [2], [3], [4]
Холлис Ричард [1]

Цапф Герман [1], [2]
Цварт Пит [1]

Чермаев Иван [1], [2]
Чимеро Фрэнк [1]
Чихольд Ян [1], [2]

Шер Паула [1], [2]
Шпикерманн Эрик [1], [2], [3]

Энсел Рут [1]

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Искренне благодарю Меган Кэри, моего редактора и близкого друга, за понимание, внимательный редакторский взгляд и за придание материалу формы на каждом этапе. Я не могла и желать лучшего соавтора! Я также благодарна Элане Шленкер за превосходную дизайнерскую работу и за неизменно пронцательный редакторский вклад в работу. Также хочу сказать спасибо Паулу Вагнеру и Яну Хоксу за создание дизайна для этой книжной серии и за коллективные советы в поиске. Спасибо Джанет Бенинг за внимательное отношение к каждой детали; всем моим бывшим и нынешним коллегам в Princeton Architectural Press — спасибо за бесконечное вдохновение. Отдельная благодарность издателю Кевину Липперту и главному редактору Дженнифер Липперт за то, что дали мне возможность искать материалы для этой коллекции и каждый день работать над книгами, которые я люблю.

Дизайнерам, цитаты которых включены в это собрание: спасибо вам за ваши изречения.

Все жалуются, что все было сделано до нас, **но мы даже и не начинали!** В рукавах у хороших людей припрятано невероятное количество новых фокусов.

Тибор Кальман (1949–1999)

- [1] Оттенок желто-зеленого цвета. *Прим. ред.*
- [2] Студия графического дизайна в Амстердаме. *Прим. пер.*
- [3] Институт современного искусства. *Прим. пер.*
- [4] Джозеф Альберс (1888–1976) — немецкий и американский художник, дизайнер, поэт, теоретик и преподаватель. *Прим. ред.*
- [5] Говард Хьюз (1905–1976) — американский миллионер, инженер, новатор американской авиации, кинопродюсер, режиссер, был известен эксцентричным поведением. *Прим. ред.*
- [6] Игра слов: art — искусство. *Прим. пер.*
- [7] Дословно «кофе-стол». Книги, которые владельцы кафе обычно раскладывают в своих заведениях. Предполагается, что посетитель будет листать от скуки такую книгу в ожидании заказа, поэтому в них много картинок, а информация изложена в упрощенной форме. *Прим. пер.*
- [8] Часы, отмечающие время прихода и ухода служащих. *Прим. ред.*

НАД КНИГОЙ РАБОТАЛИ

Ответственный редактор Мария Красовская
Арт-директор Алексей Богомолов
Редактор Елена Ермолаева
Дизайн и верстка Яна Родина
Корректоры Лев Зелексон, Юлия Молокова

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
mann-ivanov-ferber.ru
Электронная версия книги
подготовлена компанией Webkniga, 2014
webkniga.ru

МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР»

Наши электронные книги: <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/ebooks/>

Если у вас есть замечания и комментарии к содержанию, переводу, редактуре и корректуре, то просим написать на be_better@m-i-f.ru, так мы быстрее сможем исправить недочеты.

Заходите в гости: <http://www.mann-ivanov-ferber.ru/>

Наш блог: <http://blog.mann-ivanov-ferber.ru/>

Мы в Facebook: <http://www.facebook.com/mifbooks>

Мы ВКонтакте: <http://vk.com/mifbooks>

Наш Twitter: <https://twitter.com/mifbooks>

Дерево знаний:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/promo/derevo-znaniy/>

Предложите нам книгу:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/predlojite-nam-knigu/>

Ищем правильных коллег:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/about/job/>

Для корпоративных клиентов:

Полезные книги в подарок:

<http://www.mann-ivanov-ferber.ru/promo/presents-b2b/>

Книги ищут поддержку:

<http://www.b2b.mann-ivanov-ferber.ru/sponsorship/promo/>

Корпоративная библиотека:

<http://www.b2b.mann-ivanov-ferber.ru/corp-library/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

[Информация от издательства](#)

[ПРЕДИСЛОВИЕ](#)

[АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ](#)

[ОТ СОСТАВИТЕЛЯ](#)

[Над книгой работали](#)

[Максимально полезные книги от издательства «Манн, Иванов и Фербер»](#)