

新字体语言

	总第11期 2010年12月 定价 48.00元 ISSN 1671-8666 CN 11-1888/J 上海人民美术出版社
--	--

卷首语

出品人 李 新

《艺态》就像当代设计与创意世界的一个缩影，浓缩了全世界设计师的精华，将最具有代表性的设计潮流咨询第一时间呈现在中国读者的眼前。

《艺态》第11期着重探讨字体设计，字体是设计中的图像，现在它可以成为一种时尚，不再限于平面形式，使之像立体化可以形成新的形式，在平面的出版物上重新获得新的活力。本期我们也将关注欧洲各国的字体设计语言，甚至是我们知之甚少的意大利字体设计，这个在阿尔卑斯山脉对面的年轻的排字体系充满了活力，他们不仅创造了相当客观的商业价值，同时也孕育了源自于学校的实验性研究。而另一方面，本期我们还会带领读者回顾上世纪五十年代的经典字体Helvetica，在它被创造出来的50年里美誉不断，它在这世上已经无处不在，甚至还跑到了地球之外……《Helvetica》到底是一部关于字体的长篇电影，还是只不过是——一个字体回顾展？那就让我们一起来寻求其中的答案吧！

与此同时，欧洲的一些设计师以及工作室近来的试验也开始促使我们重新思考设计与其媒体，以及那些使用它们的相关新领域，设计开始摆脱拥挤的二维平面媒体，而在三维空间上寻找新机。对意大利等欧美工作室的设计、运营状况的考察，也值得本土有梦想的设计师们关注。

在本辑里，《艺态》还将展现了2009年度欧洲设计大奖精彩的获奖作品，在这些奖项里，一共有32个类别，从商标到酒瓶包装，从传统字体设计到数字多媒体设计，各个领域都有广泛的涉及。作为这此赛事的主要设计杂志的评委代表，在本期中的刊登的都是获奖的精品之选。让读者能即时发现欧洲最优秀的平面、插画以及多媒体设计。与热爱设计的读者一起，共同构建中国创新设计力量的视觉舞台和进行国际交流的设计社区！

新字体语言

日趋成熟的平面设计

埃提纳·赫维

男性越来越多地展现出他们阴柔的一面，平面设计师也明智地在他们的设计中表现脆弱。我们知道要别人认可某一个个体对于平面设计的贡献，认可他们的形式品质和专业性是多么地不容易。建筑师的专业技能总是受到嫉妒，因为他们能在像石头这样的坚硬材质上注入他们的设计，而这也恰恰是他们的优势所在。当然在平面设计领域也存在着一一些材料的偶然性；在本期的杂志中，理查德·霍利斯（Richard Hollins）会为我们回忆创造Helvetica字体的那个时代——1757年，铸字印刷原来需要耗费700千克的铅，花费印刷商比两辆汽车还要多的价钱！但是，Helvetica字体被创造之后，印刷的技术变得更为便捷，这种字体系统的成功或许和照相排版技术的发展有部分的关系。

平面设计是为那些超轻盈的、非物质的又短暂的东西而设计的，这一点早为人所知。设计的形式太微不足道了，就连排版并不那么精美的文本都可以在纸上呈现出所有构思巧妙的版面设计。但是在我们这个不断变化的时代，所有的事物都被它的形象所混淆，这个非物质的特性因而变成了优点，使平面设计容易受到外界的影响。本期杂志就介绍了类似的一些情况：如地理政治学的背景（意大利的际遇，第46到83页），时代的精神（阿姆斯特丹的一个画廊，第34页；津巴布韦的一个俱乐部，第96页），设计师和他客户的个性。

设计屏幕上的一些像素就会成为碎纸片上的一些半色调的点；设计作为一小部分额外的精神，或者作为一种思想的视觉呈现——这都不错啊！

主管 上海文艺出版(集团)有限公司
主办/出版/发行 上海人民美术出版社

出品人 李 新
执行主编 邱孟瑜
责任编辑 张旻蕾
美术编辑 吕 俊
市场推广 Iris

艺 态 11 新字体语言
整体设计 林家驹
译者 顾嫒琳 龚斯悦 夏开丰
校译 尚华兴
技术编辑 陆尧春
邮购电话 021-64668747（读者服务部）
经销 全国各大艺术专业书店
印刷 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 889X1194 1/16
印 张 9
版次 2010年12月 第1版 第1次
国际标准刊号 ISSN 1671-8666
国内统一刊号 CN 31-1888/J
定价 48.00元

本刊郑重声明

本刊文字和图片未经有关版权所有人书面批准，一概不得以任何形式和方法转载或者使用。本刊保留所有版权。

编辑部电话：021-54031690 021-54044520转405

编辑部地址：上海市长乐路672弄33号D座405室

邮政编码：200040

影像&快速点击

008 元素的规律
格雷戈里·欧克利德

010 川流不息的文字
埃博·希斯

欧洲设计大奖

012 本刊刊登的这一系列设计是欧洲设计大奖的精品之选。该赛事的评委由欧洲最主要的设计杂志的代表组成。

031

- 012 R2设计团队
- 014 丹尼斯·多米格斯
- 016 安德烈·戈特沙尔克
- 苏珊娜·施塔尔
- 018 拉西克工作室
- 019 甜菜根工作室
- 欧文·鲍尔
- 020 施比克曼乐园
- 雷莫·卡米纳达
- 021 博拉基特设计工作室
- K2设计工作室
- 022 拉西克工作室
- 巴格
- 卡奈拉·阿拉波格洛
- 024 拉瓦图形设计工作室
- 025 FUENFWERKEN 广告公司
- 布利德
- 026 FUENFWERKEN 广告公司
- 科昌&帕特纳
- 027 罗斯·德·克莱尔
- 施比克曼乐园
- 028 FORMDUSCHE工作室
- 029 VIER FÜR TEXAS传媒公司
- 劳克工作室
- 030 JÄGER JÄGER 工作室
- 米黄色工作室
- 031 豪泽一施瓦茨股份有限公司
- 梅加罗事务所

032 黄屋子的秘密
P-06设计工作室

033 移民们，你们的报纸
《图文报》

深入观察

034 海斯·弗里林

海斯·弗里林是一位画家、壁画家，如今是阿姆斯特丹V139画廊的总监。

罗埃爾&喬布·沃特兄弟

海斯·弗里林对罗埃爾·沃特和喬布·沃特，这两位平面设计界的革新思想家，在字体设计、印刷设计和音乐录音带三个领域的创作途径进行了专访。

042 卡罗琳·布伊格

卡罗琳·布伊格是法语版《艺态》杂志的编辑记者。

JR以摄影为媒介，以街道为他的画廊，创作大型尺幅的艺术作品。JR把妇女作为他现阶段的设计开端，努力重塑生活在贫困地区的女性的尊严。

046 西尔维亚·斯福里乔帝

西尔维亚·斯福里乔帝是意大利博尔扎诺自由大学和米兰设计理工学院的设计师和讲师。

新的意大利字

在国外知之甚少的意大利的排字体系，其实是充满活力的。它们不但能创造商业价值，还孕育了源自于学校中实验性的研究。

054 卡罗·温蒂

卡罗·温蒂是威尼斯高等研究院平面设计史专业的老师和研究员。

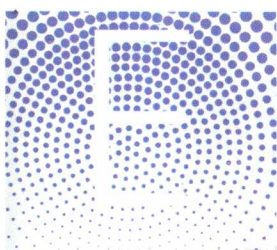
平托利&“好利获得”公司

“好利获得”公司致力于设计该公司的产品和形象。乔瓦尼·平托利对该公司风格设计的贡献是非常重要的。

062 西尔维亚·斯福里乔帝

西尔维亚·斯福里乔帝是意大利博尔扎诺自由大学和米兰设计理工学院的 designer 和讲师。

FM MILANO

068 阿加特·霍夫曼

阿加特·霍夫曼是法语版《艺态》的编辑记者。

TODO

TODO工作室通过新媒体使图案和形式让人产生了一种不同寻常的感受，并以此来处理现实空间。

072 阿加特·霍夫曼

阿加特·霍夫曼是法语版《艺态》的编辑记者。

“快乐中心”

广告、停格摄影、网络设计和实验占据了“快乐中心”团队的所有时间。《艺态》杂志为您介绍一个意大利的工作室，这个工作室的成员永远不会忘记激情是工作的第一要务。

076 亚历山德罗·科利齐

亚历山德罗·科利齐在魁北克大学教授字体排版设计和平面艺术史。

穆纳里

布鲁诺·穆纳里的声誉取决于图形的本体以及他的那些由现代主义的理想所驱动的艺术作品。

084 罗克珊·朱贝尔

罗克珊·朱贝尔，设计师，法国国立高等装饰艺术学院（ENSAD）和雷恩第二大学的教师，他还写了许多关于平面艺术、字体排版设计和历史方面的文章。

奥贝特餐厅

本文介绍了西奥·凡·杜斯堡在20世纪20年代带领汉斯·让·阿尔普、索菲·托伊伯-阿尔普一起加入对奥贝特餐厅的重建。

096 萨基·马方迪克瓦

萨基·马方迪克瓦是津巴布韦视觉艺术研究所的创始人，他曾经是纽约大学库珀联合会实验字体排版设计课程的负责人。

津巴布韦的
丝网印刷网机

102 利蒂希亚·沃尔夫

利蒂希亚·沃尔夫曾是《Graphis》和《Surface》杂志的主编。他曾在以顾问、作家和策展人的身份定居纽约。

PROJECT PROJECTS 工作室

本文介绍了由普莱姆·克里舍纳姆泰和亚当·迈克尔在纽约设计工作室策划的展览——场景布置和书籍。

110 理查德·霍利斯

理查德·霍利斯因他在平面艺术史方面的卓越成绩而为世人所知。

HELVETICA

回到一种重要字体的根源：Neue Haas Grotesk字体（意为“哈斯的新无衬线铅字”），最终被命名为赫维提卡字体。

118 卢卡斯·洛佩兹

卢卡斯·洛佩兹是一位阿根廷设计师，他还在国内外发表了多篇文章。

设计
阿根廷

观点

129 皮埃尔·弗里斯诺 — 德吕埃勒

皮埃尔是从巴黎大学退休的图像分析师，其研究领域包括艺术人文与科学、美学和文化媒介的作用。

他们这个时代的产物

第一次世界大战前两年，《方托玛斯》是两位法国合著者皮埃尔·苏维斯特和马赛尔·阿兰撰写的侦探系列小说，小说的主人公犯罪天才方托玛斯正是那个焦虑不安时代的真实写照。

132 约安·波特兰迪

约安·波特兰迪毕业于斯特拉斯堡高等装饰艺术学院，现在在柏林从事平面设计的工作。

每个人都是设计师

约安·波特兰迪对五位业余的平面设计师进行了采访，询问了关于他们的设计实践、技法以及平面设计的角色比重等问题。

136 夏洛特·奇塔姆

夏洛特·奇塔姆是设计博客Manystuff幕后的主力军。

只限定于平面设计吗？

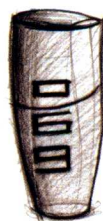
八位平面设计师展现了他们的设计项目和方法，他们有效的“跨学科合作的”能力也得到了证明。

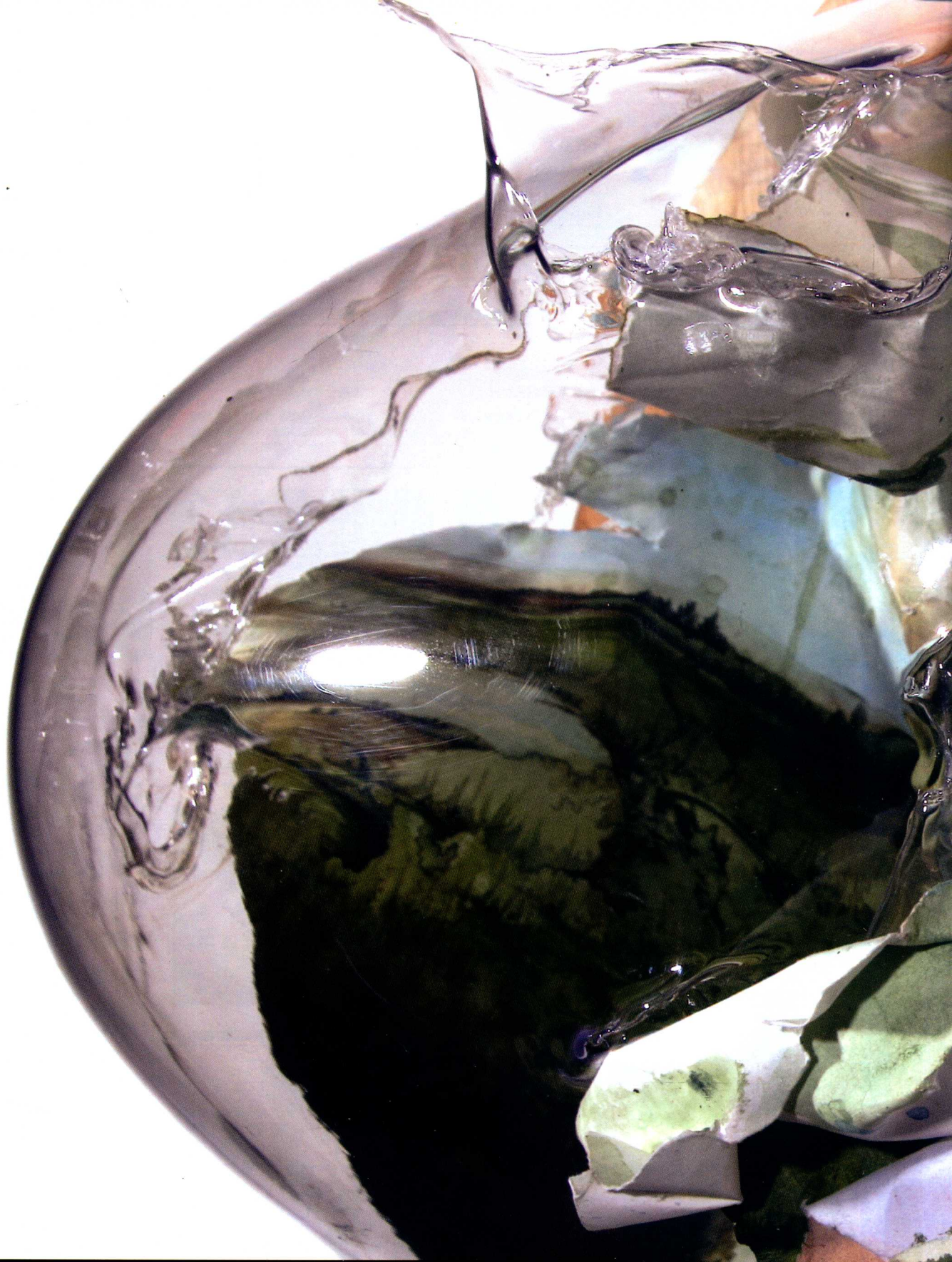
140 来自于欧洲设计

本文是欧洲设计公司参考指南中的一个案例分析。

设计在欧洲——包装设计

马佳多纳从西班牙最大的连锁超市扩展到化妆品市场。

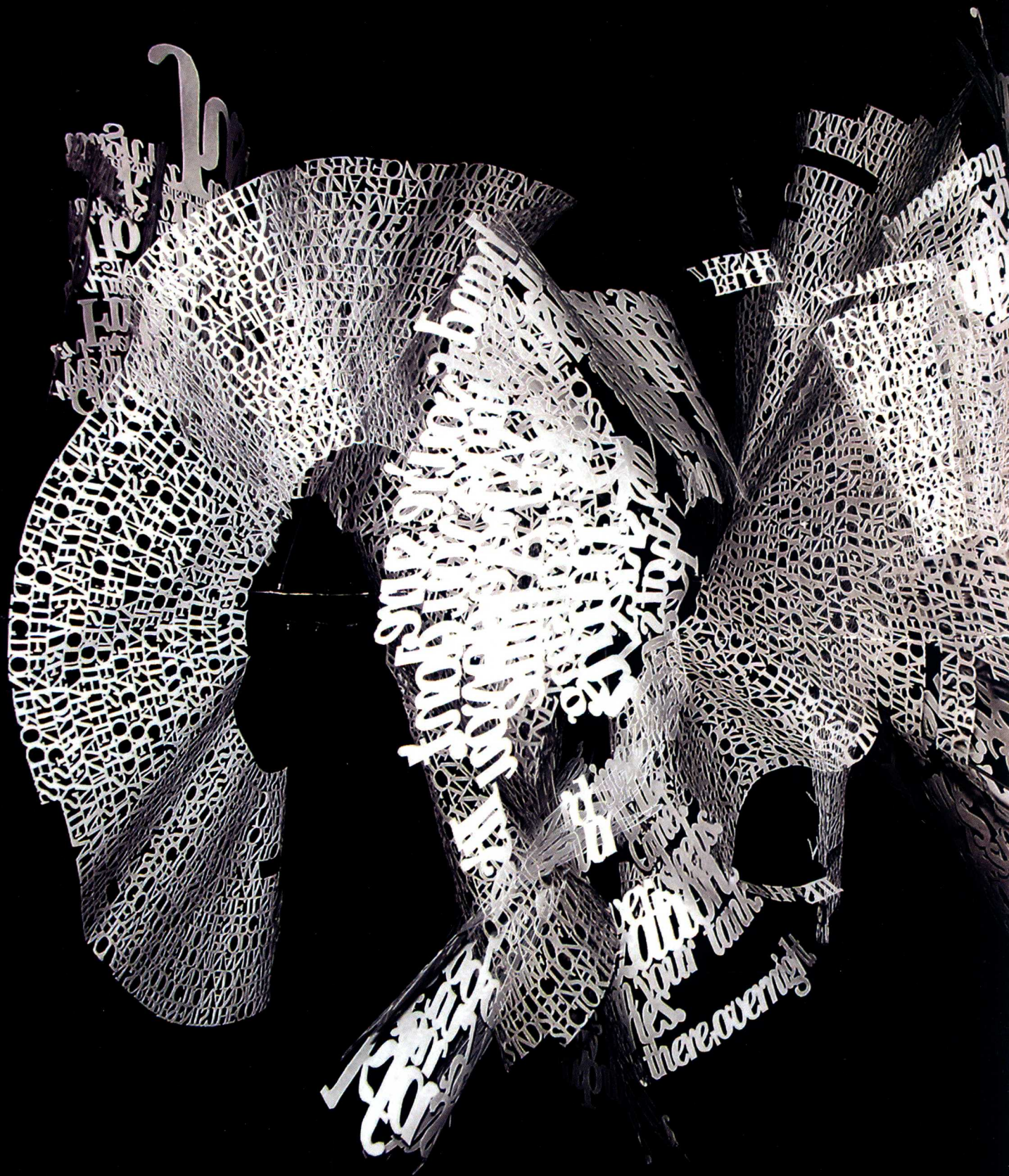

元素的规律

格雷戈里·欧克利德 (Gregory Euclide) 的作品源自于记忆，并审视了我们对于“理想风景”构成元素的文化评估，他通过一个全面的布局整合了不同的心理意象。这位美国艺术家把绘画、摄影和拼贴画融合在一起，创造了一个不成形的、扭曲的作品。他的绘画将沼泽湖和潮湿的苔藓混合在一起，似乎唤起了水生生物和动植物的生命。AH

WWW.GREGORYEUCLIDE.COM

川流不息的文字

埃博·希斯（Ebon Heath）的这件装置作品是个舞动的字母，该作品在字母的形式美和空间中具体化的单词之间进行了实验。演讲，作为一种实质物体，是通过回忆声音的自然源头的过程来表达它的内容（是通过声音的某种形式来表达它的内容的，而这种形式是回忆声音的自然源头的过程所产生的）。经过他的研究，他发现不同类型的感官知觉（如“品味形状”、“感受色彩”等）相互间存在着一致性。这位工作于纽约的平面设计师把读者转换成了观众。他的三维引语和歌词是他的音乐包装设计委托项目的一种延伸。AH

WWW.LISTENINGWITHMYEYES.COM

欧洲设计大奖

奖项：自创项目，铜奖

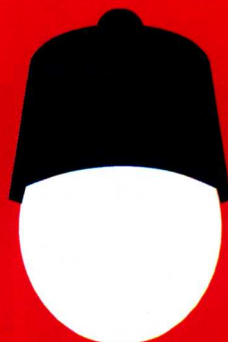
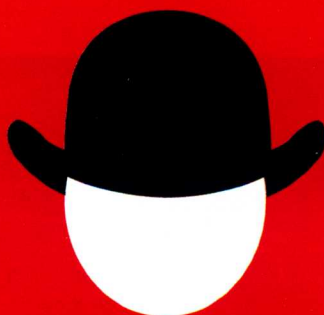
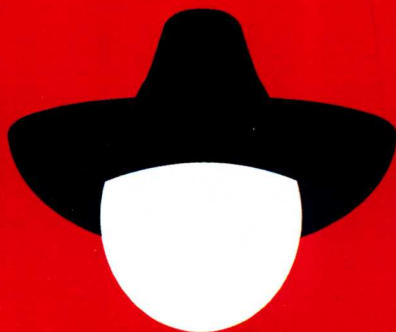
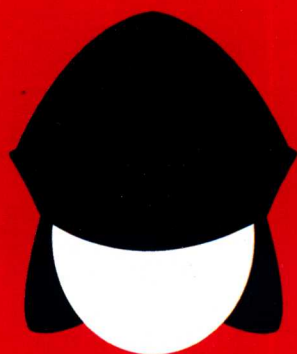
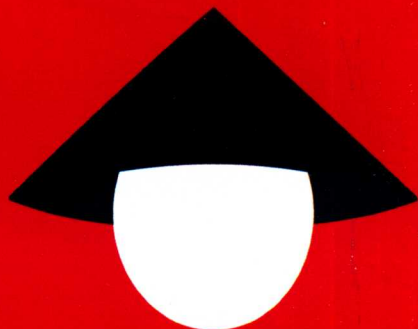
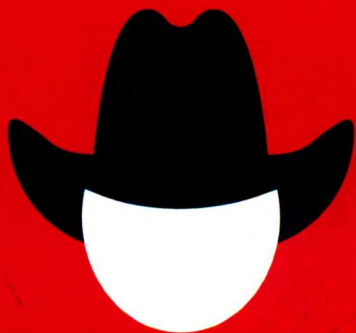
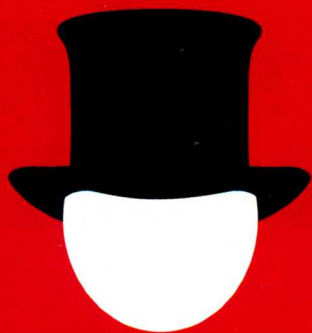
低声细语

R2设计团队用丰特奈-苏布瓦的混凝土石块把文字从墙面上脱离出来：在里斯本一家由小教堂改建的艺术中心的正立面上，设计师实施了这个项目。葡萄牙文、图形符号、习语和宗教辞句与墙面融为一体，它们立体的轮廓线夺人眼球。墙上的语句正在质疑地点、身份和领土的概念，或者在瓦解一个固定的建筑式样，而每一个路人对这些语句的理解也各有不同。CB

WWW.R2DESIGN.PT

里斯本的照片：费尔南多·格拉。丰特奈的照片：皮埃尔·海比瑞，巴黎。

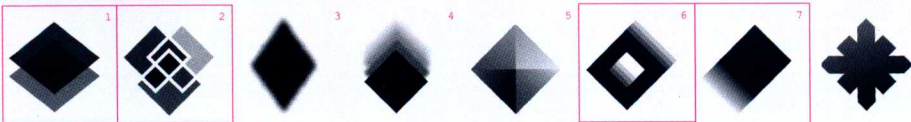
影子的陈腔滥调

丹尼斯·多米格斯（Dennis Dominguez）在一些图像上打破了人们有关国家和种族最普遍的刻板印象。无论这些设计是基于历史事实，还是由媒体塑造的形象，或是与道德价值、外表身材有关，它们被堆积在一起，幽默地展现了它们的主要特点——怪诞。这些图像是一个学生学位课题的一部分，他试图让读者意识到自己的偏见。CB

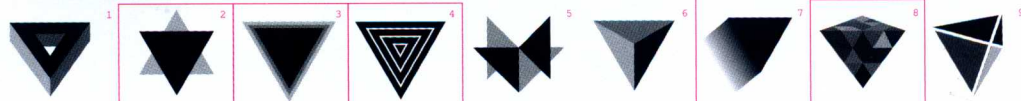

1. Ebene – Das Genre

A phantastischer Roman

B Abenteuerroman

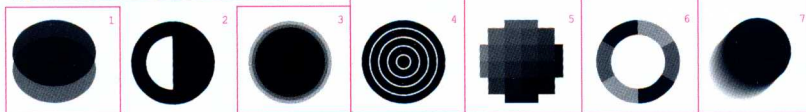
C historischer Roman

D Zeitroman

E Bildungs- und Entwicklungsroman

A¹E¹ utopischer Roman

A¹D¹ Wissenschaftsroman

A³ Horrormoman

A⁴ Schauerroman

A⁵ Science-Fiction-Roman

A¹C¹ Abenteuerroman

A¹B¹C¹D¹E¹ Reiseroman

A⁸ Fantasyroman

B¹ Robinsonade

B¹C¹ Wildwestroman

B¹E¹ Schelmenroman

B¹C¹D¹E¹ Kriegerroman

Antikriegsroman

B⁵ Räuberroman

B⁵ Ritterroman

B⁵C⁵ Kriminalroman

B⁵ Agentenroman

C¹ Familienroman

C¹D¹ Liebesroman

C¹D¹E¹ Künstlerroman

C¹D¹ Verführungsroman

D¹ Postmoderner Roman

D⁵ Gesellschaftsroman

D⁵ Bewußtseinsroman

E² Ankunftsroman

2. Ebene – Die Grundstimmung

Kreis 1
freudvoll, lebensbejahend,
heiter, beschwingt

Kreis 2
sinnlich, liebevoll, poetisch,
leidenschaftlich, emotional

Dreieck 1
ironisch, satirisch,
kritisch, zynisch

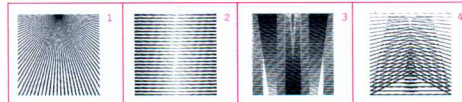
Dreieck 2
bedrohlich, beängstigend

Raute
kämpferisch, abenteuerlich

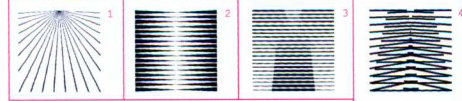
Quadrat
melancholisch, desillusioniert,
schwermütig, traurig, tragisch

3. Ebene – Die Struktur

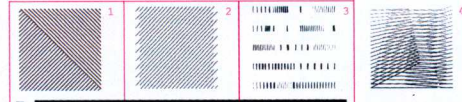
A symmetrischer Aufbau, komplexe Sprache

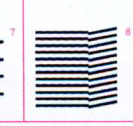
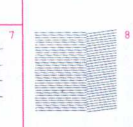
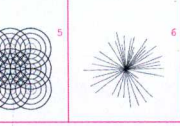
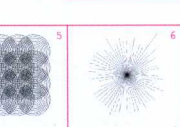
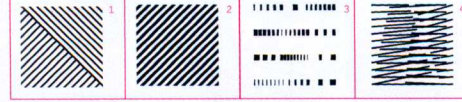
B symmetrischer Aufbau, einfache Sprache

C asymmetrischer Aufbau, komplexe Sprache

D asymmetrischer Aufbau, einfache Sprache

A¹B¹ chronolog. Erzählweise

A¹B¹ Handlung auf zwei Ebenen,

2 Zeiträume, rückblickend

chronolog. Erzählweise

A³B³ nicht chronolog. Erzählweise,

fraktamentale Struktur

A⁴B⁴C⁴D⁴ nicht chronologische

Erzählweise, Rückblicke,

Zeit- und Raumsprünge

A⁵B⁵ zwei parallele Handlungsstränge,

verbunden, chronolog. Erzählweise

A⁵B⁵C⁵D⁵ inhaltlich zwei- oder

mehrgeteilte Handlung,

chronolog. Erzählweise

C¹D¹ zweigeteilte Handlung,

stilistischer Bruch in der Mitte,

nicht chronolog. Erzählweise

C¹D¹ zweigeteilte Handl., mittlerer

stilist. Bruch, nicht chronolog. Erzählweise

C¹D¹ episodenhafte, Zeitdehnung

und Zeitraffungen, nicht chronolog. Erzählweise

C¹D¹ kreisförm. Struktur, mehrere

Erzählstränge, nicht chronolog. Erzählweise

C¹D¹ kreisförmige Struktur, mehrere

Erzählstränge, chronolog. Erzählweise,

Handlungsdifferenzierung

C¹D¹ kreisförm. Struktur, mehrere

Erzählstränge, chronolog. Erzählweise,

Handlungsdifferenzierung

C¹D¹ kreisförm. Struktur, mehrere

Erzählstränge, chronolog. Erzählweise

C¹D¹ nicht chronolog. Erzählweise,

verschiedene parallele Zeiträume

C¹D¹ nicht chronolog. Erzählweise,

verschiedene parallele Zeiträume

2

Andersen

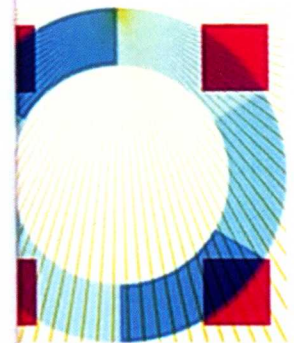
ABOUT A BOY

21

Heinrich Mann

PROFESSOR UNRAT

42

Bram Stoker

DRACULA

