

镜像

Han Jiaying Design

韩家英设计

Reflection

中央美术学院城市设计学院学术丛书

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

镜像：韩家英设计/韩家英编著. — 长沙：湖南人民出版社，2012.11
ISBN 978-7-5438-8955-2

I. ①镜… II. ①韩… III. ①平面设计—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第273512号

镜 像——韩家英设计

出 品 人 谢清风

作 者 韩家英

责任编辑 陈 新

撰 文 阿兰·魏 何见平 陆丹丹

主 编 栾 倩

执行编辑 王 序 樊 宁

校 对 余敏玲 黎潇楠 卢杨丽 刘鹏舟 陈盈洁

装帧设计 韩家英设计

出版发行 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]

地 址 长沙市营盘东路3号

邮 编 410005

经 销 湖南省新华书店

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

版 次 2012年11月第1版

2012年11月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 22

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5438-8955-2

定 价 280.00元

本刊物用再生纸印刷，护封（米白、深灰、浅灰、米黄、黄牛皮）手造纸100g，内页95g、125g草香纸。TCF 100%可回收 SGS无重金属残留。
This magazine is printed by recycled paper. The cover is hand-made paper (rice-white, dark gray, light gray, rice-yellow, brown paper) 100g.
Inside pages is made from Kusaka paper 95g, 125g. TCF could be 100% recycable. SGS no heavy metal remains.

营销电话：0731-82683348（如发现印装质量问题请与出版社调换）

镜像

Han Jiaying Design

韩家英设计

Reflection

中央美术学院城市设计学院学术丛书

镜像

韩家英设计

YZLI0890169340

中央美术学院城市设计学院学术丛书

CIS 中南出版传媒
湖南人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

本作品中文简体版权由湖南人民出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)数据

镜像：韩家英设计/韩家英编著. — 长沙：湖南人民出版社，2012.11
ISBN 978-7-5438-8955-2

I. ①镜… II. ①韩… III. ①平面设计—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第273512号

镜 像——韩家英设计

出 品 人 谢清风

作 者 韩家英

责任编辑 陈 新

撰 文 阿兰·魏 何见平 陆丹丹

主 编 栾 倩

执行编辑 王 序 樊 宁

校 对 余敏玲 黎潇楠 卢杨丽 刘鹏舟 陈盈洁

装帧设计 韩家英设计

出版发行 湖南人民出版社 [http://www.hnppp.com]

地 址 长沙市营盘东路3号

邮 编 410005

经 销 湖南省新华书店

印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司

版 次 2012年11月第1版

2012年11月第1次印刷

开 本 787×1092 1/16

印 张 22

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5438-8955-2

定 价 280.00元

本刊物用再生纸印刷，封（米白、深灰、浅灰、米黄、黄牛皮）手造纸100g，内页95g、125g草香纸。TCF 100%可回收 SGS无重金属残留。
This magazine is printed by recycled paper. The cover is hand-made paper (rice-white, dark gray, light gray, rice-yellow, brown paper) 100g.
Inside pages is made from Kusaka paper 95g, 125g. TCF could be 100% recyclable. SGS no heavy metal remains.

营销电话：0731-82683348（如发现印装质量问题请与出版社调换）

镜
像

Han Jiaying Design

韩家英设计

Reflection

· 华·美术馆

OCT Art & Design Gallery

“一个被隔断历史的民族和阶级，它自由的选择和行为的权力，就不如一个始终得以将自己置身于历史之中的民族和阶级……”英国当代著名艺术批评家约翰·伯格（John Berger）的此番言论与此次在华·美术馆举办的韩家英设计个展“镜像·韩家英设计展”韩可谓异曲同工，它恰好道出了中国当代设计所面临的困境及症结所在。

与常规的设计展览不同，此次韩家英个展并非单一的作品展示，它在华·美术馆的首层展厅展示的是一本书《5000×50×500》和一件同名装置作品《5000×50×500》，呈现出中国历代图式和审美立场的变迁。在这变迁当中，我们看到中古时期以前的一脉相承，看到近现代的挣扎和突变，及至当代在经历文化断层后的无所适从。设计是什么？设计的本质是什么？作为一名中国设计师，中国传统文化究竟能带给我们什么？中国当代设计应该是什么样的？首层的展品以丰富而暗含冲突的图像信息，展现了韩家英作为一名中国设计师，对于中国设计当代性问题的深切思考，更为他个人的设计探索与实验作铺垫。

在韩家英的设计作品中，对于中国传统文化“内化”和自由表达的实践和追求贯彻始终。内化，是新的思想和自我原有的观点、信念结合，构成一个统一的态度体系。这种态度是持久的，并且成为自我人格的一部分，不断变化，不断生长。也正因此，我们才能以清晰的身份，以开放的态度自由表达。所谓本土性、民族性，并非传统图像元素的简单挪用或拼贴，他本应如同一个自治的生命体，带着与生俱来的血脉，时刻倾听时代的声音，感受时代的脉搏，在丰富生动的环境里不断滋生鲜血的血肉。然而，蒙昧激进年代的精神创伤尚未痊愈，想必距离这段时期越近的人越能真切感受这种创伤后遗的心理扭曲和精神痛楚。展览“镜像”让我们看到，如韩家英这一代设计师，对于一种本土立场和身份的努力探索和追求，或者说是一种寻求精神归属的使命感。

华·美术馆作为国内首家设计主题美术馆，一直致力于以国际视野积极促进各地区与文化间的交流，推动中国当代设计的发展。韩家英立足深圳这个改革开放的前沿阵地，是在改革开放30年中发展起来的设计师，曾获国内外多个重要的设计奖项，获得广泛的国际认可。“镜像·韩家英设计展”是华·美术馆主办的第一个中国设计师个展，对于中国设计当代性问题，对于在全球化垄断风格盛行的背景之下，如何协调国际主义与民族主义、全球主义风格和地方主义特征等等问题，我们从此展开了思考和探索。展览信息是有限的，探索更是一个漫长的过程，惟愿以此“有限”激起无限的思考与想象，华·美术馆举办此次展览的意义亦在于此。在此，感谢韩家英先生的辛勤创作，让交流得以呈现和成立；感谢所有为此次展览付出的单位及个人。

"A people or a class which is cut off from its own past is far less free to choose and to act as a people or class than one that has been able to situate itself in history..." This statement by famous British contemporary art critic John Berger seems to have the same ends as the Han Jiaying solo exhibition "*Reflection/Han Jiaying Design Exhibition*" being held at the OCT Art & Design Gallery. It touches at the heart of the predicament faced by Chinese contemporary design.

Unlike most design exhibitions, this Han Jiaying solo exhibition is more than the mere presentation of design works. The first floor of the OCT Art & Design Gallery presents a book entitled *5000x 50 x 500* and an installation work entitled *5000x50x500*, which show the shifts in Chinese schema and aesthetic views throughout the nation's history. Within these shifts, we see the threads stretching back to remote antiquity, we see the struggles and upheavals of recent history, and we see the disorientation of the cultural breakage that took place in contemporary times. What is design? What is the essence of design? To a Chinese designer, what can Chinese traditional culture give us? What should Chinese contemporary design be like? The works exhibited on the first floor use rich visual information that imply contradiction to present Han Jiaying's profound thinking as a Chinese designer on the question of contemporaneity in Chinese design, and lay the groundwork for his personal explorations and experimentations in the field of design.

Han Jiaying's oeuvre is consistently marked by pursuit of the "internalization" of Chinese traditional culture and free expression. Internalization is an incorporation of new ideas with existing views and beliefs to form a unified attitude system. This attitude is a lasting one, and has become a part of the self's personality, constantly changing, constantly growing. It is only in this way that we can freely express with a clear identity and open attitude. So called locality or ethnicity is not the simple appropriation or affixation of traditional image elements. It must be like an autonomous organism, completing with its inborn heritage, listening closely to the sound and pulse of an era, propagating new flesh and blood within a rich and vibrant environment. Meanwhile, as the spiritual wounds of an era of barbaric radicalism have yet to recede, the closer a person is to this period, the better they can understand the mental distortions and spiritual suffering that it caused. *Reflection* shows us the efforts that a generation of Chinese designers, represented by Han Jiaying, has made towards the exploration and pursuit of a local viewpoint and identity, or perhaps the sense of duty to seek out spiritual belonging.

The OCT Art & Design Gallery is the first design-themed art museum in China. It strives to promote the development of Chinese contemporary design through international vision and cultural exchange between various regions. Han Jiaying is based in Shenzhen, the front line of China's economic reform and opening. He is a designer who flourished in the thirty years of development since China's opening, and has won recognition and numerous awards both at home and abroad. *Reflection/Han Jiaying Design Exhibition* is the OCT Art & Design Gallery's first solo exhibition on a Chinese designer, and provides an opportunity to engage and explore such questions as contemporaneity in Chinese design, and how to balance internationalism and nationalism, and global and local styles in an era where the globalization dominates. There is a limit to the amount of information a single exhibition can contain, and exploration is a long process. We only hope that this "limited" exhibition can inspire limitless thinking and imagination. Now we thank Han Jiaying for his tireless efforts at creation, making exchange possible in the first place. We would also like to thank all of the organizations and individuals who have contributed to the exhibition.

作为图像 的文字

阿兰·魏（法国）

Alain Weill (France)

翻译：赵丽燕 萨菲思

Translators: Zhao Liyan Sa Feisi

海报于十九世纪中叶在法国诞生，平面设计的理论则形成于二十世纪上半叶。在二十世纪中叶之后，广告迫使人们越来越多的采用以摄影为基础的国际风格，但是专业的平面设计仍然持续发展。

西方所使用的字母，辨读信息单一，文字只作为图像的补充，它以最简单、最直接的传达方式以便让人一目了然。

无数次的旅行使我明白视觉传播在不使用字母的文明中可以使用其他更复杂的途径传播信息。多年来我一直在中东作广告评委主席。设计师，在他们的文明中不太习惯利用图像突出重要性时，则使用文字游戏，以一种内心深处的形式……或者加字，或者使字变形，使词意变化，这样达到与视觉产生效果的双层意义。文字游戏或是在西方的双层判断，却从未达到这一微妙的程度。

八十年代我曾多次去过日本，日本人使用的汉字和中国的很相像。在那个时代，年轻的设计师以古老的传统为依据，创作出的作品震惊全球。在微妙的书法艺术中，加入象征性的、诗意的视觉，和所要出售的商品没有直接、明显的关系——因为通常是为了时装和高档奢侈品所设计，这使得设计师的设计比大众的产品设计更自由。这一设计方式使每位观众都可以根据自己的个性或情绪寻找出一种意义——即每个人根据他的主观意识寻找出某种意义。这一点可以使那些深受美国式海报设计影响的外国人深思！

中国平面设计从九十年代开始诞生，那时我是肖蒙国际海报双年展的主席，看到众多的新海报。坦率地讲，评委即使在翻译的帮助下也很难对海报做出准确评价，韩家英就是那一代的设计师。

许多汉字并置在一起，词义结构不能一目了然，其中文字常常从委婉到比喻描写自然。汉字的书写方式，已有几千年的书法艺术史，再加上它的巧妙，像我这样的一个欧洲人显然很难深入到这样一个世界里去。不过我可以肯定地说韩家英是一位杰出的艺术家，因为只需一个提示，其作品的意义即显然明了了，当设计作品的实质由他的表现风格来代替时，他的平面设计艺术水平超越了国界。

韩家英掌握了表达这一语言无数的可能性：组合、剪辑、重叠并列、透明、阶梯游戏(尤其是字体设计)。韩家英海报设计的灵感使人立刻想到阿根廷作家Borges的巴别塔；他为《天涯》杂志用竹字设计的封面和Borges¹粗糙雕刻的摄影一样的采用了同一视角；韩家英的一些字体创作使人想到那些未来派的艺术家的。

正由于韩家英的脑海里充满了想象，他设计出的图像甚至可以说是完美无缺的：2001年他设计的《融合》海报，运用了传统的竹子和古文，是名副其实的一幅圣像。而这只是在他众多的设计中的一例。

最后我想谈一下他才华中重要的一面：他为《天涯》杂志设计的封面从任何角度说都是极出色的，在构思之后，他拒绝接受一种观念，多年来让这一思想变化，并在每次的创作中不停地在持续更新。

韩家英是一位具有国际地位的设计家，他的设计已到了极为成熟的阶段，在这一水平上，专业设计家是被全球认可的。

L'affiche est née en France dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le design graphique a été théorisé en Occident dans la première moitié du XXe siècle. Dans la deuxième moitié de ce siècle, la publicité a imposé un style international à base de photographie tandis que subsistait un graphisme d'auteur.

L'occident utilisant un alphabet, le déchiffrement du message est univoque. Le texte est complémentaire à l'image, il doit être le plus simple et le plus direct possible pour être lu instantanément.

Mes voyages m'ont appris que la communication visuelle pouvait prendre d'autres chemins beaucoup plus complexes dans les civilisations où l'alphabet n'existe pas. Je préside depuis de longues années un jury publicitaire au Moyen-orient. Les créateurs, dans une civilisation qui n'a jamais vraiment privilégié l'image, utilisant les jeux de mots en ajoutant ou déformant, souvent de manière intime, un mot, ce qui en change le sens, amenant une double lecture qui accroche l'œil. Le jeu de mots ou le double entendement s'il existe en Occident, n'atteint jamais cette subtilité.

J'ai plusieurs fois visité le Japon dans les années quatre-vingt dont les kenji se rapprochent des caractères chinois. À cette époque, s'appuyant sur une vieille tradition, de jeunes artistes inventaient des images qui stupéfiaient le monde. À la subtilité calligraphique s'ajoutaient des visuels symboliques, poétiques, sans lien direct et apparent avec le produit à vendre-le plus souvent pour la mode et pour le luxe qui permettent une plus grande liberté que les produits de grande consommation. C'étaient des propositions auxquelles chaque lecteur pouvait selon sa personnalité ou son humeur trouver un sens-chacun le faisant avec sa propre subjectivité.

De quoi donner à réfléchir aux étrangers nourris de publicité à l'américaine.

Le graphisme en Chine est né dans les années quatre-vingt-dix et j'ai la aussi, quand je dirigeais le festival de l'affiche de Chaumont vu apparaître de nouvelles images que, pour être honnête, le jury, même aidé d'un interprète avait bien du mal à juger.

Han Jiaying est de cette génération.

La juxtaposition des très nombreux caractères chinois-souvent descriptifs de la nature amène de la périphrase à la parabole- à construire des mots qui ne se déchiffrent pas instantanément. La manière même dont on les trace, issue de millénaires d'art calligraphique, rajoute encore à la subtilité. Un occidental comme moi ne peut bien sûr accéder à ce monde.

Je peux par contre affirmer que Han Jiaying est un grand artiste, car avec une indication sur le sens de ses œuvres, tout devient limpide, ce qui fait, par-delà les frontières, la qualité de l'art graphique a son meilleur, quand le fond est transcendé par la forme.

Il maîtrise les infinies possibilités de ce langage: assemblages, montages, juxtapositions, transparences, mises en abîme, jeu d'échelle (notamment pour la typographie).

L'inspiration des hommes à qui il a été donné le don d'inventer se recoupe souvent à des dizaines d'années ou des milliers de kilomètres de distance: les images qu'inspire un bibliothèque a Han fait immédiatement penser à la Babel de l'écrivain argentin Borgès; ses affiches à partir d'initiales gravées sur des bambous participent du même regard que celui de Brassai dans ses photographies de graffiti; certains de ses jeux typographiques font penser à ceux des futuristes.

S'il fourmille d'idées, Han en fait des images formellement impeccables: les affiches Fusion 2001 où alternent le bambou traditionnel et des textes anciens sont de véritables icônes. Elles ne sont qu'un exemple parmi d'autres.

Je voudrais enfin aborder une dernière facette essentielle de son talent: la série de couvertures pour le magazine Frontiers est à tous points de vue exemplaire en ce qu'après avoir trouvé un concept, il a pu le décliner au fil des années en le faisant évoluer, en le renouvelant chaque fois dans la continuité.

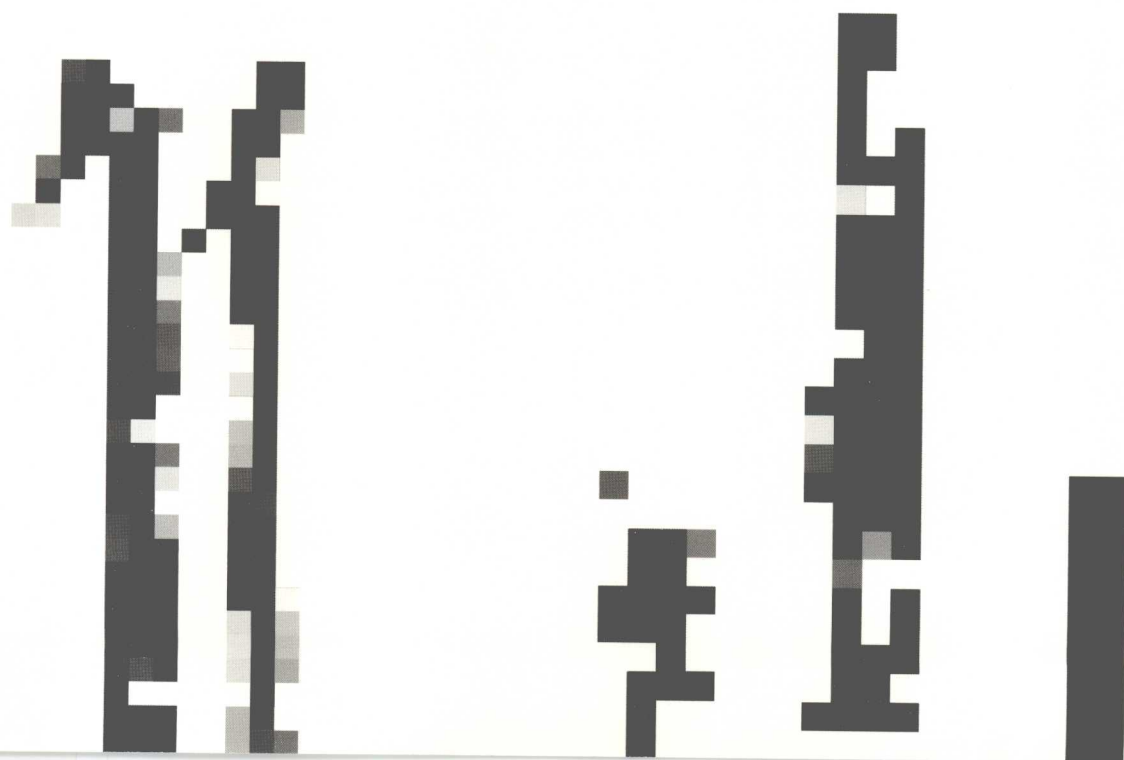
Han Jiaying est un graphiste de stature internationale qu'on sent aujourd'hui ans sa pleine maturité. À ce niveau, le graphisme d'auteur est d'une lecture universelle.

Alain Weill

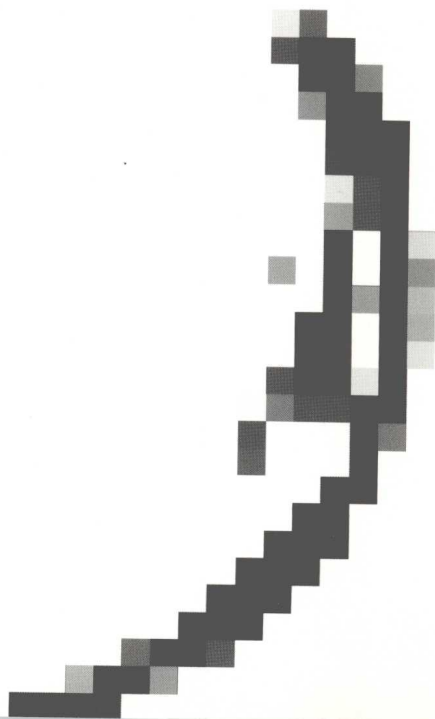
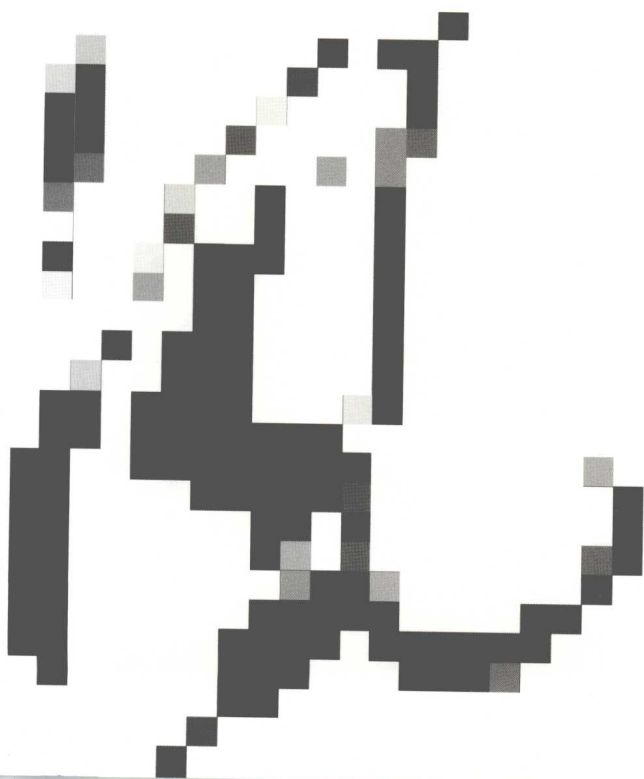
A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

目录

Contents

序 华·美术馆	07
Foreword OCT Art & Design Gallery	
作为图像的文字 阿兰·魏/法国	10
Alain Weill (France)	
《天涯》	17
Frontiers	
韩家英	77
Han Jiaying	
设计·文化	17
Design and Culture	
设计·生活	27
Design and Life	
镜像 韩家英设计解读 何见平	34
Reflection Reading Han Jiaying Design	
He Jianping	
一种东西方后现代主义设计文化交流的表征	34
韩家英设计的核心魅力	
陆丹丹	
The Marks of a Fusion between	
Eastern and Western Postmodernist Design Culture	
The Allure of Han Jiaying Design	
Lu Dandan	
年表	354
Chronology	

We are always pursuing an ideal beauty, but in fact,
what design needs is communication with other people. In other words,
who do you want to convey it to? Can they understand this language?
If they don't, then no matter how good you make it, it is useless.

我们总是在追求一种理想的美，

但事实上设计需要的是和别人沟通，

就是说你想传达给谁，

他能不能看懂这种语言。

他要是看不懂的话，实际上你做的

东西再好，也是没有用的。