

DESIGN

戈洪 蒋杰 编 李焯 译

VS

ART

艺术与设计

辽宁科学技术出版社

DESIGN

戈洪 蒋杰 编 李婵 译

VS

ART

艺术与设计

图书在版编目 (C I P) 数据

设计与艺术 / 戈洪, 蒋杰编; 李婵译. — 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5381-9616-0

I. ①设… II. ①戈… ②蒋… ③李… III. ①平面设计—作品集—世界 IV. ①J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 014496 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)
印刷者: 辽宁新华印务有限公司
经销者: 各地新华书店
幅面尺寸: 235mm×305mm
印 张: 36
字 数: 50 千字
出版时间: 2016 年 5 月第 1 版
印刷时间: 2016 年 5 月第 1 次印刷
责任编辑: 韩欣桐
封面设计: 谭婷薇
版式设计: 蒋 杰
责任校对: 周 文

书 号: ISBN 978-7-5381-9616-0
定 价: 258.00 元

联系电话: 024-23284360
邮购热线: 024-23284502
E-mail: lnkjc@126.com
<http://www.lnkj.com.cn>

Contents

目录

003

Character 性格

C100 —— Wander among art and design

C100 —— 游走于艺术与设计之间

Shinnoske Sugisaki/ Yoshimaru Takahashi

真 AND/ OR 善

The visual magic of Linda Ritoh

林达的视觉魔术

The inheritance and continuity of rationalism

理性主义的承继与延续

038

Graffiti 涂鸦

The Visual Play of Flavio Morais

Flavio Morais 的视觉天趣

Escape from Newyork — a Newyorker finds a new home

逃离纽约 —— 一个纽约人的新归宿

The Chinese affection of Vichi Fong

维克·方的中国情结

068

Interaction 交互

Virtual Earthquake Survival Plan

虚拟的地震求生计划

The flavor of the TAZO website

TAZO 的网络茶香

076

Media 媒介

In the name of the art and commerce

以艺术和商业之名

086

Ideology 思想

Font —— the new world of design

文字 —— 新的设计世界

"The Glamour of Green" in the Graphic Design

平面设计中的“绿色”美

The analysis of the three yardsticks on the standard of design criticism

刍议设计批评标准的三个尺度

From 1 to 10 —— The visual identity design road of the "Taiwan Designer's Week"

从 1 到 10 —— “台湾设计周”的视觉形象设计之路

Interview with the typeface designer —— kobayashi Akira

访谈字体设计师——小林章

110

Platform 平台

The Design Trio —— Hou Nanshan Chen Tao Huang Yonggang

虚拟的地震求生计划

My designer friends from Taiwan

TAZO 的网络茶香

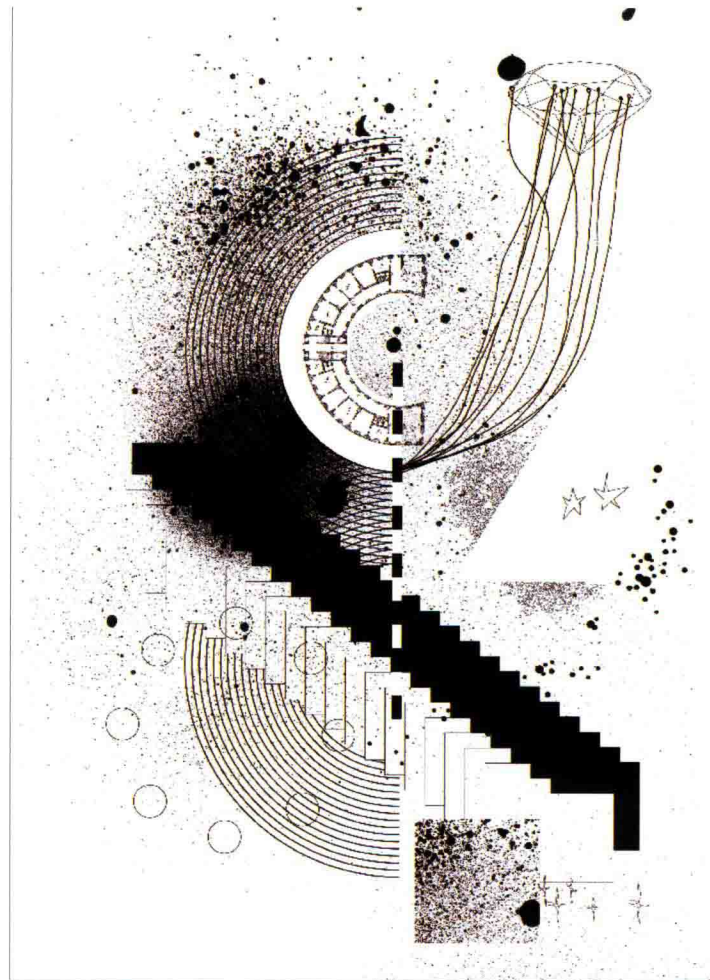
DESIGN VS ART 艺术与设计

戈洪 蒋杰 编 李婵 译

辽宁科学技术出版社

2

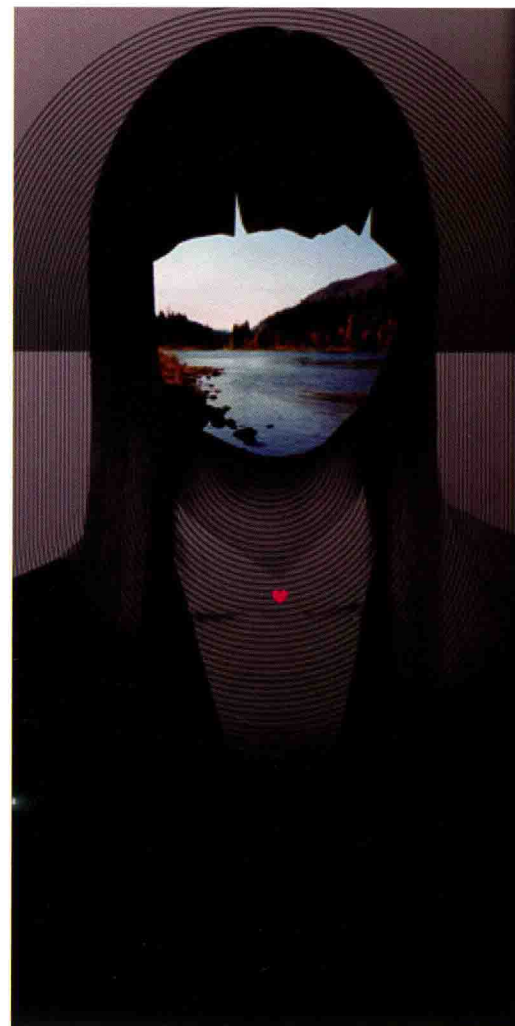
3

1. Rome skateboard
2. Skull
3. Zurichn
4. Head Snowboards
5. Zerwirk

1. 罗马滑板系列设计
2. Skull插画设计
3. Zurichn插画设计
4. Head滑雪板
5. Zerwirk海报

4

5

2

THE NEW CONSUMERS

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

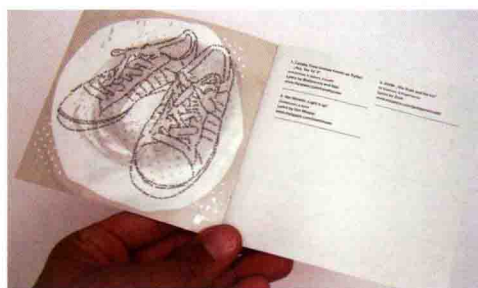
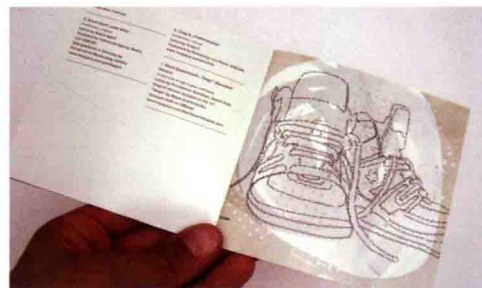
克里斯蒂安·亨德马克(Christian Hundertmark), 1974年生于慕尼黑, 是一位艺术家和设计师, 也是C100工作室的创始人。他从小开始学习绘画, 1989年完成了他的第一幅涂鸦作品“蝙蝠侠”, 随后的10年里他一直持续着涂鸦创作。在学习了数年的设计与广告专业后, 克里斯蒂安成为了一名自由平面设计师和插画家。直到2003年, 他与几个同伴成立了自己的工作室并将其命名为C100, 为Rome滑雪板、索尼BMG、OAKLEY、Levis等客户做过设计。

2003年, 很久没有进行涂鸦创作的克里斯蒂安被种种新颖的与外界交流的方式所吸引, 重新把重点放在街头艺术。除了不停地绘画, 他还努力建立起与街头艺术家的人际网络, 尽管他们当时并没有料到结果会如此成功——2003年他出版了个人第一本书《叛逆的艺术——街头艺术的世界》, 获得了世界各地艺术家的好评。三年后他出版了第二本书《叛逆的艺术——都市艺术在行动》, 记载了2000年以来街头艺术形式的演变。这两本书在全球均有超过七万本的销量。2008年秋季, 克里斯蒂安完成了“反叛艺术”系列的最新一辑, 与之前不同的是, 这本书仅仅介绍了他的朋友Flying Fortress的作品, 他曾和克里斯蒂安在2000年一起投身街头艺术的活动。

除了写作和设计之外, 克里斯蒂安还在米兰和维也纳为学生开设了工作室和讲座, 在业余时间仍保持着自由艺术家的身份。

4

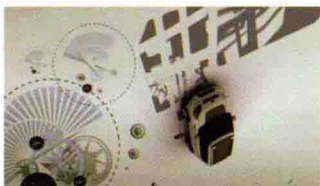

6

1. CK-picture album
2. Illustration design
3. Lars bartkuhn CD design
4. Oakley Gascan-C100 sunglasses
5. Apop CD design
6. Glam CD design

1. C K 画册设计
2. 插画设计
3. Lars bartkuhn CD设计
4. Oakley Gascan-C100 系列太阳镜
5. Apop CD 设计
6. Glam CD 设计

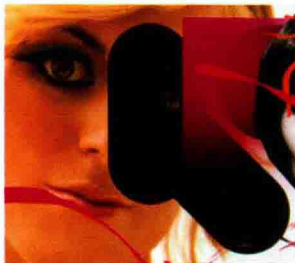
5

1

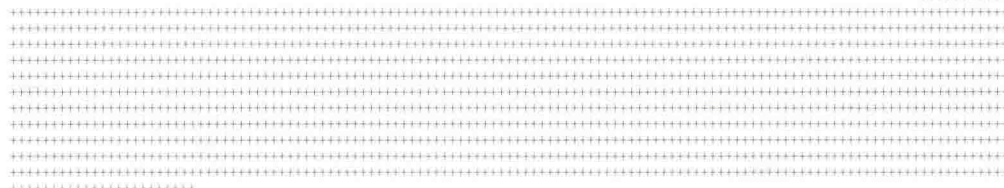
2

4

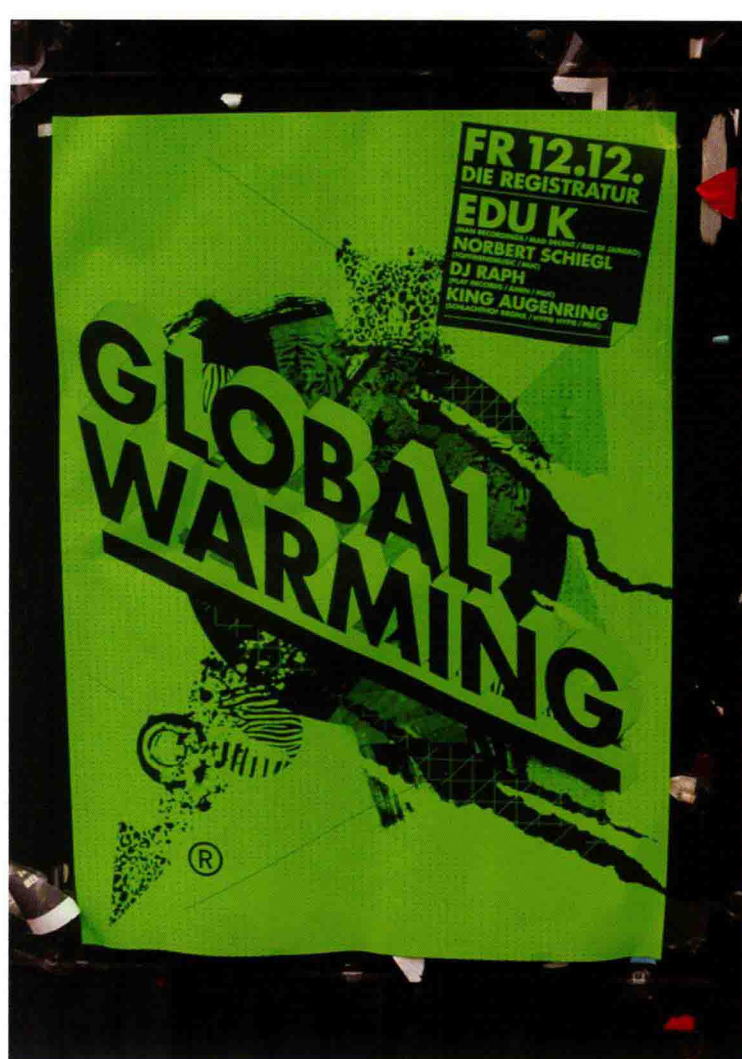

3

1. KIA Soul Advertising
2. Mcdonalds-picture album
3. Marsmobil CD design
4. Svevo bike
5. Global warming
6. GhettoBlaster poster

1. 起亚 Soul系列汽车广告
2. 麦当劳-画册
3. Marsmobil CD 设计
4. Svevo自行车
5. 全球变暖海报设计
6. 手提收音机海报

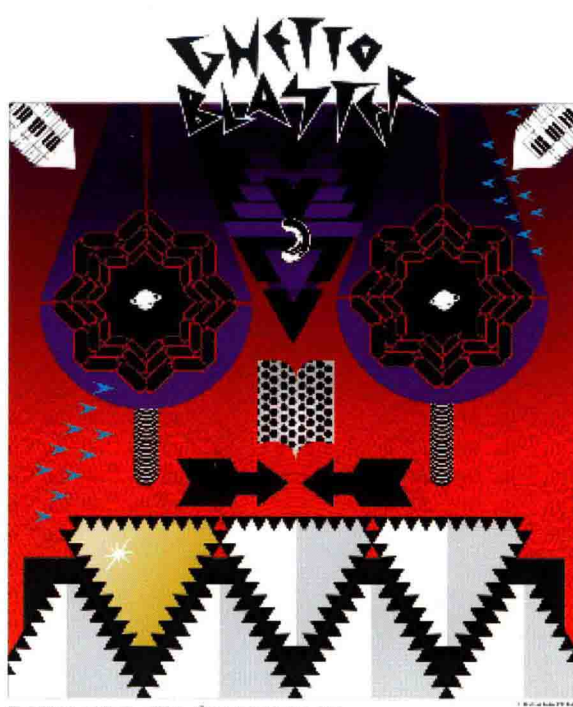

5

Freitag, 09.11.07, 23h, Club 103

DJ Scottie B (Jumpy Records, Baltimore, USA)
Mr. Mix (Paradise, Amsterdam)
Daniel Haskins (Man Recordings, Berlin)
Club 103, Fiedlerstraße 47, Berlin-Kreuzberg

Freitag, 15.3., 23h, Cookie's Berlin

1st Floor
Sinden (Counterfeit, Domin, London, UK)
DJ Beware (FM4, Man Recordings, Vienna)
Daniel Haskins (Man Recordings, Berlin)
2nd Floor
Jüke-Kalle (Such A Sound, Berlin)
Cookie's Berlin, Friedrichstraße/Unter der Linden, Mitte

6

Shinnoske Sugisaki 杉崎真之助

真 AND/OR 善

Yoshimaru Takahashi 高桥善

Editor | PRO Editorial Department Wang Yiqin
文字整理 | PRO 编辑部 王怡琴

Shinnoske Sugisaki 杉崎真之助

Born 1953 in Nara, Japan, graduated from the Design Department of Osaka University of Art in 1975. He established his own studio in 1986 based in Osaka. Sugisaki sees design as a process of constructing information to create impressions. His goal is clear and effective communication. For clients in both the corporate and cultural sectors, he has worked on a wide range of projects including advertising, branding, information and space design.

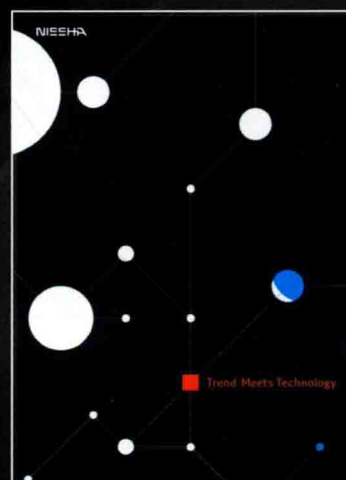
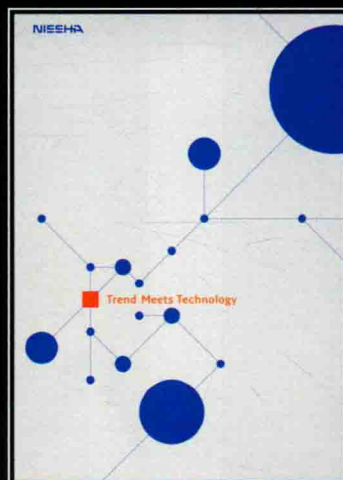
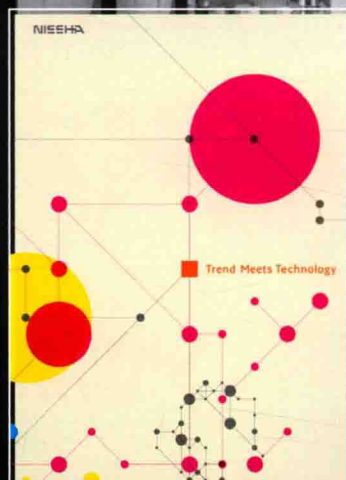
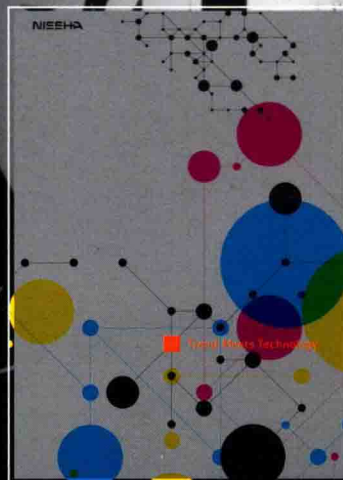
During his career, Sugisaki has received a number of prestigious design awards. His works have been showcased in exhibitions and has given many lecture both domestically and internationally, in cities: Tokyo, Osaka, Beijing, Shanghai, Hong Kong, New York, Hamburg and Sao Paulo. Shinnoske Sugisaki is a member of the AGI (Alliance Graphique International); JAGDA (Japan Graphic Designers Association); Tokyo Type Directors Club; Japan Typography Association and DAS (Designers Association.)

杉崎真之助，1953年出生于日本奈良。1975年毕业于大阪艺术大学设计专业。1986年于大阪建立工作室。

在他看来，设计是为印刷服务的信息构建过程。设计的目标是建立明确和有效的沟通。其工作范围包括广告、品牌、信息和空间设计。

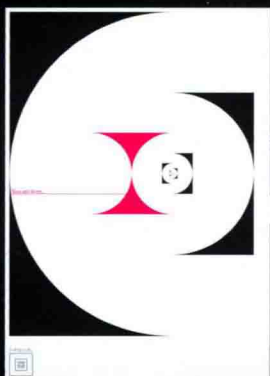
杉崎先生曾获得无数大奖。作品多次在国内和国际上展出，并在世界各地举办讲座，包括东京、大阪、北京、上海、香港、纽约、汉堡和圣保罗。

同时，他也是国际平面设计协会；日本平面设计师协会；东京字体指导协会俱乐部；日本印刷协会，设计师协会成员。

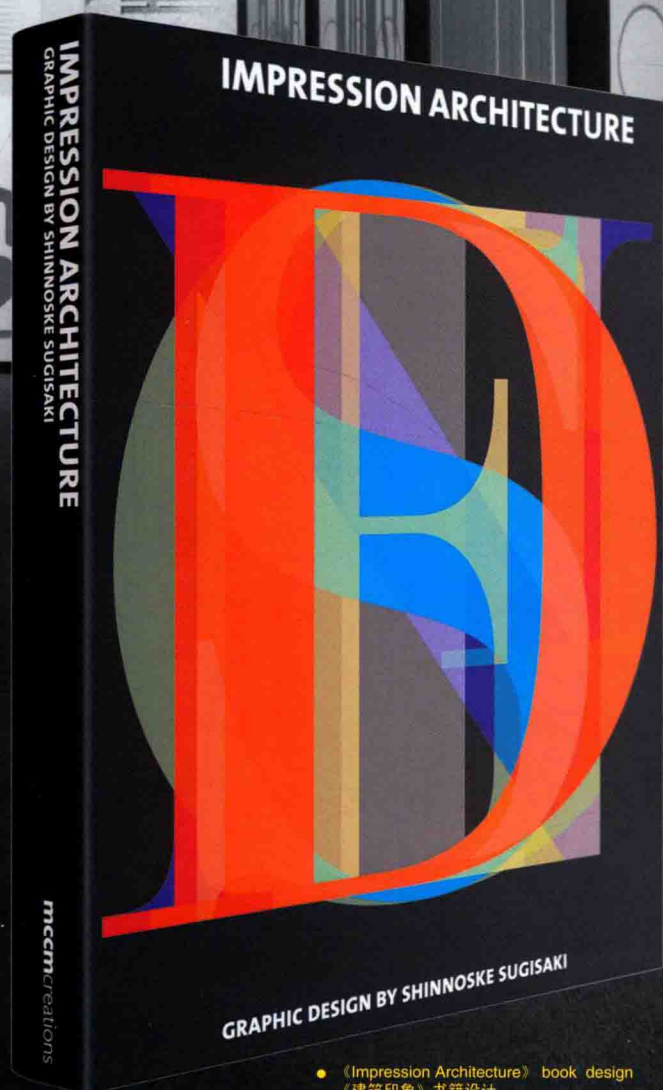
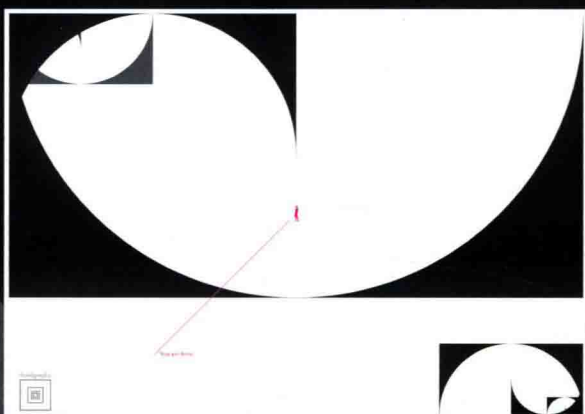
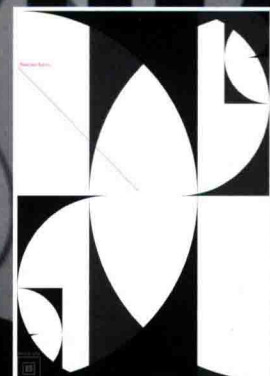
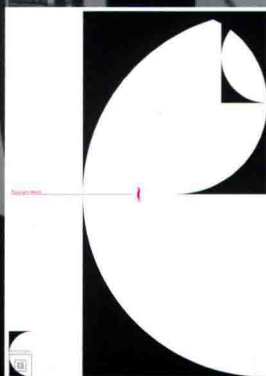
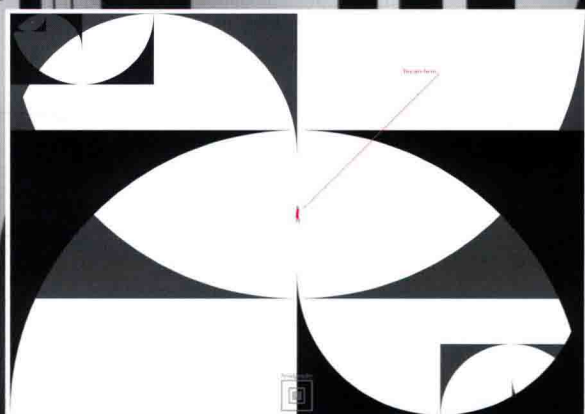

● book design
书籍设计

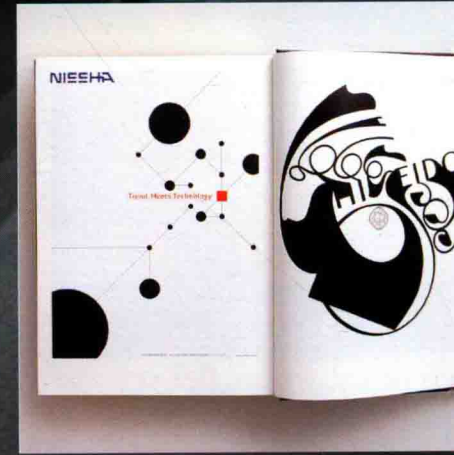
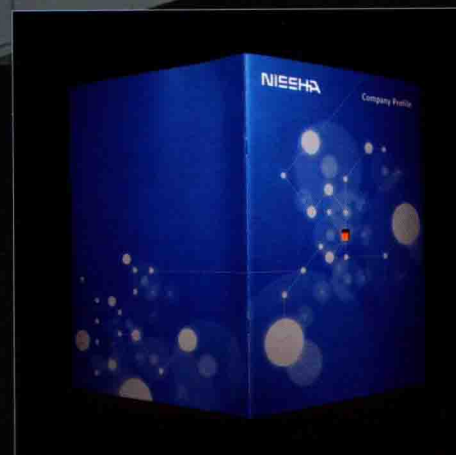
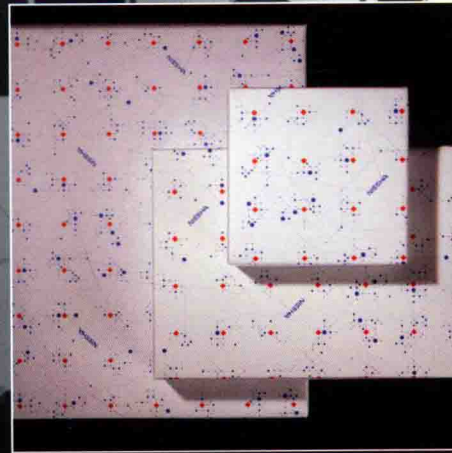
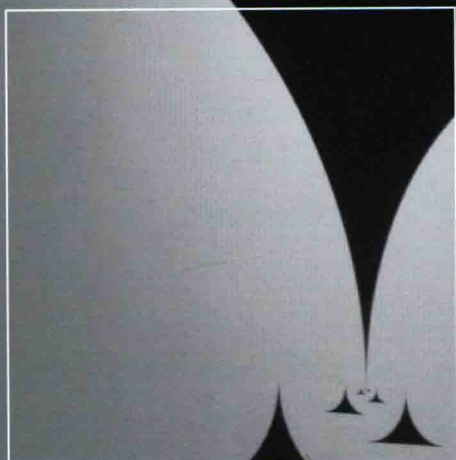
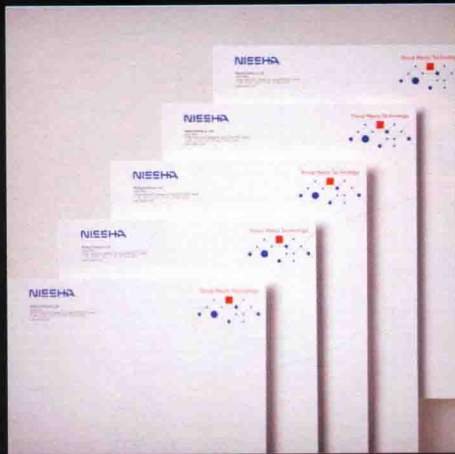
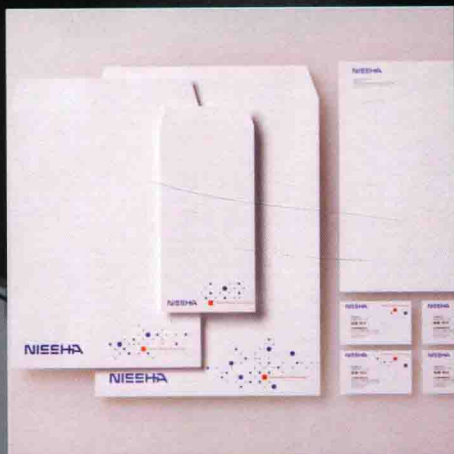
● "nissha" poster design
"nissha" 海报设计

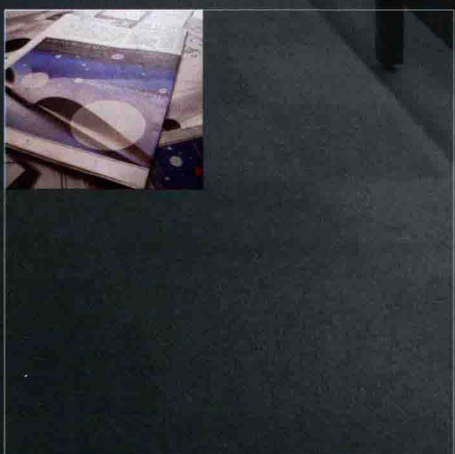
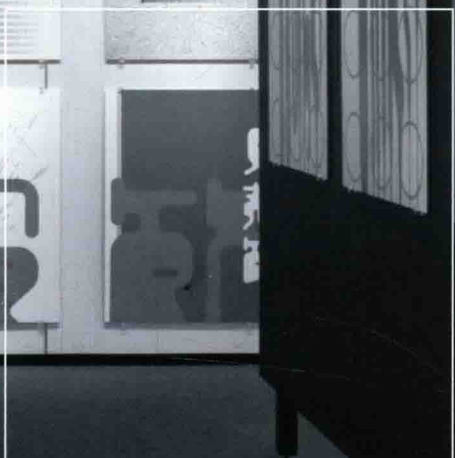

• poster design
海报设计

• 《Impression Architecture》book design
《建筑印象》书籍设计

Shinnoske Sugisaki

The name given to the series of works in this book is Solidgraphy. The word conveys the sense of a filled solid expressing something. The square, the circle, and other simple forms are largely artificial, they allow no gaps for unwanted emotion to slip in. There is something beautiful in their elegant neatness.

Whether creating communication designs or exploring pure form in experimental work, I have always aimed at logical expression. Creation, however, has its origins not in reason, but in emotion. While geometric shapes have no inherent mind, during construction I feel their touch and movement.

At the start of this book, the *You Are Here* series is designed to express the existence of single individuals among the 6.7 billion persons currently living in this world. Here, icons representing persons are arranged as units of measure in geometric formations. Each exists in an abstract reality divorced from human experience. I worked in the hope that those viewing the pieces would be able to pick up on the personal feeling that I put into the work.

杉崎真之助的设计理念

书中的这个系列设计名为三维平面设计。作品中，方形、圆形及其他形状都经由设计而成。其简洁高雅的外形蕴含着无法言说的美。

设计中，我注重逻辑的表达。在我看来，几何图形并没有固定的形状，只是在设计过程中用心去感觉去创作而已。

该书前半部分的“原来你在这里”系列作品针对目前全球67亿单身人群而设计。作品中图标所代表的人物被分割成若干单元，每个单元都被设置在一个抽象超现实的氛围中。我希望读者能够读懂我的设计用意。

Yoshimaru Takahashi 高桥善丸

Yoshimaru Takahashi was born in Toyama Prefecture in 1952. He explores culture-inspired visual communications in terms of the fundamental concept that graphic design is in itself a form of culture that speaks of its era. He participates actively in special exhibitions, lectures, and judging committees both domestically and internationally, and he values the relationship between design and culture. Major awards he has received include the New York ADC Silver Award and Special Award, New York Festival Bronze Award, Asia Graphic Award Judges

Award, HKDA Award, major competitions he has won include the International Triennial of Poster in Toyama, International Biennial of Graphic Design Brno, Lahti Poster Biennial, Warsaw International Poster Biennale, UNESCO International Poster Exhibition, and the Beijing International Poster Biennale, among others. His major publications include Fuzzy Communication, published by the Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Yoshimaru Takahashi's Design World 1.2.3, published by Kosei Fine Arts Publications, Emotional Typography, published by ddd Gallery and Medicine's Graffiti, published by Korinsha Publishing. He is a visiting lecturer at Osaka University of Arts Graduate School, and president of Kokokumaru Co., Ltd.

高桥善丸，1952年出生于日本富山。他依据平面设计是同时代文化的写照这一理念，对文化视觉沟通进行了深入探究。

他本人非常注重设计与文化的关系，经常参加各种专题展览、讲座，并担任诸多国内和国际大赛评委。

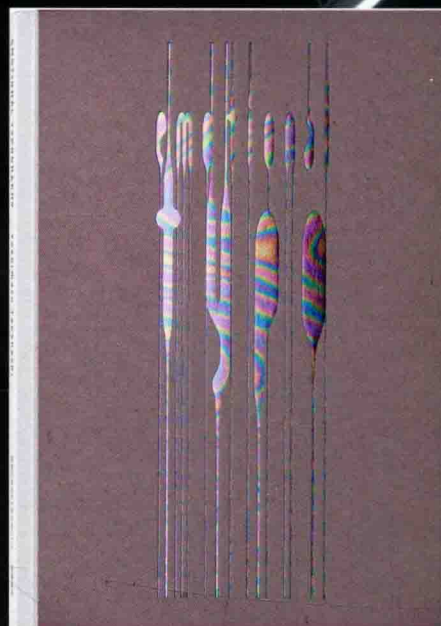
作为一名优秀设计师，高桥先生曾获得许多设计大奖，包括：纽约艺术指导俱乐部银奖和特别奖；纽约节铜奖；亚洲平面设计评委奖；香港设计师协会奖。此外，他在许多国际大赛中也赢得众多奖项，包括富山国际海报三年展；布尔诺国际平面设计双年展；拉赫蒂海报双年展；华沙国际海报双年展；教科文组织国际海报展和北京国际海报双年展等。

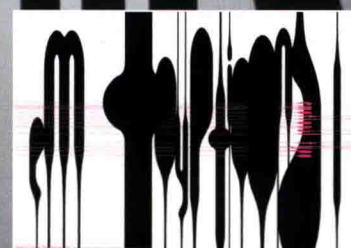
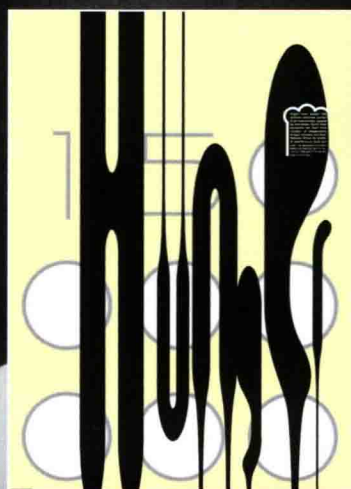
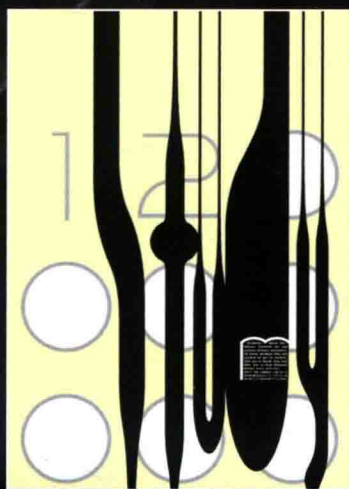
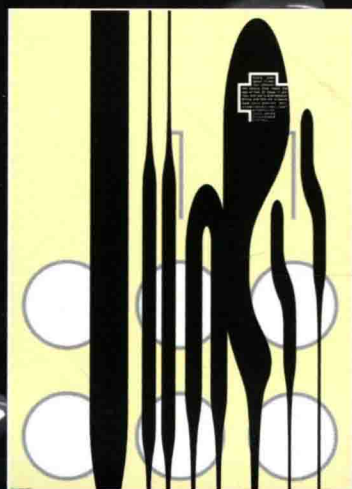
其主要出版物包括由汉堡艺术与工艺美术学院出版的《模糊沟通》；

康生美术出版社出版的《高桥善丸设计世界》；DDD画廊出版的《情感印刷术》；Korinsha出版的《医药涂鸦》。同时，他也是大阪艺术大学研究生院的客座讲师，并担任Kokokumaru有限公司总裁。

• book design
书籍设计

• poster design
海报设计

- book design
书籍设计
- poster design
海报设计

