

皮尔·门德尔

主编 余秉楠 余 璐

Polnische Plakate

Polnische Plakate der
Nachkriegszeit

Ausstellung 4 der
Reihe »Zeugnisse« aus
den verborgenen Depots
der Neuen Sammlung
8. März bis 31. Mai 1985
Di bis So 10 bis 17 Uhr

Die Neue Sammlung
Staatliches Museum
für angewandte Kunst
Prinzregentenstraße 3
8000 München 22

P. Mendell

河北美术出版社

国际设计大师丛书

P.Mendell

皮尔·门德尔

余秉楠 余璐 主编

河北美术出版社

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

皮尔·门德尔/(德)门德尔绘.一石家庄:河北美术出版社,2002.12
(国际设计大师丛书/余秉楠,余璐主编)
ISBN 7-5310-1803-9

I.皮... II.门... III.宣传画-作品集-德国-现代 IV.J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 034641 号

总体策划:张晨光

责任编辑:张 星 李 伟 刘 畅

装帧设计:张 星 刘 畅

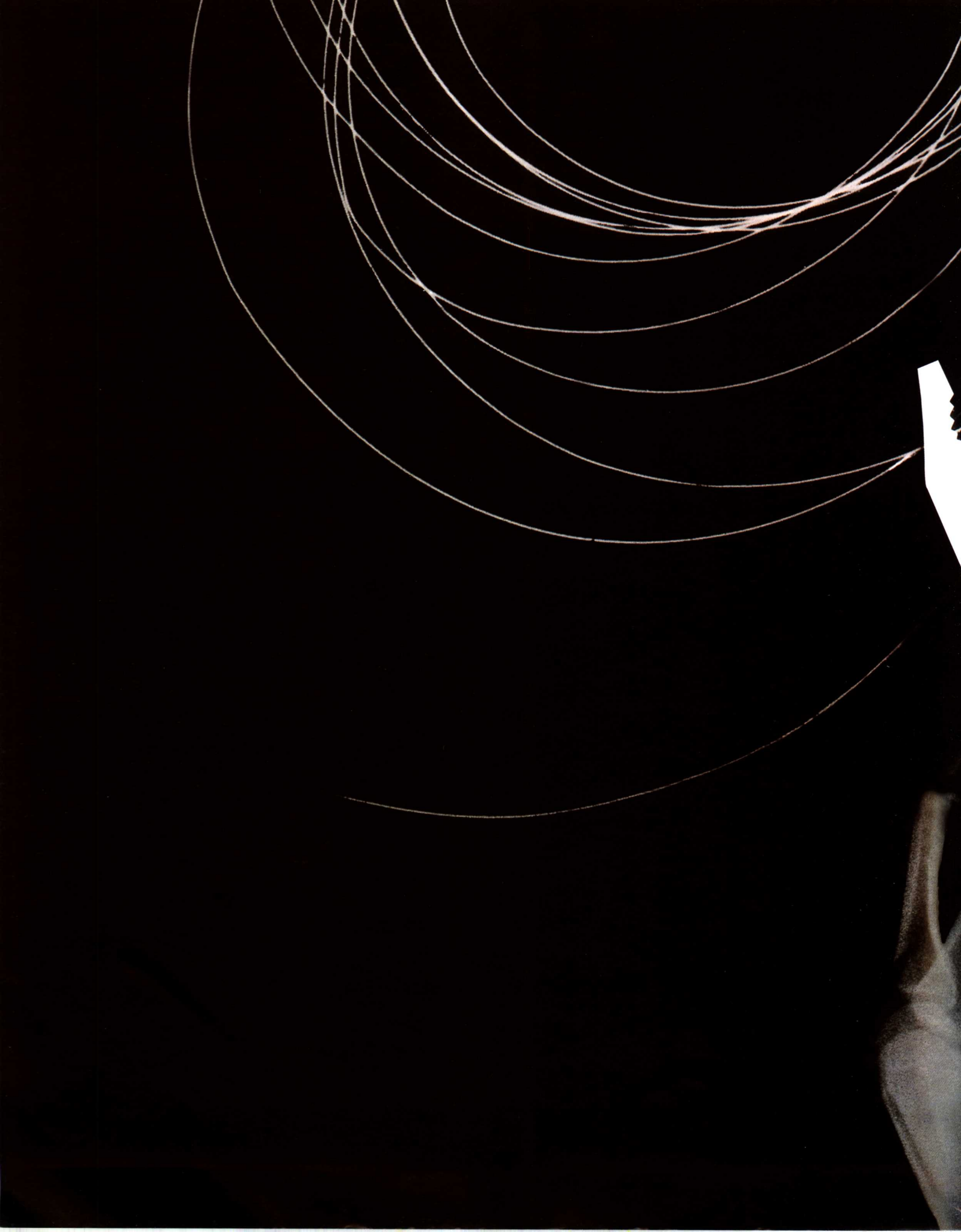
文字翻译:吴文越

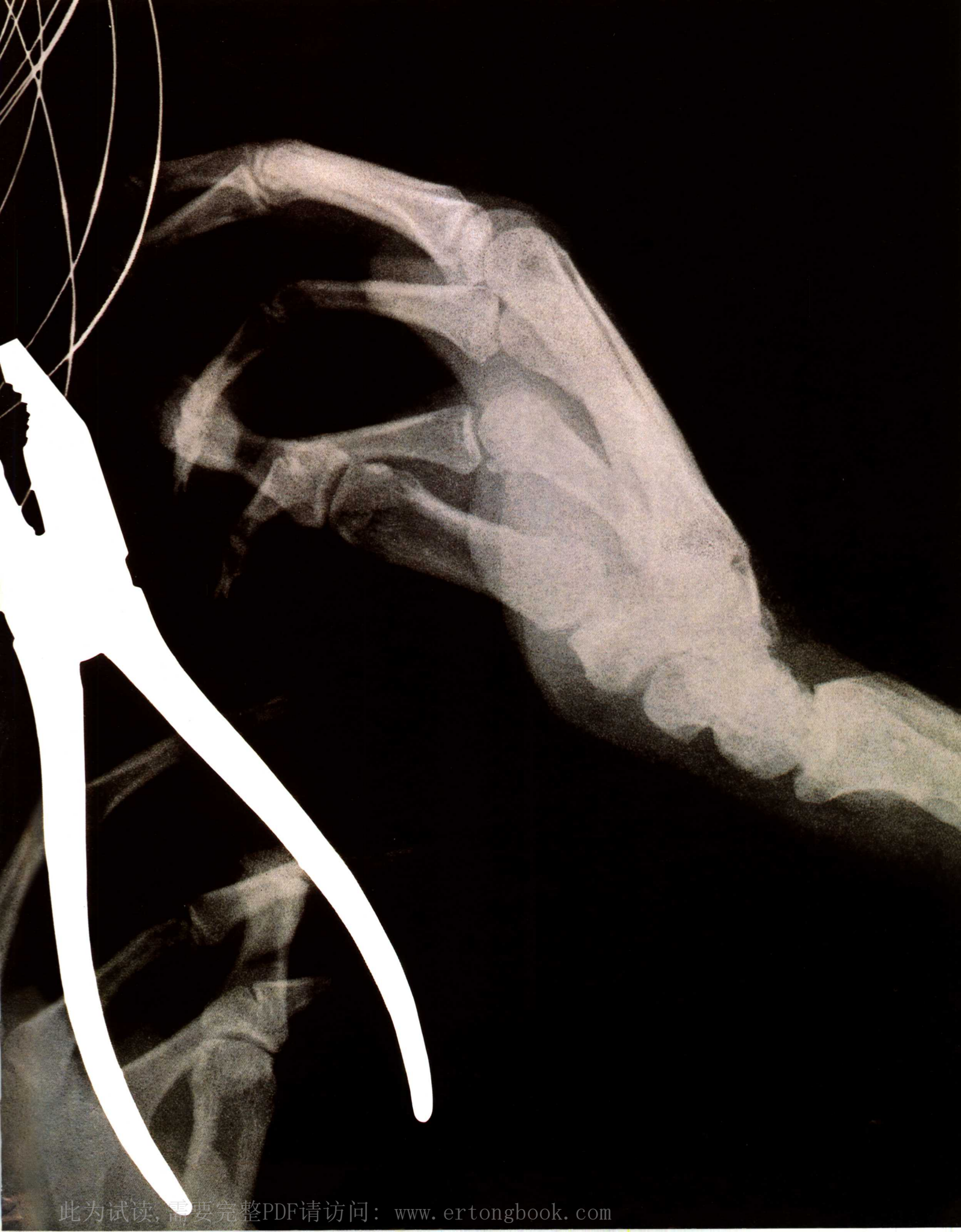
技术编辑:毛秋实

国际设计大师丛书 皮尔·门德尔

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071
制 版 河北神兴数字技术有限公司
印 刷 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本 889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张 18
印 数 1~3000
版 次 2002 年 12 月第 1 版
印 次 2002 年 12 月第 1 次印刷

定 价 188 元(平装)

Die Mündner
Volkschule
für die Kunst
des Schmeckens
und Tragens

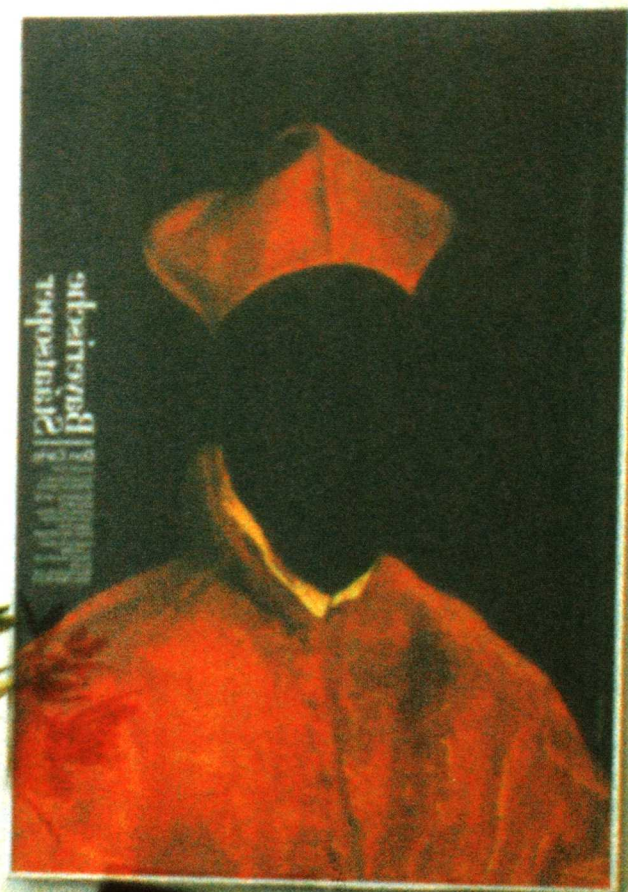

Die Mündner
Volkschule
für die Kunst
des Schmeckens
und Tragens

Die Mündner
Volkschule
für die Kunst
des Schmeckens
und Tragens

目 录

国际平面设计协会 (AGI)
The Alliance Graphique Internationale
1

发现本质
Discovering the essence
5

内容寻找形式与色彩
Content seeks form seeks color
7

为海报辩解
A Plea for the Poster
10

平面设计和歌剧
Graphic Design and Opera
14

为艺术而艺术
L'art pour l'art
22

卡普苏格尔公司
Capsugel
184

维特拉公司
Vitra
203

奥德堡公司
Oldenbourg
219

维蒂恩公司
Videon
226

国际平面设计协会 (AGI)

余秉楠

国际平面设计协会，原文为Alliance Graphique Internationale，简称AGI，创建于1951年的法国巴黎，首任主席是法国的卡尔吕（Carlu）。它集中了全世界最优秀的和最有影响的著名设计师，领导着现代平面设计的潮流。

1919年，由格罗皮乌斯（Gropius）在德国创建包豪斯（Bauhaus）学院。它所创造的充满生命力的现代设计风格，深刻影响着包括建筑、产品和视觉传达等诸多方面的设计。1933年，包豪斯学院被纳粹解散，它的许多重要人物迁至英国和美国。其中巴耶尔（Bayer）以及在美国的其他欧洲移民莱昂尼（Lionni）、伯丁（Burtin）、宾德尔（Binder）、马特（Matter）、契尔尼（Tscherny）和在英国的施勒格尔（Schleger）、亨利容（Henrion）后来成为AGI创建时的第一批会员。与此同时，第二次世界大战前后在平面设计领域做出杰出业绩的一个由八位设计师组成的来自英国的天才集体被接纳为AGI会员。

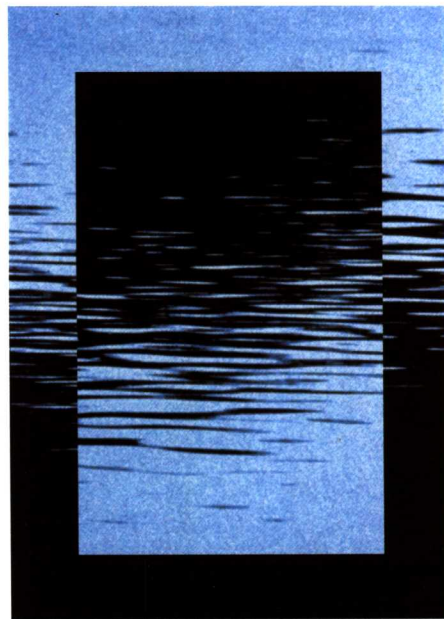
在法国，30年代最成功的海报设计师有三个“C”，其中的卡尔吕和卡桑德雷（Cassandre），以及其后的一些优秀设计师成为会员。法国人认为文化是最优先的，设计师与画家、雕塑家一起享有声誉和得到社会的承认。因此，巴黎很自然的成为AGI的总部。

通常来说，当时的许多重要设计很少得到工业上的支持，还没有认识到设计对工业和日常生活的重要性。然而德国的通用电器公司（AEG）和意大利的奥利维蒂斯打字机公司（Olivetti）显然是当时的先锋。平托利（Pintori）是AGI的第一个意大利成员，他承担了奥利维蒂斯公司（Olivetti）的所有视觉传达设计，他的天才创意和半抽象的设计方法对于世界范围的平面设计有着广泛的影响。

在瑞士，米勒·布罗克曼（Müller Brockmann）和霍夫曼（Hofmann）致力于建立和发展瑞士的国际风格。由诺伊堡（Neuburg）等人创刊的

《新平面设计（New Graphic Design）》就是瑞士国际风格的代表。赫德克（Herdeg）于1942年创刊了《平面艺术（Graphic）》杂志，它在世界平面设计领域中广为流传。他们先后成为AGI的成员。比勒（Bühler）和布龙（Brun）是创建AGI的成员，他们是杰出的海报、展示、广告的设计家，同时也是巴塞尔学校有影响的教育家。卡里吉特（Carigiet）作为海报设计家的大师之一早已享誉远近，他在1957年加入AGI。里谢茨（Richez）是AGI的第一个比利时成员，1958年的布鲁塞尔世界博览会的海报设计使他斐声海内外。

美国的杂志设计在国际上有极高的影响力。《时代》、《生活》、《观察》等杂志建立的创意指导，在新型的传播媒体中占有重要的角色，吸

引了许多一流的本地和欧洲的天才设计家，他们中的大多数人是 AGI 的成员。还值得一提的是比尔 (Beall)，他早在 20 世纪 30 年代就创立了典型的美国平面设计风格。

1955 年，AGI 在巴黎的卢浮宫举办首届展览，展出了来自 11 个国家的 75 位成员的作品。虽然包豪斯时期所产生的国际风格日趋明显，但由于历史的原因，展览会上各国的风格差异十分明显。仅仅在一年以后，针对 1956 年在伦敦的 AGI 展览，评论家埃尔文 (Elvin) 这样写道：

“很明显，国际风格已经统领一代潮流。”

自 1951 年 AGI 建立起，每年轮流在世界各地举行聚会 (1973 年由于中东战争取消了在耶路撒冷的会议)，会员们在友好和相互尊重的气氛中，进行认真和富有成果的学术探讨，举办会员作品展览，培训有才干的平面设计大学生和青年设计师，并用平面设计的方法帮助世界各国的企业、公司和它们的跨国组织的发展。

1969 年，AGI 将总部从巴黎移至瑞士的苏黎世。目前，AGI 除了上述国家的会员外，还有德国、澳大利亚、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、伊朗、以色列、日本、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典、韩国和中国共约 300 名会员，清华大学美术学院 (原中央工艺美术学院) 的余秉楠于 1992 年被接纳为 AGI 的第一个华人会员，1998 年香港的靳埭强被接纳为会员，2000 年陈绍华和王序成为 AGI 的新会员。

AGI 作为各国著名设计师的联合组织，是国际平面设计界的权威组织，在国际上享有非常高的声誉。

Goethe Institut

The Alliance Graphique Internationale

YU Bingnan

The Alliance Graphique Internationale, abbreviated as AGI, was founded in 1951 in Paris, France. Its first president was Carlu from France. Among its ranks are the most outstanding and influential famous designers worldwide. It leads since then the trends of the modern graphic design.

In 1919, Gropius has founded the Bauhaus in Germany. The modern design style developed by the Bauhaus influenced deeply many creations in the fields of architecture, industrial products and visual communication. After the Bauhaus was closed by the Nazis in 1933, many of its teachers fled Germany and worked in Britain or the United States. Some of them, e. g. Bayer, along with other emigrates such as Lionni, Burtin, Binder, Matter, Tscherny in the United States and Schleger, Henrion in Britain became the first members of AGI. At the same time, a talented body of eight British designers, who had proved their worth before and during the war, became eligible members.

In France, the most successful poster designers in the Thirties of the last century were the three Cs. Two of them, Carlu and Cassandre, together with other excellent designers afterwards, were members of AGI. Art and artists have been always much respected by the French people. Like painters and sculptors, designers in France enjoy a reputation and an acknowledged place in society. It was, therefore, natural that Paris became the new AGI headquarters.

Generally speaking, around that time many important designs are not supported by the industry and neglected by the organizations which should have believed in the meaning of design in the industrial and daily life. AEG in Germany and Olivetti Typewriter in Italy, however, played a pioneer role in this aspect. Pintori, the first Italian AGI member, was responsible for all the visual communication of Olivetti. His imaginative

and semi-abstract approach became a worldwide influence on graphic design.

In Switzerland Müller-Brockmann and Hofmann were instrumental in evolving and establishing the Swiss approach internationally. "New Graphic Design", of which Neuburg was a founder member, became the mouthpiece of the new Swiss International Style. Herdeg started "Graphis" magazine in 1942. This

covered graphic design worldwide, with a much more general approach. Both of them were received as members of AGI. Bühler and Brun, the two founder members of AGI, had been well-established designers of posters, exhibitions and advertising and both were influential teachers at the Basel School. Carigiet was already well known as one of the masters of posters. He was made an honorary member in 1957.

Richez is the first Belgic member of AGI. His poster for the Brussels World Exhibition has brought him international reputation.

American magazine design became highly influential on an

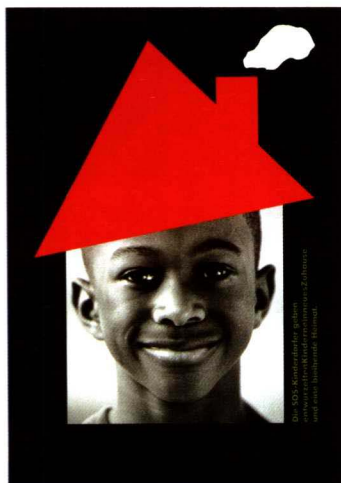

international scale. "Time", "Life", "Look" established the creative art director of a magazine as the most important figure in this new communication medium. Magazine design in the United States attracted the best native and European talent. The majority of these art directors were AGI members. Special mention here must be made of Beall who had created a typical USA graphic style as early as the Thirties of the last century.

At the first AGI exhibition at the Louvre in Paris in 1955, at which the work of seventy-five designers from eleven countries was shown, although the International Style, existent since the Bauhaus, had become more important, but the national characteristics of most were

evident in the exhibits, for the historic reasons given. Only one year later, however, when referring to the 1956 London exhibition, the critic Elvin stated: "Clearly the International Style had begun to dominate the scene."

Since the foundation in 1951 AGI holds assembly meeting every year in different places all over the world (except the meeting 1973 in Jerusalem due to the Middle East crises). In a friendly atmosphere members

discussed seriously but fruitfully issues of graphic design, held exhibitions of their works, trained talented students and young designers in this field, and helped with their experiences enterprises, companies and their joint ventures all over the world.

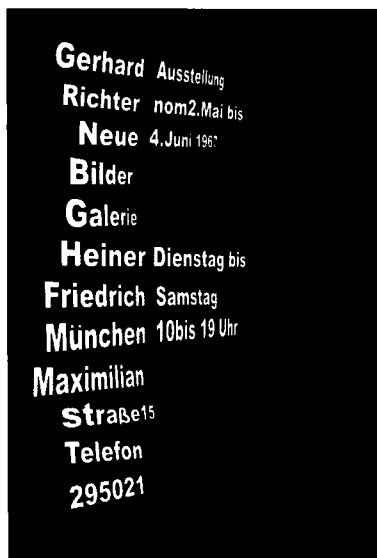
In 1969 AGI has moved the headqu-arter from Paris to Zurich in Switzerland. Along with the memb-ers from the above mentioned countries, AGI has at present around 250 members from Germany, Australia, Canada, Czech, Denmark, Finland, Iran, Israel, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden, Korea and China. Bingnan Yu of the Academy of Arts & Design, Tsinghua University, has become in 1992 the first Chinese AGI member. In 1998, Tai-Keung Kan from Hong Kong was accepted as member. In 2000, two designer from China, Shaohua Chen and Xu Wang became members.

As a Network of famous designers from all over the world, AGI is an authoritative association worldwide in graphic design, which enjoys high reputation internationally.

发现本质

平面设计只有两种,同样可以理解为只有两种艺术,好的和差的。从某种程度上来说,不好的平面设计和差的艺术是不存在的。因为这就像球,没有办法说哪一面是好的。让我们来看看是什么样的作品可称为优秀的作品。我们把平面设计和绘画艺术相提并论,并不是因为它们是不可分的姊妹艺术,它们根本不是。人们之所以这样认为,是因为它们有许多共同之处,它们之间盘根错节,有时构成方法非常接近,以致于我们的眼睛无法分辨。

艺术和设计有着本质的区别。有很多人天真地认为在表面上看起来不错的平面设计一定是好的设计,其实并非如此。糟糕的是有这样一种观念,那些总能令人想起绘画或雕塑的艺术被认为是平面设计中最好的作品,其实也不尽然。

平面设计至关重要的,是沟通,它要求引人注意并引发对主题的思考。但这一主题是客户强加给设计师的,产品要上市,戏剧要上演,候选人要选举等等,改变主题或是任意进行创作都是平面设计师的失职。

设计是发现并提出客户最本质的问题,将其准确地呈现给一定的公众并引起他们的注意。

皮尔·门德尔的海报在几个方面都是值得注意的。可以毫不含糊地说它们是非常棒的海报。无论什么时候展示都是出类拔萃的,并且它们常常是高质量的。为什么? 门德尔和奥伯尔(Mendell & Oberer)工作室的作品不仅仅是艺术。在这种关系上它没有什么可自负的,甚至在美术方面它没有可用作说明的例子。他们所作文化社会事业机构的海报仅仅是简单的设计。

最引人注意的特点是皮尔·门德尔的设计方法是既有趣又简洁,他不断地找到某种精神本质并明白无误地表现出来。

皮尔·门德尔能够将一些产品或是主题的内涵发掘得很深,这对于他来讲是很平常的事,但这样的表现,是需要智慧与才华以及长时间的探索。

门德尔的作品之所以令人难忘,是因为每一件作品总是紧紧地从主题出发来阐明清晰的设计观念。他识别主题后,发展海报的基本设计形式,并巧妙地利用这种形式。皮尔·门德尔和他的工作室用直白的、新颖的、独特的方法去设计。但当这种直白的设计不合适时,他们本能地知道怎样变成正确的字体,怎样使画面变得响亮有力,并且知道怎样巧妙处理,设计出我们这一时代最有感染力的海报。

伊万·车迈耶夫
车迈耶夫和盖斯马
纽约