

放眼 Eyeing 法國設計 Design Of France

潮流藝術的引領者
The leader of the trend of art

21^e
festival
international
de l'affiche
et du graphisme
de chaumont
29 mai - 20 juin
21st
international
poster and
graphic design
festival
of chaumont
may 29 - june 2

ET
ÉS
LE

En 2010, le festival s'amuse au jeu des questions-réponses : "Le graphisme qu'est-ce que c'est ?" Question posée aux étudiants, aux professionnels et public dans le cadre des concours et expositions, question à laquelle aura confronté le futur Centre International du Graphisme. Pour y répondre, le festival se structure cette année en dédiant lieu à chaque typologie d'objet graphique : le logo et l'image animée à la Chapelle l'affiche ancienne aux Silos et au Château du Grand Jardin, l'affiche contemporaine aux Subsistances, l'illustration dans les espaces publics, l'expérience au Gad la parole au Tri Postal, les jeunes créateurs dans l'entreprise Tizza Textile. Et c'est toute la ville qui revêt pour l'occasion ses habits de fête dessinés par Haimo Bonneville.

For 2010, the festival asks the same question to the students, the designer and the audience: "Graphic design: what is it?" It is the same question that will ask itself the future International Center of Graphic Design. To answer, the festival will be organized with a specific place for every kind of graphic: logo, image and animation in the Chapel, historical posters in the Silos and the Grand Jardin Castle, contemporary posters in Subsistances, illustration in public spaces, experimentation in the Garage, talks in Tri Postal and young creators in the Tizza Textile factory. By the way, the town itself will wear its festive clothes designed by Haimo Bonneville.

Etienne Harry

und the

王紹強 編著

飛思數字創意出版中心

監製

編著 王紹強
監製 飛思數字創意出版中心

放眼法國設計：潮流藝術的引領者

放眼系列001

編 著 王紹強

總編輯 張芳玲
書系主編 張煥宜
文字編輯 林孟儒
美術設計 陳淑瑩
封面設計 陳淑瑩

太雅出版社
TEL: (02)2882-0755 FAX: (02)2882-1500
E-mail: taiya@morningstar.com.tw
郵政信箱: 台北市郵政53-1291號信箱
太雅網址: <http://www.taiya.morningstar.com.tw>
購書網址: <http://www.morningstar.com.tw>

本書簡體字版名為《漫步法國設計：潮流藝術的引領者（全彩）》，978-7-121-17083-6，由電子工業出版社出版，版權屬電子工業出版社所有。本書為電子工業出版社獨家授權的中文繁體字版本，僅限於臺灣、香港、澳門、新加坡和馬來西亞地區出版發行。未經本書原著出版者與本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式（包括任何資料庫或存取系統）複製、傳播、抄襲或節錄本書全部或部分內容。

發行所 太雅出版有限公司
台北市11167劍潭路13號2樓
行政院新聞局局版台業字第5〇〇四號
承製 知己圖書股份有限公司 台中市工業區30路1號
TEL: (04)2358-1803
總經銷 知己圖書股份有限公司
台北分公司 台北市10647大安區辛亥路一段30號9樓
TEL: (02)2367-2044 FAX: (02)2363-5741
台中分公司 台中市40768工業區30路1號
TEL: (04)2359-5819 FAX: (04)2359-5493

郵政劃撥 15060393
戶名 知己圖書股份有限公司
廣告刊登 太雅廣告部
TEL: (02)2882-0755 E-mail: taiya@morningstar.com.tw

初版 西元2013年06月01日
定價 280元

(本書如有破損或缺頁，請寄回本公司發行部更換；
或撥讀者服務部專線04-2359-5819)

ISBN 978-986-6107-98-6
Published by TAIYA Publishing Co.,Ltd.
Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

放眼法國設計：潮流藝術的引領者 / 王紹強編著.
-- 初版. -- 臺北市：太雅，2013.06
面；公分
ISBN 978-986-6107-98-6
1.設計 2.法國
960 102006599

CONTENTS

目錄

360°

FRANCE 法國

THE ART OF FRENCH DESIGN / 藝術法蘭西

Song Jianming / 宋建明	6
Wang Xueqing / 王雪青	10
Emilie Saint-Pé / 平面設計師	11
Jean-Marc Gady / 法國設計的新興力量	12
Toan Vu-Huu / 法國設計師	14
Zaijia Huang / 黃載佳	16
Sihan Huang / 黃思涵	20
	22

90°V

VISION / 視野

A PAPER PERSPECTIVE / 一紙透視	24
LABELED LE CREATIVE SWEATSHOP /	26
來自血汗工廠的創意	28
REACH OUT FOR REAL / 實擬虛景紙世界	36
A MESSAGE FROM PAPER / 紙上傳訊	46

135°C

CREATIVE / 創意

BETWEEN ROMANCE AND RATIONALITY /	56
在浪漫和理性之間	58
LIKE THE TIGER SNIFFS THE ROSE / 猛虎嗅薔薇	60
CRAZY DESIGN / 瘋狂設計	72
FLYING IN THE SKY / 藍天下·飛鳥翱翔	80
AESTHETICS OF COLDNESS / 冷感美學	88

180°GD

GRAPHIC DESIGN / 平面

THE AESTHETICS YOU DON'T NEED TO	98
UNDERSTAND / 法式設計：看不懂的美好	100
CHANGED AND UNCHANGED / 變與不變	102
A PLAYGROUND FOR TWO /	
兩個人的遊樂場	116
DESIGN ADDICTED / 設計癮君子	130

225°PD

PRODUCT DESIGN / 產品

LET'S START FROM HERE /	
創意路上 重新出發	144
DESIGN EXPLORATION OF PUBLIC SPIRIT /	
公共精神的設計探索	146
LET INSPIRATION TALK / 讓靈感說話	154
CREATE THE UNFINISHED / 非成品製造	162

270°DE

DESIGN EXCHANGE / 設計交流

Kuo-kwai Cheong / 張國偉	172
MO-Design / MO-Design設計工作室	176
Chi-hang Leong / 梁子恆	184
Bob Lee / 李浩強	188
Wa-chi Lau / 劉華智	191

編著 王紹強
監製 飛思數字創意出版中心

放眼法國設計：潮流藝術的引領者 放眼系列001

編 著 王紹強

總編輯 張芳玲

書系主編 張煥宜

文字編輯 林孟儒

美術設計 陳淑瑩

封面設計 陳淑瑩

太雅出版社

TEL: (02)2882-0755 FAX: (02)2882-1500

E-mail: taiya@morningstar.com.tw

郵政信箱：台北市郵政53-1291號信箱

太雅網址: <http://www.taiya.morningstar.com.tw>

購書網址: <http://www.morningstar.com.tw>

本書簡體字版名為《漫步法國設計：潮流藝術的引領者（全彩）》，978-7-121-17083-6，由電子工業出版社出版，版權屬電子工業出版社所有。本書為電子工業出版社獨家授權的中文繁體字版本，僅限於臺灣、香港、澳門、新加坡和馬來西亞地區出版發行。未經本書原著出版者與本書出版者書面許可，任何單位和個人均不得以任何形式（包括任何資料庫或存取系統）複製、傳播、抄襲或節錄本書全部或部分內容。

發行所 太雅出版有限公司

台北市11167劍潭路13號2樓

行政院新聞局局版台業字第500四號

承 製 知己圖書股份有限公司 台中市工業區30路1號

TEL: (04)2358-1803

總經銷 知己圖書股份有限公司

台北分公司 台北市10647大安區辛亥路一段30號9樓

TEL: (02)2367-2044 FAX: (02)2363-5741

台中分公司 台中市40768工業區30路1號

TEL: (04)2359-5819 FAX: (04)2359-5493

郵政劃撥 15060393

戶 名 知己圖書股份有限公司

廣告刊登 太雅廣告部

TEL: (02)2882-0755 E-mail: taiya@morningstar.com.tw

初 版 西元2013年06月01日

定 價 280元

(本書如有破損或缺頁，請寄回本公司發行部更換；

或撥讀者服務部專線04-2359-5819)

ISBN 978-986-6107-98-6

Published by TAIYA Publishing Co., Ltd.

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

放眼法國設計：潮流藝術的引領者 / 王紹強編著.

-- 初版. -- 臺北市：太雅，2013.06

面；公分

ISBN 978-986-6107-98-6

1.設計 2.法國

960

102006599

PREFACE

前言

設計，讓生活更美好！放眼設計系列，精選了世界上設計具有代表性的國家和地區——法國、芬蘭、北歐的丹麥&瑞典、瑞士、荷蘭、美國紐約等，以專業新銳的視覺、圖文並茂的形式，介紹了各個國家、城市的設計狀況，網羅國際上多個藝術領域的經典案例，包括了建築設計、平面設計、產品設計、室內設計、圖形文化等多個設計領域。

本書是講述法國設計的設計理念、獨特創意，以及

傑出設計師的設計類圖書，全書以360度的視角詮釋了平面、創意、視野、設計交流、產品等各個領域的設計心得，讓我們了解在全球設計風格趨於相同的形式下，法國的設計師如何忠於自己，保持著一貫的自由主張和獨立個性。提高設計師的眼界。

參與本書編著的有：王紹強、蟻思妍、勞莎、張星、馮慧敏、牛光輝、江麗、張蓓麗、吳燕婷、彭艾琳、鐘利敏、吳喬蕙、陳韞靈、劉欣婷、黃丹。

RECOMMENDATION OF DESIGNERS 設計師推薦

設計的目的是解決問題，當然包括功能性問題與心理問題，無論是問題本身還是解決之道都是千差萬別的，我們這些作設計愛設計的人總是對這些各不相同充滿興趣，但是由於時空的距離，隨心所欲的了解那麼多處於不同國度的設計機構、設計人的設計之道是一件不容易的事，更別說是深入的解讀。《放眼設計》系列叢書，就提供了這方面的便利，使我們有如身歷其境地體驗那些不同的、精彩的設計理念與方法，解讀那些創造優秀設計的各路神聖。

—— 陳 楠

清華大學美術學院 副教授，

平面設計系統開發研究所 所長

奧運會吉祥物設計者之一、奧運火炬手

部落格網址：BLOG.SINA.COM.CN/CHENNANDESIGN

創意，讓城市生活更美好、更精彩。在一些優秀的城市和國家，聚集著一班設計人才，處處滲透著城市的創意靈感。這套《放眼設計》系列，讓很多設計師可以不出國門就能領略這些設計城市的魅力，分享設計精英們的創意智慧，及時的充電能讓設計師大開眼界，這也是中國設計之窗所推崇的。

—— 馮家敏

中國設計之窗總編

WWW.333CN.COM

DESIGN
360°

**PREVIEW
OF
CONTENTS**
預覽目錄

360°
06 ~ 23

FRANCE 法國：
THE ART OF FRENCH DESIGN
藝術法蘭西

90° V
24 ~ 55

VISION :
A Paper Perspective
視野：一紙透視

135° C
56 ~ 97

CREATIVE :
**Between Romance and
Rationality**
創意：在浪漫和理性之間

180° GD
98 ~ 141

GRAPHIC DESIGN :
**The Aesthetics You Don't
Need to Understand**
平面：法式設計；看不懂的美好

225° PD
142 ~ 171

PRODUCT DESIGN :
Let's Start from Here
產品：創意路上 重新出發

270° DE
172 ~ 192

DESIGN EXCHANGE :
Macao : Going with the Visual
設計交流：澳門：從視覺出發

CONTENTS

目錄

360°

FRANCE 法國

THE ART OF FRENCH DESIGN / 藝術法蘭西

Song Jianming / 宋建明	6
Wang Xueqing / 王雪青	10
Emilie Saint-Pé / 平面設計師	11
Jean-Marc Gady / 法國設計的新興力量	12
Toan Vu-Huu / 法國設計師	14
Zaijia Huang / 黃載佳	16
Sihan Huang / 黃思涵	20
	22

90°V

VISION / 視野

A PAPER PERSPECTIVE / 一紙透視	24
LABELED LE CREATIVE SWEATSHOP /	26
來自血汗工廠的創意	28
REACH OUT FOR REAL / 實擬虛景紙世界	36
A MESSAGE FROM PAPER / 紙上傳訊	46

135°C

CREATIVE / 創意

BETWEEN ROMANCE AND RATIONALITY /	56
在浪漫和理性之間	58
LIKE THE TIGER SNIFFS THE ROSE / 猛虎嗅薔薇	60
CRAZY DESIGN / 瘋狂設計	72
FLYING IN THE SKY / 藍天下·飛鳥翱翔	80
AESTHETICS OF COLDNESS / 冷感美學	88

180°GD

GRAPHIC DESIGN / 平面

THE AESTHETICS YOU DON'T NEED TO	98
UNDERSTAND / 法式設計：看不懂的美好	100
CHANGED AND UNCHANGED / 變與不變	102
A PLAYGROUND FOR TWO /	
兩個人的遊樂場	116
DESIGN ADDICTED / 設計癮君子	130

225°PD

PRODUCT DESIGN / 產品

LET'S START FROM HERE /	
創意路上 重新出發	144
DESIGN EXPLORATION OF PUBLIC SPIRIT /	
公共精神的設計探索	146
LET INSPIRATION TALK / 讓靈感說話	154
CREATE THE UNFINISHED / 非成品製造	162

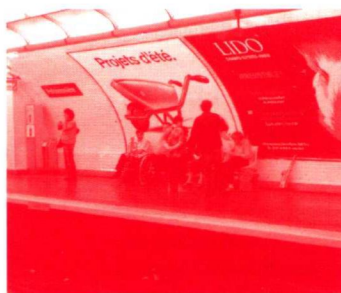
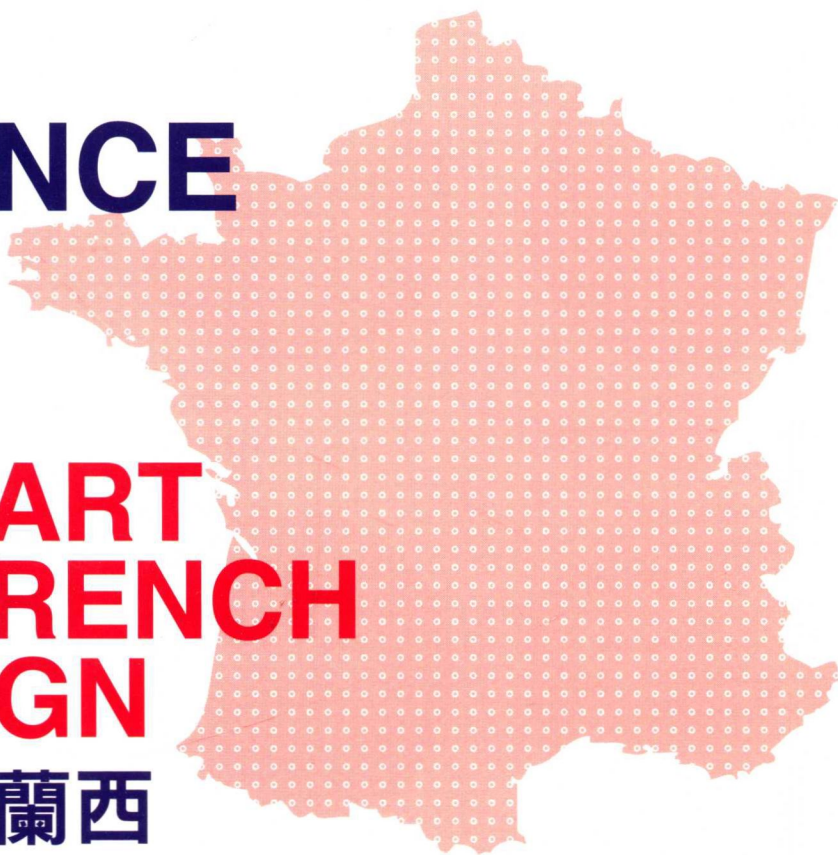
270°DE

DESIGN EXCHANGE / 設計交流

Kuo-kwai Cheong / 張國偉	172
MO-Design / MO-Design設計工作室	176
Chi-hang Leong / 梁子恆	184
Bob Lee / 李浩強	188
Wa-chi Lau / 劉華智	191

360° FRANCE 法國

THE ART OF FRENCH DESIGN 藝術法蘭西

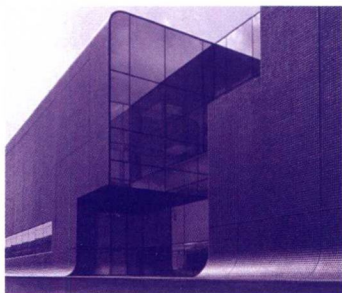
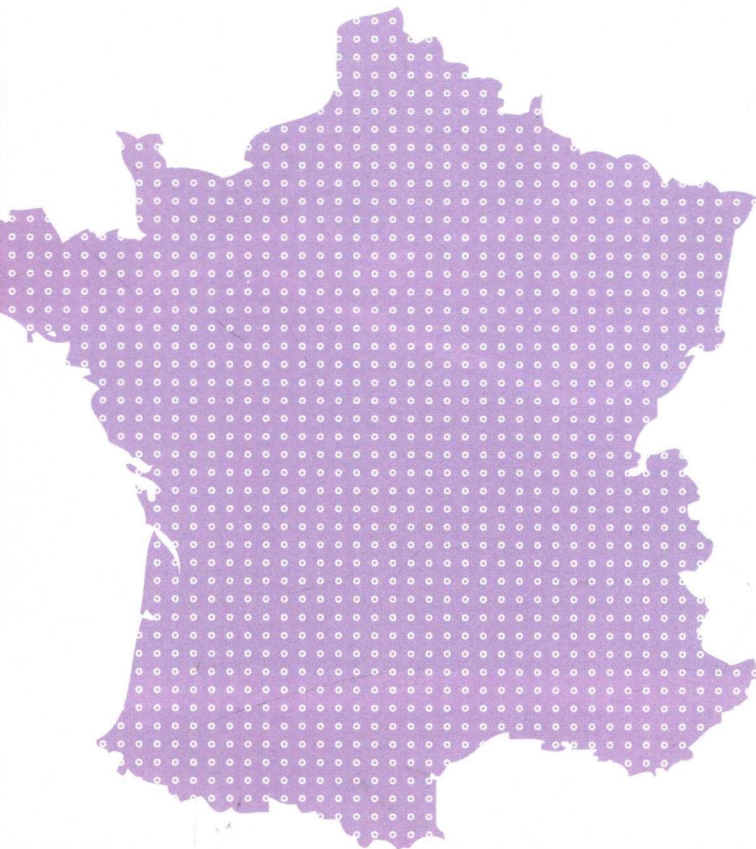
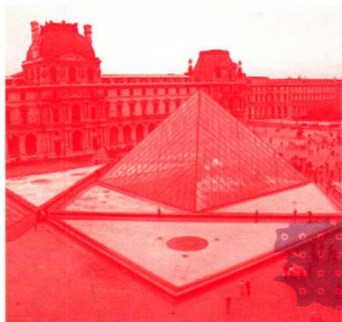

Photo by vo Chio

艾菲爾鐵塔、羅浮宮、龐畢度藝術中心、LOUIS VUITTON、新浪潮電影……，當這些耳熟能詳的名詞都統一貼上「法國」標籤時，就不難理解那份來自法蘭西與生俱來的驕傲與自信。

毫無疑問，法國注定是屬於藝術家的國度。這裡崇尚自由、民主、平等的獨立精神，處處洋溢著激情與自由的浪漫氛圍。國際大都會的地位使得多元文化得以在這裡並存和融合，猶如一片溫暖的海洋，包容了所有出軌與合軌的思想和行動，成為現代藝術與人本主義哲學的誕生地。從塞納-馬恩省-馬恩省河岸的咖啡小館到蒙馬特高地的街頭巷尾，處處閃耀著藝術與思想激情碰撞的

火花。

時至今天，這種濃厚的藝術氣息仍然瀰漫於城市的每個角落，也影響著當下法國的設計。無論是平面、建築、產品、時裝等領域都在全球設計風格中獨樹一幟，明顯體現出前衛的藝術品味與個性化追求。Philippe Starck 的作品造型怪異卻風靡全球，Le Corbusier 的城市規畫雖沒能得到真正的實現，但其設計理念與精神追求卻影響了一代建築設計師，他的建築作品成為設計朝聖之旅的對象。相比之下，藝術化的法國平面設計，顯得那麼的不按理出牌，它們追求作者本人的真實感受，鼓勵在作品中把這種感受轉化，並且呈現出個性化的

價值，是一種忠於人們原始情感的創作，不受拘束和沾染。

在法國，每一件設計作品同時也是一件藝術作品。在全球設計風格越趨向相同的形勢下，法國設計依然忠於自己，保持著它們一貫的自由主張與獨立個性，並以超前的理念與藝術品味成為潮流之上的引領者。本書將為你展現當下法國設計這朵芬芳奇葩最精彩的一面！

《Design360°》觀念與設計雜誌
總編輯 王紹強
2011年3月

Song Jianming

宋建明

中國美術學院副院長、教授、
博士生導師、色彩學者。曾三度
赴法，6年研修及講學於巴黎同
立高等裝飾學院。

Q：請談談你在法國的一些工作
歷程。

S：在巴黎，除了課堂學習，
我經歷過兩種工作形態：一是色
彩設計專業實習；二是色彩理論
研究。前者是從1986年開始斷斷
續續多年跟隨我的色彩專業設計
導師郎科羅（J.Ph.Lenclos）教

授在他的「3D色彩工作室」實
習體驗。在那裡，我感受到巴黎
色彩專業的工作狀態。色彩的感
受力、眼力和品味，以及在探
索過程中創設計方法的能力就
是在這個過程中練就的。後者
是1990至1993年間，師從薩赫
內（Y. Charnay）教授，在巴黎
國立高等裝飾藝術學院第三階
段色彩研究所裡所做的《中國色
彩文化史綱》的課題整理，這是
在法國藝術文化史理論研究的語
境下展開的，是用他們的方法論
和推理方式來「訴說」：在古代
中國文化史中發生的色彩故事。
符合學理的表述方式、觀點、證
據、論證、現象、本質、研究方
法……，當時的我在西方藝術研
究方法論的「格式化」過程中倍
感「煎熬」。

Q：你如何看待法國的設計教
育？對於本國的教學，你有什麼
建議與新的理念？

S：法國設計教育注重的是原創
及其推演的培養。在理念與形象
交織著的語境裡，完成突破既有
規範，創造個性化的表達。他們
非常在意作者本人的真實感受，
鼓勵在作品中把這種感受轉化並
且呈現出個性化的價值。這與中
國現行的設計教育有所不同。對
於我們的教學，如同我們國家一
樣處在快速的發展過程中。只要
持續地關注國際同行和市場發展
趨勢，重視重構本土文化價值體
系，鼓勵師生積極參與國家發展
的探索和實踐，我們的設計教育
就會趨於成熟。為此，我持樂觀
態度。

Wang Xueqing

王雪青

中國美術學院設計藝術學院院長、教授、博士生導師、中國藝術研究院藝術設計院特聘專家、浙江省教學名師、2009年「國家精品課程」主持人。

畢業於中國美術學院視覺傳達設計專業。法國政府訪問學者獎學金獲得者，就學於巴黎國立高等裝飾藝術學院(ENSAD)，任法國艾克斯(AIX-EN-PROVENCE)高等美術學院教授十餘年。

Q：你曾經在法國進行過多年的教學研究，請談談法國設計對你有哪些的影響。

W：談起設計與設計教育，我覺得法國是一個很有藝術與設計氛圍的地方，在那種環境中十幾

年的學習與工作生活，也確實使我受益匪淺。

首先，就設計教學來說，我覺得那裡的教學更加注重方法的學習。比如，做一項創作或研究時，注重從數據查找——文字的、圖片的，到構思草圖，再到深化推敲研究，直至最後的結果，往往是經過了一個非常充實的研究過程而得到的。一方面，這種過程看似有些理性，也很有邏輯；但另一方面，學生在研究與表現上也體現出一種特有的法國式的感性，尤其在個人感受上，在個性的尋找上很有建樹。

所以，我覺得法國在設計方法與理念上，這種對於方法的掌握與研究過程的要求，以及對於在創作的獨特性上的追求，是十分值得我們關注與學習的。

Q：請簡單評論一下中、法兩國在設計文化上的異同。

W：假如談到中法兩國在設計文化上的差異的話，我覺得在對於

設計審美的把握與評判上的差異可能是首要的問題。就設計語言來說，法國的發展一直在西方的設計主流之中，較追求設計的功能與對時代性的審美把握。就這點而言，在中國長期的審美習慣中，常常停留在一種對敘述性與對習慣認為的造型上的完美性的追求。而在其中，可能較少融入在國際設計潮流演變中，對於時代性審美的變更以及對於與之相關的評判標準的了解。在這裡，我想指出這個問題的目的，不是說我們應該放棄自我的追求，而盲目地追隨一些所謂的「國際潮流」。重要的是，在一種時代的、國際的語境中，立足於中國的本土文化，我們應該思考如何在富有東方精神的追求中，能夠從時代發展的進程中找到那種既中國，又體現時代精神，同時也是很國際化的東西。因為，設計應該反映出時代的精神與風範。

「重要的是，在一種時代的、國際的語境中，立足於中國的本土文化，我們應該思考如何在富有東方精神的追求中，能夠從時代發展的進程中找到那種既中國，又體現時代精神，同時也很國際化的東西。」

Emilie Saint-Pé

平面設計師

作為生活在亞洲的平面設計師，Emilie Saint-Pé 利用她天馬行空的創意才華在老家法國和新家中國之間建立起了一座橋梁。Emilie Saint-Pé 利用簡體和繁體漢字的豐富寫意，塑造出了受法國俚語啟發的文字圖像。

Q：為什麼妳會有興趣把漢字轉化成圖像？

E：初到香港，在學習語言建構之前，我已經對中國語言的基石——漢字深感興趣，我想研究

漢字的行與意之間的關係，而我的想像力也由此迸發！

廣告的作用是通過簡單有記憶點的圖像，將複雜的產品訊息或多或少呈現出來，以達到視覺溝通的目的。我的工作也是如此。在我看來，漢字是風格化的圖形，每個漢字都有其意，時代的變革也使其內涵不斷深化和豐富。

在《貓狗大戰》裡，文字再次成為設計的主體。漢字的編排組合向我們講述一個個敘事性的故事，原汁原味呈現出俚語的本意。

Q：妳是如何定義自己的設計風格的？法國文化是否對妳的設計有一定影響？妳如何看待亞洲和西方在設計上的交互影響？

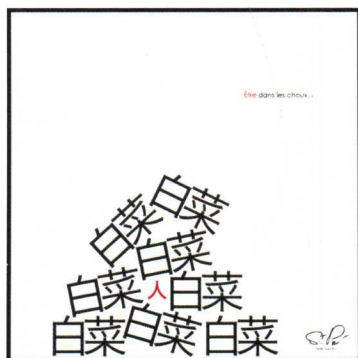
E：說到設計風格，我腦海裡第一個蹦出來的詞是——簡單明瞭。我的目標是把圖像帶到每個

人身邊，用最簡潔的圖像向公眾講述一個個簡明易懂的故事。

在我的作品《貓狗大戰》裡，無論是亞洲還是西方文化，都不具有絕對的主導意義。亞洲和西方文化可以互相交流融合，漢字和法國成語同樣不可分割。漢字利用它的語意圖形很好地詮釋了法國俚語，而法國俚語也反過來，促進了觀眾對表意文字的理解。

當然，我對漢字的編排組合受到各種思想體系的影響，包括我的本土文化，還有我所受到的教育。舉例來說，在表達「下雨」這個意思的時候，作為一個法國人，我會不加思索地用斜線對齊的文字來表現，但一個亞洲人卻往往會傾向於用垂直下落的線條來表現……。

如果不說《貓狗大戰》這本書的話，我的法國背景顯然在我的

創作中起到了先決作用。定居中國對我來說是一次新的體驗，在這裡的每一個嶄新的日子都漸漸影響著我，為我的創作提供更多的設計素材。生活環境的變更使得我能用新的角度來看問題，面

對兩國文化的差異，我不只單純地接受，而是嘗試著為這些表層的差異找出內在的聯繫，以試圖了解其不同的原因。

《貓狗大戰》便是這種生活哲學的新嘗試。在《貓狗大戰》

裡，我想做的便是打破「是」與「非」之間的對立關係，模糊其絕對界限，將「似是而非」過渡為「亦是亦非」。

「面對兩國文化的差異，我不只單純地接受，而是嘗試著為這些表層的差異找出內在的聯繫，以試圖了解其不同的原因。」

