

艺术与设计
平面设计书系

FORM BOOK
BOOK & PROMOTION
PROMOTION FORM

王绍强 编著

型格：
书与宣传册

艺术与设计杂志社 编译
四川出版集团
四川美术出版社

艺术与设计
平面设计书系

FORM BOOK
BOOK & PROMOTION
PROMOTION

型格：
书与宣传册

王绍强 编著

艺术与设计杂志社 编译

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

型格:书与宣传册/王绍强编著;艺术与设计杂志社编译.--成都:四川美术出版社,2010.9
ISBN 978-7-5410-4399-4

I. ①型… II. ①王… ②艺… III. ①书籍装帧-设计
②广告-设计 IV. ①TS881②J524.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第187285号

型格:书与宣传册

XING GE: SHU YU XUAN CHUAN CE

王绍强 编著

艺术与设计杂志社 编译

字 数: 280 千字
图 幅: 300 张
版 次: 2010年10月第1版
印 次: 2010年10月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5410-4399-4
定 价: 68.00元

著作权所有·违者必究

编者按

EDITOR'S NOTE

历经多轮修改后，《型格：书与宣传册》这本书终于与读者见面了。在编辑的过程中，我们经历了经济危机的冲击，现在我们即将迎来经济的复苏。在种种坎坷和波折之后，一切都将变得好起来。经过编辑的几番修改，本书如今涵盖了图书设计、宣传手册、产品目录和插页等丰富多彩的内容。本书中的设计以独特的素材、新颖的式样、有趣的插页、富有创意的印刷工艺以及装订形式，在传统媒体中展现了无与伦比的美学价值。

本书收录的许多作品都来自世界著名的平面设计机构，比如Base、Spin和Studio Dumber。也有些平面设计界新生力量的个人提供的新颖独特的设计作品。特此向所有给予我们许可发表他们极富创造性设计作品的人表示衷心的感谢。同时我们要感谢高桥善丸先生为我们写了前言。希望各位能喜欢《型格：书与宣传册》这本书。

艺术与设计杂志社
2010年9月

前言

PREFACE

高桥善丸

平面设计师，KOKOKUMARU有限公司董事长

大阪大学艺术研究所（Osaka University of Art Graduate School）客座教授

日本平面设计师协会（JAGDA）会员、日本东京字体指导俱乐部（Tokyo TDC）会员、纽约字体艺术指导俱乐部（NYTDC）会员、JTA会员。

很久以前，人们就在狭长的木简或竹简上书写文字，这些一卷卷捆扎起来的刻着文字的木片和竹片被看作是书的前身。然而，自从发明纸后的两千多年来，书的基本形式没有发生改变。印刷术的传入以及其后印刷技术的发展，仅仅影响了所印刷在页面上的文字信息形式。尽管后来出现了包括广播在内的其他媒体，书籍在交流与传播文化中仍然起着主要的作用。

如今这种有主导地位的书籍也受到了来自互联网的挑战。互联网的支持者列举了互联网的种种优势，令人印象深刻。比如发布和传播信息十分经济节约，并有动态的图像作为文本的补充，传播的速度无人能及等等。除了有些访问受限的情况，作者将很容易地展示其作品。此外，互联网还有互动性。如果仅仅是看到这些优势，互联网好像注定胜过其他一切媒体，纸质媒体毫无胜算。

但是互联网是否将取代书本这一点却并不明了。对时事新闻而言，互联网和广播的信息传播速度将一直领先于纸质媒体的传播速度，而书籍则一直就比新闻慢半拍。但也正是由于这个原因，人们一直坚信印刷品更为可靠，印刷出来的信息更值得信赖。

我们可以得出结论，即印刷的信息也是有品质的。作为一种媒介，书籍凭借真实可靠的内容在世界上已经牢固地树立了声誉。书籍因其阅读的便利性而受到人们青睐，人们可以在任何时间，任何地点，以任何姿势获得信息，而不必像上互联网那样必须一直保持一定姿势坐在电脑的前面。此外，作为一种媒介，纸质媒体可以将信息以更赏心悦目的形式呈现出来。

在未来，互联网的硬件设备可能比现在的更小更方便携带，

图像的清晰度也会更高。那么这是否意味着书本注定要绝迹了呢？其实不然。在书籍作为传递新信息和新知识的载体的同时，一些出版商也一直致力于丰富读者的精神生活。尽管书籍在传递最新消息方面不得不让位于更迅捷灵活的互联网，但是书籍的独特之处，也一直为读者所欣赏和喜爱。

书籍毕竟是以特定的形状和形式存在的物质实体。任何一本书都有分量，并散发着墨香。书籍的封面设计及印刷工艺各有不同，有的带有光泽和纹理，有的则没有。书籍内页是由特定样式和质地的纸张制作而成的。每一页文字的字型和字体都是精心选取的，并以特定的形式排列着。作为一件物品，书籍唯一的目的就是传递一定数量的视觉信息，但它却有着一种电子信号所无法比拟的神秘魅力和存在感。每一个人都至少曾经有过一本最爱阅读的书。对于许多人而言，书籍就是他们的个人收藏品。

未来的书籍作为一种信息的实物载体不仅仅是要发挥书本的功能，还要更注重书籍本身的存在价值。书籍内容不会有大的改变，但是印刷在书本的文字和图片的形式将越来越有别于互联网上的文字和图片内容。

近几年来，时尚酒店、时装商店和咖啡厅为了提升自身的形象地位，常常展示出一些书籍。与此同时，有许多独特的书籍相继问世：有的是用特殊材料制成的，有的封面采用镂空的设计或使用特殊墨汁印刷。这种现象证明：与内容相比，书籍的形式能产生更强的吸引力。这种发展趋势也标志着当今社会对书籍的要求变得更高。人们对看得见摸得着的书籍越发青睐，或许这种现象正是民众对数字信息传播的虚幻无形和短暂易逝产生的抵触。

书籍将一如既往地展现书本的无穷魅力。

目录

CONTENTS

- [011 / Agnes Wartner](#)
- [012 / Aloof Design](#)
- [015 / Anne Rizk](#)
- [016 / Andy Mangold](#)
- [017 / Apigrafica](#)
- [019 / Ariane Spanier](#)
- [025 / Base](#)
- [035 / Bendita Gloria](#)
- [038 / Bow Wow International Ltd](#)
- [039 / Bluemark Inc.](#)
- [041 / Brittany Harriman](#)
- [042 / Bleed Design Studio](#)
- [044 / Cacao Design](#)
- [045 / CoDesign LTD](#)
- [064 / Company](#)
- [066 / Colin Chow](#)
- [068 / Coöp](#)
- [070 / Craig Matchett](#)
- [072 / Canvas Group](#)
- [074 / Creative Inc.](#)
- [078 / Chris Ro](#)
- [079 / DED Associates](#)
- [080 / David Arias](#)
- [082 / Desres Design Group](#)
- [084 / Danny Goldberg Design](#)
- [085 / Estudio Ibán Ramón](#)
- [086 / Eden Design & Communication](#)
- [087 / EMMI](#)
- [088 / Equus Design Consultants Pte Ltd](#)
- [090 / Fabio Milito](#)
- [091 / Fluxism](#)
- [092 / Fons Hickmann m23](#)
- [094 / Fibre](#)
- [095 / Gonçalo Durães](#)
- [100 / Ginette Caron Communication Design](#)
- [101 / Graphical House](#)
- [104 / GeckoBooks](#)
- [106 / Guillermo Brontons](#)
- [109 / Isabel van der Velden](#)
- [118 / Jiang Feipeng](#)
- [120 / Janine Rewell](#)
- [122 / Johan Hjerpe](#)

124 / Josh White
128 / Jekyll & Hyde
131 / Kolle Rebbe/KOEFE
132 / Leitwerk
133 / Milena Liutkute
134 / Mash
136 / Mattmo Concept|Design
137 / Monique Kneepkens
138 / Moniteurs
139 / Nicole LaFave
145 / Nina Jua Klein
152 / Nothingdiluted
154 / Naroska Design
155 / Onlab
158 / Paprika Communications
165 / Purpose
166 / Qubo::architecture + design
168 / Research Studios
170 / Studio Kolektiv
177 / Sagmeister Inc.
179 / Studio Dumbbar

180 / Sergio Calatroni Artroom
181 / Segura Inc.
182 / Troika
183 / Spin
192 / Steve Michaelis
194 / Studio8 Design
196 / Studio Laucke
204 / Taste Inc.
207 / Tristan O'Shannessy
210 / This Way Please (Art and Design)
211 / Toby Ng
212 / Underware
214 / Un.titled
217 / Vicki Barnes
218 / WILLOW
222 / 5 W.1H Brand Solution Ltd
224 / Welcometo.as
228 / Zoo Studio S.L.
233 / Index

项目: Zeit für die Bombe / Time for the Bomb

艺术总监: Agnes Wartner

设计: Agnes Wartner

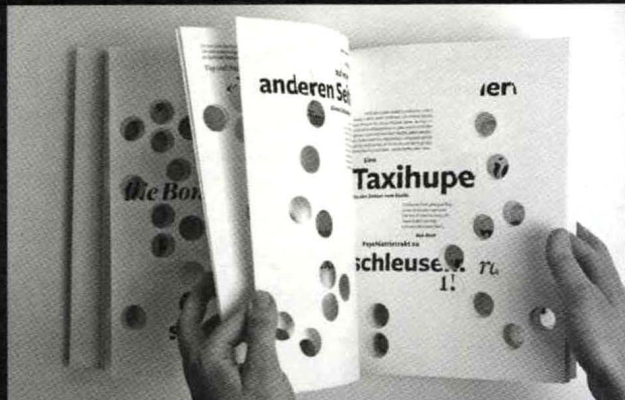
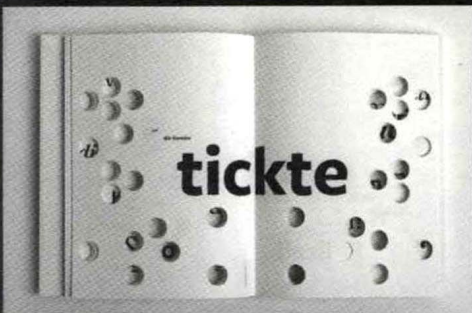
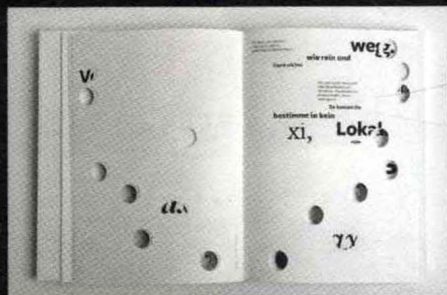
文案: Susanne Berkenheger

背景资料:

艾格尼丝·沃尔特纳 (Agnes Wartner) 最初的想法是将一本书的设计以类似迷宫的形式呈现出来, 因为她自己最感兴趣的就是在印刷物品的上下文语境中搜寻和获取信息, 所以她经过研究后试图将一本小说的文本进行设计, 目的是使这本小说能有像迷宫般错综复杂的叙述情节。艾格尼丝在互联网上发现有各式各样的超文本小说 (hyper-fictional stories) 这些小说大都采用多线性的叙述手法, 并期待让读者用非线性的方式进行阅读。她选择了最初于1997年在德国网络小说网站上曾发表过的名为《定时炸弹 (Zeit für die Bombe)》的一篇小说。与其他许多超文本小说不同的是, 这篇小说完全是以文本的形式呈现的——没有图像, 没有声音。正是基于这种实际因素, 加上作者对艾格尼丝的不断鼓励, 使得她更为坚信地尝试这种排版实验, 并将这些素材重新呈现于纸质媒介上。

技术信息:

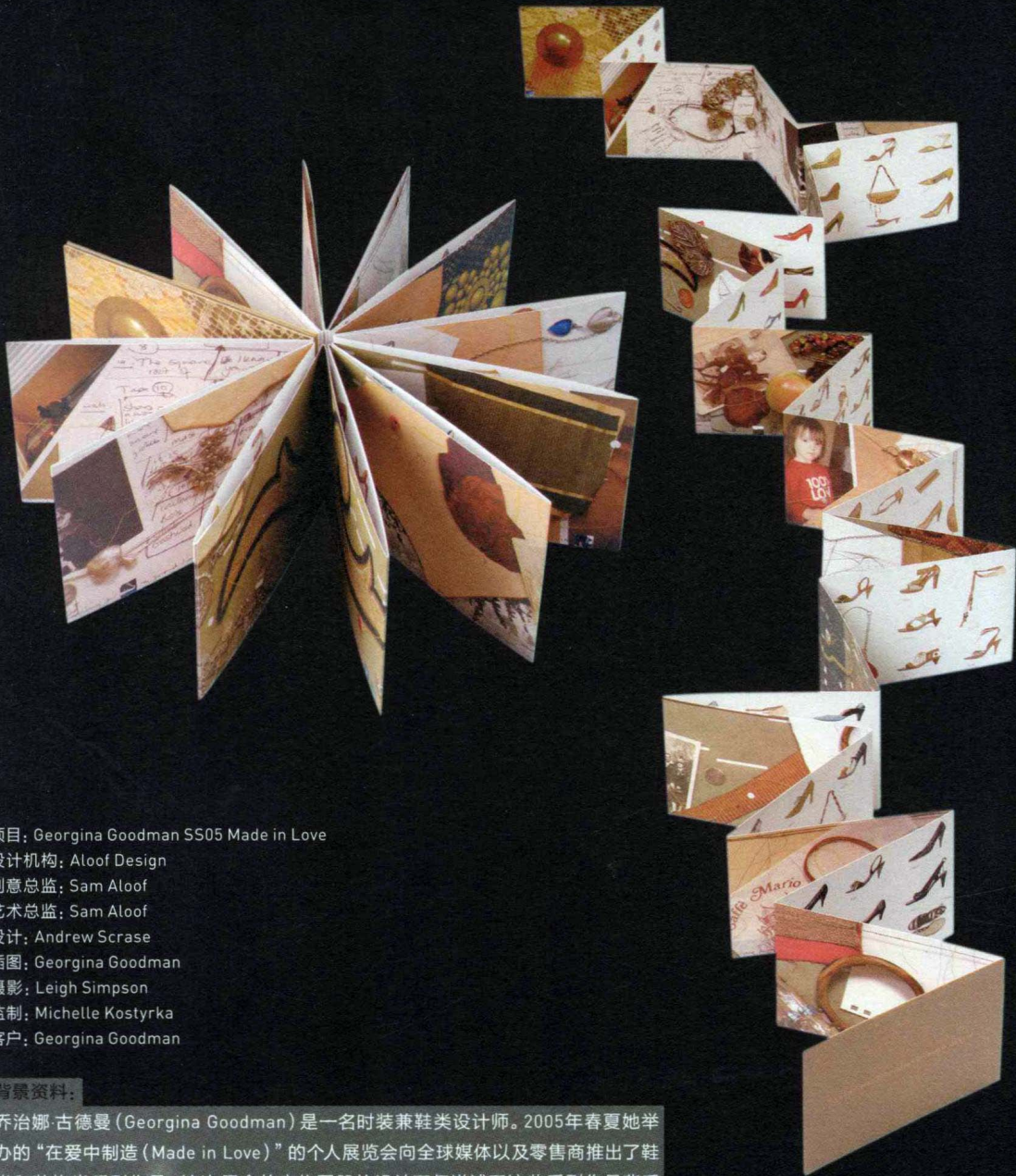
设计的这本书所采用的小说一共含有100个网页——包括一个封面和一个封底, 各个段落都通过常规的超链接衔接起来的。为了引导读者阅读文章, 艾格尼丝需要寻找一种能够使书本的阅读方式就像是在互联网上使用超链接一样简单的操作系统, 最后设计出来的效果十分奇特: 通常我们在阅读时会翻动书页, 然而在阅读这本书时只要抓取书页上镂空的圆孔就可以找到下一个故事的情节内容, 这样一来, 读者就有机会“介入”到故事之中以便对不同的情境做出不同的反应。该故事讲述了四个不同的人物, 他们在一个虚构的莫斯科里寻找一个炸弹。封面简要地展示了故事内容目录, 每一个人物都用不同的镂空图案表示, 作者的画外音以加粗无衬线字体的形式标注出来。每一页的文字量与一个网页的文字量相近, 小字竖排的标题则是对网页版本中不断变化的文字浏览形式的转换。

成品尺寸: 190毫米 x 260毫米

字体: Fright/Joshua Darden

项目: Georgina Goodman SS05 Made in Love

设计机构: Aloof Design

创意总监: Sam Aloof

艺术总监: Sam Aloof

设计: Andrew Scrase

插图: Georgina Goodman

摄影: Leigh Simpson

监制: Michelle Kostyrka

客户: Georgina Goodman

背景资料:

乔治娜·古德曼 (Georgina Goodman) 是一名时装兼鞋类设计师。2005年春夏她举办的“在爱中制造 (Made in Love)”的个人展览会向全球媒体以及零售商推出了鞋类和装饰类系列作品。这次展会的宣传图册的设计不仅讲述了这些系列作品背后的故事，其奇特的形式、叠加的内页纸及高超的加工技巧，也表现出乔治娜富有远见的风格和精湛的工艺。

技术信息:

2005年春夏系列有大量的鞋类和装饰类产品需要加以展示，因此系列产品的延伸部分便被安排在折叠页内。整本宣传图册全部展开后总长度超过3米。书的形式是由阿鲁夫 (Aloof) 设计的，该设计机构同时负责从印刷到装帧及管理生产制作的全过程。

成品尺寸: 160毫米x110毫米

字体: Gill Sans

项目: Zita Elze Painting with Flowers

设计机构: Aloof Design

创意总监: Sam Aloof

艺术总监: Sam Aloof

设计: Jon Hodkinson, Andrew Scrase

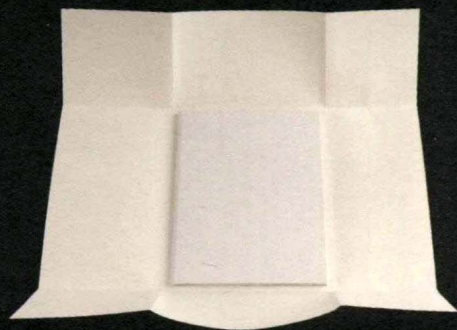
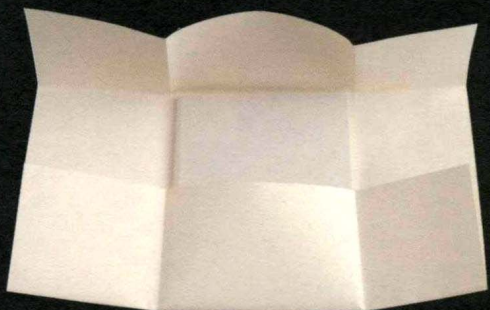
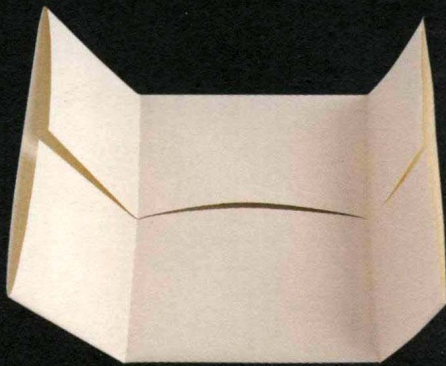
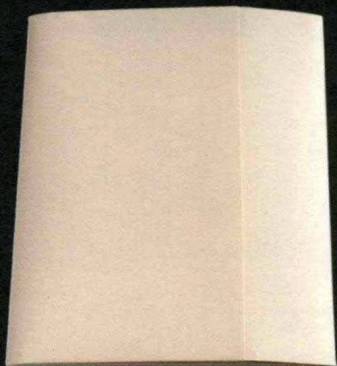
摄影: Leigh Simpson

监制: Michelle Kostyrka

客户: Zita Elze Flowers

背景资料:

齐塔·埃尔策 (Zita Elze) 是一名著名的花艺师, 在英国伦敦基尤花园 (Kew Gardens) 附近有一家旗舰店。设计的这本图册展示出齐塔的花卉定制设计的服务特色, 加上独特的摄影技术所抓住的娴熟而精巧的制作过程, 从而创造出一个定制花卉设计作品, 此过程被描述为“以花卉绘画 (Painting with Flowers)”, 其精湛的技艺令人难忘。

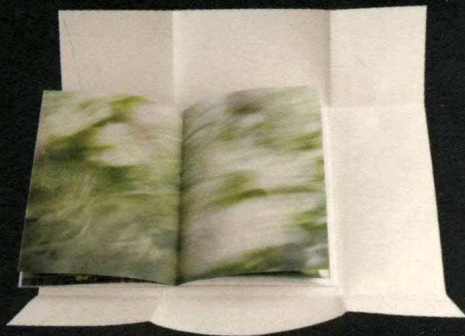

技术信息:

阿鲁夫 (Aloof) 委托了伦敦最好的印刷机构 “The Big Push” 来制作这本图册。整本图册由线缝装订而成, 封面使用带压印的胶版纸, 内页采用半透明薄纸 (anima onion skin)。

成品尺寸: 172毫米x226毫米

字体: Helvetica neue

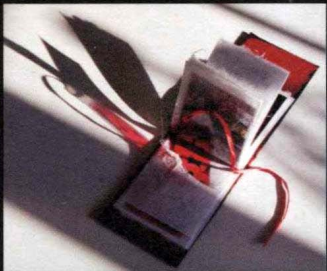
项目: Little Book
设计机构: AR Book Design
设计: Anne Rizk

背景资料:
这本小册子只有口袋大小。它有一个黑色的封面, 分色带纸做的内页, 还有一个柔软的封套保护它不因频繁地翻动而受损。

技术信息:
图片和文字直接印在超薄的手工纸上, 使小册子倍加精美。前后环衬纸的颜色使用了中国红, 衬纸的边缘呈撕裂状, 内页采用松紧线固定在一起以活页形式进行装订。整个小册子用小号字体书写, 还附有一个醋酸纤维制作的书签。

成品尺寸: 73毫米(宽) x 117毫米(高) x 9毫米(厚) (合书后)

项目: Clarendon Type Specimen Book

设计: Andy Mangold

背景资料:

这是以克拉伦登 (Clarendon) 字体为主制作的一系列字型标本书籍。内容是安迪·曼戈尔德 (Andy Mangold) 的一些伪哲学的说法。

技术信息:

本书采用波状的亚麻线进行了科普特装订 (Coptic bound)。封面和封底的材料分别使用了黄檀木 (cocobolo) 和血木 (blood) 来制做, 并且都有经过激光蚀刻技术处理, 而内容则印在十张有波纹的里沃 (Rives) 纸上。

