

当代世界大师设计意念丛书 THE WORLD MASTER

有序的选择

英国图形艺术设计大师

大卫·赫尔曼

DAVID HILLMAN

陈放 编著

黑龙江美术出版社

139003

95-80
J524

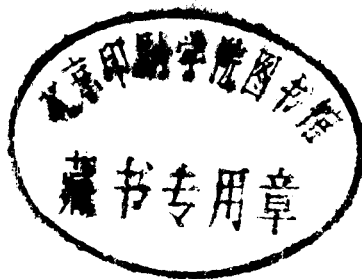
有序的选择

英国图形艺术设计大师大卫·赫尔曼

THE WORLD MASTER

DAVID HILLMAN

陈 放 编著

黑龙江美术出版社

4152 / 2

有序的选择

陈 放 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编: 150008)

深圳市隆琪印务设计有限公司制版

深圳中润彩色印刷包装有限公司印刷 新华书店经销

开本: 889×1192 毫米 1/16

印张: 4

1996 年 11 月第 1 版

1996 年 11 月第 1 次印刷

印数: 5000 册

ISBN7-5318-0382-8 / J·383 定价: 49.80 元

目 录

英国图形编辑设计艺术大师大卫·赫尔曼	4	英国杂志《商业》封面及编辑设计	34
序	5	英国费顿出版公司彩色画库丛书设计	35
英国哈夫纳 (HAFLA) 艺术节广告招贴海报设计	11	经典画谜智力图书设计	35
英国音乐之村 (MUSIC VILLAGE) 企业形象设计	12	英国《卫报》(THE GUARDIAN) 刊名设计	36
英国音乐之村系列宣传册设计	12	英国《卫报》改版重新设计	37
英国哈夫纳 (HAFLA) 艺术节广告宣传册设计	13	塔特画廊 (TATE GALLERY) 企业形象系列设计	40
伦敦室内设计国际 (IDI) 标志设计	14	英国塔特画廊文具用品系列设计	41
伦敦室内设计国际 (IDI) 系列广告设计	15	英国塔特画廊广告宣传册系列设计	42
瑞典 SCA 森林纸业集团公司标志形象设计	20	英国塔特画廊新标识系列设计	46
科威特商业银行财经杂志标题字体设计	20	英国塔特画廊标识系统设计	47
瑞典斯坎迪尔国际保险公司标志设计	20	英国塔特画廊作品展览广告系列设计	48
瑞典 SCA 森林纸业集团公司企业标志应用	21	英国塔特画廊信息指南宣传册系列设计	49
科威特商业银行财经杂志封面设计	21	英国塔特画廊购物袋系列设计	49
瑞典斯坎迪尔国际保险公司标志系列设计	21	英国塔特画廊咖啡厅广告系列设计	50
伦敦米歇尔·彼德斯公司传达交流部标识设计	22	英国塔特画廊包装系列设计	52
斯帕格海迪唱片公司商标标志设计	23	英国塔特画廊咖啡厅系列用品设计	53
斯帕格海迪唱片公司音像制品包装设计	24	当代艺术 (ART NOW) 画廊标志设计	54
英国设计评议会刊物《THE BIG PAPER》设计	26	当代艺术画廊企业标志形象系列设计	55
维克菲尔德幸运旅行社室内及视觉传达设计	27	英国伦敦塔特画廊广告招贴海报设计	56
英国斯托克里公园系列环境标识标牌设计	27	主题邮票设计“自由” (FREEDOM)	56
荷兰·美国号游艇装饰设计	28	设计师肯尼斯·格兰奇作品展览海报设计	56
国际设计大会广告宣传印刷品设计	29	英国兰德马克 (LANDMARK) 公司商品包装设计	57
英国理想标准公司浴室用品包装设计	30	英国兰德马克公司厨房用品包装设计	58
英国报刊出版物统计局纪念品设计	32	英国兰德马克公司宠物食品包装设计	58
瑞典爱立信公司《IRM》杂志设计	32	英国兰德马克公司洗涤剂包装设计	59
书籍《饱览》装帧设计	32	英国兰德马克公司纸巾包装设计	59
书籍《金色树丛》装帧设计	33	书籍《新星 1965 - 1975》封面设计	60
《欧洲摄影年鉴》封面装帧设计	33	书籍《新星 1965 - 1975》内页编辑设计	61
英国杂志《设计》封面及编辑设计	34	跋	64

95-80
J524

有序的选择

英国图形艺术设计大师大卫·赫尔曼

THE WORLD MASTER

DAVID HILLMAN

陈 放 编著

黑龙江美术出版社

11.52 / 4

有序的选择

陈 放 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编: 150008)

深圳市隆琪印务设计有限公司制版

深圳中润彩色印刷包装有限公司印刷 新华书店经销

开本: 889×1192 毫米 1/16 印张: 4

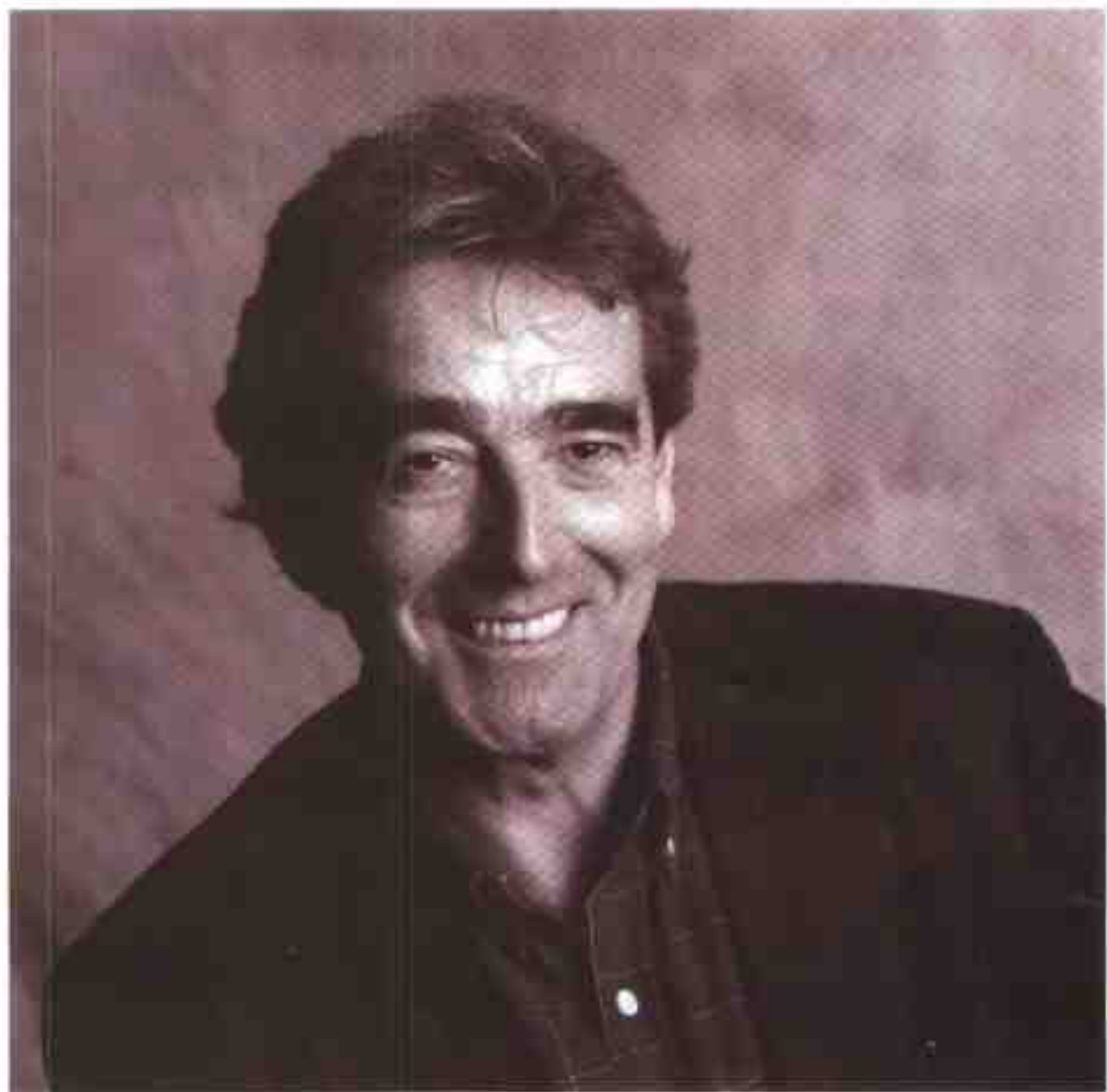
1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第 1 次印刷

印数: 5000 册

ISBN7-5318-0382-8/J·383 定价: 49.80 元

目 录

英国图形编辑设计艺术大师大卫·赫尔曼	4	英国杂志《商业》封面及编辑设计	34
序	5	英国费顿出版公司彩色画库丛书设计	35
英国哈夫纳 (HAFLA) 艺术节广告招贴海报设计	11	经典画谜智力图书设计	35
英国音乐之村 (MUSIC VILLAGE) 企业形象设计	12	英国《卫报》(THE GUARDIAN) 刊名设计	36
英国音乐之村系列宣传册设计	12	英国《卫报》改版重新设计	37
英国哈夫纳 (HAFLA) 艺术节广告宣传册设计	13	塔特画廊 (TATE GALLERY) 企业形象系列设计	40
伦敦室内设计国际 (IDI) 标志设计	14	英国塔特画廊文具用品系列设计	41
伦敦室内设计国际 (IDI) 系列广告设计	15	英国塔特画廊广告宣传册系列设计	42
瑞典 SCA 森林纸业集团公司标志形象设计	20	英国塔特画廊新标识系列设计	46
科威特商业银行财经杂志标题字体设计	20	英国塔特画廊标识系统设计	47
瑞典斯坎迪尔国际保险公司标志设计	20	英国塔特画廊作品展览广告系列设计	48
瑞典 SCA 森林纸业集团公司企业标志应用	21	英国塔特画廊信息指南宣传册系列设计	49
科威特商业银行财经杂志封面设计	21	英国塔特画廊购物袋系列设计	49
瑞典斯坎迪尔国际保险公司标志系列设计	21	英国塔特画廊咖啡厅广告系列设计	50
伦敦米歇尔·彼德斯公司传达交流部标识设计	22	英国塔特画廊包装系列设计	52
斯帕格海迪唱片公司商标标志设计	23	英国塔特画廊咖啡厅系列用品设计	53
斯帕格海迪唱片公司音像制品包装设计	24	当代艺术 (ART NOW) 画廊标志设计	54
英国设计评议会刊物《THE BIG PAPER》设计	26	当代艺术画廊企业标志形象系列设计	55
维克菲尔德幸运旅行社室内及视觉传达设计	27	英国伦敦塔特画廊广告招贴海报设计	56
英国斯托克里公园系列环境标识标牌设计	27	主题邮票设计“自由” (FREEDOM)	56
荷兰·美国号游艇装饰设计	28	设计师肯尼斯·格兰奇作品展览海报设计	56
国际设计大会广告宣传印刷品设计	29	英国兰德马克 (LANDMARK) 公司商品包装设计	57
英国理想标准公司浴室用品包装设计	30	英国兰德马克公司厨房用品包装设计	58
英国报刊出版物统计局纪念品设计	32	英国兰德马克公司宠物食品包装设计	58
瑞典爱立信公司《IRM》杂志设计	32	英国兰德马克公司洗涤粉包装设计	59
书籍《饱览》装帧设计	32	英国兰德马克公司纸巾包装设计	59
书籍《金色树丛》装帧设计	33	书籍《新星 1965 - 1975》封面设计	60
《欧洲摄影年鉴》封面装帧设计	33	书籍《新星 1965 - 1975》内页编辑设计	61
英国杂志《设计》封面及编辑设计	34	跋	64

序

在世界近代历史上，英国有着一个非同寻常的特殊地位：而在工业设计的发展进程中，如果没有英国的贡献，整个世界的工业设计史就毫无疑问地需要重写。从十八世纪六十年代始于英国的产业革命到十九世纪由英国空想社会主义者、诗人和设计艺术家威廉·莫里斯引发的具有世界影响工艺美术运动，一直到当代的工业设计运动中，英国都发挥着举足轻重的影响作用。

现在，设计作为当代文化的一种新形式在世界上几乎各个角落都成为了一个最时髦的话题，自然也成为了当今最热门的职业之一。不仅如此，人们还普遍认为在行将步入的二十一世纪里，设计将会为人类社会的协调发展作出更为重要的贡献。然而你知道在今天的世界上究竟有多少个从事设计职业的公司或机构吗？我不知道；就如同有人问你：在这个广袤的宇宙中有多少颗闪烁的星星一样，你知道吗？通常你可能只会对少数几颗最亮的明星留下些许朦胧的印象。你知道在今天的世界上究竟有多少位杰出的设计艺术大师呢？确切的我也不十分清楚；但我知道至少在英国的伦敦，有一位被国际设计界公认的广告图形设计艺术大师，他的名字叫——DAVID HILLMAN（大卫·赫尔曼）。

可能在若干年之后——或者是更长的一段时间之后，当人们在回首往事时，对自己曾经经历过或者周围曾经发生过的许许多多的事情都只能留下一个依稀模糊的印象，甚至于是一片完全空白的追忆。岁月无情，逝者如斯。然而，如果你是一个从事设计艺术的职业工作者，或者是一个与设计艺术有关的人士，一个艺术设计专业的学生，我想你肯定不应该忘记“PENTAGRAM”（五角星），因为在当代世界设计艺术史上最具有传奇色彩的故事之一可能就要数是“五角星”了。所以，在广大的读者阅读这本书之前，我们首先要了解并要记住的是这两个相互关联在一起的名字：“大卫·赫尔曼”和“五角星”，前者是一个英国的人名——一个当代世界设计艺术大师的名字；那么后者呢？“五角星”又是怎么回事？这二者之间究竟有着什么联系呢？

“五角星”究竟是什么呢？简单地讲，它是一个始创于英国的设计公司名称——同时也是一个名副其实的跨国设计集团公司的名称——更是一个国际上公认最好的设计公司的名称。众所周知，在今天的世界各国和各地都有许多的设计公司，就如同一颗颗闪亮的明星在无垠的太空中熠熠生辉，但是倘若我们能将这些闪亮的群星和“五角星”

这颗辉煌的巨星比较起来看，相形之下前者可能就会显得黯然失色。

所以，在美国纽约，有一位著名的记者和作家毕弗里·卢赛尔（BEVERLY RUSSELL）曾经这样写道：“虽然在这个世界上有许许多多杰出的设计公司，但是迄今为止我只发现了一个——那就是五角星设计集团公司。”

在荷兰首都阿姆斯特丹，有一位设计师同行这样评价道：“在今天世界上最优秀的设计典范中，有许多佳作都是出自于五角星设计集团公司之手，尽管有许许多多的人因此在追随和争相模仿他们成功的经验和艺术风格，但那决不可能是‘五角星’设计的艺术风格。五角星公司的人们首先是以一种非凡的创意和具有挑战性的方式为客户解决难题的设计师。换言之，那些美丽的设计意象是源于运用一种最佳和最可感的方式所导致的问题解决过程之中的。”

在日本首都东京，国际知名的设计艺术大师五十岚威畅先生（TAKENOBU IGARASHI）也说道：“如果我早十年认识他们，我也肯定要加盟五角星设计集团公司。只要我能够，我有一个梦想就是要建立五角星设计集团在日本的分公司！”

美国纽约另一位著名的设计师斯迪夫·杰斯布赫勒（STEFF GEISSBUHLER）曾经幽默地说道：“对于一个不断在与我们竞争的设计公司，我能说些什么呢。五角星的合作伙伴们都是我最亲密的朋友，这个公司在纽约的设计办公室与我们的公司也只隔半个街区，而且这个公司是由我所知道的最有才华和最富有生活情趣的人们组成的。我恨五角星——我爱五角星，因为他们是最令人敬佩同时也是最强有力的竞争对手。”

是什么使得“五角星”享有如此之高的国际声誉且既使人爱又使人“恨”呢？美国康乃狄克州的一位著名工业产品设计师尼尔斯·迪弗伦特（NIELS DIFFRENT）就此不无诙谐地说道：“我最不喜欢五角星公司的有以下几个方面：1. 宽敞明亮的公司设计室在气魄上咄咄逼人。2. 那里愉快热情的设计工作氛围取代了枯燥乏味的例行公事。3. 那里的一帮家伙在国际竞赛中拿起奖来一点儿也不谦虚和讲礼貌、贪得无厌。4. 这个最初由几个英国佬组成的公司本来应该老老实实呆在英格兰做他们的设计生意，然而现在却在世界各国各地区拥有了大量的委托客户，手脚也未免伸得太长了一点儿。5. 公司做了太多太多的广告，而且还做得那么那么好。6. 俗话说：同行是冤家，那么一大群人尖子的

精英在一起工作，非但没有嫉妒和拆台，相反却有太多迷人的友谊，真是令人不可思议。我只喜欢五角星公司的一件事：1. 高得令人咂舌的设计收费。”

不仅如此，有许多国际观察家们指出：“五角星”之所以能如此成功，蜚声世界，其最关键的一点就在于它拥有众多象大卫·赫尔曼先生这样当代世界一流的设计艺术大师，不是一两个，而是一大批。

的确，在这个五角星设计集团公司里，众多的合作者都是国际间屈指可数的知名设计艺术家，在此意义上，“五角星”是一个群英荟萃的设计集团，但又远不止如此。就如同在许多年以后，人们在评价国际现代设计运动和风格的发源地之一——德国“包豪斯”设计学校时所说的那样：“包豪斯”不仅仅是一所具有先进教学思想和手段的建筑设计学校；“包豪斯”也不仅仅是一个拥有当时前卫艺术和现代设计精英的大本营；“包豪斯”更不是一个完整意义上的设计体系；但“包豪斯”是一种理念，是一种从本世纪初起直至今日影响了整个世界的国际现代设计艺术的理念。“五角星”又何尝不是如此呢？世界著名图形设计艺术大师、英国五角星设计集团公司的创办者之一艾伦·弗莱彻的一番话可能有助于我们更好的理解这个问题，他说道：“‘五角星’不仅是一个设计集团公司，它更是一个理念。它是一个设计质量比设计费用更重要的理念；一个设计个性比追随盲从更有价值的理念；一个在设计中更强调意念而不是所谓风格的理念；一个设计的美学标准优先于商业潮流的理念；一个已经成熟且不断扩展的理念；一个充满着希望去丰富和提高设计职业状况和水平的理念；一个造就了一大批设计明星的理念。”

每当人们一提到位于欧洲西部的英国——大不列颠及北爱尔兰联合王国，自然而然就会想到英国的首都伦敦，这座横跨泰晤士河两岸的世界名城在世界近现代历史上曾经孕育过无数个政治、经济和文化方面的杰出人物。大卫·赫尔曼先生就是在英国著名的伦敦印刷学院（LONDON SCHOOL OF PRINTING）接受的设计教育，而他的设计职业生涯也是从伦敦出版的《星期日时间》（SUNDAY TIMES MAGAZINE）杂志开始的，最初他是作为该杂志的一名设计助理为其进行设计工作的，后来又成为这本杂志环境版的编辑。与此同时，大卫·赫尔曼也为同名的报纸《星期日时间》（SUNDAY TIMES）的重新设计而进行过大量的工作。

在1968年，大卫·赫尔曼先生以一名设计艺术指导的身份加入了《新星》（NOVA）杂志社，两年之后他成为了《新星》杂志的副主编。在他为《新星》杂志工作的七年中，大卫·赫尔曼获得了大量重要的设计奖项。在此期间他以其受到广泛好评的书籍设计《英国的日出》荣获了总部设在伦敦的英国最权威的设计团体、设计师和艺术指导联合会（D & AD）的金质奖和银质奖。然而遗憾的是由于种种原因，这份杂志于1975年停刊了。于是在此之后，大卫·赫尔曼先生在伦敦开设了自己的设计事务所并受到委托为在法国首都巴黎出版的《法兰西日报》（LE MATIN DE PARIS）进行报纸设计工作。由于大卫·赫尔曼先生长期在有关报刊杂志的出版领域从事设计工作的诸多创意及丰富经验，使他在国际上成为图形编辑设计方面一位卓有成就的著名专家，其编辑设计特色也日益鲜明，设计业务蒸蒸日上。

三年之后的1978年，大卫·赫尔曼先生作为一名合作者（PARTNER）加盟了世界著名的跨国设计集团公司——五角星公司。毫无疑问，大卫·赫尔曼先生的这一决定性步骤在其设计生涯中的意义是异常重大的。在瑞士苏黎士，以英文、德文和法文三种文字同步印行的世界最权威的图形设计刊物《图形》（GRAPHIS）的出版人马丁·彼德森曾经问过这样一个十分有意思的问题：“为什么一个成功的设计师会愿意加入五角星设计集团公司呢？”这是因为“五角星”绝非一个普通意义上的设计集团公司，而更多的是它集中地体现了当代世界上最先进的艺术理念和最卓越的设计意念。

美国纽约著名的设计艺术大师米尔顿·格拉瑟先生（MILTON GLASER）曾经说道：“所有的设计师都嫉妒这个‘五角星’。一大群超级的天才职业设计师在一起工作，却丝毫没有怨恨，攀比，自私自利和不协调之说。他们的成功表明：和谐的工作与高水准的美学质量以及经济上的成功是可以同时取得的。在五角星这个设计师的伊甸园里，怎么会没有蛇呢（在圣经的传说故事中，蛇是一种非常狡猾的动物，它引诱夏娃偷食禁果，因而破坏了人类始祖和谐美满的幸福生活）？”

这个闻名于世五角星设计集团公司从一开始就体现了它的特殊构成意念。五角星公司虽然是一个跨国的设计集团公司，但它不同于遍及世界各地许许多多的一般机构或设计公司，它没有总经理。然而在五角星公司内部所

特有的合作伙伴关系使它的合伙人保持着一种集体的责任和彼此之间倍受赞许的互助激励关系。它最初是1972年以五名天才的设计师在英国伦敦的合作开始的,虽然当初的这五名设计艺术大师现在有的已经作古离开了人世,有的已经退休离开了五角星设计集团公司,但他们的名字却同“五角星”这个名字一道被永远地载入了当代设计艺术的光辉史册。他们以其独特的智慧才干和真诚的合作精神对当代世界设计艺术事业作出了自己的贡献,就如同五颗闪耀的恒星辉映着世界设计文化艺术的灿烂星空。他们的名字是值得人们永远记忆的,这五位艺术设计大师分别是:图形设计师艾伦·弗莱彻(ALAN FLETCHER),图形设计师柯林·福比斯(COLIN FORBES),建筑设计师欧文·克罗斯比(THEO CROSBY),图形设计师车维·卡兰斯基(MERVYN KURLANSKY)和工业产品设计师肯尼斯·格兰奇(KENNETH GRANGE)。

今天的五角星设计集团公司已经成为世界设计领域里一颗最明亮耀眼的巨星,到1996年该公司已发展成为一个拥有十四名合作者,六名合作助理以及超过一百二十五名以上设计人员的大规模国际设计集团公司。它的设计人员朝气蓬勃、富有创造精神,而且更替变换的速度也较快,因而五角星设计公司就如同一个培训设计师的学校培养出了一批又一批能与之竞争的同行。在五角星设计公司里没有论资排辈和森严的等级之说,他们唯一的共同点就是同属于五角星公司。这种特殊的组合和组织形式使他们能保持其自由的个性,虽然他们同在五角星的办公室工作,使用着同样的信纸,在作品上署五角星的名,但他们的个人才干和声誉也同样受到广泛的尊重。五角星设计集团公司的程序使得它的合作者作为设计的主导创意力量涉及到每一项设计项目之中,并在其中担负起主要的职责。

因此大卫·赫尔曼先生在五角星公司期间仍然继续从事他所擅长的出版物编辑设计工作,他先后为《建筑物》(BUILDING),《商业》(BUSINESS),《护理时代》(NURSING TIMES),《卫报》(THE GUARDIAN),《新政治家和社会》(NEW STATESMAN & SOCIETY)以及香港的《东方快讯》(EASTERN EXPRESS)等等报刊杂志作设计。除此之外,大卫·赫尔曼还受委托为许多国际知名的公司企业进行了成功的企业形象设计策划,这其中包括有:威利集团(WALY GROUP),足金公司(VERY GOLD),瑞典斯坎迪尔国际保险公司(SKANDIA),瑞典SCA森林纸业集团公司和英国老

牌的费顿出版公司(PHAIDON PRESS)等等。他还为雷默茨马国际(REEMTSMA INTERNATIONAL)公司设计了著名的香烟包装;以及为香港皇后大道中心28号、中国北京王府井东方广场、新加坡马可·波罗饭店、英国伦敦及利物浦的塔特画廊(TATE GALLERY)、斯坦雷乡村大道26—30号以及英国斯托克里公园(STOCKLEY PARK)等等机构和客户设计了商标标识系列。除了上述的大型设计项目以外,大卫·赫尔曼还承接并设计了许多许多小型的或零散项目,这其中伦敦维克菲尔德幸运旅行社(WAKEFIELD FORTUNE TRAVEL),荷兰·美国号游艇设计(HOLLAND AMERICA)以及美国国际商业机械公司(IBM)在英国的零售商店设计等等。

诚如英国伦敦一位著名的作家和编辑大卫·吉布斯(DAVID GIBBS)所说的那样:“在五角星公司里没有任何嘈杂之声,它象一个神圣的艺术殿堂,你所需要的只是摘下你的帽子,与艺术之神虔诚地进行对话。”从大卫·赫尔曼先生的许多作品中,我们都能深切感受到这种“虔诚地对话”在其中所带来的深刻反映。加盟五角星设计公司之后的1983年和1984年,他分别以其为英国维克菲尔德幸运旅行社和荷兰·美国游艇的设计项目而荣获了英国设计师和艺术指导联合会(D & AD)的银质奖;大卫·赫尔曼为著名的瑞典爱立信(ERICSSON)公司信息系统设计的《IRM》杂志也荣膺了设计师和艺术指导联合会(D & AD)银质奖。1989年,他为英国最著名的老牌报纸《卫报》所作的改版设计也使他再度获得了英国设计师和艺术指导联合会的银质奖。此外,在美国纽约举办的第三届国际编辑艺术设计竞赛中,大卫·赫尔曼先生所作的《IRM》杂志设计在世界各地上千件已获选入围参展的优秀作品中又被评选为其中的“最佳设计作品”(BEST IN SHOW),获得了这届世界权威编辑艺术设计竞赛的最高荣誉。

由于他在国际艺术设计界的重要影响和声誉,大卫·赫尔曼也应邀担任了世界上许多重要的国际设计竞赛的评委,这其中著名的主要包括有:欧洲插图艺术竞赛的国际评委,英国设计师和艺术指导联合会年度国际竞赛的评委,美国纽约ONE SHOW的国际评委,英国广播公司BBC设计大奖的评委,加拿大多伦多国际报纸设计竞赛的国际评委等等。他曾经在德国的艾森(ESEN)大学、英国伦敦的怀特契珀尔(WHITECHAPEL)艺术画廊和伦敦历史悠久的维多利亚和阿尔伯特博物馆(VICTORIA & ALBERT

MUSEUM 成功举办了个人的设计艺术展览。

现在的大卫·赫尔曼先生是当今国际上最权威的平面图形设计组织——国际图形设计同盟（ALLIANCE GRAPHIQUE INTERNATIONALE）为数不多的会员之一，他也是英国皇家设计师特评资格委员会（THE CHARTERED SOCIETY OF DESIGNERS）的成员。在功成名就的今天，这位设计艺术大师谈到了一个值得人们深思的问题，他说道：“对于成功这个问题我常常感到困惑，这也意味着我自己往往为他人所取得的成就所吸引。而且在我自己也取得了成就之前我的心是不会有片刻宁静的。在很多事情上人们都可以拥有一种成就感，诸如解决了一个设计的难题，绘制出了一个崭新的空间，抑或是发现了一条有效的新途径等等。成功有其自己的标准，你愈是不断地试图获得成功，这个标准也就愈高。”或许正是因为基于这种不断进取的创造精神，大卫·赫尔曼才在自己的设计事业中取得了越来越大的成功和引人注目的非凡艺术成就。

五角星公司是一个由设计精英组成的国际性设计团体，它的每一个合作者都有自己的独特个性，自己的专业领域和自己的委托客户。这个设计集团分别在英国的首都伦敦（LONDON）、美国西海岸的大都会纽约市（NEW YORK）、美国东海岸的名城圣弗朗西斯科市（SAN FRANCISCO 旧金山）、美国南部德克萨斯州的奥斯汀市（AUSTIN）以及素有“东方之珠”美称的亚洲商业金融中心香港（HONG KONG）设有分公司，为世界各地的客户提供企业形象设计，视觉传达设计，广告招贴设计，包装设计，商标标识设计，工业产品设计，展示设计，室内设计和建筑设计等全方位的高质量设计服务。

作为一个涉及设计全方位领域的集团公司，五角星公司在图形视觉传达艺术和工业产品设计方面有着相当强的实力。正因为如此，这个设计集团在有关大规模的建筑事务项目中对向建筑设计师和发展商提供全面综合的支持和可信赖的设计服务中占有一个不可替代的独特地位。除此之外，在其过去的诸多成功设计项目中，各式各样的展示设计、古老建筑的保护和修复设计以及各类复杂综合的室内设计都占有一个相当的比重。

在伦敦出版的世界著名权威报刊《金融时报》（FINANCIAL TIMES）曾经形象地将五角星公司比喻为“设计的罗尔斯·洛伊思（THE ROLLS ROYCE OF DESIGN）”。可能目前在中国“罗尔斯·洛伊思”还是一个鲜为人知的名词，它是指

英国出产的一种非常豪华的名牌轿车，不仅历史悠久，同时也是世界上价格最昂贵的轿车，素有“帝王之车”的美称。这种品牌的轿车每年只生产数百辆供全世界的富豪享用。它以其优美别致的外观线形，精湛绝伦的工艺质量，限额定产的整车数量以及昂贵非凡的销售价格在世界上享有盛誉。自然“罗尔斯·洛伊思”这样名牌的豪华轿车无论是在质量或价格上都不是“桑塔纳”、“丰田”、“富康”和“夏莉”等品牌可与之比较的，所以五角星集团公司在其宣传广告中明确表示：“我们虽然在设计收费上并不便宜（或昂贵），但我们相信职业特质所具有的地位以及质量。”在此我们有必要强调一点：虽然在五角星设计集团公司历年的众多委托客户名单上不乏许许多多的世界一流企业和机构，但五角星集团公司并不是专门为“豪门巨富”进行设计服务的。即使是在为一般普通的委托客户，甚至是为公益慈善项目所作的设计中，五角星公司的作品也能体现出一种独具魅力的“高贵”设计美学质量。

曾经有过这样一个真实的幽默故事，就在艾伦·弗莱彻等五位设计师确定了他们这个合作团体的名称“五角星”之后不久，在波兰首都华沙的一次国际广告招贴设计艺术双年展上，有一位设计师碰见了艾伦·弗莱彻并对他说：“你应该将你们的名字改成五旬节（犹太人的一个节日，亦称圣灵降临节），”艾伦·弗莱彻问他为什么？那位设计师回答道：“因为你们的设计收费居然比其它设计公司高出五倍！”

在设计公司多如牛毛的今天，在人们称之为“水货”蔓延市场的现代，作为一个其内在和外在质量都无与伦比的“名牌”是有其独到价值的，人们往往对此另眼相待，即使花多一些钱也是在所不惜，为的就是要货真价实，优质优价。客户和设计者都十分清楚，这是在市场竞争中最终取胜的法宝。况且，真正的艺术是无价之宝。这或许就是为什么五角星设计集团公司能在激烈的国际设计市场竞争中立于不败之地，并且愈来愈成功的一个重要原因之所在。在中国，自从改革开放以来各地成立的各种各样的广告设计公司比比皆是，且数不胜数。但平心而论，我们不能不看到，迄今为止我们似乎还并没有一个国内公认的著名设计公司，更不用说在国际上有影响的中国设计公司。五角星公司的成功经验或许能在某种程度上给予我们以有益的启示。

有人不无幽默地开玩笑说过：在纽约，东京，香港，

伦敦和巴黎等等这些国际性的大都市中，如果有人向街上来来往往的人群里扔了一块石子，被砸破了头的没准儿就是一个设计师……由此可见在现代工业社会中设计师从业的人数之多。作为一名设计从业人员，这句颇具调侃意味的玩笑话似乎不那么中听，但另一方面仔细想想却又不无道理。在竞争如此激烈的现代社会中，如果说在一个混沌的市场初级发展阶段还可以凭关系、给回扣以进行或展开设计业务活动的话，那么到了相对有序的高级市场发展阶段，设计所体现出的自身文化质量就应当成为生死存亡的决定性因素，这在市场竞争中是至关重要的，无论是对客户或是设计者自身都是如此。

设计作为一种文化的形式，与政治、经济、文学艺术和科学技术等等各个方面都有十分密切的联系。由于在相当长的一段历史时期内，我们囿于经济发展水平等一系列主观和客观的原因，尽管中国在上被公认为是一个具有悠久历史文化传统的东方文明古国，但在现代设计的几乎各个方面却都是起步较晚的一个国度。在涉及到设计艺术的实施、操作、标准和交流等等一系列相关的问题上，我们都很难以国际通行的规范接轨，在设计理论与实践方面，在设计美学的评价标准和设计所达到的实际水准方面也均与国际水平有较大差异。

从另外一个方面看，五角星设计集团公司能给我们以启示的除了它的优质设计服务以外，是它拥有象大卫·赫尔曼这样的一大批世界一流的世界名师，正是他们才创造出了一流的设计意念并为客户提供上乘的设计服务。诚如人们常说的那样：事业要发展，人才是关键；只要有了人才，什么人间奇迹都可以创造出来。日本当代设计艺术大师五十岚威畅曾经说过：“五角星设计集团公司的成功是一个秘密。我嫉妒五角星这个绅士俱乐部所具有的和谐气氛。在很多方面，它对一个日本公司来说是富有启示意义的”。

此外，《金融时报》之所以形象地将五角星设计集团公司比喻为“罗尔斯·洛伊思”还有另一层深刻的涵义，这种名牌轿车的车牌标志以该公司两位创始人查尔斯·罗尔斯（CHARLES ROLLS）和亨利·洛伊思（HENRY ROYCE）姓名的第一个大写字母“R”的叠字图案构成的，这个驰名的标志体现出的是一种我中有你，你中有我的团结互助、共同奋进精神，它是一种哲学理念的形象表现，这和五角星设计集团的哲学理念又有着惊人的相似之处。

在更确切的意义上，今天的五角星设计集团公司就如同一条神奇的银河，布满着一颗颗璀璨的明星，彼此交相辉映。每当人们翻开五角星设计公司的合作者名册就仿佛看到了一部当代世界设计艺术大师的名人录。其中现在英国首都伦敦五角星办公室的合作者有工业产品造型设计师肯尼斯·格兰奇（KENNETH GRANGE），图形和编辑设计艺术师大卫·赫尔曼（DAVID HILLMAN），平面艺术设计大师约翰·麦克科尼（JOHN MCCONNELL），广告艺术设计大师约翰·鲁斯沃斯（JOHN RUSHWORTH）和设计家丹尼尔·韦尔（DANIEL WEIL）。在美国东海岸大都会纽约市五角星办公室的有建筑室内设计大师杰姆斯·拜伯（JAMES BIBER），平面设计大师米歇尔·比路特（MICHAEL BIERUT），平面艺术设计师米歇尔·格里克（MICHAEL GERICKE），图形艺术设计大师彼得·哈里森（PETER HARRISON），广告招贴海报设计艺术大师伍迪·帕尔特里（WOODY PIRTLE）以及国际著名的女设计大师波拉·斯契尔（PAULA SCHER）。在美国西海岸名城圣弗朗西斯科五角星办公室的有视觉传达设计艺术大师肯特·亨里奇（KIT HINRICHS）。在美国南部城市奥斯汀五角星办公室的是图形设计师洛维·威廉斯（LOWELL WILLIAMS）等等。除了一大批卓越的设计合作者以外，五角星集团公司还拥有一批极具艺术才华的设计合作助理，这其中包括有象在香港办公室的丹尼思·菲里克斯（DENNIS FELIX）先生等人。而且五角星集团同时还拥有逾百名富有才干的设计师和设计管理人员。

在两年以前，在英国伦敦五角星办公室的合作者大卫·赫尔曼先生在香港——这个东方最重要的商业贸易经济中心开设了五角星新的办公室，此举将五角星集团公司的设计服务范围全面拓展到了亚洲这个古老而又神奇的大陆。

五角星设计集团香港分公司的成立，不仅仅是一个简单的商业活动范围的拓展。相反，这一举措在国际间被人们视为一个具有战略眼光的跨世纪决策。世界上不少权威人士纷纷预测：即将来临的二十一世纪是亚洲的世纪；也是一个崭新的设计时代。亚洲这个约占世界陆地总面积百分之二十九点四的全球第一大洲，拥有全世界百分之六十以上的人口，它不仅是一个潜力巨大的市场，而且也是当代世界上经济最具活力的一个洲；它不仅以传统的农业和手工业享誉世界，而且近十几年来蓬勃兴起的高科技产业也越来越吸引着世人的关注。香港作为亚洲地区经济成

长最快的小四小龙之一，又紧邻着未来亚洲经济最具潜力的中国大陆。这个巨大的发展区域和市场，而且在即将来临的1997年将正式回归为中国的一部分，其无可替代的经济战略地位是不言而喻的。这个设立在香港太平洋广场上的五角星设计集团分公司是由大卫·赫尔曼先生负责的，他在每三、四个星期就至少要前往香港一次，亲临设计现场指导工作。他也常常在伦敦的办公室里提出设计策略和创意，而由五角星设计集团的合作助理、来自美国的设计师和建筑师丹尼思·菲里克斯先生具体管理和执行，在五角星集团香港办公室有多名香港本地的和来自西方的设计师和雇员工作。大卫·赫尔曼先生和丹尼思·菲里克斯先生成功地将五角星集团的设计工作哲学运用在香港及周边国家和地区的有关设计项目的发展和完成过程中。考虑到香港特殊的中西兼融的文化背景和不断变化着的历史地位，为了更好地开展设计工作，大卫·赫尔曼先生还起了一个十分响亮的中文名字——戴浩民。

就如同在伦敦的五角星设计集团公司办公室负责欧洲地区的设计业务；而在美国纽约和圣弗朗西斯科等地的分公司负责处理北美地区的设计业务一样，在香港的五角星设计办公室主要负责接受和处理亚洲及远东地区的设计业务。这样在当代世界各个经济最发达，发展最活跃的地区都有了五角星集团所提供的与之相适应的配套设计服务。五角星集团香港分公司自成立以来已经为香港及周边的地区和国家贡献了优质的全方位设计服务，与此同时它在英国、美国、欧洲、中东及远东都拥有了许许多多的重要委托客户。由著名设计艺术大师大卫·赫尔曼领导的五角星集团香港分公司也将香港视为一个理想的设计基地，由此将辐射其它亚洲市场。

在当代世界的设计艺术活动中，有一个越来越重要的发展趋势日益受到人们的关注，即随着现代信息科学技术的迅速发展和广泛运用，就如同许多国际贸易组织和经济共同体的存在和不断发展所表明的那样：设计也不再仅仅是某个局部或区域的活动，其范围和意义都愈来愈广泛；当代设计的市场是世界性的，其竞争也是全球性的。五角星跨国集团公司的全球发展战略就十分清楚地表明了这一点；大卫·赫尔曼先生为之设计的许多客户都不仅仅是英国的企业和机构，相反它们分布在世界各地，这已是一个不以人的意志为转移的客观事实。一方面这种趋势的发展以前所未有的速度加大了人类社会文化和经济的交流，对

设计文化的发展和进步起着巨大的推动作用，与此同时它也对每一个设计从业人员提出了更高的要求 and 更为严峻的挑战。

在这种情况下，设计意念的独创性和设计质量的优劣就日渐成为一个首当其冲的问题。英国设计家大卫·赫尔曼先生的设计实践活动及其作品就集中地反映了这种世界性的大趋势。在他的许多作品中，我们都能感受到一种卓越非凡的设计质量。例如在一枚为伦敦设计博物馆的荷兰PTT历史展览而作的邮票设计中，这位艺术大师选择了“自由”为主题，在这个设计中，他以英格兰人所特有的深邃智慧和幽默韵味使之呈现出一种至高无上的“自由境界”，真可谓方寸之间，意境无限。表达出对人类尊严的讴歌，对文明理想的礼赞。虽然这只是一张几便士的普通主题邮票设计，但毫无疑问它却体现出了一种极高的人类精神境界和永恒的文化艺术价值！真诚地表达出了一种罕见的人格魅力、设计的魅力和自由的魅力。

有朋友问道：书名何以以为“有序的选择”？笔者以为所谓“有序”是相对于“混沌”而言的，它所表达的是事物发展的不同性质和阶段的状态；而“选择”则意味着主客体之间矛盾运动的结果。两百年前，英国的一位著名政治家查尔斯·杰姆士·福克斯曾经有过一句名言：“自由就是秩序，自由就是力量”。他并且强调指出：“自由不仅仅是力量和秩序，而且是占据主导地位的，战无不胜的力量和秩序”。哲学上的自由定义是指人认识了事物发展的规律性而将其自觉地运用到实践中去的过程。艺术的目的是人类个性才能的自由发展本身。从本书的一代设计名师大卫·赫尔曼先生那些充满着秩序理念和视觉张力的设计艺术作品中，难道我们不能意识到其中深层所蕴含的正是这种自由的伟大力量么！在很大程度上正是基于这一方面的考虑，所以我在确定本书的书名时选择了——有序的选择，这也即是一种基于自由理念和自由境界的选择——自由的选择。

nafla!

Popular Traditions
of Morocco
A Festival of Music,
Dance and Crafts

Glasgow
22 - 25 June
1994

Headline: 11.00 pm
General Admission: 7.50
Students: 5.00
Babies: 10.00 (20.00)
Family: 15.00 (25.00)

Glasgow Information:
041 227 5004

MUSIC VILLAGE

英国格拉斯哥哈夫纳 (HAFIA) 艺术节广告招贴海报设计 (前页: 美国音乐之村 (MUSIC VILLAGE) 企业标志形象及其系列设计: 上图)

“音乐之村” (MUSIC VILLAGE) 是美国的一个文化机构。这个组织的职能是专门负责组织安排每年一度的少数民族音乐节及其有关的音乐艺术活动。我们知道, 当设计师在一个有关“艺术”的项目作设计时, 往往都会面临一些特殊需要认真对待的问题。这是因为设计本身就是一种直接的艺术活动, 所以在很多的主体和接受设计服务的客体之间就有一种“艺术”的竞争关系存在。这对设计师来说常常是一个非常敏感和棘手的问题。即在这种情况下设计要在多大的程度上表达出自身所应有的“艺术”份量。而又应当如何去表达呢? 或者为了避免喧宾夺主, 在这种情况下避免由于设计的艺术性太强反而掩盖了本应该突出的艺术主题特征。设计根本就不需要表现出任何自身艺术的成分。如果真是这样的话, 设计在此就只是扮演了一个功能性的简单角色。这样又与设计自身的宗旨相悖。倘若不在设计中表现出艺术, 那么还要设计有什么用处呢。这是一个两难的问题。但在“音乐之村”的企业形象设计系列作品中, 设计师恰到好处地解决了这个问题。

英国格拉斯哥哈夫拉 (HAFLA) 艺术节广告宣传册设计

在1994年，英国著名设计艺术家、玉希里设计集团公司的合作者大卫·赫尔曼先生在为音乐之乡所设计的标志字体时充分体现出一律音乐的韵律和节奏感。这个洋溢着视觉美感旋律的企业形象字体符号被广泛运用在文具以及历届艺术节的广告宣传艺术品上。赫尔曼先生认为：在这种委托项目中，设计师要明确自己的角色和任务。如果设计师在涉及艺术的项目设计中害怕艺术的事项，其结果往往可能适得其反，搞得不伦不类；只要适当地理解和准确地把握相互之间微妙的关系，就能使设计达到一个最佳的效果。“哈夫拉” (HAFLA) 是该组织在格拉斯哥举办的一个英国古代传统的凯尔特舞蹈艺术节活动。在哈夫拉艺术节的广告招贴海报和宣传项目设计策划中，大卫·赫尔曼先生将集中提炼了英国民间文化意象特征的拼贴加以自由组合，以此来传达艺术节的主题。这个系列的企业形象及宣传设计作品的设计助理是设计师蒂娜·斯温德尔 (JO SWINDELL) 和蕾拉·契诺切斯 (LAURE CHENOIS)。