

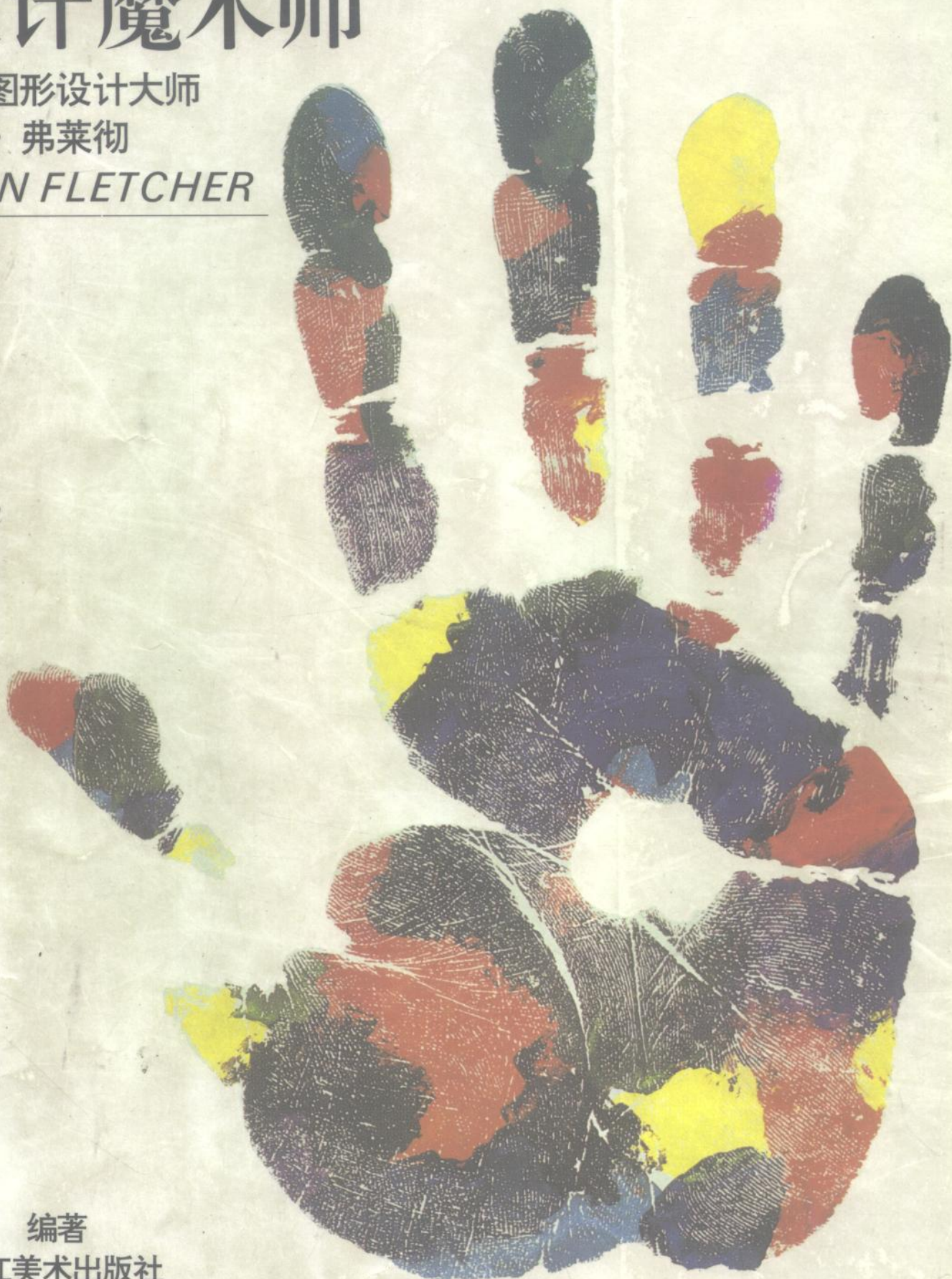
当代世界大师设计意念丛书 THE WORLD MASTER

设计魔术师

英国图形设计大师

艾伦·弗莱彻

ALAN FLETCHER

陈放 编著

黑龙江美术出版社

133300

J534
95-42

设计魔术师

英国图形设计大师艾伦·弗莱彻
THE WORLD MASTER
ALAN FLETCHER

陈放 编著

黑龙江美术出版社

设计魔术师

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5月第1版 1996年5月第1次印刷

印数: 5000册

ISBN7-5318-0346-1/J·347 定价: 49.80元

目 录

英国图形设计大师艾伦·弗莱彻	4	欧共体十二国风光年历	36
序	5	法国 GITANE 香烟广告	37
伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 (V & A)		美国 IBM 公司广告设计	38
标徽系列设计	10	世界设计大会海报	40
英国企业董事会 (IOD) 标徽	12	英国路透社 (REUTERS) 标志	41
英国 EVA 印刷公司标志	13	科威特商业银行标志 / 礼品 / 环境设计	42
斯特拉文斯基 (STRAVINSKY) 音乐节标志设计	14	东方麦德林酒店集团系列标志	44
伦敦米歇尔·彼德公司接待部标志	15	阿瑟·安德森公司系列标志	45
美国拍立得 (POLAROID) 公司胶片广告	16	美国圣·芭芭拉博物馆系列标志	46
德国基尔 (KIEL) 世界赛艇会广告	17	英国国立名人肖像画廊广告	47
请柬设计	18	1991 年国际图形联合会 (ICOGRADA) 讲座海报	48
英国设计艺术指导联合会 (D & AD)		1994 年国际图形联合会 (ICOGRADA) 讲座海报	49
成立 21 周年庆祝海报	19	英国 G·GROSS 广告公司邀请广告	50
意大利 NAPOLI' 99 基金会广告	20	GROSS 生日晚会邀请广告	51
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 天空与鸟	21	皇家工业设计师协会菜单设计	51
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 花	22	伦敦公共汽车公司广告 / 聚会	52
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 雕像与小鸟	23	伦敦公共汽车公司广告 / 购物	53
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 现代艺术	24	信笺名片设计	54
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 转椅	25	办公文具用品设计	55
1991 年五角星 (PENTAGRAM) 公司学术讲座广告	26	系列小说封面	56
1992 年五角星 (PENTAGRAM) 公司学术讲座广告	27	书籍封面设计	57
德国奔驰 (BENZ) 汽车公司广告	28	慕尼黑利特法斯国际广告塔广告	58
西班牙万国旗海报设计	29	德国 SOS 国际儿童村海报	58
布达佩斯世界博览会标志设计	29	朴茨茅斯旗舰广告	58
伦敦芬达里酒店集团明信片设计	30	世界设计大会“英国设计”展览海报	58
伦敦五角星 (PENTAGRAM) 设计公司广告	31	伦敦“设计师星期六”海报设计	59
黄道十二宫图年历设计	32	五角星集团公司设计师肖像	60
中国十二生肖图年历	33	伦敦 G & B 印刷公司展览海报	62
科威特商业银行年历设计	34	艾伦·弗莱彻宅邸大门设计	63
英国天气年历设计	35	后记	64

设计魔术师

英国图形设计大师艾伦·弗莱彻
THE WORLD MASTER
ALAN FLETCHER

陈放 编著

黑龙江美术出版社

设计魔术师

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5月第1版 1996年5月第1次印刷

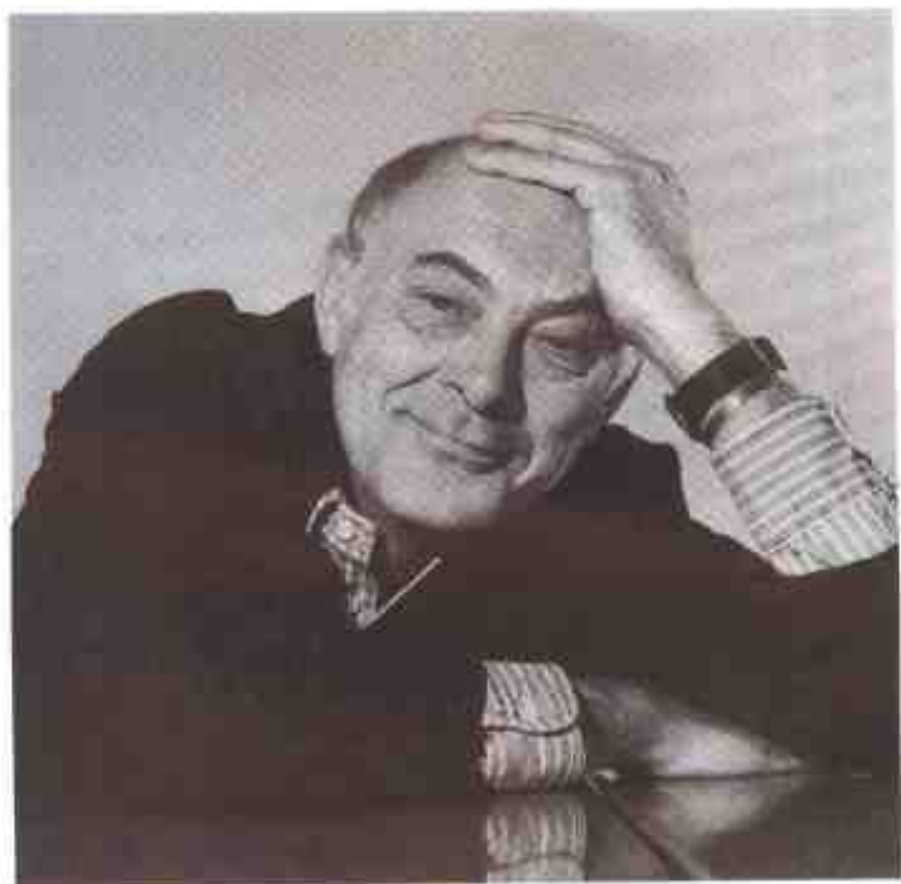
印数: 5000册

ISBN7-5318-0346-1/J·347 定价: 49.80元

目 录

英国图形设计大师艾伦·弗莱彻	4	欧共体十二国风光年历	36
序	5	法国 GITANE 香烟广告	37
伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 (V & A)		美国 IBM 公司广告设计	38
标徽系列设计	10	世界设计大会海报	40
英国企业董事会 (IOD) 标徽	12	英国路透社 (REUTERS) 标志	41
英国 EVA 印刷公司标志	13	科威特商业银行标志 / 礼品 / 环境设计	42
斯特拉文斯基 (STRAVINSKY) 音乐节标志设计	14	东方麦德林酒店集团系列标志	44
伦敦米歇尔·彼得公司接待部标志	15	阿瑟·安德森公司系列标志	45
美国拍立得 (POLAROID) 公司胶片广告	16	美国圣·芭芭拉博物馆系列标志	46
德国基尔 (KIEL) 世界赛艇会广告	17	英国国立名人肖像画廊广告	47
请柬设计	18	1991 年国际图形联合会 (ICOGRADA) 讲座海报	48
英国设计艺术指导联合会 (D & AD)		1994 年国际图形联合会 (ICOGRADA) 讲座海报	49
成立 21 周年庆祝海报	19	英国 G·GROSS 广告公司邀请广告	50
意大利 NAPOLI' 99 基金会广告	20	GROSS 生日晚会邀请广告	51
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 天空与鸟	21	皇家工业设计师协会菜单设计	51
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 花	22	伦敦公共汽车公司广告 / 聚会	52
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 雕像与小鸟	23	伦敦公共汽车公司广告 / 购物	53
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 现代艺术	24	信笺名片设计	54
意大利《DOMUS》杂志封面设计 / 转椅	25	办公文具用品设计	55
1991 年五角星 (PENTAGRAM) 公司学术讲座广告	26	系列小说封面	56
1992 年五角星 (PENTAGRAM) 公司学术讲座广告	27	书籍封面设计	57
德国奔驰 (BENZ) 汽车公司广告	28	慕尼黑利特法斯国际广告塔广告	58
西班牙万国旗海报设计	29	德国 SOS 国际儿童村海报	58
布达佩斯世界博览会标志设计	29	朴茨茅斯旗舰广告	58
伦敦芬达里酒店集团明信片设计	30	世界设计大会“英国设计”展览海报	58
伦敦五角星 (PENTAGRAM) 设计公司广告	31	伦敦“设计师星期六”海报设计	59
黄道十二宫图年历设计	32	五角星集团公司设计师肖像	60
中国十二生肖图年历	33	伦敦 G & B 印刷公司展览海报	62
科威特商业银行年历设计	34	艾伦·弗莱彻宅邸大门设计	63
英国天气年历设计	35	后记	64

Alan Turing

序

或许，在当今世界上没有哪一个设计师能象艾伦·弗莱彻（ALAN FLETCHER）那样在赋予图形语言以视觉智慧方面做得如此出色的了。在其漫长而丰富多采的设计职业生涯中，艾伦·弗莱彻是从国际现代风格占主导地位的高起点上步入设计领域的，当时他属于战后新一代的年轻设计师。他的国际设计声誉可以从他为一些世界最著名的企业 and 文化机构所作的设计上反映出来，他于 50 年代早期在纽约开始其设计生涯。曾先后为路透社，麦德林东方酒店集团，维多利亚和阿尔伯特博物馆，伦敦劳埃德国际保险公司，德国奔驰汽车公司，阿瑟·安德森公司，美国国际商业机器公司，意大利奥利弗蒂打字机公司和 ABB 电机公司等进行设计策划。他的年历设计、杂志设计、书籍设计、广告宣传册设计、企业形象设计、标志系统设计、办公用品设计和广告招贴设计等等都不断地向世人展示着一种非凡的创造才能，而所有这些都标志着艾伦·弗莱彻在他的同代人中毫无疑问是最出类拔萃的佼佼者之一。

今天的艾伦·弗莱彻是英国在国际上最著名的设计师。他于 1931 年出生在肯尼亚首都内罗比的一个英裔家庭，曾在英国的三所大学学习过，毕业后又前往美国著名的耶鲁大学深造。第二次世界大战后，在欧美成长出了新一代的年轻设计师，他们将设计视之为自己的天职，这些新一代的年轻设计师不同于 40 年代那些利己实用的商业广告艺术家。他们对设计有自己的见解，他们受到良好的教育和正规的训练，他们善于积极主动地设计的问题，艾伦·弗莱彻将自己视为他们中的一员。当他在选择自己的未来发展方向时，战后的英国给他提供了三种可能：去大学，参军或到银行工作，但所有这些对艾伦·弗莱彻来说都没有足够的吸引力。于是，在获得了一笔奖学金后，他去了翰墨史密斯（HAMMERSMITH）艺术学院学习插图课程。然而第二年，当他发现还有更好的机会可供选择时，他转学去到了伦敦的中央艺术学校（CENTRAL ART SCHOOL）那里的学习气氛更为活跃，并且也是碰巧他日后的合作伙伴柯林·福比斯（COLIN FORBES）其时也在该校就读。

当他从伦敦的皇家美术学院（ROYAL COLLEGE OF ART）毕业时，50 年代的英国还是“一个非常灰暗，使人感到无聊的地方，而美国——我从电影上看到的——却是阳光明媚，高楼林立，一派生机勃勃。”其时，艾伦·弗莱彻有机会获得了一笔奖学金前往美国著名的耶鲁（YALE）大学建筑和设计学院深造。

在耶鲁大学，艾伦有幸在一些国际上最优秀设计艺术家指导下学习和研究设计课程，他的导师中包括有鼎鼎大名的设计家保罗·兰德（PAUL RAND），原德国包豪斯设计学院著名教授约瑟夫·阿尔伯斯（JOSEF ALBERS）和布雷德伯尼·桑普森（BRADBURY THOMPSON）等人，通过兰德的介绍，艾伦为著名的国际商业机器公司（IBM）作了一些设计，阿尔温·埃斯曼（ALVIN EISENMAN）则推荐他到另一些企业诸如美国容器集装箱公司（CONTAINER）作设计。

后来，艾伦·弗莱彻去到美国东海岸的洛杉矶，在一个公用电话亭里，他怀揣着自己的代表作品，拨通了大设计师索尔·巴斯（SAUL BASS）的号码，艾伦似乎是在一个非常恰当的时间和在一个非常合适的地点交上了好运气，索尔·巴斯非常赏识这个年轻人的设计作品，并介绍给他一些委托客户，艾伦因此得以在洛杉矶作了一些设计项目。

纽约在那时被公认为是世界图形艺术设计的中心，而且瑞士的国际现代设计风格也风靡一时，设计界都热中于此。所以艾伦·弗莱彻于 1958 年回到纽约，和设计师里欧·朗尼（LEO LIONNI）一道在著名刊物《幸运》（FORTUNE）杂志从事设计工作，这也是他的第一份固定工作。当时的艾伦·弗莱彻对在什么地方从事他的职业并不特别在意，他只是对设计有一种强烈的愿望和要求，也有自己的主见，他曾说道：“除了设计，我真不知道我还能做其它别的什么。作为一个学生我常常想我能够设计得很好，然而不久，我就可能会发现还有人做得比我更好，但这并没有什么，其间的差距并不遥远，这并不是不可企及和高不可攀的，只是有难度罢了，所以我在设计中往往被自己的一种永不满足感和最大可能性驱使着，作为一名设计师你必须要有自己的思想和个性。如果不是这样的话，你只是每天坐在那些急功近利的委托客户面前，这些人往往并不理解也不希望分享你的热情与创造。倘若真是如此的话，那将是一件多么可怕和愚蠢的事啊。”

仅仅只在《幸运》杂志工作了一年以后，艾伦就决定回到英国去开展自己的设计事业。在 1959 年，他返回了伦敦，当时英国大部分的设计师都还在从事着十分单调的工作，图形和色彩都是如此，常常就是红色和蓝色等几种简单的程式和概念性的色彩，弗莱彻从美国带回来自己丰富多采的设计作品使人们大开眼界，给当时的英国设计界带来了积极的影响和极大的

推动

六个月以后，在阿隆·布恩斯（ARON BUMS）的介绍下，一位名叫鲍勃·吉尔（BOB GILL）的设计师打电话给艾伦·弗莱彻，他们一见如故并共进晚餐。随后到了1962年，他们两人和柯林·福比斯一道成立了一个以三人名字命名的弗莱彻/福比斯/吉尔（FLETCHER / FORBES / GILL）设计事务所，然而事情并没有象预料的那样好，在他们开业的第一个月里，整个事务所并没有得到任何一项设计委托，后来似乎开始有了一些转机，他们获得了企鹅图书出版公司（PENGUIN BOOKS）的一些书籍装帧和封面设计的项目，这几个兴高采烈的年轻人走进一间咖啡馆，只用了一杯咖啡的时间就做完了这些设计工作，随之其它的客户也接踵而至，这其中不乏一些著名的企业，诸如帕瑞里公司（PIRELLI）、卡纳达公司（CUNARD）以及意大利的奥利弗蒂公司（OLIVETTI）等等。

三年以后，当鲍勃·吉尔离开了这个事务所时，弗莱彻和福比斯以及另一名建筑师敬欧·克洛斯比（THEO CROSBY）又组成了一个新的合作团体，接着另外两名设计师牟维·卡兰斯基（MERVYN KURLANSKY）和肯尼斯·格兰奇（KENNETH GRANGE）也加入了进来，这样他们一共有五个人，到1972年，上述的五位设计师共同创建了一个设计公司，在为这个公司起一个什么名称的问题上，艾伦·弗莱彻在一本有关魔法和巫术的书上发现了一个非常意味的单词——五角星（PENTAGRAM），于是一个日后在世界上最富盛名的设计公司就此成立了，可能大多数人在当时都未曾料到，这个似乎偶然得名的小小设计团体会成为今天国际上最为耀眼和炫目的一颗设计巨星。

在五角星公司期间，艾伦·弗莱彻曾先后为国际著名的新闻通讯社——路透社（REUTERS）、麦德林东方酒店集团（MANDERIN ORIENTAL HOTEL GROUP）、维多利亚和阿尔伯特（V & A）博物馆、伦敦劳埃德（LLOYD'S）国际保险公司、德国奔驰（BENZ）汽车公司、阿瑟·安德森（ARTHUR ANDERSEN & CO）公司和ABB等著名机构和驰名企业进行设计策划。在五角星这个合作的设计团体里，既有一种互相交流、集体合作的工作气氛，而设计师又往往可以在其设计作品中保持一种自己的个性风格特征，而且尤其难能可贵的是这二者之间常常又是非常统一的，艾伦·弗莱彻成功的在以上两个方面都达到了极

致，他在策划那些大型的、非常复杂的企业设计项目的同时，又总是能在其作品中体现出他独特的设计个性和艺术的自由境界，然而实际上，要做到这后一点并非易事，艾伦·弗莱彻曾就此幽默地说道：“当然，客户并不会因为你的个性和独创而多付你设计费，因此在这一点上你往往得不到任何报酬。”

1992年，为了专注于设计实务和实现自己的设计计划，弗莱彻离开了五角星公司，在伦敦的庞布里奇开设了自己的设计研究室，但有趣的是，从五角星公司退休之后的艾伦比以前更加忙碌了， he 现在是英国费顿出版社（PHAIDON PRESS）和意大利《DOMUS》杂志的设计顾问，还为德国《FRANKFURTER ALLGEMEINE》杂志以及英国企业董事协会（IOD）作设计策划。

当英国伦敦皇家美术学院授予艾伦·弗莱彻以高级成员的特别荣誉时，他被人们冠以“设计魔术师”（MAGICIAN）的美称，这部分原因是因为他参与创办的五角星公司其名称的由来所致，而更主要的是因为弗莱彻作品中所体现出的视觉智慧、似非而是的矛盾图形悖论和幽默诙谐韵味所致，在设计上，他确实就象一个非常高明的魔术师，其作品常常在你的想象之中，但往往却是出乎你的意料之外。

很显然，在艾伦·弗莱彻的作品中，我们可以清晰地感受到“形式服从功能”、“少即是多”等的现代国际视觉设计潮流要素的影响，而感受更深的却是他在综合考虑了方方面面的诸要素之后所呈现的一种非同寻常的个性化视觉思考，对艾伦·弗莱彻来说，在设计中解决一个问题并不成其为问题，他认为设计中首当其冲的问题在于如何运用设计智慧去创造一种附加的价值和视觉的惊奇，他常常引用一段非常著名的格言来界定他自己的设计哲学：“一笑值千金（ONE SMILE IS WORTH A THOUSAND PICTURES）。”因此，艾伦·弗莱彻在国际设计界还有一个雅号叫：“微笑的大师”，事实上，艾伦·弗莱彻是一个非常严肃和认真的人，他十分严肃地进行着幽默的设计，每一件作品都反映出他在形象生成上的无拘无束，同时也展示了他卓越的创造表现才能以及坚定的自信心，他的许多看上去寥寥数笔、似乎漫不经心的作品，实则是一个月或更长时间冥思苦想的精心之作，例如他为彼德斯公司接待部设计的标志即是如此，米歇尔·彼德斯（MICHAEL PETERS）是伦敦的一个设计师，早年也曾在美国耶鲁大学攻读设计硕士，和艾伦同是耶鲁大学校

友。后返回伦敦开设了自己的设计公司。在他的新办公楼落成之际，他邀请了世界上五十位设计界的知名人物同为其新楼的各个部门设计标志符号，其中主要的设计办公室标志由来自美国洛杉矶的大师索尔·巴斯设计；冲印暗室的标志符号由香港设计界的大腕石汉瑞（HENRY STAINER）设计；来自日本的名设计师五十岚威畅（TAKENOBU IGARASHI）为其设计了标志雕塑“3”，而艾伦则为米歇尔公司的接待部设计出了一个别具一格的“千金一笑”——一个令人忍俊不禁的红嘴唇露着白牙在冲着你微笑！这个驰名的标志上没有一个字，这个嘴巴也不会说一句话，但它却对每一个来到米歇尔·彼德斯广告公司的客户显示出永恒的微笑。这个微笑是如此的真诚，这个微笑是如此的自信，这个微笑又是如此的洋溢着幽默和智慧，以至于人们难以想象那些前来彼德斯广告公司——首先进入接待部——的委托客户会在见到这个迷人的微笑之后还有可能再去寻访其它的广告公司！这就是艾伦的微笑——含金量极高的微笑；这就是弗莱彻的魅力——微笑的魅力！

艾伦·弗莱彻是一个能深刻认识自己的人，同时，他也是少数几个能真正理解设计智慧本质的设计师之一。他曾经写道：“要使设计充满智慧是一项需要严肃认真对待的工作。”在英国有一位名叫迈克尔·凯尼（MICHAEL CAINE）著名的男演员也曾对此有过一段非常精辟的类似论述：“使人发笑是一项非常严肃的工作。”这不禁使我联想起在中国为人们喜闻乐见的一种曲艺形式——相声，不也正是如此吗？众所周知只有那些对语言艺术研究有素而又运用自如的笑星才能在舞台上给人以美的享受，又有多少相声大师倾其毕生精力，孜孜以求的不正是为得一笑吗？难怪人类历史上会有“千金一笑”之说。公元前雅典著名的诗人和剧作家阿里斯多芬尼斯（ARISTOPHANES）曾经说过：即使是在圣贤的大脑中也有一个属于愚人的角落。而精神分析学家弗洛伊德（FREUD）则将幽默和创造性联系在一起，阿瑟·柯伊斯托勒（ARTHUR KOESTLER）在他那个时代给予专事逗乐的宫廷弄臣的薪俸，就居然和科学家以及艺术家所得到的一样高。尤其是在现代西方这个被人为异化的后工业社会中，轻松和会心一笑将有多么异乎寻常的价值啊。由此我们不难理解：使人轻松而又充满智慧的图形语言艺术——这也正是艾伦设计的意义和价值所在。

艾伦不仅有一张会微笑的嘴，而且还有一只异乎寻常的

手。我们在伦敦设计博物馆 G & B 展览海报上见到过的是他那色彩斑斓的手；在慕尼黑第一届利特法斯国际广告塔上看到的是他那具有全方位视觉意义的魔手；而在第 20 届国际图形设计联合会学生研讨会广告招贴上见到的却是他那伸有六个指头的手！千万别以为这是大师的笔误，实则为似非而是的悖论图形语言——画蛇添足反为龙——原来在 1994 年的这一届学生设计研讨会上，共有来自美国的伍迪·派特尔（WOODY PIRTLE）、英国的阿布兰·吉姆斯（ABRAM GAMES）、艾伦·凯奇（ALAN KITCHING）、莱弗里·布罗迪（NEVILLE BRODY）、丹麦的珀·莫勒普（PER MOLLERUP）和意大利的埃塔鲁·卢比（ITALO LUPI）等六位主讲嘉宾，艾伦·弗莱彻在广告中别出心裁地设计出了一只伸开六个手指头的大手！构思奇特，不拘一格，寥寥数笔，却十分引人注目，使观众印象至深而又忍俊不禁，使人们再一次感受到这位大师非同寻常的大手笔。这真是一只具有非凡“魔力”的手，而正是这魔手使艾伦·弗莱彻的作品具备了异乎寻常的“魔力”。

艾伦·弗莱彻是以设计为基础来探索一种意念的创造，他因此十分强调设计意念的重要性。他说道：“在设计中除了意念，其它所要做的就只不过是敷设和涂抹罢了。有时将某种色块组合在一起能够形成一个意念，但每件作品必须体现它自己的独特意念。否则就如同一个蹩脚的小说作者在试图写一本空洞无物的书，使人看起来味同嚼蜡一般。”他常常在设计中将自己的设计哲学推向极致。对于委托客户提出的设计要求，他不是作为一个被动的执行者，而更多的是一个主动的挑战者。在最初的设计概念生成和最终的结果形成中，他始终都是积极的参与者，并因此在国际设计界享有盛名。他曾说：“我尝试解决客户的问题，满足他们的需要，但又不仅如此，我尽力在这个过程中寻找各种可能以加上一些有价值的东西。”他为美国 IBM 公司所设计的招贴就是一个典型的例子。当 IBM 公司在法国巴黎开设了欧洲新的总部时，他们委托艾伦·弗莱彻在很短的时间内为其设计广告招贴用以张贴在新的办公大楼墙上。这位设计魔术师别出心裁地以“艺术”（ART）为主题设计了一套六张的系列海报。众所周知，IBM 公司是世界上首屈一指的高科技跨国公司，他们的许多产品代表着当代人类科技文化的最高水平，而“ART”在英语里意为人类创造的作品，是相对于自然生成的事物而言的，是美的创造和表现；它还有另一层意思是指

需要知识技能和实践的事物。高新科技的电子技术无疑是 20 世纪人类文化的结晶，是我们这个时代艺术的具体体现。艾伦在此设计意念上的选择，不仅在广告的表现形式上，而且是在设计本质上把握住了时代艺术的真谛。对此，作为客户的 IBM 公司十分满意。事后艾伦回顾道：“如果我就简单地按照客户当时的要求去做，那么他们就只能得到一些就事论事、平铺直叙的广告作品了。”

1965 年，总部设在瑞士苏黎士的国际图形权威杂志《图形》（GRAPHIS）决定在第 119 期上刊登有关介绍弗莱彻/福比斯/吉尔设计事务所的作品和文章。杂志编辑于是请艾伦他们为这一期的《图形》杂志设计一个封面。通常情况下，该杂志作为一本视觉设计的艺术刊物，其封面多是以手绘画或摄影作品的形式表现的，读者和编辑所欣赏的也多是封面内容和形式的构思及表达。而这一次，艾伦和他的同事却一反常态地打破常规，别出心裁地设计了这期封面。首先，他们将拟发表的作品幻灯片和有关文稿材料的包裹从英国伦敦寄到苏黎士。另外说明，要求编辑部先暂不拆开这个包裹而将其原封不动地寄回伦敦。当这个包裹按要求寄回来后，艾伦·弗莱彻他们用摄影机将这个曾经由伦敦寄往苏黎士的包裹拍成一张制版规格的彩色幻灯片，然后将其会同原先的包裹一道再寄给《图形》编辑部，指明这张贴有邮票、写有地址和盖有邮戳的包裹的照片就是为这期《图形》杂志设计的封面。这份把作品和文章寄送到编辑部的包裹包装，在此也就成了把作品和文章内容送给《图形》广大读者的包装。封面，多么好的设计意念！

如果说艺术的本质真是时代的反映的话，那么在多得难以计数的所谓现代艺术作品中，又有多少能象第 119 期的《图形》封面这样深刻而又具体，巧妙而又自然地反映过现代社会中最具智慧的艺术本质和现象呢？

他确信设计师在从事每一项设计计划时，既是一种机遇而同时又是一和责任和义务，“爱美之心人皆有之，人在其天性中就有一种对美的追求愿望，形式也必须追随功能，这是毋庸置疑的。然而，设计师——作为现代社会的艺术家——还必须在其设计作品中提供丰富的文化营养，情趣和别的什么有价值的东西。”

英国历史上著名的哲学家和科学家弗兰西斯·培根（FRANCIS BACON, 1561—1626）曾经说过：“狡诈者轻鄙学

问，愚鲁者羡慕学问，唯聪明者善于运用学问。”艾伦·弗莱彻正是善于将最优秀的英国设计传统和最流行的现代国际视觉潮流非常巧妙有机地融合在一起，这一点在他的许多作品中都充分地体现了出来。例如他所作的文具设计就是如此。他虽然是一个驰名世界的平面设计大师，但他的设计智慧却并没有仅仅局限在二维空间的范围之内，在一个办公桌上的文具用品设计中，艾伦运用了一个维多利亚时代的古老意念，在木制的托架上开有向中心弯曲的圆弧形槽，致使一对钢球自然向中间聚合并滚动自如，以此来夹住中间的信封、纸张或名片等文具，而且抽出使用也十分方便。从功能到形式的理念上所反映出的设计智慧令人不禁拍案叫绝。

除了大量的设计实践以外，艾伦·弗莱彻在设计理论方面也有非凡的建树。他先后与人合作出版了多部设计专著，其中包括：《形象——视觉符号的图形概念》、《图形设计：视觉的比较》和一部《标志系统手册》。此外，还合编了五角星公司的四部作品专著：《五角星：五位设计师作品集》、《为设计而生》、《设计意念》和《五角星设计公司作品集》。

这位世界上最著名的设计大师曾经以“蓝色的天空和灰色的箱子”为题表述过自己的设计哲学：“根据已故的杰伊·杜比林（JAY DOBLIN）的见解，设计师基本上可以分为两种类型：即直升飞机型和自动售货机型。前一种往往象直升机一样环绕着风景飞行，上下左右地进行广泛的调查和深入的研究，他们常常会陡直地升在高处，为的是得到一个更好的全景。而另一方面，自动售货机型的设计师往往是处于非运动的静止状态，直到有人将钱币投进来，他们才会劈里啪啦、乒乒乓乓地折腾一阵，将现存的东西送出来。每一次，自动售货机里出来的‘货物’与前一次没有什么两样，所不同的只不过是显得陈旧一些罢了。”显而易见，艾伦·弗莱彻是直升飞机型的设计师。他和他的作品能使我们更多放眼于广袤的蓝色天空，而不是仅仅局限于身旁随处可见的灰色箱子。

人们或许急于想知道这位早已是功成名就的设计大师在此刻对他所从事的职业会作何感想呢？艾伦·弗莱彻曾经就此深情地表述过如下的见解：“我不可能去做其它别的什么事了，而且我将一如既往，自始至终地以同样的方式从事我的工作。我热爱视觉的意念创造，这对我来说是没有任何问题的。可能在将来的某一天，在我七十岁、八十岁或是更大年纪的时候，我

的设计不再象年轻的时候做得那样好了，也没有客户委托我做什么设计了，即使真是如此，我也仍将继续从事设计，不为别的什么人，只是为自己而设计！这是毫无疑问的。抑或正是艾伦·弗莱彻的这种工作哲学和他对设计事业始终如一的执着精神使他获得了英国设计师和艺术指导联合会（D & DA）以及美国纽约“ONE SHOW”金质奖。1977年，因对设计的杰出贡献和五角星公司的另一名主要合伙人柯林·福比斯共同获得英国设计师和艺术指导联合会总裁奖。1982年又因其设计的突出成就而荣获工业艺术家和设计师协会颁发的年度奖章。除此之外，他还有许多设计作品在国际上最重要的展览和竞赛中获得殊荣，诸如1992年他所设计的书籍在第15届捷克布尔洛（BRNO）国际设计双年展上获得金奖等等。1973年，艾伦·弗莱彻当选为英国设计师和艺术指导联合会主席。1982年至1985年，他出任当今国际上最权威的设计组织——国际图形设计协会（ALLIANCE GRAPHIQUE INTERNATIONALE）主席。他还是英国皇家工业设计师，皇家特评资格委员会成员，皇家美术学院高级成员。

1993年，在伦敦富丽堂皇的白金汉宫举行了一次隆重的颁奖仪式，艾伦·弗莱彻作为图形设计师在这里接受了由爱丁堡公爵亲自颁发的菲利普王子年度设计大奖。这项大奖设立于1990年，有四年的历史，该奖项旨在为青少年一代树立一个真实的设计典范，以激发他们对设计的兴趣。由英国最权威的设计评议会（DESIGN COUNCIL）组织评定，每年选择一位在设计上卓有建树的设计大师授奖，且受奖对象可以是所有学科的设计人员。评价的标准包括：思维概念的创造性、设计的美学质量、市场效益以及对设计标准和发展所产生的影响等。1990年的首位获奖者是产品设计师拜瑞·威弗；1991年度的获奖者是工程师约翰·肯迪；1992年度的该奖得主是另一位产品设计师戴维·克里斯帕；1993年艾伦·弗莱彻也是获此殊荣的第一位最杰出的平面图形设计师。

1994年艾伦·弗莱彻获选为纽约国际艺术指导者俱乐部年度殿堂荣誉奖（ADC HALL OF FAME）得主。这是一项崇高的国际荣誉奖项，该奖项每年在世界范围内授予几位对设计艺术事业作出了卓越贡献的艺术大师（包括已故和在世的），在它以往的获奖名单中包括了我国读者所熟悉的米老鼠之父沃尔特·迪斯尼（WALT DISNEY），可口可乐标志的设计者雷蒙

德·罗维（RAYMOND LOWEY）等人。1994年，艾伦·弗莱彻和已故的美国著名插图艺术家罗曼·洛克威尔（NORMAN ROCKWELL），日本著名设计师田中一光，美国广告艺术女指导大师洛切莉·伍蒂（ROCHELLE UDELL）以及美国已故波普艺术大师安迪·沃霍（ANDY WARHOL）等一道入选这项世界艺术殿堂的荣誉奖。此外尤其需要指出的是：艾伦·弗莱彻也是第一位获此殊荣的英国设计艺术家。有人曾风趣地向艾伦这样一个问题：如果他不是艾伦·弗莱彻的话，那么他愿意是谁呢？艾伦回答道：“可能我更愿意想我是谁，而不是我象谁。”

今天的艾伦·弗莱彻已是年过花甲的老人了，然而他做起设计来却仍象一个孩子般生机勃勃而又天真烂漫。这不禁使我们联想起现代艺术史上最伟大的天才艺术家毕加索。在他八十三岁高龄时，仍被世人称为“世界上最年轻的艺术家！”之所以获得如此的称谓是因为：这位当时虽然已是年过八旬的大师，在他每画一幅新作品时，都以一种孩童般的眼睛看世界，因此他所展现在世人面前的永远都是一个全新的艺术世界！

艾伦又何尝不是这样呢，你可能还记得他那只与众不同的手和那张老是带着机智微笑的嘴，也许还是这只手，也许还是这张嘴，没准在什么时候又会弄出一些吓你一跳的新招。这是完全可能的，因为他是一个魔术师——一个举世闻名的设计魔术大师，所以他所设计的作品每每都在情理之中，但却多在你我的想象之外。

V&A

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆 (V&A) 摄于1995 (左页)

位于伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆 (VICTORIA & ALBERT MUSEUM) 是英国的一个历史悠久的博物馆，也是世界上最为著名的博物馆之一。作为一个知名的文化机构，它被先后有过许多的标志和符号。为了理清这种不统一的关系，该博物馆特别委托英国最重要的设计师大卫·莱斯特为其设计一个新的标志以取代所有其它的标志符号。在标准的设计要求上应包括“V & A”三个大写字母符号，功能性强，不受过、现在和未来时间的限制，数量有限，容易识别并且值得记忆。莱斯特在设计上选择了具有欧洲历史传统高尚、优雅韵味的波多尼字体。这种字体最初是约两百多年以前的南意大利佛罗伦萨-波多尼 (GIAMBATTISTA BODONI) 在意大利北部的巴马镇设计而成。莱斯特“V”的右边部分和“A”的左边部分巧妙地有机地联系在一起，使整个新的标志设计既高雅别致，又巧妙自然，且不失易识别、易记忆的特点。在形式上，各个字母的体量大小、字间距和粗细、高低和方圆等相应部分也都体现出一种优雅和协调。

伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆馆内标志系统设计

这个设计项目除了标志之外，还包括了整个博物馆的标志系统设计。从中我们不难看出博物馆标志与整个标志系统在字体和风格上的有机统一性。与此同时，因为这个博物馆是一个传统的英国古典建筑，馆室内有精美的大理石立柱和天花板装饰等等，为了不影射整个博物馆建筑内部典雅的结构和格调这个标志系统以一种独特的悬挂形式表现。

INSTITUTE OF DIRECTORS

英国企业董事协会 (IOD) 标徽 1993 (左页)

英国企业董事协会 (INSTITUTE OF DIRECTORS) 是一个由各行各业的董事、经理和企业负责人参加的社团组织。作为拓展该协会的影响、树立一个强有力的公众形象和进一步吸收会员计划的一部分，该协会委托艾伦·弗莱彻为其设计一个新的标志形象。在欧洲历史上，曾有以二个或更多字母，尤其是以姓名的起首字母编成图案构成一个家族或团体徽记的传统，设计师在此标志设计中也运用了这种传统的风格，以强调该标志所代表的是一个协会团体而非一个赢利的商业或企业机构。

英国 EVA 印刷公司标志 1981

埃瓦·斯万森 (EVA SVENSSON) 是一家印刷公司，艾伦·弗莱彻在该公司的标志字体设计中，将 EVA 三个字母在视觉关系上作了巧妙的对应调整，将 E 和 A 处理成小写字母，倒置的小写字母“e”在最后变成小写字母“a”在整体关系上前后呼应，又充分表现了印刷的特点，引导人们产生准确的联想。