

新时尚

NEUOGRAPHIC

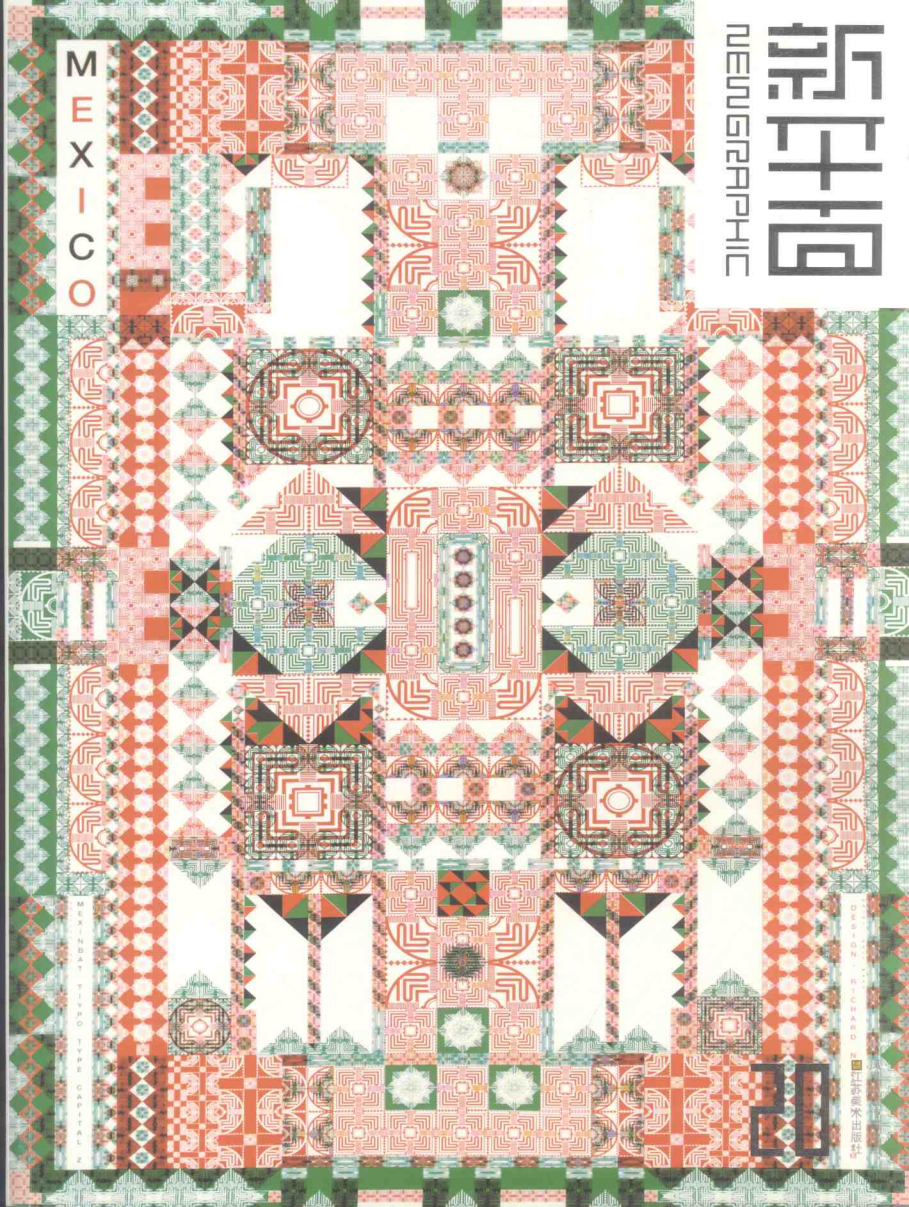
MEXICO

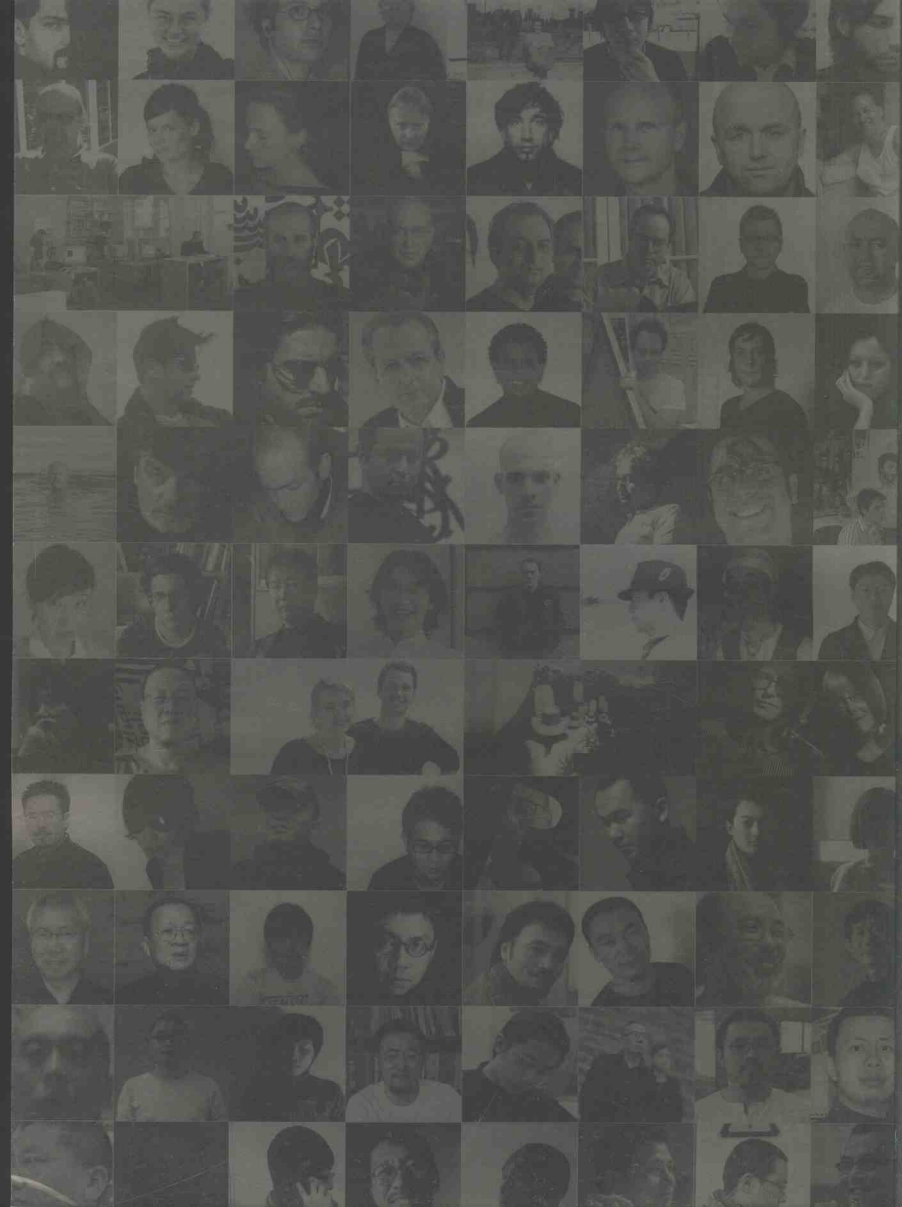
20

DESIGN BY SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

江苏美术出版社

MEXICAN TYPE CAPITAL Z

但凡在名头前特地增加一个“新”字的，无不是要显示出决绝过往、勤于精进的态度和勇气，《新平面》亦如此。这一个大大的“新”字的存在，表明出版物的创办者以及他们的团队已不再耐烦于渐进改良式的温和作派，抑或难以忍受积重难返的理想困厄，于是干脆立门户，大声宣告：在唯新主义的旗帜下，让我们重新出发！

■ 新，是一种态度 中国平面设计独立杂志的发展历程最早可从1987年算起，王序主编的《设计交流》承担了向一个信息短缺的半封闭设计环境单方面输入大量境外资讯的任务，并伴随着一定的设计启蒙使命；而20世纪90年代末期《平面》《海平面》等协会杂志的诞生则体现出中国平面设计在经济高速增长过程中所觅得的良性发展空间，它们的出版不仅标志着各地平面设计师协会和专业委员会的纷纷成立，更代表了设计师们在物质丰沛后寻找认同、尊重、归属感以及向更大的公共空间发出声音的努力。虽然2004年《新平面》的创立也伴随着江苏平面设计师协会的诞生，但它很快就从一份地域性的行业联盟纸媒的定位中转变过来，尽可能地蜕变为一个独立的交流创新设计、沟通学术观念的公共平台。于是，在经费、销量和渠道这几大难题打倒了同类出版物中的绝大部分，而各地的平面设计师协会时至今日也几乎都欲振乏力的背景下，《新平面》已经坚持生存和发展了四年。这是一个信息爆炸、资讯通畅、传统纸媒和电子杂志纷纷出炉，并行不悖的时代；这也是一个花花绿绿的杂志外壳下却空前庸俗和困惑的时代，我们看到了太多报刊文摘式廉价的图文汇编，面对利益霸权式的划地为牢，毫无品质感的视觉污染，以及商业时尚背后的肤浅浮躁。正因为如此，像《新平面》这样的独立平台的存在才有其可贵的特殊价值，三年间不懈的坚持和努力集中体现了《新平面》的编委及其作者们理想主义的使命感，唯新主义的乐观憧憬和沉静思考的精英立场。

■ 新，是一种方向 无须讳言，《新平面》就是“唯新主义”的产物，自出版以来一直坚持锐意求新的出版理念，以高度热忱的设计理想为己任，提供给新人物、新思想、新观念以一个互生互动的广泛交流平台。每一本编辑部都精心挑选最具代表性的国外设计师或设计组合，他们虽然来自于完全不同的社会和文化背景，拥有旨趣迥异的设

计风格、设计理念和设计方式，但他们又都毫无例外地拥有某种共性——对平面设计新趋势、新路径的无穷探索。而这种共性正是平面设计在面对电脑和传媒技术急骤变革的生命力和广泛的社会意义的所在。他们都绝不满足于一己的工作仅认认为是由某种商业利益所驱动的一次性宣传，而把平面设计看作是一个更为广阔的社会文化的一部分，在与人性、文化、环境、科技的紧密互动中为信息

的沟通和传达提供突破性的解决方案；此外，在平面设计的传统概念不断面临质疑，平面设计的传统形态日益模糊的今天，他们“离经叛道”的设计思考和实践还反复地在回答一个问题：平面设计的边界到底在哪里？平面设计到底还有多少可能性？这既是对平面设计本质的责任性关怀，也是对平面设计未来的使命性思考。从这层意义上说，他们中的大多数与其说是等待进入名人堂的设计英雄，还不如说是创新变革潮流中的精神种籽。

■ 新，是一种力量 在这个前所未有的时代里考量中国当代的平面设计，我们会发现它正处于迅速而惊人的发展中，二三十年间的变革历程，已经带给我们一片初步发育的设计土壤，人数众多的设计从业者，以及若干明星设计师和设计机构。随着国家地位和设计水平的双重提升，整个中国的现当代平面设计正处于从被选择的“异域”风格代表到开始参与到国际平面设计未来发展的建设与创造的巨大转型之中，但到目前为止，它仍是一个由庞大的新兴市场和快速的模仿技能所带来的繁荣，它还没准备好向全球语境内的设计史和创意产业提供什么真正的与众不同新东西，“中国制造”和“体制内决策”在提供大量的商业机遇的同时，也正逐步成为固守陈旧和故步自封的设计观念的顽固堡垒，而各类所谓时尚时髦、现代风情的平面设计中又无不充斥着集体性的媚俗式审美景观。在这样的时代，像Why Not Associate、Fabrice、Martintili Wood adValence、Reza Abedini、Nancy Skolos等这些在世界范围内取得广泛声誉的设计师和设计团体正可作为一些典型性的参照样本与大家分享。他们广泛而深入的洞察力、融合历史和未来的设计智慧和多元开放的创作心态，使设计作品传递出具有原创性、颠覆性和启示性的创意特质，风格背后突破局限的思考则折射出理想主义异军高贵的光芒。在功利喧嚣的当下现实中，我们实在有必要记录和保留这些最好的设计理想主义者的彼岸样本，这不仅是因为他们代表了平面设计当代风格的一时之选，更重要的是他们的设计历程明白无误地昭示出：新，是一种力量。但归根到底，这是理想的力量。

20

唯新主义 | 新平面二十本·志
文：张磊

(自左向右:王敏、李大伟、文洪、周杰、王靖)

编者的话

our words
newgraphic studio
新平面·工作室

戈洪 一路坎坷,《新平面》踽踽走过了20本历程。回想起来,艰辛中充满着快乐,憧憬中交织着失望。我们的所有努力和尝试都只是为了一种兴趣、一种自在和一种略带“乌托邦”色彩的专业追求。正是这份对专业“独立”与“纯粹”的执着坚守,成为编辑部全体同仁一种永远无法割舍的情感和不可抗拒的召唤。用我们的视角和读者的需求来解读有关平面设计的一切,构建一个传递正确、多元声音的交流平台,这里没有权威,只有观点;没有封号,只有作品;没有虚伪,只有真实……

几年来,在体制内挣扎出声的过程中,我真切地感受到另辟新径的不易和无奈。但同时也获得了更多读者的认同与共鸣。值得欣慰的是,在我们选择的道路中,《新平面》的编辑思想得到了充分地尊重和自由的释放,这使我们看到未来体制改革后的希望之光。我们期盼着,我们等待着……这似乎是前行中的我们在精神上的重要支撑。在此,我要感谢供稿《新平面》的各国设计师,感谢出版《新平面》的江苏美术出版社。

周杰 通过多种身份的参与,《新平面》已经成为了我人生的一段重要经历,四年的历程不断地交织着源自于它的成功感和挫败感,但我想,我会一直坚定地继续走下去。在某种程度上,对于《新平面》来说,坚持本身就是一种生命意义探究的方式,事实上,随着第20本《新平面》的诞生,它的价值显现得越来越清晰,而这也正是值得我们继续坚持下去的理由。

张鑫 我和《新平面》的合作是从第九本开始的,一晃也到20本了。在这两年间,《新平面》低调务实的运作和宽容多元的立场令我感受颇深。在现在这样一个强调“大设计观”的时代里,相对单纯的《新平面》能够生存并发展起来,并不是一件容易的事情。编者们不仅要面对体制的束缚、利益的掣肘,更要坚持一份可贵的设计理想。希望更多的设计师、撰稿人能够关注和喜爱这份独立的出版物,也希望《新平面》能以更深刻地思考和洞察见证并推动中国平面设计在新时期的发展。

李大伟 爱好、理想、信念使我们走到了一起,与《新平面》共同经历艰难的起步、快乐的成长以至未来的憧憬。在编辑的过程中,我们享受着思绪的碰撞、设计的探究而带来的感官刺激,向往成为越来越多的《新平面》读者的忠实朋友。有了长期关注《新平面》的设计师朋友的支持,我们得到了精神上的支撑和心灵上的宽慰。让我们共同坚守“平面设计万岁”的最后阵地!

王靖 我为什么选择《新平面》?这里有我的师长和好友,每一本《新平面》都是一件用心血创造的作品。梳理资料、研究问题,把一个精心策划的选题以纸媒的形式记录和保留下来,这真是一件非常快乐而有趣的事情:一种自发的责任时刻提醒我关注各类社会问题、把握设计动向和趋势、保持敏锐的嗅觉和独立的观点,与有共同志向的设计师们一起为设计事业做一些有意义的事……这就是我的理想。

王森 咖啡、红茶、杂志、图书、液晶屏幕、键盘、indesign、快捷键、参考线、设计师、工作室、学术论文、整理、编排、思考、审稿、制版、印刷……一本本《新平面》在这一串看似平淡的词汇中悄然诞生,每一页都凝聚着大家的热情、智慧与细心。稳重的版面,灵活的编排,新颖的手法等,这些是我不断努力追求的方向。让更多新人、新作品、新观点在《新平面》中绽放!

是什么机缘让你和艾斯特走到一起并开始合作？什么时候？

2005年，艾斯特和我决定结婚了。这是另一种共同工作的合作方式，工作结束后我们仍能知道对方在想什么、在干什么。这种状态带给我们很多额外的灵感，尤其在设计制作书籍时。

通常你们会选择客户或项目吗？还记得第一个客户及项目吗？给我们描述一下。

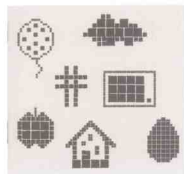
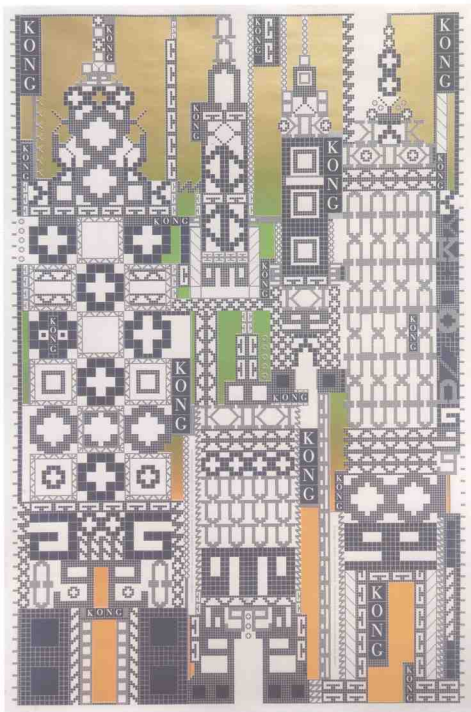
只要不让我们夸大其词或推销一件连自己也不喜欢的产品，我们基本上什么项目都接受。我的第一个客户是Stawon建筑学院。我为他们设计了校刊，一直沿用至今。埃斯特的第一个客户是一个政、商界开会的地方，叫De Balie。

谈谈你们的教育背景及其对你们的设计生涯产生的深远影响。

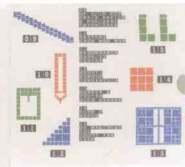
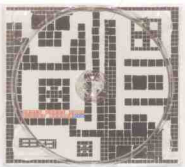
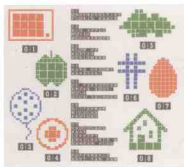
我们是毕业于里特费尔德学院。那时的平面设计概念还很宽泛，甚至包括电影制作和互动传媒，我们不能说学到很多关于形式和媒介的专业知识，但这时对我们的态度和思维产生了深远的影响。就像我们现在不仅仅做平面设计，还涉足陶瓷、策展、海报制作和书籍装帧……我们既可以严格地按照客户的要求做，也能够像艺术家那样随心所欲。只要用心分析这个项目，总能找到属于自己的设计语言和制作方式。

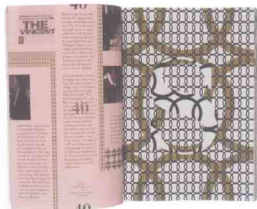
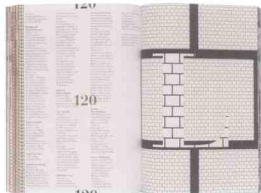
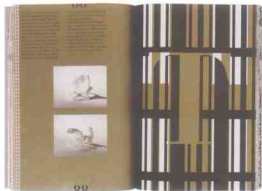
你们的网站上介绍你们深受设计大师埃托·索特萨斯（Ettore Sottsass）、以及意籍苏格兰雕刻家爱德华多·帕罗兹（Eduardo Paolozzi）的影响，能告诉我们他们的作品对你们最大的启迪是什么？

索特萨斯是一个对设计富有激情的哲学家。他毕生都在努力尝试改变人们对于设计一成不变的看法。1981年，他在意大利成立了反设计小组。2000年，我在苏黎世一

1. 埃斯特·范德·林德-范·德·林德-范·德·林德工作室
2. 埃斯特·范德·林德和艾斯特·范德·林德工作室
3. Kong 8.000 的海报
4. 照片《小人书有关艺术》DVD 包装设计

1. 2005年阿姆斯特丹市立博物馆2005年度纪念册
2. TM City 海报、邀请函及纺织物设计
3. 书籍《开云艺术新世界》的封面设计
4. 文化管理系列宣传册

家博物馆看到了他的作品。他对设计的态度一直很积极。鲍罗兹运用的技术手段很丰富，从他结构复杂和取材多样的雕塑中可以看出。他的作品是现实与抽象、生动和理智的完美结合。2002年我的同事在泰特现代美术馆（Tate）拍下了他的作品并带回来给我看，之前我从未听说过他，可以说我对他的作品是一见钟情吧。

你们认为与其他设计师相比，你们在作品的概念和元素上呈现出的最大差异是什么？

我们的作品可能更有层次感，更富于实验性。但我们也很欣赏许多同行们的作品，很难说我们的就一定更好。虽然有时候我们会这么认为……

你们的作品结构严谨且极具张力，其形态与色彩也非常丰富，你们想从中表达出一种什么样的创作理念？

我们的作品各不相同，但创作理念只有一个，就是希望受众能够喜爱并珍藏我们设计、制作的书籍、请柬或其他印刷品。当他们再次拿起这些东西时，或许会有新的发现。还有，一些书和印刷品看上去层次单薄，我们就试图赋予它新的深度。

你们独特的设计语言具有一种神秘的、理性的装饰意味，给我们带来一种完全不同的视觉感受，能描述一下你们的创作过程吗？

我们在前面问题曾提到过，添加元素、隐藏规则、多层套印，营造奇幻视觉效果的效果，加上特定的结构……当然，还是要根据具体的要求来区别对待。

是否能简单为我们透露下你们创作作品的细节——处理技巧和步骤，以及它的重要性。因为对我们来说，这些作品真的是复杂得无从下手！

创作过程的确很复杂,很耗时。我们每次都采取超越这个任务本身的新点子,而不是那些可以拿来重复利用的廉价的装饰手法。所以我们在制作过程中,一切都是未知数。唯一能确定的是,我们总在开始时过于乐观,而在制作过程中往往要比预想的混乱……

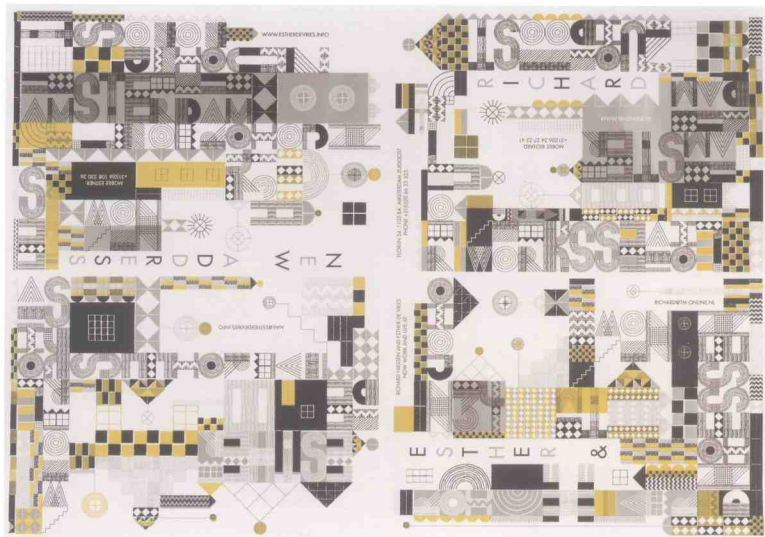
在处理这些“复杂”元素的时候,你们的状态更多是理性的还是感性的?

其实还是理性多一点。但有时为了好看,我们在考虑形态时会思考很久。概念听上去不错,但做出来的效果却完全不同。所以我们要做很多辅助实验,就是为了验证“是不是真的能达到预期的效果”。结果大部分的作品都被我们扔进了垃圾箱。

把头脑里的创意和概念表现出来,你们觉得其中最困难的地方是什么?最需要掌控的环节是什么?你们有处理的诀窍或是习惯吗?

最困难的地方是我们无法预见一个想法会产生什么样的结果。在我们的作品中,很多想法都是很复杂的,这也意味着不可预见性。这是没办法解决的。我们做这一行已有10个年头了,却还总是犯同样的错误,仅仅因为我们每次都企图尝试一些新的概念、新的手法……

在你们的作品中，我们似乎看到了早年荷兰风格派（DE STIJL）的一些特征，无论是字体、色彩还是结构，如何解释你们的作品与民族、历史、风格之间的关联？

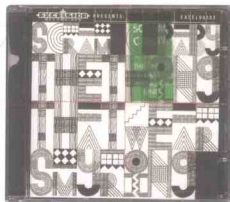
嗯，这挺难说……我们在青少年时期都受过早年荷兰风格派的影响。风格派不只是先锋艺术运动，其作品也间接地影响了现代设计。它尝试视觉的张力，巨大的能量，彻底的激进……我不知道为何我们的作品和这个有关联，是因为实验性吗？我们的作品与它有很多相性之处，我也很难给出合理的解释。

在传统文化和国际化的双重影响下，作为一个欧洲年轻的设计师，你们如何紧跟潮流而又保持清醒？

我们好像不紧跟潮流，所以不存在这个问题。

随着新媒体的快速发展，相信这会对以纸本为基础的平面设计产生巨大冲击，你们怎么看待网络对平面设计的影响？如何看待这两者的发展前景？

这正是我们目前所思考的，但其实谁也不知道答案……我认为我们改进了新媒体的非线性、多层次以及游戏结

构……我们跟风做所有这些，可能更多是被动的。我不相信所有的纸质印刷品都会消失，可以预见对特殊印刷品的需求，丰富细腻的色彩，更多找法。要花时间、花心思，运用知识和手工艺去做，绝不是廉价的。书籍就是要做精品。

你们期望通过实验性的作品达到什么目的？个人愉悦或是专业诉求？

嗯，这是个问题……我们无法将愉悦和需求分离来谈，这会很痛苦。我们没有钱，也没有时间去享受实验作品给我们带来的关注……就是这

1. 海报
2. CD封面设计
3. De Doornikendintend 网页发布系统设计

样，我们不能和不美的东西共处。这就是我们的工作方式。或许我们应该尝试做较少的作品而获取更多的报酬……

如何看待作品中的公众性与独立性？你们期待自己的作品为普通公众带来什么？

就像我说过，给读者提供珍藏经典的印刷品。要让他们发自内心地喜欢它，想要保存它，或许还可能再看一眼，收藏好，并设上密码。当我们制作一本好书时，我们希望读者能按照我们“引导”他们的方式去阅读。

如何理解你们的作品，有没有任何超出美学层面的解读方式？你们是否通过作品表达更多的概念？

一件作品的总览会有多种层面去理解，有时很难集中在一种上。举个例子，我们正在做一本关于公共空间艺术品布置的书籍设计，我们运用了一种全新的设计语言“alfabeth”，即双语编排。这对读者来说完全是另一个世界，他们可能会觉得很新奇并被深深吸引。

你们是否认为自己是带着典型风格的设计师，是否愿意为你们所有的作品打上这种烙印？

没错，是一种典型的风格，但不代表这种风格放到哪儿都是合适的，还应该结合制作方法和实验目的。

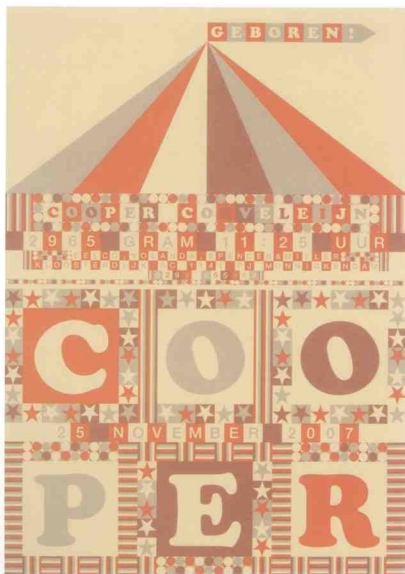
在你们看来，在当代（不是宽泛的标准），一件好的海报作品所应该具备的最典型的气质是什么？

这很难说……我们不那样认为……但我试着回答吧。海报应该具备多方面的可读性，神秘……例如，它与所在的展览有联系。当你看到这张海报，并结合整个展览的主题，应该能想到些什么。

	2	4
1	3	5

1. 阿姆斯特丹市立博物馆 新年贺卡
2. (Vrouwblad) 系列丛书设计
3. (Vrouwblad) 系列丛书设计
4. (Vrouwblad) 系列丛书设计
5. (Vrouwblad) 系列丛书设计

你们在工作时有听歌的习惯吗？你们喜欢什么类型的音乐？

我们不怎么听歌。去年我们听过Peggy Lee的几张专辑，还有一些摇滚乐经典。今年我们在听Sam Cook和巴赫……很奇怪的混合吧？

你有比较偏爱的颜色吗？是否在创作时会比较偏好用这些颜色？

金色、银色，还有荧光色！

我想你们一定喜欢旅游，在收到这份访谈的提纲时，一定是刚刚结束旅程。旅游对设计的最大帮助是什么？为什么？

其实我们并没有那么多时间去旅游，而且我们都偏爱坐飞机。但我们的确很喜欢各地的博物馆。在去过的国家我们拍了很多照片，其中很多都给我们提供了创作灵感。

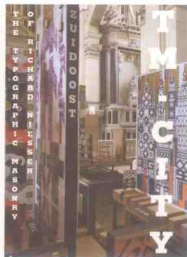
紧张忙碌的工作之余，你们最大的嗜好是什么？

嗯，理查德喜欢骑自行车，而我喜欢烹饪。我们还喜欢喝咖啡、看书……

对占用你们许多时间接受我们的访谈表示谢意！

1
2
3

- 1 Cooper 诞生和版本
- 2 TM city 设计手稿
- 3 GLOW stationery & brochures GLOW 出版物及宣传册系列设计

GBOW

Bent u één van de 6.000 mensen in Oost/Watergraafsmeer met een handicap of chronische ziekte, of één van de 6.000 mantelzorgers...?

GBOW: tegen uitsluiting, voor participatie!

Klacht? Klachten-sprekuur in Oost/Watergraafsmeer!

De GBOW helpt uw klacht de wereld uit!

Voor mensen met een handicap of chronische ziekte en hun mantelzorgers

GBOW

Samenwerkende Bureaus
voor Gehandicapten
en Chronisch Ziekten
(GBOW)

Wijkteam Oost/Watergraafsmeer, 1015 CA Amsterdam

GBOW

ONTMOETINGSMIDDAGEN

voor gehandicapten en chronisch zieken
in Oost/Watergraafsmeer

7 JAN	4 FEB	ONTMOETINGSMIDDAGEN	1 APR	5 AUG
4 MRT	3 JUN	VOOR GEHANDICAPTE EN CHRONISCH ZIEKE	7 OKT	4 NOV
6 MEI	2 SEP	IN OOST/WATERGRAAFSMEER	2 DEC	

Wat

Vand' zondag 7 januari organiseert Gehandicapten Belangen Oost/Watergraafsmeer (GBOW) in samenwerking met Cordaan (de Kastanjehof) haar maandelijkse ontmoetingsmiddagen. Alle gehandicapten, chronisch zieken en hun mantelzorgers kunnen onder het genot van een gratis kopje koffie of thee

praten met lotgenoten of kennis maken met de werkzaamheden van de GBOW. Sporadisch zullen sprekers een korte toelichting komen houden over interessante onderwerpen, zoals: de WMO, gehandicaptenvervoer, plannen van het stadsdeel met de woonservicezones, het loket Zorg en Samenleving, mantelzorg of waar U ook in geïnteresseerd bent.

Waar

De theaersaal van de Kastanjehof, Kastanjeplein 2 (vlakbij het Oosterpark), dus ideaal voor een gecombineerd uitstapje. Het gebouw en de zaal zijn rolstoeltoegankelijk; er is een toilet voor rolstoelgebruikers.

Wanneer

Iedere eerste zondag van de maand van 14 - 17 uur

Voor wie

Gratis toegang voor de leden van de GBOW.**

GBOW
cordaan

GBOW

Samenwerkende Bureaus
voor Gehandicapten
en Chronisch Ziekten
(GBOW)

Wijkteam Oost/Watergraafsmeer, 1015 CA Amsterdam

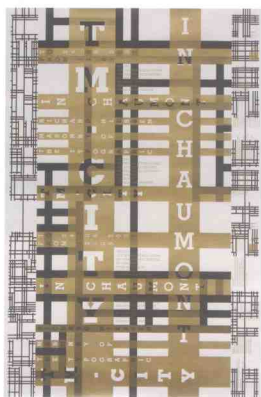
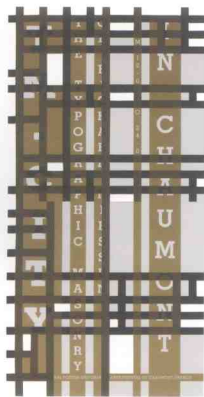
GBOW

GBOW

Samenwerkende Bureaus
voor Gehandicapten
en Chronisch Ziekten
(GBOW)

Wijkteam Oost/Watergraafsmeer, 1015 CA Amsterdam

GBOW

1. Fiep Kruis (Kruis)
2. TM City 海报、邀请函及招贴设计
3. 《Lepidoptera Domestica》摄影设计书籍
4. 丛书《墨西哥》的海报

