

STUDIO DUMB AR

登贝设计

平面设计师之设计历程

GRAPHIC DESIGNER'S DESIGN LIFE

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

登贝设计平面设计师之设计历程 / 王序主编. — 北京:
中国青年出版社, 1998.3
(平面设计师之设计历程)
ISBN 7-5006-2889-7

I. 登… II. 王… III. 平面—设计—图集 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第04369号

书名: 登贝设计平面设计师之设计历程

DENGBEI SHEJI PINGMIAN SHEJISHI ZHI SHEJI LICHENG

主编、设计: 王序

制作: 王序设计有限公司

地址: 广州环市东路天胜村29至30号3楼

邮政编码: 510095

E-mail: gzxuawang@public1.guangzhou.gd.cn

FAX: 020 83596234

责任编辑: 王寒柏 吕敬人

出版: 中国青年出版社

社址: 北京东四12条21号

邮政编码: 100708

E-mail: cyph@eastnet.com.cn

发行: 中国青年出版社北京图书发行部

TEL: (010)64010813

FAX: (010)64033760

印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

经销: 新华书店

开本: 250×250mm

印张: 17

字数: 20千字

版次: 1998年3月北京第1版

印次: 1998年3月深圳第1次印刷

印数: 1-5, 000册

国际书号: ISBN 7-5006-2889-7/J·259

定价: 160.00元

J505.563

1

STUDIO DUMBAR

登贝设计

平面设计师之设计历程
GRAPHIC DESIGNER'S DESIGN LIFE

BAB23/04

北方工业大学图书馆

00498666

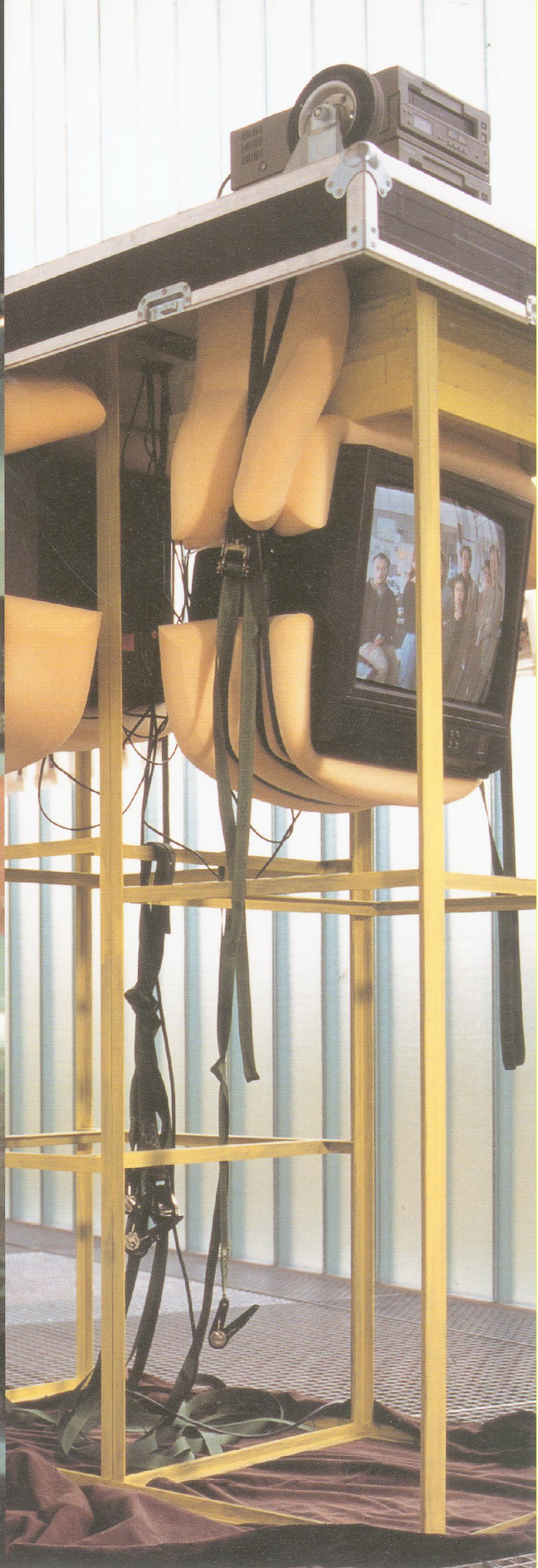
Sincere thanks to Mr. *Gert Dumbar* for his
kind support and help to this book.

Wang Xu

主编、设计：王序

责任编辑：王寒柏 吕敬人

制作：王序设计有限公司

序

今年，平面设计师之设计历程丛书有了新的延续，新的开本，新的主题，目的在于介绍当今活跃在世界第一线的设计公司以及与设计关系密切的企业。首当其冲，领先出闸的是来自荷兰的登贝设计。

去年底，当我为《平面设计师之设计历程》丛书向格尔·登贝（Gert Dumbar）约稿时，他爽朗答应，但要我满足他一个要求：“不要介绍我，因为登贝的作品是由登贝设计的设计师们共同参与创作的，要介绍的话就要介绍公司。”随后寄来了以登贝设计署名的精彩作品，这样以设计公司集体创作为题材的《平面设计师之设计历程》丛书便自然形成。

格尔·登贝是登贝设计公司的创始人，著名的平面设计家，他的创作对荷兰平面设计的发展有着深远的影响。在其带动下，登贝设计公司已有二十五载的设计历程。位于海牙的登贝设计，像圣地一样每年都吸引着不少热血青年，九四年，我在登贝公司见到来自亚洲的设计实习生；去年，我再度拜访格尔，在他身边见到了来自捷克的设计实习生。登贝设计的特点是充满着活力，不受束缚，二十五载，至今不辍。登贝设计由几位年轻设计师各自带领着一个小组进行创作，相互比较、启发与促进，也许这是登贝模式的成功之源。

明年，登贝设计世界巡回展将在中国展出，在此，我们期待格尔的早日到来并预祝展览成功！

王序

目 录

• •

8

STUDIO DUMBAR

6 序

10 登贝的影响

12 登贝二十五载

44 速的变化

88 登贝现象

150 评论

196 登贝设计之设计历程

P5/P7/P9 登贝设计世界巡回展，计划在1999年到中国巡回展出。

登贝的影响

.....

10

STUDIO DUMBAR

人们倾向于认为今天海报设计是将一个视觉形象与不规则的字体相结合的主流风格来自于以电脑为基础的设计，然而这观点大错特错了。事实上，荷兰设计师格尔·登贝因创造这种平面组合典范而赢得了名望。他和他的设计公司发展的先锋之路广泛地影响了国际设计界，同时他播下的具生命力的种子通过进取的年轻设计师的创作像鲜花一样盛开。

格尔·登贝的平面设计作品看上去创作非常自由，它们具有一种打破平面设计界旧秩序的力量，而且从视觉角度唤起了观众对他的锐利边角和清晰敏感的感觉。

自由的字体布局、全位效果相片和给外表带来情感的构图，这种视觉风格已经成为了当今国际设计界的一种固定格式。有一位设计师的影响功不可没，这就是著名的荷兰登贝设计的领导人格尔·登贝，他走在了平面设计的尖端……

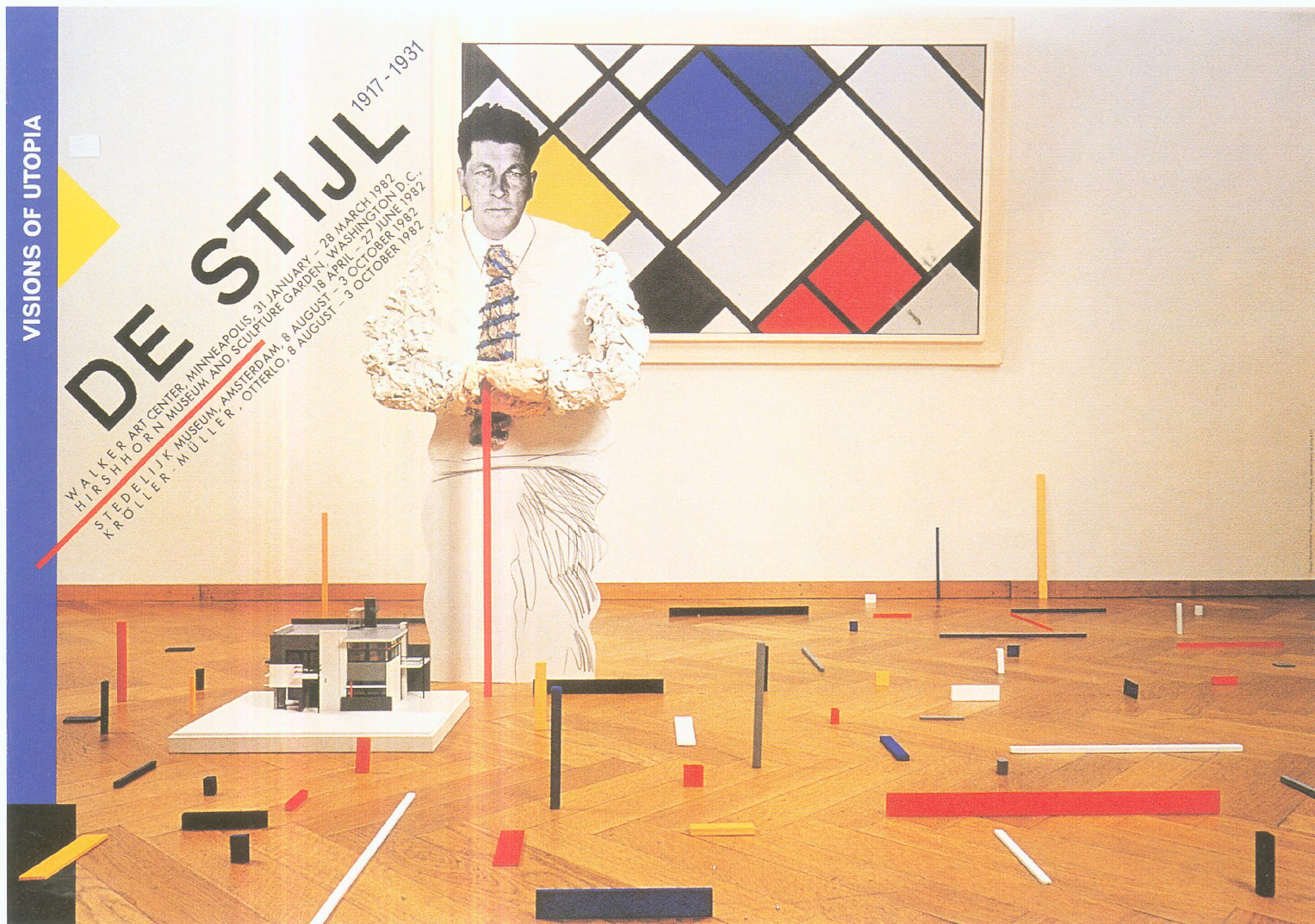
美国明尼阿波利斯沃克艺术中心“De Stijl”展海报，

1986

VISIONS OF UTOPIA

DE STIJL 1917 - 1931

WALKER ART CENTER, MINNEAPOLIS, 31 JANUARY - 28 MARCH 1982
HIRSHHORN MUSEUM AND SCULPTURE GARDEN, WASHINGTON D.C.,
STEDELJCK MUSEUM, AMSTERDAM, 8 AUGUST - 3 OCTOBER 1982
KROLLER-MULLER, OTTERLO, 8 AUGUST - 3 OCTOBER 1982

登贝二十五载

• • • • •

当斋藤诚步入格尔·登贝位于海牙的住宅时，他注意到了墙上挂著一幅别致的海报，他惊奇地问道：“瞧这幅！谁创作的？”斋藤诚是被邀请来参加在荷兰城市举办的讨论会，他到格尔·登贝的住宅访问并准备和他商量讨论会的细节。

他没有意识到这海报是格尔·登贝最值得纪念的作品之一，是为纪念皮埃尔特·蒙德里安生平的展览会而设计的作品。格尔通过再造蒙德里安脸部的相片来创作了这幅海报，他放大了影像，剪辑出一个像洋娃娃的形象，并把它置于舞台背景之中。望著海报，你会感觉到好像蒙德里安在自己家中被自己的作品包围著，正在对你说话。

正如从海报上看到的一样，格尔·登贝的作品可以归纳为：一，入神；二，幽默；三，实践性的元素；四，格尔·登贝称之为“舞台相片”——一种在处理模型相片和角切相片的拼贴中创造最终形象的技巧。该海报包含了格尔作品的所有杰出的特性，并作为其宣扬“平面设计创作最大限度地始于对独创的贯注”之观点的典范作品，这就是格尔·登贝区别于他人之处。在以后的二十余年他创作的作品无不都含纳了所有这些元素。斋藤诚第一眼看到海报就大喊大叫，他确实有眼力。

从六十年代到七十年代，荷兰的平面设计受瑞士风格的影响很大，讲究功能性，清洁而又冷漠，追求一种避开激情的理性。瑞士风格冷漠方法的特点对敏感的荷兰人很有吸引力，这些人当中许多是禁欲主义的新教徒。在这种环境中，格尔·登贝敢于尝试

为汉斯格门特博物馆之蒙德里安永久收藏作品而创作
的海报，1971

MONDRIAN

Haags Gemeentemuseum

13

STUDIO DUMBAR
.....

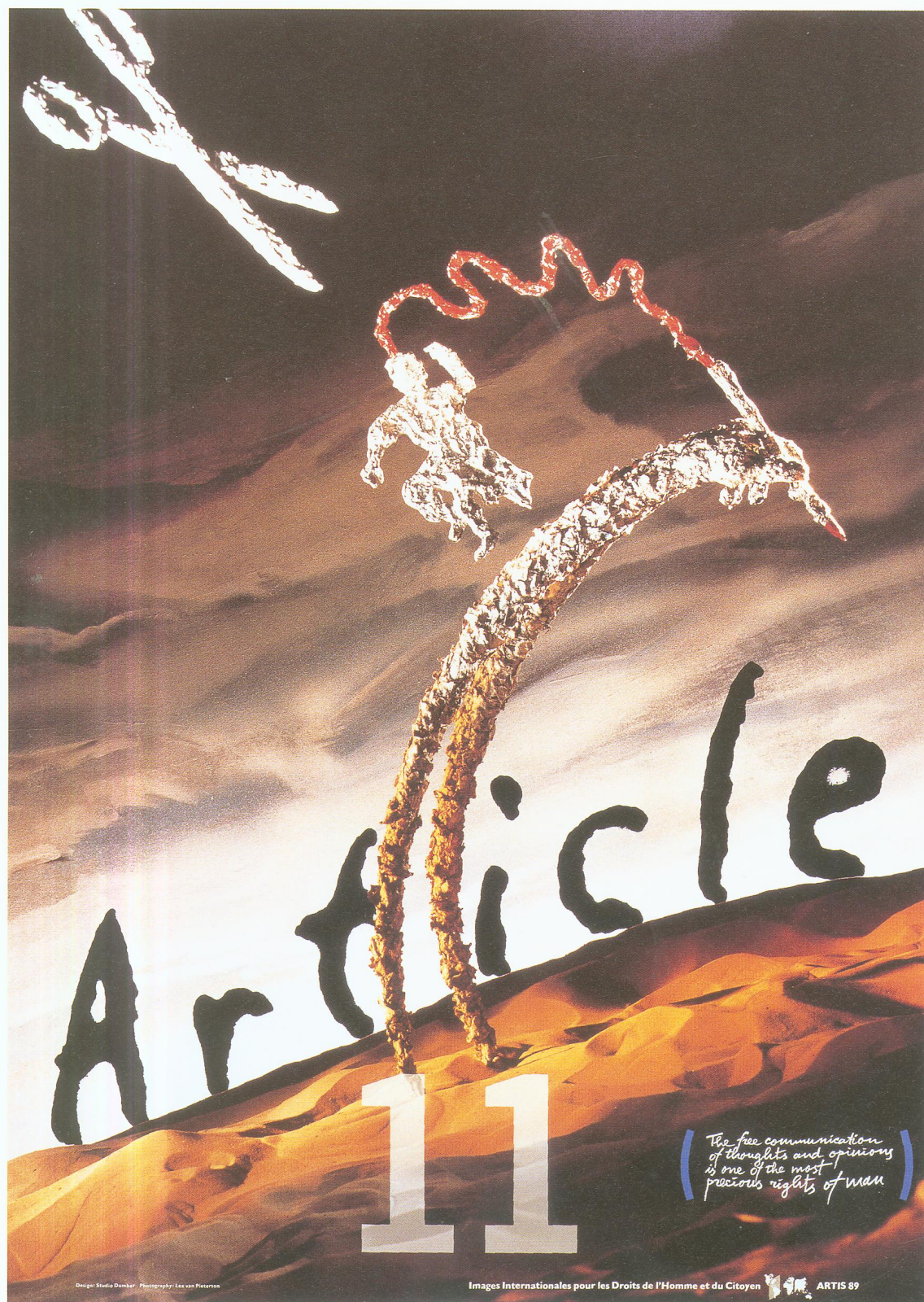
一种与当时相对的方法：他寻找将自我感受融于作品之中，他亦开始处理字体，在当时被普遍看作是一种中性的元素，但却助他建立了自己独特的风格。因此，每当他创作一幅新作品时，所有的同行都会重复地说：“格尔走错路了，他应该成为一位艺术家。”

七十年代社会发生了许多根本的变化，如价值观、反战情绪、学生运动和妇女运动，伴之而来的是表达个人情感的滚石乐的流行。登贝表达个人情感的手法最终被社会认可了。而当时电视和影视器材的广泛使用带来了一个更加视觉化的时代。他的设计方法（现在被认为是赶上时代的要求）开始吸引了年轻设计师们的注意，不但在荷兰，而且在全世界。事实上，他们积极地支持这种方法。在过去的二十五年里，格尔为许多荷兰的公共机构和公司做了不少室内风格设计和标志设计。这些室内风格设计虽然总引来争议，但不争的事实证明这些作品的成功足以表明格尔作为平面艺术家的伟大。如果他的革新风格仅仅是为了某种动机，或者只是为了满足人们眼前的需要和企盼，他便不能成为今天的他。

今天，许多被他新颖的艺术实践所激励的年轻平面设计师正在世界各地演绎着新的艺术表达方式。回顾格尔二十五年的艺术生涯，我们不能不意识到他的作品是今天许多我们所见到的活生生的平面设计作品的源泉。

舒杰卢·华特鲁 耶兹让·马苏莎奇

法国人权二百年纪念海报，1989

*The free communication
of thoughts and opinions
is one of the most
precious rights of man*

Design: Studio Dumbar Photography: Lee van Pelterson

Images Internationales pour les Droits de l'Homme et du Citoyen ARTIS 89