

NEXT

新生代平面设计

The New Generation in Graphic Design

JESSE MARINOFF REYES 作者: [美]杰西·马里诺夫·雷耶斯
译者: 曹田泉 刘晓玲

图书在版编目(CIP)数据

新生代平面设计 / (美) 雷耶斯 (Reyes, J. M.) 编;
曹田泉, 刘晓玲译. —上海: 上海人民美术出版社,
2002. 11

书名原文: Next: The New Generation in Graphic
Design

ISBN 7-5322-3309-X

I. 新... II. ①雷... ②曹... ③刘... III. 平面
设计-作品集-世界-现代 IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第070774号

Next: The New Generation in Graphic Deign.

©2000 by Jesse Marinoff Reyes.

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced
in any form or by any electronic or
mechanical means including information
storage and retrieval systems without
permission in writing from the publisher,
except by a reviewer, who may quote
brief passages in a review.

Published by North Light Books, an
imprint of F&W Publications, Inc.

本文中文简体字版由美国F&W出版公司
授权上海人民美术出版社独家出版。未
经许可, 本书任何部分不得以任何方式
复制或抄袭。

本书中文版权通过上海市版权代理公司
帮助获得。

合同登记号: 图字: 09-2002-221 号

新生代平面设计

编者: [美] 杰西·马里诺夫·雷耶斯

译者: 曹田泉 刘晓玲

责任编辑: 薛建华

技术编辑: 陶文龙

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编200040)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 10

印 次: 2002年11月第1版 第1次印刷

印 数: 0001-4500

书 号: ISBN 7-5322-3309-X/J · 3090

定 价: 79.00 元

NEXT The New Generation in Graphic Design

NEXT The New Generation in

作者：〔美〕杰西·马里诺夫·雷耶斯

译者：曹田泉 刘晓玲

Graphic Design

新生代平面设计

上海人民美術出版社

献辞

献给埃塞尔、托尼和艾米

致谢

没有一本书能够只凭一己之力完成，本书也不例外。在这里我要感谢北光的林恩·哈尔和唐娜·泼纳，尽管我并非故意拖延，但正是由于他们的耐心和引导才使我理顺了千头万绪；同时也感谢北光的每一位成员，正是他们的工作使我的第一本书得以顺利出版；我还非常感谢阿特·钱崔，是他欣然命笔为我撰写了一篇精彩的序言，对我来说，他的建议、帮助、影响和劝告均具有无法衡量的价值。

另外，本书的出版离不开卢斯·德·杰瑟、内森·格鲁克、理查德·豪厄尔、斯蒂芬·克罗尼格、罗伯特·纽曼、帕姆·波拉克和克里斯托弗·斯维特的帮助和支持；特别感谢格兰德·奥尔登，还有埃米·鲍曼的无私奉献，我永远感谢他们。最后，衷心感谢这些艺术家和设计师们，不仅提供了作品还非常慷慨地以书面形式讲述了他们的创造经历。

Table of Contents目录

序言 阿特·钱崔 撰8

书籍封面和护封10

从最经典到最先锋，当代书籍出版业，14位设计师，85件力作，包括独立封面、展开的护封以及作为丛书的部分封面设计

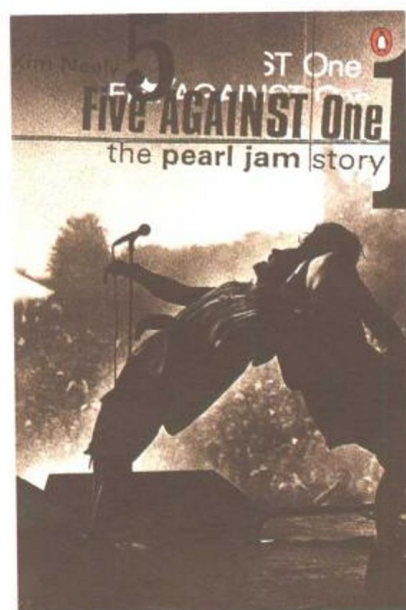
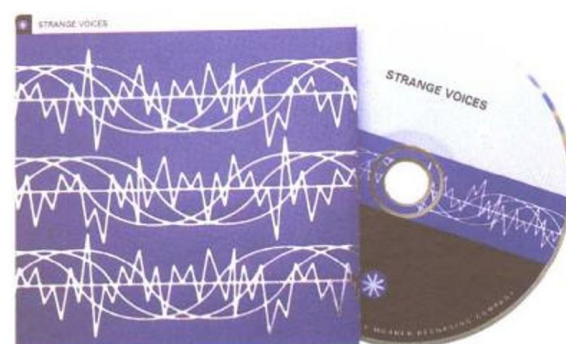
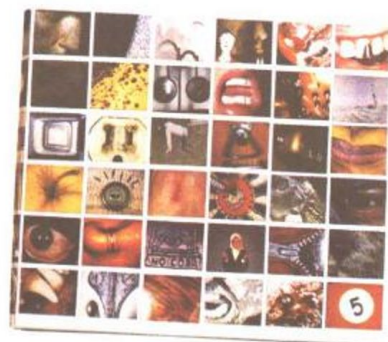
海报54

最具挑战性的户外视觉语言和平面设计表现形式。从平民区到豪华地带，14位海报设计师，72件作品

CD 和音乐图形设计92

光盘包装、唱片套和促销单，13位设计师，72件作品

工作室126

Introduction 序言

现如今，好像“每一个人”都是平面设计师。我发现有的装卸工摇身一变，成为网页设计师就能挣得“六位数”。而且他们所要做的只不过是迅速买到最新最热门的软件，并以平面设计师自居。忆往昔，每当一个着一身黑衣、戴着副墨镜、扣一顶贝雷帽的年轻人从大街上走过，你往往会下意识地以为他不是画家就是诗人。而今如此装扮的更有可能是平面设计师，而且其装束如同摇滚歌星一般，真是酷毙了。我就曾聆听过不少他们的传闻，时代真的变了。

但是严重的问题是，今天大多数平面设计实践却步入歧途，变成了平面装饰。然而，设计事实上意味着功能、历史、计划、问题解决、传达，可以说设计几乎等同于一种语言；而装饰只是看起来更漂亮一些而已。非常精细的装饰，有时看起来好像就是设计了，但它决非真正意义上的设计。比如说：其中蕴涵的历史意义何在？当代设计中共有的文化经验何在？设计理念又在哪里？如果翻阅设计年鉴，你会发现设计作品之精良已经达到令人难以置信的水准，但同时你也会发现一些高质量的作品呈现出来令人乏味的相似性。较高的水准可以达到，但总给人千人一面的感觉。偶尔也会有件个性化作品异峰突起，突然闯入你的眼帘，那是因为其成功的制作中蕴含着杰出的创意，因此才能够戏剧性地脱颖而出。而这，就是平面设计未来的方向，除非某一天有人在键盘上发明了“创意”这个按钮。

看起来似乎应该把一切归罪于计算机，因为正是它永远地改变了平面设计。它是如此强大的设计工具，任何人都可以借助它来达到视觉图像的某种基本水准。它就像把由金属制成的神奇的锤子，看起来有些希奇古怪，孩子们都可以拿起它来钉钉子。但令人遗憾的是，区区一把锤子，哪怕是金锤也不能使你摇身一变成为建筑设计师。无论何时，要想把强大的技术引入平面造型设计领域，都必须有一个附加的学习过程；而且这是一个在技术被掌握之前创造者所必须忍受的过程。另外，技术程度越高，学习过程越长。60年代后期，廉价的排版技术通过计算机图形设计大规模拓展，其结果导致了平面设计质量的一

落千丈。十多年来，我们经历了痛苦的图形制作与排版过程，直到新一代图形设计师们真正将悠久的艺术传统与排版工艺糅合在一起。最终，流行的设计文化将强有力的新技术彻底融入设计语汇中，并且懂得了要想创造伟大的设计作品，需要在技术熟练上花很多时间。当前计算机的出现同样如此，这种奇异的工具，如同一头怪兽需要花许多年才能完全驾驭。

我认为本书所收录的设计师应该是新风格的开拓者和传播者，他们真正地集成了计算机技术与传统图形语言。我敢断言，他们中的许多人是从对大卫·卡逊、乃里·布劳迪或者弗兰克·考尔克等流行文化设计大师作品的模仿开始，对设计产生兴趣的。但是他们很快就意识到基于崇拜的模仿是有局限的，于是开始透过这些偶像发掘图形设计的源泉，也就是存在于原始图形语言中的通俗文化交流。他们堪称未来图形设计的先驱，因为他们逐渐意识到，计算机仅仅是个工具，而且不是“必须选择”的工具，他们就像信赖屏幕一样信赖自己的手。作品是思想的体现，而思想的体现只会受到知识与智谋的限制。他们中的大多数即使随便从泥土里拣起一根小棍做的设计，也比当前许多主流设计师用精湛的技术完成的要好。

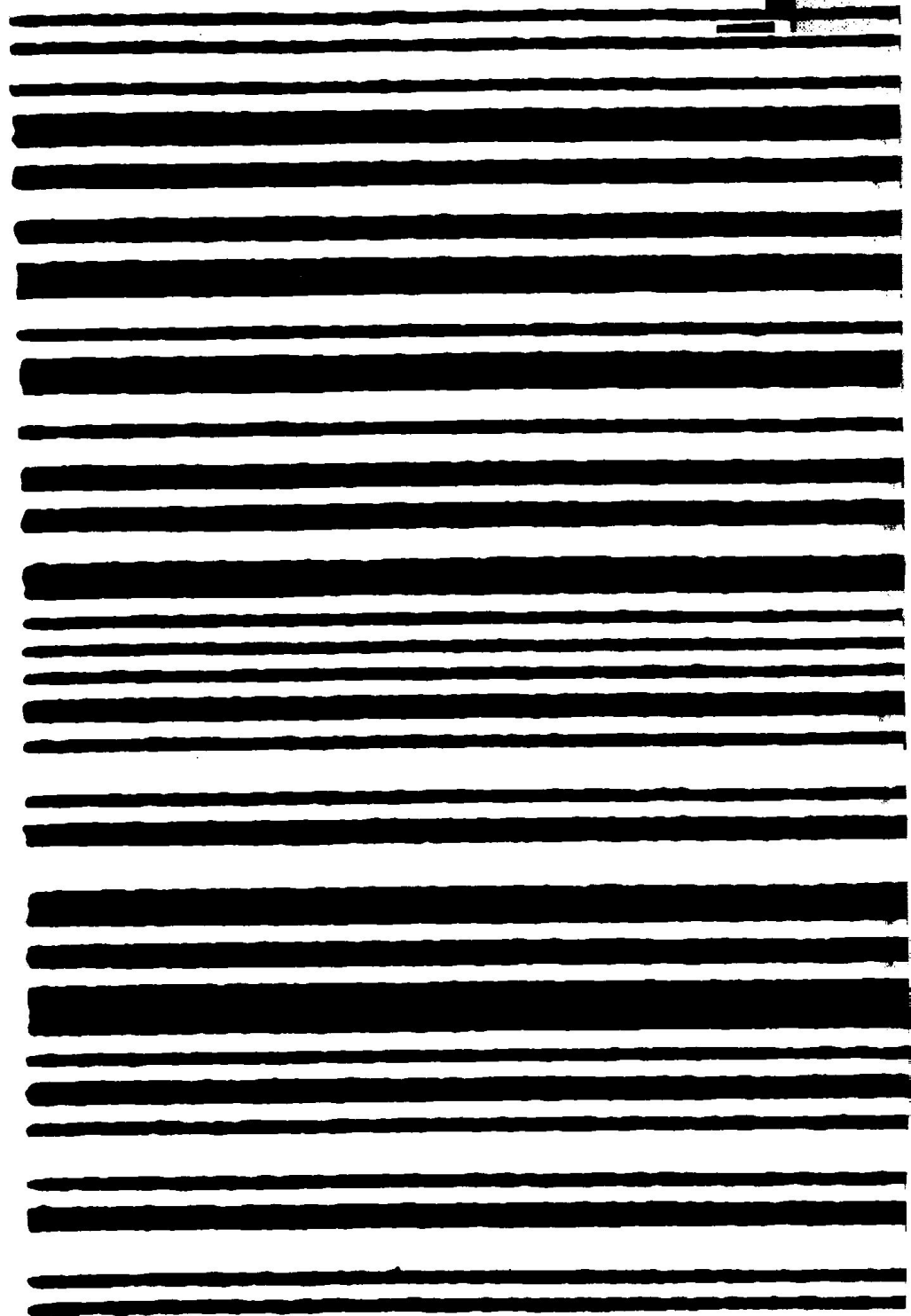
说实话，他们中的许多人是我的旧交，要么是亲密朋友，要么是以前的同事，或者是我早年的学生。因此，有可能我会带有个人偏见。然而，还有许多人我是通过他们的作品了解他们的，他们同样从我曾亲身经历的亚文化角斗场中浮现出来，并且时常为同一个客户工作。如此说来，他们到底是我的晚辈还是我的对手呢？他们倒更像是我企图重新定义图形设计方向的同志，我实在难以准确判断，你认为呢！

这些年轻人到底有什么特别之处？我很难说清楚，真的。对我来说，他们只是在完美地织补着智慧。

阿特·钱崔

书籍封面和护封 BOOK COVERS & JACKETS

P
DIAGNOSIS
VIT

当我撰写这本书时，由于缺乏平装、精装书的封面和护封的相关资料而受到影响。除了设计年报、《图形书》或《AIGA的50本书和50个封面》以外，专门研究书籍装帧设计的资料很少，但是这一领域却和当代光盘图形或者优秀唱片封面设计同等重要。从史蒂文·海勒和安妮·芬克的《1993封面和护封！》起，才有区区一本涉及当代书籍封面或者护封设计这一主题的研究性专著，许多设计师(卡洛尔·迪瓦恩·卡森、路易丝·菲利、卡林·戈德堡、芭芭拉·德·韦尔德和奇普·基德等)由于其对书籍装帧设计的巨大贡献而被收入书中。在随后的七年里，他们对书籍出版业中的设计领域有着重要影响，他们每个人的工作都非常出色，在这样一本书里根本不可能完全展示。

相反，这本书只展示了封面、护封设计的一小部分——新一代天才设计师们的作品。这些作品都来自小型的、独立出版社的固定出版物。

90年代兰德姆公司的克诺夫风格的设计师为书籍出版作出划时代的贡献，他们创造了设计的“未来”，上面提到的设计师和本章其他人的作品均可证明这一点，他们的作品既是最先锋的又是最

经典的。尽管在设计圈声名显赫，但克诺夫并不是优秀的唯一标准。最近五年，我一直与维京人企鹅设计集团成人部精装书的设计者和平装书的设计者(艺术总监是包罗·巴克利)保持联系。像许多大出版社一样，企鹅也包括几个行业部门并占有广阔的市场空间，其中少儿部和学术部时常出产的许多平庸之作，以至于给人总体印象是单一的设计小组没有存在价值。而维京人企鹅设计集团有着独一无二的图书设计标准，我对未获遴选作品感到抱歉，但同时又很高兴——这里展示的作品全都经过了新老设计者的精心挑选。

我一直把封面比作海报，虽然小点(类似棒球运动卡，甚至更小)，却如同海报一样引人注目，不时令观者吃惊。尽管出版界到处都是挑剔的编辑、平庸的销售代表和谨小慎微的出版人，但这里介绍的设计者却已经设计出足以与最优秀的海报相媲美的作品。这些作品的设计者都是二三十岁的年轻人，他们代表着真正的革新观念，也就是说他们不能容忍现代文化中，平淡无奇的数字绘画理念以及视觉艺术上的无所建树。

封面 《圣诞节物理学》

艺术总监 迈克尔·兰·凯

设计 约翰·富尔布魯克第三

插图 约翰·普里曼

工作室 利特尔·布朗

客户 利特尔·布朗

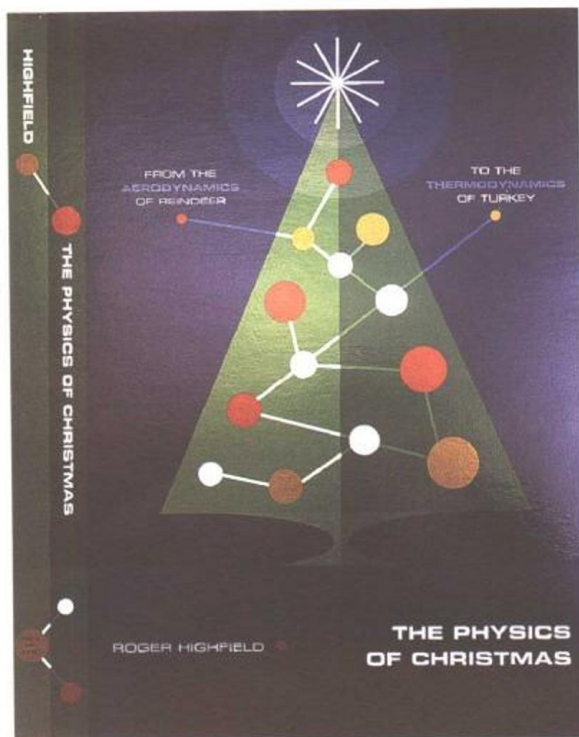
字体 Eurostyle

软件 QuarkXPress, Adobe Illustrator

颜色 6色 平印 光膜

印数 33,000

创意 “开发一种内建光效果的‘另类’包装是个挑战。书中的一章描写了‘超级圣诞树’的各个部分，它使我立即与图表联系起来，我认为约翰·普里曼可以为此提供一张超强理性的插图，事实证明我是对的。我设计的字体具有与图表对应的科学性和未来感。而且我判定印在金箔上肯定相当出色。一本圣诞书像我做的这般精彩真是罕见——开开心心啦。”

封面 《1717杰罗姆》

艺术总监 杰米·基南

设计 杰米·基南

摄影 里克·贝拉姆，奇境工作室

工作室 兰德姆出版社 英国

客户 乔纳森·凯普，兰德姆

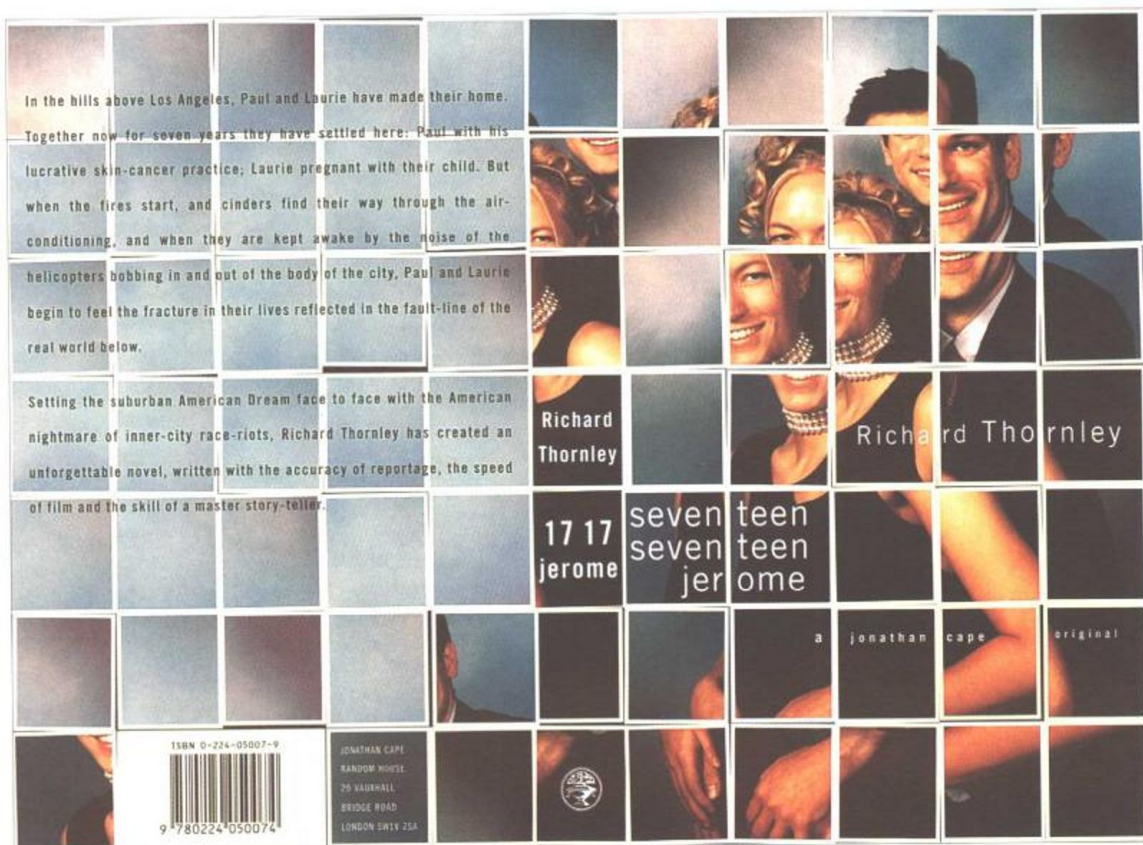
出版社 英国

字体 Trade Gothic

软件 QuarkXPress

颜色 4色彩印

印数 2,500

创意 “《1717杰罗姆》描述了一对夫妇的故事，这个故事碰巧在暴乱时发生，所以它以反洛杉矶暴乱为背景，表面上看来，似乎代表着美国平民的梦想。而‘1717杰罗姆’不过是好莱坞小山上的一个住址而已。为了找到看起来十分地道的‘美国’夫妇，我们找遍了兰德姆出版社的伦敦办公室。确定了男女主角之后，我们又去找一家当地的大街照相馆，而那是一个只有当你通过毕业考试或庆祝你的第50个结婚周年才会去的地方。我们告诉摄影师那对年轻的夫妇一见钟情（而早先我曾介绍说他们十分钟前刚刚认识），作为他们最好的朋友，我们为其拍照以示庆祝（我觉得如果仅仅为了这本书的封面进行拍照，摄影师很难拍出真实的感觉，为了获得真实感，我值得扯扯小说）。其中一张相片被扫描进电脑，并且

使用了许多小小的相框，每次只选择这张大照片略微不同的部分，进行轻微的旋转和缩放。对那对快乐的夫妇来说，这可能隐喻着世事难以尽善尽美。而重复排版角度和主要图像的缝隙，则是为了刻意制造一丝难以觉察的冷漠感。”摄影花费了80英镑（约130美元），从始至终用了不到1个小时。

护封 《披着头巾的鲱鱼在海里游动》

艺术总监 保罗·巴克利

设计 保罗·巴克利

插图 瑟斯博士(西奥多·盖泽尔)

工作室 维京人企鹅设计集团

客户 维京人

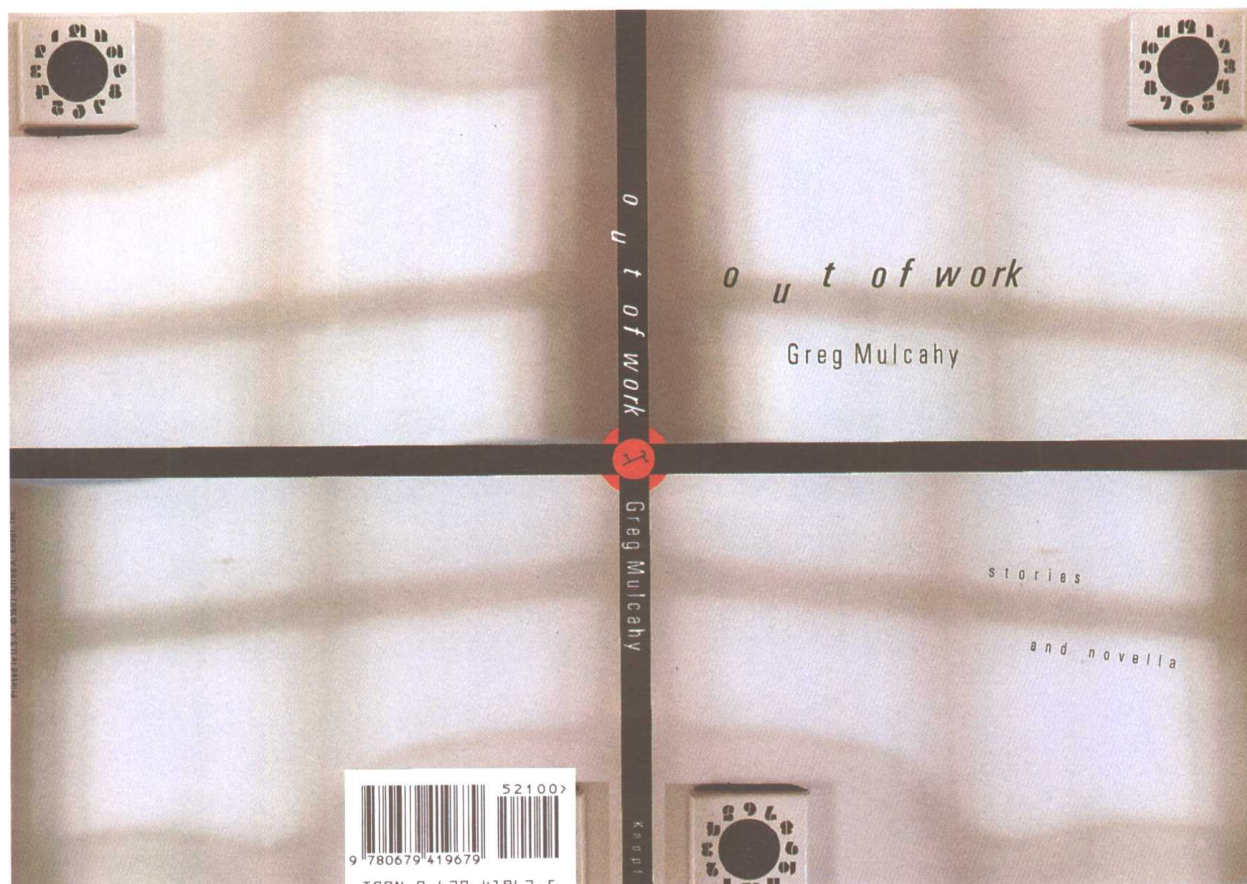
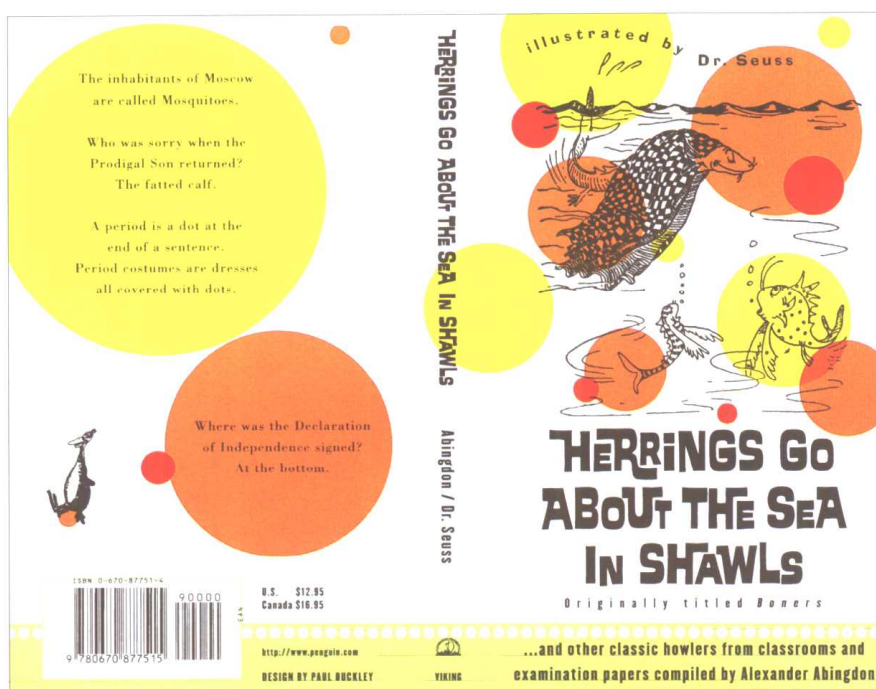
字体 Benguiat, Newlock Condensed, Trade Gothic

软件 QuarkXPress, Adobe Illustrator

颜色 4色透明油墨印在醋酸纤维上

印数 10,000

创意 由于这个版本主要的销售对象是成年人，维京人希望护封在主要为成年人服务的同时，还要拥有足够的魅力吸引年轻人。巴克利评论道，“由于我们不必支付以后再版的版税，因此我们可以花些钱为护封附加一些装饰——印有透明油墨的醋酸纤维涂层。如果本书能够赢利，我们还会照例出版瑟斯博士的一些名著，希望能够赚点钱。不幸的是我们没有成功。”

护封 《失业》

艺术总监 卡罗尔·迪瓦恩·卡森

设计 阿奇·弗格森

摄影 安妮·图林

工作室 阿尔弗雷德·A·克诺夫公司

客户 阿尔弗雷德·A·克诺夫公司

字体 Univers

软件 QuarkXPress, Adobe Photoshop

颜色 4色

印数 2,000

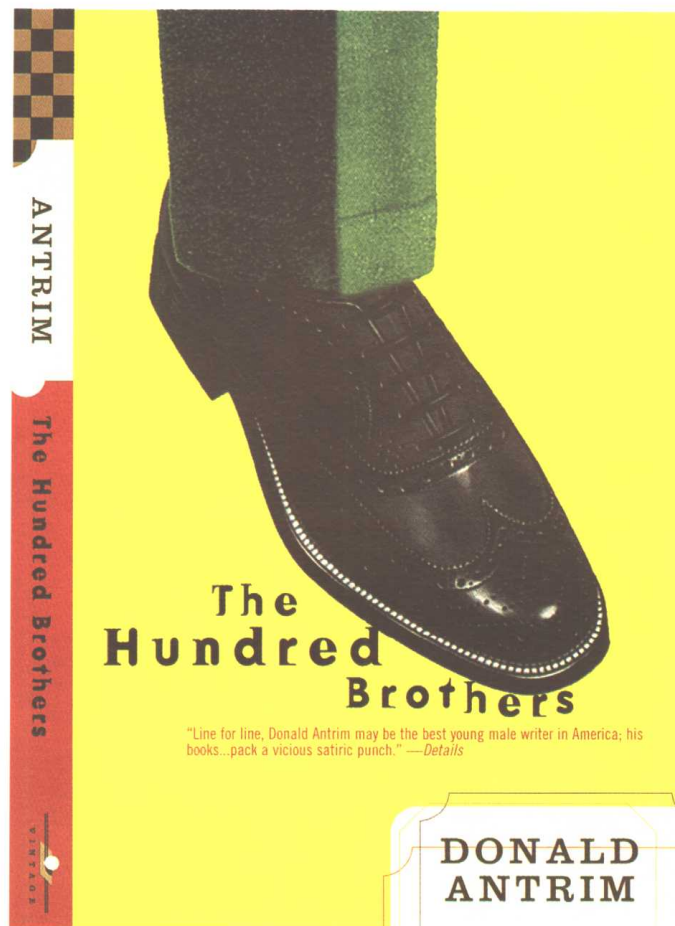
创意 弗格森的目标是“表达对定期失业的漠然。这是一本没有谁愿意赏脸瞥一眼的书，所以我尽可能搞些噱头，尽管无人喝彩”。

封面 《百名兄弟》

艺术总监 约翰·高尔
设计者 约翰·高尔
工作室 温特加出版社
客户 兰德姆出版社

字体 Clarendon, Dead History, Trade Gothic
软件 QuarkXPress, Adobe Photoshop
颜色 4色加一平印金属色
印数 10,000

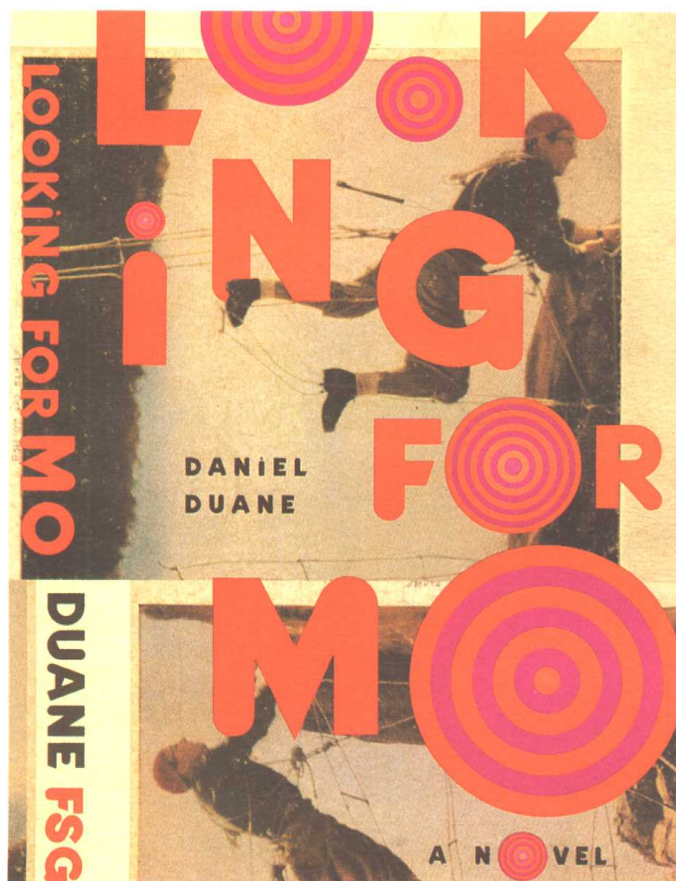
创意 高尔说：“《百名兄弟》是一部关于独裁统治、手足相争、收容在济贫院里的宠物和宗教祭祀的令人叹为观止的超现实小说。封面是献给大哥——93岁的独裁主义者海勒姆的一首颂诗，他那只巨大的、深黑色的拷花皮鞋，象征着与99位兄弟之一的道格的手足之情。虽然这个设计参考了达达和神谕的因素，但是此前从未有人尝试把如此巨大的鞋子摆放在封面上。”

护封 《寻找 Mo》

艺术总监 苏珊·米切尔
设计 罗德里戈·科拉尔
摄影 纽约公众图书馆图片库
工作室 法拉·施特劳斯和吉鲁
客户 法拉·施特劳斯和吉鲁
字体 Keedy Sans
软件 QuarkXPress
颜色 4色加上2色平印
印数 10,000

创意 科拉尔解释道，作者是一个攀岩爱好者和“感恩死者”派摇滚乐迷。“我把攀岩者的图像重复并置，字型随意安排，尝试以此反映故事迷幻的性质。虽然标题被打散成碎片，并且经过装饰，但它仍然异常醒目，轻而易举就能辨认出来。”

PRAISE FOR
BlueBossa

"Blue Bossa is an improbably lovely novel about a jazz musician on the skids, where they frequently are, and his recovery as an artist. There hasn't been anything like it since John Clellon Holmes. The prose is so graceful that you also hear the actual music in your mind."

—Jim Harrison

"Exquisitely paced, and as mesmerizing as any Chet Baker solo. I loved this book."

—Carolyn See

"Blue Bossa is filled with the pain and longing of good jazz and the difficulty of finding freedom and connection in a single love. Bart Schneider has done a damn hard thing, but beautifully: he has delivered us into the ungente world of jazz and drugs with such sensitivity that every page is dense with insight and sympathy."

—Rosellen Brown

"Schneider puts his ear to the souls of his characters and transcribes their music. His trumpet man, Reboulet, combines an edgy syncopation with the deep blue notes of longing. Scenes from this novel will hang in the mind like scraps of some great new melody."

—Sven Birkerts

"Blue Bossa is a jazz symphony, full of bright riffs and exciting turns of language. Bart Schneider knows both music and people, and his Ronnie Reboulet is a horn player we truly care about—human, blessed with a heart and a soul."

—Bill Barich

BLUE BOSSA
BART SCHNEIDER

BlueBossa

a novel

BART SCHNEIDER

护封 《蓝色波萨》

艺术总监 保罗·巴克利
设计者 马丁·奥戈特
摄影师 威廉·克拉克斯顿
工作室 维京人企鹅设计集团
客户 维京人
字体 House Gothic, Lightline
Gothic
软件 QuarkXPress, Adobe
Photoshop
颜色 3色平印
印数 7,500

创意 这本散文体的小说与50年代定型的爵士乐风格很相称。为了表达对50年代唱片封面的敬意，奥戈特想要体现一种简约的视觉风尚，并借助70年代“同期”的字体以便吻合故事的时间。

护封 《遗忘》

艺术总监 保罗·巴克利
设计 马丁·奥戈特
工作室 维京人企鹅设计集团
客户 企鹅
字体 DTL ARG, Bulmer
软件 QuarkXPress, Adobe Photoshop
颜色 4色平印
印数 6,000

创意 故事的主人翁由于内疚而痛苦，他感到背叛了对亡妻的记忆，这种情绪自始至终贯穿着整部小说。奥戈特努力通过黑暗和光明，快乐和悲哀来表现过去和现在的诸多不同，同时他也“试图更接近简洁、率真的写作风格”。

