

设计时代

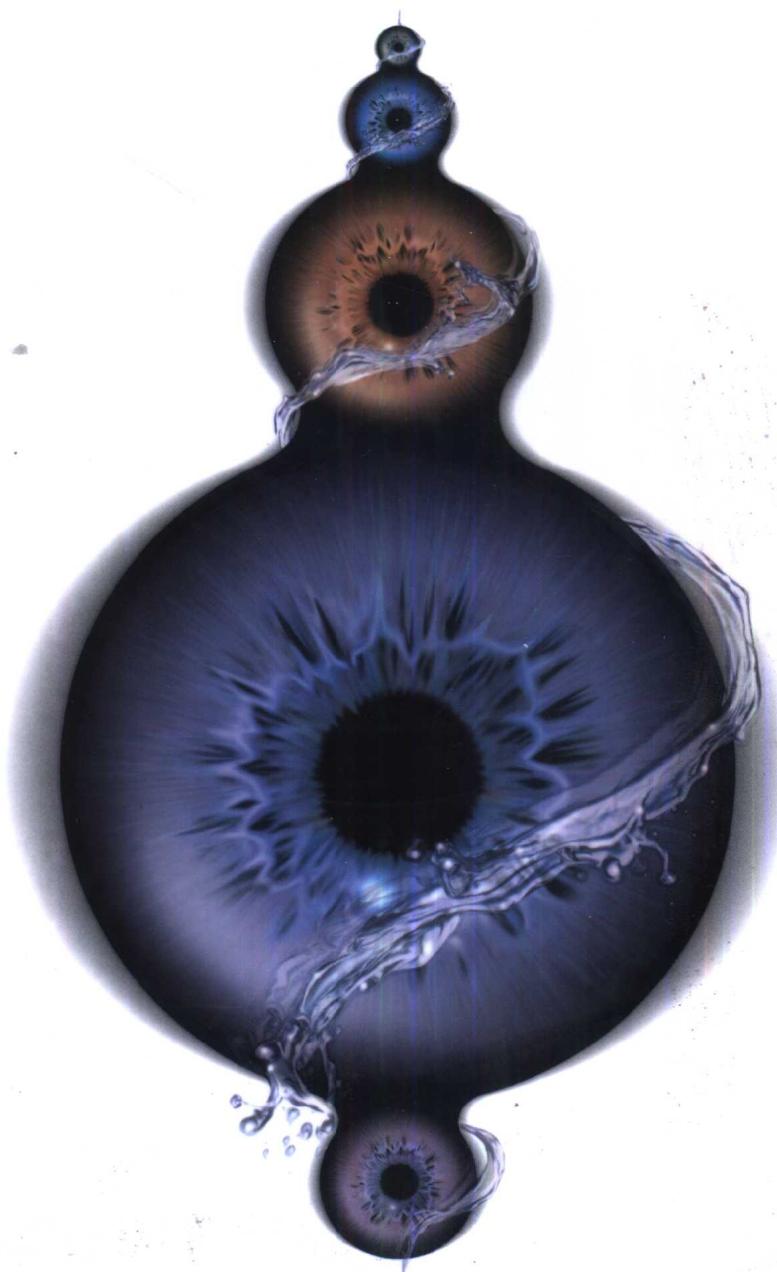
视觉传达设计类

名·室·工·作·室
著·作·报·告
国·内·艺·术·设·计·创·意·报

郭晓晔·编著

河北美术出版社

完全互动

设计时代

完全互动

设计时代

视觉传达设计类

国 内 著 名
艺 术 设 工 作 室
创 意 报 告

郭晓晔 编著
河北美术出版社

完全互动

策 划：张晨光
主 编：谭平
责任编辑：田忠
封面设计：田忠 王我
内文设计：朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

完全互动/郭晓晔编著. -石家庄：河北美术出版社，2002.6

(设计时代：国内著名艺术设计工作室创意报告)

ISBN 7-5310-1910-8

I . 完… II . 郭… III . 平面设计 IV . J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第036825号

设计时代/国内著名艺术设计工作室创意报告

完全互动

出版发行： 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码： 050071

设计制作： 朗色企划设计公司
制 版： 朗色今彩图文制作有限公司
印 刷： 深圳华新彩印制版有限公司
开 本： 960mm×1250mm 1/32
印 张： 2
印 数： 1—5000
版 次： 2002年6月第1版
印 次： 2002年6月第1次印刷
定 价： 19.8元

视觉传达设计类

- ◎ 从装帧到BOOK DESIGN
- ◎ 一个重要时刻
- ◎ 有形事物—整合了的程序
- ◎ 用视觉语言说话
- ◎ 广阔的平面
- ◎ 寻找隐喻的设计师
- ◎ “商”也纯粹
- ◎ 完全互动
- ◎ 数码英雄
- ◎ 概念在设计中的运用

陶瓷艺术设计类

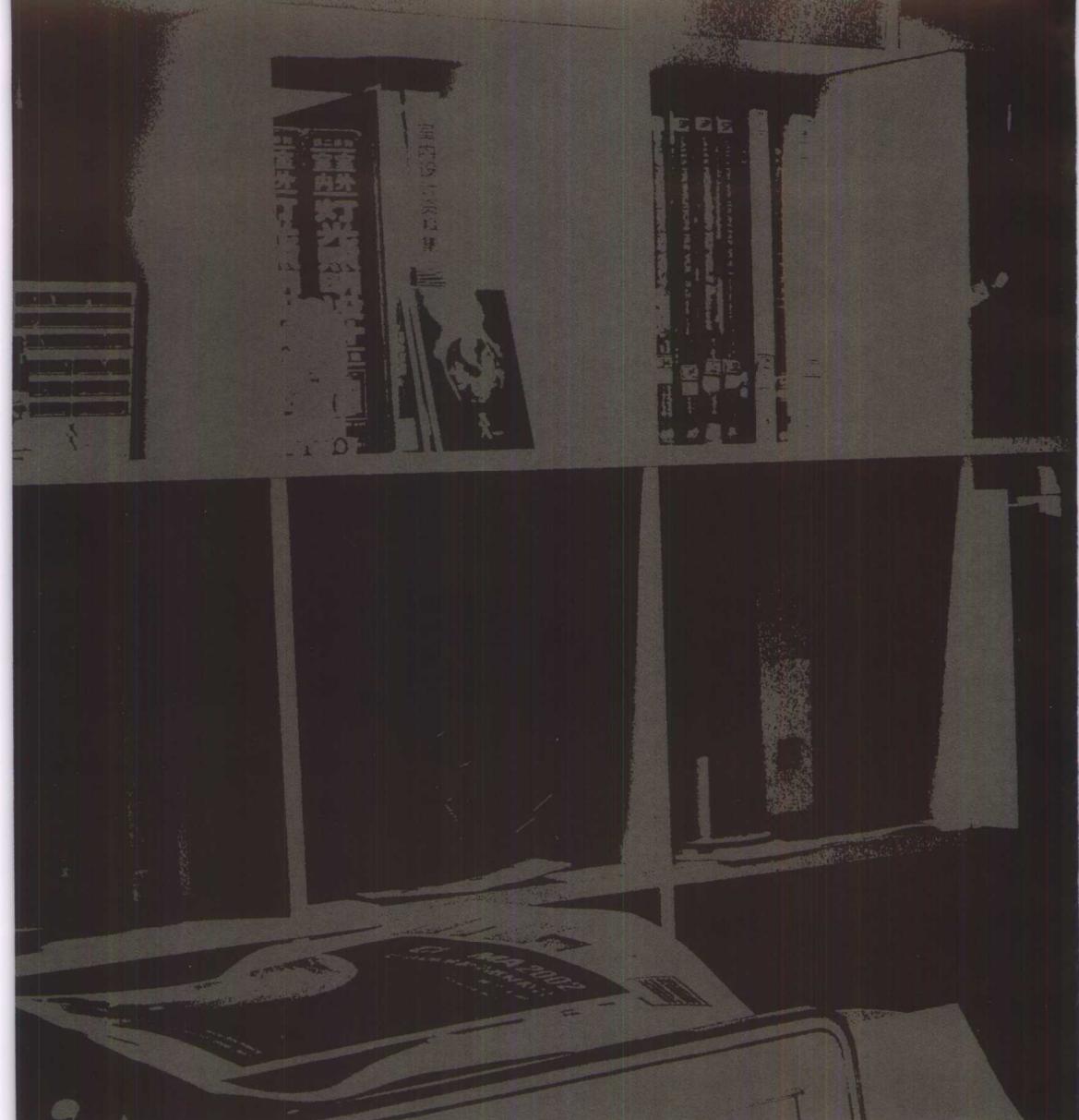

- ◎ 时间的声音
- ◎ 时代广场
- ◎ 世纪娃
- ◎ 超然自语
- ◎ 一体同观
- ◎ 不单纯空间

环境艺术设计类

- ◎ 土人景观
- ◎ 艺术的转向
- ◎ “附加”的设计
- ◎ 迷失的中国本土设计师

郭晓晔

1995年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）装潢艺术设计系；

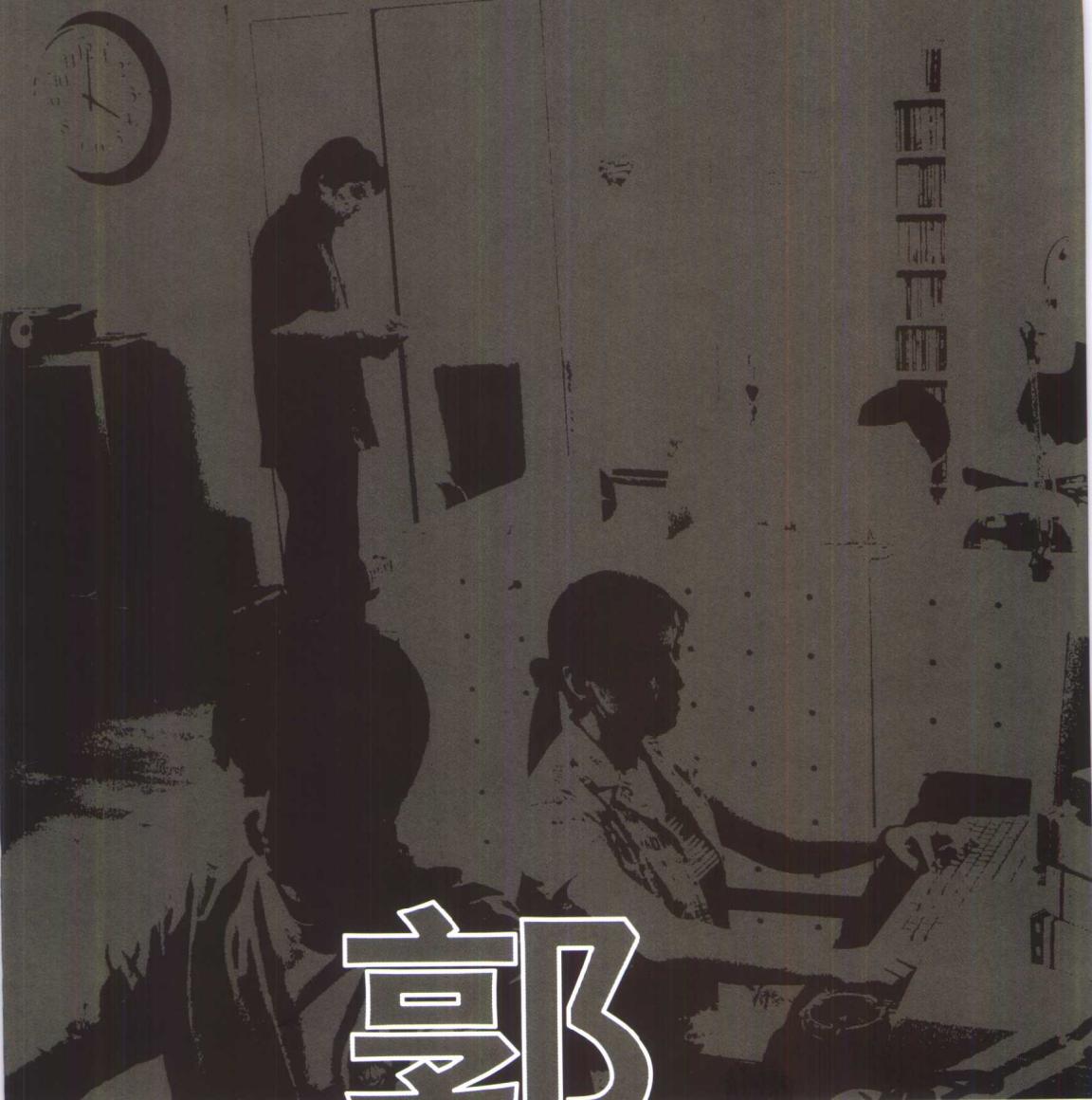
1995年任教于北京服装学院工艺美术系装潢专业；

1996年任北京跨世纪广告公司创意总监；

1997年任北京创维广告公司创意总监；

1998年创立北京互动堂设计公司。

郭曉輝

编辑这套丛书的初衷是想把近几年来中国的一些有成就、有影响的设计师的作品加以汇总，让读者透过这些作品对中国设计的现状有进一步的认识。在编辑丛书的过程中，在与设计师近距离的交往中，我发现今天的设计师与我们几年前概念中的设计师已经发生了很大的变化。其中一些设计师已从国有企业分离出来，建立了自己的工作室；工作室所涉足的领域变得更为宽泛，他们从平面设计延展到与之相关的各个方面；工作方式也从个体单一性转向多方协作性。随着编辑工作的不断深入，我以为丛书的关注点有必要从对设计师成果的介绍，延伸到对设计工作室全方位的展示，于是《设计时代——国内著名艺术设计工作室创意报告》系列丛书的书名由此产生。

我期望读者能够以设计师的作品、文字、对话和工作环境作为媒介，较真切地体悟中国设计师成长的心路历程和了解中国现代设计发展的轨迹。

中央美术学院教授

谭平

完全互动 ——郭晓晔谈话录

田忠（本书责任编辑，以下简称田）：

你为什么取名为“互动堂”？

郭晓晔（以下简称郭）：

中国人做事很讲究“师出有名”。因此在自己还不十分清楚公司未来盈利模式时，我就开始想她的名字了。每每琢磨，“互动堂”就会冒出来，每批名字当中都有这个词。这可能是我与这个名字有缘，是“名”中注定，此其一。其二，其实是在注册成立公司的时候，其他比“互动堂”可能更好的名字没有获得通过。有过公司注册经历的人都知道，公司命名并不像给自己孩子起名那样具有相对的自主权，最终决定权在工商局。他们一般要求提供5个名字，然后查重复的名字或同义的字眼都会被筛选掉。尽管你可能极喜欢其中的某个名字，而最后获通过的大多不那么

可心。至少在当时，我并不认为“互动堂”是我最想要的名字。我是后来才渐渐喜欢这个名字的，仔细琢磨好像还不错。

“互动”是个很现代的词，除了源于ICT技术，我并不能准确知道它的由来，甚至连做了一辈子语文老师的父亲也觉得很新鲜。在我看来，设计就是理性与感性互动的过程。我的工作充满了“互动”，比如我们行内经常谈及的传统与现代、商业与艺术、公司与客户等等。事实上，我们的设计是与观者建立起视觉上互动的关系，由视觉交流直到情感认同甚至心灵共鸣。至于“堂”则是相当传统的字眼，是一个与“互动”字义迥异的比较安静的字。“互动堂”本身就是一个矛盾的互动组合。因此，我由衷地希望互动堂能够成为这样一个独特的场所：在这里蕴含着形与色、内容与形式、秩序与美、平和与伟大的完全、和谐、互动。

互动堂 标志 1

田：

那么，在您的艺术设计创作中商业与艺术、传统与现代，是矛盾的吗？

郭：

在过去30年来形成的全球竞争性贸易环境中，形象就是一切。大大小小的公司已经认识到在争取人心和争夺钱包的战争中，设计有多么重要。由于分享市场的欲望激化了竞争，设计便成了重要的卖点，它通过包装和广告来体现一个公司的身份，大量金钱投入于打赢设计战。即便是在中国，这一切也正在发生。由此，诱发一些争论。

我有很多学生常常提出这样的问题，其实这是我不愿回答甚至不愿谈及的这类很理论很抽象的议题。因为，从做学生到当老师而后到做“互动堂”，我从不考虑我们的设计是商业的还是艺术的，或者某某作品是很传统的还是很现代的。还因为，无论商业与艺术，还是传统与现代，我无法准确地知道它们的边界或临界点在哪里？

诚如您所知，在平面设计领域，Mac的出现是一场伟大的革命。当初，Mac对青蛙设计公司而言是技术或艺术的设计，对苹果公司而言是商业，似乎边界清晰，然而若不是两者的结合互动，那最神圣的艺术或最具创造力的技术，终究什么都不是。

传统与现代同样分不清的故事还发生在英国。自1970年起，英国的平面设计受到了“朋客”坏小子们的刺激。他们沙哑的、冲你而来的音乐需要一种相称的外观，Jamie Reid给他们的唱片封套提供了大胆的设计。它是达达派杂乱无章的一种重新构建，但那撕破了的拼贴画会让人想起敲诈用的纸条。“朋客”无疑是反传统的，而他们得以时尚全球的唱片封套，同样是最现代的。这里惟一能区别的是，设计创意是现代的，设计手段和材质是传统的；“朋客”是类艺术的，唱片经销商是商业的。但是，Jamie Reid的大胆设计本身，既极艺术又很商业。

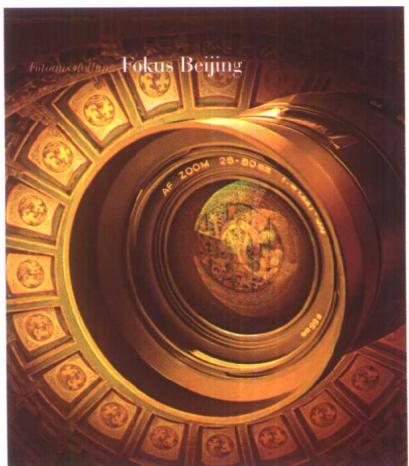
因此，我理解，平面设计本身就是商业与艺术互动的结果，是传统继承和现代创新互动的过程。我们所做的是为商业服务的设计，艺术是达到沟通目的的手段，尽管艺术水准还不能与Frogdesign和Jamie Reid们相提并论。

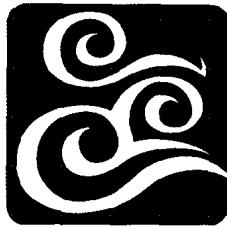
同样，我出生在中国，受教育在中国，我也绝不可能离开我们中国的传统，尽管我所用的Mac和各种软件都极西方极新潮，我也在使用传统赋予的一切做着加法或减法。当然西方所谓的“现代主义”抑或“后现代主义”设计所带来的影响无处不在，但今天对于它们的吸收与消化又会生成未来的传统。这是有讨论意义而“价值不大”的概念间的互动。

The image shows a large, ornate gourd-shaped vase in the center foreground, resting on a dark surface. In the background, there are several smaller artifacts arranged in a grid-like pattern. These include a red seal, a blue ceramic vessel with a white design, a circular object with a dragon motif, and a small red figure. The overall composition is a black and white photograph of an exhibition display.

Weltkunst, Schule und die weitere Entwicklung erlaubte sie und Hugo Farnetius, Maria und Engelbert zu einem weiteren und leichteren Aufenthalt in Amerika. Von den drei Jahren verbrachte sie dort mit dem Studium der Amerikanischen Sprache, der Amerikanischen Geschichte und Geographie, arbeitete daneben auch Fleiß und Leidenschaft am Studium der Amerikanischen Malerei, Amerikanische Schriften und Amerikanische Lieder und Amerikanische Gedichte.

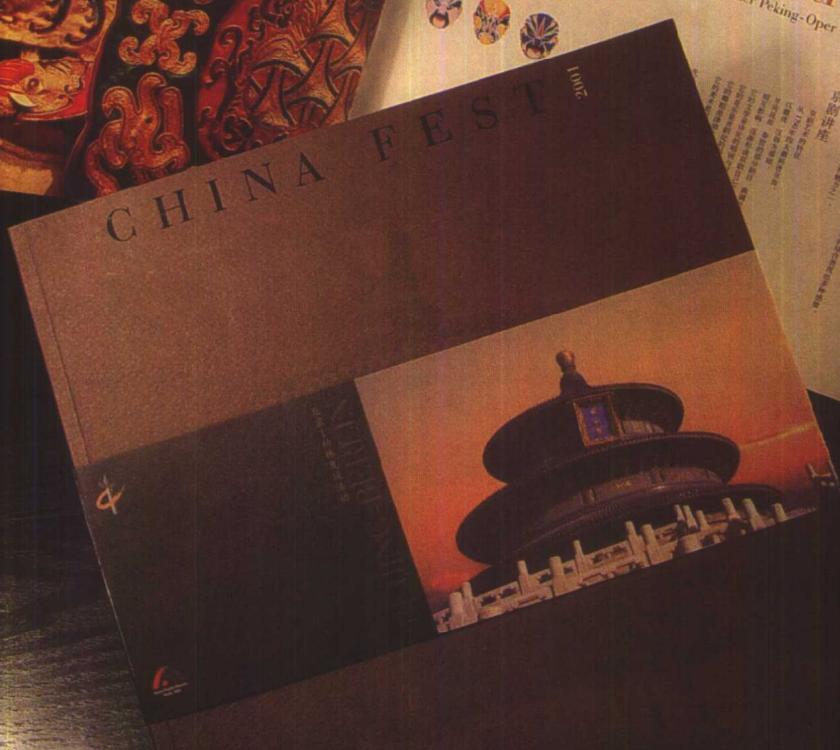
Veranstaltungen zu der **Partnerschaft** Beijng/Berlin

ZHENGMING JINJIANG
HOTEL

正明锦江酒店 标志 ↑
柏林·亚太文化周 宣传册 →

Nachrichten aus
der Peking-Oper

Chinesische Tee-Kultur
Seniorentag

田：

设计是种辛苦但又充满热情专注的工作，您怎样去理解呢？

郭：

设计诞生在公元前9000年，从一开始就是人类为了自身的生存，她绵延了一万多年，影响、改变着人类生活的每一个方面。尽管平面设计只是最近百多年来的事情。但现在，发型设计师、美容设计师、建筑设计师、室内装饰设计师、园艺设计师、工业产品设计师，当然还有我们这些平面设计师，人们更是生活在一个被种种设计师包裹着的世界里。这些设计师组成了一个互动的生态空间环境，互相为对方设计职业创造机会。

至少到目前为止，自认为设计是我的谋生饭碗，也是唯一令我有强烈冲动和近乎于充满激情的职业，尽管每天深更半夜只想摔铅笔，也尽管常常羡慕朋友的行当。因为我们生活在一个诱惑纷呈、勾人心魄、想法和故事天花乱坠的时代和社会中，