

设计时代

视觉传达设计类

国内著名
艺术设计工作室
创意·设计·工作·报告

张达利·著

河北美术出版社

寻找隐喻的设计师

设计时代

视觉传达设计类

国·内·著·名
艺·术·设·计·工·作
创·意·报·室·告

张达利·著

河北美术出版社

寻找隐喻的设计师

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

寻找隐喻的设计师/张达利编著. —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 7-5310-1901-9

I. 寻… II. 张… III. 平面设计 IV. J524

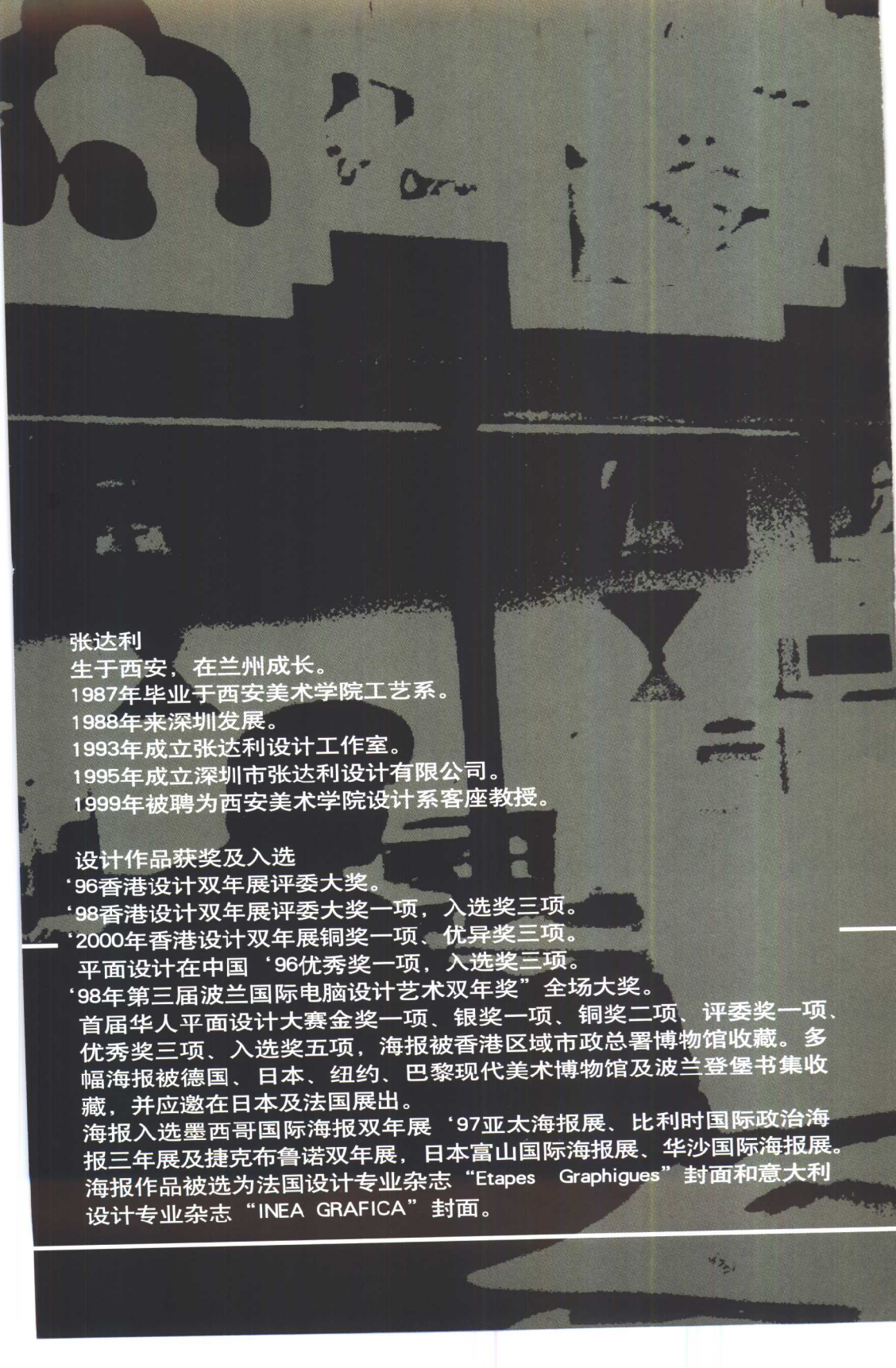
中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第037944号

设计时代/国内著名艺术设计工作室创意报告

寻找隐喻的设计师

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

张达利

生于西安，在兰州成长。

1987年毕业于西安美术学院工艺系。

1988年来深圳发展。

1993年成立张达利设计工作室。

1995年成立深圳市张达利设计有限公司。

1999年被聘为西安美术学院设计系客座教授。

设计作品获奖及入选

‘96香港设计双年展评委大奖。

‘98香港设计双年展评委大奖一项，入选奖三项。

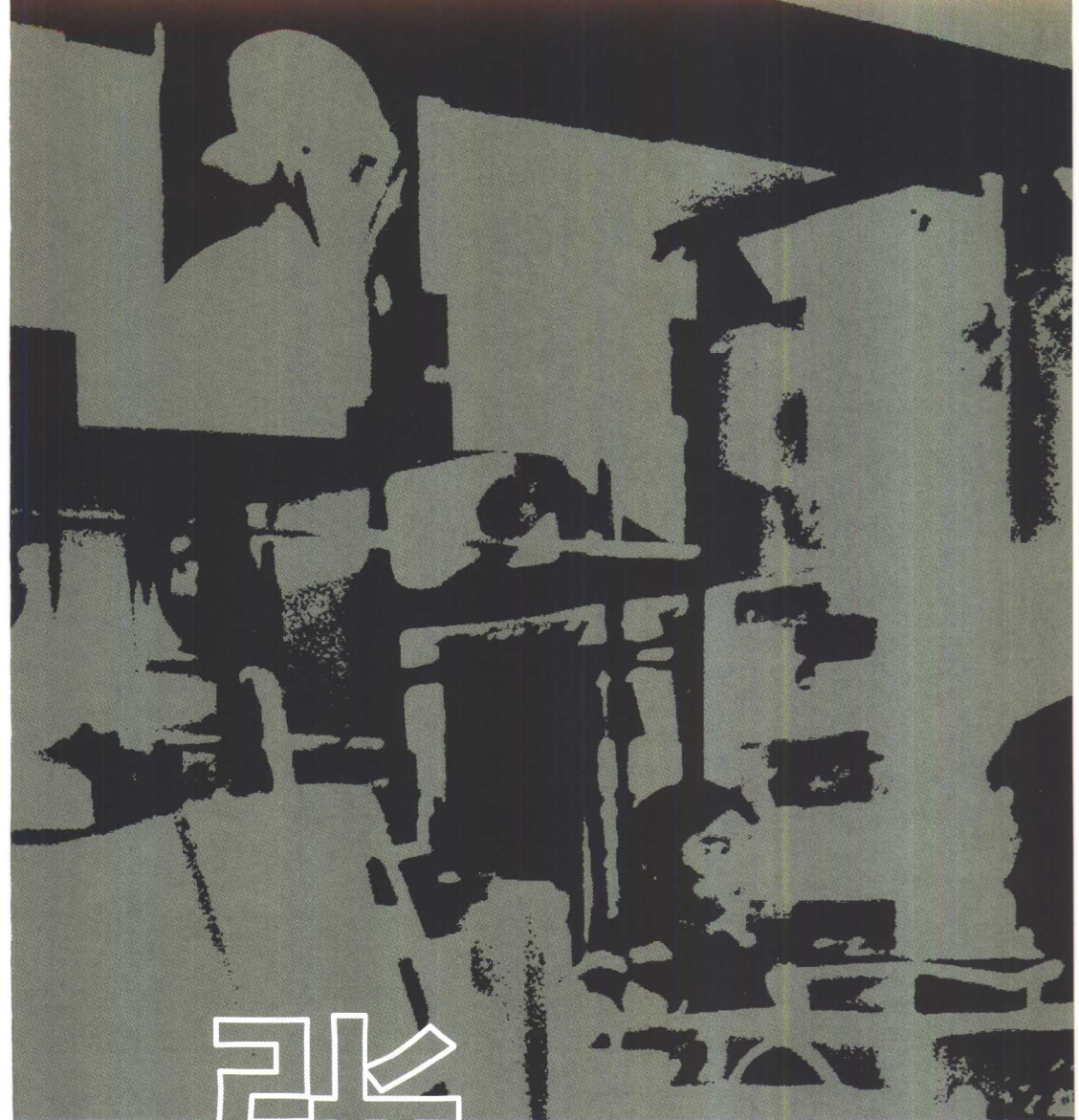
‘2000年香港设计双年展铜奖一项、优异奖三项。

平面设计在中国‘96优秀奖一项，入选奖三项。

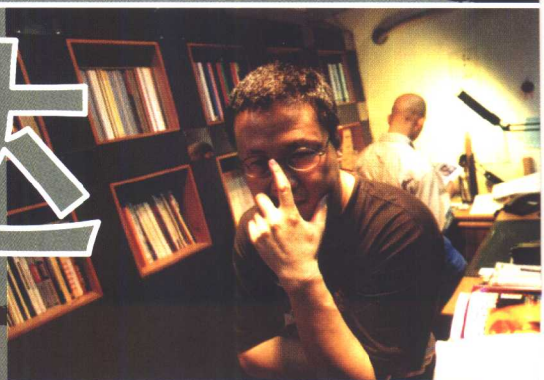
‘98年第三届波兰国际电脑设计艺术双年奖”全场大奖。

首届华人平面设计大赛金奖一项、银奖一项、铜奖二项、评委奖一项、优秀奖三项、入选奖五项，海报被香港区域市政总署博物馆收藏。多幅海报被德国、日本、纽约、巴黎现代美术博物馆及波兰登堡书集收藏，并应邀在日本及法国展出。

海报入选墨西哥国际海报双年展‘97亚太海报展、比利时国际政治海报三年展及捷克布鲁诺双年展，日本富山国际海报展、华沙国际海报展。海报作品被选为法国设计专业杂志“Etapas Graphiques”封面和意大利设计专业杂志“INEA GRAFICA”封面。

张达利

参观日本设计师工作室

寻找隐喻的设计师

——欧宁

在西安美术学院向深圳输送的大批平面设计师中,张达利可以称得上是一个资深人士。他 1988 年便已进入深圳,踏足印刷和广告设计行业,后来创办了弘宇设计公司,并成立了以自己的名字命名的公司。

这些年来,随着大量国际设计资讯涌入深圳和设计行业本身的成熟发展,设计师们也不甘心只被国内的客户认同,他们开始精心制作一些作品,送往日本、美国和欧洲的一些专业杂志和设计年鉴发表以及参加比赛。确认自己的国际身份,向更高的专业境界迈进,是包括张达利在内的众多平面设计师们目前最迫切的愿望。他们最热衷的设计形式是海报,因为海报独立性强,发挥空间大,而且是国际平面设计的热门类型。挑选一个适合的设计主题,选用最新的技术和自己的独特创意,创作出一张可以成为艺术品的海报,是设计师们最大的满足。

张达利也把他的重点放在了海报上。他想把自己从那卷帙浩繁的流水线式商业设计中解脱出来,做一些任由神思飞腾,不受约束的设计。于是便有了《通向中国之路》、《人类》、《时间》、《We Meet...》等作品。

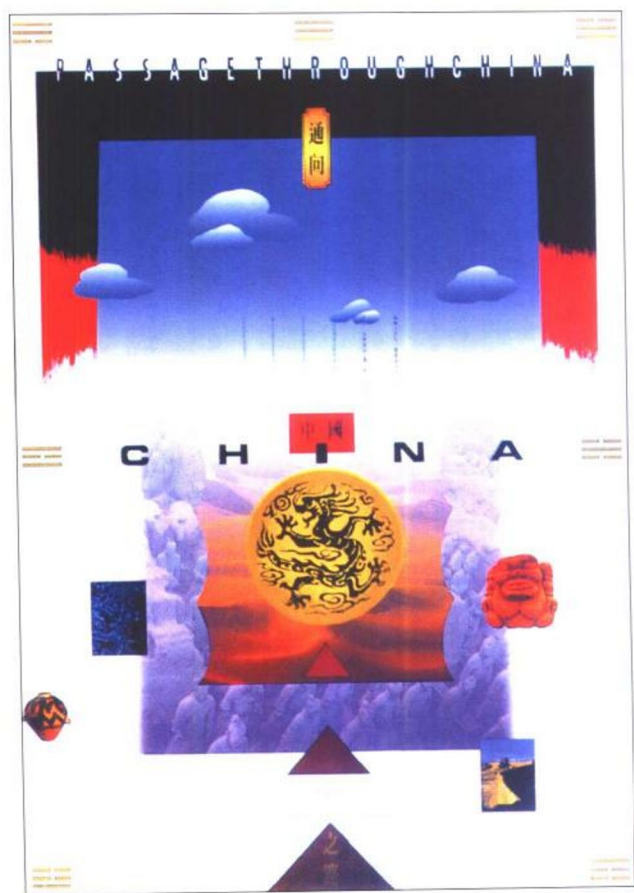
张达利并不追求繁复的图形效果,他的构图简单之极,他注重的是图形背后的东西,也就是图形的隐喻功能。因此,他的设计在色彩、字体和书面特殊效果方面用力甚少,而在寻找和设置隐喻方面下了很大的功夫。对设计师而言,隐喻是这样发生的:他先是捕捉了一个理念(也就是设计主题),然后再为这个理念寻找巧妙又贴切的图形象征物,最后设置于平面布局中形成隐喻;而对于观众而言,则要逆向而行,先找出图形象征物,再解读出它背后的意义。一个简单但准确的图形象征物,只要构图能达到基本的均衡效果,不须借助任何花巧的手段,就能起到直指人心的震撼效果。张达利深明这个道理,他的隐喻手法不仅巧妙传达出自己的意念,更带给观众不少解读的乐趣。

在《通向中国路》这张海报中，一张北京故宫的广角照片便是张达利的象征图形：广袤的视角、开阔的庭院、深深的殿堂、幽幽的道路，这一切均笼罩在迷蒙中，显映出背景后那个中华帝国的神秘轮廓。故宫是对中国精神、历史、文脉和旅游资源的隐喻。它扣合了“通往中国之路”的设计主题。整张海报只是一张大照片的出血处理，工整地排上文案，书面简洁大方，是张达利早期的佳作之一。

《人类》和《时间》是同一系列的海报。张达利在这两张海报中，又设置了两个隐喻，插著温度计的地球仪和囚在鸟笼中的时钟。用这两个隐喻和考究的影棚照片来表现，除此之外，再没有用其他视觉元素。为地球仪测温的图形用来刻画人类生存环境之恶劣，囚禁时钟的图形则用来提醒人们常生命的消耗以及珍惜时光。引用细小的日常物件来阐明人生之大道理，这是自古以来人们最常用的论说方式。只要象征物生动、贴切，那么隐喻便可以收到立竿见影的效果。这两张海报可以说是进一步发扬了张达利简练、洁净的设计风格。

《We Meet...》是为“1996 新音乐会”设计的海报，与此海报相应的还有特刊、报纸广告、舞美及现场应用品的系列设计。为这种摇滚音乐会作设计不用受太多的限制，设计师基本上可以天马行空，随意创作。张达利没有采用“唐朝”或刘以达等乐队或音乐人的照片作为招徕，而是为我们提供了一个抽象图形，用来表现“**We Meet...**”（我们与音乐的相遇）的主题。这个图形是音乐会的标志，也是海报的主体图形：一个由音符转化出来的形，飘动的笔触用来模拟摇滚乐手放浪不羁的长发，两边有许多小蝌蚪（精虫？或是象征生命力的其他东西？）遨游过来，相遇于音乐的大旗下。这是一个很成功的隐喻，因为在音乐会现场，许多人都解读出它的弦外之音。我非常喜欢这张海报，因为它把音乐交流的精神准确生动地传达到每个参与音乐会的人心中。

以上四张海报可以说是张达利隐喻风格的代表作。他还有许多其他的设计作品，都是同一风格的辐射。这种风格可以说是张达利目前最为成熟老练的风格，因此，我把他称为一个“寻找隐喻的设计师”，并以之作为本文的题目。

《通向中国之路》

这是张达利早期为中国国际旅行总社设计的另一幅对外宣传招贴。丝绸之路作为一条神秘的、独一无二的旅游路线，它在召唤着全世界的旅游者。丝绸之路是一条遥远的梦幻之路。设计师用多度时空的画面组合，带您进入一个心旷神怡的境地。

《通中国之路》

这是张达利早期为“中国国际旅行总社”设计的一张招贴。一张北京故宫的广角照片是招贴的象征图形：广表的视角，开阔的庭院，深深的殿堂，幽幽的道路，这一切均笼罩在迷蒙中，显映出背后那个中华帝国的神秘轮廓。故宫是对中国精神，历史文化和旅游资源的隐喻。它扣合了“通往中国之路”的设计主题。

——欧宁

《人类》《时间》

《人类》、《时间》是同一系列的海报。张达利在这两张海报中，又设置了两个隐喻：插着温度计的地球仪和困在鸟笼中的时钟，这两个隐喻用考究的影棚照片来表现，除此之外，再没有用其他视觉

MANKIND

Worms, ticks and flies, 害虫(苍蝇、虱子、跳蚤) are uncanny partners in quarters, 在(住处)和(睡)中. Others do a silent shelter from 他们(它们) is being flooded and drowns, 洪水(水) is already peeling, 剥落(脱落) is sometimes barely and sometimes slowly. 这些(它们) are already with a sight of spirit undiminished, 它们(它们) are already with a sight of spirit undiminished. The reaction of culture obviously came to 文化(文化) is with along and deep breathing, 文化(文化) is with along and deep breathing. What are you planning to do? 你(你) are planning to do? Would you please let me know? 你(你) are planning to do? Would you please let me know?

人

類

元素。为地球仪测温的图形用来刻画人类生存环境之恶劣，因禁时钟的图形则用来提醒人们庸常生命的消耗以及珍惜时光。引用细小的日常物件来阐明人生之大道理，这是自古以来人们最常用的论说方式，只要象征生动，贴切，那么隐喻便可以收到立竿见影的效果。这两张海报可以说是进一步地发扬了张达利简练洁净的设计风格。

上海三联《书城》月刊封面设计

人与自然

借助电脑技术，运用超现实的表现手法，强行将人体局部与自然图像结合，传达自然与人的关系，同我们的肢体一样不可分割。意念源自中国道家思想“我即自然，自然即我”。

“电脑？不错，是个好玩意，很管用，几乎无所不能，让你随心所欲，我很喜欢并依赖它……只可惜，它现在还不能直接给我制造新鲜空气（带森林味的）、浩渺碧波（最好有热带鱼在游戏）、茵茵绿草（没有罗纳尔多在上边奔跑过的）和皑皑白雪（无污染的）……也不能替我接洽客户……更不能直接打印出我所钟爱的钞票（是伪造的）……”

“看来剩下的一切还得靠自己！”

SHUNSUKE NATURE
水
SHUNSUKE

氣