

尼古拉斯·卓思乐

编著 臧可心

Niklaus Troxler

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

尼古拉斯·卓思乐 / 臧可心编著. — 北京: 人民美术出版社, 2002.12

(欧洲招贴设计大师作品经典)

ISBN 7-102-02722-2

I. 尼… II. 臧… III. 宣传画—作品集—瑞士—现代 IV. J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097173 号

欧洲招贴设计大师作品经典 —— 尼古拉斯·卓思乐

编 著	臧可心
编辑出版	人民美术出版社 (北京北总布胡同 32 号) 电话 65122584 邮编 100735
责任编辑	霍静宇
装帧设计	臧可心
责任印制	丁宝秀
制 版	北京中科彩视图文制作中心
印 刷	北京国彩印刷有限公司
经 销	新华书店总店北京发行所
版 次	2003 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 1/24 印张 5.5
印 数	1—3000

序

如果您有缘读到这段文字，我希望在此真心地表达一种观念——交流的含义。在我留学德国的过程中，一直力图保持着对文化的思索和面对不同文化差异的清醒态度。由于历史背景、文化理念的不统一性，对艺术和各个艺术形式的理解也因此存在差别，如同有了山川的崎岖、湖海的蒸发运动，才有风的流动、雨的滋润；如同有了巨大的落差，才产生了“飞流直下三千尺”的壮阔。正是由于存在文化差异、文化特色，才使交流产生了价值。另外一层意义，即“沟通”，亦应因地制宜地去理解某种文化或艺术形式存在的原由和价值。

现代招贴艺术起源于欧洲，尤其是文化招贴，在西方平面设计领域一直享有最高的艺术地位；同时，又代表了一种直接、一目了然、应用广泛的媒体，因此现代招贴设计也是平面艺术教学中最常选用的训练形式。简而言之，选择欧洲招贴艺术作为理解欧洲平面设计的切入点，是颇具代表性的。同时，作为编者，也希望读者朋友通过这些最具代表性的大师作品，了解欧洲招贴史发展的脉络；并从他们极具文化特色兼非凡艺术功底的创作里汲取营养，以创作出能体现我国传统文化底蕴的优秀设计。

前面一直提到“交流”一词。事实上，策划此套丛书的过程，本身就是一种十分直接的交流。交流体现着“交互作用”，即双方的、或多方的。

每一部与交流有关的书，其背后都得到了许许多多为交流作出奉献的人们支持。首先无论如何要感谢提供给我文字和图片资料的各位设计师，由于他们的积极配合和无私的

帮助，才使得很多非常有价值的招贴作品和中国读者见面。其次，要特别感谢的是我的导师：冈特·兰堡教授 (Günter Rambow)、米歇尔·西尔纳教授 (Michael Schirner) 及麦修·因伯顿 (Melchior Imboden) 教授。通过他们的特别推荐，我有缘得到了设计师们的迅速反馈。在美学方面，他们也给予了中肯的建议。总之，他们在中欧艺术设计交流领域做出了无私贡献，也使我从他们身上学到了更多交流的实质。

整个组织策划设计实施过程的艰辛，可以用陈放先生在他出版的一本兰堡教授作品集中所述一词“呕心沥血”来表达，恰如其分。而出版一个系列作品集的难度，在此就不再形容了。从十个月前做准备开始，我在几乎没有一天休假的状态下坚持至今，没有因种种的困难而放弃，动力，完全来源于大家，无论是行动上的还是精神上的，我看到的是——一种巨大的愿力。我是这个愿力的实现者，因此总有一条路，可以使我到达终点。

不过，这一历程是没有尽头的。未来还会有更多探索和思考。而且我知道，他们永远和我在一起。有时仅仅是一两句鼓舞的话语，其价值却是无法估量的，这更是使这套丛书顺利出版的至关重要的原因。

在此请允许我列出他们中的一些名字，以代表更多由于篇幅所限无法一一表达我的感谢之情的朋友们：

顾问: Melchior Imboden,

Günter Rambow,

Michael Schirner,

感谢以下设计师提供图片及文字:

Wim Crouwel, Melchior Imboden, Pierre Mendell,

Alain Le Querrec, Niklaus Troxler.

感谢以下朋友的大力支持:

Julia Braun, Ralf Christe, Reinhard Haus, Wiebke Hoeljes, Adam Seide,

Katrin Ueker, Wagner & Coerdt's Atelier für Gestaltung.

陈群、朱昱霖、刘达、朱梦秋、赵海涛、臧晋、王炳瑞、梁光祥、安世麒、高伯康

寻找，驻足，倾听

回头看整个 20 世纪，我们可以发现两种艺术上的积极尝试：爵士乐与招贴画。两者结合所创造出来的振奋人心之作，没有比尼古拉斯·卓思乐的艺术和设计更令人难忘。

第一张爵士海报创作的时间已无从考证。那更像是一张广告或是传单，而不是海报。即使到了 1929 年的“爵士时代”，除了宣传巴黎一些所谓的“爵士轻歌舞剧”以及偶尔几次的爵士乐队演出，或是法国、英国和美国制造的爵士电影的招贴画以外，也很少有爵士海报被收集整理。仅仅在本世纪中期，大多是在德国和法国，君特·基泽尔的招贴画和法国爵士音乐会海报，才让我们感觉到爵士海报成为了一种与众不同的图像设计表达媒介。

从此以后，并且到目前为止，爵士海报领域最伟大的表现和无数的作品都来自于尼古拉斯·卓思乐的设计，他就是维利藻爵士音乐节和音乐会幕后之人、海报的设计者。宣传这些招贴画是因为它们惊人的数量，最有趣的还是人们对这些海报的反应。作为一名画廊的拥有者，我出售并收集世界各地的最优秀的图像设计师们的最新的作品。从来没有一位活着的艺术家能够像尼古拉斯·卓思乐一样吸引住来自各行各业的招贴画购买者。当然，在爵士行业为追随艺术家本身而购买招贴画的人数跟为满足自己的装饰需要而购买的人数一样多。然而其他并不熟悉爵士乐的人，他们对于一幅从未听说过的乐手的海报也同样会购买，因为卓思乐的作品能让他们的房间看上去充满了生气。尽管如此，面对卓思乐非凡的“全部作品”的图像设计和艺术风格，不论是海报的装饰作用还是收集价值都显得微不足道。

在招贴画的125年历史中，能够创作出大量有意义的作品的优秀设计师寥寥可数。有这样一个优秀的团体包括这些尊贵的设计师们：朱尔·谢雷、阿方斯·穆哈、吕西安·伯恩哈尔、路德维希·霍尔维恩、A·M·卡桑德尔、夏尔·卢波、E·麦克奈特·考弗以及二战后的保罗·瑞德、阿尔明·霍夫曼、约瑟夫·米勒·布洛克曼、田中一幸以及尼古拉斯·卓思乐。卓思乐凭借什么被列入这些尊贵的大师行列？

首先，卓思乐的作品既有一致性且具有凝聚力。所有的招贴画的尺寸大小一致，由同一间工作室印刷，并有着一个压倒一切的主题：维利藻爵士音乐会和音乐节。然而，更加重要的是，人们在没有看到招贴画的配文之前，就能够一眼认出这是卓思乐的作品。在现代艺术和设计领域，卓思乐就凭着这不可思议的一点而居于人前，他不断地从一幅又一幅招贴画的创作中赢得这种惊叹。在现代艺术领域，艺术爱好者们可以看到对米罗、康定斯基、基思·哈林、马科斯·比尔和玛格丽特的尊崇；在图像设计方面，是对米尔顿·格拉泽、弗兰克·巴朗、阿方斯·扬内利（弗兰克·劳埃德·莱特的门徒，阿尔图·布莱恩1982年设计的海报中使用了他的创作手法）以及尼古拉斯·施蒂克林的推崇。尽管如此，卓思乐的每一幅招贴画中都有着生动饱满的色彩和充满某种活力的线条的一致性，并且能够捕捉音乐自身的灵性。他的一些海报已经成为了经典（在很大程度上要归功于众多的画册和展览，尤其是纽约现代艺术博物馆），其中包括麦科伊·泰纳六重奏（1980年）、德克斯特·戈登四重奏（1978年）、唐普伦四重奏（1978年）、A Tribute to the music of thelonious Monk（1986年）以及1989年为塞西尔·泰勒设计的海报。

在此世纪之交，我们应感到幸运，尼古拉斯仍然充满了活力、灵感，并且处于他艺术才干的最高峰。更加引人注意、激情四射的作品将不断涌现，愉悦着人们的双眼并记录下了 20 世纪的爵士乐现象。

罗伯特·K·布朗，莱茵霍勒-布朗画廊，纽约

Look, Stop and Listen

As we can now look back at the twentieth century in its entirety, we can point two artistic endeavors that came into their own during it: jazz and posters. That the two in combination can create memorable excitement is nowhere better seen than in the art and design of Niklaus Troxler.

It is not clear that anyone knows when the first jazz poster was made. Chances are it was more like a broadside or handbill than a poster. Even in the «Jazz Age» of the 1920s, few jazz posters have been documented other than for so-called «Jazz Revues» in Paris and the occasional jazz orchestra or jazz movie made in France, England or America. It is only at mid-century mostly in Germany and France in the posters of Günther Kieser and for Parisian jazz concerts, that we begin to see jazz posters become a distinctive medium of graphic design expression.

Since then, and by far, the jazz poster field has seen its greatest manifestation and number of examples come from Niklaus Troxler. That he is the man behind the staging of the Willisau Jazz Festival and concerts, and the designer of the posters that advertise them is one reason we have this amazing body of work. But what is most interesting is the way people respond to the posters. As the owner of an art gallery who both sells and collects recent posters by the best graphic designers from all over the world, I see no other living artist who captivates the poster-buying public in such a variety of ways

than Niklaus Troxler. Of course people in the jazz business buy them as much for the artist represented as for their decorative appeal. Yet, others, who do not know a lot about jazz or haven't heard, or heard of, the musician named on a poster that they like, will still acquire a Troxler poster for how it will liven up a room. However, even the decorative and the documentary qualities take a back seat to the significance of the Troxler «oeuvre» in both graphic design and artistic terms.

In the 125 year history of the poster, the number of very good designers who have created both a large and meaningful body of work is very small. Such a group as it exists is comprised of such exalted designers as Jules Chéret, Alphonse Mucha, Lucien Bernhard, Ludwig Hohlwein, A.M. Cassandre, Charles Loupot, E. McKnight Kauffer, and since the end of World War II, Paul Rand, Armin Hofmann, Joseph Müller-Brockmann, Ikko Tanaka and Niklaus Troxler among few others. Why, then, does Niklaus Troxler belong in such a group of rarified designers?

On a basic level Troxler's body of poster work is consistent and cohesive. All the posters are the same size, printed in the same atelier, and have one overriding theme: jazz concerts and festivals in Willisau. More important, however, is that a Troxler poster is always immediately recognizable as a poster by Troxler, even if one saw them before the text was added. This is all the more incredible

since Troxler is all over the map in terms of modern art and design and how he playfully draws from them from one poster to the next. From the world of modern art, any art lover can see hommages to Miró, Kandinsky, Keith Haring, Max Bill and Magritte; while from graphic design the influences of Milton Glaser, Franco Balan, Alphonse lanelli (a disciple of Frank Lloyd Wright whose style is nvoked in the 1982 poster of Arthur Blythe), and Niklaus Stöcklin among others is apparent. Yet there is a consistency of lively, well-saturated color and a certain energy of line in each poster that captures the spontaneity and the energy of the music itself. Already certain Troxler posters(thanks in no small part to the several books and exhibitions, most notably at the Museum of Modern Art in New York)are already classics. Among them are the McCoy Tyner Sextet (1980), Dexter Gordon Quartet (1978), Don Pullen Quartet (1978), A Tribute to the music of thelonious Monk (1986) and the 1989 poster for Cecil Taylor.

How lucky we are at the turn of a new century that Niklaus is still full of energy, ideas and working at the peak of his talent. It allaugers for even more arresting and energetic works to come that both delight the eye and document the 20th century phenomenon called jazz.

Robert K.Brown, Reinhold-Brown Gallery, New York

尼古拉斯·卓思乐简历

1947 年生于瑞士维利藻。先在卢塞恩学习字体设计，然后进入卢塞恩艺术学院学习图形设计。完成学业后到巴黎任艺术指导。从 1973 年开始拥有了自己的图形设计工作室。在家乡维利藻举办爵士音乐会（从 1966 年开始）和年度爵士音乐节（从 1975 年开始）。

在埃森招贴 3 年展上获得许多奖项（1987 年和 1994 年），其中包括“图卢斯·劳瑞克金奖”。在肖蒙招贴艺术节上获金奖（1992 年），拉提招贴双年展上获金奖（1993 年），赫尔辛基招贴双年展上获一等奖（1997 年），特纳瓦招贴双年展上获一等奖（1997 年），香港招贴 3 年展上获一等奖（2001 年）。在布尔诺双年展上获银奖（1992 年），华沙招贴双年展上获特别奖（1992 年），招贴 3 年展上获铜奖，以及其它许多奖项。

尼古拉斯·卓思乐获得瑞士联邦设计奖，他的作品曾 22 次获“瑞士年度招贴”奖。他从瑞士艺术指导俱乐部一共赢得 2 次金奖、17 次银奖和 26 次铜奖。他获得 2000 年瑞士艺术指导俱乐部特别奖，并多次获得纽约艺术指导俱乐部奖，例如 2001 年的银奖和特别的美立特奖。

他的作品被纽约当代艺术博物馆、汉堡工业艺术博物馆、华沙维兰诺招贴博物馆、奥加克招贴博物馆、埃森招贴博物馆、巴黎国家文献馆、阿姆斯特丹博物馆以及其它博物馆广泛收藏。从 1998 年起，他成为德国国立美术学院教授。他从 1990 年起成为 AGI（国际图形设计联合会）会员。

Niklaus Troxler

born in Willisau / Switzerland in 1947. Studed Typography in Lucerne, then graphic design at the Art School of Lucerne. After studies Art Director in Paris.

Own graphic design studio since 1973. Organizer of jazz concerts (since 1966) and an annual jazz festival (since 1975) in his home town Willisau.

His many awards include «Toulouse Lautrec-Gold Medal» from the Essen Poster Triennale (1987 and 1994), the gold prize from Chaumont Poster Festival (1992), the gold prize from Lahti Poster Biennale (1993), the 1st prize from Helsinki Poster Biennale (1997), the 1st prize of Trnava Poster Biennale (1997), First prize at Hongkong Poster Triennale (2001), silver award at Brno Biennale (1992), special award at Warsaw Poster Biennale (1992), bronze medal at Toyama Poster Triennale (1994) among many others.

Niklaus Troxler got the Swiss Federation Design Award and his posters got awarded 22 times as «Swiss Poster of the year». He won 2 gold, 17 silver and 26 bronze awards from the Art Directors Club of Switzerland. He won the ADC (Switzerland) Special Award in 2000. Many ADC of New York awards, for exemple Silver and distinctive Merit Awards 2001.

His works are in the permanent collections of the Museum of Modern

Art in New York, the Hamburg Industrial Arts Museum, the Wilanow Poster Museum in Warsaw, the Ogaki Poster Museum, the Essen Poster Museum, the Bibliothèque Nationale in Paris, the Stedelijk Museum in Amsterdam among others.

Since 1998, he is professor at the State Academy of Fine Arts in Stuttgart / Germany.

He is a member of AGI (Alliance Graphique Internationale) since 1990.

欧洲招贴设计大师作品经典 编著 臧可心

尼古拉斯·卓思乐

Niklaus Troxler

人民美术出版社

唐普伦四重奏, 维利藻之爵士。Don Pullen Quartet, Jazz in Willisau, 1978.