

三度
sandu books

新锐设计师

DESIGNERS
UNIVERSE

王绍强 编著 赵佳琪 邱平 译

中信出版社·CHINACITICPRESS

新锐设计师

DESIGNERS UNIVERSE

王绍强 编著 赵佳琪 邱平 译

中信出版社 · CHINACITICPRESS · 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

新锐设计师/王绍强编著;赵佳琪,邱平译. —北京:中信出版社, 2014.1

书名原文: Designers Universe

ISBN 978-7-5086-4278-9

I. ①新… II. ①王… ②赵… ③邱… III. ①艺术-设计-问题解答 IV. ①J06-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 242475 号

新锐设计师

编 著: 王绍强

译 者: 赵佳琪 邱 平

策划编辑: 刘 立 杨 默

责任印制: 刘新蓉

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 北京盛通印刷股份有限公司

责任编辑: 吕 晴

书籍设计: EC 编集 × 设计

营销编辑: 孙履冰

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2014 年 1 月第 1 版

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-4278-9/G · 1050

定 价: 68.00 元

印 张: 19

印 次: 2014 年 1 月第 1 次印刷

字 数: 212 千字

版权所有 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 010-84849555

服务传真: 010-84849000

投稿邮箱: author@citicpub.com

目录 CONTENTS

新锐设计师看起来应该什么样? _____ 007

“44种口味” _____ 012

“A是一个名字” _____ 017

“aakk 永远” _____ 023

“一路向巴黎” _____ 028

安格斯·麦克弗森 _____ 034

阿什利·奥尼尔 _____ 038

奥雷利安·阿诺 (PNTS工作室) _____ 045

“吹拂” _____ 050

卡斯珀·陈 _____ 056

“琐碎的细节”团体 _____ 064

“五” _____ 070

科雷特·修奈尔茨 _____ 074

“白日梦国度” _____ 082

德斯莱斯 _____ 086

“德国人与日本人” _____ 092

德里弗·洛 _____ 098

“王储街51号” _____ 104

埃斯特·李 _____ 112

弗兰卡·莫尔 _____ 120

弗雷德里克·多巴尔 _____ 129

“图形工作室” _____ 136

哈密什·史密斯 _____ 141

“赫库祖库” _____ 146

“你好, 自己” _____ 150

“哈德逊·鲍威尔” _____ 157

“库存”工作室 _____ 162

让·朱利安 _____ 166

约翰·耶佩 _____ 173

贾斯廷·布莱思 _____ 178

卡勒·哈格曼 _____ 185

卡特琳·沙克 _____ 190

“设计手工制造商” _____ 198

马斯·雅各布·波尔森 _____ 206

马克·珀尼斯 _____ 212

梅尔文·盖拉朋 _____ 219

“墨盒子” _____ 224

“我的天体” _____ 228

“纳姆” _____ 235

“噢耶”工作室 _____ 241

巴勃罗·阿尔菲里 _____ 249

“帕姆和珍妮” _____ 254

PMKFA _____ 265

“纯洋红色” _____ 272

拉克尔·克韦多 _____ 279

“工作间” _____ 286

李习斌和姚冶 _____ 295

致谢 _____ 302

新锐设计师

DESIGNERS UNIVERSE

王绍强 编著 赵佳琪 邱平 译

中信出版社 · CHINACITICPRESS · 北京

目录 CONTENTS

新锐设计师看起来应该什么样? _____007

“44种口味” _____012

“A是一个名字” _____017

“aakk永远” _____023

“一路向巴黎” _____028

安格斯·麦克弗森 _____034

阿什利·奥尼尔 _____038

奥雷利安·阿诺(PNTS工作室) _____045

“吹拂” _____050

卡斯珀·陈 _____056

“琐碎的细节”团体 _____064

“五” _____070

科雷特·修奈尔茨 _____074

“白日梦国度” _____082

德斯莱斯 _____086

“德国人与日本人” _____092

德里弗·洛 _____098

“王储街51号” _____104

埃斯特·李 _____112

弗兰卡·莫尔 _____120

弗雷德里克·多巴尔 _____129

“图形工作室” _____136

哈米什·史密斯 _____141

“赫库祖库” _____146

“你好,自己” _____150

“哈德逊·鲍威尔” _____157

“库存”工作室 _____162

让·朱利安 _____166

约翰·耶佩 _____173

贾斯廷·布莱思 _____178

卡勒·哈格曼 _____185

卡特琳·沙克 _____190

“设计手工制造商” _____198

马斯·雅各布·波尔森 _____206

马克·珀尼斯 _____212

梅尔文·盖拉朋 _____219

“墨盒子” _____224

“我的天体” _____228

“纳姆” _____235

“噢耶”工作室 _____241

巴勃罗·阿尔菲里 _____249

“帕姆和珍妮” _____254

PMKFA _____265

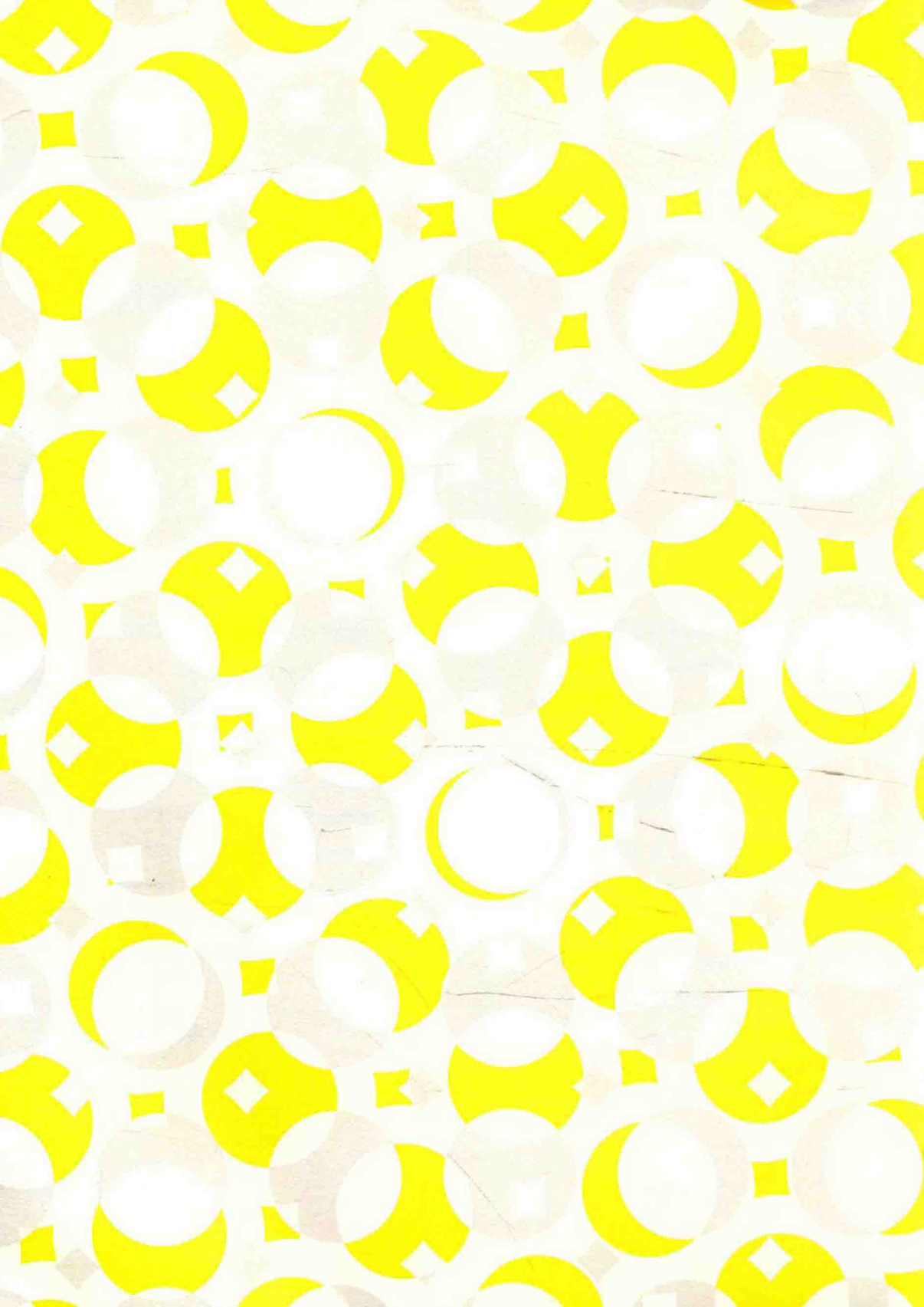
“纯洋红色” _____272

拉克尔·克韦多 _____279

“工作间” _____286

李习斌和姚冶 _____295

致谢 _____302

WHEN YOU
LINK GOOD
IDEAS WITH
BRAVE
PEOPLE,
IT CAN BE
MAGIC.

**当你把
好的创意和
勇敢的人
联系起来，
奇迹
就会发生
！**

魔法搜寻者

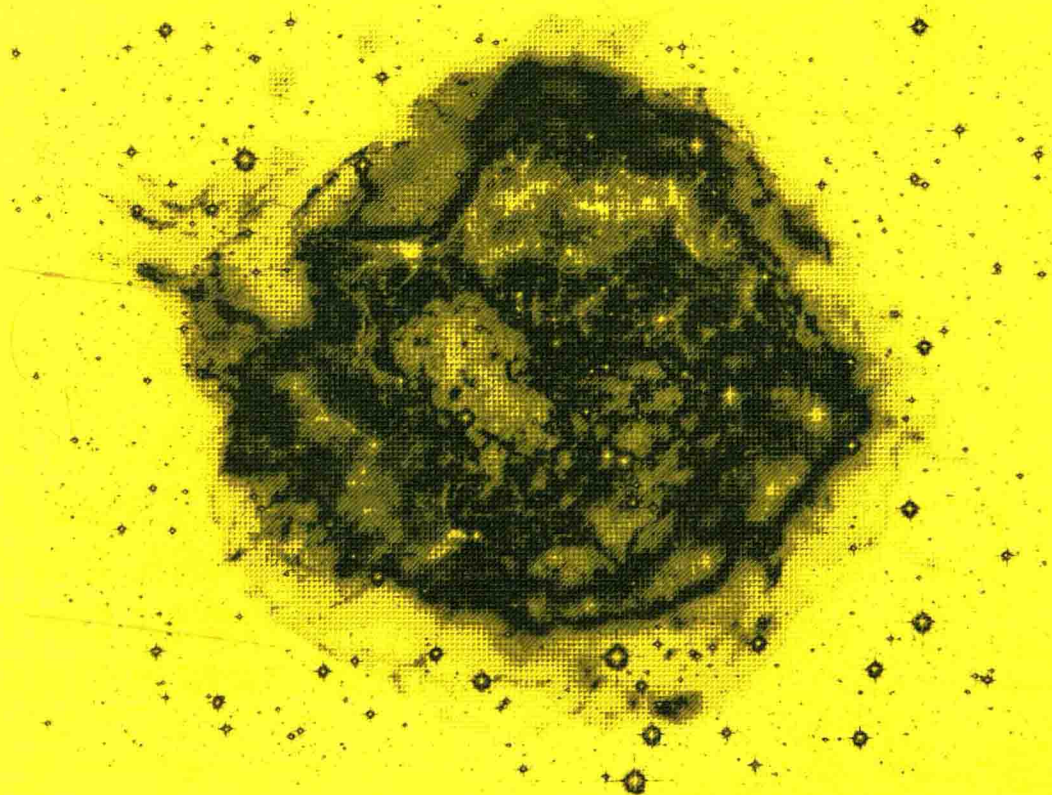
The Magic Searcher's Guide 通往设计世界的指南书 to the Design Universe

在《新锐设计师》一书中，我们将目光聚焦于59位在设计界崭露头角的专业设计师身上。他们来自世界不同的角落，专长于各种不同领域，例如平面设计、插图设计、时装设计、舞台设计，以及动态影像设计等，但他们都有一个共同之处：他们都努力尝试在作品中传达自己独特的审美趣味。

我们向期望能收录于本书中的设计师发出了邀请函，而距离第一批邀请函的发出已经过去了一年的时间。在这期间，我们与超过100位来自世界各大洲的设计师进行了交谈，审阅了上千件的设计作品并最终确定了这59位令人惊叹的新锐设计师。尽管图片的筛选过程以及采访过程漫长而艰巨，但我们依然与所有投稿者和参与者共同完成了这个杰出的作品集。我们希望当您打开这本书时，在享受这些各具特色的设计师们非凡创意的同时，更能够随手画下他们为你的设计和生活所带来的灵感。愿这群新锐设计师们精彩的故事和作品给你的生活增添一抹色彩，并帮你创造属于你自己的魔法。

编者

新锐设计师看起来
What Do Leading-edge
Designer Look Like?

Single-breasted

Double-breasted

He has an open heart, aiming for the sky with he's feet on the ground.

他有一种开放的心态，眼光长远，脚踏实地。

He never STOPS Dreaming!

他永远不会停下梦想的脚步!

FREE LIBERDADE

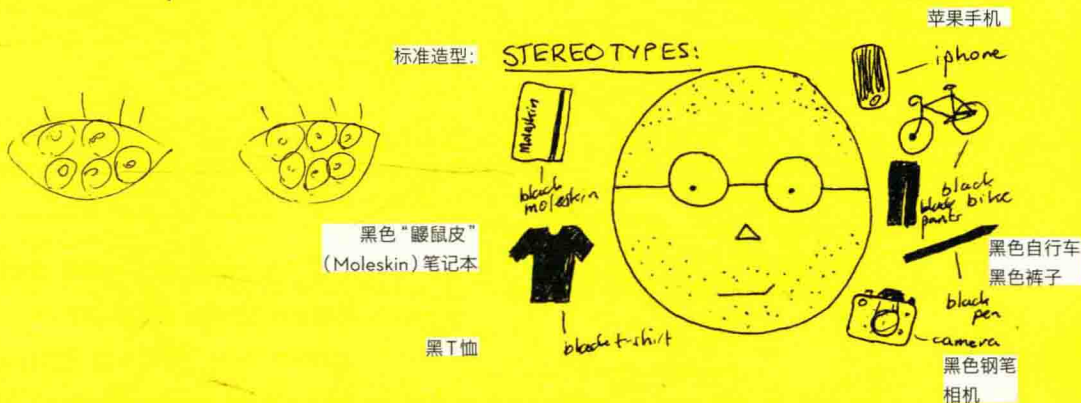

THAT'S A REALLY DIFFICULT QUESTION, MAYBE LIKE A YOUNG BOB DYLAN, A VISIONARY, SELF MADE PERSON AND A WAYWARD.

这个问题挺难回答。可能他看起来像年轻版的鲍勃·迪伦；也可能是个理想主义者，一个有主见而不循规蹈矩的人。

如果新锐设计师有一个标准外形的话，我愿意变成那样——只要不用做整容手术。

If there was a look that a leading-edge designer had, I would want to have that look - as long as it didn't involve plastic surgery.

WHAT DOES A LEADING-EDGE DESIGNER LOOK LIKE?

新锐设计师看起来应该什么样?
随意的风格。

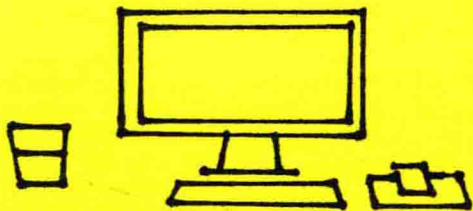
FREESTYLE

**A HEAD,
A BODY,
TWO ARMS,
TWO LEGS,
AND A MAC BOOK PRO**

一个脑袋，一个身体，两只胳膊，
两条腿，一台苹果笔记本电脑。

新锐设计师总是在不断地改变，
所以他的形象也是不断变化的！

He usually has a beard, very tired during the week and looks a bit nerdy.

通常他可能会留着胡子，被工作折磨得很累，而且看起来像个呆子似的。

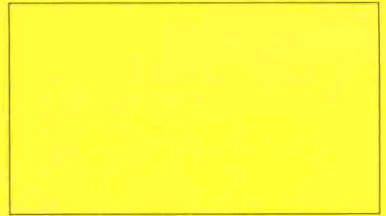
No ideas. But I believe he must be very passionate in design and always have a curiosity to explore new things.

不知道，但我敢确定的是他一定对设计充满激情，而且总是对未知的事物充满了好奇心。

富有创造力
有很强的直觉
有实验精神
敢于打破“规则”

Creative
Intuitive
Experimental
Not afraid of break "rules"

"I don't think I can define a boundary. The frame, you gave me, that is enough."

“我没法儿给出一个界限。你给我的那个框架我觉得就足够概括了。”

I think there is not standard model for a leading-edge designer. I know designers who dress in a classic way despite being up-to-date and others dress casual, some others dress more elegant wearing suits and ties. It depends on your likes!

I try to be comfortable as long as I spend many hours on the computer. I wear comfortable shirt, jeans and sneakers.

Antwort (Bild):

回复(图片):

A greedy animal playing and jumping among designs to find the extraordinary one. A Panda trying to escape from the standard design world.

一头在设计中来回跳跃、寻找最好的东西的贪婪怪兽。一只想要逃离设计规则的熊猫。

我觉得新锐设计师没有标准的模式。我见过的设计师做非常前卫新潮的设计，但有的穿得很传统，有的穿得很随意，另外一些设计师则喜欢穿西装打领带，打扮非常讲究。其实这主要看你自己的喜好！因为我长时间对着电脑，所以我喜欢穿得休闲一些。我喜欢穿舒服的T恤衫、牛仔裤和运动鞋。

I don't think there is a certain look for leading-edge designer.

我觉得新锐设计师没有什么标准的外形。

我觉得戴维·皮尔逊 (David Pearson) 比较符合我印象里新锐设计师该有的样子。他做了很多令人惊叹的、富有革新精神的作品，但同时这些作品又能跟大众产生联系，我觉得这一点恰恰是最重要的。好的设计不应是神秘的，而应该是跟生活在各阶层的人相关联的。

I'm going to choose David Pearson as my idea of what a leading edge designer looks like, I think he does some amazing, beautiful and innovative work, but it also connects to a really wide audience, which I think is important. Good design shouldn't be esoteric; it should be able to connect with people from all walks of life.

我觉得设计师新锐与否主要是依项目而定的，比如说：设计的概念和用途。目前，我最喜欢实验性的版式设计。在我创办的《无制动》(Nofreno)杂志(关于组装自行车的)当中，我任由自己玩转图像。如果你留意的话，杂志里很多照片都是俯视的角度，那是因为设计的理念(要体现动感活力)允许我们创造这样的东西。

I think leading-edge designers depend on the project, for example: concept and applications. Nowadays, what I like most is experimental editorial design. In my magazine "Nofreno" (about fixed bikes) I let myself play with the images. If you have noticed, in some pages they are looking down. That's because the concept (based on dynamic and movement) allows us to create this kind of things.

Like nothing in particular.

没有什么特别的。

I guess there is no typical way of looking. At least i can't think of a specific way a creative should look like. Of course there are some sorts of stereotypes but actually the outer appearance of a designer does not matter at all as long as he/she is able to think outside the box and be creative.

我估计并没有什么新锐设计师该有的外形，至少我想象不出来。当然可能会有几种模式，但实际上设计师的外表什么样一点儿都不重要，重要的是他(她)敢于打破常规地去思考和创造。

That's a really difficult question. Maybe like a young Bob Dylan; a visionary, self made person and a way ward.

这个问题挺难回答。可能他看起来像年轻版的鲍勃·迪伦；也可能是个理想主义者，一个有主见而不循规蹈矩的人。

It seems that they all wear black frame glasses.

他们好像都戴黑框眼镜。

"Imaginative mind"

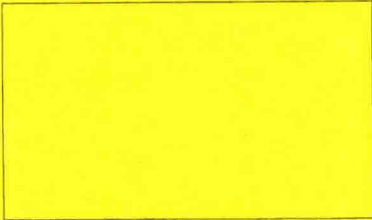
“富有想象力的头脑”。

A leader edge designer is a Chameleon, changing his/her accent and walk to suit the problems they're confronted with.

一个新锐设计师必须像变色龙一样，根据所面临的不同问题不断更换方法和步调。

Computer < Brain

电脑 < 头脑

this 这个

塞缪尔·埃格洛夫 (Samuel Egloff) 和
卡特丽娜·维普夫 (Catrina Wipf)。

Samuel Egloff and Catrina Wipf

Definitely not like a leading-edge designer.

看起来绝不像个新锐设计师。

首先，我并不喜欢有所谓的模式和标准。当然，在设计领域肯定有一些设计师应该遵循的规则、趋势以及他们想成为的样子，但有时候我遇到一些优秀设计师时，经常会被他们所惊艳，因为他们总是会出乎你的意料。我觉得设计师通常都会对周遭的事充满好奇和疑问，我平时也是这么发现并且解决问题的。重要的并不在于你的长相和穿着，而在于你如何去感知这个世界并且在你的作品中表达出来。

To begin with, I just want to say that I'm not that fond of spotting out stereotypes. I mean, of course there are certain codes and trends in the design world of how a designer should and wants to look, but I always get surprised when I meet a really good designer and they are never what you expect. I think designers in general are questioning everything around them and that's also been my way of finding new ideas, because faces it. It's not how you look that is important, it's how you perceive the world and how that reflects on your work that I find interesting about people. Not how they dress.

“44种口味”是一个来自柏林克罗伊茨山(Kreuzberg)的艺术团体,成员包括塞巴斯蒂安·巴格(Sebastian Bagge)和朱利奥·罗勒(Julio Rölle)。

“44种口味”的作品呈现出对于艺术各领域的关注,并对它们进行融合与重组,表达他们自身对于生活的理解。

成长于涂鸦艺术和嘻哈文化的混合与衍生文化之中,两位艺术家都形成了独特的艺术风格——他们并不受制于固定的创

作媒介,而是在创作中广泛吸收多种媒介,以最好的方式展现自己的想法和品位。

“44种口味”不仅是一个曾风靡欧洲,奇诡瑰丽的艺术展览的代名词,而且代表了最先锋的设计理念,它的关注点覆盖了平面设计、插图设计、版面设计等多个领域。

“44种口味”的发展拥有无限的自由和创造力,他们的工作致力于推动技术、工艺与理念的延展。

“44种口味”
44 flavours

你们怎么想到“44种口味”这个名字的?

名字来源于布鲁克林售卖冰激凌的大篷货车,在夏日,你经常能在街头看到印有冰激凌的车篷,这种场景经常出现在电影中。而且不是开玩笑,它真的就叫“44种口味”这个名字。我们觉得这个名字是绝佳的,因为那正是我们7年前想要要在杂志上展示给人们的——一种综合了各种口味的形式。不管你怎么写这个名字,当完成时它总是印刷的涂料!我们最终选择了这个名字作为工作室和团体的名称,那就是“44种口味”!

过去几年你们做过的最狂野/疯狂的设计实践是什么?

我们在手绘字体上下了很大功夫,基本上抛开了已有的所有字体素材以及现成的字体等。最近我们又迷上了木头!我们喜欢过去老店面门口悬挂的招牌那种老旧、沧桑的历史感,而且它们完全是手工绘制的。最近我们做的最疯狂的事情是人为地把木头变旧,用以制作属于我们自己的字形,我们在木头上涂上底料,用不同的颜料粉刷,然后打磨它,然后再次粉刷、打磨,之后把土撒在上面,在表面倒上咖啡,最后对它进行丝网印刷,然后把我们的设计绘制上去。最后把完成的字体锯下来,将它们扫描或者拍照,上传到电脑对它们进行最后的数字化处理。

请描述一下对你们的作品影响最强烈的一个时刻/一件事物/一个人。

时间是一个最强烈的影响因素。如果我们手头有大把时间,我们就会陷入对新创意的无限遐想当中。而当截止日期的最后时刻来临的时候,我们的第六感就变得异常活跃,大脑思维就会进入超级模式。说到对我们产生启发的人,我得说有罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg)、布劳恩工作室(Studio Braun)的设计师们,还有挪威音乐人埃兰·奥耶(Erlend Oye)。

在你们的艺术创作当中有没有反复使用的元素?

随手画一些插画肯定是一个要不断重复的要素。我们还尽可能地尝试做一些有形的事情(这也是为什么我们常常喜欢建造一些事物)、字体或者一些装置。我想说,“44种口