

· GUNTER RAMBOW
冈特·兰勃

· ALAN FLETCHER
艾伦·弗莱彻

· TAKENOBUIGARASHI
五十岚威畅

· DAVID HILLMAN
大卫·赫尔曼

· LANNY SOMMESE
兰尼·索曼斯

THE
WORLD
MASTER
世界大师设计意念

陈放编著
黑龙江美术出版社

THE WORLD

MASTER
世界大师设计意念

陈放 编著

黑龙江美术出版社

兰尼·索曼斯

· LANNY SOMMESE

意念的创造

图书在版编目(CIP)数据

世界大师设计意念 / 陈放编. — 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2000.3
ISBN 7-5318-0777-7

I. 世... II. 陈... III. 设计—作品集—世界
IV. J534

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 16671 号

世界大师设计意念

陈放 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)

深圳中润彩色印刷包装有限公司印刷 全国新华书店经销

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 20.75

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN7-5318-0777-7/J·778 定价: 128.00 元

THE WORLD MASTER

· GUNTER RAMBOW

冈特·兰勃

· ALAN FLETCHER

艾伦·弗莱彻

· TAKENOBUIGARASHI

五十岚威畅

· DAVID HILLMAN

大卫·赫尔曼

· LANNY SOMMESE

兰尼·索曼斯

总目

无 言 的 想 象

设 计 魔 术 师

立 体 的 世 界

有 序 的 选 择

意 念 的 创 造

兰尼·索曼斯

· LANNY SOMMESE

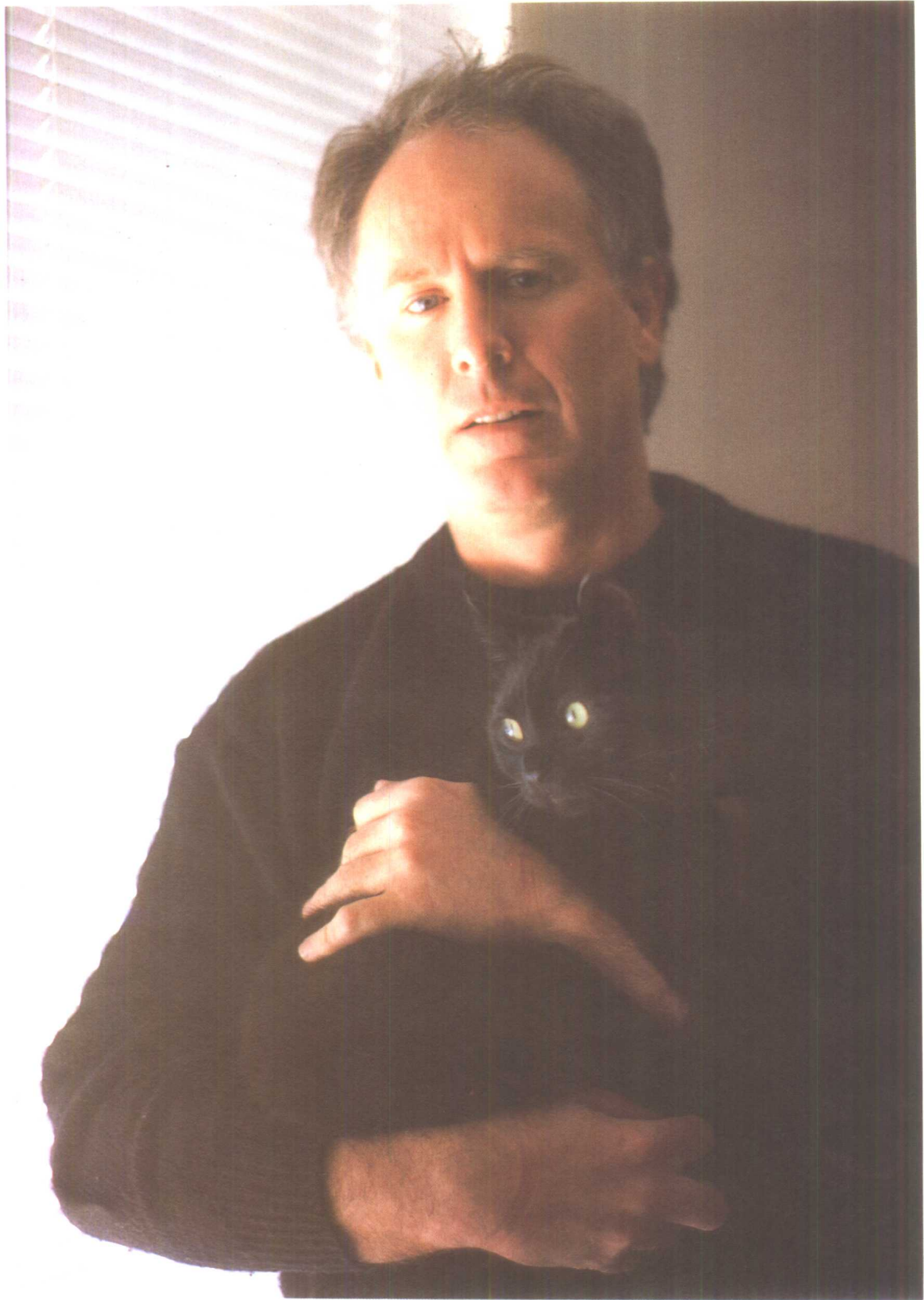
意念的创造

目 录

美国广告图形设计艺术大师兰尼·索曼斯	4	制止暴力系列海报设计	34
序	5	系列和平反战海报招贴设计	35
兰尼·索曼斯在(AIGA)学术演讲海报	11	庆祝冷战结束系列海报设计	36
1996年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	12	主题海报“1939—1989”设计	37
1995年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	12	设计艺术史家菲利浦·梅格斯演讲海报	38
1994年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	13	设计艺术家西莫·查瓦斯特讲座海报设计	38
1993年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	13	图形设计系列幻灯讲座海报	39
1992年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	14	东欧作家在宾夕法尼亚州立大学讲座海报	39
1992年宾夕法尼亚州艺术节广告宣传册设计	15	戏剧演出海报(麦克佩斯)	40
1991年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	16	戏剧演出海报(罗密欧与朱丽叶)	41
1990年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	16	咖啡馆海报招贴设计	41
1990年宾夕法尼亚州艺术节标识设计	16	设计展览征集作品海报	42
1989年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	17	约尔述·康夫尔垒球队标识系列设计	43
1988年宾夕法尼亚州艺术节广告招贴设计	17	会议广告招贴设计	44
宾夕法尼亚州中心艺术节插图设计	18	新年之夜艺术表演庆祝会广告标识系列设计	45
广告海报插图设计	18	杂志插图设计	46
1996年宾夕法尼亚州艺术节广告宣传册设计	19	信笺设计	47
1995年宾夕法尼亚州艺术节广告宣传册设计	19	设计展览请柬设计	47
1990年宾夕法尼亚州艺术节广告宣传册设计	19	丹迪斯饭店海报设计	48
宾州大学无伴奏合唱俱乐部一百周年标识设计	20	丹迪斯饭店广告菜单标志系列设计	49
音乐会海报设计	21	酿酒公司标识设计及其应用	50
美国宾州大学年度化妆舞会海报设计	22	宾夕法尼亚州爵士俱乐部标志系列设计	52
美国大学年度化妆舞会系列海报	23	美国黑豹矿泉水标识设计系列方案	52
建筑系学生年度化妆舞会海报招贴	24	矿泉水公司标识和包装设计	54
政治系列海报招贴设计	25	商标标识设计	56
危机主题系列海报设计	26	万圣节化装舞会请柬设计	58
母性主题系列广告招贴设计	28	兰尼·索曼斯学术演讲午餐会请柬设计	59
制止艾滋病蔓延主题海报设计	29	兰尼·索曼斯设计事务所系列海报设计	60
大学校园“呼救热线”海报设计	29	兰尼·索曼斯系列名片设计	62
“人人平等”主题海报设计	30	兰尼·索曼斯广告招贴设计展览请柬设计	62
宣传册封面设计	31	兰尼·索曼斯自画像	63
世界和平系列广告	32	跋	64

序

两百多年前，德国伟大的诗人歌德在他的家乡法兰克福举办的一个莎士比亚纪念大会上的曾经这样说道：“我常常站在莎士比亚面前而内心感到惭愧；因为有时发生这样的情形：在我看了他的作品之后，我就想到：要是我的话，一定会把这些处理成另外一个样子！接着我便意识到自己的卑微可怜之处，相形之下，从莎士比亚笔下描绘出的是自然的真实，而我所塑造的人物却似乎是由虚构所吹起的肥皂泡。”

1994年10月，在世界权威的第三届墨西哥城国际广告设计艺术双年展上，有一幅为莎士比亚著名悲剧《罗密欧与朱丽叶》的演出所设计的戏剧海报同时获得了那一届双年展的最高金质奖和JOSE GUADALUPE POSADA奖。在墨西哥城国际广告设计艺术双年展的历史上，一幅作品能同时获得这两项最高等级的殊荣是罕见的，但这幅整张仅有一套黑色的戏剧广告招贴作品的获奖却没有被人们视为一匹突如其来的“黑马”，因为在此之前这幅作品就曾在著名的美国纽约第73届艺术指导俱乐部（ADC）年展和HOW年度国际设计竞赛等一系列重要的国际赛事中屡屡获奖。所以这一次由这幅作品独自摘取这两项桂冠并没有太出乎国际设计界的意料之外。莎士比亚的戏剧作品是公认的人类文化艺术史上的宝贵财富，而这幅为莎士比亚的戏剧演出所设计的海报作品也以其言简意赅的形式和丰富深沉的内涵当之无愧地成为了人类图形艺术设计史上的经典之作。这幅杰作的作者是当代美国一位著名的设计艺术大师兰尼·索曼斯（LANNY SOMMESE）。

每当我在看到美国图形设计家兰尼·索曼斯的作品时，在内心深处也常常会有一种象德国诗人歌德所说的那种惭愧感，常常情不自禁地问自己：同样是这一幅广告，如果由我来设计，那结果会是怎样的呢？可能又是一些五彩缤纷的肥皂泡……

那么，我们如何才能描绘出如大师笔下那般“自然的真实”呢？

兰尼·索曼斯以他自己的理论和实践向人们表明：这种自然的真实是来源于设计意念的创造。

“在我所有的广告招贴作品里，首要的，同时也是最重要的，就是关于设计意念的问题。而设计的意念又来自于我所直接面临的设计问题之中，诸如它的本质、背景、对象、诉众、功能范围和预算费用等等。意念驱使着创意过程的其它方面发展。由于我通常应用不同的技巧和

手法来创造意象，所以并不受某种单一限定的风格范式约束。我的目的是选择一种特别的解决方式，它能准确地与我心目中就某个委托项目生成的意念相吻合。一旦某个独特的样式被确定了下来，它所固有的特征及特色常常掺合我的意象生成之中。我作品中的文字语言也是一个非常重要的方面，因为它和作品中的意象是相辅相成的。在比较理想的情况下，观者通过文字能更深刻地领会招贴广告的意义。这也就是为什么我的作品中充满了隐喻的图形要素、视觉的双关谐语和幻象的原因，所有这些要素从理智和感情两个方面引导着观者与广告的意象相互作用。”这是在日本出版的一本国际广告设计杂志《意念》（IDEA）世界艺术大师专集里，美国设计师兰尼·索曼斯所表述的“设计哲学”。透过大师的设计哲学，我们或许可以对大师的设计作品有一个更深刻和全面的理解。

早在80年代初期，美国一本著名的设计期刊《视觉传达艺术》（COMMUNICATION ARTS）上就曾经这样写道：“你可能听到许多对现在图形设计状况的抱怨评价——因为太多的所谓设计作品只是一些四平八稳，千篇一律的东西，它们毫无个性而且仅仅只停留在一种表面的装饰层面上。如果你要回答这些抱怨的话，你只需提起一个由两个单词（英文）组成的名字就足以使所有这些抱怨之声都立时缄默——兰尼·索曼斯。”

兰尼·索曼斯不仅在美国是一位十分受尊敬的设计艺术大师，在国际上也同样是一位很有影响的设计家，他的名字几乎可以在任何一个权威的国际设计展览或竞赛的获奖名单中找到。

在国际图形设计界，被人们一致公认为规格最高、最具专业权威性和学术性的设计展览活动可能莫过于国际广告海报双年展了。在世界各国众多的艺术设计展览中，经过国际图形设计协会理事会（ICOGRADA）认可和批准注册的、同时是国际设计双年展协调委员会（IBCC）正式组成单位的重要设计艺术双年展有：在捷克共和国布尔诺市（BRNO）举办的布尔诺国际图形设计艺术双年展博览会；在波兰人民共和国首都华沙市（WARSAW）举办的华沙国际广告招贴设计艺术双年展；在美利坚合众国的科罗拉多州（COLORADO）首府丹佛市举办的科罗拉多国际广告招贴邀请双年展博览会；在墨西哥合众国首都墨西哥城（MEXICO CITY）举办的墨西哥国际广告设计艺术双年展；在位于芬兰共和国南部美丽的帕亚纳湖畔的拉赫蒂市

(AHTI) 举办的拉赫蒂国际广告设计艺术双年展以及在俄罗斯联邦共和国首都莫斯科市 (MOSCOW) 举办的莫斯科国际广告设计双年展博览会等等。通常按照国际设计双年展博览会严格规范的比赛程序, 历年历届广告双年展的评委往往都是邀请世界各国数位最为著名的设计大师组成评审团来担任, 而来自世界各国各地区多达数以万计的参赛作品只有在经过了十分严格的第一轮初选审查, 在国际评审团无记名的严格筛选淘汰之后才能有少数最优秀的设计作品入选两年一度的国际双年展。在很大的程度上, 或许也正是因为评委的组成和评选的程序这几个关键问题上无与伦比的权威性, 就使得国际设计双年展成为在世界范围内最具影响的设计艺术大展。

而在所有上述的这些世界最著名的国际设计艺术双年展展览巨录中, 人们几乎都可以轻而易举地看到一个美国设计师——兰尼·索曼斯的名字出现。自从 1972 年以来, 他至少每年都有一幅广告招贴设计作品获选进入一个国际权威的广告设计双年展博览会, 甚至于最多的他已有 6 幅广告招贴作品入选过同一个国际广告设计双年展。兰尼·索曼斯的广告招贴艺术设计作品在世界各个不同的国家主办的国际艺术双年大展中获选率之高, 在国际上也属罕见。

除了获选国际权威的广告艺术设计双年展之外, 兰尼·索曼斯还有许多广告设计作品获选参加了在日本国富山 (TOYOMA) 举办的富山国际广告设计三年展以及在法国西共和国的乔蒙特 (CHAUMONT) 举办的乔蒙特国际招贴广告年度艺术节等等。此外他还有大量设计作品入选了美国著名的纽约艺术指导俱乐部 (NEW YORK ADC)、美国洛杉矶艺术指导俱乐部 (LOS ANGELES ADC) 和美国芝加哥艺术指导俱乐部 (CHICAGO ADC) 的年度竞赛展览以及美国图形艺术协会的年度设计展览等。他的作品还曾经入选参加了“世界最佳广告招贴海报展览”等等一系列重要的展览赛事活动, 所有这些都表明他的设计艺术已在世界范围内获得了最高层次的广泛认可及评价。

此外, 兰尼·索曼斯的名字还随着他的非凡设计意念在几乎任何一本世界著名的图形设计专业刊物里出现。在国际上, 刊登兰尼·索曼斯广告招贴海报作品及其它设计艺术作品的各种书籍和杂志超过一百种以上。其中总部设在瑞士苏黎士的国际著名图形和应用艺术杂志《图形》(GRAPHIS) 在国内许多出版物中以前都将其翻译为“图形”。

在此也仍沿用这个译名。但实际上严格说起来这只是一个独特的国际注册标志名称。日本东京出版的国际广告图形艺术杂志《意念》、德国的《新广告艺术》设计月刊以及美国权威的平面设计杂志《视觉传达艺术》都曾经专版专文介绍过兰尼·索曼斯的设计作品和艺术设计成就。而由美国著名设计史学家菲利浦·麦格斯 (PHILIP MEGGS) 撰写的《图形设计史》(A HISTORY OF GRAPHIC DESIGN) 和由罗纳德·雷布兹 (RONALD LABUZ) 撰写的《当代图形设计》(CONTEMPORARY GRAPHIC DESIGN) 等权威专著也都特别介绍了兰尼·索曼斯及其设计作品。

其它如美国广告图形艺术杂志《印刷》(PRINT)、美国的平面设计杂志《HOW》、《图形设计》、《画室》、《STEP BY STEP 图形》、《国际设计》等权威的学术期刊, 以及瑞士的《图形设计年鉴》、瑞士《图形广告招贴年鉴》、美国《创意设计年鉴》、《现代广告年鉴》、《美国图形年刊》和集中了最佳封面和广告设计的《印刷个案专集》也都先后发表刊登过兰尼·索曼斯的大量设计作品。

作为一名知名的设计艺术家, 兰尼·索曼斯还曾经在德国埃米里奇 (EMMERICH) 广告艺术博物馆、美国科罗拉多州立大学和他的母校伊利诺依斯大学成功地举办了个人设计艺术作品展览会。

他的作品还曾被德国柏林博物馆、波兰华沙扎奇塔 (ZACHETA) 美术馆、法国巴黎当代艺术博物馆、捷克布尔诺莫纳瓦斯卡 (MORAVSKA) 美术馆、匈牙利佩西 (PECSI) 美术馆、芬兰赫尔辛基应用艺术博物馆、日本 KANAZAWA 大学和英格兰新北安普登大学、美国纽约现代艺术博物馆和华盛顿国会图书馆选为永久性收藏。其中著名的华盛顿国会图书馆 (LIBRARY OF CONGRESS POSTER COLLECTION) 所收藏的兰尼·索曼斯的广告招贴设计作品就多达一百多幅!

一个图形设计设计师之所以能够取得如此之大的成就, 除了具有非凡的艺术才华和创造智慧之外, 他所具有的良好教育背景和职业经历也是不可忽视的重要因素。兰尼·索曼斯 1943 年出生于美国伊利诺依斯州的东莫莱茵 (EAST MOLINE) 地区, 后来他前往美国南部位于盖恩斯维里城 (GAINESVILLE) 的佛罗里达大学 (UNIVERSITY OF FLORIDA) 就读。在风和日丽的南方学习生活了几年之后, 兰尼·索曼斯不仅在其说话的发音语调上不知不觉的有了一些南方的口音, 他还于 1965 年以优异的成绩获得了佛罗

里达大学设计艺术的学士(BD)学位。一年之后的1966年,他又以超人的勤奋和智慧获得了该大学所颁发的另一个有价值的学士学位——绘画艺术的学士(BFA)学位证书。尔后,这位以设计和美术双学位毕业于佛罗里达大学的青年学子带着以优异的学业成绩而赢得的一项奖学金又去到了厄巴纳(URBANA)的伊利诺依斯大学(UNIVERSITY OF ILLINOIS)攻读硕士研究生,并在两年后获得了著名的伊利诺依斯大学的图形设计艺术硕士(MFA)学位。

1970年,先后在美国南部和中部两所名牌大学就读并获取了三个学位的兰尼·索曼斯来到了位于美国东部的宾夕法尼亚州州立(THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY)大学任教。从那时起他就一直在该校的图形艺术设计系从事教学和研究工作。宾州大学是一所全美知名的重点高等学府,有着悠久的历史 and 很好的学术传统。它始建于1855年,迄今为止已有一百多年的历史,是在美国高等院校排行榜中名列前茅的大学之一,尤其是该校的图形设计艺术教学在美国有很大的影响。在谈到他所任教的宾州州立大学设计教学情况时,兰尼·索曼斯教授说:“我在宾夕法尼亚州州立大学任教多年,我认为这所大学的教育很适合培养图形设计师。宾夕法尼亚州州立大学的图形设计科目设立在视觉艺术学院里,这些课程与绘画、雕塑、摄影、印刷制版以及陶器制作等等一起作为一个集中的领域。但我们的课程设置充分利用了综合大学的优势,有意识地将艺术基本的感觉和技能训练和整个大学无数的其它科目和课程整合在一起。就如同大多数的美国大学一样,位于小城中的宾夕法尼亚州立大学有很多学生,形成了一个教育的社区。在这个社区里拥有一个范围广泛,内容丰富和全面的学术系统,从科学到人文科学,从商业到体育的教育,应有尽有。校园的学术环境是非常全面和综合的,它所提供的是一个相互联系和交流的学习研究氛围及其条件,所有这一切都将对我们的学生产生积极的影响和作用。”

现在的兰尼·索曼斯不仅是一位世界知名的广告图形艺术设计大师,他同时也是这所美国东部著名大学视觉图形设计艺术系的主管和教授,还是一位国际著名的设计教育家。他曾经担任过美国图形艺术协会(AIGA)的教育委员会主席,并就设计艺术教育等一系列有关的问题在日本、德国和美国等多家国际著名专业刊物上发表了许多重要的设计教育学术研究论文。

兰尼·索曼斯的设计意念和他对设计教育的理念有着

密不可分的联系。他在其著名的《设计教育哲学》一文中曾经这样写到:“我一向坚持认为:只有那些知识全面,受过良好教育的人才有可能成为最优秀的设计师。他们在心灵和手法上都受过系统、正规和全面的高质量训练。一个合格的设计师不仅应该掌握字体设计、版面编排、媒介运用、设计方法和交流传达等方面的知识,同时他还应当具有视觉艺术、音乐、创意文案写作、心理学、社会学、经济学、市场学、新闻报道和计算机科学等方面的丰富知识,所有这些都是一个真正的合格设计师不可或缺的重要方面。事实上,一个设计师所受的教育要涉及到实践的、学术的、分析的以及表现个人观点和情感的各个领域。在此过程中,应当强调信息和技术方面的培训,同时也必须培养直觉和创造力。”

美国是一个多元化的国家,具体在设计教育的理念和方法体系上也是多种多样而各不尽一致的,所有这些反映在各个学校之间往往也有很大的差异。但兰尼·索曼斯作为一名富有多年教学经验的图形设计教授却能透过各种不同的表象把握住设计教育的规律,他说道:“尽管有许许多多不同的见解,但我仍强烈地感到在图形设计师培养的教育中,视觉艺术的经验是一个基本和必不可少的部分。诸如基础设计和描绘这样一些艺术科目,它们有助于学生构成一个有较高感觉技能、眼手协调、具有设计基本规则和视觉敏感度的基础,并能激励直觉和创造性,所有这些的质量对一个合格的图形设计师来说是至关重要的。然而,对于那些具有积极进取精神的设计学子们,有必要提醒他们的是:在美术和应用艺术之间有许多重大差异,二者之间在终极的目标和期待值上是不同的,在目的上是不一样的,在结果上也是不一致的。”

在高科技的后工业社会里,作用于设计的媒介已经和正在发生巨大的变化。作为一个富有洞察力和丰富实践经验的设计教育专家,兰尼·索曼斯教授在综合考虑了设计教育的方方面面和发展变化的趋势之后,他明确地指出:无论设计所涉及的媒介可能发生什么变化,设计的方式却大致是相同的。围绕着问题的解决而展开意念的创造,在教学中也应该并基于此来安排具体的设计教学方案。他曾经就此说道:“我对设计教学的构想和措施,并非完全是我自己的独创,象许许多多的设计教育家一样,从一开始我就认为图形设计首要和最主要的即是解决问题。通常客户委托你作一个设计就是为了解决某个问题,这些问题往

往不会受时间或空间位置的影响，设计风格也常常根据时尚而有所不同，工艺制作技巧的渗透作用也稳定的按照其自身规律运转，然而一般来说需要设计师去解决的问题种类在时间和空间上的改变都是非常小的。”为此他在教学中所采取的基本步骤是：首先让学生全面综合地界定每一个问题，如果学生的知识面愈宽而且基础牢固的话，那么他们就能从定义的过程中对问题有愈透彻的理解并得到更多的信息。索曼斯教授相信，倘若一个设计师能客观地对问题加以分析，并给予适当的界定，那么，也就将有助于问题的解决。至于定义的改变则应该考虑这样一些因素：（1）产品的本质；（2）受众的范围和类型；（3）相关的功能要素；（4）预算费用的考虑；（5）时间的分配。兰尼·索曼斯教授要求他的每一个学生在正式展开作业之前就首先要学会自己写出这些方面的信息文件并交一份给老师，他强调指出这份文件表格是一个基础。不仅对问题的最终解决方案决策是如此，而且对在课堂上解决问题的目的评价和批评分析也同样如此。

这种围绕着问题的解决而展开意念创造的设计教学过程在形式上是相当严谨有序的，在具体的课堂执行操作中是条理清晰的，在目的要求上也是相当实际和明确的。曾经有些人担心：这样严谨有序的教学方式是否会窒息学生的创造性？而兰尼·索曼斯教授通过实践后发现情况恰恰相反，这种方法帮助学生客观地发展了一种切实的然而却是相当个性化的解决每个问题的方式。对作品的预想和风格的追求促使他们进入一个个未曾尝试过的新领域进行创造。这也是一种有效的策略，以帮助学生集中他们的智慧和引导他们在最有效的途径上发挥想象和创造力，与此同时，又能提供一个客观的基准以便对结果进行评价。

索曼斯教授认为每个学习图形设计的学生都应该从他们所接受的教育中得到一些基本的东西：首先，必须对他们的职业和他们在此中所担任的角色有一个清晰的认识，对这个职业的社会和历史文化背景有一个广泛的理解；其次，必须精通和熟练掌握视觉语言和文字语言、专业技能和职业技艺；再次，要有能表达自己多方面才华和不同技巧且具有个人风格的代表性作品；最后，每个学生都应该对他们毕业后如何开展他或她的职业生涯有一个实际的预想和考虑。兰尼·索曼斯说：“作为一名教师，我不能保证我的每一个学生都有一份称心如意的工作并都能获得成功，但我确信他们有能力在任何可能的情况下都具有十分

有利的竞争实力。”

在就应当如何去培养学生的艺术创造个性方面，这位设计艺术大师根据他自己学习的一些切身感受提出了自己的看法。他并不反对教导学生掌握熟练的描绘技巧，但他认为更为重要的一点就是教师要善于因势利导地去指导学生。兰尼·索曼斯认为现今的图形设计领域里呈现出一种十分肤浅和流于表面形式的趋势，造成这种不良趋势的部分原因就在于有的设计师过分注重表面圆滑的技巧以及在设计中依赖千篇一律的公式进行工作，而忽略了在设计中更为重要的内在个性特征及其创造性解决问题的艺术方法。所以他强调指出了在学生阶段培养个性和创造力的重要性。

作为一个具有强烈使命感和责任心的教授，兰尼·索曼斯深刻意识到：“除了帮助学生准备如何毕业之后得到一份工作这样实际的考虑外，还有另外一个考虑对我来说也是同等重要的：一个教育工作者应该引导每个学生建立一种渴求知识的好奇心态，这将肯定会使她或他在未来不断发展的过程中，在设计职业和人格两方面都不断地完善和成熟起来，这一点也是非常重要的。因为图形设计是一个不断变化和多层面的工作职业，每个学生都不可能在学校短暂的学习期间涉及到它的方方面面以及未来某些不可预见的发展，而如果一个学生能在学校期间获得良好和适当的设计素质教育，那么他就有可能在其职业生涯中，保持一种开放和不断进取的心态，为日后适应时代要求而接受终身教育提供一个可能的框架。”

每年在他的具体指导下大约有十五名图形设计专业的学生毕业，这些学生毕业以后有的作为设计艺术指导，有的作为职业的商业摄影师，还有的成为图形设计师，他们分布在全美各地。作为一位国际知名的视觉传达设计教授，兰尼·索曼斯和他的学生之间不仅在学校的学习期间保持着非常好的关系，就是在这些学生已经毕业了很长的时间之后，他也仍然与之保持着非常亲密的友谊联系。在许多的日日夜夜里，他们曾经一起工作，互相帮助，教学相长，在国际设计教育界也传为佳话。诚如在瑞士苏黎士出版的国际图形设计权威刊物《图形》所评论的那样：“兰尼作为一个设计教育家就如同他作为一个著名的设计艺术家一样地富有天才。”除了大学的设计教学之外，兰尼·索曼斯教授还负责一个非全职的“索曼斯设计工作室（SOMMESE DESIGN）”的工作。这个工作室主要从事企业形

象策划、印刷和包装等设计实务，他是这个设计工作室的合作者之一。这个工作室的另一名合作者是兰尼的妻子克里斯汀·索曼斯（KRISTIN SOMMESE），她也是一位图形设计艺术家和设计教育工作者，和兰尼·索曼斯教授同在宾夕法尼亚州立大学任教。

他们这个工作室的委托客户大多是一些非盈利性或预算费用较低的组织或机构。兰尼·索曼斯曾说过：“作为一名教师，我有一份不错的收入。”他解释道：“所以对委托人我有挑选和选择的余地，这些设计主要是为设计创意的自由表达，而不是为了赚钱。这也就是为什么在很大程度上，我的设计作品类似一种艺术作品的缘故。我更多地将自己视为一个欧洲传统意义上的‘广告招贴艺术家’，而不是美国人常说的那种赚钱的‘图形设计师’。”

在世界级的图形设计艺术大师里，尽管兰尼·索曼斯的教学工作占据了相当一部分时间，但他仍然被公认为是一个高产的设计师。通常他在每年能创作出10到12幅新的广告招贴海报作品。当然，兰尼不同凡响的艺术才华绝不仅仅是体现在他所创作的广告招贴数量上，在另一个更为重要的方面——广告招贴的艺术质量在他的作品中也得到了充分的体现。除了如前所述的国际设计双年展之外，兰尼·索曼斯还有许多作品被选进了瑞士的“图形”国际设计年鉴，这也是国际设计界一项角逐激烈的设计竞赛。通常，这项比赛是由国际评审团每年在世界范围内选择出最优秀的获奖作品，然后以英、德、法三种文字同步结集出版，由于其无与伦比的权威性，因而被公认为是当代图形设计的历史性文献。这其中也包括了许许多兰尼·索曼斯和其他世界著名设计师们的杰作。

他对设计有其独到的见解，作品也有其独到的风格。因而才有其独到的成就。兰尼·索曼斯从不在作品设计中刻意去追求某一种流行的或是成功的风格，他只是按照自己的愿望去创造。但是这并不意味着他的广告招贴作品就没有了风格，他虽然不从属于任何已有的风格，然而却也因此体现出自己所具有的独特风格。兰尼·索曼斯的设计风格尽管有着极强的个人特征，但也同样是建立在当代文化的大背景之上，根植于人类艺术的沃土之中。他自己曾经这样说：“我的风格是综合的。”人们在深入地研究了他的作品和属于他个人所特有的风格之后，发现对兰尼·索曼斯个人艺术风格的形成产生了重要影响的，就外部的来源而言，主要有以下几个方面的因素：

首先，是来自十九世纪欧洲木刻和腐蚀版画的艺术传统的影响。早在兰尼·索曼斯于伊利诺伊斯大学攻读图形设计艺术硕士学位时，他就对传统的欧洲木刻和十九世纪科学杂志上的腐蚀版插图作过深入系统的研究。尤其是在他早期的作品中，这种来源的影响清晰可见。其次，是美国传统和现代文化中受到人们普遍喜爱的卡通艺术造形的影响，对此兰尼·索曼斯自己也曾经说道：“在很大程度上要归功于美国十九世纪著名的儿童漫画卡通艺术家诸如托马斯·纳斯特（THOMAS NAST）等人的影响”。曾经有许多外国人对美国人如此地迷恋米老鼠、唐老鸭这些卡通感到大惑不解，但曾几何时这些不起眼的小卡通却成了当代美国文化影响世界的一个重要组成部分。再次，是与兰尼·索曼斯同时代的著名设计师、艺术家和插图画家们的影响，他们在不同的方面对兰尼作品个人风格的形成产生了不可低估的作用。这其中有海因兹·埃德尔曼（HEINZ EDELMANN），还有纽约著名的设计艺术大师米尔顿·格拉瑟（MILTON GLASER）和西莫尔·查瓦斯特（SEYMOUR CHWAST），兰尼·索曼斯对这几位设计大师始终如一地在作品中坚持自己的观点，不为一时的潮流和时尚所左右，并顽强地表现出艺术家个人的设计风格特质表示了由衷的钦佩。此外，对于象罗兰德·托普尔（ROLAND TOPOR）和托密·盎格利尔（TOMI UNGERER）等人在设计中所体现出的独特意念以及他们应用隐喻手法将形象整合的表现方式，兰尼·索曼斯也给予了特别的关注和重视。

除了上述的几个方面以外，对兰尼·索曼斯的设计风格产生了影响的另外一个重要方面的是六、七十年代起就流行于欧美文化中的“朋克”（PUNK）现象。众所周知，所谓“朋克”最初是人们对在美国和西欧等工业化国家里那些不满现实、愤世嫉俗、身着奇装异服而招摇过市的青年男女的称谓。为了标新立异和寻求刺激，他们常常是将自己的头发做成各种奇形怪状的样式，并染上种种鲜艳夺目的原色——蓝色、红色、黄色……在大街上行走以期引起人们的注意，以此来表现自己的个性和创造力，同时也表现了战后出身的新一代年轻人的某种生活态度和某种情感宣泄方式。虽然长期以来人们对这种奇特的文化现象褒贬不一，但从那时起到现在，这种奇异的文化现象中所蕴含的独具魅力的创造个性就一直对当代艺术的各个领域产生着不可低估的影响，在此意义上我们来观察“朋克”在打扮上无拘无束的标新立异和兰尼·索曼斯在作品中别具

一格的奇思意象及其那些极具视觉张力的鲜艳色彩，精力充沛的线条形态和似乎是不修边幅的广告画面处理手法，以及这二者之中都同样地充满着如火如荼的激情，即使不是异曲同工，也不难理解这二者之间在后现代社会里大文化背景之下的某种内在联系和相关性。不仅如此，尤其需要指出的是其问题的关键在于兰尼·索曼斯作为一名设计艺术家对社会生活的敏感及其反映的能力。

人们不止一次的发现：无论是在科学还是艺术的领域，那些取得了伟大成就的天才人物往往也是一些各方面文化知识修养十分全面的杰出人物，而且还通常都具备那种非常人所有的持之以恒、不断进取的特殊品质。在这一点上，设计家兰尼·索曼斯也不例外，他的创造意念不仅体现在为数众多的设计作品中，也突出地反映在他的设计理论研究方面。

从1974年起，兰尼·索曼斯就开始为宾夕法尼亚州中心艺术节设计广告招贴画，二十多年来从未间断过。无独有偶，除了这个艺术节的长期广告招贴设计项目之外，兰尼·索曼斯教授自从1975年以来还一直应邀担任德国慕尼黑出版的《新广告艺术》(NOVUM GEBRAUCHSGRAPHIK)设计杂志在北美洲地区的特约撰稿人。他与这家著名的设计杂志也同样有长达二十余年的合作，这两项几近四分之一世纪之长的合作一直都被国际设计界传为美谈。

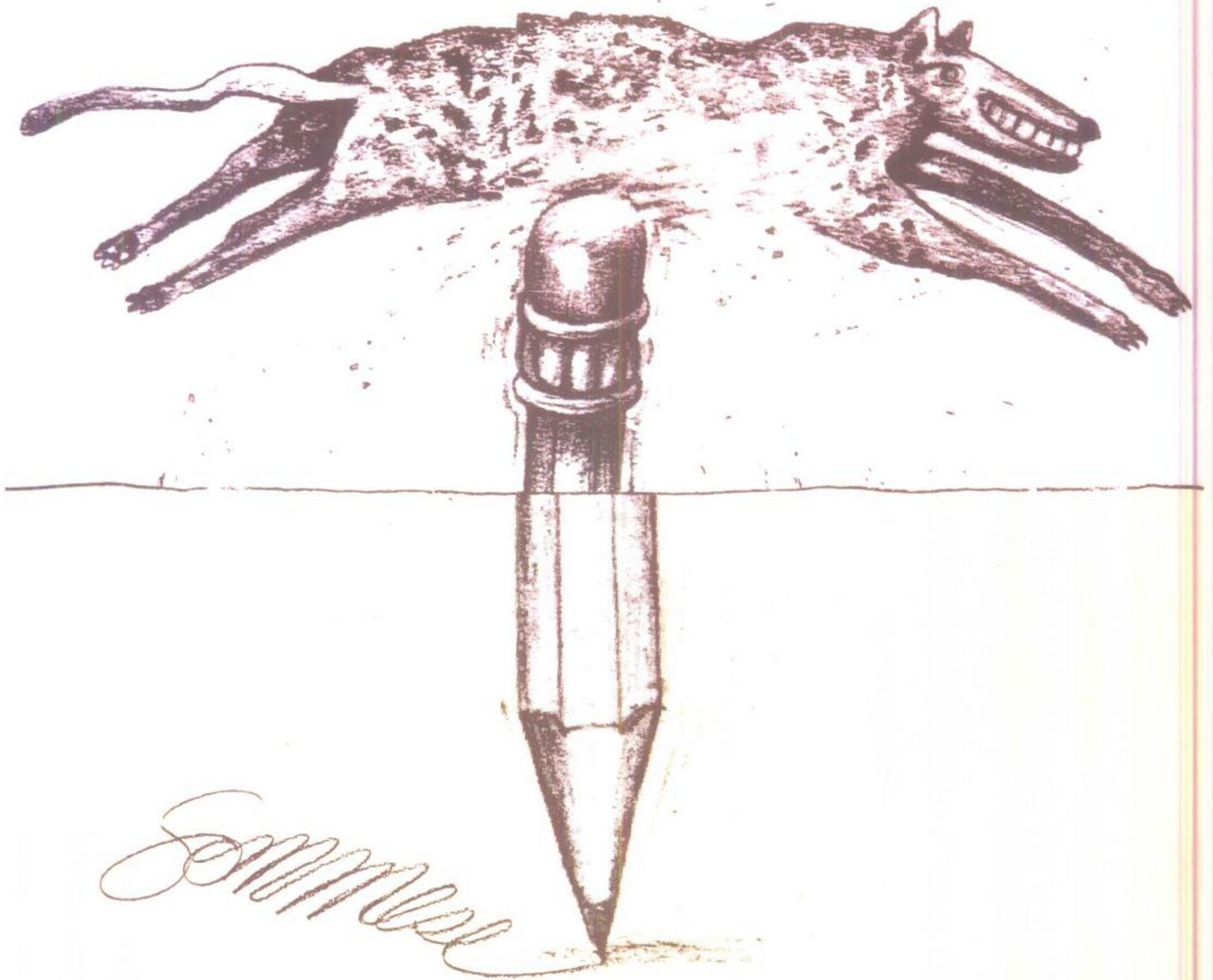
德国《新广告艺术》是一本以德文和英文同步刊行出版发行的国际权威图形设计与视觉传达艺术月刊，不仅在欧洲地区，就是在世界范围内也都有很大的专业影响力和很高的学术性。迄今为止，兰尼·索曼斯教授和该杂志的合作也已逾二十年之久。在此期间，他几乎平均每年都为《新广告艺术》杂志撰写近十篇有关设计艺术研究的稿件，在设计理论方面著述颇丰，多有建树。此外，他还曾在日本和美国的国际设计专业刊物上就图形设计、艺术插图和广告摄影等一系列问题发表了许多的理论文章。这位著名的设计艺术大师不仅是在广告招贴的图形设计上，与此同时在设计艺术理论的研究上都具有异乎寻常的超凡能力。

一个图形设计师能同时在实践和理论两个方面都达到如此之高的程度，并取得这样大的成就，这种情况在国际设计艺术界并不多见。对于一个普通人来说还似乎有些令人难以置信。然而众所周知，全面和深厚的艺术理论修养是成就一名杰出图形设计师的必备条件；反之亦然，丰富

和深刻的艺术实践经验体会又是优秀理论研究文章的基石。在古今中外的艺术史上这是屡见不鲜的。中国古代曾有过“诗中有画，画中有诗”之说，意大利文艺复兴时期诞生过达芬奇那样的艺术全才。即使是现代，这方面的例子也比比皆是，例如日本著名的绘画艺术大师东山魁夷先生，不仅其绘画作品达到了一个很高的艺术境界，而且他所写的散文作品也受到了世人的交口称赞；再如中国当代有不少的著名艺术家，他们不仅在艺术创作上硕果累累，同时在文字和理论方面也达到了相当高的造诣。由此可见这两个相辅相成的方面在构成一个艺术的整体过程中所具有的重要意义。从中我们似乎还可以对兰尼·索曼斯在其设计教育哲学中着重强调学生全面素质培养这个问题，有更深层的理解。

优秀的设计来源于意念的创造，而卓越的智慧，非凡的勤奋，良好的教育以及全面的修养又是意念生成的重要前提条件。

意念是当代设计的核心，意念是人类文化的结晶，好的意念可以超越时空，跨越国界，成为全世界各国各地区人民共同的精神财富。或许也正是因为如此，美国设计艺术家兰尼·索曼斯在1994年的墨西哥国际广告招贴设计艺术双年展上获得了金质奖，或许也还是因为如此，美国设计艺术家兰尼·索曼斯1995年在保加利亚首都索菲亚(SOFIA)举办的国际戏剧舞台广告招贴三年展中再次获得了最高金质奖。

POSTER DESIGN: LANNY SOMMESE

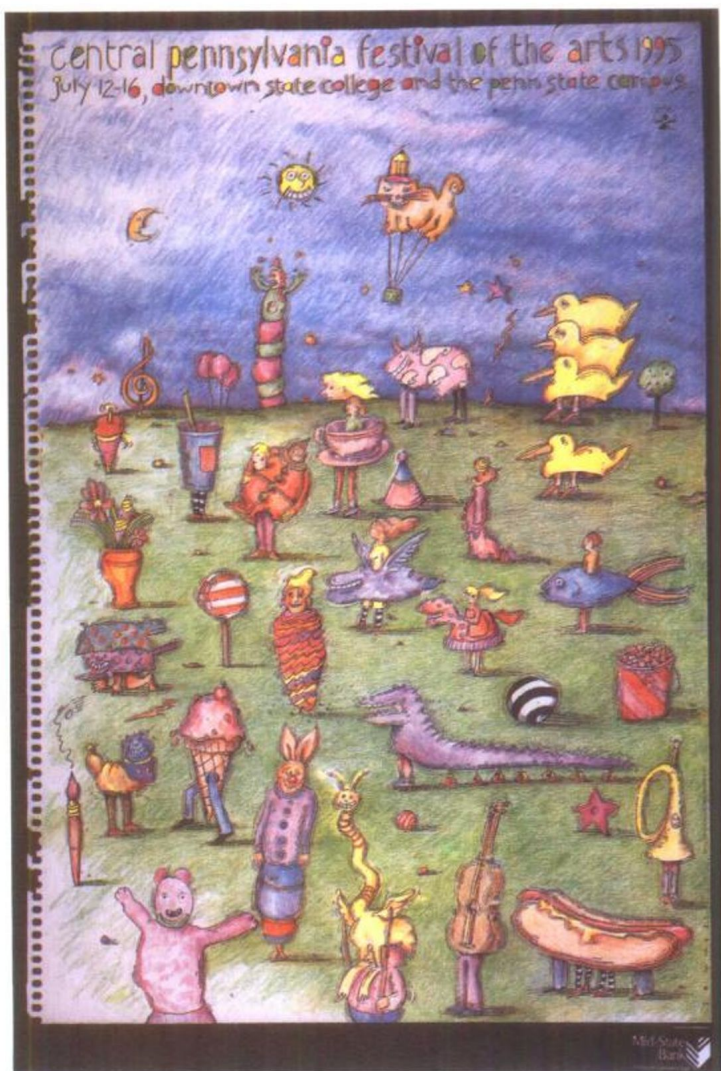
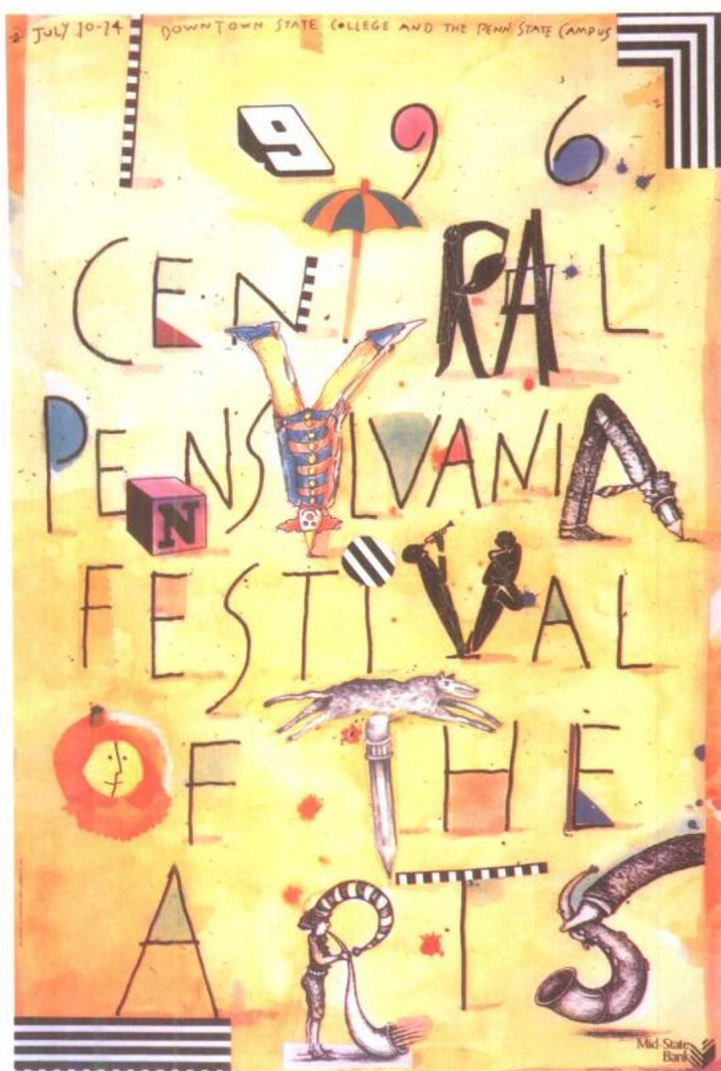
PRINTING: SICKGREEN CO. FINE ART

PAPER: MAC PAPER

兰尼·索曼斯在美国图形艺术协会（AIGA）学术演讲海报

美国著名设计艺术家兰尼·索曼斯先生在其设计中往往使用一种被称之为图形的隐喻或暗喻方法。这也是他的作品最大的特色之一。所谓隐喻原本是用来表示与字面意义不同的某个事物。在人类文化的各个时期都有大量广泛的应用，在很多情况下它比直喻或明喻更能有效地揭示事物的本质内核，而且在表达形式上也常常更鲜明生动。兰尼在自己的许多作品中都巧妙和准确地设计了这种隐喻的图形符号。在这幅兰尼·索曼斯为其在美国图形艺术协会南方佛罗里达州杰克森维尔市分会的学术演讲而设计的海报中，兰尼也运用了图形的隐喻手法。招贴画中的造型使人们不禁会联想起一首在中国曾经广为流传的歌：“我是一匹来自北方的狼……”插在地面上的铅笔——这个艺术设计工作中最基本同时也是最具代表性的工具——写出了索曼斯的鼎鼎大名，但铅笔头上的橡皮擦却抹去了主题形象的一些部分，这是为什么呢？相信你在读完全书之后就自然而然的会得到一个令人满意的答复。

1996年度美国宾夕法尼亚州中心艺术节广告招贴海报设计（左页左图）1995年度美国宾夕法尼亚州中心艺术节广告招贴海报设计（左页右图）

美国当代的著名图形艺术设计家兰尼·索曼斯先生，他所创造的艺术作品不仅在设计的范围上来讲是很宽泛的，而且在质量及数量方面说起来也是相当惊人的。特别是他二十多年以来每年都不间断地为宾夕法尼亚州中心艺术节所设计的广告招贴宣传画在其中是颇有典型意义的。

作为一名享誉世界的设计大师，宾夕法尼亚州中心艺术节的广告招贴海报设计在兰尼·索曼斯教授的全部设计中只是一个很小的组成部分，尽管如此，却也是相当重要的一个组成部分。兰尼·索曼斯二十多年如一日为其设计广告招贴这个过程本身就能给予人们以相当的启示意义。美国著名设计艺术评论家丹尼尔·S·卡特勒（DANIEL S. CUTLER）曾经以一种幽默诙谐的笔调这样写道：“在你结婚多年之后，你是如何在对方面前保持那种似初恋般的令人心旷神怡、激动不已的活力和激情？如何保持那种使对方痴迷的神秘的韵味，无穷的魅力以及不知厌倦的新鲜感觉？我就这个问题问兰尼·索曼斯——一位来自宾夕法尼亚州州立大学的图形设计教授，他似乎很好地做到了这一点，因为他和宾夕法尼亚州中心艺术节相同的广告招贴设计项目结合已有长达二十多年的历史了。”

在兰尼·索曼斯先生的设计作品里，任何意象和文字都是服务于设计意念的，这二者之间是相互依存的。这也在他于1996年为宾夕法尼亚州中心艺术节所设计的广告招贴宣传画以及广告宣传册中得到了充分的体现。他曾经解释说：“当我的广告获得成功时，它们往往是在视觉意象和文字信息之间有一个非常到位的平衡关系，二者之间任何一个如果太过分就会使另一个相对无所适从。文字信息为视觉要素的显现提供一个清晰的文脉背景，公众必须用文字信息作为一把钥匙去解开视觉意象代码的意义。通过这种方式，公众在此中就能有一个积极的参与过程。在不同的上下文文字信息背景之上，视觉意象代码会有不同的意义，或者根本就没有任何意义。”