

国际设计大师
阿诺德·施瓦兹曼
Arnold Schwartzman

主 编：余 秉 楠
中 国 美 术 学 院 出 版 社

单本

阿诺德·施瓦兹曼

Arnold

534

5504

中国美术学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

施瓦兹曼 / 余秉楠主编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2004. 1
(国际设计大师)
ISBN 7-81083-283-2

I. 施... II. 余... III. 平面设计 - 作品集 - 美国 - 现代 IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第002513号

【国际设计大师 — 阿诺德·施瓦兹曼】

主 编: 余秉楠

责任编辑: 徐新红

封面设计: 袁由敏

责任出版: 葛炜光

出版: 中国美术学院出版社

(中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002)

发行: 中国美术学院出版社

经销: 全国新华书店

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江广育报业印务有限公司

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 6.5 印张

版次: 2004年2月第1版

印次: 2004年2月第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-81083-283-2/J·269

定价: 45.00 元

“Arnold Schwartzman’s taste, talent, and dedication is legendary. Artist, director, designer, producer, photographer: everything he does is superlative; from making an Oscar winning film to his dazzling and witty posters and designs for the Los Angeles Olympic Games and the Academy Awards.”

—LEN DEIGHTON

SCHWA-ZMAN:

Arnold Schwartzman reflects

on his work in design & film

Glad4104

国际平面设计协会 (AGI)

余秉楠

国际平面设计协会，原文为 Alliance Graphique Internationale，简称 AGI。

AGI 创建于 1951 年的法国巴黎，首任主席是法国的卡尔吕 (Carlu)。它集中了全世界最优秀和最有影响的著名设计师，领导着现代平面设计的潮流。1919 年，由格罗皮尤斯 (Gropius) 在德国创建包豪斯学院。它所创造的充满生命力的现代设计风格，深刻影响着建筑、产品和视觉传达等诸方面的

设计。1933 年，包豪斯学院被纳粹解散，它的许多重要人物迁至英国和美国。其中巴耶尔 (Bayer) 以及在美国的其他欧洲移民莱昂尼 (Lionni)、伯丁 (Burtin)、宾德尔 (Binder)、马特 (Matter)、契尔尼 (Tscherny) 和在英国的施勒格尔 (Schleger)、亨利容 (Henrion) 后来成为 AGI 创建时的第一批会员。与此同时，第二次世界大战前后在平面设计领域做出杰出业绩的一个由八位设计师组成的来自英国的天才集体被接纳为 AGI 会员。在法国，20 世纪 30 年代最成功的海报设计师有三个“C”，其中的卡尔吕 (Carlu) 和卡桑德雷 (Cassandre)，以及其后的一些优秀设计师成为会员。法国人认为文化是最优先的，设计师与画家、雕塑家一起享有声誉和得到社会的承认。因此，巴黎很自然成为 AGI 的基地。

通常来说，当时的一些重要设计的产生很少得到工业上的，也就是相信设计对工业和日常生活的重要性的组织的支持，然而德国的 AEG (通用电器公司) 和意大利的 Olivetti 打字机公司显然是当时的先锋。平托利 (Pintori) 是 AGI 的第一个意大利成员，他承担了 Olivetti 的所有视觉传达设计，他的天才创意和半抽象的设计方法对于世界范围的平面设计有着广泛的影响。在瑞士，米勒·布罗克曼 (Meller-Brockmann) 和霍夫曼 (Hofmann) 致力于建立和发展瑞士的国际风格。由

诺伊堡 (Neuburg) 等人创刊的《新平面设计》(New Graphic Design) 就是瑞士国际风格的代表。赫德克 (Herdeg) 于 1942 年创刊了《平面》(Graphic) 杂志，它在世界平面设计领域中广为流传。他们都先后成为 AGI 的成员。比勒 (Behler) 和布龙 (Brun) 是创建 AGI 的成员，他们是杰出的海报、展示、广告的设计家，同时也是巴塞尔学校有影响的教育家。卡里吉特 (Carigiet) 作为海报设计家的大师之一早已享誉远近，他在 1957 年加入 AGI。里谢茨 (Richez) 是 AGI 的第一个比利时成员，他在 1958 年的布鲁塞尔世界博览会的海报设计，使他蜚声海内外。美国的杂志设计在国际上有极高的影响力，《时代》、《生活》、《观察》等杂志创办时的创意指导，在新型的传播媒体中占有重要的角色，吸引了许多一流的本地和欧洲的天才设计家，他们中的大多数人是 AGI 的成员。还值得一提的是比尔 (Beall)，他早在 20 世纪 30 年代创立了典型的美国平面设计风格。

1955 年，AGI 在巴黎的卢浮宫举办首届展览，展出了来自 11 个国家的 75 位成员的作品。虽然包豪斯时期所产生的国际风格日趋明显，但由于历史的原因，展览会上各国的气质差异十分明显。仅仅在一年以后，针对 1956 年在伦敦的 AGI 展览，评论家埃尔文 (Elvin) 这样写道：“很明显，国际风格已经统领一代潮流。”自 1951 年 AGI 建立以来，每年轮流在世界各地举行聚会 (1973 年由于中东战争取消了在耶路撒冷的会议)，会员们在友好和相互尊重的气氛中，进行认真和富有成果的学术探讨，举办会员作品展览，培训有才能的平面设计大学生和青年设计师，并用平面设计的方法帮助世界各国的企业、公司和它们的跨国组织的发展。1969 年，AGI 将总部从巴黎移至瑞士的苏黎世。目前，AGI 除拥有上述国家外，还有德国、澳大利亚、加拿大、捷克、丹麦、芬兰、伊朗、以色列、日本、墨西哥、荷兰、挪威、波兰、西班牙、瑞典、韩国和中国等的大约 300 名会员，清华大学美术学院 (原中央工艺美术学院) 的余秉楠于 1992 年被接纳为 AGI 的第一个华人会员，1998 年香港的新埭强被接纳为会员。2000 年陈绍华和王序以及 2002 年王粤飞成为 AGI 的会员。

AGI 作为各国著名设计师的联合组织，是国际平面设计界的权威组织，在国际上享有崇高的声誉。

阿诺德·施瓦兹曼

1936年生于英国伦敦，阿诺德·施瓦兹曼毕业于坎特伯雷艺术学院，并开始了他作为网络电视的平面设计者，在广场上工作，以“准备，平稳前进”开始流行歌曲表演和作为《伦敦星期日时报》插图者的生涯。后来，他成为一个广告策划人，为可口可乐和飞利浦电子这样的客户创意得奖电视广告和图画。1968年，他加入了conran设计集团位于伦敦的董事会，在那里他负责公司有关绘画方面的部门。

他是三个设计大奖和艺术指导协会伦敦银奖得主。1974年，他入选国际绘画联盟。他因平面设计得到了太平洋设计中心的2000年度设计之星终身成就奖。

1978年，他搬到洛杉矶，saul bass&协会设计指导，并于1982年因创作并指导《种族灭绝》获学院奖。同年他被指派为1984年洛杉矶奥运会的总设计师。

1996年，施瓦兹曼创作出了一个永远的八屏视频展示和一个“时间舱”壁画，以此作为向洛杉矶斯格博文化中心和博物馆的献礼。

自从1997年以来，他已经设计了“奥斯卡”纪念海报和重点艺术运动，包括创作出了宣布学术奖的电影预告片。

作为导演、制片人和编剧，施瓦兹曼的长篇纪录片包括《种族灭绝》、《留下的回声》和《独立》。

作为作家，他的书包括《喷火飞船》之《雕画：犹太墓碑图解》、《图像留声机：视觉留声工具》、《代号：长久的哭泣》、《装饰艺术设计》《电影：电影是怎样开始的》。

他曾经在伦敦皇家艺术学院作讲座，也曾就平面设计和影片在美国、澳大利亚和欧洲的许多领先的艺术学院做过演讲。

施瓦兹曼是电影学院纪录片执行委员会的主席、理事，还曾是洛杉矶英国电影电视艺术学会主席，他还是洛杉矶美国图形艺术学院指导委员会成员之一。

哪里有图像，哪里就有……

1972年，在施瓦兹曼的一篇特写文章中，英国艺术杂志《图像》这样写道：“……schwartzman36岁，但是已经做了四世的工作。他的设计和图画艺术生涯是显著的……哪里有图像，哪里就有施瓦兹曼。”

大约30年过后，施瓦兹曼又有了更多的成就。多年来，他成了一个有国际声望的平面设计家，1982年他因制片并导演了一个长篇纪录片而荣获学院奖。

他多领域的研究使之成为插图画家、平面设计家、广告设计、杂志编辑、艺术指导、艺术展览指导、摄影家、广告和记录片导演、作家和教育家。

非常少的设计者有机会设计世界上两个最具代表性的事件——学院奖和奥林匹克竞赛。施瓦兹曼却两者兼得。早年他为一些摇滚乐队设计了形象，后来，作为一个电影导演，他与奥森·威尔士、伊丽莎白·泰勒这样的传奇人物合作。

近期关于施瓦兹曼的报道把他描绘成“设计业的集大成者”、“传奇人物”和“retro-hip”。

在这本以字母顺序排列的书中，施瓦兹曼回顾了他40年来的作品，给出了有洞察力的例案，和一些他主要作品的逸事。

当被问起下一部作品是什么的时候，65岁的施瓦兹曼总是宣称他已恢复精力，迎来了他自己创作的“第二春”。

“施瓦兹曼，一位皇家苏塞克斯团的艺术师，把夹合板当作仿板进行绘画，以此作为使典礼得以成行的权宜之计。所以这个作品在阳光的角度和阴影的定位方面，发挥得尽善尽美，许多人都都不相信它们是模仿之作。”

——“它们的名字永传……”，一位香港的牧师在格洛斯特郡团纪念碑揭幕典礼上如是说。
韩国，1957年，《皇家军队牧师管区季刊》

4

“阿诺德·施瓦兹曼，一个设计界的奥林匹克选手：他现在是1984年奥林匹克的总设计师，他是去年的奥斯卡得主，在那以前他还多次赢得D&AD奖。”

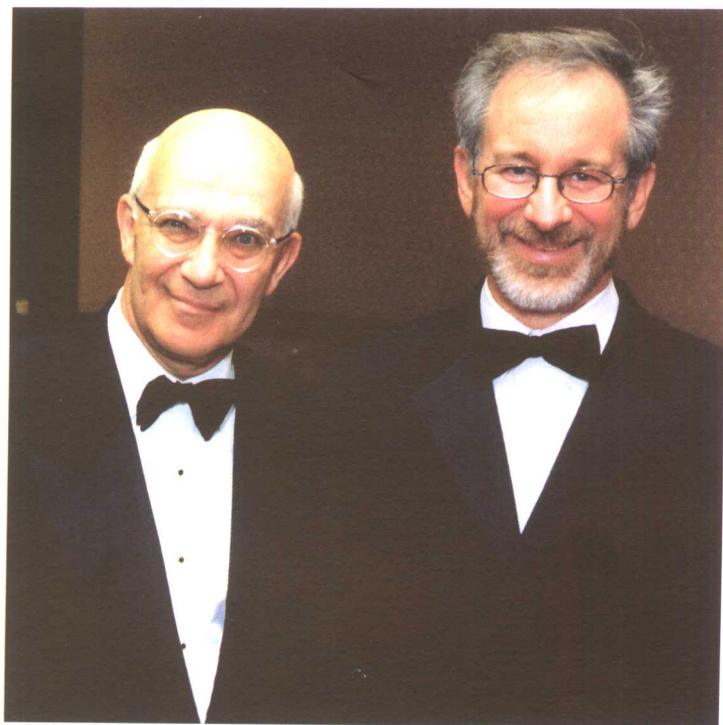
——《设计和艺术指南》，1983年5月

“感谢你的著作。一个人可以从已逝去的人身上学到许多关于设计的知识。”

——保罗·兰德，《关于施瓦兹曼的著作》，“不可磨灭的印象”，1993年

“……schwartzman, 36岁, 但是已经做了四世的工作。他的设计和图画艺术生涯是显著的
……显著不仅仅表现他的成功, 更重要的是他对我们日常生活的影响。他不经意地教育我们
去看世界。对任何阶段, 我们都可以用一定的风格和手段使之变得有吸引力。我们买唱片同
时也买唱片的封套, 因为有令人震撼的插图而读文章。哪里有图像, 哪里就有施瓦兹曼。”

——《图像》, 1972年

阿诺德·施瓦兹曼和 Steven spielberg
被选为洛杉矶英国电影电视艺术学会评
委, 摄于2001年。

Arnold Schwartzman (a past Chairman of
BAFTA/LA) and Steven Spielberg were elected
Governors of the British Academy of Film and
Television Arts Los Angeles (BAFTA/LA) in 2001.

阿诺德·施瓦兹曼

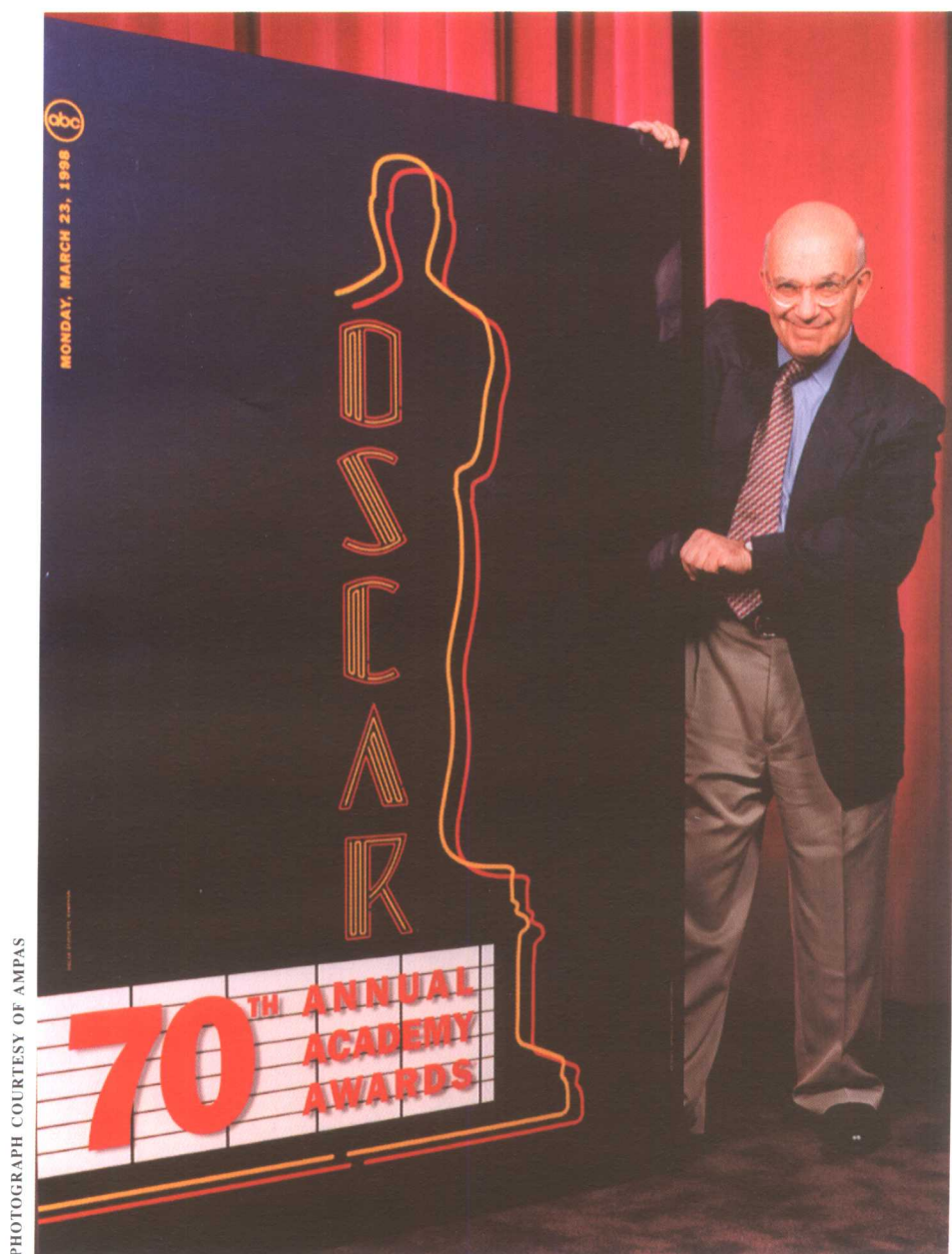
Cornel lucas

2000年摄于伦敦

Photograph by Cornel
Lucas taken in London
in 2000.

PHOTOGRAPH: CORNEL LUCAS

PHOTOGRAPH COURTESY OF AMPAS

阿诺德·施瓦兹曼与70届学院奖海报，摄于1998年。

A

ARNOLD SCHWARTZMAN

1936年阿诺德·施瓦兹

曼生于伦敦wapping自治镇。

在空袭伦敦的第一夜，一个燃烧弹使施瓦兹曼和他的父母遭受重大损失。随后施瓦兹曼只好在乡下受教育并在第二次大战结束前都呆在那儿。

因为只在战时受到了零零散散的教育，图画比字对他更具吸引力。他说《厘力普特》——一本袖珍杂志，是最早在图画方面给他以影响的刊物之一。

他为她独有的双页对照原像和镜像版式而着迷。稍后这种技术也在施瓦兹曼的著作中出现。

施瓦兹曼七岁时，寄宿于Shareham语法学校。由于患腮腺炎被隔离，他总是画从房间的窗口看到的景色，并且怀有极大兴趣地制作阿道夫·希特勒的粘土塑像。

他不时对他住在英国北部南波特的叔叔进行访问，画在美国皮质飞行夹克后背上的通俗艺术图形深深地吸引了他。空军正驻扎在那个地方。

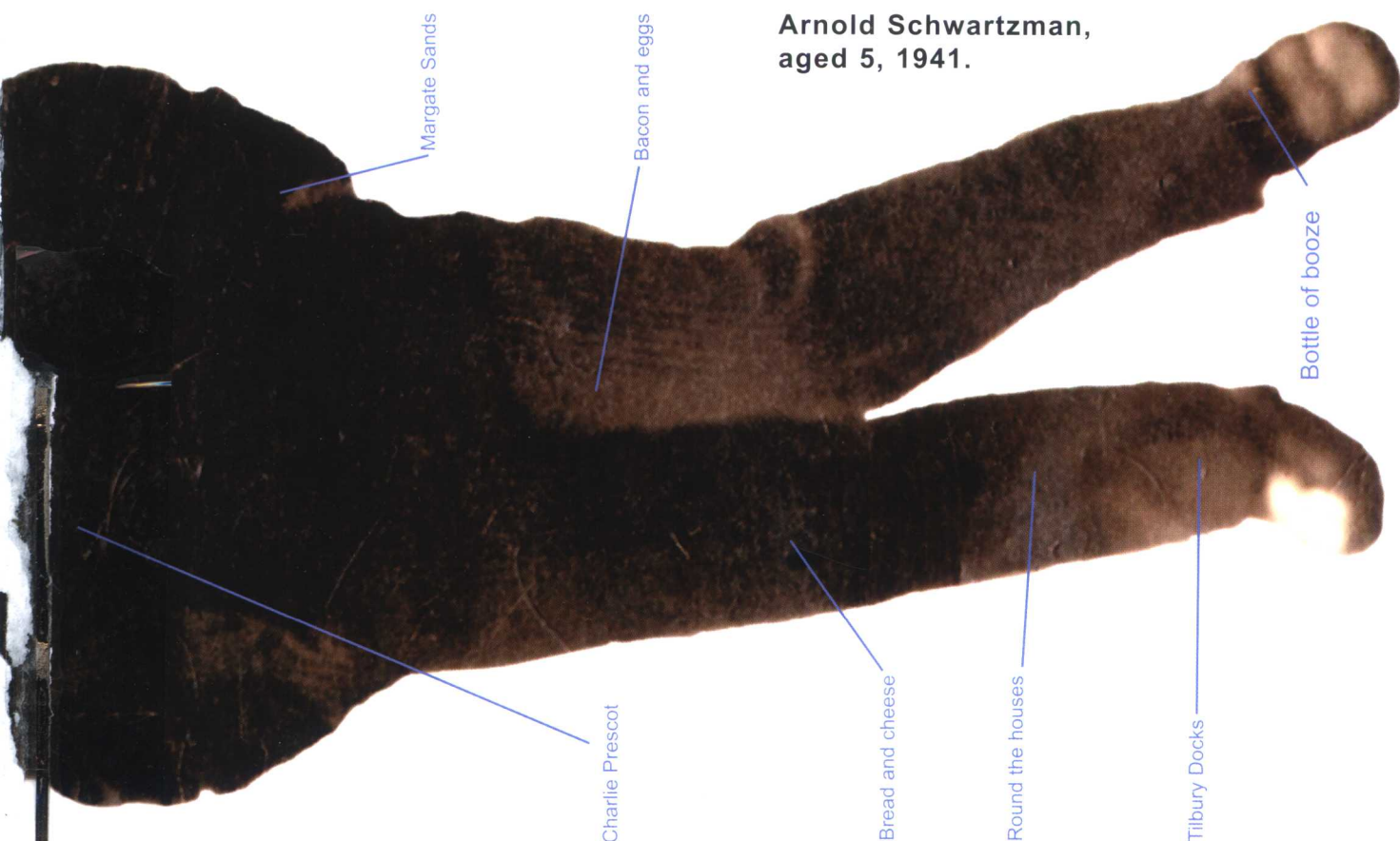
战后，他们家搬到位于英国东南海岸的cliftonville，在那里他的父母开了一个小旅馆（战前，他父亲是伦敦savory grill餐馆的领班）。施瓦兹曼除了在绘画方面

COCKNEY RHYMING SLANG. A Cockney: A native

有天赋之外，也热爱电影，在学校放假时曾在地方小影院里担任过助理放映师。

1951年，施瓦兹曼离开了学校，那年的英国节日庆典活动加速了他作出参加艺术学校的决定（英国节的标志是由abram games设计的，他曾是他父母旅馆的客人并对他将来的努力方向有极

**Arnold Schwartzman,
aged 5, 1941.**

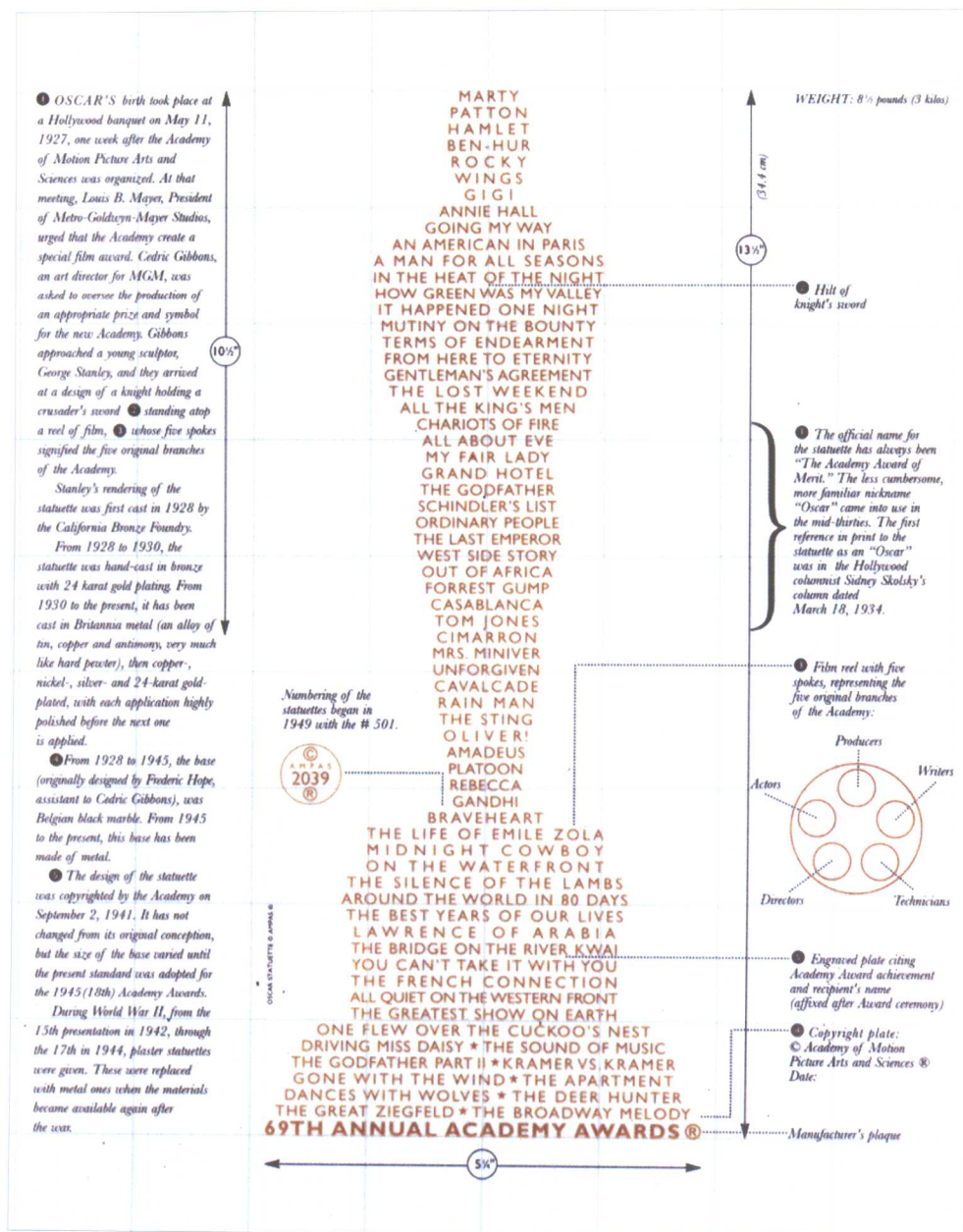
f London, defined as someone born within the sounds of the bells of St. Mary-le-Bow Church.

大的影响)。

施瓦兹曼在玛尔盖特的盖尼特艺术和技艺学院学习了两年，然后就读于坎特伯雷艺术学院，并于1955年拿到了国家颁给的设计证书。紧接着他就加入了英国军队。他被选进皇家军队教育分队，然后随英国军队莱茵分队在德国服役，然后在韩国随联邦军队服役。

复员后，施瓦兹曼终于于1959年在南安普敦的南部电视台开始了他作为平面设计家的生涯，然后他去了联合转播电视台。

学院奖 Academy Awards®

与奥斯卡小金像有关的历史事件和数字被印在1997年度第69届学院奖节目规划文书的扉页上。

Historic facts and figures pertaining to the Oscar® statuette are printed on the vellum fly-leaf of the program for the 69th Academy Awards, 1997.

学院奖——续

Academy Awards®
continued

saul bass连续5年设计了学院奖的纪念海报，当他1996年去世的时候，学院问我能否继续他未竟的事情。

不到3周，我通知学院我可以向他们展示我的想法和11种不同的概念。他们接受了我的用过去68部最佳影片的名字组成奥斯卡形状的设计。

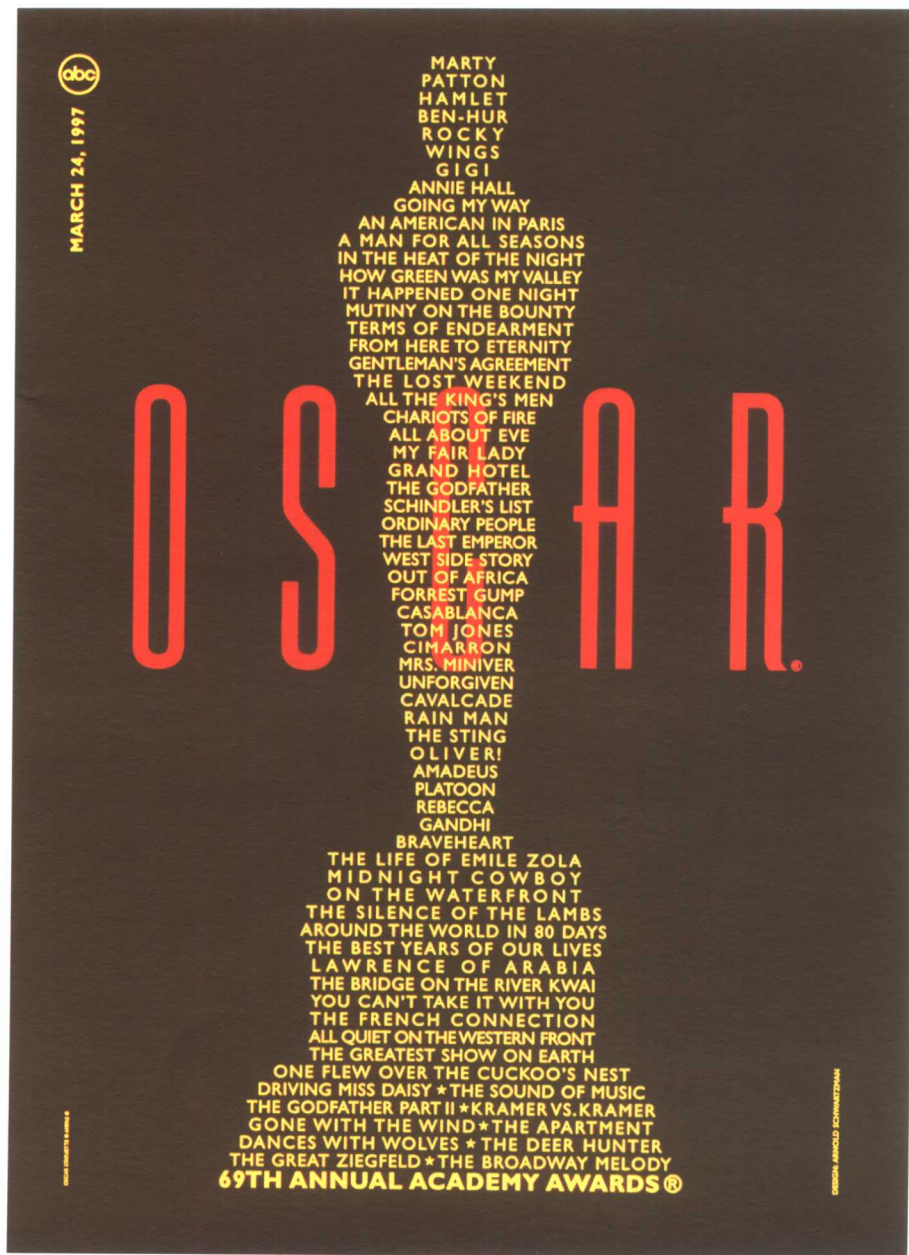
看这个设计的时候，学院的执行长官说：“多亏有了《gigi》这部影片，要不我们的奥斯卡金像该没脖子了。”

同时，他们授权我创作一部介绍短片来宣告这一事件。后来我设计了好莱坞阳光大道的广告牌，纪念节目和governors ball menu。

随后几页展示了我在这3年来为奥斯卡设计的作品。

在为第69届学院奖设计的纪念海报上所有68个最佳影片名字，1997年。

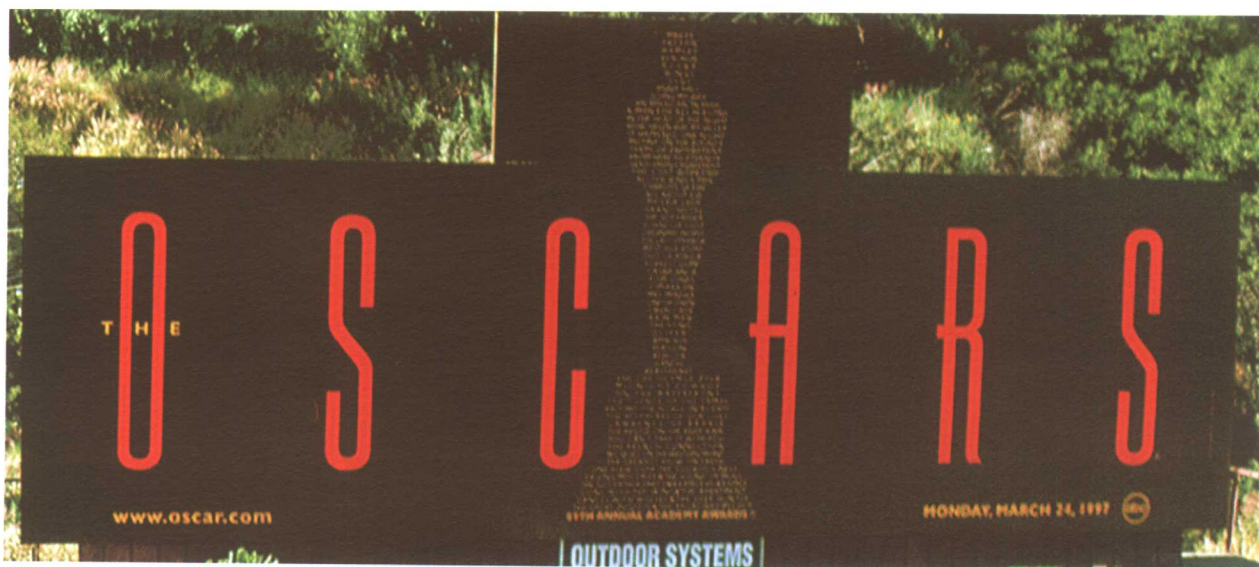
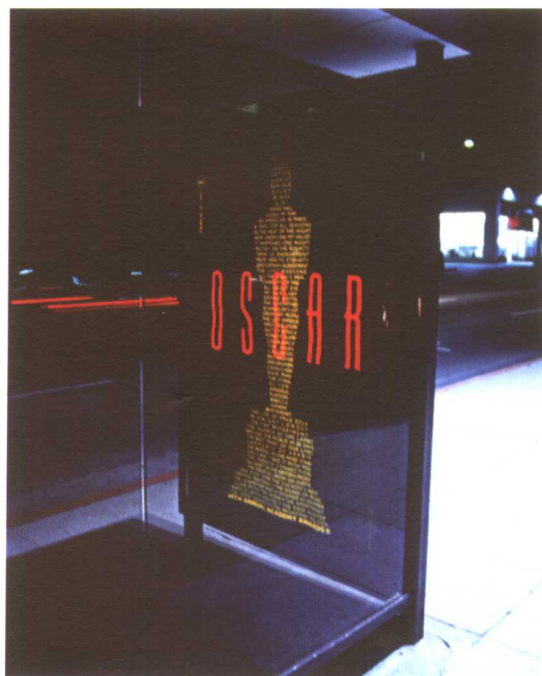
All sixty-eight Best Picture titles form an Oscar® on the commemorative poster for the 69th Academy Awards, 1997.

学院奖——续
Academy Awards®
continued

右：带饰画的公共汽车棚
下：好莱坞阳光大道
公告牌，69届学院奖，
1997年。

Right: Illuminated bus
shelter,
and below: Billboard,
Sunset Strip, Hollywood,
69th Academy Awards,
1997.

学院奖——续
Academy Awards®
continued

69届学院奖电
影预告片中的几个
片断，1997年。

Frames from the one
minute theatrical
trailer (17,000 prints
were produced) for
the 69th Academy
Awards, 1997.

