

设计+生活·国际平面设计师丛书

Ronald Curchod

孔乔

岭南美术出版社
LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

Ronald Curchod Editor+Design: Jianping He Publisher: Lingnan Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

孔乔/何见平主编. -广州: 岭南美术出版社,

2004.2

(设计+生活: 国际平面设计师丛书)

ISBN 7-5362-2849-X

I.孔... II.何... III.平面设计-作品集-瑞士

-现代 IV.J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第119238号

版权所有, 未经许可不得以任何形式使用

设计+生活·国际平面设计师丛书

书名: 孔乔·Ronald Curchod

主编、设计: 何见平

选题策划: 中艺鲤鱼出版工作室

策划编辑: 后来居、章英

责任编辑: 罗兆辉

责任技编: 谢芸

翻译: 叶尔(纽约) Nicolas Tirard(巴黎) Sonny Kim(柏林)

制作: Hesign Studio Berlin(柏林)

出版、总发行: 岭南美术出版社 广州市水荫路11号; 邮编: 510075

印制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

经销: 全国新华书店

版次: 2004年2月第1版

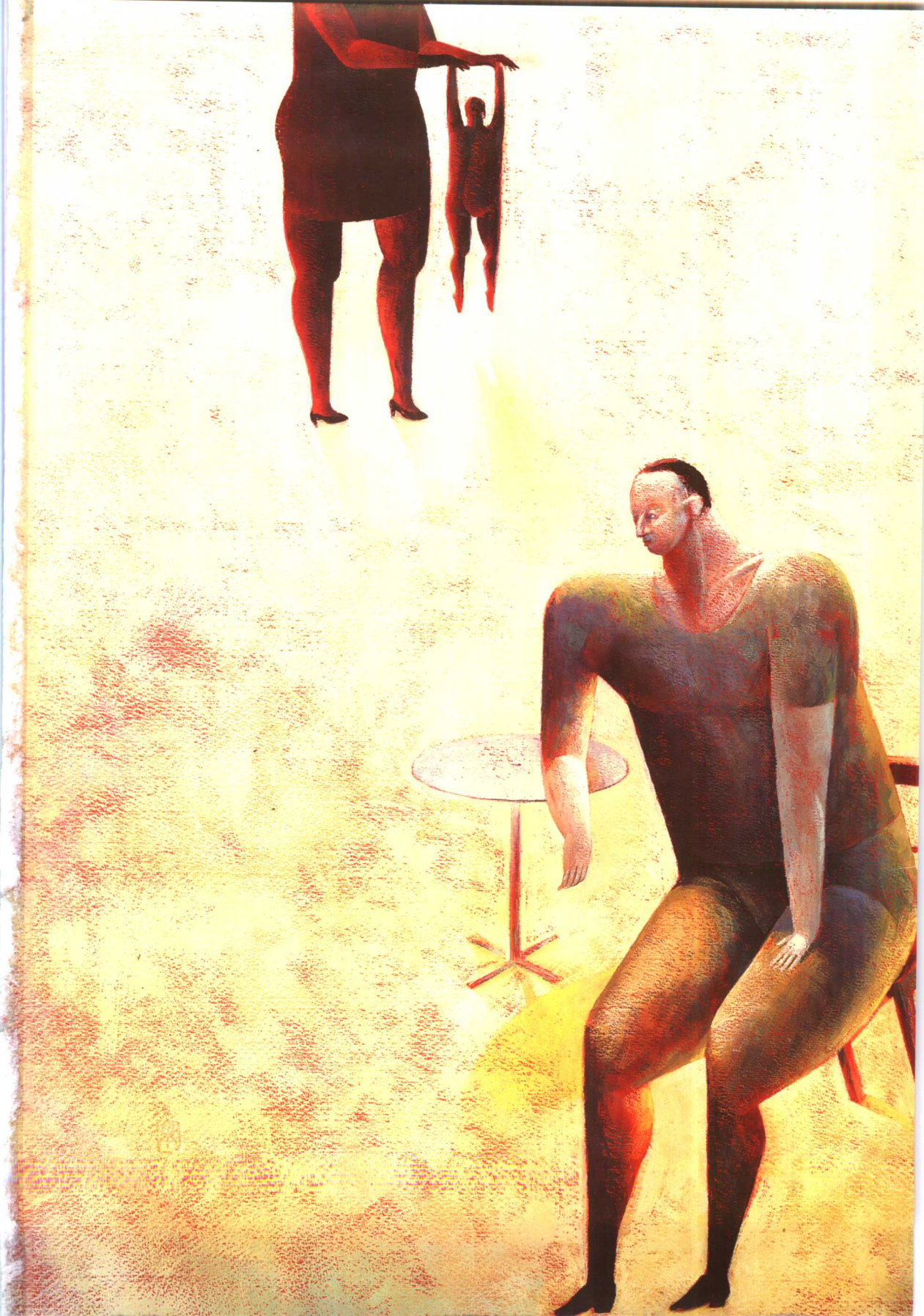
2004年2月第1次印刷

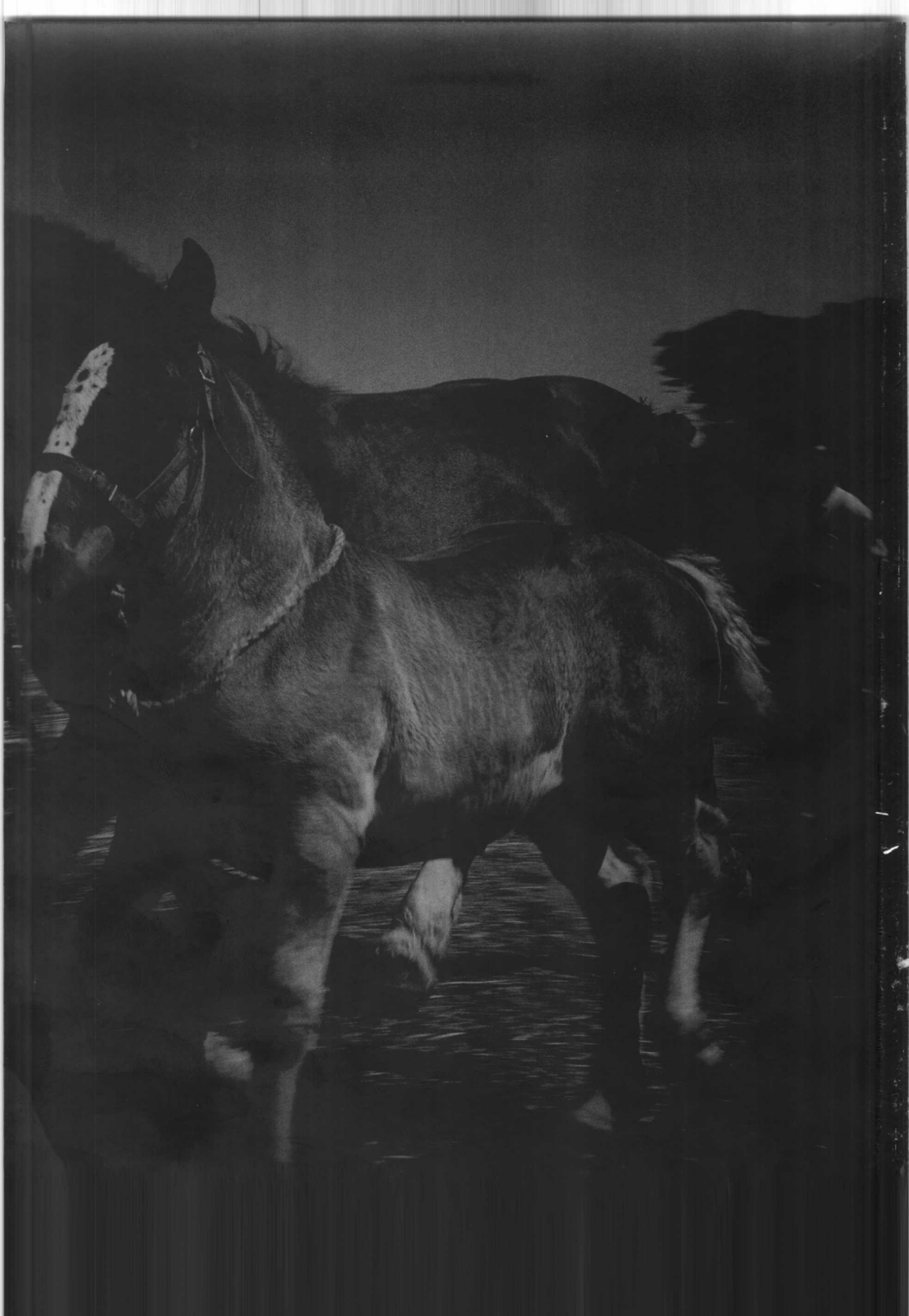
开本: 787 x 1092 mm 1/16

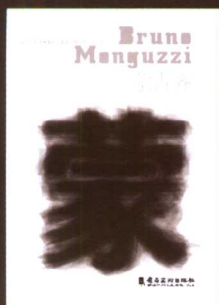
印张: 10.25

ISBN 7-5362-2849-X

定价: 68.00 元

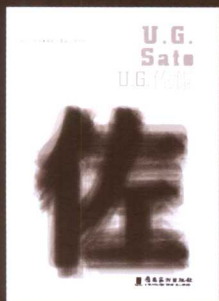

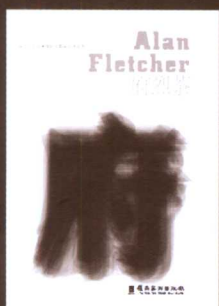
Bruno Monguzzi 蒙古齐

- 1961 在米兰的 Antonio Boggeri 工作室开始了他的个人设计生涯，在瑞士和美国的很多艺术院校讲过学，自1979年至今一直是国际平面设计联盟成员
- 1971 “博多尼亚”
- 1990 “纽约艺术指导俱乐部金奖”
- 1991 巴黎“PRIX JANUS”以及“日本富山海报3年展”的银奖和铜奖
- 1994 被誉为年度瑞士最佳字体设计家
- 2000 获“日本富山海报3年展”金奖和“龟昌雄策奖”
- 2003 在伦敦被评为皇家荣誉工业设计师

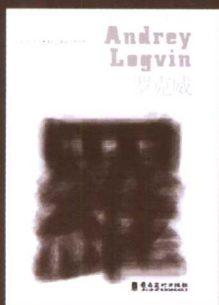
U.G.Sato 佐藤

- 1975 建立了“设计农场”
国际平面设计师联盟、日本设计师协会以及TIS的成员
- 1978 “布尔诺国际平面设计双年展”金奖
- 1979 “拉赫蒂海报双年展”金奖
- 1989 “保加利亚艺术家联合会雕塑奖”
- 1996 “华沙国际海报双年展金奖”，莫斯科国际平面设计双年展“金蜂”奖
- 1997/2000 “富山国际海报三年展铜奖”
- 1997/2001 “赫尔辛基海报双年展特别奖”

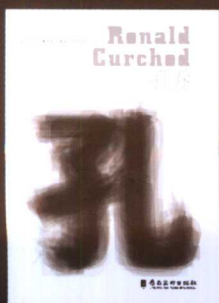
Alan Fletcher 府烈茶

- 1972 与友人合作成立了五星设计联盟公司；
- 1977 与五星设计联盟设计公司的合伙人柯林·福布斯共同获得“D&AD”总裁奖
- 1982 以在设计上的出众成就荣获工业设计家协会的年度奖章
- 1982-1985 成为国际平面设计师联盟的主席，册封的皇家工业设计师，英国特许设计协会会员，皇家艺术学院和伦敦学院的资深教员以及金斯敦大学的荣誉教授
- 1992 荣获大英设计师暨艺术指导协会“D&AD”和纽约“One Show”的金奖和银奖
- 1993 被授予菲力浦王子奖年度设计师称号
- 1994 被载入于美国艺术指导俱乐部名人纪念馆

Andrey Logvin 罗克威

- 1992 第一届俄罗斯国际海报双年展全场大奖
- 1995 第五届莫斯科广告节全场大奖和二等奖
- 1996 波兰华沙十五届国际海报双年展商业类金奖
- 1997 第七届莫斯科广告节一等奖、二等奖和评委特别奖
- 1997 成立罗克威设计公司
- 1998 担任莫斯科实用艺术学院助教至今
- 1999 莫斯科平面设计学术委员会成员，国际平面设计师联盟成员
- 1998 第八届莫斯科广告节一等奖和二等奖
- 2001 俄罗斯国家艺术奖

Ronald Curchod 孔乔

- 1989 成为图形制作自由职业者，开始自由作画。成为了图形画家，举办了第一次个展
- 1996 “第三届 Osnabruck 国际剧院海报竞赛”全场大奖
- 1998 “法国文化海报展”全场大奖和二等奖
- 1998 “第七届 Rzeszow 国际双年展”三等奖
- 2000 “第六届富山国际海报三年展”铜奖
- 2001 “第十三届肖蒙国际海报节”，全场大奖

设计+生活

國際平面設計師叢書

发行:

岭南美术出版社发行科

热线:

020-83798000/83798939

推广策划:

正域集团·广州市汉域文化事业有限公司

精装本销售热线:

020-87361315/87382465

Yossi Lemel 雷又西

1994 第十六届捷克布尔诺平面设计双年展银奖

1998 第十八届布尔诺平面设计双年展布尔诺市长奖

1996-2002 平面设计协会金奖, 黄金分割奖

1999 以色列年度广告设计竞赛金奖

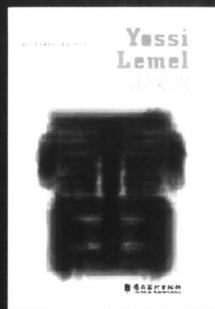
2001-03 Lemel Cohen广告创作社合伙人兼创作主任

2002 首届韩国国际海报双年展大奖

2002 第七届墨西哥国际海报双年展金奖

2002 第20届布尔诺平面设计双年展评判奖

2003 以色列特拉维夫 ASCOLA MEIMAD艺术和设计学院 视觉传达系主任

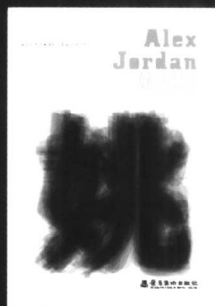

N.T.E. & Alex Jordan 姚尔丹

1976 在Grapus工作, 直到他赢得国家级荣誉

1991 进入NTE

1993 成为德国柏林白湖艺术学院教授、视觉艺术系主任

Alain Le Querrec 奎内克

1961 为了成为艺术教授而到巴黎学习艺术

1972 以教授身份回到布列塔尼, 在这个偏远的省份用简单的技术发展了他的海报创作

1990 成为国际平面设计师联盟AGI成员

2003 作品保持政治, 社会和文化内容、并越来越远离广告

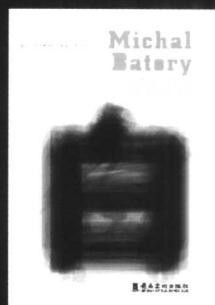
Michal Batory 白同异

1987 开始在法国生活

1979-1985 波兰Lodz市国立视觉传达学院, 海报专业, 后获平面设计硕士学位

1986-1987 获波兰艺术文化部颁发的青年艺术家奖学金

1994-1999 作为独立平面设计师为巴黎众多高等学院及文化展览馆设计形象与活动推广

Henning Wagenbreth 王翰尼

1982-1987 就读于东柏林艺术学院图形设计专业, 毕业后从事自由平面设计职业

1992 Regio, 巴黎歌德学院40位德国和法国插图师展

1994 受聘为柏林艺术大学视觉传达专业教授

1991/1994 100件最佳德国海报荣誉奖

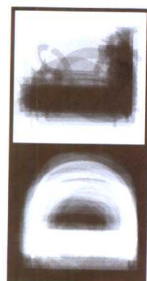
1995 波兰Rzezow 戏剧海报双年展二等奖

1996 法国肖蒙海报节一等奖

孔 乔
R O N A L D
C O U N R A C H D O D

嶺南美術出版社

DESIGN + LIFE

设计+生活·国际平面设计师丛书

嘘嘘嘘序 I

“Global”这个词给我们这一时代带来了深刻的影响，它也早通过经济渗入文化的每个角落。世界设计的地域性在快速消失，各民族国家的设计界限已无法区分，这种理论也在许多场合被多数的设计师所谈论和接纳。在这趋势下，公众的聚焦会直接集中到有明显风格群号的设计师身上，成功的设计师总是在他的创作中融入个人性格、生活环境、对社会影响的反馈等因素，设计作品也成为其设计意念、生活哲学、审美情趣和时代感受的表达。<

房龙在《人类的艺术》一书中阐述“生活是人类最伟大的艺术”。我相信，生活也是设计师的创意源泉。于是尝试从“设计+生活”的理念关联来介绍一些优秀的设计师。这套丛书第一辑的十位设计师也是我熟悉的朋友。<

来自伦敦的府烈茶是英国现代设计的骄傲，世界设计团体五星设计联盟的创始人，这次我延用了田中一光先生为他取的汉名“阿兰·府烈茶”，但你就算不熟悉他的名字，也应该熟悉他的作品；姚尔丹教授是来自巴黎的德国设计师，我原本不信文质彬彬的他会是激进的左派设计团体“Grapus”的核心成员；王翰尼是我柏林艺术大学的同学，生活在同一个城市，却难得见到一面；U.G. 佐藤先生生活在东京，我们却在东欧相识；雷又西来自以色列的特拉维夫，他是我多年的好友，我们的友谊是Internet 的受益者；孔乔是生活在法国图卢兹的瑞士移民，我难忘和他初次在肖蒙海报节的见面，他手指着我，惊讶地问Holger Matthies 教授：“为什么这么这个人会说德语？”；蒙古齐来自瑞士的意大利语区，他是最温和可亲的教授，也是最有前辈风范的设计师，他的友谊令我如沐春风；白同昇是生活在巴黎的波兰设计师，他最了解异地创作的甘苦，却一直不理解我为何愿意留在柏林生活；罗克成生活在寒冷的莫斯科，但他的热情好动老令我疑惑，他如何创作出那么理性的作品——是构成主义的作品——是法国布列塔尼的奎内克是设计圈内的周伯通，但在工作中他却是一丝不苟，我希望他能重新回忆起他的中文。<

感谢章英，我的美院同学，是你促成了这套丛书的出版。何见平2003年6月Berlin

Photo by François Serveau

十问十答

1. 设计在您的生活中占多大比例?

“我的时间大致均等地分配给了海报设计、平面设计等商业创作和其他的私人创作。创造是这两方面工作的原动力。我花很多的时间做图形创作。”

2. 您设计的灵感来源于生活吗? 您如何获取灵感?

“当然是。我的很多海报创作都是以我们图卢兹花园花的照片和我在布列塔尼、也门、印度尼西亚等地的旅途中拍摄的照片为蓝本所作的, 还有些是走在街上突然想起的东西。

创作灵感首先来自于对童年时代的记忆。其次, 来自于练习我从即兴而作的音乐作品的过程。最后, 来自于书本、博物馆和电影中的形象。”

3. 从生活的角度, 谁对您的影响最大? 从设计的专业角度, 谁对您的影响最大?

“没有特别的一个, 然而许多出色的人都以不同的方式对我有着榜样般的影响:

绘画方面: 维米尔、勃鲁盖尔、古代艺术、波普艺术、Art brut、Hopper、高更、马蒂斯、博泰罗、Aubergenois, 还有罗马建筑;

电影方面: Tarkowski, Bergman, Antonioni, Fellini, Greenaway, Egoyan;

平面设计方面: 波兰海报设计、瑞士平面设计学院、Folon、Topor、Savignac、Grapus (商业模式方面)、Les graphistes associes、Michel Quarez。”

4. 您的生活哲学是什么? 您的设计哲学又是什么?

“对下意识和直觉的忠诚信仰是活力的源泉。”

“作为一种职业, 平面设计与绘画和电影创作实属同类。”

5. 您最大的生活乐趣是什么?

“这个问题太泛了, 我不知道如何回答。”

6. 促使您一直从事设计的动力是什么?

“除了赚钱养家糊口, 创作图形是我惟一能和有有趣做的事。”

7. 您如何理解您最大的个人成就?

“我儿子 Cytel, 旅行、我在爪哇生活期间所写的书《岛》。”

8. 您如何处理您的空闲时间?

“我从不安排我的业余时间, 总是想偷闲时便空闲, 但不很经常。”

9. 您的业余爱好是什么?

“羽毛球, 滑雪, 与朋友一起在山上海边骑马。”

10. 您准备何时退休? 退休后您如何选择生活方式?

“我从未打算过退休, 为什么这么问?”

10 answers for 10 questions

1. How is design present in your life?

"My time is divided in roughly equal proportions between commission work (posters, graphic design...) and personal work. Creation is what fuels both aspects and I spend most of my time inventing images."

2. Does your design inspiration come from your life-experience? Where does your inspiration come from?

"Yes, of course. For example, several posters are based on photos of flowers from our garden in Toulouse or from trips I have made (Brittany, Yemen, Indonesia...) or things I have memorised while walking on the street."

"Firstly, from childhood. From this reconstituted memory that we have of it. Secondly, from practising free musical improvisation. Something I did seriously and more regularly some time ago. Finally, from all the image makers I have come across in books, museums, films..."

3. Who is the main influence in your life? Who is the main influence in your design?

"No one in particular, but, in the society of men which modelled me, a number of remarkable people, each one in their own way:

painting: Vermeer, Breugel, first's art, popular art, art brut, Hopper, Gauguin, Matisse, Bottero, Aubergenois and Roman architecture;

Cinema: Tarkowski, Bergman, Antonioni, Fellini, Greenaway, Egoyan;

Drawing & graphic design: Polish poster design, The Swiss graphic school, Folon, Topor, Savignac, Grapus (for its economy -of style-), les graphistes associés, Michel Quarez."

4. What is your life-philosophy? And what is your design-philosophy?

"A certain faith in the subconscious and intuition as a source of energy."

"In his job, a graphic designer is an author in the same way film makers, painters etc. are."

5. Which was the happiest moment in your life?

"It is too vast a question. I do not know how to answer it."

6. What is your motivation to stick to the design-job?

"Apart from having to provide food and shelter for my close ones (family), inventing images is the only thing I can do, and the only thing I am interested in."

7. What are your top personal achievements?

"My son Cyril, wonderfully coproduced with my wife Aline, travelling, the book *Islands* written while in residence on the island of Java."

8. How do you manage your free time?

"I don't manage it. I take free time when I want ... but it is not often..."

9. What are your hobbies?

"Badminton, skiing, long horsriding trips with a friend, in the mountain or by the sea ..."

10. When do you plan to retire and how do you plan after your retirement?

"I am not planning to ever retire, why?"

图形表达

在创作有关文化事件的平面设计作品时，我倾向于将之处理成文学原创的方式，我努力尝试将摄影佳作、画作或舞蹈作品做到如文章、产品和演出一般的审慎严谨。

海报，

是大街小巷中的纸窗口，负责挑起行人对未来之事的初步感动情绪。

目标

这并非用文学的手法去表现作品，并非依赖市场规则、或是在潮流时尚中冲浪，而是艺术化地创作和表达主题。

独立的平面设计对象

基于画面蕴含的内容，需要交流的必要信息以及与顾客的对话。它也应该基于作者的想象世界和他对表象世界的感性反映。

罗纳德·孔乔，2001年9月

Graphic expression

When working on the graphics for a cultural event, I would like to make it an author's approach. I would like to attempt the same strictness which led to a text, a production, an actor's game, for a photographic masterpiece, a painting or a dance.

Poster,

a paper window open onto the street, giving the passers by the first emotion about the coming event.

The aim

It is not about reflecting the piece literally, relying on the laws of marketing or surfing on the effect of fashion. Instead it should be an artistic creation expressing the subject.

An independent graphic object built from the content of the displayed piece, from the necessary information which needs to be communicated, and from a dialogue with the client.

It should also be built from the imaginary world of its author and from his relation with the world.

Ronald Curthod, September 2001

毛笔黑白画

罗纳德·孔乔和Jean-Paul Bachollet (Grapus) 《bar Floréal》, 图画与书信来往》

十年前, 随着传真机的普及, 人们通过对绘图方式来交流的强烈愿望刺激了以快速见长的黑白画解决方法的崛起。这也给我那种按部就班的从构思到细节再到色彩……的创作方式带来震动。这件事的缘起是我得到的一个礼物——一支日本画笔, 我的第一幅黑白画就是由这支日本画笔和快速干燥的 TIPPEX 牌涂改液笔一起来完成的。<

(传真机的贡献)可以是聚餐的邀请或回复, 组织音乐会、生日会, 或者只是分享一下滑稽的笑话……午夜时分, 传来了Jean-Paul 的传真(对活在视觉传达领域的一些人来说, 这是很平常的事)。这份传真, 有些页几乎是空白, 有些只列了几行字(作家、哲学家、圣者、画家、儿童等的多元化的文字), 要么就是几行短诗, 深沉得散发出光辉。我只想站在旁观者的角度提出我的观点。<

我喜欢给那些带着恬笑画面的作品发发冷水, 有时还会故意转换和颠覆文字的原意。由三年前开始的一个单纯的娱乐现在变成了真正的文字人与插图师之间的书信交流。百页的传真将一个轻快的和友好的回答演绎成了费力的游戏, 然而我已欲罢不能。<礼乔, 2002年6月, 本文为《bar Floréal》图画与书信来往》前言

Black and white drawing with a brush.

Ronald Curchod > bar Floréal. drawings and correspondence with Jean-Paul Bachollet (Grapus)

Ten years ago, with the democratisation of the fax machine, the wish to communicate through drawings urgently implied fast black and white solutions. This shook up my slow way of working (composition, detail, colour...) <

The event which started off the present drawings is a gift I was offered: a Japanese automatic brush. This and the use of fast drying white tippex led to the first drawings. A reply or an invitation to a meal with some friends, an organised concert, a birthday, a silly joke to share... <

The arrival of Jean-Paul's faxes in the middle of the night (a common thing for some people in the field of visual communication, those based in Antartica or Parisian ministry offices) In this correspondence, some pages almost blank, some barred with just a few words, (texts of great diversity from writers, philosophers, saints, painters, children etc.) or containing a short poem but so ruminated to attain the polished aspect which makes it shine. I wanted to feel impertinent and give my point of view. <

I like to upset the obvious of a simple illustration and sometimes provoke the diversion and the reversal of the meaning of the words. What started 3 years ago as a simple amusement became a true correspondence between a man of word and a man of image. A hundred faxes transformed a light and friendly answer into a more demanding game which I would now find hard to give up. < Ronald Curchod, June 2002

译者按: bar Floréal 是巴黎一个摄影协会, 由维尔拜参与策划成立。更多关于 bar Floréal信息请参阅本书《维尔拜》卷。

星期一画家

罗纳德·孔乔生于瑞士，父母亲都是瑞士人。他因而继承了瑞士人特有的遗传基因，当中也包括了“平面设计基因”。这种基因可以通过在设计学校的学习或是在设计事务所的工作而得到提升。它允许瑞士人几乎可以从任何只要有山脉、牛群、奶酪、巧克力、上了膛的枪以及洗衣店合为一体的银行的地方得到设计订单。<

有些瑞士人将他们的性格中严谨和力求精确的精神运用到要求一丝不苟和简明扼要的银行年度报告设计工作中，（即银行术语的“opaque”）。他们之中有的人也在设计洗衣店的企业形象。运气差些的则设计公共场所的指向标记或是如何去到洗手间的方向（诸如在走廊尽头转左）。<

孔乔在图卢兹生活了多年。有关他逃避的毫不夸张的故事可以在图卢兹市出版的令人印象深刻的电话簿上找到：黄页号簿（“C”目录下）（1,784页）。

他像个走私者一般带着两块坚果巧克力排、一瓶瑞士白葡萄酒和一支0.5mm的活动铅笔，被当成音乐家收留在流动马戏团的乐队里。后来因为与Aline的婚姻，他得到了一本法国护照（那是一位极有个性的法国西南部女子）。<

就我个人而言，我喜欢探寻人的真实面。我所观察到的，自从上个世纪我们在由Les Arpètes集团组织的有关平面抵抗活动的秘密会议上认识，那次

The Monday painter

Ronald Curchod was born in Switzerland, from Swiss parents. As such he is equipped with Swiss genetic heritage including the "graphic gene". This gene can be enhanced in graphic design schools or by working for agencies. It allows the non degenerated Swiss citizens to bring order almost anywhere there are mountains, deprimated cows, cheese, chocolate, a loaded gun per household and banks which are also laundrettes.< Some Swiss people are exiled and they make this genetic specificity profitable by working to make clear (that translates into "opaque" in bank jargon) bank annual reports. They also design the corporate images of laundrettes. Those less fortunate work for sign design which directs us when in public places or shows us the way to the toilets in more private places (turn left at the end of the corridor) <

Ronald has been living in Toulouse for years. The hardly romanticised account of his escape from the three stars goulag is to be found in the impressive directory published by the city of Toulouse: the Yellow Pages (under the letter "C") (pages 1,784). Running away like a smuggler with 2 chocolate nut bars, a bottle of Swiss white wine and a 0.5mm rotating pen he was adopted by a street circus which gave him a job as a musician in their band. He was also provided with a French passport thanks to his marriage to Aline (a fine and strong-charactered woman from South West France).< Personally, I will stick to relating the true facts. Things that I have observed since we met at the end of the last century during a clandestine meeting of the graphic resistance organised by the group called "Les Arpètes" which jeopardised our relationship with business. After a few bottles