

设计+生活·国际平面设计师丛书

Michal Batory

白同异

 岭南美术出版社
LINGNAN ART PUBLISHING HOUSE

Michal Batory Editor+Design: Jianping He Publisher: Lingnan Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

白同异 / 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 7-5362-2848-1

I.白... II.何... III.平面设计-作品集-法国

-现代 IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第119228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: 白同异·Michal Batory

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: 刘向上

责任技编: 谢芸

翻译: 叶尔(纽约) 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

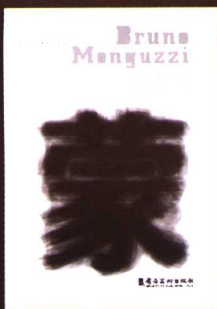
印张: 10.25

ISBN 7-5362-2848-1

定价: 68.00 元

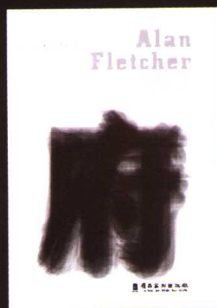
Bruno Monguzzi 蒙古齐

- 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学院校讲过学，自1979年至今一直是国际平面设计联盟成员
- 1971 “博多尼奖”
- 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

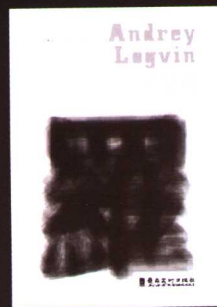
U.G. Sato 佐藤

- 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网

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

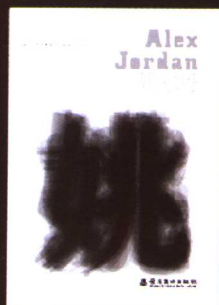
Yossi Lemel 雷又西

- 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

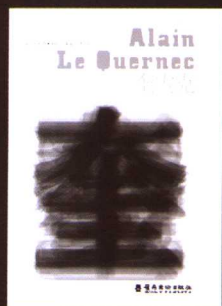
N.T.E. & Alex Jordan 姚尔丹

- 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

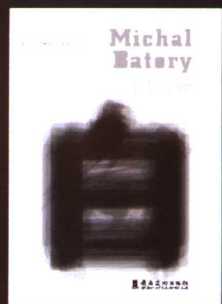
Alain Le Querneq 奎内克

- 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

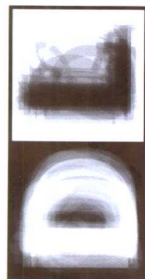
Henning Wagenbreth 王翰尼

- 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

白同昇
MICHAEL
BARTO

嶺南美術出版社

DESIGN + LIFE

设计+生活·国际平面设计师丛书

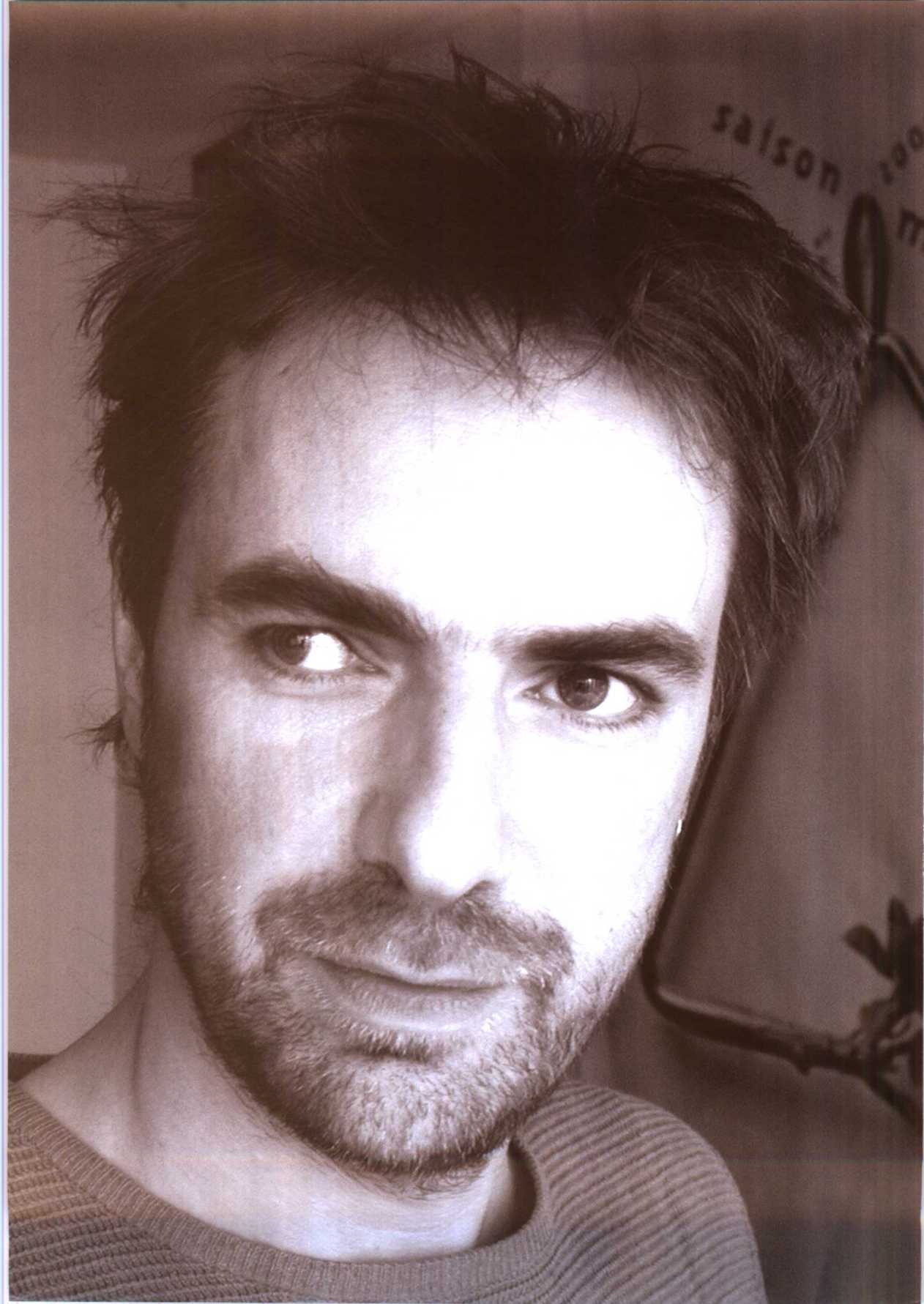
嘘嘘序 I

“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符号的设计师身上，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”，但你不算不熟悉他的名字，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事，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；孔齐来自瑞士的瑞士移民，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，也是最前卫风范的设计师，他的友谊令我如沐春风；白同异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；罗克威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——是构成主义的遗产？来自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

十问十答

1. 设计在您的生活中占多大比例？

“这由我创作时的心态决定，当我感到创意来临的那一刻，我的生活就会被完全改变。”

2. 您设计的灵感来源于生活吗？您如何获取灵感？

“灵感只是当过去与现在相遇时，生活经验的产物。这只是过去与现在这两个世界的对话问题。”

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？

“平面设计家方面，我想提的是 Michel Quarez，扬·雷尼察，Cieslewicz，托马耶夫斯基，冈特·兰堡和 Raymond Savignac。然而我也受到艺术家比如乔治·卢梭、比尔·维奥拉、托尼·奥斯特、杜尚、比比罗蒂·里斯特、马格里特、罗伯特·福兰克、Bouba，音乐家 Steve Reich 以及约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的影响。”

4. 您的生活哲学是什么？您的设计哲学又是什么？

“开明，虚心。”“信守直觉，直连本心。”

5. 您最大的生活乐趣是什么？

“最快乐的时光就是我在 Lodz 艺术学院的那个时期，我有彻底的创作自由，没有任何框框，可以随心所欲。同时，还培养了我的社会和政治良知。”

6. 促使您一直从事设计的动力是什么？

“游刃于幻想和现实之间，创作因而成为一种至关重要的必需。”

7. 您如何理解您最大的个人成就？

“我个人的最大成就就是能够发扬自己的价值观。”

8. 您如何处理您的空闲时间？

“我常常玩玩音乐，敲非洲鼓，还有练越南气笛。这两样活动令我有机会沉思冥想，反省和练习自我控制。”

9. 您的业余爱好是什么？

“影视和摄影。”

10. 您准备何时退休？退休后您如何选择生活方式？

“对创作而言，这是一个毫无意义的问题。要当其时。”

10 answers for 10 questions

1. How is design present in your life?

"The state of mind in which I am when I create, at this very precise moment when I feel the creation happening, it transforms my life".

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

"Inspiration is only the result of experience, when the past meets the present. It is only a question of dialogue between these two worlds".

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

"Among the graphic designers, I would mention Michel Quarez, Lenica, Cheslewicz, Tomaszewski, Gunter Rambow or Raymond Savignac. But I am also influenced by artists like Georges Rousse, Bill Viola, Tony Oursler, Marcel Duchamp, Pipilotti Rist, Magritte, Robert Franck, Bouba as well as musicians like Steve Reich and Johann-Sebastian Bach".

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

"Be open-minded, pay attention to your intuition, listen to it, be faithful to it in order to go to the essential".

5. Which was the happiest moment in your life?

"The time when I was at the École des Beaux-Arts of Lodz : I had a total freedom of creation, without any walls and was able to fulfill my ideas. At the same time, I also developed my social and political consciousness (Solidarnosc)".

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

"Being in between imagination and reality, creation thus becomes a vital need".

7. What are your top personal achievements?

"My personal achievements ? : to be able to develop the values in which I believe."

8. How do you manage your free time?

"I regularly play music, African drums and a Vietnamese martial art, Haki-do. Those two activities enable me to have moments of meditation, introspection and self-control".

9. What are your hobbies?

"Video and photography".

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

"For a creator, I think this question doesn't really exist."

01 44 84 44 72

98,99

musica 96,97
saison
ensemble INTERCONTINENTAL
TRICAM

ensemble INTERCONTINENTAL
TRICAM

CHRI-ANT

BERENICE

de JEAN RACINE
adapté par LAROLET WILSON

du 20 JANVIER
au 22 JANVIER 2001

THEATRE NATIONAL
ORLÈANS

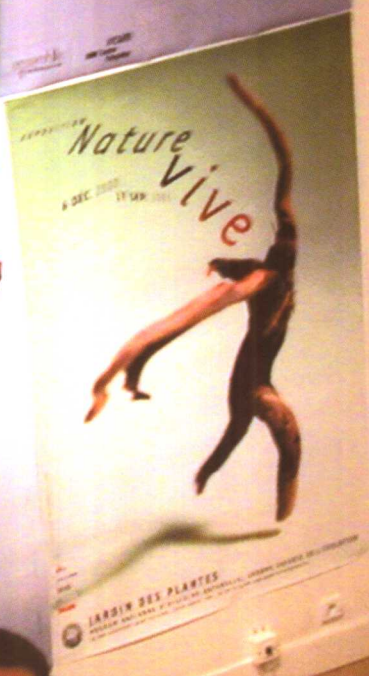
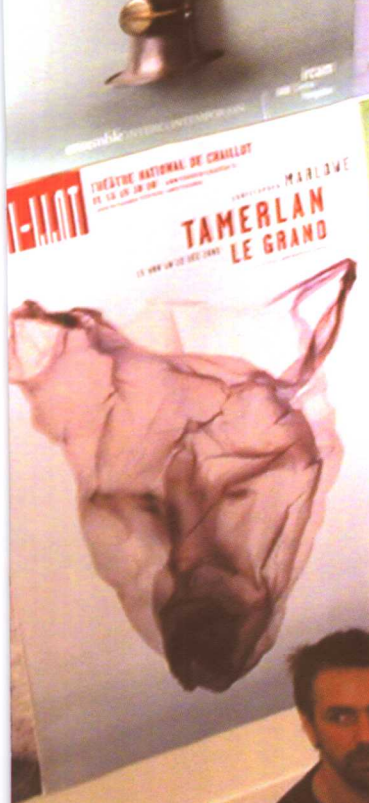

FESTIVAL AGORA

du 5 au 23 JANVIER

BRIC...
THEATRE NATIONAL
ORLÈANS

错综复杂的可能性

圆桌上的放着一张来自巴黎街区警察局的传真。 <

我忍不住小心翼翼地读起来：“亲爱的先生，我想把您的一张海报贴在接待室里，它也许会让那些暴力投诉案件平和一些……”白同昇把它递给我，好像这是一件奖品，“这是我所期盼的最好的奖励。”他有些自豪。无论是一份正式的邀请，还是随手写写丢在他巴黎阁楼信箱中的一张纸，白同昇都一视同仁，他的心和观众一直是相通的。那些观众只要看到他的作品，就知道作品的主人是谁。这种反应是自发的，有感知的，粗略的但又是明确的。很快他的作品中就出现了“对话”的成分，他的作品仿佛与观众在进行着无声的交流。在他的后期作品中尤其明显，那些挂在走廊墙壁上的作品，就像是一个个“对话”的公开邀请。 <

白同昇曾经处理过在大街上面对这种符号的情况。那是在波兰的Lodz，他的出生地，在“城市画廊”中，他发现了那些将成为其导师的托马夫斯基、Cieslewicz、雷尼察的作品。 <

波兰学校则保持着纯传统的图像。追溯到当时，一种图像的独裁已经强加于其他在欧国家阵营，而波兰则幸免于难。那些图形艺术家对当时非常典型的

A labyrinth of possibilities

A fax lays on the table in the loft. It comes from the Police Precinct of Paris. <

I cannot help my eyes from discreetly reading it: "Dear Sir, I wish to hang one of your posters in the waiting room intended for the physical violence complaints, it might help calming things down". Michal hands it over to me as if it were a trophy. "This is the best reward I could have hoped for". Whether it comes from an official request or words quickly scrawled on paper, slipped into the mailbox of his loft in Passage de la Fonderie in Paris, Michal Batory maintains a true complicity with his public. Onlookers, who know his work, discover its author. The reactions are spontaneous, felt, rough, often positives. The dialogue emerges quickly, often in reference to his last work, which is always hung on a panel in the passage, as if it were an open invitation to talk. <

Michal has already dealt with this type of confrontation to signs on the street. It was in Lodz, his birthplace in Poland that he discovered, in the "urban galleries", the productions of those which were going to become his mentors, Tomaszewski, Cieslewicz, Lenica. Images in the purest tradition of the Polish School. Back then, Poland is spared from the dictatorship of the sign, imposed in the other countries of the Eastern block. <

The censorship exerted by the State enables the graphic designers to develop several levels of reading, giving birth unknowingly to this very particular Polish style. As a young student he tries his hand at various styles, surreal, oneiric or expressionist, understands their codes and develops a unique

波兰特色诠释了不同层次的理解，不知不觉地赋予其生命。作为一个年轻的学生，白同异尝试过不同的风格，超现实主义、梦幻主义、表现主义，他诠释平版画的规则并将其发展成独特的风格，张贴在小镇所有的墙上：图案是印上去的，字母是画出来的。概念支撑了图像，这种隐喻的游戏几乎无所不在，同时不知不觉地给这位年轻的设计师打上了标记。直到现在，这些影响还一直存在于白同异的作品中，尽管他和已经受到照相排版术影响的Cieslewicz一样同属于第二代的波兰图像大师。“与华沙相反，Lodz受结构主义的影响很大，同时也更接近印刷技术。我做的并不仅仅是把一样东西搬到另一地方，更主要的是把两种文化嫁接起来。” <

米荷尔·白同异生于1959年。15岁那年，他进入了Lodz的艺术高中。他在那里接受了基本的艺术技能训练，油画，构图，雕刻，素描，摄影，并游览了许多国家：荷兰、德国、法国——他的姐姐住在那里……“我认为巴黎真是太棒了。在这个城市，所有的文化都息息相关……我觉得我应该生活在这里，表达自己，表现作品，它是我不或缺的一个家园。” <

经过5天激烈的角逐，他终于在竞争中获胜，进入国家视觉艺术学院（即今天的Lodz艺术学院）。但是一拿到海报印刷专业的文凭，他马上发现在他工作的地方很少有活干，事实上，在Lodz根本没有图像设计的市场，这个城镇的文化多元性只反映在纺织产品上。 <

所幸的一份来自波兰文化部的奖学金使他得以支撑了一年。然而，他无法继续旅游了，因为在1981年，波兰的边境对西方世界关闭了。白同异也不再

glance while being confronted with these lithographies, placarded all over the towns walls; the illustrations are painted, the letters drawn. The concept upholds the image. The metaphoric games is omnipresent. It shall mark, unconsciously, the young designer. Nowadays, these influences are presents in michal's posters, eventhough he belongs to a second generation of polish graphists, such as Cieslewicz, who were already influenced by the photocomposition technics "As opposed to Warsaw, Lodz was much more influenced by Constructivism and attached to typography. Not only did I physically emigrate, but i also evolved internally by mixing both cultures". <

Born in 1959, it's at the age of 15 that Michal Batory enters the High School for the Arts of Lodz. While there he undertakes "a general training", discovers painting, composition, drawing, sculpture, photography and travels: the Netherlands, Germany, and also France where his sister lives... " I felt great in Paris, which is a city where all cultures interact with one another...I felt that I could live here, express myself and thus, work. Its an essential homebase for me. " <

He eventually wins a contest to attend the National School of the Visual Arts " (today Academy of Beaux-Arts of Lodz), surviving the tough five days of jury. Once his diploma on-hands, with a specialisation in "poster print", the lack of work in his workplace is felt. Indeed, there is no market for graphic design in Lodz, the town favors textile production to its cultural diversity. <

A scholarship from the Ministry for the Polish Cultural Affairs enables him to "hang on" for a year. However, he can no longer travel since 1981,