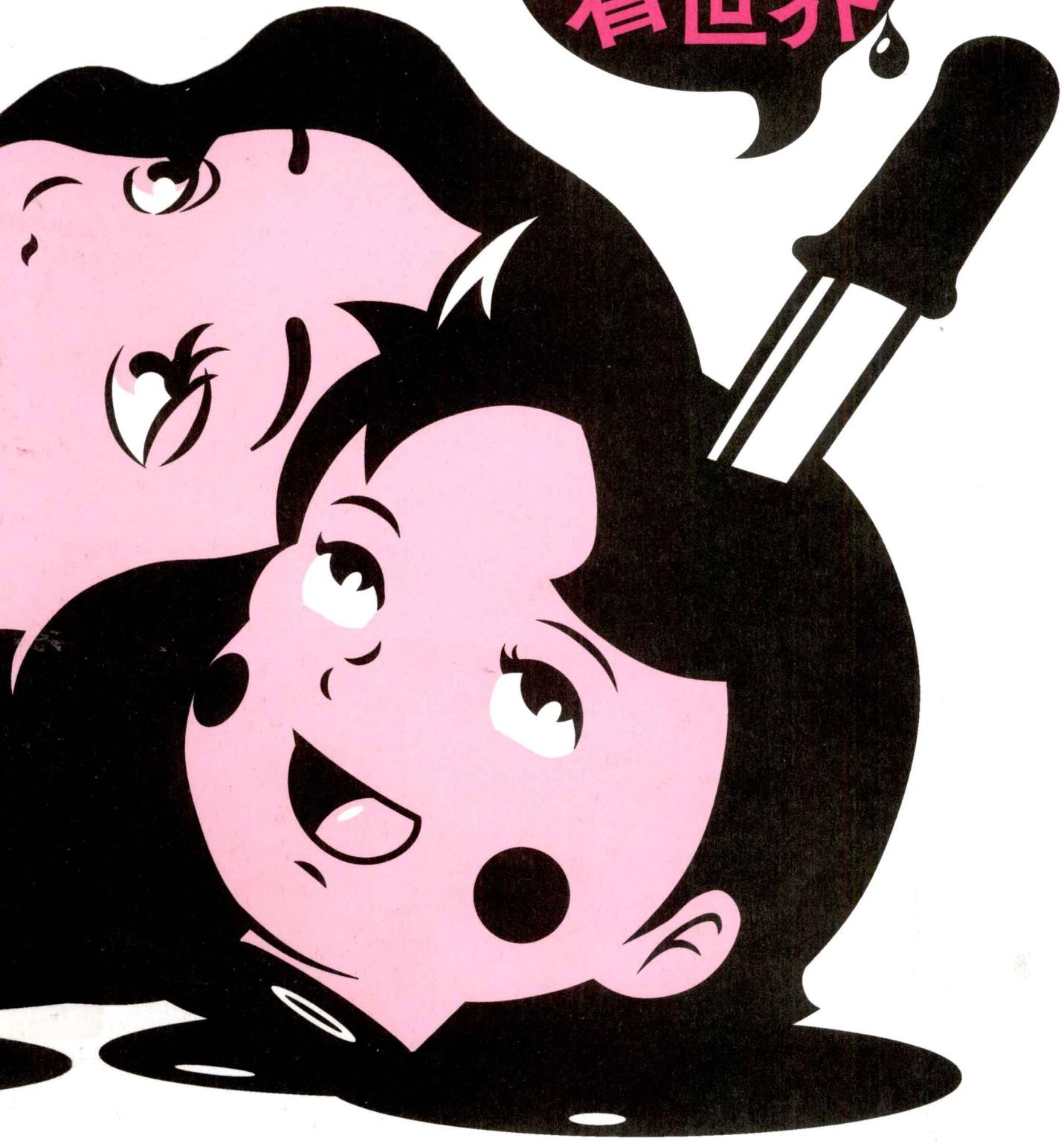

从你的眼角
看世界

A photograph of a person's face and shoulder covered in red and black graffiti. The graffiti includes various symbols like hearts, stars, and letters, along with some handwritten text such as "Graphic design for event", "AV-9", "NEON AI", and "sleep walk".

卷首语

出品人 李 新

随着全球文化差异地逐步缩小，地域界限在淡化。加之网络的迅速发展，改变了我们的工作生活和学习方式。新的科技日新月异，使平面设计在现代文化和商业中变奏，那么平面设计师们又是如何定义它的？

本期《艺态》集结了多家活跃在欧洲或日本的平面工作室，并传递给我们这样的讯息：平面设计师即使没有平常使用的设计工具，也可以通过对物体的摆放、布置或排列的方式传达思想，这是一种建立在视觉语言基础上的思考方法。这些设计师早已不受制于客户和办公室，他们完全是自由的，可以选择在任何地点交流思想和构思创意，甚至酒吧里……他们甚至希望能够像一个爵士音乐家一样，表达自己的一种自由和独立的思考方式。

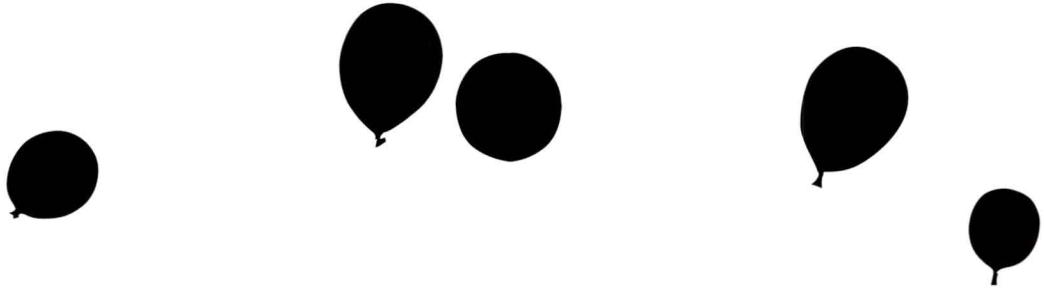
不仅如此，平面设计还为其他方面提供了养料。在《用空白来建造》中，人们为什么唯独对卡尔·纳夫罗特的设计方法感兴趣呢，要知道采访他可是极其困难的一件事。让我们一起来探究他的设计法宝吧！此外，《艺态》还对大名鼎鼎的美国的平面设计师兼艺术家埃默里·道格拉斯进行了采访；他从美学角度阐释了从1967年至1979年间非洲裔美国人的平面设计发展史。同时，在关注欧洲设计发生的点滴之外，本次《艺态》的关注点又会落到遥远的墨西哥和日本，还有设计大师利西斯基，《艺态》将带领读者跨越艺术的疆域，探索平面设计先锋队里这些革命艺术家式的代表人物！

尽管Internet逐渐成为平面设计的新舞台，未来的设计师也必须顺应潮流掌握日新月异的电脑硬件和软件，灵活地把握视觉新语汇的表达。但设计对我们而言，仍是一个富于创意的领域，这正好比图书作为一种阅读媒介或是艺术品，不会轻易地被取而代之。今天的电子媒介或许是促进和扩大了印刷媒体的生产。未来将会怎样，还是让我们拭目以待吧！

《艺态》在明年将会带给大家小惊喜，以回馈读者们多年给予的信赖和倾力支持，我们的新浪微群也已正式开通，它将持续发布关于《艺态》的相关内容，以及艺术设计最前沿的信息，为艺术交流创造平台，欢迎有更多的人来加入我们，共同缔造《艺态》的美好未来。

从你的眼角
看世界

主管 上海文艺出版（集团）有限公司
主办/出版/发行 上海人民美术出版社

出品人 李 新
执行主编 邱孟瑜
责任编辑 张曼蕾
美术编辑 吕 俊
市场推广 Iris

艺态 14 从你的眼角看世界
整体设计 林家驹
译 者 陈德民 戚小燕 王丹婷等
技术编辑 陆尧春 朱跃良
邮购电话 021-64668747 (读者服务部)
经 销 全国各大艺术专业书店
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 889 X 1194 1/16
印 张 9
版 次 2011年12月 第1版 第1次
书 号 ISBN 978-7-5322-7745-2
定 价 48.00元

黎明的承诺

瓦莱里·克罗斯

随着 iPad 的面世，从事计算机和通讯研究的专业人员终于看到了重塑自我的可能性，以一种非连续的、或非馈送的方式提供大众来访问自己的内容。iPhone 已经改变了我们和视频的交互方式：触摸功能变得又方便又有趣。现在，iPad 有了新的广阔天地。视频影像被扩大到了一个合适的版面，外连接终于超越了超文本。界面设计师也重振自信——他们赞赏屏幕的大尺寸和它所包含的一切：翻动页面的能力，即一种和阅读纸质图书相近的体验，和手中捧着一件东西的自然感觉，由于其大小尺寸相宜，使人感觉就像在阅读一本杂志或是一本好书。但是这一工具本身将会引出新的、更全面的、更为多种多样的活动来，其中有许多还有待于我们去想象，将会给人带来一种完完全全的新体验。而这里就是设计和设计师可以大显身手的地方了。把与广告相应的新功能和特征视觉化，为传播合适的图像、文本、声音和视频创造新的逻辑；设计不同的叙述系统，把各种可能性和人体工程学的功能结合起来，甚至绕过技术，目的就是为了得到普遍的理解。以上这一切是我们这些专业人员应该责无旁贷地去参与的。现在该是我们积极投入的时候了，标准越来越快地被确定下来。在《艺态》，因为我们意识到了未来给予我们的承诺、而且未来永远在发展之中，我们正通过发掘 iPhone 新的使用功能，通过改变我们自己来满足您的需求。使用是免费的，而且在视觉文化世界，这是一个首创之举，我们向您逐日提供日历、新闻和精彩纷呈的故事。而且这个应用程序是可以无限制使用的。

mobile.etapes.com
相关内容请浏览：<http://en.etapes.com>

图书在版编目 (CIP) 数据

艺态. 14, 从你的眼角看世界/法国金字塔出版社编.—上海：上海人民美术出版社，2011.12
ISBN 978-7-5322-7745-2
I. ①艺… II. ①法… III. ①实用美术—设计—作品集—世界—现代 IV. ①J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第267403号

原版书名：étapes international 20

原作者名：PYRAMYD ntcv

Copyright © PYRAMYD ntcv, 2010

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without permission of the copyright holder.
本书的简体中文版经PYRAMYD ntcv公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

合同登记号：图字：09-2011-367

总目 CONTENTS

8 资讯

36 深入观察

130 文本时间

资讯

P08 什么是启蒙运动?

P10 走上中央舞台的熊

P12 成双成对或一无所有

P14 蛋糕孔

P16 身体畸形综合症

P18 洁白的纸张

P20 充满信心
面对面

P21 富有想象力的巴巴里

P22 时空通道

P24 音域
给我一个“哆”

P25 确保一帆风顺

P26 各就各位!

P28 通往民主之路

P30 新霓虹

P32 游戏和其他作品

P34 生态的外衣

P35 300幅野生动物图像

深入观察

即兴设计

TJEP工作室

我希望能够像一个爵士音乐家一样来表达自己。爵士乐中，有乐谱和节奏的规则，但更重要的是要有直觉、有试验体验和即兴演奏。

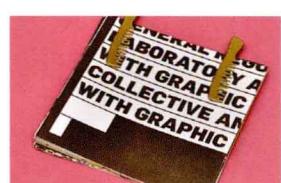
P36 作者：
卡罗琳·布伊格

卡罗琳·布伊格是《艺态》编辑部的记者。

独立设计： NAM工作室

P46 作者：
玛丽·奥蒙特
玛丽·奥蒙特是一位独立的法国平面设计师、字体设计师。

“试验所”工作室

P54 作者：
卡罗琳·布伊格
卡罗琳·布伊格是《艺态》编辑部记者。

欧文· 弗罗汀

P62 作者：
凡尼娜·品特

凡尼娜·品特在奥尔良和勒阿弗尔教授平面设计史。

“蓝印” 工作室

BLUEMARK

图书作为艺术品，依然 [...] 是一个富于创意的领域。 [...] 今天的电子媒介促进和扩大了印刷媒体的生产，而不是取而代之。

P68 作者：
玛丽·奥蒙特

原创的 复印

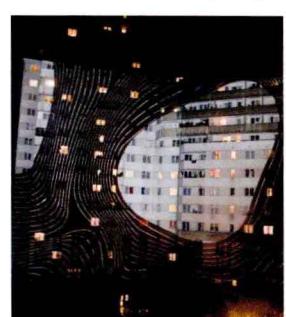
“控制：印刷”展

既然根据定义它就是类比的意思，那么说“数码印刷”是一种矛盾的说法吗？墨水的命运是被控制在技术的手中吗？如何颠覆技术来做平面设计呢？……欢迎参观“控制：印刷”展！

P76 作者：
利蒂希娅·沃尔夫

《Graphis》和《Surface》杂志的原主编，现在以顾问、作家、策展人的身份定居在纽约。

马尔特·马丁 从你的眼角 看世界

P84 作者：
薇若妮卡·魏讷

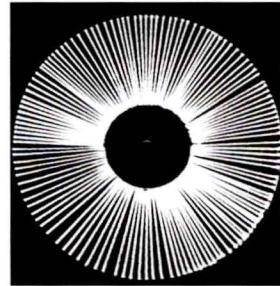
薇若妮卡·魏讷是一位艺术指导和评论家，《印刷》和《大都会》杂志的撰稿人……她是《最终，艺术方向得到了阐释！》一书的合作者。

埃默里·道格拉斯 向我描绘一场 **革命**

P92 作者：
托马斯·布隆多

记者和评论家，combat rap的合作者。

用空白来 **建造**

P98 作者：
纪尧姆·格拉尔

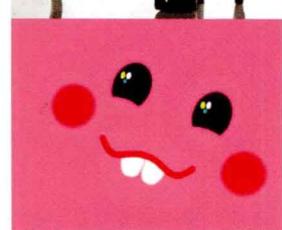
纪尧姆·格拉尔是一位独立的平面设计师。他在巴黎等地工作。

“万物” **工作室** UNIVERSAL

P108 作者：
艾德里安·肖尼斯

广告和平面设计师。艾德里安·肖尼斯是Unit Editions出版公司的创办人和《工作室文化》一书的作者。

是什么和 怎么做？

为参加第三届“设计漫步”展览会，雅典的13家平面设计工作室围绕“矛盾修饰法”的主题进行创作设计，具体的题目随机分配。对希腊公众来说，在这13个展览或设计的装置间漫步观赏既是惬意愉快的，而且还发现两个设计团队：Bios和Pi6工作室。

P112 作者：
薇若妮卡·魏讷

艺术指导和评论家，《印刷》和《大都会》杂志的撰稿人……她是《最终，艺术方向得到了阐释！》一书的合作者。

20世纪 **墨西哥**

平面设计/字体设计

P118 作者：
莱昂纳多·瓦斯奎兹克斯·康德

Macizo.com工作室的印刷设计员和艺术总监，莱昂纳多·巴斯克斯·康德在阿纳瓦克学院教授印刷设计。

文本时间

利西斯基

P130 作者：
查尔斯·戈蒂埃

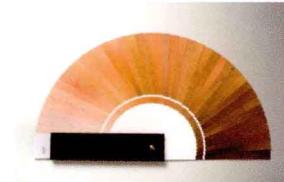
学校毕业生。目前在攻读语言学和符号学硕士学位。

TYPA NESE

P133 作者：
玛丽·奥蒙特

玛丽·奥蒙特是一位独立的法国平面设计师、字体设计师。

皮肤的色调

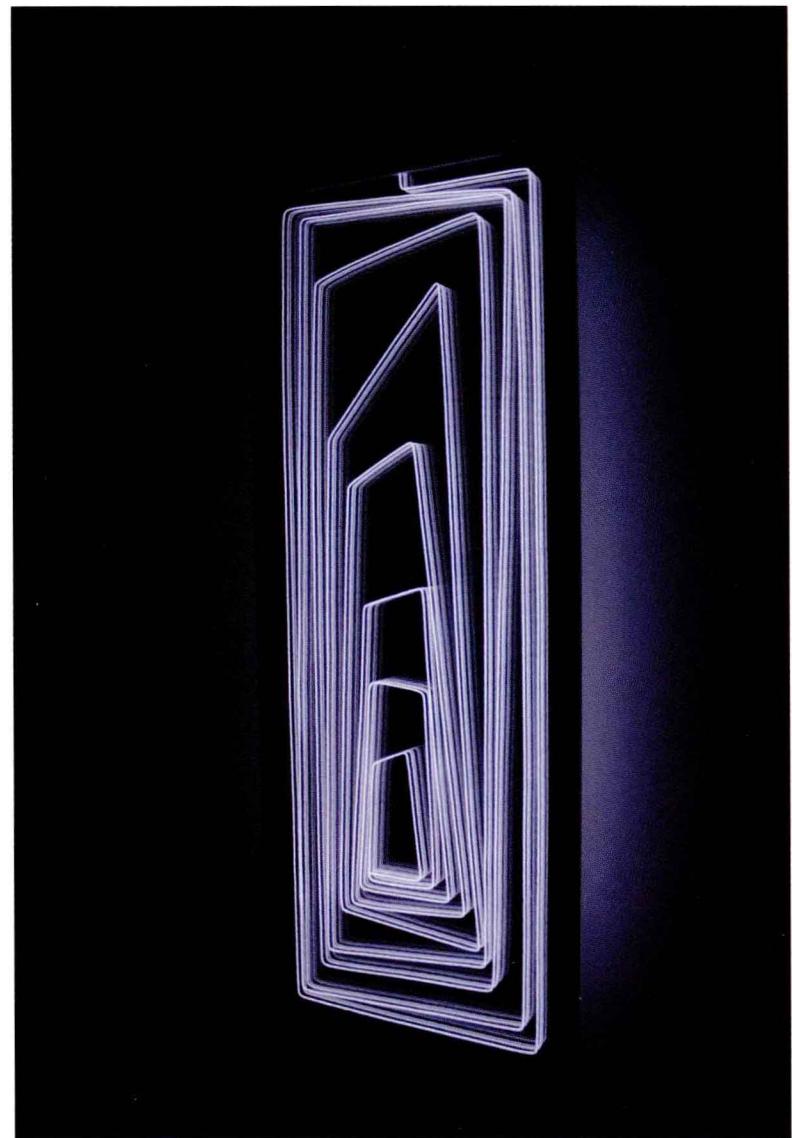
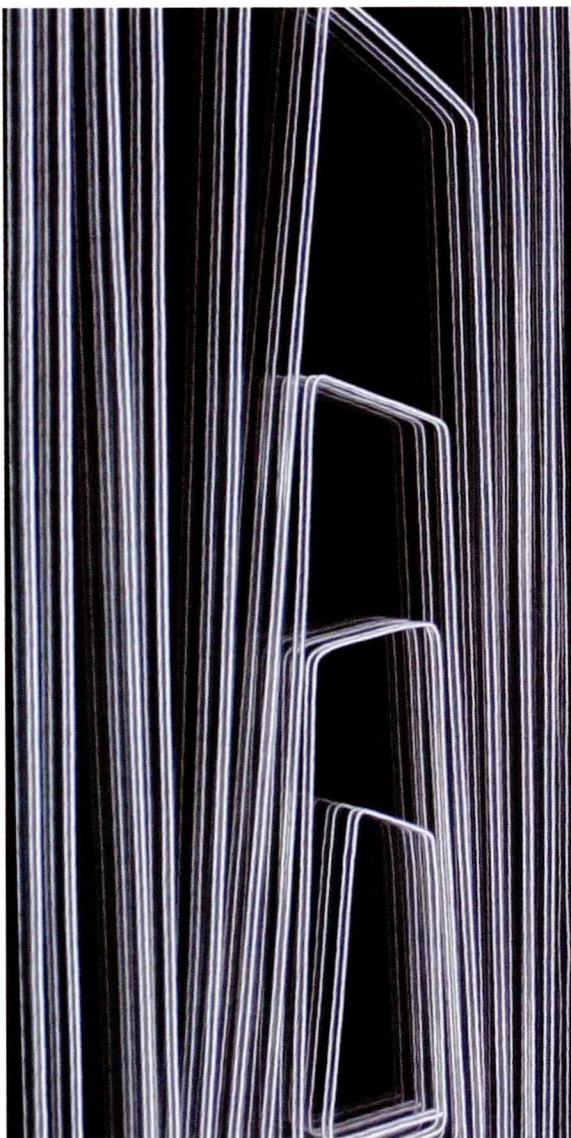
P138 作者：
埃提纳·赫维

记者。肖蒙国际海报艺术节的艺术指导。

绘画通过其他 手段而继续

P140 作者：
皮埃尔-弗里斯诺·德吕埃勒

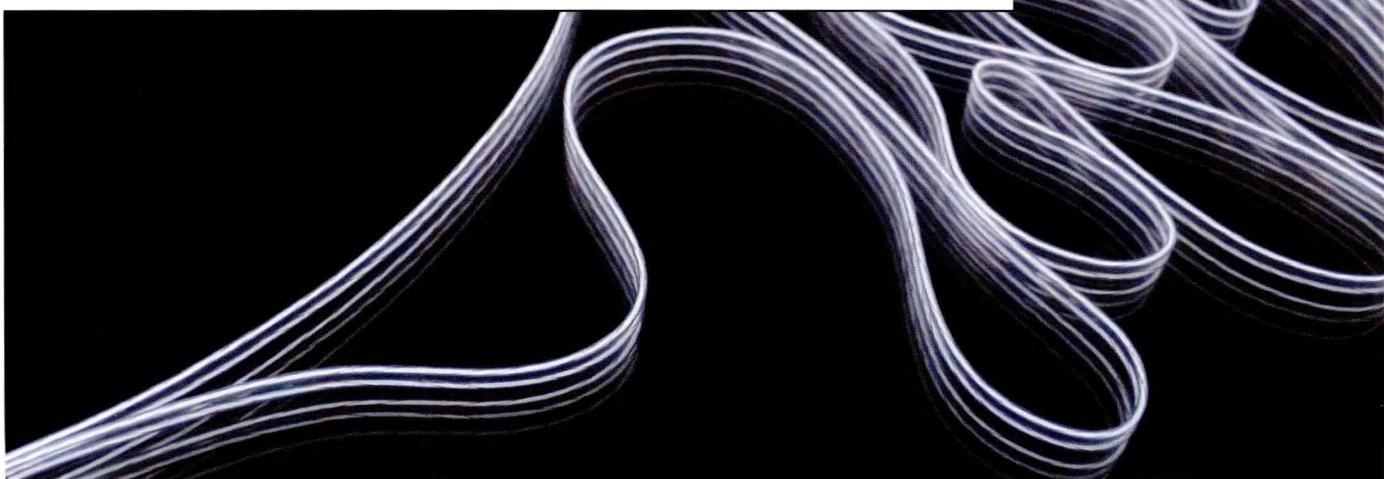
图像分析师、原巴黎大学艺术人文与科学、美学以及文化媒介的教授。

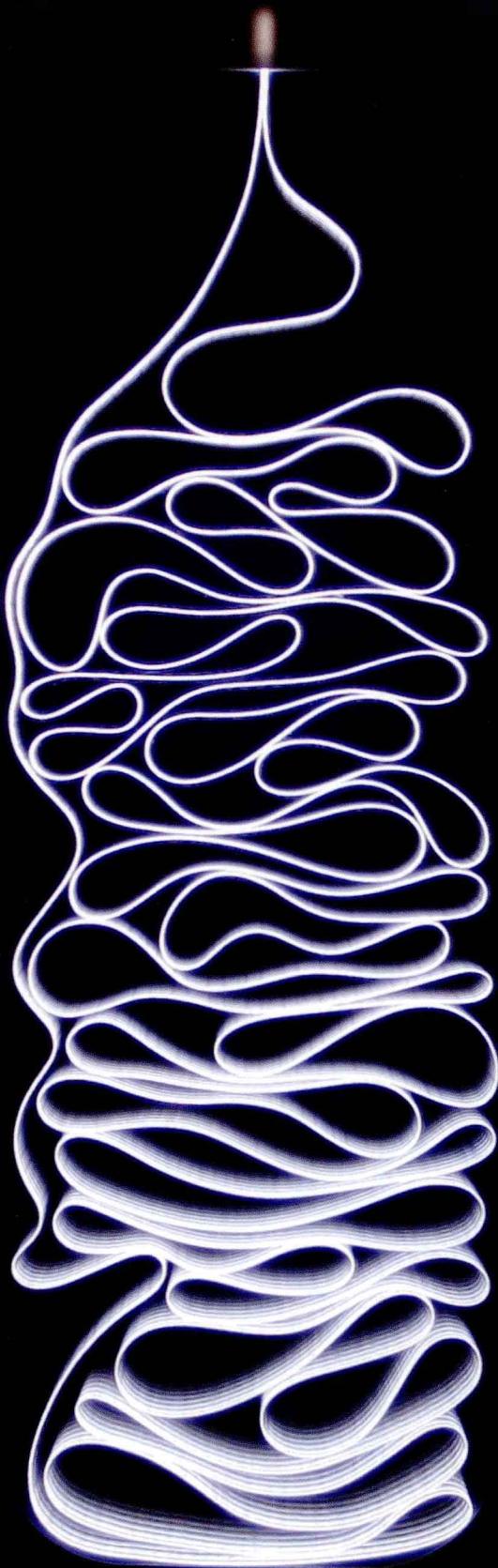

什么是启蒙运动？

目前，马库斯·特里蒙多（Marcus Tremonto）设计的灯管正在巴黎的艺术与设计展览馆展出，它们像是穿越时空来自于未来世界的产物。2002年，《纽约客》杂志报道，马库斯发现了可以将霓虹灯管内的物质装入亚克力外壳中。灯管摆脱了其传统形状的限制，拥有了新的形式。自从马库斯的这一发现以来，他凭着对形式的持久不断的热爱，继续超越灯具所能达到的极限。CB

WWW.TRELUCE.COM

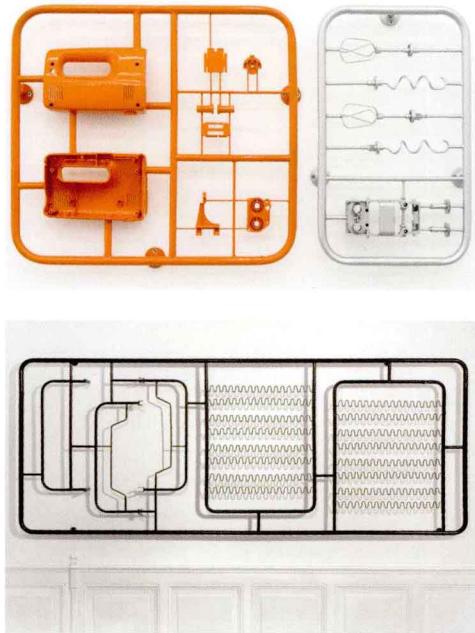
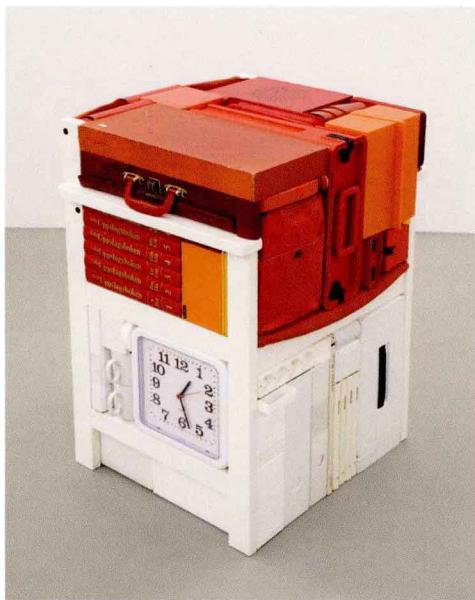
走上中央舞台的熊

这是一出由格瑞斯·埃伦·巴克 (Grace Ellen Barkey) 导演的新舞台剧《这扇门对熊来说太小了》的预告片。巴克在詹·洛华兹 (Jan Lauwers) 的尼德剧团 (Needcompany) 执导过很长一段时间。但近几年来，巴克和洛华兹两位导演一直在共同合作编排舞台剧。他们都具有画家特有的视野，能融合不同的艺术门类并为全世界观众而创作。这里，有的东西是为你的眼睛而准备的——同样，也是为其他感官而准备的。CB

WWW.NEEDCOMPANY.ORG

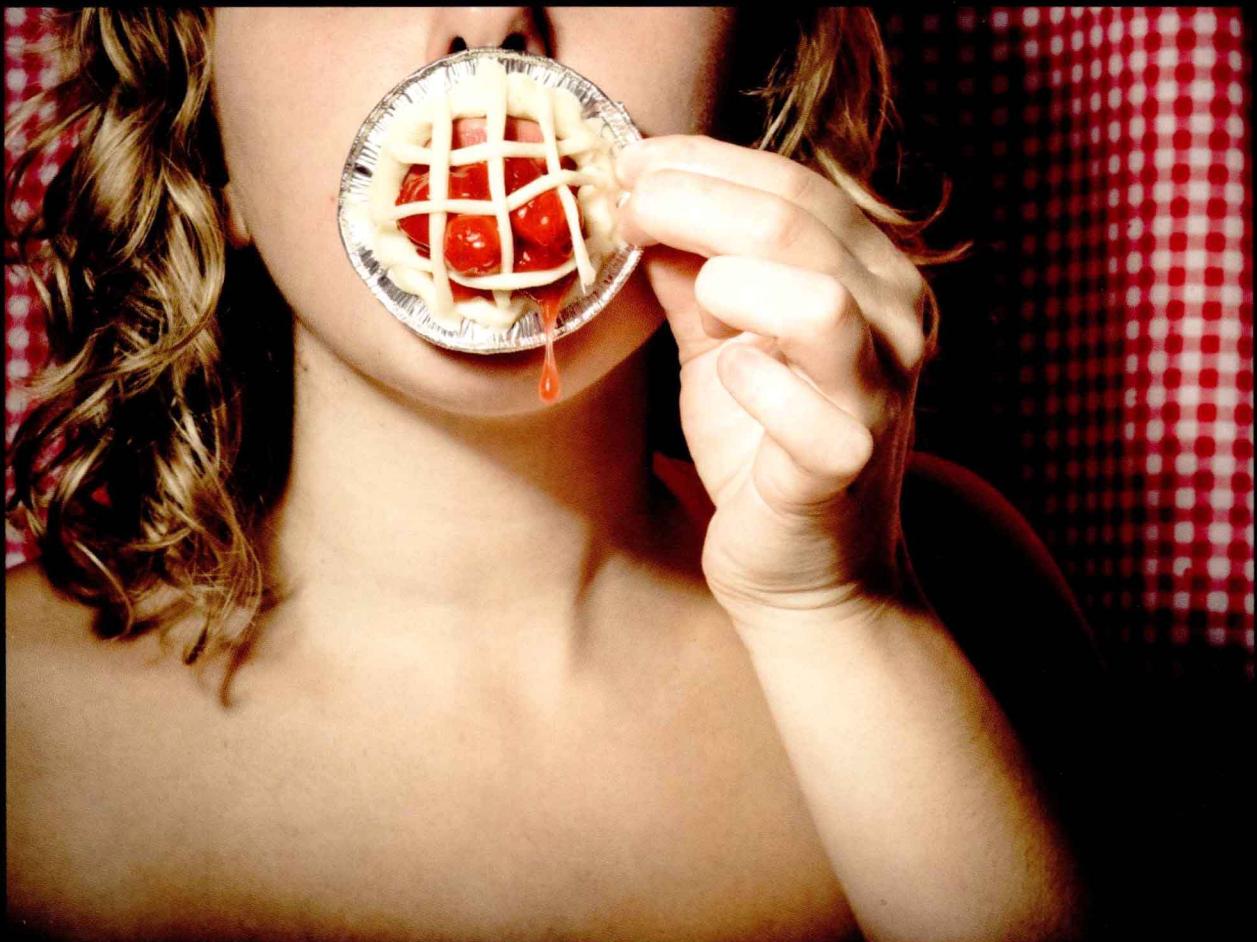

成双成对或一无所有

或许这个世界并不是圆的。这些放置紧凑的艺术作品是瑞典艺术家、设计师迈克尔·约翰逊 (Michael Johansson) 用冰箱、桌子、瓶子、梯子、喇叭、盘子、鞋子和其他日常生活用品创作而成的。约翰逊将这些物品从其原来所处的环境中取出，按颜色和功能分类，以有条不紊和井然有序的方式重新组合。极其细心的参观者可能会注意到，在约翰逊的作品中有几组完全相同的物品：源于对不规则和巧合的痴迷，他常常流连于跳蚤市场和古董店以搜寻可以配成对的物品。EB

WWW.MICHAELJOHANSSON.COM

蛋糕孔

为了探讨食物与人体之间的关系，贝琪·凡朗根（Betsy Vanlangen）毫无顾忌地在她的胸脯上贴满鳕鱼皮或意大利腊肠片。受到时尚和当地超市的启发，这位美国摄影师用连续镜头来描述在摄影镜头和食物纹理的多重涵义之间的不易察觉的元素所演绎的故事。CB

WWW.BETSYVANLANGEN.COM

身体畸形综合症

在洛拉·杜普雷 (Lola Dupré) 的图像中，作品支离破碎，就好像她是出于本能将它们切成了碎片。通过对特写细节采取增加扩散的手段，原来的图像经历了变形，成为对怪异灵物的一种描绘。虽然杜普雷常借用时尚杂志中的图像，但是目前，她开始与德国摄影师塞瓦娜·塞卜拉 (Sylwana Zybura) 合作。“怪物2”（对页图）就是她俩共同合作的成果——将人的肉体变形成一种奇异神秘的新物种。EB

WWW.WASTEDLOLA.BLOGSPOT.COM
