

AROUND EUROPE

环游★欧洲

西班牙

40°00' North 4°00' West

意大利

42°30' North 12°50' East

出版印刷品创意设计 经典案例 3

葡萄牙

39°30' North 8°00' West

[西班牙]安德鲁斯·费雷德斯

牙

0° North 4°00' West

意大利

42°30' North 12°50' East

西班牙

40°00' North

葡萄牙

39°30' North 8°00' West

西班牙

40°00' North 4°00' West

利

30° North 12°50' East

西班牙

40°00' North 4°00'

葡萄牙

39°30' North 8° West

意大利

42°30' North 12°50' East

上海人民美術出版社

AROUND EUROPE

环游欧洲

出版印刷品创意设计 经典案例 3

西班牙、意大利、葡萄牙

[西]安德鲁斯·费雷德斯 著

上海人民美術出版社

环游欧洲的另外一种方式

前言

欢迎来到《环游欧洲》系列的另外一个天地。此次，我们将带您走进一个缤纷的出版印刷品世界。这里汇集了大量的贴纸、插图、CD封套、日历或者是其他平面设计元素，足以令所有人感到惊讶。当然，其中的许多作品也已经被不同的出版物采用了。

访问不同的欧洲国家，寻找最有趣的平面设计作品，以及大量拥有杰出作品的设计室已经成为《环游欧洲》系列的惯例。虽然《环游欧洲——出版印刷品创意设计经典案例》的目标并不是想成为设计作品的百科全书，但它对于钟爱经典设计作品的读者们而言，无疑是一本几乎囊括了所有元素的平面设计书籍。当然，该书对于从事创意出版的人士也将会有很大的助益。

在过去的系列图书中，《环游欧洲——标志设计》带领我们游览了几个欧洲城市的地铁车站。在这本书中，我们则会乘坐不同航班，品尝不同等级舱位内的航空膳食。请读者们尽情享受这次游历欧洲平面设计的旅程，慢慢品尝各类欧洲设计工作室所提供的饕餮大餐吧！在这次精彩的旅途中，我们曾在巴塞罗那降落，在对沙弗德勒（Sebastian Saavedra）的采访过程中，我们无疑对“美食烹饪”有了更深切的体验。沙弗德勒是Avalancha设计室的总编，他为我们讲述了辉煌成功背后的起起落落，以及如何把握日常创意设计工作的个人经验。

设计源于梦想

采访Avalancha设计团队

你一定会很奇怪，为什么以下的采访，不是关于一个赫赫有名的国际设计工作室。但是，这本书是关于出版印刷品的，所以选择沙弗德勒是再合适不过的了。我曾经听说了许多关于他的故事，他是滑板世界最出名的杂志SnowPlanet的编辑之一。SnowPlanet杂志从1994年开始免费派送。我是这本杂志的狂热的收集者，嗯……可能是从9年或是10年前开始……1.6万本免费杂志以惊人的速度发行一空，SnowPlanet包含了世界各地的滑板活动。最优秀的摄影家都想在这本杂志中发表自己的作品，实力最强滑板运动者则梦想着在杂志中露脸。SnowPlanet杂志中刊登的都是顶尖名牌广告，而且为当季广告。SnowPlanet每年只发行四期，你常常提醒自己，并希望这该死的夏天会早早地过去，这样你就能前往最钟爱的商店去索取SnowPlanet杂志（……你只能在以滑板为主题的商店里搜寻到这份杂志 / 在报刊亭中摆放这本书只会玷污它的价值，想想它被放在色情杂志和时尚杂志这些低劣杂志之间的景象），并乘着阅读的快意，立刻踏着滑板，冲下山坡。

经过多次的邮件联系，沙弗德勒寄来了出版《环游欧洲——出版印刷品创意设计经典案例》的相关材料。多日后，他又寄来满满一盒我曾经未及收

集的SnowPlanet杂志，以及一些与SnowPlanet完全不同的类型的出版物，诸如One杂志，SKY REVOLUTION和RIDER EVOLUTION杂志。

嗯……我们经常穿梭在巴塞罗那，乘着这种机会，我们在巴塞罗那的卡特郎设计中心，举办过《纯澳大利亚设计》展览，这个时候与沙弗德勒和Avalancha设计小组的会面正是最佳时机。以下就是我们在巴塞罗那Avalancha工作室中采访的内容：

您已经知道我关注SnowPlanet杂志许久了……我亲历了这本杂志的发展和转型过程。请问SnowPlanet杂志是如何诞生的呢？

伴随着激情和幻想，杂志结合了两种热情：滑雪和设计。那时候，我在EINA（巴塞罗那设计与艺术学院）学习。10年前，在西班牙，阅读及享受世界性的出版物是根本不可能的事。我们想：为什么呢？就像玩游戏那样，我们影印出版了第一期的杂志（黑白印刷）。

刚开始，我们事事亲历亲为。从撰文、拍摄同事的照片，到整个巴塞罗那的配送工作。我依然记得那时候我们是如何费尽心思去得到合适的平面设计材料，以此来充实杂志的版面。曾经有一段时间，我们的渴望远远超过了本身所具备的经验。在这种情况下，我们开始自学。完全没有想到，10年后，我们依然在出版SnowPlanet杂志，依然继续支持着工业产业和最优秀的专业人士。SnowPlanet对我们来说只是一个开始，在为这本杂志工作的过程中，我们面临了更多与出版相关的挑战。现在，我们已经拥有了3个自主项目和2个为其他优秀出版社所设计的项目。

SnowPlanet杂志的结构是怎么样？

其实没有特别严谨的结构。严格意义上来说，也不存在目录，因为我们的世界每时每刻都在变化着。当然，为读者挑选杂志内容时，我们是十分认真的。从最基本的结构开始，我们将一些非常独特的、出色而又新

鲜的内容组合在一起。沿袭这一思路，我们不会随意删减任何人的创意。方法很简单：如实出版。如果这些内容符合我们杂志选题的范围和理念，我们就将其出版。就是这样，我们获得了许多不同形式和内容的文章。

从开始到现在你们是如何转变的？

从我个人的角度来说，许多东西都改变了，这是不可避免的。一开始我就将两种热情组合到了一起——设计和滑雪。带着这个梦想，我可以将一半时间花在山坡上，一半时间用在设计上。几年之后，专业化的制作方法和事业的多样性使我们获得些许成功，由此，我花在工作室的时间更多了。近期，我很少滑雪了。我发掘最好的照片，和最好的滑雪选手交谈，观看最好的滑雪类电影，而这些行为都是通过精彩的屏幕所进行的。你看，我从来没有想到会变成今天这样。从深层次来分析，我们尽义务的自发性还不够。与此同时，滑板产业变得更具专业性了。不可避免的是，我们开始承担最初从未想象过的责任和义务。从另一方面来看，这也带给了我们某种安全感，并为我们设计吸纳的商业模式带来了灵感。

您从中学到了些什么？

经过许多年的努力，我们的杂志深受专业人士的赞誉，并赢得了广大读者的喜爱。

您觉得离目标还有多远？

嗯，我不知道。当你完全奉献了自己，就很难从旁人的角度来评价自己。可以说我们所有的团队人员都是这样的，很难立刻对自己所做的事情进行价值评估。每一期杂志出版后的几个月时间里，我都会非常享受其所带来的快乐。每一次我都满怀期望地拿起出版的杂志。每当这时，我可以从更主观角度来分析自己的所作所为。我相信，我们可以同业界、顾客、读者以及合作者确立一种友善、温馨和互相尊重的关系。我喜欢这样。

您的最终目标是什么？

嗯……如果这个世界上真有“完美”存在，那么我想达到这种境界。当然，我也期望工作环境更为和睦，并在工作与娱乐之间找到完美的平衡点。希望能按照自己的意志行事，不受经济限制地将无限的创意一一实现。

您的灵感来源是什么？

嗯，一些时候我需要的只是爬山，系上滑板，自由滑翔，这可以促使我发掘设计作品的最初的动机，并让我清晰地认识到，自己在做什么，为什么这么做。在经历了一天的滑雪运动后，创意灵感会重新冒出火花。这听起来似乎有些自吹自擂，我相信就算你不主动去寻找灵感，但在展览馆、音乐会，或者当你在阅读的时候，它们总会不经意地造访你。朋友，生活和经历可以启发你的思路和灵感。当然，从与他人的合作中也可以得到无尽的启发。

Avalancha到底是个什么样的工作室？

我设立了这个工作室。起初，我们的顾客和滑雪运动毫无干系。我们为人所熟知也是从创建SnowPlanet杂志开始。Avalancha的诞生是为了满足我们对于新平面设计领域的渴望。我觉得只朝一个方向发展不是长久之计。现在Avalancha工作室已经是一个拥有5个年轻专业人员的团队了，他们渴望去做他们想做的事情并从中获得快乐。

您经常会阅读什么样的出版物？

……很多很多。我记得有一本杂志叫《脸》(The Face)，在巴塞罗那林阴大道旁，以及香港机场里都可以找到。这本杂志的最后时期不再辉煌，但在一开始确实具有示范效应。另一本杂志名为《光线枪》(Ray Gun)，其风格影响了之后的一批杂志。现在，我相信最好的杂志是流行音乐杂志，你会发现其内容令人感到惊讶、新鲜，不会受到其他元素的干扰，创新并且大

胆。《Vice》杂志——是一本时尚杂志，现在是我的挚爱。《Tokion》和《Inter Section》也引起了我的好奇心。

一本好的杂志必须具备什么样的条件？

就像我刚才说的那样，首先它应该是赏心悦目的，它应该在第一时间就能够抓住你的视线。杂志的封面十分重要，如果一本杂志中有50%的内容不尽如人意，而一个好的封面就可以起到弥补作用。没有优秀封面的杂志决不是成功之作。杂志的编辑人员必须保持很好的团队精神，因为是他们确定了出版物的基调和韵律。

您的客户是怎样看待您的？我知道您这里有一些非常重要的客户，您怎么对待他们的？

实际上，我们目前经营的项目中出版业所占的份额较大——无论是工作室自己找到的还是代理委托的客户，我们都无法按自己的意愿来选择所要参与的平面设计工作。从个人角度而言，我非常愿意与每一个客户保持良好的友谊关系。大部分市场销售部门都是充满活力并且分工有序。一切为了客户，我想我们的客户能够看到我们是如何紧跟他们的步伐，将自己的热情完全投入到他们的作品中。

01 西班牙
002-031

02 意大利
032-049

03 葡萄牙
050-081

01 西班牙
002-031

02 意大利
032-049

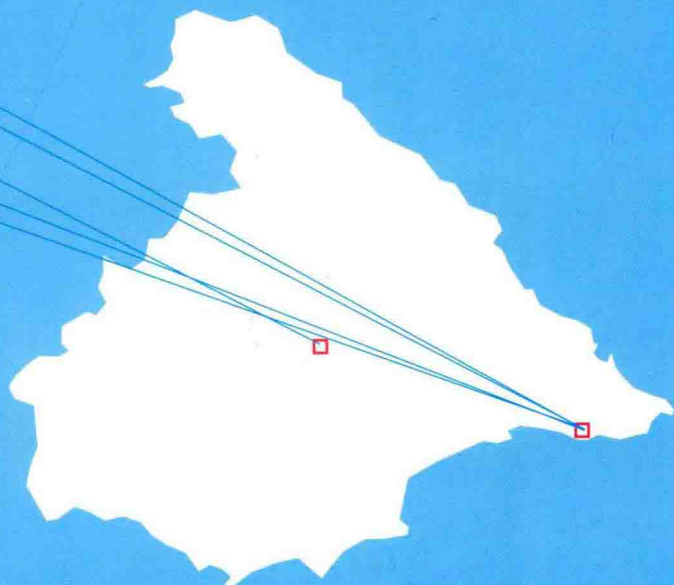
03 葡萄牙
050-081

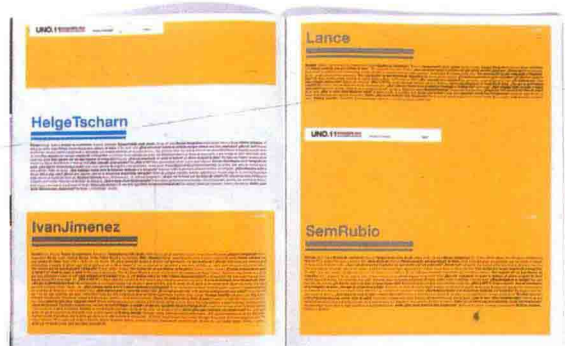
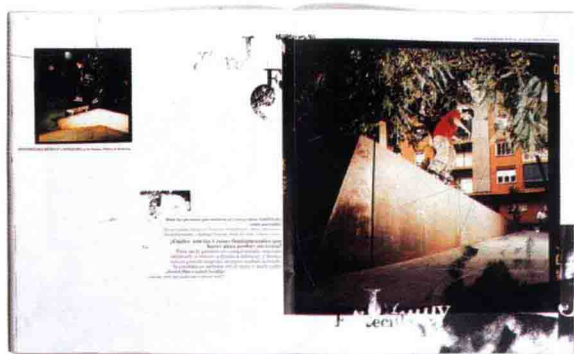
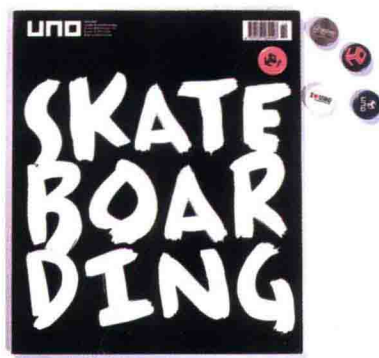
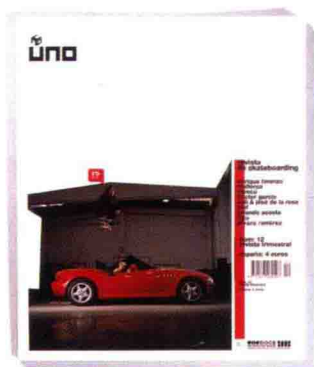
01

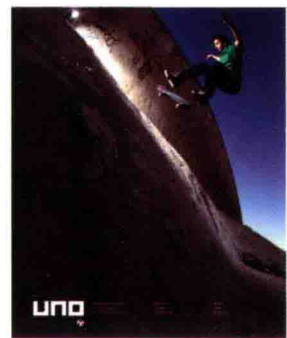
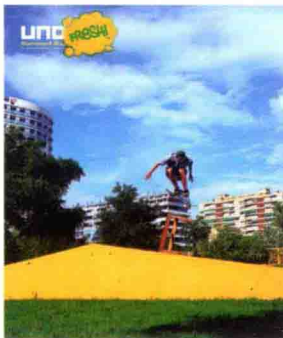
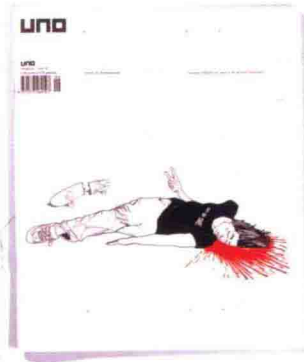
西班牙

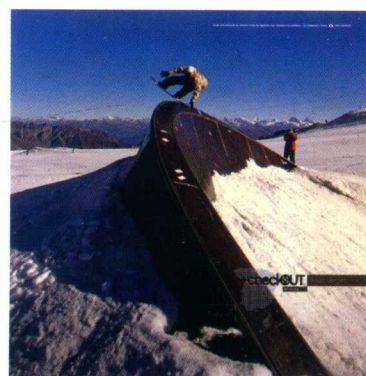
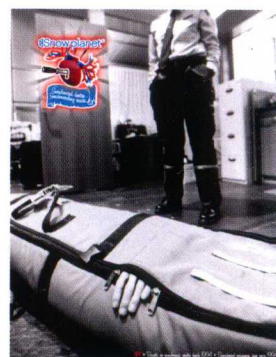
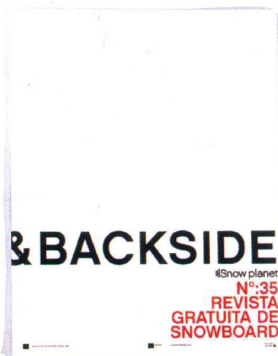
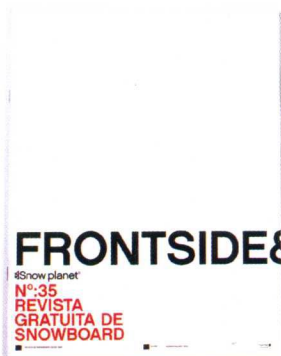
工作室

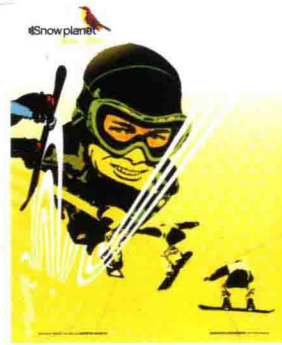
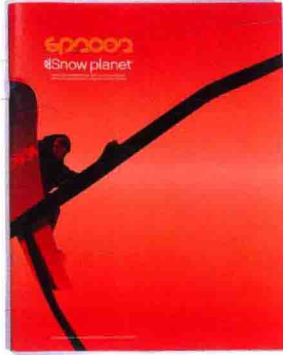
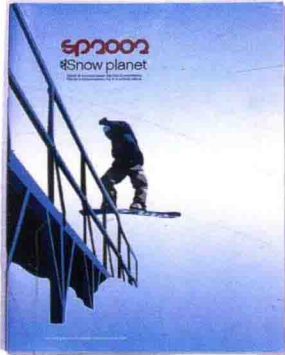
Avalancha
Fiilin design
Serialcut
Toormix
Xnografics

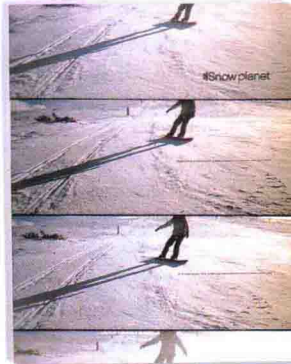
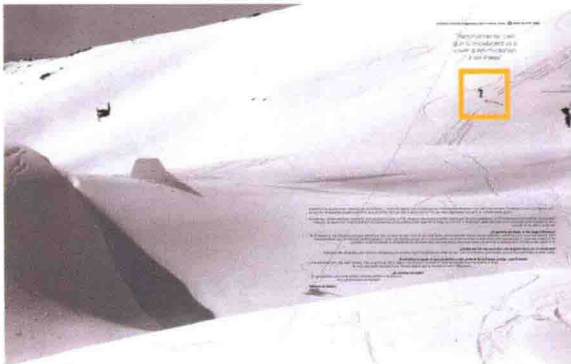
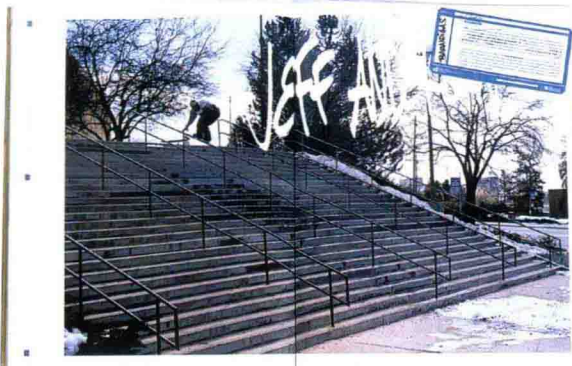

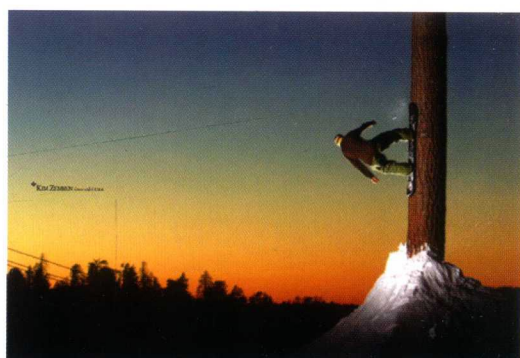
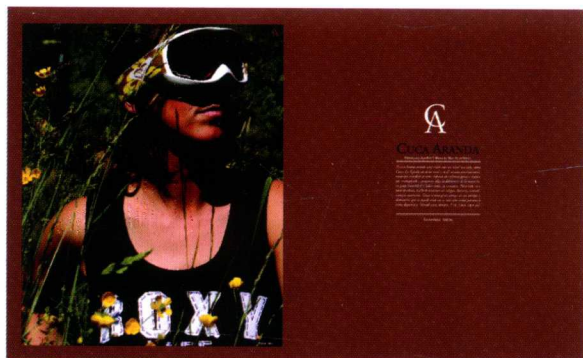
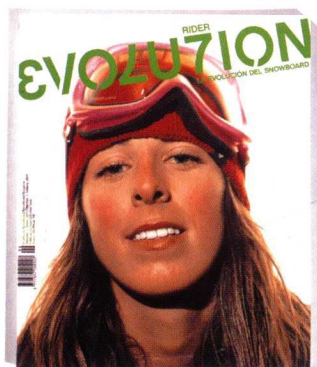

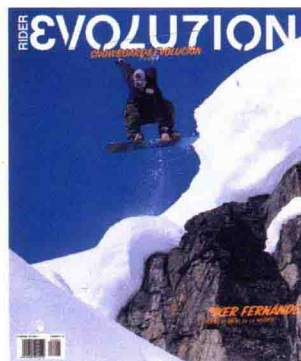
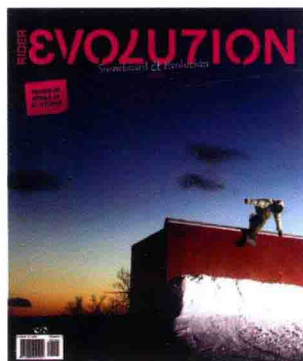

JUGANDO EN LA PRESA
VALLE DE ARAN
DANI "KIWI" MEIER
NUEVA ZELANDA
JAVI GUIMONT
BAQUEIA
SMOKIN SNOWBOARDS
LAKE TAHOE
SHOOT ERR
LA CERDANYA
EIRIK HAUGO
VOSS
UNGRAVITY BOARD
PIRINEOS
BURTON EUROPEAN OPEN
LAAX
GIGI RÜF
AUSTRIA

Around
the World

Around
the World

15 Snowboarder's Choice: The Best of the Best

Fin

