

Iceland
Sweden
Lithuania
Germany
NL
UK
Switzerland
Serbia
France
Bosnia
Spain
Kosovo
JP
TW
HK

全球平面設計的
300種頂尖創意

看設計

GRAPHIC

DESIGNOLOGY 300⁺

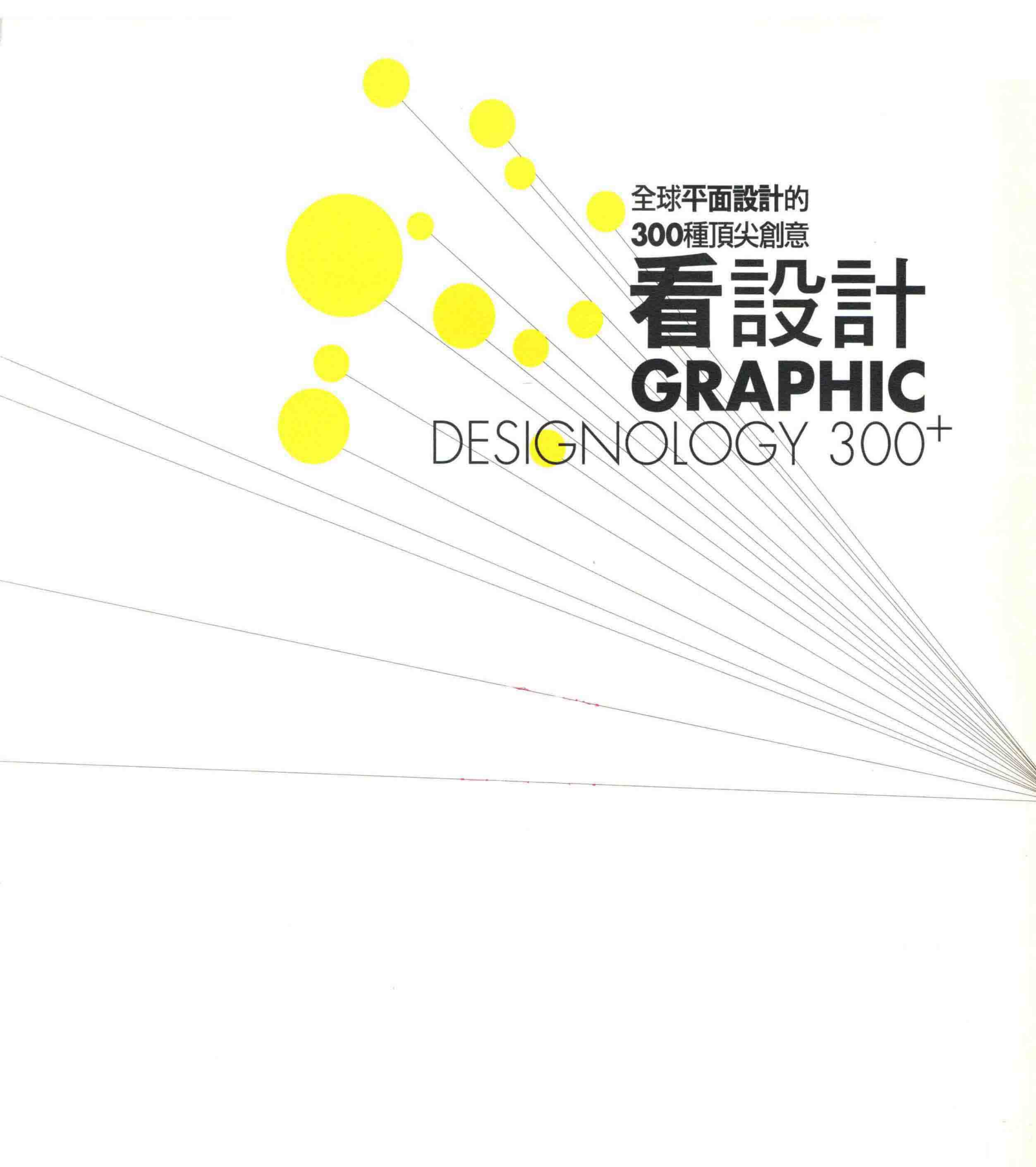
看設計 / La Vie編輯部編著. -- 初版 -- 臺北市 :
麥浩斯出版 : 家庭傳媒城邦分公司發行,
2008. 11
面 : 公分 -- (Design closet ; 7)
ISBN : 978-986-6555-20-6 (精裝)
1. 平面設計 2. 商業美術

964

97019338

作 者	林品君、林品佑、陳乃菁、王柏偉、王建偉、黃姝妍、曾璐、陳宛萱、 陳怡瑄、摩斯拉 (按照姓名筆劃排列)
美術設計	三人制創 www.wretch.cc/blog/ourstudio
責任編輯	王建偉
發行人	何飛鵬
社長	許彩雪
出版	城邦文化事業股份有限公司 麥浩斯出版
E-mail	cs@myhomelife.com.tw
地 址	104台北市中山區民生東路二段141號8樓
電 話	02-2500-7578
發 行	英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
地 址	104台北市中山區民生東路二段141號2樓
讀者服務專線	0800-020-299 (09:30AM~12:00;01:30PM~05:00PM)
讀者服務傳真	02-2517-0999
讀者服務信箱	E-mail: cs@cite.com.tw
劃撥帳號	1983-3516
劃撥戶名	英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
香港發行	城邦(香港)出版集團有限公司
地 址	香港灣仔駱克道193號東超商業中心1樓
電 話	852-2508-6231
傳 真	852-2578-9337
馬新發行	城邦(新馬)出版集團 Cite (M) Sdn. Bhd. (458372U)
地 址	11, Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.
電 話	603-90563833
傳 真	603-90562833
總 經 銷	高見文化行銷股份有限公司
電 話	02-26689005
傳 真	02-26686220
製 版	凱林製版・印刷 凱林印刷
定 價	新台幣650元 / 港幣217元

2008年11月初版一刷 Printed In Taiwan
版權所有 翻印必究 (缺頁或破損請寄回更換)
ISBN : 978-986-6555-20-6

The background features a series of thin, grey lines that originate from a single point on the right edge and fan out towards the left. Scattered along these lines are several yellow circles of varying sizes. The overall composition is minimalist and modern.

全球平面設計的
300種頂尖創意

看設計 GRAPHIC

DESIGNOLOGY 300⁺

圖象包括印記，主要以辨識為目的。

摘自傳播理論大師麥克魯漢（Marshall McLuhan）媒體即訊息（The Medium is the Message）。

平面設計和人們之幾乎沒有距離，它滲透在你我生活中的各個角落，經濟、文化、生活、娛樂…無所不在，就如同習慣空氣一般，我們習慣了甚至是仰賴它的存在。如果有一天，平面設計瞬間從這個世界中被抽離了，全球人類應該會陷入一股恐怖的混亂失序災難當中。

仔細想想，每天我們會和多少個填補生活空缺的視覺意象擦身而過？除了最容易聯想到的報紙、雜誌、書籍、唱片、廣告…，便利商店中販賣的牛奶飲料包裝、街上隨機拿到的減肥宣傳單、機場車站中告訴你要搭哪班機（車）的方向標示、企業和品牌的形象識別號誌，還有在尿急的時候你該跑男廁還是女廁的性別圖案，幾乎都和平面設計脫離不了關係。

Radiohead樂團的第六位「成員」，也是本書的設計師之一Stanley Donwood說，「平面設計就是公車票、收據、報章雜誌、廣告看板、街頭標誌、放射性廢料警告標示、政治宣傳單、Pizza傳單、街頭塗鴉、洋芋片包裝袋…」，一語道破這個隨著人類文明和經濟發展崛起的設計法則，是如何流動在生活的大小小細節之中，並形成一個架構龐大且複雜無比的供需結構。

19世紀的工業革命開始，機械取代原本的人工勞力，這開啟了商品被大量複製的經濟時代，因為有了市場競爭的概念，發展出辨識商品的需求，平面設計可說是那個時期開始有的產物。生活在資訊爆炸時代的21世紀，每天頭腦都必須處理著數以萬計的「資訊」，要在瞬間傳遞和接收重點「訊息」，靠的就是平面設計的「整理」術，而在這個人類蠶食商品的年代中，平面設計師的功能和角色更被發揮的淋漓盡致。

在點、線、面、符號、圖像、顏色、形狀、照片、文字…各種元素的排列組合下，平面設計塑造出多元的圖像和意義，目的在於要讓人們一看就懂。這是因為冗長的文字無法在瞬間傳遞訊息，單純的圖像又顯得太過隱喻，難以定義，這個時候平面設計的出現，恰好地結合二種語彙的優勢，用簡單、明確、創新、有力的視覺語言，一一擊破人際之間無數個溝通障礙。

本書收錄了來自20個國家的300件平面設計作品，試圖要以宏觀視野檢視發生在這世界上的各種創意。當然，「看設計」不只有「看」的動作而已，看只是創意的開端，背後衍伸出的意涵其實更為深遠。如同本書訪問的二位德國女設計師，她們組成的von Zubinski工作室，在短短幾年間就奪下了IF、歐洲年輕設計師…國際大獎，對她們而言，成為一名成功的平面設計師的訣竅無他，就是「多看、多看、再多看。」

創意源自一顆無與倫比的好奇心，從看的過程中我們發現原來還有其他可能性，這也是為什麼我們要看全球平面設計，從文化、風格、美學…各個角度抽絲剝繭的理解不同地域發出的創意聲音。對一位平面設計師而言，看得越多，能掌握的設計元素越多，才能將各種虛擬的完美創意化成實體作品，也更有可能做出啟發人心的偉大設計。因為，你看見了、你知道了、你思考了，上帝也開始偷笑。

編輯台上

目錄 | CONTENTS

002 編輯台上 | 平面設計的經濟時代

007 名人推薦 | 葉錦添、靳埭強、劉小康、蕭青陽、竇騰璜&張李玉菁

西歐 WESTERN EUROPE

008 英國 | Stanley Donwood | 世界末日你聽著Radiohead | www.slowlydownward.com

平面設計就是公車票、收據、雜誌、街頭標誌、放射性廢料警示標誌；它也可以是政治宣傳單、pizza 傳單、街頭塗鴉、洋芋片包裝袋。

012 英國 | Form | 視覺設計界的音樂家 | www.form.uk.com

我們花很多時間去建立起視覺設計上的遊戲規則，然後再用很短的時間去打破它。

018 英國 | HGV | 值得用放大鏡細看的設計質感 | www.hgv.co.uk

平面設計就是一種視覺溝通的方式，以文字、印刷術或影像為工具，針對特定或限定的觀眾群而製作。

022 英國 | Scott King | 力圖超越傳統框架 | www.scottking.co.uk

平面設計就是當你將某一個概念傳達給另一群人時，還會有人付錢給你。

026 英國 | Harry Malt | 亂塗亂畫闖天涯 | www.harrymalt.com | www.harrymaltdrawspictures.blogspot.com

我喜歡看蒙面俠蘇洛耍劍，我喜歡看史提夫麥昆賽車，我喜歡看拳王阿里出拳，對我來說，機車暴走族遠比平面設計師值得尊敬！

030 英國 | NB:Studio | 英國當今設計指標 | www.nbstudio.co.uk

清楚的思緒、溝通能力與說服力，這就是所謂的平面設計。

036 英國 | Research Studios | 追求美學與溝通心靈 | www.researchstudios.com

平面設計不只是利用圖像、印刷及各種新穎技法，去傳達特定的訊息、想法及主張，同時也在傳播過程中，造就了經驗與情感的樂趣。

040 英國 | SEA Design | 大不列顛的沈穩基調 | www.seadesign.co.uk

平面設計其實無處不在！從視覺出發，任何一幅圖像，只要能夠激發想像、傳達訊息，通通都算！

044 英國 | Studio Thomson | 恆久經典的英倫設計 | www.studiothomson.com

設計就是商業藝術。

048 英國 | Why Not Associates | 永不止歇的創意驚喜 | www.whynotassociates.com

平面設計就是結合文字與圖像的藝術。

054 德國 | Büro für Form | 以媒體人的角度定義創作 | www.buerofuerform.de

在插畫圖像背後蘊含著許多深層的概念，設計師的角色不僅僅是將想法具體化的呈現在紙上，更要為作品對社會所產生的影響負起最大的責任！

058 德國 | ICE CREAM FOR FREE | 情感的形式 | www.icecreamforfree.com

對我來說，平面設計是我混飯吃的工具。

062 德國 | Naroska Design | 跨越形式與內容間的鴻溝 | www.naroska.de

平面設計不只是字面上的平面設計，而是一個問題解決的方案。

068 德國 | von Zubinski | 美食、美酒與美妙的平面設計世界 | www.vonZubinski.de

要成為一個好的平面設計師訣竅無他，就是多看、多看、再多看。

072 荷蘭 | Hans Gremmen | 遊走虛實、明暗之間的空间藝術家 | www.hansgremmen.nl

我試著做出某種你已經知道的、因此感覺到舒服的東西，如此「訊息」能以自然的方式傳達至觀賞者，而非喧賓奪主地讓觀眾忘記了訊息，只記得設計。

076 荷蘭 | Lava | 叫喊靈性的視覺良藥 | www.lava.nl

平面設計是一種視覺上的溝通語彙。為了讓溝通的模式更有組織，易於讓他人了解，我們視平面設計是一種精心規劃的溝通策略。

082 荷蘭 | LUST | 呈現「設計的過程」 | www.lust.nl

設計為一個過程，所有的設計起始於一個概念、結束於一連串的調查。

086 瑞士 | Büro Destruct | 紊亂與秩序中的平衡 | www.burodestruct.net

平面設計是一種塑造質感、個性和張力的視覺模式。

090 瑞士 | No-Do | 簡單清新的小快樂 | www.no-do.ch

也許說來感覺陳腐，我們認為平面設計就是客戶問題的最終視覺Solution！

096 法國 | GUSTO | 以年輕設計活力重寫酒鄉文化 | www.gusto.fr

平面設計為事物蓋上偽裝的大衣，雖然這外衣有可能討人喜歡，也有可能引人反感。它也是一個工具、一種語言，看的方式。

100 法國 | Toan Vu-Huu | 簡單精準 琢磨字型 | www.toanvuhuu.com

將複雜的議題用簡單、有效的方式傳遞給外界就是所謂的平面設計。好的設計讓你有FEEL、讓你理解、能夠激發靈感又好玩有趣。

104 西班牙 | Twopoints.Net | 彈跳出巴塞隆納式的繽紛才情 | www.twopoints.net

要去談「設計」這件事太難，這個詞似乎直指一切，又像是什麼都沒說清楚，而我們比較傾向以「視覺溝通」來詮釋我們所做的事。

北歐 NORTHERN EUROPE

110 瑞典 | Erica Jacobson | 讓生活變有趣的塗鴉魔力 | www.ericajacobson.com

平面設計說穿就是圖像與文字間被賦予概念與意義的一種結合，在創意不斷翻新的時候，也該朝綠色設計的方向前進。

114 瑞典 | PMKFA | 打破空間向度的設計玩家 | www.pmkfa.com

一種使用影像與文字的溝通方式。設計就是在探索這些元素的構成、以及其與內容之間的關係，讓它極其可能地強而有力。

120 冰島 | Gudmundur Oddur Magnusson | 平靜人心的安定力量 | www.goddur.com

因為溝通而刻意組合在一起的文字和圖像即所謂的平面設計。

124 冰島 | Ragnar Freyr | 北國冰雪裡誕生的寂淨風格 | www.ragnarfreyr.com

我追求簡單性，合理地使用形狀、色彩和字體來傳達強而有力的訊息，就是我做為設計師最終極的目標。

128 立陶宛 | PetPunk | 粗獷 實驗 異世界 | www.petpunk.com

平面設計滿足了我們歷久不衰的藝術創作野心。

東歐EASTERN EUROPE

134 波士尼亞 | Nina Design | 戰火中的浴火鳳凰 | www.ninadesign.co.ba | www.ank-ank.com

平面設計就是視覺語言。就跟文字與句子是作家的語言一樣，它就是我的語言。

138 科索沃 | Project Graphics | 古典與創新之間的東歐設計 | www.projectgraphics.net | www.projectgraphics.org

平面設計就是持續地在2D空間中尋找第四個面向。

144 塞爾維亞 | Aleksandar Macasev | 挑戰禁忌的設計思想家 | www.macasev.com

對我來說，所有的藝術都跟溝通有關，平面設計是其中一個比較直接的方式。一般來說，設計就是找到解決方案。

148 塞爾維亞 | Slavimir Stojanovic | 走出塞爾維亞的新設計視野 | www.slavimirstojanovic.com

平面設計是一座溝通的遊樂園，將複雜的訊息用最簡單的工具傳達而出。

北美洲 NORTH AMERICA

154 美國 | Accent Creative | 遊走影像與平面設計 | www.accent.tv

一個用視覺溝通訊息和情感的媒介就是平面設計，你會在衣服的商標、巴士站的廣告看板...發現它的蹤影，它無所不在。

158 美國 | Deanne Cheuk | 細膩線條的夢幻意象 | www.deannecheuk.com

販售一件商品、傳遞一個想法、分享一種生活態度，就是我眼中的平面設計。

162 美國 | Design Army | 以少取勝的設計軍團 | www.designarmy.com

平面設計就是在概念層次上溝通。設計無關乎美觀或流行，關鍵在於激發出特定的情緒，另人無法忘懷！No fluff design！

168 美國 | Cole Gerst | 哼著鄉村藍調的設計天才 | option-g.com

設計就是用一種美好的方式表達概念。設計也是以下問題的解決之道：如何在限定空間條件下以最適當的方式傳達訊息。

172 美國 | Wyeth Hansen | 迷幻的極簡主義 | www.labour-ny.com

就好比一個裁縫或木匠，用他們寶貴的經驗和工具去進行創造，平面設計對我而言也是這樣一個高檔的服務。

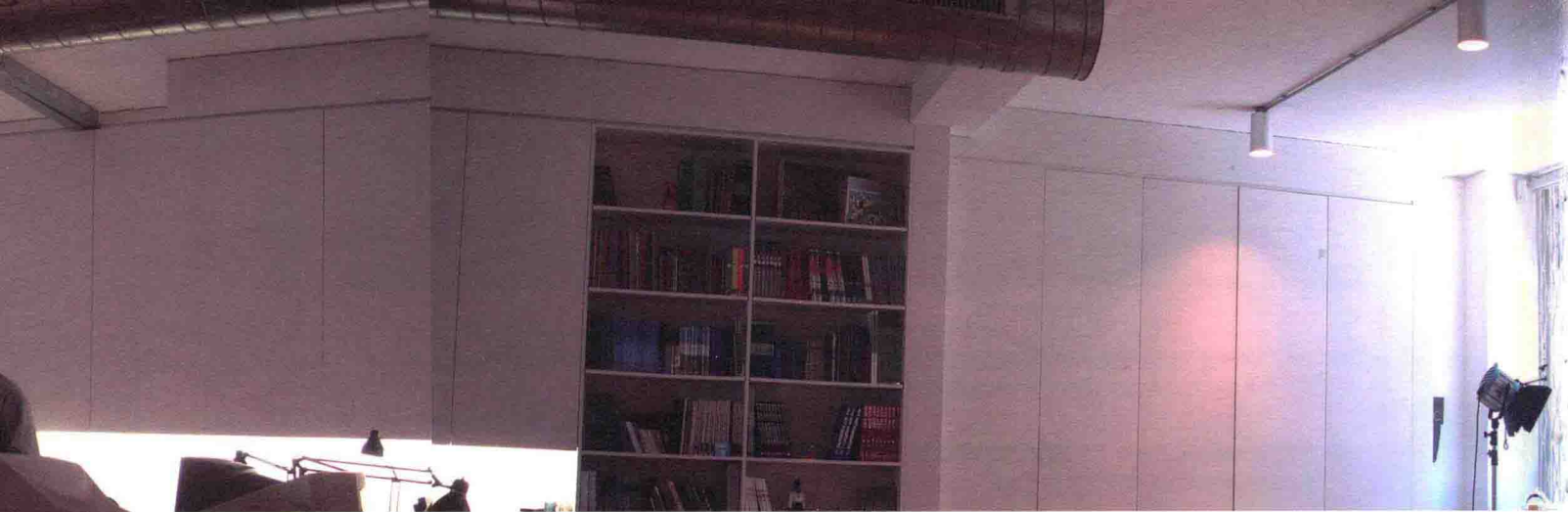
176 美國 | Helicopter Studio | 設計是美的代名詞 | www.hellochopper.com

平面設計就是尋找一種視覺系統，來澄清或表達特定的訊息。它是一種關係性的創作實踐，無法單獨成立，總是帶著特定的任務。

180 美國 | Mirko Ilić | 超越公式 拒絕定義 | www.mirkoilic.com

新媒介的崛起，逐漸取代平面設計之必要，卻也開拓更廣大的消費人口。對設計人而言，這將是最壞的時代，也是最好的時代。

186 美國 | Black Marmalade | 傾聽來自心底的聲音 | www.black-marmalade.com

設計是非常個人化的事情，給自己空間，傾聽來自心底的聲音。

190 美國 | Mike Perry | 童心未泯的快樂線條 | www.midwestisbest.com

平面設計充滿了各式各樣的排列組合，擁有無限種的創意可能性。

194 美國 | Peter Skwiots Smith | 抽象卻飽含情感的極簡設計 | www.skwiotsmith.com

設計就是嘗試著使雜七雜八的東西變得有意義，或至少讓它們變得相互連貫，有閱讀或欣賞的價值。

198 加拿大 | Underline Studio | 機智幽默的優雅設計 | www.underlinestudio.com

平面設計的領域不斷地擴張、改變，但不變的根本定義仍是使用視覺語言來販售產品或溝通訊息。

中南美洲 CENTRAL & SOUTH AMERICA

202 墨西哥 | Hula+Hula Studio | 墨西哥新浪潮的弄浪人 | www.hulahula.com.mx

概念即是設計過程的核心，但總是還有點空間搞點視覺糖果、寵溺觀眾的感官。

208 巴西 | Quinta Feira | 想法與概念的素描家 | www.quinta-feira.org

平面設計就好比要用雙手握住流水一般地高深莫測。

212 智利 | Delrancho | 被音樂推進設計圈的廣告人 | www.delrancho.org

永遠不要用科學的觀點或理性的角度剖析平面設計，它只是一種愛與情感的表現。

亞洲 ASIA

218 日本 | EXTRACT 佐藤暢孝 Nobutaka Sato | 靈感來自直覺 | www.extract.jp

設計沒有所謂的方向感，有時前衛放肆、有時清新美麗，可強可弱、時而纖細時而堅強，也就是「無框」的意思。

222 日本 | Ippei Gyoubu 形部一平 | 只是喜歡畫畫 | www.gyoubu.com

對我來說平面設計是一系列色彩流通和集合的表現。

226 香港 | SK Lam 林樹鑫 | 古靈精怪的創意遊戲 | www.allrights-reserved.com

用「我思，故我在。」這一句話，便能道盡設計的哲學與平面設計的重要本質。

230 香港 | viction:ary | 為設計而設計 | www.victionary.com

設計本身是為了改善生活，提高生活質素及環境，讓世界變得更好而存在的……

236 台灣 | R-ONE | 唱片設計中的文藝青年 | daone2006.blogspot.com

有層次的安排、形式簡單、突顯設計者的組織和品味，平面設計是最直接又有思考的創作表達。

名人推薦。

奧斯卡金像獎藝術指導

葉錦添

21世紀，是一個極度急速的世界，一切都是瞬間的，沒有回頭修改之路。意念也是瞬間成型，瞬間形成印象，瞬間便要傳達訊息，接收的時間也只是一瞬，而每一瞬間都會有不同的設計者與你競爭，你的物件每天都受到成千上萬的視像所充滿，包括你自己。我們從這些不斷成型又幻滅的視覺符號間，閱讀世界的每一秒鐘，去分解每一個色彩與符號的意義，憑此而互相交流，一切的意思與決定，都是在一種沒有時間、空間區隔的狀態中，左右著成果，一種無可遲緩的速度隱含在靜止的時間中，使人與人之間在這種時間的混沌中連結，與國際通訊。

適時、簡單、明確、有力、不可複製、富有穿透性，都是未來平面創作者不可少的條件。

知名唱片美術設計

蕭青陽

這是一個設計全球化的時代，立足台灣這座叢島嶼，必須要擴大視野，用放大格局的角度觀察反省隱藏世界每個角落的創意，培養專屬個人的宇宙觀。

國際知名設計師/畫家

靳埭強

設計是一個國際大家庭，多認識我們的家族成員，關心在遠方的親朋好友，更可使我們熱愛我們的家。

靳與劉設計顧問合夥人

香港設計中心董事局副主席

劉小康

在全球化之中，尋找個人、民族特色及國家形象，是設計師的工作，不然全世界的產品就只有一個風格，這麼地球便只得一間工廠，生產一種貨品，是世界設計文化末日的來臨？

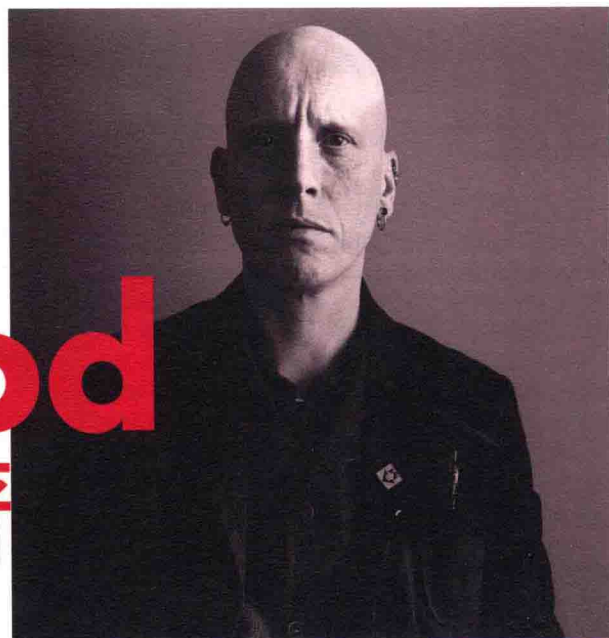
台灣時尚設計師

竇騰璜 & 張李玉菁

設計美學的能量，需要寬巨集的視野與不斷的累積，觀察來自不同國家創意的哲學理念與風格差異，探索隱藏於設計背後的意義與脈絡，有助於發展出獨特的自我風格。

Stanley Donwood

世界末日你聽著 Radiohead

平面設計就是公車票、收據、雜誌、街頭標誌、放射性廢料警示標誌；
它也可以是政治宣傳單、pizza 傳單、街頭塗鴉、洋芋片包裝袋。

這就是世界末日了。潮水不斷湧來，不久就會滲透過沙包、濡濕你的舊皮鞋。樓上烈火燒灼樑柱的爆裂聲劈啪作響，一滴汗滑下你的額頭。你戴上耳機，聽著Radiohead，只希望在一切結束以前，你可以聽完這首歌。

吞火人、末世預言者、散播恐懼的宣傳家、Radiohead的第六個成員，Stanley Donwood畫出一個又一個的夢魘、一個又一個沒有出口的迷宮。他說：「我覺得，以我們現已習慣的生活方式，繼續在這個星球這樣生活下去，一定會有極為悲慘的後果。我不認為我們還有什麼未來。」

荒涼孤寂的末日景觀

Stanley Donwood最著名的作品，或該說是他絕大多數的作品，就是一系列與Radiohead（/ Thom York）合作的音樂美術設計，多半與音樂同時、甚至是平行發展，相應的主題可以說是巧合，也可以說是兩組創作心靈互相滲透的結果。唯獨Stanley Donwood或許更沈溺於末世的恐怖景象，人類生活底層的原始恐懼，一直是他創作最重要的主題，也是最大的動力。

「我總是深受一種奇特的悲傷所擾。就是這種悲傷壓縮出恐懼、驚慌與折磨人的憂心，年輕的時候我時常覺得憤怒，但現在，我只感到害怕。」Stanley Donwood如是說。他的作品深刻地表達了現代生活表面下的窒息感，一切都是如此虛假、膚淺，讓人想起聖經即將被毀滅的巴比倫與蛾摩拉城，懲罰必定近在眉梢。

正是在這樣的恐懼籠罩之下，他創作出他個人最喜愛的系列作品「London View」。雖然他

自稱「London Views」是對倫敦的禮讚，卻是一套刻畫倫敦被烈焰與洪水毀滅的作品。其中一幅以中世紀偉大薩克森征服者、國王 Cnut（或稱Canute）為主題的作品，描述他喝叱潮水退下卻徒勞無功的場景，表達出人類試圖統御自然，卻註定遭自然反撲的悲慘命運。

讓恐怖變得美麗

如果說「London Views」捕捉的是毀滅的當下，「Kid A」系列作品則描繪出毀滅後的荒涼死寂，壓克力原料畫作描繪出來的肅殺恐怖氣氛遠勝於「London Views」的木刻製作，如此恐怖卻又是如此美麗。以波士尼亞戰爭為靈感，Stanley Donwood畫出渺無邊界的空曠雪景，白雪皚皚卻蓋不住土裡冒出的血腥氣味，雪地裡佈滿踐踏搗亂的足跡爛泥甚至血跡。

「Kid A」系列也創作出一隻滿嘴利牙的泰迪熊，像是啟示錄中的天使他們從天而降毀滅一切，沒有疑慮沒有反思，回應至「Kid A」的主題：一個沒有靈魂也因此不知憐憫的新世代，他們可以犯下最可怕的罪行，卻一點也不覺得後悔。

這就是Stanley Donwood對未來的看法嗎？他說：「人類的文明將會崩潰；人類的經濟結構將會瓦解，無可挽回。但我不怎麼擔心，你也別擔心。」

box

關於Stanley Donwood

英國人，1968年生，畢業於英國Exeter大學，與Radiohead的主唱、靈魂人物Thom York為大學同學。他最廣為人知的作品就是Radiohead的唱片包裝與海報設計，除了「Pablo Honey」，他設計了所有Radiohead迄今以來的專輯、Ep、單曲CD封面藝術，也包含Thom York的個人專輯。他的作品通常帶著疏離荒涼的感覺，時常以末世的景觀為主題，創作技法相當多元，但多半以傳統方式製作，如木刻、手印、油畫、壓克力畫作等。2006年他在巴塞隆納的Iguapop藝廊展出他製作的Radiohead唱片設計原始畫作，展出作品加上他與Dr. Tchock（Thom York的虛擬人格）合力創作的文字，成為「Dead Children Playing」一書。此外他也出版了5本文學創作書籍，2006年底他創立了Six Inch Records，升格為「總裁」，只是至今未能發行任何專輯。

1 | London Views • 2007

Stanley Donwood 2004年在Cornwall郡遇到水災，洪水扯裂房屋、把樹木連根拔起的印象深深震撼了他，創作一系列稱為「London Views」的木刻版畫作品，刻畫倫敦遭受火災、洪水的衝擊，毀於一旦的景觀。這套作品原本是為Lazarides藝廊的展覽製作，但因為Thom Yorke覺得這套作品跟他的個人專輯「The Eraser」旨趣相當配合，選用其中一幅描述中世紀君王徒勞指令潮水的畫作，成為唱片封面。

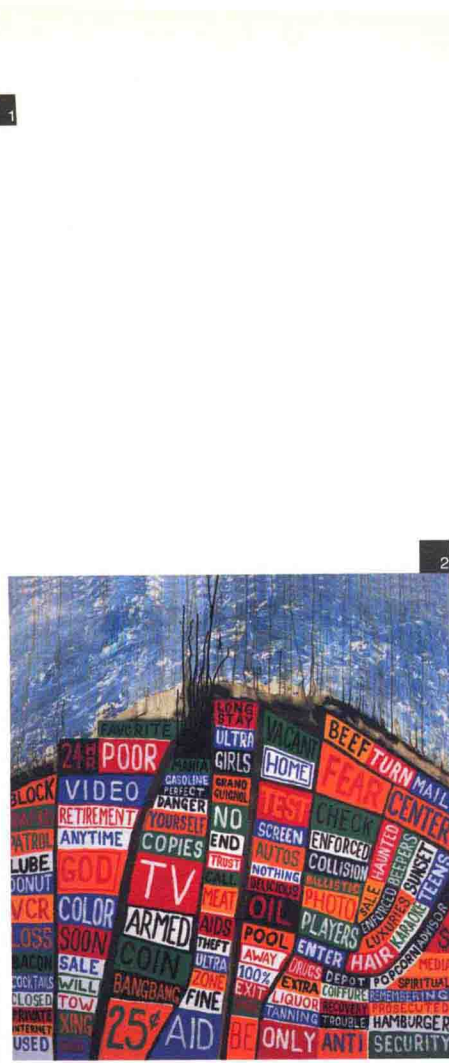
2 | Hail to the Thief
series artworks · 2004

Stanley Donwood 為「Hail to the Thief」製作了 9 張壓克力原料巨幅畫作，繪製於 Radiohead 在洛杉磯的錄音室，靈感來自洛杉磯巨大顯目的商店標示與路標，結合地圖的概念，Stanley Donwood 城市創造出一幅幅探索城市文化、極具政治社會批判意識的作品，除專輯封面採用的「Pacific Coast」是以洛杉磯為主題外，他也將觸角伸向倫敦。Kabul & Grozny 與巴格達。

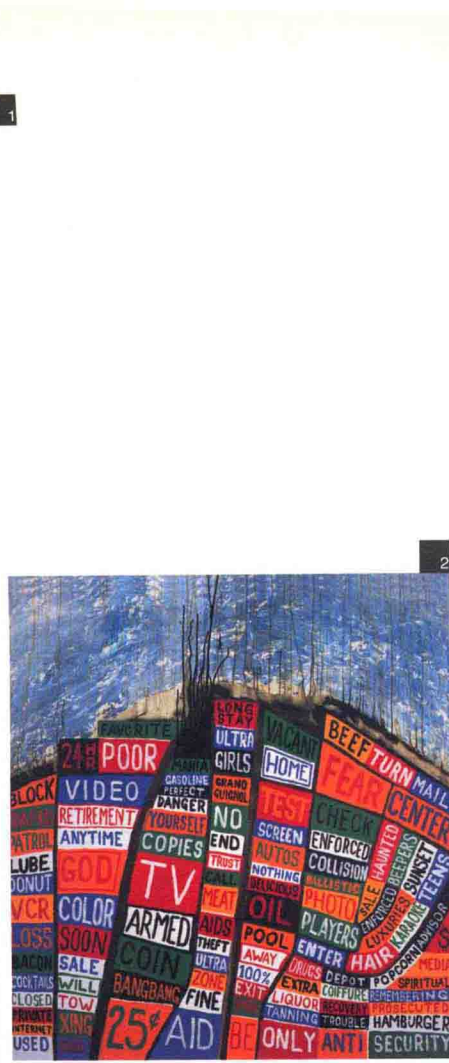
3 | Kid A series
artworks , 1999-2000

「Kid A」系列作品受到波士尼亞戰爭新聞照片的啟發，以被白雪覆蓋的山脈與曠野為主題，Stanley Donwood 描繪戰爭歇止時、渺無生機的肅殺恐怖。白雪無法遮蓋發生過的殘暴，成為戰爭最無可抵賴的證據，這也是Kid A 特別版封面「Residential Nemesis」的主題「Hotel and a swimming pool」描繪一個填滿五萬人類鮮血的游泳池，具體化二戰以來遭CIA謀殺、致死的人數。

4 | In Rainbow series artworks : Dystopian , 2007

在Radiohead決定「In Rainbow」將以Mp3下載形式發行之前，Stanley Donwood已經為這張專輯繪製了許多作品，分別以探討郊區文化與抽象的色彩畫作為主題，後來都沒有用在專輯上。這套作品探討人們自小就被灌輸「購物教」的概念，將購物商場當作慾望的宗教性集體主義象徵。Stanley Donwood 相當自豪於他在這套作品中，終於「擁抱了色彩」。

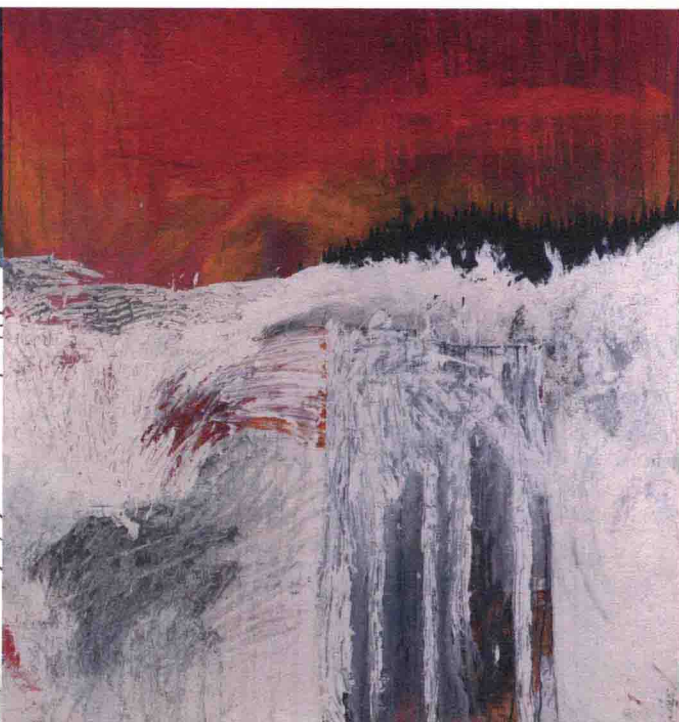
5 | Ok Computer series
artworks · 1997

這套為OK computer 以及華道封面製作的作品，探討Stanley Donwood最迷戀的主題之一：郊區生活「Such a pretty house」具體而微地表現了他眼中的郊區生活：極度仰賴汽車、目光狹隘、死腦袋、充滿欺騙，終將遭受毀滅的命運。「Happy Family」描繪一個父親帶領他的家人進入核子避難室，概念來自八零年代英國政府發行的冊子，嘗試說服民眾核子浩劫並不如大家想像中的可怕。

6 | Everybody's happy
nowadays · 2008

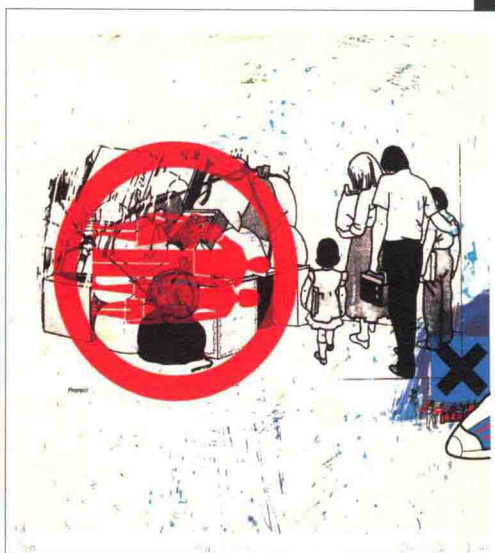
Stanley Donwood在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的「Everybody's happy nowadays」展覽，雖主要還是以跟Radiohead相關的作品為主，其中也不乏專為展覽製作的新作，「happy」就是其中之一。雖然以氣喘吸入藥劑為主題的畫作，在他的「Ok computer」系列已經出現過。保持他一貫陰暗的幽默感，他將仰賴氣喘藥絕非美滿的人生對應至「現在每一個人都好快樂」的荒謬結語。

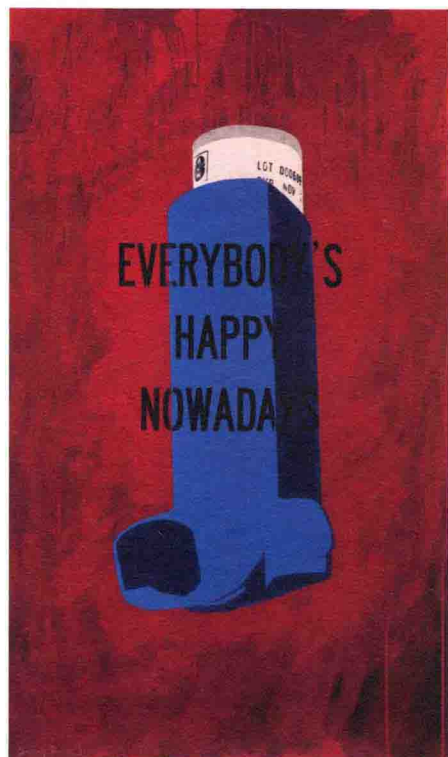
3

4

5

6

Form

視覺設計界的 音樂家

我們花很多時間去建立起視覺設計上的遊戲規則，然後再用很短的時間去打破它。

圖片提供 | © Form

唱片封面，扮演著包裝音樂靈魂的重要角色，足以在瞬間建構消費者對其內容第一印象，也須精確表達音樂所欲呈現的身分認同。在Paul West與其工作室的創意下，音樂這項流行大眾文化產物，有了一張張具體而引人入勝的獨特面孔。

遊逛Paul West所創設計工作室Form的網站經驗，就如進入歐美乾淨的大型百貨商場般，琳琅滿目而色彩繽紛。在倫敦印刷學院修習平面設計時，Paul West 從中獲得許多無價的知識，包括對於藝術歷史和現代運動的了解，而在後來的工作中，將之化為有價的商品設計靈感來源。

設計是能創造價值的媒介

就如流行音樂所能傳達出的多樣性與律動感，Form設計工作室的各式作品，也同樣傳達出其活潑而勇於變化的形象。

獨立音樂店 Bridport Record Centre是Paul West 最常流連的場域，他的青春時期幾乎都耗在裡面研究各個唱片封面，他尤其熱愛Pink Floyd、The Who、David Bowie和Roxy的搖滾樂，深深受到這些唱片藝術的美學影響。也因此，當1991年Paul West 和事業夥伴Paula Benson 在倫敦創立工作室Form時，音樂產業相關設計是他們初試啼聲的場域，也是長久以來工作的重心。

甚至，他們在1997年創立了UniForm®這個音樂休閒服飾品牌，將對音樂的興趣觸角結合設計作更多元的延伸。

然而除了音樂，近年來Form也開始擴展出多元的設計方向及產業，包括影像、書籍、網頁、品牌形象設計甚至傢具、時尚等等，在瞬息萬變的市場中應變出自我風格。

Form設計工作室強調，他們所創作的產品，並非僅是能夠立刻抓住目光的美麗糖衣，而是能夠真正與目標觀眾進行溝通的媒介。「設計本身並沒有價值，但它可以去創造並表達出產品的價值，設計與價值，兩者間是一種缺一不可的合作關係。別做免費的構思」對於設計的未來，Paul West下了這樣一個務實的註腳。

開發自我感受與視覺感

音樂和電影是刺激Paul West 創作的來源。

「去尋找感受，似乎比發展出一個具體想法更重要。」他也常常藉由拍照與看電影，來訓練自己的視覺感。

Paul West 坦承在大學時期曾受到Vaughan Oliver 和 Peter Saville 兩位設計師的影響，而流行樂手Silver Surfer、Johnny Alpha和Marine Boy等是影響他成為設計家的靈感來源。但Paul West仍堅持嘗試讓自己的作品，不被歸納到任何一種特定的風格中。

Form設計工作室的宗旨中，也並沒有什麼偉大的理想，僅僅是就是簡單地用完成每件專案，去證明它的作品可以去改變觀眾的視野、增加商品質感、引發消費者認同與刺激銷售。

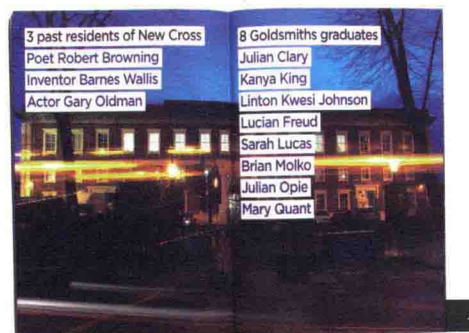
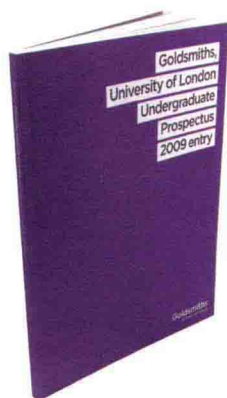
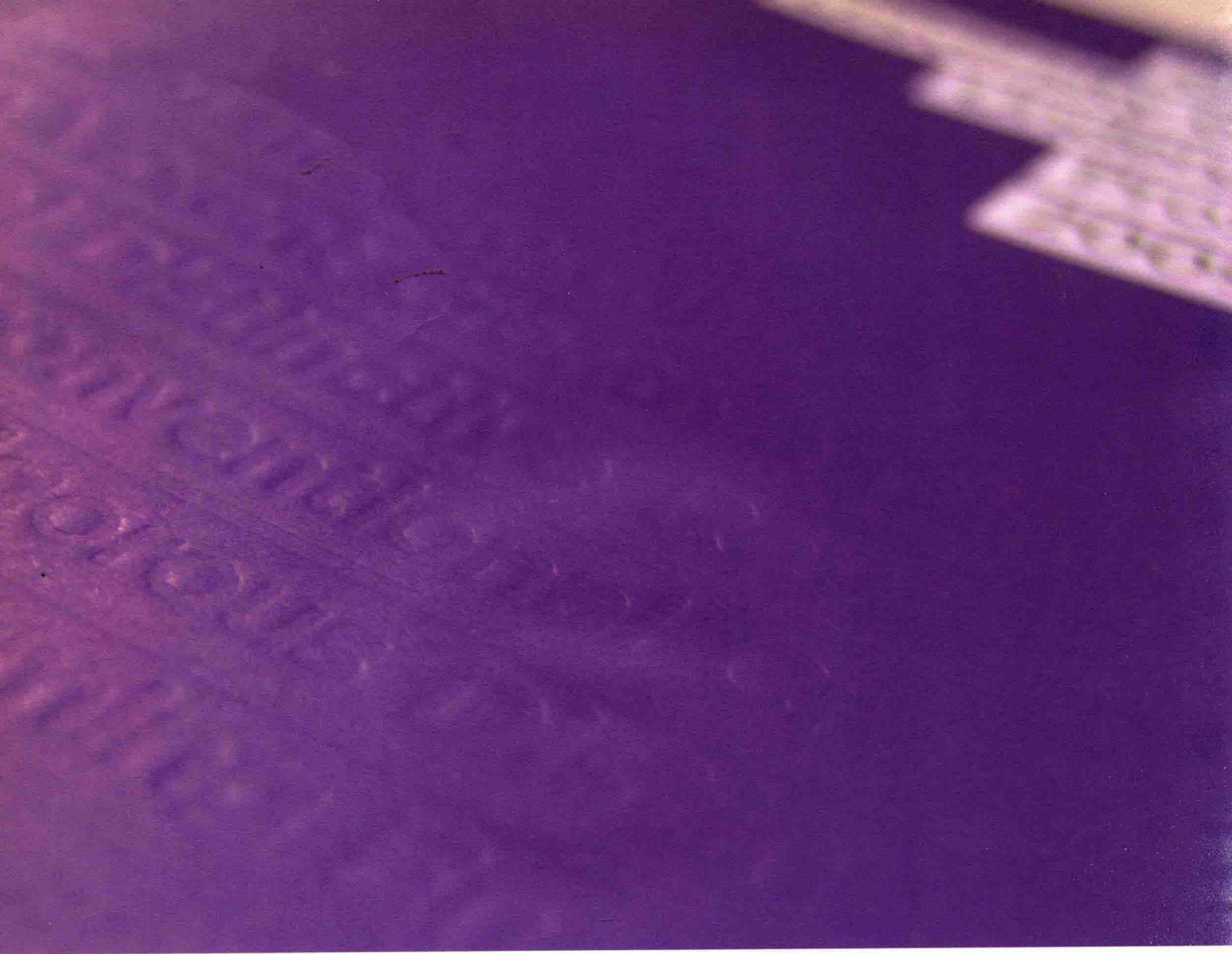
Paul West認為能夠對於每件專案工作，做出「三百六十度」全方位的清楚檢視和思考，是開啟成功作品的一把鑰匙。

box

關於Paul West

英國人，1965年出生，英國倫敦印刷學院畢業，1991年和事業夥伴Paula Benson創辦Form這個橫跨多重領域的設計工作室，創作包含唱片封套包裝設計、網站製作、影片、書籍與宣傳品設計、品牌形象建立...等等。作品風格相當多元，擅長為顧客量身打造符合其風格與能增加價值的產品。創立將近二十年的時間，Form在英國設計界佔有一席之地，並獲得D&AD、Design Week Awards、International School of Basel Brochure、Consort Royal Awards、Music Week Awards...等多項設計大獎的肯定。因為傑出的表現，Form的客戶大牌雲集，除了有BBC、Channel 4、MTV這類國際知名媒體、Top Shop服飾連鎖品牌，當然更少不了事業的核心：唱片界，Form和每個國際大型唱片公司都有合作經驗，包括BMG、Columbia、EMI、MCA、Polydor、Universal/Island、Virgin、Warner Music...等。

1 | Goldsmiths 2009/10 Undergraduate Prospectus

倫敦大學金匠學院是一間極富盛名的傳播藝術學院，知名藝術家Damien Hirst、Antony Gormley、John Cale、Lucian Freud、Sarah Lucas 等人都曾就讀於該校。Form工作室為其製作09/10大學招生說明專刊，具體呈現金匠學院生活氛圍，吸引海外學生就讀。

Form 為英國地下樂團187 Lockdown 設計的唱片封面。由於樂團成員不願意在封面上秀出面目，Paul West 利用印刷設計其樂團名稱。工作室更花了12個小時的時間拍攝英國街頭場景，用以呈現樂團音樂所表達的社會思潮。

