

漫步 Ramble

法国设计

Design of France

潮流艺术的引领者
The leader of the trend of art

21st
festival
international
de l'affiche
et du graphisme
de chaumont
29 mai - 20 juin
21st
international
poster and
graphic design
festival
of chaumont
may 29 - june 20

En 2010, le festival s'amuse au jeu des questions-réponses. "Le graphisme, qu'est-ce que c'est?" Question posée aux étudiants, aux professionnels et au public dans le cadre des concours et expositions, question à laquelle aura confronté le futur Centre International du Graphisme. Pour y répondre, le festival structure cette année en dédiant lieu à chaque typologie d'objet graphique: le logo et l'image animée à la Chapelle l'affiche ancienne aux Silos et au Château du Grand Jardin, l'affiche contemporaine aux Substances, l'illustration dans les espaces publics, l'expérience au Garage, la parole au Tri Postal, les jeunes créés dans l'entreprise Tisza Textil. Et c'est toute la ville qui revêt pour l'occasion ses habits de fête dessinés par Helma. Bonne visite.

For 2010, the festival asks the same question to the students, the designers and the audience: "Graphic design, qu'est-ce que c'est?". It is the same question that will ask to itself the future International Center of Graphic design. To answer, the festival will be organized with a specific place for every kind of graphic stuff: logos and animation in the Chapelle, historical posters in the Silos and the Grand Jardin Castle, contemporary posters in Substances, illustration in the public spaces, experimentation in the Garage, talks in Tri Postal and young creators in the Tisza Textil factory. Anyway, the town itself will wear its festive clothes designed by Helma. Bonne visite.

Elisienne Henry

and the

王受之、李永铨、
又一山人、陈楠、
马家敏_联合推选

王绍强 编著

飞思数字创意出版中心

监制

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
http://www.phei.com.cn

U V A G

漫步 Ramble

法国设计

Design Of France

潮流艺术的引领者
The leader of the trend of art

编著 王绍强
监制 飞思数字创意出版中心

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

漫步法国设计：潮流艺术的引领者 / 王绍强编著. — 北京：电子工业出版社，2012.7
ISBN 978-7-121-17083-6

I. ①漫… II. ①王… III. ①艺术-设计-法国 IV. ①J156.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第101073号

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

漫步设计系列—— 法国设计

责任编辑：何郑燕

文字编辑：杨斯萌 江 琴

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

地 址：北京市海淀区万寿路173信箱（邮编：100036）

开 本：720×1000 1/16

印 张：12

字 数：307.2千字

印 次：2012年7月第1次印刷

定 价：48.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

PREFACE

前言

设计,让生活更美好!漫步设计系列,精选了世界上设计具有代表性的国家和地区——日本、法国、芬兰、英国、北欧的丹麦&瑞典、瑞士、荷兰、美国纽约等,以专业新锐的视觉、图文并茂的形式,介绍了各个国家、城市的设计状况,网罗国际上多个艺术领域的经典案例,包括了建筑设计、平面设计、产品设计、室内设计、图形文化等多个设计领域。

本书是讲述法国设计的设计理念、独特创意,以及杰出设计师的设计类图书,全书以360度的视角诠释了平面、创意、视

野、设计交流、产品等各个领域的设计心得,让我们了解在全球设计风格趋于相同的形式下,法国的设计师如何忠于自己,保持着一贯的自由主张和独立个性。提高设计师的眼界。

参与本书编著的有:王绍强、蚁思妍、劳莎、张星、冯慧敏、牛光辉、江丽、张蓓丽、吴燕婷、彭艾琳、钟利敏、吴乔蕙、陈锡灵、刘欣婷、黄丹。

RECOMMENDATION OF DESIGNERS

设计师推荐

设计的目的是解决问题,当然包括功能性问题与心理问题,无论是问题本身还是解决之道都是千差万别的,我们这些作设计爱设计的人总是对这些各不相同充满兴趣,但是由于时空的距离,随心所欲的了解那么多处于不同国度的设计机构、设计人的设计之道是一件不容易的事,更别说是深入的解读。《漫步设计》系列丛书,就提供了这方面的便利,使我们有如身临其境地体验那些不同的、精彩的设计理念与方法,解读那些创造优秀设计的各路神圣。

—— 陈楠

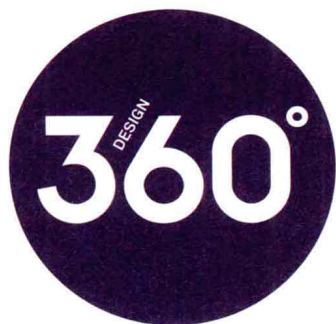
清华大学美术学院 副教授, 平面设计系统开发研究所 所长
奥运会吉祥物设计者之一、奥运火炬手
博客地址: BLOG.SINA.COM.CN/CHENNANDESIGN

创意,让城市生活更美好、更精彩。在一些优秀的城市和和国家,聚集着一班设计人才,处处渗透着城市的创意灵感。这套“漫步设计”系列,让很多设计师可以不出国门就能领略这些设计城市的魅力,分享设计精英们的创意智慧,及时的充电能让设计师大开眼界,这也是中国设计之窗所推崇的。

—— 冯家敏

中国设计之窗总编

WWW.333CN.COM

FRANCE 法国:
THE ART OF FRENCH DESIGN
艺术法兰西

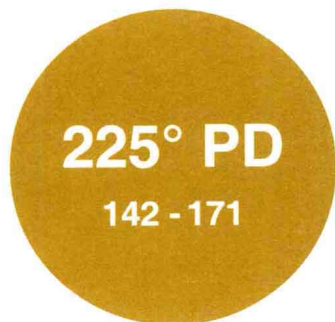
VISION:
A Paper Perspective
视野:一纸透视

CREATIVE:
Between Romance and
Rationality
创意:在浪漫和理性之间

GRAPHIC DESIGN:
The Aesthetics You Don't
Need to Understand
平面:法式设计:看不懂的美好

PRODUCT DESIGN:
Let's Start from Here
产品:创意路上 重新出发

DESIGN EXCHANGE:
Macao: Going with the Visual
设计交流:澳门:从视觉出发

CONTENTS

目录

360°

FRANCE 法国

THE ART OF FRENCH DESIGN / 艺术法兰西

Song Jianming / 宋建明

Wang Xueqing / 王雪青

Emilie Saint-Pé / 平面设计师

Jean-Marc Gady / 法国设计的新兴力量

Toan Vu-Huu / 法国设计师

Zaijia Huang / 黄载佳

Sihan Huang / 黄思涵

90°V

VISION / 视野

A PAPER PERSPECTIVE / 一纸透视

LABELED LE CREATIVE SWEATSHOP /

来自血汗工厂的创意

REACH OUT FOR REAL / 虚拟虚景纸世界

A MESSAGE FROM PAPER / 纸上传讯

135°C

CREATIVE / 创意

BETWEEN ROMANCE AND RATIONALITY /

在浪漫和理性之间

LIKE THE TIGER SNIFFS THE ROSE / 猛虎嗅蔷薇

CRAZY DESIGN / 疯狂设计

FLYING IN THE SKY / 蓝天下, 飞鸟翱翔

AESTHETICS OF COLDNESS / 冷感美学

180°GD

GRAPHIC DESIGN / 平面

THE AESTHETICS YOU DON'T NEED TO

UNDERSTAND / 法式设计: 看不懂的美好

CHANGED AND UNCHANGED / 变与不变

A PLAYGROUND FOR TWO /

两个人的游乐场

DESIGN ADDICTED / 设计瘾君子

225°PD

PRODUCT DESIGN / 产品

LET'S START FROM HERE /

创意路上 重新出发

DESIGN EXPLORATION OF PUBLIC SPIRIT /

公共精神的设计探索

LET INSPIRATION TALK / 让灵感说话

CREATE THE UNFINISHED / 非成品制造

270°DE

DESIGN EXCHANGE / 设计交流

Kuo-kwai Cheong / 张国伟

MO-Design / MO-Design设计工作室

Chi-hang Leong / 梁子恒

Bob Lee / 李浩强

Wa-chi Lau / 刘华智

98

100

102

116

130

142

144

146

154

162

172

176

180

184

188

191

360°

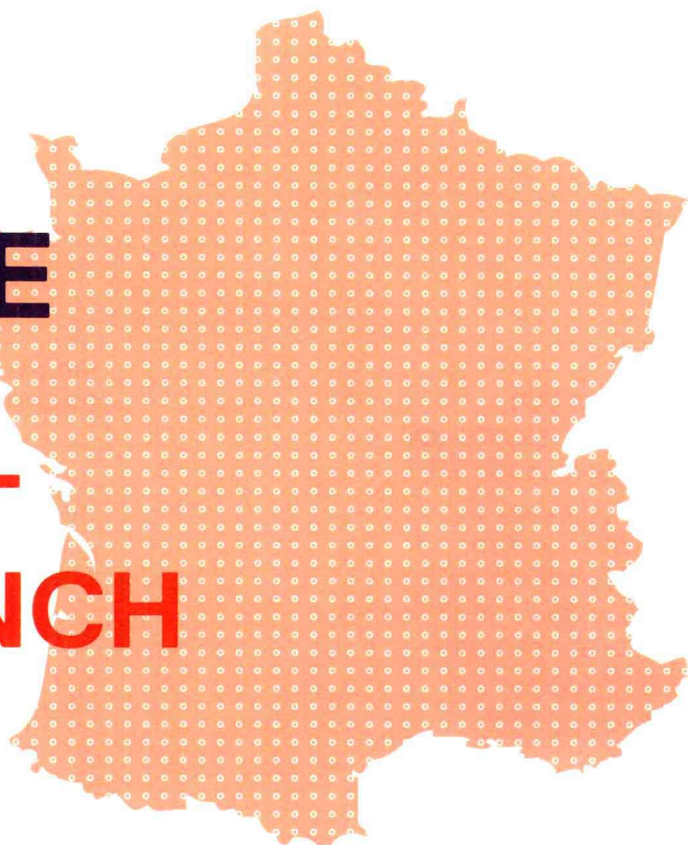
×

FRANCE

法国

THE ART
OF FRENCH
DESIGN

艺术法兰西

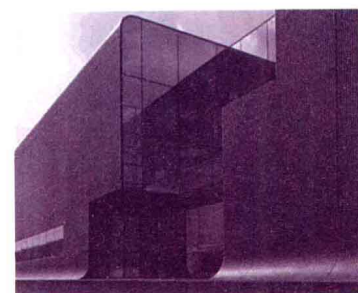
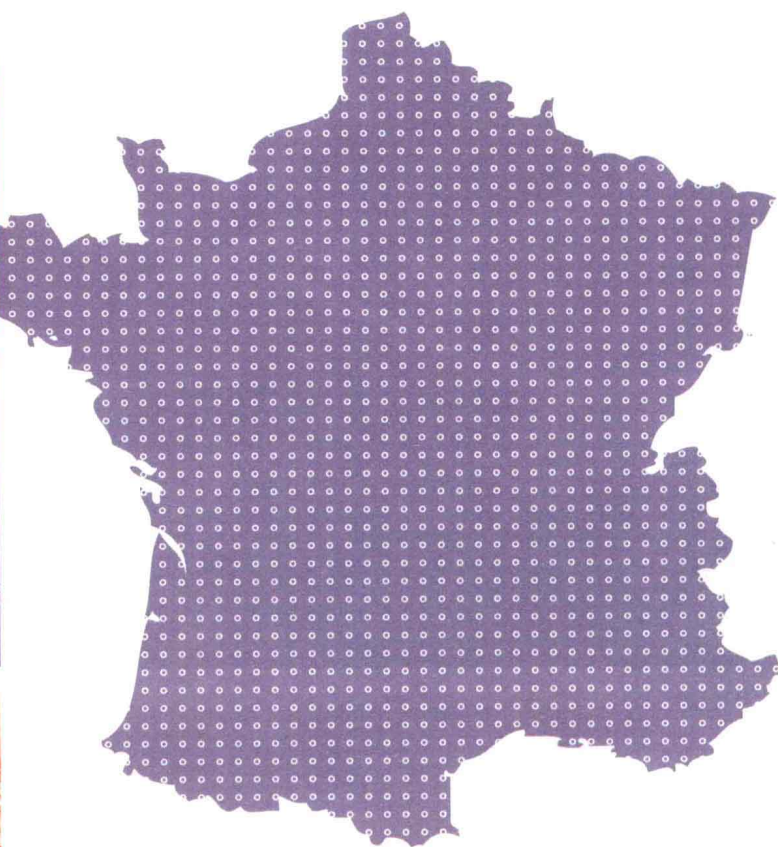

Photo by vo Chio

巴黎铁塔、卢浮宫、蓬皮杜艺术中心、LOUIS VUITTON、新浪潮电影……当这些耳熟能详的名词都统一贴上“法国”标签时，我们就不难理解那份来自法兰西与生俱来的骄傲与自信。

毫无疑问，法国注定是属于艺术家的国度。这里崇尚自由、民主、平等的独立精神，处处洋溢着激情与自由的浪漫氛围。国际大都会的地位使得多元文化得以在这里并存和融合，犹如一片温暖的海洋，包容了所有出轨与合轨的思想和行动，成为现代艺术与人本主义哲学的诞生地。从塞纳-马恩省-马恩省河岸的咖啡小馆到蒙马特高地的街头巷尾，处处闪耀着艺术与思想激情碰

撞的花火。

时至今日，这种浓厚的艺术气息仍然弥漫于城市的每个角落，也影响着当下法国的设计。无论是平面、建筑、产品、时装等领域都在全球设计风格中独树一帜，明显体现出前卫的艺术品味与个性化追求。PHILIPPE STARCK的作品造型怪异却风靡全球，LECORBUSIER的城市规划虽没能得到真正的实现，但其设计理念与精神追求却影响了一代建筑设计师，他的建筑作品成为设计朝圣之旅的对象。相比之下，艺术化的法国平面设计显得那么的不按理出牌，它们追求作者本人的真实感受，鼓励在作品中把这种感受转

化并且呈现出个性化的价值，是一种忠于人们原始情感的创作，不受拘束和沾染。

在法国，每一件设计作品同时也是一件艺术作品。在全球设计风格越趋向相同的形势下，法国设计依然忠于自己，保持着它们一贯的自由主张与独立个性，并以超前的理念与艺术品味成为潮流之上的引领者。本书将为你展现当下法国设计这朵芬芳奇葩最精彩的一面！

《Design360°》观念与设计杂志
总编辑 王绍强
2011年3月

Song Jianming

宋建明

中国美术学院副院长、教授、博士生导师、色彩学者。曾三渡赴法，6年研修及讲学于巴黎同立高等装饰学院。

请谈谈您在法国的一些工作历程。

S: 在巴黎，除了课堂学习，我经历过两种工作形态：一是色彩设计专业实习；二是色彩理论研究。前者是从1986年开始断断续续多年跟随我的色彩专业设计导师郎科罗（J.Ph.LENCLOS）教

授在他的“3D色彩工作室”实习体验。在那里，我感受到巴黎色彩专业的工作状态。色彩的感受力、眼力和品味，以及在探索过程中创建设计方法的能力就是在这个过程中练就的。后者是1990至1993年间，师从萨赫内（Y.CHARNAY）教授，在巴黎国立高等装饰艺术学院第三阶段色彩研究所里所做的《中国色彩文化史纲》的课题梳理，这是在法国艺术文化史理论研究的语境下展开的，是用他们的方法论和推理方式来“诉说”：在古代中国文化史中发生的色彩故事。符合学理的表述方式、观点、证据、论证、现象、本质、研究方法……，当时的我在西方艺术研究方法论的“格式化”过程中倍感“煎熬”。

您如何看待法国的设计教育？对于本国的教学，您有什么建议与新的理念？

S: 法国设计教育注重的是原创及其推演的培养。在理念与形象交织着的语境里，完成突破既有范式，创造个性化的表达。他们非常在意作者本人的真实感受，鼓励在作品中把这种感受转化并且呈现出个性化的价值。这与我国现行的设计教育有所不同。对于我们的教学，如同我们国家一样处在快速的发展过程中。只要持续地关注国际同行和 market 发展趋势，重视重构本土文化价值体系，鼓励师生积极参与国家发展的探索和实践，我们的设计教育就会趋于成熟。为此，我持乐观态度。

Wang Xueqing

王雪青

中国美术学院设计艺术学院院长、教授、博士生导师、中国艺术研究院艺术设计院特聘专家、浙江省教学名师、2009年“国家精品课程”主持人。

毕业于中国美术学院视觉传达设计专业。法国政府访问学者奖学金获得者，就学于巴黎国立高等装饰艺术学院（ENSAD），任法国埃克斯(AIX-EN-PROVENCE)高等美术学院教授十余年。

您曾经在法国进行过多年的教学研究，请谈谈法国设计对您有哪些的影响。

W:谈起设计与设计教育，我觉得法

国是一个很有艺术与设计氛围的地方，在那种环境中十几年的学习与工作生活，也确实使我受益匪浅。

首先，就设计教学来说，我觉得那里的教学更加注重方法的学习。比如，做一项创作或研究时，注重从数据查找——文字的、图片的，到构思草图，再到深化推敲研究，直至最后的结果，往往是经过了一个非常充实的研究过程而得到的。一方面，这种过程看似有些理性，也很有逻辑；但另一方面，学生在研究与表现上也体现出一种特有的法国式的感性，尤其在个人感受上，在个性的寻找上很有建树。所以，我觉得法国在设计方法与理念上，这种对于方法的掌握与研究过程的要求，以及对于在创作的独特性上的追求，是十分值得我们关注与学习的。

请简单评论一下中法两国在设计文化上的异同。

W:假如谈到中法两国在设计文化上的差异的话，我觉得在对于设计审美的把握与评判上的差异可能是首要的问题。就设计语言来说，法国的发展一直在西方的设计主流之中，较追求设计的功能与对时代性的审美把握。就这点而言，在中国长期的审美习惯中，可能会较多地停留在一种对叙述性与对习惯认为的造型上的完美性的追求。而在其中，可能较少地融入了在国际设计潮流演变中，对于时代性审美的变更以及对于与之相关的评判标准的了解。在这里，我想指出这个问题的目的，不是说我们应该放弃自我的追求，而盲目地追随一些所谓的“国际潮流”。重要的是，在一种时代的、国际的语境中，立足于中国的本土文化，我们应该思考如何在富有东方精神的追求中，能够从时代发展的进程中找到那种既中国，又体现时代精神，同时也是很国际化的东西。因为，设计应该反映出时代的精神与风范。

“重要的是，在一种时代的、国际的语境中，立足于中国的本土文化，我们应该思考如何在富有东方精神的追求中，能够从时代发展的进程中找到那种既中国，又体现时代精神，同时也很国际化的东西。”

Emilie SaintPé

平面设计师

作为生活在亚洲的平面设计师，Emilie Saint-Pé用她天马行空的创意才华在老家法国和新家中国之间建立起了一座桥梁。利用简体和繁体汉字的丰富写意，Emilie Saint-Pé塑造出了受法国俚语启发的文字图像。

为什么您会有兴趣把汉字转化成图像？

E:初到香港，在学习语言建构之前，我已经对中国语言的基石——汉字深感兴趣，我想研究汉字的行

与意之间的关系，我的想象力也由此迸发！

广告的作用是通过简单而有记忆点的图像，将复杂的产品信息或多或少地呈现出来，以达到视觉沟通的目的。我的工作也是如此。在我看来，汉字是风格化的图形，每个汉字都有其意蕴，时代的变革也使其内涵不断深化和丰富。

在《猫狗大战》里，文字再次成为了设计的主体。汉字的编排组合向我们讲述一个叙事性的故事，原汁原味地呈现出俚语的本意。

您是如何定义自己的设计风格的？法国文化是否对您的设计有一定影响？您如何看待亚洲和西方在设计上的交互影响？

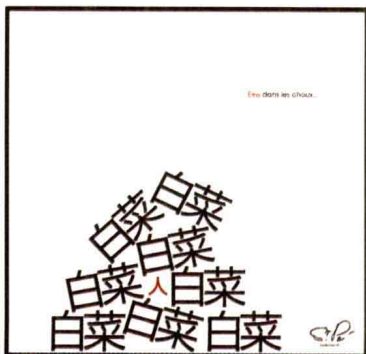
E:说到设计风格，我脑海里第一个蹦出来的词是——简单明了。我的目标是把图像带到每个人身边，并

用最简洁的图像向公众讲述一个个简明易懂的故事。

在我的作品《猫狗大战》里，无论是亚洲还是西方文化，都不具有绝对的主导意义。亚洲和西方文化可以互相交流融合，汉字和法国成语同样不可分割。汉字利用它的语意图形很好地诠释了法国俚语，而法国俚语也反过来，帮助促进了观众对表意文字的理解。

当然，我对汉字的编排组合是受到各种思想体系的影响的，包括我的本土文化，还有我所受到的教育。举例来说，在表达“下雨”这个意思的时候，作为一个法国人，我不加思索地用斜线对齐的文字来表现，但一个亚洲人却往往会倾向于用垂直下落的线条来表现……

如果不说《猫狗大战》这本书的话，我的法国背景显然在我的创作中起到了先决作用。定居中国

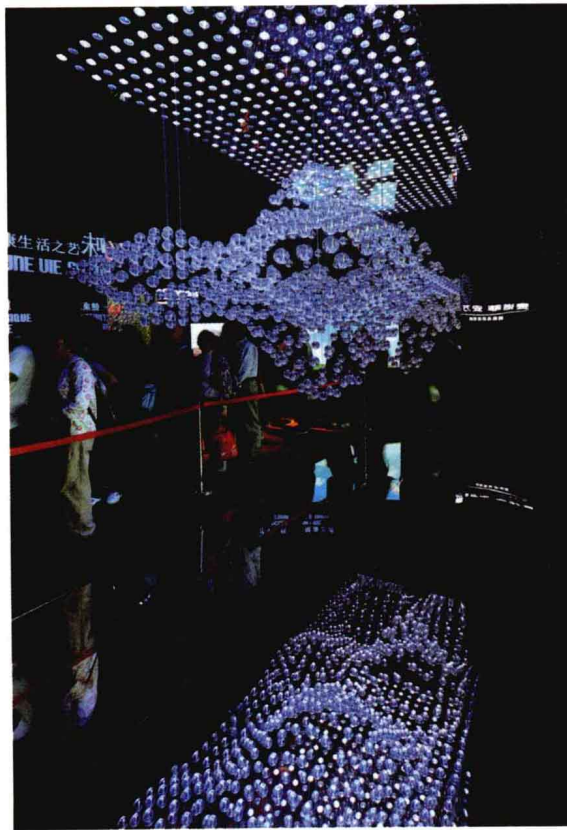
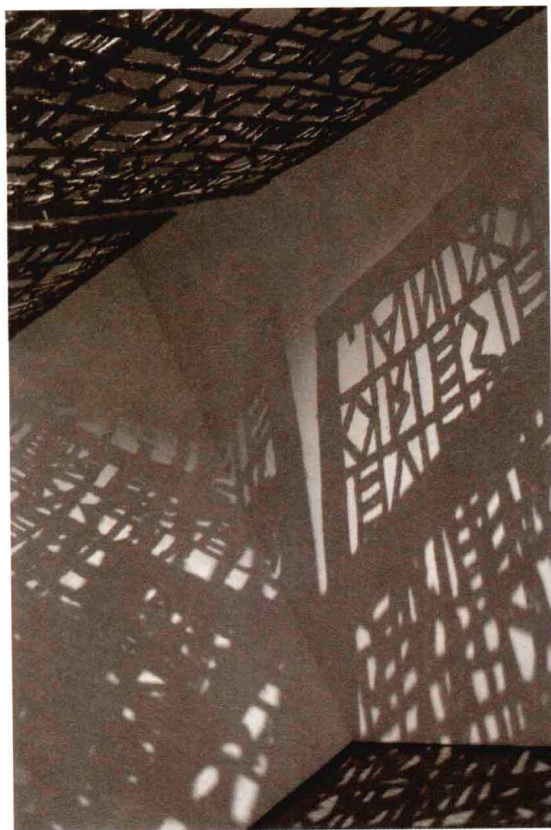

对我来说是一次新的体验，在这里的每一个崭新的日子都渐渐影响着我，为我的创作提供更多的设计素材。生活环境的变更使得我能用新的角度来看问题，面对两国文化的

差异，我不只单纯地接受，而是尝试着为这些表层的差异找出内在的联系，以试图了解其不同的原因。《猫狗大战》便是这种生活哲学的新尝试。在《猫狗大战》里，我

想做的便是打破“是”与“非”之间的对立关系，模糊其绝对界限，将“似是而非”过渡为“亦是亦非”。

“面对两国文化的差异，我不只单纯地接受，而是尝试着为这些表层的差异找出内在的联系，以试图了解其不同的原因。”

Jean-Marc Gady

法国设计的新兴力量

作为法国设计的新兴力量，Jean-Marc Gady自由游走在奢侈豪华和空间维度之间。他的设计触角遍及场景设计、产品设计、室内设计，并负责LV、苹果计算机以

及百家乐等品牌的销售策划。从2008年起，Jean-Marc Gady在L' Ecole Bleue教授至今。

作为一名来自法国的设计师，法国文化对你还有你的设计有没有产生任何影响？

J:肯定有的，作为一名法国设计师，法国在潜移默化中铸就了我的文化根底，这对我的设计无论如何都是有一定影响的。法国历史有很大篇章是与艺术和装饰有关的。学习法国艺术也是在习读法国历史，我们的作品，从建筑到雕塑，从油画到音乐，无不反映出法国历史的

各个风貌。当代设计师不能忘本，但也不能啃着老本坐吃山空。设计师应当打破装饰设计的守则，开创出新的视角。作为一名学生，我常常想要挣脱法国古典文化对自己思想的束缚，做一个具有前瞻性的设计师，将现有的设计发展出最大的可能性。

最后，我的经验表明，法国文化不只是扑满灰尘的旧式潮流，它更像是心灵的永恒国度，在这个飘着历史醇香的国度里，美才是亘古不变的真理。我的根在法国，这是永远不会变的，但是我的多元化灵感却不专属于法国，它更多的是来自于

这个花花世界。

法国设计给大众的印象是商业化量产，作为设计师，你如何打破这种刻板印象？

J:法国不是一个工业的国度，它是一个设计师的国度。跟欧洲邻国相比，那种依赖设计师的生产商基本上在法国找不到，这也是我大多数选择和法国奢侈品牌合作的原因。即使我和厂商谈论得是香水和化妆品这种大规模生产的产品，他们依然尊重设计师理念，我可以随意在

这些合作项目中注入我的情感、梦想，还有诗情画意……

你的作品具有一种艺术美感，可以跟我们交流一下你的设计美学吗？

J:设计是一种无需与人正面交谈便能达到目的的沟通方式。它像是被放进瓶子里的一个信息，设计师通过成熟老到的影像呈现向用户传达最简单明了的符号，以唤醒公众的集体记忆，但瓶子中的信息也犹抱琵琶半遮面，主题明明快浮出水面，却仍欲拒还迎，只待用户自

己去参透。这种罩着朦胧纱的信息比起赤裸裸的真相更能让用户为其魂牵梦萦，而设计师在这中间所做的，便是给赤裸裸的产品套上设计这层朦胧白纱，增加产品对用户的吸引力。

比起冷冰冰的工业部件，情感才是贯穿整个设计项目的灵魂所在，它是设计师和用户沟通的语言，也是连接集体直觉的卓越桥梁。这种情感既可以是娓娓道来的，也可以是幽默逗趣的，更可以是脆弱易感的。

Toan Vu-Huu

法国设计师

在德国出生长大的Toan Vu-Huu毕业于本国的视觉传达专业，却在巴黎 Intégral Ruedi Baur and associates设计工作室一干就是五年。他专长于视觉识别系统（VI）以及导向系统（例如蓬皮杜艺术中心）的设计。在Intégral工作期间，Toan赢得了不少客户，并负责诸如科隆波恩机场、法国电影博物馆以及里昂国际城等大型项目。除却他的公共设计项目，Toan Vu-Huu还时常保持着对音乐的热情，并为英国和德国的各种唱片设计封面。2005年，他在成立自己的设计工作室的同时，还分别执教于亚眠高等艺术与（实用）设计学院和巴黎国立高等装饰艺术学院（ENSAD）的字体设计专业。创造和设计一系列为顾客量身定制的视觉识别系统，是Toan最为重要

的追求。

你原本在德国出生长大，是什么使你一路南下到法国巴黎来开创自己的事业？

T：毕业后我决定闯荡巴黎，为Intégral Ruedi Baur and associates设计室工作了五年。这间工作室有涉及到多种领域的设计项目，令我非常感兴趣。如今平面设计教育遍布全球——以最初的视觉识别作为起点，转变成空间上的导向系统、产品设计、多媒体影像以及后来的舞台展示等设计领域。Intégral意在为客户找到正确的定位，然后创造出不同于以往惯例和潮流趋势的、独一无二的视觉系统。设计室的负责人Ruedi Baur是个非常有远见的人。

法国的设计产业让你印象最深的是什么？法国平面是如何有别于其他欧洲平面设计的？

T：巴黎有着十分庞大的平面设计市场，并拥有高度集中的文化领域的客户——例如博物馆、学院、图书馆、艺术家、音乐家，以及各种文化活动和博览会。巴黎的设计市场

对崭露头角的设计师非常开放，对于一些预算超过某个数字的公共项目，设计师可以通过提案来争取设计权。比方说，一个新展览要在博物馆展出前，负责机构必需判断需要哪些平面宣传，然后号召有意愿的设计师来投标。展览负责机构会选择3到5个设计师去阐述他们的想法和设计方案，而他们其中的一个将会赢得这个项目的订单，并负责这场展览的相关设计工作。这种系统能够保持巴黎设计市场的新鲜与活力，并确保它能一直面向那些年轻设计师们。

法兰西与德意志平面设计的主要区别在于，法国人对他们的历史、文化以及传统风俗都非常着迷。他们以自己国家的食物、艺术和建筑为傲，却也总带着一丝怀旧的情愫。所以，我不会说法国是我所知道的最现代化的国家。

在法国，对于历史的借鉴是无处不在的。从好几年前开始，法国人就在探索新的现代主义道路上开始了思考和实践。在我初到巴黎的时候，平面设计还是十分装饰性的，那些白茫茫的留白让客户感到害怕。平面设计首先应该以好看的