

漫步 Ramble

纽约设计

Design of New York

灵感与商业并存
Inspiration is a part of
business

Around the age of eighty, at
sixty years as a designer, Ja
Laverrière began making "us
This exhibition examines five
re-invent, re-imagine, and re-
use, meaning and worth of f
jects in daily life and don
ilt of these endeavors
vocation of a
er by deny
these objec
use we kno
non-hum
dictated
ssajen jc

and the
experience
ette
d coin
under

sefulne
seless
s

d by
ian ber

31—
30, 20

er/olln

王受之、李永铨、
又一山人、陈楠、
冯家敏_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

漫步 Ramble

纽约设计

Design Of New York

灵感与商业并存
Inspiration is a part of bussiness

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

漫步纽约设计：灵感与商业并存 / 王绍强编著. --北京：电子工业出版社，2012.7
ISBN 978-7-121-16872-7

I. ①漫… II. ①王… III. ①艺术-设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078338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—— 纽约设计

责任编辑：何郑燕

文字编辑：杨 源 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。

本书是讲述纽约设计的设计理念、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,如多元化之家、变化中的设计,链接世界,连接未来,广告界的奥斯卡,布鲁克林:创意大爆炸等。此外,本书还用一定的篇幅介绍了纽约的一些优秀设计师。

参与本书编著的有:王绍强、蚁思妍、劳莎、张星、彭艾琳、钟利敏、吴乔蕙、陈韞灵、冯慧敏、牛光辉、吴燕婷、张蓓丽、江丽、刘欣婷、黄丹,在此对他们表示由衷的感谢。

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,我们这些做设计爱设计的人总是对这些充满兴趣,但是由于时空的距离,随心所欲地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国
家,聚集着很多设计人才,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 and 国家的魅力,分享设计精英们的创意智慧,
及时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

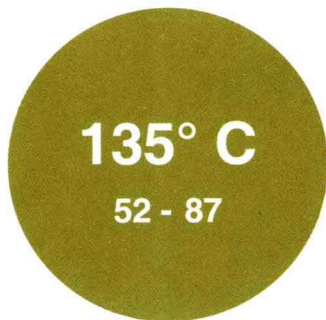
**PREVIEW
OF
CONTENTS**
预览目录

USA 美国
This is New York
这就是纽约

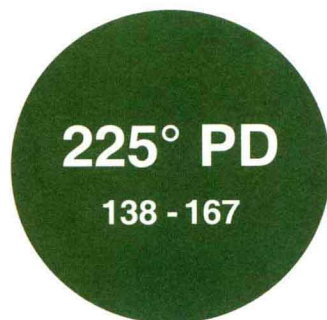
VISION:
Home of Diversity
视野:多元化之家

CREATIVE:
Connect to The World,
Connect to The Future
创意:连接世界, 连接未来

GRAPHIC DESIGN:
New York Dreams
平面:纽约梦

PRODUCT DESIGN:
Brooklyn: The Creative
Explosion
产品:布鲁克林:创意大爆炸

DESIGN EXCHANGE:
The Push Pin Spirit
设计交流:图钉精神

CONTENTS

目录

360°

USA 美国

THIS IS NEW YORK / 这就是纽约

Stefan Sagmeister / 施德明	6
Goto Design / 设计公司	12
Michael Bierut / 平面设计师	14
Shan Huang / 纽约帕森斯设计学院在读硕士	16
Ken-tsai Lee / 李根在	18
Wu Fan / 吴帆	20
Elle Kim / 纽约新锐设计师	22

90°V

VISION / 视野

HOME OF DIVERSITY / 多元化之家	26
BEAUTY BORN FROM TECHNOLOGY AND ART / 科技与艺术的完美结合	28
CHANGING DESIGNS / 变化中的设计	30

135°C

CREATIVE / 创意

CONNECT TO THE WORLD, CONNECT TO THE FUTURE / 连接世界, 连接未来	52
THINK MORE, DO MORE / 想得远, 走得远	54
LIBERAL RESORT FOR CREATIVITY / 迸发创意的自由之境	56
AUTHORED DESIGN / 原创设计	64
OSCARS OF ADVERTISING / 广告界的奥斯卡	72

180°GD

GRAPHIC DESIGN / 平面

NEW YORK DREAMS / 纽约梦	88
THE BURNING INSIDER / 燃烧的局内人	90
THE CREATIVE SOUL / 创意骚灵	92
DESIGN, AN EXTENSION OF TEACHING / 设计传道	106
SURPRISE HUNTER / 追捕惊喜	114

225°PD

PRODUCT DESIGN / 产品

BROOKLYN: THE CREATIVE EXPLOSION / 布鲁克林: 创意大爆炸	138
THE IMAGINIST / 奇异幻想师	140
RAW POWER / 生鲜势力	142
IMPERFECTLY PERFECT / 完美·不完美	150

270°DE

DESIGN EXCHANGE / 设计交流

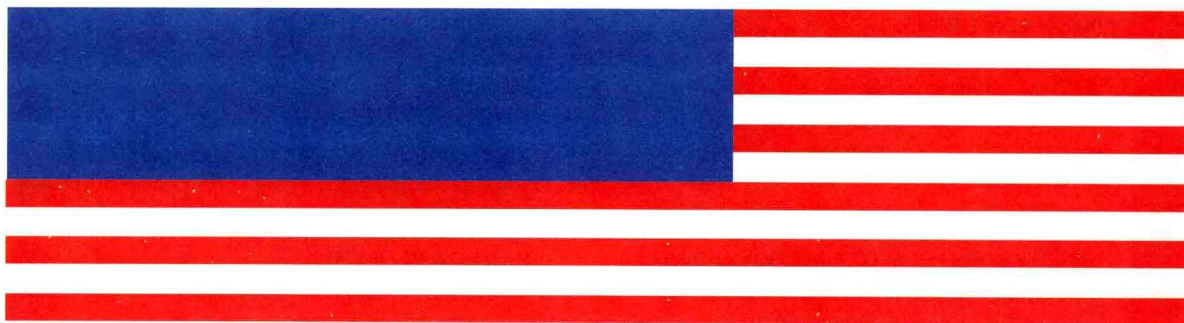
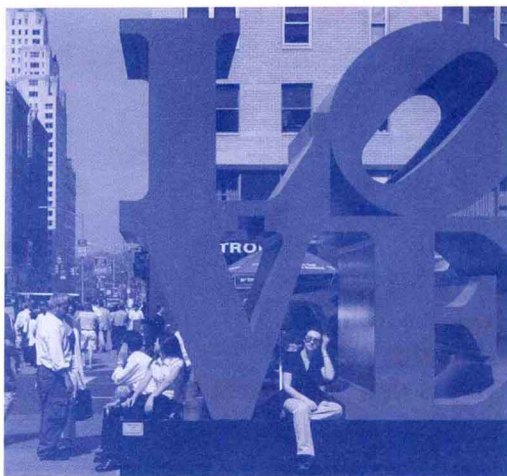
MILTON GLASER / 美国著名平面设计师	168
PAUL DAVIS / 插画师、平面设计师	172
Wang Xu / 王序	178
Wang Min / 王敏	184
Ray / 蒲锐	188

360°

×

USA

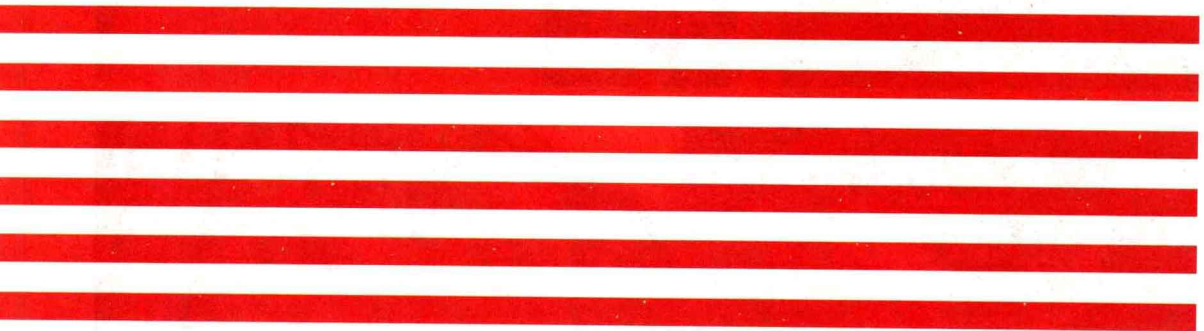
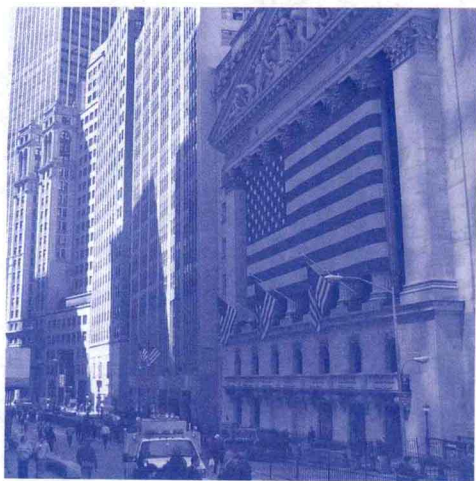
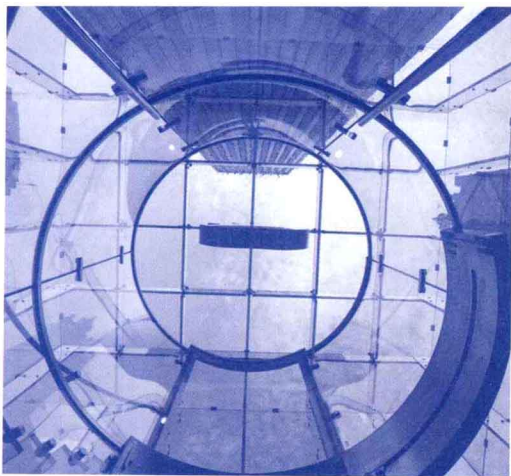
美国

THIS IS
NEW
YORK

这就是纽约

纽约是一座难以用言语诠释的城市。美国作家E.B.怀特的笔下曾这样描述纽约：“城市的高墙里面，容纳了众多类人，纽约的居民都是些外来客，背井离乡，进入城市，寻求庇护，寻求施展，或寻求一些可大可小的目标。它可以摧毁一个人，也可以成全他，很大程度上就看运气”……

纽约就是这么一个能让梦想者兴奋的大舞台，每一分钟都有无数来自世界各地的年轻人怀着他们的纽约梦来到这个城市，也有无数的人带着各自的故事默默离开。这里是艺术、商业、体育、宗教、娱

乐和金融荟萃之地，在这么一个浓缩的竞技场上，挤满了角斗士、布道者、企业家、演员、证券商和买卖人。商业与艺术在这里并存；实用主义与理想主义在这里融合。多元文化的交汇，人才与人才的较量，使得灵感的并发处处显现着力量。在这里的任何人都被鼓舞着，时刻都在创造出无限的可能性。

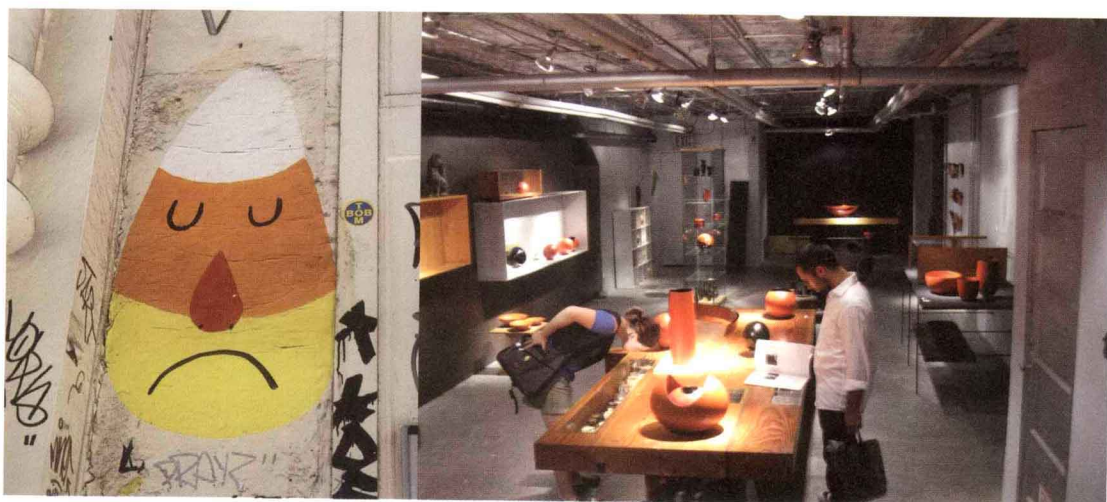
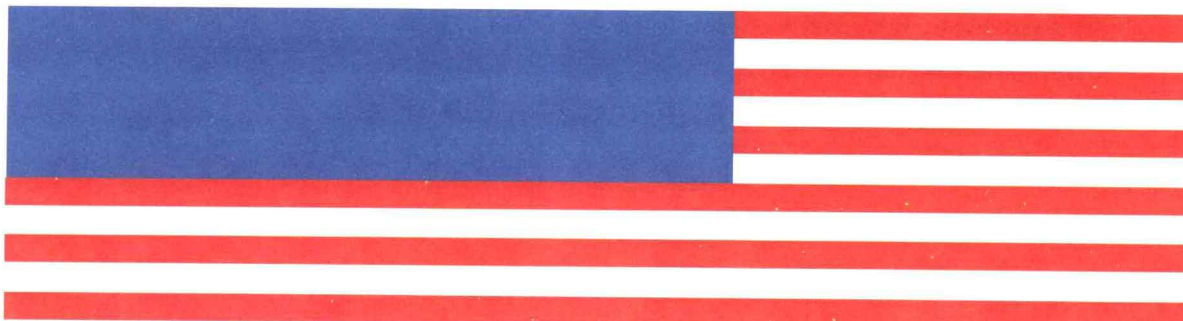
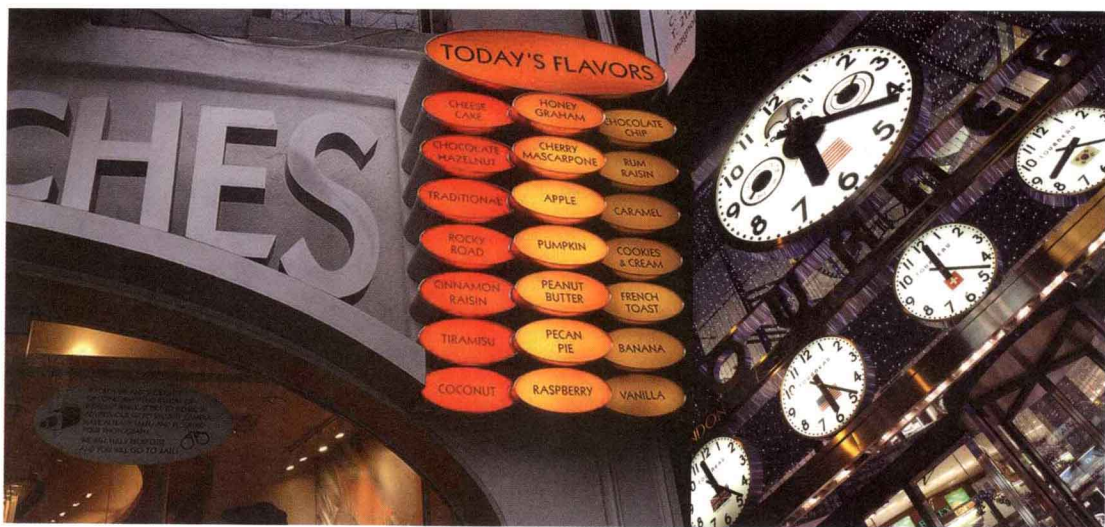
在设计上，我们难以定义所谓的“纽约风格”，因为在这里严谨的设计往往混杂着系统崩溃后的随机乱码，私人写作夹杂着视觉艺术、政治、经济等多个领域，诗

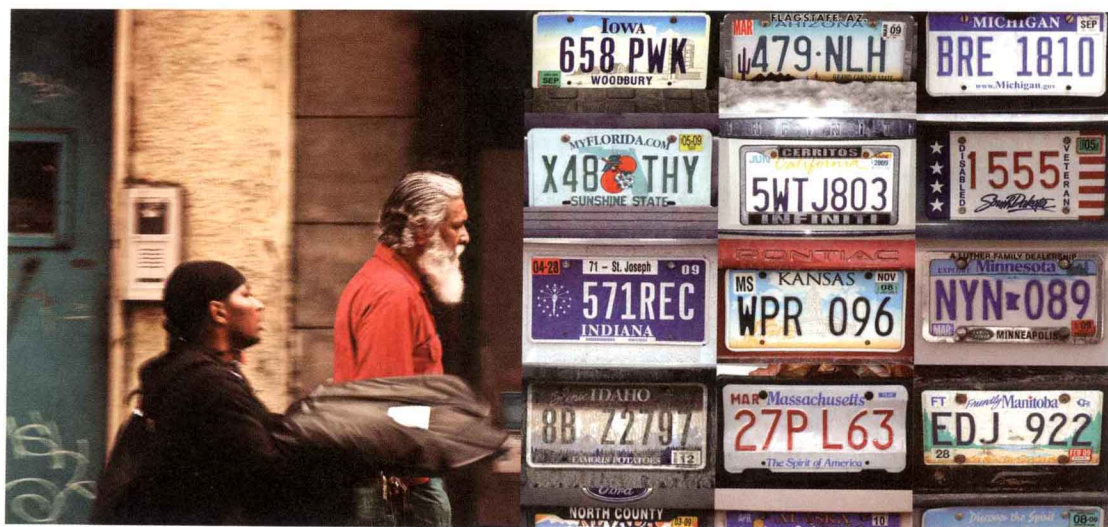
意逻辑与系统命令并行不悖……这一切都如同纽约这个大都会：怪兽与美女并存，同时大放异彩。

本书的纽约之旅，我们关注从20世纪60年代反叛、独立的图钉工作室到新生代“纽漂族”设计师的美国梦，力求为您展现一个多元文化下，灵感与商业并存的美国设计！

《Design360°》观念与设计杂志
总编辑 王绍强
2011年5月

Stefan Sagmeister

施德明

施德明是土生土长的奥地利人，在维也纳应用艺术大学取得艺术硕士学位，随后获得富布莱特奖学金，取得纽约普瑞特艺术学院的硕士学位。

他曾为滚石乐队，Talking Heads（传声头像）和Lou Reed（劳·里德）设计音乐包装。在经过五次格莱美提名后，他最终凭借为Talking Heads设计的盒装激光唱片获得该项大奖。他曾荣获无数国际奖项。

2001年，Booth-Clibborn出版社出版了畅销专著《施德明，让你开眼界》。其设计公司Sagmeister Inc的作品曾在苏黎士、维也纳、纽约、柏林、东京、大阪、布拉格、科隆和首尔展出。他本人经常

在世界各地做演讲。

您为什么选择到纽约工作生活呢？纽约有哪些地方是您最喜欢的，哪些又是您最不喜欢的？

S:我在纽约工作已经有差不多20多年了，这是我最喜欢的地方。我想我喜欢纽约的一个主要原因是在这里你可以遇到来自不同国家的各色人群，每个人都很乐于结识新朋友。你看我来自奥地利，在那个国家里几乎都是土生土长的本地人。每个人在中学或大学时就认识了彼此，所以到三四十岁的时候，他们就不需要再结交新的朋友了。但在纽约，每个人来自不同的地方，很多人都保有认识新朋友的热情。只要你愿意，可以遇到很多人。你不仅可以认识平面设计师，还可以认识导演、建筑师、出版人、作家、政治家等。

一旦结识了他们，你就可以了解他们的为人，你会发现其实自己也不比他们差到哪儿去。他们做的事情你也可以做。因为你总是不总是围绕在相同的人群当中，所以你更容易选择适合自己的工作生活方式。

您如何看待中国的设计市场和创意产业？

S:我觉得在中国最好的设计学校中涌现了出色的设计师和艺术总监，他们富有想象力，充满活力。这是一个令人振奋的时代！

以您对中国以往的了解，您觉得对于设计师，在中国和在纽约工作最大的不同点是什么？

S:美国是最发达的国家，其中纽约又是资本程度最高的城市，但是似乎这个城市对金钱和资金问题的关注度还不如在中国高，这也许有点矛盾。我想中国的客户将会发现（就像西方的同僚们也经历过这样一个发现的过程），工作只有达到使人愉悦或缓解痛苦时才有意义。

您的设计作品睿智而富有探索精神。在这些创新设计背后是什么力量推动着您持续探索？

S:我最近住的一个酒店房间常给我带来灵感。我发现在远离工作室的地方工作更舒服，在那里，我不会

一下子想出来怎么去实践我的想法，但我可以更自由地想象。

另外，许多我敬仰的设计师在他们的日常工作中会做实验性的作品（没有客户）。这里的关键词

是“日常”。我发现，实验性作品这项本来属于日常工作的一部分，正开始被一些更“紧急的”工作挤兑，仅仅是因为这些工作有期限。

作为世界上最有名的设计师之一，给我们的读者们一些建议吧！

S:想清楚什么是你真正喜欢的，全力以赴，尽量多做工作。

“中国最好的设计学校中涌现了出色的设计师和艺术总监，他们富有想象力，充满活力。这是一个令人振奋的时代！”

Goto Design

设计公司

Goto Design设计公司由后藤隆哉与季兰芝于2003年在纽约创办，是一个涉及不同领域的平面设计工作室，他们与艺术家创造性的合作享誉业界。两位设计师分别于日本东京和中国台北出生、成长，都在美国完成了他们的设计硕士教育。Goto Design用一种睿智、敏锐的审美方式将原创设计理念品牌融合，形成他们的综合设计技巧。工作室在不断发展壮大中，他们的客户包括Abrams、卡地亚、CCS、巴德学院的Hessel艺术博物馆、高古轩画廊、日本协会、Kaikai Kiki设计公司、Rizzoli出版、2011新加坡双年展、施华洛世奇、村上隆、小山登美夫画廊和瑞士银行。

你们在2003年创办了Goto Design设计公司。为什么会选择在纽约开展事业？这其中最大的挑战是什么？

G:我们为纽约的活力、多元文化和自由创造及机会所吸引。它的发展水平当然也是吸引我们的地方，特别是因为我们的事业方案和自身兴趣与当代艺术和文化联系非常紧密。我们的第一份工作是与Mike和Doug Starn两位艺术家合作的，随后不久就接到了一个很重要的品牌形象设计案，是为我们的朋友村上隆在洛克非勒中心的展览。身处纽约也让我们有机会与不同领域的创意人才合作，这种合作过程让人很有满足感。我们在纽约创立GotoDesign，算是选对时间选对地方了。纽约是一个让人很亢奋的城市，同时也是最难生存，竞争最激烈的一个城市。

您怎么看纽约未来的设计行业？

G:刚从全球衰退中缓过来的纽约现在处在一个转型期，数字化的步

伐还会加快。报纸、杂志和纸质书看似会进入历史，被网上资源和电子书代替，但其实高端的出版图书如今还是个香饽饽，比如艺术设计类书籍就还没有数字化。现在的设计潮流趋向单色调，使用有限的色系，不过度昂贵的加工或类似报纸印刷等。很多新的画廊和年轻的艺术家都在做一些更具实验性和概念性的作品。我们希望这种风潮可以影响整个平面设计和其他设计领域，因为在这些领域中，更多的作品是对概念的实践。作品应该多些灵魂，少些花俏。

在Goto Design中，我们可以感受到整个世界比以前联系得更紧密了，我们的未来蓝图也是放在国际化的视野中。无论是品牌设计还是出版，我们将继续在全球开展更多元化的方案。数据传输的高时效性让我们实现了跨区域的无缝合作。我们相信多元化和不同行业的融合也是一个必然趋势。尽管我们的很多作品都是和艺术文化相关，但我们也乐意与来自不同行业不同文化背景的客户合作，比如赞助商、活

动举办、酒店、建筑业和时尚界。
我们身处纽约，又分别来自日本和
中国，这让我们对文化差异有更好

的理解和灵敏度。
纽约哪些地方是你最喜欢的，哪些
又是您最不喜欢的？

G: 我们喜欢纽约的活力和多元化，
但不喜欢它的模糊性。

Michael Bierut

平面设计师

Michael Bierut (迈克尔·布雷特) 毕业于辛辛那提大学的平面设计专业，在纽约VignelliAssociates设计公司开始了他的职业生涯。从1990年开始，他就是五角星在纽约的合伙人，客户包括美国联合航空公司、萨克斯第五大道精品百货店、纽约时报等。

1988~1990年，Michael Bierut曾担任AIGA纽约分会会长，同时也是美国AIGA名誉主席。1989年，被选为国际平面设计联盟成员。2003年，入选艺术指导俱乐部名人堂。2006年获得行业最高荣誉奖——AIGA奖牌。2008年，他被

提名为库珀休伊特国家设计奖，设计概念类别的获奖者。

作为五角星超过20年的纽约合伙人，您对纽约设计圈非常了解。那么您如何定义“纽约风格”？

M:设计遍布全美，但纽约仍然居于首位。有数字为依据，纽约有更多的设计师，甚至每一分钟来纽约寻梦的设计师都在增长。纽约人工作很努力，而且工作效率很快。这是一个实现理想、鼓励创造的地方。同时，巨大的压力使得很多设计师，至少是我，会期许片刻的安宁来冥思想问题的解决方法。优秀的设计师能够在工作压力之下利用自己的优势寻找解决方法。设计师们各尽其能运用不同策略来应对独特的环境。这就是无法定位“纽约风格”的原因所在。

依照您的观点，纽约设计在世界设计界居于怎样的地位？

M:纽约曾经引领全球设计的步伐。

现在，我认为纽约只是全球众多设计中心的其中之一。因特网的实时通信已经抹去了时空的限制。任何地方发生的事情，在一定程度上，也会发生在其他地方。

年轻设计师在纽约开始职业生涯的最大挑战是什么？

M:最大的挑战是激烈的竞争。尽管这样，最优秀的人还是会来纽约，如果你选择加入他们的行列，那么你就选择了和最棒的人来竞争。但有竞争是非常好的事情。正如体育，优秀的队友、出色的对手、经验丰富的教练、美好的运动，所有这些结合起来，就会给每个人的表现加分。

请您谈谈对中国设计的看法？有没有一些对中国年轻设计师的告诫？

M:中国设计巨大的潜在力量正在日益崛起。年轻设计师应该知道他们是与世界同台竞技，他们可以把全世界作为灵感来源。