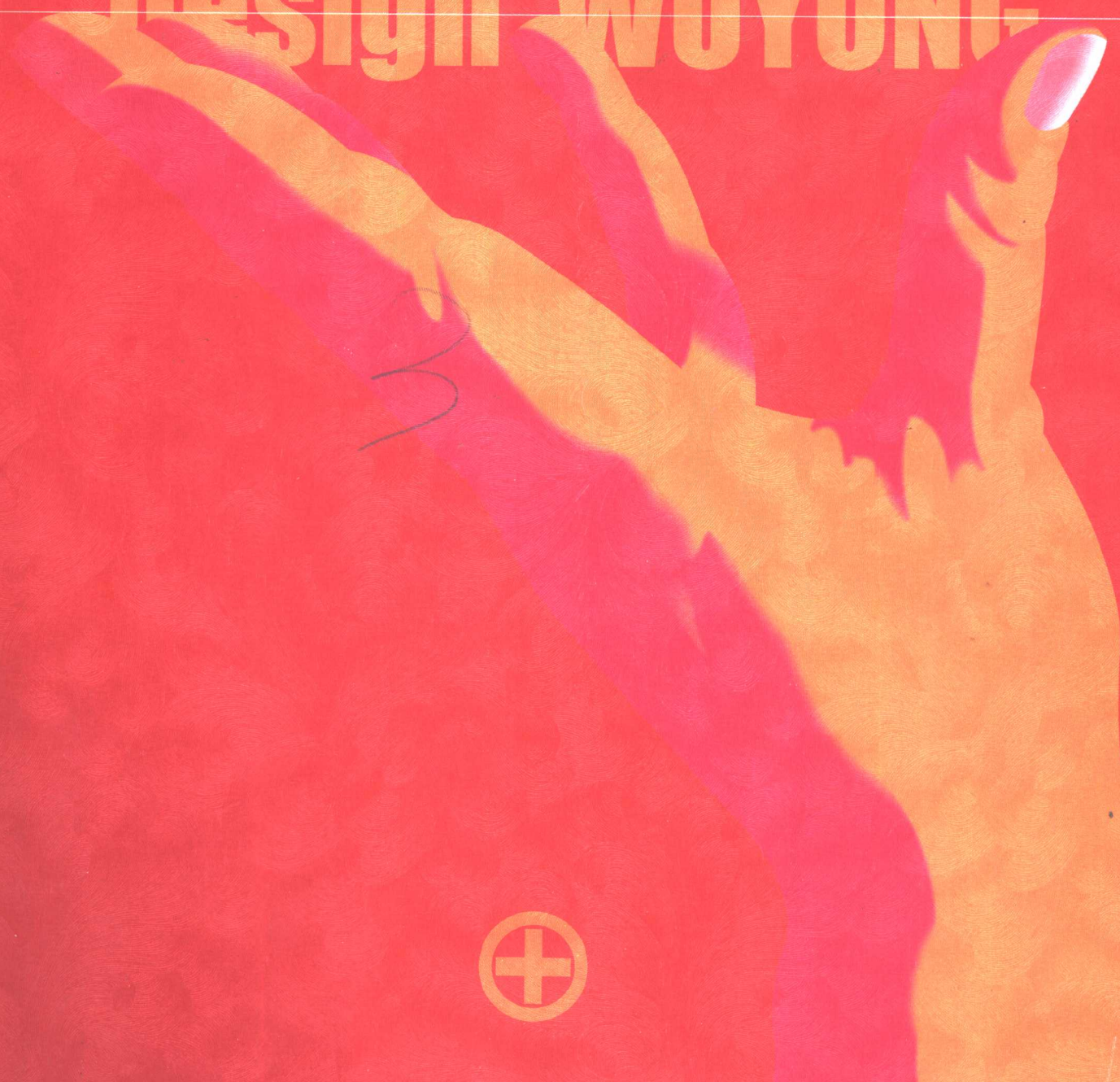

吴勇
平面设计
±2002

design WUYONG

±2002

吴勇

平面设计

design WUYONG

中国当代著名设计师学术丛书

主编 / 杭 间

张晓凌

编著 / 吴 勇

杭 间

宋晓霞

韩湛宁

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴勇平面设计/吴勇编著

——长春:吉林美术出版社,2002.1

(中国当代著名设计师学术丛书/杭间,张晓凌主编)

ISBN 7-5386-1239-4

I. 吴… II. 吴… III. 平面设计—作品集—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第091860号

中国当代著名设计师学术丛书

主编

杭间 张晓凌

吴勇平面设计

编著

吴勇

责任编辑

李功一 朱循

装帧设计

吴勇设计工作室

地址=100022 北京市朝阳区建国路88号

现代城3号楼2910室

电话=010-65675001

传真=010-65676510

电子信箱:wuyongdesign@sina.com

出版发行

吉林美术出版社

地址=130021 长春市人民大街124号

电话=0431-5637183

印刷

深圳华新彩印制版有限公司

地址=518029 深圳市福田区八卦岭工业区

615幢7-8层

电话=0755-2428168 2409765

传真=0755-2409915

制版

北京汉墨多媒体技术有限责任公司

地址=100044 北京市海淀区展览路8号

国兴家园6号楼2405室

电话=010-88355455

传真=010-88355355

版次/二〇〇二年三月第一版第2次印刷

开本/大16开

印张/7.25印张

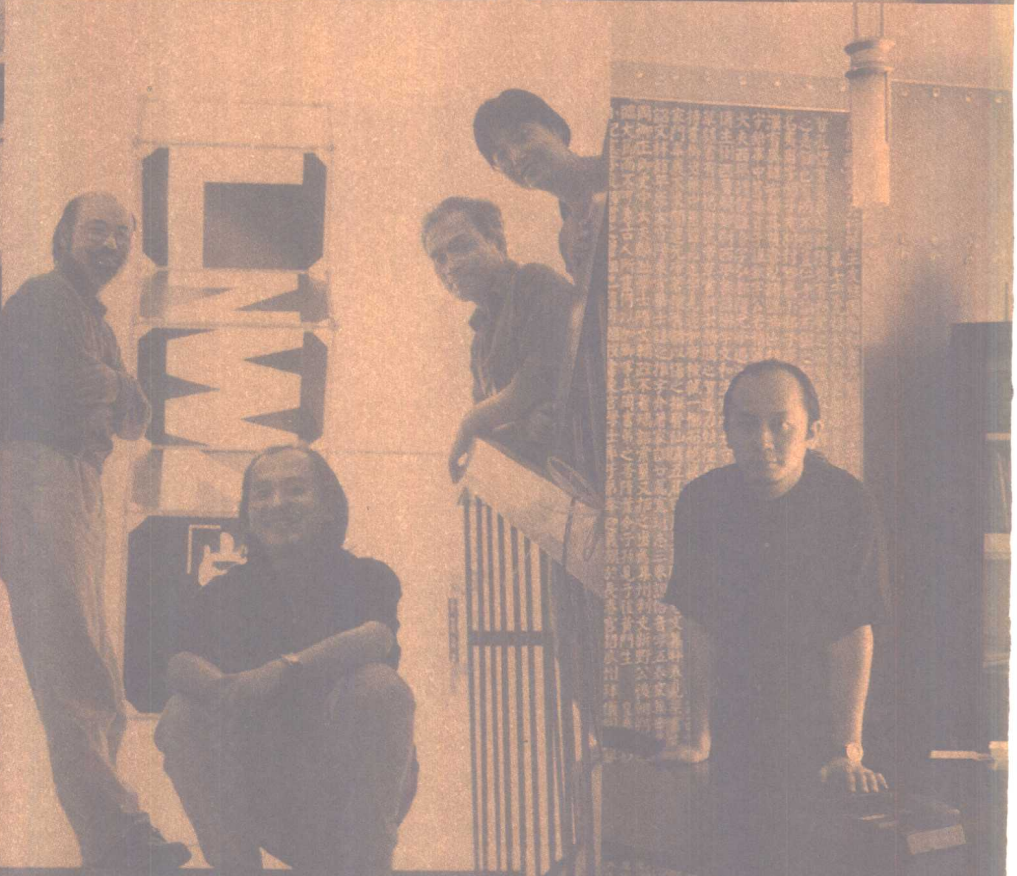
印数/3001-7000册

书号/ISBN 7-5386-1239-4/J·946

定价/56.00元

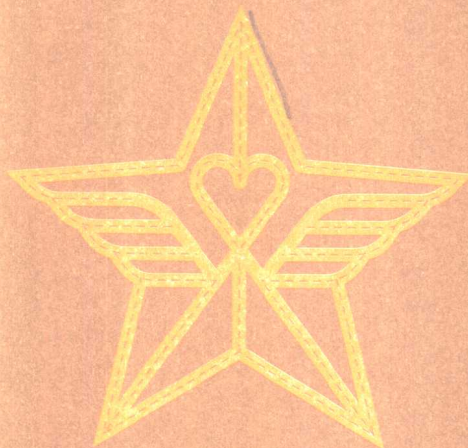
封面:

F975-003 繁金白

吴勇设计

吴勇制作

BAS14 / 23 / 10
08

吴勇 1965年生于湖北武汉，1984年考入中央工艺美术学院装潢系书籍装帧专业。1988年毕业，分配到中国青年出版社，曾担任中国青年出版社美术编辑室副主任，联合国儿童基金会（中国地区）艺术顾问。现任装帧艺术委员会中央各部门委员会副秘书长。1998年成立中国青年出版社吴勇设计工作室。1995年，《凡尔纳选集》获第四届全国书籍装帧艺术展三等奖；1995年，《范曾画集》获第四届全国书籍装帧艺术展中央展区一等奖；1998年，《典藏开明书店版·名家散文系列》获第五届全国书籍装帧艺术展银奖；1998年，《共产党宣言》获'98装帧艺术委员会中央各部门委员书籍装帧艺术展金奖和香港设计师协会奖；2001年，获首届香港国际海报三年展(Hong Kong International Poster Triennial 2001)金奖。

21世纪将是艺术设计的时代——这句话的预言和占卜性质越来越为它的现实性所取代。的确，艺术设计正日益成为我们生活不可分割的一部分。环境艺术、服装、书籍、广告乃至各类工业产品无一不诞生在设计理性的温床上。可以说，不经过设计理性洗礼的社会不能称之为现代社会。艺术设计的核心是理性，但其本质却是人性，目的是为了让人类在大地上“诗意地栖居”。从这个意义上讲，艺术设计师的创造性劳动远远超越了其职业的范畴，它不仅是我们日常生活方式的决策者之一，而且，在某种程度上，它甚至影响了我们的思维、想象力、生活情趣以及价值观。这就是我们以设计师为主体来编撰这套丛书的理由。

中国之所以能产生自己的著名设计师，和几代设计家的努力奋斗，并由此形成的优良传统是分不开的。建国初期，由一些成就卓越的美术家和工艺美术家组成了中国第一代设计师队伍。正是由于他们在设计创作上筚路蓝缕，辛勤工作，才奠定了中国艺术设计的基础。其后，他们培养出的学生和留学回国的设计家们合流为中国设计队伍的主力。在这个阶段，艺术设计已成为艺术教育的主要学科。同时，它还积极参与了国家的经济建设和意识形态生活。改革开放后，第三代设计师登上设计舞台。他们或从欧美日留学归来，带回先进的设计理念和技术；或毕业于国内高等院校，对本土文化经验和设计价值观有着独到的认识，而市场经济的空前繁荣则给他们提供了广阔的设计空间和机遇。由此，艺术设计的一系列新的特征应运而生：和国际接轨的工作室体制，丰富的信息和图像资源积累，全新的设计思想与价值观，多元化的风格与个性，多样化、多层次的表现手法与技巧，以及令人赞叹的高工艺和高技术。这一代设计家真是生逢其时。经过十几年的积累，他们中的佼佼者已脱颖而出，成为有影响力的设计家。本套丛书旨在展示他们近年来的著名作品和卓越成果，并以此为基点进一步检测中国艺术设计的整体成就，估量艺术设计在当前经济和精神生活中的位置与价值。

本套丛书对设计家的选编标准很简单，即，入选者均是国内一流的设计家。何谓一流？在我们看来，它首先指设计家所具有的一流的学术水准——性格鲜明的设计风格，机杼独出的艺术设计理念，以及作品中表现出来的浓厚的人文含义等等；其次，它还指设计家作品对经济生活所产生的重要作用。在市场社会主义时代，真正成功的艺术设计作品不可能诞生在市场之外；第三，一流的含义也同时包括设计家在社会和业内的影响力。入选的设计家都是不同设计领域中的学术带头人，他们的学术水准基本上反映出他所在专业的最高学术水准，因而影响巨大。

本套丛书另一个重要价值是它的文献性。丛书翔实记录了每个设计家的奋斗足迹，从艺术设计观念到作品的风格追求，从作品的构思到作品的最终成型，从设计创作体会到设计现状的价值判断，从设计语言到工艺、技术的把握，均娓娓道来，舒卷自然。人们可以在其中领略设计家们的内心世界和设计智慧。丛书以此为当代和后世留下了一部值得信赖的艺术设计文本。

在新的世纪，中国设计家们将面临新的挑战。如何在吸收西方现代优秀设计成果，继承和发扬中国的设计传统，有效地调动和利用本土文化资源的基础上，创建出中国的当代设计话语体系，将是设计家们需要解决的课题。我们坚信，经过设计家们的奋斗，中国的艺术设计体系将会自立于世界设计艺术之林。

主编 杭 间

清华大学美术学院教授
清华大学美术学院艺术史论系主任
艺术学博士

张晓凌

中国艺术研究院研究员
艺术学博士

机
智
的
平
面

我想○在一个空白的平面上弄出点什么来○而且是有点意思的“什么”○那情形○可能很象一个哲学家面对一个哲学命题○也许有人不以为然○因为如今的许多平面设计都是有命题的○招贴也好○书籍设计也好○它们的内容○决定了平面设计师面对空白已经有了思考的制约○因此○如果比喻成哲学家的面对○那也不是元初的命题○这就涉及到平面设计师的创造性的问题○他在制约面前○能有多大的创造意义○换句话说○在今日平面设计界的势力愈发壮大的背景下○在艺术和设计愈发难分难舍的情势下○平面设计师的独立意义何在○对这个问题的回答○关联到对吴勇如何看的问题○在平面设计界○吴勇之令人瞩目○还有另一层意思○这就是吴勇的标新立异○以及强烈的个性○使得他的形象不象是设计师○而倒似个艺术家○艺术家是令人尊敬的○但艺术家的个性对于设计师以及客户而言○却不是那么令人愉快的○这个道理○吴勇绝对也懂○但问题是○他如何保持他的个性并变成现在这样○要试图回答○仍然要回到哲学上去○面对一片空白○吴勇可以有多种选择○客户的○别人的○经验的○混合的等等○空白是一种对思维的挑战○虽然对象是在平面上○好的设计师的思绪常常超越了时空○表现的欲望与生俱来

○以平庸去占有一片纯洁的空白○简直事关生死○因此平面的问题○仍然是内心问题○它是内心与对象的一种搏斗○是一种人的心智对存在的一种叩问○这样说○并不是要强加于吴勇的○我与吴勇是大学同学○当年他曾经是一个内秀的“愤怒青年”○他在大学时期画的许多带有超现实主义风格的油画○大胆机智○思索性强烈○有许多人惋惜他没有在纯艺术上走下去○我与许多著名的设计师打过交道○深感一个好的设计师具备一种有深度的艺术思想的重要性○吴勇在平面上是有一贯思想的○这种思想来源于他从没有将设计理解为一种狭义的行为○或一种东西○他的心中○平面就是艺术的一切○平面的空间是无限的○虽然在设计的平面空间里多了一些条件○一些理解的限制○但还是很难去占领○机智的设计师也面对平面的机智○吴勇做了许多设计○以书为主○间或也有些商业设计○他总是绞尽脑汁○语不惊人死不休○因而有了许多拍案佳作○1999年设计的祝贺北京设计博物馆成立的招贴○在大片的色彩空白中○右下角挪用了一个写实的捕鼠器○寓意这个国内首家私人设计博物馆将收藏更多的好的设计作品○这种收藏因私人的性质○而有些近似于用捕鼠器捕鼠○1997年设计的《共产党宣言》是中央编译出版社为了纪念该书发表150周年的收藏版本○我受总编王吉胜委托○寻找合适的设计师○马上想到吴勇○一部在世界影响巨大的红色经典○过了一个半世纪后○该以何种面貌出现○已经不是单纯的形式问题○我们的记忆中有许多这本书各种版本的样子○但要以此来纪念如此漫长的岁月的思想和现实的变化○则都嫌不够○吴勇拿出了一個全新的方案○采用金丝楠木与羊皮相搭配○表现一种历史感和赋予其收藏的外在价值○其封面的图形与函套外形分别由‘E’和‘M’构成○即恩格斯和马克思的英文首写字母○它们合在一起组成一个极具方向性的箭头○随着书与函套的拉动○这个箭头产生一种运动感○寓意《共产党宣言》是一本引导革命运动的具有纲领性的学术专著○至今具有引导人民进步的力量○这本书的设计在人文社科界受到瞩目和好评○在一些有影响的全国书籍艺术设计评比中也多次获奖○我任《装饰》杂志主编的时候○《装饰》这本老牌权威杂志正面临着社会上如雨后春笋般出现的新兴设计杂志的冲击○我想有所变化○但是过去的深厚传统○使得这种变革举步维艰○新的创造○要让“传统”和“现代”都同时满意○是困难的○内容上如此○形式上也一样困难○尤其对于设计杂志来说○形式更为重要○我仍是想到了吴勇○并得到了他的毫不犹豫的无私的支持○我在任3年○杂志的改良虽然缓慢○但却潜移默化地进行了办刊思想的转折○杂志的文化综合性和社会性都增强了○1999年还获得了国家新闻出版署颁发的首届“中国期刊奖”和“全国百家重点社科期刊”的称号○这是和吴勇出任《装饰》平面总设计是分不开的○事实证明○吴勇以他的机智的平面设计风格○帮助杂志完成了转折○当然○正如我和吴勇在下文的对话中所说的那样○我仍然认为吴勇的这种更多是艺术家式的机智○对于中国的平面设计来说是奢侈了点○不管吴勇是否接受○他仍然有“为设计而设计”的问题○那套他自己最为欣赏的作品之一——《典藏开明书店版·名家散文系列》○在我看来从整体上看都很好○典雅而有新意○开本也不错○我是新文化运动的热爱者○可是○当我打开书页正文○在吴勇有意强调汉字之美而将每一行文字都用一个小方空格间隔起来的时候○我的期待流畅的阅读受到了阻碍○我简直要发疯○然而○作为朋友○我在向吴勇直言指出以后○我还是宽容并理解吴勇○我想○在中国的平面设计界○像吴勇这样的视艺术为生命的人太少了○像他这样在平面上具有机智的人也太少了○因此○容忍他的个性信马由缰并鼓励他进一步创造○是中国平面设计进一步提高和发展的必需○二零零一年十二月二十二日凌晨于北京光华路

不懂得联系实际的
只知道啃书本的

主的人讀書
費人主持。從
有，書末處得

卷

旧时指上掌

旧时指上等有读书人的「人家」。

简写为“书”

吴

设计工作

电话

二〇七一二一

对话的

吴勇

贰零零壹年拾月

于北京清华

美院杭宅

杭间与

清华美院教授、艺术博士

●杭间：吴勇，我想从设计体制着手，来问你几个问题，第一个问题是：作为一个平面设计师，你非要从出版社体制中出来吗？

◎吴勇：我曾是在出版社美编室的成员之一，我认为这个编制的设立有其相互不利的因素存在。在出版社方面，美编在这种大体制下，如果他个人没有太多的追求，安于现状，只是完成工作，那么这个出版社就惨了，这个社的设计就会永远是一种“风格”，毫无生气。因为一个好的设计师的思维需要常常“运动”，“安于现状”混日子就会令这个出版社的设计几十年一成不变，这种情况是易于发生的。当然，中青社曾经有过“辉煌”的装帧年代，取得过一定的社会、经济效益，那是领导、编辑上下一致配合的结果。一方面行政管制太多，创造性思维就容易被消磨，如果一方不配合、不重视就易产生前面提到的那种局面；另一方面，作为设计者，在出版社这种大体制下也是不太适合的，他的设计成了必须的工作，这个工作的完成需要取得层层沟通、层层认同。这里面你就需要花很多精力去协调，协调不成就得妥协，因为你吃人家的饭总得完成交给你的活儿吧。如果常常妥协，你的棱角就会很快被磨光，失去应有的锐气，这时就变成你惨了。我在出版社时，白天工作一天忙忙叨叨的，挺累，下班发觉自己没干什么实际工作，而只好晚上加班夜战。别人还认为你此时一定在于私活，否则干嘛那么积极？这种人事的困惑也同样易消磨你的意志。在这种种因素下极容易出平庸的东西，因为那样就能各方讨好，自己还不累。而当你走出出版社后，就成了一个彻底的双向选择关系：出版社认同你的设计，就会拿来请你设计；你也可以选择接受或拒绝，而不是你必须做。同时对于有追求的人来说你也有了压力，不思进取就没饭吃。所以我就决定出来了，说实话，很是艰难，有很大压力，但很愉快。话说回来，美编职务也该保留，但应是名副其实的“美术编辑”：以偏重编辑为重点，协助社外专职设计师的工作，因为往往文字编辑对设计的认识缺乏专业性；另外美术编辑还有编辑艺术类图书的工作。若这样就是一个良性运作的关系了。

●：如果说中国的出版体制对你的设计造成一种约束，那么，今天你同客户打交道，所受到的束缚与原来的

什么不一样？你是如何解决这种约束的？

◎：今天的制约与之前的束缚，可能就是性质的不同。以前是必须干的工作，现在首先客户是在认同了你的设计的前提下，专程来请你的，而此时的你还可以选择做与不做。其次就是在接受任务后，自己会有个明确的分类：一种是为艺术的真正的设计；一种是为经济的所谓“行活”设计。我自己的工作室也是这样运行的，我的最爱是做好好的书籍设计，但经济压力使得我不得不再做些商业设计。所谓“以商养书”，但商业设计市场在中国目前还处于不成熟阶段，要求设计的含量很低。当然商业设计也是对我的挑战，把握设计与客户要求的“市场效益”的关系是大有可为的。一味坚守自己的设计，往往容易偏执，因为纯商业的东西的确有广大消费者是否欢迎的残酷现实。而能读书、渴望读好书的人本身素质就高，所以虽然书籍也是商品，但书可含设计量比例就大得多，做起来也过瘾。把商业化与艺术性的距离拉近并相统一，也是在锻炼自己的能力和为社会做贡献。所以好的工作室的“行活”与“烂行活”是有区别的，它有自己的水平作基础，有自己的责任心和荣誉感作保证，只是可能自己的主观含量少一些，接受市场的程度大一些。但我相信随着社会的进步，这种差别会越来越小，所以我目前出来后遇到的新约束还没解决掉，只是在努力化解矛盾。

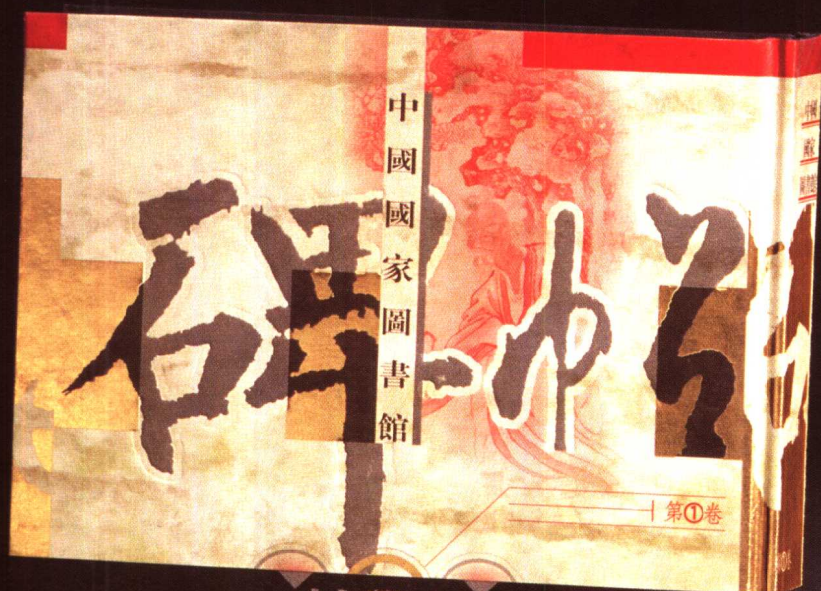
●：过去你曾热衷于纯绘画，从现在的设计中，也可以看出你与其他人在设计上的不同追求，这就是偏重纯艺术的保持个性的设计风格。那么，你是如何在“甲方”制约下保持它的？

◎：客户往往不清楚自己需要的东西最终是什么样的（如果已经告诉你要什么样的，细到颜色、图案、字体都要求得清清楚楚，那我就说请你去制作公司直接制作好了），那么您的工作就是把他的原则概念、基本诉求和一团模糊的、似有似无的影像去发挥想象力，具体地表现出来。出来后，如果与他们的诉求产生了差距，或者仅是客户尚不理解，那么就需要回到他们最初的原始点去做比较和解释工作了。如果是我没理解透或有偏差，那就需再做补充完善，把自己的设计原则更巧妙地融入他的已有理念中。能做到这点就是个人技巧问题了，也是我努力的方向。当然，也有被彻底否定、改弦易辙的作品，所以这次的作品集里，我也收录了不错的落选设计稿。对此，客户往往开玩笑说，他们很喜欢这个设计，但不符合他的或这或那的自身约束条件，说我可以用在别的设计上，反正还没发表过。但我的设计是专门为某一项目认真分析、苦思冥想而出来的，能再套用在别的项目上的机率应该是千分之几，否则随便往下个项目上一套就完事，是对自己的不负责，也是对客户对你的信任的不尊重。把这些落选稿拿出来供大家品评，不是说是我的对，客户的不对，谁是谁非，而是因那是在某一特定的时段、某一特定的条件下，或者是我的偏差，或者是对方的偏差留下来的遗憾，或许我们能从中得到什么启示。所以说只能靠技巧，而不能靠坚持顽固在这种游戏规则中保持自己的个性。举个不恰当的例子：喂猴子果子吃，早二颗、晚三颗和早三颗、晚二颗，猴子接受与否的结果是完全不同的，其实果子还是那么多。我不是说要欺骗客户，只是强调用技巧来完成这个任务。因为猴子只能吃这么多，多一颗它就会撑死，我是对它负责，只是它嘴馋罢了。对不起，开了个小玩笑！但我认为设计应是前瞻性的工作，而不是应时性的，过几年或者更长的时间看它还不落伍，也就使客户的产品具有更长的生命力，能把这个道理给客户说清楚，可能就会更容易沟通。

●：不管怎么说，设计和纯艺术总是有距离的，你现在还考虑大学时代的纯艺术理想吗？

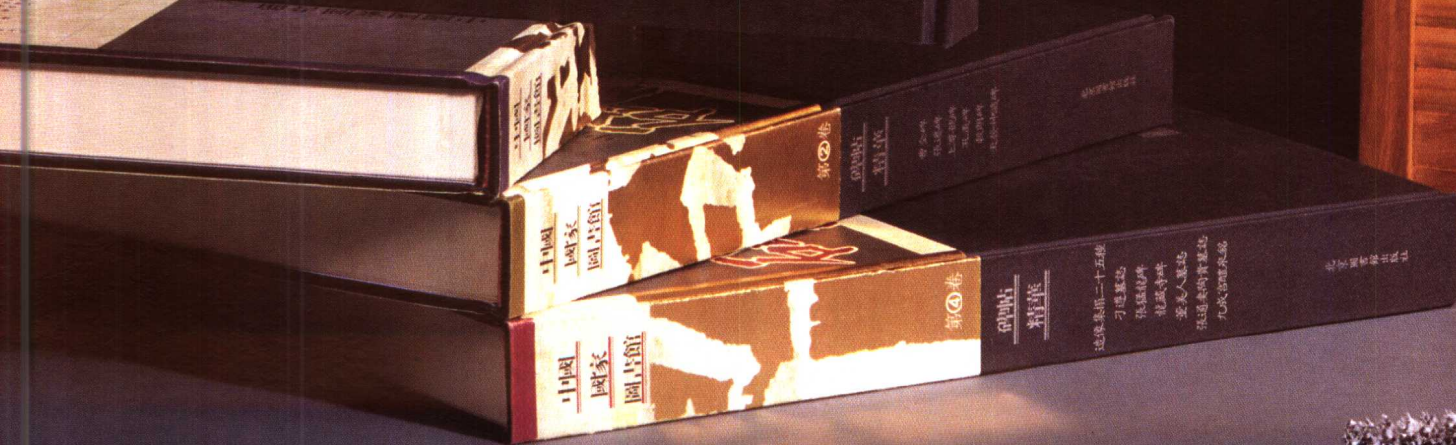
◎：纯艺术是很浪漫的，即使她的痛苦也是很浪漫的。一个是感性的宣泄，一个是理性的算计。我的绘画功底和理念，在某种程度上还曾得到过认可，所以在现时的设计中，往往挥己所长，纯艺术的东西往往嫁接其中。虽然设计和纯艺术还是有距离的，但它们毕竟还是近亲。随着社会的进步，社会整体素质的提高，这种近亲衍殖的可能

下接+012页

精華

北京圖書館出版社

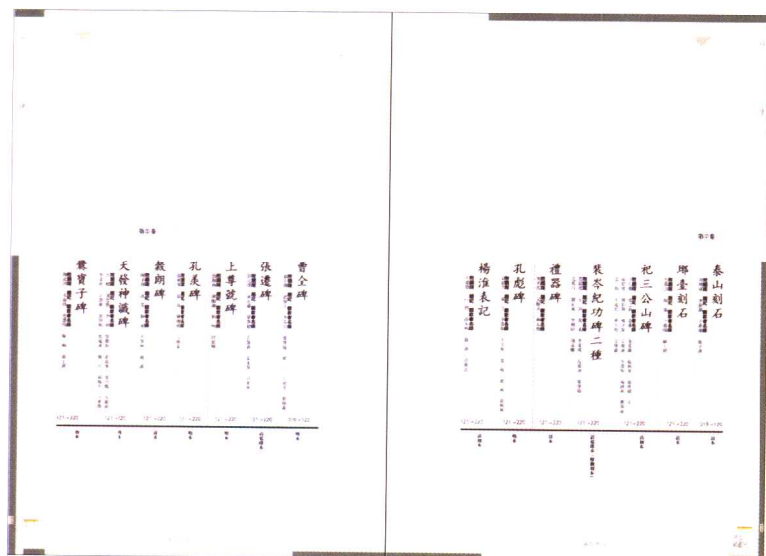

中國國家圖書館
碑帖精華

北京圖書館出版社

- | 中國
國家
圖書館 | 中國
國家
圖書館 | 中國
國家
圖書館 | 中國
國家
圖書館 |
|--|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 第⑤卷 | 第⑥卷 | 第⑦卷 | 第⑧卷 |
| 碑帖
精華 | 碑帖
精華 | 碑帖
精華 | 碑帖
精華 |
| 佛蘭西碑
李文及妻劉氏
合葬墓誌
集王右軍書
三藏聖教序
李思訓詩 | 龍山寺碑
顏勤禮碑
張遷碑
司馬遷妻臨晉侯
墓誌 | 碑帖二種
大觀帖二種
東陽本蘭亭序 | 晉唐小楷集帖九種
智永真草千字文
書譜
爭座位帖
小篆山陰石室記四種 |
| 北京圖書館出版社 | 北京圖書館出版社 | 北京圖書館出版社 | 北京圖書館出版社 |

◎ 该书是国家图书馆馆藏碑帖珍品集，具有较高的收藏价值。故外包装设计成礼品性质的金丝楠木卷帘门箱匣，书封则用深灰的塞维亚纸做大底，上端裱以仿大理石纹的特种纸。但我采用它的背面，有一种旧纸的效果且每张纸纹不同，更具手工感；内文则用蒙肯纸，种种这些都是为了凸现和传递给读者一种浓烈的传统文化气息。同时，封面局部套烫哑赤金和箱匣烫饰同样的哑赤金花纹都给人一种时尚的表现和华贵的特质。由8本书脊顺序排列才能完整的组成“碑帖”二字起到了设计的趣味性和无形的书籍摆放秩序性功能，达到了设计味与功能化的有机结合。哑赤金、两种木本色、浅驼黄纸质、印赤金……这种类似色的色调交替微变更流淌出一种丰富深蕴的书卷气和整体感。整书采用的是传统元素的现代解构重组设计方式，使得该书既有深远的文化底蕴又不致迷朽沉郁，这是我做传统题材书籍一直在努力追寻的方向。如箱角上提手的设计，既实现了搬运的功能性(该套图册有20多公斤重)又突破了传统箱匣的方正呆板，并节省了空间，这也是这种指导思想的设计体现。箱匣卷帘上的刻字，体现了该书的金石味，也利于读者的检索。◎

► 中国国家图书馆碑帖精华

► 北京图书馆出版社出版

► 正8开

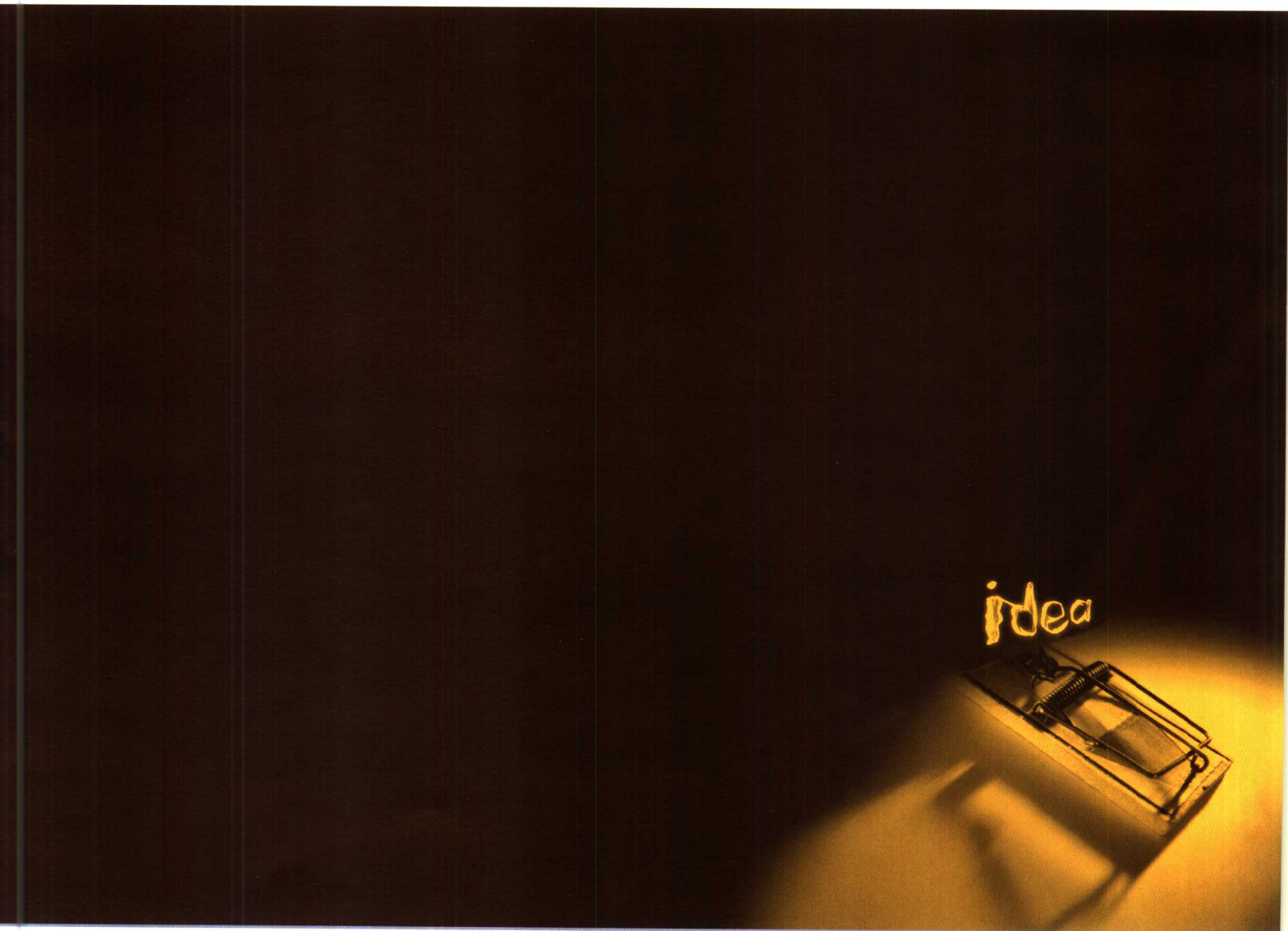
◀ 2001年设计

◎ 这是一幅祝贺北京设计博物馆成立的海报，用捕鼠器捕捉各种“创意”的丰富想象力，寓意设计博物馆将收藏许许多多好创意的设计作品。◎

► 北京设计博物馆招贴

► 正对开

◀ 1999年设计

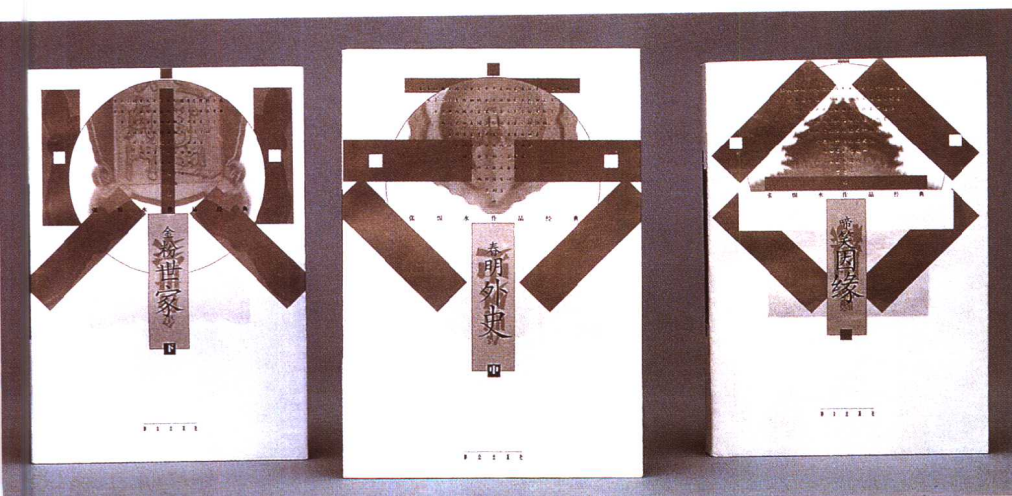

► 张恨水作品经典

► 群众出版社

► 大32开

◀ 1997年设计

◎ 该书是张恨水先生的作品经典，书中旧时京味气息表现颇多，所以在封面纸上选用“雪花瓣”特种纸，灰白的纸质掺杂着雪白的纸纤，仿佛京城冬季中惯见的鹅毛大雪；而封面主体形象是将胡同宅院的建筑物件与用单色块表现的抽象的房檐、柱梁相组合，更体现了特有的地域民居风貌。而书名下若隐若现的繁体大宋字字向朝下，已然将其字义的功能转化为图形的表现，符号性地影现了当时的文化表象。最后书上端呈倒三角组合的小得几乎认不出的烫金字，又是图形化地寓意了张先生书中的字字金语娓娓道来，满篇皆是精华。◎

1. 这些烫金字是用每册书的内容概述组成的 1

