

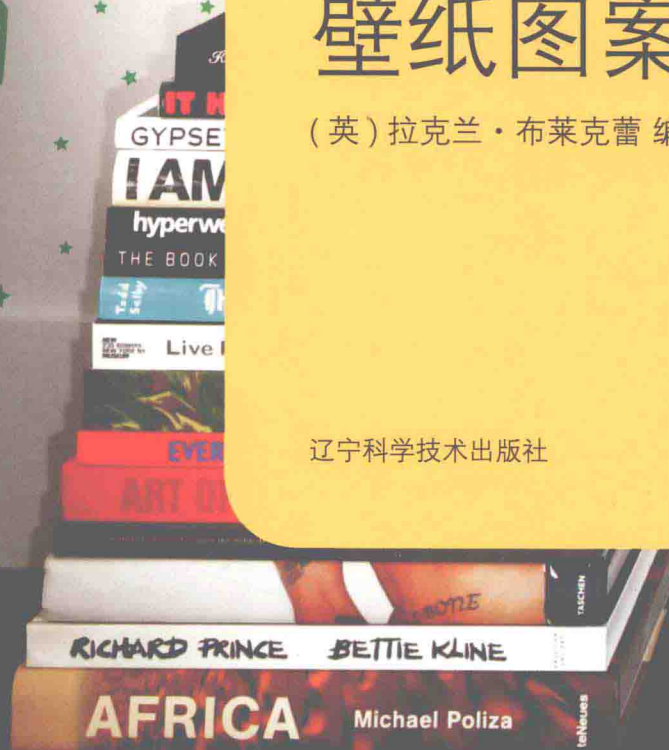

WALLPAPER PATTERN DESIGN

壁纸图案设计

(英) 拉克兰·布莱克蕾 编 张玲华 译

辽宁科学技术出版社

WALLPAPER PATTERN DESIGN

壁纸图案设计

(英) 拉克兰·布莱克蕾 编 张玲华 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

壁纸图案设计 / (英) 拉克兰·布莱克蕾编 ; 张玲华译. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5591-0167-9

I. ①壁… II. ①拉… ②张… III. ①墙壁纸—图案设计 IV. ① TS761.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 073383 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)
印刷者: 辽宁新华印务有限公司
经销者: 各地新华书店
幅面尺寸: 250mm×290mm
印 张: 16
字 数: 150 千字
出版时间: 2017 年 6 月第 1 版
印刷时间: 2017 年 6 月第 1 次印刷
责任编辑: 杜丙旭 王丽颖
封面设计: 关木子
版式设计: 关木子
责任校对: 东 戈

书 号: ISBN 978-7-5591-0167-9
定 价: 198.00 元

联系电话: 024-23280367
邮购热线: 024-23284502
<http://www.lnkj.com.cn>

前言

单单涂抹石灰水的极简艺术时代已经成为历史：定制空间的思想正在复苏。经历了室内设计中装饰品和浪漫主义情调的无尽匮乏后，我们今天所看到的类似艺术的定制印刷物和风景画作品与前些年的墙头花的重复图案已大不相同。

壁纸看起来是转了个圆圈：它起源于中国古代秦朝的风景式样、手工绘制的宣纸，而今它通过当代杰出设计师设计的大型装饰艺术作品而再次确立了其主要地位。墙上装饰物的新浪潮使它再一次成为一种主要的特色而不是一种背景，它将促使室内设计朝着“极大化”转变，并将艺术同设计融合。

随着交流设计渐渐地被人们认为是一种现代艺术形式，其先驱人物被认为是设计创新家，我们看到一整套全新的技术和工具相融合，改变了室内的风景。同时，平面设计、室内设计、艺术以及建筑的相互融合使标签变得复杂。由于这些发展，一些当代标准设计师将传统技术和最新数码工具结合使用，从而创造出无限体验空间的新方法。

该书中所展示的那些大胆的装饰、打破界限的设计都显示出20世纪80年代和90年代的容貌兼具、裸墙式样的极简主义风格之后人们对于展示个性化的室内风格的需求。这种对于强烈的、充满生气的设计风格的需求正在室内设计领域拓展一条崭新的大道。同时我们对于艺术和设计的理解以及他们在社会中的作用也正发生改变。现代设计师将墙壁作为他们的审美点，他们不是仅仅将壁纸贴上而是设计出能够决定房间的壁纸。

——Max Akkerman 和 Lotje Sodderland

Maxlot 于2003年由Max Akkerman 和 Lotje Sodderland创建于巴塞罗那。它旨在将平面造型设计、图符设计和街头艺术以及所有混合设计融合从而创造新的项目。目前它合并了一家美术馆、一家商店以及一个网站。Exposif壁纸同平面设计界、摄影界以及插画界的顶级人物合作，将壁纸既作为一种艺术又作为一种装饰，反映出了室内设计风格的转变。同爱普生的合作使Maxalot 将杰出的设计同印刷技术的新发展相结合，从而提供优质、华美的壁纸以供客户定制。

简介

壁纸复苏了，今天它不再是平淡的边缘装饰，而是呼唤个性化的装饰。定制的壁纸增加了家和商业空间的吸引力，例如酒吧、饭店，以及酒店的室内，它还作为艺术品被安装在博物馆和美术馆内。

20世纪90年代的光秃极简主义设计风格过后，装饰业的复兴成为壁纸重现的一个重大因素。千禧年的诱惑促进了复杂装饰——被戏称为装饰的合法化，它使装饰以不同的形式重新进入视觉文化。由于受到平面设计师、艺术家以及插画家的支持。一种更加巴洛克、图案丰富的设计风格和装饰性细节物再次成为它的标志。但这一次存在一种更加自由、有趣的元素。艺术和设计相互融合，抛除所有的规则。艺术家和设计师不再受到地板—天花板的墙面遮盖物的限制，他们非常喜欢壁纸这种形式，将墙面作为画布进行大规模的创作。

今天，视觉文化是一种交叉学科。平面设计师、艺术家、插画家、摄影师、服装和工业产品设计师都在试图创作壁纸，通常用惊人的结果将艺术和室内装饰的区别模糊开来。当壁纸一旦由设计师匿名为一些大型商业生产商创作时，它已远远不是一种简单的重复图案，今天我们看到个别艺术家生产有限版本的作品，或者是定制的壁纸，或是同那些意识到市场已经发生变化的生产商合作。

壁纸已不再限制于传统的纸卷，因此更加广义的“墙上覆盖物”现在被广泛地运用。乙烯基胶合剂、粘纸（贴图）、三维立体、生动的甚至是互动的壁纸都大胆地表现出新的方向，都愿意避免限定，当然也表现出快速的发展和材料以及技术的使用。

电脑对于那些以重要方式运用装饰的的作品的发展来说是

至关重要的。电脑能够进行更为复杂的设计。最近“数字技术”和大幅印刷技术的发展意味着设计师能够自由地、大范围地生产出他们想要的尽可能大而又复杂的作品。这种表现非常明显，例如艺术家Peter Kogler 的大型作品、Persijn Broersen 和 Margit Lukács 的强烈的手工绘制的插画以及为Maxalot的Exposif 展生产的风景画壁纸。

Andy Warhol 是第一个将艺术和室内作品联系起来的艺术家。他的著名的壁纸《Cow》（1996）成为先例，从此很多人追随。现在很多视觉艺术家一定程度上被壁纸这种艺术形式所吸引，因为壁纸能够完全包围空间。Francesco Simeti、Virgil Marti以及Assume Vivid Astro Focus 运用这种形式作为装饰来描述他们作品中的颠覆性的一级社会—政治性的评论，检测一些问题，例如性、战争、人权以及环境。除了一些黑色和讽刺性的主题，尤其是对于我们当今年代外，当今由艺术家、设计师和插画家设计的作品中还有幽默的作品—在多种叙事作品以及对于历史或从前设计时代的讽刺作品内增加玩味。

服装总是同室内物品紧密地联系起来，纺织品能为设计主意提供无尽的源泉，这些主意会转化成壁纸。过去，编制的和印制纺织品的不断变化的服装，例如丝制锦缎、毛料、印版印制的印花棉布以及棉布都在壁纸中相呼应。今天，当代服装设计师，例如Basso & Brooke 和 Eley Kishimoto，将插画和美丽的纺织印制品从T 型台延伸到墙面，而服装摄影师Rachel de Joode 聪明地将他的模特的形象转变成重复的图案。

今天许多设计师创造者将传统手工技术和印刷同最新技术、电脑辅助形象设计和摄影相结合从而创作壁纸。通

过对大自然和怀旧的灵感来源的描绘，设计师，例如 Rachel Kelly、Tracy Kendall 和Lisa Stickley 正生产互动性、纺织品的、具有大胆设计风格的商业壁纸，这些不仅仅意味着同地毯的合并。这些设计师持续地推动着工艺技术和应用的边界。

可能最大的进步就是互动壁纸：太阳能的、紫外线感的、噪音反应的墙面覆盖物；嵌入电致发光材料的壁纸；像显示器一样工作的互动壁纸，能够按照人们的意愿改变图案和内容的可能性（或者甚至是在墙上读电邮）。Christopher Pearson 的对于William Morris 的壁纸的革新的改编使LCD板上的柳叶栩栩如生，这也是技术如何被用来扩大界限的一个令人激动的例子。

壁纸设计已经焕然一新。该书中的生动地、极其漂亮的作品只是各种不同方向的艺术家和设计师用他们打动人的力量来装饰墙面的作品的一小部分典型作品。壁纸摆脱了前一世纪的技术局限，同时又从过去获得灵感，看起来会有无穷无尽的可能。看待壁纸今后如何继续发展将会是一件很有趣的事情。

感谢

我要感谢以下几位，他们的帮助和贡献使这本书的出版成为可能：Wolfgang Matt、Montse、Laurence King 出版社的Helen Evans、Rudd 工作室的Ellie Ridsdale、Mark Valli、Lee Williams、Julia Schatz、Markus Strasser 以及Maxalot 中的Max 和 Lotje。

Lachlan Blackley 是一名设计师和编辑。他曾是Graphic 杂志的主编，现在是Graphic 08；Ornate 的合作主编。

目 录

6	前 言
7	简 介
8	Absolute Zero Degrees
12	Birgit Amadori
16	Antoine et Manuel
20	Assume Vivid Astro Focus(AVAF)
26	Basso & Brooke
32	BLESS
36	Susan Bradley
38	Jackson Chang
40	Claude Closky
42	Colorflage
46	Rachel de Joode
52	Destroy Rockcity
54	Deuce Design
58	Linda Florence
62	Front
66	TAKORA Kimiyoshi Futori
70	Rachel Kelly
72	Kinpro (Chisato Shinya)
78	Peter Kogler
80	Loop.ph
84	Florence Manlik
86	Virgil Marti
92	Geoff McFetridge
96	Laur Meyrieux
100	Kenzo Minami
102	Nice
106	Omnivore
110	Christopher Pearson
114	Persijn Broersen and Margit Lukács
118	Phunk studio
120	Jo Pierce
124	PixelNouveau
128	Publisher textiles
132	Lyn Randall
134	Karim Rashid
138	Rinzen
142	Rob Ryan
144	Kustaa Saksi
148	Showroom Dummies
152	Francesco Simeti
158	Angel Souto
160	Lisa Stickley
162	Studio Job
166	Sweden Graphics
170	Kam Tang
172	Timorous Beasties
176	Clarissa Tossin
178	Hanna Werning
184	Jenny Wilkinson
186	Maria Yaschuk
190	Peter Zuiderwijk

WALLPAPER PATTERN DESIGN

壁纸图案设计

(英) 拉克兰·布莱克蕾 编 张玲华 译

辽宁科学技术出版社
· 沈阳 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

壁纸图案设计 / (英) 拉克兰·布莱克蕾编 ; 张玲华译. — 沈阳 : 辽宁科学技术出版社, 2017.6
ISBN 978-7-5591-0167-9

I. ①壁… II. ①拉… ②张… III. ①墙壁纸—图案设计 IV. ① TS761.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 073383 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社
(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)
印刷者: 辽宁新华印务有限公司
经销者: 各地新华书店
幅面尺寸: 250mm×290mm
印 张: 16
字 数: 150 千字
出版时间: 2017 年 6 月第 1 版
印刷时间: 2017 年 6 月第 1 次印刷
责任编辑: 杜丙旭 王丽颖
封面设计: 关木子
版式设计: 关木子
责任校对: 东 戈

书 号: ISBN 978-7-5591-0167-9
定 价: 198.00 元

联系电话: 024-23280367
邮购热线: 024-23284502
<http://www.lnkj.com.cn>

目 录

6	前 言
7	简 介
8	Absolute Zero Degrees
12	Birgit Amadori
16	Antoine et Manuel
20	Assume Vivid Astro Focus(AVAF)
26	Basso & Brooke
32	BLESS
36	Susan Bradley
38	Jackson Chang
40	Claude Closky
42	Colorflage
46	Rachel de Joode
52	Destroy Rockcity
54	Deuce Design
58	Linda Florence
62	Front
66	TAKORA Kimiyoshi Futori
70	Rachel Kelly
72	Kinpro (Chisato Shinya)
78	Peter Kogler
80	Loop.ph
84	Florence Manlik
86	Virgil Marti
92	Geoff McFetridge
96	Laur Meyrieux
100	Kenzo Minami
102	Nice
106	Omnivore
110	Christopher Pearson
114	Persijn Broersen and Margit Lukács
118	Phunk studio
120	Jo Pierce
124	PixelNouveau
128	Publisher textiles
132	Lyn Randall
134	Karim Rashid
138	Rinzen
142	Rob Ryan
144	Kustaa Saksi
148	Showroom Dummies
152	Francesco Simeti
158	Angel Souto
160	Lisa Stickley
162	Studio Job
166	Sweden Graphics
170	Kam Tang
172	Timorous Beasties
176	Clarissa Tossin
178	Hanna Werning
184	Jenny Wilkinson
186	Maria Yaschuk
190	Peter Zuiderwijk

前言

单单涂抹石灰水的极简艺术时代已经成为历史：定制空间的思想正在复苏。经历了室内设计中装饰品和浪漫主义情调的无尽匮乏后，我们今天所看到的类似艺术的定制印刷物和风景画作品与前些年墙头花的重复图案已大不相同。

壁纸看起来是转了个圆圈：它起源于中国古代秦朝的风景式样、手工绘制的宣纸，而今它通过当代杰出设计师设计的大型装饰艺术作品而再次确立了其主要地位。墙上装饰物的新浪潮使它再一次成为一种主要的特色而不是一种背景，它将促使室内设计朝着“极大化”转变，并将艺术同设计融合。

随着交流设计渐渐地被人们认为是一种现代艺术形式，其先驱人物被认为是设计创新家，我们看到一整套全新的技术和工具相融合，改变了室内的风景。同时，平面设计、室内设计、艺术以及建筑的相互融合使标签变得复杂。由于这些发展，一些当代标准设计师将传统技术和最新数码工具结合使用，从而创造出无限体验空间的新方法。

该书中所展示的那些大胆的装饰、打破界限的设计都显示出20世纪80年代和90年代的容貌兼具、裸墙式样的极简主义风格之后人们对于展示个性化的室内风格的需求。这种对于强烈的、充满生气的设计风格的需求正在室内设计领域拓展一条崭新的大道。同时我们对于艺术和设计的理解以及他们在社会中的作用也正发生改变。现代设计师将墙壁作为他们的审美点，他们不是仅仅将壁纸贴上而是设计出能够决定房间的壁纸。

——Max Akkerman 和 Lotje Sodderland

Maxlot 于2003年由Max Akkerman 和 Lotje Sodderland创建于巴塞罗那。它旨在将平面造型设计、图符设计和街头艺术以及所有混合设计融合从而创造新的项目。目前它合并了一家美术馆、一家商店以及一个网站。Exposif壁纸同平面设计界、摄影界以及插画界的顶级人物合作，将壁纸既作为一种艺术又作为一种装饰，反映出了室内设计风格的转变。同爱普生的合作使Maxalot 将杰出的设计同印刷技术的新发展相结合，从而提供优质、华美的壁纸以供客户定制。

简介

壁纸复苏了，今天它不再是平淡的边缘装饰，而是呼唤个性化的装饰。定制的壁纸增加了家和商业空间的吸引力，例如酒吧、饭店，以及酒店的室内，它还作为艺术品被安装在博物馆和美术馆内。

20世纪90年代的光秃极简主义设计风格过后，装饰业的复兴成为壁纸重现的一个重大因素。千禧年的诱惑促进了复杂装饰——被戏称为装饰的合法化，它使装饰以不同的形式重新进入视觉文化。由于受到平面设计师、艺术家以及插画家的支持。一种更加巴洛克、图案丰富的设计风格和装饰性细节物再次成为它的标志。但这一次存在一种更加自由、有趣的元素。艺术和设计相互融合，抛除所有的规则。艺术家和设计师不再受到地板-天花板的墙面遮盖物的限制，他们非常喜欢壁纸这种形式，将墙面作为画布进行大规模的创作。

今天，视觉文化是一种交叉学科。平面设计师、艺术家、插画家、摄影师、服装和工业产品设计师都在试图创作壁纸，通常用惊人的结果将艺术和室内装饰的区别模糊开来。当壁纸一旦由设计师匿名为一些大型商业生产商创作时，它已远远不是一种简单的重复图案，今天我们看到个别艺术家生产有限版本的作品，或者是定制的壁纸，或是同那些意识到市场已经发生变化的生产商合作。

壁纸已不再限制于传统的纸卷，因此更加广义的“墙上覆盖物”现在被广泛地运用。乙烯基胶合剂、粘纸（贴图）、三维立体、生动的甚至是互动的壁纸都大胆地表现出新的方向，都愿意避免限定，当然也表现出快速的发展和材料以及技术的使用。

电脑对于那些以重要方式运用装饰的作品的的发展来说是

至关重要的。电脑能够进行更为复杂的设计。最近“数字技术”和大幅印刷技术的发展意味着设计师能够自由地、大范围地生产出他们想要的尽可能大而又复杂的作品。这种表现非常明显，例如艺术家Peter Kogler 的大型作品、Persijn Broersen 和 Margit Lukács 的强烈的手工绘制的插画以及为Maxalot的Exposif 展生产的风景画壁纸。

Andy Warhol 是第一个将艺术和室内作品联系起来的艺术家。他的著名的壁纸《Cow》（1996）成为先例，从此很多人追随。现在很多视觉艺术家一定程度上被壁纸这种艺术形式所吸引，因为壁纸能够完全包围空间。Francesco Simeti、Virgil Marti以及Assume Vivid Astro Focus 运用这种形式作为装饰来描述他们作品中的颠覆性的一级社会-政治性的评论，检测一些问题，例如性、战争、人权以及环境。除了一些黑色和讽刺性的主题，尤其是对于我们当今年代外，当今由艺术家、设计师和插画家设计的作品中还有幽默的作品-在多种叙事作品以及对于历史或从前设计时代的讽刺作品内增加玩味。

服装总是同室内物品紧密地联系起来，纺织品能为设计主意提供无尽的源泉，这些主意会转化成壁纸。过去，编制的和印制纺织品的不断变化的服装，例如丝制锦缎、毛料、印版印制的印花棉布以及棉布都在壁纸中相呼应。今天，当代服装设计师，例如Basso & Brooke 和 Eley Kishimoto，将插画和美丽的纺织印制品从T 型台延伸到墙面，而服装摄影师Rachel de Joode 聪明地将他的模特的形象转变成重复的图案。

今天许多设计师创造者将传统手工技术和印刷同最新技术、电脑辅助形象设计和摄影相结合从而创作壁纸。通

过对大自然和怀旧的灵感来源的描绘，设计师，例如 Rachel Kelly、Tracy Kendall 和Lisa Stickley 正生产互动性、纺织品的、具有大胆设计风格的商业壁纸，这些不仅仅意味着同地毯的合并。这些设计师持续地推动着工艺技术和应用的边界。

可能最大的进步就是互动壁纸：太阳能的、紫外线感的、噪音反应的墙面覆盖物；嵌入电致发光材料的壁纸；像显示器一样工作的互动壁纸，能够按照人们的意愿改变图案和内容的可能性（或者甚至是在墙上读电邮）。Christopher Pearson 的对于William Morris 的壁纸的革新的改编使LCD板上的柳叶栩栩如生，这也是技术如何被用来扩大界限的一个令人激动的例子。

壁纸设计已经焕然一新。该书中的生动地、极其漂亮的作品只是各种不同方向的艺术家和设计师用他们打动人的力量来装饰墙面的作品的一小部分典型作品。壁纸摆脱了前一世纪的技术局限，同时又从过去获得灵感，看起来会有无穷无尽的可能。看待壁纸今后如何继续发展将会是一件很有趣的事情。

感谢
我要感谢以下几位，他们的帮助和贡献使这本书的出版成为可能：Wolfgang Matt、Montse、Laurence King 出版社的Helen Evans、Rudd 工作室的Ellie Ridsdale、Mark Valli、Lee Williams、Julia Schatz、Markus Strasser 以及Maxalot 中的Max 和 Lotje。

Lachlan Blackley 是一名设计师和编辑。他曾是Graphic 杂志的主编，现在是Graphic 08: Ornate 的合作主编。

Absolute Zero Degrees

Absolute Zero Degrees设计工作室总部位于伦敦，Keith Stephenson是其创建者及首席设计师。其图案和装饰在为其个人客户和企业客户的设计方面起到了很大的作用。

Absolute Zero Degrees有自己的一套壁纸，2004-2006年间设计生产的名为《蜜蜂》(Bees)、《燕子》(Swallows)、《蒲公英》(Dandelions)的壁纸是专门为伦敦的一些区域和空间设计的。其中《燕子》曾列入2005年度“Elle Decoration前景经典奖”的决选名单，并被许多杂志和电视报道。《蒲公英》最近在纽约成为“The British Influence”展的一部分。其新作品《鹿》(Deer)是Absolute Zero Degrees为其自己设计的。

对面：《蜜蜂》

左侧：《燕子》

上面：《鹿》

摄影：Ian Rippington、
John Warren 和 Keith Stephenson

您认为影响您的作品或设计风格的主要因素是什么？您的灵感来自于何处？

对于《燕子》（秋天），《蜜蜂》（春天），《蒲公英》（夏天），《鹿》（冬天）的影响因素则是源于大自然、视觉效果以及科内利斯·艾舍尔的作品。每幅作品都是关于季节的变化，同时还有转化为其它事物的自然事物：秋天的落叶变为迁徙的燕子；蜂巢转换成蜜蜂和蝴蝶；鹿出没于冬季光秃的树林中。

作为艺术家什么最吸引您？您真正喜欢什么？

颜色和质地最吸引我。我喜欢卢西尼·戴的上乘纺织品、Eley Kishimoto的当代纺织品以及20世纪60年代Portmeirion陶器的设计，例如魔力城市（magic city）。过去的作品对我现在的设计有很大的帮助。我尤其感兴趣的是每个年代对其前一代的风格和影响重新诠释的方法，例如20世纪60年代采用维多利亚风格、20世纪70年代对疯狂新艺术派的诠释以及当代对于20世纪80年代的看法。

当设计壁纸的时候，有没有您肯定要考虑的因素？

我能住在装饰着这样壁纸的环境里吗？如果我不能住这样的环境里，那么谁能呢？最终我也只是为自己设计这种壁纸。因为我们的壁纸都是独立生产的，所以数量有限，这就直接影响了单价。因此生产成本的限制是一定要牢记于心的，例如在每个设计中我们也要注意所使用的颜色的数量。

您首选的生产方法和材料是什么呢？

壁纸是由水平高超的技师在拥有80年历史的机器上印刷出来的。这些技师通过肉眼调和颜色，将瓷黏土混入颜色中。这样则使它们的质地更加丰富。礅子的自然滚动使最后的作品拥有独特的手工印刷的质量。

您最不喜欢什么？

成为鸽笼式。我们的工作涵盖品牌特征设计、零售空间的设计、印刷以及出版。同时拥有许多门类的设计团队，例如Doshi Levien。因此那些期望设计师坚持投身一种创作的思想看起来就有些过时了。

壁纸的未来发展将会是什么样的？您是怎样看待它的发展？

我猜想壁纸将会维持它一直所起到的作用——在传统装饰世界里保持其支柱地位的同时，出没于高端时尚世界。我认为壁纸的先锋地位将很有潜力更具革新性。它与混合灯光、凹凸式胶片式效果及数字技术的新发展（例如即将出现的3D印刷术）的试验将会证明这一点。

左侧：《鹿》