

НЕУГРАФИК

新平吉

02-18 June, Opening: 01 June 20:00

□ 新·人物 NEW · CHARACTER

图书在版编目(CIP)数据

新平面·14/戈洪主编.——南京: 江苏美术出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5344-2570-7

I. 新... II. 戈... III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第056005号

责任编辑 徐华华 朱婧

封面设计 Erich Brechbuhl

文字审读 袁熙旸

责任校对 吕猛进

责任监印 贾炜

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网http://www.ppm.cn

经 销 江苏新华发行集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京新世纪联盟印务有限公司

开 本 720X1000 1/8

印 张 11

版 次 2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2570-7

定 价 38.00元

营销地址 南京市中央路165号13楼

营销电话 025-83248515

主办 Sponsor by

视库文化传播机构

Seecoo Culture Communication Organization

协办 Co Sponsor by

江苏省广告协会平面设计师专业委员会

Graphic Designers Committee of Jiangsu Advertising Association

编辑 Edited by

视库图模

Seecoo Studio

南京艺术学院设计学院

Design College of Nanjing Arts Institute

编委 Editorial Committee

戈洪 Ge Hong 孙衷群 Sun Zhongqun 朱成梁 Zhu Chengliang 徐华华 Xu Huahua 蒋杰 Jiang Jie

何见平 He Jianping 袁由敏 Yuan Youmin 陈原川 Chen Yuanchuan 李根在 Li Gengzai 费文明 Fei Wenming

主编 Editor in chief

戈洪 Ge Hong

副主编 Subeditor

曹方 Cao Fang 蒋杰 Jiang Jie 陈琳琳 Chen Linlin

执行编辑 Executive Editor

李大伟 Li Dawei 王婧 Wang Jing

美术编辑 Art Editor

蒋杰 Jiang Jie 姚翔宇 Yao Xiangyu 王焱 Wang Yan 陈洋 Chen Yang

英文编辑 English Editor

费文明 Fei Wenming 游景 You Jing

特邀编辑 Special Editor

肖雷 Xiao Lei 蒋华 Jiang Hua 黄军华 Mo Junhua 张磊 Zhang Lei

特邀海外编辑 Special Reporter abroad

腾雪岭(英国) Teng Xueling (England)

李根在(美国) Li Gengzai (America)

牟 雪(荷兰) Mu Xue (Netherlands)

袁由敏(法国) Yuan Youmin (France)

宋博源(日本) Song Boyuan (Japan)

视库文化传播机构

中国·南京虎踞北路15号南京艺术学院
Nanjing Arts Institute 15# North Huju Road
Nanjing, China 210013
TEL 086-25-51696066 13851866488
E-mail: newgraphic@vip.sina.com
Http://www.seecoo.com.cn

0 0 2

在资源整合中实现设计的价值——海报设计师卡斯勃-----费文明

Realizing the Value of Design Through Resource Integration—Poster Designer Francois Caspar---Fei Wenming

0 1 0

Mixer的领头人——艾力·布莱西布勒-----戈洪

Leader of Mixer—Erich Brechbuhl-----Ge Hong

0 1 8

海报就是我-----Péter Pócs

Poster Is Me-----Péter Pócs

0 3 0

我最钟爱的媒体——海报-----Eskorwider

My Most Preferred Media—Poster-----Eskorwider

0 4 0

创作最为真实的作品——设计师Dirk Laucke的访谈-----视库 Studio

Create the Most Authentic Works—An Interview With Dirk Laucke-----Seecoo Studio

□ 新·实验 NEW · EXPERIMENT

0 5 0

勇敢、天真——看温克曼的图像世界-----李大伟

Bravery and Purity—Wenkman's World of Image-----Li Dawei

0 6 2

众生相-----李根在

Faces Portrait-----Ken-tsai Lee

□ 新·学术 NEW · SCIENCE

0 6 6

阶段·体会——一个大陆设计师的巴黎生活-----单浩

Stage · Taste—A Chinese Designer's Life in Paris -----Shan Hao

0 6 9

Metadesign和柏林公共交通系统-----方宏章

Metadesign and Public Transportation System in Berlin -----Fang Hongzhang

0 7 2

对企业形象设计的再认识(上)-----张磊

Re-understanding to Corporation Image Design(part 1)-----Zhang Lei

□ 新·平台 NEW · PLATFORM

伊朗新秀——Allahyar Najafi-----视库 Studio

A New Talent in Iran—Allahyar Najafi-----Seecoo Studio

□ 新·生活 NEW · LIFE

0 8 0

缤纷多元的台北-----视库 Studio

Multidimensional City—Taipei-----Seecoo Studio

□ 新·院校 NEW · ACADEMY

0 8 7

民国时期图案教材及论著出版状况综述-----蔡淑娟

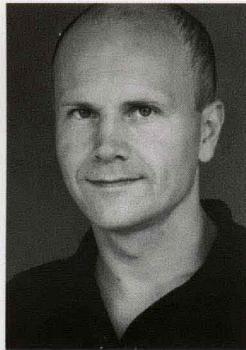
Pattern tutorials in Republic of China-----Cai Shujuan

在资源整合中实现设计的价值

——海报设计师卡斯勃

Realizing the Value of Design Through Resource Integration—Poster Designer Francois Caspar

费文明 Fei Wenming

Francois Caspar

海报作品被巴黎、汉堡、纽约等多家美术馆收藏。很多杂志对他的海报作品做过介绍，比如《Art and design》、《Etapes》、《Experimenta》、《Idea》、《Pixel Creation》、《Signes》、《New Masters of Poster Design》。

他还出版了一本专著《个性化的平面设计师》（*Profession independent graphic designer*）

展览与出版：海报作品70多次在国际海报展中亮相，观众褒扬有加。

法国海报设计师

2003~2005年法国设计师联盟创办主席

法国多学科设计组织主席

多届国际设计竞赛评委

在法国以及国外的多家设计学校、工作室任教，讲授的内容有视觉传达、设计师的权利与义务。

卡斯勃

1. 路易斯的熊
2. 1990奥尔良人权论坛
3. 1992奥尔良人权论坛
4. 奥尔良人权论坛10周年纪念
5. 奥尔良人权论坛10周年纪念

2 3

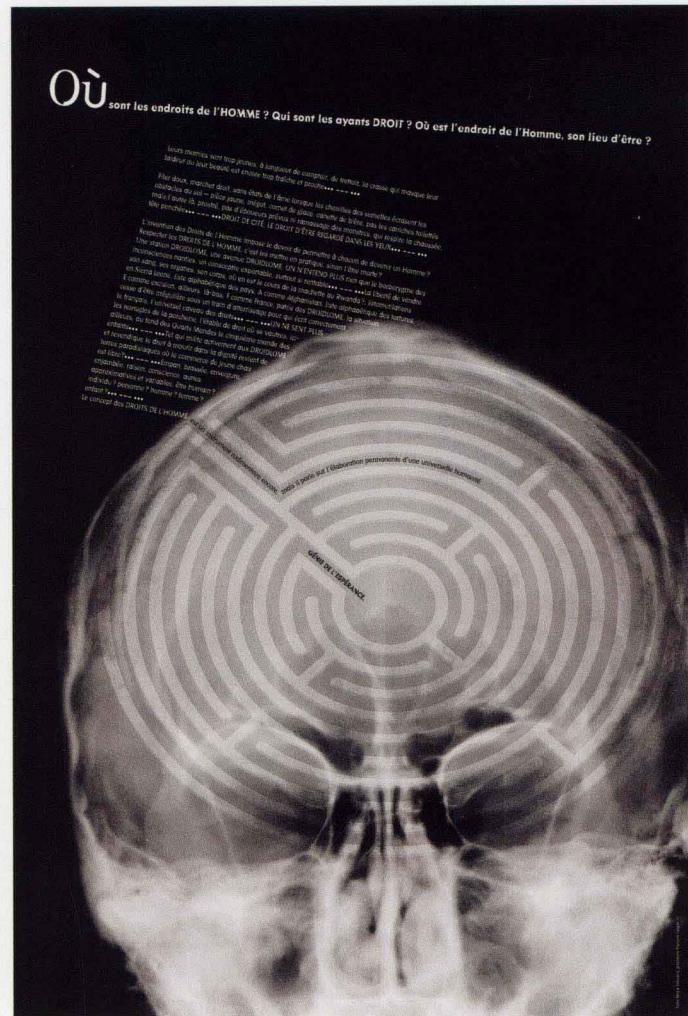
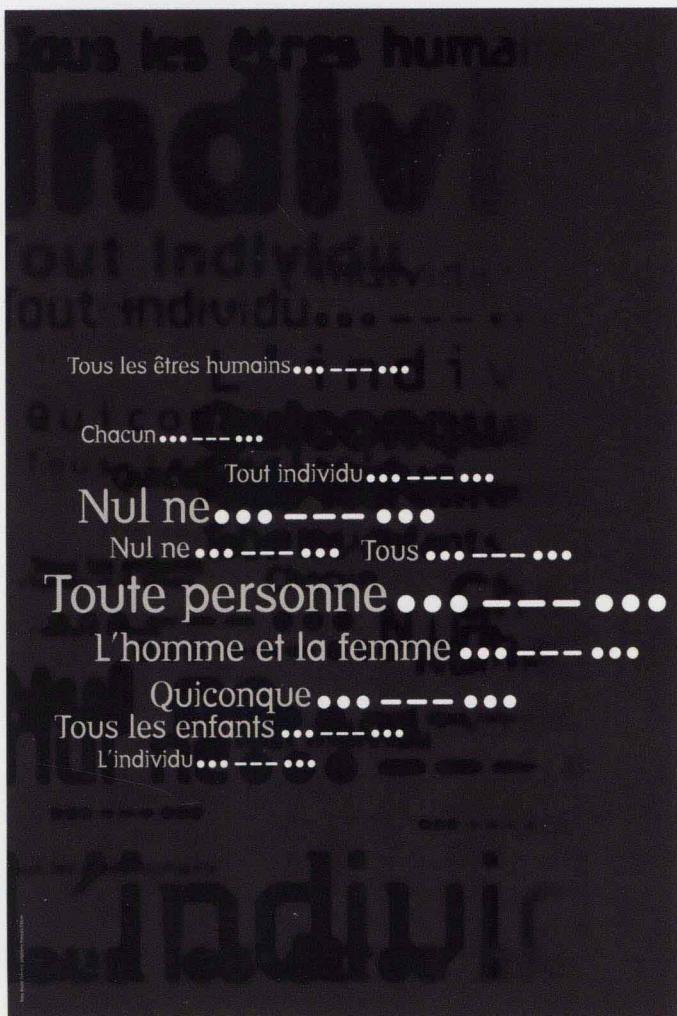
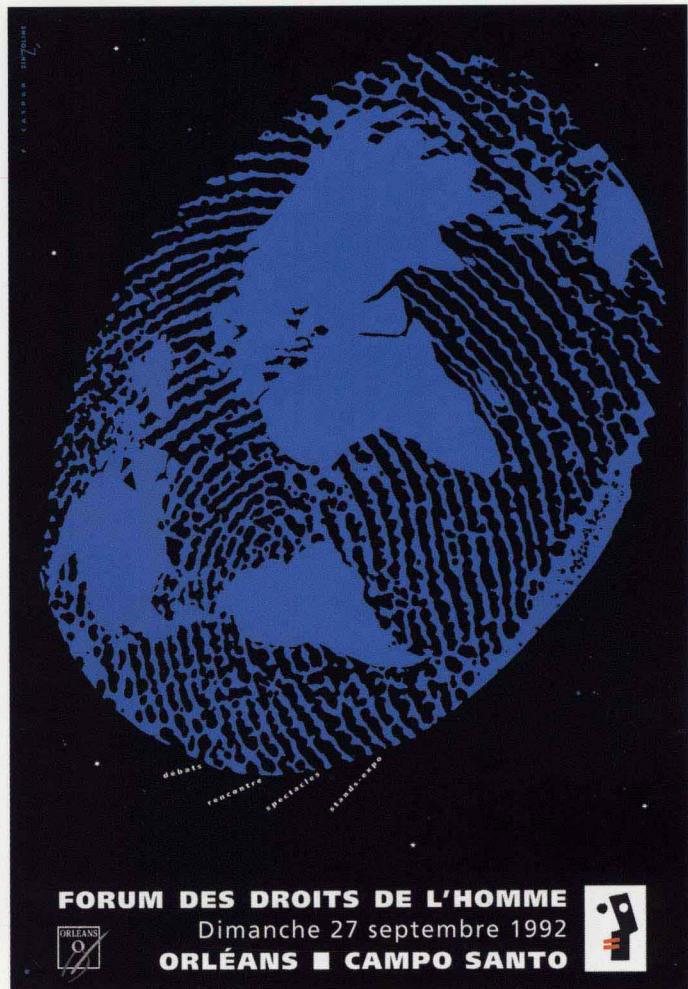
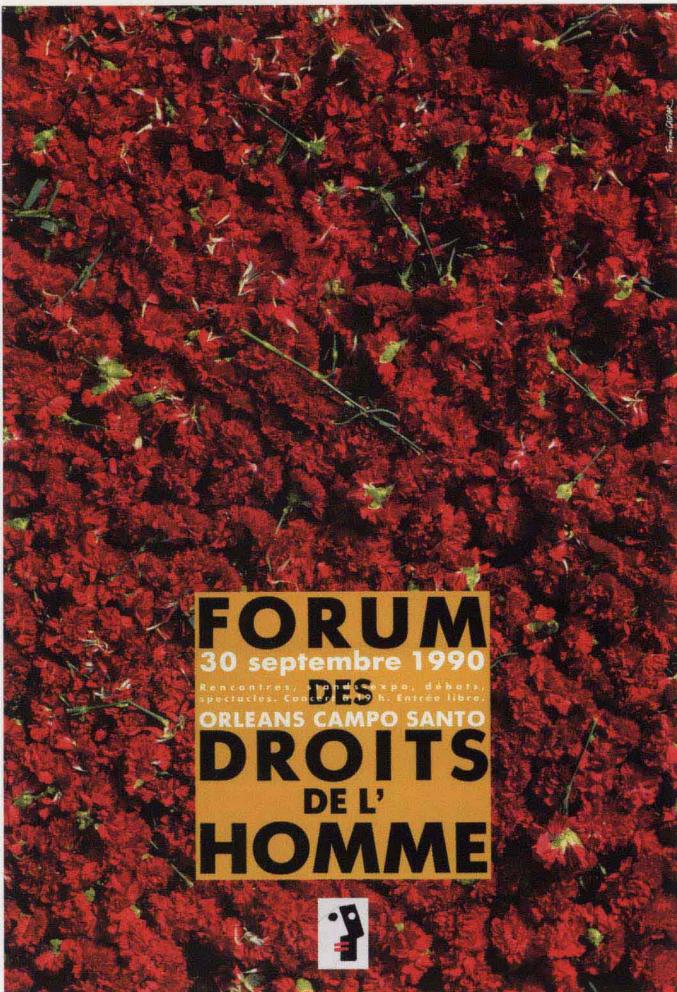
1 4 5

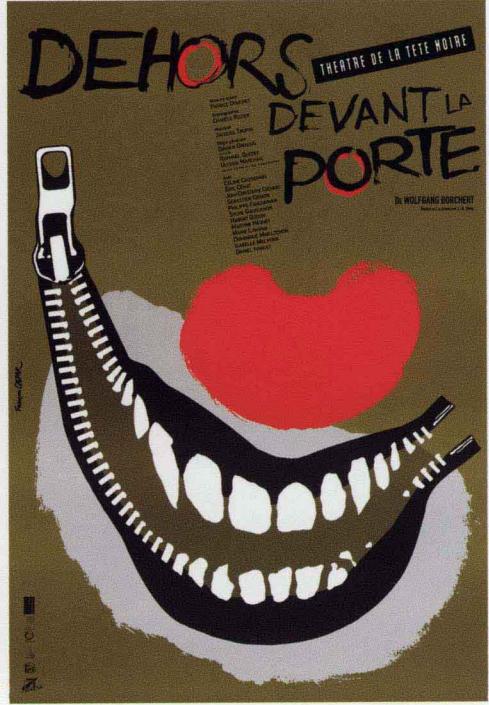
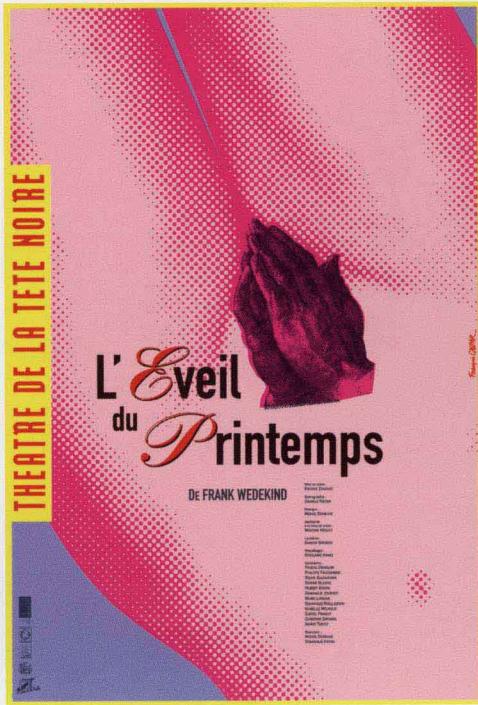
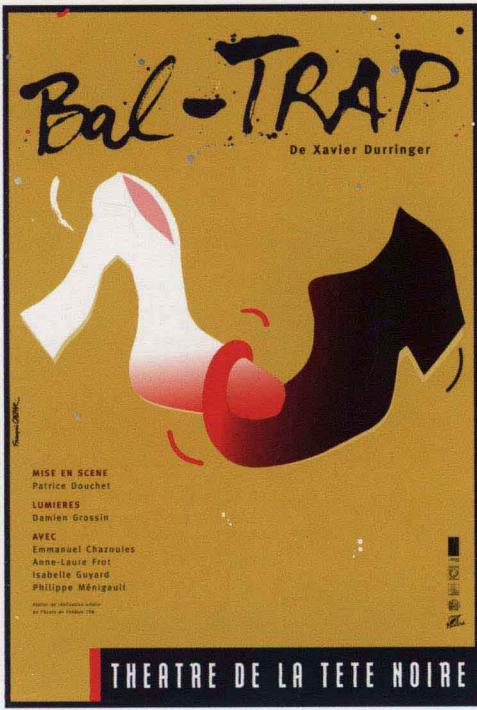
1989年以来，卡斯勃作为一名设计师及设计顾问，广泛服务于欧洲、法国本土的政府机构、公司以及艺术家，设计了大量的视觉传达作品。他的作品以高质量、多视角、功能性以及浓烈的视觉感染力而著称。

法国的海报传统影响深远。卡桑德雷光彩四溢的装饰艺术，萨维那风格化的图像，以及平面设计的公众特性（这一特性在1984年蓬皮杜艺术中心举办的一个大型展览中得以“大肆宣扬”），等等这些，都没有弄眩卡斯勃的设计目光。从业20年后的今天，卡斯勃依然坚持自己的理念，不被陈规所束缚。卡斯勃有着源源不断的创造力。他在创造作品的时候，将实践、经验、功能和沟通融合在一起。

如同社会中的许多交流方式一样，海报建立在一个特别敏锐的表达途径之上。对于卡斯勃以及其他很多设计师而言，海报可以看作是进行语言研究的工具。然而，每位设计师的设计语言具有一定的稳定性，在卡斯勃多样化的客户和设计领域中，我们还应该看到这样一个事实：这些海报可以作为一个不断变化的物体的组成元素。Théâtre de la Tête Noire的系列海报，一张建立在商业化（而不是视觉风格）设计理念基础之上的图像，和薛·博兰为公众剧院所作的形象有点类似。

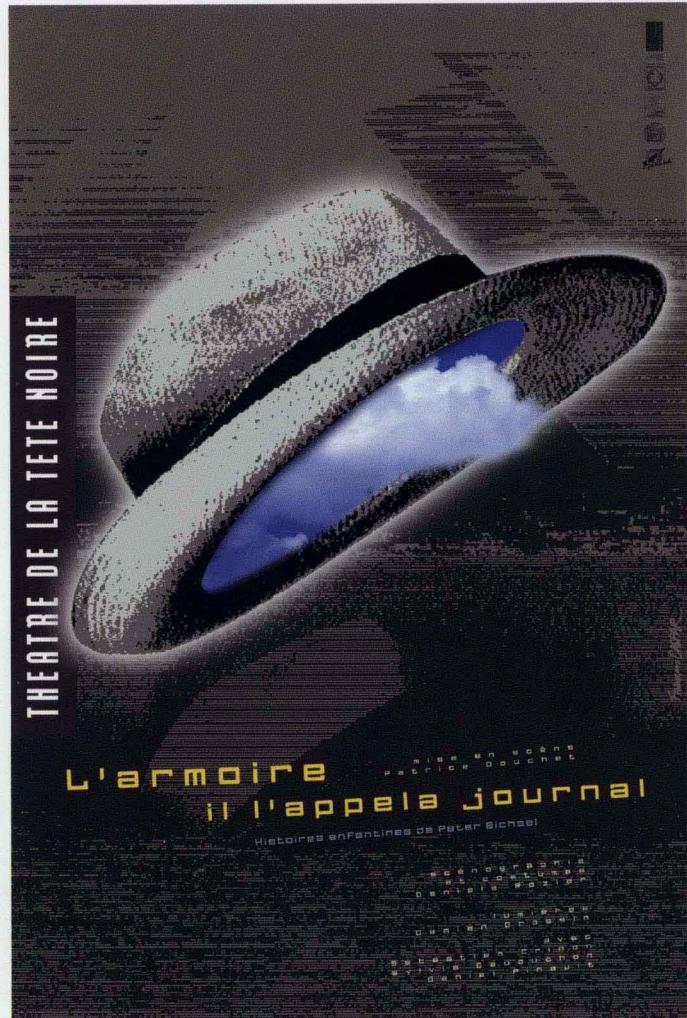
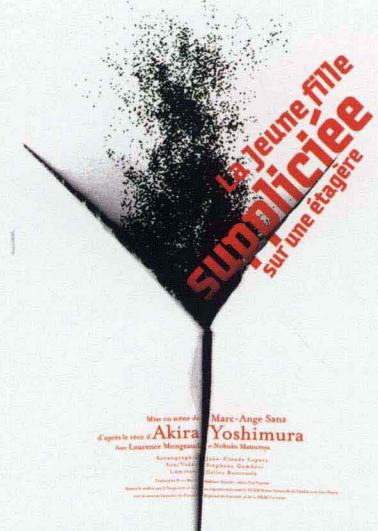

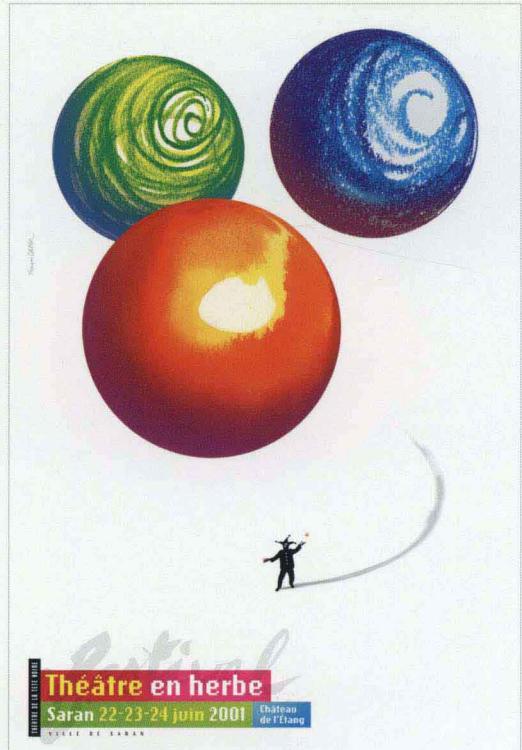
1. 海报《1993奥良人权论坛》
2. 海报《Bal-Trap》
3. 海报《春光乍现》
4. 海报《门外》
5. 海报《地狱与诅咒》
6. 海报《拿走》
7. 海报《被拷问的女子》

2 3 4
1
5
6 7

卡斯勃的设计工作常常带有跨学科的性质，他经常独自运用跨学科的知识进行创作，或者与多学科的专家（比如广告文案撰写人、摄影师、产品开发人员等）一起进行创作。他还具有很强的社会活动能力。现在他担任法国设计师联盟主席一职，这是一个跨学科职业联盟。卡斯勃在国际上享有盛名，是因为他不仅积极参加各种国际海报双年展和会议，而且他还有能力与世界各地的同行和一些协会联盟建立友好关系。他说：

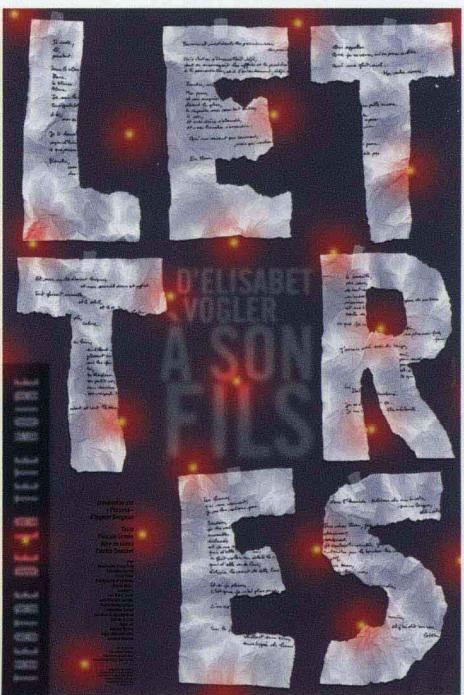
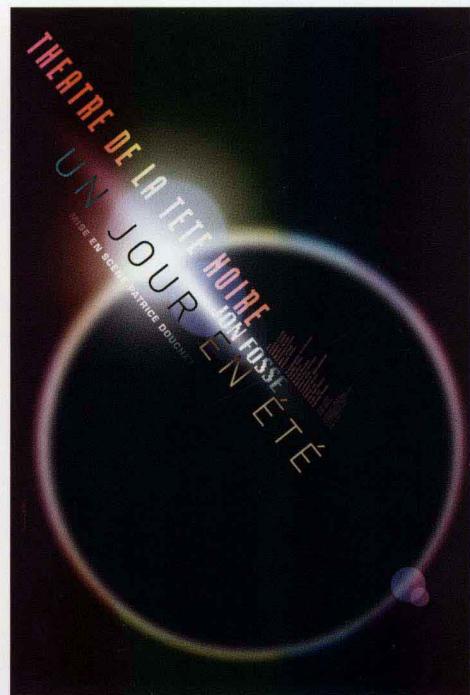
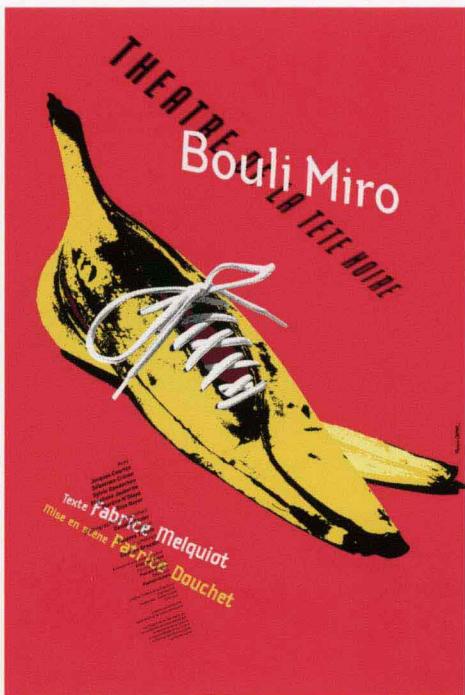
“设计的重要价值在于，它找到了艺术、技术、经济、战略、机遇、创新等因素的结合点。”而他对各种资源的整合，最终令他实现了设计的价值。

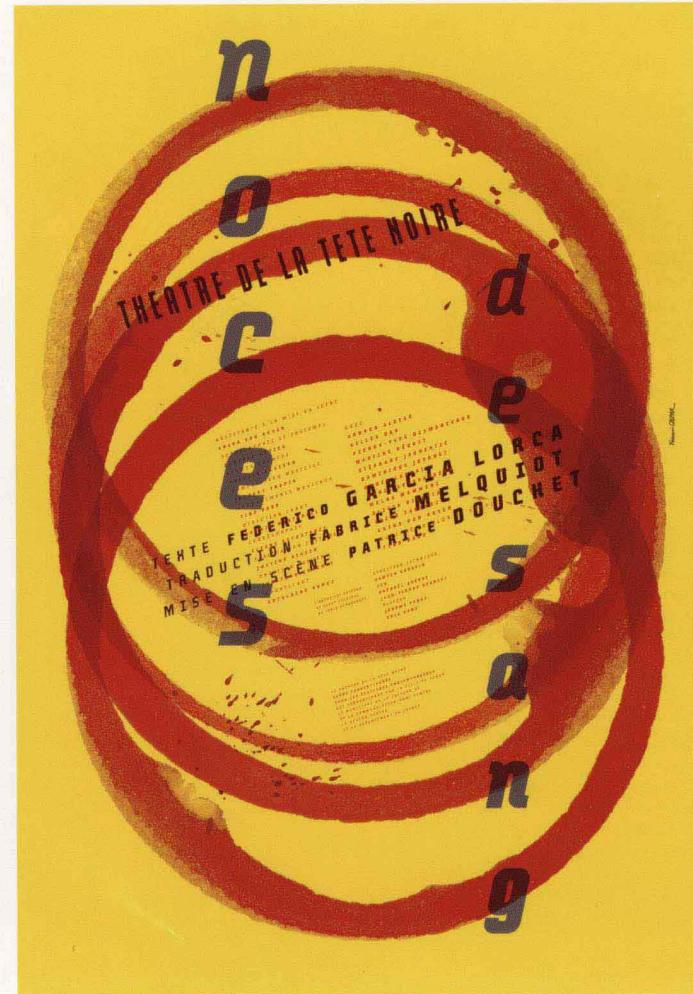
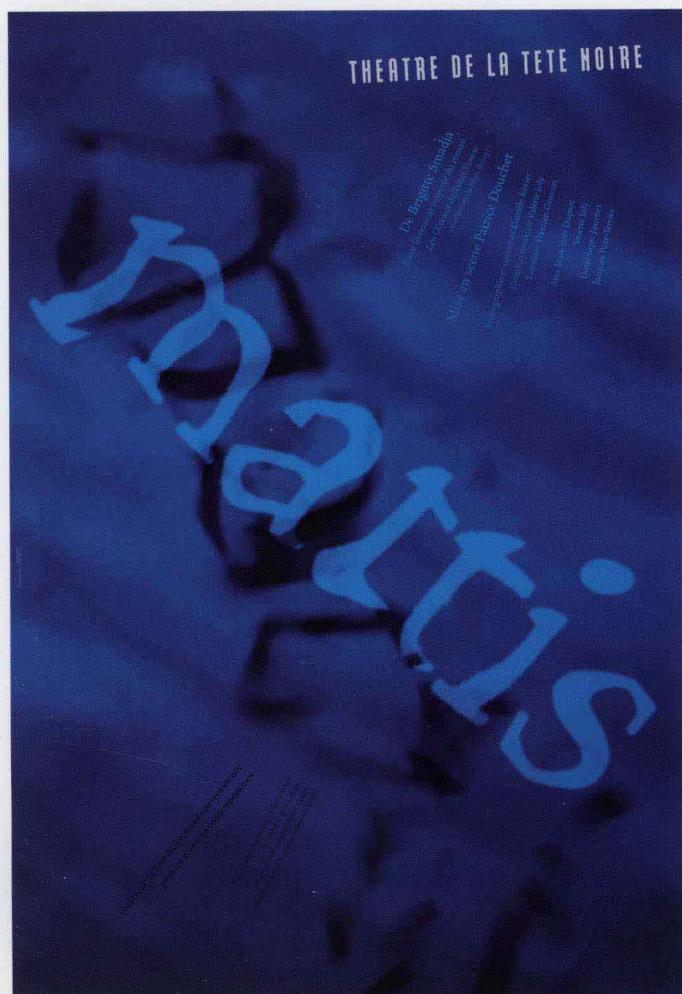
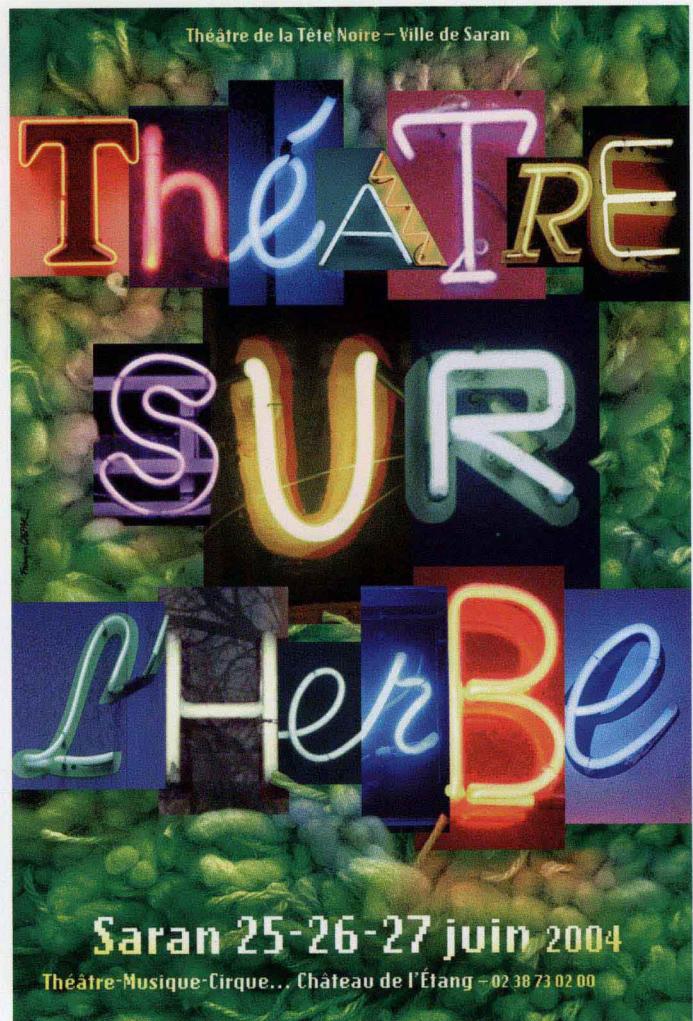
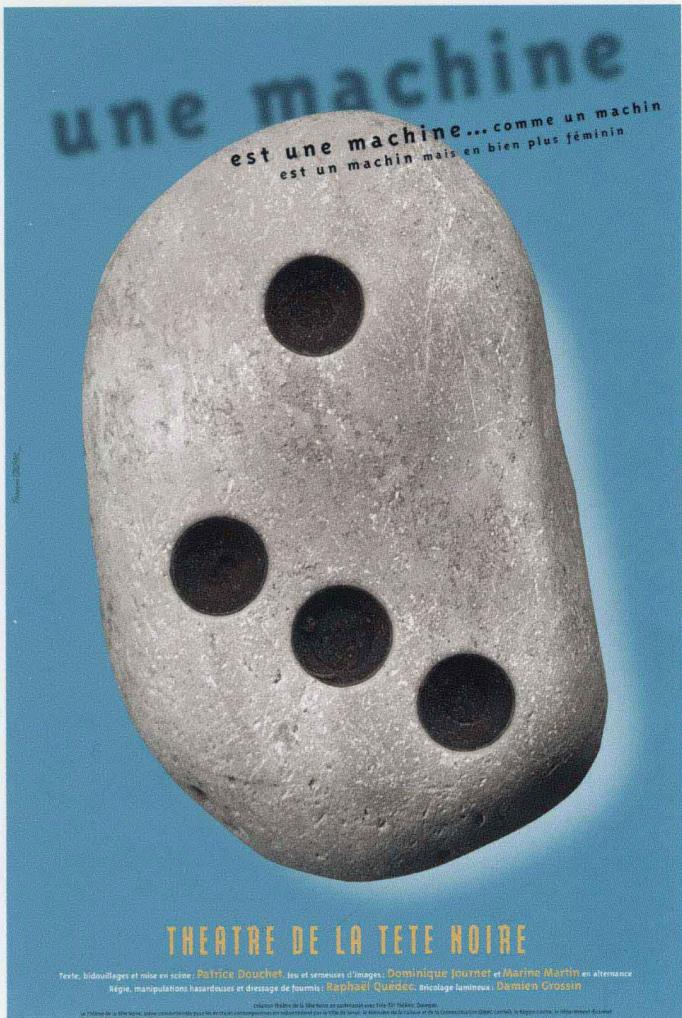

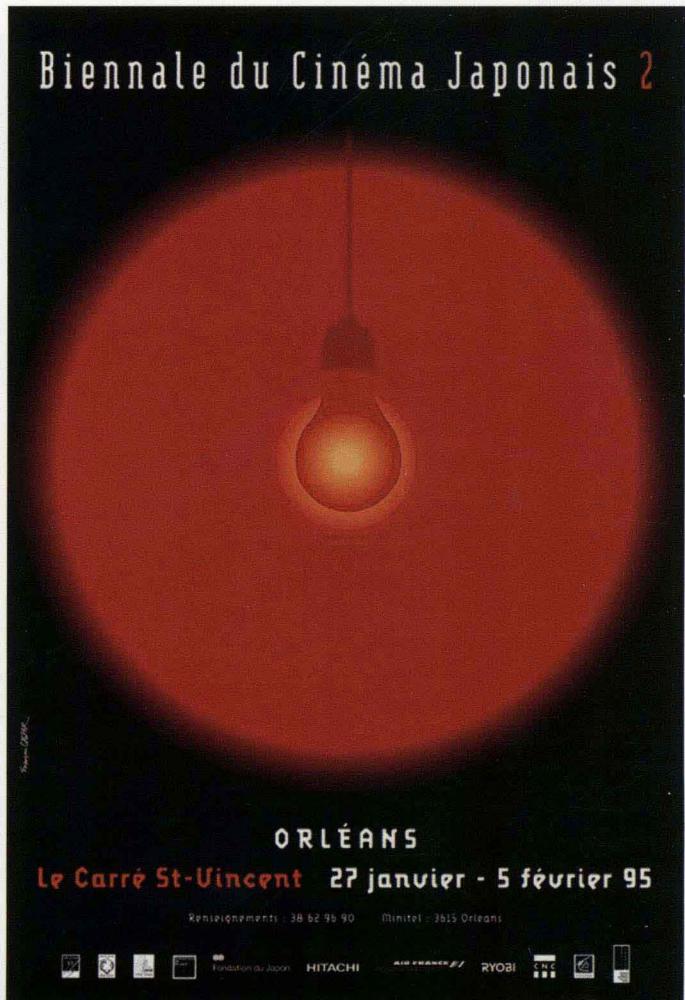
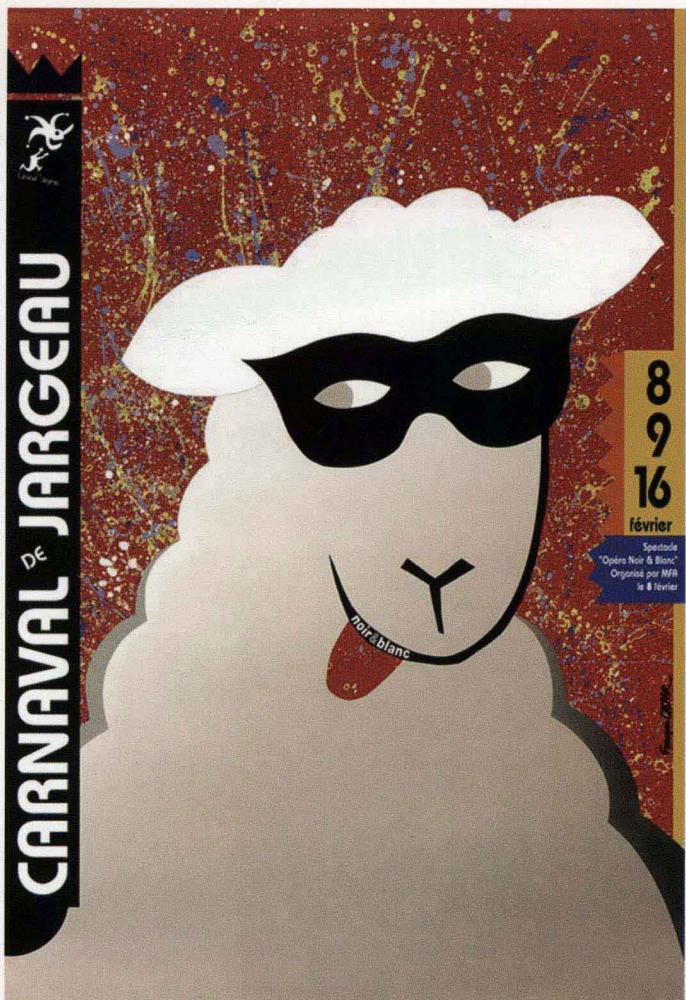
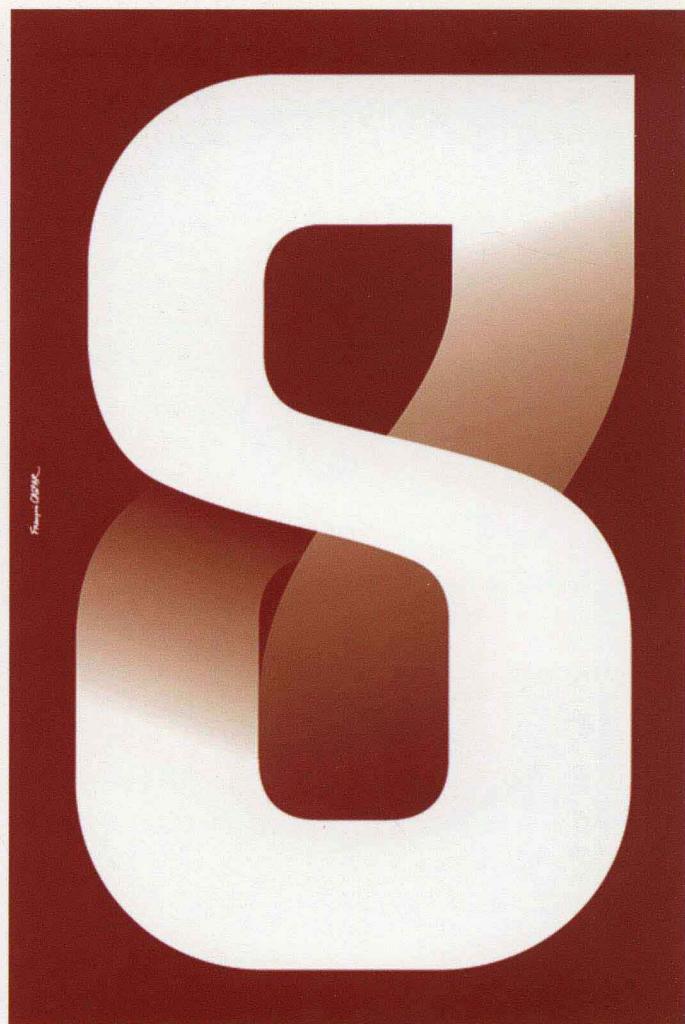
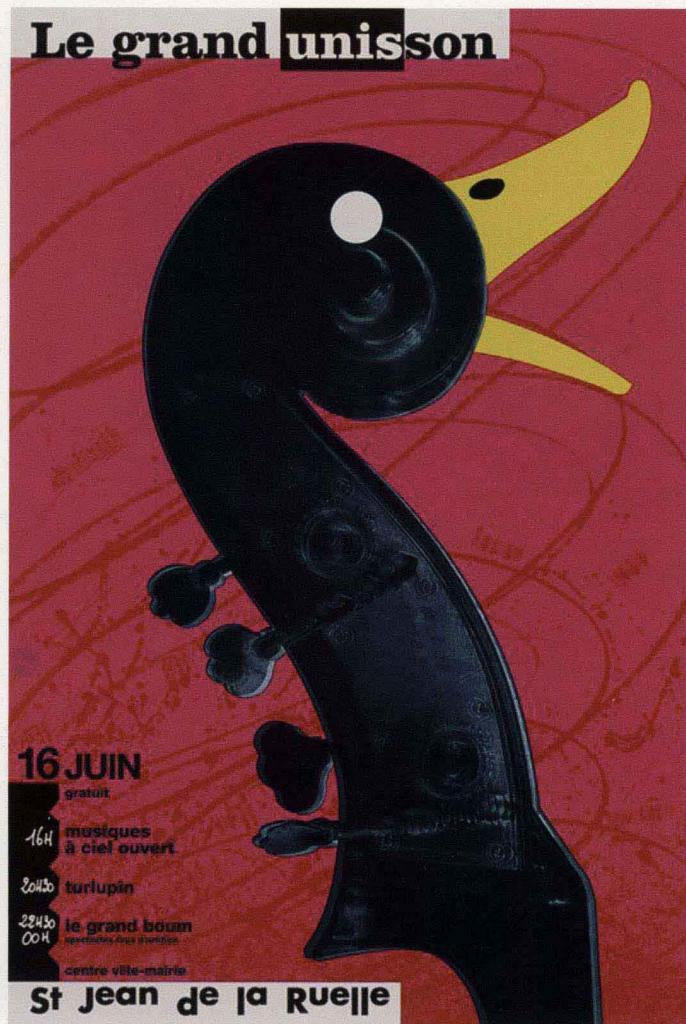
1. 海报《广岛，我的爱》
2. 海报《草地上的剧院》
3. 海报《Bouli Miro》
4. 海报《夏日》
5. 海报《信件E》
6. 海报《机器就是机器》
7. 海报《草地上的剧院艺术节》
8. 海报《Matisse》
9. 海报《血之婚礼》

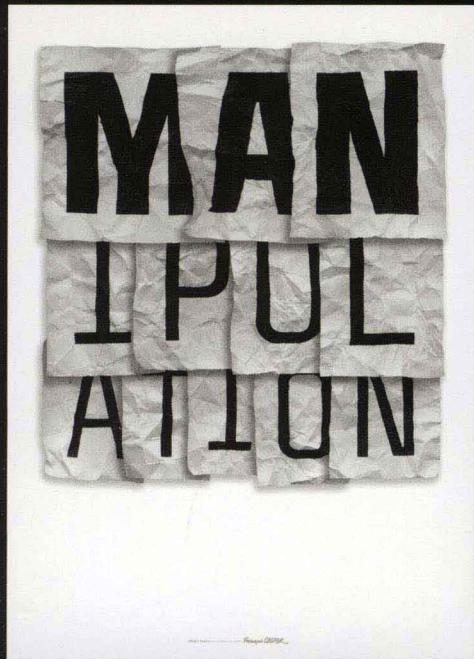
1	2	6	7	
3	4	5	8	9

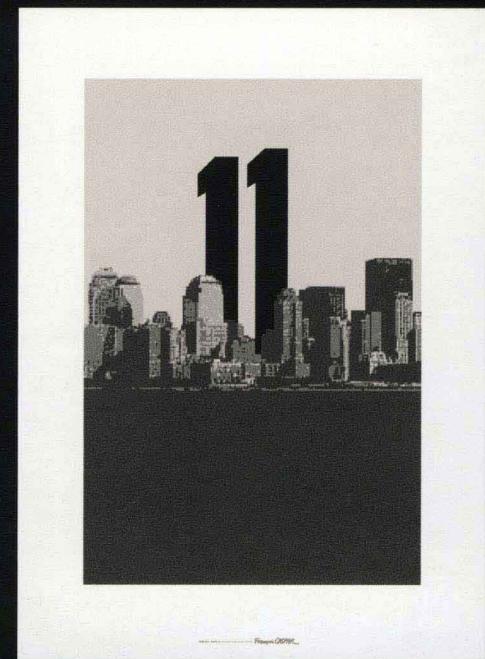
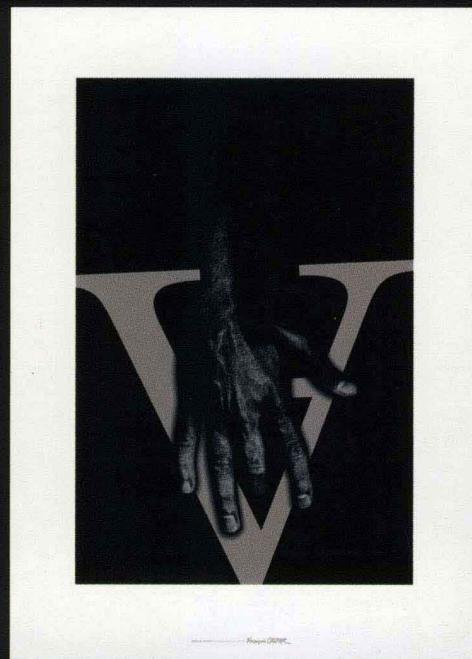
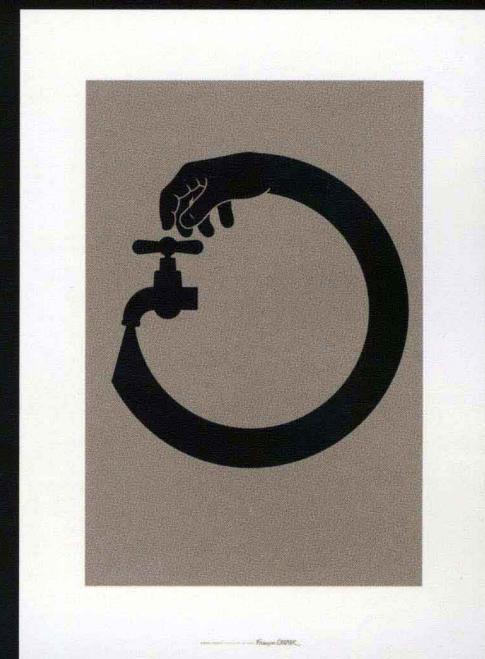
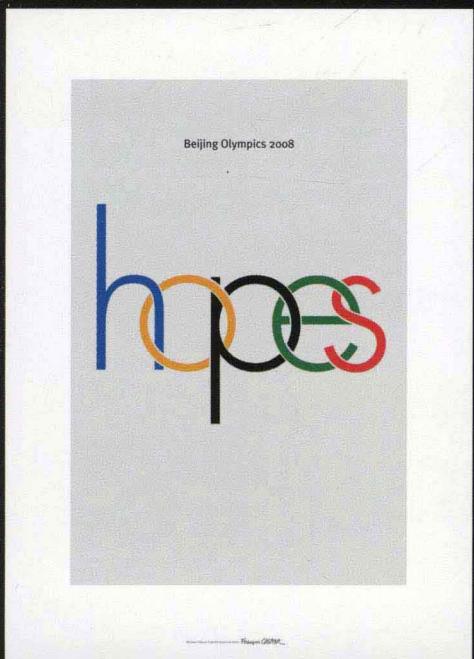
Le grand umisson.

1. 音乐会海报
2. 海报《7·8》
3. 音乐会海报
4. 电影海报
5.6. 《自勉》系列海报

1	2	5
		6
3	4	

Mixer的领头人——艾力·布莱西布勒

Leader of Mixer—Erich Brechbuhl

戈洪 Ge Hong

经历

艾力·布莱西布勒 (Erich Brechbühl) 1977年10月3日出生于瑞士苏尔斯。他建立了自己的平面设计工作室Mixer。2007年开始他成为国际平面设计协会 (AGI) 的成员。与设计大师卓思乐的共事经历，促使他摆脱了瑞士传统字体设计的禁锢。作为横跨多个领域的设计工作室Mixer的领头人，对于每一幅海报作品，他都力求完美出新。艾力·布莱西布勒为当地客户提供平面设计作品，在国际上享有盛名，这一点和他的导师卓思乐如出一辙。他的作品频繁地出现在各大国际海报双年展上并获得好评，囊括众多国际奖项的时候，年仅24岁。

1990年，13岁的艾力·布莱西布勒建立了非赢利性组织Mix Pictures，主要是举办一些文化活动并放映短片。几年后，他通过培训成为了字体设计师，同时也是家乡瑞士森帕赫印刷厂的一名排版工。这一时期的培训使他了解到传统的字母制图以及瑞士严格的以网格为基础的字体布局。但是，他觉得这些束缚了自己的创造力。培训结束后，他便决定投身平面设计的实际创作。就是在这一时期，他遇见了卓思乐。卓思乐让他在自己的工作室做学徒，这一做就是4年，一直到2002年结束。

艾力·布莱西布勒

1977年	10月3日出生于瑞士苏尔斯
1990年	创建了“Mix Pictures”，一个制作短片和举办文化活动的组织
1994~1998年	在卢塞恩学习字体设计
1998~2002年	在维利绍，尼古拉兹·特罗塞雷的工作室学习平面设计
2002年	在柏林MetaDesign公司实习
2003年	在卢塞恩，建立了自己的平面设计工作室MIXER
2007年	成为国际平面设计协会 (AGI) 的成员

奖项

2002年	Design Prestige国际设计大奖，布尔诺；韩国国际海报双年展，学生组，金奖
2003年	2002年度瑞士最美丽的书籍；中国国际海报双年展，文化类海报组，铜奖
2004年	Józef Mroszczak荣誉奖，华沙；红点奖：沟通大奖
2005年	热舒夫国际戏剧海报双年展，荣誉提名奖
2006年	Radio 3fach Kick Ass 大奖，卢塞恩：Geilste 3fach 日历；纽约字体设计指导：优秀字体设计证书
2007年	2005瑞士海报大奖，文化组，金奖；特尔纳瓦国际海报双年展，二等奖；2006年度瑞士最美丽的书籍；2×1等奖，1×2等奖，1×3等奖，Identity: 2007最佳，莫斯科马格达勒纳艺术节，斯洛文尼亚，银奖；芬兰，拉赫提海报双年展大奖；2007年插画柏林，3X欧洲最美丽的书籍；2007年德国最美丽的书籍；2007年瑞士海报大奖
2008年	2007年瑞士海报大奖

1.2.3.5.6.

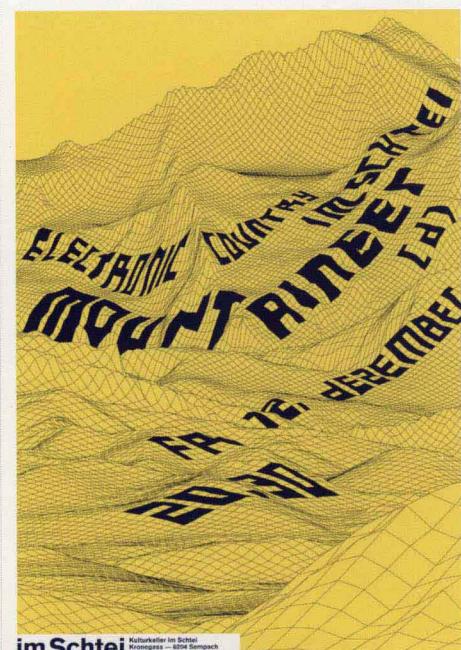
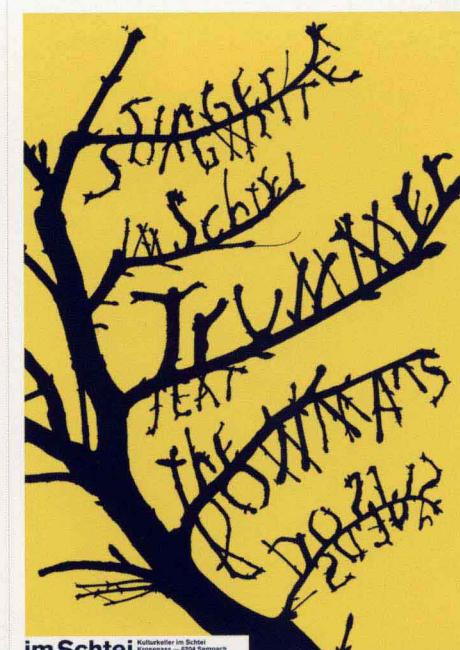
《我是Schtei》

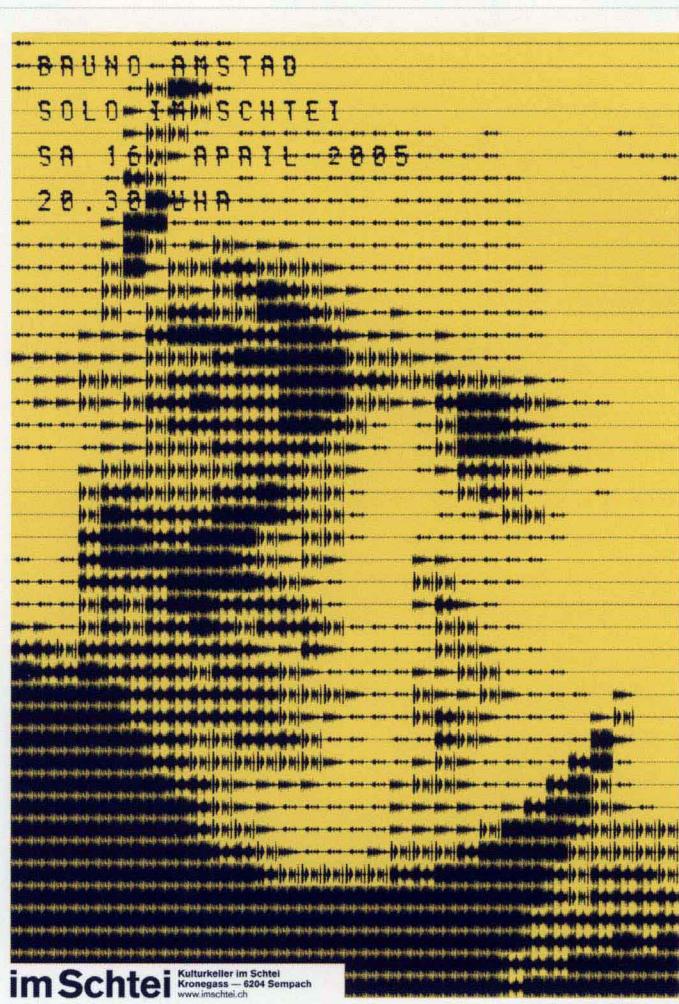
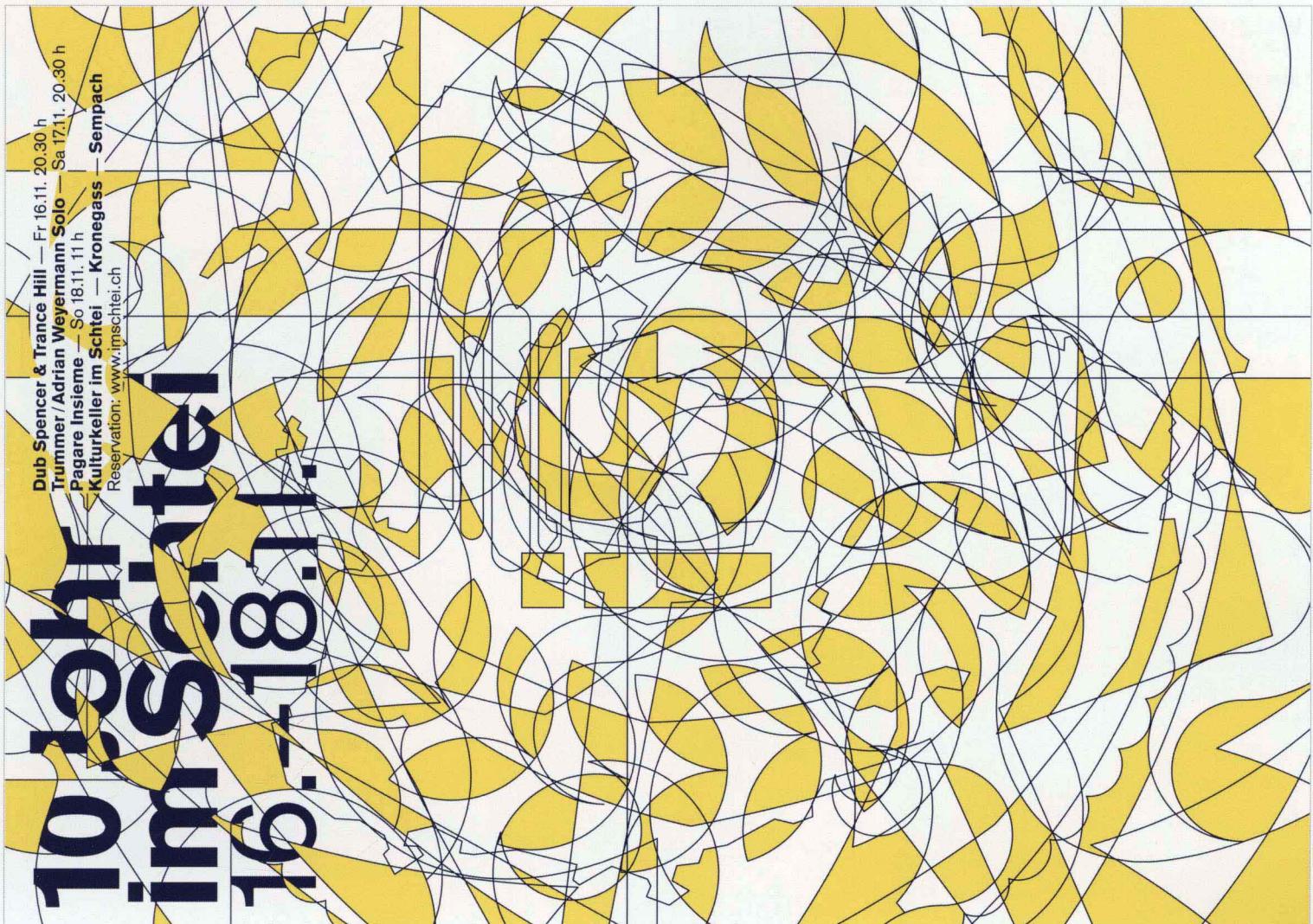
为音乐会“我是Schtei”创作的《我是Schtei》1-6 海报系列。自1997年开始一共118幅海报。

4. “我是Schtei”10周年海报

4

1 2 3 5 6

1. 布巴基大壁画
展现布巴基军队穿越瑞士边境的大壁画125周年纪念海报

2. 2006年100幅最佳海报
为“德国、奥地利、瑞士三国100幅最佳海报作品”竞赛设计的书籍，使用的是比赛中获胜的海报进行组合。

3. Emil Manser

关于街头哲学家 Emil Manser 的书籍

1
—
2
—
3

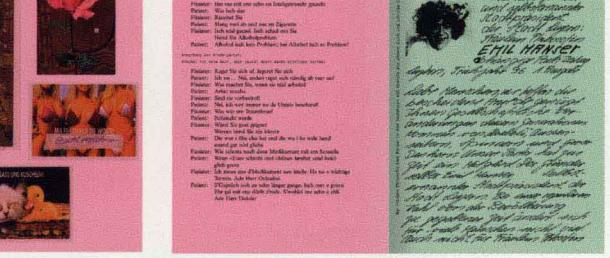
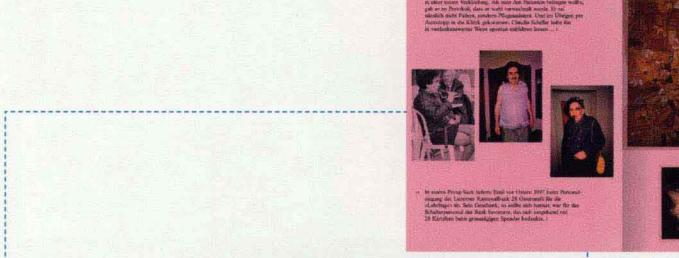
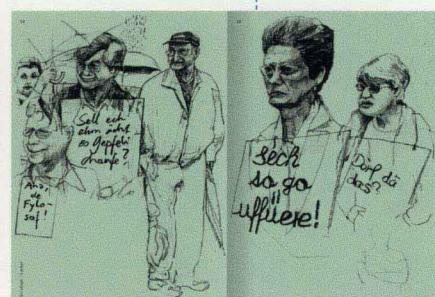
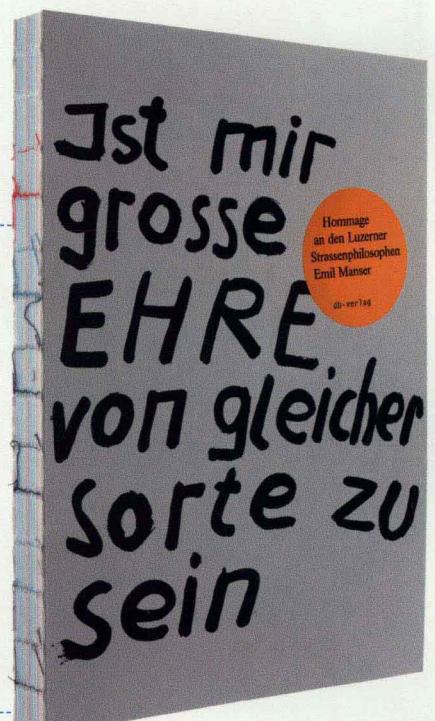
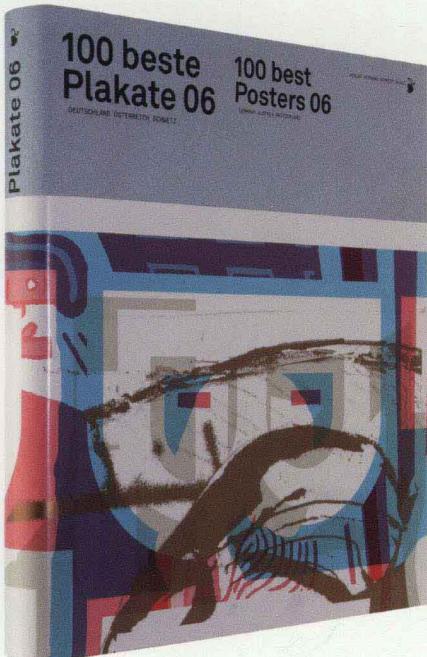
Mix发展为Mixer

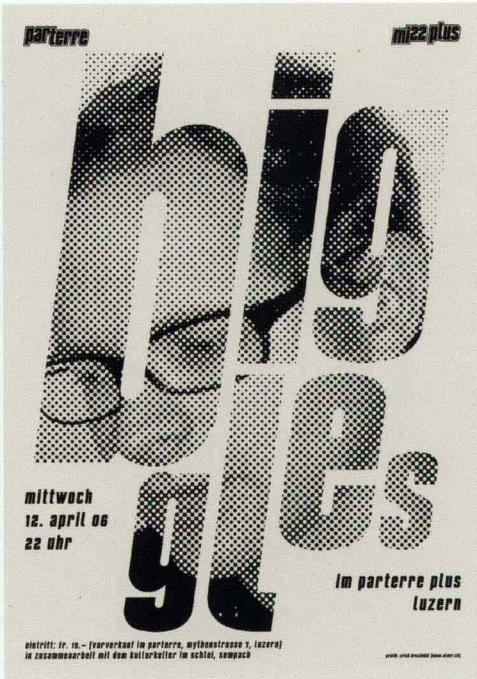
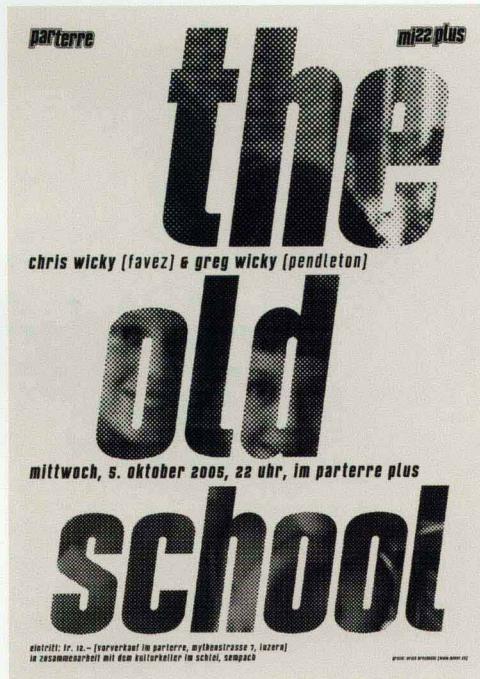
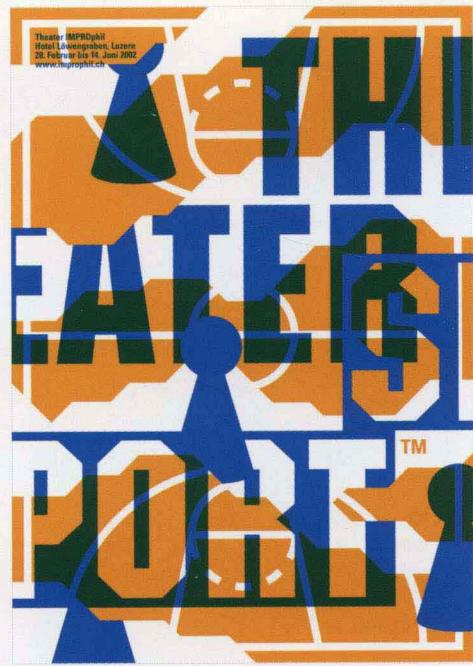
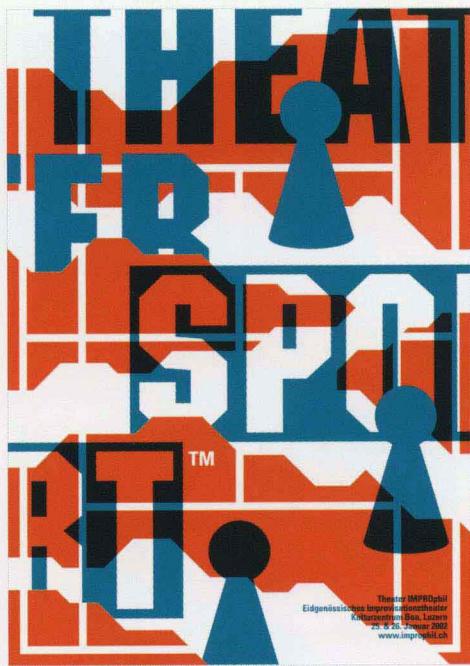
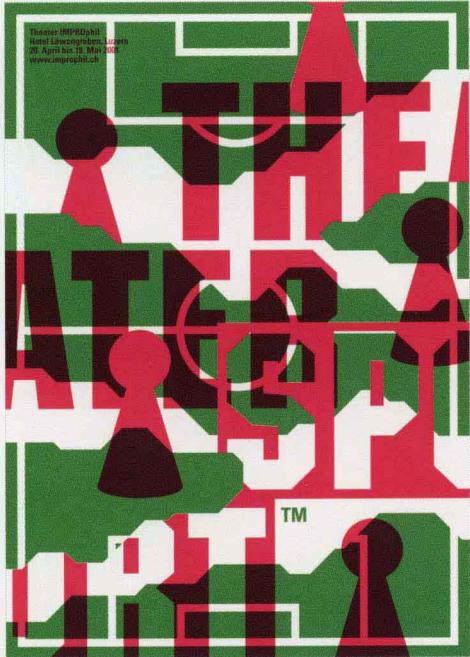
Mix pictures的4个小伙子希望能够长期在一个多样化的团队中一起工作，并通过合作，充分利用各自的技术和经验。Macro是摄影师和工作室经理，Remko是市场指导，Maurus是舞台设计。2003年，他们把Mix pictures发展成为了一个商业性质的工作室，起名Mixer。4个人一起合作了一些项目，比如森帕赫零售商联盟的设计，其中，Remko负责广告和市场，而艾力负责平面。还有儿童服饰店和金属制造公司的项目，Sieber进行照片拍摄，这些照片为艾力设计的手册和海报提供了视觉资源。许多商业性的项目，艾力都没有放进官方资料中。其实赚钱多的项目多为商业性质的，但是他并未把这些展示出来。他的注意力是在文化性质的项目上，这也使得他可以进行一些真正的平面设计，这些项目的客户往往都没有那么充裕的资金。

但是艾力还是同意向我们展示一下他最不得意的作品，同时也让我们看到一些不被世人所知的行业内部秘密。设计之路上有这样一个分叉，忠贞的设计师们选择了一条，还有一条则是那些屈服于客户的设计师们所选择的。通常，一些从业者也是被迫无奈，同时选择了这两条路，不过他们只会提及一条罢了。艾力当时选择的道路现在已经开始给他带来回报了。现在他收到的文化性质的项目越来越多了，还有那些对于品牌平面设计理念抱有开放态度的客户的项目也多了起来。

卓思乐给他安排的工作主要是一些企业的品牌认证项目，还有一些制作海报的活。卓思乐按照自己惯常的教育方式，接受艾力的一切想法，并且让他全权负责每一个经手的项目。同时，卓思乐也不断质疑艾力的一些想法，并积极地鼓励他不断尝试一些有风险的技术手段，目的是为了打破艾力之前接受的传统字体的设计模式。

经历了最初的挣扎之后，艾力开始抛弃简单的形态绘制，力图创造出真正有意义的标志设计。这也是专属于平面设计领域的一项创造性活动。卓思乐想让他知道，完成一件优秀的设计作品，不仅需要风格样式，更需要内容的支撑。在这个过程中，他仍然在经营着自己的Mix pictures。现在有3个朋友帮助一起打理。他们举办音乐会和戏剧演出，这些让艾力第一次以自由设计师的身份完成了自己的第一批海报作品。在这一点上，他和卓思乐很像。卓思乐也是以Willisau爵士音乐节的海报设计而享誉全球的，Willisau爵士音乐节同样也是他导演的。和卓思乐一起共事的日子，使艾力想去大一些的工作室来丰富自己的经历，于是他在柏林的Meta设计室工作了几个月。他在大众公司的项目中担当设计，之后便决定离开，自己创业。

1.2.3. 2002年剧院运动
剧院运动比赛系列海报

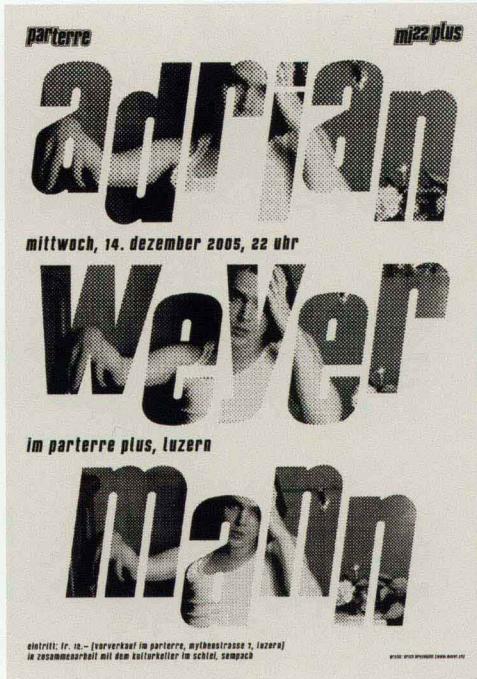
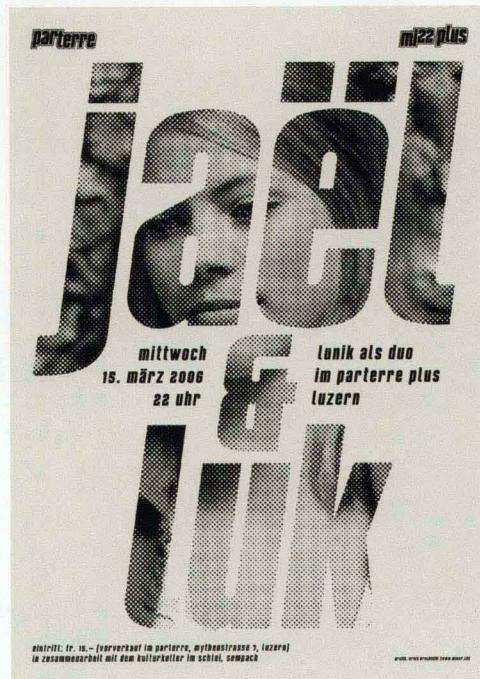
4.Parterre
为组织音乐会的餐馆创作的海报系列和公司设计
5.6.7. 2006年100幅最佳海报

1 2 3

5

4

6 7

实验

艾力的海报，从一开始就带有瑞士平面设计的烙印，简洁而有较强的视觉冲击力。他创作海报作品，从Armin Hofmann和Josef Müller-Brockmann那里得到了很多灵感。在当学徒的日子里，他从不单纯地模仿卓思乐的风格，最终创造出了属于自己的风格特征。

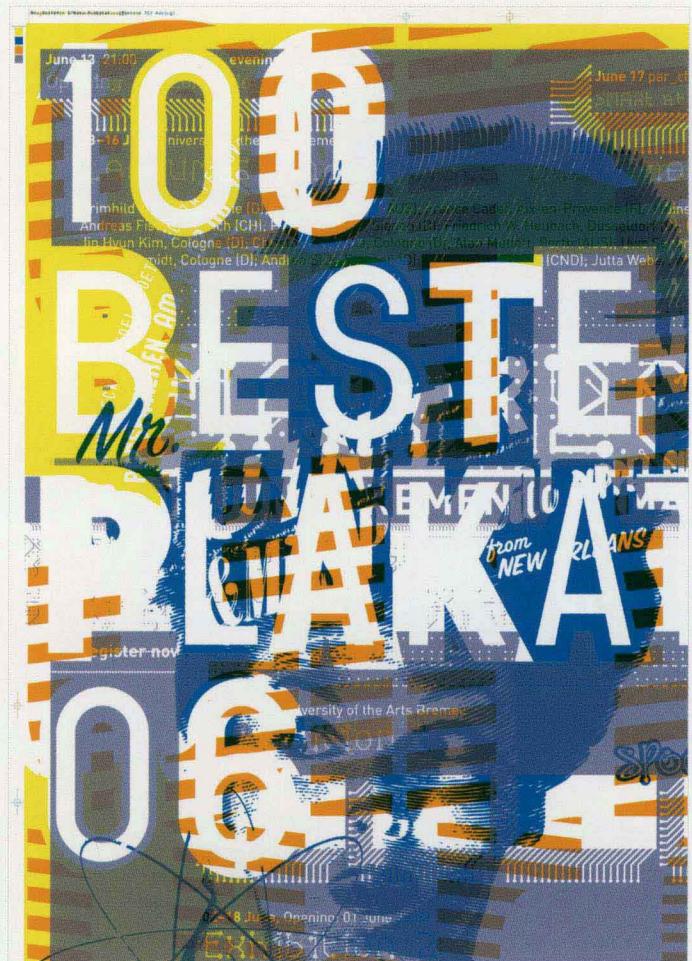
从1997年开始，他为Mix每月举办音乐会制作黄颜色系列海报。也正是在这个系列中，他不断大胆地尝试最新的发现，每幅海报作品在视觉、造型处理方法上都有所不同。艾力进行创作都是先从一个简单的概念入手，然后再从这个框架中进行扩展。在为Impropheil剧院举办的即席创作比赛的系列海报中，他描绘了玩具的轮廓，然后再在这些轮廓里补充其他组成部分。一旦图形部分确定下来，艾力便开始使用纯粹的塑形技巧，也就是物体的空间组合方式制作。在剧院运动系列作品中，我们同样可以清楚地看见他试图通过字母和插图的穿插和混合来中断读者的阅读。在这些技巧的应用中，每个元素的定位影响着它的色彩和形态的特点。

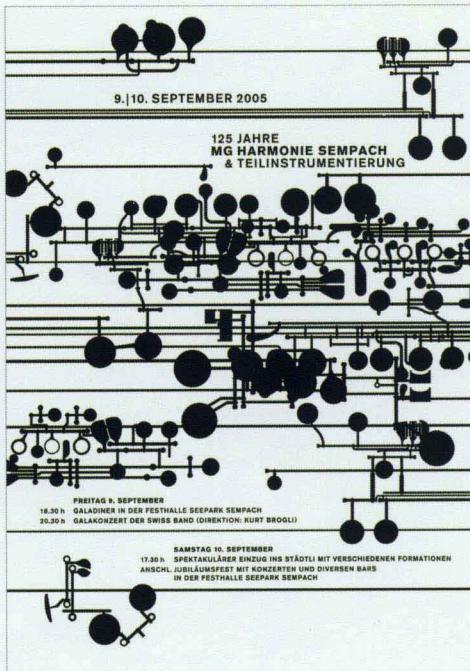
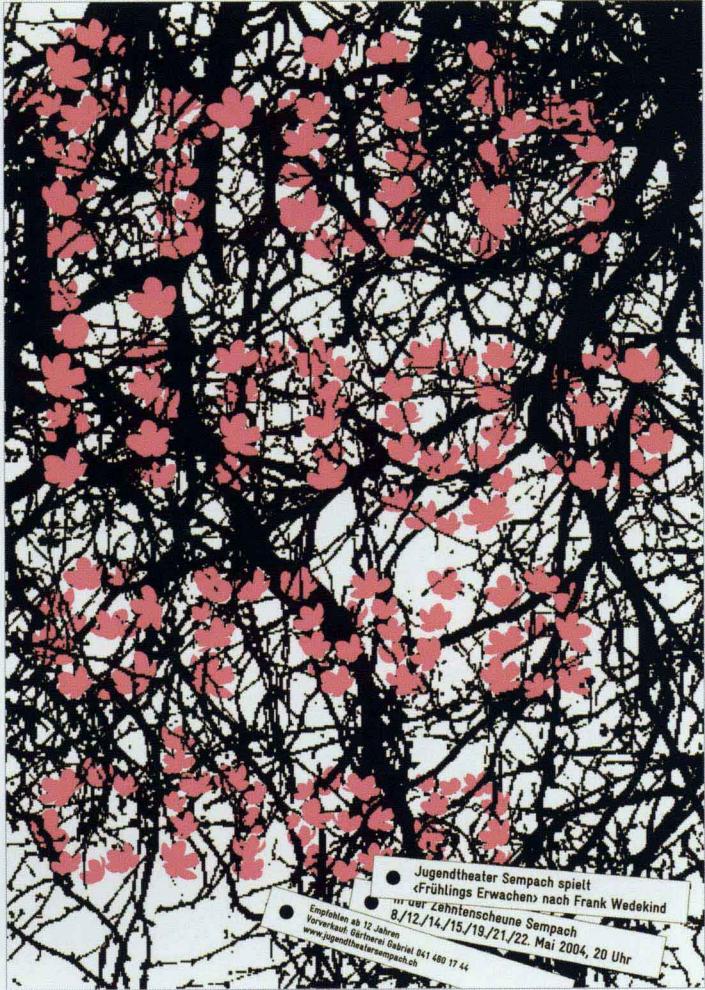
对于艾力来说，每个海报都为他应用新风格提供了机会。他的作品也随着他的不断探询在发展进步，其中发展更多的是形态上的而不是概念上的。他的海报作品的目标就是在于抓住人们的眼球。他将图示和字体设计结合在一起，相辅相成。最近他又开始结合进一些摄影元素，最为显著的就是在布巴基大壁画和faustrecht pubertarer blues的作品中。

卓思乐眼中的艾力

我引导艾力不断进行实验，因为只有这样才能实现创新。他在工作室的第一个年头比较艰难，因为他的注意力全部集中在了传统的字体设计上。之后的进步就很快了，他寻求改变并进行实验。和他一起工作是一种乐趣。在我的工作室中，每个项目由相关人员全权负责，所以项目的执行并不是一种所谓的团队合作。很少有工作是合力完成的。我的工作就是进行修正并指引学徒们的发展方向。

我认为，艾力和别人的不同之处在于，他总是在寻求清晰的概念。他将字母和图像玩于指间。就拿他的黄颜色海报系列为例，他在和我共事前就已经开始着手相关工作了，而且它们有着很强的节奏感。艾力并不会自己手绘草图，而是收集图像和照片，再将它们转化为平面元素。他对于我的作品的理解就是，插图和字体设计始终都是不可分割的整体。你从插图中所理解的东西可以转变为字体，反之亦然。在我看来，图形和字体之间并没有大的差别。这二者都很有趣，而艾力对二者的驾驭都很出色。今天的瑞

