

艺态

12

柏林字体设计年会

荷兰市立博物馆

改变我们生活的18幅海报

法国艺术设计院校毕业作品

étapes: international

大美术 大设计 视觉时代的新文本

图形 大熔炉

卷首语

出品人 李 新

身处在一个瞬息万变的社会中，创造和发明为革新所取代。网上的博客就见证了这一转变，设计师该害怕还是会爱上这个时代？然而那些具有创造力的设计师都有着某些共同特征：他们无时无刻不在探索新的设计形式，总是不懈地追求完美，自觉前行。在这个被我们认为缺乏思想的领域，就在这个一切资源被共享的领域，我们还是可以欣喜地发现一些创意先驱者，他们创造出的作品令人惊奇。

无论新思想从哪个方面开始突破，都代表着未来思潮和设计发展方向，设计先驱首先应该是思想先锋。广为人知的Google公司，找到李智这样一位设计师，并邀请他加入公司的创意实验室担任创意总监。目前李智是世界上最具实力、最受欢迎的品牌游击队式的设计师之一，在纽约的视觉文化舞台上可谓是一枝独秀。本期他将在Google的创意实验室里和我们谈谈他对设计的创见。一个新时代的到来，必定给人们的生活方式带来翻天覆地地变化。经历了第二次世界大战之后，瑞士成了一个大熔炉，在那里现代艺术对图形设计留下了持久的深远影响。在20世纪40年代至70年代，一家名为嘉基的公司，成为了瑞士风格的一个重要组成部分。他们的设计团队体现了一种新的设计态度，它常常被默认为“瑞士”图形设计勤奋用功的模范。

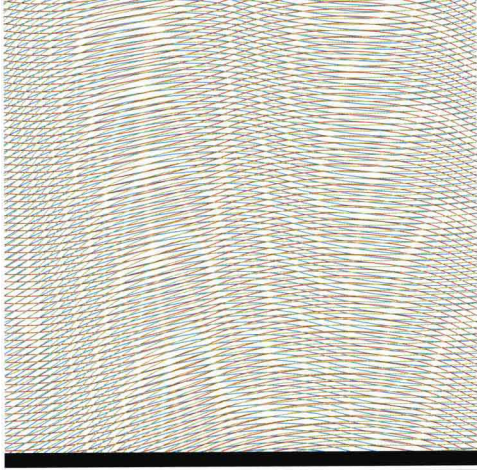
在嘉基公司的设计团队看来，他们的作品突显出了现代性的形式和灵魂。正是表现形式的多样性成就了图形设计方面的价值。遵循创作的哲学原则，即极大地丰富文字语言所带来的局限性；学会用最简单的语言表现极其丰富的含义，给人以导向，给人以启示。图形语言成为除了口语、文字语言、哑语等之后的另一种语言，它没有国界，特别是在信息时代——读图时代更有其时代意见和特定的传播作用。

本期《艺态》，我们将会更加频繁地接触到“图形”、“符号”这样的词语。从毕业设计项目到独立的工作室，乃至一些跨国公司，我们可以从每个设计作品中寻找到传统与创意相交融的痕迹。展望当今欧洲具有代表性的年轻设计师群体的发展，这一代设计师在装置、多媒体、标志和涂鸦艺术等诸多领域崭露头角，为我们描绘出了欧洲当今平面设计的概况与发展趋势。

2

创意图形 大熔炉

主管 上海文艺出版(集团)有限公司
主办/出版/发行 上海人民美术出版社

出品人 李 新
执行主编 邱孟瑜
责任编辑 张旻蕾
美术编辑 吕 俊
市场推广 Iris

艺 态 12 创意图形大熔炉
艺术指导 林家驹
译 者 陈德民 陆卫可 王 瑶 郭晓静
王 慧 湛海琨 徐 可
技术编辑 陆尧春
邮购电话 021-64668747 (读者服务部)
经 销 全国各大艺术专业书店
印 刷 上海中华商务联合印刷有限公司
开 本 889 X 1194 1/16
印 张 9
版 次 2011年04月 第1版 第1次
书 号 ISBN 978-7-5322-7222-8
定 价 48.00元

本刊郑重声明

本刊文字和图片未经有关版权所有人书面批准,一概不得以任何形式和方法转载或者使用。本刊保留所有版权。

编辑部电话: 021-54031690 021-54044520转405

编辑部地址: 上海市长乐路672弄33号D座405室

邮政编码: 200040

低级的普世教会主义

埃提纳·赫维

西巴·盖基、Google, 两家跨国公司, 两个阶段、两种形式与其形象之间的关系是: 前一家公司邀请了一批平面设计师, 每个设计师都以自己的方式参与到公司精神的塑造中去。第二家公司广为人知的则是, 在找到李智这一位设计师、李智在公司的实验室里充分发挥其才智之前, 公司对格式化的做法明确表示拒绝。首先, 我们应认识到, 由这两家公司所做、而且也是为这两家公司所做的突出的设计工作不应掩盖这一事实, 即在影像泛滥的这一时代, 在重大的决策方面给予平面设计的投入是极少的, 而在商业领域, 平面设计师拥有的影响力与其他领域相比恐怕更少得可怜。当然, 今天正在出现一个转折变化, 在这一转折之中设计师正在从创意者的位置变为研究者。在这一过程中, 创造和发明为革新所取代。网上的博客就见证了这一转变: 许多设计师同时在探索并共享新的形式, 而且并没有在一味追求作者的名分; 而在其他方面, 人们则是在旧的档案材料中寻找搜索。我们正是生活在一个美好的时代, 在这个时代, 一种设计文化和一种通过设计发展的文化以一种“低级的普世教会主义”形式互相滋润和推动着。这无疑是令人高兴的, 但仅此还不够: 形式的平庸和设计师一拍脑袋作出的判断, 并不能保证他的双脚能坚实地踏在大地上。然而就在这个据称是缺少思想的领域, 在这个一切属于任何人的领域, 我们还是可以高兴地发现一些具有创意头脑的人们, 他们有能力创造出令人惊奇的东西来。

图书在版编目(CIP)数据

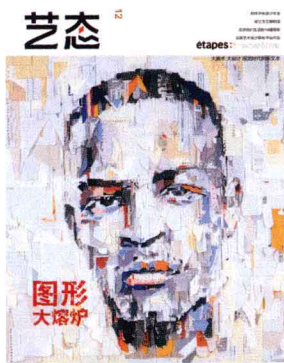
艺态.12/法国金字塔出版社编. —上海: 上海人民美术出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5322-7222-8

I. ①艺... II. ①法... III. ①平面设计—作品集—欧洲—现代 IV. ①J534

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第043002号

NIET ALLEEN
IS HET
GRAS
VAN DE BUREN
GROENER...

影像&快速点击

P08 由凡尼娜·品特编写
— 本期设一特别栏目介绍
P17 2009年毕业设计项目的部分作品。
(目录请见110页)

P18 阿尔瓦设计事务所

P20 快速确认

P21 10字体

P22 里昂双年展

P23 标识全景

P24 科恩

P25 尼古拉斯·福利尼奥

P26 尤莉亚设计事务所

P28 尼瓦尔·图斯

P29 勒威瓦剧院

P30 德米安·康拉德
特里斯坦·博纳曼

P31 克里斯丁·博尔斯拉普

深入观察

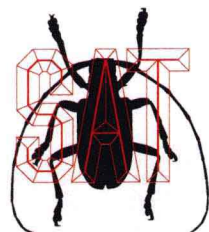
P32 荷兰
乌德勒支

AUTOBAHN
设计事务所

040 捷克共和国
布拉格

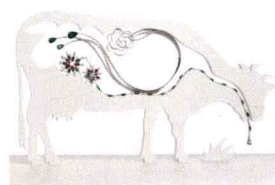
KOLEKTIV
设计事务所

如果你委托
KOLEKTIV设计事
务所进行设计，你应
该能预料到在项目设
计中我们会表达出自
己的观点。

P46 美国
纽约

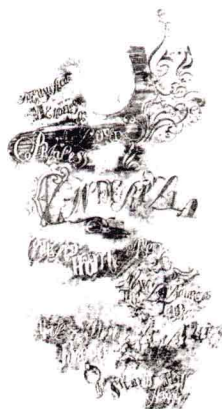
贝拉·博尔索迪

把矛盾视为创作的
一个必须原则。

054 荷兰，鹿特丹
美国，纽约

STRANGER
ATTRACTORS
设计事务所

P60 以色列，特拉维夫
美国，纽约

SHUAL
设计事务所

所有的建筑
都是预言，
所有的预言
都是错的。
斯图尔特·布兰德

P66 琳达·库德尔
诺夫斯卡

《Typo》杂志主编，是位于捷克共和国
的“设计事务所”成员。

2009
柏林字体设计年会

第14届柏林字体设计年会，
组织者FontShop，时间是5
月21-23日。地点按惯例仍
设在柏林世界文化宫。

P74 利蒂希亚·沃尔夫

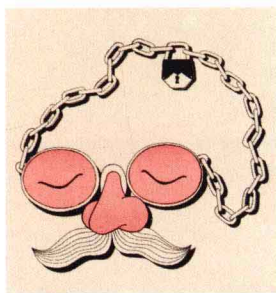
利蒂希亚·沃尔夫曾是《Graphis》和《Surface》的杂志主编。他是生活在纽约的作者和独立评议员。

JIL LEE 李智

李智在因他设计的“泡泡项目”而声名鹊起后，他在Google的创意实验室和我们谈他对设计的创见。

P82 菲利普·布拉泽克

平面设计师，《Typo》杂志评论家。布拉泽克在布拉格生活和工作。

改变我们生活的 18幅海报

P90 埃提纳·赫维

埃提纳·赫维是位于巴黎的《艺态》杂志的主编。

嘉基公司

P100 埃提纳·赫维

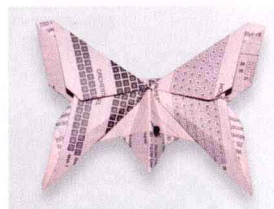
埃提纳·赫维是位于巴黎的《艺态》杂志的主编。

荷兰市立 博物馆

Lust设计事务所、“ACG”平面设计事务所、莫斐斯·凡·德尔森设计事务所、伊玛布事务所和皮埃尔·迪休洛设计事务所共展示了五份提案，为现代和当代艺术中心设计新的视觉识别系统。当博物馆与图形设计相互映衬之时……

P112 由凡尼娜·品特编写

2009年毕业作品选

观点

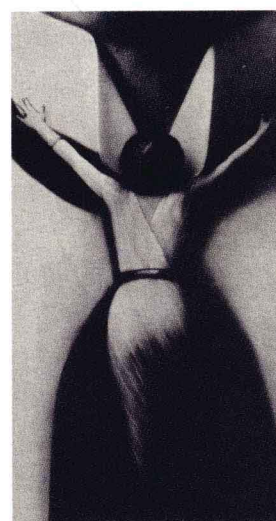
P130 由凡尼娜·品特编写

凡尼娜·品特在奥尔良和勒阿弗尔教授平面设计史。

P138 皮埃尔·弗里斯诺-德吕埃勒

皮埃尔·弗里斯诺-德吕埃勒是巴黎大学符号语言学的名誉教授。

工作室

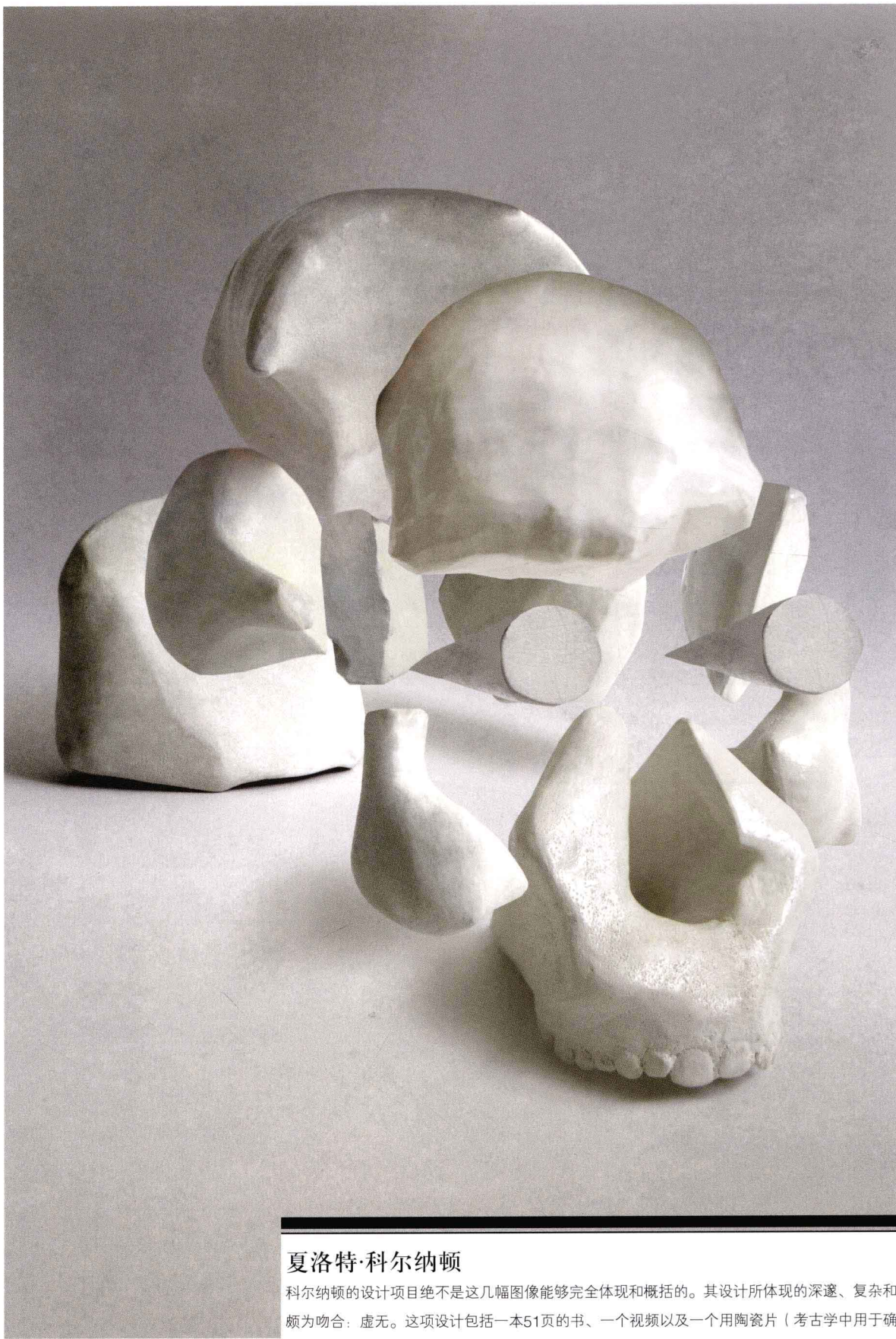
让人困惑的 难题

P130 让我的生活变得精彩

P132 各种各样的建筑师

P134 劳伦斯·韦纳，圣-莱格尔公园

P136 超级连续体

夏洛特·科尔纳顿

科尔纳顿的设计项目绝不是这几幅图像能够完全体现和概括的。其设计所体现的深邃、复杂和主题的极端放纵的特点颇为吻合：虚无。这项设计包括一本51页的书、一个视频以及一个用陶瓷片（考古学中用于确定年代的记忆材料）制成的作品。由一块块分散的部分组合而成的头颅雕塑成为基本元素，以此为基础她构建了一个三件相联的艺术作品，目的是以此代表人类社会。她的文章以及设计的图像反过来对躯体、知识以及道德的虚无提出了质问。学生从这个头颅雕塑中可以看到13个象形图，这些象形图组成了一个社会的标志图和毁坏缪勒-布罗克曼网格的插图。

学校：巴黎，法国高等室内建筑及广告设计艺术学院 学位：研究生二年级

指导教师：伯尔纳·贝赛

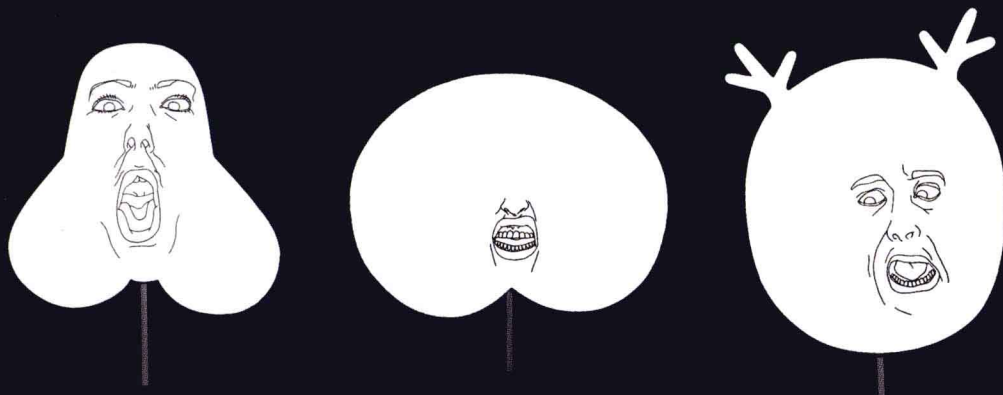

塞西尔·科伊玛

soufflaculs是传统的法国狂欢节上的小丑人物，他们以令人作呕的食物为食，排成一个队列行走，一边口里吹着口哨。科伊玛的设计创作激活了这些无足轻重的人物：绿帽乌龟、魔鬼妖怪、森林魔王——通过大块的色调与3D效果的结合，这种方法有助于夸大艺术效果，恶魔在纸质面具上面容狰狞，掩盖了血肉残杀的现实。双面丝网印刷。

学校：巴黎国立高等装饰艺术学院 学位：装饰艺术设计师、创意设计师 指导教师：克里斯多夫·诺克斯

西普里安·吉贝尔

有两部戏剧——《比最遥远的事情更遥远》（*Plus loin que loin*）和《蓝屋》（*La Chambre bleue*）——去年夏天在诺曼底一家私人经营的布罗赫天然洗衣场（Douet-des-Broches）的庆祝活动上上演。室外剧场临时搭建在一片地面到处是碎石块的场地上。为了与这一临时搭建的场所相配，这一活动的身份识别和宣传材料以现场的字母制作为特色，使用的是可回收的材料。根据制作的要求选择相应的材料然后进行雕刻。

学校：巴黎高等应用艺术学院 学位：视觉商品陈列师（二级） 指导教师：詹尼·奥普兰迪，帕特里夏·雅伊

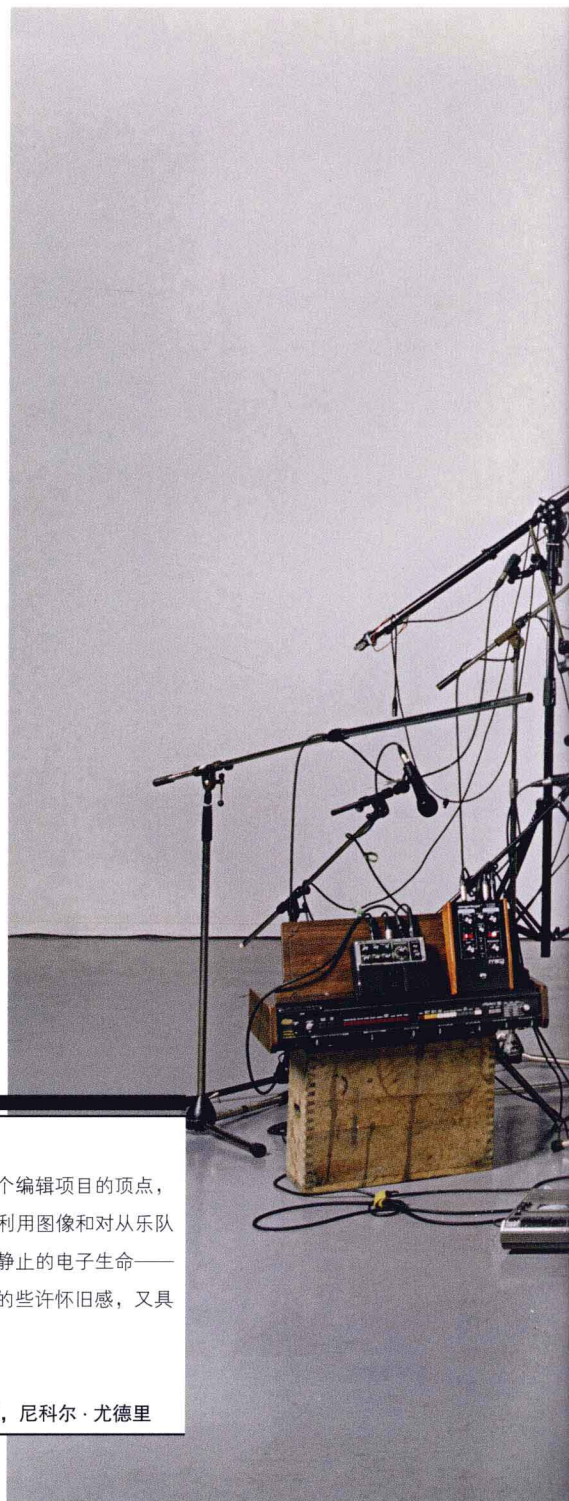
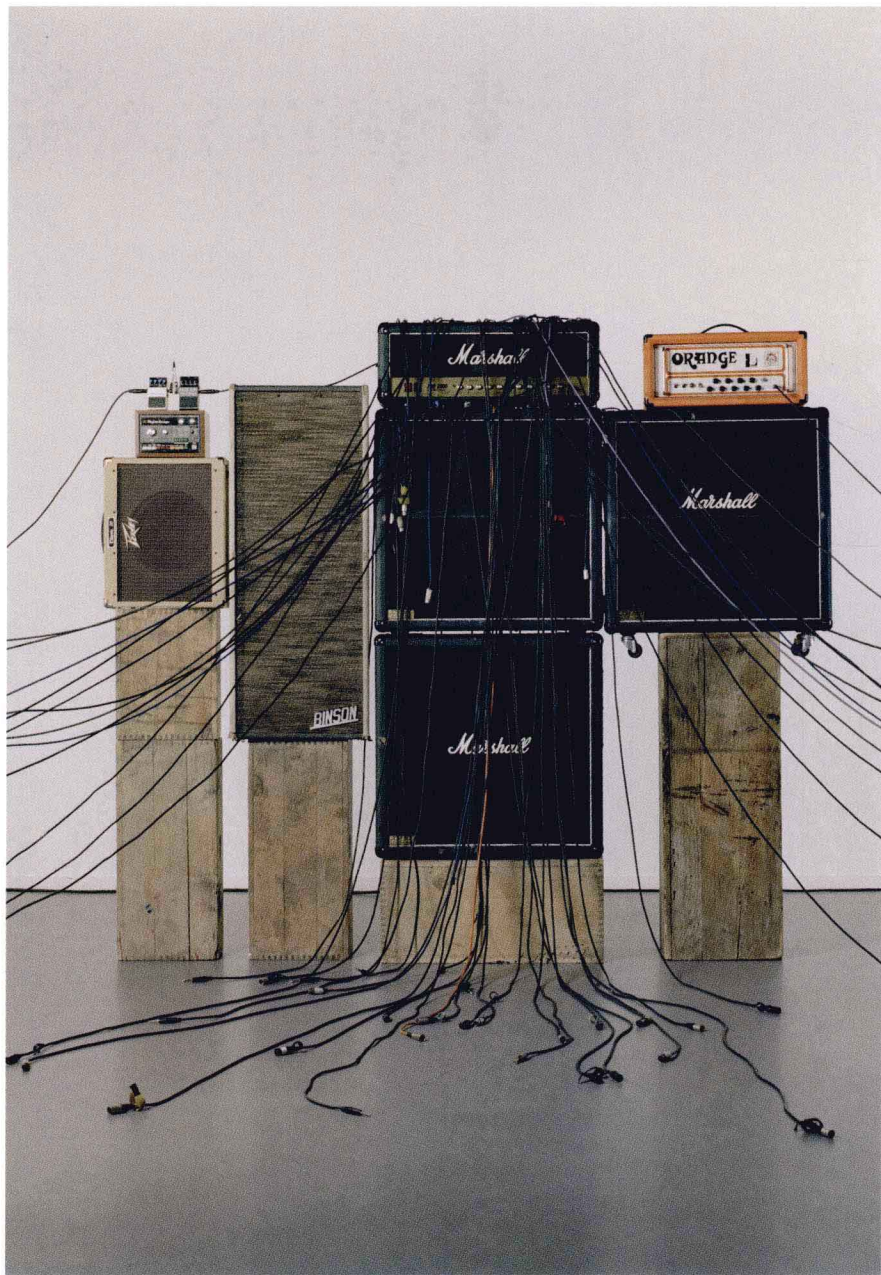

辛西娅·加西亚

加西亚一直对二手服装的历史与其社会现实性痴迷。她将这一研究课题写成了一本书，该书的书皮是用废弃的面料制成的。每本书都是独一无二的，都是由回收的材料制成的。在该书的三个部分中，她用不同的方式重述了服装的过去，用纱线以及纤维编织着一个个故事。新的穿着者和过去曾经遮蔽过个人隐私的衣服之间有着什么样的关系呢？名为“幻想”（Fantasme）的那一章以特别的方式描述了购自旧衣商店的衣服和短裙的故事，这些衣服上萦绕着的是另一个年代的肌理、样式和气息。

学校：日内瓦艺术与设计学院 学历：学士 指导教师：安妮特·伦茨，劳伦特·库内

文森特·德沃

德沃构思了一系列精彩绝伦的照片，它们以旧摇滚乐队的废弃的乐器为聚焦点。它们达到了一个编辑项目的顶点，目的用以创造一部反映德国的音乐运动，即草根摇滚乐团（Krautrock）的集萃。这些图片通过利用图像和对从乐队标识中选取的字体的再利用，对他的档案搜寻与解码是一种补充，一种身份特征的显示。这些静止的电子生命——这些乐器曾经是声响的构造物和艺术的装配装置——如今充满超级的共鸣感应，既能触发人们的些许怀旧感，又具有极强的音乐爆发力。

学校：瑞士洛桑艺术设计大学 学位：文科学士

指导教师：弗朗索瓦·拉波，吉尔·加维莱，萨米埃尔·尼霍姆，伊恩·帕尔蒂，若纳斯·沃格利，尼科尔·尤德里