

平面设计 / 招贴设计

与
设计
设计

第一辑 001

阿兰·勒凯尔内克

alain le querneq

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

design&audisap

alain le quer nec

阿兰·勒凯尔内克

阿兰·勒凯尔内克 (Alain le Quer nec) 从巴黎的美术学校毕业后, 就开始教授绘画。20 世纪 70 年代, 他是在华沙美术学院度过的。那时, 他与画家、海报设计师亨里克·托马谢夫斯基 (Henryk Tomaszewski) 一起进行研究, 这对他的艺术生涯产生了决定性的影响。

从那时起, 他处理空间、语言和符号的方式就与波兰学院的“要求”相一致。

他返回法国后在布列塔尼 (Brittany) 生活与教学。布列塔尼的痕迹对他的作品产生了长久的影响, 甚至成为了他的作品的主要特征之一。

alain le querneq

阿兰·勒凯尔内克

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

本书由法国 PYRAMYD 授权中国青年出版社独家出版，未经出版者书面许可，任何单位和个人均不得以任何形式复制或传播本书的部分或全部内容。

©PYRAMYD ntcv, 2002

All artworks© Alain Le Querrec, 2002

Chinese text@ China Youth Press, 2005

Publishing Directors : Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

Cover photos : Ulf Andersen

版权登记号：01-2005-4470

图书在版编目 (CIP) 数据

设计与设计家·第一辑/(法)PYRAMYD 编辑;李震等译.—北京:中国青年出版社,2005

ISBN 7-5006-6621-7

I. 设... II. 1 勒... 2 李... III. 艺术—设计—作品综合集—世界—现代 IV. J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 127397 号

责任编辑:张军

书 名:设计与设计家(第一辑)

编 辑:(法)PYRAMYD

出版发行:中国青年出版社

地址:北京市东四十二条 21 号 邮政编码:100706

电话:(010)84015588 传真:(010)64053266

印 刷:北京佳信达艺术印刷有限公司

开 本:787×1092 1/24 印张:43

版 次:2006 年 1 月北京第 1 版

印 次:2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 7-5006-6621-7/J·723

总 定 价:250 元(第一辑共 10 册)

alain le quernec

阿兰·勒凯尔内克

前言：

T. A. 勒万多斯基 (T. A. Lewandowski) 著 / 陈晴 译

阿兰·勒凯尔内克^①

裘洩

1987年，亨里克·托马谢夫斯基在他的画上写着：“致阿兰，亨里克·托马谢夫斯基”^②。我想起了这张画，它印在阿兰·勒凯尔内克的海报目录上。当时，我正在看他最近的一张海报，这幅作品是波兰华沙第18届国际海报双年展上的金奖作品。这张海报是为纪念亨利·德图鲁兹-劳特雷克（Henri de Toulouse-Lautrec）逝世100周年而作的。它以五个字母“H.E.N.R.I”为标题——象征着法国海报之父。字母被置于十字架这个令人不安的位置上，十字架通常出现在字母“I.N.R.I”的下方。

我恰巧是因为其他事，在回国时途经波兰的，并参观了那个双年展。在我逗留波兰期间，在当地的报纸上看到有关波兰教会势力的内容，他们在恶毒地谩骂，反对将金奖颁给阿兰·勒凯尔内克，因他竟敢以这样的方式嘲讽耶稣虔诚的形象。作为向亨利致敬的作品《亨利上十字架》，仅仅以图像的形式就能产生强烈的效果，因而想象力需要与一个高明的点子结合以扩大这种表现，去引发人们的情绪与笑声。“H.E.N.R.I.- I.N.R.I.- IL RIT*”，亨利、十字架与对宗教意识的嘲讽，真是一种大胆的尝试！恶毒，愤慨，滑稽！正如于布（Ubu）的呐喊“Merdre

Alaors”^③！但我们能够嘲笑一切吗？是的，我们应该嘲笑一切，但不是去针对任何一个人！宗教，所有的宗教都讨厌幽默，笑声在教堂是被禁止的。全体基督教徒都害怕笑声，却不害怕嘲讽。每一个人都知道，嘲讽不会伤害任何人。让波兰的牧师去面对自己的魔鬼吧。“它发生在波兰……”^④，毫无疑问你会知道后来发生了什么。所以在此又回到我开始所谈的地方。

宽恕

亨利克·托马谢夫斯基是波兰海报设计学院现世中的上帝。受人爱戴、尊敬、景仰的“圣·亨利”，1950~1980年间任教于华沙美术学院，成为人们朝拜的对象。从20世纪60年代起，法国的平面设计艺术家，以迈克·加里兹（Michel Quarez）为首，施哈德·帕里斯·克拉维尔（Gérard Paris-Clavel）、皮埃尔·贝纳尔（Pierre Bernard，Grapus工作室未来的创建人）及其他的艺术家，相继地来到波兰，在大师面前顶礼膜拜，请求他的“宽恕”与“赦免”，以期能成为他门徒。1971年，一个当时还名不见经传的平面设计师，到华沙美术学院这个圣地来朝拜，以请求“宽恕”。在受到了亨利大师的“施洗”与“祝福”后，他回到法国并发誓忠于他生于斯长于斯的布列塔尼。

奇迹

每逢星期天，这位虔诚的平面设计师都向着理想中的波兰祈祷。尽管路途遥远——2400公里的距离——从华沙到布列塔尼，而奇迹发生了！在那片被海洋所截断的神秘的土地上，连海报都贴不上墙，因为马上就会被暴风骤雨所刮走，阿兰·勒凯尔内克的海报却成功地顶住了这种气候。这些海报都变成了虔诚的图像，为收藏家所搜求，为博物馆所珍藏，在艺术节上频频展出，最后，经过多年的苦心等待之后，终于获得了令人艳羡的金奖。在哪儿？在布列塔尼？不，看在上帝的份上！我告诉你吧，在华沙！

献身

而且，接受挑战是需要勇气与毅力的。阿兰留着一把自信的“Groucho Marx”式的胡子，把自己锻炼得就像橄榄球运动员一样，清楚如何去抵抗、去战斗，并能克制自己。他是一个真正自恋的那喀索斯（Narcissus），他喜欢对着他那600件甚至更多的海报沉思，在沉思中自我陶醉。他振奋自我，讨论自我，乐于受爱戴，乐于受景仰。他的海报，由一个布列塔尼人所设计的海报，表现得最多也最重要的就是布列塔尼。这些作品，它们就像一道波纹，先是波及法国（达尔布、罗谢尔、肖蒙、蒙

吕松、巴黎)，进而是芬兰、波兰、德国等，然后遍及其他国家（日本、美国、墨西哥）。是什么给了它们这种力量？完全是因为它们那生机勃勃的视觉力量，这种与理念结合的激情，夺取图像的力量，取决于阿兰组织图像的动力。他绘画的能量，坚实的版面，多彩的线条，以及他那隐语的分量使得它们就像它们的创造者一样，鼓起自己的二头肌肉，而在这种硬朗形态的背后，潜藏着一种感性、一种诗意。正是这种温柔的本性，陶冶了情感，点燃了激情。

召唤

这种剧烈的、在燃烧的、迷狂的、异教式的情结，使他克服了距离上的艰险。1981年，陈列在南特（Nantes）的布列塔尼公爵城堡（Ducs de Bretagne）的，Grapus为阿兰·勒凯尔内克而作的海报，以这个团队恶作剧式的天才，述说着这片天地，这个遥远的布列塔尼，这个指尖般大点的地方。事实是，阿兰生活在“袋子的底层”（cul-des-sac）——这是为他最近的展览“遥远的西方”拟的标题。他被这片朴素、热情、忧郁而神秘的土地所包围着，这里有着炽热而神秘、狂暴而迷人的性格，它将一个瓶子抛入大海，却未曾忘记在其中塞进一些海报：1978年的《黑潮》，1980年的《布列塔尼，你的罐装食品不见了》，

1980年的《访问Plogoff》，1982年的《比古丹的社会斗争》，1987年的《布列塔尼图书节》，1994年的《当布列塔尼坐下吃饭时》，1999年的《Erika 海难 / 联合抵制 Tota》。这些作品全在阿兰的出生地展出，图解了布列塔尼的戏剧、奋斗与文化史。

克制

因为有着与食人妖魔同样的欲望，我们的布列塔尼英雄在教授学生的同时，继续做着一名平面设计师。他的教学班办在埃佩尔的Brizeux学院的视觉艺术工场里。他的教学成果立竿见影，产生了一系列意想不到的，并被认可的海报作品，都是由他班上尚在进修的青年平面设计师们所创作的。这位大师教学经验的独到之处在于创作与实物等大的海报，以表达对都市的感受。他们不做小幅的作品，以让青年艺术家面对真实社会的复杂情况。

1991~2000年间，他们研究的对象受到当地状况与紧迫的社会问题的启发：酒后驾驶、青年吸毒、流血事件等等。他们继续研究主要的问题，例如种族歧视、暴力、童工与奴隶问题。这些海报都是由15岁的，以四到十人为一组的少年设计的，全是丝网印刷，120cm × 176cm厘米的尺寸，它们被贴遍了整个埃佩尔镇，并作为众多预选赛的参选作品，并得到了市政当局

的大力协助与财力支持。

这些海报有着显而易见的模仿成分——他们的平面设计风格没有逃脱大师那强烈的如地心引力式的影响，后来这些作品被称为“少儿制造”，以目录的形式发行，并得到一些海报展的认可（Echirolle 2000，Chaumont 2001）。

门徒

阿兰·勒凯尔内克对图像有着贪得无厌的胃口，他在1995年又开始了新冒险，要做一名平面设计师兼记者。他的新图像，都是从国内与国际的时政中获得灵感，令人高兴地连续出现在知名的法国世界报（French daily Le Monde）的主版上。他发表的第一张作品是应报纸编辑组之约而作的。世界报的印量每期高达600,000份之多，能在上面发表作品极大地鼓舞了阿兰，他将走得更远。

他把握机会，将单纯的设计工作进行转换，在事件中寻找能触发他心灵的图像。阿兰在报纸中以视觉图像对日常语言进行创造性的挪用，这种新形式赢得了编辑的认可，他们发行了40余张签名作品以资纪念。这些“反-海报”（anti-posters）形式，通常是黑白图片，完全忠实于15cm × 20cm的版式限制，题材都来自当下所关注的问题，他要在视觉的密码中寻找坚实的明见

性，寻找合适的与不合适的概念。这种不懈地关注现实的好奇心使阿兰·勒凯尔内克的工作变得愈加的优雅。他运用挪用、对比、比例变化、拼贴，以及恰当地运用拟声词，所有这些因素加上他的双关语和文字游戏，来表达一种观念而不是简单地叙述。

在2001年末，新成立的、巴黎唯一一家专门收藏平面设计艺术的Anatome画廊，展出了阿兰的全部海报作品。这个孤独的布列塔尼人终于有机会去展现自己的作品，去展现这个超越Pont-Aven学院之上的布列塔尼艺术家的影响。阿兰·勒凯尔内克可能不知道在他30岁去波兰那年，一个波兰画家沃拉迪斯拉·斯利文斯基(Wladyslaw Slewinski, 1854~1981年)在一百年前做了一个反向的旅程，这个画家来到了彭特-艾温(Pont-Aven)，扮演了阿兰在布列塔尼之旅中的角色，并名垂艺术史。我愿意向他提起这段轶事，它代表着两个国家间平等的文化交流。

阿门

阿兰的坚韧、固执与顽强证明了这个曾经前途渺茫的布列塔尼人是正确的。经过了多年的大胆冒险，他经受了检验，并最终迎来了成功。在由施哈德·帕里斯-克拉维尔(Gérard Paris-Clavel)与皮耶尔·本纳德(Pierre Bernard)在20世纪70年代所

发端的动人历程中，他对法国平面设计的贡献仅居于 Grapus 之后。

这个艺术家得意地宣称“我知道……我报导一切，我自学，我引用，我以模仿来嘲弄，我效率高，我重建……”，或者再次宣称“我利用一切，我融合字母与想象，我用平面设计化俗为雅……我是如此的自恋，以致我解开衣襟让你们一睹我的容颜，那些有窥淫癖的人，他们眼中那喜出望外的神情可是在痴痴的窃笑？”^⑤从中可看到 Grapus 的自负，即强烈的自信，还有友好的、充满笑话的、有创造性的对话和互动：“只要 Grapus 做一个列宁像的邀请展，阿兰就照样在‘Solidarnosc’招贴画上画一个列宁（1982年）；只要 Grapus 在阿维格尼翁节上将月亮与太阳拴在一块，阿兰就在布列塔尼与英格兰的‘英语周’上依样画葫芦（1985年）。”^⑥对于阿兰而言，Grapus 并非一个简单的参照物与模仿品，而勿宁是他的第二自我，他的对立面。他在自己孤独的辉煌中茕茕孑立，他们是在矛盾的困惑中寻求收获的团队。他是一只寻找下锚点的船，他们是给他以一线光明的灯塔，是能够靠岸的承诺。

我很愿意去接触一下这个真正的波兰人。真巧！他正在布列塔尼写这篇稿子，确切的说是在贝拉拉（Belle-Ile）。他边写边说伏特加的味道可能更有助于一个海盗的浪漫之行，他要出

发去征服平面设计，并不断地寻找新的彼岸。

那些波兰牧师会怎么样呢？他们一定“醉”昏了，阿门！

T.A.勒万多斯基 (T.A.Lewandewski)

艺术教师

于贝拉拉海滨，2002年7月

★“IL RIT”这一双关语在法语中意味着嘲笑

①《KER NEC 万岁！》，Grapus 作，收录于阿兰·勒凯尔内克海报集第10页

②亨里克·托马谢夫斯基作，第16页

③1980年，阿兰·勒凯尔内克为阿尔弗雷德·让希 (Alfred Jarry) 的戏剧《Ubu Roi》所做的海报，强调的正是由 King Ubu 念出的第一个词“Merdre”，第104页

④引用《Ubu Roi》中一句话来暗示，“此事发生在波兰，而非别处……”

⑤《Sous L' angle du mimétisme》，罗兰·塞内卡 (Roland Séneca) 作，版画家，第18页

⑥《勒凯尔内克的真性格》，阿兰·维尔 (Alain Weill) 作，第11页

Bushstop
2004 绿画
为报纸《Le Monde》而做
用双关语“Bus Stop”去表
达对“国际警察”乔治·布什
的不满。

BUSHSTOP

Here or There in Issoudun
 2004, 丝网印刷招贴
 176cm x 120cm
 为在 Issoudun 举办的个展而作