

艺术指导

与设计

第二辑 014

labomatic

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

designersugisap

labomatic

Labomatic 设计工作室于 1997 年在巴黎成立，设计师们雄心勃勃地想要推广新的艺术形式，并追求经济上的自主。该团队承接各种订单（包括剧院招贴、展览目录、唱片封套、传单、网站设计等）。同时也以“Ultralab”一词为名，来发展造型设计，这是一个从 2000 年开始就统领着该小组艺术方案的标签。通过各式的作品，Labomatic 希望能够建立自己的艺术世界，并在这个过程中，提供一个关于世间万物的独立的视角。

labomatic

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, 2004

All artworks© Labomatic, 2004

Chinese text© China Youth Press, 2005

Publishing Directors : Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

Cover photos : Ulf Andersen

版权登记号: 01-2005-4471

图书在版编目 (CIP) 数据

设计与设计家. 第二辑 / (法) PYRAMYD 编辑; 陈晴等译. — 北京: 中国青年出版社. 2005

ISBN 7-5006-6622-5

I. 设 ... II. 1 考 ... 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 127396 号

责任编辑: 张军

书 名: 设计与设计家 (第二辑)

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 2 号 邮政编码: 100708

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 x 1092 1/24 印张: 46

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 7-5006-6622-5/J·724

总 定 价: 250 元 (第二辑共 10 册)

labomatic

前言：

克里斯朵夫·勒加 (Christophe le Gac) 著 / 李震 译

Labomatic 的 AVA*

我们来玩一个小游戏，它很简单，但很有意义。Labomatic 的成员以平面设计师和艺术家的双重身份自诩。基于这个理由，他们将自己的工作室分为两个互补的单元：Labomatic™ 与 Ultralab™。以不同于分析平面设计史的角度看待，这个团队的探索始终贯穿着艺术界的运动与艺术观念的转换，就让我们进行一次愉快的艺术之旅吧。Labomatic 与多数现代艺术运动有着或多或少的联系，对抽象表现主义、极少艺术、观念艺术、实验电影、叙事艺术与虚构主义（fictionalism）的认识都有助于我们理解其作品的丰富性与复杂性。这些作品是巴洛克、解构主义、后现代与波普式的。

Labomatic 可以是一切，除了为应用于平面设计的所谓的抽象表现主义。其成员的目的并非是要打破作品各部分之间层次关系或是否定叙事性的虚构（narrative fiction）方式。恰恰相反，我们在这里所看到的是一个多变的、复杂的图形设计的混合体，它将网格、数据资料、图形与信息元素，还有某种强烈的观念意识，纳入其中。以一种德勒兹式（Deleuzian）的观念

来看，即是“感官的混合物，一个知觉与情感的混合体”，它被置于一个广泛适用的参考平台之上。当代艺术学家认为极少主义处于20年代的结构主义与当时极有影响的波普艺术之间出人意料的交汇点之上的。我们会考虑到极少主义的第一个时期，当时艺术家们都在为推崇极少主义而排斥错觉主义（illusionism）与自恋主义（narcissism）。Labomatic正在打造一个个体成员能拥有双重能力的团队，团员已经将这种观念转变为自身的优势。这种与“观念艺术”的相似之处就在于他们对这个团队的原则、意义与终极目的不断追问的能力。正如达芬奇在《Cosa mentale》中所说：“它是一个精神的东西”。以观念意识的角度来探讨所有平面艺术作品的创作、传播与接受之间的关系的问题。Labomatic与观念艺术的关联由于想看到其个体创作者与艺术家双重身份相联系的痛苦结局的强烈欲望而得到了强调。平面设计是一门与文化产业相关联的学科（印刷、唱片封套、光盘、网络），所以分清实验电影与称之为“实验平面设计”之间的相似性是有意义的。“Génération/s 2001”、“P.A.R.T.O.U.Z.E”、“photoroman/romanphoto”、“Ultracity”、“366 Days”等等，无疑都是实验性的作品。由它们可以感受到迈克

尔·斯诺 (Michael Snow, 因为他逻辑性的思维)、斯坦·布拉奇治 (Stan Brakhage, 因为他预见性的见解)、肯尼斯·安格 (Kenneth Anger, 因为他先锋派的语境)。Labomatic 是法国实验性平面设计的先锋派。他们所热衷与争论的都是那些实验电影。通过不断地突破与实验, Labomatic 就能从传统的 (商业的与老套的) 方式中脱身, 同时也极大地丰富了这一设计领域, 并可以探索一些问题, 即平面设计的特性与生产、传播的方式等。但这样就强加了一个限制, 因为没人尝试过这种方式, 并且这样的作品过分地追求独特性。这种激进的方式让它的实践者总是追寻观念上与形式上的探索与革新, 这是一个缺乏自信的职业。这种为 Labomatic 所珍视的团队形式提升了其共享性与互动性, 保证了团队的生存。它的艺术血缘同样源自与其他领域 (例如艺术与建筑) 不断地进行融合, 源自它对简单化的再现, 源自不断地混合、置换和尝试, 源自虚拟与现实世界的融合。Labomatic 热衷于图像数据, 通过编辑会产生出新的关系, 在这种关系中思想与感觉的震撼会制造出新的题材, 正如希维尼夫人 (Madame de Sévigné) 所说: “这是出入于这个世界的感觉之路”。Labomatic 的成员都是“叙事型”的平面设计师与艺术家, 喜

欢在他们的作品中整合文本。20 世纪 70 年代的叙事艺术运动 (movement of narrative art) 的发展脉络是很清楚的。文本与图像的关系总是得到巧妙的强调,而作品的主题就从这一关系中产生。因为一个主题的浮现,观察者就必须维持一种关联,他的想象力引导着这种联系,并有助于理解正在被构想出来的东西。与这种想象力相调和的是对菲利浦·托马斯 (Philippe Thomas) 所珍视的虚构主义的一种温和的猜测。在这种虚构主义中,他邀请我们像阅读一部小说、一部传奇一样阅读艺术史。与那两位伟大的马赛尔 (Marcel) 和托马斯一样,Labomatic 试图分析这个过程与机制,还有语言与符号,尤其是试图分析这种系统,通过这种系统它就能获得一种对艺术与设计指导性的认识。加上它对原创性概念与所有制概念 (它是反对理性的) 的不断批判,你会获得一种探寻艺术运动本质性的线索。Labomatic 像虚构主义者一样,喜欢掩盖自己的痕迹,使用虚构的符号、视觉艺术与平面设计的编码载体,将它们放到现实的检验中去。这种动摇传统视觉交流系统的目标,更新了平面设计的运作,拒绝界限的观念。Labomatic 热衷于冲突,至少是以张力为目标——传统与创新、保守主义与实验之间的张力。

Labomatic是巴洛克式的,正如它在自己的作品中运用大量视觉艺术符号的自由形式与风格所展示出来的一样。从《法国百科全书》中借用一个定义,“巴洛克就是对过渡时代、对内心的困境、对传统价值的追问、对揭示那深藏着的痛苦与被审慎所困扰的动向的感受与表现”。这是一种创新的、奢华的、对比强烈的艺术。Labomatic是解构主义者。它挑战着传统对形式与内容、风格与概念的划分,将主要的设计类型全都分解为它们的结构性元素。通过进一步地对艺术与设计的结合进行研究,来寻求一种新的、更大意义的、更具混合性的结构。

Labomatic是后现代的。后现代预想了今天的文化能从等级与独断的价值观念中解放出来;它宣称有权自由地连结历史性的瞬间、形式与参照元素。这个团队的工作将我们带入了一个现代的领域(后现代是现代性的一种形式),在这个领域中混合性与多样性扮演着新颖与自律的角色。

Labomatic在波普这个词的当代意义中就是波普,即它乐于借用许多流行的都市文化的词汇:影像游戏、漫画书、真实频道、网络、宣传手册、广告牌、电影、波普音乐、新闻、科幻、包装、色情文学、无聊、奢侈、庸俗……涵盖了所有的新文化

消费者的类型。这些类型被社会学家伯纳翰·拉依尔 (Bernard Lahire) 在他最新的著作《个体的文化》一书中得到了描述, 他在这部书中论证了为布尔迪厄 (Bourdieu) 所重视的“区别”概念的有限性。这个阶层的奋斗不可能不渗透到“高级”文化中去。在“大艺术”与“流行文化”之间跳跃是容易得多的事情——一言以蔽之, 我们已经变成了兼职者。我们都很乐意去读惊险小说与哲学, 并在中间看一段《Derrick》^{**}, 这是一个美好的午休时间。我们可以毫无困难地在《spaghetti western》和埃里克·俊麦 (Éric Rohmer) 的作品中感受到流行、前卫、古典等多种元素。Labomatic 属于在“高级”与“低级”文化那浑浊不清的水面上远航的新一代。让拉依尔 (Lahire) 作出最后的结论: “我们都是不协调的、个体的、带有文化色彩的图表”。

要理解这个团队, 需从他们工作室的那堵贴满图片的墙上开始, 评价其创造性的过程与本世纪主要的艺术运动的微妙联系, 并考虑作为素材的“高级”与“低级”文化, 这是很有用的。它有一个装着实践的、理论的、结构的与视觉的工具的“箱子”, 一个实验与联系着商业因素的平台, 这种商业因素能更好地提供一个对这个世界的复杂视角。Labomatic 是一个将个性欲

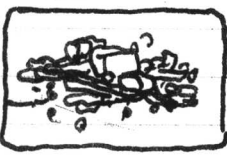
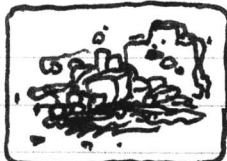
望与独立标准化相结合的团队。这是一个足智多谋的团队。它的成员对自身与对客户都很苛刻,并引用奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)一句名言:“我并非难以取悦,我只重视品质”。

克里斯朵夫·勒加(Christophe Le Gac)
出版商,艺术与建筑批评家

注释:

* 升华的艺术价值

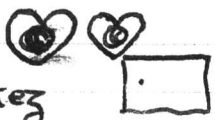
* 一套极其令人昏昏欲睡的德国侦探小说系列(译者注)

Grâce à
la boîte
mon
Chaque jour et sa
popicel
immerge
vous
chaque
quelques
instant
théâtre
dans un
univers
virtuel
ultra so
que, et
incroy
ment

tiens sent

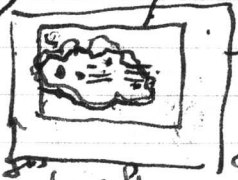
glogez

Zone sèches. repro
dans s
monde
câha. détail
Tmm on
vous entraîne
aux co-
notre (p
de l'obes et u
aider à se re
trier pas à da
Tmm de

Rice
vibration
proux passages
+ éléments vectoriels.

THORCAL

pas d'imaginaire.

U

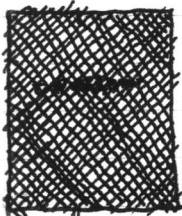

un psychos
ef. paque endo
doystick, mag
pp. po (?).
pression
mélancolique

croit
uncombré.

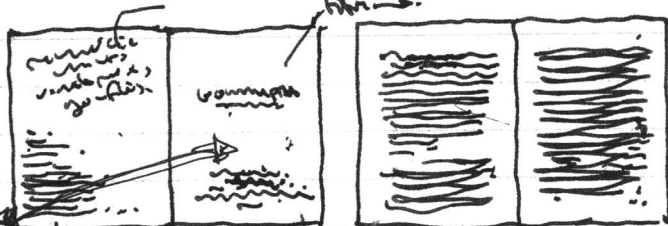
GDmIPARK. $\rightarrow$ brochure-ext. $\rightarrow$ 16 PAGES.

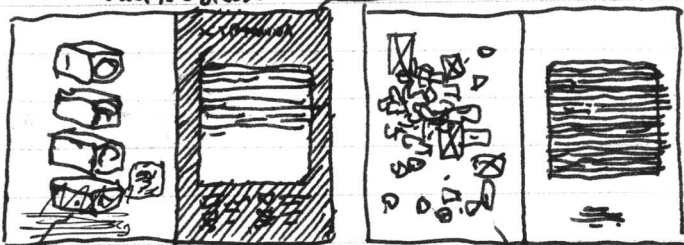
det.
color.
single

un photo
de la
l'air.
(basing)?
on photo?

[Handwritten signature]

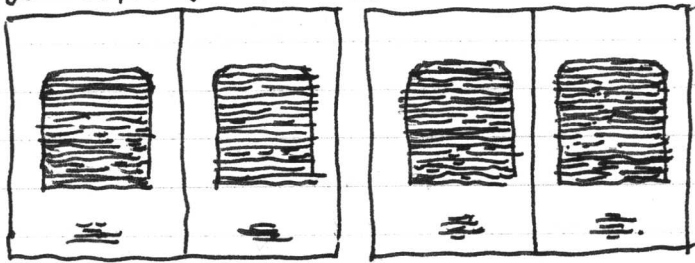

2004 3 L.W. 10050-

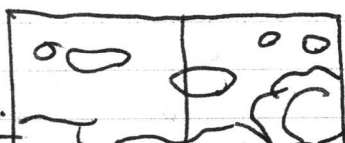
interferon

de l'enseignement. 2000

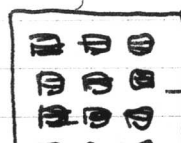

ni poma
k.
(der don
porbalt
Ou
neuer
?

C. PRIN
(?)
90
x 60
6000

Page 2.

2000

Daumesnil 林荫道

2003

系列摄影作品

为巴黎现代艺术博物馆城而作

摄影：Pascal Béjean

巴黎现代艺术博物馆城开放了
2003 ~ 2004
临时的视觉标识系统
MAMVP

en 2004

pendant
LES
TRAVAUX,

LE
MUSÉE
D'ART
MODERNE
DE LA VILLE
DE PARIS

SORT
DE SES
MURS

MAIRIE DE PARIS

La Librairie du Musée reste ouverte pendant les travaux.

VERS
PARC DE JAVIER
→

LE
MUSÉE
D'ART
MODERNE
DE LA VILLE
DE PARIS
SORT
DE SES
MURS

LE MUSÉE
D'ART MODERNE /
ARC DU COLOMBIER
DES CORBOLIERS

EXPOSITION

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LE MUSÉE D'ART MODERNE /

ARC DU COLOMBIER DES CORBOLIERS

LES
COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

LES COLLECTIONS

INFOS
PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

INFOS PASTIQUES

LE
MUSÉE
D'ART
MODERNE
DE LA VILLE
DE PARIS
SORT
DE SES
MURS