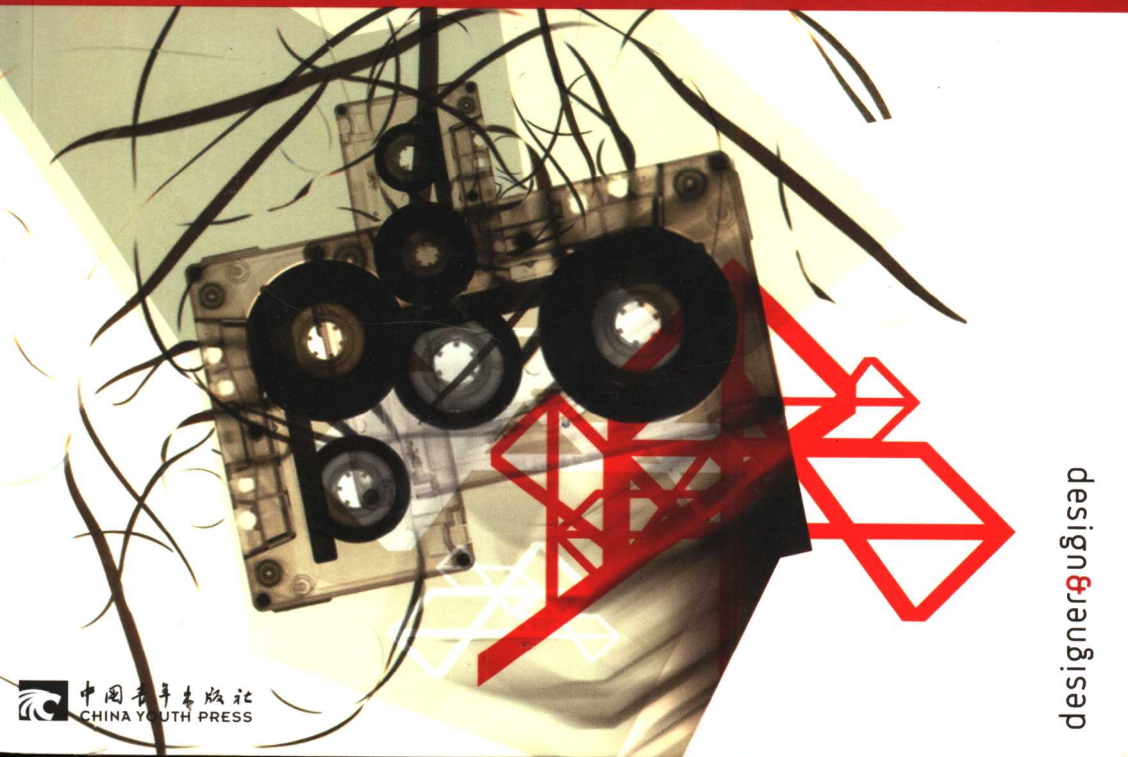




与设计家
第一辑 003

平面设计 / 招贴设计

tous des k



中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

designer & designer

tous des k



1992年，迪迪尔·迪朗恩 (Didier Deroine) 和斯蒂芬·蒙特纳尔 (Stéphane Muntaner) 创立了一个平面艺术家团体——“tous des K”。随后他们与斯蒂芬·勒麦力 (Stéphane Lamalle) 和塞鲍德·拉·塞尔伍 (Thibaud La Selve) 组成团队，这四个来自马赛的平面艺术家，同样精通音乐与舞蹈、招贴设计、唱片套设计、网站设计、影片剪辑。从1990年起，他们为IAM组合做所有的设计，并为团员的个人专辑作设计。1998年和2000年，他们为电影《出租车》(Taxi) 和《Comme un aimant》原声专辑设计封面。2002年，他们为废除死刑20周年而做的海报和第20届法国音乐节而做的海报获得了马黎公共博物馆的奖励。他们为埃赫那顿 (Akhenaton) 设计的网站：www.adh-solinvictus.com 在法国格莱美颁奖礼上获最佳音乐艺术家网站奖。

tous des k



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, 2003

All artworks© tous des k, 2003

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：刘彤扬

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：100708

电话：(010)84015588 传真：(010)84053266

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）

tous des k

前言:

玛丽安·布瑞茨莱 (Marianne Barzilay) 著 / 舒冉 译

光与影

“他的手垂下放到我的腹部，一瞬间，我以为他要杀了我，然后我明白了，他只是想逗我发笑。”斯图尔特·卡明斯基，我喜欢电影院(Moi, J'aime le cinema)，黑系列 No.1939。

预演

有四个人都是“马赛制造”：斯蒂芬·蒙特纳尔(又名Moon 333)、迪迪尔·迪朗恩(又名Daarwin)、斯蒂芬·勒麦力(又名Stew)、塞鲍德·拉·塞尔伍(又名Tib)。一开始，他们还默默无闻的时候，“tous des K”喜欢让人们把他们当成女孩团体，同时他们从未停止对形象艺术的研究。

马赛不是纽约，但说到“刺激性”，她与纽约城有相同的地位。于是，他们乐于摆弄他们那种“黑帮”形象，就像美国电影《疤面人》、《七宗罪》、《搏击俱乐部》或者充满了诡秘的密探和歹徒的法国老电影那种感觉。“tous des K”适度地引用这些传奇故事，参照这类型的电影、“美国制造”的歹徒故事还有马赛流氓大亨，无论他们拍照片还是设计制作唱片

封面、招贴、传单、影片剪辑、电影、展览和网站，其背景通常是黑色的。

全景

“tous des K”（简称 K）在你意料中的地方——马赛，法国耀眼的革命城市，在这里强烈的阳光下你需要一些遮挡保护自己，带上墨镜、在窗户上挂上窗帘、相约在有树阴的庭院或到酒吧里喝摩尔酒（大麦汤与水酿制的法国茴香酒）。“我将给你展示阳光的所有色彩”，这是艾伯特·伦德（Albert Londres）来马赛时在南港说的话。

他们热爱马赛，他们都出生在这里，但，让我们避免如此的陈词滥调，毫无疑问，即使他们知道获胜者和他们的主顾都会去运动场看比赛，他们还是穿着 OM（马赛足球俱乐部）迷的慢跑服。即使他们喜欢转角处 Pêcheurs 酒吧的氛围，他们也不会是那里的狂热分子。他们远离平凡的生活、懒散的环境，经常处于忙碌中或将自己置于生死边缘。虽然他们确以身为马赛人而自豪，但也以设计上的成功和远离巴黎为荣，远离那个

他们确实喜欢的地方，而最重要的是，他们为在马赛的新生而自豪，在此，他们将继续释放他们的能量。他们宁愿毁了自己的晚上时间也不愿糟蹋一项工作，真像在惊险电影中一样。

场景（工作室）

就在旧港后，他们的工作室也是被阴影笼罩，黑暗而幽深。墙壁上布满了岁月的痕迹，看起来更像个二手商店而不是设计工作室。里面到处是纸片和各种各样的杂物，一堆堆的CD，或旧或新的电脑，韩国DVD，本应放在家中阁楼的雕像和小装饰品。所有这些乱七八糟的东西，看起来好像是为一个电影场景而设计的一个十足的储藏室。他们从这里寻找灵感，搜寻一些可以直接扫描的配件，以及可以转化成图片的素材。这更像一种不同寻常的存档方法，如一个巨大的宝库般为他们提供源源不断的形状、材料、灰尘（不可缺少的）、图样等，以便于组合及反复利用。这些“档案”对于像他们那样真正的视觉艺术家的工作尤其重要，因为他们并不想用任何一个图像库或任何似曾相识的东西。每一张照片都是原创，每

一幅在工作室创作的画都需要无数次调整，所有这些图像带有他们明晰的印记，有人称之为风格，有人说是天赋，有人说是一种精神。

倒叙

在20世纪90年代早期，他们开始进行设计的时候，在马赛几乎无法展开工作。迪迪尔在巴黎从事电影布景工作——注定的起点，斯蒂芬逃到了巴塞罗那。IAM说唱组开始踏上他们的成功之路，与IAM和“合作”，“tous des K”开始为他们进行形象设计，这种合作持续到他们与唱片公司签约。紧跟IAM的风格确立了一种“马赛特色”，这种特色乘势由其他的音乐人在法国扩大了其影响。过去只在巴黎可能实现的设计理想第一次在马赛也能成为可能，而且可走出法国，面向整个世界。Ombre est Lumière 和L'école du micro d'argent专辑的设计反映了这史诗般的征服，这是骑士般的，充满思辨和挑战的传奇。“tous des K”的头两位成员看到了这个机会，返回旧港，并重新与他们地中海的朋友们走到了一起。一个

成功引导了另一个成功，“tous des K”成立了，从这开始，一个完整的与音乐、戏剧、舞蹈和平面设计相连的“创造之柱”在马赛确立了其地位，并持续至今。

推拉镜头

“tous des K”是涉猎广泛的平面艺术家团体，广泛到他们的工作和期望涉足的设计可以涵盖从照片到网页设计、从传单到视频影像等任何领域，并努力与艺术的、商业的、政治的和文化的束缚斗争。或许这是因为他们喜欢获得乐趣，而且他们认为设计过程会为企业或顾客提供服务。这种方式被明确地掌控，使他们可以在现实中与老牙买加的“声效系统”竞争，与信息代理竞争。各种机构举办的文化活动从一种崭新的传播形式中获益。“K”成员们知道如何掌握这种规范去重新利用科幻杂志和儿童插图书中的通俗形象。他们广博的艺术知识也使他们在一种更学术的状态中如鱼得水。他们偶尔乐于挥洒这种学术语言，用少许尖锐的笔触，或者讲传奇故事来调侃陈词滥调。

声轨

在 hip-hop 领域中，有 IAM 的专辑封面，当然，那些 Akhenaton、Kheops 和 Shurik'n 的个人专辑以及那些跟随 Faf Larage、Chiens de paille 和 Psy 4 de la rime 的潮流的乐队，“K”成员们都能真正理解这些音乐家或是客户的标准吗？他们的作品体现出他们与城市反主流文化引起共鸣的才能：他们用像在监狱单间墙壁上污秽的涂鸦般的文字、不同材料的叠印、撕裂背景夸大对比的暖色调，无论是为说唱组合设计的网站，还是视频剪辑，背景几乎总是黑的。这类型的乐队在音乐上是自由的，但平面设计上是受局限的，因为创作者都是“独特”的，而且他们的唱片公司非常“市场强制”。Techno labels 也是非常苛刻，但也常能给设计师一点自主权。为 Riviera、Grand Prix 和 Logistic records 设计的自由风格，是运用极少主义美学，画面非常聪明地进行了简化和精练。干净、规则的形象，是这种音乐的完美反映和共鸣。House music——一种舞曲，是迎合青少年心理的世界流行乐之组成部分，同时也可起到引导作用。

反拍镜头

不管哪一件事，他们或者制作出极端繁杂、模糊的照片，运用满是多孔的、污秽的材料，或者是展现另一极端，非常精美、光滑、干净、冷峻。折衷是很少见的。虽然表面上简单，而他们的的方法是微妙的、有差异的，有时甚至是矛盾的。

“K”的成员们把自己看作“垃圾文化”的一部分，这个词更多被理解为回收和循环利用。他们将组合物体的体验运用于常见的东西（沙丁鱼、保龄球、或者电器）、运用学生式的讽刺手法，像在招贴《依照规则接受》中被提议的和废弃的，反对 Debré 法。在《10 部分》（宣告解剖）中，以一种反对称的风格，他们通过给死亡注入时尚削弱致命感，一种对地中海风尚学院 (Institut mode Méditerranée) 机智的嘲讽。

无疑，“K”成员们的作品展现一种混合的影响，那些形象来自电影和音乐、来自街头和视觉艺术来自“能出售的任何东西”，他们说。他们也详细研究制图法和排版印刷。一个人或许有一种对 Neville Brody's Dirty One 印刷字体的偏爱，也与 Brody 和大卫·卡森 (David Carson) 两个设计师产生明显的共鸣，而“K”成员们用他们的才能服务于各种案例，并拒绝自我束缚于一种风格。

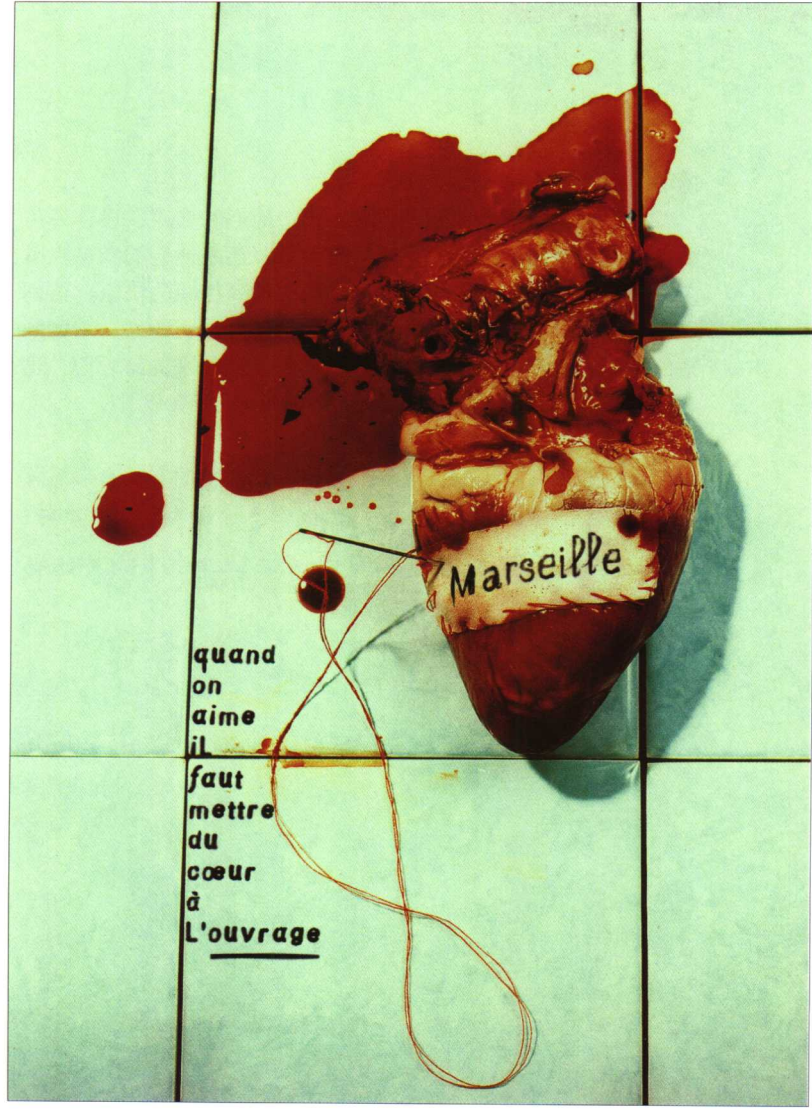
情节

2003标志他们组成团体的第12年，他们的名声在设计界传播开来。无论他们的作品在纽约被收藏，还是他们的招贴飘落在旧港贫民区，“tous des K”都能从中得到相同的快乐。他们早已成熟了，并有自己的客户，他们更稳固，更团结。重要的是他们属于马赛，前进中的马赛。实际上，如果你够聪明，迅速翻阅这几页，你就能很清楚这一“短片”的情节了！

玛丽安·布瑞兹莱
(Marianne Brazilay)

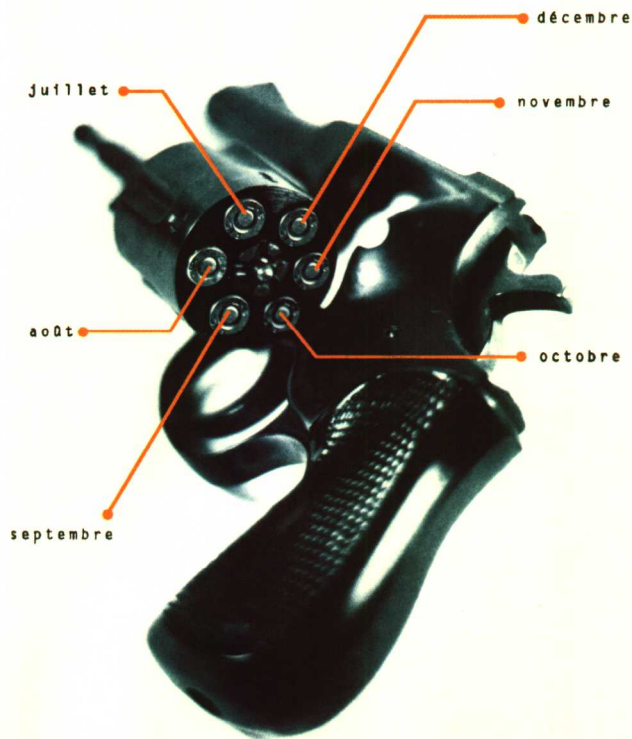
玛丽安·布瑞兹莱在马赛美术学院任教，
同时也是节目制作人。

马赛——如果你爱上了什么，
你应该全身心投入其中。
1997
自我宣传明信片



quand
on
aime
il
faut
mettre
du
cœur
à
L'ouvrage

M	O	I	"	T	O	U	S	D	S	E	D	E	O	S	K	"	T	E	E	R	S
M	O	I	D	T	O	U	S	D	S	E	D	E	O	S	K	"	T	E	E	R	S
M	O	I	D	T	O	U	S	D	S	E	D	E	O	S	K	"	T	E	E	R	S



"tous des K" 祝你每一
次成功度过一年的下半年
1996
年中问候卡
自我宣传

我爱你我的 pool
1997
情人节自我宣传
明信片背面

