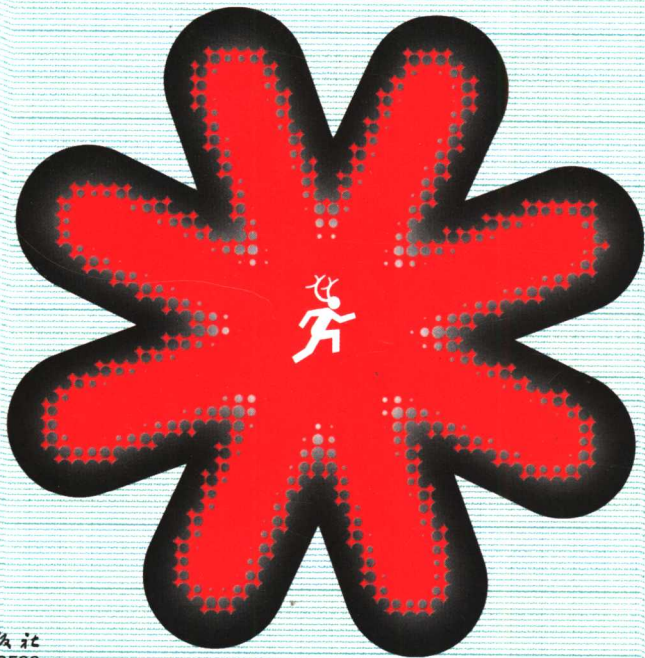

与设计
设计家

第一辑 008

平面设计 / 招贴设计

m.a.d.

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

designer@ujsap

m.a.d.

埃里克·阿迪加尔 (Erik Adigard) 与帕特里夏·麦克沙恩 (Patricia McShane) 在 1988 年于加利福尼亚工艺美术学院 (California college of Arts & Crafts) 毕业后, 创建了 M.A.D.。他们的头几年是在旧金山的硅谷中心度过的。那几年正是数码文化成熟之际, 他们忙于试验新的工具与进行新的商业冒险, 包括创办《Wired》杂志, 并保持了好几年的发展势头。当这个杂志运转到了顶点时, 他们于 1995 年加入 Sausalito 多元文化公司, 以便更好地致力于创造性的冒险, 以逃避数码的大肆宣传。从此 M.A.D. 一直保持高效运作, 并已经参与了几项大的项目, 如 IBM 软件品牌。在 M.A.D., 苦干、游戏和实验的气氛, 还有对来访者开放的政策永远同在。

m.a.d.

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© M.A.D., 2003

Chinese text© China Youth Press, 2005

Publishing Directors : Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

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 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: 唐丽丽

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)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: 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)

m.a.d.

前言：

岗·古布朗 (Hen Coupland) 著 / 李震 译

M.A.D.的疯狂逻辑

与 M.A.D.的埃里克·阿迪加尔交谈，只消五分钟你就会听厌了。再到听完，你可能先是困惑，之后便起了兴趣，最后你就会被他思想的洪流所吞噬。埃里克·阿迪加尔是个天生的演说家，高谈阔论如连珠炮般口若悬河，且带一口流利的英语腔，如 embraces media, technology 还有 culture 这些词儿通常一气儿蹦出。

埃里克·阿迪加尔健谈而有条理，他把自己与追随他的设计师看作是作为全新的角色而被唤入 21 世纪的。“设计世界一百年前就已完全改变了”，他说话时带着一贯的迫切感。“我们还没有完全理解这是什么意思”。在弥漫着媒体气息的迷雾中徘徊，被对高科技热情的破灭所伤，在无休止地炮制着娱乐消遣这种混乱无秩的文化中漂浮，设计家们都在忍受着前所未有的集体手足无措的折磨。“我们如何能继续设计”，他争辩说，“当上周流行的东西第二周就不一样了的时候？”阿迪加尔禁不住地担忧，甚至困惑于一种感官崇拜，一种向我们这些数码图像、数码产品与数码观念的被动消费者压来的感官崇拜。在设计界，他被视为一本嘲讽全球化幻象的图像词典，有着由宇宙般的心灵所牵引的幽深的喻意，这种喻意充斥着大众传媒进攻性的抨

击。他以独特的禀赋去寻找生动的图像，以表达那广阔得难以限制的文化范型，仿佛它们无处不在，虽然它们也并非始终能将自己清晰地视觉化。M.A.D.的作品颠覆着我们对构成“好的”平面设计作品的期待。它们以其炫目的彩色颜料，貌似简单的图像，避开当下流行自以为是的时尚的朴素版式，很容易就能认出来。该工作室的视觉词汇源自阿迪加尔发明的，令人费解却又莫名其妙地觉得熟悉的图像学。他的国际平面符号语言图像学处理是一种符号性的隐喻。在他手中，那些很普通的人物形象构成了识别系统，这些系统所承载的牺牲者的象征性形象已经变成了类似于背离这些系统的力量。可以看一下我最欣赏的：M.A.D.的作品充满着多重意义的描绘，一个被怪诞地人格化的育婴人，重复着我们对外界刺激与对无济于事的反抗的依赖，这是一张描述当代人的困境，令人不寒而栗的怪诞幽默的图像。

这种预测、消费与浪费的无穷循环吞噬着我们，它作为一种文化已经不是什么新闻了。它也是平面设计先锋派领域中令人熟悉的主题。但 M.A.D.一直在过分精确地追踪这条线索。阿迪加尔与其长期生意搭档兼合伙人帕特里夏·麦克沙恩所共同创立的工作室，被国内外的平面设计电脑专家所推崇。作为工作室的创始人，许多设计家认为，阿迪加尔已经到了他生涯中可

以躺在桂冠上休息的时刻了。而他仍在进行扩展超越传统设计概念之外的探索。这位个头稍高、自甘邈远的法国人犹如鱼儿一跃出水，在低空中翱翔一般，总是以那悠闲的西海岸为家园。

五年来他们在旧金山的新媒体区艰难创业，M.A.D.寄居于一幢其貌不扬的有维多利亚女王时代特色的别墅。麦克沙恩曾称这儿为妓院，它立于 Sausalito 镇的半山腰上，这是一个法国北部的滨水区。“我想你不会不记得我们这儿海水的冲击”，麦克沙恩说着，提到了她与她的伙伴在 Bay Area 声名狼藉的设计试验的那一幕。“我们处在世界的边缘，太平洋就是一块蓝色的画布，我们总能在上边自由地表达自己的思想，我们并不是第一代到达这个陆地尽头的人”。

在阿迪加尔与麦克沙恩 15 年的职业生涯中，以新近的电脑革命的后现代主义起家。他们同进退于旧金山 Bay Area 的平面设计舞台，之后阿迪加尔将 Wired 杂志及其网上的内容转变为一个旗手，它为所有的数码文化摇旗呐喊，旗帜鲜明且极具争议。今天，当这个领域的职业秩序已经被经济的低迷与高科技领域的吉凶未卜所摧毁的时候，当那个一度自许为新经济的麦加圣地的旧金山，其南部周边的市场将工作室的生存空间一扫而空的时候，M.A.D.正在与新的、更严酷的现实进行搏斗。阿迪加尔明白科技的空头支票已经不翼而飞了，留下的只有对其

无情前进的恐吓。“电脑完全改变了我们与环境的联系方式”，他强调说：“我们已经进入了一个新的维度，它日益地以时间为基础，不是更快，而是有不同的节奏。新的交流形式改变了我们为客户工作及工作程序的方式，我们逐渐地改变我们思考问题的方式。”

在关于设计的当下角色那不可言说、却又无处不在的混乱与幻灭中，阿迪加尔与麦克沙恩不愿停止追问、推动与探索新的交流形式。同样也紧扣当代艺术的问题。他们的同行将平面设计归于一个远离当代艺术实践原则的趋势，他们却与不同的艺术同行合作，这是一个兼收并蓄的创造性团队的典型，它包括建筑家和声效与装置艺术家。像 Chronopolis 这样的方案，就是可移动的、电脑化的展示。最近发展到了欧洲，计划在所到各城市“重装闹钟”，显示了工作中不知疲倦的思考能力。它不反对去解决由于含混费解的概念而引起的问题。一分试验，一分提高。M.A.D.网站，在其最近的成果——一卷看似没有穷尽的立卷，上面堆满了新闻与时事的片断，在线杂志的风格高居于工作室最近作品的展示之上。

在过去的两年里，M.A.D.工作室的精力一直都花在了一个奇妙得有点诗意的悖论中——与IBM的软件部的合作上。极具反讽意味的是，为数亿美元的国际巨兽工作证实了许多阿迪加

尔在个人工作中驱使着他的矛盾的存在。他们的任务是协助重建一套预先独立的生产线，IBM最近启用了这条生产线，以作为同步的商业项目。阿迪加尔与麦克沙恩开发了一种出色的却看似受限制的平面模板，使IBM能将之用于世界各地的服务器中。新的群体同一性是建立在享有盛誉的集体将平面设计的特性神化的基础上的，而后在其之上扩展并创造一条万花筒式的组合图像之“河”。这种模数系统使IBM的众多设计者们能够用这套程序在看似无穷排列组合中，在一种类似于瞬息万变的国际商务的情况中进行小的修补。

不久，通过为IBM的销售职员提供启发灵感的设计与产品，使精力充沛的行动额外地成为了工作室商机的一部分。阿迪加尔还像从前一样不知疲倦地探索新的表现形式。Web dreamer，是M.A.D.通过一对一的模式和高技术含量的镜头制作的电视作品，它十分感人和有趣，并为工作室获得了独立制片的信誉。

在这种新工作中寻找意想不到的迷人的人类个性，这看起来是个悖论，而正如阿迪加尔所观察的那样，“我们为被其所包围的一切装置、机器与系统设计。在过去的十年里，我们已经掌握了现有的平面与媒体工具，但我们现在面对的完全是另外一种挑战。现在出现的是一个由新媒体、新价值与新技术组成的复杂生态系统。它就像一个生物学现象，完全无法预料，但

我们必须为它而设计。”

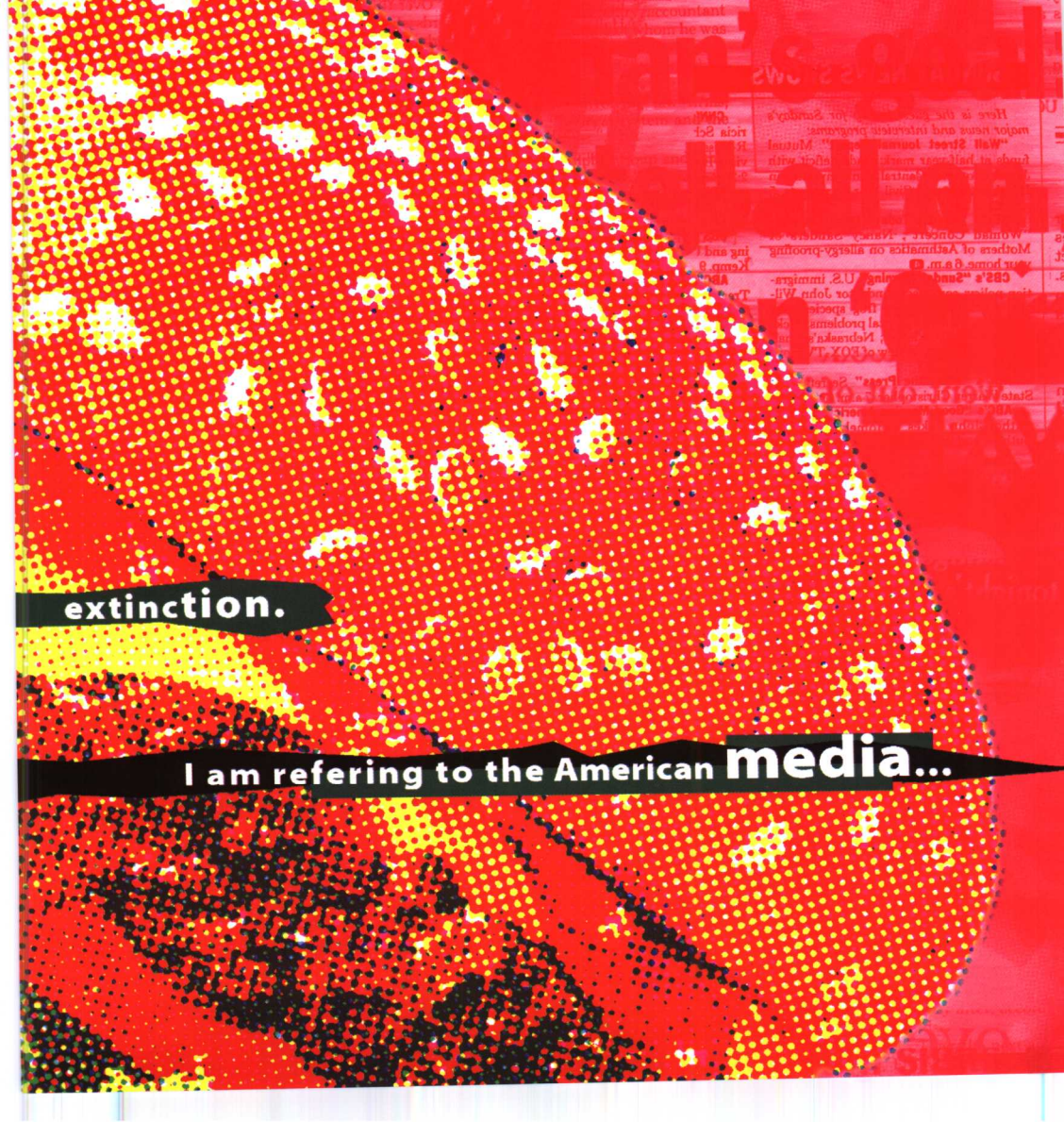
阿迪加尔与麦克沙恩，即使回到他们的起点，也无法预料他们职业的走向。“似乎设计舞台上的每一平方英寸都已超出了我们的控制之外了”，阿迪加尔总结说：“新的问题，新的机遇，这就是新一天的标志。”

岗·古布朗 (Ken Coupland)

新闻记者 / 作家

I want to discuss another **dinosaur,**

one that may be on the road to

extinction.

I am referring to the American media...

技术革新已经变成了设计定义的因素。它重塑了设计因素的各个部分：客户、媒介、观众与设计师。我们的艺术，我们的工艺，我们的科学与我们的商务的各个方面都在承担着现代生活的命运。

编码已经成为了今天的工艺，而软件则变成了排版、绘画、图像编辑、动画制作及其它众多门类的工具。如今互动性让我们偶然接触到实质内容而去洞察所有的知识领域。互动性与网络结合使得平面设计融入都市生活的潮流之中，使它们变成了既鲜明又模糊的日用品。现代媒介功能就像运输工具一样将我们载入了新的信息领域之中。

信息如今呈现为一股绵延不绝的潮流，它像水或电一样能为我们所触摸到。它同样是我们栖居的空间：一种永恒的展示，它变幻不定又极富魅力。它是一个多种语言的空间，在其中传统语法与有意义的声音碎片、图像及其它表现形式共存。音乐、技术、金钱及其它一切在其自身的意义上都是信息的碎片，它们往来于社会之中，留下了它们叙述的痕迹。

我们现在生活在一个移动的、变幻不定的与流动的信息空间中。城市已经媒介化了，而媒介却都市化了。如今在许多方面，平面设计都已成为控制交流的四种途

径的复杂程序：它的语言，它的内容，它的节点以及它的运转。

授粉 (POLLINATION) 是另外一种退化。因为技术已经抹杀了传统中各种原则之间的界限，他们可以从对方那里学习与生发。在其他的事物中，图形界面设计可以通过探索工业设计、电脑、电影院及其它门类而得到更好的理解。正门设计恰恰是对民居设计与屏幕图标的稍稍背离，工业设计也与此类似。

节奏是今天的设计中最重要的成分，无论其他是否与印刷、多媒体、建筑或电视有关，界定设计效率与与之相关的论题的正是关于时间的议题。也许是因为我们的世界总是在寻找完美而全新的殖民地，它产生出一种速度的哲学，这种哲学带着我们超越当下而走向某种未来的显现。

我们是否能考虑相反的策略，一种减速、简化与减量的策略呢？

我们也许需要去构想一种源自我们先前的生活习惯的视域。

这是一种支配技术而不是被技术支配的新的人文主义的统一体。

减速也许才是及时找到我们公正家园的惟一途径。

