

平面设计 / 招贴设计

与设计
设计家

第二辑 017

列扎·阿贝迪尼
reza abedini

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

designer3ugisap

reza abedini

列扎·阿贝迪尼

一个伊朗设计流派的存在不再需要论证，伊朗平面设计已不再长期远离国际潮流。它如今已被推动到潮流的前沿，列扎·阿贝迪尼 (Reza Abedini) 就是这些推动者其中的一个。他参加的 2002 年在法国 Échirolles 和 Chaumont 举办的“波斯之声 (Cri Persan)”展览正是这一现象的说明。他的作品，既吸收了波斯文化的传统，又具探索性和现代感。他的探索涵盖文字、印刷、构成和肖像，都处理得克制、敏锐而发人深思。

reza abedini

列扎·阿贝迪尼

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© Reza Abedini, 2004

Chinese text© China Youth Press, 2005

Publishing Directors : Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

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 ... 2 陈 ... 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: 莽昱

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 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: 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)

reza abedini

列扎·阿贝迪尼

前言:

阿兰·勒凯尔内克 (Alain le Quernec) 著 / 舒冉 译

有一些设计师因令人惊奇而扬名,因为他们是出人意料的。列扎·阿贝迪尼就是其中之一……

这种惊奇的感觉缘自我们的无知,或者说是对我们这一区域的有限认识。我们所知的是被简化的,歪曲模仿的。它是由电视新闻的传达而导致的错误想像。在列扎的作品吸引我们之前,我们可以有效地考虑伊朗的地缘政治和历史背景。伊朗处在一个相当不稳定的区域,与其接壤的国家有:布什大叔成功插手的伊拉克;早被美国军队变软的阿富汗;前苏联,相比较看起来是一个比较和平且有保证的政府,但现在已解体……我们知道伊朗是一个伊斯兰教共和国。毛拉在1979年把伊朗王赶下了台,确立了一种独特、强硬的伊斯兰教政体……我们几乎已经忘记了这个国家曾经与覬覦油田的萨达姆统治的伊拉克经历了一场八年的可怕战争,这场战争造成死伤无数,而西方却视若无睹,当时他们趋向扶持萨达姆……革命,然后是战争,封闭了边境,造成与西方联系的长期冻结,我们对它的缺乏了解使我们做了与现实不一

致的假设……伊朗正在经历巨大的变化和发展,它的平面设计也作为这些转变的一部分而在渐渐成熟……它本来可能会以一种混乱的和机会主义的方式发生,像任何一个因经济、政治起伏而受影响的地方一样迅速,但事实并非如此。伊朗是在这一领域最具创新性的国家之一,此种创新性日益展现于国际性的展览活动及出版中。它是一种独特的有效体制的成果。像所有主要运动(我想起战后波兰招贴)一样,最近的伊朗平面设计是人民和意志的偶然冲突的结果。在特别的环境和背景中,它是偶然的,也是被构筑的。

在伊朗,不提及一个设计界的领军人物就无法谈论平面设计,那就是穆尔特扎·莫梅兹(Morteza Momayez)。他生于1936年,在伊朗和巴黎的装饰艺术学院(École des Arts décoratifs)学习。像很多60年代的人一样,他为波兰招贴着迷并受其影响。一回到伊朗,他不断地提高平面艺术的地位,努力争取使平面艺术在大学的教学大纲中得到正式的承认,并通过自己的工作开其先例、树其典范。我记得在19世

纪70年代，人们已经开始在谈论伊朗的平面设计（主要是招贴），穆尔特扎就是其主要倡导者。我记得那些招贴表现出与现在相同类型的吸引力。它们非常的现代，却仍深深植根于伊朗文化中。我如今的感觉与我过去那时的感觉非常相似，现在当我看到日本招贴时也有如此感想。

尽管伊斯兰教革命和战争令这个国家长期处于与世隔绝的状态，但穆尔特扎在这一领域从未停止创作、教学、培训和统一。正因为像处在“真空”之中，他的行为更令人印象深刻。他主持伊朗平面设计师协会（IGDS），提供很多项目来调动成员的积极性，比如国内平面设计与书法双年展、国际招贴双年展，更不用说其他以激发设计师及提高平面设计作为艺术形式之地位的国际展览和国际比赛……协会知道如何利用每种资源和能量，将其引导入广告或者更多文化创造……它知道如何去包容年轻一代，借助它的力量请文化界的权威平息事端……这样一种描述让人目瞪口呆，因为在法

国，平面设计师与广告创意是互相鄙视分离的。协会的另一种力量发挥在对年轻设计师作品的公开与促进方面。今天，你可以看到三代设计师：第一代，包括穆尔特扎·莫梅兹和50到70岁于革命前开始实践的；约40岁的第二代，是被上一代培养的，革命后学习，现在达到成熟，体现伊朗平面设计的焦点与现代形象；第三代，是更年轻的一代，是列扎和他同时代设计师们培养的。每一代都比前一代更壮大。

穆尔特扎、列扎和其他一些设计家并不认为平面设计只是可以提供舒适的生活，他们是带着超越自我和提高品质的愿望加入协会的。列扎·阿贝迪尼正是他们那一代中最有天分的设计师之一，或者说是最有代表性的一个。他不是一个仅想知道在自己所有作品中哪些被喜欢，自己的才能在这个特殊的环境中是否没有被施展的设计家。喜欢与否，我们都属于一个时代和地域。

列扎·阿贝迪尼在IGDS中是非常积极的，这种积极性

并不只展现在一方面。他在教育机构任教，在工作室培训，拓展教学理论。尽管其学生的有些作品明显地不能摆脱大师们的规范，但大部分还是避免了这种缺陷，现代性使其从系统化的边缘脱颖而出……我认为列扎作为一个教师的优秀品质在于他从未停止探索。他是一个毫不松懈甚至有些焦躁的工作者。他创作了很多作品，渐渐放弃了从前一代继承下来的规范，建立了自己的语言风格元素——他的风格是通过技术和他的局限性被确定的——丝网印刷，他的大格子，也或者说是他那在带色的牛皮纸上的柔和色调。列扎首先研究视觉艺术，然后放弃它转到平面艺术——一个简单而有吸引力的事物，就像他后来所定义的那样。但丝毫毋庸置疑他在这条道路上保留了“艺术感”——也就是说，在不断的探求和实验中，他独特的语言元素慢慢累积形成。这条道路在他的作品中以堆积、叠印、分类，或者是他的字体（他是第一个在伊朗追随西方几年前的技术而“攻击”传统印刷的艺术

家)而慢慢展现。

或许要指出的是,文字常常在伊朗文化中担任极为重要的角色。这种重要性体现在诗歌与书法——内容与形式——这两种伊朗主要传统艺术中。那些能“书写”的人在社会中拥有特殊地位。文字是阿拉伯文字,被伊斯兰教推广。伊朗人仍在发展他们独特的容易辨认的书写风格——毫无修饰的波斯语(波斯语的一种)。最近西方印刷技术的研究中,文字被解放出来了,渐渐被排除或者图像化了;而在伊朗,文字就是图像。这种关系在传统文化中已被稳定,并且这种传统也在寻求现代化的途径。

列扎对这种现代性非常敏锐,但他也知道怎样运用其传统文化的图像。游离于传统印刷的边缘,列扎自然受到来自批评家的反对。但而今,由于他的成功,他得以继续以此种方式创作。我们缺少这样的文化背景,难以通过伊朗人的眼睛来看列扎。列扎的作品吸引我们,我们能够从中看到现代性的符号,看到我们的现代。同时,对我们来说,他的作品

意味着异域文化以及外来文字的书写方式。当然，介绍清楚一幅作品的所有方面是可能的，然而有时候了解会抹杀吸引力。通过将文字和图像的融会与结合，列扎使得作品散发出极强的吸引力。尽管我不懂他的语言，而他歌声的旋律已足以使我着迷。今天。列扎毫无疑问是伊朗最好的平面设计文化大使。如果说这个国家表现出来的是成功避免了全球化的危险，那么它不仅仅是因为一个决定或是目的，而是因为人们反映出对于自己历史、文化的归属感。但愿它可持续。

阿兰·勒·凯尔内克
(Alain Le Quernec)
平面设计师

مکے واہد

دل

نشت

ب

چهار

اشاره:

نسل سوم تصویرگران کتاب کودک و نوجوان، چه کسانی هستند؟ اگر آغازگران تصویرگری کتاب کودک در ایران را، که از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان گرد هم آمدند و اولین کتاب‌ها را تصویرگری کردند، نسل اول بنامیم و نسل بعدی را نسل دوم، دست آخر باگروهی از جوانان تصویرگر روبه‌رو خواهیم شد که هم اکنون در زمینه تصویرسازی مطبوعات و کتاب‌های کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند. باگروهی از این تصویرگران، میزگردی تشکیل دادیم تا از این نسل بگوییم: در این میزگرد، پرویز اقبالی، فرشید شفيعی، ویدا لشکری و امیر نساجی از تصویرگران، محمود رضا بهمن‌پور، مدیر نمایشگاه، و علی‌اصغر سیدآبادی عضو شورای سردبیری رویش شرکت کردند.

در مباحث میزگرد، بیش از آنکه به ویژگی‌های این نسل بپردازیم، پای حرف و حدیث‌ها و درد دل آنان نشستیم و گاهی هم تصویرگران این نسل را به باد انتقاد گرفتیم که چرا تصاویر به یادماندنی خلق نکرده‌اند. و آنان نیز البته، سوال ما را بدون جواب نگذاشتند. آنچه در پی می‌آید، متن خلاصه شده این میزگرد است.

Rooyesh
儿童图书国际双年展
插图
Festival 杂志发表
平版印刷，双色
44cm × 22cm
伊朗，1999

هر

Noruz 1383

数码印刷

21cm × 21cm

伊朗, 2004

给塞玛和葛泽尔

伊朗 2001

