

图形创意

与设计
设计家
第一辑 002

依沙 & 卡尔
ich & kar

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

design & augsap
designers

ich&kar

依沙 & 卡尔

海伦娜·依沙比娅 (Hélène Ichbich) 与彼奥托尔·卡尔塞斯基 (Piotr Karczewski) 毕业于影像艺术与平面设计艺术专业，他们的作品遍布图像世界的各个领域，从奢侈品的设计到“kisscool”的甜点，从公司标识到唱片的封套。他们的工作方式是详尽讨论之后的通力合作。他们以蒂鲍尔·卡尔曼 (Tibor Kallman) 为榜样，面对真实的世界，探讨再现的问题，而不受时尚、噱头及其他华而不实的东西的影响。他们的目标在于探索真实世界，同时特别关注他们作品中的意义与特殊性。

ich&kar

依沙 & 卡尔

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© Ich&Kar, 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: 莽昱

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 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 × 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)

ich&kar

依沙 & 卡尔

前言：

卢塞特·瓦伦蒂诺 (Lucette Valentino) 著 / 陈晴 译

在战斗中跳舞

“一本书的每一页都像一扇窗户,通过它你可以看到人类的生活与奋斗。”

我们在这里看到的人类,意志坚定、生机勃勃而且热情洋溢。我们只有通过他们作品中汇集起来的大量的令人愉悦的信息,来理解人类并不仅仅是在挣扎与生存,他们还在提炼生活与美。

依沙 & 卡尔的工作并非是在完全肯定这个世界,实际上是在这个世界中生活的一种方式,是一种从这个世界中抽身而返的方式,为的是替他们的艺术创作寻找原材料。作为对这个世界的乐此不疲的观察者,海伦娜·依沙比娅与彼奥托尔·卡尔塞斯基——依沙 & 卡尔的一体两位——探索着这个真实的世界,研究当下的时代,涉足艺术生产的一切形式,似乎他们是在盲目地徒步穿越这个领域。

他们“在战斗中跳舞”,如尼埃茨舒(Nietzsche)所言,他们是对真实信念的热情支持者。对他们而言,这与其说是一个严格的分析的问题,勿宁说是一个支持他们进行艺术试验的问题。

以现实来进行试验实际上正是他们生存的核心。对于试验

与现实这两者而言，这才是在这个世界中栖居的方式，经营每一天的方式，也是设计的方式。对于这些图像的创造者而言，设计是为了创造一套对物质文化的理解网络而存在的。它利用一切迄今未为人知的联想、语言之间的对话与生活中的悖论。所谓设计也就是保持一种与生活的对话，与创造者的对话，与那有着无尽变化的人性的对话。在这样的追求中，他们与许多他们的先驱者如伊托尔·索特萨斯（Ettore sottsass）相仿。对于伊氏而言，“设计并不是为了那多少有些矫揉造作的工业而赋予那多少有些愚蠢的产品以造型；它是一种讨论生活，讨论社会本能，讨论政治，讨论食物，甚至是讨论设计的方式”。

他们的工作与他们的探索是当代创作长链中的一部分。像他们的先驱者一样，他们颠覆了自己脑中既定的秩序，包括那些现代的标志性人物如包豪斯（Bauhaus）、韦第马斯（Vuthémas）等所建立的秩序。有时这条长链会被打断。连续性不见得就是盲目地步他人后尘，而勿宁是当下即刻的、或转瞬的、短暂的裹足不前，既不指向过去也不指向未来。依沙 & 卡尔回应了1990年到2000年这十年间在新人类的堕落中产生的新的连续性……与此同时，他们也接过了现代艺术家联盟的挑战，用阿哈贡（Aragon）的话来说就是，通过重估设计家角色、他们工作的意义、他们工作的物质条件，还有艺术家与其私人赞助者

之间的关系——所有 21 世纪之初的热门话题，来“将对食品与艺术的保护联合起来”。我们远离了风格的问题、时尚的效应，更多地是与一种为了寻求认同而进行的自我探询相连接，而不是与图像文化相接连。

将依沙 & 卡尔与这场现已结束的本世纪的创新运动相连接的是对这个世界的共同的视觉探索。对于这对好战的伉俪而言，这意味着发起一场反对审美盲目主义的战斗——反对时下“视觉氛围”与“图像文化”之间的混淆，这是引自塞热·达尼 (Serge Daney) 所定义的条目。的确，媒介社会的这种包围着我们的视觉氛围还远远不是一种文化。事实上这完全背道而驰，它正处在催眠与盲目的边缘上——这恰恰是令图像模糊不清的视觉污染。就此而言，像罗肯科(Rodtchenko)、德路茜(de Lucy)与莫利-那日(Moholy-Nagy)那样——他们的摄影实践是将社会教育的方法付诸实践的尝试——依沙 & 卡尔赋予这种设计艺术以训练我们观看事物之方式的使命。他们也确实在身体力行。自从印刷术问世以来，印刷的纸张几乎无所不在。今天更是有过之而无不及，如维姆 (Win Wenders) 所写道：“由于它们的飞速发展，由于它们的市场行销，由于它们的大量繁衍，图像已经几乎失去了展示与交流的力量，产生了完全相异的沟通。”

“人类正站在一条裂缝之上，站在已逝的往昔与不可捉摸的

设计 / 设计家 / 002 / 依沙 & 卡尔

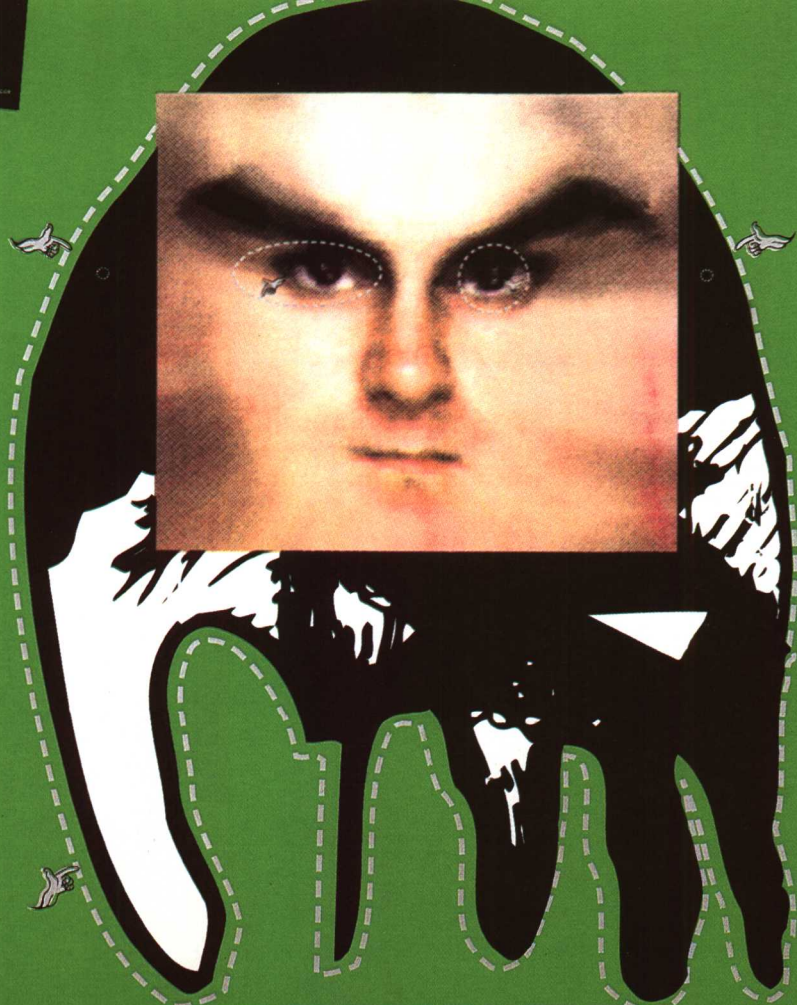
未来之间。他仅仅能够站立于他所能思索的范围之内；同时，通过抗拒无尽的未来与无尽的未来，他打破了冷漠的时间之流。……这不是一个恢复已被破坏的传统路线的问题，更不是要发明一个比现代还要激进的替代品的问题，而是一个要知道如何训练自己去思考，以便能够在裂缝之前前行的问题。”

海伦娜与彼奥托尔正在这条裂缝中前行，并正满怀愉悦与激情地在开启别的裂缝，使自己在人类的关系网中进行创作，从日常生活中获取他们的设计。殊途有同归之时。从前的朋克与鼓吹自由的自由主义者共聚一堂，在同一个阵营中携手抵制后 / 后现代主义（post/post modernity）的噱头，抑制对一个惯例性与标准化的世界设计的格式化。

对于依沙 & 卡尔而言，在裂缝中前行是一种再度令这个世界变得可爱的方式，它将此地此时的世界转变为一个令人喜欢的地方。

这是一个雄心勃勃的议程！然而它终究是一个通过改变日常知觉来改变这个世界的信念，一个比其对立立面——通过强化可见的惯例来凝结社会的真实性——更有说服力的信念！

卢塞特·瓦伦蒂诺
(Lucette Valentino)

ヌニソキク

ヌニソキク

イキクコケ

ノニヌナニ

コニフキ

Illustrated and Screen Printed by Fisherman 1995. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

鱼形面罩 1995
丝网印刷 65cm × 50cm
300 份拷贝
招贴画 Fisherman, with Mr Learn

给正派人听的正派音乐
1995
广告
Fisherman

**RACHID TAHA
-MEDINA-**

2000

唱片封面

Rachid Taha/Barclay, J.Marroc Latour

RACHID TAHA EN CONCERT -MEDINA TOUR

2001

标识

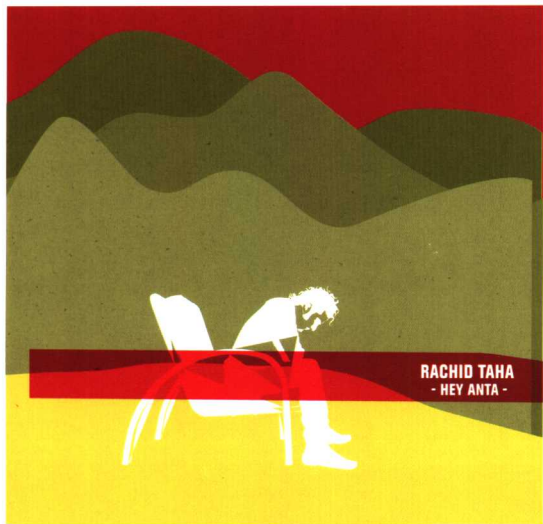
伯纳德·贝南特 (Bernard Benant) 照片后面的广告标志
Rachid Taha/Barclay, J. Marroc Latour

2001

海报 80cm × 120cm

Rachid Taha/Barclay, J. Marroc Latour

2001
 CD 预告片 麦地那制造
 CD 预告片 麦地那制造
 单曲 CD Ho chérie chérie
 单曲 CD Hey Hanta
 Rachid Taha/Barclay, J. Maroc Latour