

平面设计

与
设计
家

第二辑 020

马桑

massin

WU

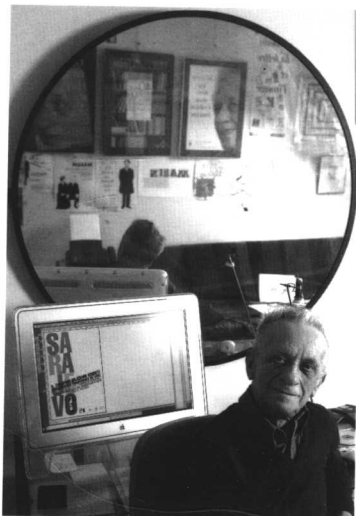

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

designer@uigisap

massin

马桑

马桑 (Massin) 无疑是法国出版业的一个象征。他在出版行当中摸爬滚打半个世纪有余，先后从事过记者、作家、出版商、传记作家、日记作家、平面设计师、插图画家、明信片设计师和摄影师等工作。上个世纪 50 年代，他成为图书设计革命的中流砥柱。在任 Gallimard 出版社艺术总监的 20 年期间，他创作了 Folio and L'Imaginaire 系列封面。1997 年，马桑获得联合国教科文组织国际图书大奖。他也被选为比利时皇家学院国际平面设计联盟的成员。

massin

马桑

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, 2005

All artworks© Massin, 2005

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 ... 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)

massin

马桑

前言:

菲利普·阿普卢瓦 (Philippe Apeloig) 著 / 彭岩 译

上个世纪50年代初的一天，一个才华横溢、自学成才的年轻人决定让自己的人生驶入快车道。他摒弃了原先的名字，只保留自己的姓氏马桑。这个称呼渐渐传开，若干年后，竟成了法国出版业的昭昭大旗；甚至在很多现代平面艺术评论人看来，马桑是可与卡桑德尔（Cassandre）相提并论的人物。不过马桑自己却说他只是个小小的制图员，不同之处在于他敢于超越专业的界限进行融会贯通，正是这一点使他成为一位炫目的现代艺术家。

马桑是一位平面设计师、艺术总监、作家、摄影师、明信片设计师和收藏家，但从根本上看，他是位幻想家和超现实主义，身边总有作家和诗人相伴。在战后法国文学蓬勃发展的大形势下，马桑为 Club du meilleur livre（一家图书俱乐部）设计了不计其数的封面和版式。后来他为欧仁·约内斯库（Eugène Ionesco）的剧作《The Bald Prima Donna》完成了插图本的排字和图片的设计，此举使他名噪海外。他视觉化了剧中那个怪诞的世界，同时通过设计一系列独特的符号强化了人物的作用——以至于此剧首演的50年之后，大家都难以想象如果不是按照马桑的设计，演出还能如何进行。

他通过《Cent mille milliard de poèmes》这本书的设计为雷蒙·凯诺（Raymond Queneau）的诗歌赋予形骸，此书被设计成几个拆分的小册子（诗句也被拆分开来），从而使得读者既能随意组合作者的想象世界，又能保持自己独特的品位。

另一个让马桑声名鹊起的设计，是把约内斯库的《Délire à deux》一书中不同人物并排放置的排字设计，使文字变成了形象。这种轻快的设计成分——同时也是实在的、爽直的、结合完美的——再次体现在《Les Mariés de la tour Eiffel》这本书中：他将黑白两色的文字和符号拼贴在各色书页上，以体现其作者让·科克托（Jean Cocteau）眼中的世界。这种剪贴的诗意感和拼贴样式的愉悦感使此书成为一部新达达主义（neo-Dadaist）作品。

马桑的艺术结合主义理念不同于传统的法国高尚品位。他随自己的喜好进行创新，而不是恪守现代主义的规定。他不愿表现奢华，他的兴趣是向人们传播文化，推动书籍的民主。他颠覆图像、改文换字、以文见图、创造新奇……他带来的影响如此具有颠覆性，但又如此迷人，给传统的排版形式带来了震撼。此人风格前卫，虽然日日与Gallimard出版社那些文坛巨擘

相伴，但总是我行我素，义无反顾地推崇自己几十年中形成的世界观。

马桑的一大特点就是保留着丰富的童年回忆：那些见过、读过、铭记在心的儿童读物；父亲刻好的供他临摹的字帖；第一个绘有插图的美国爵士乐唱片封套……基于这种文化的积淀，和对这种混杂记忆的视觉描绘，马桑把艺术总监的职务引入法国。他深知如何让消费者只看一眼就“冲动地”把书买下，虽然这本书根本不属此人的考虑范围。马桑对书的“畅销”做出了相当大的贡献，也对培育“系列书”的概念立下汗马功劳——就像那套著名的白底带插图的“Folio”系列，是对口袋读物的一次革命。马桑准确地预计到书籍封面会产生何种视觉影响，以及在图书上架后会起到何种作用。他把封面视为一张张招贴画，由于会被翻印到较小的报纸杂志上，所以必须清晰可辨。在他看来，封面能为书的内容增加附加值，不管书籍本身多么深奥难懂，好的封面设计都是保证商业成功的一剂良药。这个规律不仅适用于艺术和收藏书籍，也适用于最普通的口袋读物。难怪 Gallimard 选择了马桑作为艺术总监，他们的长期合作造就了 Nouvelle Revue de France's 的新“nrf”标示，以及

数不胜数的各类图书。

虽然马桑并非好为人师，但他还是认认真真撰写了两本基础读物，把他的博学、热情和对文字的情感倾注其中，它们是《文字与图形》和《L'ABC du métier》。书虽浅显，但非常适合阅读，是极具权威的手册。在这两本书首版发行并使一代人受益之后（该书被翻译成7种文字，6次再版），今天那些处在视觉饱和环境下的学生和专业人员仍会在思路枯竭的时候从这两本书中追寻灵感。

马桑作品中充盈的精致是现代艺坛不可抹煞的风景。他展现的常常是一个反常规的体系，把一般人不敢搭配在一起的截然不同的素材有机地结合起来。这种大胆创新正揭示了马桑不受学院派戒律束缚的自由精神，以及他那种爱寻根问底和有规划性的好奇心。

马桑曾周游很多国家，其作品在全世界范围内被展示、分析和评论。Lubalin 中心为他举行过2001年纽约展览、2003年首尔展览和2003年伊斯坦布尔展览，这三次展览把马桑的作品高调地推到观众的眼前。他的全部作品至今仍是大家津津乐道的话题，这种永恒也许是因为在马桑的事业中，他从来都是以

非主流的姿态追求着对知识的领悟。

菲利普·阿普卢瓦
(Philippe Apeloig)
平面设计师

《最佳图书俱乐部出品……》
Le Club du meilleur livre
双色，铅印
招贴

30 cm × 45 cm
巴黎，1954

le club du meilleur

se

présent

eur livre s réalisations

《大人物》

Gallimard

双色封面，铅印

招贴

14cm × 20.5cm

巴黎，1961

对页：

《从结婚到离婚》

Le Club du meilleur livre

淡褐色布料包封，上贴7色标笺

17cm × 20cm

巴黎，1959

LES

GRANDS

PAR EMMANUEL D'ASTIER

L'AIR
DU TEMPS

**GEORGES
FEYDEAU**

DU MARIAGE AU DIVORCE

FEU
LA MÈRE DE MADAME

**ON PURGE
BÉBÉ !**

**«MAIS N'TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE!»**

LÉONIE
EST EN AVANCE
ou le Mal joli

HORTENSE
A DIT : « JE M'EN FOUS ! »

《某某》
La Table ronde
封面，双色胶印
14cm × 20cm
巴黎，1965

《记忆》
La Table ronde
封面，三色胶印
14cm × 20cm
巴黎，1965

《就在几小时前……》
Robert Laffont
未入选的封面设计
1995

对页：
《20世纪30年代的神秘巴黎》
Gallimard
护封，四色胶印
与 Olivier Lauga 合作
21cm × 27cm
巴黎，1976

BRASSAI

LE PARIS

SECRET

DES ANNÉES

GALLIMARD

30

GRAND
PRIX NATIONAL
DE LA
PHOTOGRAPHIE