

麦哲伦

国际青年平面设计丛书

湖南美术出版社

国际平面设计师丛书

麦哲伦 / Alejandro Magallanes

Editor & Designer: He Jianping

Publisher: Hunan Fine Arts Publishing House

Layout: Hesign Studio Berlin (www.hesign.com)

Translation: Xiaoying Chu

Printed in China

本书由湖南美术出版社独家出版。

未经出版者的书面许可, 任何单位、团体和个人均

不得以任何形式复制和传播该书的局部或全部内容。

图书在版编目(CIP)数据

麦哲伦/何见平主编. —长沙: 湖南美术出版社, 2005

(国际青年平面设计师丛书)

ISBN 7-5356-2316-6

I. 麦... II. 何... III. 平面设计—作品集—墨西哥—现代
IV. J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第081635号

国际青年平面设计师丛书/麦哲伦

主编/设计: 何见平

责任编辑: 章小林 李 松

制 作: Hesign Studio Berlin (柏林)

Duesseldorferstr. 48

D-10707 Berlin, Germany

Tel: 0049-30-88676915

E-mail: info@hesign.com

www.hesign.com

翻 译: 初晓英

责任校对: 徐 盾

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 深圳大公印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 31

版 次: 2005年8月第1版 2005年8月第1次印刷

印 刷: 1-3000册

书 号: ISBN 7-5356-2316-6/J · 2127

定 价: 总定价: 224.00元 (全套4册) 本册定价: 56.00元

[版权所有, 请勿翻印、转载]

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子编箱: market@arts-press.com

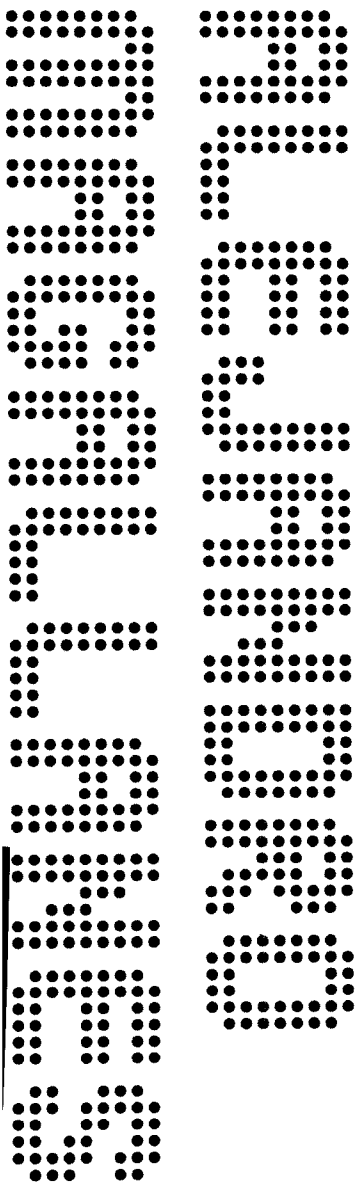
如有倒装、破损、少页等印刷质量问题,

请与印刷厂联系调换

湖南美术出版社

麦哲伦

国际青年平面设计丛书

序

《国际平面设计师丛书》介绍了来自德国的方安珂、葛文，墨西哥的麦哲伦和日本的柏本乡司。他们在平面设计领域中的成就使他们成为年轻设计师的代表。

方安珂 (Anke Feuchtenberger)

我曾在第46期《艺术与设计》杂志上撰文介绍过安珂的作品。安珂在墙倒前的东柏林艺术学院完成她的学业，她和王翰尼是同学，他们共同的导师是原民主德国集插画家和舞台美术家于一身的平面设计艺术家Volker Pföler教授。原民主德国艺术学院的教育体制基本上遵循前苏联的美术教育体制，只有造型艺术和实用艺术的大专业分类，而没有专业设计学科的分类。平面设计和造型艺术的专业课程区别不大，对学生的教育重视基础课程的传授，特别是素描课程的强化训练。王翰尼和方安珂今日的成就就是得益于当时的造型艺术训练。

安珂的作品以插图为主。她创作了大量的连环画，故事题材直接来自改编的德国童话和自己编写的故事。她还和Kathrin de vries长期合作，为Kathrin的故事创作连环画。在她数量庞大的插图和海报作品面前，你简直会怀疑，她是否拥有异于常人的双倍时间。但这还不是全部，她又涉足了舞台美术的服饰、化妆造型等工作。

安珂作品的风格使她一直保持徒手式的创作方式。她几乎在每次给我的来信中都向我表示抱歉，她不能向我提供作品的数码文件。她称自己是电脑盲人，但是她作品的魅力正是来自这种非电子化的情感表达。安珂在作品中非常敏感地表露出她作为女性的感受，贯穿了悲伤、痛苦、母性、爱情和生活的主题。

葛文 (Gerwin Schmidt)

葛文曾在卡塞尔大学就读平面设计，后来随导师冈特·兰堡 (Gunter Rambow) 去了卡尔斯鲁厄设计学院继续深造，并在那里结束学业。1997年他在慕尼黑建立了他的个人设计工作室，2003年被聘为斯图加特美术学院平面设计专业教授，那时他才37岁。葛文和Julia Hasting应该是兰堡教授引以为豪的两大弟子。

瘦高的葛文来自德国的巴伐利亚。他的设计项目基本上是文化范畴的艺术展览、博物馆节目、电影观摩、电影研讨等活动的海报、画册和书籍等。慢慢地他已经成为慕尼黑文化机构的设计代表人物了。

葛文是一个随和轻松的人，他是那种可以成为你朋友的人。他的作品走一种中庸、简洁的路子。也许是慕尼黑的地域特征使然，19世纪的Ludwig Hohlwein、20世纪90年代的Pierr Medell都走了一种中庸的设计风格，他们把设计表达得轻松、易懂、随和机智。Corinna Rösner博士也曾撰文评价葛文的作品时尚、新鲜和平易。观赏葛文的作品没有排山倒海的起伏跌宕，却有些神似北欧大地的森林湖泊，大气委婉，连绵悠长。

麦哲伦 (Alejandro Magallanes)

Alain le Quernec向我推荐麦哲伦，他说麦哲伦的作品中有欧洲设计中没有的元素。

来自墨西哥的麦哲伦应该是南美海报设计的代表人物。他创作了大量的戏剧、音乐、电影和政治海报。这些不同于欧洲DIN尺寸的大小不一的海报中，麦哲伦始终以他徒手式的插图来创作。当然你会马上体会到麦哲伦作品中最有特点的元素，那就是色彩。这种色彩平时融合在墨西哥地毯中、建筑物上、陶瓷盘里……麦哲伦把它们浓缩糅合进了他的海报之中。你可以这样来形容他的色彩：繁华、艳丽、浓厚、饱和、狂野、大胆。然而，他并没有把海报创作当做色彩练习，作品中的创意才是他永远不忘的核心要素。他海报中的创意太尖锐了，仿佛是一把色彩艳丽的钻子。你被美丽色彩迷惑，但也不能无视尖锐的危险。

麦哲伦为了这本书给我寄来了几大捆有关他海报创作的注释和文章，这在其他设计师中也是罕见的。我见到的是一个精力充沛、尖锐锋利但又不失深度的麦哲伦。

麦哲伦，好样的！

柏本乡司 (Satoji Kashimoto)

我是在1996年波兰华沙海报双年展上第一次见到柏本乡司的作品《招聘就职系列》，他的这件作品获得了第16届双年展的商业类金奖。两年后我又在第17届华沙海报双年展他的个展上看到了他更多的作品。我非常欣赏他作品中体现设计创意的唯美风格。

当然我是后来才了解他的那么多作品全是为一个RECRUIT企业创作的，这家公司主要经营招聘类的广告，为各类行业服务。这是令我不了解的一种经济现象。设计师的创作决定公司的效益和生存，这样的设计必然受到众多的压力和限制。我敬佩柏本乡司还能在这个工作中融入自己的语言。他理解中的设计关注到人类自身对幸福和个人理想状态的表现，他在作品中注入渴望与人沟通的因素，这是他成功的原因。

十问十答

1.设计在您的生活中占多大比例？

我喜欢那些在日常生活中表现出来的创造力，无论它们是出自职业艺术家还是普通人之手。我认为设计师这个职业让人耳聪目明，感觉敏锐，能够享受各种体验。当你坐地铁时会看到各种人的面孔、穿着，各种建筑物的形状和颜色，交通标志，小商店的招牌，当你阅读书报、听歌或者是和人交谈时，各种图像会不断涌现出来。关键之处在于如何处理这些信息，第一步是要把你发现的和引起你注意的图像收进口袋，也就是你的脑子里，而不要去想以后是不是会用到它们。

2.您设计的灵感来源于生活吗？您如何获取灵感？

生活经历对于作品中个人特色的形成至关重要。它无所不包：你的个性、幽默感、你的缺点、出身；你和配偶、父母、孩子以及朋友之间的关系；你读什么、不读什么；你的偏见与忠诚；你去过的地方、你经常居住的地方；你看待生活的态度；你为别人做的贡献；你的政治立场。每个人都可能会启发你的灵感，因为差不多每个人都有一些有趣的故事。我的灵感来自那些可笑的情形。但是，比起那些逗人一笑的场面来，我更喜欢令人尴尬的时刻。比如说

有人讲了一个一点也不可笑的笑话，周围的人都无所适从，不知自己是该假装大笑，或是保持沉默，还是该给他的糟糕表现喝倒彩。我对精心设计的笑话不感兴趣，但是偏爱那些自然产生的效果，它们往往更生动，也更有活力。我喜欢打破常规的事物，然而，从另一方面说，我也喜欢那种随处可见却尚未被人发现的素材，当你把它们置于不同的背景之下，就成为一种创造。

3.从生活的角度来看，谁对您的影响最大？从设计的专业角度来看，谁对您的影响最大？

我的父亲。他用一种很自然的方式教会了我和我的兄弟姐妹们享受幸福，同时又永不满足。我能列出一大串艺术家、诗人、作家、手工艺人和设计师的名字，把这本书写满。他们中有的已经去世了，有的仍然健在，既有国内的，也有国外的。这个名单没有终结，而且还在不断加长。我曾有幸结识过一些我所敬佩的设计师。通过这些交往，我发现他们的为人和他们的作品非常一致。

4.您的生活哲学是什么？您的设计哲学又是什么？

人生苦短，我们必须努力去做自己喜欢的事，让生命更有价值。坚持自己的想法，从错误中学习经验。至于设计，它应该是一种充满乐趣的工作，但

我们必须永不满足，并且保持对它的敬畏之心。一旦你觉得对某种特定的技巧应用到了得心应手的地步，就到了该改变的时候了。

5.您生活中最幸福的是哪一刻？

我的女儿玛丽亚出生的那一刻。

6.促使您一直从事设计的动力是什么？

我争取选择那些内容能够引起我共鸣、具有挑战性的项目。我努力在工作中寻找乐趣。

7.您如何理解您最大的个人成就？

我觉得自己的有些作品绝对不可能被发表，但每次它们真的被发表的时候，我就会有这种成就感。

8.您如何处理您的空余时间？

我的大部分业余时间都是和我的妻子安娜·伯哈和女儿玛丽亚一起度过的。我参观博物馆、读书、看电影、画画、听音乐，和朋友们一起外出。（很幸运，我有很多朋友。）

9.您的业余爱好是什么？

我喜欢搜寻珍本书。这实在令人激动。

10.您准备何时退休？退休后您如何选择生活方式？

我要一直工作到生命中的最后一天（希望这一天等我老了再到来）。我不喜欢预测未来——一切都是如此易变。

10 answers for 10 questions

1. How is design present in your life?

"I enjoy those daily manifestations of creativity either performed by professional artists or by regular people. I think that being a designer makes you keep your eyes and ears wide open, and enjoy all kinds of experiences. Peoples' faces that you watch when you travel on the subway train, the way people dress, colors and shapes of buildings and houses, traffic signals, signs of small shops. While reading a book or a newspaper, images spring up, and also when listening to a song or having a conversation. The important thing is how to process that information. But the first step is similar to filling a bag (your brain) with images you find, images that call your attention, without thinking that you might use them later on."

2. Does your design inspiration come from your life-experience? Where does your inspiration come from?

"Life-experience is an essential ingredient to make your work the work of an author. Everything is

involved: your personality, your sense of humor, your shortcomings, your origins, the relationship with your partner, with your parents, with your kids and friends. What you read and don't read, your prejudices and loyalties. Places you have visited, places where you usually hang out. Your standpoint in life, your commitment to other people, your stance in politics. Anyone can be an inspiration, because almost anyone has some interesting story to tell you. I find inspiration in funny situations. But it is not the joke-laugh situation that I find amusing. I prefer embarrassing moments, like when someone tells a bad joke and people around don't know if they should feign a laugh or remain silent or boo the perpetrator of such a bad comment. Planned jokes are of no interest to me. I prefer the spontaneous, which is generally the outcome of something more clearly spirited and lively. I like things that break the routine, although, on the other hand, I like the daily stuff of which people are usually unaware of, and which taken out of context becomes original."

3. Who is the main influence in your life?

"My father. In a very natural way he made my siblings and me persons interested in reaching happiness, and at the same time persons constantly unsatisfied. I could fill this book with names of artists, poets, writers, craftsmen, designers dead and alive, my countrymen or foreigners. The list would be unending, and it keeps growing. I have had the fortune of meeting some designers whose work I admire. And when I meet them I find coherence between who they are and what they do."

4. What is your life-philosophy? And what is your design-philosophy?

"I think life is very short, therefore we must try to do what we enjoy more. Make being alive worthwhile. Be committed with what you think. Learn from our mistakes. Regarding design, it has to be a joyful work, but we must remain unsatisfied and keep the ability to feel awe. Whenever you feel too comfortable with some particular technique, it is time to change."

5. Which was the happiest moment in your life?

"When my daughter María was born."

6. What is your motivation to stick to the design-

job?

"I seek to work in projects whose content I agree with. I aim at challenging projects. I try to have fun in my job."

7. What are your top personal achievements?

"Every time a work of mine that I think would never be published, does get published, I have this feeling of achievement."

8. How do you manage your free time?

"I spend most of it with my wife Ana Berha and my daughter María. I visit museums, read, go to the movies, draw, listen to music. I hang out with my friends (luckily I have lots of friends)."

9. What are your hobbies?

"I like to find rare books. It's really exciting."

10. When do you plan to retire and how do you plan after your retirement?

"I'd like to work until the day I die (hopefully when I am elderly). I don't like to think about the future - everything is so fragile."

为麦哲伦先生唱赞歌

对于亚历山大·麦哲伦的海报艺术创作我一直深怀敬畏之情，从这一点来说，我并不是对他的作品进行客观评价的最佳人选——假如这是他希望我做的——当我今天参观他位于墨西哥城的工作室时，他要我为这本书“写点什么”。另外，我也得承认，我不习惯于把平面设计作为“设计”来评论。（我甚至经常觉得与它所表现的内容比起来，它毫不起眼，因为这些内

In Praise of Mr. Magallanes

I am more than a little in awe of Alejandro Magallanes's poster art. Which may mean that I am not the best, most objective person to assess his work - if indeed that is what was requested visiting his Mexico City studio earlier today when he asked me to "write something" for this book. Nor, I also have to admit, am I much used to passing judgement "critically" on graphic design, as "design". (At times I even feel too well-concealed behind what can often seem like a fig-leaf cocktail of "social causes", "politics", and even "War!" heaven help us!) And so I immediately said, "Oh I'd love, to Alejandro, but

容就像一杯无花果叶鸡尾酒，调和了“社会事件”、“政治”，直至“战争”！老天保佑！）所以我马上回答：“嗯，亚历山大，我很乐意写，但是我太忙了。我也许写不了，至少现在不行。”但到了晚上，我又想：“好吧，为什么不呢？我还有点时间，也许我能说点有用的话吧。”试试看吧……

对于评论家来说，有时候批评似乎比赞扬更容易，因为在我们这个越来越“酷”的世界上，赞扬已经显得有点落伍了，说好话似乎被看做是把一些东西强加

I'm too busy. I couldn't possibly. Not right now." Later tonight, however, I thought, "Well, why not? I have a few minutes... Perhaps I can say something useful." We shall see...

Sometimes it seems easier as a critic to malign than to praise, as if praise has somehow become obsolete in our ever-so-cool world; or as if praise might be construed as yet another attempt to flog something to somebody - somebody who neither needs or wants it. After all, most [positive] criticism these days is intended to do just that. For this reason, perhaps, it often seems as if critics have forgotten how to praise - and to praise for no other reason than to

于人，而别人既不需要也不想要。无论如何，当今绝大多数评论（主要指正面的）原本就只希望这样做。也许正是由于这些原因，批评家们好像都忘了怎么表扬了——没有其他目的，只是为了表扬而表扬。所以对我来说，真心诚意地对亚历山大·麦哲伦的创造力和他的高产大加赞赏是一次有趣的练习，因为他的才华确实令人折服，与之相比，当前的“设计界”实在乏善可陈，经常努力向我们推销那些看似华丽，其实却俗不可耐的玩意儿，要是没有这些，我们倒还能清

praise. And so for me it is an interesting exercise to really commend the creative energy and output of Alejandro Magallanes - for his is a truly impressive talent in a "design world" that often singularly fails to impress, and that also often seems to be trying to sell us gaudy trinkets we would probably live much more peaceably without.

For me there is something truly hypnotic about Magallanes's work; something psychedelic even, but without any of the rainbow paraphernalia of the "Swinging Sixties" (we don't need any more of that, surely!) Nevertheless, if one didn't know him better one might wonder exactly what kind of illegal

静些。

麦哲伦的作品对我真的有催眠甚至是迷幻一般的效果，但这全然不同于“活跃的60年代”里的那些五花八门的东西（我们再也不需要那些了，绝不！）。无论如何，不太了解麦哲伦的人可能会怀疑，他所表现的那些主题竟是如此离经叛道（还有我们是否不应该要求他也向我们传授一二，来帮我们一把）。所以，当发现一切似乎都是由他的想像力创造出来的时候，人们不免会大为吃惊。这一发现令人放心，却又

substances Magallanes was taking! (And whether we shouldn't ask him to give us a little too, to help us on our way.) It is rather startling to discover, therefore, that he seems only to be under the influence of his own imagination! That, while it may be reassuring, is a little disconcerting too. Where do his visions come from? How can an imagination be quite so fertile, the hand then find the technical ability to transfer that fertility to a computer screen, where most of his images seem to originate? When one looks at the range of Magallanes's work, one finds therein a testimony to all that is great about the human mind - in its ability to conjure up things