

英国图形设计

GRAPHIC BRITAIN

GB

[英] 劳伦斯·金出版公司 编

上海人民美術出版社

● 英国新一代图形设计的革新力量已崭露头角；他们的作品正赢得全球的喝彩和掌声，吸引着国际范围内越来越多的客户。本书是汇集全英国设计新秀作品的第一本书，它将引导您领略全英国图形设计界最酷的作品。作为一个集锦，这本书将为您展示活跃在图形传达设计各个领域中的最令人兴奋的年轻设计师作品，如网络设计、形象识别系统、印刷、海报设计、版式设计、广告、影视和动画制作等。既包括商业作品，又涵盖试验性项目。

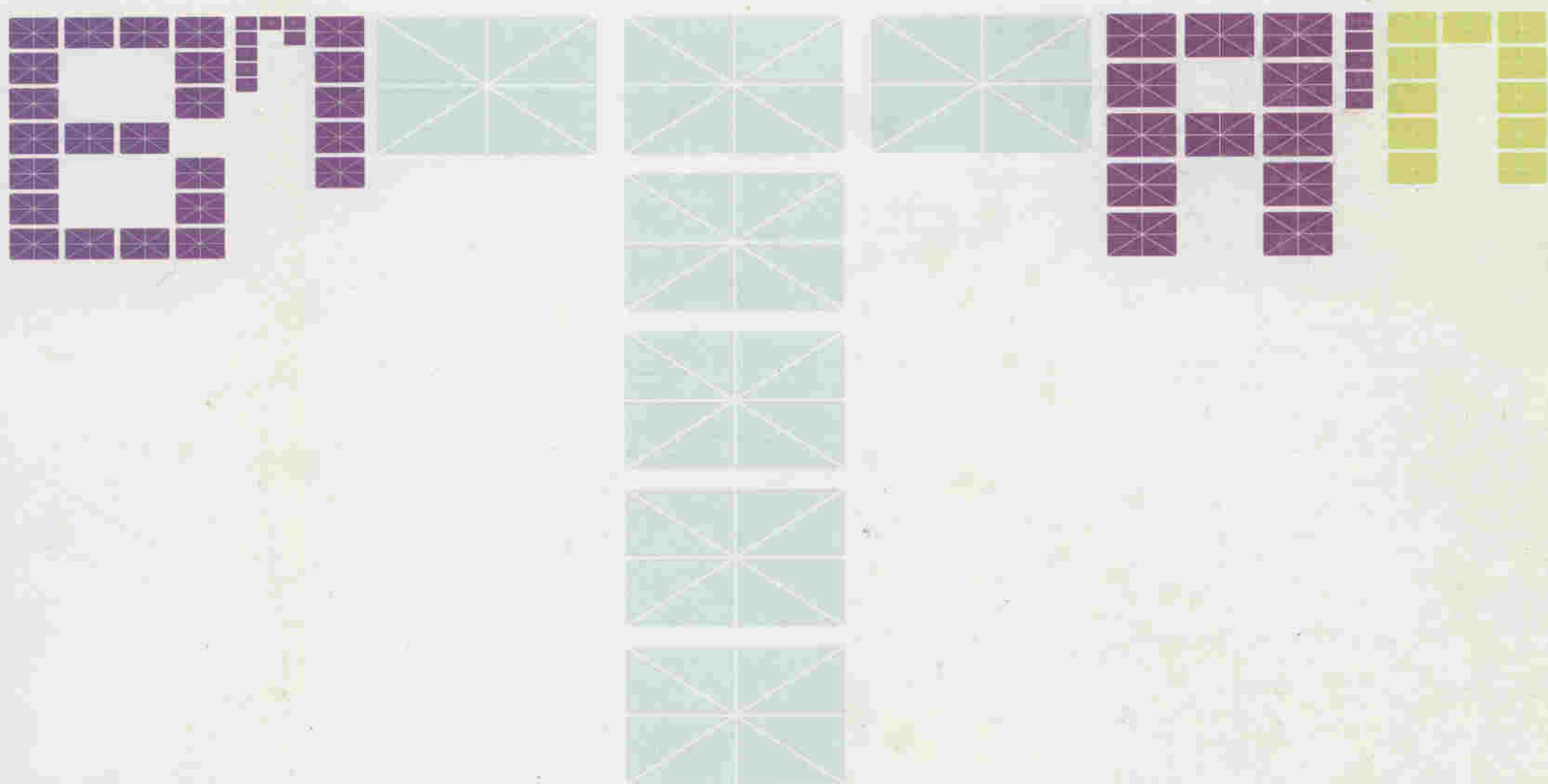
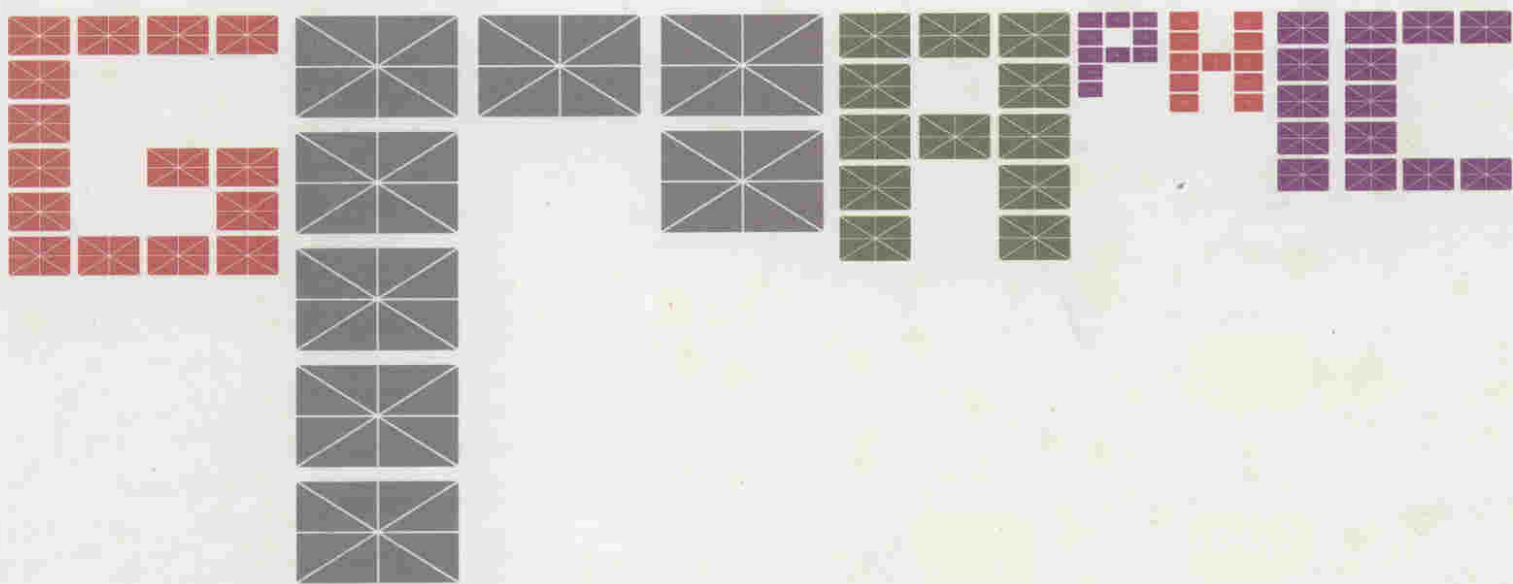
● 除了为您介绍已经确立业界地位和已成为其他人仿效对象的设计师和设计团体，如撞击、克里斯·坎宁安、数位、汤姆·欣斯顿工作室、少雨以及夏诺拉之外，本书更从初出茅庐的新手中发现新一代的图形设计的天才。学习图形设计的学生和设计师都有必要读一读这本书，而对那些已经在采用英国图形设计的人来说，阅读此书也应是颇有裨益。

• 《英国图形设计》

[英国] 劳伦斯·金出版公司 编著 98.00元

• 《北欧图形设计》

[瑞典] 帕特里克·桑德韦斯特 编著 82.00元

英国图形设计

图书在版编目(CIP)数据

英国图形设计/英国劳伦斯·金出版公司编;谢冬梅译;—上海:上海人民美术出版社,2003.8
ISBN 7-5322-3589-0

I.英… II.①劳…②谢… III.平面设计-作品集-英国-现代 IV.J534

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第048162号

Copyright © 2002 Laurence King Publishing

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

本书经英国 Laurence King 出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。未经许可,不得翻印。

合同登记号:图字:09-2003-150号

英国图形设计

编 著:(英)劳伦斯·金出版公司

策 划:钱欣明

翻 译:谢冬梅

责任编辑:邵 旻

技术编辑:徐乔其

出版发行:上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

经 销:全国新华书店

印 刷:上海中华印刷有限公司

印 张:13

开 本:1/16

版 次:2003年8月第1版第1次印刷

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 7-5322-3589-0/J·3339

定 价:98元

英国图形设计

英国劳伦斯·金出版社 编

上海人民美术出版社

A2

AC

NB

BK

BCD

BP

DB

NC

DF

DT

DT

PP

RF

LF

FN

F@33

F33

FD

FE

JF

JG

JH

JH

TH

ID

SJ

RG

IL

LJ

LP

IB

IM

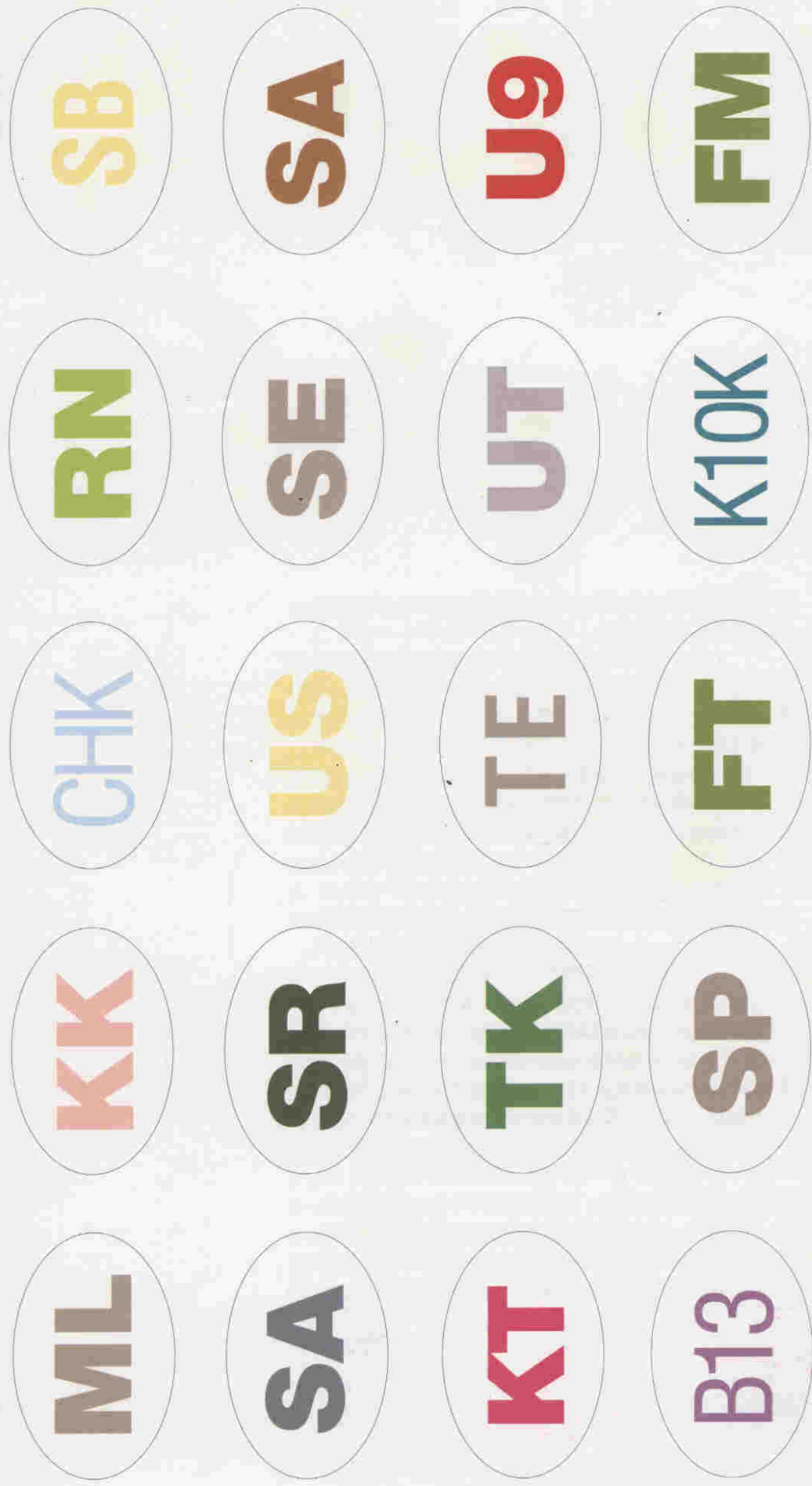
CC

SI

GB

GRAPHIC BRITAIN

目 录

01 A2- 平面 (A2-Graphics)	010
02 机场 (Airside)	016
03 自动 (Automatic)	020
04 尼古拉斯·巴尔巴 (Nicholas Barba)	024
05 咆哮 (Bark)	028
06 披头族 13 (Beat 13)	034
07 大组合迪斯科 (Big Corporate Disco)	036
08 撞击 (Bump)	040
09 大卫·伯恩斯 (David Burns)	044
10 CHK 设计 (CHK Design)	046
11 尼尔·考克斯希尔 (Neil Coxhill)	048
12 克里斯·坎宁安 (Chris Cunningham)	050
13 D- 导火线 (D-Fuse)	054
14 数位 (Digit)	056
15 气流联合 (Draught Associates)	058
16 积余 (Fat)	062
17 理查德·芬威克 (Richard Fenwick)	066
18 莉齐·芬恩 (Lizzie Finn)	068
19 FL@33	070
20 流体 (Fluid)	074
21 形态 (Form)	078
22 地基 33 (Foundation 33)	082
23 乔希·富勒 (Josh Fuller)	084
24 詹姆斯·戈金 (James Goggin)	087
25 罗伯特·格林 (Robert Green)	090
26 约翰尼·哈德斯塔夫 (Johnny Hardstaff)	094
27 乔恩·哈里斯 (Jon Hares)	098
28 汤姆·欣斯顿工作室 (Tom Hingston Studio)	100
29 艾顿帝卡尔 (Identikal)	104
30 英特菲尔德 (Interfield)	109
31 李·杰普森 (Lee Jepson)	112
32 K10k	116
33 实验室+巴甫洛娃 (Lab+Pavlova)	120
34 少雨 (Less Rain)	124
35 露西·麦克劳伦 (Lucy Mclauchlan)	130
36 里克·迈尔斯 (Rick Myers)	134
37 迈斯特瑞尔萨 (Mysterious)	138
38 弗兰克·菲利宾 (Frank 'Philippin)	142
39 施塔夫·普拉特兹 (Steff Plaetz)	144
40 罗姆和圣子 (Rom and Son)	146
41 桑斯+鲍姆 (Sans+Baum)	150
42 夏诺拉 (Shynola)	154
43 碎裂 (Splinter)	160
44 状态 (State)	164
45 AKA 工作室 (Studio AKA)	168
46 塔恩工作室 (Studio Tonne)	174
47 卡姆·唐 (Kam Tang)	176
48 思考 1 (Think 1)	180
49 单元 (Unit)	186
50 9 单元 (Unit9)	188
51 非主流风格 (Unorthodox Style)	192

简介

我想以这样一种方式来介绍英国图形设计的概况：以时间为轴线，依次介绍各个时期最主要的运动、最有影响力的风格流派和个人。那么，首先会提及带来国际印刷风格的现代主义，接下来是后现代主义和解构主义，依次讲到包豪斯、Tschichold、Müller-Brockman、Rand以及Brody和Carson等等。这种方式虽略嫌简单，但它为我们提供了一个不失清晰的关于图形设计史的基本回顾。

按这种逻辑，接下来我们会期待着下一个大事件、下一个大人物或团体的出现，我们同样会期待一种新的图形设计样式以最新典范的身份被载入图形设计史册。一直以来，英国就是图形设计的重镇。对于众多国内外图形设计师而言，英国是一处充满鼓舞与欢宴之地。正因如此，英国屡屡成为、也必将继续成为许多原创设计的发祥地。

对英国图形设计先锋和新浪潮的这一概述或许能为确立未来潮流制造者的身份提供一些线索。然而，英国图形设计的发展也极有可能不寻常规、走出人们意料之外。

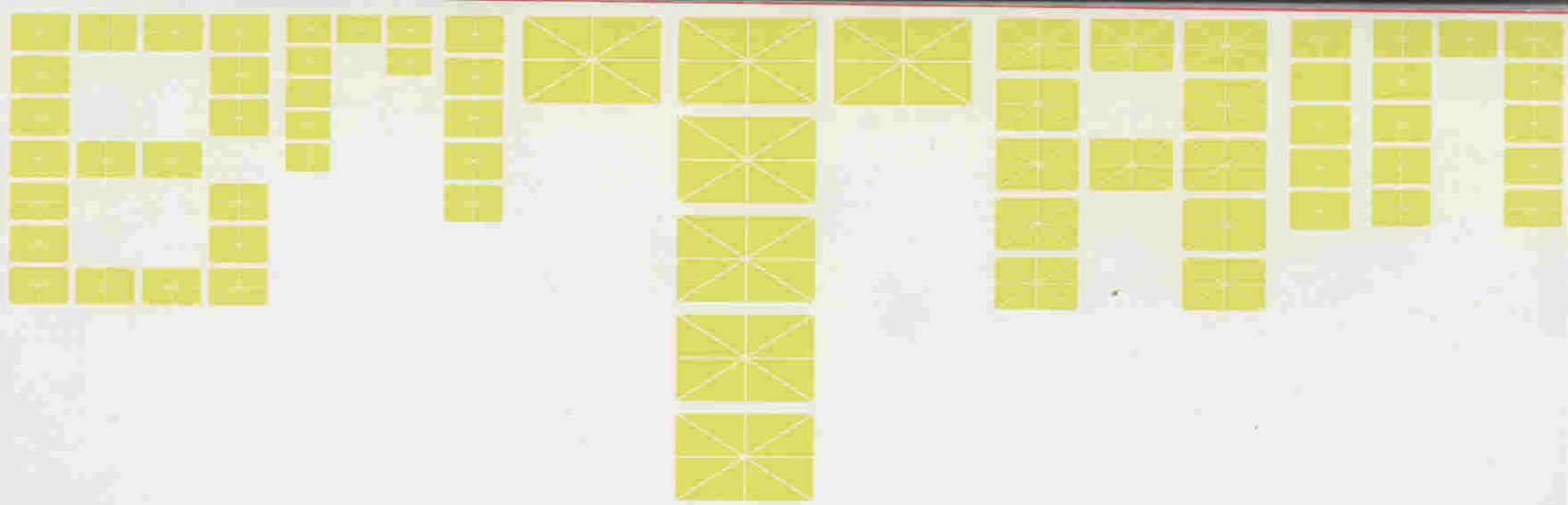
无论是其设计样式还是其组织系统，英国图形设计一直处于混乱而流变的状态中。本书会为您揭示它的未来趋势；某些在明天占支配地位的风格在本书中将初现端倪。也许像莉齐·芬恩那些有触感的、基于手工艺术的作品更广泛地反映了人们对科技压倒一切的独裁地位的反抗心理。可否把风格视为电脑的软件驱动程序，连接了Flash动画制作软件的最新版本和作为网络设计素材的印刷图像？像数位(Digit)和罗姆和圣子(Rom and Son)这两个设计公司制作的互动作品中就加入了一些人性化的东西，从而使其具有灵魂。但我们

必须弄清楚谁是这种新风格的消费者，这将有助于我们搭建起未来新风格的构架。

就传统而言，有三个领域一直是引导图形设计革新的先驱：出版、音乐和时尚。只要回想一下过去30年中图形设计界几个革新领袖的名字就会发现，他们都曾从业于以上一个或几个领域。

出版业向来是培育革新的温床。杂志设计至今仍从电子出版的革新浪潮中获得益处：它因将新浪潮那充满自由及冒险精神的标题与杂志的基本形式和职能相结合而获得重生。一个最近的力证是《bi-annual-lavish》，这本领导视觉潮流的高价位出版物通常瞄准时尚市场和广告客户。其栏目包括大众流行、时尚和同类杂志。书籍设计同样为图形表达提供了施展拳脚的空间。印刷业远未走近垂暮之年。

然而，在时尚和音乐领域，图形设计的前景却变得黯然。尽管看上去非常诱人，但图形设计者在时尚行业中只是配角。能调动各种手段和方式的摄影仍处于黄金时期，但近来，像彼得·萨维拉这样的行家已经注意到：高级时尚顾客对平面设计越来越感兴趣。尤其是宣传品的排版，他们很关注摄影、印刷和图形元素是如何被安排和组织在一起的。然而，高级时装业正朝着不利于革新的形势转变。两大巨头垄断了整个时尚产业——一为LVMH和PPR集团（后者为GUCCI集团的所有者），二为收购了Fendi、Jil Sander和Helmut Lang而实力剧增的Prada集团。大集团往往有信奉保守主义的传统，再加上经济衰退的影响，时尚行业因而倍受重创。在此颓势下，惟一的应对方式就是依靠值得信赖的

“老伙计”。Prada就似乎已经放弃了起用年轻图形设计家的一贯做法。如果说时尚行业还有人在资助图形设计的革新，那也只是些年轻的小公司而绝非大品牌公司。

音乐领域的情况也是如此。音乐工业的变化已将这个一度是图形表达乐土 的领域置于阴影之下。正如时装业的情形，音乐产业的版图也被有限的几家大公司垄断和兼并。Sleeve artwork的预算已连年缩减；其市场部正逐渐将其业务转向广告片及网站等其他领域；单曲销量直线下跌。零售压力所导致的结构重组已开始影响设计师。

也许我们需要另一个救世主来助新生派一臂之力，过去，零售商和电视台曾是天才和创意最主要的收购商，而今却变得不再可靠。电视近年来的发展惟一能为图形设计指明 的出路在于：向运动图像转变。

电脑硬件与软件的发展为平面设计师开启了另一个创作维度，对他们而言，看到自己的作品动起来是种难以抵挡的诱惑。因此，一种新兴的设计类型出现了。设计师身兼电影制片人，创作运动图像作品。当数码相机使设计师可以自由地获取图像、创造个性化的图解方式时，数码摄像机也成为设计工作室必不可少的标准配置。

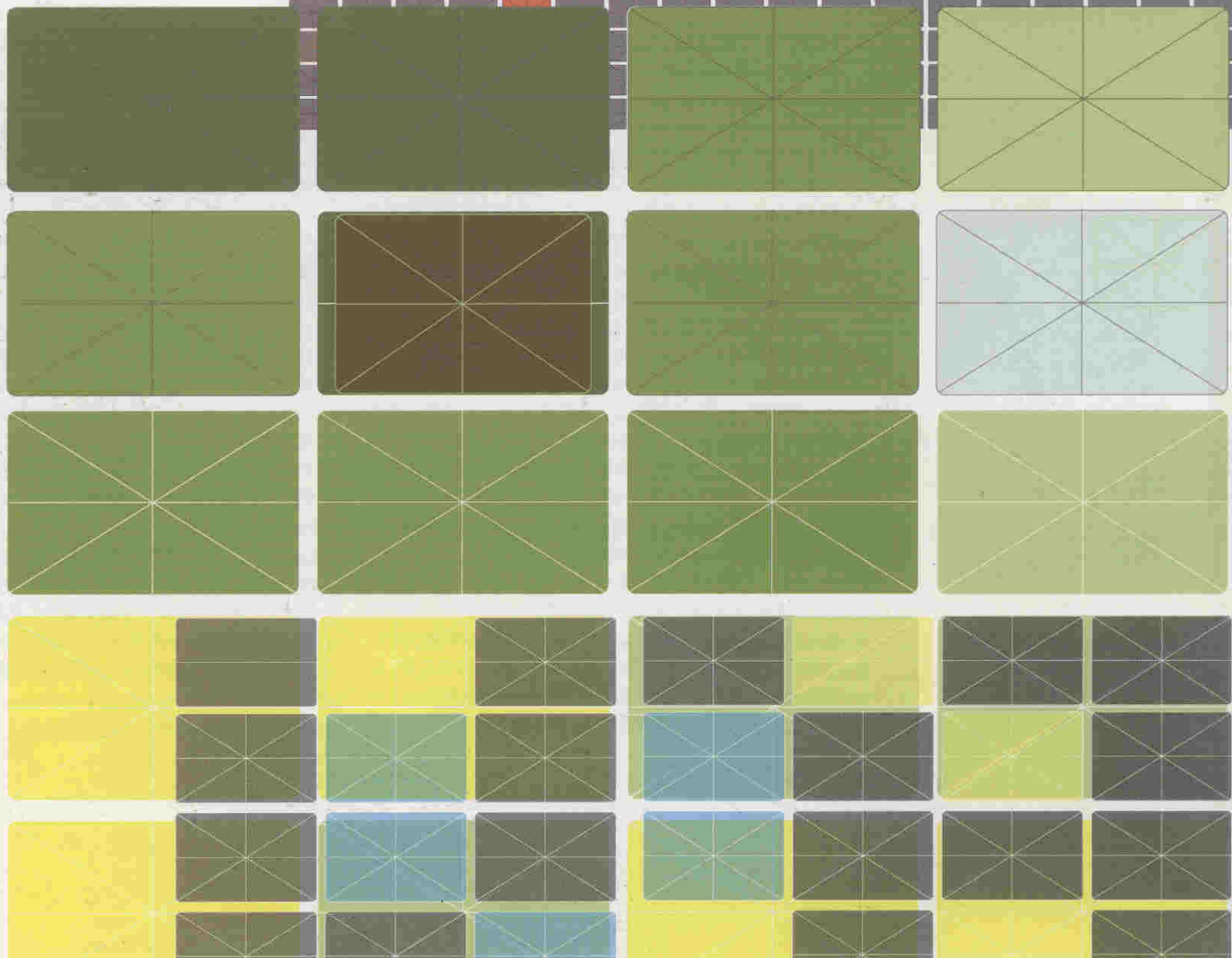
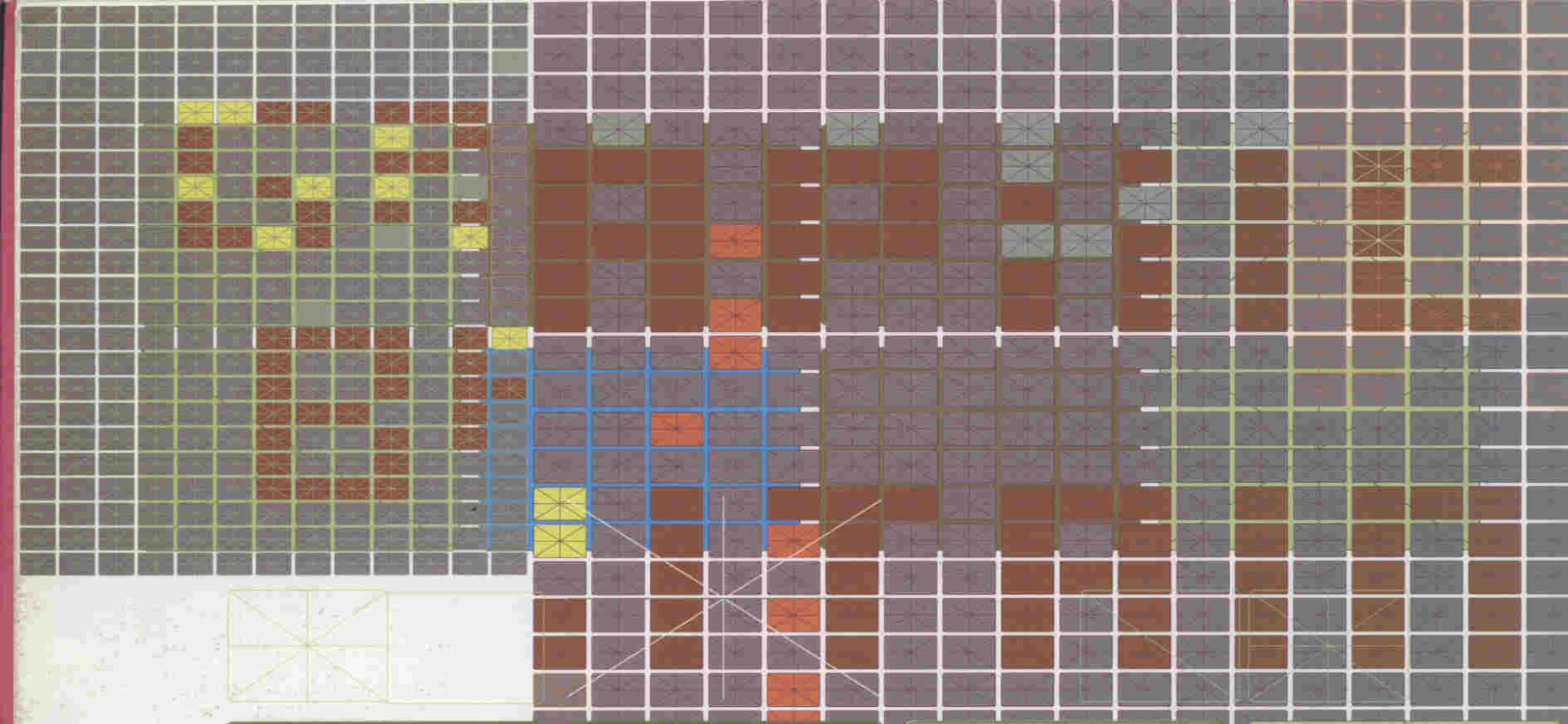
眼下有一种关于运动图形设计前景的预言：“未来20年内，图形设计领域必将诞生超级新星。”不久以前，网络还被公认为是一个造就英雄的地方，但随着网络神话的破灭，至少在近几年里，设计界的风向是摒弃试验、转向务实。然而这并非否定互动设计在整个图形设计领域所具有的影响——既关乎风格更关乎观念，新媒体设计师和他们的前辈

最显著的差别即在于此。网络实际上是一个建立在自由和公开交互信息原则基础上的世界，这一原则鼓励积极精神、反对集团主义，造就了“开放资源文化”。80年代以后，设计工业回避政治和社会责任的趋势愈演愈烈。而今天，由于与上述开放资源文化保持密切联系，更年轻的一代则开始重新发现并确立道德伦理责任。地下新媒体音乐节就是一个例子。一群设计师对某类协会以高昂定价控制资讯极为不满，于是开始尝试免费分享资源和创意。在当前重提各种不满情绪时，设计师们也开始质疑他们受控于设计团体势力下的仆从身份。

从大集团品牌项目到个人字体设计任务、从FMCG包装到越来越多为画廊创作的设计师，设计群落本身开始像其作品所表现的那样趋于变化。编写本书的一个挑战即在于此：收入本书中的设计团体及作品的多样性使任何分类都成为枉然。事实是，他们从根本上藐视分类。鉴于此，我希望读者们能去欣赏不同作品在表现手段和风格上的冲撞，例如将a2-Graphics、Shynola和Steff Plaetz的作品放在一起做比较。

如今他们才是多数派，并主导了一种内涵不同于过去的新主流风格，这也许是设计师自信心普遍增长的反映。流行于80年代的部落文化已被新生代彻底抛弃，今天的设计师已没有必要再以隶属某个阵营或跟随某位大师来区分彼此。这个时代仍会有明星，但它是否意味着设计主义的终结？

帕特里克·伯戈因

AVENY-T FREDERIKSBERG ALLÉ 102 T +45 7020 1031 W WWW.AVENY-T.DK
DK-1820 FREDERIKSBERG C F +45 3323 3765 E INFO@AVENY-T.DK

**THE TRUE TEST
OF A CITY'S
VITALITY IS NOT ITS
COMMERCE
BUT ITS
ART**
ALBERT EINSTEIN

标题：AVENY-T视觉语言 说明：为丹麦哥本哈根的新剧院所设计的宣传海报 媒介：印刷

TYPOGRAPHY / HENRIK KUBEL, A2-GRAPHICS/SW/UK
BUCKINGHAMSHIRE CHILTERN
UNIVERSITY COLLEGE
E2 DEPARTMENT OF 2 DIMENSIONAL DESIGN
BR (HONS) GRAPHIC DESIGN & ADVERTISING
SEMESTER 1, 2000 / 1 ELECTIVE 03

DESIGN / RE-LAUNCH / RE-PRICE
THE BERTLES' SGT. PEPPER'S LONELY
HEARTS CLUB BAND

THE FORMAT IS FREE BUT MUST INCLUDE
THE DESIGN OF A COMPACT DISC

FINAL DESIGN MUST BE BACKED UP
BY RESEARCH

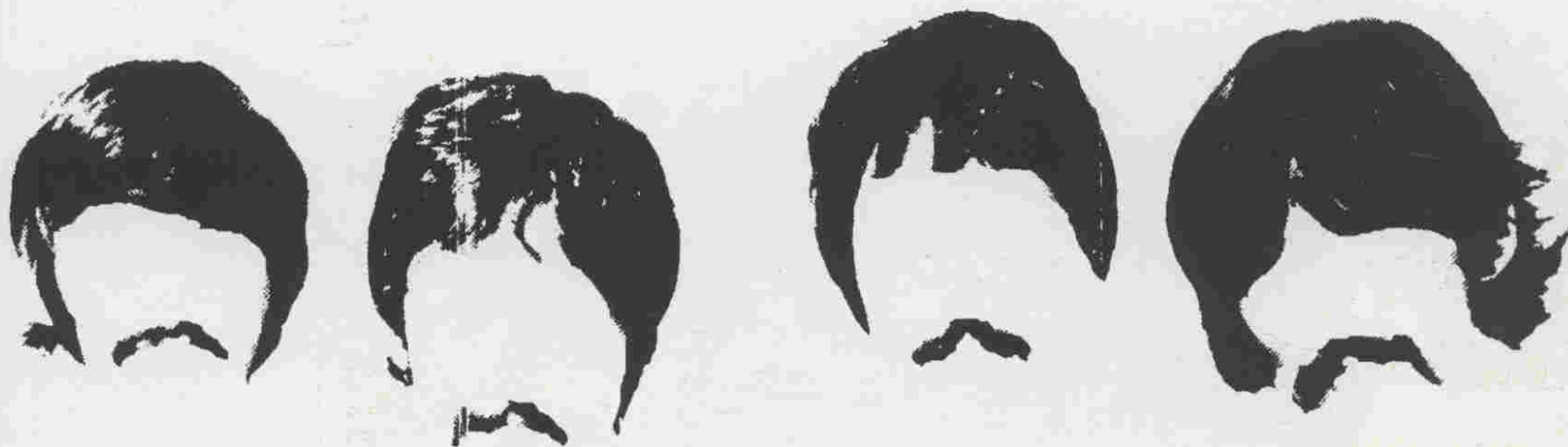
LIST OF SONGS TO BE INCLUDED
SIDE 01
SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND
A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
LUCKY IN THE SKY WITH DIAMONDS
GETTING BETTER
FIXING A WHEEL
SHE'S LEAVING HOME
BEING FOR THE BENEFIT OF MR. KITE!

SIDE 02
WITHIN YOU WITHOUT YOU
WHEN I'M SIXTY-FOUR
LOVELY Rita
GOOD MORNING, GOOD MORNING
SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (REPRISE)
A DAY IN THE LIFE

STUDENTS TO RETURN
SMILLA EINHORN
EMILY CONWAY
SON-PAUL DAILY
TOM DELEE

CHRIS GLISTER
NEIL HARRIS
ELLEN HEHR
BACH-MHI HO
GEMMA KENWARD

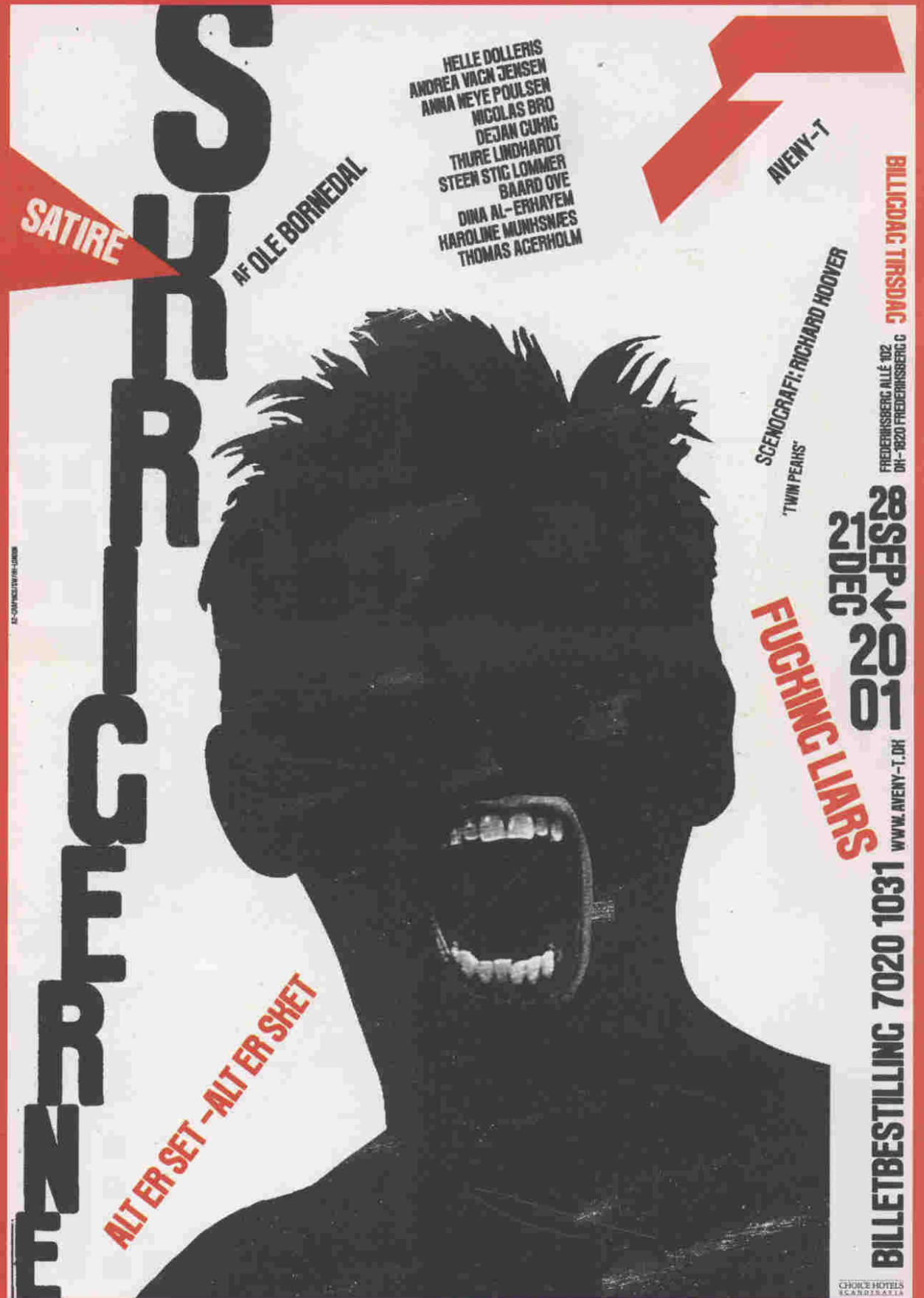
KRISTIAN LIPNIK
JANE-MARIE CHARM
OLIVIER RHENSCHARD
SIMON SCOTT
LOUISE SHEPHER

标题：印刷车间：甲壳虫乐队唱片的二次设计 说明：白金汉大学印刷课程宣传海报系列中的一张 媒介：印刷

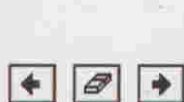

标题: www.fontyouffonts.com 说明: 一个在线字体工作室的标志 媒介: 网络

标题：尖叫的人 说明：丹麦哥本哈根的新剧院 Aveny-T 的宣传海报 媒介：印刷

46 bittersweet

