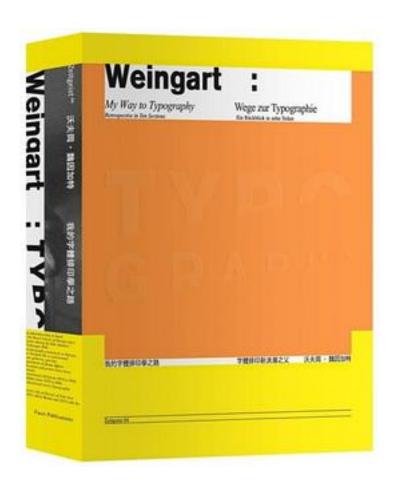
我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡

• 魏因加特

我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡·魏因加特_下载链接1_

著者:沃夫岡·魏因加特

出版者:臉譜

出版时间:2019-11-2

装帧:平装

isbn:9789862357859

——美國設計教父Paul Rand、國際書籍設計大師Lars Müller專文作序—— 「打破設計原則的唯一方法,就是去理解它。」 字體排印新浪潮學派之父――沃夫岡・魏因加特(Wolfgang Weingart)

40年設計牛涯完整自傳及作品集結中文世界首度出版

透過他的人生回望,回顧當代字體排印設計崛起、輝煌、流轉的黃金年代

沃夫岡·魏因加特(Wolfgang Weingart),國際知名平面設計及字體排印設計師,也以其對於設計的哲學思考和教育而著名。從根源於他故鄉瑞士的「瑞士風格」字體排印,他的反叛(或說是「進化」)的精神引領了新的潮流,在基本的編排原則下利用字體粗細、構成方式探索不同的表達方式,另外,也透過底片拼貼等媒介手段嘗試新的可能性。

「對我來說,字體排印設計的視覺準則並非不可侵犯。我想要喚起對基本設計媒介和它們彼此關係的魅力,比如傾斜、字重、大小,各種字體的表達,可讀性的限制,還有最有趣的——字母間距的影響,來挑戰常規。」

身為字體排印學承先啟後、新浪潮流派(亦稱瑞士龐克字體排印學)的主導人物, 魏因加特以設計者和教育者的角度出發,在本書收錄了他四十年來在這門領域的思考和 作品彙總,並且在本書的圖像和文字的形式表現上,給予讀者他自身美學最直接的展現 ,除了為他重要的作品及思想留下完整紀錄外,也是所有平面設計師及相關科系師生相 當值得參考的經典著作,啟發性十足。

本書共分為十大章節。在前三大章,魏因加特分別回顧了他的童年時代、學徒時代,以及進入到巴塞爾設計學院求學進而於該校執掌字體排印學教職的歷程。他描述了成長經驗及環境對他的影響,以及他如何發現自己對手作的樂趣;接著,他陳述在斯圖加特擔任字體排印學徒的經驗,以及瑞士風格的字體排印和大師作品對他如何產生影響,進而使他前往瑞士求學;而進入了巴塞爾設計學院後,面對學院教育他有所反叛,但也因此摸索出了屬於自己的一條道路,進而深刻影響了當代字體排印學的發展及後輩。

而在後七個章節,他首先分別介紹了三個重要的個人計畫: 〈圓形構成〉、〈線性圖像〉、〈字母M〉,接著描述他與學生如何試圖在既有的字體排印學上打破既有規則,摸索出新的字體排印學。但在反叛過後,魏因加特也遇到了瓶頸,他也闡述了他如何透過重複單調的字體排印設計度過低潮,接著由於膠片技術的發展,讓他找到了新的創作方法,迎來自身設計的再一次突破。

在最後一部分,他整理了生涯黃金時期的各類型作品,包括印製品與封面、與字體排印雜誌《TM》的合作、書籍設計、與瑞士巴塞爾工業展的合作,以及他最廣為人知的經典海報選輯。

「多年後,我才意識到最好的靈感源於過程。我很少試著預先構思想法,相反地,我往往在過程中摸索著,導向未知,發現新天地。雖然我『玩耍』著工具的非常態作法,可能會被資深匠人斥責,但對我來說驚喜要先自娛,才能娛人。」

美國設計教父Paul

Rand形容他的作品「是畢卡索、馬拉美,是馬里內蒂、馬列維奇、蒙德里安、莫侯利一納吉、利西茨基、希維特斯,是同領域的皮特·茲瓦特,沃爾特·德克梭,馬克思·布查茲之流,加上更多的古騰堡,灑上一些幽默」;而國際書籍設計大師,也是本書原作出版者的Lars

Müller更說「這本書是設計師也能夠設計和文筆『文武雙全』的佐證」。

除了魏因加特的個人作品及思想之外,本書也可透過魏因加特的回望,以第一人稱的角度窺見那個大師群起,平面設計、字體排印界風生水起的變動時代,以及數位技術的演進如何對排版造成衝擊,進而對今日的字體排印設計造成重大影響。

作者介绍:

沃夫岡・魏因加特Wolfgang Weingart

沃夫岡・魏因加特(1941-)在1963年完成手工排版學徒訓練,自1968年起在巴塞爾設計學院任教,並由阿敏・霍夫曼(Armin Hofmann)邀請,在1974年到1996年間至布里薩戈擔任耶魯大學平面設計暑期課程的講師。

魏因加特在過去三十年間講座與教學廣布歐洲、北美、南美、亞洲、澳洲和紐西蘭。他的作品收藏在許多博物館和私人藝廊,也獲得瑞士內政部的設計獎項。魏因加特的出版品和海報在世界各地大量印製在各種設計類文獻與期刊中。

魏因加特在1978到1999年間是國際平面設計聯盟的會員,在1970到1988年間也擔任《字體排印月刊》(Typographische Monatsblätter)雜誌的編輯委員,撰寫了超過二十篇字體排印教學的專欄文章。

在2005年,魏因加特獲得了麻州藝術與設計學院的藝術榮譽博士學位,更分別在2013年和2014年榮獲美國平面設計師協會及瑞士設計大獎的表彰。

目录: 保羅・蘭德(Paul Rand)序:從美茵茲到巴賽爾

原出版者Lars Müller序:好書是…

A部份: 發現: 四〇、五〇、六〇年代總覽

B部份:探詢: 起步於六〇年代與瑞士風格的影響

C部份:啟發:反叛的自我教育/一九六四年起的巴賽爾時代

年表

第一部份:個人計畫一:圓形構成 1962~1990 第二部份:個人計畫二:線性圖像 1964~1971 第三部份:個人計畫三:字母M 1965~1968

第四部份:個人計畫四:新脈絡下的字母及排版印刷元素 1968~1972

第五部份:個人計畫五:字體排印學--無盡的重複1968~1971

第六部份:個人計畫六:膠片技術,層層拼貼 1973~1985

第七部份:實驗與實用的對應: 1961~1998作品選

附錄

海外講座: 1972~1998 歐洲講座: 1972~1998

字體排印學出版作品: 1963~1999

· · · · · (收起)

我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡·魏因加特_下载链接1_

标签

设计

字體排印新浪潮之父沃夫岡 • 魏因加特

Typography
字体设计
Design
設計
自傳
思想
评论
早在17年在央美看了魏因加特的展览之前对其多少有一些了解但是看了回顾展还是极为震撼的这次台版的书第一时间购买利用新年假期阅读更是了解了很多作者背后的设计思路和历程打破传统的反叛和不断进行的实践使其成为了平面设计界新浪潮的代表人物尤其以胶版印刷技术和胶片结合把多张照片层层叠放到一起更是在当时极具创新和震撼
 非常好读
表现主义,用字体排版来做自己的艺术。
個人的符號生命史,讀著讀著也感到文字和圖像眼前流動,如果消去了平素文字將靜態圖像化成流動,說不定就是一部Stan Brakhage 或Ken Jacobs的影像詩,設計排版和翻譯也棒,就是價格令人心寒。

原版不好买了,台版出了,买来看看。显然受其影响的设计师有很多。

十个章节两大部分,第一部分三章讲述从业心路历程,第二部分六章分别呈现其六个探索课题及成果,最后一章是实际应用需求的成果。 作为读者的两种羡慕之情,一是对活版排印时期的typography,二是对TW自由的出版环境。

追随想法,不断的实验,直到确认其是否有效。一天时间一气呵成地读完,感受到了对字体排印艺术的无限热爱。魏因加特教授太真诚了。那些瑞士风格的作品以前对于制作过程似懂非懂,但现在终于了解了。同时想去巴塞尔同款印刷厂工作(但很怀疑国内是不是没有凸版印刷、制版设备那些吧、)这才是我们成长道路上真正需要的前辈老师啊!也是我们国内设计学生真正需要的设计与实践课程啊!千里之行始于足下。这本书带给我快乐和勇气继续走下去。

精彩! 空下来写书评

我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡・魏因加特 下载链接1

书评

-----我的字體排印學之路:字體排印新浪潮之父沃夫岡・魏因加特 下载链接1