

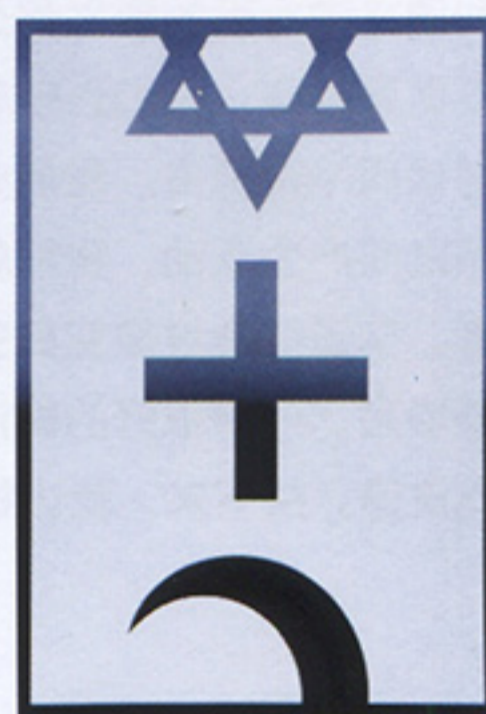
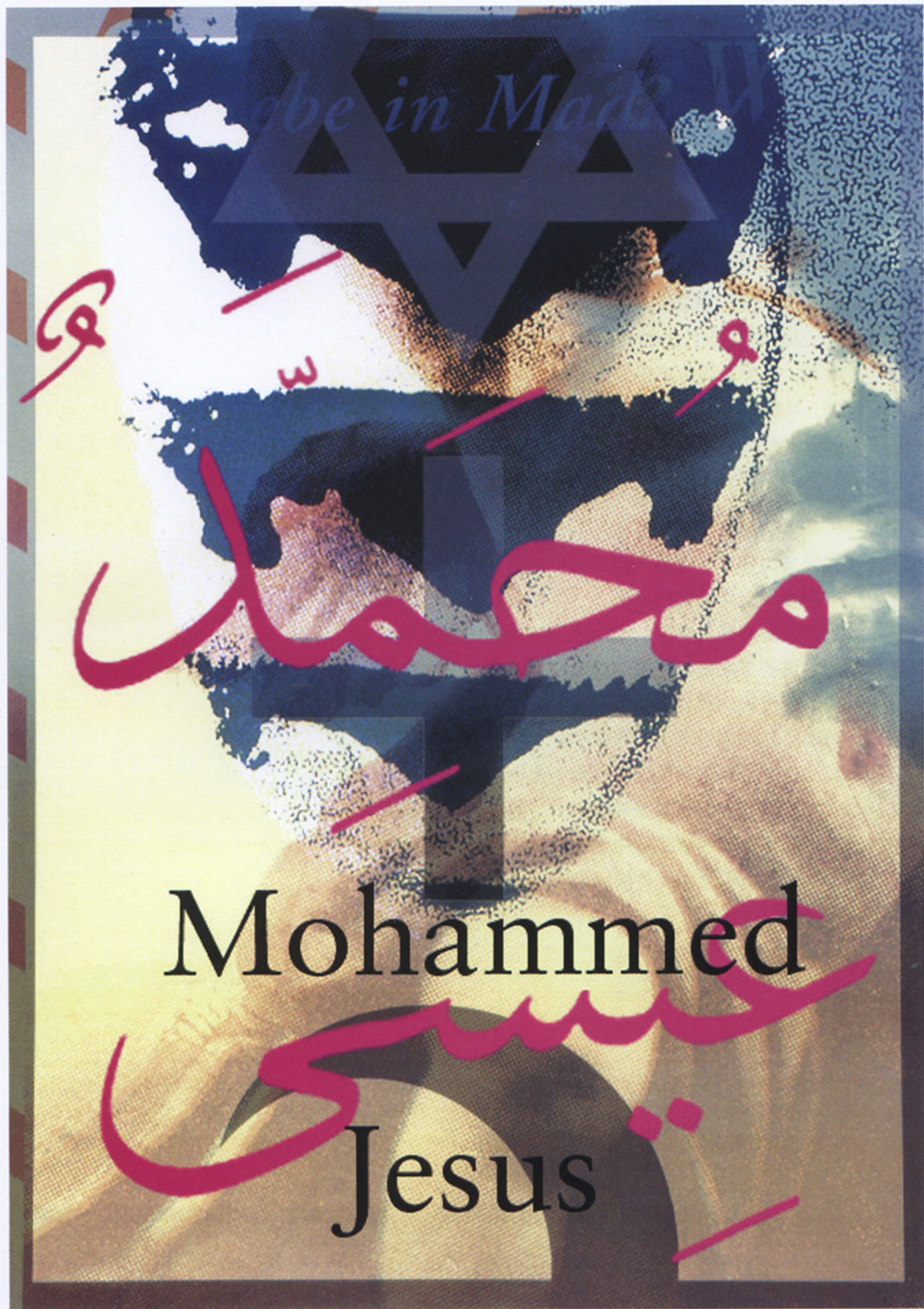
设计师莱因哈德·葛斯内 (Reinhard Gassner)，即葛斯内工作室的创始人，曾是个专业复制摄影师 (reprophotographer)，曾在其兄弗兰兹·葛斯内 (Franz Gassner) 的工作室继续进行专业学习和平面艺术教育，并为不同的广告公司工作。1976年，葛斯内和妻子露丝一起创办了自己的工作室。从1988年开始，他广泛参加各种国际展览，不仅因为海报设计而获得多种奖项，其企业形象和书籍设计也多次获奖。1996年到1999年间，葛斯内曾受邀担任福拉尔贝格应用科技大学 (Vorarlberg University of Applied Sciences) 媒体设计学院学位项目的校外顾问和设计总管。

葛斯内工作室的作品以其专业广度和深度为特点。作品一直以客户的需求为导向。他设计的作品中，突出的一点是其符号学和语义学方面的意义。“不管是小事物还是大事物，微观字体设计还是宏观字体设计，图片还是文字，颜色还是材料，这些符号学和语义学方面的意义都是广泛存在的，这些意义影响着我们的观点。设想一下，作为平面设计师，我们必须非常确定，沟通是我们的目标、我们的产品。我们必须设计出对话而不是独白。我们必须创造互动而不是单向过程。如果我们想让观者与我们的作品之间产生互动，我们就必须把观者当作一个自由的合作伙伴而不是一个愚蠢的消费者。你还能通过像空白空间这样的省略方式和神秘事物把观者纳入一段良好的视觉叙事中来。一种很好的做法就是用图片讲故事并在字体设计中创造出图片。”葛斯内如此说道。接下来，就让我们一起来“听”葛斯内用图片讲述自己的设计故事。

text (文本)

多年来，我一直在研究简单单词的表音法现象。单词开头的“t”与单词结尾的“t”发音不同。起初，它借用了送气音h，然后以一个相当干涩的尾音结尾。在字母x和字母t之间是一个清晰的辅音s。字母e本身就有多种发音方式。不同字号的字体能够告诉我们很多不同的信息：比如大笑的e，羞赧微笑的e，嗤笑或咧嘴笑的e。

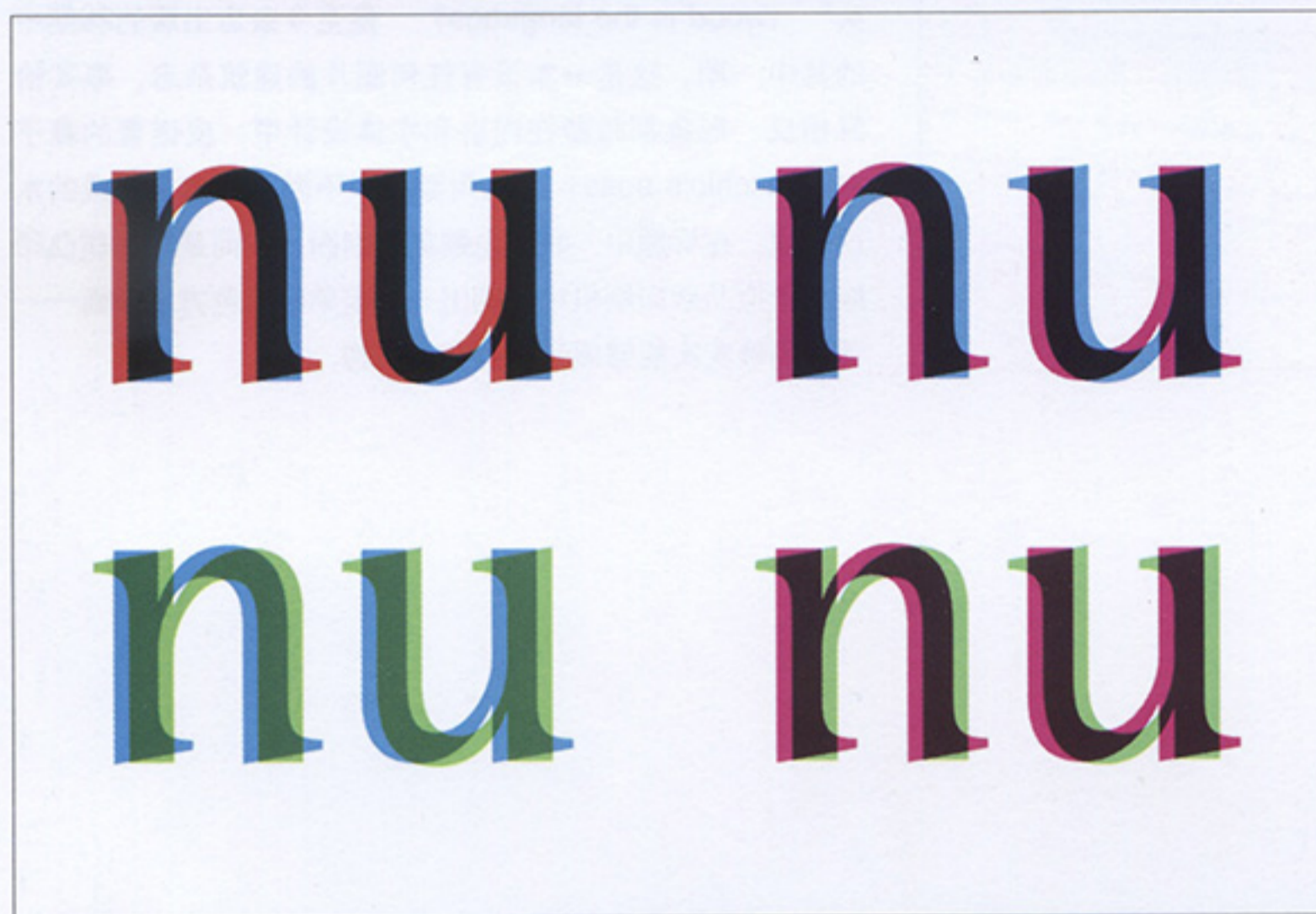




Mohammed Jesus (穆罕默德·耶稣)

“穆罕默德·耶稣”是一张印刷拼贴画，于2003年的复活节编辑而成。当时正值伊拉克战争之初。默罕默德和耶稣这两个名字分别代表着同一个人的姓和名，也是各自称权威的宗教信仰中著名的圣像的名字。有人认为只有自己的先知才是真正的先知，战争和罪恶都隐藏在这种信条中。通过运用两个不同方向的拉丁和阿拉伯手写体，这一冲突在字体设计层面被视觉化了。四张招贴画在印刷时一张叠着一张，造成了一种浓缩的形象协合作用，有深刻而广泛

的隐含意义：黄蜂背代表进攻，熟睡的脸孔代表被动，巴洛克天使代表浮夸而自大的上帝意识，犹太教的六芒星形、十字架和伊斯兰教的新月形代表通过标志宣传信仰。在这个八色胶版印刷中，运用丝网印刷法印刷默罕默德和耶稣这两个名字。招贴画成品有着爆炸式的力量，从视觉上给我们讲述着混乱和战争。招贴画尤其适于运用视觉叙事及其与观者的互动。它们就像是一个小型的舞台剧，演出时间虽短，但是演员都非常有意思。



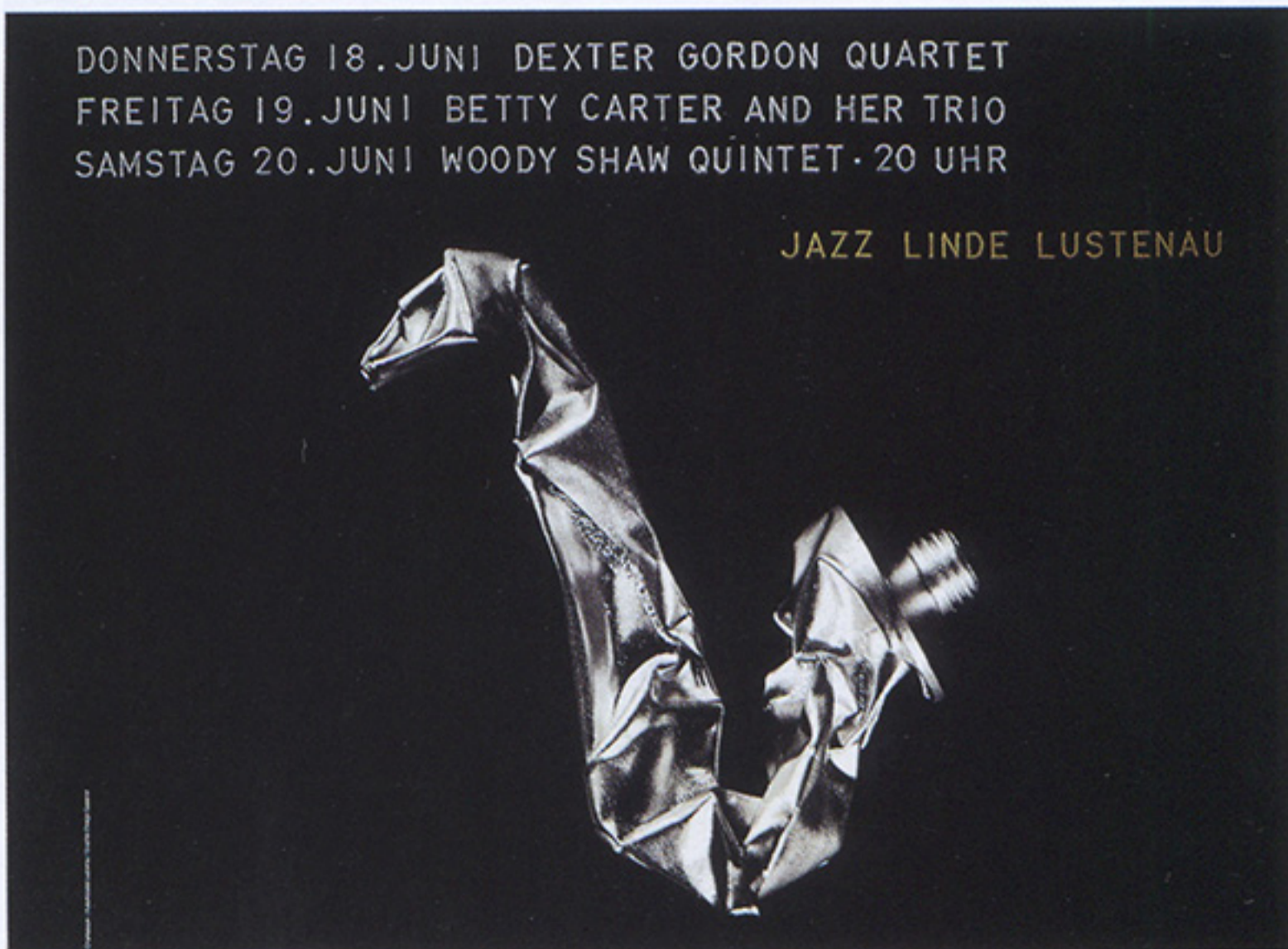
nu

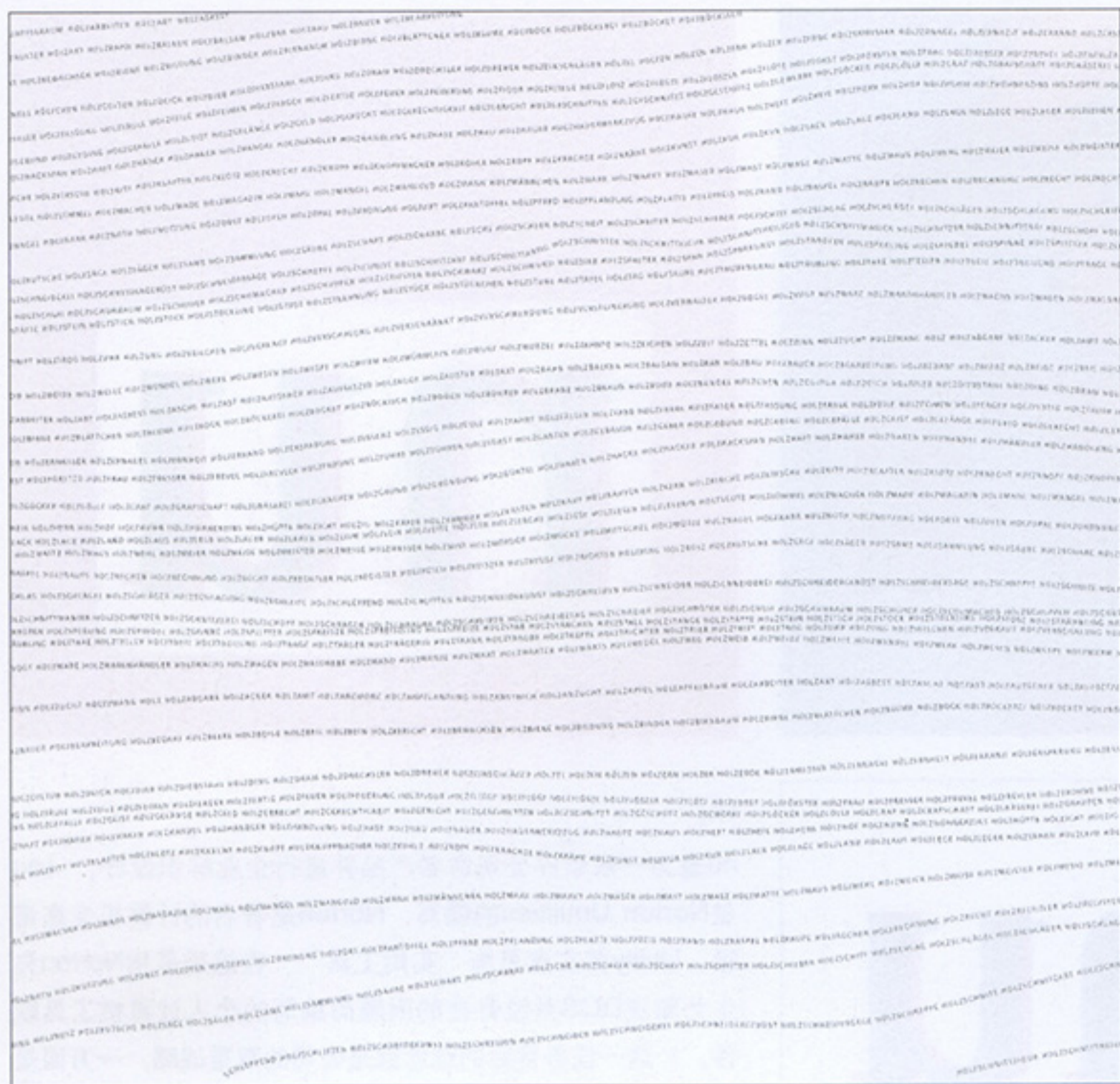
nu是为一家软件公司命名产品并进行企业标识设计。(nu是Norton Utilities的缩写，Norton是著名的计算机专家诺顿，Utility英文意思为“实用工具”，在这里是指Norton先生为解决DOS系统存在的问题而编写的个人计算机工具软件。)这一任务背后的理念就是公司的双重战略：一方面是高科技的内容管理体系，另一方面则是既具创新性又符合标准化的软件解决方案。在工作室里，我与客户达成了共识，要创造一个拟声的名字。名字只是两个字母，事实上只有一种字母形状，一个是标准的字母方位，一个则是倒转的。nu当然是由n和u组成，而且只能是nu而不是un，因为un是一个英语中的词缀，有否定的含义。通过字母间的互动和相互协合作用可以产生很多意义。nu这个名字既让人有种熟悉感同时又有一种陌生感。nu这个名字非常短，甚至算不上是缩写，但是却含有两方面的寓意。最终在这一标识设计中，我通过反转字母和运用两种不同的颜色来表现这一点。



Jazz

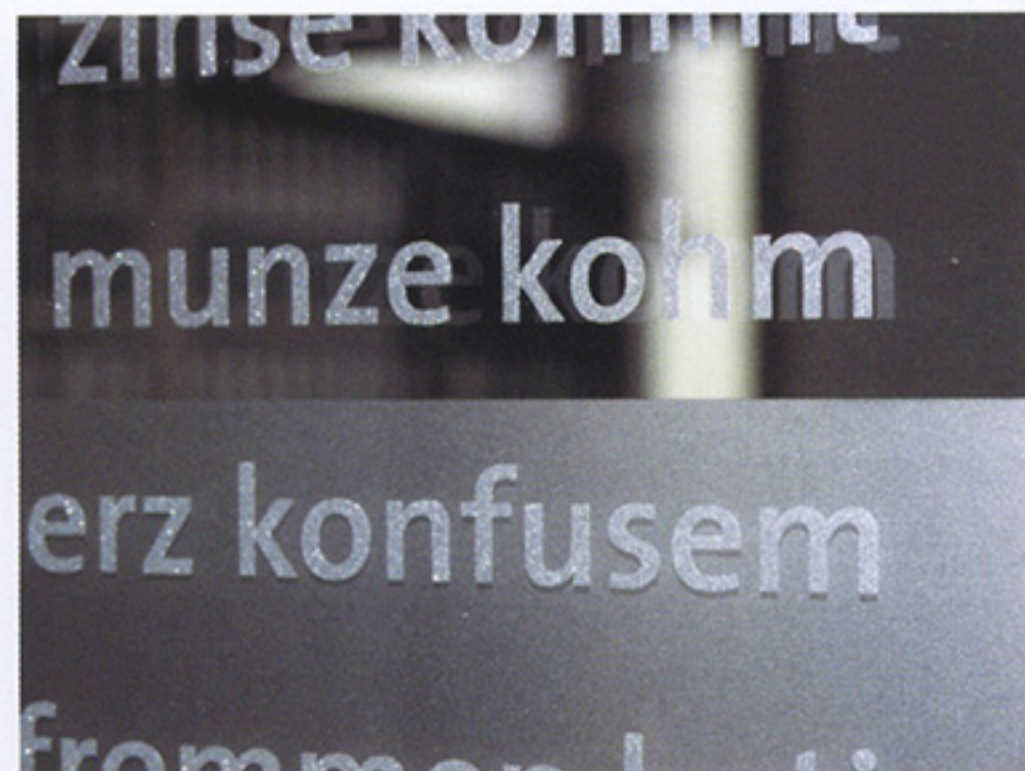
这一标识来自于1978年为一家爵士乐俱乐部设计的一张招贴画。由黄管到萨克斯的转变告诉我们关于Jazz一词发音的故事，即从萨克斯管里吹、压、或者吼叫出来。现在，这一设计形象已经成为此俱乐部的主要视觉标识，像这张招贴画一样被赋予多种用途。





Zuschnitt

Zuschnitt 是一本以木材为材料的杂志，书中所载建筑也均为木质。在为这本杂志作视觉设计时，重点在突出信息而不是进行宣传。举例来说，有一期名为“语言中的木头”（wood in the language），是至今杂志出版的28期中的其中一期。这是一本没有任何图片的建筑杂志。事实恰好相反，形象都隐藏在内容和字体设计中：皮诺曹的鼻子（Pinocchio's nose）就是用数百个不同木材名字组成的木质纹理。在标题中，我们也避免使用图片，而是用木质凸印版从模拟凸版印刷机中印刷出一个简单的红色方块表面——读者确实能够感受到内在的结构。



Anagram (回文构词法)

这是为一幢社区大厦所设计的大型玻璃屏。我用回文构词法创造了一语双关的效果。Anagram一词来自于希腊语 anagraphein，意思是描述或者重写。一个简短文本，比如仅由三个单词构成的文本形成了一个字母基础，在此基础上可以创造新词并对单词进行组合。当然，玩文字游戏只是雕虫小技，但是仔细观察其中的变化并找出新的令人惊讶的内容是非常有趣的。在由近八万个字母组成的100多个文本栏中一共有3500多种变化。

Constructive Provocation (建设性激励)

这是一个关于奥地利福拉尔贝格州 (Vorarlberg) 现代建筑的展览，由法国建筑学院组织，在巴黎展出。这次的任务是为展览会设计目录。主题“建设性激励”就是一位作者随手潦草地写下的。封面内部更加详细地讲述了信息设计工具的内容，实际上，就是利用同步工具——一条显示不同时期发展情况的时间线段。除了一些短小的文字外，我们设想通过图片讲述一些我们这个小国家的发展情况，为了达到这一目的，我们在这里选择了三个形象层面。

第一层面——一篇运用黑白照片的视觉论文，内容是关于国家和人民的。第二层面——通过图片展示福拉尔贝格州的现代建筑，同时告诉我们一些有关建筑周边环境以及与周边环境关系的情况。第三层面——运用叙事的信息设计，有时带有讽刺性的内容。在这里，你可以看到我生活着的这个国家。福拉尔贝格州实际上位于欧洲的中心，它地处奥地利的西部，与德国、瑞士、意大利毗邻。在平面设计中，我标出了诸如从巴黎到维也纳（从埃菲尔铁塔途径阿尔比斯山到圣斯蒂芬大教堂）的等高线，以及巴黎和福拉尔贝格州的居民密度、车辆和公共交通的方方面面，比如“在福拉尔贝格州，牛的数量与客床的数目相当”这样的信息。

