

Sydney Graphics the World Over
Graphics the World Over
Graphics the World Over
Graphics the World Over
Graphics the World Over
raphics the World Over
Londonraphics the World Over
raphics the World Over
raphics the World Over
aphics the World Over
aphics the World Over
aphics the World Over
aphic the World Over
aphic the World Ov
aphic the World Ov
ap ic he World Ov
ap ic he World Ov
ap ic he World v
a ic he World v
a c he World v
a c he World v
a e World v
e World v
e World v
World v
World v
World v
orld v
orld +81
orld
orld
orld
orld
orld

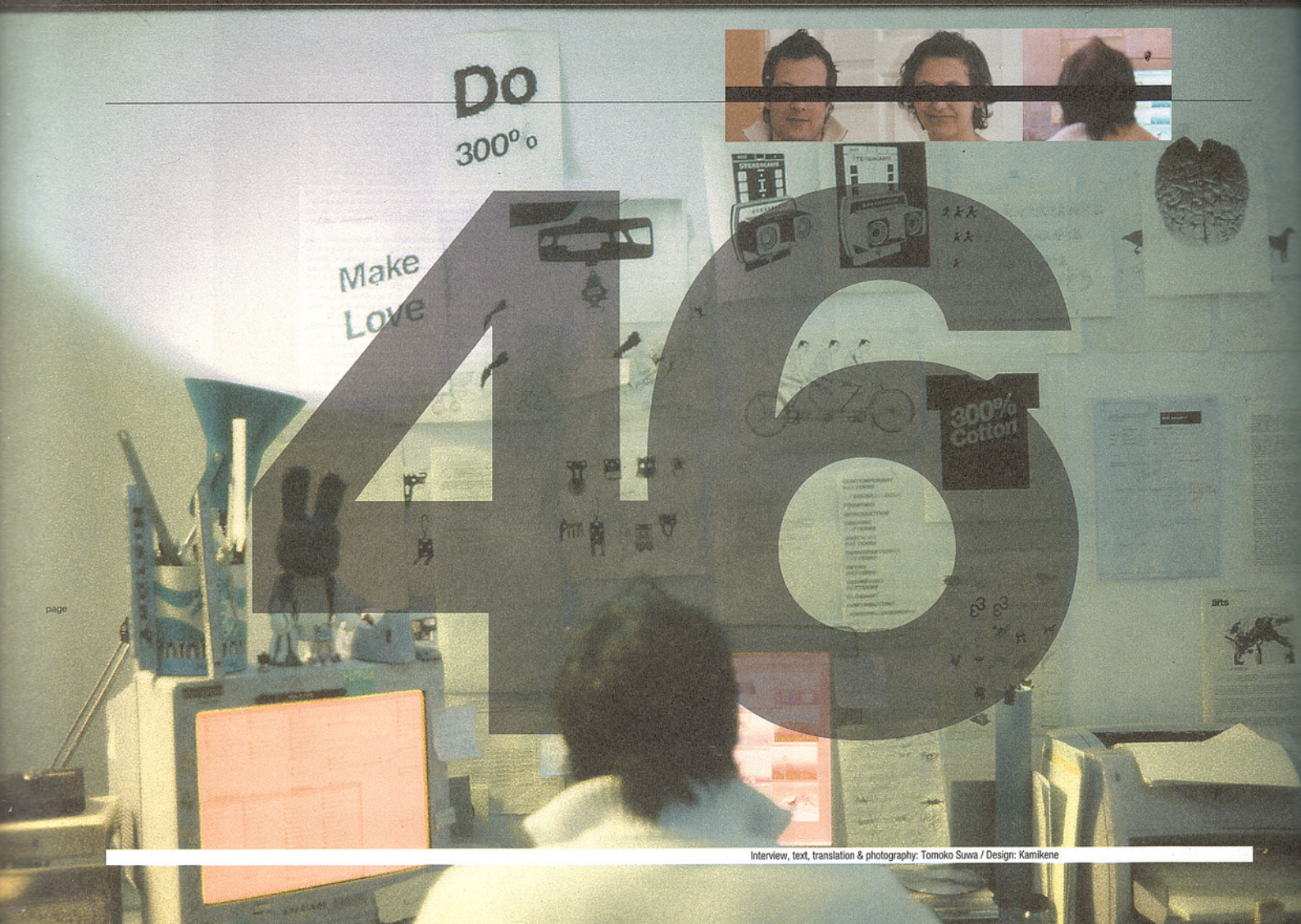
Interview with

FL@33

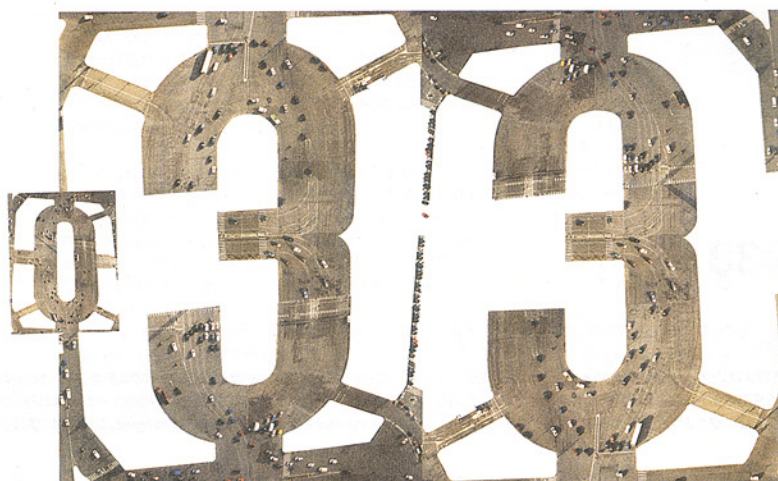
Tomi Vollauschek: front

Agathe Jacquillat: front

Tomi Vollauschek: back

Interview, text, translation & photography: Tomoko Suwa / Design: Kamikene

Even from their very first project, *trans-form magazine*, you could immediately recognize the flair and originality in FL@33's work. It had a distinctive graphic style, composed from a variety of technical methods relating to the subject-matter on display. The magazine had a clever, fresh and sometimes poetic feel to it. Since setting up FL@33, Agathe Jacquillat and Tomi Vollauschek have had the opportunity to work in many different areas, from illustration and print design to motion graphics and Internet-based projects, always coming up with unique concepts and playful ideas. Recently, they published a book about their work, which forms part of the *design & designer* series from French publishers, Editions Pyramyd. We interviewed them in their studio and home in East London.

+81: Do you think the way you approach your work has changed in any way since you first started?

Agathe Jacquillat (AJ): We probably have more work and possibly slightly less time on our hands than 5 years ago, but at the same time we've become more effective and professional, I guess. The process itself hasn't really changed though- we still try to find the most appropriate visual language, technique and, if we have the choice, the most appropriate medium, for each individual project.

+81: When you get a brief from a client, what do you do first?

Tomi Vollauschek (TV): We do our research into the subject matter, listen carefully to our clients and then suggest and discuss the different possibilities. This important, initial exchange with the client almost always helps the project to be pushed further than expected, so that everybody, us included, is happy.

+81: What is the process behind your work?

AJ: When embarking on a project, we usually come up with individual ideas and discuss the pros and cons before focusing on the most appropriate starting point. We used to have very different skill sets when we started FL@33. Tomi had a strong typographic background and was already experimenting with moving images when we met, while I had a stronger background in photography and it used to be easier for me to create intriguing new layouts. Nowadays- nearly five years after setting up our studio- I have to say that we've learned a lot from each other and we now do pretty much the same things.

+81: Tell us what it was like working on the Royal Festival Hall project?

TV: We were commissioned in 2002, just eight months or so after setting up FL@33, to create three seasonal brochure covers, various images for posters, brochure dividers and leaflet covers for the Royal Festival Hall Classical Music campaign, 2002/03. The Art Director at their in-house design studio had seen our self-initiated, self-published architecture, art and design publication, *trans-form magazine*. We were

really excited about this commission. We were responsible for taking pictures of bizarre medieval instruments, while getting real-time explanations from their owners, all kinds of musicians in action; and then for design itself - the creation of surreal, intriguing and inviting imagery. The images were created in a ping pong fashion, where Agathe would start a composition, I would then add elements and Agathe would finish it off, or vice-versa. We would go back-and-forth like that.

+81: Can you tell us about *trans-form magazine*?

TV: *Trans-form magazine* is a multi-media celebration with a large scale magazine, an attached cd-rom, and the website trans-port.org. It celebrates the beauty of tower cranes which appear and disappear in our cities. We treated the tower cranes as pieces of art, as sculptures really. We interviewed crane operators 30 meters above ground and created and animated crawling cityscape insects with tower crane legs. The publication includes photography, photomontages, line drawings, typography, animations and lots of information on how tower cranes work, etc.

+81: Do you have any projects which you are especially proud of?

TV: Besides our *trans-form magazine* which was a really important project for us, we really enjoy working on another two self-initiated FL@33 projects: bzzzpeek.com and stereohype.com. These are two more or less interactive projects which help us to network a lot, and by doing so allow us to get to know plenty of new and interesting people.

+81: Could you tell us about your philosophy, 'Power of 3', and about intellect, technique and emotion?

TV: We do not really consider the 'Power of 3' to be a strict rule. We always encourage spontaneous and purely visual experimentation, which very often helps us to find intriguing starting points. It is more like a guideline that we simply try to keep in mind.

AJ: FL@33's mission is to create a professional, vibrant, fresh and artistic body of work while keeping a balance between

commissioned and self-initiated projects and publications. It's the fine balance of intellect, skill and emotion- a very helpful philosophy we first heard about at the Royal College of Art.

+81: How have new developments in computer technology influenced graphic design?

TV: Even though more and more designers start and finish off their projects on the computer-screens, I strongly believe that a computer is just a tool. New software enables to produce high-level visual on the surface, which may be a starting point to create stunning new imagery. However, innovative concepts and creativity are mainly dependent on designers themselves, rarely on tools.

+81: What do you think are the current, worldwide trends in graphic design?

TV: It seems like there is an increasing amount of small studios and independent designers out there who try to walk the extra mile. Those designers who strongly believe that a certain standard in Graphic Design needs to be maintained or even improved upon, and who, as a result, are attracting clients because of this very high standard the designers are setting themselves. FL@33 is trying to do the exact same thing: work harder for our beliefs, and thereby attract clients who appreciate this and will be encouraged to call us up.

+81: Could you tell us about the graphic design scene in London?

AJ: When we came to London, we thought that illustration and image making here in 1998/99 seemed to have a much bigger influence on graphic design than anywhere else. Generally we experience the British and in particular the London design scene as particularly vibrant and refreshing. One thing is for sure, though- there's an unbelievably high percentage of talented people here in the UK.

+81: Is there any graphic designer or a certain piece of work that you especially admire?

AJ: To point out certain designer, studio or one piece of work is almost an impossible task. It is incredibly interesting.

Interview with **FL@33**

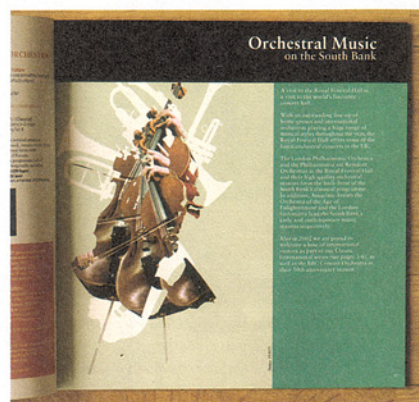
FL@33の最初のプロジェクト「trans-form magazine」を見ると、クリエイティビティの幅の広さとオリジナリティがすでに存在しているのがわかるだろう。この作品は様々な手法を使ったとてもユニークなスタイルで表現され、知性や新鮮さ、詩的な感覚を持ち合わせている。FL@33は設立以来、イラスト、プリント、映像、インタラクティブなプロジェクトなど、様々な分野の仕事を手掛けてきた。そこにはいつもユニークなコンセプトと遊び心に溢れたアイデアがある。最近、彼らはフランスの出版社Pyramyd Editionsの「design&designer」シリーズに参加した。東ロンドンにある彼らの自宅兼スタジオでインタビューを行った。

however, to see how much emerging, international talent there is out there, aside from the countless designers we know about already.

+81: What kind of client do you want to work for in the future?

TV: We have so far successfully managed to attract a wide range of different clients from all kinds of areas. It is very important for us to maintain this healthy balance. We would nevertheless very much enjoy new projects within the fashion and music industries.

Royal Festival Hall
Photography and design for Classical Music Campaign 2002/3

+81: 2001年に会社を設立してから現在に至るまで、制作のプロセスや仕事に対する姿勢は変わりましたか？

Agathe Jacquillat (以下AJ): 仕事が増え、制作のスピードが少し速くなったと同時に、より効果的でレベルの高い作品を創れるようになったと思います。作品を創るプロセスはそれほど変わっていませんね。私たちは各プロジェクトにふさわしいヴィジュアル言語や技術、(もし選択の余地があるなら)メディアを追求しています。

+81: クライアントから企画書を受け取った時、まず何をしますか？
Tomi Vollauschek (以下TV): 最初にテーマについてリサーチをします。そしてクライアントの要求を注意深く聞き、作品の方向性について話し合います。クライアントと意見を交換することは、期待以上の作品を生み出し、両者が納得できる作品を創り出すのに役立ちます。

+81: 作品の制作過程について教えてください。役割分担はあるのでしょうか？

AJ: それぞれのアイデアを持ち寄り良い点や悪い点について話し合います。そこから最も適した出発点を見つけ出すのです。FL@33を立

ち上げた時、お互い全く違うスキルを持っていました。Tomiはタイポグラフィを得意とし映像制作の経験もありました。私は写真に傾倒していたので、斬新で面白いレイアウトを簡単に創ることができました。こうやって5年間一緒に仕事をする中でお互いから多くのことを学び、ほぼ同等の技術を身に付けるようになったのです。

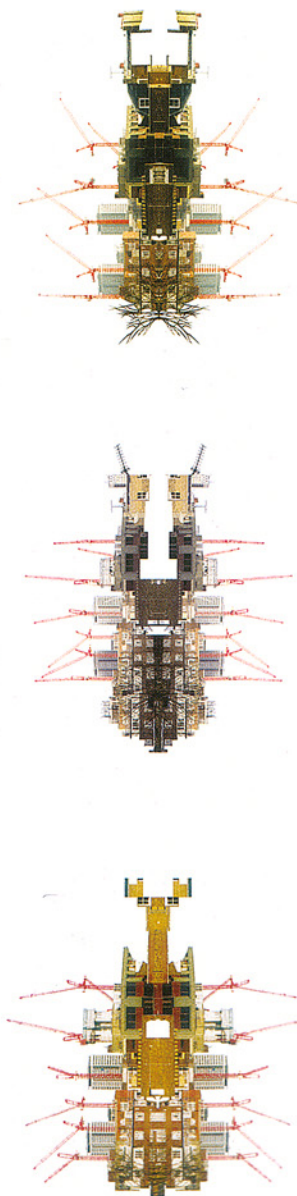
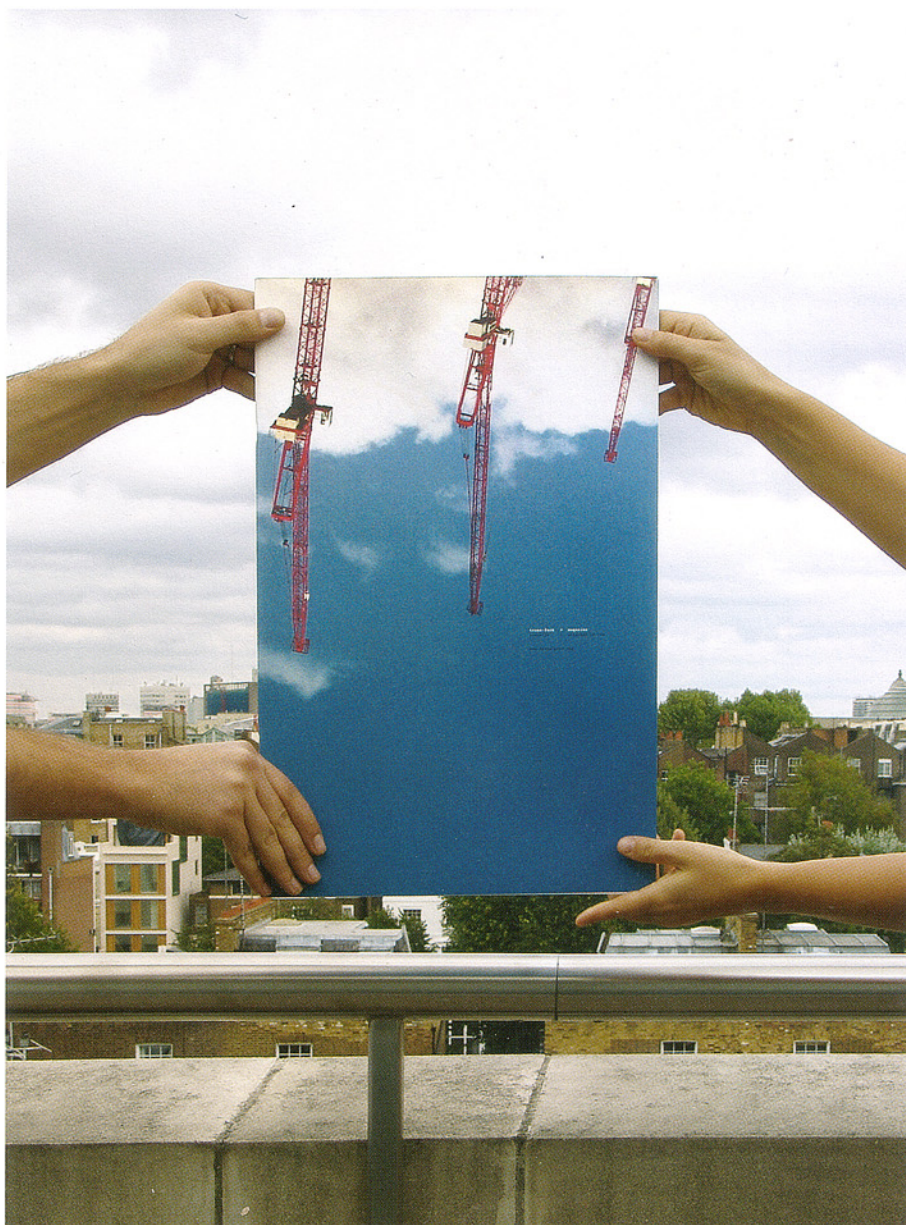
+81: Royal Festival Hallのプロジェクトについて教えてください。
TV: FL@33を立ち上げてわずか8ヶ月後に、Royal Festival Hallから仕事の依頼がありました。2002年から2003年の3シーズンに渡りRoyal Festival Hall Classical Musicのポスター、パンフレットの表紙をデザインしました。Royal Festival Hallのアート・ディレクターが、私たちが自費出版した建築、アート、デザインについての「trans-form magazine」を見てアプローチしてきたのです。この依頼はとても嬉しかったですね。持ち主による説明が付いた中世の珍しい楽器を演奏者が弾いている様々な動きの写真を撮り、デザインしました。それはシュールで想像をかきたてるようなものに仕上がったのです。Agatheが写真を使ってコラージュで構成を創り、私がさらに手を加え、また彼女に渡して、というピンポンのような作業を繰り返して制作しました。

+81: 「trans-form magazine」はどのようなものだったのでしょうか？

TV: これはマルチ・メディアを称讃するCD付きの大判の雑誌で、ウェブ・サイト(trans-port.org)もあります。ここでは街中に現れては消えるクレーンをアートや彫刻として捉え、その美しさを表現しているのです。高さ30mのクレーンによって操縦士にインタビューしたり、脚をアニメ化して都市の風景を巡っている昆虫のイメージを創りました。この雑誌では写真、フォトモンタージュ、線画、タイポグラフィ、アニメーションといった様々な表現が使われています。また、クレーンがどのように動き、使われているのかといった情報も含まれています。

+81: 気に入っている作品は何でしょうか？

TV: 「trans-form magazine」はとても重要な作品でしたが、今一番楽しんでいるプロジェクトは、自主制作作品「bzzzpeek.com」と「stereohype.com」の2つです。ここでは世界中にネットワークを創り、面白い人たちと出会うことができます。

+81: FL@33の哲学である「知性、技術、感動」について聞かせてください。
TV: この3つを厳格なルールとして捉えているわけではありません。自発的で実験的なヴィジュアルを常に心掛けることで、面白いアイデアが生まれるのです。この3つはいつも心に留めてあるガイドラインのようなものですね。

AJ: 私たちの使命は、依頼された内容と私たちのアイデア、出版物のバランスを保ちながら、クオリティが高く、力強く、斬新でそしてアーティスティックな作品を創ることです。この3つの力の哲学はRoyal College

of Artに在学中に初めて聞いたのですが、とても支えになっています。

+81: コンピュータ技術の発展はグラフィック・デザインにどのように影響を与えていると思いますか？

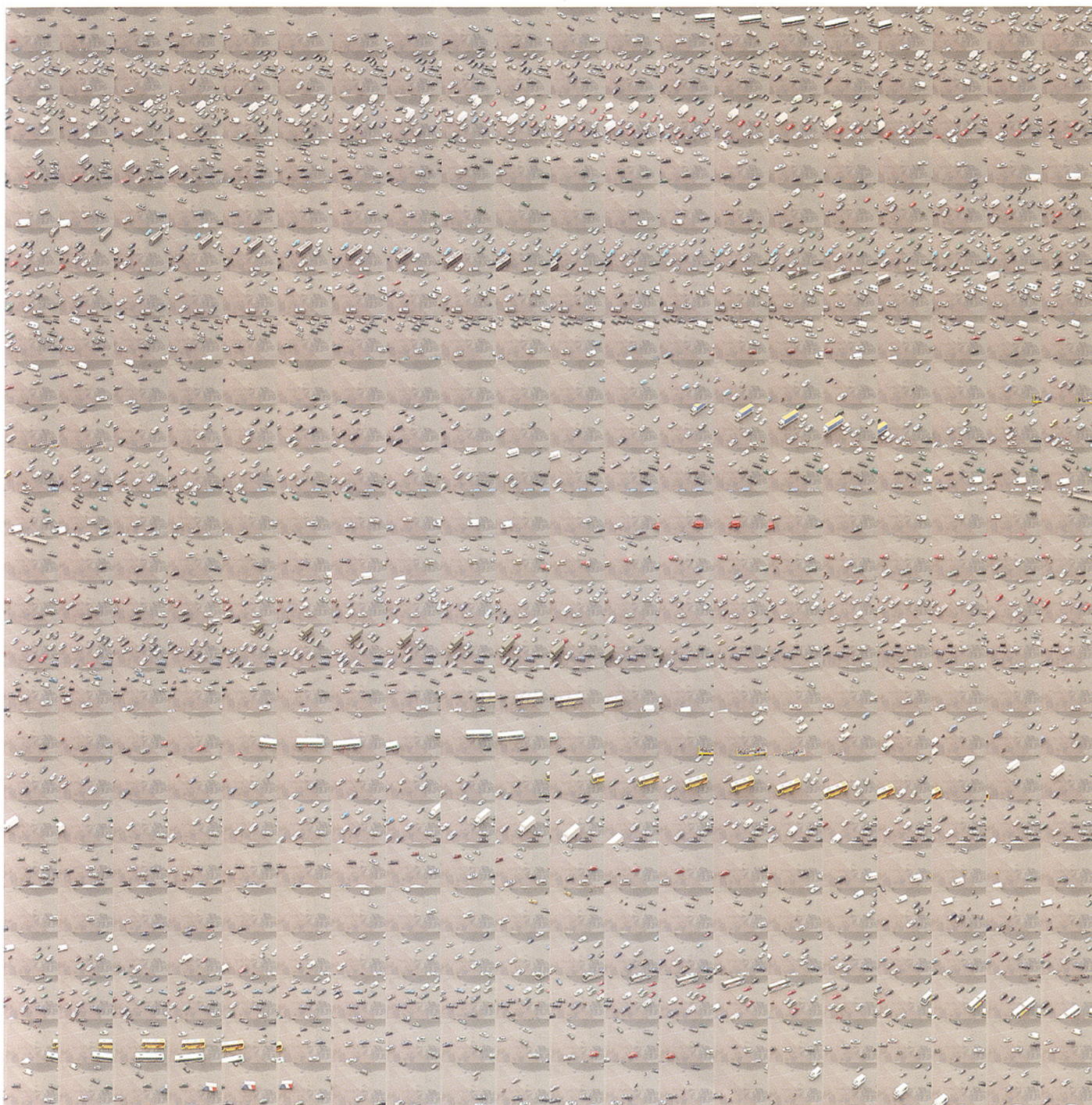
TV: いくらデザイナーがコンピュータを使い、スクリーン上で作品を創りあげたとしても、コンピュータは一つのツールでしかないと思います。表面的でヴィジュアルを重視した新しいソフトウェアは、斬新で素晴らしいイメージを創る出発点になるでしょう。でも、コンセプトやクリエイティビティはデザイナーそれぞれの力量に任せられ、パソコンなどの道具がその役割を果たすことはほとんどありません。

→ 1

+81: 世界におけるグラフィック・デザインの傾向についてどう考えますか？

TV: 大きなステップを踏もうとしている小さなデザイン・スタジオやインディペンデントのデザイナーが増えているように思います。彼ら自身が常に一定のクオリティを維持し、またよりレベルの高い作品を創ろうと努めています。クライアントは彼らが持つ高いクオリティに注目し一緒に仕事をしたいと思っています。FL@33も同様に、信念を持ち努力を重ねることによって、仕事の依頼がくるのです。

→ 1

+81: ロンドンのグラフィック・シーンについて教えてください。

AJ: 私たちがロンドンに来た1998年頃、どこよりもイラストレーションと写真がグラフィック・デザインに大きな影響を与えていると感じました。シーン全体は他の国よりも活発で元気があると思います。そしてロンドンには、才能のある人々が驚くべき高い確率で集まっています。

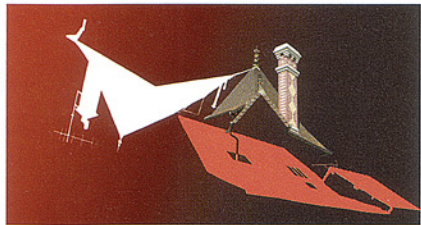
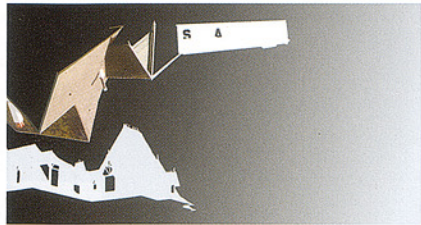
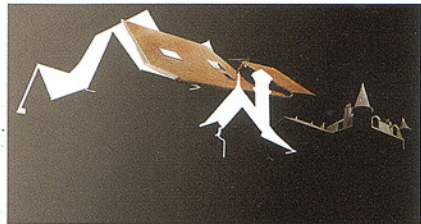
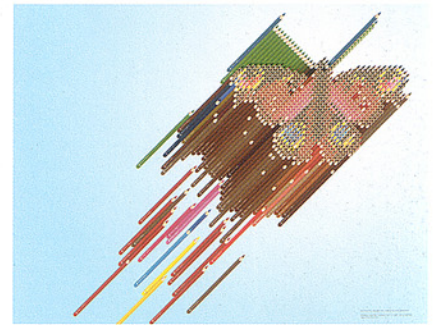
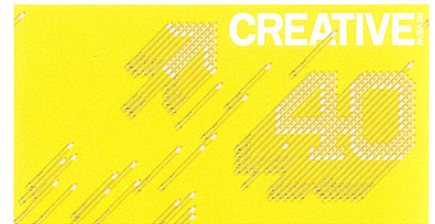
+81: 素晴らしいと思う作品、またはデザイナーを挙げてください。

AJ: 特定のデザイナーや作品を例に挙げるのは不可能なように思います。まだ世の中に出てきていない才能を世界中のあちこで目にするのは、とても興味深いことです。

+81: 今後、何か挑戦したいことがありますか？

TV: 現在、私たちは様々な分野のクライアントと仕事をしています。この健全なバランスを維持していくことはとても重要です。音楽やファッション業界の仕事をはじめとする新しいプロジェクトも手掛けてみたいですね。

Pencil Sculpture Illustration

Flying Roofs
Excerpt from Flying Roofs series, self-initiated experiment, 2002-2005

Shadows
Passers-by seen from Eiffel Tower, self-initiated, 2003

Agathe Jacquillat, from Paris, France; Julian Academy, ESAG and Tomi Vollauschek, Austrian, originally from Frankfurt; FH Darmstadt, met at the Royal College of Art's postgraduate Communication Art and Design course in 1999 and set up their company, FL@33, in Notting Hill in July 2001. International clients from Europe, Hong Kong and the USA include, amongst others, MTV Networks / VH1 Europe, Friends of the Earth, the Barbican and the Young Vic theatres, Laurence King Publishing, Creative Review and the Royal Festival Hall and more. In October 2004 they launched stereohype.com - graphic art and fashion boutique. It is a platform for designers and artists from around the world.

Commission for Torraspapel magazine, the Creator Studio issue, 2004