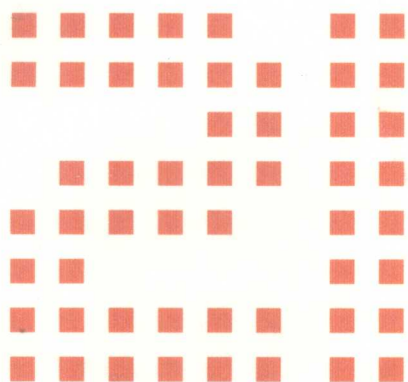
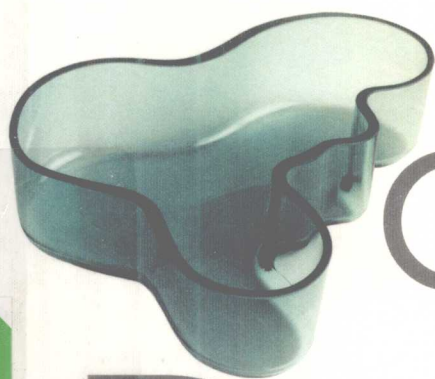

设计的 二十一个 话题

杨晓斌 著

Topics about Design

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

设计的二十一个话题

杨晓斌 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据
设计的二十一个话题 / 杨晓斌著. —重庆: 重庆
大学出版社, 2010.5
ISBN 978-7-5624-5341-3

I. ①设… II. ①杨… III. ①设计学—研究 IV.
①TB21

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第054813号

设计的二十一个话题

SHEJI DE ERSHIYIGE HUATI

杨晓斌 著

责任编辑: 张菱芷 版式设计: 杨晓斌

责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 889×1194 1/24 印张: 7.75 字数: 158千

2010年5月第1版 2010年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-5341-3 定价: 33.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

Preface

It is always exciting to meet someone who shares an interest in Design History. This is even more so when that person comes from another country, bringing with him the promise of fresh perspectives and new questions. Such was the case when Yang Xiaobin expressed an ambition to join Design History RCA, the research unit attached to the postgraduate course in History of Design at the Royal College of Art, once Xiaobin heard that he had been awarded a scholarship to study in London for the academic year of 2008–2009. So we have one year to talk about design culture.

Xiaobin arrived in London in September 2008 — one of the most active moments in the design year in the UK. He could immediately take in Design London and Architecture Day before familiarising himself with the larger institutions with their permanent collections and seasonal exhibitions of art, design and architecture.

Xiaobin's research has embraced visiting architectural sites, attending lectures, participating in workshops and conferences, as well as observing postgraduate teaching in various design fields. He has visited a variety of design exhibitions, often recording them with his own photographs. It is also fascinating to see when Xiaobin's gaze has extended beyond the borders of the UK. This volume includes essays on Alessi and Scandinavian Design, for example, prompted by the author's interest in how these distinctive design identities have been cultivated through a combination of intelligent design and astute cultural promotion.

This volume contains a series of illustrated essays which Xiaobin has written in a remarkably short time. They offer case studies for students, lecturers and the wider interested public. His writing is perceptive, intelligent and thought provoking.

It is with great pleasure that I introduce the work of Yang Xiaobin to readers in the Chinese and English language. I have no doubt this book will make a significant contribution to the future debate about design in China and beyond.

Professor Jeremy Aynsley
Royal College of Art, London UK
Mar 2010

序

与同道者相遇谈设计史总是令人高兴之事。有同道者带着新奇的观点和疑问自远方来，更是幸会之事。与来自于另一国度的访问学者杨晓斌相会就是其中一例。当他得知获得国家基金资助出国研究机会时，他便表达了想加入隶属于唯一一只招收攻读硕士研究生以上学位学生的皇家艺术学院设计史教学研究团队的愿望，由此便开始了2008—2009为时一年的合作共事，在一起谈论设计文化的这段日子。

晓斌于2008年9月来到伦敦，这是英国设计在一年中最活跃的时节之一。他一到伦敦，在还未来得及熟悉一些较大的设计机构之前，就沉浸在这些艺术、设计和建筑等机构组织的长期和临时展览的作品中。

晓斌的研究活动包括实地考察建筑、听讲座、参与设计专门项目和学术会议，以及观察了解高校各设计专业的教学情况。他参观各种设计展览，用相机记录下了一切。饶有兴趣的是，他还把视角扩展出英国疆土。例如，在本集册中，针对设计个性和风格特征突出的阿莱西和斯堪地纳维亚设计风格等文章，实际上是表达了作者对充满智慧的设计和精心策划的文化促销如何结合的关注。

靓图配美文，此书是他在短时间内的思想汇集。颇有见解、充满睿智和发人深思的文章，给学生、教学人员和广大兴趣爱好者提供了精彩的设计文化读本。

我很高兴用中文和英文两种语言介绍杨晓斌的著作。毫无疑问，此书会对有关中国及其以外地区的设计问题争论产生意义非凡的积极作用和影响。

英国皇家艺术学院教授、研究中心主任 杰瑞米·安斯利

伦敦南肯辛顿

2010年3月

前言

设计的历史几乎与人类生活的历史同步，早在我们人类的祖先能用石块相互敲击、打磨简单工具时就已经开始了。第一件石器就是第一件设计作品。自那时起，设计就一路伴随着人类发展历史与社会进步而行，与我们的生活紧密地联系在一起。在我们生活中看起来非常不起眼的东西，实际上往往是许多设计师劳动的结果、智慧的结晶。

人类在其漫长的文明进步历程中，用勤劳和智慧创造出内容丰富、形式繁多、品质精良的一切社会物质文化，使我们生活得越来越舒适、越来越方便，也自然使我们对设计越来越依赖。用英国波普艺术家汉密尔顿一作品中的标题来概括“是什么使得今天的生活如此不同、如此吸引人？”毫无疑问，一切与设计有关，一切因设计而变。设计改变了我们的生活方式，设计提高了我们的生活品质，设计创造了我们生活着的这个绚丽多姿、五彩缤纷的大千世界。

维克多·帕帕纳克（Victor Papanek）在《为真实世界设计》（*Design for the Real World*）一书中说道：“我们人人都是设计师。我们所做的一切，几乎任何时候所从事的各类活动都是设计，因为设计是人类最基本、最普遍的创造性活动。”它深入到人类政治、经济、文化和社会生活等各个方面，我们无时无刻不面临着各种设计问题的挑战，无时无刻不在体会设计的乐趣，无时无刻不享受着设计给我们带来的一切方便和舒适。我们每一个人都在从事各式各样的设计活动，我们每一个人都在享受着设计的一切成果。

设计的魅力在于它美丽，不是虚幻缥缈的浮华之美，而是精细入微的质朴之美，是科学与艺术的结合之美。从女娲补天到上帝造人，从匠人筑城到万人建塔，从万里长城到空中花园，从兵马俑到金字塔，从圆明园到凡尔赛宫，从高楼大厦到家具陈设，从工业机械到生活用品，一切的一切无不蕴含着人类的无穷智慧和无限创造力，体现出设计之美。

一代代生活在世界各地的设计先辈们创造了浩若繁星的优秀作品，汇集成了丰富而灿烂的设计文化星河。当代众多优秀设计人才和才华初显的新人的创造性劳动成果也正源源不断地流入到灿烂星河之中，为设计文化增添新内容。每当我看到或构思灵巧、创意非凡，抑或舒展自如、气势恢宏，抑或质朴无华、细致入微，与人们的生活休戚相关的设计作品时，我会抑制不住内心的喜悦和冲动，情不自禁地为如此优秀的设计作品而喝彩，对设计者的才智由衷地赞叹，从内心深处真诚地感谢设计者的辛勤劳作。由此而下，我也不由自主地把看到的、有所触动的有关设计的内容和感想记录下来，希望与别人一起共同分享设计的美丽。这些记录的内容虽沧海之一粟，但足以显示出设计之美。

本书不是宏大的长篇巨著，不是“一本正经”的严肃晦涩文章，而是个人在行走世界各地之间，尤其是在伦敦进行设计与创意经济研究期间，对有关设计文化的点点滴滴感想、零零散散认识的自然流露，皆为设计文化研究之心得。所见、所闻、所思、所想都流露在本书的图片和文字之间，或系对设计文化的一孔之见，或属即兴自由的漫天之作，涉

及面较广，有如天马行空般感觉，若有不当，权当成微人戏言，不置可否。不过正如老子言之所意：有在无意之中，无在有意之间。如果仔细阅读、细细品味，总是能体会出那么一点点“味道”来。只要对你有一点神经触动作用，起着抛砖引玉的功能，哪怕是一丝一毫，我也深感欣慰和满足。

但愿你也同我以及所有阅读此书的人一样，在轻松愉快的状态中，尽情享受设计文化的魅力。

伦敦海德公园旁寓所 杨晓斌

目录

CONTENTS

创意伦敦 <i>Creative London</i>	1
设计100% <i>100% Design</i>	7
设计城市形象 <i>Design a City's Image</i>	19
伦敦的桥 <i>London's Bridges</i>	29
欧洲盛行中国风 <i>Chinese Style in Europe</i>	37
伦敦地铁设计文化 <i>London Underground Design Culture</i>	47
设计温暖 <i>Design Warmth</i>	55
设计纽约 <i>Design New York</i>	65
设计的意识形态功能 <i>Design's Ideological Function</i>	71
和合设计 <i>Inclusive Design</i>	77
可持续设计 <i>Sustainable Design</i>	85
为方便而设计 <i>Design for Convenience</i>	95
诗意阿莱西 <i>Poetic Alessi</i>	101
解读福斯特 <i>Read Norman Foster</i>	113
与文丘里面对面 <i>Face to Face with Robert Venturi</i>	125
艺术设计人才培养 <i>How to Foster Art Designers</i>	131
设计师的创新能力 <i>Designers' Creativities</i>	143
中国设计的缺席 <i>Absence of Chinese Design</i>	149
展览策划的艺术 <i>Art of Exhibition Curating</i>	157
维多利亚 & 阿尔伯特博物馆 <i>Victoria & Albert Museum</i>	167
建筑设计中的历史文脉 <i>Cultural Context in Architecture Design</i>	173

创意伦敦

Creative London

游转世界各地的城市后，回头一望，仔细一想，许多人还是会认为伦敦是一座最别样的城市，甚至比国际大都市纽约更具有包容性和多样性。怀旧与创新、传统与现代、保守与前卫、循旧与时尚等极端矛盾对立的東西统统包容统一在城市之中，犹如多彩的万花筒展现出多元化的国际都市风采。

以资讯为主导的社会发展趋势和从工业时代向信息时代转化的世界经济浪潮注定了城市功能和作用要发生显著的变化。在工业经济时代，城市基本上是工业产品的输出中心，产业工人在城市居民中占据较大的比重。然而，在以互联网为基础的网络技术支持下的信息社会，以知识和创造力为支持的各类创新人才正发挥着城市经济建设的生力军作用，伦敦以金融服务和艺术设计为主体的创意经济新形象便是最好的例证，为新时期城市如何定位和发展提供了一种选择。

(上图) 伦敦肯辛顿附近街景。红砖建筑很有历史感，现在是一家酒店。

(左图) 英航摩天巨轮——伦敦眼，是伦敦活力绽放、魅力四射的象征，推动伦敦随着时代发展不停转动。

(下图) 位于伦敦东区的千禧年穹顶建筑是伦敦人迎接21世纪到来的礼物。

作为老牌资本主义国家大英帝国的首都——伦敦，从20世纪80年代开始一改往日老朽沉腐和“甲壳虫”嬉皮士时代的没落形象，向世界展现出动感十足、前卫时尚的魅力。2012年将在伦敦举办的第三十届夏季奥运会的标志和宣传片就充分反映出朝气蓬勃、活力四射的伦敦形象。是什么因素促使伦敦“旧貌变新颜”？以文化艺术为主体的创意产业发展改变了伦敦，使伦敦成为充满活力的创意城市。

在伦敦，眼前出现的不是什么全球流行的现代主义和后现代主义的新建筑。除了由诸如当今建筑大师福斯特设计的伦敦市政厅和瑞士再保险大楼、罗杰斯设计的劳埃德保险大楼和千禧年穹顶、皮亚罗改造的泰特现代美术馆、马克等建筑师设计的英航伦敦眼和金融区的一些高楼等现代作品零星地点缀在城市各处之外，整个城市大部分建筑是维多利亚时代及第二次世界大战后恢复重建的产物。一百多年历史的地铁、几百年历史的哥特式风格和古典式风格的教堂、维多利亚时期的建筑等使人们感觉到一切都那么具有历史感。

然而，伦敦并不是什么老古董。外表布满历史痕迹的伦敦却跳动着一颗“年轻”的心，洋溢着“青春”活力，显得动感十足。经过短短三十多年的努力，创意产业计划在伦敦已成效显著，文化艺术创新之路越走越宽广，不但成为英国城市发展的楷模，而且成为世界许多城市发展的榜样。伦敦营造出来的创意环境吸引了来自世界各地的众多创意性人才。伦敦成了时尚之都、创意之都、魅力之都。沿着泰晤士河两岸，特别是南岸地区的昔日码头、船坞，如今云集了大大小小的艺术和设计等文化创意机构。据说伦敦有70%的人在从事与创意产业有关的工作。时装、电影、广告等创意性很强的行业形成了良性循环的庞大产业链。伦敦时装周、伦敦设计节、伦敦泰晤士文化节、伦敦弗雷兹艺术博览会和伦敦电影节等与创意联系紧密的专题性活动成为创意产业发展马力十足的助推器，为创意产业的快速发展营造了气氛、培养了人才、拓展了业务，扩大了伦敦的知名度，树立了伦敦的新形象。

(左图)泰特现代艺术馆，原是泰晤士河南岸边一废弃的发电厂，经过意大利设计师佐伦·皮亚罗改造设计，成为现代艺术收藏和展览中心。

伦敦商业中心——牛津街的贝纳通广告

具有世界影响的伦敦弗雷兹艺术博览会在策展方面很有新意，发展较快，短短几年时间就成效显著，居世界同类博览会前列。此为2008年博览会展场入口外景。

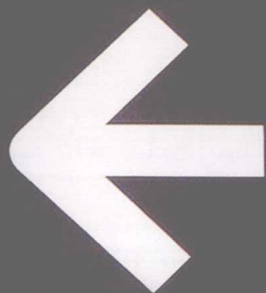

20世纪80年代英国政府应对经济发展形势的变化,对产业结构进行了重大调整,政府专门成立了创意经济发展研究小组,负责创意经济的方向研究。随着制造业大量从城市中心撤出,英国确立了城市以服务业为核心的发展方向。伦敦政府对伦敦形象进行了新的定位,除了传统强项金融服务业外,把新的经济增长点瞄准在创意产业。如今的伦敦,工业化时代的印迹已在我们的视野中悄然淡去,以前工厂林立、雾霾笼罩的伦敦已经成为历史和记忆,世界雾都形象已经消失。天空朗朗明亮,空气清新洁净。城市聚集的是来自意大利、日本、德国、俄罗斯、芬兰、丹麦、荷兰、澳大利亚等世界各地才华横溢、朝气蓬勃、锐意进取的各路创意人才,输出的是附加值很高、污染较少的创意产品。建筑事务所、设计中心、时装商店、动漫工厂、咨询公司、软件研发中心、音乐制作工作室、教育机构、博物馆、艺术画廊、博览会等与创意产业有关的组织、机构和活动,使伦敦热闹非凡、创意无限。

创意型城市是当今世界上大中型城市的发展趋势和未来目标。美国未来城市发展战略和创意经济研究专家、曾担任过哈佛大学和麻省理工学院访问教授、现任多伦多大学罗特曼管理学院商业和创意研究中心教授的理查德·佛罗里达(Richard Florida)在其创意城市理论中认为,创造力是未来经济发展的主要动力,并为此提出评价城市竞争力的三项指标,即技术(Technology)、人才(Talent)、包容性(Tolerance)。这三者与城市创意经济紧密相联,技术是支持,人才是关键,包容性是环境。三项指标越高,城市的创新能力就越强,就越具有竞争优势。伦敦的这三项指标无疑都比较高,由此显示出它的竞争优势。

创意是一种生活方式。它不仅仅是可持续发展的问题,更重要的是生存问题,是由此而激发起一切美好的东西,使我们的城市充满活力,是我们在竞争战略中获得优势的根本因素。伦敦的创意活动正在为城市经济发展注入新活力。

100% design london

ed by
Reed Exhibitions*

erials
forbo
FLOORING SYSTEMS

100% detail
london

100% materials
forbo
FLOORING SYSTEMS

设计100%

100% Design

秋天是伦敦最好的季节，也是许多伦敦人和此时从世界各地齐聚伦敦的艺术和设计爱好者以及相关从业人员最忙碌、最享受，甚至最兴奋的时节之一。名目繁多的节日活动让你东奔西跑，忙得几乎无暇顾及吃饭，兴奋得简直无法入眠。泰晤士节刚结束，伦敦时装周就紧接着粉墨登场，设计名家和设计新秀的最新时装秀活动持续一周时间。稍事休息，伦敦弗雷兹艺术博览会又闪亮登场。在这气候宜人的金秋时节，一年一度的伦敦设计节也以最庞大的阵容和最丰富的活动于9月13日盛大开幕。活动从13日一直持续到23日，仿佛整个城市都为设计节和其他节日活动而忙碌。不管是伦敦本地人，还是来自世界各地的访客，人人都像赶集似的，马不停蹄地参加一个接一个的设计节活动。丰富多彩的展览、精彩纷呈的演讲和群雄精英荟萃的论坛活动在伦敦中区、东区、南区、西区和北区等五大地区同时铺开，全面开花。

伦敦设计节始于2003年，是世界闻名的伦敦六大年度性文化艺术与设计活动之一。伦敦设计节与伦敦时装周、伦敦游戏节、伦敦泰晤士文化节、伦敦弗雷兹艺术博览会和伦敦电影节一起成为伦敦文化和经济发展马力十足的助推器，强有力地刺激和推动着英国创意产业的快速发展，为伦敦成为时尚之都、创意之都、魅力之都立下了汗马功劳。据统计，目前伦敦创意产业每年创收250多亿英镑，占伦敦年度经济总增加值的17%，是伦敦仅次于金融服务业的第二大支柱产业，也是伦敦第二大就业增长点，占新增就业率的五分之一，为70多万人提供了就业机会，这在近几年西方经济缓慢速度发展的背景下格外突出。伦敦无疑是世界城市创意经济发展的领跑者。

(左图) 伦敦设计节活动分布在伦敦东、西、南、北、中五大区。图为100%设计展览中心外景。