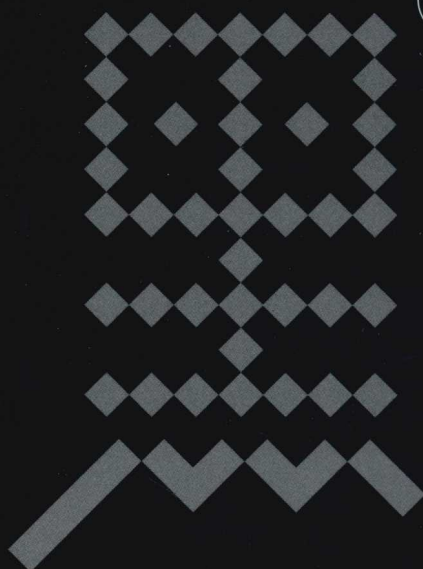

全球先锋
设计系列

日本国际设计大师
作品集

设计

目录 CONTENT

007 KENZO TAKADA Dream Warms All

高田贤三 梦想给每个人温暖

019 MASAHIRO HARADA The Age of Architecture=Art Is Coming

原田真宏 建筑 = 艺术的时代即将到来

045 MI5 All about Nature

MI5 任何的创作都是回归自然

083 WON-MYOUNG HYUN Pioneering Design Can Be Expected

玄源明 先驱设计未来可期

123 THOMAS DARIEL Design Is Signature

唐启龙 设计是你的签名

153 DANNY FANG Create Love, Not More

丹尼·方 创造爱·宁爱勿滥

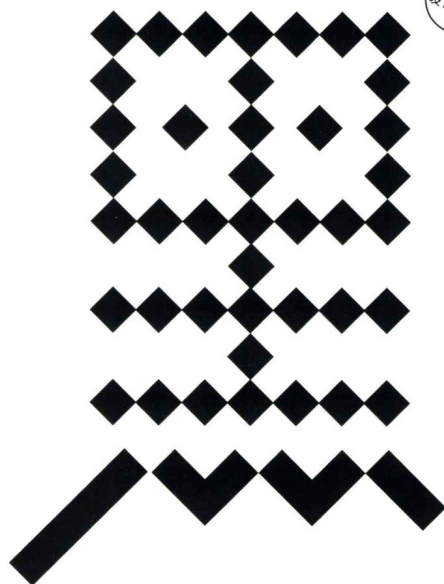
175 JURGEN BEY Designed to tell the story of language exploration

尤尔根·贝 设计是诉说探险故事的语言

227 MICKEY HUANG Paper Down, Mind Up

黄明强 放下图纸 思绪游弋

全球先锋
设计系列

中国林业出版社

中国林业出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

黑 : 11 位国际名师的巅峰力作 : 英汉对照 / 燃燃著 .
-- 北京 : 中国林业出版社 , 2012.7
ISBN 978-7-5038-6571-8

I . ①黑… II . ①燃… III . ①建筑设计—世界—现代—图集 IV . ① TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 096407 号

中国林业出版社 · 建筑与家居出版中心

责任编辑: 成海沛 纪 亮

书籍设计: 陈志平

策划专访: 5 只猫

英文翻译: 那晓丹

在线对话: 315435059 (QQ)

出版: 中国林业出版社

(100009 北京西城区德内大街刘海胡同 7 号)

网址: www.cfph.com.cn

E-mail: cfphz@public.bta.net.cn

电话: (010) 8322 8906

发行: 新华书店

印刷: 恒美印务(广州)有限公司

版次: 2012 年 7 月第 1 版

印次: 2012 年 7 月第 1 次

开本: 1/16

印张: 16

字数: 200 千字

定价: 128.00 元

购买本书凭密码赠送高清电子书

密码索取方式

QQ: 179867195 E-mail: frontlinebook@126.com

BLACK

黑

文 / 燃燃

黑色，纯净、永恒，品质至臻，具有不可超越的虚幻和无可比拟的高贵，是整个色彩世界的主宰。近墨者黑，水墨散淡悠远的意境，是中国独有的文化精髓。

冷冰川的作品中，黑色是如此的绚丽多姿：春风涤荡的夜晚，月色如甘冽的泉水，连绵不绝的远山、古老恬然的村庄、茂盛低矮的小树、待收割的一望无际的稻田、性感妖媚的女人，所有的一切，在黑色之中，私藏着不动声色的惊艳，散发着若隐若现的芬芳。

魏琳的《月夜》油画中，黑色令人迷醉：天空中飘洒着细密的小雪，雪落无声。在水银样流动的月光里，羊群行走，湛蓝色的湖水泛起微光。无垠的雪地，细碎而神秘的熠熠闪亮。

顾城在《静静的落马者》中，关于黑色的诗句：

那些叶子上缠绕的黑夜的茵丝，
你无疑会从这里开始，
像沙子，像鱼，像白衣少年的奇迹，
你热切地等着，你将孤身前往。

窦唯在《黑梦》中对黑色的吟唱：

到处寻找寻找安慰，
对我来说那太珍贵，
黑色梦中我去安睡，
梦中没有错与对。

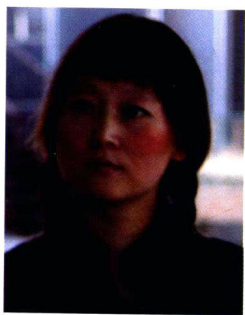
艾未未在《为何建筑师爱穿黑》中对黑色的态度：

消失，消失在世间。

韩国设计师玄源明在《纯净的墨黑》中对黑色的描绘：这里所有的元素都是纯墨色的，不掺杂任何其他颜色。家具和餐具都采用漆黑的镀锡铁皮作为材料，用印度墨喷在韩国纸上，并向前抛掷，形成浑然的黑色。

.....

黑色，是纯粹的精神自由；是对设计的探索前行；是丰富的安静；是心中期许已久且尚未到来的美好；是全球先锋的设计概念；是抽象；是不确定；是风格；是锐度；是尖利的棱角；是深不可测的锋芒；是让人倍感惊喜的意外；是没有预约的真实来临；是繁盛的花朵；是万物厮杀，胜者为王；是想像力量的无限发挥；是创造潜质的无限延展；是未来生活方式的无限可能。

燃 燃

5 只猫主编

ICIAD 深圳秘书长

曾任《现代装饰》主编：

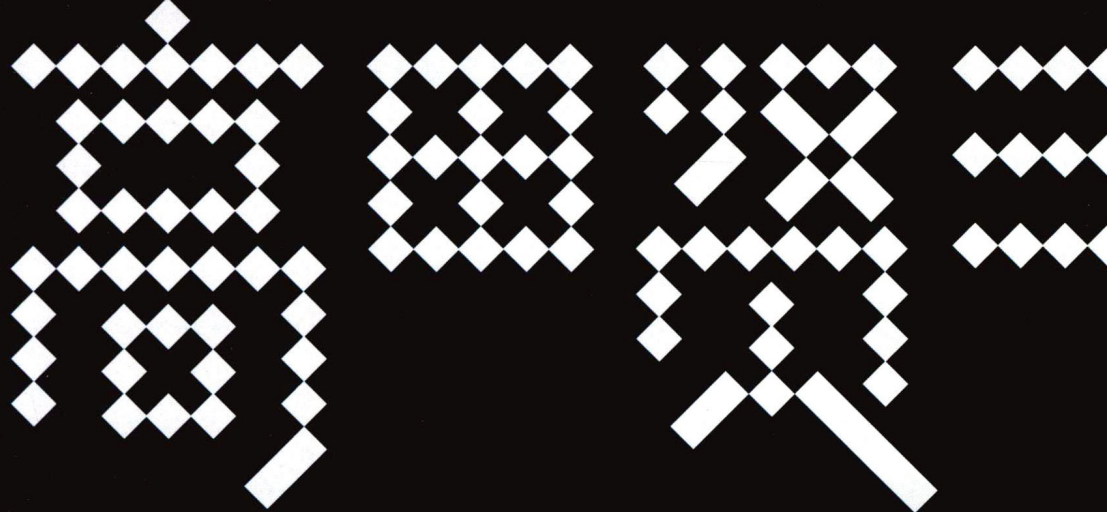
2009 年，出版《设计 灵魂的舞者》（上、下册），
书中收录香港设计名师靳埭强、梁志天、张智强、
林伟而、刘小康、方振华、Marc brulhart、陈德坚、
何宗宪和 80 后设计师的精彩对话：

2009 年，5 只猫中国室内设计新闻网（www.5cats.cc）
主编：

2011 年，国际室内建筑师和设计师理事会 (ICIAD) 深圳
秘书长。

目录 CONTENT

- 007 KENZO TAKADA Dream Warm All
高田贤三 梦想给每个人温暖
- 019 MASAHIRO HARADA The Age of Architecture=Art Is Coming
原田真宏 建筑 = 艺术的时代即将到来
- 045 MI5 All about Nature
MI5 任何的创作都是回归自然
- 083 WON-MYOUNG HYUN Pioneering Design Can Be Expected
玄源明 先驱设计未来可期
- 123 THOMAS DARIEL Design Is Signature
唐启龙 设计是你的签名
- 153 DANNY FANG Create Love, Not More
丹尼·方 创造爱·宁爱勿滥
- 175 JURGEN BEY Designed to tell the story of language exploration
尤尔根·贝 设计是诉说探险故事的语言
- 227 MICKEY HUANG Paper Down, Mind Up
黄明强 放下图纸 思绪游弋

KENZO TAKADA Dream Warm's All

梦想给每个人温暖

KENZO TAKADA

高田贤三

1939年2月27日，
出生于日本兵库县姬路市。
著名时尚品牌KENZO（包括香
水、化妆品及时装）的创始人。

高田贤三这位法国籍的日本时装设计师用自己的名字贤三命名的KENZO品牌，已经不仅仅是时装业的精品，在化妆品、香水领域也是大名鼎鼎。KENZO的时装不是那种标新立异的拔高，它有一点点传统，有许多热情的颜色，有活生生的图案，还有几分狂野。几乎每一款都能找到实际穿着的场合，但吸引力之强却使你绝不厌倦。

高田贤三年轻时就读于日本唯一的一家时装学校，他父亲对此曾竭力反对，因为当时在日本，还没有男人以缝纫制衣为业的先例，高田贤三本人也是时装学校中仅有的男性学生。1964年日本政府筹办东京奥运会，当时他居住的位于市中心的那幢大楼被划入用来兴建体育场征地范围中。于是靠一笔35万日元的拆迁费，他买了一张去马赛的货船散客票。临行前，他把自己设计缝制的时装塞入五只大行李箱中，指望着它们会在异国得到赏识。在漫长的旅途中，远洋轮一路停靠许多城市。异域的风土人情在高田贤三的心中留下了无法磨灭的印象。他渐渐地领悟到以往的设计幼稚之极，索性把身边的五大箱旧作统统倒入了大海。

在巴黎，有一天，他惴惴不安地把几张草图交给设计师路易·费罗（Louis Feraud）看了，后者建议他不妨给《ELLE》投稿。当时《ELLE》已开始重视发掘新人的工作，并根据来稿中较好的设计草图制成成衣以Bon Magique品牌推出。高田贤三

正是抓住了这个契机，打开了通向时装设计圣殿的大门。

他设计的首要原则是“自然流畅、活动自如”，这是指结构，追求对于身体的尊重。高田贤三是第一位采用传统和服式的直身剪裁技巧，不需打折，不用硬身质料，却又能保持衣服挺直外型的时装设计师。他说：“通过我的衣服，我在表达一种自由的精神，而这种精神，用衣服来说就是简单、愉快和轻巧。”

他的灵感从印地安人、蒙古公主、中国传统图案与字样、土耳其宫女到西班牙骑士，就像跟他经历一段令人难忘的旅程，里面承载着各国绚烂夺目的民族之光，等待人们的发掘，尤其是他对于东方瑰丽而神秘色彩的偏爱，使得他能够将不同的民族特色融合在一起。

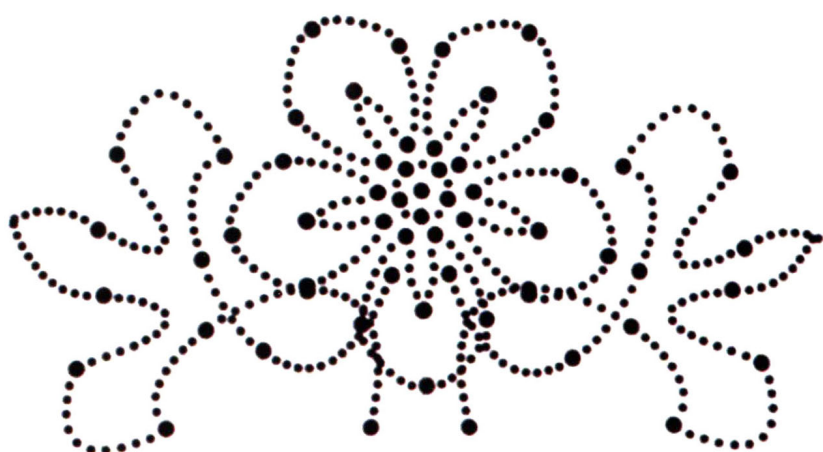
他把四季都想象成夏天，在颜色上变换着扣人心弦的戏法。具有民族特色的深葡萄酒红、艳紫、暗加紫色、卡基和油蓝，是他经常使用的颜色，这些构成了流泻着温暖感觉的五彩缤纷的组合，而且又结合成更强烈的效果，燃放开来。

他喜欢猫、鸟、蝴蝶、鱼等美丽的小生物，图案往往取自大自然，尤其倾心于花。大自然的花朵，中国的唐装与日本和服的传统花样等，他使用上千种染色及组合方式，包括祖传的手制印花、蜡染等方法来表达花，从而使他的面料总是呈现新鲜快乐的面貌。

他的精神是遨游在东方和西方之间的，他的原创精神，在流行服饰中，代表了一个美丽的典范，在色彩多元化方面呈现快乐又简单的和谐。

高田贤三说：我用自己的方式传达和平与和谐的讯息，我希望人类的世界可以少一点自私，少一点个人主义：人与人之间多些宽容、互相分享和尊重。1999年，为表彰这位杰出的法籍日本设计师为人类和平所做的贡献，经过联合国33位大使的投票，高田贤三荣获了“TIME FOR PEACE”奖。这一奖项是由美国纽约一家非牟利性组织设立的，专为表彰那些为人类和平、理解与和谐贡献力量的人，并得到了世界的公认。高田贤三成为获此殊荣的第一位时尚大师。

这位带着一脸灿烂微笑、留着浓密的娃娃式长发、谦逊而幽默的艺术家在通往巴黎的成功途中也历经了暗淡而艰难的日子，但他的作品却始终没有丝毫的忧伤，就像雷诺阿的画一样，只有快乐的色彩和浪漫的想法。他因而被称作“时装界的雷诺阿”。

I HAVE A DREAM WITH ART

我有一个艺术梦想

从很年轻的时候开始，我就拥有一个艺术梦想。

在1960年之前，我从未想过出国，从1963年开始，我出国了，开心地畅游欧洲。我很奢侈地到了巴黎，在航行的游船里随意走动，我到了马赛，后来到了香港，那时的香港什么都没有，人们穿着很老式的中国衣服。香港之后去越南、新加坡、孟买、埃及、菲律宾等国家和地区旅游，之后我回到了东京。看到这么多不同的地方，看到不同的人不同的文化，是我非常难忘的，记忆也由此领略了世界各地不同文化的精彩。

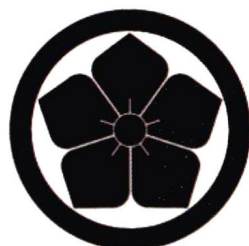
刚到巴黎的时候，大约半年我的钱就用完了。在巴黎工作时，常思考作为一名设计师，我的身份识别是什么呢？之后发现我必须提供东方的内容，那就是日本的文化。服装设计蕴藏着巨大的发展空间，我很年轻，又很大胆，我愿意尝试着创造以前从未见过的。

1970年，服装的潮流推崇年轻崇尚自由，1978年，是服装设计的嬉皮时代，寻找着新自由。70年代的时装没有现在这么丰富的款式，那时一切都简单，消费者会很快地作出选择，而现在的时装多种多样，对于什么是前卫的什么是时尚的，消费者需要花费一段时间衡量才能作出选择，还往往是很难选择。80年代，我的服装设计能够成功，我要感谢媒体、感谢杂志。这时，我设计的时装，它不仅是服装秀了，而是必须是能够穿在身上的时装，扩大了消费者接受的范围。

1986-1991年期间，我希望有空闲时间，我不想工作了，这是转型期。于是我在巴黎住了很久，但是依然很喜欢日本的建筑、日本的庭院，我想把日本文化的禅意、诗意都带到巴黎。2000年我退休了，离开了KENZO。2003年我学习了画画，周游列国，我非常开心这样的生活形态。就在这期间，我认识了一个法国记者，他告诉我一个词，是：梦想。

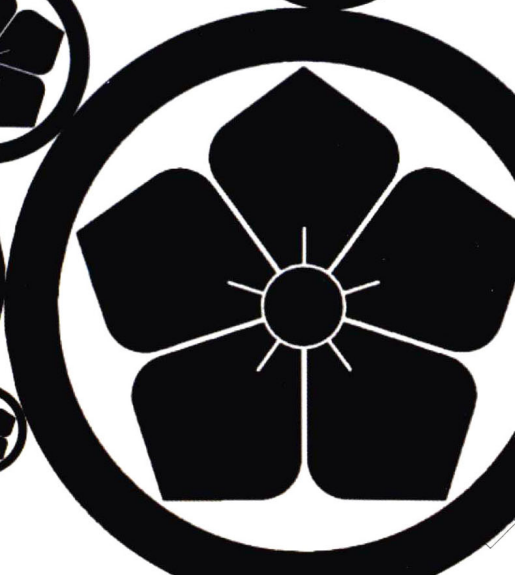
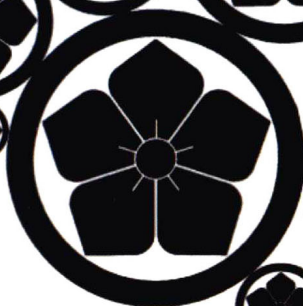
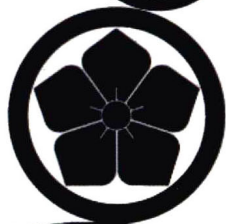
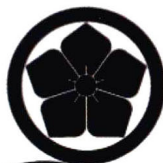
是的，梦想，梦想就是坚持。

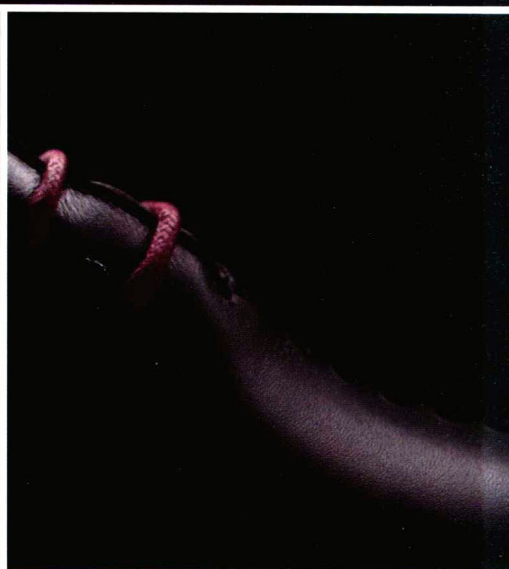
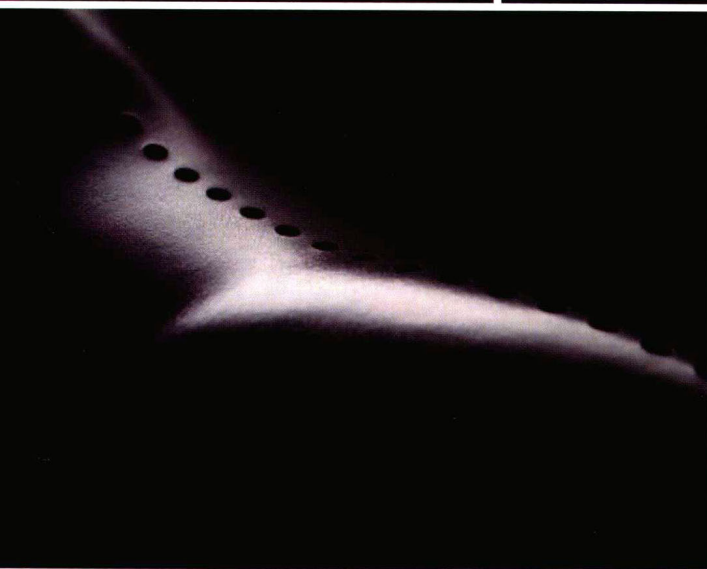
在服装设计方面，创意是最重要的。时装设计需要和合作伙伴成为一个很好的团队，时装的风潮容易波动起伏，但是不管商业最终如何发展，设计师需要始终如一地坚持创意设计，并且不间断地把这份工作从事下去。遇到困境，设计师必须接受挑战，事实上有时你会享受梦想实现的快乐。

Design by

Kenzo Takada

Design by

Kenzo Takada

INTERVIEW KENZO TAKADA

高田贤三访谈

5 只猫：有人说您像一块“艺术的海绵”，汲取东西方各种不同的文化素材，您的乐观精神和东方诗意美感也一直延续在您的时装设计中。其实也有很多东方的设计师带着他们的设计理念，希望被西方人所认可，而只有您成为最成功的亚洲时装设计师，您是如何使东方文化被西方接受的呢？

高田贤三：我觉得还是与时俱进的创作表现出了相当的展现力。从身份来讲，我属于日本也属于亚洲。我觉得能够被大众所接受的最主要的原因之一就是我把我和西方的文化融合在了一起。

5 只猫：您被挑剔的巴黎人誉为“时装界的雷诺阿”，以自己名字命名的品牌也享誉世界，您是如何在艺术创作和商业运作上都做得如此优秀的？艺术家通常对商业不是很精通？

高田贤三：我在 70 年代完全忙碌于创作了，而到了 80 年代，比起创作我也许多更多的是忙于广告宣传。80 年代一起共事的管理者们将品牌进一步完善与推广。作为设计师的我还是以设计创造为主，关于营销方面，如果没有与专业人士结交，我想也不会取得成功。

5 只猫：您的时装作品充分利用东方民族服装的平面构成和直线裁剪的组合，同时使用高纯度颜色面料和多色彩自由配组，形成宽松、自由的着装风格，这种设计风格与您个人的经历有关系么？

高田贤三：大致来说，是以日本和服以及亚洲各民族服饰为基础。70 年代的宽松样式，来自于和服的灵感，还有歌舞伎服装的颜色感觉，加上亚洲各民族的服装特点，通过自己的创造力在其中获得新的创作力量。这也就是颜色与样式等各种因素的大融合。

5 只猫：KENZO 创意总监玛哈斯称他和您都有游牧文化意识的存在，对异国情调的魅力充满好奇，所以才创造出 KENZO 许多具有异域风情的作品，您怎么看？

高田贤三：我觉得他很好地将他内在的那种异国情调融入了 KENZO 品牌当中。

5 只猫：您的创意常呈现出一种混搭的画面，一件作品的面料和图案往往有不同的来源，有人说这其实是由于以前您经济拮据，不得不采用跳蚤市场上淘来的布料，久而久之就形成了这种独特的风格，这是真的么？

高田贤三：在 70 年代作品发表的时候，使用日本旧衣服（和服、浴衣）和其他在二手市场购入的材料，经过加工而后发表的事的确有过。花了一个月的时间乘船去法国所游历的一切（接触到了各个国家的文化和传统）成为了激发我创造力的一个重要因素。

5 只猫：您给人印象最深的是 1978 年的秀，您的秀场被装扮

成一个马戏团，女骑手穿着透明效果的骑马装，您则骑着一头大象，非常幽默，让人看了非常开心，同您的作品一样，仿佛永远是带给人快乐的色彩和浪漫的想象，您是如何保持这种快乐设计的？

高田贤三：在我的字典中，有个词叫做“梦想”。我认为一个拥有梦想的祥和世界能够给每个人带来温暖。

5只猫：以您为代表，山本耀司、川久保玲等出生于日本成名于巴黎的时装设计师都为欧美本土文化吹入了一股清新而绵长的东方之风，也给东方本土“奋战”的时装业同行以莫大的鼓舞与信心，您觉得一个设计师要获得成功，需要拥有哪些条件？

高田贤三：我觉得巴黎的时尚作品非常追求季节的特色。在新作发表当中出现的作品，一定要是平常可以穿着的服饰。创作与商业的确有相悖之处，如何将这对矛盾调和是很重要的。

5只猫：您是在日本东京文化服装大学学习 (Bunka Fashion College) 毕业后不久就去了巴黎，那时候您才 25 岁，您觉得大学教育对您的设计起到了什么样的作用？巴黎的学习又带给了您什么？

高田贤三：我从小池老师那里学到了很多。刚才我也提到过，在去巴黎的时候，“请坐船去”就是小池老师对我说的。在巴黎我并没有去上学，在我的新作发表时，我觉得那次坐船旅行当中，我的所见所闻对我的创作有相当大的影响。

5只猫：我们得知当初您要设计时，家庭是反对的，这是事实么？是什么机缘使您产生了对设计的兴趣呢？

高田贤三：当初受到的反对，并不是针对于“从事创造”。关于去东京学习，的确多少遇到过些阻力，但后来还是得到了大家支持。

5只猫：您怎么看待中国的设计？中国对主流奢华品牌的关注度越来越高，却缺少自己优秀的品牌，您有什么建议带给中国的设计师么？

高田贤三：我觉得中国的设计师从今往后会越来越向海外方面发展。欧洲的很多设计师希望承揽中国的设计项目。把握好创造与经营之间的平衡，开创自己的事业并成功地将其运行，这是我的期望。

5只猫：您的 KENZO 品牌涵盖了女装、男装、女士香水、男士香水、护肤、家居等方面，而您也在巴黎举办过画展，可以说您的艺术才能不仅仅局限在服装设计上，是什么让您成为一个多方位的艺术家呢？

高田贤三：现如今，我本人跟 KENZO 品牌没有什么关系。画展是我新萌生的一个想法，通过这种方式能够跟各行业形成合作，进而实现继承和发扬世界各国的传统文化，可以说这是我以后人生计划中的一环吧。

5只猫：作为一名享誉时尚界的设计师，您怎么看待时尚？

高田贤三：我觉得时尚界是我的梦之所在。特别是如果能够通过这种创造，向外界传达出各种信息的话，那将是很值的事情吧。

5只猫：您的时装里有一种让人无法拒绝的嬉皮色彩，而这种色彩又始终交织在浓郁的东方风情里，令人感受到一种说不出的喜悦和轻松，从 1970 年成名到现在，您是如何保持这种风格的？让自己的作品时刻拥有竞争力的秘诀是什么？

Kenzo Takada 高田贤三：人类有五感。我认为，要将这五种感觉发挥至极，表现出个人的感性一面这才是对于一个作品最为重要的。