

伊姆斯

創作，到真實之路

查爾斯與蕾·伊姆斯，改變了二十世紀坐的方式，
也改變了我們坐下來時所看到的景象。

Eames Demetrios

AN EAMES
PREMIERE

伊姆斯事務所主持人、伊姆斯夫婦外孫

伊姆斯·迪米特里斯——作者

全球最經典設計雙人組

伊姆斯傳記並非只是設計哲學

伊姆斯

創作，到真實之路

AN EAMES
PREMIERE

Eames Demetrios

伊姆斯 創作，到真實之路

作者 伊姆斯·迪米崔歐斯 (Eames Demetrios)
譯者 呂奕欣
選書主編 席芬
資深主編 劉容安
總編輯 席芬
版權 翁靜如、葉立芳
行銷業務 葉彥希、何學文
總經理 彭之琬
發行人 何飛鵬
法律顧問 台英國際商務法律事務所羅明通律師
出版 商周出版
台北市中山區104民生東路一段41號5樓
電話：(02) 2500-7008 傳真：(02) 2500-7759
E-mail：bwp.service@cite.com.tw
Blog：bwp25007008.pixnet.net/blog

發行

英屬蓋曼群島家庭傳媒股份有限公司城邦分公司
台北市中山區104民生東路一段41號5樓
書虫客服服務專線：02-25007718・02-25007719
24小時傳真服務：02-25001990・02-25001991
服務時間：週一至週五09:30-12:00・13:30-17:00
郵撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司
讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
城邦讀書花園：www.cite.com.tw
城邦(香港)出版集團有限公司
香港灣仔路克道193號東超商業中心二樓
E-mail：hk.cite@biznetvigator.com

馬新發行所

電話：(852) 25086231 傳真：(852) 25789337
城邦馬新出版集團
Cité (M) Sdn. Bhd. (458372 U)
11, Jalan 30D/146, Desa Task, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話：(603) 90563833 傳真：(603) 90562833

國家圖書館出版品預行編目資料

伊姆斯：創作，到真實之路／伊姆斯·迪米崔歐斯 (Eames Demetrios) 著。呂奕欣 譯。——初版。——臺北市：商周出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2011.03 面：公分。——(新・設計；13)
譯自：An Eames Primer

ISBN 978-986-120-645-5 (平裝)

1. 伊姆斯 (Eames, Charles, 1907-1978) 2. 伊姆斯 (Eames, Ray, 1912-1988) 3. 設計 4. 傳記 5. 美國

960.99

100002530

封面設計 羅心梅
版面設計 羅心梅
印刷 卡樂製版印刷事業有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
電話：(02) 2917-8022 傳真：(02) 2915-6275

二〇一一年三月初版一刷
定價四八〇元
ISBN 978-986-120-645-5

Printed in Taiwan

著作權所有・翻印必究

An Eames Primer by Eames Demetrios

Copyright © Eames Demetrios

Complex Chinese edition copyright © 2011 Business Weekly

Publications, a division of Cité Publishing Ltd.

All Rights Reserved.

	中文版序	006
	序言	010
CHAPTER 1	查爾斯與蕾·伊姆斯的世界	016
CHAPTER 2	牛頓紙牌	028
CHAPTER 3	印度圓壺	036
CHAPTER 4	伊姆斯椅：三十年瞬間（一）	046
CHAPTER 5	優秀的學習者	062
CHAPTER 6	最廣義的繪畫	084
CHAPTER 7	從墨西哥到葛蘭布魯克	104
CHAPTER 8	查爾斯與蕾·伊姆斯	128
CHAPTER 9	三十年瞬間（二）	150
CHAPTER 10	認真看待樂趣	170
CHAPTER 11	個案研究第八號	184
CHAPTER 12	以影片寫散文	200
CHAPTER 13	賓主關係	214
CHAPTER 14	限制	230
CHAPTER 15	「數學」	246

CHAPTER 16 九〇一文化 262

CHAPTER 17 模型製作 280

CHAPTER 18 「如果事務所是座島嶼」 292

CHAPTER 19 畫面創造想法 310

CHAPTER 20 提案、初樣與《十的次方》 328

CHAPTER 21 十年分離 344

後記 358

致謝 365

伊姆斯

創作，到真實之路

查爾斯與蕾·伊姆斯，改變了二十世紀坐的方式，
也改變了我們坐下來時所看到的景象。

Eames Demetrios

an eames
premiere

伊姆斯事務所主持人、伊姆斯夫婦外孫

伊姆斯·迪米特里斯——作者

全球最經典設計雙人組

伊姆斯椅配對車及設計百種

伊姆斯

創作，到真實之路

AN EAMES
PREMIERE

Eames Demetrios

中文版序	006
序言	010
CHAPTER 1 查爾斯與蕾·伊姆斯的世界	016
CHAPTER 2 牛頓紙牌	028
CHAPTER 3 印度圓壺	036
CHAPTER 4 伊姆斯椅：三十年瞬間（一）	046
CHAPTER 5 優秀的學習者	062
CHAPTER 6 最廣義的繪畫	084
CHAPTER 7 從墨西哥到葛蘭布魯克	104
CHAPTER 8 查爾斯與蕾·伊姆斯	128
CHAPTER 9 三十年瞬間（二）	150
CHAPTER 10 認真看待樂趣	170
CHAPTER 11 個案研究第八號	184
CHAPTER 12 以影片寫散文	200
CHAPTER 13 賓主關係	214
CHAPTER 14 限制	230
CHAPTER 15 「數學」	246

CHAPTER 16 九〇一文化 262

CHAPTER 17 模型製作 280

CHAPTER 18 「如果事務所是座島嶼」 292

CHAPTER 19 畫面創造想法 310

CHAPTER 20 提案、初樣與《十的次方》 328

CHAPTER 21 十年分離 344

後記 358

致謝 365

中文版序

James Demetrios

伊姆斯·迪米崔歐斯

Preface of Complex Chinese Version

2011.2.28 於加州洛杉磯

能為我的著作特別撰寫繁體中文版序言，我感到無比榮幸。自從本書英文版出版後，我曾在華文世界各地大學演講、辦展覽，包括香港、台北、廣州、北京、上海等。我曾分享了本書的部分想法，但總盼望某一天，能與遇見的人，分享書中所有故事。

十分感激商周出版費心製作本書，無論是照片或插圖皆依照我最初的理想安排，呈現給繁體中文版的讀者。當然我感到自豪的原因，除了《伊姆斯》能以另一種語言出版之外，真正的理由在於：雖然伊姆斯作品在全球掀起風潮，但沒有一本像本書一樣的傳記，充分連接起這些傳奇作品背後的理念與哲學。希望讀者認識他們所創造的美麗作品，更重要的，期盼讀者把在書中遇見的觀念，應用到自己的生活與工作上。

從設計來看，當初會撰寫本書，是因為我體認到一種需求。回顧伊姆斯夫婦作品相關的文獻，無論是在他們生前或逝世後撰寫，我發現許多圖文書，也有幾本學術著作，當然還包括蕾·伊姆斯本人寫的書（這書有點像作品型錄，並未在她有生之年完

成。雖然完成該書的人寫作目的或許與蕾不同，但大致上，蕾提供的內容相當完整）。

然而，這些書籍卻未曾嘗試聯繫起完整的故事，以闡述伊姆斯作品最重要、且史無前例的特色：在哲學與琳瑯滿目的個別成果之間，具有深層與完整的連續性。正是這項思想與行動之間的關聯，促使我撰寫讀者即將閱讀的這本書。不僅如此，雖然過去十年，伊姆斯書籍所涵蓋的範圍固然擴大了，並帶來許多用處（有些也在龐大的參考書目中提到），但《伊姆斯》依然是唯一試著聯繫起查爾斯與蕾的生活、工作與思想，將之視為整體的一本書。這一點令我自豪。能寫出一本可當作「故事書」來閱讀的設計書，我感到相當得意。無論你在捷運上、在家或在飛機上，都可以閱讀這本書。

能以繁體中文與讀者分享這完整的連結，對於我及今天伊姆斯家族的每個人來說，意義相當重大，因為這是一股動力，讓我們大家以各自的方式，照料我們家族的作品。但還有另一項原因令我高興：無論我走到哪裡，都看到這世界渴望好設計的證據。我的意思並不是指「風格」，而是在最深刻的意義上，對設計的投入。

我想在此提出幾點說明。這份說明尤適用於設計師——無論是身經百戰的老手，或是才剛開始理解到設計將在生命中佔有重要地位的年輕學子：從我當初撰寫本書以來，全球各地的人已見識到意料之外的變遷、悲劇與機會在眼前展開。華文世界的人也不例外，事實上更可說是清楚的例證。無論是天災、社會巨變或環境破壞，和經濟機會、生活水準及對國際的理解提高是共同存在的。每個國家各有自我的挑戰，從我所在的美國，到太平洋上的小島國無一例外。

那麼，設計該在何處找到最佳立足點？答案是：正如查爾斯與蕾的實踐方式，設

計可在任何地方立足。設計不是特定的產品或可見的外觀，而是一種過程。我相信設計是投身於這趟旅程的意願，而沒有人比查爾斯與蕾的實踐方式更豐富、更通用。

讓我舉出你將在書中看到的例子：「賓主關係」。查爾斯曾說，設計師的角色，基本上是做個能預期賓客需求的好主人。換言之，當你坐在真正的「伊姆斯椅」上，你就是查爾斯與蕾的賓客。當你在觀賞伊姆斯影片《十的次方》，你也是他們的賓客。而你將會知道，他們以各種方式，闡述這個觀念。

我們必須體認這是普世皆然的觀念。賓主關係並非和現代主義或今天的生活一樣新穎。在希臘最古老的神殿、阿拉伯的傳統漁船，及中國運用了數世紀的農地配置規劃，皆反映了賓主關係。原因在於賓主關係是屬於「人性」的一部分。截至目前，我已在三十五個國家談論過設計與我自己的作品，我敢說每個地方都會負起主人照料賓客的人情責任。或許「賓客為神」這句梵文諺語，把賓主關係的觀念表達得最簡潔扼要。對查爾斯和蕾來說，要把這個概念放在作品的中心，就是重視人性勝於意識形態、設計勝於風格。容我說得更清楚些：美與美學絕對可能成為擔任好主人的一部分。

為什麼要在這裡提出這項觀念？因為本書對於設計師與學生的重要性，不只是告訴你過去有哪些優秀的作品，更要告訴你這些作品背後的思想。本書出版後最重要的成果，可能是「你」如何把這些概念，應用到自己作品中。正如查爾斯曾說：「一切終將有所連結。」我在此邀請讀者，讓自己能與查爾斯與蕾的作品間，做出雙向連結。

獻上至深的期盼與感激。

序言

Introduction

我十四歲時，曾在舊金山的斯坦哈特水族館 (Steinhart Aquarium) 擔任志工，經過一串繁複的過程後，我很幸運地獲選參加一趟南太平洋的旅程，跟在長達三十呎（約九公尺）的鯨鯊後頭游泳。出發前一夜，外公查爾斯·伊姆斯 (Charles Eames) 竟出現在我家門口，沒人料到 he 會來。他帶著一台相機，那是一九七〇年代中期上市、一款三十五釐米的陽春機種，讓我帶去旅行。查爾斯告訴我，這是他能找到最便宜的一台，因此就算遺失或泡水都無妨。他說，他和我的外婆蕾 (Ray) 知道，如果我借了父母的尼康 (Nikon) 相機，肯定不敢把它泡到海裡，隨便想怎麼拍，說不定連帶出門都不敢，所以找了這台給我。真佩服他們，怎麼知道我當時正擔心，要是弄壞了父母昂貴的相機怎麼辦？查爾斯帶給我的禮物真是恰到好處。我後來照了好些鯨鯊的照片，部分還收進我最早的出版品中。

這則小故事，又和我心裡的另一則小故事連在一起。我的母親露西亞·伊姆斯

約於一九六四年，伊姆斯家族三代在伊姆斯事務所前拍攝：露西亞·伊姆斯、伊姆斯、迪米崔歐斯·蕾、伊姆斯、查爾斯·伊姆斯、露西亞·艾特伍 (Lucia Atwood)、卡拉·艾特伍 (Carla Atwood)、拜倫·艾特伍 (Byron Atwood)。

(Lucia Eames) 曾說，她小時候和父親查爾斯一同在戶外畫畫。對她來說，「跟父親共用顏料和畫筆，是再自然不過的事。」後來，她聽到旁人對於查爾斯竟讓一個五歲的小女孩碰昂貴的貂毛畫筆，甚至還能整天使用，感到驚訝不已。查爾斯有他自己的看法。一般人會覺得，這麼貴的畫筆「給孩子用只是浪費」，但是查爾斯卻主張，讓小女孩這麼做，是在幫他自己「確認露西亞從小就知道，如何適當地尊重畫筆和顏料，並小心使用。」與其養成壞習慣，好的作法（例如顧好自己的工具）可從小灌輸。若單獨來看，其中一則故事講的是節儉，另一則卻是奢侈。誰都可以輕鬆想出相反的故事：祖父母幫出發探險的孫子找來最炫的相機，或者父親買最便宜的畫筆給五歲的孩子。但其實這兩則故事都顯示出價格與價值之間的差異。重要的不是故事中的行為，而是背後的想法，如此一來，才能把這些故事裡真正的觀念連繫起來。無論是相機，還是畫筆的故事，最終都展現何謂「適切」。

查爾斯會把這個概念稱作「需求」，例如設計流程的關鍵是在體認「需求」。我開始寫這本書、做了些研究之後，現在回顧起這些往事，發現許多其他例子都回應著相同的想法。我知道似不相干的伊姆斯案件之間有何關聯，必須退後一步、探究更深層的聯繫才能明白。我想起他們的攝影，及美國國會圖書館（Library of Congress）伊姆斯館藏的八十萬張照片。我想起外祖父母的「水族館」（Aquarium）設計案。我想起他們的朋友。我想起我的姊姊卡拉（Carla）要出遠門，登上飛機前，蕾設法把最完美的小禮物送到登機門前，給她一個驚喜。我想起了「本該如此」（way-it-should-be-ness）。我想起查爾斯似乎總和最高層的人合作，無論對方是來自哪個組織。