

漫步 Ramble

德国设计

Design Of Germany

不断创新的生活艺术
The constantly innovation
of living arts

12

8

王受之、李永铨、
又一山人、陈楠、
冯家敏_联合推选

王绍强 编著

飞思数字创意出版中心
监制

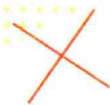
电子工业出版社
Publishing House of Electronics Industry

漫步 Ramble

德国设计

Design Of Germany

不断创新的生活艺术
The constantly innovation
of living arts

编著 王绍强

监制 飞思数字创意出版中心

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

图书在版编目(CIP)数据

漫步德国设计: 不断创新的生活艺术 / 王绍强编著. — 北京: 电子工业出版社, 2011.9
ISBN 978-7-121-14177-5

I. ①漫… II. ①王… III. ①艺术—设计—德国 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第148785号

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有, 侵权必究。

漫步设计系列—— 德国设计

责任编辑: 何郑燕

文字编辑: 杨 源 江 琴

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

装 订: 三河市鹏成印业有限公司

出版发行: 电子工业出版社

地 址: 北京市海淀区万寿路173信箱 (邮编: 100036)

开 本: 720×1000 1/16

印 张: 12

字 数: 307 2千字

彩 插: 1

印 次: 2011年9月第1次印刷

印 数: 5000册

定 价: 45.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系。联系及邮购电话: (010)88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010)88258888。

PREFACE

前言

设计,让生活更美好!漫步设计系列,精选了世界上设计具有代表性的国家——芬兰、德国、英国、西班牙、巴西、日本、韩国等,以专业新锐的视觉、图文并茂的形式,介绍了各个国家、城市的设计状况,网罗国际上多个艺术领域的经典案例,包括了建筑设计、平面设计、产品设计、室内设计、图形文化等多个设计领域。

本书是讲述德国设计的设计理念、独特创意,以及杰出设计师的设计类图书,全书以360度的视角诠释了平面、创意、视

野、设计交流、产品等各个领域的设计心得,如爱无限设计、妙手生花、德国创意产业、设计驱动德意志、还原真实之美、德国制造、寻找乌托邦、设计双城记等设计师的设计心得。此外,本书还用一定的篇幅介绍了德国的一些优秀设计师。参与本书编著的有:王绍强、叶仲英、郑浩荣、蚁思妍、劳莎、张星、冯惠敏、牛光辉、江丽、张蓓丽、吴燕婷、欧海泉、彭艾琳,在此对他们表示由衷的感谢。

RECOMMENDATION OF DESIGNERS 设计师推荐

设计的目的是解决问题,当然包括功能性问题与心理问题,无论是问题本身还是解决之道都是千差万别的,我们这些做设计爱设计的人总是对这些各不相同充满兴趣,但是由于时空的距离,随心所欲地了解那么多处于不同国度的设计机构,设计人的设计之道是一件不容易的事,更别说是深入地解读,《漫步设计》系列丛书,就提供了这方面的便利,使我们有如身临其境地体验那些不同的、精彩的设计理念与方法,解读那些创造优秀设计的各路神茶。

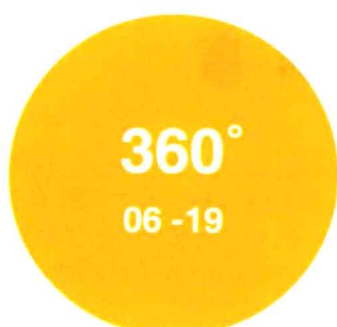
——陈楠

清华大学美术学院 副教授、平面设计系统开发研究所 所长
奥运会吉祥物设计者之一、奥运火炬手
博客地址: BLOG.SINA.COM/CN/CHENNANDESIGN

创意,让城市生活更美好、更精彩。在一些优秀的城市和国家,聚集着一批设计人才,处处洋溢着城市的创意灵感。这套“漫步设计”系列,让很多设计师可以不出国门就能领略这些设计城市的魅力,分享设计精英们的创意智慧,及时的充电即让设计师大开眼界,这也是中国设计之窗所推崇的。

——冯家骥

中国设计之窗总编
WWW.333CN.COM

GERMANY 德国
DESIGN INNOVATION IN
DEUTSCHLAND
德国创新力量

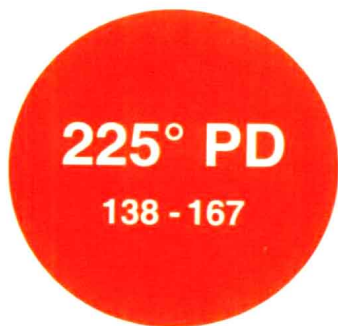
VISION
视野

CREATIVE
创意

GRAPHIC DESIGN
平面

PRODUCT DESIGN
产品

DESIGN EXCHANGE
设计交流

CONTENTS

目录

360°

GERMANY 德国

DESIGN INNOVATION IN DEUTSCH-LAND / 德国创新力量

XIANG FAN / 向帆	14
YANG LIU / 刘扬	16
FMHOFMANN / FM 霍夫曼	17
JIANG FEI PENG / 姜飞鹏	18
JAMY YANG / 杨明洁	19

90°V

VISION / 视野

A LAND OF DIVERSITY / 多元化之壤	22
LOTS OF LOVE / 爱无限设计	24
AIRY CRAFTS / 妙手生花	32
TECHNOLOGY VS ORGANIC LIFE / 科技VS有机生活	40

135°C

CREATIVE / 创意

GERMANY-FUELED BY CREATIVE INDUSTRIES / 德国创意产业	46
DAILY,MONTHLY,YEARLY / 天天,月月,年年	48
REFLECTION UPON CHANGE / 变革中的思考	52
REWARD THE BEST, CREATE THE MOST / 从最佳设计到最大价值	64
LIVING HISTORY IN VITRA / 微观百年流转	74
	82

180°CD

GRAPHIC DESIGN / 平面

GRAPHIC TURBULENCE / 设计骚动德意志	90
THE BERLIN BLUE / 柏林蓝	92
A CREATIVE PLAYGROUND FOR THE GROWN UP KIDS / 大小孩的创意园	95
ENOUGH IS AS GOOD AS A FEAST / 知足常乐	110
BEAUTY IN OBJECT / 还原真实之美	122
	130

225°PD

PRODUCT DESIGN / 产品

DEUTSCHLAND,WONDERLAND / 德国智造	138
THE DIVINE DRIVE / 精神不息 生生不止	140
FINDING UTOPIA / 寻找乌托邦	142
A TALE OF TWO CITIES / 设计双城记	148
	158

270°DE

DESIGN EXCHANGE / 设计交流

Huang Xinjian / 黄心健	168
Lin Jun Ting / 林俊廷	174
Kingsley Ng / 伍韶劲	177
Keith Lam / 林欣杰	182
Henry Chu / 朱力行	185
Joel Kwong / 邱佳玲	189
Aaajiao / 徐文恺	190
	192

360°

×

RAMBLE GERMANY

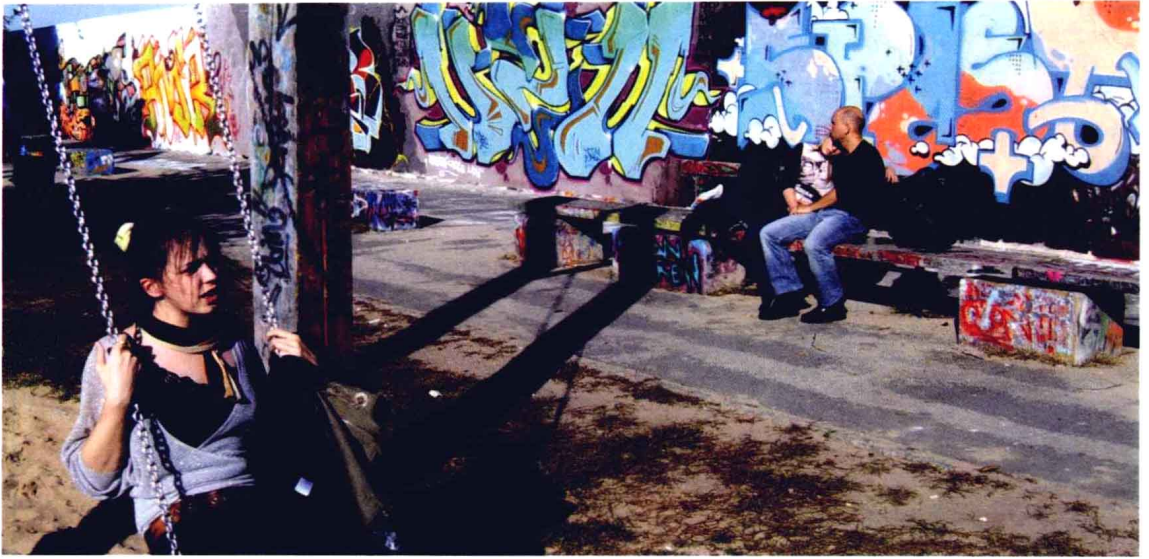
漫步德国

DESIGN INNOVA- TION IN DEUTS CH- LAND

德国创新力量

德国有过空前的专制，也有过空前的自由，他们有很极端的个性，缺乏中庸。这个古老与现代、思想与行为相结合的国家，展现给我们的绝不仅仅是近乎苛刻的认真态度，还有与这种态度并存的创新力量以及颠覆传统的叛逆精神。

早在20世纪初，当其他国家还沉浸在对手工艺的怀旧情绪中时，德国就明智地接受了工业化生产的这一现实，创造出适合标准化、大批量生产的现代设计的形式，

使现代设计朝着符合时代需要的理性化的方向发展。

德国还是最早开展现代设计教育的国家，包豪斯设计学院的教学体系一直是今天设计教育的基本模式，它第一次系统地探索了在工业化时代中如何将技术与艺术完美结合的一种理念和具体的方法。

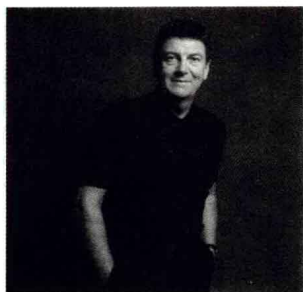
德国的设计以其表面理性，内里激荡带给人们不凡的性格气质，从建筑、设计、艺术，到时尚，这个承载丰沛创造力的生命集合

体，代表的正是不断突破局限的创新力量，卓越的德国设计机构不仅在建筑设计、产品设计，而且在平面设计领域也同样炙手可热。甚至德国小规模的设计工作室和设计团体对平面设计发展的推波助澜也同样不容小觑。

正是这种丰富多元的设计文化造就了德国设计独特的魅力，使得它无论对于客户、对于远赴重洋学习设计的外国学生，还是对于设计师来说，都充满了吸引力。

DR PETER ZEC

Peter Zec (彼得·泽克) 博士

自1991年起担任德国北威设计中心主席,2001年出任国际权威设计奖项“红点设计奖”主席。曾于2005年至2007年间任国际工业设计联合会ICSID主席。作为一名德国和国际设计专家, Peter教授还是红点设计年鉴(RED DOT DESIGN YEARBOOK)的发行人。巡讲于30余个国家,赢得了全球设计行业的广泛认可。

作为世界权威的红点设计奖主席,您主张什么样的设计理念?

P: 成功的产品设计与普通设计的

区别在于前者能在现实生活中立于不败之地。人们总是设定各式各样的标准和规则来定义“好的设计”,好让设计能分个三六九等。殊不知,“好设计”的最佳定义就是“它是成功的”。这种成功必须经过四个阶段的历练,分别体现在产品寿终前所经历的不同时期。这就好比人的一生要体验不同成长阶段之美,由无忧无虑的童年到懵懂的青春期,经过心智成熟的青壮年,变成风烛残年,人生便走到了尽头。同样,产品的一生也非得符合“设计之美”才能算得上一个成功的轮回。产品的发展就是在这样的尺度量度之下,一个阶段一个阶段地走过来的,我们把这样的尺度称为“四美”:

功能之美,
诱惑之美,
实用之美,
责任之美。

“功能之美”是指产品的形态服从功能。在产品研发阶段,设计师和制造商要研究如何把具体功能赋予某种形态,思考使用什么造

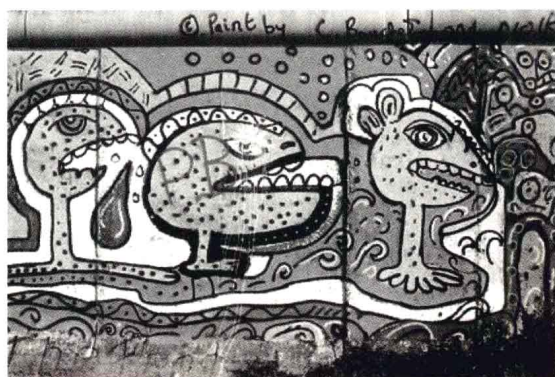
型、颜色和材料。理论上,要让形态服从功能,但同时要满足使用者的需要。

“诱惑之美”必须要有实质设计的辅助,这个特征与产品的用途无太大关联,它更大程度上是产品自身带来的愉悦与诱惑。“诱惑”象征了对产品的热爱,这不是通过广告或其他营销手段来操纵消费者就能获得的情感。

“实用之美”似乎与上面所谈的“功能之美”密切相关,实际上二者意义大有不同。很多吹嘘有华丽功能的产品,事实上却一点也不实用,比如那些自称是全能的高科技产品在真正使用某些功能时,却发现很难操作。要知道,一个产品的操作越简单,对于使用者来说就更实用。

最后,在产品美学和市场营销战略上,“责任之美”显得日益重要。这“责任”是指产品最重要的一个特征——环保。依我之见,一个产品设计要取得成功,就必须优先考虑实现以上的“四美”。

“成功的产品设计与普通设计的区别在于前者能在现实生活中立于不败之地。”

XIANG FAN

向帆

广州美术学院教师,目前就读于美国
麻省艺术学院动态媒体研究院

和我们说一说你在德国的一些见闻吧。

X:我几年前一个人去欧洲旅行,从夏天走到秋天。

在柏林地铁里偶遇一个洪堡大学日文系的土耳其男同学,以为我是日本人,兴奋地冲上来练习口语,然后自荐成了我的柏林一日导游,专门提议我去看看原东德那边的新区。东德和西德临界的地方,是很多高档俱乐部所在的

地方,在傍晚的时候看起来堂皇高尚得很。我们是学生,只能在远处欣赏繁华,看马路上的优雅男女和城市导向标识。

东柏林的标识很奇怪,字体与西柏林地区迥然不同。东柏林的标识字体很舒展大气,又有点旧旧的手刻字版风格,西柏林的字体很瘦,字母看起来严肃而挺拔地靠在一起。奇怪呢,都2003年了,德国早就统一了,作为首都的柏林,还有两套标识字体。

其实,柏林的两套城市导向标识字体背后有这样的一段历史背景:从1930年左右,柏林大部分标识主要采用的是无衬线字体;1950年德国分裂之后,东柏林采用了更工艺化的无衬线字体。字体在冷战时期也带着明显的政治色彩,东柏林地区的字体比例看起来更紧张,结构却非常精巧,字头字尾的比划都没有粗细变化,字端也没有任何变化。是不是东柏林就是要表现出对西柏林的否定,对社会主义工业化时代的执着信心呢?因此,如果我们现在

看1950年后的柏林街头照片,很容易判定地点是在盟军占领区还是苏军战领区,或者是在东柏林还是西柏林地区了。

1996年德国统一之后,Metadesign,这个以字体设计著称的设计公司开始调查和整理了柏林地区的标识字体数据,决定维持东、西柏林标识字体的原有风格,基于这两款最典型的标识字体形态,重新设计了柏林城市街道标识字体。他们补足了原来收集到的资料中没有的标点和符号,增加了齐线数字部分和箭头等多种常用符号内容,并完成了数字化工作。2000年,Fontfont公司正式发行FFCity Street Type字体家族。其中,东柏林标识字体两款,西柏林字体一款,曾经的街头标识字体演变成为了是一套非常完整的字体产品,这就是我们现在所看到的柏林城市导向字体了。设计这款字体的是Ole Schäfer(欧勒·舍费尔)和Verena Gerlach(维尔纳·格拉赫),他们是非常年轻的德国设计师,其中Ole Schäfer在Metadesign工作了五年,跟随著名

平面设计师Spiekermann（施皮克曼）服务于奥迪、大众、勃林格殷格翰医药、杜塞尔多夫机场、柏林交通运输公司BVG等大型客户，12年前他就参与到奥迪字体的设计工作之中。1999年，英国格拉斯哥建筑城市节专用字体“FF-Govan”让他终于扬名于欧洲。这套字体的每个字母包括三种宽度，两种上底线高度和两种小写字母高度，这些不同大小的字体可以拼合在一起使用，拼出了字母的节奏和语言的新境界。FFGovan显现了年轻的Ole Schäfer创新的一面，同样流露出他在Metadesign修炼出的严谨而保守的现代风格。此款字体的第二作者是Verena Gerlach，主要负责了东柏林字体版本的设计。其实，柏林街道标识字体创作应该是比FFGovan更漫长的过程，这两款字体家族都是在2000年左右在Spiekermann指导下完成的。看起来，

为临时节日等设计的字体相对更加吸引眼球。

从标识字体中获取灵感的字体设计案例不少，最让我感慨的是，柏林的街道标识字体依然维持了东、西柏林字体的差异，这种差异被保留下来，让更多的人在城市的空间可以见证历史的经纬。这个标识字体设计的思路从最开始就是有政治立场的，这也是我认为其价值所在。

一般道理来说，统一是一个让德意志民族上下欢欣鼓舞的事情，所有的差异都应该消除了，国家都统一了，金钱货币交通语言都该统一，东西柏林的城市导向标识居然还不统一，它让我联想起至今留在柏林大街上的“柏林墙”边界线，柏林墙虽然被推倒了，但是原来柏林墙经过的一部分地面被嵌进了铜条和石板，某些段落还刻上“柏林墙1961—1989”的字样，这个国家

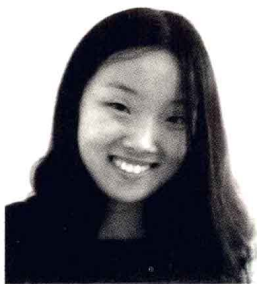
被一劈为二的惨痛历史总是有点证据留下来给世人看看的。据说柏林人现在甚至后悔推倒柏林墙，甚至已经修复了长达96公里的柏林墙遗迹。可是德国人真的够勇敢够坦诚，犯过的错揪出来给大家看，柏林的历史怎么可能会没有“柏林墙”呢？一起来面对一起来反思才有未来。

现在中国都在推行普通话，你很容易在大街上发现“请讲普通话”的标语，说普通话光荣的共识已经基本达成。那方言呢？方言怎么办？地域概念怎么体现？将来祖国统一了，在简体字和繁体字对峙的情况下，柏林城市街道标识字体带给我们的也算一种可参考的设计态度吧？

标识的字体也会诉说历史，每个城市的形象就是这么一点点传递出来。连标识字体，这种细节都这么经得起推敲的柏林，真是让人可以暗暗琢磨很久的城市啊。

YANG LIU

刘扬

刘扬设计工作室，柏林

柏林工程艺术大学交互设计系教授

你最欣赏德国设计的哪些方面？

Y: 今天的德国设计受许多其他国家

的设计趋势的影响，之前是瑞士，最近是荷兰。但有些稳定的因素还是在这几十年都不曾改变过。我小时候便来到德国，可能是当局者迷，我从没意识到什么是所谓的“德国设计”，直到我离开德国很长一段时间之后。我在伦敦、纽约，以及最近在北京做了几年的设计师后，“德国设计”的概念才在我心中愈发明了。在我看来，德国设计是一个通过审慎思考并做出理性决定的工作过程，这与南欧其他国家的设计方式有所不同。每一种设计元素都是为了满足某一种具体的需要，但不同寻常的是，在德国设计领域里设计元素常常只具备装饰或说明性的作用。我很欣赏德国

设计中有秩序的一面。这种秩序不仅仅是循规蹈矩，更是一种工作习惯和思维方式的哲学践行。更准确地说，秩序不仅在生产过程中诞生，还贯穿于整个创意过程。从视觉概念到具体的颜色、字体、材料的选择都离不开要设计的内容本身。另外，德国设计还十分注重细节的完善和功能。我也如此，除了创意阶段，细节就是我对设计结果最基础也是最重要的把控。

