

1

20世纪设计史

SIGN

凯瑟琳·麦克德莫特 著

臧迎春 詹凯 李群 译

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

20世纪设计 / (英)麦克德莫特著;臧迎春,詹凯,李群译. —北京:中国青年出版社,2002

ISBN 7-5006-4663-1

I .2... II.①麦...②臧...③詹...④李... III.工艺美术—设计—作品集—世界—20世纪 IV. J53

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093615号

北京市版权局著作权合同登记

图字:01-2001-0510

Twentieth-Century Design

Design Copyright(c)1998 Carlton Books limited

Text Copyright(c)1998 Catherine McDermott

Chinese translation copyright(c) 2002 China Youth Publishing House

Published by arrangement with Carlton Books Limited

All rights reserved

*

中国青年出版社 出版 发行

社址:北京东四12条21号 邮政编码:100708

网址:www.cyp.com.cn

编辑部电话:(010)64034329 发行部电话:(010)64010813

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

889×1194 1/16 25印张 2插页 180千字

2002年1月北京第1版 2002年1月深圳第1次印刷

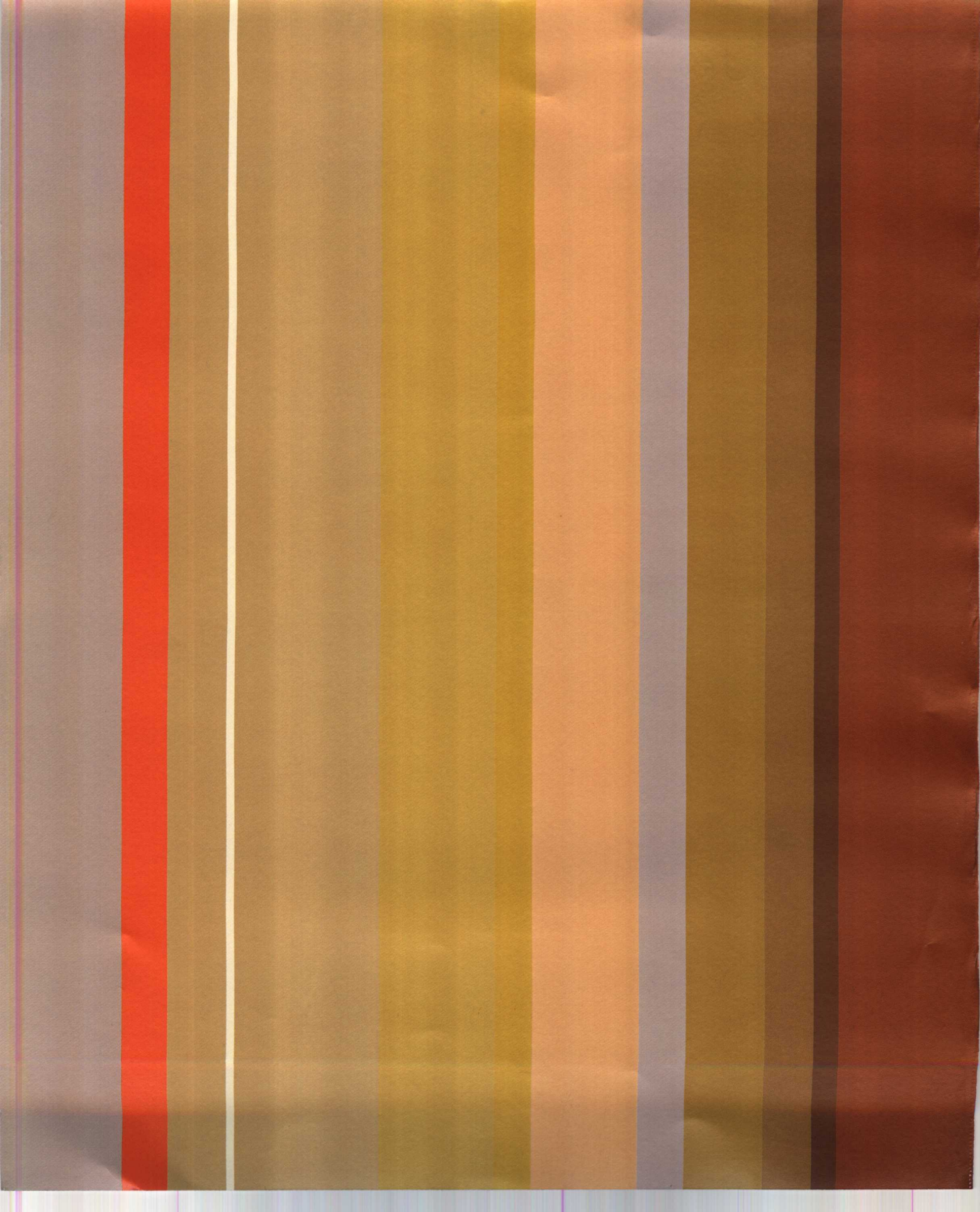
印数:1-4000册 定价:199.00元

本书如有任何印装质量问题,请与出版处联系调换

联系电话:(010)64033570

20世纪 设计 史 SIGN

凯瑟琳·麦克德莫特 著
臧迎春 詹凯 李群 译

20世纪设计史

SIGN

书目

6

前言

8

时装 第一部分

40

建筑 第二部分

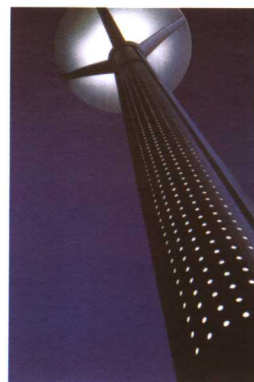
74

室内装饰 第三部分

106

家具 第四部分

142

灯光照明 第五部分

164

家用器皿 第六部分

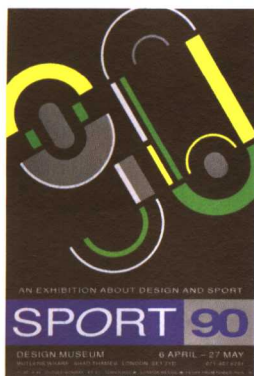
196

产品 第七部分

226

交通运输 第八部分

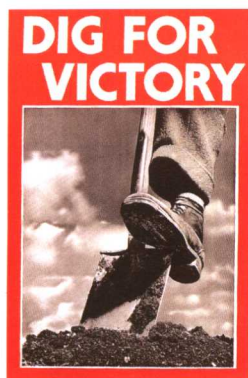
248

字体 第九部分

280

包装 第十部分

312

广告 第十一部分

334

通讯 第十二部分

366

未来 第十三部分

前言

设计博物馆致力于使普通公众对设计和建筑风格有新的认识 and 了解。通过这样一本书,采用引人入胜的、通俗易懂的方法,目的是要展示出设计及其创造出的环境是如何对社会、文化、经济行为产生影响。不同于传统的装饰艺术博物馆,设计博物馆只是20及21世纪的博物馆,专注于工业及后工业时代的产品、技术及建筑。

这本书介绍了一些20世纪才出现的建筑、产品及图形设计,展现了过去100年来社会及技术发展的巨大变化。它分为13个部分,包括362个作品,用图解的方法帮助我们塑造视觉文化及其创造的环境。书中介绍了许多大师的辉煌成就:建筑设计师如玛丽安娜·布兰特(Marianne Brandt)、勒·科布西耶(Le Corbusier)或雷蒙德·洛伊(Raymond Loewy),并清楚地解释了为什么这些人物享有盛誉。不仅如此,书中还将焦点集中在那些无名设计师的不大起眼的

作品上。在作品的选择上,“需要”是其定位原则,它贯穿本书的始终,除了那些伟大的作品,还包括某些我们习惯上认为不是引人注目的、但确实体现了20世纪的思想及看法的东西,这些有用的“晴雨表”可能是阿姆斯特丹的低矮住房或是早餐麦片粥的一次性包装。

在我们接近本世纪的终点时,一些媒体对于定义及评估20世纪的成就感到较为困难。与此不同,本书的出版,意在对一个世纪的重大设计潮流予以介绍。这个世纪经历了乌托邦理想主义膨胀的冲击,同时,与此相对抗的是对自然的破坏及两次世界大战所带来的深刻的焦虑。尽管表面上看存在矛盾,但有一件事是肯定的:20世纪将被记录成大规模的通讯、大规模的生产、大规模的消费及大规模的设计的世纪。

保罗·沃·汤普森(Paul W Thompson)

董事,设计博物馆

DESIGN MUSEUM

Designmuseum

CHARLOTTE PERROUX
ROBERTO PIRELLA
24 NOVEMBRE 1987

时装

爱德华七世时代

20世纪初期的时装反映了旧时代的状况,男士正装和女士们紧身的克罗塞特造型仍然是流行。然而,工艺美术运动的改革精神以及第一次世界大战的戏剧化的影响使得精美的服装让人感觉到变化的迹象。妇女被号召起来从事男人做的传统工作,她们需要穿上特殊的服装以表示爱国,这一经历永久地改变了服装的面貌。同时,现代的观念体现出一种需求--简洁、流线型,以适应新的时代精神。例如在俄罗斯,先锋派艺术的服装设计能够反映出革命精神:

纯毛织品

最低纲领主义者设计时使用现代的、实际的及机能化的粗线条几何织物。这些变化集中体现在本世纪最具影响的设计师奇奇·夏奈尔(Coco Chanel)的主流设计中。受英国男装的启发,她将传统与简单、易穿、时髦而又不拘束等要素综合在一起。她的服装摒弃了过去所有的束缚,从过分装饰的造型中解脱出来,创造出现代女性的形

象,其精神一直保持到现在。好莱坞在普及推广这些思想中起了重要的作用,同时,它又集中保持了传统的魅力因素,使其永不消失。在第二次世界大战的压抑气氛之后,这一主题又强烈地重新出现在克里斯蒂安·迪奥(Christian Dior)的“新样式”上。他的宽

下摆女裙及紧身上衣对那些习惯于定量供给和购物券的一代人来讲是一个新发现,它不仅影响了妇女,更激发了新的、具有极大消费能力的群体--一十几岁的青年人。于是,第一次,是这些人创造出了打破服装设计师统治地位的穿衣雏形。60年代,年轻人背叛其父母保守、压抑的思想,世界范围内自由主义改革运动高涨,方方面面都得到质疑并要求立即变革,因此,这场服装革命无疑起到了重要的推波助澜的作用。民主自由运动、反越战示威、1968年巴黎革命以及布拉格之春,这促使一代人要承担起向社会规范及习俗挑战的任务。年轻人不断尝试性、毒品及个性化的外表,这些对服装产生了深刻的影响。迷你超短裙成了最流行的、新的、更加解放身体的表现方式。不仅如此,一些服装设计师如帕克·拉邦奴(Paco Rabanne)走得更远,推出了真空上装及透明套装。同一时间,男同性恋解放及女权主义运动为其另类的性取向及生活方式要求公共的空间。70年代,性别模糊及跨性别的服装逐渐从非主流文化中浮现出来,同流行音乐一起成为主流。

70年代的经济萧条意味着许多设计领域要转向传统、保守方向发展,服装也不例外。但戏剧化的改变即将出现。日本设计师,如三宅一生(Issey Miyake)和山本耀司(Yohji Yamamoto),创造出

甲壳虫乐队

另一种紧身造型,像《达拉斯》这样的电视连续剧成为主流。同时,意大利设计师乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)重新推出了正式的、剪裁讲究的夹克,采用的是柔软的非传统面料。不仅如此,一种更令人惊奇的、不可否认的潮流出现了。英国的朋克不仅仅对音乐进行了一场革命,采取了非正派的生活方式,还给服装赋予了新的含义。

1971年,维维恩·韦斯特伍德及玛尔克姆·迈克拉伦(Malcolm McLaren)的系列专卖店的第一家在伦敦的国王路开张了。他们销售裂口的破T恤衫、有束缚装饰的服装,他们热衷于混乱无秩序、讽刺及“自己动手”(Do-It-Yourself)的蓬克原则。伦敦引导着服装的新风格,如果你想了解服装的潮流,可以阅读两本杂志:《面孔》(The Face)和《身份》(i-D)。伦敦领导着服装流行,在80年代早期,维维恩·韦斯特伍德率先推出了一系列猫步展示,将这些思想用于巴黎国际时装舞台,从此改变了时装的格局。而且,她不理睬那些被普遍认为是不可穿的及不能容忍的观点,推出了一系列服装,包括内衣外穿、不穿短袜、制服化、样式化及超短衬裙,使得世界各地的设计师争相模仿。而其他的时装风格也意识到了这一点,从这些主题衍生出不同的类型,代表性的设计师如克里斯蒂安·拉克鲁瓦(Christian Lacroix)和罗密欧·吉格里(Romeo

Gigli),他们设计出了富有灵感
的服装。总之,
80年代是服装
设计师占绝对统
治地位的时代。

乔治·阿玛尼

90年代末,

其他重要的时装主题包括:如何舒适、宽松,且既时髦又耐磨损。同时,人们又希望通过穿着体现个性,但这种个性实际上使人看起来往往更像设计师的作品。有趣的是,消费者仍想有一个与众不同的外表,比如最近的流行趋势是二手、可回收的时装,它常常看起来少有设计师的痕迹,更多的像是自成流派。

90年代新合成材料的出现及信息技术的发展同样改变着时装工业。这些新材料包括毡制的纸、粘合织物,及采用革新技术的莱卡。还有新一代纤维材料及织物的最后一道涂饰技

术的发展,如羊毛织物的特福龙涂饰,就好像完全透气的一层膜,还可制造防水的开司米雨衣。总之,这一切使得消费者及设计师对服装的新设想成为可能。

印花面料

合成材料

爱德华 七世时代

时间：1901-1910

19世纪60年代末期，巨大的克里诺林裙撑在时装中消失了。虽然束缚妇女的时装并没有消失，但它在爱德华七世时代已经开始由盛转衰。在第一次世界大战爆发前，妇女们把富有曲线美的沙漏形与华丽、身份及传统联系在一起，于是，这种华丽的、贵族化的风格就保留下来，不可避免地渗透到了中产阶级的生活中。这些套装明确地显示了穿衣人过着讲究而轻松的生活，她们有钱，有人侍奉，于是在服装上就不必有实用及功能的需求。

从这两件连衣裙所采用的装饰方式上，可以看出她们代表了19世纪晚期及20世纪早期的传统装饰手段。自然的花朵、皱边、精巧的普利兹褶、刺绣及蕾丝，每一部分都产生了奢华的效果，这说明她们喜爱室内的家庭生活，同时也保留了这一时代女性的品味。

有美感的服装

时间：20世纪初

从19世纪60年代起,妇女服装改革运动认为传统的束缚人体的紧身胸衣和克里诺林裙撑既不健康又很笨重。妇女开始要求穿着的服装舒适、轻便,可以从事骑车等户外运动。虽然这场改革通常看起来是极端而古怪的,但一些观念还是逐渐渗透到主流服装中。

19世纪晚期的艺术潮流鼓励女性采用宽松的、流动感的袍子,这一启示来自中世纪,那时人们在其艺术及建筑中描绘出了此类富有灵感的作品。19世纪60年代,威廉(William)的妻子简·莫里斯(Jane Morris),因其肖像常常被用于服装里而著称,她的服装采用了垂感强的面料,省去了轮廓分明的腰部,尽管这以20世纪的标准看是保守的。

富有美感的服装成了实用和艺术的结合体,它赋予穿衣人一种胆大而新奇的精神。到了世纪交替时,许多销售商,包括利伯蒂(Liberty's伦敦著名的百货商店),纷纷将这种服装重新制作,生产出了同类风格的一整套产品,比如这里的图示是1905年的设计,它将先锋设计汇入了主流。

萨维尔·罗 裁剪

时间：20世纪30年代

19世纪的英国服装，尤其是那些为体育运动而设计的服装，其质量及功能性得到了广泛的赞誉。在17世纪晚期，因常规服装及骑马活动的需要，成衣裁剪成了专门的职业。挺括的织物，如粗呢及精纺毛料，通过缝、省道等缝合在一起做成夹克，再采用填充物和衬布的坚固结构使其更加耐穿。到了20世纪，这种服装为一些世界上制作最精美的成衣套装的企业带来了声望，其中心位于伦敦，特别是在萨维尔·罗大街。这条著名的街道在城市的西部，现在仍然是传统服装的中心，包括的品牌有维尔什(Welsh)、贾弗里斯(Jeffries)、莫里斯·休厄尔(Maurice Sewell)以及诺顿(Norton)和索斯(Sons)。

传统的萨维尔·罗套装被设计成适用于每一个客户，从裁剪到缝合都是手工完成。从为客户制版到手工完成套装需要80多个小时。裁剪类型分成三种：一是专门定做的，纯用手工完成；二是半定做的，也就是在半成衣基础上根据顾客的要求再手工完成；三是成衣，用机器制造，适用于标准的尺寸。

传统的服装用料是羊毛，其他织物缺乏耐用性和多功能性，不能保证精良的剪裁，而粗呢、法兰绒及华达呢有足够的强度保持不变形。萨维尔·罗套装逐渐代表了品质与优雅，而这种气质更多的是与传统相关的，而不是时尚。图中1938年温莎公爵夫妇所穿的就是这种风格服装的缩影。

COCO CHANEL

苛苛·夏奈尔

时间:20世纪20年代

设计师:苛苛·夏奈尔

(Coco Chanel 1883-1971)

嘎布里埃尔·夏奈尔(人们也亲切地称她为“苛苛·夏奈尔”, Gabrielle “Coco” Chanel)无疑是20世纪最著名的时装设计师。她是现代妇女的化身,其服装的基调简洁、舒适,呈流线型,从流行的繁琐及精巧中解放出来,从这一意义上说,她成了20年代女装现代化运动的设计师的杰出代表。

她的生活方式也同样是传奇的一部分。她在孤儿院长大,与一些社会名流的绯闻使其事业和经济地位进一步提高。舒适的穿着性能是其服装设计成功的关键。20世纪的现代生活方式中,户外运动是其重要组成部分,而她的服装时髦、宽松,正好顺应了这种潮流。同时值得注意的是,夏奈尔因将晒黑的肤色变成了时装的重要陪衬而深受赞誉。

她的许多观念都来自于男性服装及英国裁剪的传统风格,其学习的第一手资料出自她的英国情人——威斯敏斯特公爵的衣橱。她的传统套装就展示了这种新手法,看上去简单明了,几何形、盒子样的羊毛衫夹配短裙。除此之外,她还推出了这样的美学原则:她的衣服虽简单,但剪裁、完成工序及用料都是品质最好的。同时,夏奈尔还缩小了颜色的使用范围,主要为灰、黑、米色,偶尔使用红色。

BURBERRY

伯贝里雨衣

时间: 20世纪20年代

英国伯贝里雨衣现在成了防水胶布雨衣的同义词。它的风格如同一种军用水套,成为20世纪最为人所知的服装家族的成员。其起源还要追溯到19世纪60年代,它的创始人托马斯·伯贝里(Thomas Burberry)在开始经营布料时,开发出一种防水织物,这种织物不易被雨水渗透,虽说穿起来较硬,但既时髦又轻便。虽然伯贝里将这种布料称作华达呢,但名字却被他的最有名的客户——爱德华七世改成了“伯贝里”,因为他在下雨天总称其为“伯贝里”。

在20世纪早期,伯贝里雨衣成为户外服装的标准装备,同时,运动员及野外探险家也用它来作防护。例如,探险家斯科特(Scott)及其小组在冒死去南极探险时就穿上了特制的伯贝里防风套装。这种服装还被设计成学校的制服。男女都可以穿伯贝里服装:系上腰带,将领子竖起来,就变成了电影中衣冠楚楚、美丽动人的男女英雄人物。好莱坞电影中的私家侦探、孤胆英雄必定穿上这样的雨衣。尽管伯贝里雨衣被看作是那个时代的代表,但它还是逐渐被竞争对手如巴伯(Barbour)夹克等所取代了。

BURBERRY
BOOK.
patterns and
prices, post
free on men-
tion of the
"Queen."

JAEGER

纯毛织品

时间：20世纪20年代

JAEGER

Tailored Coat
R950
(Half lined)
West of England,
Scotch & Yorkshire
Tweeds
Fawn, Brown,
Mauve, & Grey
94/6

Costume
D105
(Coat lined)
Fawn, Mauve, Grey,
Brown, & Tan
Tweeds
79/6
14

Coat
P532
(Half lined)
Belt from side fastening
with slide
West of England,
Scotch & Yorkshire
Tweeds
Fawn, Brown,
Mauve, & Grey
63/-

20世纪出现了这样一种潮流,其观点是:服装不仅仅用来穿着,还应当是合理、健康的生活方式的一部分。在19世纪服装革命家的作品中,这些观念已经萌芽,英国作家爱德华·卡蓬特(Edward Carpenter)在文章中更多地体现了这种精神,他提出给男人穿露出脚趾的皮革便鞋。这种服装成为社会思潮的重要表现,并得到了一大批人的赞同,尽管这些人觉得服装是一种消遣,而生活中还有更重要的事情。

德国出生的耶格(Jaeger)博士基于同样的观点研制出一种新的松散编织的织物,按其广告中所讲的,用它制作的内衣强调了一种健康的生活方式。采用同样面料的服装,其范围逐步扩大到户外,在商业上成功地建立起实用、制作精良、耐穿的信誉。因此,耶格密切期待着此类服装能被更加广泛地接受,于是粗呢套装出现了,如这里所看到的1929年的样式,它采用苏格兰呢面料,其挺括、实用的特点适于户外生活。直到今天,耶格仍旧是一个成功的品牌。