

专业素材汇编

国际设计年鉴

[英] 罗斯·洛夫格罗夫 编 著 李乐山 译
北京城市节奏科技发展有限公司 中文版策划

知识产权出版社
www.cnipr.com

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

国际设计年鉴

编辑：罗斯·洛夫格罗夫
(Ross Lovegrove)

总编：詹妮弗·赫德森
(Jennifer Hudson)

文字说明：彼得·菲尔(Peter Fiell),
夏洛特·菲尔(Charlotte Fiell)

《国际设计年鉴》作为设计作品的主导性国际展台，汇集了200件过去一年里最优秀的作品。《国际设计年鉴》是由英国著名的家具和产品设计师罗斯·洛夫格罗夫编辑完成的，其主题是材料与设计的联系。家具、灯具、餐具、织物和产品按其所用材料分类，并附有说明性文字，以探索设计者们如何选择材料并创造性地运用材料。由罗斯·洛夫格罗夫提供的章节说明，主要讨论每种设计方法的最新发展并表达了他对未来的展望。运用材料的固有特性还是突破传统使用方式，设计师们在这两种设计方法中作了有趣的对比。本书选择了远到巴西和菲律宾这些国家的有特色的产品，例如橡胶椅子、纸板沙发、夜光织物，以及皮毛覆盖的花瓶，这本年鉴选取了新的视角，并且肯定了今天设计界中那些给人们留下深刻印象的创造力和灵感。

每件作品都提供了完整的技术数据，而且还包括产品设计师简介，供应商清单在内的综合资料。

彼得·菲尔和夏洛特·菲尔介绍了罗斯·洛夫格罗夫的背景以及他挑选这些作品的初衷，这对罗斯·洛夫格罗夫阐述的他眼中的设计现状的启发性文章是一个补充。

本书含200幅彩色插图。

— 罗斯·洛夫格罗夫是一位生活、工作在伦敦的设计师。他的客户包括空中客车飞机制造公司(Airbus)、赫尔曼·米勒公司、苹果电脑公司、日本航空公司、Toyo Ito/Sendai 公司。最近他投入到卡佩里尼股份公司、露西布兰(Luceplan)、Magis、Moooi、BD Ediciones、伯恩哈特公司、荣汉斯公司(Junghans)和托格·赫尔公司的设计项目中。

— 詹妮弗·赫德森毕业于伦敦考陶尔德(Courtauld)艺术学院。她曾在纽约设计界工作并为休斯敦的曼尼(Menni)基金会工作。目前是当代建筑和设计领域的一名编辑兼研究者，1992年至今与《国际设计年鉴》进行合作。

— 彼得·菲尔出版了多部设计和装饰艺术方面的著作，包括《20世纪的设计》以及与夏洛特·菲尔共同编著的《设计21世纪》。

国际设计年鉴

[英] 罗斯·洛夫格罗夫 编著 李乐山 译
北京城市节奏科技发展有限公司 中文版策划

知识产权出版社
www.cnipr.com

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

本书作为设计作品的主导性国际展台，由英国著名的家具和产品设计师罗斯·洛夫格罗夫编辑完成。书中精选了2002年中的200件优秀的设计作品，涉及到家具、灯具、餐具和织物等，并按其所用材料进行了分类。在章节说明中，主要讨论了每种设计的最新发展及对未来的展望，并对是运用材料的固有特性还是突破传统使用方式作了有趣对比。

本书可供设计师、设计专业的学生及广大设计爱好者参考。

选题策划：张宝林 阳 森

责任编辑：司小友

版权登记号：01-2002-5518

图书在版编目(CIP)数据

国际设计年鉴/(英)洛夫格罗夫编著;李乐山译.北京:知识产权出版社、中国水利水电出版社,2003.8

ISBN 7-80011-869-X

I.国… II.①洛… ②李… III.艺术-设计-作品集-世界-2002 IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第063271号

Copyright©2002 Laurence King Publishing Ltd.

Translation copyright©2003 Beijing Active Space Tech Co., Ltd.

This book was designed and produced by Laurence King Publishing Ltd., London

本书由Laurence King Publishing Ltd. 正式授权知识产权出版社和中国水利水电出版社在中国以简体中文翻译、出版、发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式和方法复制、抄袭本书的任何部分。违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。本书封面贴有防伪标志，无此标志，不得以任何方式进行销售或从事与之相关的任何活动。

国际设计年鉴

[英] 罗斯·洛夫格罗夫 编著 李乐山 译

北京城市节奏科技发展有限公司 中文版策划

知识产权出版社 出版、发行 (北京市海淀区马甸南村1号院; 传真: 010-82000893)
中国水利水电出版社 (北京市西城区三里河路6号; 电话: 010-68331835 68357319)

全国各地新华书店和相关出版物销售网点经销

北京蓝色正点图文制作有限公司制作

北京华联印刷有限公司印刷

965mm×1270mm 16开 14印张

2003年11月第1版 2003年11月第1次印刷

定价: 180.00元

ISBN 7-80011-869-X

TU·82-1117

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 可寄知识产权出版社发行部调换

(邮政编码100088, 电子邮件: oji@cnipr.com, yangsanshui@vip.sina.com)

文字说明：彼得·菲尔与夏洛特·菲尔

总 编：詹妮弗·赫德森

版面设计：基思·洛夫格罗夫 (Keith Lovegrove)

国际设计年鉴

有机本质论

彼得·菲尔与夏洛特·菲尔

6~9

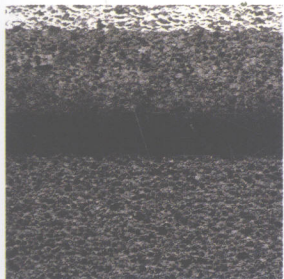
边界融汇

罗斯·洛夫格罗夫

10~11

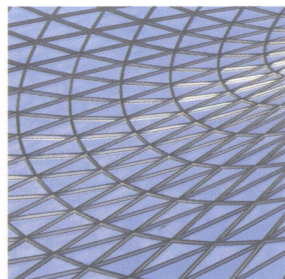
金属

12~41

玻璃

42~85

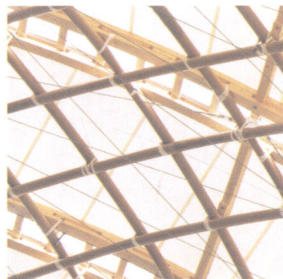
织物

86~137

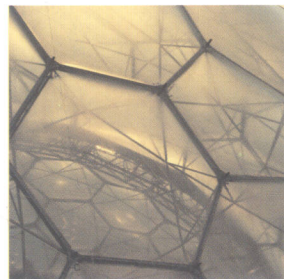
木材

138~169

塑料

170~219

作者简介

220~222

供应商

223

照片授权

224

有机本质论

彼得·菲尔与夏洛特·菲尔

每个熟悉《国际设计年鉴》的读者都将看到2002年版面目一新。根据今年的客座编辑——著名工业设计师罗斯·洛夫格罗夫的建议，我们放弃了以往的产品分类方法，而是依据五类材料——金属、玻璃、织物、木材和塑料——进行分类。主要原因是罗斯·洛夫格罗夫是第一位也是最杰出的一位将材料作为设计主导(materials-led)的设计师，在其整个职业生涯中，他完全是由各种材料的不同性质来激发创作的，这些性质给他以造型上的创意，并常使造型具有诗意。所以对他来说，在对往年最精彩的作品进行分类时，会自然而然地根据材料而不是产品类型来分类。当然，他的这种选择方式和编排有助于我们集中关注产品设计中新材料和常用材料在美学上、功能上和技术上的潜力挖掘和创新应用。

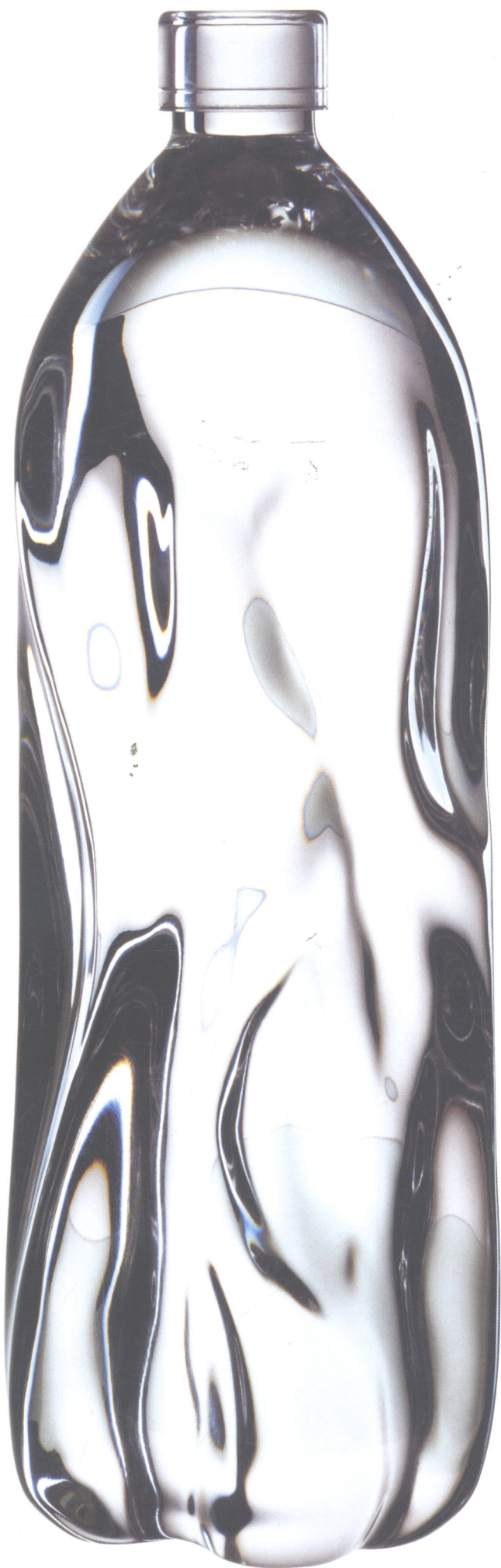
了解罗斯·洛夫格罗夫的作品中隐含的哲学观点，对于更好地理解2002年选集的基本思想是很有帮助的。在过去的十多年里，他独辟蹊径地开创了一种独特的设计思想，他的这种设计思想被称为“有机本质论”(organic essentialism)是最恰当不过的了。罗斯·洛夫格罗夫巧妙地将人体工学和自然界元素(从恐龙骨骼到仙人掌的叶脉组织)中获得灵感的雕塑形式与对这些元素的逻辑布局结合起来，这对达到特定的目的是绝对必要的。他的设计以人为中心，这也是合乎逻辑的，不仅反映了“从最少之中获得最多”的新自然主义造型思想，而且用实例说明了21世纪的设计方向。许多极少主义的设计作品通常以风格化为主导，并且质量较差，罗斯·洛夫格罗夫的设计作品则不同，虽然简洁，然而却是一个精心制作的完美的形体，其创新的和感官上诱人的形式给予产品一种确定的个性，因此给予他的顾客所真正追求的东西——“各具特色的独特性”——以此他设计的产品与其他设计师和制造商的产品明显不同。

罗斯·洛夫格罗夫的顾客大致分为两类：一类像托格·赫尔(Tag Heuer)那样，要求纯粹可用于工业化大生产的设计；另一类像埃德拉(Edra)那样，有时需要独家限量发售的，更具试验性和富有诗韵情趣的产品设计。凭借在工业和“艺术”设计领域的经验，罗斯·洛夫格罗夫一方面能够为需要大量生产的产品带来手工艺的敏感性；另一方面，他也能够让业界内行感到他以手工艺为基础的设计。他的某些客户选择设计师时采取“剪贴拼合”的方法，同时将他看作所谓的“有机设计”的典型代表。

许多制造商发现罗斯·洛夫格罗夫并不总是一个容易合作的设计师。因为他的想法总是开拓向前的：能否开发新材料的应用呢？是否有新生产方法呢？或者，能够更新某种造型的形式和属性的以前的概念？正如他所说的，他喜欢“在深入探索含义时，去琢磨知觉和色彩的潜能”。简而言之，当罗斯·洛夫格罗夫非常认真地承担了设计师这一角色时，他渴望去进行新的尝试，同时也期待其他人这样做。最终，这些进步具有什么深远意义呢？那些给予罗斯·洛夫格罗夫完全信任的制造商最终都获得了革命性的产品，这些产品的造型逻辑清晰，有强烈的自然感染力。例如，他为伯恩哈特公司(Bernhardt)设计的名为“Go”的椅子既坚实又轻巧，而且是第一把采用压铸镁工艺成型的大批量生产的椅子。当罗斯·洛夫格罗夫与完全认可他的制造商合作时，其结果非常满意，几乎有点石成金的效果。然而，要实现这一目标需要付出巨大的努力并且经历许多挫折，罗斯·洛夫格罗夫为最终确保质量而明确地拒绝对产品价值妥协。然而，正是他个性的这一面，确保了他的作品与众不同。

从厨具、餐具到家具和灯饰，罗斯·洛夫格罗夫的设计都因其精致的细节处理而著名

矿泉水瓶
PET 吹塑
Ty Nant, 威尔士

——这些产品的手感更舒适、线条更精细，给人以视觉上的愉悦。在现代工业设计界，罗斯·洛夫格罗夫可能是最有天赋的设计师之一，并且通过不断地修改草图来精练其构思和视图，在他的工作室助手完成计算机三维图形或用光固化技术成型加工成树脂模型之前，他的构思就已经达到了一个很高的水准。观察他那流畅的设计草图，使人感觉他的大脑和手之间好像存在一条“高速公路”。他有意识地使用这种非凡能力，使他能够高效地发现许多不同形式之间的联系并把它们概念化。事实上，罗斯·洛夫格罗夫最擅长的就是靠以创新和完全出人预料的方式把物体、材料、功能和人联系起来。

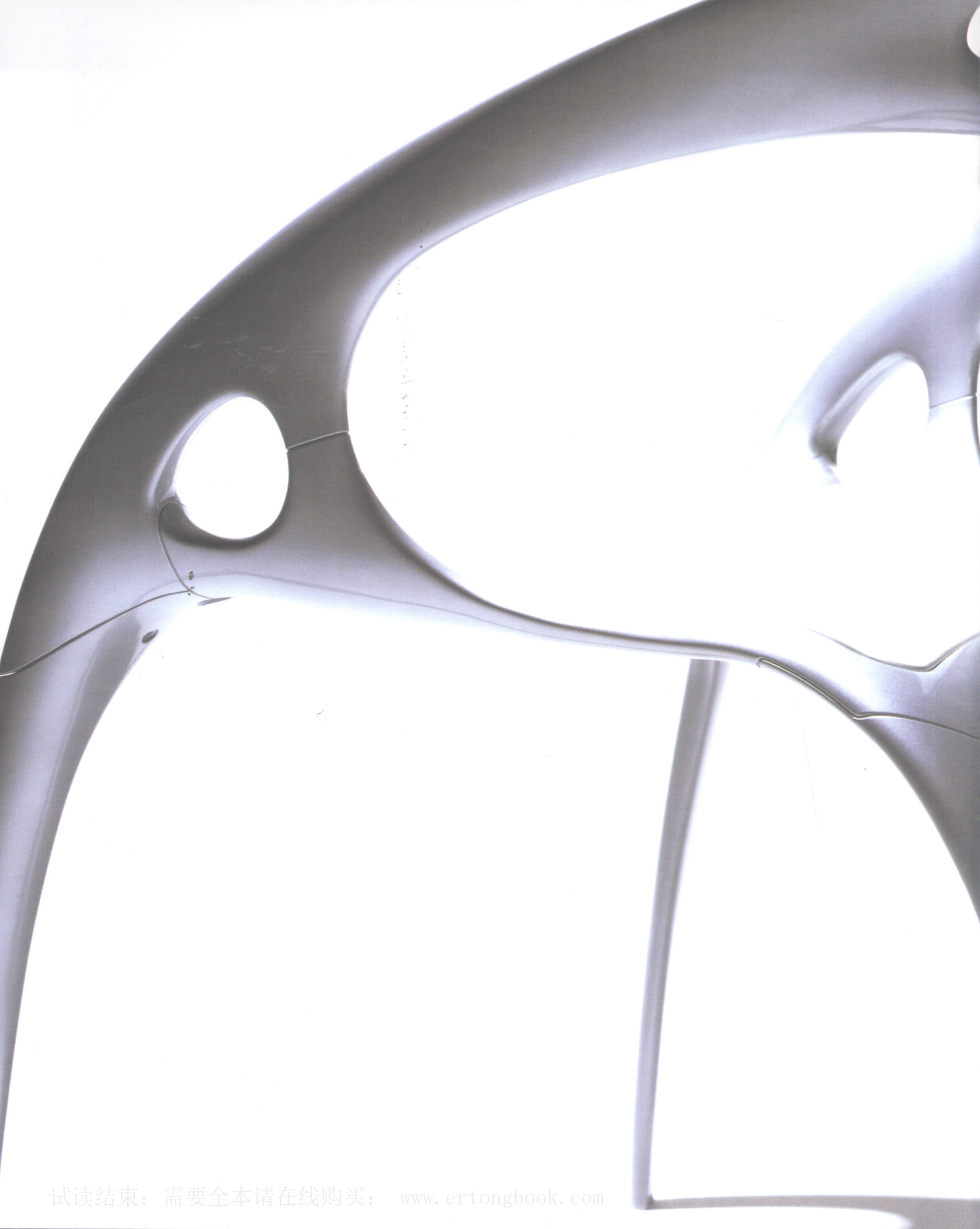
像亨利·摩尔(Henry Moore)或伊萨姆·诺古奇(Isamu Noguchi)的雕塑一样，罗斯·洛夫格罗夫的设计反映了自然界的某些抽象的本质，而且拥有能引起人与物之间互动的触感。他的作品具有特殊敏感性，这种敏感性来自对于材料的高度关注(就像日本人所说的鞠躬尽瘁)。正如他简洁地解释“设计师必须重视他们所使用的材料，无论它们是天然的还是人造的。”他的作品试图效仿娴静的尊贵格调或日本设计的“沉默文化”，并试图表达材料内在的真实。罗斯·洛夫格罗夫寻找日本设计中令人困惑的诗意——物体的灵魂，或被她称之为“the Kuramata presence”的东西——它有力地反映了雕塑的价值，并能提炼出作品的细节。他崇拜日本文化把旧传统与新事物结合的能力，并充分意识到当传统与现代相遇时所产生的强大的融合力。一个典型的例子是在东京近郊的吉冈德仁(Tokujin Yoshioka)的房屋建筑，在那里现代工业的材料与日本传统的老式建筑结构形成了戏剧性的对比。

洛夫格罗夫不断寻找新型材料，这使他能够发现“存在于自然界事物的雕塑线条。”他几乎儿童般地喜爱新型人造材

料的性能，例如从泡沫态的铝到凯夫拉尔纤维(Kevlar)，在他发掘出这些材料在形式或结构方面的潜力时，他常常惊叹道：“太神奇了！”正如他对这些材料的运用自如一样，他的想像力也在广阔的空间里驰骋。这正是他不断发展材料的创新应用和特别用途的思想萌芽。他对先进生产技术同样着迷和狂热，这些技术可以给他的设计带来新的思想，并真正改善了设计中存在的问题。如同对人造材料和剪切工艺着迷一样，洛夫格罗夫也非常喜爱天然的材料，例如竹子和木材等，以及从柳条编织到涂漆的年代悠久的手工艺技术。通常，他的作品充满了这些传统材料和古代的制造技术，并且鼓励它们登上当代的大雅之堂。

首先，正是自然界的各种形式和结构激发了洛夫格罗夫的灵感。例如，他为“Ty Nant”设计的新型塑料水瓶源于他对于水流动方式的研究。当他进行表现时，往往将自然形式激发的灵感运用到他的设计作品中，从水母和植物叶子到血液细胞。正如他已经发现，“在对人的潜意识有着激发作用的各种有机形式中存在一种绝对的美感。我被这些形式的真实和丰富内涵所感动，它们和谐地美化了我们生活的三维空间。”

洛夫格罗夫的天生的泛神论使得他对物质颓废非常反感——他憎恨不负责任地滥用宝贵资源，也不相信任何旨在使产品在功能和风格上快速更新换代的做法，更反对毫无必要地产生废料。同时，他积极推进产品耐用性的概念——功能和美感的持久性，因为延长物品的使用寿命，可以大大减少它们对环境的破坏。他的一部分作品可以看作是对那些广为人知的设计杰作的改进设计，使它们能够经得起时间的考验。例如阿恩·雅各布森(Arne Jacobsen)著名的“3107”椅子。这些设计既不是崇拜过去也不是追赶时髦，而是在重新诠释当代工业和材料的理想形式方

面进行认真尝试。不论是设计大批量生产的产品还是单件生产的产品，罗斯·洛夫格罗夫都是通过更适宜的加工工艺去寻求艺术和设计的一致性。

由罗斯·洛夫格罗夫为本书挑选的创作精品，不仅表现出他对未来抱有高度的信心，也表现了他在以敏锐的眼光来看待新形式、新功能、新材料和新的生产工艺的开拓性使用。同样他对通过智慧和劳动而将似乎全异的材料共同应用兴奋不已，从木材和碳素纤维到塑料和竹子，这种强烈的对比常常戏剧性地突现了材料本身的天然品质。今年的设计精选也证明了洛夫格罗夫一直对学科交叉感兴趣，他确信以手工艺生产的和工业化生产的设计作品具有同样的魅力。首先，创新已经成为决定因素，由此来选择设计年鉴中应该包含哪些产品。似乎大多数创新和尝试来自手工艺工作室，而不是来自工业化大工厂；来自寻找个性化的探索，而不是为了解决普遍性的问题。正如罗斯·洛夫格罗夫所说的：“手工艺是工业界所关注的熔炉。”现代社会处于这样一种状态：以传统手工艺为基础的技术含量较低的个性化的解决办法和大生产高科技方法同样重要，这两个设计领域可以和谐地共存，相互学习，共同进步。从文明社会一开始，材料就成为了我们的文化特征——从石器时代到铁器时代再到塑料时代。如果设计师要为未来的高强超轻合金而“献身”，例如镍钛合金和铝镁合金，设计师还面临漫长的过程，以便使用较少材料，减轻产品的质量。先进合成材料的不断发展也将会提供越来越大的设计潜力，因为它们把表面与结构融为一体。所谓的“工艺”(techno)聚合体也将同样促进新的制造方法的产生，与此同时，现有的技术，如离心浇铸和吹塑，将被发展成为更高效和更廉价的生产塑料制品的方法。本年鉴展现了许多未来的材料和技术，一方面能使设计师创造出更个性化、更有

表现力的设计语言，另一方面使得他们发展成为更易实施的、更具人本化的广泛解决办法。正如现代历史所反复展现的，超前的“未来派”材料必然会应用在新产品上，它们使得在形式上、功能上以及审美上的设计要素具有更新的、更广阔的空间。今年洛夫格罗夫精选出的设计作品将使大家品味到富有灵感的并蕴含丰富信息的未来设计……享用吧！

座椅“GO”
镁压铸成型
伯恩哈特公司设计，美国

边界融汇

罗斯·洛夫格罗夫

我们已经进入了21世纪，但我们的头脑却停留在20世纪。在日益复杂的环境中采用修修改改的设计思维方式，这对尝试进行创造的新一代人是很自然的。如今，学术思想是完全公开的，在学科间可以自由交流，这样就形成了一种新的没有规则和偏见的混合文化。各种可能性持续不断地被突破和重建，这在时尚设计界中表现得尤为明显，这致命地影响了我们现在的创造能力。作为一种商业艺术形式，时尚设计一直在不断更新，以求永存的创造氛围中将僵硬材料和柔软材料、工业大生产和手工生产成功地融合在一起。

在服装设计师和建筑师之间形成了一种新的关系，将这种革新的气氛带入建筑领域。赫尔佐戈-德梅隆(Herzog & de Meuron)、雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)和未来系统(Future Systems)等非常多的著名作品，模糊了我们对艺术和技术、形式和结构的界限的理解，在这条路上三宅一生(Issey Miyake)无疑是独一无二的先驱。与此类似，由于汽车工业与建筑业在材料使用上类似，并且要求结构化和形象化的时空框架，人们可以吸收建筑语言用以进入汽车设计的世界。建筑和汽车设计使用共同的平台，在这个平台上它们对我们公共城市环境做出了巨大的贡献，它们交换着那些超越了纯粹的视觉而进入到对资源和自维护系统的智能应用等潜在领域的价值观。

我们正目睹一种新的有明确生产品质的建筑出现，比如格雷姆肖(Nicholas Grimshaw)的伊甸园工程，它将大自然与聚合物技术完美地融合在一起；或者ABB建筑师在慕尼黑的宝马汽车(BMW)展览馆，它表明要为我们新的城区创造流畅的建筑，其创作灵感来自汽车设计。在一个更细微的和更深入的层面，从造型、材料和技术角度看，这些产品影响深远，在这种思想下设计变得更为复杂。

的诸如耐用消费品之类的产品，技术必须最大程度地满足经济和功能的要求。为了用简单的方法进行生产，首先我们必须理解如何最优地排列这些因素的顺序，以设计出具有通用标准的成功产品。这种问题是汽车行业每天都要面对的，而且汽车的噪声和空气污染对我们环境的严重影响使这个问题更加复杂，看上去就要抵消掉汽车机动性给我们的生活带来的积极影响。

汽车业的发展需要从根本上重新思考一些问题，若汽车能够在文化及商业上都取得成功，则主要在于其设计上的经济性，即部件设计上的简化原则和材料表现上的直截了当。如果我们大家都可以接受在市区时速不超过15mile/h(24km/h)的汽车，那么设计者很乐于制造出像一套大塑料手提箱似的汽车。同样，如果我们可以降低标准接受车身不需要抛光和喷漆，那么混合了纤维材料的塑料在大多数工业化生产中将再次取代金属在工业中的地位。塑料材料可以大量减少部件并很好地协调设计和工程之间的关系。

的确，在日常消费品设计中巧妙地使用这些特性，例如在活动门合页、软硬聚合体混合注射、吹塑等应用中，在很大程度上提高它们在各种类型汽车共有的工作特性。通过这样的方法，汽车会变得更轻，马力更大，更耐用，具有更高的燃料效率，最终成为那些视汽车为城市生活必需品的人们的一个很“酷”的地位象征。这样汽车成了连接特殊的建筑环境和产品环境的纽带，同样也成为天衣无缝地连接家庭和环境的關鍵一环。由于这个原因，汽车将受各方面的影响而不断发展，以适应高度个性化、高度公共化和高度全球化的需要。

汽车的演变过程强烈地显示出人类在社会、科技和伦理上的整体性状态。重要的是应该知道，为什么各种事物都按照他们自己的方式发展，为什

为了生产当今需求量甚巨

么它们会首先发展。这样才能更好地了解它们的本质，以便在当代重新评价它们。无论是出于工业的还是美学的目的，对进步最关键的贡献是在不断的评价和实验过程中获得的丰富性和美学多样性。今天存在着一种材料使用方面的新精神，它对新一代人来说令人愉悦的并且能够激发多方面的灵感；这新一代人有着越来越强的能力吸收各种源自现实中的互相对立的和复杂思想和观点。

金属

冶金学——研究金属以及金属合金的科学和技术。它为创新的科学之间的技术转化提供了许多新的可能性。首先，汽车制造业，就其生产精度、各种高科技的综合以及强调强度与轻便间的关系等方面，正在日益激发建筑师和设计师去

构思和生产许多特定结构。但是，对于通过规模经济促进大生产的各种产业来说，都存在对应的一种更强调试验的方法。例如超级铝型材，不仅被阿斯顿·马丁(Aston Martin)等这样有良好基础的公司生产，而且也有像Biomega这样的新成员加入

进来，后者通过适度的投资已能够开发这种材料，并赢得了国际上的承认。

在本章中，我经过深思熟虑，选编了一些设计作品，这些作品使人饶有兴趣地联想到一个设计作品也许已经或能够

对其他作品产生的影响。对菲律宾的安·帕明图安(Ann Pamintuan)公司的镀金叶，我有一番特殊的解释，它的感官美表达了我们病态的工业社会所罕见的情感。同样，吉冈德仁为宝马汽车做的铝挤压成型部件使我们认识到看起来枯燥的

工程方法具有它们自己的一种诚实美，通过它，各个人工产品领域被统一起来。通过像吉冈德仁那样敏感的思维，材料呈现出一种被提升后的价值，因此即使是十分粗陋的材料也能够被用于表现新的、意想不到的描绘空间的方式。

马塞尔·万德斯 (Marcel Wanders)

花椅

马特镀铬钢

高64cm (25in) 宽78cm (30³/8in)

深71cm (27⁷/8in)

Mooi, 荷兰

安·帕明图安

胸针, 眼形孔的叶子

将有眼形孔的新鲜树叶镀金、银、铜

采用树叶的原始尺寸

镀金表现 (The Gilded Expressions), 菲律宾

安·帕明图安, 菲律宾“第八运动” (Movement 8) 的成员之一, 她把自己的创造描述为“优美的自然生命的表达”。作为一名传统的菲律宾家庭主妇, 她学习过插花和盆景。但令人沮丧的是, 她的这些创作都是很短暂的, 于是她迈出一大步, 开始学习电镀工艺。她行尝试, 然后为纽约第五大街的一家精品店加工了一系列独一无二的首饰。她的业余爱好逐渐变成了一种工业生产。通过镀金、银、铜的兰花根而成形的手镯和胸针的灵感来源于她的“蚕丝家具”, 这些东西通过手工焊接和敲敲打打完成, 并保留了它们天然的、生锈的外观 (见20页)。