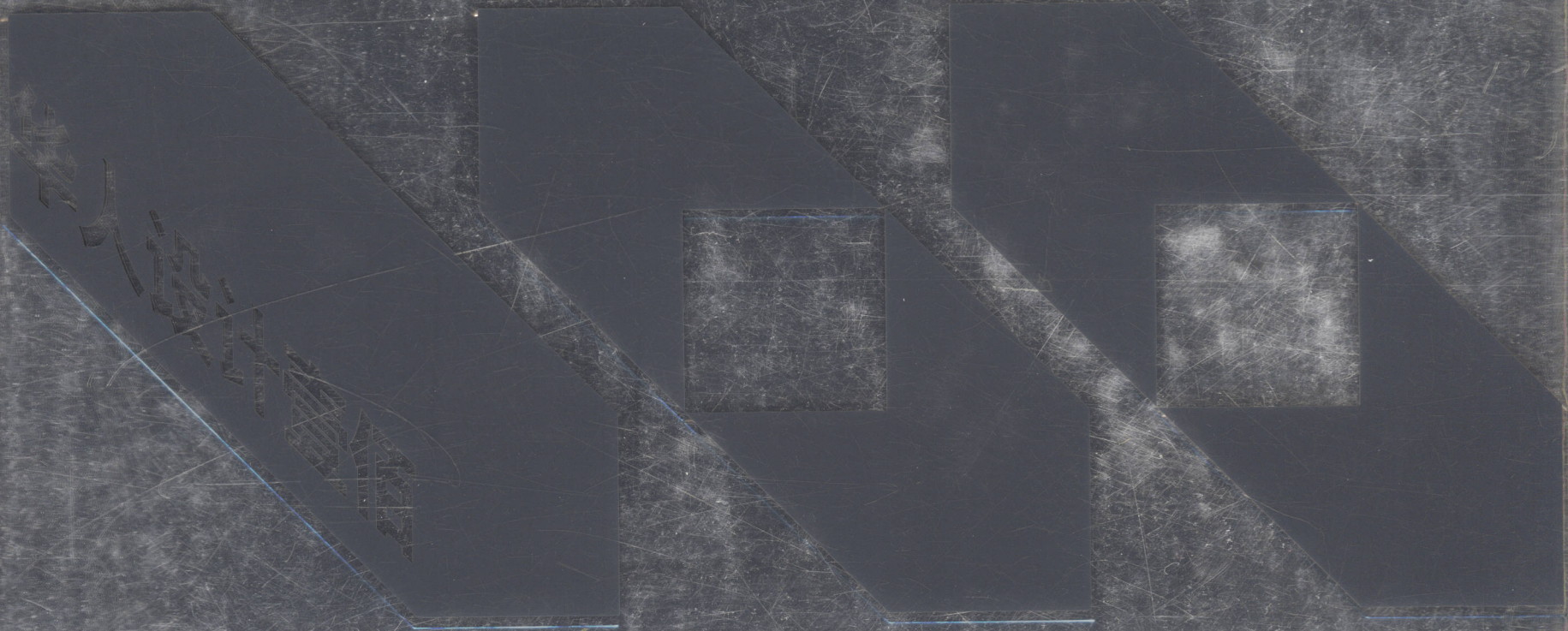
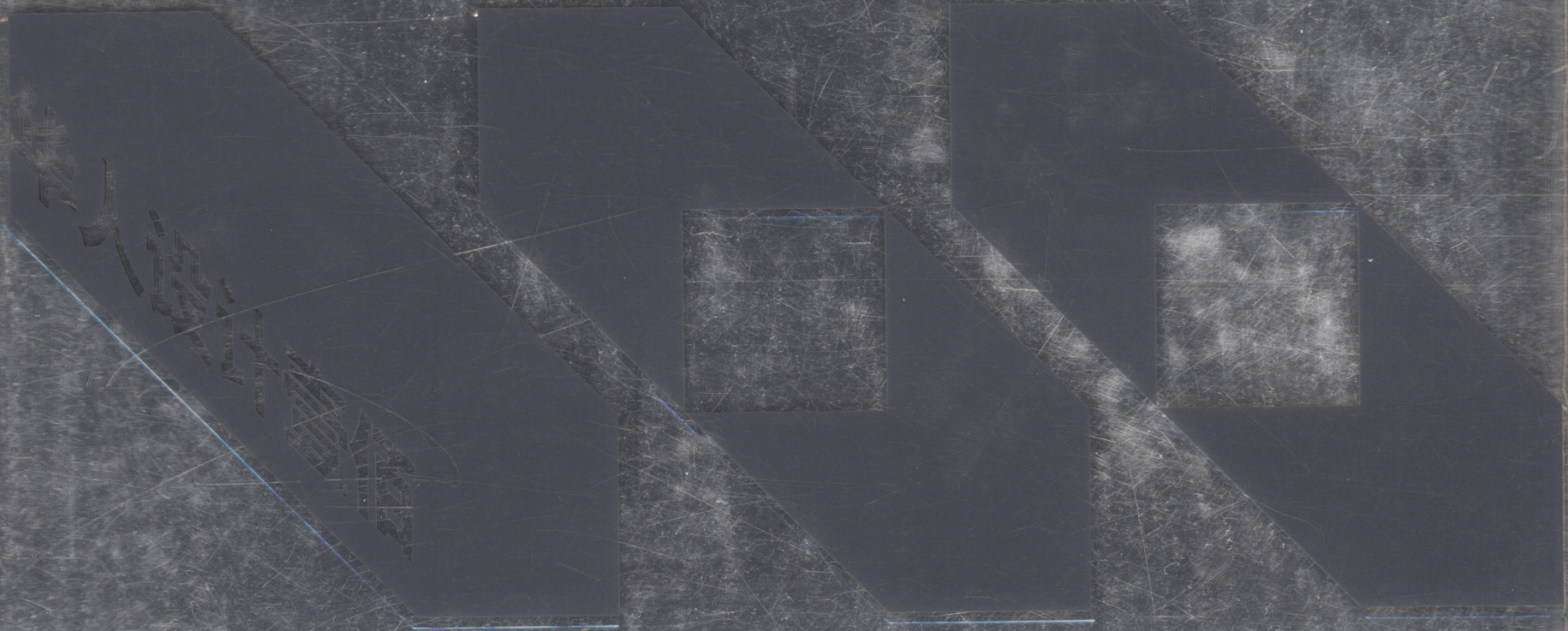

嶺南美術出版社

嶺南美術出版社

ISBN 978-7-5362-3777-3

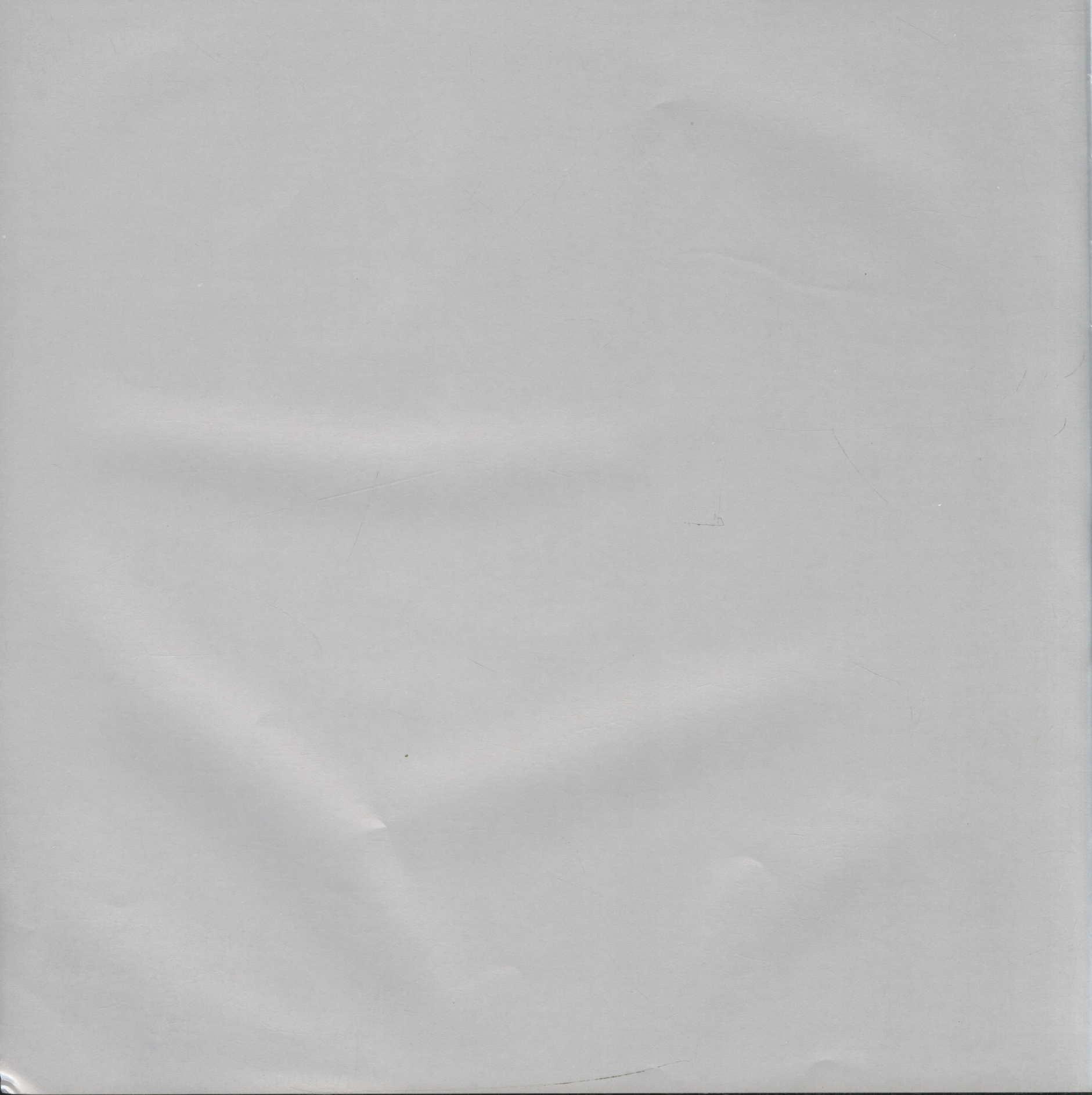

9 787536 237773 >

定价: 380.00 元

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

华人设计壹佰 / 名牌杂志社, 广州超平面信息技术开发
有限公司编. —广州: 岭南美术出版社, 2007.11
ISBN 978-7-5362-3777-3

I. 华… II. ①名… ②广… III. 华人—艺术—设计—简
介 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 157049 号

出品机构: 名牌杂志社
超平面华人设计网(www.lineoid.com)

出品人: 向熹 黄沃雄
序文撰写: 王受之 张在元
特约撰稿: 文丽贤
装帧顾问: 王绍强

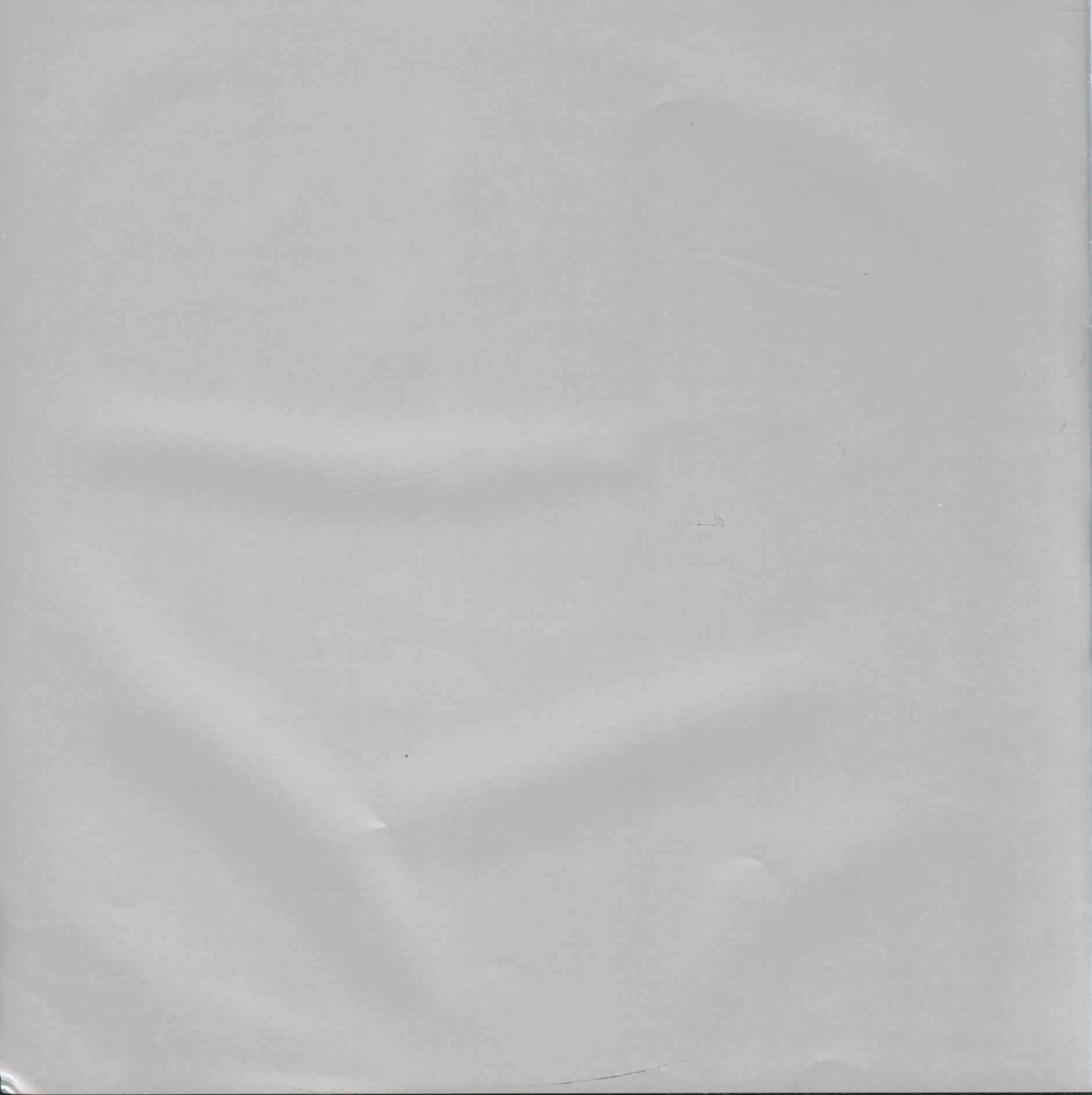
总策划 / 监制: 胡海卿
视觉编辑 / 设计: 孙海
主任采编: 张静、吴俏茵、陈晓玲、孙方磊、张克侠、张俊峰
记者 / 编辑: 屠明星、杨珂、彭炜宇、冯练娴、卢晓君、陈婕
校 对: 胡晓菲
流程监督: 吴俏茵

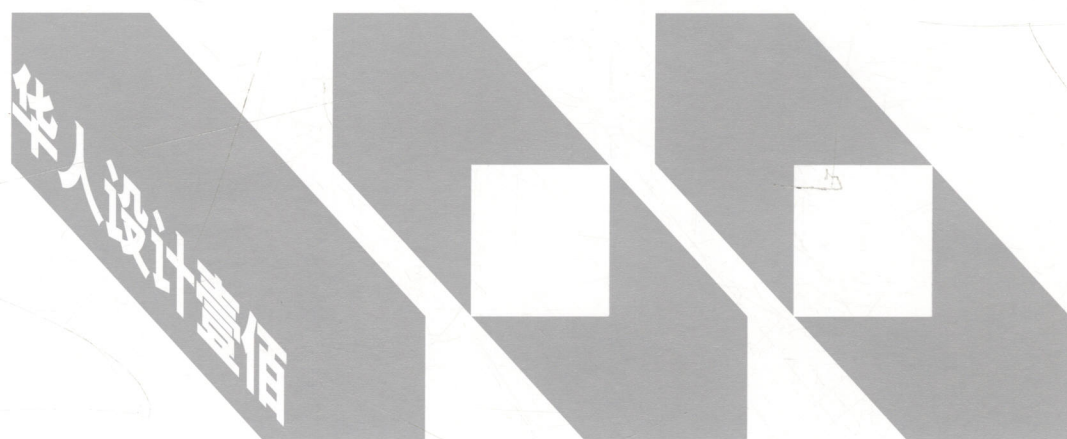
责任编辑: 汤白鸥
责任技编: 谢芸

华人设计壹佰

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)
经销: 全国新华书店
印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司
版次: 2007 年 11 月第 1 版
2007 年 11 月第 1 次印刷
开本: 787mm × 1092mm 1/12
印张: 38
印数: 1-1800 册
ISBN 978-7-5362-3777-3

定价: 380.00 元

Xrange/崔华峰/崔恺/登琨
连浩延/梁志天/林伟而/林学
恩设计研究室/王晖/王文亮
泊/俞孔坚/俞挺/章明/仲松
然/陈文龙/邓达智/吉承/李
刘铁/柳冠中/罗峥/马伟明/
王俊隆/王巍/王永才/翁狄森
文庆/杨志超/姚映佳/叶智
肇达/浙大创新团队/郑兆良/
Fake/IKON/MEWE/柏志威/
华/陈幼坚/杜峰松/郭竞雄
炳培/蒋华/靳埭强/李永铨
钱骞/宋协伟/王敏/王粤飞
杨子健/意识形态/张达利/张

色 / 高文安 / 何周礼 / 李兴钢 /
明 / 刘家琨 / 马岩松 / 庞伟 / 如
/ 冼剑雄 / 许懋彦 / 姚仁喜 / 余
公 / 朱锔 / XL+DESIGN / 陈浩
立成 / 刘传凯 / 刘桓 / 刘家强 /
马志雄 / 祁刚 / 任越宇 / 沈迪 /
/ 吴海燕 / 许燎源 / 杨明洁 / 杨
荣 / 尹泰尉 / 余立锋 / 张达 / 张
周佚 / 周芷 / 朱小杰 / Benjamin /
学锋 / 蔡楚坚 / 陈飞波 / 陈绍
/ 韩家英 / 韩湛宁 / 何明 / 黄
/ 刘小康 / 吕敬人 / 马深广 /
/ 吴勇 / 萧青阳 / 徐岚 / 颜开
国伟 / 张小平 / 周小良 / 朱德才

序一 / 华人设计的时代

王受之

很早前就得知，南方报业传媒集团旗下的名牌杂志社要策划出版一个关于华人设计师的专辑（并在筹备一系列支持华人设计的项目）。令人高兴的是，他们的这个想法得到了广泛支持。华人设计大师云集的网站——超平面华人设计网（www.lineoid.com）——更是对这个项目注入了大量资金、人力，倾力推动之。双方努力了将近两年时间，采编工作最近才得以完成。作为一名常年关注华人设计成长的业界人士，他们的举动，让我深受感动。

民族的现代化，离不开设计发展

一个民族的现代化，与其设计的发展是分不开的。从世界几个主要发达国家的发展历史，都可以看到这样的平行发展历程。

比如德国，在18世纪末开始进入工业化高潮，经过19世纪的发展，通过民族战争的扩张，殖民主义的原始积累，到19世纪下半叶已经成为一个相当强大的工业国家。其建筑、城市规划、工业产品设计和平面设计也在这个时期起步，并且越来越快地发展，到1920年前后终于把德国的工业水平推进到一个世界级高度。德国的经济成功与其设计发展是分不开的。

美国自内战之后工业经济开始全面发展，设计也在这个时期开始成熟，到第二次世界大战爆发前，美国已经拥有世界上最先进的设计事务所，拥有世界上人数最多的设计人员，也具有了最复杂的设计管理机制和行业自律系统。设计的发展，又反过来刺激了美国经济的全球化发展，在第二次世界大战结束之后，美国的产品畅销全球，美国的建筑影响世界，被称为“国际主义风格”。

最典型的例子是日本，战后的日本明确地发展消费经济，从应用技术的开发和设计两方面入手，在短短20年内达到世界水平。到了二十世纪八十年代，日本设计的汽车、电器、平面已经风行全球，日本设计日益成为“好的设计”的

同义词，政府与企业的合作、国民对设计的认识、教育界的重视和国际交流的刺激都是日本成功的原因。

这些国家的成功，令人信服地表明设计在经济发展中的地位 and 影响。东亚经济发展非常快，中国经济发展更是举世瞩目，这促使东亚、中国的设计水平提高也快，以前不受关注的东方风格、中国形态，因为经济强势也在最近这些年越来越突出。

中国的设计应该中国化

1995年我从美国去香港开会，从洛杉矶国际机场汤姆·布莱德利(Tom Bradley)国际终端候机大厅的大玻璃窗看出去，突然发现熟悉的国泰航空公司标志全部改成了毛笔一挥，淋漓尽致，真是痛快极了。我当时本能的反应就是中国人终于争气了，到香港一问才知道，还是美国佬设计的，是旧金山朗涛公司(Landor)的作品。西方人比中国人还中国，是不是很讽刺？

这个标志当时是有争议的。朗涛设计顾问公司是国际知名的品牌设计公司，由一名德国设计师于1941年在美国旧金山创立，已有六十年历史，当年曾参与多个世界名牌的设计，如可口可乐及Levi's，现时客户亦多是著名国际企业，包括微软、加德士、必胜客、柯达等等。

中国的设计应该中国化。讲这句话，现在一定遭骂，因为现在好些国人对国粹不屑一顾。据说某大学建筑系有学生在考中国建筑史的时候交白卷，还在上面写“中国传统我鄙视，我要全力拥抱西方建筑”。风气如此，你在这个时候跑出来希望大家都中国一点，不是很不合潮流吗？

2001年，美国一个建筑设计事务所的几个建筑师请我吃饭。他们的设计事务所在洛杉矶西边靠太平洋的圣塔莫尼卡，那里建筑事务所特别多，他们的事务所叫MRY，是三个合伙人姓氏的首写字母合成，这种命名方法在西方很流行。第一个M是大师查尔斯·莫尔(Charles Moore)，他去

世之后由两个接班人鲁勃(John Rubble)和亚代尔(Yudell)接过工作室继续设计，他们显然开始有意识地离开莫尔的后现代主义而走自己的道路，设计风格中包含了现代主义、解构主义和一点后现代主义的色彩，很有趣。在吃饭的时候，他们告诉我：他们曾经应邀参加北京国家大剧院的设计方案，好像是得了第二还是第三名，反正落选了，法国那个在建筑界有点臭名昭著的保罗·安德鲁赢得第一名。对安德鲁设计的那个昂贵的大笨蛋，大家连谈论的心情都没有。我看了他们的竞标方案，觉得很好。他们在北京做了相当仔细的建筑调查，在设计方案中把中国的院落和园林根据外国人的看法加以演绎，很有趣。整个建筑是纯粹现代的，但周边院落围合、池水荡漾却很有中国味道，也很另类，因为中国人不会这样做。我当时真希望建成的是他们的方案，比那个大笨蛋对我们的城市文脉好多了。说到评选结果，他们有点伤感：“真不知道中国人希望自己的国家剧院是什么样的，是中国的呢，还是纯粹西方试验性的。”语气流露出对外国纯粹试验性建筑顶礼膜拜态度的鄙视。作为一个中国人，我当时有点哑口无言。

从他们的方案到国泰航空公司的新标志设计，都提出一个议题：怎样能够把传统和现代设计结合起来？中国人自己结合总有复古之嫌，为什么外国人能抓住我们文化的精髓，反而我们经常只能抓住表面形式和皮毛呢？

华人设计壹佰

名牌杂志社与超平面做的这个华人设计师专辑，我就觉得很有远见。

他们通过业内评选、推荐等方法，选出了100位具有代表性和国际影响力的华人设计师，名单中好多人我都很熟悉。香港的设计师，像刘小康，二十世纪八十年代就认识了，现在是香港设计中心董事会主席；陈幼坚是国际知名的平面设计师，应该也是80年代初识，之后又多次见面，很谈得

来；靳埭强是国际知名的设计师，汕头大学长江艺术与设计学院院长，因我也受李嘉诚基金会邀请担任副院长，所以不但是朋友还是同事。

内地的设计师，被称为“书籍设计第一人”的吕敬人，是老朋友，现任清华大学美术学院教授；曾担任 Adobe Photoshop 设计总监的著名设计师王敏也是我的老友，在中央美术学院担任设计学院院长，同时是北京2008奥运会形象与景观总监；被认为是中国目前具有国际影响力的最年轻的建筑师马岩松，是我今年年初在北京受邀参加沃尔沃汽车 S70 新闻发布会时认识的，聪明敏感，是天赋很足的青年设计师；广州集美组是全国最大、最有实力的设计公司，老总林学明曾是我的同事，1982年我任广州美术学院设计系副主任时，他是青年教师；黑马广告的张小平也是从中央工艺美术学院毕业、1982年来广州工作时认识的，非常熟悉；深圳的一批平面设计家，陈绍华、王粤飞、韩家英等等也都很熟。

澳门、台湾的设计师也认识不少。因为我比较特殊的工作关系和经历，所以在中国设计界，估计我是内外设计师都认识得最多的一个人了。

香港设计师

这些年来往于美国和中国之间，看的東西多了，很注意东西融合成功的例子，倒有些值得谈谈的。香港好些设计师都在做这方面的探索。奇怪的是，香港原是英国殖民地，但在那里学习和工作的设计师对民族传统的兴趣和研究反而比内地的还多、还好，不知大陆的设计师是不是应了“身在福中不知福”这句话。

二十世纪八十年代正是香港设计的黄金时代，新人辈出，很多重要的设计师如石汉瑞、靳埭强等都处于设计最佳状态的开始阶段，这个时期一直延续到二十世纪九十年代后半期，那批人最杰出的作品多是这十来年中创作的。我最

初认识大批香港设计师正是那个年代。

1984年我受麦克·法尔(Michael Farr)邀请到香港理工学院设计系讲课，安排访问和讲学的是在格拉斯哥获得博士学位的英国人马修·透纳(Matthew Turner)，透纳是当年在广州美术学院设计系讲学时认识的，熟了，大家是同行，教一样的课程、做一样的研究，很投契。他和约翰·赫斯基特(John Hes Kitt) 大约 是香港目前设计史论方面学位最高的两个人。赫斯基特早年是富布赖特学者，从伦敦的皇家艺术学院来哈佛做研究，因1987年编辑一本有关亚洲设计的论文集时邀请我写稿而相识。他后来去芝加哥大学教设计史论，所著《工业设计》一书编入英国海豚丛书。

那次参加香港设计师协会的年会好像是透纳带我去的，陪同的还有几位设计师，包括刚从英国留学回来的工业设计师李德志（他后来开了自己的事务所，现在香港理工大学设计学院教书）。那时的香港设计师协会有不少外国人，晚上从九龙过到中环的雪厂街（Ice House Street），那里有栋维多利亚殖民风格的红砖建筑，很典雅，是香港重要的历史建筑，楼层内部装潢有暗色木材的嵌板及长型吧台，里面有两个机构：成立于1913年的艺穗会，刚接管了原来雪厂的一个仓库用作展览美术工艺作品及举行小剧场表演；世界各地新闻记者齐聚小酌、交换八卦的外国记者会。透纳在外国记者会上把我介绍给很多外国设计师，有一个络腮胡子的美国人，一看就是纽约长大的那种犹太人，很睿智的样子，有点矜持，就是石汉瑞(Henry Steiner)。石汉瑞当时是非常重要的设计师，港英当局许多重要项目都是他设计的，包括香港马会标志、汇丰银行标志、渣打银行发行的港币等等。当时香港设计界处在上升期，他则如日中天，在设计界很有权威。二十世纪八十年代以来，石汉瑞有“香港设计之父”称谓，虽然有些华裔设计师不买账，但从对香港设计事业的贡献来说，石汉瑞先生可以说是香港一度首屈一指的平面设计师。耶鲁毕业的他是来香

港的西方设计师中最早的之一，1957年在纽约开始从事设计工作，1960年就來港发展，随即成立石汉瑞设计公司，而那时的香港人对于什么是现代设计还很模糊。

我后来不断去香港，之间主要与靳埭强、刘小康、陈幼坚等杰出设计师打交道，向他们学习到不少，最令我震动的是他们对中国传统元素的学习和吸收，这在内地设计师中反而不多见。

靳埭强：灵

当中国设计师全面学习西方平面设计的时候，靳埭强设计了中国银行的标志和视觉传导系统，在设计界引起很大震撼。他以后的一系列作品，包括标志、海报、包装都很突出借鉴民族传统的内涵，在国内影响很大。靳先生可说是自学成才，早年学裁缝，之后学设计，非常有灵性，很快感悟平面设计的真谛，把握自如、佳作不绝，成了香港设计界的元老之一，很受尊敬。

第一次见靳埭强好像也是1984年去香港理工学院讲课的那次。在雪厂街的外国记者会上仅仅是打招呼，后来交道多了，很稔熟，无话不说，在设计上有许多观点很接近。我在1997年出版了《世界现代平面设计史》，有大陆版和台湾的繁体字版，他都看了，感觉不错。后来在香港，在他位于湾仔的公司楼下饮茶，闲聊间谈及缺乏中国自己的现代设计史，他建议我动手写，并说非你莫属。我知道自己的位置和功力可以胜任这项任务，且觉得国内近期出版的所谓中国现代平面设计史仅仅是以北京一批人为主的历史，完全不能反映现代平面设计的情况，缺乏理论框架，也对香港的作用和贡献一无所知。这次谈话给我的印象很深，事后靳先生手绘了一张小图，上面细细罗列了香港平面设计人物、时间推进情况非常精彩。我当时就说一定要写这本书，可惜后来始终没能有一段比较完整的时间来写，我想这两年应该可以完成靳先生的任务了。

长江集团李嘉诚先生的教育基金会在筹备长江艺术与设计

学院时，邀请靳埭强先生担任院长。刘小康先生亲自跑到洛杉矶，与我谈参与这个学院教学领导的可能性，并同意我兼职。我想了一下，就应诺了，因为有新先生和刘先生两位人物合作，加上基金会雄厚的资金支持，应该没什么问题的。于是就担任了学院的副院长，变成靳先生隔壁办公室的同事，一年总在一起开几次会，谈论各种设计问题，学会不少新的思维方式。

陈幼坚：雅

陈幼坚是香港设计界一位很另类的奇才。我好像是在一次香港设计师协会的活动上遇到他的，两人早互相知道对方名字，却是第一次见面，都很开心。后来白马户外广告公司在香港证交所上市，我作为独立董事之一到交易大厅中心照相、在控制间看开盘后的股票表现，然后照例参加那晚在Grand Hyatt酒店的盛大酒会，与他坐在一起吃饭，席间聊了好多关于设计的事情，非常有趣。之后时常有机会见面，大家慢慢习惯单刀直入，不讲客气地聊设计。他是个很清瘦的人，其实年龄一定比我小，但看起来比我要老成，道骨仙风，出世得很。

陈幼坚也是非常重视中国传统图形的人，他设计的好多标志、平面产品，都很精巧地使用了传统图形，我最喜欢的是他用“四喜娃”做的设计，两头两体、连环相接，可以看成是四个娃娃、四方童子并至，子子孙孙繁衍。在北京琉璃厂见过明代铜铸的四喜娃，也见过陕西民间剪纸的四喜娃，陈幼坚把它延续发展成产品系列，就很有趣了。在日本，几个设计师都买了他的产品，拿出来给我看，很是喜欢。能打入平面设计实力最强的日本的中国平面设计师，我看非陈幼坚莫属。

我每次见他都匆匆忙忙，两人都忙，又都在做类似的工作，每次见面总说“有机会坐下来好好聊聊”，可惜就没找到这个机会，现在我们年纪都慢慢大了，再过十年左右，我想总有这个机会的。

内地设计师

中国设计师最集中的城市是深圳、北京、广州，上海反而比较少一点，原因我也搞不清楚。

深圳很早就成立了自己的平面设计师协会。大概二十世纪九十年代，一批南派平面设计家对中国当时平面设计界只有北派官方一言堂不“感冒”，便筹备自己的展览和组织。展览就是第一届“平面设计在中国”，请专家评判、不带官方色彩，在国内影响很大，组织者就是深圳平面设计师协会。我回国时，几个创立者约我在深圳一个大酒店吃饭，包括王粤飞、龙兆曙、韩家英、陈绍华，他们后来成了平面设计界很有影响的人物。谈什么我现在全不记得，但从那次以后，我就和这批人成了好朋友，特别是王粤飞。

王粤飞：趣

用“趣”字来形容王粤飞，我觉得很准确，这个人就是有趣——他的设计有趣，他做人有趣，和他聊天有趣。记得二十世纪九十年代我问他要张名片，他递了一张自己设计的，上面是第二次世界大战期间美军的钢盔，他的头衔好像是“中国第二次世界大战研究会”什么的，笑得我肚子都疼了。我到深圳岗厦的办公室，看见最显眼的两样东西，一个是放在橱窗里的从甲骨文到现代印刷的各种文物收集，一个就是满目的军用品收藏，除了真枪实弹，该有的都有了。我开玩笑说：等你哪天到美国，我陪你去买辆二战的坦克吧！我是说真话，因为在宾夕法尼亚时真是看见有个二战老兵在自己院子里的“车房拍卖”(garage sale)，卖他收藏的几辆旧坦克；王粤飞也是当真听的，他在想用什么办法可以运回来、放哪里。真是开心人一个。王粤飞的设计中，民族东西比较多。陈幼坚比较讲究典雅文化的诠释，王粤飞则注重通俗文化的演绎，因此很受年轻人追捧。

陈绍华：真

陈绍华是我的好朋友，属于情感型，在我认识的设计师

中，这样动形于色的还真不多。有人说，“陈绍华无疑是国内平面设计师中的领军人物，时隔几年就会有一次大的爆发和亮相，属于很有后劲儿、可持续发展的类型。翻开中国短暂的平面设计史，陈绍华是一个不可或缺的人物；翻看中国近十几年来历史，陈绍华一次又一次把自己的名字与中国的大事件连在一起。”他是不是领军人物我倒没有想过，但是这个人对于中国平面设计的影响力却的确很大。他那种执著的传统和现代结合的做法，有很重要的意义。大约四五年前，我去东京多摩美术学院参会，其间在银座的中国平面设计大展上看到他的一些作品，日本同行也很喜欢。我查了查早几年和陈绍华聊天的记录，他出道很早：1984年第六届全国美展上的海报《绿，来自您的手》，获招贴画金牌奖。1986年受陈凯歌邀请加入电影《孩子王》主创班子，拿下第八届电影节最佳美术金鸡奖。1995年第四次世界妇女大会在中国召开，已到深圳创业的陈绍华最后关头被推荐设计四枚一组邮票，方案一路绿灯，在一片叫好声中通过。2000年全国征集申奥标志，陈绍华设计的太极人形、中国结标志，好评远远多于现在这个争议不断的北京奥运会标志，是少数很少有反对意见的设计；他之后设计的第三次猴年邮票，色彩鲜艳，那只笑面猴不仅赢得普通百姓喜爱，且深受邮迷追捧，为一直低靡的邮市注入了一支强心剂。

几年前去深圳，正碰上韩美林搅局说那个申奥标志原是他主设计，但我对整个设计过程很清楚，觉得老陈太冤了，就去他办公室安慰他。没想话匣子一打开就关不上，谈了几个钟头，老陈直流泪。

陈绍华是西安人，我认识的西安人好像都是有血有肉的好汉，像吴天明，放在哪里都是响当当的。我很喜欢这种性格。我们南方人有时候太实在，做人就阴弱；西北人堂堂汉子，很痛快。

吕敬人：道

和吕敬人认识，中国青年出版社是个关键。我熟悉的艺术家、设计师一般来自两个方面，一是学院的，因为我跟国内主要艺术学院都有很多联系，讲学、培养研究生之类的，就认识了很多；另一方面就是设计师组织，像深圳设计师协会、香港设计师协会、上海设计师协会，各地的4A组织等。但和吕先生认识，却是通过出版社，有点特别。

中国青年出版社可以说是培养杰出的北京平面设计师的摇篮，好多北京最好的平面设计师都出自那里，我看主要原因是有一个对设计非常专业、并且非常执著的社长胡守文。这样的社长，必然会使这个出版社的出版物具有与众不同的高设计水准；有这么个出版社，也是中国平面设计界的一大幸事。胡社长很注意网罗人才，特别是好的作者和好的设计师，在他的影响下，整个中国青年出版社有一种其他出版社没有的对设计的重视，甚至可以说是爱好，原来艺术类编辑王寒柏，现在艺术类总编辑骆军，艺术和文学类总编辑龙东，全都是喜欢设计的人。这种集中的对设计的热忱，就是在美术出版社也不多见。在这样的领导下，中国青年出版社一方面有好多重要的设计类书籍出版，好像王序编辑的几套大设计丛书、我的设计史论丛书等等，还有据说他们网罗了很多杰出的设计家作为美术编辑，吕敬人、吴勇都是其中之一，现在给我设计《王受之讲述设计故事》那套书的女孩子“小马哥”也是从中央工艺美术学院毕业后来接替吕、吴担子的，去年她设计的我的两本书都获得全国“最美丽的二十本书”大奖，可见潜力不小。吕敬人不太像设计大师，有点道骨仙风的味道，和他在一起，我就觉得自己俗得厉害。这个品格，应该是受他的老师——日本神户艺术工科大学院杉浦康平教授影响。他担任中国青年出版社编委和编审、全国书籍装帧艺术委员会副主任、中央各部门出版社装帧艺术委员会主任、中国美术家协会插图装帧艺术委员会委员，1996年起接受政府特

殊津贴，不仅在国内国际的展览、比赛上获过不少金奖，还编、译、写过数本书籍装帧、设计方面著作。在平面设计这个行当，不知道他的人很少。

前年，靳埭强设计奖在长江艺术与设计学院颁发时，邀请杉浦康平来开讲座，由吕敬人先生翻译。杉浦先生的讲座非常难译，因为他对哲学、佛学的研究很深，有自己独到的设计哲学，我看中国之大，恐怕只有吕敬人能准确生动地翻译杉浦先生的意思，且没有一点个人炫耀，默默无闻地、绝对完美主义。那一刻我有点惭愧，因为我做翻译时经常会根据自己的理解演绎，虽是好心帮人家解释清楚，却真不如吕先生在“信、达、雅”三方面做得如此完美、天衣无缝。

未列入特辑的顶级华人设计师

华人设计100名单上还有台湾建筑师登琨艳，国内最具个人知名度、市场号召力及权威性的漫画家姚非拉，美国漫画界很有名望的漫画家钱霖，把时装引向世界的设计师刘桓和上海的王巍……其实，如果把贝聿铭、苏安娜这些大师都算进去，华人中顶级的设计师绝对数目不小！

Anna Sui直译是安娜·苏，有中国血统，在国际时装界的地位相当高。她的设计很另类，喜欢二十世纪六十年代华丽的朋克风格，这可以理解，因为她是那个时代过来的人，好像我们现在看见旧军装还会有一丝“文革”的感觉一样。她设计的许多细节都有二十世纪六十年的味道，例如起簇毛织物纱的衣料套装、洋娃娃似的甜心绸缎罩衫、类似图书馆管理员的弓形短上衣，如此种种，没有太多深刻的东西，就是一点点旧断片拼合起来（这倒受尼维森影响）而已。时装走到现在，有点穷途末路的感觉，我看见这个行业里那群不断自圆其说的设计师，真为他们感到累，因为可用的概念都差不多给人用了。

安娜·苏在二十世纪九十年代初露头角。当时出现了一批

1955到1961年间出生的新人，以美国设计师为多，其中比较重要的人物还包括迈克·科尔(Michael Kors)、马克·雅各布斯(Marc Jacobs)、伊萨克·米兹拉赫(Isaac Mizrahi)、托德·奥尔德汉姆(Todd Oldham)。有一次我居然在帕萨迪纳一个大书店的某本书上看到了安娜·苏出生时父母给她起的中文原名，可惜我竟然没有记录下来，真是大意失荆州！（编者注：Anna Sui 中文原名萧志美）

我看安娜的设计一向比较折中的。在那些令人赏心悦目的豪放外观之下，她仍然兼顾服装的可穿性和实用性，个中原因其实不难理解：安娜·苏同时为一家运动服装制造厂商担任设计，那可是高度讲求实用的衣物呢。安娜有一样是我很喜欢的，就是喜欢逛旧货摊。美国、法国、英国都有好多旧货摊、旧货市场，她一有空就往那里钻，找东西、找感觉，因此她的设计自然有种平民化色彩、一种旧货摊的色彩。

结束语

在我看来，设计是国力的综合反映。西班牙在佛朗哥时期出了那么多天才设计师，结果都跑到西欧国家去发展了，在自己国家反而冒不出来。到1974年之后，佛朗哥去世，国家逐步开放，设计大师一下子如雨后春笋般冒出来了。中国现在也是如此，综合的经济、文化、思想的实力，给了设计大师成长的土壤。我们在这一期特辑中就可以好好地品味他们的设计和思想、可以把握已经开始形成自己实力的华人设计圈。

2007年7月19日，于洛杉矶

序二 / 超越设计

张在元

壹

如果将设计仅仅作为一门职业，那是生命旅程的误区。

设计没有开始，也没有结束。

获得“设计师”的所谓职称甚至荣誉，其实虚无缥缈、一切皆空。

没有任何约定俗成以及劳苦功高的界定，因为设计生命每一天都在重新开始。

面对设计领域一片陌生的天空，任何一项设计开始构思之际，我们处于“无”的境地。

设计的悲剧在于自己认为自己已经登上了某种成就及荣誉的台阶。设计永远没有成就和荣誉，因为设计无止境。

贰

人类生活空间、设施、设备及用品一切来自设计。

没有设计，便没有我们今天的生活方式。

从电梯到汽车，从抽水马桶到航天飞机，西方现代设计一度走在我们前面。

只有当你涉足设计领域越深，才真正领悟设计世界及世界设计山外有山、天外有天、人外有人。

从建筑设计到时装设计、从平面设计到工业设计、从城市设计到造型设计、从景观设计到家具设计、从舞台设计到室内设计，全世界所有设计者都在同一地平线上。尽管存在国籍、背景、语言、肤色区别，但是几乎都在遵循相同的设计原理及设计软件。

差异并不在于设计原理及设计软件，而是设计者的信仰、哲学、方法、性格和风格。

我们需要虚心、虔诚地向国际设计界的杰出人士及先行者学习，但不可迷信甚至盲目崇拜。

叁

在世界现代设计领域，我们是后来者。

无论是平面设计还是工业设计，直至室内设计、城市设计，我们的专业起点几乎为零。当我第一次在纽约大都会现代艺术博物馆看到工业设计、平面设计及建筑设计进展历程，系列作品使我不禁肃然起敬。我想起了德国哲学家歌德的一句话：“凡是值得思考的事情，没有不是被人思考过了的。我们现在需要的只是重新思索而已”。

留学与游学世界各地期间，我有意接触了一批当今世界上杰出、前卫、知名的建筑师、时装设计师、室内设计师、造型设计师及平面设计师。交流过程中，深深被他们的执著追求、开阔视野、开放理念和精彩作品而感动。此时，总是想起“我们”中国人的设计群体与这些世界“最前沿”究竟存在多大差距？

在轻松的旅行途中，在弥漫温馨氛围的酒会上，温文尔雅的世界“最前沿”设计者终于透露出一点儿秘密：我看过你们华人设计家许许多多好的作品，事实上相当精彩！但是，似乎都存在一个共同的弱项——

你们往往是从设计到设计，而没有超越设计。

顿时，我感悟到：我们在设计，我们有作品，我们也拥有华人设计群体，但是，我们的境界与功夫还不到位，实质性焦点是并未超越设计，更没有超越自己。

肆

我们从学习设计开始就将自己局限于设计，“从设计到设计”成为职业生涯的几十年一贯制。

其实，从开始学习设计到开始设计，无形中已将自己牢牢套在、拴在、框在“设计”之内。以为自己身怀绝技，其实功夫尚未到家。

那么，功夫何在？

陆游说：“功夫在诗外”。

同理，设计功夫在设计之外。

设计之“外”的境界是超越设计。

从设计教育开始接受设计原理、设计技术及设计方法启蒙，随之却往往进入界定甚至束缚自己的桎梏。

我们可以很快掌握最为先进的技术软件，也能够很快形成最为独到的设计方法和风格，但却非常缺乏软件、技术、方法与风格之外的“功夫”，那就是超越软件、技术、方法、风格的人文与科学。

哲学与科学超越设计，所有设计构思、设计理念、设计意识、设计境界的源头正是哲学与科学。

设计家的修养、内涵、文脉、观念和视野在于超越设计之上的哲学与科学，而哲学与科学往往并不在科班教育体系，而是自我修炼、自我完善的过程。

伍

评价设计师及其作品的价值和地位，传统方法要不局限于行业及专业技术层面，要不只是基于商业方面的影响力。它们普遍都忽视了基于哲学与科学的系统考证与深沉透视。所谓具有艺术生命力的构思及其理念并不浮现于作品的外形与外表，而是蕴含于哲学与科学的深层。

这个时代认识、鉴赏与评价设计的流行方式习惯于表面、表象、表层及过于强调商业效益表达，导致许多作品及其设计者昙花一现，匆匆而来、匆匆而去，几乎没有在文化底蕴层次留下值得回味之处。耀眼炫目式闪亮登场，或是一场极具商业广告轰动效应的视觉颠覆，然后，效益上去了，设计的人文品质和纯洁理念被亵渎、扭曲。

拥有自己独立设计哲学体系的设计师开始以信念超越那些低俗、迎合、里外散发陈腐铜臭味的伪设计，寻求建立体现自己设计理想、艺术尊严及其作品特征的制高点——这正是超越自己、超越设计的升华。

所有设计最终较量、检验与评价的尺度是文化，是超越设计之上的信仰、信念与信心，也包括超越设计者自我的局限性陶醉。

陆

1982年，我以作品“中国长江水晶宫”参加东京第17届国际建筑设计竞赛获奖。在出席东京授奖仪式过程，有幸观摩来自苏联、波兰、西班牙、法国、美国、英国与日本建筑师的参赛原作，并与他们面对面交流。当时的直觉与感受仿佛穿过一条崎岖漫长山谷之后突然爬上一座山岗，发现了一个全新的世界——原来我们曾经是多么封闭、多么狭隘、多么可笑的夜郎自大！

设计从发现世界开始。

只有发现世界才知道设计领域的边界。

其实，我们永远不知道设计领域的边界在哪里。

设计生涯仅仅是朝着某一条自己确定的边界运行微乎其微的距离。

我们的作品是为设计而设计、从设计到设计。

苏联、波兰、西班牙等国的参赛建筑师，却为真实表达一种理念、一项哲学、一个故事、一段经历、一种憧憬、一点幻觉而提出一件作品。他们的设计纯净、纯洁、坦诚、大胆又不失各自的文化烙印及其蕴涵的设计哲理。

反思我们的多数作品，过于全面而缺乏抽象，过于细腻而显得累赘，过于庞大而欠缺细部，过于丰富而有失简练，过于交代而没有概括，过于表面而失去内涵……

总之，或许从设计教育开始，我们的设计就留下深深的雕琢、加工以及暧昧痕迹。我们多需要从生活到设计真实地表达自己，而不是在设计的阴影下扭扭捏捏、装腔作势或故弄玄虚。

1982成为我走上设计之路的一个起点，没有路标，没有里程碑，只有风雪泥泞，荆棘丛生。

柒

作为“2004北京国际建筑艺术双年展”国际论坛主持人，在与世界许多国家的设计界人士交流设计方法和作品的过

程中，留下难忘心得。

任何一位设计师的作品都是经历与信仰在峥嵘岁月的交织沉淀。从本质与现象综合体系扫描透视，构思并非无缘无故及无中生有的悬念，风格就是设计师的个性与气质写照——与此相关的“神话”与“神秘”在彼此交流接触过程得以逐步释放与解析。

与其说我们通过各类媒介接触中外设计师的作品，不如说透过序列作品感受中外设计师之间明显的文化差异。不同国家、不同家庭、不同社会的成长背景，让每位设计师的作品都带上了经历、价值取向、文化与技术底蕴的信息。正是这种差异的明显存在，更让我们意识到自己在世界上所处的位置以及应处的位置。

差异体现为中外设计师意识形态、艺术哲学、设计方法以及生活价值观的区别性，最为引人注目的是不同文化背景孕育出的“文化观点”问题——传统究竟是什么？现代与传统之间是否对立、是否存在界限或者应该寻求共同协调的和谐条件？

“设计师”的卓越在于领先的思想与独特风格，技术是实现“思想”到“风格”的手段。那么，什么是领先的思想？领先的思想如何超越国界而被认可？或者说，个人的领先思想有可能得到不同民族、不同社会理想的民众的共鸣吗？这一切都成为日渐模糊的未知。此外，虽然“独特风格”的创意及其表现似乎越来越趋于简练和单纯，但更多的“国际化信息”是否仍会遭遇拥有深厚历史积淀的地方社会的抵制？——这种抵制往往是地方社会反对“文化全球化”及“文化压制”的合理行为。

设计师思想与作品体系形成的过程，累积成个人乃至国家的建筑文化“尊严”；世界设计领域的设计师，包括各位华人设计师，毕生都在追求以思想与作品体系形成自己的“设计文化尊严”。

捌

新一代华人设计群体正在成长，并已开始在世界设计舞台

成功亮相。

亮相所表达的内容并不局限于个人形象及其作品，其意义在于华人设计群体超越国界、超越时空、超越设计的成长与进步。

中国在期待。

全世界予以更高的关注与期待。

2007年8月3日，于武汉

张在元Zhang Zaiyuan中国一级注册建筑师。喜马拉雅空间设计总建筑师。中国航天建筑设计研究总院顾问、总建筑师。武汉大学城市设计学院教授、博士导师、院长。1982年以来获得17项国际建筑设计竞赛奖。1988年应聘担任东京大学建筑系Fumihiko Maki教授研究室研究员。1989年入选英国剑桥大学“世界知名学者名录”第15卷。1995年获东京大学工学博士学位（主攻现代建筑与城市设计）。1996年入选为《GA》（全球建筑）世界40位前卫中青年建筑师。UIA国际建协亚洲机构（AOF）高级研究员。

编者语 / 现在，让我们重塑中华之美

胡海卿

一个民族所焕发出来的美，源自这个民族对自身文化和艺术的自信，源自这个民族代代传承的气血与性情。

全球化扑面而来，异国时尚重度侵袭，一切就在于我们是否能够秉持一种理性智慧的态度，沉静而典雅，重新发现更适合我们自己的“中华之美”。

裹挟着松露、鱼子酱、迷迭香和杜松子的异域佳肴美酒，羡慕了几多原本是在人参、甘草、桂皮和八角味道记忆中长大的中国人……

服饰、箱包、车表、家居、珠宝……从几时起，我们陷落于盛气凌人的欧美语境、嘻嘻怪诞的日韩风潮？

是否记得，世界多少次为我们祖先流传下来的精美器物赞叹不已！它们的巧夺天工、技艺之谜曾多少次令世人心旌摇荡！有过好几个时代，即使是来自东方的一个小物件，也常常被欧洲人、日本(扶桑)人和韩国(高丽)人激动地奉为珍宝。世界的巅峰时尚和设计的名字曾叫作“唐物”。

再看看我们脚下的这块土地！这里，曾经诞生了人类历史上的第一笔泼墨、第一件瓷器，诞生过茶文化、苏绣、云锦、牙雕玉凿，还有梅兰竹菊、京腔昆韵、江南园林……我们多么希望，这些凝结着中华民族五千年情感的智慧和美，能够在这个奔腾的年代里，成为我们物质文化和生活艺术的精神之源，在冷静地继承和创新之后，让我们能够再次向世界展现中华民族的绰约英姿、顾盼神飞。

回顾近代史，今天的中国与昨天的日本有着惊人的相似！从“日本(粗)制(滥)造”到日本生产的精良产品在世界范围内风行，日本经过了本国设计行业的一场轰轰烈烈的自强运动——“民艺运动”，世界设计领域从此多了一个来自东方的“简约”流派，大和民族在世人面前展现了自身独特的美；二十世纪五六十年代，日本企业全面把产品质量管理推进到设计阶段，日本政府立法限制对国外产品的设计盗用、设立“G”标志设计大奖以鼓励优秀原创作品……上下齐心的觉醒和自律，使得日本商品获得了持久的国际竞争力。

1964年东京奥运会、1988年汉城奥运会，都曾经让奥运主办国的设计为世界所尊重，都曾让奥运主办国的设计迅

速崛起，日本和韩国这两个“新兴市场”借势诞生出了一大批“世界级的企业和品牌”——松下、索尼、富士、精工、爱普生、三星、现代……

今天的中国，GDP已经跃居世界三强，我们也开始拥有了姿态日渐夺目的联想、海尔、华为、美的、格力、海信、爱国者和吉利……破记录的“漫长的繁荣”已为中华民族带来了“财富的自信和崛起”，但我们深知，一个民族要想真正获得世界的认同和尊重，要想“飞”得更高，另一翼——“文艺的自信和崛起”必须萌芽、生长！

在平坦的世界里，“设计”逐渐成为了许多个国家“最大的出口产品”，而一个民族的“设计”力量是否坚强有力，最直接地呈现着这个民族“文艺的自信和崛起”，因此，今日之中国，华人设计界是否敢于“亮剑”、担起重任，成为了一个关键。

2008年北京奥运，百年一遇。值此机会，南方报业传媒集团旗下名牌杂志社与超平面华人设计网携手，寻找着那些能够代表当下华人设计力量崛起的群体，致力于打造一个宽广而闪耀的平台，以期整体而生动地展现华人设计师们的风度和精彩。

此次超大规模采访项目，我们得到了全球两岸三地设计界大师、专家学者和权威机构的大力支持和协助，他们为我们推荐了近千名华人设计精英，并写下了推荐理由(被推荐者中，有的已经声名赫赫，有的风格独特，有的可能引领未来)。

历时16个月，采访组对挑选出来的200名华人设计师进行了专访(最终采访到了178人)，在此基础上，经过精心的选择，《华人设计壹佰》特辑最终收录了100名各具特色的华人设计师，内容包含了他们的设计理念、最佳设计作品及他们本人对作品的悉心解读。

在特辑排版的后期，我们先后收到了华人设计师们发来的近50封来信和E-mail，他们尽心尽力地在为本特辑的最终完善出谋划策，可以说，这是华人设计界共同完成的一部设计巨制。

在这里，我们想做出说明的是，《华人设计壹佰》不是一个

榜单，不是一次世俗意义的排座论次，它是首次全面收录当代华人设计杰作和设计思想言论的总汇，是一次对华人设计群体的面貌、执著和自信的全面展示。

回首2007年，当中国制造在全球范围内遭遇冲击，甚至“NO MADE IN CHINA”成为商机的焦灼时刻，“中国制造”升级到“中国创造”显得更加地迫切，另外，中国人想要实现从“凑合生活”步入有尊严、有美感的“高品质生活”的“终极梦想”，都必须依靠华人设计力量的“百家争鸣”、蓬勃崛起！我们真诚地相信，华人设计师必将成为一个万众瞩目的精英群体、一个国家的中坚力量！他们的努力必将引领着一个民族走向更美的前程！

让我们一起来为“华人设计壹佰”加油！

附：

在这里，要感谢王受之先生为特辑的专业性“保驾护航”，感谢张在元先生于病榻上为我们撰写序文，感谢在《华人设计壹佰》特辑的采编过程中支持过我们的六十多位《华人设计壹佰》推荐委员会顾问，和给予我们鼓励的华人设计界的朋友们。

还要感谢名牌杂志社领导给予的“自主创新”的工作环境，以及感谢遍布在两岸三地、一波一波努力朝目标行进的采编同伴，有了你们的扶持，这一程，让我深感生命的快意。另外，要特别感谢黄沃雄先生。在我刚提出“在2008北京奥运之前，希望能采访最优秀的一批华人设计师”的想法还不足以转变成为一次实际行动的关键时刻，他毫不犹豫地注入了采访资金，给予支持，这让我坚定了要做成此事的信心。

在这里，也预祝黄先生即将前往澳大利亚学习设计的女儿学业有成。相隔千里，她将可以随时看到父亲创建的、华人设计师云集的网站：超平面华人设计网。

2007年10月10日，于广州