

The background features a complex arrangement of abstract geometric shapes. Large, light gray letters 'D', 'C', 'G', and 'N' are scattered across the page. A prominent vertical red bar is on the left. A yellow arc is on the right. A blue vertical bar is near the bottom center. A red horizontal bar is at the bottom right. The title '设计的 | DESIGN 故事' is centered, with 'DESIGN' in a bold, multi-colored font (red, yellow, blue, black).

设计的 | DESIGN 故事

〔英〕夏洛特·菲尔 彼得·菲尔 著
王小茉 王珍时 译

江苏凤凰美术出版社

设计的 故事

DESIGN

〔英〕夏洛特·菲尔 彼得·菲尔 著

王小茉 王珍时 译

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的故事 / (英) 夏洛特·菲尔, (英) 彼得·菲尔著; 王小茱, 王珍时译. -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5580-2409-2

I. ①设… II. ①夏… ②彼… ③王… ④王… III. ①艺术-设计-通俗读物 IV. ①J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第102937号

The Story of Design By Charlotte and Peter Fiell;
Copyright: ©2014 By Charlotte and Peter Fiell
All Worth Press through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA
Simplified Chinese edition copyright:
2018 JIANGSU PHOENIX FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
All rights reserved.
版权所有 侵权必究

著作权合同登记号: 图字10-2016-039

责任编辑 王左佐
助理编辑 夏晓烨
责任校对 吕猛进
审 译 方晓风
责任监印 朱晓燕 生 嫒

书 名 设计的故事
著 者 [英]夏洛特·菲尔, [英]彼得·菲尔
译 者 王小茱 王珍时
出版发行 江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 合肥精艺印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 33.25
版 次 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-2409-2
定 价 298.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

第1章 设计的起源 ····· 015	第4章 军工制造与新的 合理化生产系统 ····· 089
史前三代的工具制作····· 016	伊莱·惠特尼, 标准化与可互换性·· 090
古代世界与批量生产的出现····· 022	春田兵工厂和美国南北战争····· 094
中国的秦始皇与批量生产权····· 030	塞缪尔·柯尔特与市场化的艺术····· 096
第2章 从中世纪到18世纪的 设计与工艺 ····· 035	美国体系: 从缝纫机到自行车····· 102
中世纪的发明与行会制度····· 036	第5章 新工业时代与世界博览会 ····· 111
文艺复兴的人: 设计思想家、 印刷工人与金匠····· 042	世界博览会····· 112
实用器具与基本工具····· 046	约瑟夫·帕克斯顿的水晶宫····· 118
18世纪的流行样式: 从奇彭代尔到亚当····· 050	维多利亚盛期风格和不诚实的设计·· 123
第3章 理性时代与工业革命 ····· 059	第6章 改革新风 ····· 131
启蒙时代与新古典主义····· 060	奥古斯塔斯·普金与哥特复兴····· 132
威廉·贺加斯与《美的分析》····· 063	拉斐尔前派与装饰艺术····· 138
蒸汽动力与变革的动力····· 064	威廉·莫里斯与艺术及手工艺运动的 诞生····· 142
材料改善与精密仪器····· 067	唯美主义运动····· 150
朴茨茅斯滑轮厂····· 073	克里斯托弗·德莱塞: 真实、美丽、力量····· 158
煤溪谷与韦奇伍德装饰陶瓷····· 075	
比德迈和迈克尔·索耐特····· 079	

第7章 新的艺术	165	第11章 简约主义、表现主义和	
民族浪漫主义.....	166	理性主义	267
英国的艺术与手工艺运动.....	172	风格派.....	268
美国的艺术与手工艺运动.....	183	俄国构成主义.....	273
第8章 新艺术运动	199	魏玛包豪斯.....	280
新艺术风格.....	201	德绍包豪斯与新客观主义.....	286
青年风格.....	213	魏森霍夫住宅展.....	290
维也纳分离派与维也纳工场.....	220	第12章 装饰艺术和现代主义	295
第9章 理论付诸实践，从艺术产品到		1925年巴黎世界博览会，从装饰艺术到	
工业化量产	229	现代主义.....	296
阿道夫·卢斯，《装饰与罪恶》.....	230	玻璃屋和金属管.....	300
德意志制造联盟.....	234	斯堪的纳维亚现代主义和	
彼得·贝伦斯与AEG	240	阿尔瓦·阿尔托.....	307
第10章 美国体制和福特主义	249	英国现代主义及其它社会进程.....	312
托马斯·爱迪生与电气时代的诞生... 250		意大利：未来主义、“二十世纪”和	
莱特兄弟、亨利·福特与流水组装		理性主义.....	318
生产线.....	254	第13章 大萧条和现代风格	325
第一次世界大战中的设计.....	260	装饰艺术：从繁荣到衰落.....	326
		设计十年中的现代主义.....	330
		新款，有计划的废止和明日世界.....	336

第 14 章 用于战争的设计	345	环保意识与产品道德规范	452
第二次世界大战中的军用设计	346		
英国战时后方的设计和家居中的 有机设计	358	第 18 章 理性主义与手工艺	461
美国的战争成果	362	高技派、手工艺复兴与人体工程学	462
		激进设计的再兴起	470
		电子时代	475
第 15 章 美国梦与“好设计”	367		
家政与设计中的美国梦	368	第 19 章 后现代主义与国际主义	481
好设计	372	孟菲斯与后现代主义	482
人体测量学和有机设计	383	创意营救运动	490
		菲利普·斯塔克与设计师酒店	494
第 16 章 重建和乐观主义精神	389	电脑设计革命与品牌的增长	497
意大利的重建和意大利设计的繁荣	390		
好形式和德国经济奇迹	395	第 20 章 普适化的设计方案与	503
日本的战后设计	402	创造的个性化	503
战后的英国和不列颠节	410	国际设计超级明星群体的崛起	504
斯堪的纳维亚之路	414	苹果因素与智能设计	510
		新荷兰设计	514
第 17 章 波普设计与反主流文化	425	设计追随时尚与设计艺术	518
塑料时代	426	3D 打印、仿生学与升级再造	522
设计走向波普	433		
太空时代想象与激进设计	446		

设计的 故事

DESIGN

〔英〕夏洛特·菲尔 彼得·菲尔 著

王小茉 王珍时 译

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的故事 / (英) 夏洛特·菲尔, (英) 彼得·菲尔著; 王小茱, 王珍时译. -- 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5580-2409-2

I. ①设… II. ①夏… ②彼… ③王… ④王… III. ①艺术-设计-通俗读物 IV. ①J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第102937号

The Story of Design By Charlotte and Peter Fiell;
Copyright: ©2014 By Charlotte and Peter Fiell
All Worth Press through BIG APPLE AGENCY, INC., LABUAN, MALAYSIA
Simplified Chinese edition copyright:
2018 JIANGSU PHOENIX FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
All rights reserved.
版权所有 侵权必究

著作权合同登记号: 图字10-2016-039

责任编辑 王左佐
助理编辑 夏晓烨
责任校对 吕猛进
审 译 方晓风
责任监印 朱晓燕 生 嫒

书 名 设计的故事
著 者 [英]夏洛特·菲尔, [英]彼得·菲尔
译 者 王小茱 王珍时
出版发行 江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 合肥精艺印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 33.25
版 次 2018年6月第1版 2018年6月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-2409-2
定 价 298.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

第1章 设计的起源	015	第4章 军工制造与新的	
史前三代的工具制作.....	016	合理化生产系统	089
古代世界与批量生产的出现.....	022	伊莱·惠特尼, 标准化与可互换性...	090
中国的秦始皇与批量生产权.....	030	春田兵工厂和美国南北战争.....	094
第2章 从中世纪到18世纪的		塞缪尔·柯尔特与市场化的艺术.....	096
设计与工艺	035	美国体系: 从缝纫机到自行车.....	102
中世纪的发明与行会制度.....	036	第5章 新工业时代与世界博览会	111
文艺复兴的人: 设计思想家、		世界博览会.....	112
印刷工人与金匠.....	042	约瑟夫·帕克斯顿的水晶宫.....	118
实用器具与基本工具.....	046	维多利亚盛期风格和不诚实的设计...	123
18世纪的流行样式:		第6章 改革新风	131
从奇彭代尔到亚当.....	050	奥古斯塔斯·普金与哥特复兴.....	132
第3章 理性时代与工业革命	059	拉斐尔前派与装饰艺术.....	138
启蒙时代与新古典主义.....	060	威廉·莫里斯与艺术及手工艺运动的	
威廉·贺加斯与《美的分析》.....	063	诞生.....	142
蒸汽动力与变革的动力.....	064	唯美主义运动.....	150
材料改善与精密仪器.....	067	克里斯托弗·德莱塞:	
朴茨茅斯滑轮厂.....	073	真实、美丽、力量.....	158
煤溪谷与韦奇伍德装饰陶瓷.....	075		
比德迈和迈克尔·索耐特.....	079		

第7章 新的艺术	165	第11章 简约主义、表现主义和 理性主义	267
民族浪漫主义.....	166	风格派.....	268
英国的艺术与手工艺运动.....	172	俄国构成主义.....	273
美国的艺术与手工艺运动.....	183	魏玛包豪斯.....	280
第8章 新艺术运动	199	德绍包豪斯与新客观主义.....	286
新艺术风格.....	201	魏森霍夫住宅展.....	290
青年风格.....	213	第12章 装饰艺术和现代主义	295
维也纳分离派与维也纳工场.....	220	1925年巴黎世界博览会,从装饰艺术到 现代主义.....	296
第9章 理论付诸实践,从艺术产品到 工业化量产	229	玻璃屋和金属管.....	300
阿道夫·卢斯,《装饰与罪恶》.....	230	斯堪的纳维亚现代主义和 阿尔瓦·阿尔托.....	307
德意志制造联盟.....	234	英国现代主义及其它社会进程.....	312
彼得·贝伦斯与AEG	240	意大利:未来主义、“二十世纪”和 理性主义.....	318
第10章 美国体制和福特主义	249	第13章 大萧条和现代风格	325
托马斯·爱迪生与电气时代的诞生... ..	250	装饰艺术:从繁荣到衰落.....	326
莱特兄弟、亨利·福特与流水组装 生产线.....	254	设计十年中的现代主义.....	330
第一次世界大战中的设计.....	260	新款,有计划的废止和明日世界.....	336

第 14 章 用于战争的设计	345	环保意识与产品道德规范	452
第二次世界大战中的军用设计	346		
英国战时后方的设计和家居中的 有机设计	358	第 18 章 理性主义与手工艺	461
美国的战争成果	362	高技派、手工艺复兴与人体工程学	462
		激进设计的再兴起	470
		电子时代	475
第 15 章 美国梦与“好设计”	367		
家政与设计中的美国梦	368	第 19 章 后现代主义与国际主义	481
好设计	372	孟菲斯与后现代主义	482
人体测量学和有机设计	383	创意营救运动	490
		菲利普·斯塔克与设计师酒店	494
第 16 章 重建和乐观主义精神	389	电脑设计革命与品牌的增长	497
意大利的重建和意大利设计的繁荣	390		
好形式和德国经济奇迹	395	第 20 章 普适化的设计方案与	503
日本的战后设计	402	创造的个性化	503
战后的英国和不列颠节	410	国际设计超级明星群体的崛起	504
斯堪的纳维亚之路	414	苹果因素与智能设计	510
		新荷兰设计	514
第 17 章 波普设计与反主流文化	425	设计追随时尚与设计艺术	518
塑料时代	426	3D 打印、仿生学与升级再造	522
设计走向波普	433		
太空时代想象与激进设计	446		

前 言

作者希望，这是一本通俗的设计史导读，而不是一部学术专著。为了简明易懂，我们没有按照作品主题撰写，而是采用平铺直叙的编年体，通过介绍影响设计实践的各种创意、风格、运动与流派，追寻设计的故事。设计不会在文化真空的环境中产生，我们需要结合与之相关的社会历史与世界大事，在其所在的语境中，考察不同时期的设计工作。设计的历史与人类的历史一样久远，我们认为，设计的故事，其本质是关注人造物是如何产生的。所以，我们特别注重客观事实，入选本书的事件与设计都是公认最具有历史启发性的。本书没有涉及时尚设计——它虽然与建筑设计、平面设计、产品设计及室内设计等其他领域相关，却有自成体系的发展史。为了给读者提供一个全面的设计概观，书中大部分内容是略述，不作大篇幅的深入探讨。不过对于有些重要而特殊的设计，我们会多加笔墨，具体阐释，并且图文配合，让读者可以更好地理解。在文献方面，我们利用所有能找到的一手研究资料，尽可能地呈现一个与以往不同的、更国际化和更有价值的话题讨论。由于现代设计与机械化生产密不可分，受一个国家工业发展水平的深刻影响，所以，书中所提及的设计故事偏重于欧洲、美国和日本。这些地区最早开始工业化进程，这里的制造商最先进行设计概念的商业化实施；他们制造出来的商品，贯穿整个设计史，带动了设计的发展。

设计的方法不断改变，其本质是推陈出新，这是设计史中最为明确的一条叙事主线。其他线索包括探寻最新材料与技术的最新应用，以及伦理与商业如何推动设计师为更广泛的社会商品和个人生活的改善，寻求更好的设计方法等。本书的每一章涵盖一个确切的时间段，它不是武断地以百年或十年为节点，而是根据风格主题或者影响设计发展阶段的国际事件划分。毫无疑问，这本设计的故事可作各种解读诠释，但是我们期望，这个基于我们多年研究的成果，能够清晰地展示出我们所要探究表明的主旨：设计与社会之间的特殊关系，以及它所反映的人类境况。

设计关乎人类生存；它塑造了我们的物质文化，从其最早起源时，就开始影响人类的历史。古往今来，设计无处不在。每一件人造物都是一件设计品，我们使用它们，由此感知周围的世界。关于设计的定义，它既是所有人造物的前期概念与计划，又是这一创造过程的实物成果。设计的对象涵盖非常广泛，各种消费品、工业品、军用设备、平面设计、品牌设计、交通工具、通信产品、制造体系、城市规划、交互设计、游戏设计，不一而足。因设计而产生的那些与文明有关的重要发明，改变了我们的社会：砖、犁、货币、印刷术、汽车、电脑，不胜枚举。还有，设计的力量让我们可以建造房屋、种植作物、兴建城市、传播知识、周游世界，用各种数不胜数、或大或小的方式丰富了我们的人生。因此显然，我们身边的设计品质决定了我们的生活品质。

从原始社会开始，人类便在寻找能够更好解决具体问题的设计方案，预想如何造物：一把更锋利的石斧，一套更好用的炊具，一件杀伤力更强的武器，一台织造效率更高的纺车……工业革命之前，大多数的设计品都是单件手工制造，或者在作坊里以系列化的方式小批量生产；也有一些工场的产品采用标准化、可替换的部件，

做到按工序多次重复制造。工业革命之后，机器促进大批量生产，设计的地位随之改变；因工业生产而产生的劳动分工，让设计师从制作过程中独立出来。在这样的情况下，有的设计师决定通过工业体系为大众服务；有的则坚守个性化的创意表达，采取手工方式，不考虑大众消费需求。普适性与个性化之间的矛盾，是两百年来始终贯穿设计史的重要命题。普适方式本身即具有满足批量生产的属性，适合标准化的工厂制造；相反，个性化则源于设计师想要表达个人创造力的愿望，或者是定制，完全不需要高产量，独一无二才是其最重要的特质。

尽管路径不同，但是批量生产与手工制作的目的却是一致的：解决实际问题。同时，它们都受到材料与技术的制约；都反映了所处时代的文化、社会、政治和商业背景；当然还有，都展示了设计师的能力。一个设计能否有效地解决实际问题，取决于它前期构想的价值，以及后续实现的品质。毕竟，任何设计品都是一个想法的落地转化。回顾历史，人们巧思妙想，运用设计思维，用那些改进式的或者是革命性的方法解决问题，改善我们的生活。

工业革命带来快速批量制造产品的各

种手段，随之，也产生了伦理问题，引发设计改革运动，将设计作为社会变革、实现民主工具。19世纪的设计革新者是20世纪初现代主义运动的先驱，他们倡导实用、简洁、合理的设计原则，在机械化生产的环境下实践这些设计理念。在设计实践与道德伦理的并行博弈中，设计伦理也成为设计发展的主线。它让我们看到，在不同的时代与不同的社会背景下，设计如何铺就一条推动社会变革的道路。同时，随着时代变迁，这些伦理诉求发生了哪些变化，这些变化又如何改变了设计与设计的目的。

设计师往往都是乐观主义者，他们坚信一定可以找到更好的设计方案去解决现有问题。设计师不会在真空的环境下工作，他们是社会、政治、文化和经济变化的晴雨表，从历史或者未来中获得灵感。设计师是一群与时俱进的人，他们运用当下的技术与材料进行工作，也因此抓住了时代精神。在设计过程的背后，设计师所选择的方法都是创意灵感的火花，而也正是这些闪耀的创意设计思维，为我们提供了搭建人类文明的工具。设计思维根植于人类的大脑中，它就像一种机制，数千年来切实地帮助人们在环境中得以生存。

“设计”一词有多重含义，它既是动词也是名词——是一个动作，也是一个结果。它涵盖整个人类解决问题的各项活动，既有纯粹的、过程驱动的建设工程，也包括带有艺术性、诗意性、象征性、争议性的、更富创意的工艺制作。设计活动可能是工程师用技术程序创造一台新机器，

游戏设计师开发一个新的沉浸式环境，平面设计师绘制一张海报，染织设计师创作一套图案，抑或是陶瓷设计师塑造一件瓷器。那么“设计”，这个让人不容易理解的词语从何而来？它可上溯至拉丁语动词“designare”，意思是“做出、想出、选出”。到了17世纪，它意指做出艺术性的图案，或者是想出一套建造方案。从那时起，“设计”多少具有了其涵盖一切的特性，尽管大多数设计品被认为是在技术与美学层面的精细平衡——在形式与功能间寻求均势。正如著名的艺术与设计史学者赫伯特·里德（Herbert Read）在1951年所言：

“美学不再是一种仅限于美的学科；科学也不再对美的要素视而不见。”^[1]没有哪个设计会忽视外观，只不过它们之中有些是“不可见的”，例如机器的内部；或者整件产品都是由功能决定的，例如采矿钻头。这背后的原因颇为复杂：毫无疑问，美让物品在使用时更愉悦，但是在此之上，一件实用性甚佳的物品也是美的。有一句关于设计的格言可谓道出了真知，它是这样说的：“看上去正确的，才会是正确的。”到了18世纪，在工业革命尚处萌芽阶段，美也与功能相联系。苏格兰哲学家和经济学家亚当·斯密曾指出：

效用是美的主要来源之一，这已为每个多少考虑过什么东西构成美的本质的人所注意到……任何设备或机器只要能产生预期的结果，都赋予总体一定的合宜感和美感，并使人们一想到它就感到愉快，这一切是如此清楚明白，以致没有人会忽视

它。^[2]

所以说，美源于功能是设计的准则之一。这一点，我们在自然界中便不难发现，并且这些大自然的造物奇迹还在进化的过程中不断完善其功能。

今天，我们对于一件人工制品的美——它的“艺术性”的关注，起源于19世纪，这也是设计不可缺少的组成部分。在19世纪，“艺术”被认为是一种应用于设计的附属品，“实用艺术”和“艺术产品”即指被经过专业设计、认为具有艺术品质的物品。从20世纪初至20世纪中叶，这种实用化的艺术被称为“风格”，亦是指一件物品的美感。这种观念认为，一件物品的外观与它的整体设计是分离的，也因此创造了一个令人困惑的词——“工业风格师”（*industrial stylists*）。直到20世纪50年代，该词都用来指代“设计师”，即设计批量制造产品的人。在那时的汽车设计界，关于设计师的术语更为复杂，汽车设计师罗伊·埃克斯（*Roy Axe*）曾解释道：“风格……暗含外表和实用的意思，而它在早期确实如此。当风格开始融入整个设计过程，并且自项目之初就占有一席之地时，‘设计’成为用于指代功能的术语。”^[3]从这段话里我们看出，在当时，风格往往被认为是在后期添加上去的，而不是设计开发过程中不可分割的一部分。不过，即便风格只与外形相关，它同样也能提升设计的效果。在这方面，最为人所知的例证就是在20世纪30年代，由美国第一代工业设计咨询师开创的流线型设计。到了现在，“风

格”一词则指一件设计品在技术层面与美学层面的融合。就像意大利著名设计师维科·马吉斯特拉蒂（*Vico Magistretti*）所言，设计与风格的不同之处在于：“设计不用绘制，而风格需要。”它的意思是，设计可以用语言或者文字描述，而风格，则如马吉斯特拉蒂说的：“要通过精准的绘制去表现。这不是因为它忽视功能，而是因为它将功能隐藏于外观之下。外观所呈现的品质被称为‘风格’，它对于产品的质量起着决定性的作用。”^[4]

建筑师和设计师密斯·凡·德·罗（*Ludwig Mies van der Rohe*）认为，要想在有限的条件下找到解决特定问题的更好方案，就是“用属于我们这个时代的方法，创造出超越任务本质的形式。”^[5]例如，维京人建造的木质战船船体对称、重量轻、吃水线浅，适于航行、容易上岸，特别有助于他们实施偷袭，并在敌人集结军力之前迅速撤退。这些船的造型能把维京人带到任何他们想去的地方，也由此让他们因掠夺和海盗扬名天下。随着人类的发展，我们的任务本质也在变化。时至今日，依然如此。所以，这也是为什么学习设计史会让人如此着迷：它让我们探索前人的物质文化，并且与我们现有的经验联系起来。比如，我们可以将维京战船与现代赛艇的设计相比较。同时在设计史上，除了有成功的设计，还有不够完善的案例。英国设计改革者威廉·莱瑟比（*William Lethaby*）特别提到，一件好设计就是“很好地做到了它应该做的”——“它不是让饭菜更美