

大设计

BBC写给大众的设计史

[英] 彭妮·斯帕克 著
张朵朵 译

BBC 纪录片《设计天赋》

BBC

大设计

THE GREAT DESIGN

THE GENIUS OF DESIGN

大 设 计

BBC写给大众的设计史

[英] 彭妮·斯帕克 著 张朵朵 译

广西师范大学出版社

· 桂林 ·

First published in 2009 by Quadrille Publishing Limited
Alhambra House

Text copyright © Penny Sparke 2009
Design and layout copyright © Quadrille Publishing Limited 2009
Format and programme copyright © Wall to Wall Media Limited 2009
Simplified Chinese edition copyright © Guangxi Normal University Press 2012

BBC and the BBC logo are trade marks of the British
Broadcasting Corporation and are used under Licence
Logo © BBC 1996

wall to wall

A Shedmedia Company

www.walltowall.co.uk

图书在版编目(CIP)数据

大设计 : BBC 写给大众的设计史 / (英) 斯帕克著 ;

张朵朵译. —桂林 : 广西师范大学出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5495-0925-6

I. ①大… II. ①斯… ②张… III. ①设计—工艺美术史—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 224350 号

出 品 人: 刘瑞琳

责任编辑: 王罕历

内文制作: 陈基胜

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号 邮政编码: 541001

网址: www.bbtpress.com

出 版 人: 何林夏

全国新华书店经销

发行热线: 010-64284815

恒美印务(广州)有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 16 字数: 200千字

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

定价: 168.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

关于本书

9

更少艺术解决更多问题

16

风尚与典范

62

战争年代

108

丰裕社会

154

明天的明天的明天

200

延伸阅读

246

图片出处

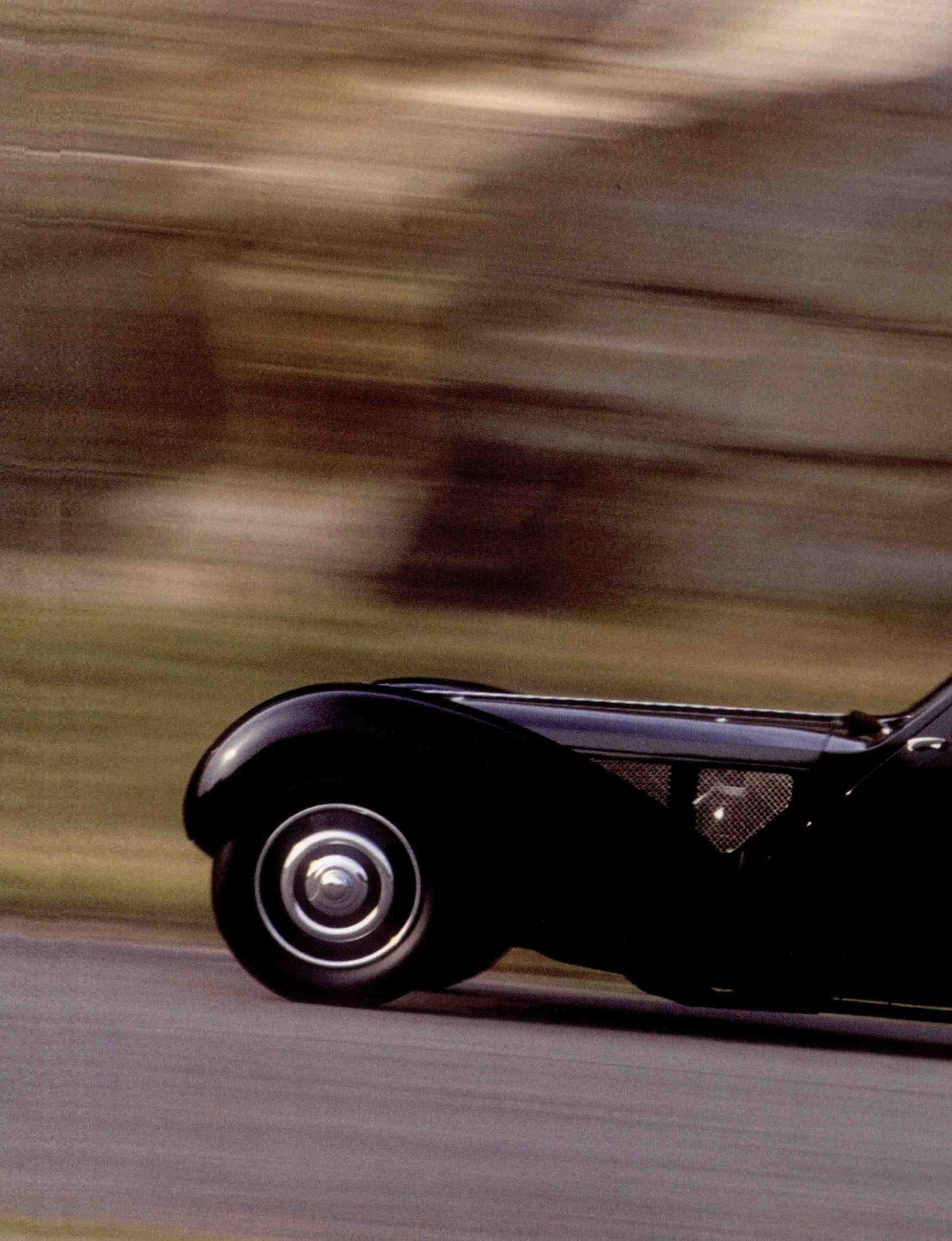
247

索引

251

致谢

256

关于本书

设计无所不在。在会议室和战场上；在工厂车间中也在超市货架上；在自家的汽车和厨房中；在广告牌和食品包装上；甚至还出现在电影道具和电脑图标中。然而，设计却并非只是我们日常生活环境中的一种常见现象，它同样也是一个动态的过程。在选购桌子、插花或烹饪摆盘时，设计便与我们不期而遇——在某种程度上，连我们自己也成了设计师。我们不断地布置或重置身边的环境以及环境中的事物，让生活看起来符合自己的理想，并按照自己期待的方式运转。但是，在现实中，我们总是容易囿于日常生活的常规模式，而很少停下来去思考，为什么身边的事物会成为现在这样：也就是说，为什么事物看起来、操作起来会如同今日所是。本书试图向读者解释这些。

当然，设计的故事发生在一个综合的大背景下。其中，包括经济、政治、技术、文化、社会、心理、伦理及全球生态系统等在内的各种其他力量，它们与设计一起，塑造了现代生活。我们曾经用过的、至今还在使用之中的设计及生活方式，是由我们自身的各种活动决定的。例如，我们总是通过金融交换体系来选择想要的某种商品，所以商品常常被设计成激发人们购买欲望的形态。设计是商品生产中的一个专业化的部门——我们买到的各种商品，绝大多数都是由别人设计和制造的。我们想要表现个性，为了获得更高的社会地位而相互竞争，同时我们也希望身边物品的设计能反映出自己的个性特点及社会地位。我们想要探索自己生活其间的世界，并开发、利用新的知识，为此，我们也制造物品，使之得以呈现。设计与上述内容均息息相关，甚至涉及更多。不过，最重要的是，设计是人类文化多样性的反映，是在各种文化信息背后的强大驱动力之一。

这个别具一格的金属鹰头，实际上是两次世界大战期间，纽约最具代表性的一座摩天大楼上伸出的兽吻滴水口。这座建筑便是克莱斯勒大厦，最初是作为这家声名显赫的汽车公司的总部而设计建造的。由威廉·范·艾伦（William Van Alen）设计的这座金属包裹的建筑，是一件装饰艺术风格的杰作，而建筑上的各种装饰设计，包括兽吻滴水口，均借鉴了克莱斯勒汽车上的各种特征。

本书中的设计故事关注于设计的现代定义，即设计是英国十八世纪下半叶发生的“设计过程”与“制造过程”分离的产物。而这一产物，即使在一个半世纪之后，对全世界依然有着重大的影响。这并非说此前不存在设计，实际上，自两河流域地区第一只陶罐诞生之日起，便可以说设计存在于世了。不过，手工制造（手工艺）的历史、装饰的历史，或应用艺术的历史，因其源远流长，纷繁芜杂，而难以在本书中详述。更准确地说，本书中的论述将关注从十八世纪中期以来，设计在加工处理及大批量工业产品制造中的情况，及其对我们生活的影响。

与“艺术”不同，“设计”一词有着双重含义。它既是动词，也是名词，它不只是我们身边事物表现出的某种特性，它同样也是使得这些事物得以实现的创造性过程。不同寻常的是，设计居然可以以各种不同的方式，有时甚至是非常复杂的方式，将人们对审美、制造、购买及使用等诸方面的关注联系起来。由于设计与包括制造和消费在内的经济体系休戚相关，所以与其文化方面的近邻，如艺术、摄影、音乐、文学等相比，设计与市场结合得更为紧密。它促使文化和商业常常以一种剑拔弩张的状态狭路相逢。有些设计，的确也曾让设计师绞尽脑汁，花去经年累月的时间，但它们也成为了我们身边最为历久弥新的物品。设计也会周期性地表现出期待成为某种艺术形式的渴望，然而，艺术不过是设计需要的一种符号，常常被用来掩饰其大规模生产和大众市场的本源。

经过设计的空间、图像和物品赋予我们自身及生活以意义：它们在塑造并承载文化价值中起到了促进作用。像艺术家一样，设计师有时同样会充当文化批评家的角色。不管怎样，设计在大众文化平淡无奇的日常世界中所起到的重要作用，确实为它的文化属性增色加分。

本书勾画概括出十八世纪中期至今，设计发展历程中的几个关键点。

有些设计史聚焦于物（通常是那些代表性设计作品）以及物品的形式特性；有

由芬兰建筑师阿尔瓦·阿尔托设计的这只优美而隽永的玻璃花瓶“萨沃伊”（Savoy）诞生于1937年，由伊塔拉（Iittala）公司出品，图中同时展示了制作花瓶的模具，这件作品是为同年举办的巴黎世博会而设计创作的。据说，这种富于曲线美感的造型，反映的是芬兰诸多湖泊的轮廓线，尽管有其他解释版本认为，花瓶是为了迎合不同长度的插花茎干而设计的造型。

些强调的是著名设计师的重要地位；还有一些视设计为日常生活物质文化的同义词，但却忽略了职业化的设计世界以及诸多具有创造性的个人，正是他们使现代物质世界的品质得以提升。本书的叙述，兼容并蓄了普遍与特殊，业余与专业，品位与风格，高雅文化与大众文化。最重要的是，由于设计关乎生产、创造性实践（既包括专业设计也包括业余设计）、消费和使用，所以，本书将叙述重点放在了人类与设计的互动之上。从地域上看，本书着墨较多的是欧洲和美国，因为它们是现代设计的大本营。当然，本书也希望将设计放在全球背景下综合论述，尤其在最后部分涉及近年来设计发展的章节中对此讨论较多。

在本书涉及的宽泛时间表中，根据各章的关注点不同，确定了各自特定的主题：第一章关注的是劳动分工及手工艺和机器之间的张力；第二章是现代主义和家（home）；第三章是实用性（utility）和战争；第四章是在战后世界，伴随着新材料和新技术的发现与传播，不断变化的乌托邦和敌托邦（dystopian）的概念；第五章是关于“高雅品位”的整体概念。纵贯全书，笔者将椅子作为上述特定主题中反复出现的原型，展示出某件从功能上看基本而又平凡的物品，如何呈现出造型上的无限可能。

如果说，有某个单独、统一的主题推动着全书整体叙述发展的话，那便是贯穿本书涉及的各个时间阶段，存在于与设计作用相关的两种影响极大的不同理解之间，所产生的动态张力。一种理解将设计与品位概念相联：我们所选择的，经过设计的物品和环境，塑造并表达了自身身份，这便是设计的目的。另一种理解，则赋予设计一种更为理想化的意图：通过认真、负责的创作，设计出人人都买得起的物品。这样，我们可以借助设计来提高人类的生活品质。在二十世纪六十年代末，现代主义式微，后现代主义设计取而代之之时，这种张力曾经消失过。尽管如此，这种张

1967年，法国服装设计师伊夫·圣·罗兰（Yves Saint Laurent）设计了“非洲”系列服装，以木珠、贝壳及酒椰纤维（raffia）制成。左图是该系列作品之一，展示了他是如何将优雅的法式高级女装，与激发其创造灵感、具有异域情调的朴素原始风格联系在一起的。

力仍旧存在于此阶段，在设计发展的表面之下不断地翻腾奔涌，推动着设计向前发展。实际上，时代发展到今天，我们在当下展望未来时，显而易见，设计及设计师，设计实践与设计理念，在某种程度上形成了一个轮回。当今天的人们在强调生产过剩、气候变化和经济问题这些当今世界所面临的巨大挑战时，当年威廉·莫里斯所倡导的借助设计改善政治、社会以及伦理等的先见之言，又不禁回荡在耳边。可能，莫里斯的主张，在当下比在当时，及一路走来的任何一段时期都要贴切与到位。

荷兰设计师马特·巴斯（Maarten Baas）与激进的荷兰设计团体干设计（Droog，荷兰语中的“干，干燥”，dry）合作，于2005年推出的“嗨，椅子，成为书架”系列，便是典型的具有巴斯风格，富于挑战性的设计，让人们流连忘返。该系列的每件设计都是一个看似随意的聚合体，由各种熟悉的家用器物组成，如椅子、灯罩、小提琴、衣帽架等，它们都是二手货。设计师用聚酯纤维将上述物品加固，并动手为之包裹了一层聚氨酯。实际上，这件作品旨在对常规观念提出质疑，即所有产品的功能都是唯一的，甚至连使用方式也是唯一的。而在巴斯的作品中，椅子既可以是书架，也能成为灯罩，甚至是花瓶。

