

百年工业设计集萃

20世纪经典创新设计作品

〔英〕梅尔·拜厄斯 〔法〕阿尔莱特·巴雷·德邦 著

詹炳宏 王凌娟 刘丹 闫妮 译

 中国纺织出版社

百年工业设计集萃

20 世纪经典创新设计作品

[英]梅尔·拜厄斯 [法]阿尔莱特·巴雷·德邦 著
詹炳宏 王凌娟 刘 丹 闫 妮 译

中国纺织出版社

A RotoVision Book
100 Designs/100 Years
Copyright©1999 Mel Byars

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise—without the permission of the copyright holder.

本书中文简体版经英国 RotoVision 公司授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容事先未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段转载或刊登。

著作权合同登记号:01-2000-1776

图书在版编目(CIP)数据

百年工业设计集萃:20 世纪经典创新设计作品/(英)拜厄斯,(法)德邦著;詹炳宏等译. —北京:中国纺织出版社,2001
ISBN 7-5064-1393-0/J·0041

I. 百… II. ①拜… ②德… ③詹… III. 工业设计-作品集-世界-现代 IV. TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49867 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:王力凡等
责任校对:俞坚沁 责任设计:胡雪萍 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址:北京东直门南大街 6 号
邮政编码:100027 电话:010-64168226
<http://www.c-textilep.com/>
E-mail:faxing@c-textilep.com
深圳中华商务联合印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2001 年 2 月第一版第一次印刷
开本:850×1168 1/24 印张:9
字数:133 千字 印数:1—3000 定价:98.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

百年历史 百件设计

20 世纪的设计杰作

梅尔·拜厄斯 阿尔莱特·巴雷·德邦

历史绝非一本承载政治、经济和社会学的索然无味的记录。通过本书中一系列形形色色的物品——生活用品，历史向我们讲述了我们自己，告诉我们曾经过往的故事。这包罗万象的全景概观充满了魅力和激情，令人振奋，引人遐思，在纯粹的实用中富含趣味昂然的精妙之笔。阿尔莱特·巴雷·德邦在由她执笔的本书序言中指出：“当然也不乏其他有关设计史的著作，本书并非孤品，其组成构件也曾经被清晰地解读、记述和展示过。而确凿无疑的是：生活中的物品见证了人类自身的归属，代言了人类追求真我的历程，同时也展现了人类生活中的方方面面。”虽然您也许十分熟悉本书中的一些物品，然而他们的早期雏型——诸如 1904 年卡特尔的“圣多斯”手表和 1915 年的可口可乐瓶——将会令

许多人惊叹不已。被奉为经典的 1918 年的“红蓝”扶手椅和 1969 年的“沙包”椅如今已是人们习以为常的用品，然而您能将它们与其他传世杰作均置于后者产生的年代中进行比较吗？起点不同，环境有异，焉能相提并论。例如：电动食品搅拌机和冰箱诞生于 1918 年，同年，英国女性首次被赋予了选举的权力。1969 年，人类首次登上月球，同时电视系列片“蒙蒂·皮森的飞行表演”也初次登台亮相。一系列历史上划时代的里程碑伴随着有关这些物品和其他 96 件物品的奇人异事、奇人异景而被逐一道出，这些影响深远的伟大成就改变了人类发展速度最为迅猛的一百年——20 世纪，为它增添了绚烂多姿的色彩。

作者简介

梅尔·拜厄斯教授著书颇丰,包括《设计百科全书》和 Roto Vision 出版社出版的十分畅销的《先锋设计》系列丛书。身为纽约市普拉特学院通信设计专业的教授,他在设计史和 20 世纪当代设计领域涉猎广泛,并为多家期刊杂志撰稿,例如《图形》、《ID》、《室内设计》、《蓝图》和《大都市家居》。

阿尔莱特·巴雷·德邦,设计史学家,在驰名的《国际艺术饰品与设计大全》做编辑,是《现代艺术家简介》一书的作者,并参与了《予人幸运的法国设计:1945~1992》一书的编著。巴雷·德邦女士一直被索邦·帕里斯四世聘请为应用美术和设计史教程的组织者和教授,同时负责法国文化部造型艺术代表团下属的教育部门。

1900~1909 年

- 1900 乔治·伊斯曼的“精灵”相机
- 1901 约瑟夫·玛丽·奥尔布里奇的烛台
- 1902 阿奇鲍德·诺克斯的立镜
- 1903 查理斯·瑞尼·马金托什的“山宅椅”
- 1904 路易-约瑟夫·卡特尔的手表“圣多斯”
- 1905 弗兰克·劳埃德·莱特的拉金椅/桌
- 1906 奥托·韦格纳的桌和凳
- 1907 查理斯和亨利·格林尼的吊灯架
- 1908 约瑟夫·霍夫曼的“坐椅”
- 1909 彼得·贝伦斯的电壶

1910~1919 年

- 1910 卡米勒·奥利威蒂的 M1 型打字机
- 1911 约瑟夫·查可尔的扶手椅
- 1912 奥斯卡·巴纳克的相机
- 1913 弗朗西斯·乔丹的扶手椅
- 1914 古斯塔夫·斯迪克雷的座钟
- 1915 亚历山大·塞缪尔森的可口可乐瓶
- 1916 埃米莉-雅克·鲁尔曼的橱柜
- 1917 爱德温·奥勒斯的花瓶
- 1918 格雷特·托马斯·瑞尔特威德的“红蓝椅”
- 1919 哲哈德·海宁的坛子

1920~1929 年

- 1920 爱德华·赫德的“玩球少女”花瓶
- 1921 “夏奈尔 5 号”香水瓶
- 1922 爱莉·格雷的屏风
- 1923 卡兹梅尔·莫莱维奇和查什尼克的杯子
- 1924 瓦根费尔德和朱恩克斯的“包豪斯”灯具

- 1925 马塞尔·布鲁尔的“瓦西里”椅子
- 1926 马特·斯坦姆的“B33”侧椅
- 1927 爱德瓦-威尔弗雷德·布魁特的台灯
- 1928 勒科尔比西埃, 吉恩奈莱特和倍瑞恩德的躺椅
- 1929 路德维格·密斯·范·德·罗厄的“巴塞罗纳”躺椅

1930~1939 年

- 1930 阿尔范索·贝尔莱蒂的“英式快件”咖啡壶
- 1931 勒内·赫伯斯特的书架
- 1932 布莱斯戴尔的“兹波”香烟打火机
- 1933 克斯特宁的“VE301 人民”收音机
- 1934 雷蒙德·洛伊的削笔器
- 1935 布莱兹奥索的“赫姆斯宝贝”打字机
- 1936 阿尔瓦·阿尔托的“甘蓝叶”花瓶
- 1937 拉塞尔·莱特的“现代美国”餐具
- 1938 博奈特、科奇安和弗瑞尼-哈多的椅子
- 1939 萨缪尔·E·布查德的护目镜

1940~1949 年

- 1940 琼·奥蒂斯·雷奈克的胶带搁置架
- 1941 彼得·施拉姆勃姆的“化学器皿”咖啡壶
- 1942 布鲁诺·马斯逊的“米兰达”手扶椅
- 1943 实用设计组的“3A”靠背椅
- 1944 野口勇的“IN—50”咖啡桌
- 1945 厄尔·C·塔布尔的容器
- 1946 查尔斯和雷·埃米斯的“LWC”矮椅
- 1947 保罗·富勒的“1015”自动点唱机
- 1948 查尔斯和雷·埃米斯等人的“DAX”扶手椅
- 1949 “布什 TV 12”和“布什 TV 22”电视机

1950~1959 年

- 1950 厄内斯特·瑞斯的“羚羊”手扶椅
- 1951 吉奥·旁蒂的“高级阅读”边椅
- 1952 哈里·伯托尔的“22”(“钻石”)躺椅
- 1953 瑟格·默利的落地灯
- 1954 唐·多曼等人的“乔特”圆珠笔
- 1955 蒂默·萨帕尼瓦的细颈盛水瓶
- 1956 古盖洛特和莱姆斯的“超音 SK 4”收音机
- 1957 马塞罗·尼兹里的“米瑞拉”缝纫机
- 1958 阿恩·雅可布森的“蛋型”俱乐部椅
- 1959 汉斯·罗瑞奇特的“TC 100”餐具

1960~1969 年

- 1960 沃纳·柏顿的叠架椅
- 1961 埃利奥特·诺伊斯的“选择”电动打字机
- 1962 古盖洛特、莱姆斯和穆勒的电动剃须刀
- 1963 奥拉夫·贝克斯卓姆的“O 系列”剪刀
- 1964 马可·赞努逊和理查德·赛波尔的收音机
- 1965 西泽·乔·科伦坡的“4867”叠架椅
- 1966 吉诺·威利设计的“数码 5”时钟
- 1967 帕斯、厄贝诺、洛马兹和斯科拉瑞的沙发
- 1968 奥立弗·莫格的“布伦姆”两脚躺椅
- 1969 盖蒂、鲍里尼和西奥德罗的“沙包”座椅

1970~1979 年

- 1970 史欧·库拉马特的“不规则家具 2 号”
- 1971 理查德·赛波尔的“某某人”台灯
- 1972 亨利·德雷福斯等人的照相机
- 1973 卡尔·桑塞默的食物加工器
- 1974 马里奥和贝利尼的立体声磁带放音装置

- 1975 吉尔塔诺·帕斯的“坐下”矮背扶手椅
- 1976 迈克尔·S·赞恩的“氦-4”自行车锁
- 1977 吉恩-皮埃尔·威卓科的野餐餐具
- 1978 唐纳德·威伦斯的“10 号设计”餐具
- 1979 索尼设计组的“TPS-12”收放随身听

1980~1989 年

- 1980 亚柯瑟·弗雷和斯本森·西尔沃的便条
- 1981 艾托拉·索特萨斯的“卡尔登”书架
- 1982 I.D. Two 公司的“指南针”手提电脑
- 1983 斯沃奇手表
- 1984 哈特默特·艾斯林格和青蛙工作室的鼠标
- 1985 迈克尔·格雷夫斯的水壶
- 1986 福斯特等人的“诺莫斯”桌
- 1987 艾斯林格和青蛙工作室的“苹果 SE”计算机
- 1988 乔治·潘西的“托莱多”扶手椅
- 1989 阿尔伯托·梅德和保罗·瑞赞托的灯

1990~1999 年

- 1990 菲利普·斯达克的柠檬榨汁器
- 1991 泰欧·雷米的“储梦”橱柜
- 1992 斯杜姆夫和查德维克的“太空”扶手椅
- 1993 罗斯·拉维哥洛夫的剃刀
- 1994 西泰里奥和 G. 洛夫的可移动橱柜
- 1995 马塞尔·万德斯的“编织椅”
- 1996 汤姆·迪克森的“杰克”灯具/桌/凳
- 1997 汉斯杰格·梅尔-埃根的多功能碗
- 1998 乔纳森·艾伟等人的“iMac”计算机
- 1999 帕·勒朱恩格雷、艾尼斯·勒朱恩格雷和海格马
克的自动真空吸尘器

百年工业设计集萃

20 世纪经典创新设计作品

[英]梅尔·拜厄斯 [法]阿尔莱特·巴雷·德邦 著
詹炳宏 王凌娟 刘 丹 闫 妮 译

中国纺织出版社

A RotoVision Book
100 Designs/100 Years
Copyright©1999 Mel Byars

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means—electronic, mechanical, photo-copying, recording or otherwise—without the permission of the copyright holder.

本书中文简体版经英国 RotoVision 公司授权,由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容事先未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段转载或刊登。

著作权合同登记号:01-2000-1776

图书在版编目(CIP)数据

百年工业设计集萃:20 世纪经典创新设计作品/(英)拜厄斯,(法)德邦著;詹炳宏等译. —北京:中国纺织出版社,2001
ISBN 7-5064-1393-0/J·0041

I. 百… II. ①拜… ②德… ③詹… III. 工业设计-作品集-世界-现代 IV. TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 49867 号

策划编辑:刘 磊 责任编辑:王力凡等
责任校对:俞坚沁 责任设计:胡雪萍 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行
地址:北京东直门南大街 6 号
邮政编码:100027 电话:010-64168226
<http://www.c-textilep.com/>
E-mail:faxing@c-textilep.com
深圳中华商务联合印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2001 年 2 月第一版第一次印刷
开本:850×1168 1/24 印张:9
字数:133 千字 印数:1—3000 定价:98.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

百年历史 百件设计

20 世纪的设计杰作

梅尔·拜厄斯 阿尔莱特·巴雷·德邦

历史绝非一本承载政治、经济和社会学的索然无味的记录。通过本书中一系列形形色色的物品——生活用品，历史向我们讲述了我们自己，告诉我们曾经过往的故事。这包罗万象的全景概观充满了魅力和激情，令人振奋，引人遐思，在纯粹的实用中富含趣味昂然的精妙之笔。阿尔莱特·巴雷·德邦在由她执笔的本书序言中指出：“当然也不乏其他有关设计史的著作，本书并非孤品，其组成构件也曾经被清晰地解读、记述和展示过。而确凿无疑的是：生活中的物品见证了人类自身的归属，代言了人类追求真我的历程，同时也展现了人类生活中的方方面面。”虽然您也许十分熟悉本书中的一些物品，然而他们的早期雏型——诸如 1904 年卡特尔的“圣多斯”手表和 1915 年的可口可乐瓶——将会令

许多人惊叹不已。被奉为经典的 1918 年的“红蓝”扶手椅和 1969 年的“沙包”椅如今已是人们习以为常的用品，然而您能将它们与其他传世杰作均置于后者产生的年代中进行比较吗？起点不同，环境有异，焉能相提并论。例如：电动食品搅拌机和冰箱诞生于 1918 年，同年，英国女性首次被赋予了选举的权力。1969 年，人类首次登上月球，同时电视系列片“蒙蒂·皮森的飞行表演”也初次登台亮相。一系列历史上划时代的里程碑伴随着有关这些物品和其他 96 件物品的奇人异事、奇人异景而被逐一道出，这些影响深远的伟大成就改变了人类发展速度最为迅猛的一百年——20 世纪，为它增添了绚烂多姿的色彩。

作者简介

梅尔·拜厄斯教授著书颇丰,包括《设计百科全书》和 Roto Vision 出版社出版的十分畅销的《先锋设计》系列丛书。身为纽约市普拉特学院通信设计专业的教授,他在设计史和 20 世纪当代设计领域涉猎广泛,并为多家期刊杂志撰稿,例如《图形》、《ID》、《室内设计》、《蓝图》和《大都市家居》。

阿尔莱特·巴雷·德邦,设计史学家,在驰名的《国际艺术饰品与设计大全》做编辑,是《现代艺术家简介》一书的作者,并参与了《予人幸运的法国设计:1945~1992》一书的编著。巴雷·德邦女士一直被索邦·帕里斯四世聘请为应用美术和设计史教程的组织者和教授,同时负责法国文化部造型艺术代表团下属的教育部门。

1900~1909 年

- 1900 乔治·伊斯曼的“精灵”相机
- 1901 约瑟夫·玛丽·奥尔布里奇的烛台
- 1902 阿奇鲍德·诺克斯的立镜
- 1903 查理斯·瑞尼·马金托什的“山宅椅”
- 1904 路易-约瑟夫·卡特尔的手表“圣多斯”
- 1905 弗兰克·劳埃德·莱特的拉金椅/桌
- 1906 奥托·韦格纳的桌和凳
- 1907 查理斯和亨利·格林尼的吊灯架
- 1908 约瑟夫·霍夫曼的“坐椅”
- 1909 彼得·贝伦斯的电壶

1910~1919 年

- 1910 卡米勒·奥利威蒂的 M1 型打字机
- 1911 约瑟夫·查可尔的扶手椅
- 1912 奥斯卡·巴纳克的相机
- 1913 弗朗西斯·乔丹的扶手椅
- 1914 古斯塔夫·斯迪克雷的座钟
- 1915 亚历山大·塞缪尔森的可口可乐瓶
- 1916 埃米莉-雅克·鲁尔曼的橱柜
- 1917 爱德温·奥勒斯的花瓶
- 1918 格雷特·托马斯·瑞尔特威德的“红蓝椅”
- 1919 哲哈德·海宁的坛子

1920~1929 年

- 1920 爱德华·赫德的“玩球少女”花瓶
- 1921 “夏奈尔 5 号”香水瓶
- 1922 爱莉·格雷的屏风
- 1923 卡兹梅尔·莫莱维奇和查什尼克的杯子
- 1924 瓦根费尔德和朱恩克斯的“包豪斯”灯具

- 1925 马塞尔·布鲁尔的“瓦西里”椅子
- 1926 马特·斯坦姆的“B33”侧椅
- 1927 爱德瓦-威尔弗雷德·布魁特的台灯
- 1928 勒科尔比西埃, 吉恩奈莱特和倍瑞恩德的躺椅
- 1929 路德维格·密斯·范·德·罗厄的“巴塞罗纳”躺椅

1930~1939 年

- 1930 阿尔范索·贝尔莱蒂的“英式快件”咖啡壶
- 1931 勒内·赫伯斯特的书架
- 1932 布莱斯戴尔的“兹波”香烟打火机
- 1933 克斯特宁的“VE301 人民”收音机
- 1934 雷蒙德·洛伊的削笔器
- 1935 布莱兹奥索的“赫姆斯宝贝”打字机
- 1936 阿尔瓦·阿尔托的“甘蓝叶”花瓶
- 1937 拉塞尔·莱特的“现代美国”餐具
- 1938 博奈特、科奇安和弗瑞尼-哈多的椅子
- 1939 萨缪尔·E·布查德的护目镜

1940~1949 年

- 1940 琼·奥蒂斯·雷奈克的胶带搁置架
- 1941 彼得·施拉姆勃姆的“化学器皿”咖啡壶
- 1942 布鲁诺·马斯逊的“米兰达”手扶椅
- 1943 实用设计组的“3A”靠背椅
- 1944 野口勇的“IN—50”咖啡桌
- 1945 厄尔·C·塔布尔的容器
- 1946 查尔斯和雷·埃米斯的“LWC”矮椅
- 1947 保罗·富勒的“1015”自动点唱机
- 1948 查尔斯和雷·埃米斯等人的“DAX”扶手椅
- 1949 “布什 TV 12”和“布什 TV 22”电视机

1950~1959 年

- 1950 厄内斯特·瑞斯的“羚羊”手扶椅
- 1951 吉奥·旁蒂的“高级阅读”边椅
- 1952 哈里·伯托尔的“22”(“钻石”)躺椅
- 1953 瑟格·默利的落地灯
- 1954 唐·多曼等人的“乔特”圆珠笔
- 1955 蒂默·萨帕尼瓦的细颈盛水瓶
- 1956 古盖洛特和莱姆斯的“超音 SK 4”收音机
- 1957 马塞罗·尼兹里的“米瑞拉”缝纫机
- 1958 阿恩·雅可布森的“蛋型”俱乐部椅
- 1959 汉斯·罗瑞奇特的“TC 100”餐具

1960~1969 年

- 1960 沃纳·柏顿的叠架椅
- 1961 埃利奥特·诺伊斯的“选择”电动打字机
- 1962 古盖洛特、莱姆斯和穆勒的电动剃须刀
- 1963 奥拉夫·贝克斯卓姆的“O 系列”剪刀
- 1964 马可·赞努逊和理查德·赛波尔的收音机
- 1965 西泽·乔·科伦坡的“4867”叠架椅
- 1966 吉诺·威利设计的“数码 5”时钟
- 1967 帕斯、厄贝诺、洛马兹和斯科拉瑞的沙发
- 1968 奥立弗·莫格的“布伦姆”两脚躺椅
- 1969 盖蒂、鲍里尼和西奥德罗的“沙包”座椅

1970~1979 年

- 1970 史欧·库拉马特的“不规则家具 2 号”
- 1971 理查德·赛波尔的“某某人”台灯
- 1972 亨利·德雷福斯等人的照相机
- 1973 卡尔·桑塞默的食物加工器
- 1974 马里奥和贝利尼的立体声磁带放音装置

- 1975 吉尔塔诺·帕斯的“坐下”矮背扶手椅
- 1976 迈克尔·S·赞恩的“氩-4”自行车锁
- 1977 吉恩-皮埃尔·威卓科的野餐餐具
- 1978 唐纳德·威伦斯的“10 号设计”餐具
- 1979 索尼设计组的“TPS-12”收放随身听

1980~1989 年

- 1980 亚柯瑟·弗雷和斯本森·西尔沃的便条
- 1981 艾托拉·索特萨斯的“卡尔登”书架
- 1982 I.D. Two 公司的“指南针”手提电脑
- 1983 斯沃奇手表
- 1984 哈特默特·艾斯林格和青蛙工作室的鼠标
- 1985 迈克尔·格雷夫斯的水壶
- 1986 福斯特等人的“诺莫斯”桌
- 1987 艾斯林格和青蛙工作室的“苹果 SE”计算机
- 1988 乔治·潘西的“托莱多”扶手椅
- 1989 阿尔伯托·梅德和保罗·瑞赞托的灯

1990~1999 年

- 1990 菲利普·斯达克的柠檬榨汁器
- 1991 泰欧·雷米的“储梦”橱柜
- 1992 斯杜姆夫和查德维克的“太空”扶手椅
- 1993 罗斯·拉维哥洛夫的剃刀
- 1994 西泰里奥和 G. 洛夫的可移动橱柜
- 1995 马塞尔·万德斯的“编织椅”
- 1996 汤姆·迪克森的“杰克”灯具/桌/凳
- 1997 汉斯杰格·梅尔-埃根的多功能碗
- 1998 乔纳森·艾伟等人的“iMac”计算机
- 1999 帕·勒朱恩格雷、艾尼斯·勒朱恩格雷和海格马
克的自动真空吸尘器

时代精品

阿尔莱特·巴雷·德邦

当梅尔·拜厄斯和我筹划着出版一本能够从某种角度回顾过去一个世纪的书时,我们首先想到的是我们俩应该分别选择各自的“世纪作品”,然后比较彼此的选择,就这一世纪的设计究竟是什么达成共识。而且拜厄斯先生在纽约,我在巴黎,很有希望形成“越洋视角”。的确心想事成,不过事实上是梅尔·拜厄斯先生选择了切入点和项目,而我在绝大多数情况下认同了他的选择。

开卷伊始,首先映入眼帘的是一帧由乔治·伊克斯曼设计的“精灵”照相机的图片,这也是他的主意。而今天当我们权衡从有形到虚拟的人工造型的重要性的地位的时候,这个独特的选择也随之成了我的选择。然而我也许并非是自发地选择了它。当然,许多其他作品也能充当首位,它们中的任何一件也许均更能体现出世纪发端的思潮——浸淫于历史定论(即以历史为事物发展的决定因素和价值标准的理论)之中的这些作品,最终却让世纪之初的第一批设计者在被选择谁来作世纪之初的代表时陷入了一场无情的战役。

无论您居住何方,您都会无可否认地承认 20 世纪所创造的风格是前所未有的。在世纪初期,仅有少数幻想家试图构想出一种崭新的艺术——即后来为世人所知的“新艺术”——包括尼古拉斯·佩夫斯纳在内的历史学家们从中看到了现代性的萌芽。新艺术风格在 1900 年达到巅峰,随后由于风格上的过度奢华而渐受鄙弃,针对这一点,

其他的革新者和幻想家,尤其是勒科尔比西埃提出了这样的问题:20 世纪的风格究竟将会是什么?

君王的权威意志,在过去的岁月中留下清晰的烙印。历代的君王均将各自的风格喜好强加于世,这一点从路易十三和路易十六之间的不同即可看出。而 20 世纪却从容不迫地展示出了自己的特性,这种现代性与人类的解放观念是息息相关的(这种现代性不应与“现代主义”的那种注重风格的商业模仿相混淆)。

只有到了第一次世界大战结束之后,当装饰不再成为特权的时候,人们心中被压抑良久的对平等的渴望才得以实现,人们在追求一种其产品能满足大众需要的社会。在这种情况下,发明家、建筑师和设计者的任务又是什么呢?他们的回答满足了作品应服务于日常生活、家居生活的需求,这些人中的许多成就都在本书中得以彰显。那些在过去曾被权贵专享的日常物品、家居物品,诸如椅子、水壶、照明器材、照相机和手表,均变得平民化和大众化,有的甚至可以用完丢弃。

本书展示了设计史的一种合理走向,任何人均可从自己的视角记录设计史的各个层面。本书所选的形象、作品以及附文向读者提供了一份来自两位热爱自身工作的设计史学家的主观认识。

世纪之终凝聚了无数伟大的成就,同时也

有众多事物永远销声匿迹。此刻就其众多阶段做一份简略的概要可谓正当其时。伊斯曼照相机的开篇图像将这一世纪置于现代性的征兆之下,本书借精英作品为魂,20世纪设计史就此展开。

到了20世纪20年代中期,一个带有历史模式形迹的现代性思潮在纷争不休中演化。在这种种弦音中有先锋派、维也纳脱离宣言、约瑟夫·奥布里克宣言,捷克立体派和约瑟夫·查可尔,俄国构成主义和卡兹梅尔·马雷奇,A. E. G. 和彼得·贝伦斯的宣言以及弗兰克·劳埃德·莱特的创新风格,同时还有一些标志性作品诸如可口可乐瓶和格雷特·瑞尔特威德的扶手椅,戴·斯杰尔的下一代产品。

在这一时期,欧洲被奉为被模仿和抄袭的典范,尽管1907年颁布了移民法,许多欧洲发明家还是居住在美国,如保罗·富兰克尔,约翰·瓦索斯,艾尔·沙里宁和基马·韦伯。从1925年的巴黎博览会到1937年第二次世界大战,现代性思潮一直昂然自炫,它的诸多形式被反复琢磨推敲,大规模复制亦成为可能,设计师有勒科尔比西埃,包豪斯,路德威格·密斯·范·德·罗厄,雷蒙德·洛伊和阿尔瓦·阿尔托。而且,日常生活也被“兹波”香烟打火机、“英式快件”咖啡壶、第一副防光眼镜以及无线电台等重新演绎。所有的这些人和发明创造都情绪高涨,但是却选错了时间。欧洲法西斯主义的扩张、美国的华尔街股灾以及其他的喧嚣混乱此消彼长,绵亘不绝。与此同时,密斯的“巴塞罗那”椅、洛伊的铅笔刀、吉乌塞普·布莱兹奥索的

“赫姆斯宝贝”打字机、阿尔托的“甘蓝叶”花瓶以及其他杰作也相继亮相。随着美国的资本主义日益昌盛,美国的公司需要大量的专业设计师,然而欧洲在这方面却相形见绌。在这一时期,厄尔·塔布尔的“容器”风靡全球,同样榜上有名的还有“刻划”透明胶带、自动电唱机和埃米斯的扶手椅。

20世纪50~60年代,主要从石油中提取出的新材料为新形式的出现提供了可能,军工也开始转型生产,为和平时期的民用品服务。斯堪的那维亚开始出口它的工业和手工业技术。意大利、日本和德国这些战败国也相继成为世界上最具代表性的设计大国。它们的工业得以恢复,国内的设计师们都投身到了工作中去。意大利和德国的成果在本书中被体现得淋漓尽致——意大利源于它令人叹为观止且至今仍在推陈出新的创造力,而德国则脱颖于完美地体现实用主义。

20世纪70、80和90年代可谓有喜有忧、异彩纷呈。不仅有石油危机的爆发,实用主义也陷入困境,同时还诞生了后现代主义以及装饰和巴洛克风格的复归,更不乏新科技与复合材料的引进,设计中的伦理道德也为人所质疑,其他事物更是层出不穷。所有这一切无法在本书中细细论及。

当然也不乏其他有关设计史的著作,本书并非孤品,其组成构件也曾经被清晰地解读、记述和展示过。确凿无疑的是:生活中的作品见证了人类自身的归属,代言了人类追求真我的历程,同时也展现了人类生活中的方方面面。

一年一设计

梅尔·拜厄斯

真实可信地描绘 20 世纪设计的历史,不仅要借助于作品实物,而且也必须提及这些作品的发明者。诚然,撇开历史不谈,作品本身就足以激发出直觉的感情。它们虽源于生活,但又高于生活,这一概念远非它们的发明者和制作者所能涵盖。然而,就如同一个在校学生所常感受到的那样,历史总是容易流于枯燥无味。图像的效果也许更直观有力,而描绘历史的书本和录影却需要时间和耐心,除非您碰巧看到了恰当的图片。直接感受作品远比专注于枯燥的技术和历史信息更为令人振奋和富有魅力。尽管如此,本书依然介绍了大量的历史事件。

书中所选的作品有的出自无名之辈,有的出自名家大师,包罗庞杂。佚名的作品大多是我们生活中不可或缺的日常工具,我们中间的大多数入永远不会知道或者去关心究竟是谁设计了它们,甚至也不会去揣摩在其发明创造的背后所蕴含的热情和才智。即使如此,只要付出一些耐心,他们的历史将耐人寻味,将会令您品味良久。

那些知道名字的作者也未必都是名师。不幸的是,他们在设计博物馆陈列的众神之中所处的位置,以及来自历史学家和杂志撰稿人的扑天盖地的溢美之辞却很可能会出人意料地使他们背上不佳的恶名。也许最有资格提供给我们所需所用的是那些深谙过往历史与洞察未来归溯,且又经验丰富的专业设计师的作品,即使我们也许并不

知道我们需要些什么。这就是资本主义市场的本质所在。

借助于设计史几乎全新的研究方法,根据一些设计师的记录和一些生产厂家的合作,确定本书所列作品出现的确切时间成为可能。然而期刊杂志和书籍中所记载的设计日期或是首次投产的日期并不总是完全一致,设计日期可能是指设计过程的开始日期,也可能是设计结束时的日期,即使是公认的日期也不一定正确。无论怎样,本书在这方面花费了大量的心血,以求提供尽可能正确无误的日期,然而尽管如此,这些日期也并不能够保证绝对正确。

大多数设计专业人士仅仅会偶尔认为确切的日期是绝对重要的。在通常情况下,他们会将一件作品划入某十年左右的时间段内,或者将其归属于一个特定的设计运动或风格所存在的时间段内。他们会从同行或专业人士处获得,或者了解到某一作品是预示着某一风格的诞生,还是出现于该风格的发端、全盛期亦或衰微期。这个精确的年份也许并不重要,除非它标志了一个特殊事件。例如孟菲斯首次展览中的索特萨斯的书柜(参见第 174 页)或者是在一次重要的博览会上首次展出的奥利威蒂的打字机(参见第 32 页)。

对于出现时间在一年之内的、一组特定的、风格突出的作品而言就比较为难,本书到底该收录哪一件呢?就像在戛纳电影节上竞争金棕榈奖的

影片以及书籍奖的竞争者一样,凭主观臆断当然可以认定某个作品为“优秀”,然而另一个也很优秀。我曾向许多设计高手、历史学家和撰稿人征求意见。只有在极少情况下,即当某一年的待选作品不够充实的时候,当然会有一件作品被一致看好,然而更多的时候却是评判者们的意见彼此相左。我郑重地考虑了他们的选择依据,再做出最终的选择。

出版本书的想法——20 世纪一年一件作品——是历史学家阿尔莱特·巴雷·德邦的设想。在本书最初的编写过程中,我认为这个想法有点儿荒谬,一件单独的作品怎么能够代表整整一年呢?就如同所有的竞赛一样,胜者的确并不能够代表本年度中所有其他的作品,它最终只代表了自己。然而,面对最后的书稿,我终于体会到这个想法相当不错。