

■ 国外现代艺术与设计丛书

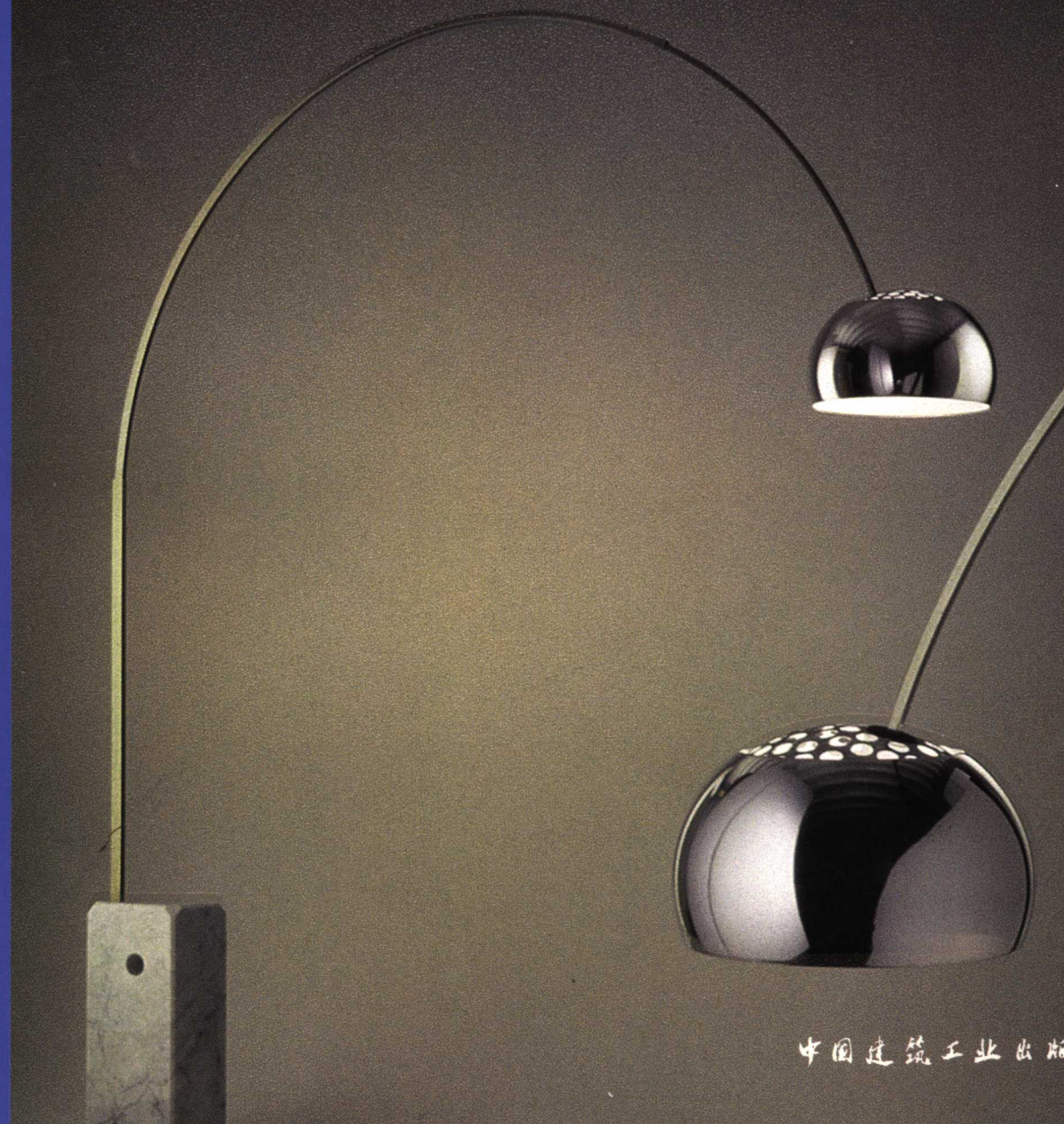
DESIGN

CLASSICS OF DESIGN

现代经典设计作品大观

[英] 希拉莉·拜耶 凯瑟琳·麦克德莫特 著

傅强译

中国建筑工业出版社

《现代经典设计作品大观》是一本装帧精美并能够让人着迷的图册类书籍,书中收录了20世纪设计界中绝大部分富有创新精神和影响力的经典作品。在本书中,每一件设计作品的插图均用整页高清晰彩色印刷而成。介绍文字虽然简短但是却十分详细地介绍了每位设计师的背景情况以及每件作品的特色所在,向读者阐述了20世纪中消费者对产品的期望究竟发生了何种情况的转变,同时还向我们描绘了如何使用现代新技术、新发现来增加产品外观的吸引力,使得产品更为时尚、尖端。

作者简介

凯瑟琳·麦克德莫特(Catherine McDermott)女士是英国金斯顿大学设计史学专业的一名研究型教授,她参与编写了大量关于当代设计方面的书籍,其中包括《产品教科书》(The Product Book)、《设计要素》(Essential Design)、《街头风格:80年代英国设计》(Street Style: British Design in the 80s)、《设计博物馆:20世纪设计》(Design Museum:20th Century Design)》,她还负责编写了众多英国设计师的专集评论,其中就有著名的本·凯利(Ben Kelly)和特里·琼斯(Terry Jones)等。凯瑟琳·麦克德莫特参与举办了多场当代设计作品展,在1998年被委任负责举办了为戴安娜王妃和威尔士公主举办的庆典展览,这次展览也赢得了无数奖项。

希拉莉·拜耶(Hilary Beyer)在英国金斯顿大学的设计图书馆工作多年,是一位研究型图书馆员。她为一家专门搞展会设计、促进建筑设计发展的公司担任顾问工作。最近她完成了对于杰弗利(Geffrye)家具历史博物馆的研究总结工作。希拉莉的丈夫就是著名的字体设计专家拉尔夫·拜耶(Ralph Beyer),夫妻二人共同为英国设计界的各个领域作出了诸多贡献。

国外现代艺术与设计丛书

现代经典设计作品大观

Classics Of Design

国外现代艺术与设计丛书

现代经典设计作品大观

Classics Of Design

[英] 希拉莉·拜耶 著
凯瑟琳·麦克德莫特 译
傅 强

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2005-1528 号

图书在版编目 (CIP) 数据

现代经典设计作品大观 / (英) 拜耶, 麦克德莫特著; 傅强译.
—北京: 中国建筑工业出版社, 2006
(国外现代艺术与设计丛书)
ISBN 7-112-08025-8

I. 现... II. ①拜... ②麦... ③傅... III. 实用美术—设计—作品综合集—世界—20 世纪—高等学校—教学参考资料 IV. J53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 007874 号

Classics of Design / Hilary Beyer & Catherine McDermott
Copyright © 2002 / The Brown Reference Group plc
Translation Copyright © 2006 China Architecture & Building Press
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 without the prior written permission of the publisher, nor to be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser

本书由英国 The Brown Reference Group plc 授权翻译出版

责任编辑: 姚丹宁
责任设计: 郑秋菊
责任校对: 张树梅 张 虹

国外现代艺术与设计丛书
现代经典设计作品大观
Classics of Design

[英] 希拉莉·拜耶 著
凯瑟琳·麦克德莫特
傅强 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销
北京嘉泰利德公司制版
北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 11 字数: 200 千字
2006 年 3 月第一版 2006 年 3 月第一次印刷
定价: 69.00 元
ISBN 7-112-08025-8

(13978)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

目录

导言	6	乌立策点唱机	92
金宝罐头汤	8	“埃瑞克丰”电话	94
柳叶墙纸	10	“明”台灯	96
可以加热和站立的水壶	12	蚂蚁椅	98
瑞士军刀	14	“芬德”电吉他	100
蒂梵尼的蜻蜓台灯	16	“伊姆斯”靠背长躺椅	102
银带扣	18	芭比娃娃	104
梯形靠背椅	20	迷你轿车	106
葡萄酒酒具	22	潘顿叠椅	108
可口可乐玻璃瓶	24	“阿柯”落地灯	110
红蓝椅	26	泊利普座椅	112
香奈尔“5号”香水	28	塑料充气椅	114
AGA 炉具	30	“塞柯”座椅	116
包豪斯桌上台灯	32	特丽珑彩电	118
万宝龙梅斯特斯迪特钢笔	34	哈雷·戴维森逍遥骑士摩托车	120
布兰德茶壶	36	五指型座椅	122
莱卡照相机	38	毕欧格莱姆 4000 直角唱臂唱机	124
瓦西里座椅	40	蒂奇奥台灯	126
包豪斯广告	42	索尼磁带随身听	128
海宁森吊灯	44	博朗墙面挂钟	130
拉利克橙子花瓶	46	卡尔顿餐具柜	132
劳力士蚝式手表	48	“戴森”双重螺旋吸尘器	134
康登台灯	50	斯沃琪手表	136
蔡思 B306 长椅	52	“呀呀呼”灯光系统	138
巴塞罗那椅	54	“伟机”楔型打字机	140
比乐蒂摩卡咖啡壶	56	会“叫”的水壶	142
“尼古丁房间”墙纸	58	“月儿有多高”扶手椅	144
伦敦地铁交通图	60	美仑大酒店酒吧脚凳	146
“芝宝”防风打火机	62	任天堂掌上游戏机——“Game Boy”	148
“冰点”超级 6 型冰箱	64	巴尔扎克座椅	150
依科 AD65 圆形收音机	66	“萨利夫”柠檬榨汁器	152
防火玻璃茶壶	68	“祖启诺”糖筛	154
“奇巧”巧克力棒	70	“莫里森”瓶子架	156
红色电话亭	72	“聪明”的轿车——思马特	158
萨伏伊花瓶	74	斯美格冰箱	160
圆珠笔	76	诺基亚手机	162
“加贾”意式蒸馏咖啡机	78	碗碟“医生”	164
“柯布斯”玻璃器皿	80	“汤姆·瓦科”座椅	166
大众“甲壳虫”汽车	82	“汉尼拔”胶带分割器	168
雪铁龙 2CV 轿车	84	苹果个人电脑	170
乡村系列餐具	86	智能机器狗“爱宝”	172
特百惠家用塑料制品	88	苹果笔记本电脑	174
黄蜂牌小型摩托车	90	图片致谢	176

导言

1936年，德国出生的英国建筑史学家尼古拉斯·佩夫斯纳（Nikolaus Pevsner）撰写了《现代设计的先驱者》（The Pioneers of Modern Design）一书。这本设计界的巨作总览了设计领域的发展情况，直至今日仍广泛流传。该书所涉及的时间从工业革命时期一直延续到现代运动时期，详细地叙述并总结了设计界所取得的发展。佩夫斯纳认为消费产品市场的不断扩大给设计领域带来了革命性的推动力，从19世纪早期的尝试性设计工作到后来由密斯·凡·德·罗（Mies van der Rohe）、格罗皮乌斯（Walter Gropius）和马歇尔·布劳耶（Marcel Breuer）三位世界重量级建筑大师登峰造极的设计成就也说明了这个行业所取得的巨大成就。美国知名作家汤姆·沃尔夫（Tom Wolfe）在他1981年撰写的《从包豪斯到我们的房子》（From Bauhaus To Our House）一书中还夸张地形容上述三位大师为“白色的上帝”。《现代设计的先驱者》是一本具有里程碑意义的经典出版物，它反映出人们对工业产品、新材料应用以及20世纪全新设计形式等方面的信心。它开创了设计界出版物的先河，帮助读者了解设计方式和现代世界的设计潮流、思路，对设计界产生的作用绝对不能轻视。

20世纪初期，人们见证了产品生产、大众喜好、消费者需求等方面的巨大变化。这个时期的汽车、电信、电影等诸多行业以及各种新技术、新材料的飞速发展被人们称作是第二次工业革命，有人还赋予了它一个崭新的名字“机器的时代”。在发达国家，工业架构和文化已经进入了现代社会的第三次重要变革，其中代表物有移动电话和个人电脑等信息技术产品，这些新鲜产品现在每天仍在冲击着我们的生活。我们对21世纪设计领域的观点反映了这个行业所经历的深远变革，这些变革已经同上一世纪中所经历的变化截然不同。现在设计和消费产品被看作是表达个人品位的一种途径，能够更好地满足每一位用户的需求和渴望。时尚的物件摆在设计品商店和零售商店中，琳琅满目、多种多样，处于萌芽阶段的设计博物馆和设计博览会也从另一方面向人们展示着现代设计的众多产品。

本书所涉及的84件设计界经典作品从现代的机器人玩具到早期的唱盘机，说明了产品设计中的多样性。本书的编辑思路在通过产品讲述设计史的同时，也在大众品位、社会 and 科技等方面展示了一个世纪以来发生的变化。书中的第二件作品“柳叶墙纸”是“工艺美术运动”（Arts and Craft Movement）的创始人威廉·莫里斯（William Morris）设计生涯后期的一件作品。莫里斯的设计作品使得工艺产品再度复苏，也向人们很好地展示了他在表面性装饰和平面图案设计方面长达一个世纪的探究成果。自然主义的构造形式给莫里斯的创造提供了起点。在世纪更替之际，“新艺术运动”（Art Nouveau）向人们展示了19世纪装饰风格的最后一个闪光点，诸如“蒂梵尼的蜻蜓台灯”这样融合了错综复杂和简单自然两种风格的作品通常是由奇异的动物生命中衍生而来。进入20世纪，“现代运动”（Modern Movement）开始向设计装饰的最高境界进行挑战，但是它从来没有真正地达到那个高度。现代运动在不同年代找到了不同的表达方式，从归属于“装饰艺术（Art Deco）运动”的美国纽约曼哈顿区的无线电城音乐厅的内部装饰效果到生机勃勃的波普艺术设计，近些年意大利设计师埃托雷·索特萨斯（Ettore Sottsass）在设计界算是个传奇人物。

从20世纪20年代早期开始,现代主义的代表就向人们展现了可以突出工业化大生产特色的特有美学,在符合现代主义的设计作品中出现了一些使用钢管、胶合板、隔热玻璃等新材料以及受到限制的颜色特征。对于20世纪世界最具影响力创作力的德国包豪斯设计学校的师生来说,设计就代表了要力争做到精练到最简单的形式,使用圆、矩形等简单的几何图形作为设计工业产品的基本图形,颜色方面只使用能够起到强调作用的几种最为基础的颜色。吉瑞特·托马斯·里特维德(Gerrit Thomas Rietveld)设计的“红蓝椅”代表了使用这种设计思路的一件最早期的作品,随后还有马歇尔·布劳耶和路德维希·密斯·凡·德·罗设计的钢管家具,布兰德(Marianne Brandt)设计的灯具照明系统,威赫蒙·威格弗德(Wilhelm Wagenfeld)设计的厨房用品。虽然第二次世界大战阻碍了设计领域的进一步发展,但是现代主义的意识形态对于战后的消费品市场产生了深远的影响,这一点在知名的意大利办公用品公司奥利韦蒂(Olivetti)所生产的楔型打字机以及英国新生代设计先锋贾斯珀·莫里森(Jasper Morrison)的作品中就有很好的体现。

第二次世界大战之后,又有诸多社会、文化力量开始影响设计界。在美国和欧洲,战后经济复苏无疑给广大设计师压力,迫使他们开发出能够带来更多愉快、色彩、乐趣的新式设计思路。流行于20世纪60年代的波普文化风潮就从流行文化中引入了特有的形象和风格,经典范例可以参见书中的“塑料充气椅”一节,这是一件使用新型材料制造的迷人设计,另外由罗宾·戴(Robin Day)在20世纪60年代间设计完成的色彩丰富的“泊利普座椅”也是很好的范例之一。

在20世纪60年代后期,设计界浮现出表现形式更为丰富的“后现代主义”开始打破传统的层次。在新物质世界中,一个“芭比”娃娃的价值可以和“可口可乐”玻璃瓶、“香奈尔”香水瓶相互比拟。现代主义者强硬的路线并没有消失,它们在后现代主义发展的同时也在寻找着新式、不同的表现方法。无论如何,当时正处在事业腾飞阶段的新一代设计师在表现产品功能性的同时在他们的创作灵感中加入几分幽默,这样的例子有鬼才设计师菲利普·斯塔克为意大利阿莱西公司设计的“萨利夫”柠檬榨汁器、乔托·凡度里尼设计的拥有人形造型的“祖启诺”糖筛、朱丽安·布朗的“汉尼拔”胶带分割器。

21世纪设计界所面临最重要的问题就是如何应对来自高科技方面的挑战,其中产品类别包括有个人通信器材、个人电脑以及其他各式各样的新奇小玩意,这些高科技产品的销量一直呈现增长态势。在接下来的本书中,您能发现由任天堂公司生产的手持掌上游戏机、诺基亚公司生产的移动电话、苹果公司生产的个人电脑产品,今天设计已经像是一座树立在新科技革命和提高人们生活水平之间的桥梁。产品的质量 and 卓越的设计对于每件现代产品来说都具有非常高的价值,其中最成功的设计典范就是乔纳森·埃维在苹果电脑公司创造的非凡成就。对于这些经典的作品,虽然说本书中后期的设计看上去与19世纪设计先锋威廉·莫里斯的作品并无太多相似之处,但是它们的经典地位都促使我们不得不为当今设计界所取得的成就喝彩。

Catherine McBurnett

金宝罐头汤

金宝罐头汤

设计时间：1869 年

国籍：美国

上图：金宝罐头汤广告中写道：“金宝汤就像是您自制的一样可口。”

20 世纪 60 年代，随着波普艺术的发展，包装业和广告业逐渐在艺术家群体中变得越来
越流行。在这群艺术家中比较具有代表性的有英国人理查德·汉密尔顿（Richard
Hamilton）和美国人罗伊·利希滕斯坦（Roy Lichtenstein），二人通过自己的绘画作品表

现了这一派艺术家所追求的工业化、商业化的主题，很好地推动促进
了这一趋势的发展。美国波普艺术大师安迪·沃霍尔（Andy Warhol）
是其中的比较具有代表性的一员，他沉醉于创作重复堆积的那些大规
模制造出来的工业产品及产品包装。安迪·沃霍尔在 1962 年创作的
20 世纪波普艺术典范作品——《金宝罐头汤》，通过描绘 200 个罐头
在细微处的差别使得包装艺术升华到了新的境界，也使得金宝罐头汤
成为了一件不朽的产品。就像沃霍尔其他的作品一样，这幅画表达
了他本人对生活的理解，通过将每日生活归结为图标式绘画的手法展
现了美国文化。

第一罐金宝汤由约瑟夫·金宝（Joseph Campbell）于 1869 年在他
位于新泽西的食品罐装工厂内加工产生。浓汤是一种很成功的方便
食品，因为汤汁的口味在罐装过程中不会产生很大的变化。金宝罐
头汤精明的商标标签设计使得它在货架上十分抢眼，这样突出的标
签能够很好地把金宝汤同其他类似的产品区分开来。

虽然金宝汤商标标签的设计者现在已经无从考证究竟是谁，但是
这种使用多种字体和字号将商标分成红白两个区域的做法沿用至今。
在本例中，设计师使用了能够更为突出重点的外观设计——手写体的
商品标识名称。这种特点鲜明的设计可以使产品在同类中更为突出，
采用这种设计的还有同样大名鼎鼎的可口可乐。

1875 年

柳叶墙纸

威廉·莫里斯 (William Morris)

柳叶墙纸

设计时间：1875 年

设计师：威廉·莫里斯

1834～1896 年

国籍：英国

威廉·莫里斯是19世纪后期的设计领域中占据重要地位的一名设计师，曾经发起过“艺术与手工艺运动”。威廉·莫里斯不仅仅是一位设计师，而且还是一位社会活动家、一名诗人，从某种意义上说他可以算得上是他那个年代最为出色的平面设计师。在1851年所举办的伦敦展览上，莫里斯发现那些由机器大规模制造出来的产品仅仅只是简单复制由艺人们亲手制作出来的产品，在很大程度上削弱了产品的艺术含量。鉴于此，莫里斯决定使得创作回归自然——让艺术家都变回为灵巧的工匠，坚持使用纯正的手工艺进行生产。他于1861年成立了由设计师、艺术家以及技术精湛的工匠组成的“莫里斯·马夏尔·佛库纳工商会”。他们生产制造墙纸、家具、挂毯、镶嵌玻璃制品、地毯以及其他各种装饰用原材料，并且出于提高书籍封面的设计和印刷档次的目的在1890年专门成立了“艺术与手工业”出版社，即“凯姆斯科特”（Kelmscott）出版社。

人们对社会主义者莫里斯这些革命性的观点和做法有着程度不一的反对意见。莫里斯一方面希望自己的产品能够丰富人们的生活，但是另一方面他那些设计优雅漂亮的产品却因为过于昂贵而让大部分人望而却步。但是，这些产品高超的质量和其中优雅的美学成分却给后来的设计师留下了深刻的印象，今天通过使用并不昂贵的生产方式来将这些优点融入进人们的日常生活产品中。

柳叶墙纸的设计以柳树为主题思想。莫里斯在图纸上创作出原型设计，并且将它送到自己的工厂里让工匠们印刷制造，当然他并不反对工匠重复大量制作由设计师们创作出来的产品。柳叶墙纸采用淡绿色的组合色调，比起那些印有精心绘制上鲜花和飞鸟的挂毯或者必须使用大量调色板才能印制的墙纸简单了许多。从那以后，柳叶墙纸一直由一间名为杉德森（Sanderson）的英国壁纸公司生产，该公司还用这种柳叶的形象设计了一系列配套的家具及装饰品。

1878~1879 年

可以加热和站立的水壶

克里斯托弗·德莱塞 (Christopher Dresser)

可以加热和站立的水壶

设计时间：1878~1879 年

设计师：克里斯托弗·德莱塞

1834~1904 年

国籍：英国

克里斯托弗·德莱塞是可以追溯证明的第一个工业设计师，他那种与众不同的想像力为后来的设计师们树立了灵感的典范。德莱塞继承了19世纪“艺术和手工艺”运动的特点，但是与威廉·莫里斯不同的是，他认为机器生产出来的产品很富有吸引力。

德莱塞最初是学习植物学的，但是后来他慢慢将注意力转向了设计领域。他把自己在科学领域学到的知识与19世纪追求装饰效果的设计形式结合起来，极富理性的方法创造出很多令人惊奇的现代形态，这些精彩的设计完美地体现了德莱塞恰好满足使用需求的设计思想和他追求设计真理的法则。

德莱塞尝试过在多种原材料上进行创作，其中像本例中的金属，以及陶瓷、玻璃和纺织品，而银制品和电镀银制品则在他设计材料选取中占有相当大的比重。他为那些愿意雇佣他的制造业公司提供顾问服务，其中比较著名的公司有英国伯明翰和伦敦的“虎金和西斯”(Hukin and Heath)铁艺工作室。1879年，德莱塞与商人约翰·哈里森在英国的米德尔斯布勒创建名为“林斯若普”(Linthorpe)的陶艺工厂。随后德莱塞又为一家位于苏格兰格拉斯哥的玻璃工厂进行设计工作，他的作品以“柯鲁莎”(Clutha)为名在伦敦极富时尚色彩，以欧陆名牌设计师设计的女装、瓷器、水晶玻璃等著称的自由百货进行销售。金属器皿只不过是德莱塞在视觉上令人叹为观止的一部分设计，但也是他最为出名的一部分。也因为克里斯托弗·德莱塞这些非凡的表现，意大利阿莱西(Alessi)公司决定重新再度投产他早期设计的产品就并不奇怪了，其中就包括再次将这把设计精美的水壶和调味瓶投回今天的市场中去。

德莱塞设计的这把水壶拥有独特的从日式竹节造型把手演变而来的乌木色把手。德莱塞在设计中采用的一个思想就是，水壶的把手和壶嘴必须正好与壶的重心构成一个特定的角度，这样在倒水的时候容器才能获得更好的平衡。壶的底部设计采用有棱角的造型并通过配重材料显得更为坚固，笔直但是倾斜角度很大的壶嘴以及壶身可以巧妙地放在底座上，这些都完美地体现了德莱塞的设计是以实用目的为主。

