

漫步 Ramble

荷兰设计

Design of Holland

创意是一种生活方式

Creativity is a way of life

38TH

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM

21 JANUARY - 1 FEBRUARY 2009
FILMFESTIVALROTTERDAM.COM

王受之、李永铨、
又一山人、陈楠、
冯家敏 联合推选

王绍强 编著

飞思数字创意出版中心

监制

电子工业出版社
ELECTRONICS INDUSTRY PRESS
http://www.eipress.com.cn

编著 王绍强
监制 飞思数字创意出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

漫步荷兰设计：创意是一种生活方式 / 王绍强编著. -- 北京：电子工业出版社，2012.7
ISBN 978-7-121-16871-0

I. ①漫… II. ①王… III. ①艺术-设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第078121号

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

漫步设计系列—— 荷兰设计

责任编辑：何郑燕

文字编辑：杨 源 江 琴

印 刷：中国电影出版社印刷厂

装 订：三河市皇庄路通装订厂

出版发行：电子工业出版社

地 址：北京市海淀区万寿路173信箱（邮编：100036）

开 本：720×1000 1/16

印 张：12

字 数：307.2千字

印 次：2012年7月第1次印刷

定 价：48.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

PREFACE

前言

设计,让生活更美好!漫步设计系列,精选了世界上设计具有代表性的国家和地区——日本、法国、芬兰、英国、北欧的丹麦&瑞典、瑞士、荷兰、美国纽约等,以专业新锐的视觉、图文并茂的形式,介绍了各个国家、城市的设计状况,网罗国际上多个艺术领域的经典案例,包括了建筑设计、平面设计、产品设计、室内设计、图形文化等多个设计领域。

本书是讲述荷兰设计的设计理念、独特创意,以及杰出设计师的设计类图书,全书以360度的视角诠释了平面、创意、视

野、设计交流、产品等各个领域的设计心得,如设计躁动荷兰,未来的塑造师,放大镜下看世界,掀掉观念的外衣,繁复别生趣等,此外,本书还用一定的篇幅介绍了荷兰的一些优秀设计师。

参与本书编著的有:王绍强、蚁思妍、劳莎、张星、彭艾琳、钟利敏、吴乔蕙、陈韞灵、冯慧敏、牛光辉、吴燕婷、张蓓丽、江丽、刘欣婷、黄丹,在此对他们表示由衷的感谢。

RECOMMENDATION OF DESIGNERS 设计师推荐

设计的目的是解决问题,当然包括功能性问题与心理问题,无论是问题本身还是解决之道都是千差万别的,我们这些做设计爱设计的人总是对这些充满兴趣,但是由于时空的距离,随心所欲地了解那么多处于不同国度的设计机构、设计人的设计之道是一件不容易的事,更别说是深入解读。“漫步设计”系列丛书,就提供了这方面的便利,使我们有如身临其境地体验那些不同的、精彩的设计理念与方法,解读那些创造优秀设计的各路神圣。

—— 陈楠

清华大学美术学院 副教授,平面设计系统开发研究所 所长
奥运会吉祥物设计者之一、奥运火炬手
博客地址: BLOG.SINA.COM.CN/CHENNANDESIGN

创意,让城市生活更美好、更精彩。在一些优秀的城市和国家,聚集着很多设计人才,处处渗透着城市的创意灵感。这套“漫步设计”系列,让很多设计师可以不出国门就能领略这些设计城市和国家的魅力,分享设计精英们的创意智慧,及时充电能让设计师大开眼界,这也是中国设计之窗所推崇的。

—— 冯家敏

中国设计之窗总编
WWW.333CN.COM

THE NETHERLANDS 荷兰:
The Netherlands:
Universal Design
荷兰:全民设计

VISION:
Observe The World
Through A Magnifier
视野:放大镜下看世界

CREATIVE:
Design Sparks
the Netherlands
创意:设计躁动荷兰

GRAPHIC DESIGN:
Design maniac
平面:疯子 学究 魔术师

PRODUCT DESIGN:
Designers Who Will
Shape the Future
产品:未来的塑造师

DESIGN EXCHANGE:
Design Banquet 2011
设计交流:设计盛宴2011

CONTENTS

目录

360°

THE NETHERLANDS 荷兰

THE NETHERLANDS: UNIVERSAL DESIGN / 荷兰: 全民设计

STUDIO DUMBAR / 登贝设计公司	10
MICHEL DE BOER / 荷兰设计大师	12
TRAPPED IN SUBURBIA / 创意工作室	16
DUTCH DESIGN WEEK / 荷兰设计周	18
KAFT / 平面设计工作室	20
TEIS ALBERS / 平面设计师	21
PAUL ROETERS / 荷兰创意工作室Kluif创始人	22
FIN ZHAO / 赵学亦	24

90°V

VISION / 视野

OBSERVE THE WORLD THROUGH A MAGNIFIER / 放大镜下看世界	28
GO BIG / 非大不型	30
WATER IS LIFE / 生命之水	38
ORIGIN OF THE BEGINNING / 始·源	44

135°C

CREATIVE / 创意

DESIGN SPARKS THE NETHERLANDS / 设计躁动荷兰	52
MUSEUM FOR ALL / 大众博物馆	54
INNOVATION, THE POWER TO CHANGE DESTINY / 革新, 改变命运的力量	62
TO TEACH, TO INSPIRE / 授以鱼, 更授以渔	70
MORE THAN "MAGAZINE" / 不只是杂志	80

180°GD

GRAPHIC DESIGN / 平面

DESIGN MANIAC / 疯子 学究 魔术师	90
---------------------------	----

A B&W ELEPHANT / 一头黑白色大象	92
FORM EQUALS BEHAVIOR / 行则形达	106
STRIPPING THE IDEA TO THE CORE / 掀掉观念的外衣	118
BE EXUBERANT, BE INTERESTING / 繁复别生趣	132

225°PD

PRODUCT DESIGN / 产品

DESIGNERS WHO WILL SHAPE THE FUTURE / 未来的塑造师	146
LET MATERIALSSPEAK / 材料的发声	148
NATURAL BORN WRECKER / 天生破坏王	156
FROM WASTE TO WONDER / 被废弃的惊奇	164

270°DE

DESIGN EXCHANGE / 设计交流

BUSINESS OF DESIGN WEEK / 香港设计营商周	172
DIETER RAMS / 新功能主义代表人物	174
ANTONIO CITTERIO / 家具设计师	175
ANNEMARIE JAEGGI / Bainhaus Archive第三任馆长	177
GRAPHIC DESIGN IN CHINA / 平面设计在中国	178
WANG YUEFEI / 王粤飞	180
HEI YIYANG / 黑一洋	183
ASTRID STAVRO / 设计经典《网格笔记本的艺术》创作人	184
HONG KONG DESIGNERS ASSOCIATION (HKDA) / 香港设计协会	186
MASAYUKI KUOKAWA / 建筑师、产品设计师	188
KENTARO KATSUBE / 新生代创意设计师	189
BADWIN CHEUNG / 张北永	191

360°

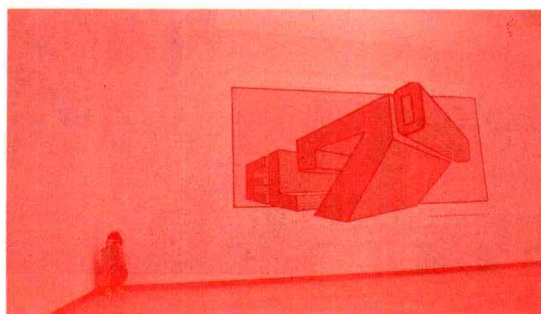
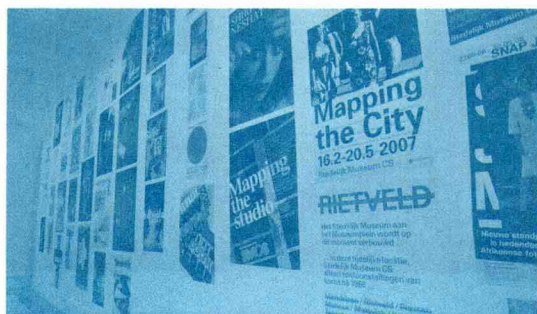
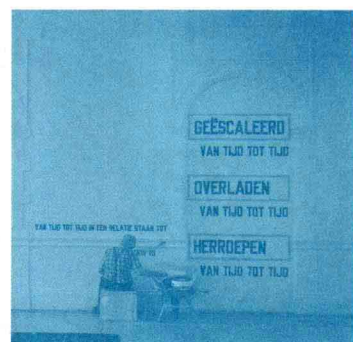
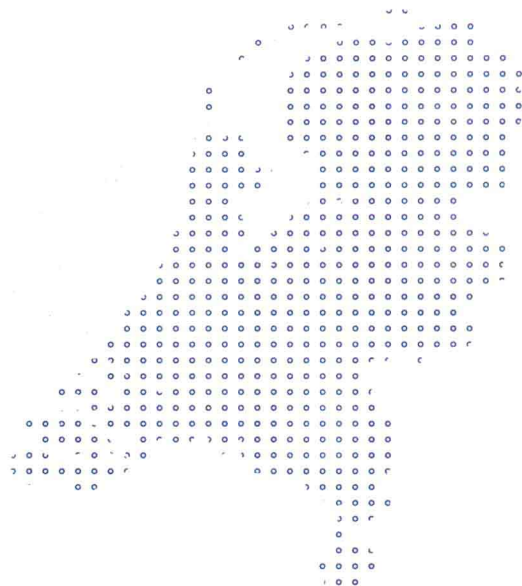
THE NETHERLANDS

荷兰

THE NETHERLANDS: UNIVERSAL DESIGN

荷兰：全民设计

一年一度的荷兰设计周（Dutch Design Week）在10月22日拉开了帷幕。像往年一样，这个设计狂欢节不仅加强了荷兰内部的设计交流，还为他们的“设计出口”摇旗呐喊。超过1800位来自各个领域的设计师齐聚埃因霍温，带来了来自荷兰的设计前沿和未来趋势，让世界的目光再一次聚焦在这个闪耀着设计的智能之光的国度。

海堤，风车，郁金香，仅仅是从这几个简单的词语中我们便可感受到荷兰独特的美学。同样，来自这

片“欧洲的江南水乡”的设计也带有与生俱来的美感。荷兰是现代主义设计、国际主义风格的故乡，有着悠久的设计传统。对于荷兰民族而言，由于国家地处低洼地区所面临的生存压力，设计必然成为一把能开启更好生活的钥匙。这个古老的临海洼国自古以来就流动着宽容而自由的空气，政府也一直保持着大力支持本国文化事业的传统，他们崇尚设计，尊重创意，对设计有着很高的品味和素养，甚至可以说，设计成为荷兰的生活方式。

本书将带你一起走进这个全民设计的美丽国度，以展示荷兰的设计风采为我们2年的全球设计之旅画上一个完美的句点。我们希望从这个以设计为生的民族的身上，去探索和研究未来设计的新命题，新方向。正如荷兰设计师PepeHeykoop所说的，荷兰设计从不惧怕与众不同。

《DESIGN360°》观念与设计杂志
总编辑 王绍强
2011年11月

Studio Dumbar

登贝设计公司

荷兰登贝设计公司于1977年由Gert Dumbar（格特·敦巴尔）所创立。以杰出人才创作顶尖设计一直是公司立业之本。

对于登贝而言，作品的设计是不分地域的，这一理念也一直贯穿于公司对于员工的选择和任用。虽然身为荷兰公司，登贝的成员却来自五湖四海，30名员工平均来自5个不同的国家。

作为世界著名的设计工作室之一，您怎么定义荷兰的设计风格？是否有荷兰典型的设计元素？

SD:荷兰设计未必是一种风格或时

尚，而是一种思维形态：

诚实、简洁、创新、个性、开放与偶尔的幽默。

什么是时下最典型的荷兰平面设计？您如何看待荷兰的设计、创意市场？

SD:在荷兰，设计是第二天性，从警车到耕地，几乎日常生活的所有方面都是设计过的。如果没有谨慎的设计思想，40%的荷兰将在水下。由于荷兰艺术的悠久历史（伦勃朗、凡高），以及政府的大力支持，设计已经深深扎根于荷兰精神中。设计市场已向所有人开放，并不仅限于为数不多的精英。再加上技术的发展，设计已成为企业发展和创新的引擎。

您对中国和中国设计行业的印象

如何？

SD:中国正在经历激动人心的时刻。好不夸张地说，你可以看到中国设计产业初具雏形。有三种决定因素可以确定其发展趋势。

历史悠久的书法、绘画、陶瓷、家具和建筑设计可以追溯到两千年前的历朝历代。

中国的艺术与设计教育，模仿与提高的模式。

当前形势下，伴随中产阶级的上升，中国作为一个日益增长的消费主导型社会，设计的需求集中在产品设计，如电子设备、汽车、建筑和城市规划。

这三个方面在设计上的理解，作为品牌和传达的关键因素，超越竞争对手的战略方法，我们将很快看到中国设计的特色。

1:
Visual identity for
the University of
Twente
2009

Design:
Studio Dumbar

Client: University of
Twente

photography: Gerrit
Schreurs Fotografie

2:
Visual identity OVG
re/developers
2011

Design:
Studio Dumbar

Client:
OVG re/developers

Michel De Boer

荷兰设计大师

在做了三年的独立设计师之后，米歇尔在1980年到登贝设计公司工作。他从1989年起担任登贝的创意经营合伙人并在2000年开始全权负责该公司的创意输出。2011年，Michel创立了自己的独立设计顾问公司：Michel De Boer（米歇尔·德波尔）设计。随后他又在中国启动了一个设计教育项目：荷兰设计学院。

作为一位设计大师，您如何定义荷兰设计风格呢？

M:事实上荷兰设计是很难界定的，况且也不该用“风格”一词。荷兰设计并不算是一种“门派”，因为不同的设计师风格都各有差异。有一件事我敢肯定，那就是荷兰设

计师们大都思想开放，他们不会轻易满足于某个想法，他们会不断寻求创新。这些集中的力量得出的结果通常是原始而真实的。荷兰设计师们也通常喜欢冒险探索创意的界线，这往往能刺激他们的想象力，激发出更多新想法和探索。

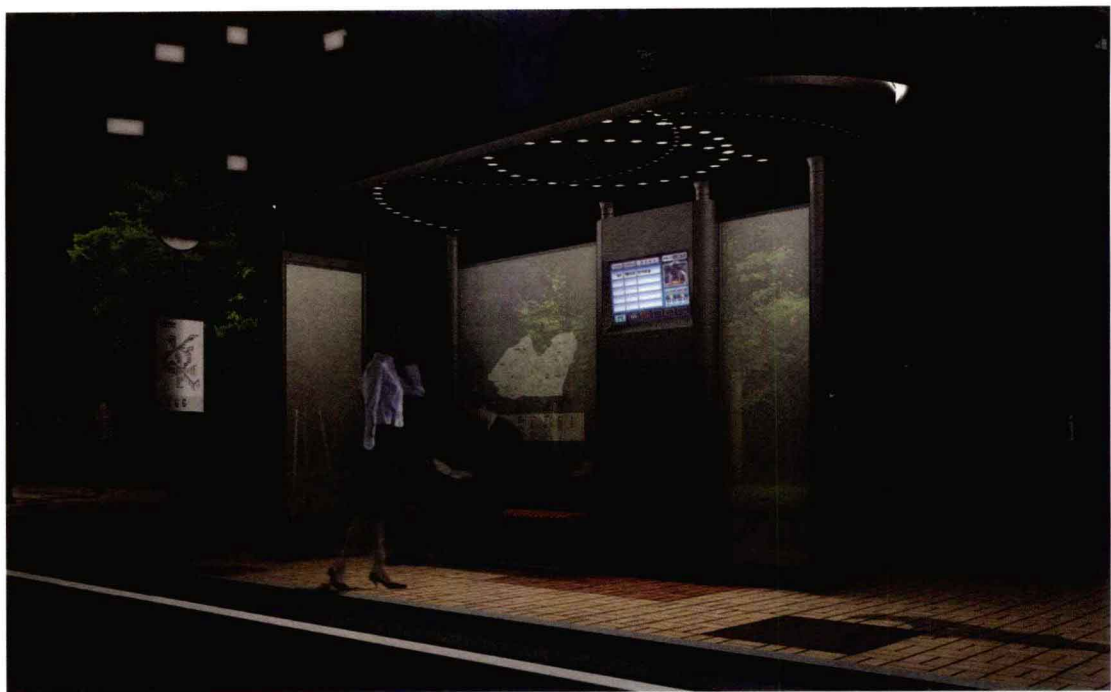
你曾经与世界各地的许多客户共事过，例如你现在正在为一间大型韩国化妆品公司设计字体标志，你觉得来自不同国家、不同文化背景的客户有什么不同呢？

M:无论从地理位置、公司规模、客户目标，还是客户年龄来说，所有客户都是不同的。就算是同一间公司、同一个团体的不同人也会有不同的想法。从这个角度来看，欧洲客户和亚洲客户没有什么差别。在欧洲，德国客户明显与英国、意大利和荷兰客户不同。这种国与国之间的差异也同时体现在亚洲。仅仅是在中国，我就发现了不同地区之间的差异，比如说客户习惯、沟通、表现的方式，他们对待合约、财务状况、交付物的态度等都各有差异。因此作为设计师，我们需要

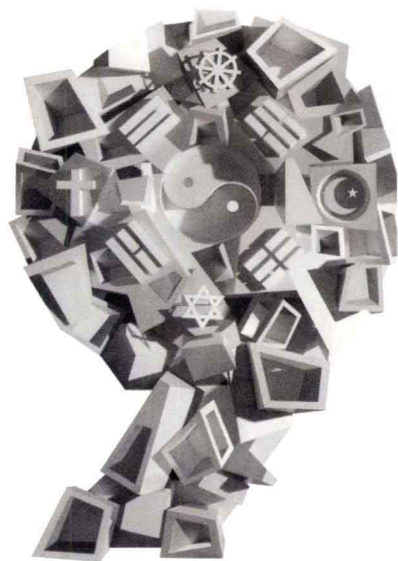
做到适应这些情况，不仅仅是对待客户，还有对他们的市场以及他们的客户。荷兰设计师的优点在于很能理解这些情况。最重要的是，他们倾听并且与客户在这些问题上清晰地沟通。

在教育界也有类似的情况出现。以我今年在意大利乌尔比诺工艺美术高等学院任教的经验为例。我发现荷兰式的教育方式对我的学生来说是很不合常规的。我的教育方式是着重于一种一比一情况下的创意理念，而不是经典教程既理论框架上。不过别误会，理论基础和战略知识固然重要，但最终创意才是本质，只有创意才能经过实践的考验。这是平衡的问题，我发现这种平衡在其他国家大都被扭曲，反而对创意的发展有所损害。教学中，我不是“给予”，而是激励并“拉”他们一把。学生们需要用一定的时间来适应这种方式，但最终都会有很好的效果。

对于客户，我通常采取或多或少的相同路线。对方可能需要花点时间来适应，但一旦“冰山瓦解”，之前所付出的努力就会得到更好地结

“荷兰设计师们大都思想开放，他们不会轻易满足于某个想法，他们会不断寻求创新。这些集中的力量得出的结果通常是原始而真实的。荷兰设计师们也通常喜欢冒险探索创意的界线，这往往能刺激他们的想象力，激发出更多新想法和探索。”

3
4

1:
MVRDV Project for
Architecture

3:
3D design of city
furniture inUnjeong
city

2:
OPERA Amsterdam /
OD205 Architectuur

4:
Illustration for
Calendar Ahn Sang-soo
为安尚秀所的日历插画

果和回报。开场白、交流信息是我们职业中的重要元素。另外一个例子，我发现亚洲的简报通常缺少一种深度。在开始工作之前理清这种深度，避免误会，是设计师们的任务。通常这也作为项目的一部分。

你在中国启动了“荷兰设计学院”这项教育工程，什么是你在中国推广荷兰设计的动力呢？你是如何看待中国的设计教育的？

M:我发现一般的设计教育的质量是很容易提高的，尤其是依照有效的教育方式，在观念和经验上把设计和商业联系在一起。然而在中国，设计是一种新兴的热门专业。经过在意大利威尼斯的教学经验，我发现中国学生很难捉住西方创意的精髓。这些教学经验以及我在中国与多间工作室的工作经验使我萌生在

中国建立荷兰设计学院的想法。比其他国家如英国或美国的设计院校，充分发挥荷兰设计的优势。我的教育课程关注每个学生，让他们在设计上和商业上获得实际成功。让他们适应西方教育理念及方法，尤其是观念和横向思维，独立，有自我责任感，同时积极参与并对团队有所贡献。这是一个以质量为重点的工程，强调依赖学生自身文化背景及根源的真实性以及其他更实用的方面，例如避免语言和文化方面的障碍。

教学课程分为两部分：

（1）2+2制，本科学位。要点如下：

前两年在中国修习预科；

后两年在荷兰修习继续教育，毕业获荷兰本科学位；

课程及教育方式由荷兰院校制定，确保在中国修习的两年和在荷兰的

两年课程紧密结合。在中国修习的两年预科为以后在荷兰的继续教育打好基础。跨文化训练是教学的一部分，让学生学习到东西方文化的差异，以减少文化冲击，并让他们在荷兰学习的过程中更易于融入西方社会。

（2）为期半年的高级工作室计划，形式为荷兰设计师或设计顾问的专业的设计业务、真实的项目和挑战。要点如下：

目标是让毕业生们的职业生涯有所提升；

紧密联系设计与中国商业现状；

充实的实践经验、技巧和创意训练；

更好理解设计在社会环境和公共空间中的意义；

满足市场增长的人才需求。

Trapped in suburbia

创意工作室

Trapped in Suburbia是位于荷兰海牙的一所创意工作室，成员包括Cuby Gerard（科比·杰拉德）、Karin Langeveld（卡琳·兰格威尔德）、Jordy van den Nieuwendijk（约迪范登·尼文代克）和Marleen van den End（玛伦·范登）。Trapped in Suburbia是一个喜欢挑战自我，有远见的团队。他们喜欢讲故事，激发人们的灵感，做大量的调查，拓宽界线，工作保持半满状态，乐在其中，三思而后行，少说多做，设计作品清晰而巧妙，兼具概念上和战略上的优势。

荷兰平面设计是一个神话，作为这个神话的一部分，您的感觉如何呢？您认为荷兰平面设计现状如

何？

T:设计是我们文化遗产的重要部分，并流淌在我们的血液中。我们在一个被设计围绕的环境中长大，甚至自然都是设计。而荷兰设计的特别之处在于我们的思维方式。荷兰人喜欢保持事物清晰、有条理。但我们也自认为是思想开放的人和企业家。这就是荷兰设计。

现在的发展并不乐观。预算的减少使我们很难找到项目，或者发展成更大的设计工作室。客户也发生了变化。很多客户现在都有了传播部门，那意味着设计师的创作自由会受到限制。很多设计师都在创作他们自己的项目，因为他们需要这种自由创作。

例如明年我们会重点创作自己的一个新项目，我们希望结合我们的设计工作室和平面艺术馆。为此我们会设计及出版艺术书、采用手工装订。每本书都是独特的、有收藏价值。

据说荷兰政府对艺术与设计的投入是最慷慨的。您的工作室办得相当成功，从政府的政策活动中受益了

哪些？

T:现在荷兰的文化部门和政府已经削减了很多预算。这意味着政府在文化项目方面的投入资金越来越少了。投入设计方面的预算也就变小了。因为自由创作的缘故，这些项目过去颇受平面设计师的欢迎。政府也会组织一些设计项目。政府是一个很好的客户，很多时候，他们都知道设计的价值，会给设计师一定的空间。

您被授予2010年海牙市的创意大使。请跟我们分享一下关于海牙的一些有趣事情。它仍然是那样激发人们无穷的灵感吗？

T:没错！海牙依然激发人们无穷的灵感。我们刚搬到市中心（不再被困在郊区），我们已经爱上这里了！这是一个充满年轻创意与精力充沛的城市。荷兰面积很小，从海牙45分钟就能到阿姆斯特丹，20分钟就能到鹿特丹。我们不介意走远一点去或者住在国外一段时间。2010年，我们就在上海展开了研讨会和讲座，感觉还不错。或许将来我们会回来教学。