

创造之岛

来自英国的灵感设计

INSPIRED
DESIGN
FROM
GREAT
BRITAIN

ENGINEERING
ARCHITECTURE
FASHION PRODUCT
INTERIOR GRAPHICS RETAIL
PACKAGING AUTOMOTIVE
NEW MEDIA FURNITURE FILM/SFX
TEXTILES THEATRE CERAMICS
EXHIBITION JEWELLERY
ANIMATION FOOTWEAR
PUBLISHING GLASSWARE
LIGHTING MILLINERY IDENTITY
ADVERTISING TYPOGRAPHY
REFLECTIONS TRANSPARENCY
SUBVERSION TRANSFORMATION
HUMANISM FLUIDITY
PRECISION RENEWAL
MONUMENTALITY
PROJECTIONS

东南大学出版社

CREATIVE ISLAND JOHN SORRELL

创造之岛

来自英国的灵感设计

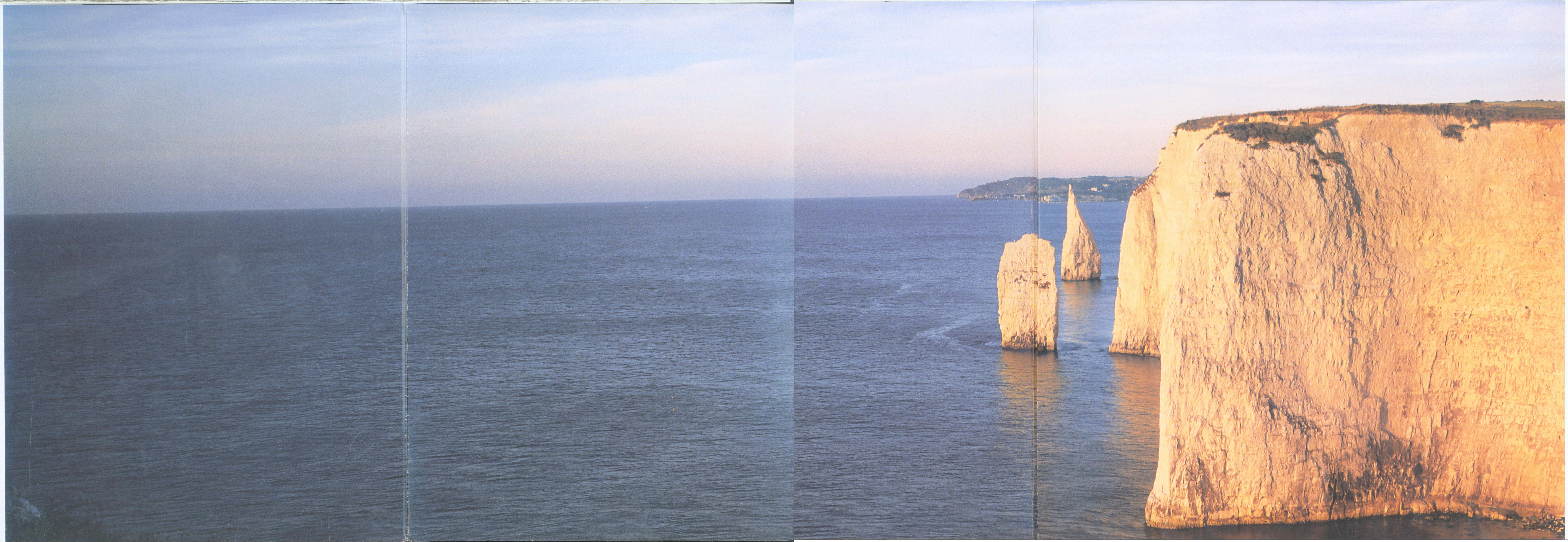
John Sorrell

《创造之岛》收集了当今英国设计界 25 种不同设计类别的作品——从建筑、工程到时装和珠宝；从新媒体、橱窗到戏剧及平面设计等等，其涉及的领域之广、作品之丰富、品质之高都是毋庸置疑的。

展示了 100 多个近期项目，同时突出其设计理念和尚未实现的作品形象，每一个作品都以自己独特的语言讲述着原创者的创造故事。

通过这一系列的主题，John Sorrell 探究了不同项目之间的关系以及各类设计间相互融合产生的“温室效应”，在他看来，这正是当前探索、找寻英国设计灵感的价值所在。

内含 300 幅插图，250 张为彩图

Copyright © 2002 John Sorrell

Translation copyright © 2003 Southeast University Press

This book was produced by Laurence King Publishing Ltd., London

版权登记号: 10-2003-097

图书在版编目(CIP)数据

创造之岛 / (英)索雷尔(Sorrell, J.)著; 王玮译. —南京: 东南大学出版社, 2003. 10

ISBN 7-81089-187-1

I. 创... II. ①索... ②王... III. 艺术-设计-作品集-英国-现代 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 074848 号

出版发行: 东南大学出版社

地址: 南京市四牌楼 2 号

邮编: 210096

出版人: 宋增民

责任编辑: 王 玮

经 销: 江苏省新华书店

印刷: 深圳中华商务联合印刷有限公司

开 本: 260 mm × 260 mm

印 张: 18 字 数: 588 千字

版 次: 2003 年 11 月第 1 版

印 次: 2003 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 198.00 元

如有印装质量问题,可向发行科调换。Tel: 86-25-3795801

CREATIVE ISLAND

INSPIRED DESIGN FROM GREAT BRITAIN

JOHN SORRELL

致 谢

特别感谢以下各位为本书作出的贡献:Adriana Paice 完成了项目整理研究工作;Nick Skeens 承担了访谈工作;Atelier Works 的 Quentin Newark 与 Untitled 的 Glenn Howard 负责设计工作;Philippa Richards 和 Hannah Ford 进行调查、研究工作;Frances Sorrell 为本书提出了理念、建议并给予了支持和鼓励;以及书中所有刊出作品的创作及设计者。

创造之岛

来自英国的灵感设计

John Sorrell 著

王 玮 译

东南大学出版社

CREATIVE ISLAND

John Sorrell:

“在这座岛上工作的设计师们不仅来自英国，而且来自世界各地。他们在这个有着‘世界设计工作室’美称的创作环境中茁壮成长。是什么使英伦三岛成为这样一片适合创造的沃土呢？为什么这些伟大的作品不仅产生于一两种设计类型中，而且从建筑到时装，从图表到家具，从室内到产品，从工程到新媒体等等几乎在所有的设计领域都能找到它们的踪影呢？”

我开始产生撰写这本书的想法，还是在担任英国设计委员会主席的时候，那时人们总会问起我上述这些问题，并要我举些作品实例来回答。

本书中这样的范例比比皆是。这些作品有些获过奖，有些还不怎么为人知晓，有些则是全新的。我喜欢所有这些作品，也欣赏它们的设计制作者。诚然，作为个体他们存在差异，但我相信他们在创造新理念和解决问题时的思考方式方面是非常相似的。

我相信设计力量在这儿得到了发展，不再遵循一对一的模式。这是一种‘温室效应’，即不只单线传承某一种设计创造——它们会互相影响并结合。这种现象首先在我们较大规模的设计学院中出现，然后又在小到一人、大到几百人不等的各个设计室中得到了继续发展。

创新设计的新浪潮给英国的创作复兴添了一把柴。我们所说的创造如今体现在生活的方方面面。大大小小的工作室都积极地提倡创新，寻求有创造力的人员。设计是创意与商业操作的完美结合，因此设计毋庸置疑处在创作复兴的最前沿。

在本书中我以一系列的主题来收集例作。开篇为《沉思》——讲述了人们怎样在继承传统设计的基础上再创作出好的作

品。比如说，阿斯顿·马丁(Aston Martin)怎样才能丰厚的传统底蕴基础上再度创造出美妙的新型汽车来？Burberry 怎样才能重现光彩呢？本书的结语为《展望》，我会关注尚未实现的设计，探讨设计者的理念，新建筑、新产品的设计及相互间的关系。这个相互对比的主题——一个是从传统中寻求灵感，另一个展望未来——它们成为英国设计图谱的两个端点。

两点之间我探讨了8个主题，每个主题都侧重于英国设计的一个特定方面，展现其微妙的风格差异。比如《更新》就以伊甸园工程或泰特(Tate)的新造型为例。也许这太过严肃了，这个主题过后就是《颠覆》。对我而言，颠覆是典型英国式的。这关乎英伦三岛的幽默感，他们有拿自己和社会开玩笑的风气。看一看 Paul Smith 有点变化的海军蓝套装或者 TBWA 及索尼游戏站所作的广告吧。

本书提出并探讨了表面上看来似乎完全不同的事物之间的关系。它试图指出设计种类的纷繁多样性及其相互间的关系：不同类别设计师的心灵怎样才能和谐一致。有人可能会说：‘twas 曾经这样’。真是不可思议，英国总是如此创新。和所有事物一样，天才的出现是阶段性的，就像一波又一波的海浪，如今这股浪潮正再次拍打着英国的海岸。

创造力对一个国家从来没有如此重要！在这个瞬息万变的世界里，它是经济和社会赖以生存和繁荣的要素，它引领着事物向更好的方向发展，它提高了我们的生活质量。这本源自英国设计灵感的书籍将带我们浏览这座创造之岛。”

REFLECTIONS

沉思

镜像,相似,征兆,
标识,信号,证明,
回应,修改,表达,
证据,想法,考虑,深思

10
mirror images, likeness,
indication, sign, signal,
manifestation, echo, revision,
expression, evidence, thought,
consideration, ruminations

RENEWAL

更新

革新,复兴,
偿还,复苏,
创新,回春,复原,
再生,补充,复燃

30
regeneration, renaissance,
restitution, revitalization,
Frankenstein, rejuvenation,
restoration, rebirth,
replenishment, rekindling

SUBVERSION

颠覆

损坏,革命,
颠覆,毁坏,
讽刺,喜剧,坍塌,
颠倒,废除,消灭

48
undermining, revolution,
overturning, demolition, satire,
comedy, deflation, inversion,
abrogation, annihilation,
yer 'avin a larf mate

HUMANISM

人性

善心,人道主义,
功利主义,仁慈,
世界主义,慈善,国际主义,
功利主义,全人类

72
philanthropy, humanitarianism,
Benthamism, benevolence,
cosmopolitanism, charity,
internationalism, utilitarianism,
human scales

TRANSFORMATION

转化

改变,变形,
进化,转变,
改善,变更,
突变,蜕变,
变化,化体说,转换

94
change, metamorphosis,
evolution, conversion,
improvement, alteration,
mutation, permutation,
transmutation,
transubstantiation,
conversion

FLUIDITY

交融

液化, 溶解,
流动, 熔合, 潮湿,
吸湿, 融化, 熔化,
稀软, 流淌, 蜿蜒

118
liquescence, liquifaction,
flux, fusion, wet, deliquescence,
thaw, molten, runny, flow,
curvaceous

PRECISION

准确

精确, 真理, 正确,
严格, 慎重, 精密, 限定,
高保真, 准确, 细致,
严密, 准时, 绝对正确,
一丝不苟, 真实

138
accuracy, truth, rightness,
exactitude, meticulous, rigour,
finite, hi-fi, dead-on, unerring,
punctual, right, infallible,
fastidious, fair dinkum

TRANSPARENCY

透明

半透明, 玻璃般的, 清澈,
通透, 清晰, 透明,
薄纱, 透露, 赤裸裸,
丝薄, 裸体, 暴露, 真实

158
translucent, hyaline, crystalline,
see-through, pellucid,
transpicuous, diaphanous,
revealing, naked, sheer, nude,
exposed, honest

MONUMENTALITY

纪念

象征, 神话, 记载, 大,
巨大, 宏大, 伟大, 广大,
浩大, 无限, 壮观, 宏伟,
宽敞, 强大, 卓越, 充裕

178
symbol, myth, statement, big,
enormous, grand, great, vast,
gigantic, immensity, magnificent,
majestic, spacious, mighty,
eminent, abundance

PROJECTIONS

展望

预言, 计划, 预测,
逼近, 伸出, 预警,
预示, 估测, 前瞻,
计划书, 希望, 突起, 远景

200
predictions, casting, forecasting,
overhang, jut, forewarning,
prophecy, prognosis, foresight,
prospectus, prospect, protrusion,
future projects

REFLECTIONS

Ian Callum 1954 年生于苏格兰，他在格拉斯哥艺术学校学习工业设计，后又在皇家艺术学院学习汽车设计。1978 年福特 (Ford) 将他招至旗下。他曾致力于 the Fiesta, the Mondeo 及 the Ford RS200 等车型的内外设计。他的获奖作品 DB7 是有史以来最流行、最成功的阿斯顿·马丁 (Aston Martin) 汽车。目前他是“美洲虎”的设计指导。他受到前辈的启发，其作品也是后辈的灵感源泉。

Ian Callum:

“漂亮吗？嗯，当然它很有风度。它有一个经过深思熟虑而造就的优美外形。它既平稳又充满活力，稳稳地停在地上看起来就好像随时准备向前飞驰。它的设计极富动感而有张力。”

这个设计是个即兴之作。在此之前我们只有一张草图，我试图在最后的設計中体现出草图中的动感活力，后来我感觉这是可行的。我要做的事就是将那张初稿变成现实。

有一道线——阿斯顿 (Aston) 线从防护栏顶端开始，向上到达 A 柱 [挡风玻璃前柱]。这道线条先是凹入嵌在汽车表面，渐渐变为凸出的阳线，最后又嵌入成为阴线。它与前翼的保险杠相接，然后旋回表面，形成了引擎盖结构，最后到达 A 柱。我花费了很多精力，力争将这道线条处理得纯净优美。当我意识到我得将挡泥板置入引擎盖下时，事情有了转机，然后我明白必须将那道线从前到后，划过整个引擎盖。这种演绎方式正是最使我迷恋的那种。

整体效果就是你知道那儿有点儿什么，但又不那么显而易见，整辆汽车都是如此。例如，线条从车尾垂直而上，又划过一条优美果断的轨迹折回——动感又富有节奏。引擎盖的‘表面张力’——它就像被强劲的肌肉紧绷着的皮肤，让人感觉到受支配，体会到身体的强大力量，另外如果你瞥一眼引擎盖

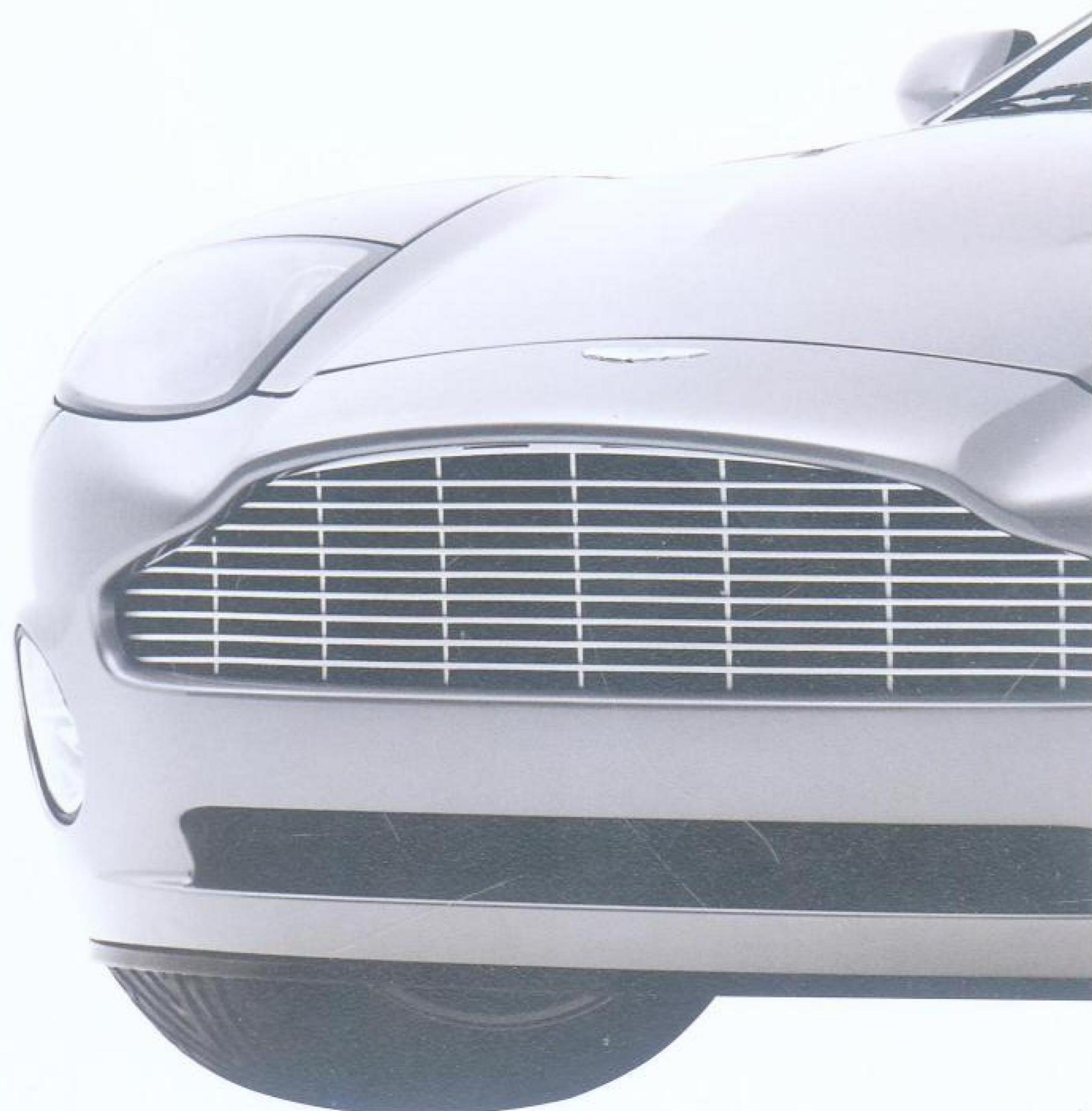
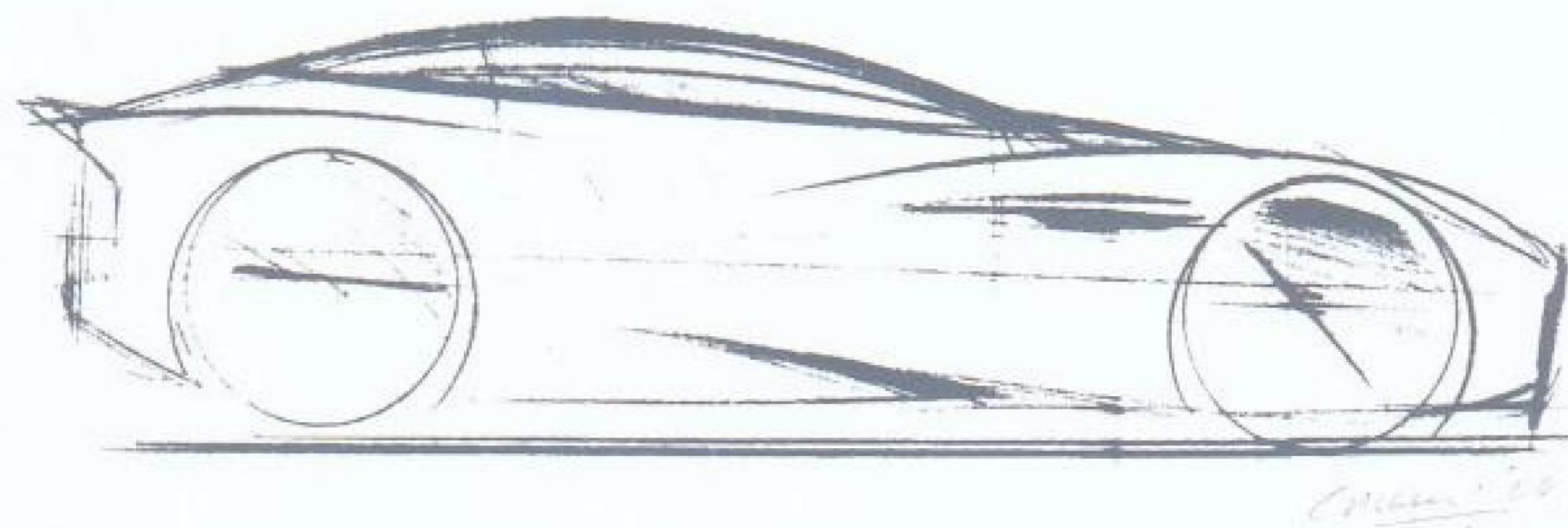
的‘动力泵’，就会发现引擎盖的面上有一条浅浅的凹入的曲线向上直达动力泵上。现在用铝制作比较困难，但这很值得，在一定光线下你会约略看到一些阴影，可以与旧款 Aston 的透气孔相媲美——好像呼吸粗重、矫健强壮的野兽。

外形由功能决定——嗯！就跑车而言，有时外形就代表了功能。外形告诉我们它是什么，能做什么。一辆绝顶好车，你怎样才能体现其优越之处呢？某些地方你处理得平淡无奇，是为了在其他地方能有超凡的表现。设计汽车最大的问题是怎样合理安排驾乘者的座位并给引擎留下空间。引擎大意味着大量的废气排放和大量的催化剂。工程师们相当出色，他们将跑车处理得简洁紧凑。

有时候首先我必须费尽口舌让工程师们相信我的提议是可行的，然后告诉他们这样做很值得。我也很实际，如果有个我很敬重的工程师说：‘听着伙计，这样不行！’我会寻找其他办法。不过他们真是不错的团队，从不退缩——太多。

我认为这款‘征服’ (Vanquish) 比著名的‘007 詹姆斯·邦德’汽车 DB5 更有激情。比起 20 世纪 60 年代彬彬有礼的绅士们的世界，它可能会更适合现在这个激昂的年代，也更合现代 007 詹姆斯·邦德的胃口。旧款汽车影子最明显地体现在它的防护栏——有一种心满意足、心照不宣又有点骄傲狂野的笑意漾出。

‘征服’是我设计过的最好作品，我希望它永远都是我的最爱。”

Connolly 以生产汽车皮具著称。公司开始只生产昂贵的机动车配件,后扩展业务开始生产顶级皮具,为此遴选了众多顶级设计师。Sebastian Conran 是 Conran 及其合伙人事务所的创意指导,足有 70 个设计和制作人员为 Conran 集团提供创意构想。该集团旗下还有 Conian 百货和 Conran 餐馆。Sebastian 于 1974 年进入中央设计学校学习,因其朴实无华的风格和机械设计上的巧妙构思而声名鹊起。他的首位客户为“性手枪”乐队,后来他又设计了“撞击”乐队的“团队”形象(如他们的专辑封面和海报),接着又为一大批公司和产品进行设计,包括从 Bodum 水壶到协和客机的内部设计等。

Sebastian Conran:

“大约 40 年前,那时我父母还在一起,家里有根水管漏了,就找来了水管工。他除了像 Mary Poppins 一样有个魔法包没什么特别的。他把包拿进来打开放在地板上,包不再是包,成了一张圆形的皮,边上各有几个把手,上面整齐码放着他的全部工具。那时我还不到 4 岁,它真的吸引了我。

之后我又喜欢上了一些工具,尤其是法国的富康(Facom)工具,顶级品质、无与伦比!锤子上镶着可爱的红色曲柄,个性化的工具。后来我爱上了汽车。我知道 Connolly 皮具的一切,我也听说了 Connolly 商店,它是最奇妙的商店。我进去想买点东西,出来时拿着一条 40 英镑的

针织领带——那儿最便宜的东西。那人说:‘我们可以用皮革将您的车装饰一新。’‘我的小菲亚特?’‘800 英镑。’‘挺划算。’后来他们问我:‘您愿意为我们设计些汽车配件吗?’‘是的!’我就去了他们的工厂,工厂内部根据 William Heath Robinson 的手稿作装饰——我的另一至爱。一切都非常完美。

我自己都还没有一套装备。我觉得设计费还不够买这个产品的!嗯,我们刚设计了协和客机的内部,我也没能拥有……”

Richard Seymour 和 Dick Powell 以接手设计失败的产品并使其重焕生机而出名。他们以一种简洁、漂亮又实用的方式成功塑造了这款 Connolly 公文包。现在他们著名的作品是“你的……的设计”的 4 频道电视系列,他们重新设计了厕所、汽车和文胸,其客户包括诺基亚、戴尔、雅马哈、卡西欧、美洲虎和宝马,著名产品包括卡西欧“Baby-G”手表系列,特福(Tefal)的“经典”烤面包机,电热水壶等。

Richard Seymour:

“Connolly 想要制作出品质优良且又让人消费得起的高档产品。那种让你我会说:‘是的,它漂亮实用,如果我想要,我也买得起’的东西。”

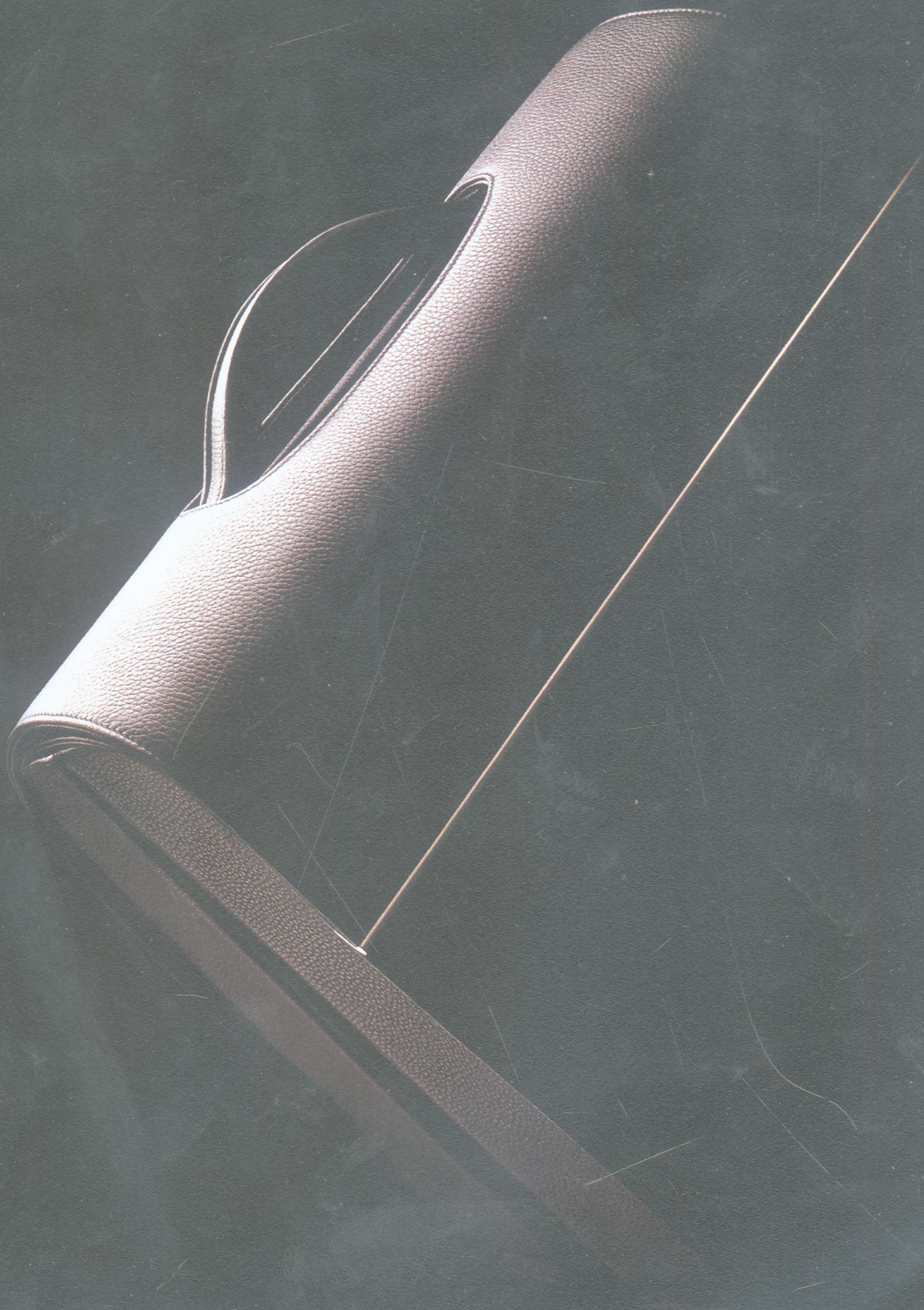
我们采取了实用的方法。此前我们从没做过公文包,我们想做一个漂亮有内涵又很有用的东西。我们以全新角度重新审视皮革,开始把它看成一种奇妙的工程材质,它结实、柔韧有弹性,用得越多越顺手,而且皮革的气味也不错……”

Dick Powell:

“然后我们考虑到使用者。当你买来一只公文包,你想要的是在店里看到的東西——而不是一个胀鼓鼓的怪物。因此我们就会问:怎样才能让它在塞满东西时仍保持最佳形状?然后我们想到了惠斯通(Wheatstone),他们制作了那些著名的绝妙风琴。现在我们有了让它纤巧漂亮的方法,无论你放进多少东西,它都尽可能保持纤巧的外形。一旦你拿掉那些庞杂的东西,它会立刻回复到原来的形状。我们在包的底部运用了磁扣,当然你不会知道,但正是它们将包的底部扣在了一起。包装满时磁扣会分开,一旦空了一点儿,它们会因磁力重又扣合在一起。”

我喜欢拎把——它的手感好极了……”

CONNOLLY BRIEFCASE