

李敏敏 著

设计展览 与 创意城市

Design Exhibition
And
Creative City

米兰设计周

圣泰田国际设计双年展

美国国家设计三年展

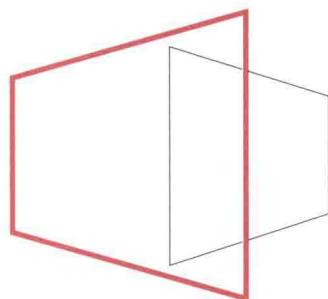
伦敦设计节

Milan Design Week

Saint-étiennne International
Design Biennial

National Design Triennial

London Design Festival

李敏敏著

设计展览 与 创意城市

Design Exhibition

And

Creative City

米兰设计周

圣泰田国际设计双年展

美国国家设计三年展

伦敦设计节

Milan Design Week

Saint-étiennne International
Design Biennial

National Design Triennial

London Design Festival

图书在版编目 (CIP) 数据

设计展览与创意城市 米兰设计周 圣泰田国际设计双年展 美国国家设计三年展 伦敦设计节/李敏敏著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014.7
ISBN 978-7-112-17110-1

I. ①设…II. ①李…III. ①艺术—设计—美术展览会—研究—世界 IV. ①J06-28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第159086号

责任编辑: 唐 旭 杨 晓

书籍设计: 王 鹏

责任校对: 陈晶晶 张 颖

设计展览与创意城市

米兰设计周 圣泰田国际设计双年展 美国国家设计三年展 伦敦设计节
李敏敏 著

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

开 本: 787×1092毫米 1 / 16

印 张: 15

字 数: 320千字

版 次: 2014年11月第一版

印 次: 2014年11月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-112-17110-1 (25880)

定 价: 78.00元

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)

Contents

序一	7
序二	9
前言	11
第一章 引言	17
第二章 创意城市视角下的当代国际设计展	31
2.1 创意城市的理论基础	36
2.2 创意城市的兴起	42
2.3 以城市为载体的设计展的盛行	46
2.4 城市载体与展览性格思考	51
第三章 设计展与设计产业——基于米兰设计周的研究	55
3.1 米兰城市创意产业背景	58
3.2 米兰设计周历史与现状	63
3.2.1 走向世界的意大利家具与米兰家具展的诞生	64
3.2.2 米兰家具展公司与米兰家具展	67

3.3 推动产业发展的设计展	76
3.3.1 作为产业风向标的设计展	77
3.3.2 设计展与品牌	81
3.3.3 卫星展与新锐设计师的产业之路	84
 第四章 设计展的观念表达——基于圣泰田设计双年展的研究	93
4.1 圣泰田城市创意产业背景	96
4.2 法国圣泰田国际设计双年展历史与现状	98
4.2.1 学院派思考与圣泰田国际设计双年展的诞生	98
4.2.2 设计城与双年展的运作	101
4.3 展览主题与设计思考	106
4.3.1 “主题展”与问题意识	108
4.3.2 “移动城市”：设计的科技憧憬与反思	120
4.3.3 “现实与可能之间”：设计何为	128
4.3.4 “移情”：设计的悲悯情怀	133
 第五章 博物馆作为主角——基于美国国家设计三年展和设计周的研究	141
5.1 纽约城市创意产业背景	144
5.2 美国国家设计三年展历史与现状	148
5.2.1 库珀—休伊特博物馆与美国国家设计三年展及设计周的诞生	148

	15
5.2.2 从美国国家设计三年展和设计周看设计的民主性	152
5.3 设计展与当代设计博物馆功能	164
5.3.1 博物馆与设计展的新定位	164
5.3.2 博物馆、展览与公众教育	169
第六章 设计展与政府推动力——基于伦敦设计节的研究	175
6.1 伦敦城市创意产业背景	178
6.2 伦敦设计节历史与现状	181
6.2.1 政府催生的设计节	183
6.2.2 伦敦发展总署引导的文化盛会	191
6.3 设计节与设计政策的讨论	201
6.3.1 英国国家设计政策分析	202
6.3.2 其他国家设计政策剖析	205
第七章 结语	209
附录	223
参考文献	227
后记	237

李敏敏 著

设计展览 与 创意城市

Design Exhibition
And
Creative City

米兰设计周

圣泰田国际设计双年展

美国国家设计三年展

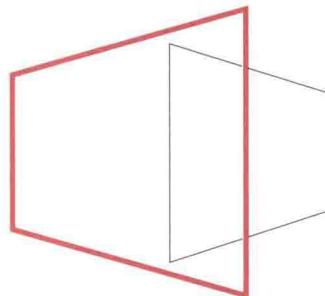
伦敦设计节

Milan Design Week

Saint-étiennne International
Design Biennial

National Design Triennial

London Design Festival

责任编辑：唐 旭 杨 晓

书籍设计：王 鹏

建工出版社微信

经销单位：各地新华书店、建筑书店

网络销售：本社网址 <http://www.cabp.com.cn>

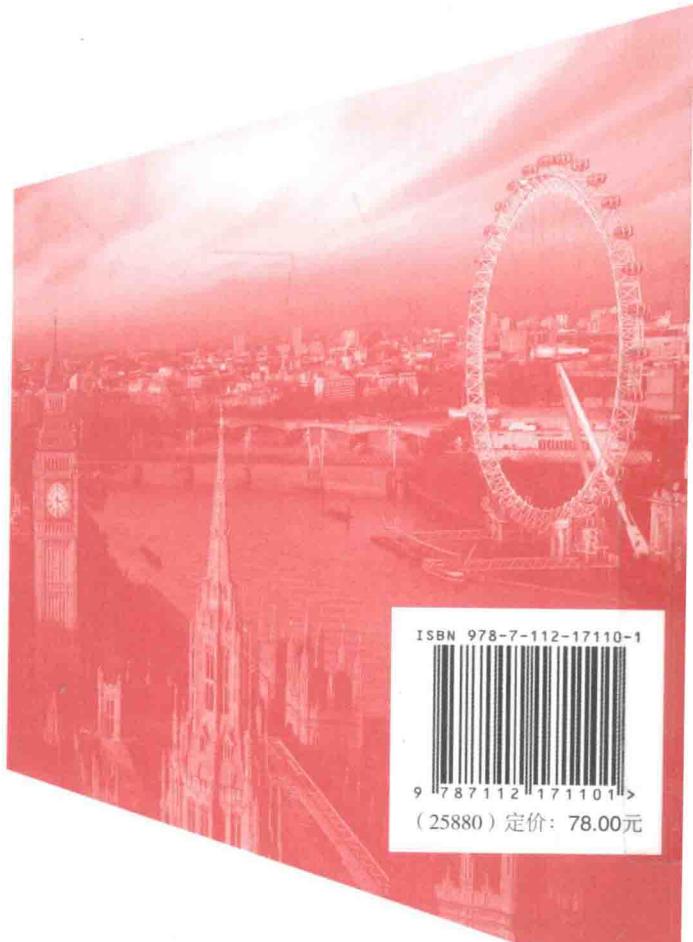
中国建筑出版在线 <http://www.cablink.com>

中国建筑书店 <http://www.china-building.com.cn>

本社淘宝天猫商城 <http://zgjzgycbs.tmall.com>

博库书城 <http://www.bookuu.com>

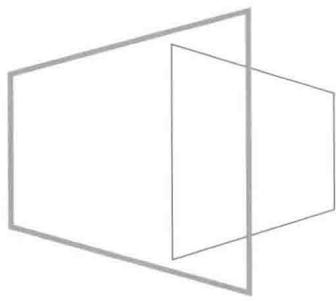
图书销售分类：艺术·设计（K10）

ISBN 978-7-112-17110-1

9 787112 171101 >

(25880) 定价：78.00元

重庆市社会科学规划培育项目（批准号：2013PY02）
重庆市高等学校优秀人才支持计划《创意产业视野下中国设计会展研究》

李敏敏著

设计展览 与 创意城市

Design Exhibition

And

Creative City

米兰设计周

圣泰田国际设计双年展

美国国家设计三年展

伦敦设计节

Milan Design Week

Saint-étiennne International
Design Biennial

National Design Triennial

London Design Festival

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计展览与创意城市 米兰设计周 圣泰田国际设计双年展 美国国家设计三年展 伦敦

设计节/李敏敏著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014.7

ISBN 978-7-112-17110-1

I. ①设…II. ①李…III. ①艺术—设计—美术展览会—研究—世界 IV. ①J06-28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第159086号

责任编辑: 唐 旭 杨 晓

书籍设计: 王 鹏

责任校对: 陈晶晶 张 颖

设计展览与创意城市

米兰设计周 圣泰田国际设计双年展 美国国家设计三年展 伦敦设计节

李敏敏 著

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 15

字 数: 320千字

版 次: 2014年11月第一版

印 次: 2014年11月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-112-17110-1 (25880)

定 价: 78.00元

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)

当代国际设计展览在中国还很奢侈，这是因为中国社会还缺乏很强烈的办“设计展览”的理由。在欧美发达国家，综合性的设计展大概有两类：商业性的是为了将设计师成熟的设计通过知识产权的交易和转让推向市场，而学术性的则让设计师超越大众消费的新构思引领生活方式的前沿。今天的中国设计虽然受到国家和社会层面的重视而快速发展，但较之欧美发达国家的设计，还很弱小，它表现在：1) 主流的大众消费品的原创设计多由他国设计，本国设计师主要是改良；2) 越大的产业实体对设计的投入比越少，设计局限于长期以来的外观设计，难以激发原创；3) 由于不是工业革命的原发国家，通过设计改变生活，使之更以人为本的民主价值观缺少社会共识，设计的重要性往往停留在较外表的层面。因此，当 2010 年清华大学美术学院倡议举行首届“北京国际设计三年展”时，国内尚未有大规模的学术性设计年展可借鉴。我在那个时候因为担任美院主管科研的副院长而被推为筹备组的负责人，以策展委员会副主任的名义开展工作，李敏敏就是我选中的筹备办公室的重要助手。

敏敏其时考入清华美院读我的博士研究生不久，刚修完一些公共课，即将决定学位论文的选题。她原是外语本科出身，毕业分到四川美术学院工作后，又跟着余强教授读了设计学的硕士，到清华来时，已经是四川美院设计学系的主任、副教授，是一位具有较为成熟见解的青年学者了。她与我商量，希望能做国际设计展研究，而我也正有此意。因为她语言好，如能在筹备三年展中积累第一手素材和经验，将有可能获得成果。同时，我意识到，虽然设计年展在中国刚刚起步，但方兴未艾，一个设计展频繁出现的时代将会提前到来。

首届北京国际设计三年展在清华大学、北京市政府的支持下进行，我坚持使用国际化的策展团队并按国际策展习惯工作。因此，敏敏在办公室参与了主题构想、国际策展团队的遴选、中外策展人的联系、协约的中英文校订和签署，以及办公室与展览设计、保险运输、媒体联络、开幕、撤展等职能部门之间的协调。特别是她具体协助

秘书长杨冬江老师的工作，发挥语言与亲和性格所长，与国际策展人建立了良好的关系，既保证了中外团队 7 : 3 原则（我坚持五个分主题的策展人由外国策展团队 + 一位中方策展人组成，所选作品必须按 7 : 3 保证国外作品与中国作品的比例）进行工作，也积累了许多人脉和实践经验。

国际上的设计年展其实也无固定模式，美国国家设计三年展、法国圣泰田设计双年展、米兰设计周外围展、伦敦设计周的设计展，各有特点，目标也不同。但有一点是共同的，它们都是学术性的设计展，因此主题反映了年展主办者的主张。首届北京国际设计三年展，既然是在中国产业经济的制约下进行的，那么为了使展览能达到国际最好水平，促成国际一流设计师的参与，确定一个既前沿又具有中国特点的展览，同时也能促成世界各国设计师拿出最好作品参展，是需要颇花心思的。敏敏关心北京三年展的主题演绎，同时考察了世界主要设计年展的学术主张，深化了学位论文的观点。另外，设计展完全不同于当代艺术展，作品的展开（品类归纳及空间叙述方式等）自有造物艺术的特性，而其所表现的价值和目标，也与纯艺术展不同。敏敏结合几个主要的设计展的主题与内容之间的关系，讨论了一个成功的设计展览所要坚持的原则。

区域文化与设计、城市与设计展之间，有曲折的关联。敏敏抽取了欧洲几个主要设计年展现场，以其作为考察的样本进行较为深入的研究。无论多么国际性的设计年展，总有主办城市的影响，而城市背后的产业状态、创意文化、市民生活等等，构成了不同区域设计年展的有意味因素。虽然我认为她亲身考察的城市还不够，但其典型意义却已具备。

2013 年底，敏敏又随我参与了上海艺术设计展的策展，具体担任了中外著名设计学院关于“美学城市”主题的对应设计展的联合策展人。此时她已完成博士学位论文答辩，回到四川美术学院工作了。她表现得成熟、有条不紊，中外院校间年轻人的对话新意迭出。我想，敏敏在博士论文中的思索得到印证了，这是一份难得的思想经验，有助于她，当然也有益于中国设计界，算来，这还是中国设计学界最早研究国际设计年展的成果之一呢。现在，中国建筑工业出版社要出版李敏敏的研究成果，我除了高兴，再写上以上的感想作为序吧！

2014 年 6 月 25 日夜于北京望京

Preface

序二

张
敢

序二

20多年前，我深深地被欧洲新艺术运动时期精美绝伦的设计所吸引，于是将其作为硕士毕业论文的研究方向。然而，随着研究的深入，发现新艺术运动波及的国家和领域极广，一篇硕士论文很难涵盖，于是将目标缩小到对新艺术运动有直接影响的英国艺术与手工艺运动（或译工艺美术运动），进而专注于其倡导者和践行者威廉·莫里斯（William Morris, 1834-1896）。今天，很多人苛责莫里斯受约翰·拉斯金（John Ruskin, 1819-1900）思想的影响而沉迷于对中世纪的浪漫想象，排斥现代化的生产方式。其实，对莫里斯而言，他的理想在于创造一个他在《乌有乡消息》里描述的社会主义社会，设计不过是达成其理想的手段之一。他提出的设计基本原则——“经济、实用、美观”至今仍然适用。近几年在设计领域颇受热捧的所谓“可持续设计”、“绿色设计”等概念，其实了无新意，一个优秀的设计难道不应该包含这些内容吗？科技的飞速发展确实带来前所未有的便利，如交通、通讯，但同时也挤压了人类原本就日益贫乏的心灵世界。有多少有识之士曾提出人类应该限制发展的速度，限制对自然无厌的攫取，可惜这些声音被人类奔腾的欲望的轰鸣淹没了。设计在某种意义上成了这种贪婪的帮凶。然而，如果我们多了解一些，生活在一个多世纪之前的莫里斯就提出过忠告，他希望人们回到中世纪的田园，过一种物质上简单、惬意，但在精神上异常丰富的生活。

今天翻出这笔“旧账”，其实只想说明一个问题，那就是学术研究的意义何在。意大利历史学家和哲学家克罗齐的一句名言是“一切真历史都是当代史”。他的意思并不是将历史变为实用主义的工具，为当代的目的服务，而是说作为精神活动的历史一定是存在于当前的，而不是死去的过去。因此，我们研究中国或者西方艺术史的目的并不是为了钩沉出一些毫无价值的冷知识，而是真正理解其价值和含义，及其与所处时代的社会文化之间的关系，让其成为推动中国当代艺术发展的精神财富。与绘画、雕塑等纯艺术门类相比，设计似乎与时代的关系更紧密，然而也更肤浅。今天中国的大

部分设计师往往不乏对新事物的敏感，但却缺少深入研究，哪怕是了解的耐心和能力，于是在设计界充斥着各种花样翻新的概念，但很少见到真正影响人们生活的优秀作品。

然而，让人欣慰的是，年轻一代的设计史研究者已经开始意识到这种不求甚解、华而不实的习气的危害，希望通过纯粹的学术研究来探究现象背后的本质。李敏敏就是这样一位有着学术理想和抱负的年轻学人。李敏敏以四川美术学院设计学系副教授和主任的身份考入清华大学美术学院，攻读杭间教授的博士。在学期间，她协助并参与了由导师主持的“北京国际设计三年展”和“上海艺术设计展”的大量工作。在此期间，李敏敏不仅积累了大量有关展览的实际操作经验，更激起了她探源设计展这种舶来模式的热情。在联合国教科文组织建立的创意城市网络中，设计占了相当主要的比重。那么，这些被冠以设计之都的城市与它们自身的文脉有何种联系？当今一些著名的设计展又与举办城市之间有何种关系？这成了李敏敏研究的主题。

李敏敏的博士论文以欧美四座城市，米兰、圣泰田、纽约和伦敦举办的设计展为案例，如米兰设计周、圣泰田设计双年展、美国国家设计三年展和伦敦设计节，深入探讨了不同形式的设计展览的发展历史，及其与该国和该城市文化发展战略之间的关系。欧美发达国家早已经历了城市化的过程，其经济文化、体系相对成熟稳定，但也带来了发展相对停滞的忧虑。而创意城市对它们而言是个非常重要的发展机遇，加上欧美国家自 19 世纪末就开始引领世界设计的趋势，这种优势在设计展中也体现得非常明显。中国正在经历城市化的阵痛，同时，我们也意识到了设计对于国家复兴的重要意义，如何吸收欧美的先进经验，不重蹈其先破坏再建设的覆辙，确实需要中国学者进行深入地探讨和思考。目前，中国面临的问题既有欧美经历过的，也有完全是中国式的，中国必须博采众长提出自己的解决方案，这才是中国对世界最大的贡献。

我曾经反对李敏敏做这个题目，认为难以深入。然而，随着与中国设计界的接触日益增多，我发现其实这种对当代设计现象的研究是非常重要的。自鸦片战争以来，中国人的媚外心理一直没有消除，它蒙蔽了很多人的双眼，盲目地认为凡是西方的都是好的，西方经历过的就是中国发展的未来。的确，中国要发展必须放眼世界，但更需了解自己，唯有将世界各国、各民族的文化精华为我所用才可能创造出影响世界的优秀的文化艺术。所以，我改变了自己的看法。只是，我希望李敏敏能一直保持敏锐的视角，不断进取，在学术上取得更优异的成果。

近年来，设计节（周）、设计年展（双年展、三年展）等大型设计展览在世界范围内层出不穷。本书将这一值得关注的新现象放入创意城市的理论框架中加以审视和分析，在讨论设计展览与载体城市之间的互动关系时，通过当代国际设计展览的四个典型案例，尝试探寻设计展览机制形成过程中的某些规律。在总结国际经验的基础上，本书将对中国如何建立适合自身特点的设计展览提出参考性建议。

本书选取的四个经典案例各有千秋：在起源于米兰家具展的米兰设计周中，着重讨论设计展览与产业发展之间的关联；在圣泰田高等艺术与设计学院主办的圣泰田国际设计双年展中，设计展及展览的主题与当代设计问题的学术思考之间的关系是分析的重点；在纽约库珀·休伊特博物馆主办的美国国家设计三年展中，特别提出当代设计展览以及设计自身的民主性问题，讨论当代博物馆与设计展的新定位，尤其是在公共教育中扮演的新角色；在伦敦政府主导的伦敦设计节中，讨论设计政策与设计展览及整个设计行业发展的关系，并对当代不同国家的设计政策进行比较和分析。

在分析和借鉴国际经验的基础之上，本书提出创意城市的缔造和发展并不存在唯一的模式，对于不同的城市而言，只有在尊重城市原有的积淀和性格基础的前提下，根据城市具体情况采取不同的发展模式才能真正凸显城市品格，从而让城市焕发出经久不衰的活力。

最后，本书借用“文化自觉”的观点说明设计展中全球定位与本土行动的辩证关系，提出中国举办的设计展览一方面应该具有宽广的国际视野，同时也需深入载体城市的文化土壤中生根发芽，由此，在与城市水乳交融的互动中提升其品质。