

寻找大师
系列

设计大师

时尚的引领者

DESIGN MASTER

文月
主编

我们的创意，在与大师们气味相投的氛围中，必将茁壮成长

DESIGN

旗
出
版
社

寻找大师
系列

设计大师

时尚的引领者

DESIGN MASTER

文月
主编

红旗出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计大师：时尚的引领者 / 文月主编.

— 北京：红旗出版社，2014

ISBN 978-7-5051-3148-4

I. ①设… II. ①文… III. ①设计师—介绍—世界
IV. ①K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 135256 号

书 名：设计大师——时尚的引领者
主 编：文 月

出 品 人：高海浩
总 监 制：徐永新
责任编辑：陈 豪

责任校对：藏杨文
封面设计：博雅工坊
版式设计：博雅工坊

出版发行：红旗出版社

地 址：北京市沙滩北街 2 号

邮 编：100727

编 辑 部：010—82061212

E - mail: hongqi1608@126.com

发 行 部：010—64024637

欢迎品牌图书项目合作

项目电话：010—84026619

印 刷：北京雁林吉兆印刷有限公司

开 本：710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数：165 千字

印 张：14.75

版 次：2014 年 10 月北京第 1 版 2014 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-5051-3148-4

定 价：36.00 元

版权所有 翻印必究 印装有误 负责调换

设计大师时尚的引领者

序言

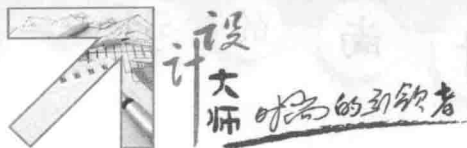
随着时代的进步，城市的发展，人类社会呈现各种多样化的趋势。在大批量的机械化状态下，设计从传统意义中分离出来，形成了一种新的产业。在传统的意义里，设计是依附于制作业产生的，这里的制作者就是传统的工匠，工匠同时担任设计与制作两种任务。

设计行业的独立，意味着设计师独立于工匠而单独存在，主要职能在于加强产品的外观造型。

设计是一种视觉传达的过程，是将人类丰富的意识形态通过预先的设想和计划用视觉形态表达出来。随着现代科技的飞速发展，人们对生活品质的要求越来越高，这就意味着设计理念在人们生活中所占据的地位越来越重要，设计师把产品的形象经过美化加工、简要轮廓再注入新的意识理念，将产品的实用性加强，赋予产品概念化的功能。现今设计注重用户体验的过程，于是设计便从视觉扩展到触觉等各种感官感受，同时也被延伸到了各行各业。

设计把逻辑思维注入到产品的理念里，将大脑风暴具象化，从而对产品进行反应，形成全新的表达，丰富产品的意义，获得观赏者的共鸣。从这一点说，设计是结合了产品的实用性与文化性的一种中和产业，它立足功能性，加强艺术性。

一个优秀的设计师必须具备多方面的修养，同时拥有艺术的感

觉和工匠的思维。本书介绍了众多设计大师的生活历程以及他们的专业成就，从中我们可以看出，身为一个设计师，如何丰富自己、沉淀自己，再将自己的思维融入设计中，是很重要的基础准备。而这些设计大师无一不具有丰富的人生阅历与精神内涵。

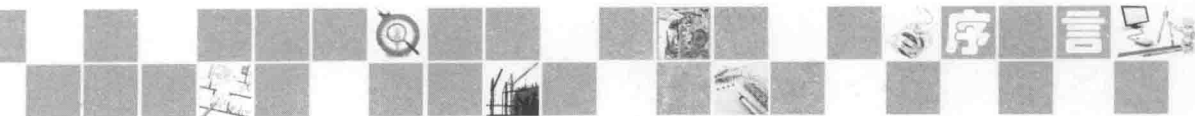
本书将设计划分为平面设计、服装设计、城市景观设计、工业设计、建筑设计和动漫设计 6 个领域。

平面设计是用图形展示事物的最直观的体现，它是设计的终端行业，设计师将自己的思维通过图形创意进行造型，对观赏者造成视觉冲击，从而影响人们的思维模式。这个领域出现了诸如麦克韦德这样的设计大师，他将设计化繁为简，使得平面设计更加通俗易懂、深入人心，影响了设计的心理模式。

服装设计则是设计发展的必然结果，深刻地体现了设计对于生活的应用，随着社会生活水平的提高，人们对时尚的要求也越来越高，这一领域也逐渐为人们所了解，受到人们的推崇，也涌现出了一大批广受欢迎的设计大师，例如可可香奈儿女士。她首次将女装进行解放，运用了男装的结构，开创了简约时尚的女装风格，影响了一个世纪的女士着装，而她本人的独立个性也成为了都市白领所追求的个性特征，香奈儿女士所开创的香奈儿品牌影响至今，拥有众多拥趸。

城市景观作为设计中的城建环节，对城市环境艺术做出了重大贡献，伟大的城市景观设计师能够影响一座城市的外观风格甚至意识形态。这一领域的代表人物是 19 世纪的美国景观设计师奥穆斯特德，他的设计覆盖面极广，深受英国田园风格影响，对于保护城市里的自然生态环境起到了重大作用，影响了美国城市规划的风格。

工业设计直接促进了人类科技文明的进步，它对科技的依赖性

非常强，采用先进的科技成果，融合设计艺术的想象力和工业技术的理性意识，对促进人类生活做出了重大贡献。伟大的工业设计大师彼得·贝仑斯是其中的代表人物，他是德国现代工业设计的领军人物，开创了众多的工业设计批量推广方法，将工业社会的成果产业化，还推出了企业管理的诸多制度，是一位伟大的工业设计师。

建筑设计则将设计的美学思考融入了更多的安全管理范围，它不仅需要将众多民众的审美纳入美学思考范围，还要在思维上领导民众，对城市安全建设有很多要求。建筑设计大师贝聿铭是一位伟大的华人设计师，被誉为“最后的现代建筑大师”，他注重抽象形态建筑，努力追求建筑与艺术的融合，形成了自己独特的建筑风格，影响深远。

动漫设计是设计行业的“朝阳产业”，它将平面的漫画作品通过科技手段，合成二维、3D效果的特殊视觉图像，加以分镜头动作，最终形成连贯的影视作品。日本动漫发展已久，出现了诸如宫崎骏等动漫大师，创作出了一系列优秀作品，对少年儿童以至成年人都有着很大的吸引力。

总而言之，设计涵盖了我们生活的各个方面，不限于本书所罗列的几个方面。设计对我们的生活起到了重要的作用，而大师们正是凭借着他们高超的专业技能和艺术修养，以及自己对于人类、世界、地球的独特思考，创作出了众多伟大的设计作品，深刻地影响了我们的生活。

设计大师时尚的引领者

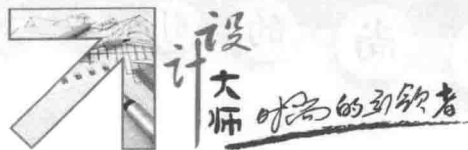
目录

序 言 I

Part 1 1

平面的思考

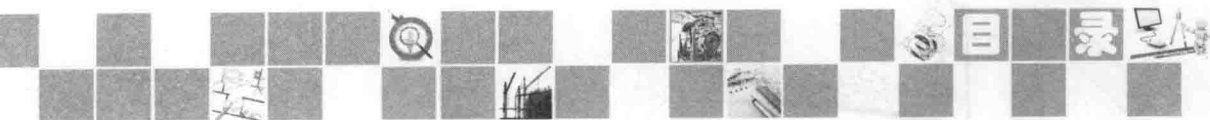
- 3 毫无掩饰的视觉传达——艾米尔·鲁德 Emil Ruder (1914—1970)
- 6 天才创意魔方——索尔·巴斯 Saul Bass (1920—1996)
- 8 “图钉”艺术家——西摩·切瓦斯特 Seymour Chwast (1931—)
- 11 嬉戏般的幽默情趣——福田繁雄 (1932—2009)
- 13 融合现实与想象视觉诗人——冈特·兰堡 Gunter Rambow (1938—)
- 16 后现代设计中的“新浪潮”——沃夫根·魏纳特 Wolfgang Weingart (1941—)
- 19 字体的灵魂——小林章 Kobayashi Akira (1960—)
- 22 充满听觉的视觉表现——尼古拉斯·卓斯乐 Niklaus Troxler (1947—)
- 24 将已知事物陌生化——原研哉 Kenyohara (1958—)

Part 2 29

霓裳的世界

- 31 20 世纪时尚界的设计先锋——可可·香奈儿
Cabrielle (CoCo) Chanel (1883—1971)
- 33 法兰西文化的突出象征——皮尔·卡丹 Pierre
Cardin (1922—)
- 36 制造时尚的优雅先生——乔治·阿玛尼 Giorgio
Armani (1934—)
- 38 褶皱情结——三宅一生 Issey Miyake (1938—)
- 41 时装界的凯撒大帝——卡尔·拉格斐 Karl La-
gerfeld (1938—)
- 44 黑色灵魂——川久保玲 ReiKawakubo (1942—)
- 47 来自上流社会的纤弱裁缝——伊夫·圣·洛朗
(1936—2007)
- 49 东方时尚的化身——谭燕玉 (1957—)
- 52 细节的巨人——德赖斯·范诺顿 Dries Van
Noten (1958—)
- 54 嬉皮的新巅峰——迈克·柯尔 Michael Kors (1959—)
- 57 真正的立体世界——安·迪穆拉米斯特 Ann
Demeulemeester (1959—)
- 60 无可救药的浪漫——约翰·加利亚诺 John
Galliano (1960—)
- 63 反时尚风格——山本耀司 Yohji Yamamoto (1943—)
- 65 妖异出位的艺术——亚历山大·麦昆 Alexan-
der McQueen (1969—2010)

68 温柔的个性色彩——斯黛拉·麦卡特尼 Stella
McCartney (1972—)

71 婚纱女王——王薇薇 (VERAWANG) (1949—)

Part 3 75

都市的灵魂

77 积极的巴洛克艺术家——乔凡尼·洛伦佐·贝
尼尼 Giovanni Lorenzo Bernini (1598—1680)

80 田园牧歌——弗雷德里克·劳·奥姆斯特德
Olmsted (1822—1903)

82 “自由女神”之父——弗雷德里克·奥古斯特·巴
特勒迪 Frédéric Auguste Bartholdi (1834—1904)

86 给雕塑装上灵动的翅膀——亚历山大·考尔德
Alexander Calder (1898—1976)

88 设计重于体验——约翰·O. 西蒙兹 John
O. Simonds (1913—2005)

91 风景过程主义之父——乔治·哈格里夫斯
George Hargreaves (1952—)

93 设计结合自然——麦克哈格 LMCHarg (1920—2001)

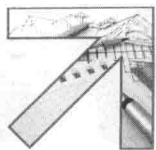
96 城市意象——凯文·林奇 Kevin Lynch (1922—)

99 现代主义景观之父——彼得·沃克 Peter
Walker (1932—)

Part 4 103

工业设计风尚

105 拒绝复制，坚持理性创作——彼得·贝伦斯
Peter Behrens (1868—1940)

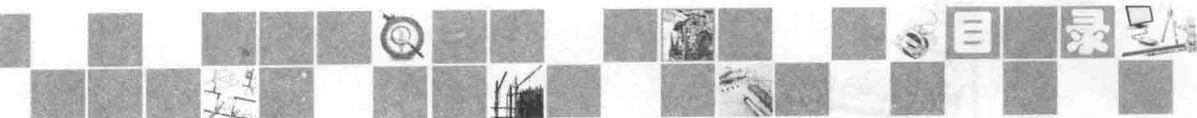

- 108 世纪汽车设计大师——乔治亚罗 Fabrizio Giugiaro (1938—)
- 110 艺术的实用性道路——弗拉基米尔·塔特林 Vladimin Tatlin (1885—1953)
- 113 将生物学融入想象设计——罗斯·拉古路夫 Ross Lovegrove (1958—)
- 116 21 世纪的达·芬奇——卢吉·科拉尼 Luigi Colani (1928—)
- 118 唤醒人们的全部感觉——维尔纳·潘顿 Verner Panton (1926—1998)
- 121 讲述生命的意义——欧拉夫·巴斯基 Olaf Barski (1956—)
- 124 为 iMac 注入灵魂的人——乔纳森·埃维 Jonathan Paul Ive (1967—)
- 127 由功用与简约彰显美丽——雷蒙德·罗维 Raymond Loewy (1889—1988)
- 130 诗意的简约——迪特尔·拉姆斯 Dieter Rams (1932—)

Part 5 133

建筑之美

- 135 创造自由与新生——马岩松 (1975—)
- 138 Less is more——密斯·凡德罗 Miesvander Rohe (1886—1969)
- 140 筑起一片诗意的空间——勒·柯布西耶 Le Corbusier (1887—1965)

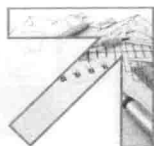

- 143 自然的曲线——安东尼奥·高迪 Antonio Gaudi (1852—1926)
- 146 传统与突破并行——弗兰克·赖特 Frank Lloyd Wright (1867—1959)
- 148 日本建筑第一人——丹下健三 Kenzo Tange (1913—2011)
- 151 教育是第二事业——瓦尔特·格罗皮乌斯 Walter Gropius (1883—1969)
- 154 去看壮丽的天际线——贝聿铭 Ieoh Ming Pei (1917—)
- 157 让建筑组织社会活动——亨利·培根 Henry Bacon (1930—)
- 159 完美的兼取东西文化——矶崎新 Arata Isozaki (1931—)
- 162 公共和私密的渗透——安藤忠雄 (1941—)
- 165 尊重自然，崇敬大地——格伦·莫屈特 Glenn Murcutt (1936—)
- 167 找到现代主义的根——扎哈·哈迪德 Zaha Hadid (1950—)
- 170 用纸房子撑起一片天——坂茂 Shigeru Ban (1957—)
- 173 建筑与艺术并行——米丘 (1960—)

P..... 177 **Part 6**

动漫界的脊梁

- 179 童话王国缔造者——华特·迪士尼 Walter Elias Disney (1901—1966)

- 182 好莱坞动画界的传奇——约瑟夫·巴伯拉 Joseph Barbera (1911—2006)
- 184 史努比的“笨爸爸”——查尔斯·舒尔茨 Charles chelz (1922—2000)
- 187 蓝精灵之父——皮埃尔·居里福特 Pierre Culliford (1928—1992)
- 190 日本漫画之神——手冢治虫 (1928—1989)
- 192 造梦机器之父——藤子·F. 不二雄 (1933—1996)
- 195 动画界的黑泽明——宫崎骏 Miyazaki Hayao (1941—)
- 198 七龙珠之父——鸟山明 (1955—)
- 200 日本知名漫画大师——高桥留美子 (1957—)
- 203 EVA 的创造者——庵野秀明 Anno Hideaki (1960—)
- 205 梦想与现实的暧昧——今敏 (1963—2010)
- 209 木偶动画大师——川本喜八郎 (1925—2010)
- 211 创造神奇宝贝的男人——田尻智 (1965—)
- 214 中国美术动画之父——万籁鸣 (1900—1997)
- 217 日本 JUMP 系新锐漫画家——岸本齐史 Kishimodo Masashi (1974—)
- 219 日本少年漫画的强心剂——尾田荣一郎 (1975—)

第一章

平面的思考

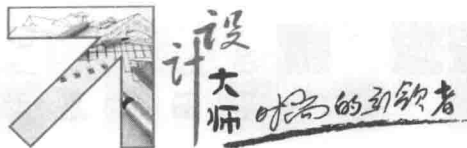
毫无掩饰的视觉传达

——艾米尔·鲁德 (1914—1970)

艾米尔·鲁德是瑞士的著名设计师。身为一名极负盛名的平面设计师，他对版式设计有独到的见解，也是一位成功的教育导师。他倡导文字设计秩序理论与有机文字设计，探索出了独到的设计风格。

1914年春，艾米尔·鲁德在瑞士的苏黎世市出生，15岁开始学习排版设计，此时的他只是一个排字学徒工，然而，正是学徒工的生涯使他积累了丰富的排版经验，这也为他后来从事的版式设计研究打下了扎实的基础。1933年，年仅20岁的艾米尔·鲁德考进了瑞士的名校苏黎世艺术与工艺学校，在校期间，他受到德国包豪斯教育理念的熏陶，对自己的专业知识有了更进一步的认识。

二战以后，艾米尔·鲁德和挚友阿明·霍夫曼创立了瑞士巴塞爾设计学院，从此大刀阔斧地展开了他的教学生涯。他担任版式设计的教学，将新的版式设计推广到新的设计领域。而此时，因为战争的创伤，二战后的平面设计，普遍进入了停滞阶段，而瑞士因为是中立国，环境比较稳定，这使得各国艺术家和设计师都投奔瑞士，推动了瑞士印刷和平面设计行业的发展。于是一种全

新的平面设计风格在瑞士发展起来，这种风格以方网格为基础线，然后将字体等造型元素采用非对称的方式排列在其中，并简化了字体的形式，使得设计作品清晰简约，标准明确，受到了设计师的广泛欢迎。

身为新风格的领军人物的艾米尔·鲁德，将这种设计方式融入他的创新教学里，使得巴塞尔设计学院成为这种新风格的实验基地，新风格才得以迅速推动和发展。在这种新风潮的影响下，巴塞尔设计学院最终发展成为瑞士设计的摇篮。

艾米尔·鲁德认为，版式设计具有强烈的目的性，如何有效地传达信息以及与观看者交流互动是其最明确的目的，于是他主张将方格网基准标准化，和谐造型元素之间的彼此联系，使得设计对象更具备可读性，并最终促进毫无掩饰的视觉传达效果。他采用科学方法，将版面样式标准化，统一设计的整体视觉，既传达了设计的基本信息，又使其看起来具有美感，别具现代化。

艾米尔·鲁德强调文字的双重性功能。他认为现今的文字设计不能依赖瞬间的灵感，而必须是有依可循的，只要掌握了一个必须的潜在的形式美法则，就能规范文字设计的排版方式，达到视觉效果与视觉传达二者的和谐统一。

艾米尔·鲁德钟爱无衬线字体，避免虚伪造作的装饰特点，他通常选用 Helvetica 和 Univers 这两种无衬线字体，Helvetica 字体结构稳固，简单直接，以单词“brennpunkt”为基本元素单元，以此为中心重复环绕排列，将文字的内涵与排列出来的图形完美结合，达到阐释主题的效果。这种字体有些类似中国人的黑体字，字体稳重庄严，粗细均匀，效果醒目。而 Univers 字体修长典雅，显得非常精致，充满了丰富的瑞典人文精神，带有典型的现代主义特

征，其简约的特点更凸显了新风格的现代性特点。

艾米尔·鲁德将这两种字体进行放大缩小的排列组合，并把这种效果反复运用于实践，最终创作出了众多有影响力的海报。在艾米尔·鲁德的影响下，“Helvetica”和“Univers”成为二战后瑞士最受欢迎的标志性字体。

1962年，48岁的艾米尔·鲁德在纽约举办了国际文字设计艺术中心（ICTA），再次促进了新风潮的全球化推广。后来他将自己20多年的教学成果整理成一本教科书《Typographie》，这本书里提出了他的设计理念以及设计的实际经验，封面将书籍标题的字母从大到小排列，形成空间对比，视觉醒目突出。这本书一经出版，受到了设计师的欢迎，成为标准设计排版的经典教科书。

艾米尔·鲁德曾经说过：“设计作品中那些功能布局清晰的表格与设计并不抵触，相反，在排列如此之多的小元素时具备了非常理想的形式和技巧。”他的这种设计理念非常科学，认为设计这种“主观的表达方式”必须要用“客观、有建设性的方式”来传达出来，理性的方格网基础构图将版式设计的各个空间用标准化的方式分割出来，使得版面各区域协调合理，视觉感触更紧密。

艾米尔·鲁德严谨对待设计和教育，毕生追求文字设计，将文字符号化为印刷时代的标志，不仅实现了文字本身传达信息的功能，还将文字幻化为造型元素，成为吸引人们注意的符号，是平面设计新的里程碑。