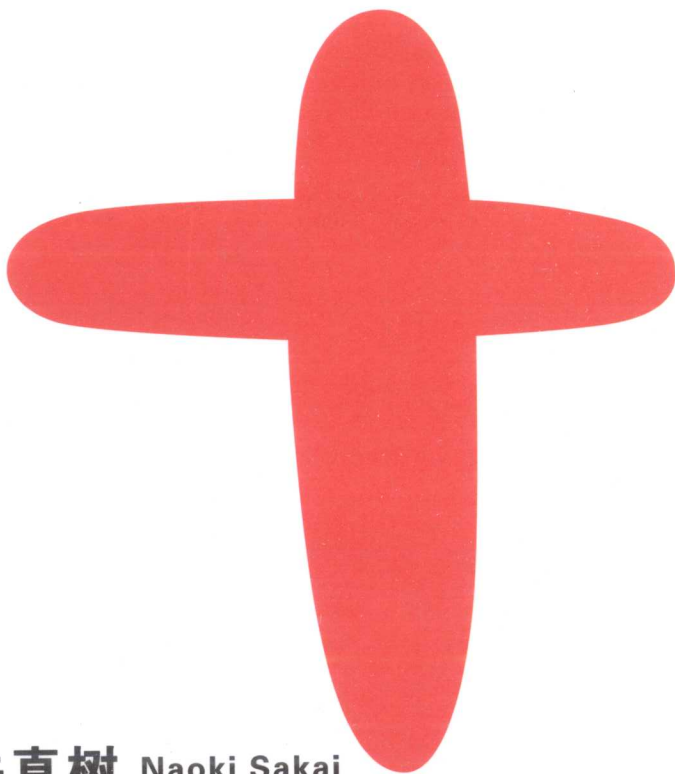

Plot of Design

设计的图谋

改变世界的80个日常创意阴谋

坂井直树 Naoki Sakai

封面设计：原研哉 Hara Kenya

插图：川口澄子 Sumiko Kawaguchi

“世界上没有什么‘前所未有’的设计，
因为好东西早就都被设计出来了。”

—— 坂井直树

美国NIKE300位设计师指名听他现场演讲，没有人比他更了解日本设计趋势！
日本权威概念家坂井直树将全球20年来的设计精华以及他在全球应邀巡回演讲的 Emotional Program，全都浓缩在80篇设计图谋中！

- 大师跨刀！日本平面设计教父——原研哉 封面装帧设计
- 日本人都知道的超人气插画家——川口澄子 80篇画龙点睛的绝妙插画
- 日本au KDDI、SONY、NISSAN……联合推荐

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的图谋 / (日) 坂井直树著; 赖惠铃译.

— 济南: 山东人民出版社, 2010.9

ISBN 978-7-209-05470-6

I. 设... II. ①坂... ②赖... III. ①设计学

IV. ①TB47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 156803 号

DESIGN NO TAKURAMI by SAKAI Naoki

Copyright©2005 by SAKAI Naoki

All rights reserved.

Original Japanese edition published by TRANSWORLD JAPAN INC.

Simple Chinese translation rights arranged with TRANSWORLD JAPAN INC.

through ALAYA INC.

Simple Chinese translation rights©2010 by Shangdong People's Publishing House.

山东省版权局著作权合同登记号 图字: 15-2010-037

责任编辑 吴宏凯 赵力

装帧设计 良英

项目完成 吴宏凯工作室

设计的图谋

坂井直树 著 赖惠铃 译

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址 济南市胜利大街 39 号 邮政编码: 250001

网 址 <http://www.sd-book.com.cn>

发 行 部 (0531)82098027 82098028

新华书店经销

北京图文天地制版印刷有限公司印装

规 格 32 开 (148mm × 210mm)

印 张 5.5

字 数 140 千字

版 次 2010 年 9 月第 1 版

2010 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-209-05470-6

定 价 38.00 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。010-84488980

设计的图谋

PLOT of DESIGN

改变世界的80个日常创意阴谋

坂井直树

著

山东人民出版社

序

“设计的图谋”是从2001年12月1日发行的杂志*Pen* (Hankyu Communications) 开始连载的专栏。

流行服饰、汽车、相机、手机……截至目前，我在工作上接触到的与设计有关的经验可以说是多到数不清。这个专栏对我而言，也是个亲自执笔的全新挑战。在这之前，我多半只是口述，由别人来记录，真正自己动笔写文章的次数，几乎可以说是零，所以我和担任编辑的深泽人先生通过无数次的电子邮件，每一期都是在修正错误中学习。

一直以来，身为一名设计师，我很少会用文字来解释我在创作作品时的创意和心思，因为我总认为“百闻不如一见”，只需一张照片，或许就能表达我想说的千言万语。然而，在写这个专栏的时候，我的想法是，我有没有办法通过语言来向那些不能谋面的人传达我的设计理念？只要以文章的方式把那些暧昧不明的设计理念明确地表达出来，即使是不能谋面的人应该也能了解我所呈现的世界。

或许也有人会认为，我在专栏中所介绍的牙签或火车便当是怎么设计的根本无关紧要。然而，在我看来，平常我们不以为然的一些东西，其实全都是经过设计的；在这个世界上，只要是人做的东西，没有一样不是经过设计的。

我曾经在松冈正刚先生的文章里拜读过这么一句话：“所有的工具、产品、商品都是把原本就潜伏在身体里的情感向外投射之后所形成的东西。”这句话让我再一次深深地体会到，人心其实就是设计的原型。

何谓设计？

和我刚开始写这个专栏的时候比起来，设计的确已经产生了变化。在几年前还是

最新的东西，如今再回头去看，有些已经变成令人不堪回首的丢脸回忆了。但那并不是因为当初的设计有什么问题，只是已经不符合现代的设计潮流而已。

在称为“现在”的材料里，加入过去与未来调味，从中产生的设计才足以称得上经典。正因为流行是如此纤细，会随着时间的逝去而湮没在岁月的洪流里，所以才能凸显出经典设计真正的美感与存在价值。并非一成不变，而是与时俱进的东西或许才配称为设计吧！

从不浪费社会资源的角度来看，既然是马上就会被淘汰的东西，或许从一开始就不应该做！问题是，设计具有一种不可思议的魅力，光是这种理由并不能让设计不存在。设计的价值快要消失的瞬间又会产生新的价值，这正是设计的醍醐味之一。

刺激没有胃口的人产生食欲是设计的魔力；唤醒前所未有的冲动，让人产生无论如何都想要拥有的“欲望”也是设计所扮演的角色之一。

我把大半的人生都花在构思概念、做成商品来卖的工作上。从创意到产品，虽然领域改变了，但是我对设计所秉持的态度却是数十年如一日。我的想法是：正因为没有人尝试过，所以才更有一试的价值。设计的使命就是创造出目前世界上还没有的东西。

专栏自开设至今已约四年，没想到自己可以持续写作这么长的时间。

当初我的责任编辑安藤贵之先生，如今已是*Pen*的总编辑了。在他之后是伊藤雄道先生来担任我的责任编辑，我的写作技巧都是被这两个人训练出来的。川口澄子小姐的插图具有画龙点睛之效，巧妙地弥补了光靠文字不足以表达的部分。

负责制作封面的是原研哉先生，我把设计交给他全权处理，而他也不负众望地交出了超越我想象的别致封面，真的是感激不尽。

最后，我由衷地感谢所有协助我完成这本书的人。

坂井直树

十 序

PLOT_01	奥迪TT Coupé	10
PLOT_02	菲利普·斯塔克	12
PLOT_03	饭田桥站	14
PLOT_04	新迷你	16
PLOT_05	格温奈·尼古拉斯	18
PLOT_06	马克·雅各布斯	20
PLOT_07	NIKE&SONY	22
PLOT_08	机械式手表	24
PLOT_09	数码相机	26
PLOT_10	手机	28
PLOT_11	SOPHNET.	30
PLOT_12	陈幼坚	32
PLOT_13	日本的椅子	34
PLOT_14	机器人	36
PLOT_15	韩国的设计	38
PLOT_16	眼镜	40
PLOT_17	设计师酒店	42
PLOT_18	山中俊治	44
PLOT_19	网页设计	46
PLOT_20	铃木爱德华	48
PLOT_21	自主魔力	50

PLOT_22	电视游戏机	52
PLOT_23	奥利弗·布莱	54
PLOT_24	马西莫·约萨·吉尼	56
PLOT_25	河口洋一郎	58
PLOT_26	感食	60
PLOT_27	国旗	62
PLOT_28	戴森吸尘器	64
PLOT_29	从“和”到WA	66
PLOT_30	抗老化医学	68
PLOT_31	香水瓶	70
PLOT_32	苹果计算机	72
PLOT_33	制服	74
PLOT_34	甜点	76
PLOT_35	公寓	78
PLOT_36	指甲彩绘	80
PLOT_37	日本庭园	82
PLOT_38	烟火	84
PLOT_39	打火机	86
PLOT_40	改造包包	88
PLOT_41	拐杖	90
PLOT_42	绘本	92

PLOT_43	车站便当	94
PLOT_44	节能设计	96
PLOT_45	太空时代设计	98
PLOT_46	特伦斯·康兰爵士	100
PLOT_47	超薄电视	102
PLOT_48	新型路面电车	104
PLOT_49	插画	106
PLOT_50	实体模型	108
PLOT_51	大江匡	110
PLOT_52	烟灰缸	112
PLOT_53	商标	114
PLOT_54	筷子	116
PLOT_55	道路交通标志	118
PLOT_56	日式点心	120
PLOT_57	汽车设计师	122
PLOT_58	织品设计	124
PLOT_59	食玩	126
PLOT_60	牙签	128
PLOT_61	MoMA	130
PLOT_62	自动贩卖机	132
PLOT_63	路易吉·科拉尼	134

PLOT_64	约翰·杰伊	136
PLOT_65	纸绳	138
PLOT_66	手表上的数字盘	140
PLOT_67	矿泉水	142
PLOT_68	硬币	144
PLOT_69	百货公司的包装纸	146
PLOT_70	出入境的戳章	148
PLOT_71	药	150
PLOT_72	书本设计	152
PLOT_73	婴儿车	154
PLOT_74	干电池	156
PLOT_75	乐器	158
PLOT_76	建筑的结构	160
PLOT_77	菜单	162
PLOT_78	洗手间	164
PLOT_79	招牌	166
PLOT_80	坂井直树的设计	168

十后记

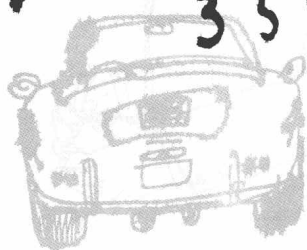
奥迪TT Coupé

崭新的设计，将往年的保时捷车型符号化

在这100年内，有许多汽车被制造出来，但是到底有几款真正留在了人们的记忆里？今天我想跟大家聊聊自1997年上市以来，马上同时掳获车迷与设计迷芳心的奥迪TT Coupé，大家一致认为，“TT的设计好摩登啊！”那么，以前和现在的车辆设计到底哪里不一样呢？以前是先把车灯和引擎等零件的位置摆好，再开始勾勒整体的线条；最近则是先把车身的整体概念设计好，然后再把车灯和窗户等零件装上去。换言之，随着汽车制造业的科技愈来愈发达，在设计上可供挥洒的空间更多了。TT的车架从正上方往下看宛如两个大小不同的椭圆形重叠在一起，细节的设计虽然很简单，但是整体的感觉却很有分量，令人印象深刻。自从A-class上市之后，汽车的平均“身高”确实都增加了，相比之下，TT的车身比较低，强调其跑车的特性。强而有力的挡泥板看起来就像是用四个轮子牢牢地踩住地面，强调其轻快的车速。车内的设计则运用了大量由黑色铝制金属材质制成的零件，再点缀上红色，加上Ventura的时钟和B&O的音响，设计品味一流，充满了成熟又高级的感觉。然而，当我坐在这个十分舒适的驾驶座里时，却突然有一股怀念的情怀。

这种视野狭窄的感觉，很像坐在早年德国的风云车里——我曾有一辆保时捷356“Speedster”。于是我下了车，又一次把整辆车的外观看了一遍，果然没错，从旁边看过去，车窗如上弦月一般，车身圆滚滚的就好像浴缸一样。是的，就是在TT的车头和车尾部分的“车型”上可以看到符号化的Speedster的影子！我并不是想说TT是在模仿50年代的保时捷，而是在TT的车型上蕴藏着Speedster这款生产于50年前的车的设计原型。在现代车坛上俨然是新王者的TT，继承德国制造的血统（DNA）绝非偶然，这正是TT所打的“如意算盘”。主导这种设计风格的，是目前福特汽车的设计总

PORSCHE
356

AUDI
TT

监兼副社长马丁·史密斯（Martin Smith）。基本上，制造者都会基于各自的记忆与经验拥有一个设计的数据库。正因为他是美国人，所以才可以从更客观的角度去欣赏德国车，换句话说，他其实是把自己对汽车设计的憧憬倾注到TT里，不只是重现了一辆经典车，还将其升华成摩登的设计。我曾经听某家汽车制造商设计部门的人说，从今以后会有很多设计师采用TT式的奇幻摩登风格。这样看来，TT应该会有好长一段日子成为下一代跑车设计的原型吧！

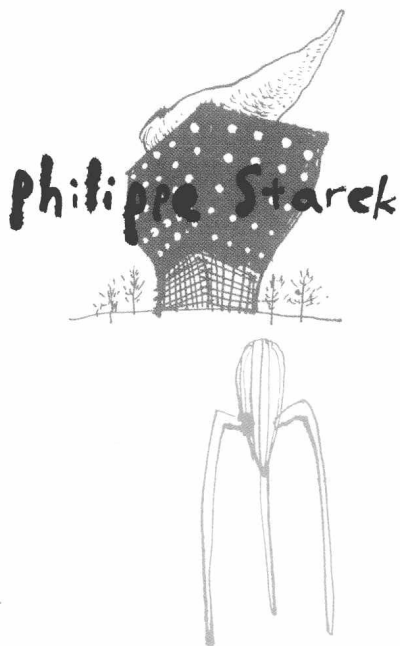
菲利普·斯塔克

他的灵感不是在脑子里，而是在手中

只要是稍微关注设计的人，应该不会不知道菲利普·斯塔克（Philippe Starck，1964年生于巴黎）这个人吧！他曾经被誉为后现代主义的宠儿，目前仍是设计界的超级巨星，是一位充满赤子之心的“大叔”。在工业设计的领域里，很少有人像他这样以人格特质取胜。就连他在专门出版设计类丛书的TASCHEN所推出的作品集，封面也请来让·巴蒂斯特·蒙迪诺（Jean-Baptiste Mondino）为他拍摄全裸的照片，真是一位彻头彻尾的流行巨星。知名设计师马克·纽森（Mark Newson，1963年生于澳大利亚）以前也曾经说过：“如果没有菲利普·斯塔克，设计文化应该不会像现在这么发达吧！”因为菲利普·斯塔克是为所谓“工业设计”带来突破性发展的代表性人物。在这个只要做出什么破天荒的事情就一定会招来妒恨的时代，我实在找不出第二个像他这样的人物。

他跟那些只会坐在计算机前面，唯唯诺诺的工业设计师可以说是完全相反的类型。工业设计虽然是一种经常要在规格与标准化的框架中进行的工作，但是斯塔克就是不会被上述框架所束缚，他可以随心所欲地将不断涌出的灵感无限延伸，然后再分毫不差地落进框架里。就连产品的大小，也会刚好落在标准的框架内。

我有一位在大阪的朋友刚好拥有一栋由斯塔克设计，名为“Le Baron Vert”的建筑物。这栋大楼的外形看起来就跟门挡没什么两样，说是把茶壶倒过来当成大楼也不奇怪。我认为他的灵感来源不在于脑袋里的东西，而在于他的手中。虽然可以用“凭感觉”来概述他的作品，但似乎又不能光用这三个字来简单概括。我认为斯塔克的手就像是精密的感应器与数据库、CAD（即Computer-aided design，计算机辅助设计）的集大成，通过那双手的触感与他记忆中的吉光片羽相结合，创造出全新的形

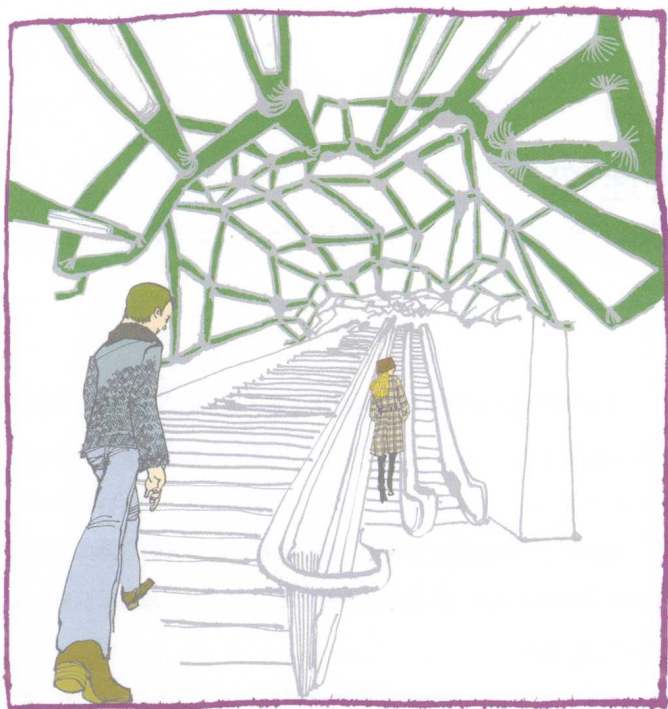
状。我在日本见到斯塔克的时候，曾经把日本的瓦片当做见面礼送给他，他马上就拿在手里把玩，揣摩其触感，甚至还突然把水倒在瓦片上，观察水花溅起的模样，那一幕令我印象深刻。由斯塔克的手所捏出来的黏土模型，由于还残留着他掌心与指尖的记忆，就算是用铝之类的坚硬材质加以产品化时，也会孕育出柔软的肉感或充满情色味道的阴影。能够营造出这样的感觉，真不愧是重视感官享受的法国人。仿佛原本在他手上的模型，只要他一念咒语，转眼间就可以变身成大楼或柠檬榨汁机。接下来又会变出什么东西呢？大家都对他的手充满了期待。听说他在朝日啤酒的企业总部简报上的重头戏，就是从公文包里取出模型给大家看，简直就像魔术师从礼帽里变出一只兔子一样。

饭田桥站

枝繁叶茂的绿色常春藤在大江户线里营造出独树一帜的异空间

如果有人请你画出涩谷这个城市，你会怎么画呢？八公狗广场还是109百货？当被问到对某个城市的印象时，大家第一个想到的都是地标性的建筑物，但是实际上我们走在街头的时候，不是从地下街进入百货公司，就是经由各条通路从A馆移动到B馆，总之是在都市的内部空间里移动。这种都市的“内脏”反而会比每一栋大楼的外观更令人印象深刻。提到都市的“内脏”，一定少不了地下铁。除去地上的出入口之外，地下铁是一种只有内部空间而没有外部空间的特殊建筑物。先不要管地下铁适不适合被称为“建筑物”，地下铁的内部空间就是其外观。简而言之，就像是两面都可以穿的衣服一样。都营地下铁大江户线26个车站的设计全都是外标的。每个车站的设计都不一样，这是一次很特别的尝试。墙壁上镶嵌着玻璃砖灯的赤羽站、由黑色花岗岩的柱子和金色的天花板构成的六本木站、在石板地上以白灰泥和砖瓦拼出图案的藏前站等等，每个车站都很有个性。饭田桥站更是独树一帜。饭田桥站由渡边诚先生设计，荣获由旭硝子株式会社主办的2000年度“内部空间设计大赏”，是备受瞩目的建筑空间。位于涩谷的青山制图专门学校是渡边先生的出道作品，整栋建筑物宛如摩托车的引擎零件一样突出，就好像是突然从住宅区里冒出来的钢弹一样，充满了压倒性的存在感，让人过目不忘。

设计过这种夸张建筑物的人，一旦要为保守的地下铁做设计，会做出什么样的东西来呢？对他的作品感到好奇的我，特地跑到饭田桥站去看。首先映入眼帘的是鲜艳的绿色支架，宛如常春藤一般爬满了楼梯上的天花板。形状前所未见，到处都镶嵌着日光灯，似乎也扮演着照明的角色。顺带一提的是管线都直接外露在天花板上。当我决定再从头到尾仔细观察一遍，从改闸口搭乘手扶梯往下看时，发现那些宛如常春

藤的绿色支架这时看起来像是胃壁上的网目，感觉就好像是自己缩小了跑进人类的身体里，像电影《联合缩小军》（*Frantic Voyage*）里的情节一样。饭田桥站把“看不见的东西”变得看得见了。“看不见的东西”指的是埋在地底下的那些钢筋水泥的构造，例如从楼梯延伸到月台的走廊，一般都会做得跟地上物一样，把天花板抹平、将隧道的构造隐藏起来；但是渡边先生故意留下用挖土机挖凿出来的痕迹，做成隧道状的走廊。借由强调地下隧道的存在，再加上宛如常春藤一般的装饰支架，赋予行人一种仿佛走进地下铁这个都市内脏的印象。渡边先生的设计所要表达的，就是通过车站这个真实的建筑物，来表现位于地下的巨大空间。