

[美] 莫莉·简·奎因 (Molly Jane Quinn) 珍娜·塔尔博特 (Jenna Talbott) 著 李丹彤 郑宇 译
飞思数字创意出版中心 监制

It's lonely in the modern world: The essential guide to form,
function, and ennui from the creators of unhappyHipsters.com

室内设计 私语录

[美]莫莉·简·奎因(Molly Jane Quinn) 珍娜·塔尔博特(Jenna Talbott) 著 李丹彤 郑宇 译
飞思数字创意出版中心 监制

It's lonely in the modern world. The essential guide to form,
function, and ennui from the creators of unhappyHipsters.com

室内设计 私语录

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Text ©by Molly Jane Quinn.

Illustrations ©2011 by Jenna Talbott.

All rights reserved.

First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.

Simplified Chinese Copyright ©2013 by Publishing House of Electronics Industry.

本书简体中文版专有出版权由 Chronicle Books LLC 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-3689

图书在版编目 (CIP) 数据

室内设计私语录 / (美) 奎因 (Quinn, M. J.), (美) 塔尔博特 (Talbott, J.) 著; 李丹彤, 郑宇译.
北京: 电子工业出版社, 2013.9

书名原文: It's lonely in the modern world. The essential guide to form, function, and ennui from the creators of unhappyHipsters.com

ISBN 978-7-121-20851-5

I. ①室… II. ①奎… ②塔… ③李… ④郑… III. ①室内装饰设计 IV. ① TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 45209 号

责任编辑: 侯琦婧

特约编辑: 江 琴 赵树刚

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

装 订: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 11 字数: 281.6 千字

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 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。

参与本书翻译的人员: 李丹彤 郑宇 马晓婵 马晓海 张起帐 肖璐 班维 齐勇旭 华津广

[美]莫莉·简·奎因(Molly Jane Quinn) 珍娜·塔尔博特(Jenna Talbott) 著 李丹彤 郑宇 译
飞思数字创意出版中心 监制

It's lonely in the modern world. The essential guide to form,
function, and ennui from the creators of unhappyHipsters.com

室内设计 私语录

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

Text ©by Molly Jane Quinn.

Illustrations ©2011 by Jenna Talbott.

All rights reserved.

First published in English by Chronicle Books LLC, San Francisco, California.

Simplified Chinese Copyright ©2013 by Publishing House of Electronics Industry.

本书简体中文版专有出版权由 Chronicle Books LLC 授予电子工业出版社，未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

版权贸易合同登记号 图字：01-2013-3689

图书在版编目（CIP）数据

室内设计私语录 / (美) 奎因 (Quinn, M. J.), (美) 塔尔博特 (Talbott, J.) 著; 李丹彤, 郑宇译.
北京: 电子工业出版社, 2013.9

书名原文: It's lonely in the modern world: The essential guide to form, function, and ennui from the creators of unhappyHipsters.com

ISBN 978-7-121-20851-5

I. ①室… II. ①奎… ②塔… ③李… ④郑… III. ①室内装饰设计 IV. ①TU238

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 145209 号

责任编辑: 侯琦婧

特约编辑: 江 琴 赵树刚

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

装 订: 中国电影出版社印刷厂

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 720×1000 1/16 印张: 11 字数: 281.6 千字

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 59.80 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 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

参与本书翻译的人员: 李丹彤 郑宇 马晓婵 马晓海 张起帐 肖璐 班维 齐勇旭 华津广

前言

——Andrew Wagner (ReadyMade 杂志主编)

让我们假设回到以下情景：这是 2010 年寂寥的冬天，此时，作为追随时尚的 21 世纪 00 年代唯美主义者心头挚爱的“现代”设计已经陷入困境；而曾经激起疯狂消费的繁盛的全球经济也陷入了令人麻木的衰退时期；互联网作为信息传播的主要手段使得主流的家庭杂志也有了前所未有的危机感；那些身穿闪耀着特殊银汞合金颜色的服饰并故意装酷的，脸上带着令人厌烦的表情的，持续、热衷地表达讽刺之意，把漠不关心看做时尚的嬉皮士们，令人难以置信的是他们仍旧统治着旧金山、波特兰、洛杉矶及纽约这样的都市圣地。

在这样的背景下，1 月下旬，有两位神秘人士创办了一个崭新而神秘的博客，通过 Eames 靠椅（Eames，美国设计家，以其颇有创意的椅子系列而闻名，此种椅子均由铝制管和模制的胶合板制成）进入了设计领域并且成功地占有一席之地。Unhappy Hipsters 博客最初的展现方式很简单：就是从《Dwell 家居杂志》里选择那些摩登人士，渴求装酷的人士，设计界内行人士挚爱的图片进行截图并放在网上，这一举动给那些滥用现代主义者们以迅猛一击。它挑出 Dwell 的精品图片并配以挑剔讽刺的标题（例如：“真是搞不清楚她怎么能让自己的生活如此千疮百孔”或者“这就是他的孤独，他会精心准备好宴会并把大门敞开着，希望有人，或者任何人能经过并参加这个宴会”），Unhappy Hipsters 的这种戳穿向那些冲动的设计消费表达了急需的讽刺之意。

为了充分地了解 Unhappy Hipsters 对图片设计的对白所增添的讽刺意味，我们必须随着时间旅行回到 2000 年 10 月，那时一本致力于现代建筑

和设计的新颖杂志推出了。由其好胜的创始主编 Karrie Jacobs 执笔写的“水果碗宣言”标志着以旧金山为基地的 Dwell 杂志对建筑领域的权威发起了全面挑战，Dwell 的目的不仅仅在于嘲笑那些看似自命不凡的建筑摘要或建筑记录，甚至是大都会杂志，更要侵入建筑领域，Jacobs 做这些事情是手到擒来。

“在 Dwell，我们正在发动一场小范围的改革” Karrie Jacobs 写道，“我们认为，即使是一个普通人，也有居住在拥有独特完美设计的家具和产品的房屋或公寓里的可能，而这个房屋或公寓是建造在一个大胆的现代建筑里的。我们认为，好的设计应该是真实生活的一部分，而在大多数设计和建筑杂志中，能真正体现真实生活的优秀的设计却是明显缺失的。”

但是这次的宣言做的比说的更好听。Dwell 杂志以它的摄影作品精准有效地攻击了沉默的建筑世界。精心城市化的内部设计被相对大胆的（甚至经常是简陋的）广角镜头的空间所取代，取而代之的是堆满了衣服的地面，满是碟子的水槽，甚至是一张或两张乒乓球桌。也许最令人震惊的是它与当时的建筑和设计杂志规范所发生的偏离：Dwell 将实际的房屋拥有者也放在照片里，他们有的穿着睡衣，有的穿着运动裤，有的穿着在家里最舒服的家居服。Dwell 所要传递出来的看似明显而又隐晦的信息是：这个房子是真实的、有人居住的。

这是一个令人激动的时刻，很高兴我也是这极具煽动性的元老级成员中的一员，至此，这个一直封闭的行业开始经历不断的挑战和震惊。我们一直禁闭在舒适惬意的旧金山北部海湾的奥斯古德巷里，在那里我们拥有太多的欢乐，但有时仍旧需要接受这突如其来的挑战。但是正如绝大多数事物的发展一样，当 Dwell 杂志开始成长并走向成熟的时候，曾经犀利的开场渐渐地在它自己身上映射出其设立伊始时曾经嘲笑过的对象的样子。

Dwell 已经变成了守旧派与高品位的传播者，是时候挑战其元老的地位了。它现在犹如坐在建筑出版行业的悬崖边，就像一个长大了的孩子在到处寻找能转变其心灵的圣地一般。Unhappy Hipsters 为其提供了一个从追寻完美主义的压力中解放出来的时机。值得注意的是，正如十年前 Karrie

简介

你即将踏上一段将要改变你生活的旅程，很多人都梦想着能上建筑杂志，但却只有少数拥有敏锐设计和忍耐特质的人才有机会实现这一梦想，并创作出属于他自己的现代杰作。

当你想要设计出一个真正的现代风格的家居时，一定要经历化繁为简，取其精华去其糟粕的过程。当你在这个过程中不可避免地遇到小困难或动摇了你坚定信念的时候，请记住你是特别的：你是一个现代主义者。

现代主义者是一种罕见的优良品种的人类，这些人了解高端设计所赋予生命的意义，并且深知有序唯美的极简主义是一位良医，它能治愈人们疲惫的心灵。现代主义者渴望避开那些象征成功的华而不实的配件：巨大的电视机、手工的水晶香槟笛子、长绒毛地毯、舒适的家具等。作为一个现代主义者，你迷恋着建筑方面的创新，渴望拥有一个能代表你自我精神的家。

在本书中，我们将帮助你变得更加现代摩登。从座椅、夹层到儿童、宠物，让我们成为引领你进入一个全新生活的向导。你将会从平庸的外表中释放出来，放弃先入为主的物质快乐的概念，并开心地在阴森森的卧室里起床。你开始欣赏一些微妙的美，也许是一块不平整的虫蛀的胶合板，并且也开始享受赤脚走路穿过沙石小院时带来的痒痒的感觉。

我们将提供实用的建议，帮助你了解如何在通往现代感的路程中尽可能地感受到愉悦。你所需要的就是认真学习，以及有慷慨的预算。很快你就会习惯于来自你的朋友、邻居及陌生人的赞美，人人都羡慕你住在如此简约而又现代摩登的家里。准备好享受吧，准备好沉浸在塑造你周围的环境以满足你独特需求的伟大荣誉中吧。

欢迎来到现代世界。

Jacobs 在 Dwell 第一次发行时所说：“我们正处在一个非常有趣的精彩时代。即使有无限的资金和无可挑剔的品位，我们也无法设计出人们真正的理想中的生活，就像我们无法知道，即使在有限的预算内并且偶尔的审美失败的情况下，人们的真实生活也会是如此生动和有趣一样。” Unhappy Hipsters 身后的团队也许应该在这句话后面加上一个附录就是：永远不要丢失你们的幽默感。

预览目录

第一章 形式追随于功能 /10

- ※ 材料选择的万能不败公式 /15
- ※ 在光照与黑暗之间寻找平衡 /25
- ※ 厨房——遵循3的黄金定律
(the golden rule of three) /33
- ※ 打造浴室最简单的美丽 /45
- ※ 让收纳清除你的负担 /55
- ※ “座”，从整体角度出发 /61
- ※ 色彩斑斓的风格小屋 /69
- ※ 美妙、生动的有机复合体 /77

第二章 统一并列 /84

- ※ 通过园艺打造与自然界的平衡 /87
- ※ 让家的“轮廓线”充满活力 /97
- ※ 家的“皮肤”向外部宣告了你的存在 /105
- ※ 门窗从整体美感的风格出发 /111
- ※ 在环保的“家”中自由成长 /119
- ※ 让我们到户外进行自由的呼吸 /125
- ※ 让你的家充满乐趣 /133

第三章 装饰你的生活 /142

- ※ 让孩子一块融入家的设计 /145
- ※ 让你的家充满美妙之音 /157
- ※ 打造适合可爱宠物的材质和乐活窝 /167

结束语：成为自己的室内设计师 /174

目录

第一章 形式追随于功能 /10

“形式服从于功能。”

——路易斯·沙利文

材料选择的万能不败公式 /15

“建筑是一种博学的游戏，它是正确而宏伟的，是在灯光下聚集起来的各种形式。”

——勒·柯布西耶

在光照与黑暗之间寻找平衡 /25

“房间里正确的灯具的选择，不只是依靠金钱，更是需要文化的积淀。”

——Poul Henningsen

厨房——遵循 3 的黄金定律 (the golden rule of three) /33

“建筑应该用它的年代和地点来讲述其自身，但终究渴望的是永恒。”

——法兰克·盖瑞

打造浴室最简单的美丽 /45

“将一种文化概念的美丽升华为人文概念的美好”

——菲利普·斯达克

让收纳清除你的负担 /55

“我希望确保我们生活在一个超级美妙的世界。我喜欢由材料自行决定想要做什么，因为材料自己更了解如何让自己看起来更美丽。”

——马塞尔·万德斯

“座”，从整体角度出发 /61

“当设计一件物品时，总是要把它放到下一个更大的背景中考虑——一把椅子是在一个房间里，一个房间是在一座房子里，一座房子是在一种环境里，而环境是在城市的整体规划里。”

——埃罗·沙里宁

色彩斑斓的风格小屋 /69

“当我们将主要精力放在材料、色彩本身时，它们的作用和交互就会在我们的心中驻扎下来，所以我们应该先练习并开始研究我们自己，了解自己的喜好。”

——Josef Albers

美妙、生动的有机复合体 /77

“只有少数建筑师有闲情逸致去拒绝重要的事物。”

——雷姆·库哈斯

第二章 统一并列 /84

通过园艺打造与自然界的平衡 /87

“我从来都不会将建筑、景观与园艺分开来看，对我来说它们是一体的。”

——路易斯·巴拉干

让家的“轮廓线”充满活力 /97

“如果在建筑中已经有了顺序和逻辑，那么之后的建筑里不可避免地需要补充大自然的元素。”

——克雷格·埃尔伍德

家的“皮肤”向外部宣告了你的存在 /105

“一个伟大的建筑必须开始于测量，而且必须在设计时就通过可计算的方法来测量，而最终完成时也必须用测量来检测。”

——路易·康

门窗从整体美感的风格出发 /111

“设计是一个以这样的方式安排元素的最佳计划，以完成特定的目的。”

——伊姆斯夫妇

在环保的“家”中自由成长 /119

“一种事物，当它向着保存生物群落的完整、稳定和美丽的方向发展时，它就是正确的，反之它则是错误的。”

——阿尔多·李奥帕德

让我们到户外进行自由地呼吸 /125

“建筑是将一个新时代的夙愿通过空间转换传达表现出来，也就是说建筑要体现时代性。”

——路德维希·密斯·凡·德·罗

让你的家充满乐趣 /133

“有机建筑寻求的是使用的卓越感和超然的舒适感，表达出的是有机的简约之美。”

——弗兰克·劳埃德·赖特

第三章 装饰你的生活 /142

让孩子一块融入家的设计 /145

“所有的建筑都是住房，所有伟大的建筑都是空间的设计，包含着拥抱、高举或刺激在空间里的人们。”

——菲利普·约翰逊

让你的家充满美妙之音 /157

“男人热爱一切能让他感到满足的东西。他讨厌一切想要将他从已形成习惯的，以及他的安全位置里拖出来的东西，这些都将会扰乱他。因此，他热爱这所房子而讨厌艺术。”

——阿道夫·路斯

打造适合可爱宠物的材质和乐活窝 /167

“现代建筑并不意味着一定要使用不成熟的新材料，最主要的是应该向更人性化的方向不断地改进。”

——阿尔瓦·阿尔托

结束语：成为自己的室内设计师 /174

第一章

形式追随于功能

从室内开始我们这段现代设计的旅程并不只是巧合，因为，白天我们几乎依赖电脑度过，夜晚我们则在电视机前浪费时光，尽管我们可能自称是自然爱好者、有机植被种植园丁，或者昔日的户外爱好者，但事实是我们一直在室内寻求庇护，享受着一系列室内的奢侈品：中产阶级的特浓咖啡，热毛巾及高支棉的奢华床单。

下班回到家里，通过亲自装点室内环境来陶冶情操是件多么美好而快乐的事情。但面对浩瀚如海的现代家居，如何选择就变成了一件令人头疼的事情。当家里的空间变得如此重要的时候，也就不允许失败的事情发生了。

少数幸运儿能够拥有敏锐的室内设计师或严谨的极简主义建筑师的眼光来浏览配件和配置目录，但目前仍旧缺少一种有效的补救方法来解决例如不能从折扣商店购买到全套厨房配套用品的问题。本书正是为了解决这些问题而撰写的。

在本章中，我们将从方法、技术及材料的选择，来揭示如何用这些物品创建一个生动的现代的家。这也许需要我们做出一些努力并加以调研，但最终我们在此所展示的自己动手制作的方法将产生优厚的回报。我们将带你领略一个设备完善的现代生活所包含的元素。从有着寒冷反射面的墙壁、地板和橱柜台面，到不锈钢厨房里面那些高端的、嗡嗡作响的家电，再到如何用最佳的方法照亮一个没有窗户的房间等，你都会学会如何将这些元素结合起来，从而实现打造一个现代家居的理想。

如何组装最单一的颜色调色板？如何实现隐蔽的开放地板方案？如何轻松地用胶合板来解决一个过渡的设计挑战？不久你就会适应在例如“痛苦的”和“再生的”之类的词语之间“翻来覆去”。古董的传家宝和悲剧的宜家室内装饰会出卖了你充满古董和后现代主义家居混合的房间。又或者，你是如此选择的：深邃的房间里却空无一物。这些注定是失败的，所以你会学会如何用暴露的管道系统来解决几乎所有的设计缺陷问题。

案例学习#196

“甚至连 Eames 小凳子也明白，它只有在有人陪伴的时候，才能凸显出它栖息在角落里时笨拙的模样。”

“形式服从于功能。”

Louis Sullivan（路易斯·沙利文，1856—1924）

作为现代主义之父，摩天大楼的创造者，Frank Lloyd Wright（创造了真正的美国式建筑，其思想被传播到世界各地）的导师——他拥有以上所有的头衔。他创造了“形式服从于功能”这句经典的名言，此名言已成为世界范围内建筑师界的国歌。在 20 世纪早期，Sullivan 的作品已经不再是时尚的代名词，并且他陷入酗酒和金融困境的恶性循环之中。在他孤独贫困地死在芝加哥汽车旅馆之前，他完成了为中西部地区一系列的小型商业银行做的设计，这是他职业生涯中最后的设计作品。

著名作品：几乎他设计的所有摩天大楼都被拆除，仅存的是由他设计的银行建筑。

