

《女力設計100年》

图书基本信息

书名：《女力設計100年》

13位ISBN编号：9789866665769

10位ISBN编号：9866665763

出版时间：2011-1-28

出版社：繆思

作者：[法] 瑪西詠·維尼亞

页数：248

译者：陳太乙

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

前言

序言 2008年1月。在巴黎舉行的國際時尚家飾展（Le Salon professionnel Maison & Objet）剛剛宣布，將「年度創作者」的四個獎項頒發給四位女設計師。那是巴黎盛事史上頭一遭。得獎的四位中有：角尺女神札哈·哈蒂（Zaha Hadid）、米蘭設計界的西班牙巨星派翠西亞·烏葵拉（Patricia Urquiola），這兩位女性代表占據了檯面上的最高地位。於是我立即決定獻出我在《時尚快報》（Express Styles）的專欄篇幅，撰寫我所觀察到的時代徵兆：沒錯，在向來由男性稱霸的設計界，女性（終於）占有一席之地。我一共介紹了八位女性。然而其他值得上專欄的女設計師還有多少？太多太多。但向她們致敬的專書有幾本？可說一本也沒有。本書因而問世；我要明白指出事實：女性在設計演進中扮演了舉足輕重的角色，然而受忽視的程度卻令人訝異。這本書只對女性的設計感興趣？我們必須承認，這個企畫主題的確引發了兩極化的反應；有人抱持質疑，有人熱切期待。而受本書關注的女性，正是最先發難提醒的人：她們不僅是女性，更重要的是身分是設計師，而這個職業不分性別、年齡或膚色。此外，預設立場，以她們的性別來評量她們的作品，未免太草率魯莽。只是，問題是，當代女性創作即使已能自由地全心投入工作，而媒體以及越來越多的機構也將醒目的位置獻給她們，但在歷史上，女設計師仍屬於遭冷落遺忘的一群。人們從什麼時候開始知道，柯比意（Le Corbusier）工作室出品的所有經典家具都出自夏洛特·佩里安（Charlotte Perriand）的設計？又，大家什麼時候才知道，現代主義珍寶的海濱別墅E-1027，其建築師正是艾琳·格雷（Eileen Gray）？得等上好幾十年，等到幾位熱心人士辛苦奔波，這些偉大傑作的真正原作者才得以公諸於世。而就在不久之前，德國女作家克莉思蒂安娜·朗格（Christiane Lange）在其著作中揭露：一項20世紀重要設計的原創人長久遭到張冠李戴。1930年以木頭和鋼管完成的作品「日躺椅」，又稱「休憩床」，一直以來都歸在德國建築師密斯·凡德羅（Mies van der Rohe）的名下，但那其實是大師低調的合作伙伴兼伴侶，莉莉·瑞克（Lilly Reich）的私人創作。設計的歷史同屬於女性與男性，然而後者即使有時並非出於自願，仍盡享所有光環。打從裝飾藝術起源之初，女性就沒缺席過，憑藉一切僅被允許，少得可憐的資源，為了發揮她們的創造力，就連一尺布或一套瓷器也不放過。但設計這門專業誕生於20世紀初的工業革命初期，長期專屬於男性的世界，由男性工程師與建築師所掌控。男性因為有機會受教育，能自由出入公共場所，所以出任第一線主角。他們負責建造，構想家具，開發家居物件，弔詭的是，這個部分一直屬於女性的領域。只有在奮鬥不懈，爭取到受教育及基本公民權之後，女性才能在私人空間表達自我，而那正是最佳設計場域。時至今日，她們已累積許多饒富趣味且深具意義的成品，足以展現從新藝術風格到現今的軌跡，呈現出這門學問的各種歷史面貌，並透過男女創造者的形象，不斷演進。20世紀前半葉的女性創作者需要一定的勇氣，才能克服受限於家庭的刻板命運，擁抱藝術生涯。要做到這一點，不得不犧牲生活上的安逸，甚至連盡母親的職責都受到波及，因為她們必須投注全副心力在創作中。其間有那麼多另類行程、臨時大轉變、不斷出發上路、累積經驗、一次又一次的會面，以實現成品，而有些成品的風格著實古怪奇特。我們的目的，正是向這些受20世紀動盪搖撼的命運，獻上最高敬意。即使間隔了幾十年，她們的作品仍繼續互相對話。安德蕾·普特曼（Andr e Putman）所尋求的那種低調不張揚的奢華，讓人憶起離經叛道的艾琳·格雷，在1930年代，她致力追求現代舒適感。瑪妲莉·格哈塞（Matali Crasset）無論在外表或社會層面上，都渴望打破既有規範，與1950年代極為前衛、以空間活力著稱的丹麥女設計師娜娜·迪索爾（Nanna Ditzel），相互呼應。以往，在建築與設計各學派中，女性是少數弱勢，甚至完全缺席。正如蓋兒·奧倫蒂（Gae Aulenti）所言直指：「我們從一個極端跨到另一個極端。」整個行業改朝換代，成為女性的天下。無論哪一個階段，發行、生產、出版、各行各業，都看得到她們的身影。然而不該因此就將這股「女力」（girl power）與創作界的「女性化」畫上等號。從此以後，每個個體都能自由表達自己的獨特之處。所以，正如丹麥女設計師露薏絲·坎貝爾（Louise Campbell）所說：「某些最充滿感情的設計是男人的作品。」比如，法國布胡列克兄弟檔設計師（Bouroullec）、荷蘭設計師陶德·布恩傑（Tord Boontje）、馬塞·汪德斯（Marcel Wanders）、尤根·貝（Jurgen Bey），這幾位男性的工作方式非常細膩，似乎是每位女性都擁有的那種特質。坎貝爾繼續闡釋：「在今日，性別已不再那麼重要，創作本身才是重點。」所以，我們該停止濫貼無謂的標籤，就讓作品自己說話吧！在設計長達一世紀的歷史中，作品本身就是最好的證明，才能真正還給女性一個公道。瑪西詠·維尼亞

《女力設計100年》

內容概要

設計的世界，她們撐起一片天！

好設計不分性別，但設計史上少了她們，絕對大為失色！

Eileen Gray, Charlotte Perriand, Ray Eames, Anna Castelli Ferrieri,

Andree Putman, Patricia Urquiola, Zaha Hadid.....

設計史上，不可磨滅的名字！

Knoll、Artek、Kartell、Marimekko、Front Design.....

這些知名品牌背後，都藏著女人！

第一本完整爬梳百年設計史上，最偉大女設計師的角色地位演變、作品風格和創作概念

以編年史方式，依序介紹各年代引領當代藝術流派風潮的女性設計師，如新藝術 包浩斯

1920-1930年代 現代主義 普普年代 1980/1990/2000年代

完整收錄上百位頂尖女設計師，包括當今最知名最夯最具影響力的設計團隊、設計公司、設計品牌。全彩精印400餘張設計手稿、作品、史料照片

設計師涵蓋歐亞美三洲，設計領域包括建築、家具、燈具、繪畫、雕塑、器皿、飾品、織品、室內裝潢、平面設計等

另闢專欄介紹解析設計相關知識、運動潮流、組織產業，如設計學院、設計工坊、工藝聯盟、設計風格&品牌、養成教育、未來發展趨勢

訪問相關領域的專業人士，如博物館館長、藝廊經營者和策展人、設計協會會長和設計史學者，深入探討各種設計議題

中文書市尚未有以女性設計師為主題的專書，本書可補此缺憾。讓讀者知道在設計的世界裡，女性設計師的專業表現及精采創作已不可小覷，甚至超越男性！

從20世紀初起，設計就是為男性所主宰的世界，他們遍布在工業、工程及建築等領域；女性長久以來都是缺席的。然而有些女性設計師在家具設計，甚至在整個家居相關產業的發展史上，扮演著重要關鍵角色。今天，我們知道羅丹與卡蜜兒之間有所不同。但我們分辨得出柯比意的作品和法國女室內設計師夏洛特·佩里安（Charlotte Perriand）的創作有何差異嗎？

將近一個世紀後，女性設計師終於躍居第一線。不論是獨立創作者、出版發行人，還是藝廊經營者或策展人，她們都在各個領域發揮高度創造力，表現亮眼。從包浩斯的代表人物瑪麗安娜·布蘭特

（Marianne Brandt）到當代建築大師札哈·哈蒂（Zaha Hadid），從國際頂尖設計大師安德蕾·普特曼（Andree Putman）到法國首屈一指女設計師瑪妲莉·格哈塞（Matali Crasset），本書透過400多件史料手稿和設計作品，帶你從新藝術時期到21世紀，回顧並深入了解100年來設計界最偉大的女性設計師，其生平、作品、創作風格、設計概念。

《女力設計100年》

作者簡介

瑪西詠·維尼亞 Marion Vignal，法國新聞工作者，1975年生，雙修文學與藝術史，廣泛涉獵鑽研各種文化。2000年進入L'Express雜誌工作，2004年起轉入L'Express Style負責「設計與建築」領域至今。同時擔任建築書（Archibooks）出版社「Design etc.」書系的編輯主任，透過大量訪談讓設計師發聲。

《女力設計100年》

書籍目錄

- 003 推薦序一 「交鋒」下的「好設計」 林榮泰
- 006 推薦序二 設計的精神，女性特質的展現 張光民
- 007 推薦序三 以情感出發的感性設計，是最好的女力設計 馮亞敏
- 010 序言
- 012 Ch1 新藝術
- 014 瑪格麗特&法蘭西絲．麥當諾姊妹Margaret & Frances Macdonald 英國裝飾藝術設計師
- 018 (專欄) 格拉斯哥學院
- 020 尤塔．希卡Jutta Sika 奧地利設計師、蒂妲．莫澤Dita Moser 波蘭設計師、瓦莉．維瑟提耶Vally Weiselthier 奧地利陶藝家、瑪麗亞．史特勞斯-利卡茲Maria Strauss-Likarz 波蘭裔美國藝術家
- 022 (專欄) 維也納工坊
- 025 (專欄) 凡妮莎．貝爾Vanessa Bell 英國設計師與歐米茄工坊
- 026 (分析) 女性的創作領域
- 028 Ch2 包浩斯
- 030 安妮．亞伯斯Anni Albers 猶太裔德國織品設計師
- 033 (專欄) 君妲．史陶佐Gunta Stolzl, 不讓鬚眉女大師
- 034 瑪麗安娜．布蘭特Marianne Brandt 德國金工設計師
- 038 莉莉．瑞克Lilly Reich 德國室內設計師
- 042 (專欄) 工藝聯盟與女性
- 043 (專欄) 法蘭克福廚房
- 044 (分析) 女設計師的養成教育
- 046 Ch3 1920-1930年代
- 048 艾琳．格雷Eileen Gray 愛爾蘭建築師暨家具設計師
- 055 (專欄) E-1027, 現代主義先驅
- 056 莉娜．弗特蘭Line Vautrin 法國雕塑家暨珠寶設計師
- 060 (專欄) 卡斯泰因風格
- 061 (專欄) 桑妮亞．德洛內Sonia Delaunay 烏克蘭裝飾藝術畫家，集所有藝術於一身
- 062 夏洛特．佩里安Charlotte Perriand 法國室內設計師
- 070 Ch4 現代主義
- 072 伊娃．澤索Eva Zeisel 匈牙利陶藝家
- 076 佛羅倫絲．克諾Florence Knoll 美國家具設計師
- 078 (專欄) Knoll家具公司
- 082 蕾．伊姆斯Ray Eames 美國家具設計師
- 088 (專欄) 女性在官方機構的形象
- 089 (訪談) 寶拉．安東尼里Paola Antonelli, 紐約現代美術館設計部門主任及策展人
- 090 安諾．瑪賚奧．阿爾托Aino Marsio Aalto 芬蘭建築師
- 093 (專欄) Artek家具設計公司
- 094 露西安娜．戴Lucienne Day 英國織品設計師
- 098 娜娜．迪索爾Nanna Ditzel 丹麥家具設計師
- 104 莉娜．波．巴迪Lina Bo Bardi 義大利建築師
- 108 珍妮．拉維利耶Janette Laverriere 瑞士家具暨室內設計師
- 112 Ch5 普普年代
- 114 安娜．卡斯特里．費里耶利Anna Castelli Ferrieri 義大利建築師暨家具設計師
- 119 (專欄) Kartell, 一個家族企業
- 120 蓋兒．奧倫蒂Gae Aulenti 義大利室內及工業設計師
- 125 (專欄) Prisu風格
- 126 (分析) 趨勢顧問公司，風格的推手
- 128 南妲．維戈Nanda Vigo 義大利藝術家暨設計師

《女力設計100年》

- 134 瑪麗亞．佩葛Maria Pergay 法國藝術家暨設計師
- 138 克蘿德．拉拉納Claude Lalanne 法國珠寶及家具設計師
- 142 (專欄) Marimekko, 一則女人們的故事
- 138 Ch6 1980年代
- 146 Cocktail 德國設計二人組
- 148 娜坦莉．杜巴斯吉耶Nathalie du Pasquier 法國畫家暨設計師
- 151 (專欄) 曼菲斯震撼彈
- 152 瑪汀．貝丹Martine Bedin 法國藝術家暨設計師
- 156 伊莉莎白．嘉胡斯特Elisabeth Garouste 法國藝術家暨設計師
- 159 (專欄) 瑪麗-克莉絲汀．朵內Marie-Christine Dorner 法國設計師, 「新一代的夏洛特．佩里安」
- 160 安德蕾．普特曼Andree Putman 法國室內建築師
- 163 (專欄) 伊莎貝拉．艾貝Isabelle Hebey 法國工業設計師, 男性世界中的女性觀點
- 165 (訪談) 傑哈．萊澤Gerard Laize, 巴黎「室內設計創新增值協會」會長
- 166 (專欄) 設計刊物女推手
- 168 Ch7 1990年代
- 170 寶拉．納弗內Paolo Navone 義大利家具設計師
- 174 Tse & Tse Associees 法國設計二人組
- 178 瑪坦莉．格哈塞Matali Crasset 法國工業設計師
- 184 Bless 德奧設計二人組
- 186 赫拉．尤格魯斯Hella Jongerius 荷蘭工業設計師
- 193 (訪談) 芮妮．拉梅克斯Renny Ramakers 荷蘭設計史學者
- 194 (專欄) 設計女神榜
- 196 Ch8 2000年代
- 198 札哈．哈蒂Zaha Hadid 伊拉克裔英國建築師
- 204 喬安娜．葛拉溫德Johanna Grawunder 義大利建築師暨設計師
- 207 (訪談) 瓦蕾莉．紀堯姆Valerie Guillaume, 巴黎現代藝術博物館暨工業設計中心設計資產部部長
- 208 派翠西亞．烏葵拉Patricia Urquiola 西班牙家具及景觀設計師
- 214 英迪婭．馬達維India Mahdavi 埃及伊朗裔室內建築及家具設計師
- 218 佛蘿倫絲．多雷雅克Florence Doleac 法國藝術家暨設計師
- 221 (專欄) 依娜克．漢斯Ineke Hans 荷蘭家具設計師, 黑色物件
- 222 英嘉．桑貝Inga Sempe 法國工業設計師
- 226 露惹絲．坎貝爾Louis Campbell 丹麥工業設計師
- 229 (專欄) 內坦．艾爾-阿斯瑪Nedda El-Asmar 巴勒斯坦裔比利時籍, 精工設計師
- 230 蒙妮卡．弗斯特Monica Forster 瑞典工業設計師
- 232 琪琪．范艾克Kiki van Eijk 荷蘭工業設計師
- 235 (專欄) 薇琪．桑瑪斯Wieki Somers 荷蘭藝術家暨設計師, 未來主義手工藝
- 236 茱莉亞．洛曼Julia Lohmann 德國工業設計師
- 238 Front Design 瑞典設計四人組
- 242 大事紀
- 244 參考書目
- 245 圖片版權出處

《女力設計100年》

媒体关注与评论

「設計界的女先驅，如英國的麥當諾姐妹、艾琳．格雷、夏洛特．佩里安、佛蘿倫絲．克諾、蓋兒．奧倫蒂，到今天的札哈．哈蒂、西班牙設計巨星派翠西亞．烏葵拉，以及瑞典天才四人組Front Design……瑪西詠．維尼亞的《女力設計100年》是第一本講述女性設計史的作品。令人愛不釋手！」 Elle雜誌「總算有本書向女性創造力致敬。女設計師在一個仍以男性為主的領域工作，但其實她們一直都在：艾琳．格雷、夏洛特．佩里安、蓋兒．奧倫蒂和她大名鼎鼎的「蝙蝠燈」（Pipistrello）……今天，她們躍居第一線，個個是厲害角色：如流線風格代言人札哈．哈蒂；或派翠西亞．烏葵拉，滿腦子古怪奇幻的想像。這是一部豐富生動的人物誌。不可不收藏！」《電視全覽》（Telarama）「透過一系列女性創作者的人物介紹，瑪西詠．維尼亞將從19世紀末到21世紀初這段動人的女力設計史娓娓道來。太長一段時間，這些女創作人被侷限在男性設計的空間中。這部作品揭示了她們一路走來的艱辛。而這也正是本書最強大之處：它不僅是一本單純的設計史，讀者從字裡行間領略到的，更接近一部女性解放史！」 《快報》（L’Express）

《女力設計100年》

編輯推薦

設計的世界，她們撐起一片天！好設計不分性別，但設計史上少了她們，絕對大為失色！Eileen Gray, Charlotte Perriand, Ray Eames, Anna Castelli Ferrieri, Andr e Putman, Patricia Urquiola, Zaha Hadid…… 設計史上，不可磨滅的名字！Knoll、Artek、Kartell、Marimekko、Front Design…… 這些知名品牌背後，都藏著女人！第一本完整爬梳百年設計史上，最偉大女設計師的角色地位演變、作品風格和創作概念以編年史方式，依序介紹各年代引領當代藝術流派風潮的女性設計師，如新藝術→包浩斯→1920-1930年代→現代主義→普普年代→1980/1990/2000年代完整收錄上百位頂尖女設計師，包括當今最知名最夯最具影響力的設計團隊、設計公司、設計品牌。全彩精印400餘張設計手稿、作品、史料照片設計師涵蓋歐亞美三洲，設計領域包括建築、家具、燈具、繪畫、雕塑、器皿、飾品、織品、室內裝潢、平面設計等另闢專欄介紹解析設計相關知識、運動潮流、組織產業，如設計學院、設計工坊、工藝聯盟、設計風格&品牌、養成教育、未來發展趨勢訪問相關領域的專業人士，如博物館館長、藝廊經營者和策展人、設計協會會長和設計史學者，深入探討各種設計議題中文書市尚未有以女性設計師為主題的專書，本書可補此缺憾。讓讀者知道在設計的世界裡，女性設計師的專業表現及精采創作已不可小覷，甚至超越男性！

《女力設計100年》

精彩短评

- 1、经典与永恒
- 2、喜欢作者的态度。

《女力設計100年》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com