

高等院校艺术理论课程考试必备

现代设计史（全彩版）

HISTORY OF MODERN DESIGN

主编 张玉花 王树良

曲阜大学出版社
<http://www.cqups.com.cn>

高等院校艺术理论课程考试必备

现代设计史 (全彩版)

HISTORY OF MODERN DESIGN

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计史：全彩版 / 张玉花, 王树良主编. --
重庆：重庆大学出版社, 2015.9
(高等院校艺术理论课程考试必备)
ISBN 978-7-5624-9173-6

I. ①现… II. ①张… ②王… III. ①设计—工艺美术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128361号

高等院校艺术理论课程考试必备
现代设计史(全彩版)

XIANDAI SHEJISHI

主编 张玉花 王树良

策划编辑：张菱芷

责任编辑：张菱芷 版式设计：张菱芷

责任校对：谢芳 责任印制：赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编：401331

电话：(023) 88617190 88617185 (中小学)

传真：(023) 88617186 88617166

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：11 字数：166千

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9173-6 定价：38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

编委会

主 编

张玉花 王树良

副主编

王星伟 安宝江 王树忠 白 冰 刘向娟

金 晖 程睿杰 许洪林 王丹杰 李一娜

编写者

王夏楠 刘芳亦 滕明堂 徐 峰 孟胜兵

陈晓华 米妮娅 游 俊 扈秀丽 王建华

董亮亮 徐 爽 胡国锋 毛炳军 李发友

王乃田 张 权 钟兆荣 郝元峰 彭 璐

叶秋君 王 寅 黄建军 周中工 吕岩峰

齐瑾瑾 王波涛

编者的话

这是一套专为大学生应对各类艺术理论课程考试获取高分而编写的备考用书，在编写思路，我们本着“一切为考高分”的宗旨进行：

梳理重点必考知识点：摒除一般艺术史论参考书目或指定教材复杂冗长的叙述，综合汇编所有权威考试教材重点的、必考的知识点。

最大化降低记忆强度：精简实用，字字要点，条目排列，让考生把有限的时间与精力投入到最需要的地方；花最少的时间，得最高的分数。

分层级标注重要考点：汇总各高校考试重点和核心要点，并以★做专门提示，让考生一眼就能发现核心考点所在；对于这些标注处，考生要优先并投入更多精力复习。

按记忆线索归纳考点：归纳众多有联系的考点，让考生按照时间线索或逻辑线索在联系和比较中牢记考点，实现考前突击高效背诵。

多图像辅助强化记忆：对于重要考点都辅以多张图片，艺术考生擅长的形象思维在备考时能够充分施展，复习效果更是事半功倍。

多作答拓宽解题思路：对一部分题目给了几种不同的答案，或者对相同问题提供几种不同的问法，供同学训练变化，组合创新。

高质量辅导答疑系统：本书主编开设博客并提供邮箱（1941567196@qq.com），为读者提供优质的后续辅导和提问反馈服务。

新配套 MP3 文件索取：购买本书后可电邮 1941567196@qq.com 索取本书配套 MP3，助力复习；依托本书，主编团队开发全套精细指导网络课程，读者可电邮联系报名学习。

总之，考前冲刺熟读本书，足以对全部考试内容了然于胸，实现复习效果质的“飞跃”。

张玉花 王树良

于清华大学照澜院

本书编写对应配套书目

(全面覆盖院校课程指定教材及考试重点)

- [1] 王受之. 世界现代设计史 [M]. 北京: 中国青年出版社, 2002.
- [2] 朱和平. 世界现代设计史 [M]. 合肥: 合肥工业大学出版社, 2011.
- [3] 董占军. 西方现代设计艺术史 [M]. 济南: 山东教育出版社, 2002.
- [4] 钱凤根, 于晓红. 外国现代设计史 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 2007.
- [5] 王树良, 张玉花. 现代设计史 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2012.
- [6] 李敏敏. 世界现代设计史 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2004.
- [7] 何人可. 工业设计史 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2000.
- [8] 杨先艺. 设计艺术历程 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2009.
- [9] 朱铭, 荆雷. 设计史 [M]. 济南: 山东美术出版社, 1995.
- [10] 杨先艺. 设计史 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
- [11] 芦影, 张国珍. 设计史 [M]. 北京: 中国传媒大学出版社, 2008.
- [12] 梁梅. 世界现代设计史 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2013.
- [13] 范圣玺, 陈健. 中外艺术设计史 [M]. 北京: 中国建材工业出版社, 2008.
- [14] 胡勤. 艺术设计史 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2009.

目 录

一 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动 / 1

·名词解释·

- ★ 1. 西方古代设计 / 1
- 2. 新古典主义 / 1
- 3. 折中主义 / 2
- 4. 象征主义艺术 / 2
- ★ 5. 近代设计 / 3
- ★ 6. “水晶宫”博览会 / 3
- ★ 7. “工艺美术”运动 / 4
- ★ 8. 约翰·拉斯金 / 5
- ★ 9. 威廉·莫里斯 / 5
- 10. 查尔斯·沃赛 / 6
- 11. 巴里·斯哥特 / 6

·简答辑要·

- ★ 1. 简述“工艺美术”运动风格的主要特征。 / 6
- ★ 2. 简述“工艺美术”运动的优缺点及其影响。 / 8
- 3. 简述英国“工艺美术”运动的影响和意义。 / 9
- 4. 简述约翰·拉斯金的设计思想并进行简要评价。 / 9

·论述专项·

- 1. 试简要论述现代设计产生的前提和社会历史条件。 / 10
- ★ 2. 简要论述“工艺美术”运动的主要成就。 / 12
- ★ 3. 简述威廉·莫里斯的设计思想。(为什么莫里斯被称为“现代设计之父”?)

二 “新艺术”运动 / 17

·名词解释·

- ★ 1. “新艺术”运动 / 17
 - 2. 新艺术之家 / 17
 - 3. 尤金·盖拉德 / 18
 - 4. 现代之家 / 18
 - 5. 六人集团 / 18
 - 6. 南锡的“新艺术”运动 / 19
 - 7. 艾米尔·盖勒 / 19
- ★ 8. 亨利·凡·德·威尔德 / 21
 - 9. 维克多·霍塔 / 21
- ★ 10. 安东尼·高迪 / 22
 - 11. 圣家族大教堂 / 23
- ★ 12. 格拉斯哥学派 / 23
- ★ 13. 查尔斯·麦金托什 / 24
- ★ 14. 德国“青年风格” / 25
- ★ 15. 彼得·贝伦斯 / 25
- ★ 16. 维也纳“分离派” / 26
 - 17. 奥托·瓦格纳 / 26
 - 18. 古斯塔夫·克里姆特 / 26
 - 19. 阿道夫·卢斯 / 26
 - 20. 朱里斯·谢列特 / 27
 - 21. 尤金·格拉谢特 / 27
 - 22. 阿尔丰索·穆卡 / 27
 - 23. 比亚兹莱 / 27

·简答辑要·

- ★ 1. 简述“新艺术”运动的风格特征。 / 28
- ★ 2. 简述法国“新艺术”运动的主要成就。 / 29
 - 3. 简述法国“新艺术”运动中陶瓷设计的风格特征。 / 30
 - 4. 简述比利时的“新艺术”运动的发展背景。 / 30
- ★ 5. 简述亨利·凡·德·威尔德的设计思想。 / 31

6. 简述安东尼·高迪设计生涯经历的三个阶段。 / 32

7. 简述西班牙建筑师高迪的主要建筑成就。 / 33

★ 8. 简述查尔斯·麦金托什的成就和影响。 / 34

·论述专项·

1. 列举“新艺术”运动平面设计的主要代表人物及其成就。 / 36

★ 2. 试论述“新艺术”运动与工艺美术运动的区别与联系。 / 37

★ 3. 试比较“新艺术”运动与工艺美术运动的异同。 / 39

三 “装饰艺术”运动与现代设计的萌起 / 41

·名词解释·

★ 1. “装饰艺术”运动 / 41

2. 法国“装饰艺术”运动 / 42

3. 波尔多派 / 43

4. 美国“装饰艺术”运动风格 / 43

5. “好莱坞”风格 / 44

6. 现代主义运动 / 44

★ 7. 勒·柯布西耶 / 45

★ 8. 密斯·凡·德·罗 / 46

★ 9. “少即是多” / 46

★ 10. 弗兰克·赖特 / 46

★ 11. 流水别墅 / 47

★ 12. 阿尔瓦·阿图(阿尔瓦·阿尔托) / 47

★ 13. 德国工业同盟 / 48

14. 赫尔曼·穆特修斯 / 49

15. 科隆论战 / 49

★ 16 “构成主义”设计运动 / 49

17. 弗拉基米尔·塔特林 / 50

★ 18. 荷兰“风格派” / 51

19. 奥地利“维也纳工业同盟” / 52

★ 20. 功能主义 / 52

·简答辑要·

1. 法国“装饰艺术”运动家具的风格特点是什么？ / 52
2. 简述法国“装饰艺术”运动的首饰和配件的发展概况。 / 53
- ★ 3. 简述“装饰艺术”运动与现代主义运动的联系与区别。 / 53
4. “装饰艺术”运动与工艺美术运动、“新艺术”运动、现代主义设计及后现代主义设计间有怎样的联系？ / 54
5. 简述现代主义设计产生的背景。 / 55
- ★ 6. 简述现代主义建筑的特点。（“新建筑”的六项原则） / 56
- ★ 7. 简述现代主义设计产生的思想基础。 / 57
8. 简述赖特的“有机建筑”与“草原式建筑”思想。 / 58
9. 简述德国工业同盟的宗旨。 / 58
- ★ 10. 简述荷兰“风格派”的设计特征、基本原则及其美学主张。 / 60
- ★ 11. 简要论述现代主义设计的形式及其特征。 / 61
12. 简述现代主义运动的意义。 / 62

·论述专项·

1. 试述“装饰艺术”运动产生的原因及艺术特点。 / 62
- ★ 2. 列举对现代主义设计思想体系形成影响较大的代表人物并简述其设计思想。 / 65
- ★ 3. 论述现代主义设计的实质和内容。 / 67

四 包豪斯与现代主义设计 / 69

·名词解释·

- ★ 1. 包豪斯 / 69
- ★ 2. 沃尔特·格罗佩斯（瓦尔特·格罗皮乌斯） / 70
3. 约翰·伊顿 / 70
- ★ 4. 瓦西里·康定斯基 / 71
- ★ 5. 保罗·克利 / 71
- ★ 6. 莫霍里·纳吉 / 71
7. 马谢·布鲁尔 / 72
8. 郝伯特·拜耶 / 72

·简答辑要·

- ★ 1. 简述包豪斯的三个发展阶段。 / 73
- ★ 2. 简述包豪斯的成果及其影响。 / 75
- ★ 3. 简述包豪斯的影响和意义。 / 76
- ★ 4. 为什么包豪斯被称为“现代设计的摇篮”？ / 77

·论述专项·

- 1. 论述荷兰“风格派”对包豪斯的影响。 / 78
- ★ 2. 论述包豪斯对现代设计和教育的影响。 / 80
- ★ 3. 试论述包豪斯的历史地位及影响。 / 82

五 美国设计艺术的发展 / 85

·名词解释·

- ★ 1. 芝加哥学派 / 85
 - 2. 路易斯·沙利文 / 85
 - 3. 式样主义 / 86
- ★ 4. “流线型”运动 / 86
 - 5. 国际工业设计协会联合会 / 87
 - 6. 优良设计 / 87
- ★ 7. 沃尔特·提格 / 88
- ★ 8. 雷蒙·罗维 / 89
- ★ 9. 亨利·德雷夫斯 / 89
- ★ 10. 人体工程学 / 90
 - 11. 诺尔曼·贝尔·盖迪斯 / 91
 - 12. 诺尔集团 / 92
 - 13. 艾洛·萨里宁 / 92
 - 14. 米勒公司 / 93
 - 15. 查尔斯·依姆斯 / 93
- ★ 16. 有计划废止制度 / 94

·简答辑要·

- 1. 简述芝加哥建筑学派对现代主义建筑的贡献。 / 94

★ 2. 简要论述“式样主义”风格。 / 95

3. 简述“流线型”运动的特征及其代表人物的设计作品。 / 96

★ 4. 什么是工业设计？工业设计的职业化始于何时？它的目的和基本作用有哪些？ / 97

★ 5. 简要论述“有计划废止制度”及其影响。 / 99

6. 简要分析美国本土设计师与欧洲设计师的区别。 / 99

· 论述专项 ·

★ 1. 试论述美国现代设计的发展及其特点。 / 101

★ 2. 为什么工业设计的职业化会最早在美国实现？ / 102

六 战后各国设计艺术的发展 / 105

· 名词解释 ·

★ 1. 乌尔姆设计学院 / 105

★ 2. 系统设计原则 / 106

★ 3. 布劳恩公司 / 106

4. 迪特·兰姆斯 / 107

5. 有机现代主义 / 108

6. 斯基的纳维亚设计 / 108

7. 汉斯·瓦格纳 / 109

8. 安尼·雅各布森 / 109

9. 保罗·汉宁森 / 110

★ 10. PH 灯具 / 110

11. 意大利理性主义运动 / 111

12. 诺瓦茜 (qi à n) 托运动 / 111

13. 意大利反主流设计 / 111

★ 14. 孟菲斯设计集团 / 112

★ 15. 爱多尔·索塔萨斯 / 113

· 简答辑要 ·

★ 1. 简述乌尔姆设计学院对现代设计的影响。 / 115

2. 何为系统设计？这种设计方法有什么益处？ / 116

★ 3. 简述斯堪的纳维亚设计风格。 / 116

4. 简述日本现代设计的特点。 / 118

5. 简要论述日本设计迅速发展的特点及其对发展我国现代设计的借鉴意义。

/ 119

6. 日本索尼公司为何能成为世界上首屈一指的大型国际电子公司? / 120

·论述专项·

★ 1. 简要论述乌尔姆设计学院的设计教育及其对后世的影响。 / 122

2. 试述英国现代设计艺术的发展。 / 124

3. 为何英国的现代设计在第二次世界大战前后开始落后于时代潮流? / 124

4. 斯堪的纳维亚各国的设计有何共同之处? 试述斯堪的纳维亚现代设计风格的形成及特点。 / 126

5. 意大利的设计有什么样的特征? 试述意大利现代设计的发展过程及其特点。

/ 127

★ 6. 试述德国现代设计思想形成的过程及其现代设计的特点。 / 129

7. 试论述日本现代设计发展经历的几个基本阶段。 / 131

七 现代主义之后的设计 / 133

·名词解释·

★ 1. 国际主义设计 / 133

★ 2. 后现代主义设计 / 133

★ 3. 波普风格 / 135

4. 微建筑风格 / 136

★ 5. 高科技风格 / 136

6. 过渡高科技风格 / 136

7. 微电子风格 / 136

8. 减少主义风格 / 137

★ 9. 解构主义风格 / 137

10. 弗兰克·盖里 / 138

11. 彼得·埃森曼 / 138

★ 12. 新现代主义风格 / 138

★ 13. 贝聿铭 / 139

14. 里查·迈耶 / 140

★ 15. 绿色设计 / 140

★ 16. 非物质设计 / 141

★ 17. 信息设计 / 142

18. 概念设计 / 142

19. 人性化设计 / 142

20. 无名性设计 / 143

21. 感觉设计 / 144

22. 界面设计 / 144

23. 视觉传达设计 / 144

★ 24. 企业形象设计 / 144

· 简答辑要 ·

1. 简述设计的国际主义风格与特征。 / 145

★ 2. 简要分析国际主义设计风格和现代主义设计风格的联系与区别。 / 146

3. 简述波普设计的特征及其对现代设计的影响。 / 147

★ 4. 简述“后现代主义设计”体现的特点。 / 149

5. 简述后现代主义建筑的特征。 / 149

6. 以图表形式比较现代主义设计与后现代主义设计。 / 152

★ 7. 试比较分析“装饰艺术”运动与后现代主义设计的区别。 / 152

· 论述专项 ·

1. 20 世纪六七十年代, 伴随着高科技研究领域取得巨大进步, 设计观念和风格也随之发生变化, 具体表现在哪些方面? / 153

★ 2. 后现代设计产生的原因及其对设计的影响。 / 154

★ 3. 简要论述未来设计发展的趋势。 / 157

后 记 / 159

一 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动

·名词解释·

★ 1. 西方古代设计

早在旧石器时代晚期,西方的狩猎民族已经制作出了带有动物形象的投枪器一类的工具。新石器时代早期,欧洲已出现陶器,距今约 7500 年的地中海沿岸和克里特岛的陶器,器型多样,经过磨光,绘制有曲、直线和三角形装饰。新石器时代中期,出现了彩陶。距今三四千年前的“爱琴文明”时期,克里特岛就盛产陶器,金属工艺亦发达起来。公元前 1600 年左右形成的迈锡尼文化,擅长制作各种金银容器,陶器产量也十分可观。在希腊、罗马时期,陶器以希腊最负盛名。在中世纪,欧洲的家具设计和制作已达到较高水平,装饰豪华,金属、玻璃等工艺亦有很大成就。文艺复兴时期,工艺造物和设计更紧密地与人们的生活相联系。文艺复兴以后,欧洲的设计艺术进入一个新的发展时期,史称“巴洛克”“罗可可”时期。这一时期以浪漫风格为特征。“巴洛克”一词原意为“畸形的珍珠”,作为一种设计风格它追求标新立异、活泼浪漫、造型夸张。18 世纪法国路易十五时代盛行的设计风格称为“罗可可”,它是巴洛克设计风格的延续与变异,其特征是纤细柔美的造型与华丽的装饰,自然主义的题材与夸张的色彩组合在一起。

2. 新古典主义

“新古典主义”是指资本主义初期最先出现在文化上的一种思潮,在建筑和设计史上指 18 世纪 60 年代开始在欧美盛行的古典形式。18 世纪前的欧洲,巴洛克和罗可可风格盛行一时,其烦琐的装饰与贵金属的镶嵌逐渐引起了人们的厌恶。在

探求新的设计风格的过程中,希腊、罗马的古典建筑成了当时的创作源泉,人们认识到古典艺术质量远远超过巴洛克与罗可可,促成了新古典的产生与流行。**新古典主义追求古典风格和简洁、典雅、节制的品质以及“高贵的淳朴和壮穆的宏伟”。**在建筑上追求建筑物体形的单纯、独立和完整,细节的朴实,形式符合结构逻辑,并且减少纯装饰性的构件,显示了人们对于理性的向往。新古典主义在各国的发展虽然有共同之处,但多少也有些差异,大体上在法国是以罗马式样为主,而在英国、德国则是希腊式样较多。新古典风格也体现于当时的产品上,其特点是放弃了罗可可过分矫饰的曲线和华丽的装饰,追求合理的结构和简洁的形式,构件和细部装饰多用古典建筑式的部件。

3. 折中主义

在19世纪,一个更为直接和严峻的问题是风格上的折中主义。所谓“折中主义”就是任意模仿历史上的各种风格,或自由组合各种式样而不拘泥于某种特定风格,所以也被称为“集仿主义”。随着生产的商品化,需要用丰富多彩的式样来满足和刺激市场,于是希腊、罗马、拜占庭、中世纪、文艺复兴的情调杂然并存,汇为奇观。同时,19世纪的交通已很便利,考古学也获得长足发展,加上摄影术的发明,帮助人们认识和掌握了古代遗产,以致有可能对各种式样进行拼凑与模仿。

4. 象征主义艺术

象征主义艺术是19世纪末的一个非常显著的艺术运动和流派,这个艺术流派对“新艺术”运动造成了一定的影响,比如维也纳“分离派”重要的画家古斯塔夫·克里姆特的作品、法国设计家艾米尔·盖勒的玻璃器皿设计,都具有强烈的象征主义色彩。象征主义体现在“新艺术”风格的曲线的运用上,设计家沃尔特·克莱恩就反复强调曲线的重要性。这种对于曲线的重视和强调,使这场运动具有强烈的**平面特征**,也具有非常明显的东方艺术影响痕迹,特别是日本浮世绘的痕迹。

★ 5. 近代设计

18 世纪下半叶英国的工业革命不仅使人类的生产方式从手工向大机器深刻转变,也导致了新的设计思想和方式的产生。

“工艺美术”运动是英国 19 世纪后期的一场设计运动。“工艺美术”运动的主要代表人物是艺术家威廉·莫里斯和理论家约翰·拉斯金。“工艺美术”运动首先提出了“美与技术结合”的原则,主张美术家从事设计,反对“纯艺术”。“工艺美术”运动的设计强调“师承自然”、忠实于材料和适应使用目的,在装饰上反对矫揉做作的维多利亚风格和其他各种古典、传统的复兴风格,提倡哥特风格和中世纪的风格,朴实无华,功能良好,主张设计的诚实、诚恳,反对设计上的哗众取宠,华而不实的趋向。

“新艺术”运动是一场装饰艺术运动,约 1895 年从法国开始,到 1910 年前后逐步为现代主义运动和“装饰艺术”运动取而代之,成为传统设计与现代设计之间的一个承上启下的重要阶段。内容涉及建筑、家具、产品、服装、首饰、平面设计、书籍装帧,包括绘画、雕塑等众多艺术领域,主张人类生活环境的一切人为因素都经过设计。

德国工业同盟简称“DWB”,是在赫尔曼·穆特修斯的倡议下,由德国政府于 1907 年 10 月成立的旨在促进设计的半官方机构。其成员包括了制造商、建筑家和工艺家。德国工业同盟把工业革命和民主革命所改变的社会当作不可避免的现实来客观接受,并利用机械技术开发满足需要的产品。

★ 6. “水晶宫”博览会

1851 年,为了炫耀英国工业进步,英国伦敦举办了 19 世纪最著名的设计展览。展览场馆是由钢铁和玻璃在公园里搭建而成的,被称作“水晶宫”。它是由英国园艺家帕克斯顿设计的,第一次采用了玻璃和铁架结构,打破了传统建筑的格局,奠定了现代建筑的基础。“水晶宫”堪称一座真正意义的现代建筑,不仅在技术上是一次创新,在美学上也有重要的转折意义(图 1.1)。“水晶宫”博览会对设计理念产生了根本影响,各种思想争论对设计界形成强大冲击。终于在 19 世纪下半叶的英国引发了一场“工艺美术”运动,开启了现代设计运动的先河。

图 1.1
“水晶宫”内景 设计: 约瑟芬·帕克斯顿
1854 年