

Modern Lighting

现代灯饰 创意设计

何蕊

著

灯饰设计的概述
灯饰设计的构思、创意方法
灯饰的照明设计
造型设计美学法则和构成元素
解析不同材质灯饰的特点
灯饰色彩的设计方法
国内外经典灯饰案例剖析
学生优秀设计作品

Creative

化学工业出版社

Design

现代灯饰 创意设计

**Modern
Lighting
Creative
Design**

何蕊

著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书以灯饰创意为主题,将理论知识与经典案例相结合,希冀用较为具象的形式来阐述灯饰创意思路和方法。全书共分八章,第一章为灯饰设计的概述,主要阐述灯饰设计的渊源,灯饰的概念、分类、功能、基本特征;第二章重点在灯饰设计的构思、创意方法,提出多个灯饰创意方法;第三章为灯饰的照明设计,论述灯饰设计照明方面的需求及照明创意;第四章强调造型设计美学法则和构成元素,提出灯饰造型创意思路;第五章解析不同材质灯饰的特点,提出灯饰材质创意思路;第六章分析灯饰色彩的设计方法,提出灯饰色彩创意方法;第七章对国内外经典灯饰案例剖析,对灯饰创意进行整合;第八章为部分学生优秀设计作品展示。

本书可作为高等院校产品设计、环境艺术设计专业及相关专业师生教学使用,也适合作为专业设计人员学习和参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

现代灯饰创意设计 / 何蕊著. —北京:化学工业出版社, 2017.7

ISBN 978-7-122-29770-9

I. ①现… II. ①何… III. ①灯具—设计 IV. ① TS956

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 118186 号

责任编辑:李彦玲
责任校对:宋 夏

文字编辑:李 曦
装帧设计:史利平

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装:北京瑞禾彩色印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张 8 $\frac{1}{2}$ 字数 195 千字 2017 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:49.80 元

版权所有 违者必究

灯具制作，从古至今，源远流长，它是人类物质文明的一个重要组成部分。我国灯具的制造历史可以追溯到春秋战国时期，古人在祭祀时，增加了“瓦豆”，也就是“登”的功能，成为最早的照明器具。中国灯具的发展在明清时期达到了辉煌，造型多样、用材考究、结构合理、做工精细，对世界灯具的发展起到一定的促进作用，在国际上享有极高的声誉。例如，用木、竹、陶瓷、玻璃、铜铁、金银等材料制作而成的宫灯、罩灯、灯笼、提灯、挂灯、把灯、走马灯等。纵观我国灯具发展历史，可以看出灯具是随着人类社会的文化、艺术、生活习惯的演变而来，随着人类社会科学技术的进步而发展。当然，灯具与其他装饰艺术一样，不同国家和民族，具有不同的特色风格，可以起到画龙点睛的作用。

灯具既是一种生活必需品（日用品），也是一种工艺美术品（装饰品），它是为了满足人们生活、工作、学习、娱乐的必不可少的一类器具，已经成为人类生活中的重要需求。如今，灯具选择已经从单纯提供照明光源演变为营造生活氛围、提高生活品位、增加欣赏价值的重要手段，同时灯饰也成为现代时尚和情感表达的重要载体以及家居生活中不可缺少的基本元素，是创造空间环境的魔术师。从灯具发展到灯饰，可以看出，灯饰既有提供照明的功能，也有美化环境的作用。它能自然地流露出不同时代的流行风格和时尚潮流。随着我国社会经济的迅速发展，人们的生活水平和生活方式发生了翻天覆地的变化，对灯饰的功能、造型、材料、结构、工艺等方面提出了越来越高的要求，不仅要求灯饰能够实用，而且要求灯饰的造型设计美观大方、材料选用正确恰当、结构设计科学合理、工艺设计切实可行、使用环境安全可靠、维护保养简单方便。

灯饰设计是一项既有创造性又有限制性的工作，在现代灯饰创意设计时，必须考虑各个环节的方法论、科学性、合理性和安全性。灯饰设计是一项系统工程，从这本书中，读者将了解到作者提出的系统思维方式，其中包括：灯饰的功能设计、灯饰的照明设计、灯饰的造型设计、灯饰的材质设计、灯饰的色彩设计等，开始踏上一段富有吸引力的学习旅程。

这本书的作者结合多年来从事产品设计和环境设计专业的教学工作经验、生产实践

经验和科学研究成果，经过反复整理、归纳、修改、补充、完善，完成此书的编著。在撰写过程中，作者广泛地收集了国内外最新的相关资料和信息，查阅了国内外大量的相关著作和论文，参考和借鉴了许多的图表资料，力求准确地反映灯饰设计的基础理论知识和最新前沿动态，以“讲清概念、强化应用”为目的，浓缩理论知识，注重应用实践，使枯燥的理论学习变得轻松易懂，利于激发读者的学习兴趣。

徐钊

全国高等学校建筑学科专业指导委员会建筑美术教学工作委员会委员

中国建筑学会建筑师分会建筑美术专业委员会委员

中国室内装饰协会会员

2017年3月

光以各种方式介入人们的生活，并深深地影响着人们的精神世界，灯饰在室内外环境中扮演着非常重要的角色。但是在中国，灯饰设计是一个年轻的行业，目前还依附在室内设计和产品设计中，没有单独分离出来成为一门独立的学科，影响了人们对它的重要性和功能性的深入研究。随着设计行业的全面发展，灯饰设计已不再是事后补遗的工作，而是已经同样式、色彩、质地等因素一起，成为室内外环境设计中要通盘考虑的基本要素。在一些发达国家，灯饰设计已经由专门的设计师量身打造，并且这种方式将成为今后室内外环境设计的一个发展方向。当灯饰被设计师们更好地利用并展现其魅力时，人们的生活空间将会创造得更加美好。

随着艺术设计科学理论的逐步发展与完善，灯饰设计日益走向综合化和多元化，在此背景下，只有运用独特的思维形式进行不断创新才能赋予灯饰设计作品更强大的生命力。创意是现代灯饰的核心，它能够通过不同角度的思维方式更完美且有效地创造出更多独特灯饰。

本书围绕灯饰创意方法展开论述，解析了不同角度灯饰创意思路和方法，结合大量的灯饰案例分析，旨在加深大众对灯饰的认识和为灯饰创作提供更多的灵感。书中列举了大量的灯饰创意图片，使内容更为直观、丰富，充分体现了视觉语言的强大力量。

本书在撰写过程中，参考和借鉴了一些知名设计师的设计作品，在此向他们表示深深的感谢。由于作者的学术水平和掌握的资料有限，书中难免会有所疏漏，真诚地希望得到各位读者和专家的批评指正，以待进一步修改，使之更加完善。

何蕊

2017年5月

第一章 灯饰设计概述

第一节 灯饰设计的渊源 / 001

- 一、灯饰发展史 / 001
- 二、现代灯饰发展 / 005

第二节 灯饰的概念与分类 / 009

- 一、灯饰的概念 / 009
- 二、灯饰的分类 / 009
- 三、灯饰设计及其重要性 / 018

第三节 灯饰的功能与基本特征 / 019

- 一、灯饰的功能 / 019
- 二、灯饰功能的发展趋势 / 020
- 三、灯饰的基本特征 / 020

第四节 灯饰设计的构成要素 / 021

第二章 灯饰设计的构思方法

第一节 灯饰设计的构思 / 022

- 一、构思角度 / 022
- 二、构思方法 / 025

第二节 灯饰创意设计方法 / 026

- 一、功能挖掘法 / 026
- 二、情感法 / 026
- 三、仿生法 / 027
- 四、同构法 / 028
- 五、材料法 / 028
- 六、地域特色法 / 029

七、极简化法 / 030

八、动态法 / 030

九、光影利用法 / 031

十、旧物改造法 / 032

十一、编织法 / 032

十二、绿植装饰法 / 033

第三节 灯饰设计程序 / 033

- 一、市场调查与分析 / 033
- 二、构思创意 / 034
- 三、完成方案设计 / 034

第三章 灯饰的照明设计

第一节 灯饰光源 / 035

- 一、光源的分类 / 035
- 二、光源的选择 / 036

第二节 灯饰照明质量 / 037

- 一、照度 / 037
- 二、亮度 / 037
- 三、立体感的表现 / 038
- 四、眩光 / 038
- 五、显色性 / 038

第三节 不同环境的灯饰照明需求 / 038

- 一、明确照明设施的目的与用途 / 038
- 二、光环境构思及光通量分布的初步确定 / 038

三、照度的确定 / 039

四、照明方式的确定 / 039

第四节 灯饰设计的照明创意 / 040

- 一、运用不同的光色 / 040
- 二、光源和灯饰材料光色相符 / 040
- 三、光照完美表现材料凹凸感 / 040
- 四、发挥玻璃的透光性 / 040

第五节 灯饰照明设计的发展趋势 / 041

- 一、追求光源上的高效节能 / 041
- 二、关爱老年人和儿童的灯饰与照明设计
将进一步发展 / 041
- 三、照明设计理论从理性走向感性 / 041
- 四、智能化灯饰与照明设计将飞速发展 / 042

第四章 灯饰的造型设计

第一节 灯饰造型设计的形式美学法则 / 043

- 一、统一与变化 / 043
- 二、比例与尺度 / 044
- 三、对比与调和 / 045
- 四、对称与均衡 / 047
- 五、稳定与轻巧 / 048

六、节奏与韵律 / 051

七、过渡与呼应 / 052

第二节 灯饰造型设计的构成要素 / 054

- 一、灯饰设计中点的要素 / 054
- 二、灯饰设计中线的要素 / 054

- 三、灯饰设计中面的要素 / 055
- 四、灯饰设计中块的要素 / 056
- 五、灯饰设计中光影的构成要素 / 058

第三节 灯饰造型设计的创新思维方法 / 060

- 一、思维角度的多样化 / 060
- 二、思维模式的多样化 / 062

第四节 灯饰造型设计的发展趋势 / 066

- 一、自然形态艺术化 / 066
- 二、体现绿色环保与人文关怀 / 066
- 三、造型具有装饰化、趣味化特点 / 067
- 四、回归民族化, 弘扬传统艺术 / 067

第五章 灯饰的材料设计

第一节 灯饰材料的感性分析 / 068

- 一、灯饰材料的美学特性 / 068
- 二、灯饰材料的感觉特性 / 073
- 三、灯饰材料的情感语义 / 075

第二节 灯饰材料的设计表现力 / 077

- 一、金属灯饰设计 / 077
- 二、塑料灯饰设计 / 079
- 三、玻璃灯饰设计 / 080
- 四、陶瓷灯饰设计 / 082
- 五、生态材料的灯饰设计 / 083
- 六、新材料的灯饰设计 / 087

第三节 灯饰设计的材料选择 / 087

- 一、选择原则 / 087
- 二、影响灯饰材料选择的基本因素 / 088
- 三、灯饰设计中绿色材料的选择准则 / 088

第四节 灯饰设计的材料创意 / 089

- 一、运用材料搭配塑造灯饰个性 / 089
- 二、利用光源照射凸显材料纹理 / 089
- 三、跨界使用材料, 丰富的灯饰创意 / 090

第五节 灯饰材料设计的发展趋势 / 090

- 一、自然淳朴、返璞归真的自然材料 / 090
- 二、智能化、技术含量高的复合材料 / 090
- 三、晶莹剔透、富丽豪华的材料 / 090

第六章 灯饰的色彩设计

第一节 灯饰色彩的内涵 / 091

- 一、灯饰色彩知识 / 091
- 二、色彩在灯饰中的表达 / 095

第二节 灯饰色彩的设计方法 / 098

- 一、灯饰色彩的配色 / 098
- 二、灯饰色彩素材 / 101
- 三、灯饰色彩设计应遵循的原则 / 102
- 四、灯饰色彩设计应重点考虑的问题 / 103

第三节 灯饰色彩创意 / 105

- 一、文化性创意 / 105
- 二、地域性创意 / 106
- 三、情感性创意 / 108
- 四、流行性创意 / 109
- 五、风格性创意 / 110

第七章 灯饰设计案例欣赏

第一节 致敬经典 / 111

- 一、盖勒艺术灯饰 / 111
- 二、PH 灯 / 111
- 三、月球吊灯 / 112
- 四、VP 球形吊灯 / 113
- 五、MT8 镀铬钢管台灯 / 114
- 六、the Arco Lamp (艾科落地灯) / 114
- 七、Tizio 台灯 / 115
- 八、月食台灯 / 115

三、“旋”吊灯 / 117

- 四、曲灯 / 118
- 五、Marina's Bird 小鸟灯 / 118
- 六、三宅一生 (Issey Miyake) In-ei 灯 / 118
- 七、重生灯 / 119
- 八、Woven Glass 玻璃纤维织物吊灯 / 119
- 九、Foscarini 玻璃灯饰 / 119
- 十、Plafonnier Birdie's Nest 灯饰 / 120
- 十一、Wire Flow 系列灯 / 120
- 十二、“空中花园”吊灯 / 121

第二节 研习精品 / 116

- 一、“衡”系列台灯 / 116
- 二、Veli 灯 / 116

第三节 主题欣赏 / 121

- 一、蒲公英系列 / 121
- 二、蜂巢系列 / 123

第八章 灯饰设计实训练习

- 实训一：认识光源——灯泡的创意设计 / 124
- 实训二：材质表达——生态材质灯饰设计 / 125
- 实训三：造型表达——植物造型灯饰创作 / 128
- 实训四：色彩表达——灯饰的配色创作 / 129

参考文献 / 130

1

第一章

灯饰设计概述

灯饰在室内、外环境中扮演着非常重要的角色, 对一个具体的空间来说, 灯饰艺术不仅能真实地反映出建筑物的形体结构及透视空间, 同时可以给环境带来绝妙的视觉艺术效果。无论是灯饰外在形态, 还是灯光本身的色彩都能影响环境设计的整体效果, 合理的灯饰搭配会让环境的整体风格更协调, 起到画龙点睛的作用。

第一节 灯饰设计的渊源

一、灯饰发展史

1. 中国古代灯饰发展

灯, 繁体字写作“燈”, 本写作“鐙”。本义为置烛用以照明的器具。“鐙”从古代最初当作“盛熟食的器具”, 到转化为照明器具的称呼经历了一个漫长的过程。

豆, 形似高足盘, 有的有盖, 出现于新石器时代晚期, 盛行于商周, 多陶制, 也有青铜制、竹制或木制涂漆的。最初是普通的食器, 后来用作祭祀的礼器。约在春秋战国时期, 人们在祭祀时, 增加了“瓦豆”, 也就是“登”的功能, 成为照明的器具, 并且沿用原来的称呼“登”。于是, 中国最早的灯诞生了。图 1-1 是江苏省金坛市三星村新石器时代遗址陶豆。

战国时期是我国古代灯饰产生和发展的起步时期, 20 世纪 70 年代之后, 陆续出土了战

国时期的陶制灯和铜灯。这些出土的造型精美较为成熟的灯具, 人们已经开始注重灯饰实用与审美结合的功能转化。战国时期的灯饰对之前灯饰的产生起到了发展继承的作用, 又对其后汉代灯饰的发展奠定了坚实的基础。图 1-2 中战国勾连云纹玉灯, 由三块玉雕琢成盘、柄、座, 结合为一器。圆盘, 浅腹, 中心凸起五瓣团花柱。图 1-3 中战国人形铜灯是战国时期青铜灯最具代表性的器物。

▲ 图 1-1

▲ 图 1-2

▲ 图 1-3

秦代的青铜制造业十分盛行，因而青铜灯饰的制造也十分流行，但目前秦代灯饰出土量极少。出土实物中具有代表性的是，1966年在陕西省咸阳塔儿坡出土的两件相同的雁足灯，见图 1-4 所示。

两汉时期灯饰繁荣发展，油灯是这一时期灯饰的主要形式，也是使用时间最长、范围最广的。两汉时期盛行丧葬观念，“视死如生、视亡如存”，把作为日常使用的灯具当做随葬品。因而这段时期的灯饰种类齐全、数量繁多、质量精致，与前期比有较大的发展。陶制灯饰进入了迅猛发展的阶段，使用已相当普遍。铜质灯饰也继续盛行，多为官营，且铜灯上的铭

文“中尚方造”“少府造”正说明了当时官营的规模。其中最著名的是“长信宫灯”。汉代的铜灯做到了科学性与艺术性的统一，集实用性与观赏性于一身，并解决了排烟、除尘等环境污染问题。这一时期冶铁技术成熟，产生了铁质灯饰。从功用上看，为了人们夜间出行不便、室内光线差等等问题，在原有的座灯外，又出现了行灯和吊灯。行灯可以手持，方便携带，吊灯可悬挂在高处，增加一定的照明范围。如图 1-5 所示的西汉长信宫灯和图 1-6 所示的朱雀铜灯极具代表性。

魏晋南北朝时期，灯饰逐渐成为祭祀和喜庆等活动不可缺少的必备用品。青铜灯饰走向末端，陶瓷灯饰尤其是瓷灯已成为灯饰中的主体。汉代始见的石灯，随着石雕工艺的发展也开始流行。另外，已出土的石灯中发现了铁质、玉质灯饰和木质烛台。由于材质改变，这一时期灯饰在造型上发生了较大变化，盏座分离，盏中无烛扦已成为灯饰最基本的形制。与两汉时相比，魏晋南北朝时期用作照明所用的燃料发生了重大变化，瓷油灯的造型也有所简化，灯体造型趋于小巧。南北方青瓷灯饰在装饰风格上形成鲜明对比，北方瓷灯胎体较厚、造型粗犷，但装饰繁复；南方瓷灯制作精巧、纤细，

▲ 图 1-4

▲ 图 1-5

▲ 图 1-6

宋代红陶狮子灯，多种工艺的运用使得灯饰的狮子基座神态唯妙唯肖。

明清时期，中国灯饰发展达到了辉煌时期，这个时期表现为种类和材质的多样性。花式繁多的宫廷用灯极大促进了中国灯饰的发展，材料上除了原来的石、玉、木材和金属外，新材料珐琅和玻璃等也被应用到灯饰中，见图 1-11、图 1-12 所示。

▲ 图 1-7

▲ 图 1-8

装饰清雅。这一时期的代表作有南京清凉山吴墓出土的三国青瓷熊灯，如图 1-7 所示；浙江瑞安出土的东晋青瓷牛形灯，如图 1-8 所示。

隋唐是封建社会达到鼎盛时期，在灯饰方面则以大量实用型灯饰为主，同时也出现了集照明和装饰于一体的彩灯，在宫廷中使用的彩灯称为官灯。从此，实用灯饰和宫廷灯饰在我国开始并行发展。其中以陶瓷灯饰为主，还有石灯、木灯、金属灯具。这一时期，灯饰发展已经趋向世俗化。在唐宋两代，绘画，特别是壁画中，常见有侍女捧烛台或烛台正点燃蜡烛的场面。图 1-9 为唐朝的白瓷灯。

宋元时期，各种装饰技法（刻花、剔花、镂空、绘画等）被广泛运用到家具灯饰的装饰中（图 1-10）。

2. 外国古代灯饰发展

西方油灯的历史与生活在以色列和黎巴嫩地区的腓尼基人有着密切的联系。公元前 3500 年，美索不达米亚南部城市乌鲁克非常繁荣。但它周围绝大部分地区是沙漠，珍贵的木材、稀有的矿石、稀有的金属和许多东西都不得不依赖进口。于是，在伊朗和叙利亚建立了许多

▲ 图 1-9

▲ 图 1-10

▲ 图 1-11

▲ 图 1-12

▲ 图 1-13

专门从事这种贸易的移民城市。亚述人占领了地中海东部地区，使得腓尼基人不得不深入地中海地区腹地开辟新市场。在公元前 9 世纪，他们在地中海沿线建立了许多港口，在成片的新兴殖民城市中，腓尼基样式的油灯制造和使用都得到了极大扩展。

5000 年前，早期油灯，绝大部分是陶制的碟形器，类似贝壳。整齐的圆形边界是陶器轮制的明显标志，并且显示出当时油灯已经可以大规模制造。后来腓尼基人改进了他们的传统碟形油灯，通过折叠灯具边沿形成灯嘴来支撑灯芯。由于灯嘴越多，光照越亮，通过折叠以获得两个或是三个灯嘴的油灯也相继出现。随着科学技术的发展，陶制油灯虽然逐步被模具制油灯所取代，但由于它们更易制造，所以在后期的中世纪依然发现陶制油灯的使用。

古希腊时期，油灯的主要制作中心阿提卡地区，工匠们用轮制方法制造油灯灯体，再精确安装灯嘴和把手，并且在灯体外施以黑色或棕色的釉面，使表面光洁。当油灯在陶作里生产好后，沿地中海沿线输出到很多地方，复制油灯的工作也在那里开展起来。公元前 6 世纪，

希腊制造出一种长嘴油灯，它可以通过调节灯嘴里灯芯的位置来控制灯火大小，并可以保证燃烧中的灯芯不会落入灯体内。如图 1-13 所示为希腊油灯。

公元前 2 世纪，模制灯饰代替了轮制灯饰，并成为标准工艺。模具分上模和下模两块，由石膏制成。粘土被贴在模具的空腔里，当两块模具合在一起时，灯体就成形了。灯体上再打出用来注入灯油和放置灯芯的小孔。模具制造简化了制灯工艺，这也使得对油灯进行装饰和制造大型油灯成为可能。对油灯进行装饰有时将事先用粘土制成的人形或是动物形贴到灯体上，有时将徽标刻在灯体上，再放入窑炉里进行烧制。绝大多数油灯是不施釉的，但也有少数高档油灯会施以绿色或是蓝色的釉。模制油灯的趋势一直持续到罗马时期，成为那时的主流灯饰。如图 1-14 所示为古罗马油灯。

▲ 图 1-14

二、现代灯饰发展

自从 1879 年托马斯·爱迪生 (Thomas Edison) 发明白炽灯以后,很快就取代了过去的
光源,电灯的发明引发了一系列丰富多彩的
灯饰设计。从 19 世纪到现在,现代居室灯饰设计经历了早期探索 (19 世纪 80 年代~ 20 世纪初期)、初期发展 (20 世纪初期~ 20 世纪 40 年代)、高度发展 (20 世纪 40 年代~ 20 世纪 60 年代)、多元化设计 (20 世纪 60 年代~ 至今) 四个发展阶段。在这一发展历史过程中,灯饰设计受到了各种设计风格、技术、环境诸多因素的深刻影响。

1. 早期探索

“工艺美术”运动是源于英国 19 世纪下半叶的一场设计运动,开始于 1864 年左右。工艺美术运动对于工业设计改革的贡献是重要的,且首次提出了“美与技术结合”的原则,反对纯艺术;装饰上推崇自然主义;同时它强调设计忠于材料和适合使用的目的,从而创造出了一些朴素而实用的作品。这些观念对于灯饰设计的发展起到了开辟先河的作用。

◀ 图 1-15

▲ 图 1-16

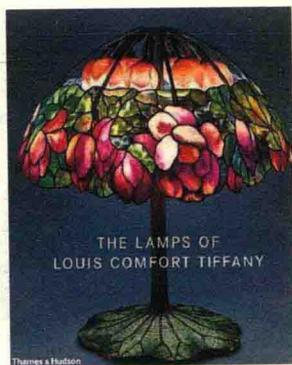
威廉·莫里斯 (William Morris) 和飞利浦·韦柏 (Philip Webb) 设计了突出材料之美的“红屋”,莫里斯专门为其设计的灯具具有典型的“工艺美术”运动风格,强调体态简洁、线条清晰,主题来于大自然,艺术趣味中夹杂着对中世纪的怀古和对东方异域的追念如图 1-15 所示。工艺美术运动在美国也有一定的影响,格林兄弟 (Green&Green) “根堡”住宅设计的灯饰 (见图 1-16) 也受到了工艺美术运动的影响,台灯造型简洁,锥形灯罩采用金属骨架和半透明的覆面材料,含蓄清新,底部圆弧过渡的花瓶造型给人稳定和怀旧之感。

“新艺术”运动是 19 世纪末、20 世纪初发生在欧洲和美国的一次影响面相当大的“装饰艺术”运动。“新艺术”运动放弃了任何一种传统装饰风格,完全走向自然风格,装饰上强调自然曲线,有机的自然形态,在“新艺术”运动设计思想的影响下,室内的家具设计以及家庭用品,具有明显的“新艺术”风格的特征。

法国设计师艾米尔·盖勒 (Emile Galle) 的设计中采用了大量的植物的缠枝花卉,摆脱了简单的几何造型,灯座、灯罩都是如此地注重装饰的细节,作品可以视为雕塑式的艺术品,如图 1-17 所示。而美国新艺术风格的灯具以蒂

▲ 图 1-17

▲ 图 1-18

▲ 图 1-20

夫尼 (Louis Comfort Tiffany) 的玻璃灯具为代表, 他提出要把工业生产方式和艺术表现方式结合起来, 把欧洲传统建筑的彩绘玻璃用于日用产品设计, 使原本用于教堂的建筑材料成为颇具世俗生活情趣的产品。同时蒂夫尼把新艺术的植物花卉图案和曲线直接用于造型上, 呈现出与欧洲大陆不同的特色, 如图 1-18 所示。

“新艺术”运动的一个重要的发展分支: 麦金托什 (Charles R. Mackintosh) 与“格拉斯哥哥四人 (Glasgow Four)”, 具有离开“新艺术”风格, 走向现代主义的萌芽特征, 在一定程度上为灯饰设计向现代主义发展奠定了基础。

麦金托什主张直线, 简单的几何造型, 讲究黑白等中性色彩计划。他为格拉斯哥艺术学校图书馆设计的灯饰 (见图 1-19) 和杨柳茶室设计的系列灯饰 (见图 1-20), 采用大量的纵横直线条、简单几何形体、黑白色彩, 为灯具的现代主义形式的发展埋下了伏笔。

2. 初期发展

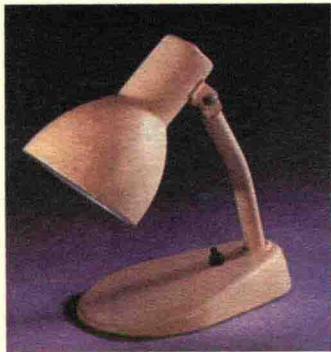
两次世界大战之间的这段时间, 是设计史上现代主义蓬勃兴起和发展的年代。基于荷兰风格派和俄罗斯构成主义的影响, 德国

▲ 图 1-19

出现了一所在现代设计史上具有深远影响意义的教学机构——包豪斯 (Bauhaus)。它不仅是一个为机械化生产设计道路的教学机构, 同时也是以其一系列的实践活动成为现代设计运动的中心, 机构培养了一批思想超前并对社会需要非常敏感的设计大师。他们以自己不同的理解和设计手段进行了具有划时代意义的创造活动, 对同时代及后世的设计师有着决定性的启发作用。

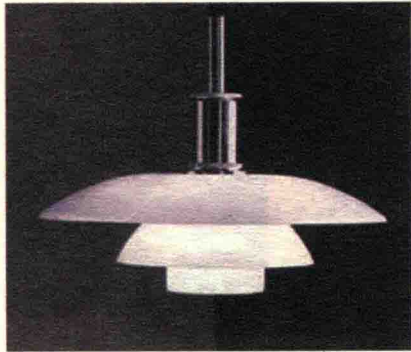

▲ 图 1-21

▲ 图 1-22

▲ 图 1-23

包豪斯学生玛里安·布兰德 (Marianne Brandt) 于 1927 年设计了著名的有“康登”台灯，如图 1-21 所示，此款台灯具有可弯曲的灯颈，稳健的基座，造型简洁优美，功能效果好，并且适合于批量生产，成了经典的设计，也标志着包豪斯在工业设计上趋于成熟。

华根菲尔德 (Wilhelm Wagenfeld) 则是包豪斯毕业的另一位灯饰设计的杰出代表。作为参与批量生产的德国设计师之一，华根菲尔德设计了世界著名的镀铬钢管 WG24 台灯，该台灯由不锈钢管与乳白色玻璃构成。台灯的造型简洁明快、结构单纯明晰，一扫此前灯具设计中纤巧繁琐之风，具有鲜明的时代美感，如图 1-22 所示。

20 世纪初期，斯堪的纳维亚半岛的风格在北欧崛起。作为一种现代设计风格，它将现代主义简单明快的设计思想与传统的设计风格相结合，既注意产品的使用功能，又强调设计中的人文因素。其中最值得一提的是世界著名的丹麦照明设计师汉宁森 (Poul Henningsen) 设计的照明灯饰。丹麦历来具有设计合理、有效照明的传统，而汉宁森则是其中的杰出代表，他一生致力于照明灯具的设计。1920 年代早期汉宁森提出，灯饰可以是一件雕塑般的艺术品，

但更重要的是它也能提供一种无眩光的、舒适的光线，并创造一种适当的氛围，汉宁森设计的灯饰如图 1-23 所示。

3. 高度发展

灯饰设计的主要任务是满足现实和重建的需要，对于厂家和设计师而言，有两种象征重建的方法：一种是技术性的，一种是艺术性的。以美国为代表的设计发展了一种强调机器效率的工业设计风格，美国以近代的光学控制技术为背景，把照明灯饰作为光的道具，朝着创造新的视环境迈进了。

与此相反，以斯堪的纳维亚半岛为代表的设计则以创造美好生活的社会理想来描述自己国家的未来。到了 20 世纪 50 年代，经济迅速增长，消费文化也开始繁荣起来，战后重建的实际需要被风格上的追求所取代。同时，战后经济的大发展，伴随着新材料的产生和新工艺的研发，灯饰设计走进高速发展的时期。

20 世纪 40 ~ 20 世纪 50 年代，美国 and 欧洲灯饰设计的主流是在包豪斯理论上发展起来的现代主义，其核心是功能主义。1940 年，现代主义博物馆为工业设计提供了一系列“新”标准，即产品的设计适合于它的目的性、适应