

设计学院设计史

艾红华
主编

中国建筑工业出版社

DESIGN

设计学院设计基础教材

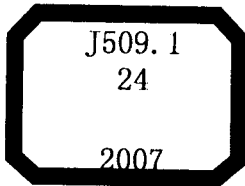
Design Elementary Textbook by Design College

The History of Architecture Design in the West

西方设计史

艾红华
主编

设计学院设计基础教材
Design Elementary Textbook by Design College
The History of Architecture Design in the West

图书在版编目(CIP)数据

西方设计史/艾红华主编.—北京:中国建筑工业出版社, 2007

(设计学院设计基础教材)

ISBN 978-7-112-08920-8

I.西... II.艾... III.艺术史—西方国家—高等学校—教材 IV.J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第159955号

责任编辑:陈小力 李东禧

责任设计:崔兰萍

责任校对:王金珠 兰曼利

设计学院设计基础教材

西方设计史

艾红华 主编

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京广厦京港图文有限公司设计制作

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本:880×1230毫米 1/16 印张:9¹/₂ 插页:4 字数:325千字

2007年5月第一版 2007年5月第一次印刷

印数:1-3000册 定价:28.00元

ISBN 978-7-112-08920-8

(15584)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

设计学院设计基础教材编委会

编委会主任 鲁晓波 (清华大学美术学院副院长、博士生导师)

张惠珍 (中国建筑工业出版社副总编、编审)

编委会副主任 郝大鹏 (四川美术学院副院长、硕士生导师)

黄丽雅 (华南师范大学副校长、硕士生导师)

执行主编 江 滨 (中国美术学院建筑学院博士研究生、副教授)

编委会名单 林乐成 (清华大学美术学院工艺系教授、硕士生导师)

(以下排名不分先后) 洪兴宇 (清华大学美术学院工艺系主任、副教授、硕士生导师)

苏 滨 (清华大学美术学院博士后)

孟 彤 (北京大学深圳研究生院博士后)

赵 伟 (中央美术学院人文学院博士)

郑巨欣 (中国美术学院设计学院博士、教授、硕士生导师)

葛鸿雁 (中国美术学院副教授、硕士生导师)

周 刚 (中国美术学院设计学院副教授、硕士生导师)

陈永仪 (中国美术学院设计学院博士)

艾红华 (中国美术学院造型艺术学院博士研究生、副教授)

王剑武 (中国美术学院硕士、讲师)

盛天晔 (中国美术学院博士、副教授)

黄斌斌 (中国美术学院设计学院博士研究生)

孙科峰 (中国美术学院建筑学院博士研究生)

陈冀峻 (中国美术学院建筑学院博士研究生)

刘明明 (四川美术学院设计系教授、硕士生导师)

王嘉陵 (四川美术学院设计系教授、硕士生导师)

邵 宏 (广州美术学院研究生处处长、博士后、教授、硕士生导师)

田 春 (武汉大学博士后、广州美术学院讲师)

吴卫光 (广州美术学院博士、教授、硕士生导师)

汤 麟 (湖北美术学院教授、硕士生导师)

张 娜 (湖北美术学院硕士、讲师)

王昕宇 (天津美术学院设计学院视觉传达系讲师)

李智瑛 (天津美术学院设计学院硕士、讲师)

郑筱莹 (鲁迅美术学院硕士)

韩 巍 (南京艺术学院设计学院环境艺术设计系主任、教授、硕士生导师)

孙守迁 (浙江大学现代工业设计研究所教授、博士生导师)

柴春雷 (浙江大学现代工业设计研究所博士后)

苏 焕 (浙江大学现代工业设计研究所博士研究生)

朱宇恒 (浙江大学建筑学院博士)

王 荔 (同济大学传播与艺术设计学院院长、博士、教授、硕士生导师)

李 琪 (上海大学美术学院硕士)

谢 森 (广西艺术学院教务处长、教授、硕士生导师)

柒万里 (广西艺术学院设计学院院长、教授、硕士生导师)

黄文宪 (广西艺术学院设计学院副院长、教授、硕士生导师)

陆红阳 (广西艺术学院设计学院教授、硕士生导师)
韦自力 (广西艺术学院设计学院副教授)
李娟 (广西艺术学院设计学院硕士、讲师)
陈川 (广西艺术学院设计学院硕士)
乔光明 (江南大学设计学院讲师)
陆柳兰 (江南大学设计学院硕士、讲师)
张森 (北京服装学院视觉传达系教授、硕士生导师)
汪燕翎 (四川大学艺术学院讲师、硕士)
林钰源 (华南师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师)
方少华 (华南师范大学美术学院副院长、教授、硕士生导师)
程新浩 (华南师范大学美术学院副院长、教授、硕士生导师)
胡光华 (华南师范大学美术学院博士、教授、硕士生导师)
毛健雄 (华南师范大学美术学院副教授、硕士生导师)
罗广 (华南师范大学美术学院副教授)
汤重熹 (广州大学设计学院院长、教授)
李娟 (浙江工业大学之江学院艺术系主任、副教授)
刘懿 (浙江工业大学硕士)
王颖 (浙江理工大学博士)
何征 (浙江林业学院艺术设计学院教授)
王轩远 (浙江工商学院艺术设计系博士研究生)
苑英丽 (浙江财经学院硕士)
周晓鸥 (杭州师范大学美术学院院长、副教授、硕士生导师)
李建设 (河南大学艺术学院教授、硕士生导师)
倪峰 (河南大学艺术学院副教授)
谭黎明 (重庆工商大学设计艺术学院副教授、硕士生导师)
刘沛沛 (西南大学美术学院油画系主任、副教授、硕士生导师)
张星 (云南大学国际现代设计学院副教授)
裴继刚 (佛山科技学院文学与艺术分院副院长、硕士、副教授)
范劲松 (佛山科技学院艺术设计系主任、博士、教授)
金旭明 (桂林工学院设计系硕士、副教授)
罗克中 (广西师范大学美术系教授)
吴坚 (福建师范大学美术学院讲师、硕士)
马志飞 (福建师范大学博士研究生)
张建中 (中国美术学院设计学院硕士)
张锐锋 (中国美术学院设计学院硕士)
高嵬 (中国美术学院设计学院硕士)
於梅 (中央民族大学博士研究生)
周宗亚 (中国艺术研究院博士研究生)
林恒立 (江南大学硕士研究生)

序

设计学院设计专业大部分没有确定固定教材，因为即使开设专业科目相同，不同院校追求教学特色，其专业课教学在内容、方法上也各有不同。但是，设计基础课程的开设和要求却大致相同，内容上也大同小异。这是我们策划、编撰这套“设计学院设计基础教材”的基本依据。

据相关统计，目前国内设有设计类专业的院校达700多所，仅广东一省就有40多所。除了9所独立美术学院之外，新增设计类专业的多在综合院校，有些院校还缺乏相应师资，应对社会人才需求的扩招，使提高教学质量的任务更为繁重。因此，高质量的教材建设十分关键，设计类基础教学在评估的推动下也逐渐规范化，在选订教材时强调高质量、正规出版社出版的教材，这是我们这套教材编写的目的。

目前市场上这类设计基础书籍较为杂乱，尚未形成体系，内容大都是“三大构成”加图案。面对快速发展的设计教育，尚缺少系统性的、高层次的设计基础教材。我们编写的这套14本面向设计学院的设计基础教材的模型是在中国美术学院设计学院基础部教学框架的基础上，结合国内主要院校的基础教学体系整合而来。本套教材这种宽口径的设计思路，相信对于国内设计院校从事设计基础教学的教师 and 在校学生具有广泛适用性和参考价值。其中《色彩基础》、《素描基础》、《设计速写基础》、《设计结构素描》、《图案基础》等5本书对美术及设计类高考生也有参考价值。

西方设计史和设计导论（概论）也是设计学院基础部必开设的理论课，故在此一并配套列出，以增加该套教材的系统性。也就是说，这套教材包括了设计学院基础部的从设计实践到设计理论的全部课程。据我们调研，如此较为全面、系统的设计基础教材，在市场上还属少见。

本套教材在内容上以延续经典、面向未来为主导思想，既介绍经过多年沉淀的、已规范化的经典教学内容，同时也注重创新，纳入新的科研成果和试验性、探索性内容，并配有新颖的图片，以体现教材的时代感。设计基础部分的选图以国内各大美术学院设计学院基础部为主，结合其他院校师生的优秀作品，增加了教学案例的示范意义。

本套教材的主要作者来自于清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、浙江大学、四川美术学院、广州美术学院等国内知名院校，这些作者既有丰富的教学经验，又都有专著出版经验，有些人还曾留学海外，并多次出国进行学术交流。作者们广阔的学术视野、各具特色的教学风格，都体现在这套教材的编写中。

鲁晓波

前言

我主编的这本《西方设计史》教材是即将由中国建筑工业出版社推出的设计学院设计基础教材之一。很高兴获此机会能将自己10年西方设计史课程的教学经验和感受作一个展示。

本教材概括了设计概念的诞生与工业发展的关系,较系统地展示了现代设计的发展历程,旨在诱发学生对艺术设计历史中的现象、规律进行理解与思考,激发学生的社会责任感。本教材以18世纪为切入点,从一个新的角度阐释西方设计史,使学生能够借此了解现代设计在思想上、形式内容上与传统工艺设计的不同,去领悟现代设计的理念,实践“设计为人”的目的。本教材基本按现代设计发展的时间顺序,从建筑、环境、平面、工业产品、工艺品及设计师成长本身等方面展示现代设计的特点。

本教材共分八章,内容包括导论、工业革命与设计、改革与复兴、现代设计运动的兴起、包豪斯、国际现代主义与大众文化、现代设计的进步与叛逆及多元化的设计。其中第一、三、八章主要由我编写;第五章由江滨博士、陆柳兰编写;第二、四、七章主要由华南师范大学美术学院副教授毛建雄编写,第六章主要由华南师范大学美术学院教师林纾、王金玲及研究生何振纪、陈坤、卢杨丽编写;最后由我统稿整理核对。在此一并道一声:辛苦了,我们大家!谢谢了,各位同仁!

针对大学低年级学生的特点,我们在每一章后面设计了相应的思考题和搜寻资料的快捷方式;参考书的指定,针对面相对宽泛,设计理论研究人员也可参考。本教材依据的主要参考书外文原版的有:Charlotte and Peter Fiell, *Design of the 20th Century*, Taschen, 1999; David Raizman, *History of Modern Design*, Taschen, 2003; Charlotte and Peter Fiell, *Design of the 21th Century*, Taschen, 2003; Charlotte and Peter Fiell, *Graphic Design of the 21th Century*, Taschen, 2003。主要参考书中文版的有王受之著的《世界现代设计史》和尹定邦主编的《设计学概论》等。在此,对我们参考文献资料的编著者表示崇高的敬意!

本教材最大的特色是注重对设计史经典作品的剖析,对设计师理念的诠释,把最新设计信息建构到设计史论的框架里。参考资料及相关链接丰富有效,具有相当高的教与学的可操作性。教材用语较为别致,相关外语注释详实,阅读起来具有不同寻常的感觉,图版也是经过反复精心采选的。

时间似乎永远是不够用的,如过眼白驹,不留些许痕迹,而纰漏和错误却始终会存留。无论多么严阵以待,多么火眼金睛,我们都无法对自己说:我完美无缺!因而真诚期待大家对本教材提出宝贵意见,以便使我们的“产品”更好地为大家服务,我们比较不缺的就是热情与良知。

彩图1 路易斯·普朗格，彩印贸易图卡

Shell

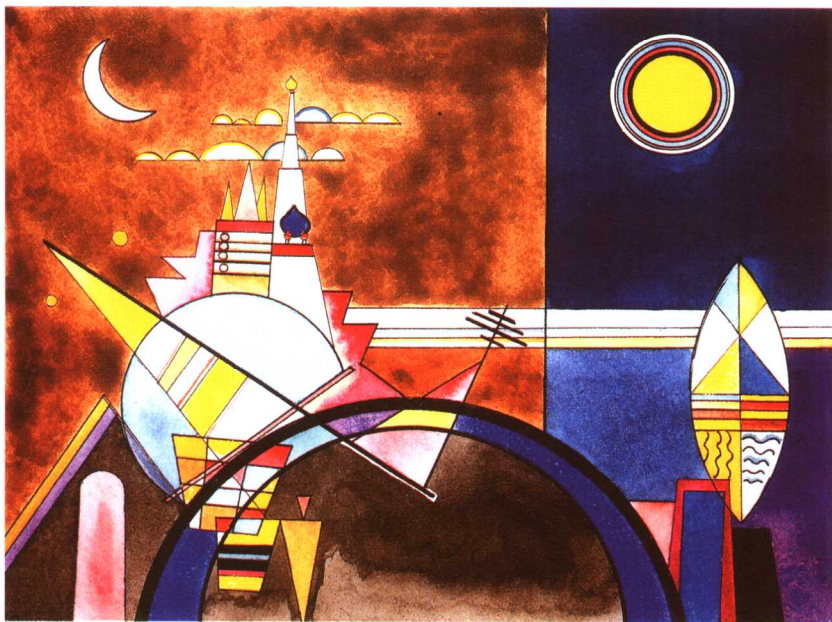

彩图3 雷蒙·罗维为石油公司BP (1938年) 和Shell (1967年) 设计的标识

彩图2 格里特·里特维德，荷兰，施罗德住宅，1924~1925年

彩图4 瓦西里·康定斯基《基辅的大门》，20.8cm × 34.5cm，1928年

彩图5 根塔·斯托尔策，哥白林双面挂毯，1926~1927年

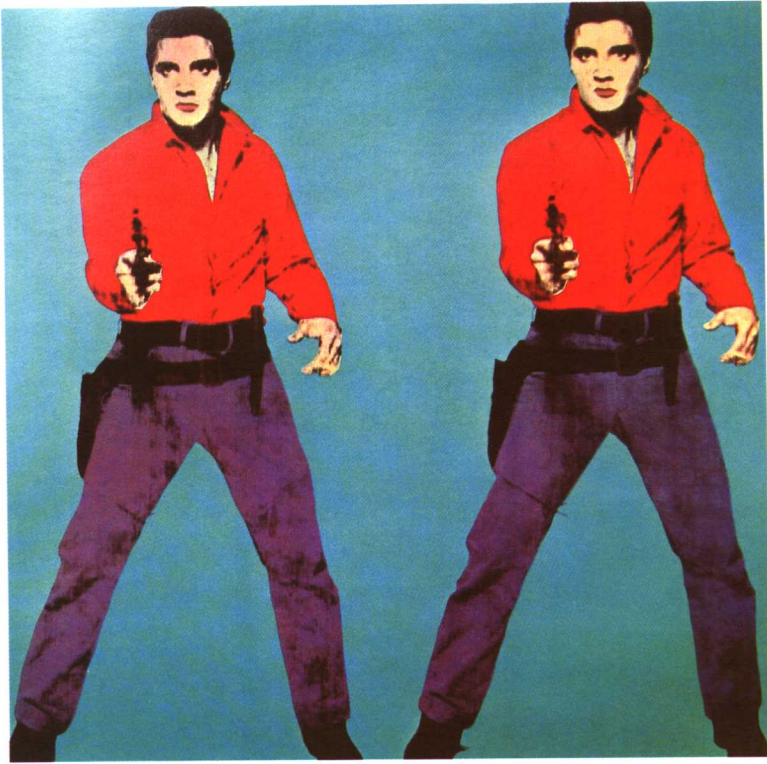

彩图6 马可·扎努索《扶手椅》，1951年

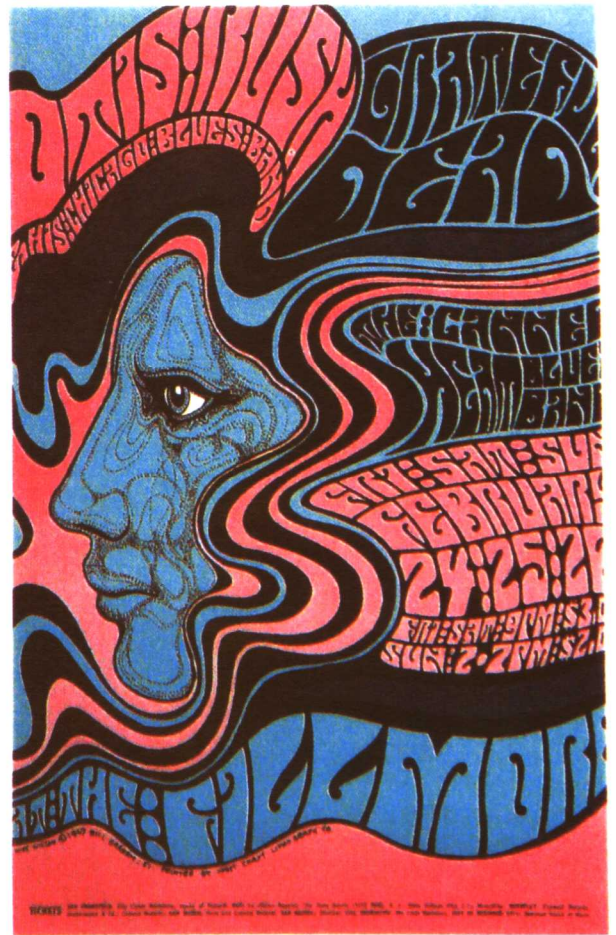

彩图7 海宁森《PH 洋蓐吊灯》，1958年

彩图8 安迪·沃霍尔《爱尔维斯I和II》，1964年

彩图9 威尔逊《音乐会海报》，1967年

彩图10 汉密尔顿《到底是什么使今日的家变得如此不同，如此吸引人？》，1956年

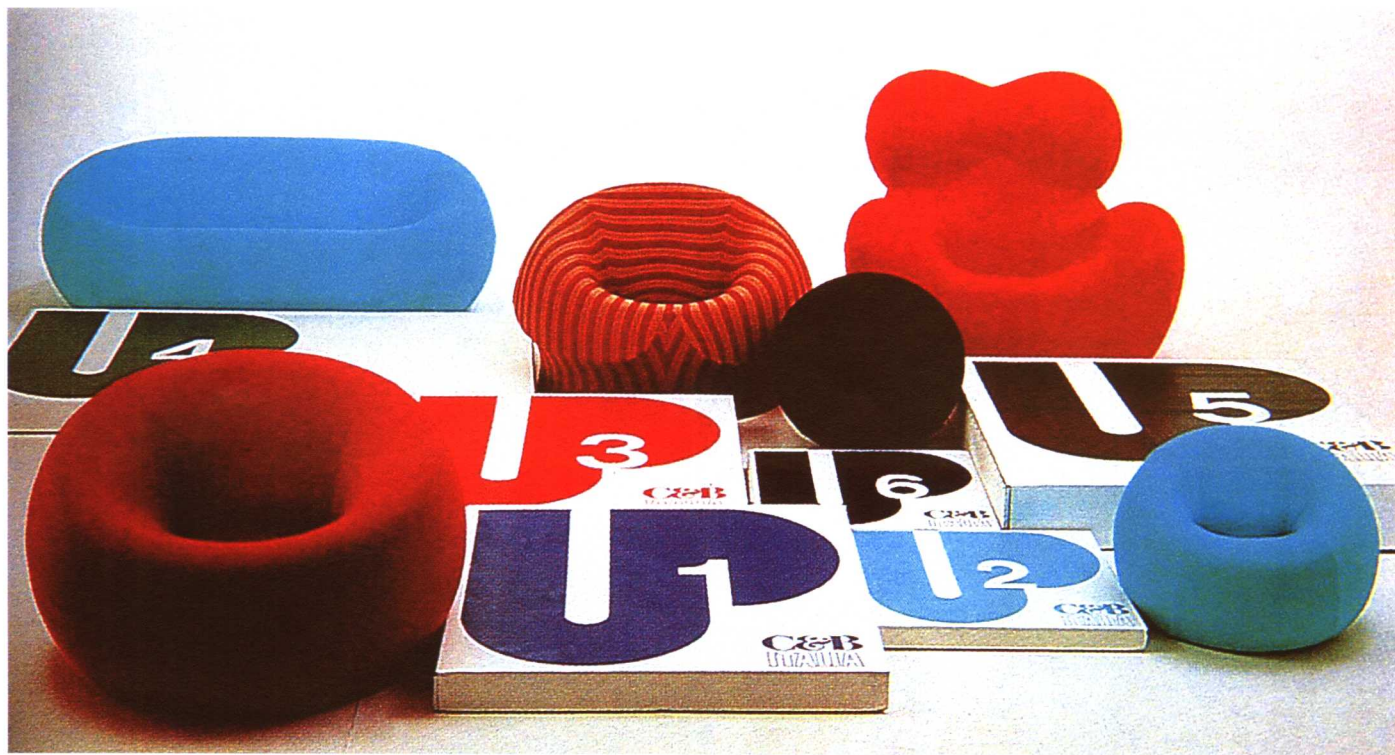

彩图11 彼得·布莱克和詹纳·哈沃斯，披头士画册封面设计，1967年

彩图 12 哥伦布在贝耶梦幻展上展出了一套他设计的居住空间，1969年

彩图 13 盖特诺·比斯《UP系列椅子》，1969年

彩图14 平宁法里安公司《“Alfa Romeo ES30”汽车》，1989年

彩图15 罗马兹《吹气沙发》

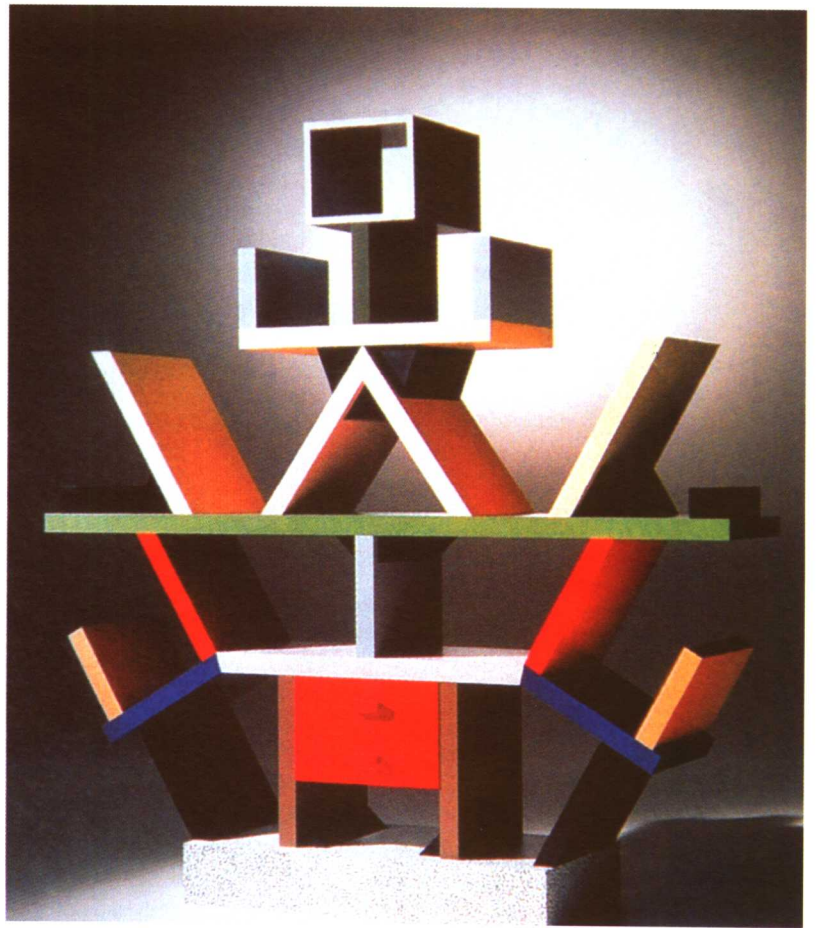

彩图16 埃托·索扎斯《“情人节的礼物”便携式打字机》，1969年

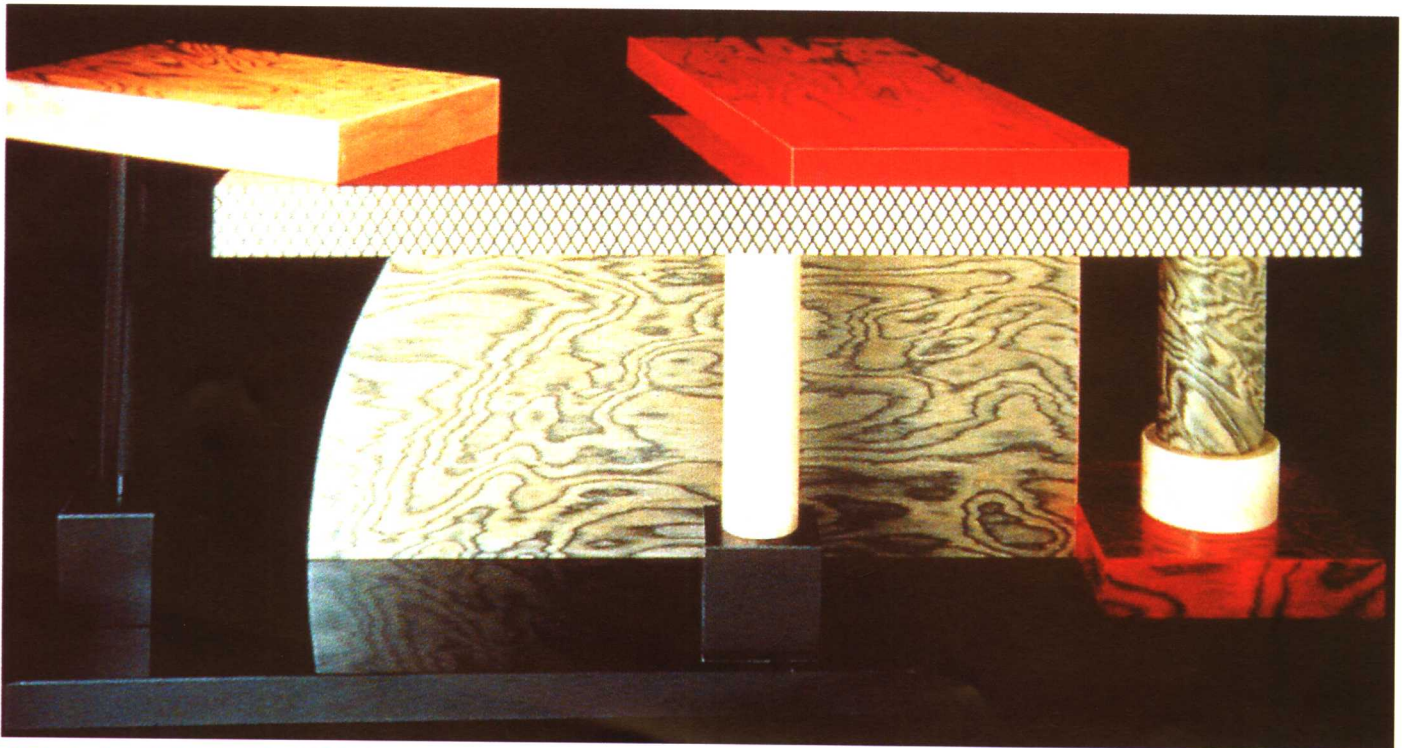

彩图 17 宜家家具，1999 年

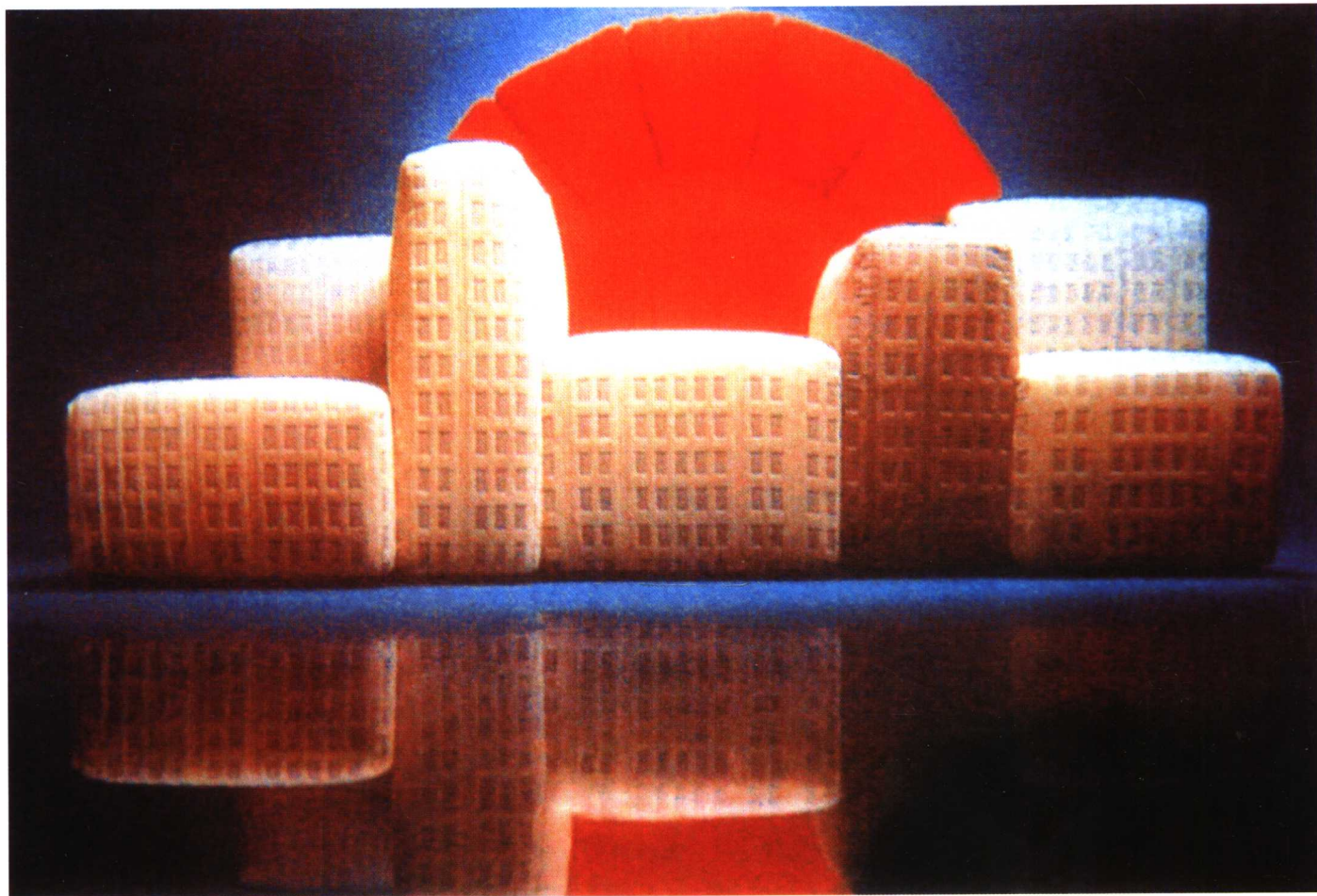

彩图 18 索扎斯《书架》，1981 年

彩图 19 索扎斯《榻榻桌》，1985 年

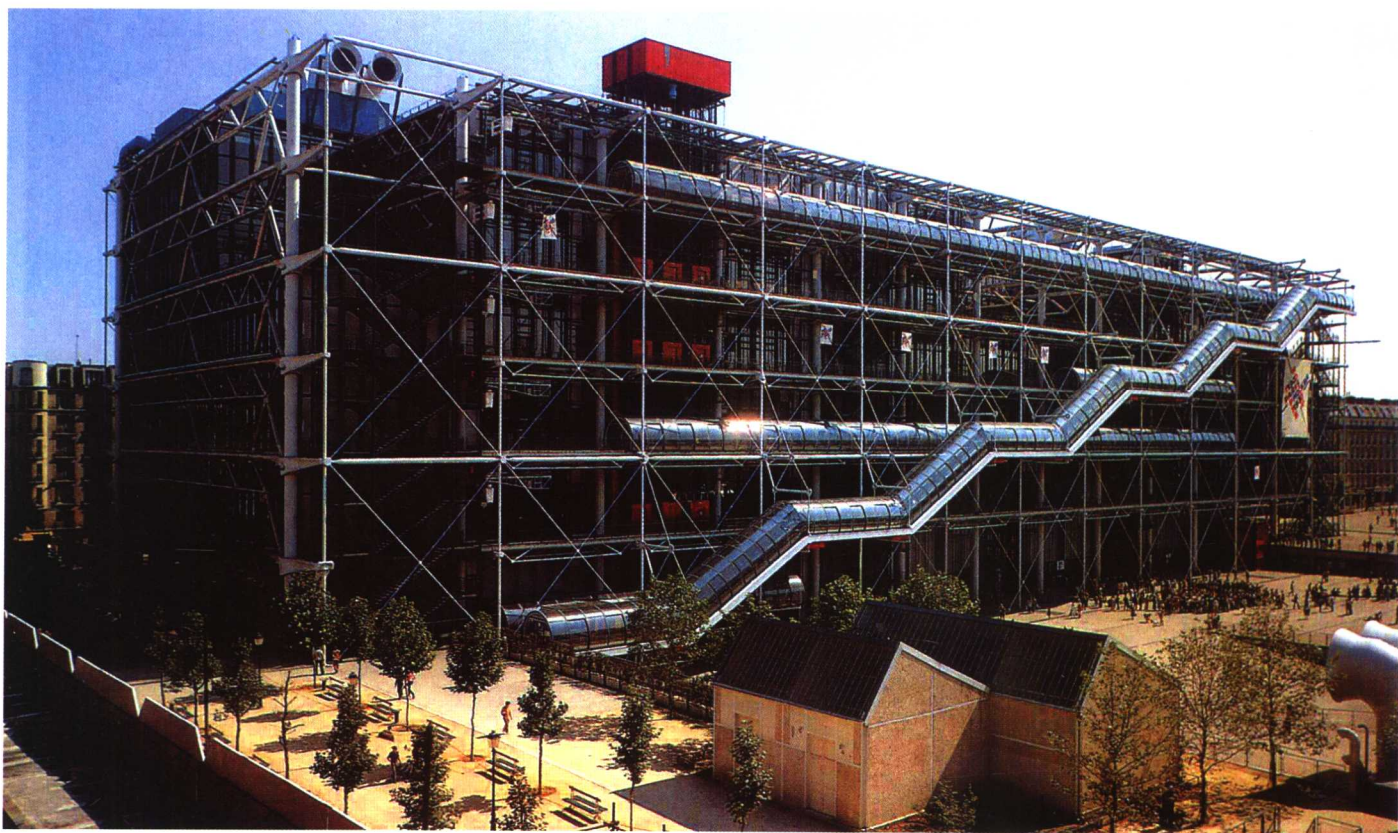

彩图 20 比斯《纽约日落》，1980年

彩图 21 伦·阿拉德《“大安乐容积2”沙发》，1988年

彩图 22 罗杰斯和皮阿诺《蓬皮杜文化中心》，1977 年

彩图 24 朱丽·贝尔 (Julie Bell) 《3D 魔幻画》

彩图 25 菲利普·阿比鲁瓦《法国教育部主题广告“自由、平等、博爱”》，2001 年

彩图 23 盖里《鱼灯》，钢、木、塑料、铝、电灯，1983~1984 年

目 录

序	鲁晓波
前言	
第1章 导 论	1
1.1 设计史概述	1
1.2 现代设计	3
第2章 工业革命与设计	7
2.1 工业革命前的工艺设计掠影	7
2.2 18世纪的欧美设计	9
2.3 工业的扩张	12
第3章 改革与复兴	15
3.1 维多利亚时代的设计	15
3.2 莫里斯与英国工艺美术运动	18
3.3 新艺术运动	24
第4章 现代设计运动的兴起	32
4.1 现代主义运动的兴起	32
4.2 德国的现代工业与设计	40
4.3 美国现代工业与设计	43
4.4 英国和意大利设计	51
4.5 北欧设计	53
第5章 包豪斯	57
5.1 包豪斯的产生与发展	57
5.2 包豪斯的代表人物及其影响	64
5.3 包豪斯学院的设计理念和成果	69
第6章 国际现代主义与大众文化	73
6.1 概述	73
6.2 美国的设计	74
6.3 英国的设计	78
6.4 意大利的设计	79
6.5 德国的设计	83

6.6 斯堪的纳维亚的设计	85
6.7 日本的设计	88
第7章 现代设计的进步与叛逆	90
7.1 概论	90
7.2 美国的大众设计	92
7.3 英国的大众设计	99
7.4 意大利的设计	101
7.5 日本的工业设计	106
7.6 其他欧洲国家工业设计的发展	109
第8章 多元化的设计	114
8.1 概述	114
8.2 后现代主义的设计	115
8.3 其他设计风格与产品	124
8.4 可持续性发展的设计	129
8.5 21 世纪的设计	133
后记	143