

艺术设计名家特色精品课程

中国现代 艺术设计简史

A BRIEF HISTORY
OF CHINESE MODERN
ART DESIGN

陈瑞林 / 著

上海人民美術出版社

艺术设计名家特色精品课程

中国现代 艺术设计简史

A BRIEF HISTORY OF CHINESE MODERN ART DESIGN

陈瑞林 / 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代艺术设计简史/陈瑞林 著. —上海: 上海人民
美术出版社, 2014.6

艺术设计名家特色精品课程

ISBN 978-7-5322-8876-2

I. ①中... II. ①陈... III. ①艺术-设计-工艺美术史-
中国-现代-高等学校-教材 IV. ①J509.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第028450号

艺术设计名家特色精品课程

中国现代艺术设计简史

编 著: 陈瑞林

主 编: 许 平 李 新

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 洪 展

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美術出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18 11.34印张

版 次: 2014年6月第1版

印 次: 2014年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8876-2

定 价: 38.00元

作者介绍

陈瑞林，清华大学美术学院教授，1944年出生于湖南，毕业于中央美术学院美术史系，长期从事中国现代艺术史、中国现代艺术设计史和中外艺术交流的教学与研究，率先在中国高等院校开设“中国现代艺术设计史”课程，招收“中国现代艺术设计历史研究”方向研究生。出版有《中国西画五十年1898—1949》（合著）、《东西方美术的交流》（译著）、《20世纪装饰艺术》、《俄罗斯先锋派艺术》（合著）、《中国现代艺术设计史》、《20世纪中国艺术》（主编、撰稿）等著作，曾以国际访问学者身份任教美国俄亥俄州立大学艺术史系，在国内外多所高等院校和研究机构访问研究和举办讲座，多次参加和主持国内外学术会议，于国内外学术刊物发表多篇论文。

前言

Preface

现代社会“设计”(Design)这一词语的使用越来越广泛,为了强调与工程技术的“设计”相区分,近年流行“艺术设计”(Art Design)或者“现代艺术设计”(Modern Art and Design)的称谓。与动物的“本能”不同,“设计”是人类有意识的活动,是人类脱离动物状态的重要标志。通过工具的制造,人类得以实现利用自然、改造自然、使自然为人类的生存和发展服务的构想。这种构想和构想实现的活动往往是一种人工造物的活动,也就是一种设计和制造的活动。

在人类社会漫长的历史发展过程中,通过采用一定的物质材料,为一定的使用目的而制造物品的造物活动,创造出了丰富多彩的文化,设计文化成为人类社会的根本特质。人类的精神文化和物质文化都是设计的产物。物质文化作为最基本的文化形态,与设计有着更加直接的关系。古老的埃及文明、璀璨的希腊文明、欧洲皈依上帝的中世纪宗教文明和复归人间的近代文明,无不闪耀着设计文化的光彩。在中国,从原始时代的石器、陶器,到奴隶制时代的青铜器物,从先秦两汉的漆器,到宋元明清的瓷器,从社会上层的“精英艺术”到下层的“民间艺术”,精美的传统工艺品都是中华民族古代设计的产物。中国古代的设计有过辉煌的历史,先秦时代思想家关于工艺设计的论说,对于传统工艺的发展产生了重大影响。可以说,传统工艺构成了中国艺术设计的古典形态。

设计和工艺技术密不可分。传统工艺品既是技术的产物,又是艺术的产物。在古代的中国和西方,艺术家往往都是具有广泛设计才能的能工巧匠,优秀的工匠从事美术创作、工艺设计和制作,又具有当时最高水平的科学技术知识和能力。“工艺”往往指具有某种技艺的人(主要是工匠)所从事的创造活动,这种创造活动是设计、制作的统一,也是技术和艺术的统一。中国先秦时代的“六艺”(礼、乐、射、御、书、数),便将艺术、技术和设计都

知识链接：

所谓设计，即“设想和计划，设想是目的，计划是过程安排”，通常指有目标和计划的创作行为、活动。按照日本《新潮世界美术辞典》的解释：“设计，英语为‘Design’，是由拉丁语‘Designare’派生而来的词语，广义地说，指为完成某一项工作所做的计划和准备。在美术领域，设计指利用不同的材料、采用不同的构成方式，以求得预定的整体形象的实现的行为，与‘意匠’一词的意义相近。设计要求在追求对象美的、造型的预想实现的同时，也包括对于对象功能的实现在内。”有的辞书如《简明不列颠百科全书》对“设计”在美术领域和建筑工程和产品设计中的意义则作出了更为详细的阐释：“美术方面，设计常指拟定计划的过程，又特指记在心中或者制成草图或模式的具体计划。产品的设计首先指准备制成成品的部件之间的相互关系，这种设计通常要受到四种因素的限制：材料的性能，材料加工方法所起的作用，整体上各部件的紧密结合，整体对于观赏者、使用者或受其影响者所产生的效果。产品设计图是应用艺术作品。在美术中，设计本身就是一种创作过程，而在建筑工程中设计则仅是体现适当观念与经验的简明记录。在建筑工程和产品设计中，艺术性和工艺性有融合为一的趋势，这也就是说，建筑设计师、工艺工人、制图员或工艺美术设计师既不能仅仅根据公式进行设计，又不能如同画家、诗人、音乐家那样自由设计。在各种艺术，特别是艺术教学方面，设计一词含义广泛，指构图、风格和装潢而言。用作构图解释，设计指对象所具有的各种内在关系的体系（人们以分析的眼光，认为这种体系是脱离对象的部分或整体而孤立存在的）。”

对“设计”的进一步阐释，将广义的“设计”即人们为了实现一定的目的而进行的一般性的设想、筹划、布置、安排，与狭义的“设计”即人们从事某种特定的物质创造活动而进行的构想和规划区别开来；更加深入区分狭义的“设计”，又将工程技术的“设计”和艺术的“设计”区别开来。艺术的设计特别意味着在绘画、雕塑、建筑、工艺等活动中诸多视觉造型因素的配置，古典意义的“艺术设计”便是强调诸多视觉造型的抽象形式关系，而“现代艺术设计”则不仅与审美和视觉造型形式有关，更强调设计对象的功能性和创造方式，换言之，“现代艺术设计”是在采用机器生产方式的现代社会，设计家在注重设计对象的视觉造型形式和审美效果的同时，强调设计对象功能的活动。艺术设计涉及建筑设计、环境设计、室内设计、平面设计、展示设计、服装设计、工业产品设计以及广告策划等诸多领域。艺术设计家的劳动既是精神生产劳动，又是物质生产劳动；艺术设计作品既是强调功能的实用品，又是具有审美意义的艺术品。

设计随着社会生活的发展、科学技术的进步，种类日益繁多，既有“建筑设计”（Architecture Design）、“室内设计”（Interior & Space Design）、“环境设计”（Environmental Design）、“景观设计”（Landscape Design）、“公共艺术设计”（Public Art Design）、“展示设计”（Display Design）、“广告设计”（Advertisement Design）、“包装设计”（Package Design）、“舞台设计”（Stage Design）、“工业设计”（Industrial Design）、“服装设计”（Fashion Design）等等历史较久、较为人们熟知的，也有随着现代社会信息化技术的迅速发展而出现的“计算机设计”（Computer-Automated Design, CAutoD）、“信息设计”（Information Design）、“视觉传达设计”（Visual Design）、“动画设计”（Animation Design）等等。

包括在内，看作一种统一的文化活动。西方文艺复兴时期则如恩格斯所说的那样，“这是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代”。意大利的达·芬奇（Leonardo da Vinci）、米开朗基罗（Michelangelo）、德国的丢勒（Albrecht Durer），都是杰出的艺术家、科学家和工程技术专家，他们有着多方面高超的技能，以巨大的热情和后人难以企及的想象力，从事艺术创作、科学研究和工程技术活动。西方文艺复兴时期技能高超的艺术家们的活动，极大地推动了艺术设计的发展。

18世纪后期19世纪前期从英国开始、继而席卷欧洲的工业革命浪潮，掀开了人类历史发展崭新的一页。工厂机器生产逐渐取代了手工工场传统的手工艺生产，工业产品设计成为西方社会最主要的设计活动。现代设计活动中，艺术设计是独立的、具有创造性的活动，它与艺术、技术有着密切的联系，与工业时代机器生产更是密不可分，但艺术设计又不能简单地看成“工业生产的一个方面”。20世纪前期欧洲各国设计家和艺术家的活动，确立了西方现代主义设计运动的历史地位。第二次世界大战以后，现代主义设计成为欧美各国设计的主要潮流。20世纪后期，西方世界

进入了“后工业时代”，“后现代主义”

(Post Modernism)潮流的兴起成为西方社会影响全球的值得注意的文化现象。“后工业时代”是一个多元杂陈的时代，现代主义设计仍然具有强大的力量，而挑战现代主义，尤其是挑战50年代以后接受美国商业文化影响形成的“国际主义”(International Style)风格的“后现代主义”设计则呈现出强劲的势头。西方艺术设计呈现出现代主义、后现代主义并存，相互渗透、相互促进的多元景象。后现代主义设计否定现代主义设计单调的功能至上的观念，主张采用多样的、折中的设计手法来达到设计面貌的丰富，强调设计应包含不同的文化内涵，要求设计不仅满足使用者的功能需求，更应满足使用者的心理需求。在不断出现的、众多的后现代艺术设计流派当中，“高科技风格”(High-Tech)、“超越高科技风格”(Trans High Tech)、“阿基米亚—孟菲斯小组”(Alchymia—Memphis)、“后现代主义风格”、“原型主义和极少主义”(Minimalism)产生较大的影响。尽管西方的艺术设计流派纷呈、面貌各异，处在极度的商业需求和高科技迅速发展的双重挤压之中，不少国家的艺术设计，如南欧意大利的设计，北欧斯堪底纳维亚半岛瑞典、挪威和丹麦的设计，芬兰的设计，日本的设计依然努力保持独立的品格。计算机网络的发明和普及

知识链接：

从纯粹观念的角度来看，设计是人类改造客观世界的设想和计划，设计的历史可以追溯到人类脱离动物形态的原始阶段，甚至可以说设计的出现是人类产生的标志。如果从学科和行业发展演变的角度来看，设计则是指18世纪西方工业革命以后随着机器的发明和使用、大规模工厂化生产取代个体工场手工生产而进行的“有目的的活动”，也就是“现代设计”的阶段。

经历原始时代农业和畜牧业从狩猎和采集活动中分离出来的人类社会第一次社会大分工，以及手工业和农业分离的第二次大分工，人类社会进入了手工业时代，独立的手工业设计逐渐出现和发展完善。古代埃及、两河流域、希腊和罗马、古代中国的手工业设计取得了巨大的成就。作为西方文化的源头，古代希腊、罗马的手工业设计成为现代设计的来源。经历了漫长的中世纪，13世纪末欧洲进入了文艺复兴时代。作为后期手工业阶段，文艺复兴时代集各种技艺于一身的艺术巨匠的杰出成就，为现代设计的产生奠定了坚实的基础。欧洲文艺复兴时代设计平衡和谐的追求随着文艺复兴潮流的衰退至16世纪出现偏离这种追求的“样式主义”(Mannerism)设计，又称为“矫饰主义”或者“风格主义”，导致17世纪从意大利到全欧洲流行的“巴洛克”(Baroque)设计，巴洛克设计以精细、繁琐的手法，营造出戏剧性的宏大效果。18世纪以法国宫廷为代表，反映上层社会奢靡豪华、爱欲交织的风气，流行有着异国情调的“洛可可”(Rococo)设计风格。1789年法国大革命，资产阶级崛起，批判和抛弃教会和宫廷设计，流行追求复古的“新古典主义”(Neoclassicism)设计风格。新古典主义设计反对“巴洛克”和“洛可可”设计，主张向古代希腊和罗马设计学习，以理性的设计表现宏大和崇高的风格。

18世纪欧洲工业革命，大工业机器生产替代作坊手工生产，设计和制造过程分离，从而开始了真正意义上的现代设计。工业时代的设计随着资本主义社会文化艺术的变革和科学技术的变革不断变化和发展，形成多次设计运动和众多设计流派，这些运动和流派构成了现代主义(Modernism)的设计潮流。机器本身便是设计的产物，但是早期的机器生产依然是没有设计，或者设计对于生产影响很小的活动。机器生产是为了提高产量，而不是改善产品外在和内在的质量。19世纪后期和20世纪初期，面对工厂机器生产造成的技术与艺术的分离与对立，面对产品日益下降的艺术质量，发端于英国的“艺术与手工艺”运动(Art and Crafts)采取了抗争的态度。尽管“艺术与手工艺”运动否定工厂机器生产，强调用恢复艺术和手工艺生产的联系的办法来解决技术和艺术之间的矛盾，从表面上看似违背历史前进的方向，但正是他们注意到了艺术设计在大工业机器生产的现代社会当中的重要位置，并且努力使艺术与日常生活发生联系。随着大工业机器生产的迅速发展，否定繁缛华丽装饰设计风气，强调功能和理性的设计思潮兴起。一批画家、建筑家成为专门的设计家。由建筑家瓦尔德·格罗比乌斯(Walter Adolf Georg Gropius)创建的德国“包豪斯”学院，集中了欧洲各国设计家对于现代设计进行探索和实验的成果，并且发展完善。经过十多年的努力，“包豪斯”形成了较为完整的设计教育体系，将现代主义设计推到了一个崭新的阶段。

知识链接：

第二次世界大战以后，现代主义设计成为全球设计的主要潮流。1955年，被称为“新包豪斯”的德国乌尔姆造型学院（Hochschule für Gestaltung, Ulm）正式招生。筹建该校并担任首任校长的马克斯·比尔（Max Bill）是瑞士著名的现代艺术家，曾在“包豪斯”学院学习。马克斯·比尔试图完成格罗比乌斯未竟的事业，实现艺术和技术新的统一。年轻一代设计家则力图改变设计从属于艺术的状况，区分设计“同艺术的任何一种混淆”，主张艺术设计应当与艺术沿着平行的道路发展。学校教师托马斯·马尔多纳多（Tomas Maldonado, 1922—）提出了更加科学化的工业设计观念，主张构建与“包豪斯”理想完全不同的现代艺术设计教育模式。1964年至1966年，马尔多纳多担任乌尔姆造型学院院长。1967年至1969年，他担任国际工业设计学会联合会（International Council of Societies of Industrial Design, ICSID）主席。通过马尔多纳多等人的努力，乌尔姆高等造型学院形成了不同于“包豪斯”的艺术设计教育方式，成为现代艺术设计教育的技术流派。乌尔姆造型学院摆脱了“包豪斯”传统的艺术—手工艺模式，更加强调艺术设计与科学技术的联系。乌尔姆高等造型学校要求适应工业自动化和技术专门化的时代要求，将最新的科学技术成就传授给学生，培养有能力从事技术复杂的产品设计的艺术设计人才。乌尔姆高等造型学校与德国的大工业企业布劳恩公司（Braun）长期合作，将功能主义设计应用到工业生产当中。“乌尔姆”仅仅存在了13年，几乎与“包豪斯”存在的时间同样短促，经过“包豪斯”和“乌尔姆”的努力，终于将现代设计从以前似是而非的艺术、技术之间的游移转移到了科学技术的基础上来。

英国皇家艺术学院（Royal College of Art, RCA）是另外一所对于西方现代设计产生重大影响的一所学校。英国皇家艺术学院历史悠久，教学经验丰富，是欧洲唯一一所招收大学毕业生、专门培养硕士学位研究生艺术人才和艺术设计人才的高等学校。英国皇家艺术学院设生产艺术设计系、交际艺术设计系、造型艺术系和人文科学系。生产艺术设计系是全校的核心，包括工业设计、工程设计、电脑艺术设计、交通工具艺术设计、艺术设计管理、建筑和室内装潢、家具设计、陶瓷玻璃、贵金属和珠宝艺术加工、织物和服装设计等专业。英国皇家艺术学院的艺术设计教学既不同于“包豪斯”学院，也不同于“乌尔姆”学院，较好地处理了艺术设计与艺术、技术的关系。英国皇家艺术学院的艺术设计教学表明，造型艺术是艺术设计不可替代的基础，高水平的艺术设计学校不可能脱离传统的造型艺术训练；同时艺术设计又必须注重与技术的联系。为了加强这种联系，学院甚至直接招收工程技术专业学习艺术设计，开辟艺术与技术统一的新的途径；学院与工业、商贸机构建立广泛而密切的联系，重视艺术设计在市场营销活动中的作用；通过艺术设计管理专业的设立，使艺术设计的活动领域更加广阔，艺术设计在社会生活中发挥更大的作用。

改变了人类社会的历史，数字时代的设计有着与手工业时代和工业时代截然不同的崭新面貌。网络、多媒体、软件等全新的设计载体和设计门类不断出现，设计领域发生了一次又一次的革命。

中国现代艺术设计是社会变革的产物。社会变革从人们的衣食住行基本生活方式向制造技术、政治体制和精神文化不同层面逐步推进、逐步深入。“大航海时代”开启了全球化的序幕。16世纪以后，西方思想文化艺术和科学技术传入中国，渗透到人们的日常生活当中，传统社会结构逐渐发生变化。西方的工艺和设计传入中国，中国的工艺品输往西方。在文化双向交流的过程中引发出中国传统工艺的变化。19世纪中后期，欧美日本列强用枪炮打开了中国的大门，外国资本主义商品在中国市场不断扩大，中国国内工厂机器生产兴起，传统手工业逐渐解体。为了“振兴实业”，清政府部分官僚推行“洋务运动”和“新政”，输入新式机器，开办新式工厂，从而促使新的、资本主义的生产方式在中国出现，为中国现代艺术设计的萌发准备了条件。

从“晚清新政”到民国建立，新式教育体制推动了中国现代艺术设计的发展。中国社会机器生产、工厂生产需要新型的技术人才，实业教育正是为了满足社会对各种技术人才，包括测量、绘图人才的急需而出现的事物。19世纪末20世纪初，中国民族资本主义得到了初步的发展，在

一些经济发达的地区，由于民族工业生产和市场销售的需要，艺术设计得到了重视。第一次世界大战和大战结束后二十余年时间中国民族资本主义发展迅速，尽管现代工业尚没有能占据中国经济主导地位，但正是“大约只占国民经济的百分之十左右”的“现代性的工业”，对于中国艺术设计的发展起到了重大的作用。在此期间，许多中国的美术家、设计家和美术学生纷纷赴日本和欧美各国考察和留学，他们将西方现代艺术设计的影响传入中国，进一步促进了中国现代艺术设计的发展。

中国社会在从传统社会向现代社会转变的过程中、在手工业作坊生产为主的农业社会向机器大工厂生产的工业社会转变的过程中举步维艰。“工艺美术”概念长期流行便反映出社会转变的曲折艰困。“工艺”这一概念在中国自古以来流传已久。中国现代艺术设计发端之时，首先接受了日本的影响，引入了“图案”、“实用美术”、“工艺美术”的概念。“明治维新”以后日本积极向西方学习，传统手工造物活动转变成为机器大工业生产的方式，设计与制造逐渐分离。日本在学习西方工业生产的同时，也引进了西方的设计理论。“图案”、“实用美术”、“工艺美术”的概念在强调“设计”的功能意义时同时强调“设计”的审美作用，强调与绘画、雕塑等传统美术创作的联系，反映出日本在向资本主义发展时与传统社会的联系、与传统文化艺术的联系。第二次世界大战结束以后，战败的日本比较彻底脱离了封建军国主义的轨道，走上了资本主义的道路，此时才采用音译或片假名标识外来语的方式来使用“设计”一词。直到20世纪80年代以前，在中国大陆广泛流行的是来自日本的“工艺美术”的概念，“艺术设计”的概念未能凸现，这与中国社

知识链接：

19世纪后期，西方列强倚仗船坚炮利，用武力打开了中华帝国的大门。内忧外患日益严重，瓜分惨祸迫在眉睫，清政府不得不“师夷长技以制夷”，开展“洋务运动”以自救。“洋务运动”大致自1861年至1895年持续将近三十五年时间。“洋务运动”是近代中国第一次大规模学习西方的工业化运动，在“洋务派”官僚的推动下，引进大量西方工业革命以后的科学技术成果，引入、译入了大量各类西方著作文献，培养了一批赴西方学习的童生，打开了西学之门；学习近现代公司体制兴建了一大批工业及化学企业，开启了日后中国的工业发展和现代化之路。“洋务运动”是近代中国第一次大规模学习西方的工业化运动，具有以维护清王朝政权为目的的由上到下的政治改良运动的特征。“洋务运动”为后来的“戊戌维新”作出了准备。1898年“戊戌维新”失败，1900年义和团运动爆发、“八国联军”攻占北京城，1901年清廷进行改革，学习日本，推行君主立宪制，开展地方新政改革，推行地方自治措施，建立司法、立法、责任内阁制，整顿财政，推行税制改革和币制改革，修建铁路，鼓励工商实业，废除科举，兴办学校，派遣留学生赴国外学习，训练军队，设立军械制造厂，史称“晚清新政”。这是清王朝覆亡前的一次大规模的全面改革。尽管“晚清新政”只有废除科举制度，兴办新式学堂和派遣学生出国留学得到了实施，却极大地影响了中国社会的变革。“晚清新政”的失败导致“辛亥革命”的爆发，延续千年的帝制终于崩溃。

知识链接：

“工艺美术”、“设计”等词语，从西方传入东方，只有百余年不长的时间。19世纪后期，日本主动全面地向西方学习，发展工商业成为明治维新的重要内容，“工艺”得到了高度的重视。此时日本“工艺”词语的内容与古代中国的“百工技艺”尚无实质的区别，广义的“工艺”不仅包括后来的“工艺美术”，还指包含“绘画”在内，以及与科学技术、工业制造甚至农业种植相关的全部技艺。1885年日本翻译的《商业工艺史》一书涉及较广，涵盖“农事”、“园艺”、“建筑”、“家具”、“服饰”，甚至“矿业”、“音乐”等诸多方面。此前1877年出版《工艺志料》，包括“织工”、“石工”、“陶工”、“木工”、“革工”、“金工”等，则较接近后来“工艺美术”涵盖的范围。随着“美术”词语从西方翻译到日本并且逐渐推广，出现了“美术工艺”或“工艺美术”的词语，用来论述包括美术和工艺两项内容。从现有资料看，1880年至1890年10年间，“工艺美术”这一词语在日本并未普遍使用，大量书籍仍然采用“工艺”的称谓。日本工业化迅速发展，政府大力发展工艺事业，派遣官员赴西方各国考察工艺美术教育，亦有不少学生海外留学学习工艺美术，西方众多关于“工艺”、“工艺美术”和“设计”的论著引进日本。这一时期“工艺”词语的内涵与外延不断被放大或缩小，学者纷纷对“工艺”概念的内涵及外延进行界定和研究，通过对欧美各国工艺美术状况的介绍与分析，厘清“工艺美术”词语的内涵和外延。伴随工艺教育发展，各类工艺学校、美术学校开办，设置工艺图案科，开设“美术工艺史”课程，“工艺美术”词语逐渐得到了广泛的应用，“Design”即“设计”的概念从西方引入。在日本“Design”最初曾经翻译为“图案”。

会接受外来影响的变化是分不开的，与中国社会环境、社会生产方式和经济基础的变革是分不开的。

随着中国民族工商业的发展，20世纪二三十年代在一些发达城市和地区，重视现代设计的呼声日益高涨。1937年日本帝国主义侵略中国，一些经济发达的地区和城市相继沦陷，工业生产和商品经济遭受严重破坏，与西方工业发达国家的交流无法继续。民族危亡之际，中国社会的民族情绪高涨，在中国共产党领导的解放区和国民党统治下的西南、西北后方地区，传统手工业生产占据主要的经济地位，传统工艺美术成为最主要的设计样式。抗日战争胜利以后，国民党统治区经济危机严重，官僚资本控制下的工商业制约了中国现代艺术设计的发展，继之而来的战争动荡岁月使中国的民族工业难以恢复。

1949年中华人民共和国成立，人民政权高度重视传统工艺和民间工艺，奠定了20世纪中期中国艺术设计“手工业”、“传统工艺”和“民间工艺”的基调。立足于当时手工业生产的状况，从出口换汇的需要出发，发展传统手工艺的要求占据了主要的地位，接受西方现代设计思想、认为工艺美术要为现代社会生活服务的主张没有得到重视。大规模社会主义建设的开展使工艺美术教育不得不向现代艺术设计教育转变，以适应社会生产和人民生活变化的需要。50年代以后，随着多次举办全国性工艺美术展览会和中央工艺美术学院的成立，确定了“工艺美术”这一概念的地位，将“工艺美术”看成是对一定物质材料的艺术加工，既有实用意义，又有审美意义。“工艺美术”的内涵明显扩大，除包括传统手工艺和民间工艺以外，还增加了不少现代艺术设计的内容。

共和国成立初期的政治环境不得不“一边倒”，倒向苏联和东欧社会主义国家，苏联的“社会主义现实主义”文艺理论影响了中国的文艺理论和创作，也影响了艺术设计的理论和创作。大批苏联和东欧社会主义国家专家来到中国，中国则派遣专家和留学生到苏联和东欧社会主义国家学习。西方资本主义国家的文化艺术，包括艺术设计处于被隔绝、被否定的状态。回顾这段历史应当承认，尽管遭遇种种困难，当时与苏联和东欧国家比较狭窄的中外交流通道依然给中国艺术设计教育带来了现代艺术设计的新风。

文化大革命动乱结束，中国社会走上了改革开放的道路，中国现代艺术设计进入发展的新阶段。中国经济高速增长，建筑设计、室内设计、壁画艺术、环境艺术和公共艺术设计愈来愈受到社会的重视。市场经济的繁荣、人民生活水准的大幅度提高和生活方式的急速变化，使广告艺术设计、装潢艺术设计、服装艺术设计、陶瓷艺术设计和艺术设计教育得到前所未有的发展。西方文化艺术思潮影响中国，成为中国现代艺术设计新的发展的重要动力。为了区别广义的“设计”概念中所包含的以“技术”为主的设计和以“艺术”为主的设计的不同，“艺术设计”这一概念逐渐为人们所接受。中国社会现代化进程加速，中国现代艺术设计这种以美术为基础的设计学科，如不重视与技术和经济联系，不重视技术与经济对于设计的重要性，就会偏离为现代社会需求服务的方向。正是现代艺术设计这些作为边缘学科、交叉学科所具有的特征，使得现代艺术设计获得了无限广阔发展的可能。消除“纯美术”与“实用美术”的隔阂，改变“科学技术”与“艺术设计”的对立，“文化”与“经济”

知识链接：

在中国，从“洋务运动”开设工艺学堂到晚清民初开办新式美术学校，从大批中国留学生赴日本留学到众多日本教习来到中国在工艺学堂和新式美术学校任教，“工艺美术”、“实用美术”、“手工”、“图案”、“设计”等词语和概念逐渐为国人熟悉和应用。美术教育家姜丹书曾赴日本考察，他在1917年出版的《美术史》一书中提到：“工艺美术谓工艺之带有美术性质者，即含有装饰的意味者也。其主要品类为陶瓷、铸造、染织、刺绣、髹漆、琢金玉诸工。”留学日本的陈师曾于1918年担任北京大学画法研究会导师时发表《绘画源于实用说》演讲，有“在图与画之外，另有一种西文曰Design，日本人译为图案画，中国虽无其名，而实早有此种画法，用在装饰……”的说法。1919年蔡元培在《北京大学日刊》上发表《美术的起源》一文，称：“美术有狭义的、广义的。狭义的，是专指建筑、造像（雕刻）、图画与工艺美术（包装品等）。”20世纪上半期，“工艺美术”、“实用美术”、“图案”、“设计”等词语广泛使用，直至20世纪50年代，随着中央工艺美术学院成立，“工艺美术”的概念和学科设置得到确定，“工艺美术”才成为社会主流的词语。

20世纪80年代，由于“设计”概念的不断扩大，“艺术设计”或者“设计艺术”概念的不断使用，“工艺美术”涵盖的领域不断缩小，越来越多地被置放于手工艺的领域当中。1997年国家教育部门颁布《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》，1998年国家教育部门调整学科专业目录，均在“学科门类”下二级学科“类”，再下设“专业”，“工艺美术”由“学科门类”变成了“学科方向”。2011年，教育部关于征求《普通高等学校本科专业目录》修改意见的通知中，“艺术学门类”、“设计学专业”分级目录为“艺术学—设计学—艺术设计—装潢设计与工艺教育”，同年国务院学位委员会发布的新修订后的《学位授予和人才培养学科目录》，新增“艺术学”、“学科门类”，下设“设计学”等“一级学科”，这些变化反映中国高等设计教育处于尚未成熟、不断完善的探索阶段。

的分歧，走出“为艺术而设计”、“为技术而设计”、“为利润而设计”的误区，走出艺术与科学“二分”、“对立”的误区，重视艺术与科学、科学与艺术的联系，强调艺术与科学、科学与艺术的互动，在缤纷繁复的客观世界和主观世界当中，既看到个性，又看到共性；既看到区别，又看到联系；既看到现实，又看到未来，走出一条辩证的、均衡的、可持续发展的中国现代艺术设计前进的道路，对于中国现代艺术设计的发展具有重大的意义。

练习思考题

1. 什么是“艺术设计”？
2. 从“艺术与手工艺”运动到“后现代主义”运动：简述欧洲现代艺术设计的历史进程。
3. 从“洋务运动”到“改革开放”：简述中国现代艺术设计的历史进程。

目 录

Contents

一、大航海时代与西风东渐： 传统工艺到现代设计的转换/1

1. 大航海时代欧洲的工艺与设计/2
2. 西风东渐与中国传统工艺的转型/9

二、晚清民国： 中国现代艺术设计的萌发/35

1. 新的建筑设计风格出现/41
2. “月份牌”与商业美术勃兴/51
3. 现代书籍艺术设计的发展/72
4. 传统工艺的延续与演变/83

三、1949年以后： 两岸三地艺术设计新貌/100

1. 共和国的建筑设计/103
2. 传统工艺与民间工艺/128
3. 商业艺术设计和书籍艺术设计/136
4. 染织和服装艺术设计/152
5. 陶瓷艺术设计和工业产品设计/161
6. 香港地区与台湾省的艺术设计/172

参考书目/187

后 记/188

大航海时代与西风东渐： 传统工艺到现代设计的转换

“大航海时代”西方船队前往东方，古老的中华帝国缓慢地打开了大门。16世纪初年，葡萄牙船队抵达中国南方的广东沿海地区。1535年即明嘉靖十四年，明王朝政权将具有类似近代海关性质、经营和管理对外贸易的机构市舶司移至澳门征税，澳门逐渐发展成为唯一允许外国人居留的中国口岸，成为中外商人互市和货物中转的港口。东方既白，中国社会迎来对外开放的新时代。

新航路开通，全球经济联系日益紧密，全球贸易迅速发展。亚洲尤其中国是欧洲商人最重要的通商地区。美洲白银流入亚洲、流入中国，欧洲商人用美洲白银交换茶叶、丝绸、瓷器等中国的产品。美洲白银的流入使欧洲的财富激增，销往欧洲的茶叶、丝绸、瓷器等中国商品由以往只能少数人享用的奢侈品变成了社会大众的日常消费品。“中国贸易”（the China Trade）成为全球重要的商业贸易活动，亦成为重要的政治和文化活动。1602年荷兰政府设立东印度公司，作为对东方主要是对印度和中国进行贸易和殖民活动的机构，并且继西班牙之后垄断了欧洲的远东贸易。葡萄牙、英国、荷兰、丹麦、法国、瑞典等国家纷纷开设公司，西方商人以中国商人为中介，将中国的商品运往欧洲和北美销售，获取高额利润。随着越来越多的西方人来到中国，西方的文化精神产品和器物物质产品亦越来越多地输入中国。中国产品外销欧美，

知识链接：

15—17 世纪, 经历“文艺复兴”、走出中世纪的西方各国热情澎湃、野心勃勃, 充满探索、进取和冒险的精神。欧洲各国的船队在世界各处海洋航行, 努力寻找新的贸易路线和贸易伙伴, 开辟出一块又一块新殖民地, 获取了大量的财富和劳动力, 极大地推动了新生资本主义的发展, 这是人类历史上的“大航海时代”, 又称为“地理大发现”的时代。海洋成为西方列强全球拓土殖民的通道, 成为新兴资本主义原始积累的宝库。1487 年至 1488 年迪亚士 (Bartholmeu Dias) 到了非洲南端的好望角; 1492 年哥伦布 (Cristoforo Colombo) 发现美洲; 1498 年达·伽马 (Vasco da Gama) 率领船队绕过非洲的好望角到达印度, 这是近代欧洲人首次由新航路来到亚洲, 开辟了欧洲通往东方的航路; 1519 年至 1522 年麦哲伦 (Fernando de Magallanes) 船队完成了环球航行。16 世纪西班牙“无敌舰队”称雄海上, 17 世纪的荷兰号称“海上马车夫”, 18 世纪英国战胜西班牙、葡萄牙等海上强国, 最终掌握了海上霸权。新航路的开通、美洲的发现、环球航行的成功以及其他航海探险活动, 欧洲列强的海上争夺, 将世界联系成为一体, “全球化”的序幕得以开启。“大航海时代”对全世界的经济生活产生了巨大的影响, 世界市场拓展, 商品种类增多, 商业中心转移, 商业强国崛起, 商业革命勃兴。商业对新产品的需求导致 18 世纪工业革命在世界最强大的殖民帝国——英国出现。机器取代人力, 大规模工厂化生产取代个体工场的手工业生产, 科学技术发展突飞猛进。从某种意义上说, “大航海时代”成为人类社会现代化进程的起始, 开启了 18 世纪工业革命到来、现代设计发生的历史篇章。(图 1-1)

1-1 1498 年, 达·伽马首次率领船队远航印度。

亦不可避免地接受西方工艺和设计的影响。东西方展开了前所未有的交流, 西风东渐推动了中国传统工艺向现代设计的转变。

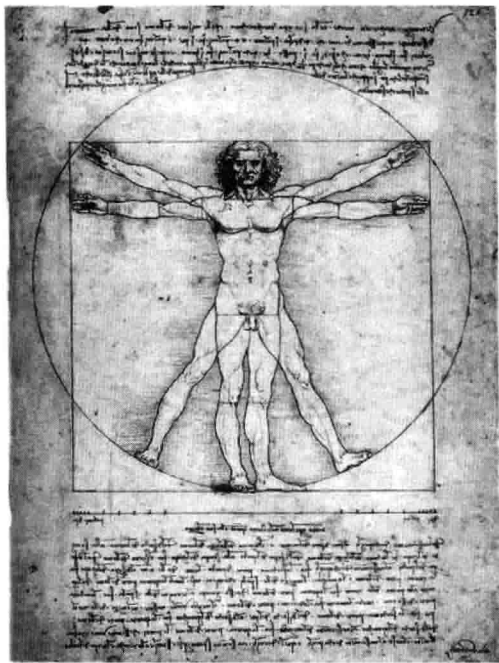
1. 大航海时代欧洲的工艺与设计

13 世纪到 16 世纪发生的欧洲文艺复兴具有鲜明的人文主义特色。新兴资产阶级通过文艺复兴运动标榜恢复希腊罗马的古典文化, 以求摆脱封建思想和宗教势力的束缚, 从鼓吹神性走向尊重以人为本, 人有权享受现世的快乐, 从而肯定了科学技术改变现实世界的力量。文艺复兴时期是杰出的思想家、哲学家、文学家、艺术家和科学家、工艺设计家辈出的时代。文艺复兴时代设计成就辉煌。文艺复兴作为思想文化的启蒙运动, 作为背弃中世纪宗教信仰的充满人文主义精神的艺术与设计活动, 迎合了新兴资产阶级的需求。文艺复兴的工艺与设计在很大程度上改变了中世纪的宗教性质, 有了越来越讲究实用的倾向, 呈现出庄重典雅、和谐含蓄、充满古典意蕴和世俗情调的面貌。(图 1-2) (图 1-3)

1-2 意大利文艺复兴时期建筑佛罗伦萨大教堂。

17世纪和18世纪资本主义势力发展壮大，欧洲进入了巴洛克和洛可可的时代。巴洛克承袭了文艺复兴晚期的工艺与设计，在欧洲各地广泛流行，尤其在宗教建筑设计中体现出来。巴洛克设计呈现开放的态势，强调力度、动感和变化感，富有雕塑性，往往采用反常出奇的手法来标新立异，追求宏大气势的表现。随着世俗的国王权力的壮大，歌颂王权的巴洛克之风在欧洲弥漫。反映宫廷贵族审美趣味的洛可可风格在18世纪的法国最为流行，并且影响其他欧洲国家和地区的工艺和设计。与巴洛克风格宣扬

1-3 达·芬奇的设计绘图《维特鲁威人》，约1487年。

1-4 法国的巴洛克样式家具。

1-5 法国巴黎朗贝尔公馆客厅洛可可设计。

1-6 法国设计生产的洛可可样式衣柜。

教会和国王的威权不同，洛可可的设计更多为世俗生活服务，尤其是为满足贵族的享乐生活服务。洛可可风格的设计不像巴洛克设计那样具有强烈多变的动感、富贵华美的色彩和浓艳厚重的装饰，室内设计往往大量使用明快的嫩绿、粉红、玫瑰红色彩和纤巧的装饰，予人以优雅愉快的感觉。洛可可装饰细腻柔媚，多采用不对称手法，喜欢用弧线和“S”形线，尤其爱用贝壳、旋涡、山石作为装饰题材，卷草舒花，缠绵盘曲，变化万千，亦出现矫揉造作的弊病。（图 1-4）（图 1-5）（图 1-6）

从18世纪末期到19世纪前半期，西方社会酝酿一场巨大的变革，建立资本主义的政治制度，经济领域实现工业革命，用大工

厂机器生产来取代传统作坊和工场的手工艺生产，新的生产力促使生产关系发生改变，思想文化领域则有启蒙主义潮流汹涌澎湃。启蒙主义思潮推崇机械工艺，重视人的创造性劳动，孕育出新兴资产阶级务实谋利的精神。这是新旧交替、方生未死的时代，是传统工艺向现代设计转变的时代。华丽壮美的巴洛克风格和繁缛秀美的洛可可风格逐渐衰落，新古典主义设计风格兴起。在整个欧洲研究古希腊罗马古典艺术的热潮推动下，主张“高贵的单纯”和“伟大的静谧”的新古典主义设计逐渐代替了矫揉造作、纤巧华丽、充满脂粉气的洛可可风格设计。新古典主义设计强调以直线为主体、追求整体比例的美，表现注重理性、采取节制和均衡手法以取得结构清晰、脉络严谨的效果，开启了与工业革命产生的机器大工业生产相适应的现代设计的先声。

17世纪中期的英国资产阶级革命是人类社会的重大事件，资本主义在英国得到确立。18世纪工业革命在资本主义的英国发生和发展，带来了生产技