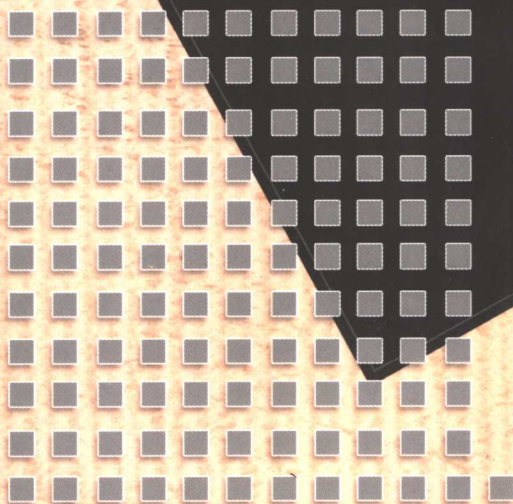

世界现代设计史

SHIJIE XIANDAI SHEJI SHI

■ 朱和平 / 著

■ 合肥工业大学出版社

世界现代设计史

SHI JIE XI AN DAI SHE JI SHI

朱和平/著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界现代设计史 / 朱和平著. - 合肥: 合肥工业大学出版社, 2004.8

ISBN 7-81093-135-0

I.世... II.朱... III.设计—工艺美术史—世界—现代 IV.J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第078462号

世界现代设计史

著 朱和平

责任编辑 方立松

出版	合肥工业大学出版社	开本	787 × 960 1/16
地址	合肥市屯溪路193号	印张	19.25
邮编	230009	字数	267千字
电话	总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903188	发行	全国新华书店
版次	2004年8月第1版	印刷	中国科学技术大学印刷厂
印次	2004年8月第1次印刷	网址	www.hfutpress.com.cn
		E-mail	press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-135-0/J·6 定价: 38.00元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

CONTENTS

目 录

第一章 绪论	1
第一节 关于现代设计史的起始时间	1
一、工业革命对设计的呼唤	3
二、发明创造与现代设计艺术	4
三、艺术风格流派转变的影响	5
第二节 设计与经济的关系	7
一、设计与生产	8
二、设计与技术	9
三、设计与市场	10
四、设计与消费	10
第三节 设计与艺术、科学的关系	11
一、设计与艺术	11
二、科学与艺术	13
第四节 现代设计艺术的形态范畴与划分	14
一、分类标准及其方法	14
二、现代设计艺术的形态范畴	17
第二章 现代设计的滥觞时期	19
第一节 现代设计产生的前提和社会历史条件	19
第二节 工业革命初期设计发展的新动向	20
第三节 现代设计意识的萌芽——英国“工艺美术”运动	23

- 一、威廉·莫里斯及其追随者 ————— 23
- 二、工艺美术运动的主要成就 ————— 29

第三章 现代设计的肇始时期——“新艺术运动” 35

- 第一节 新艺术运动的源流及主要表现 ————— 35
- 第二节 “新艺术”运动在欧洲各国的表现 ————— 38
- 第三节 新艺术运动在美国 ————— 54
- 第四节 自成体系的北欧设计 ————— 60

第四章 现代设计的演进时期——现代主义设计 63

- 第一节 现代主义设计的定义、形式及特征 ————— 63
 - 一、现代主义设计的定义 ————— 63
 - 二、现代主义设计的形式及其特征 ————— 65
- 第二节 德国工业同盟和现代设计运动的发生 ————— 66
 - 一、德国工业设计的兴起 ————— 66
 - 二、德国的工业同盟 ————— 67
 - 三、最早的工业设计师——彼得·贝伦斯 ————— 70
- 第三节 荷兰风格派运动 ————— 72
 - 一、风格派形成的历史背景及其特征 ————— 72
 - 二、风格派主要成员的设计 ————— 74
- 第四节 俄国构成主义设计运动 ————— 78
 - 一、构成主义的起源 ————— 79
 - 二、构成主义代表人物及其主要作品 ————— 81
- 第五节 现代主义设计在欧美其他国家的表现 ————— 85
 - 一、英国的设计 ————— 85
 - 二、奥地利的设计 ————— 88
 - 三、法国的设计 ————— 90

四、斯堪的纳维亚的设计	91
五、美国的设计	96
第五章 现代设计演进中的装饰艺术运动	101
第一节 装饰艺术运动的历史渊源与风格特征	101
一、装饰艺术的历史渊源	101
二、装饰艺术的风格特征	105
三、装饰艺术与现代主义运动的联系与区别	106
第二节 装饰艺术在法国的表现	106
一、家具与室内设计	107
二、陶瓷设计	108
三、玻璃设计	109
四、漆器设计	110
五、首饰与人物装饰品设计	111
六、金属制品设计	112
七、平面设计	113
第三节 装饰艺术运动在美国的表现	116
一、建筑设计	117
二、家具设计	120
三、陶瓷设计	123
四、平面设计	123
第四节 装饰艺术运动在其他国家的表现	125
第六章 现代主义设计教育体系的形成——包豪斯	129
第一节 包豪斯的历史	129
一、包豪斯的奠基人——沃尔特·格罗佩斯	129
二、包豪斯的建立及其宣言	130

三、魏玛时期的包豪斯 (1919~1925年)	132
四、德绍时期的包豪斯 (1925年4月~1932年9月)	134
第二节 包豪斯的设计艺术教学体系	136
第三节 包豪斯的设计成就	141
第四节 包豪斯的历史作用及影响	145

第七章 现代设计的成熟时期——第二次世界大战前后的设计

第一节 德国 20 世纪 30~50 年代的工业设计	149
一、设计的规范化、标准化运动	149
二、纳粹时期的设计	150
三、乌尔姆学院和德国设计风格的形成	151
四、乌尔姆设计学院与布劳恩公司	154
第二节 第二次世界大战期间和战后初期美国的设计	156
一、欧洲设计师的大量移居和战争年间的设计	156
二、美国战后工业设计的飞速发展	159
三、战后美国设计艺术教育的发展	167
第三节 意大利现代设计艺术的发展	169
第四节 战后日本工业设计的起步	176
一、日本现代设计意识的萌芽、确立与现代设计艺术教育体系的初步建立	177
二、五十年代日本的工业设计及成就	179
第五节 战后英国现代设计的发展	183
一、战后英国政府对设计的重视	184
二、战后英国现代设计的主要表现及成就	185
第六节 斯堪的纳维亚半岛国家现代设计的发展	188
一、政府对于设计的重视和扶持	189

二、瑞典工业设计的成就及风格特征	190
三、以人为本的丹麦工业设计	191
四、融合自然的芬兰现代设计	193

第八章 现代主义设计的持续与反叛时期——20 世纪

六七十年代的设计

第一节 科学技术的发展及审美观念的变化	197
第二节 领先世界的意大利设计	199
第三节 后来居上的日本设计	207
第四节 反思和发展中的美国设计	211
一、20 世纪 60 年代美国对工业设计的反思	212
二、美国工业设计的新特点	214
三、美国工业设计的主要成就	216
第五节 英国的“波普”设计	219
一、波普艺术与设计	220
二、波普风格下的英国设计	222
三、现代主义下的英国设计	224
第六节 欧洲其他国家设计的发展	225
一、德国的设计	226
二、法国的设计	230
三、荷兰的设计	233
四、波兰的招贴设计	236
五、斯堪的纳维亚半岛各国家的工业设计	240
第七节 古巴的招贴设计	244
一、古巴招贴设计发展的原因	245
二、古巴招贴设计的概况	246
三、古巴政治招贴的特点	248

第九章 设计多元化的发展——后现代主义时期 (20世纪80年代之后)

	251
第一节 后现代主义设计的特征及理论探索	252
一、后现代主义设计的特征	252
二、后现代主义对设计理论的探索	255
第二节 后现代主义建筑设计	257
一、后现代主义建筑的特征	258
二、后现代主义建筑设计的代表人物及代表作品	259
第三节 后现代主义与工业产品设计	267
一、曼菲斯设计运动与意大利的工业设计	268
二、后现代主义设计的主要风格及表现	272
三、可持续发展战略下的工业设计	279
第四节 后现代主义设计时代的平面设计	286
一、“新浪潮”平面设计运动	288
二、“曼菲斯”风格和旧金山派平面设计	292
三、“里特罗”设计和乡土风格	294
四、计算机给平面设计带来的革命	296

后记

第一章 绪论

当我们着手探讨世界现代设计史的时候，首先有必要从整体上了解一下这一时期的全面梗概。这是因为，这一时期的设计史，是同这一时期的政治格局、经济发展状况、思想文化意识及人们的审美价值取向等有机相联的；该时期设计艺术种类的变化、设计范畴的扩大、设计内涵的确立、设计艺术风格的形成及表现、设计在社会发展中的地位和作用等等，都不可避免地受到这一时期的政治、经济、思想与文化的制约和影响。然而，作为世界现代设计史，在其叙述过程中，又必须把它从该时期整个的历史中独立出来，以便于考察这一时期的设计发展线索、各种内涵、各种事件、各种人物、各种派别、各种风格特征兴衰的内在规律及全过程，而简单地略去这一时期的政治变化、经济制度、经济政策以及思想文化等方面的论述，又容易造成这一时期的设计发展史同这一时期政治史、经济史、思想文化史等方面彼此孤立、互不相关的错误印象。因此，为了便于考察这一时期的设计史同这一时期与设计相关的其他历史之间的相互联系，既体现出部分与整体之间的关系，又避免设计史与这些方面的过多重合而造成的脉络混乱，所以有必要先以绪论的形式阐述以下几个问题：一、关于现代设计史的起始时间；二、设计与经济的关系；三、设计与艺术、科学的关系；四、现代设计艺术的形态范畴与划分。

第一节 关于现代设计史的起始时间

在开始撰写现代设计史之前，首先必须确立现代设计史的起始时间。因为从历史学的角度来说，目前关于世界现代史的开始，就有1848年欧

洲革命说、1914年第一次世界大战说、1917年俄国十月革命说等诸多不同看法。无论是从历史进程而言，还是从设计发展来说，现代设计史开始的时间是一个十分复杂的问题。毕竟传统设计走向现代设计不仅所经历的过程比较缓慢，而且在表现形态上也五花八门、纷繁复杂，看上去令人眼花缭乱，因而从设计本身的角度上去把握它并不是一件容易的事情。一方面，现代设计与现代社会生产方式的变革直接相联系，甚至是现代社会生产方式变革下的产物；另一方面，现代设计与现代艺术的出现密切相关，而现代派艺术本身至今仍是一个复杂的问题。概括地讲，现代派艺术是从19世纪末、20世纪初发展起来的一场艺术革命，这场革命的对象是陈陈相因的传统美术，而作为一种新的艺术现象，却又表现出众多的不同形式。

任何一场革命都有其酝酿过程，现代设计也不例外。追溯现代设计的产生，我们不得不回到19世纪末，正是19世纪末那个在政治、经济和科技飞速变化的时代，孕育了这场轰轰烈烈的设计革命。许多艺术史论家在谈到现代设计的起源时，总想找出一个确切的时间，但至今仍意见不一。实际上，在笔者看来，企图找一个确切的时间作为一场设计革命的起源是不现实的。因为，没有一个确切的时间，能够让我们听起来更信服。但是，就每一种说法而言，似乎又都有道理。从目前已经出版和发表的论著来看，有的学者认为现代设计起源于1863年，因为这一年在巴黎举行了“被否决的沙龙”，美术创作新风格就此出现，而艺术与设计又如一对孪生兄弟；有的学者认为现代设计起源于1889年，因为这一年埃菲尔铁塔建成，这在建筑设计上不能不说是一次巨变；有的学者认为现代设计诞生于19世纪60年代后半期的五年，因为那五年正在孕育着未来，这五年中，马克思发表了《资本论》，诺贝尔发明了炸药，俾斯麦一步步地控制了欧洲；还有的学者认为现代设计源于1851年，因为这一年在伦敦的海德公园举办了世界上第一次工业博览会……如此种种，可谓众说纷纭。

一、工业革命对设计的呼唤

从18世纪60年代英国爆发工业革命，到19世纪初，欧洲各国先后进入了或者完成这场人类文明史上的伟大革命。这场革命不仅标志着西方从封建社会进入到了资本主义社会，而且引发了社会生产、生活方式及思想观念的巨大变革。这正如《简明不列颠百科全书》所说：“工业革命 (Industrial Revolution) 指从农业和手工业经济转变到以工业和机器制造业为主的经济过程。这一过程是18世纪60年代在英国开始的，又从英国传播到世界其他地方。……产业革命的主要特点，既是工业方面的，又是社会——经济——文化方面的。工艺方面的变化有：1. 采用了新的基本原料，主要是钢铁。2. 采用了新的能源，包括燃料和动力，如煤、电力、石油、蒸汽机和内燃机。3. 发明了新的机器，如珍妮纺纱机和动力织布机等。有了这些新的机器，才有可能以较少的人力来增加生产。4. 出现了一种被称为工厂的新的工作组织，使劳动分工精细和专门化。5. 在交通运输上有了重大发展，如蒸汽机车、轮船、汽车、飞机、电报、无线电。6. 将科学应用于工业日益增多。由于这些工艺上的变化，才有可能大力使用自然资源和批量生产制成品。在非工业领域内，也有了许多新发展，如：1. 农业的进步。能为更多的非农业人口提供粮食。2. 经济的变化。带来了财富分配更为广泛，与日益增长的工业生产相比，土地作为财富资源的作用日益减少；国际贸易大为增加。3. 政治的变化。反映经济权力的转移以及适应工业化社会需要的新国策涌现。4. 激烈的社会变化。如城市的兴起、工人阶级运动的发展、新型权威的出现。5. 大规模的文化变革。工人获得了卓越的新技术，他们同工作任务之间的关系有所改变，他们不再是使用手工具的匠人，而是受工厂纪律约束的机器操作者。6. 社会公众心理上的变化。人类提高了能够利用资源和征服自然的信心。”

在社会经济、生活和思想文化发生巨大变化的同时，便是日新月异的发明。而“发明”一词在某种意义上意味着一种新的设计式工艺，没有活跃的思维是不可能有所发明的，一切发明都是一种巧妙、合理和成功的设计。

二、发明创造与现代设计艺术

1760年英格兰铁厂因木材短缺第一次以木炭代替木材，从而引发了冶金技术革命，到1810年出现了高炉，以后又发明了无碳炼钢法和平炉炼钢法，大大提高了冶金技术水平。仅在1740年到1830年不到百年的时间里，英国的钢产量由17000吨增长到678000吨，从而为机械化生产奠定了良好的基础。18世纪最早的蒸汽机实际是抽水机，是用来抽出煤矿中的水的，1765年瓦特改进了蒸汽抽水机，并用它来带动机器，人类生产的动力发生了变化。1785年，以蒸汽为动力的发动机在英国棉纺厂中开始使用。

如果说18世纪后半叶的这些发明主要是使制造业的动力结构发生变化，以提高生产效率的话，那么19世纪末期至20世纪的前十年里，科学技术自身惊人的更新速度带动了文化的更新，从而深刻地影响了现代设计艺术的产生和发展。

科学发明在今天所呈现出的日新月异，使人们已经习以为常，不认为是什么令人惊奇的事情，但在19世纪末，它所产生的影响是令人难以想象的。1877年，照相摄影的发明深刻地影响了艺术文化界，不久以后，爱迪生发明了留声机，又一次使文化艺术急速地向前发展。19世纪末20世纪初，是一个科技发明频出的时代，这里我们不妨简要地列举一下19世纪80年代以后的一些重要的新技术，以助于我们了解当时的科技：反冲击枪（1882）；第一代合成纤维（1883）；帕森斯式蒸汽气轮机（1884）；涂层相纸（1885）；电动马达、柯达盒式照相机和邓洛普车胎（1888）；线状火药（1889）；柴油机（1892）；福特汽车（1893）；电影放映机和留声机唱片（1894）；伦特根发现X光、马克尼发明无线电报、卢米埃兄弟发明电影摄影机（1895）……怀特兄弟第一次动力飞行（1903）；爱因斯坦系统阐述相对论的特殊理论“光子理论”，并以他那登峰造极的质量—能量等价原理 $E=mc^2$ 的公式迎来了核时代（1905），……等等，令人目不暇接！

在科学给社会和生活带来深刻变化的同时，也发生了许多人们不愿

其发生和面临的问题:工业生产事故经常发生、工厂有害健康的环境,劳动单调乏味使人们的身心健康受到损害。身体变形、精神崩溃,……城市不断向原先的庄园和乡村延伸,住房、水、卫生、燃料、垃圾和社会治安等得不到妥善的处理。这些问题固然有许多是社会制度、阶级关系造成的,但也有一系列问题是与生产过程、产品功能、规格标准,以及外观形态的设计相关的,这就要求整个社会,特别是物质产品的设计者、生产组织者,乃至全体国民,必须具有一种适合新时代、新环境的设计思想和意识。而新的生产工具、材料、能源、动力为进行新的设计奠定了物质和技术基础。

三、艺术风格流派转变的影响

这里所说的艺术风格流派的转变,是指现代派美术的产生。而现代派美术的产生,是艺术家力图在艺术上摆脱传统的写实主义手法束缚的结果。自从古希腊以来,欧洲的造型艺术基本上就是在“模拟说”影响下强调写实表现的,尤其到了19世纪上半期,以安格尔为首的学院派已经暴露了写实主义的危机。随着风起云涌的社会革命浪潮,浪漫主义和现实主义艺术不断对学院派艺术进行冲击,但它更多地反映在了艺术作品的题材和内容方面。到了19世纪70年代,印象主义者面对巨大的社会变革,竭力回避尖锐敏感的社会问题,在自己身边的日常生活中追寻光与色的美,以寄托自己敏锐的探索精神。他们同现实主义一样,对古典主义学院派的僵死教条,采取了不调和的反对态度,艺术家们常常借助城市生活中的某些侧面、色光璀璨的某些自然景色,来表达他们对周围社会各种事物的爱与憎。尽管印象主义尚有自然主义之嫌,但是他们对色与光的探索是建立在当时对色与光科学的研究和发现基础之上的,这也是当时科学技术发展以后,对于艺术影响的一种必然结果。

印象主义艺术家对古典大师在一个模拟的深层空间运用明暗手法这一传统造型的排除,实际上表明,过去所构思的主题已经被一种新的绘

画观念所取代。在绘画中，只有艺术家的感觉才是主题，不再需要别的存在物，这充分表现了在新的社会情势下，艺术家已不满足于传统，从观念上已经对传统艺术发生动摇了。正因为如此，所以整个19世纪末期，尤其是最后的25年，几乎每一年都有影响文化艺术的重大事件发生。将这一时期视为现代艺术革命的酝酿期是不无道理的。

在这些新艺术革命的蓓蕾中，最动人的莫过于塞尚和凡高的艺术，尤其是塞尚的艺术，几乎蕴含了20世纪所有的现代艺术因素。在他以前，欧洲的造型艺术从未能摆脱对自然的模仿。绘画艺术是对自然的再现，是在一幅二度空间的画面上，再现对象的体积或它的空间感，艺术家所采用的是超视觉的性能，即更多地依靠“想象”，从而创造一个为理想形式所占有的理想空间。塞尚认为人的知觉生来就是“混乱的”，也没有明确的界限，而一个艺术家就是能够把这种混乱变成为有条不紊的秩序，也就是在视觉范围内获得结构秩序。在表现自然形象时就要运用圆柱体、球体和圆锥体；每件物体都要置于适当的透视之中，使物体的每一面都直接趋向一个中心点，其结果就是塞尚所谓的“写生的构成”或是一种“抽象”。正是从这种意义上来讲，塞尚是“一种新艺术的创造者”，而现代派绘画在狭义的概念上本身就包含着对传统“模拟说”的背叛。基于此，认为现代派美术起源于塞尚确实有着一定的说服力。

美术与设计虽然有着本质的区别，但两者之间也有着不少的联系，特别是在造型与装饰的形式语言方面。也正是二者之间的这种联系，使现代派美术影响到了设计，使设计从传统走向现代。

总之，导致设计从传统走向现代，是诸多因素综合作用的结果。而在19世纪末，确实出现了许多闪光的时刻，发生了一连串与人类生存、生活方式变革息息相关的重大事件。作为创造生产、生活之美的设计，在这样的年代发生变革自然也就在情理之中，正因为如此，所以我们将现代设计的滥觞定在19世纪末，即英国工艺美术运动发生的前夜。

第二节 设计与经济的关系

设计界所推崇的设计是为明天的生产而准备的造型计划。经济的核心是物质资料的生产，而设计的价值又主要在于经济。这就是说，经济和设计之间存在着天然的内在联系。

经济所指，一为节省原则，一为物质资料生产运作和发展的体系，这两方面都与设计关系密切。微观经济学重点分析本体系的供给与需求、市场与价格、投资与利润、生产与技术、政府、信息、消费等基本课题。发展经济学重点分析其经济增长动力、模式、资源、生产、贸易和政府指导等基本课题。

设计作为生产准备工作的重要组成部分，在一定意义上说，应该为大批量和大规模的生产服务。设计的成果如果不能投入生产，只能算是一种设计师的游戏。而设计的成果实质上是一种造型计划，往往以设计图、工程图、模型和实物样板或者工程样板出现。在图形的后面，则是一些数据、符号，如尺度、强度、硬度、光洁度、光照度，包括工程概算、预算、成本控制、利润预计等等。这些实际上涵盖了四个方面的内容：一是微观经济学的；二是发展经济学的；三是工程技术的；四是文化艺术的。

无论是经济还是设计，作为个体来说，本身就有着深奥的学问，而要从经济的角度去认识设计，从设计的角度去为经济服务，则更是一个复杂的体系。这里，我们试图从设计与生产、设计与技术、设计与市场和设计与消费四个方面，分析设计与经济天然的内在联系，说明现代设计史的发展对于经济发展的意义。

一、设计与生产

生产是经济的核心，是把自然的人力和物力转化成社会所必须的物质资料的关键环节。如果说经济是基础，那生产就是这个基础的基础。

设计是先于生产的，是商品生产链条上的第一环。在现代设计没有发生以前，设计与生产在多数情况下并没有分开。在一般情况下，设计与生产乃至消费集于一身，手工业生产的工人们往往既是设计师，又是工人。只有在皇宫、庙宇、教堂、陵墓、道路和桥梁一类的大工程中，设计才和生产分开，设计先走一步，为生产提供依据，统一指挥不同工程的工人有条不紊地进行施工。工业革命以后，随着生产方式的变化，设计在大批量生产的企业中从生产线上分离出来，但作为生产结构第一环的概念从来没有动摇过。

设计与生产分离，无论是对设计环节，还是对生产环节，都是一种便利，或者说是进步。正是这种便利或进步，才促进了二者快速和更好地发展。然而，这中间也经历了一个过程。这个过程就是在工业革命发生以后的一定历史时期，因为设计和生产分离的关系没有处理好，人们对于设计什么、为什么设计、怎样设计等诸多问题，或没有引起注意，或没有找到解决的办法，因而，使设计和产品生产相脱离。一方面，设计师在以何种形式和风格设计面前无所适从；另一方面，为满足机械化生产的需要，设计者的创意思维受到限制。正因为如此，所以在工业革命以后很长的一段时期，其产品以缺少必要的装饰和造型丑陋著称，没有受到消费者的认同，在当时的设计界甚至出现了要不要回到手工艺生产时代的设计方式中去的争论。争论的结果，终于引发了现代设计的萌芽。

设计从生产线上分离出来以后，一部分仍留在企业，一部分走上社会，但仍然面向企业，为企业的生产而设计，靠生产转化设计成果，以生产的需要为生计，以生产为自己的价值体现。这种情况随着社会经济的发展，在现代设计史上表现愈益突出，特别是那些知名企业、品牌产品。总之，设计需要生产是生存性的、价值性的和成就性的。