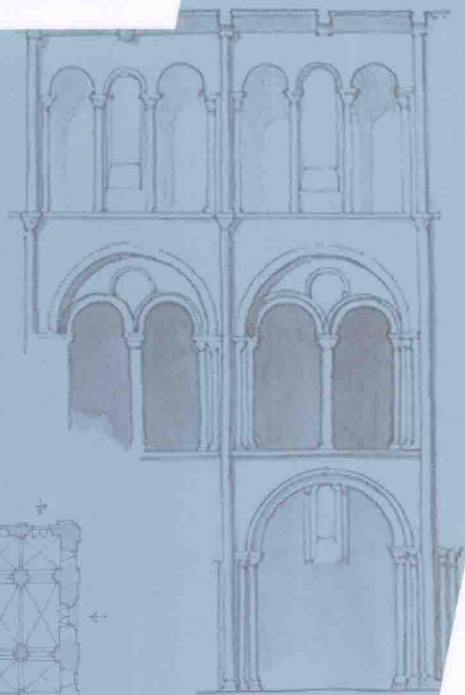
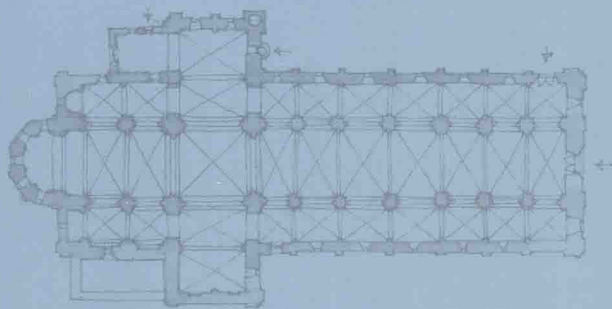
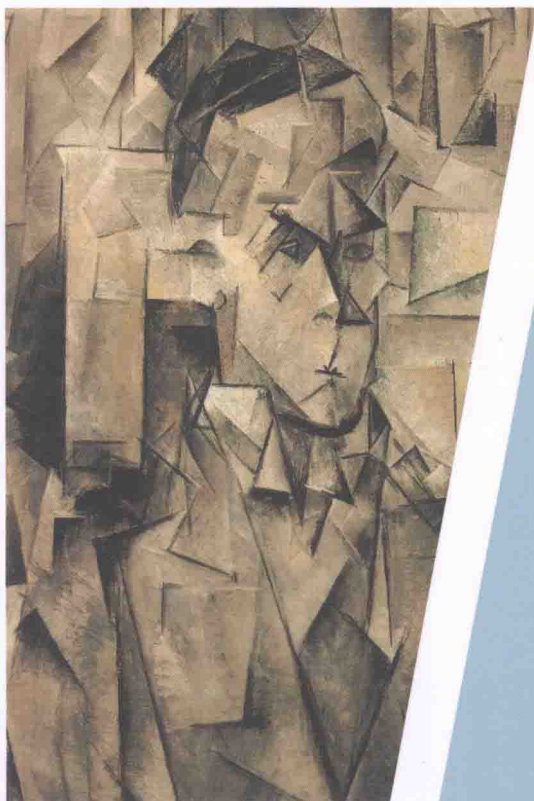

现代艺术设计简史

彭亚
肖丽
主编

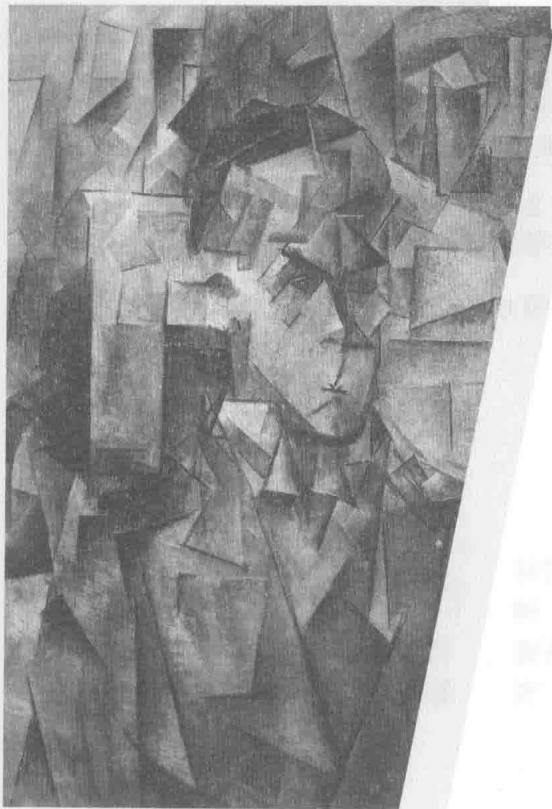

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

现代艺术设计简史

彭亚肖丽 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

现代艺术设计简史 / 彭亚, 肖丽主编. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5439-6737-3

I . ① 现… II . ①彭…②肖… III . ①设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV . ① J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117313 号

总 策 划 梅雪林
项目统筹 张 树
责任编辑 苏密娅 符 琼
封面设计 郁 悦 杨晓雯

书 名: 现代艺术设计简史

彭 亚 肖 丽 主 编

出版发行: 上海科学技术文献出版社

地 址: 上海市长乐路 746 号

邮政编码: 200040

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海锦良印刷厂

开 本: 710×1000 1/16

印 张: 20.5

字 数: 334 000

版 次: 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5439-6737-3

定 价: 62.00 元

<http://www.sstlp.com>

现代艺术设计简史

编写委员会

主 编 彭 亚 肖 丽

副主编 赵 曦

编 委 范存江 魏 武

楚红霞 朱叶蓉

前言

Foreword

艺术设计史，是艺术设计专业的行业历史。在当今一切向前看的时代，许多人认为历史太枯燥，“过去的事就让它过去吧！还提它做什么！”虽然大家也知道“读史明鉴”的道理，但又认为这些都是老年人怀旧时候才搬弄出来的东西，自己还年轻，还没有必要去回顾历史。这些都是糊涂认识，其实历史就在我们每个人身边，就一个人来说，历史是他的记忆，如果一个人失去了记忆，将是很可怕的事情；就艺术设计行业来说，学习历史就意味着传承古今中外优秀文化艺术遗产，让自己的设计作品更具有文化底蕴。大凡优秀的设计作品，都是与本民族的历史文化密切相连的，与世界各国先进的设计思想相连的。例如“中国旅游”的标志就是借鉴了东汉青铜雕塑“马踏飞燕”的造型，结合现代设计理念绘制而成的；2008年北京奥运会的徽标是吸取了中国传统印章的元素设计而成的。一个艺术设计者如果没有文化底蕴，没有历史传承，就像是无根之木、无源之水，其艺术生命将是短暂的。

艺术设计是美的化身，是人类思想智慧的结晶，这思想智慧建立在对往昔设计流派和作品的整体把握上。艺术设计是一种追求完美的生活态度，是一种追求品位的生活观念，而这种态度与观念体现着对往昔设计作品的超越，不了解设计史，超越无从谈起。艺术设计是包括功能、材料、工艺、造价、审美形式、艺术风格、思想观念等各种因素在内的综合创作，创新是艺术的根本特性之一，不了解设计史，就不可能创新。

本书作者均是高校艺术设计专业教学经验丰富的一线教师，他们以各自独到的视野加上多年的教学体会，简要而全面地阐述和诠释了中外艺术设计的发展历程，主要涵盖环境艺术设计史、视觉传达设计史、工业设计史、染织与服装设计史、广告设计史以及动漫设计概况等艺术设计史门类。而在每一个门类中，又涵盖其主要分支。相信有志于学习设计史的青年朋友阅读此书会有所收获。

编者

2015年2月

第一章 绪论 / 1

第一节 艺术设计的基本概念与内涵演变 / 1

第二节 艺术设计的分类 / 6

第二章 现代艺术设计的萌芽和工艺美术运动 / 12

第一节 工业革命初期艺术设计的发展状况 / 12

第二节 工艺美术运动产生的背景 / 18

第三节 英国工艺美术运动 / 21

第三章 欧美新艺术运动 / 25

第一节 “新艺术”运动产生的背景 / 25

第二节 法国“新艺术”运动 / 28

第三节 “新艺术”运动在比利时 / 36

第四节 德国的“青年风格”和奥地利的“分离派” / 39

第五节 “新艺术”运动在欧美其他国家 / 46

第六节 “新艺术”运动在平面设计中的发展 / 51

第四章 装饰艺术运动 / 58

第一节 装饰艺术运动产生的背景、概况和特点 / 58

第二节 法国装饰艺术运动的发展 / 62

第三节 美国的装饰艺术运动 / 70

第四节 英国的装饰艺术运动 / 77

第五章 现代主义艺术设计的发展 / 83

第一节 现代主义艺术设计的背景 / 83

第二节 现代主义的先驱和思想基础 / 87

第三节 德国工业同盟、荷兰风格派 / 101

第四节 俄国构成主义设计运动 / 108

第六章 西方现代艺术设计的高峰——包豪斯 / 114

第一节 包豪斯的建立历程及其宗旨 / 114

第二节 包豪斯的三个发展时期 / 120

第三节 包豪斯的历史贡献 / 133

第七章 美国的现代主义艺术设计 / 140

第一节 美国工业设计的兴起 / 140

第二节 “流线型”设计和“有计划的废止制度” / 143

第三节 美国工业设计的职业化 / 149

第四节 国际主义艺术设计风格的形成与发展 / 153

第五节 人体工程学的发展 / 162

第六节 西方当代设计的发展趋势 / 166

第八章 世界现代艺术设计的蓬勃发展 / 173

第一节 质朴的斯堪的纳维亚国家的现代设计 / 173

第二节 理性的德国现代设计 / 179

第三节 简洁的荷兰现代设计 / 182

第四节 英国和法国的现代设计 / 186

- 第五节 精美的意大利现代设计 / 190
- 第六节 西班牙的现代设计 / 194
- 第七节 精工的瑞士现代设计 / 199
- 第八节 融合传统与现代的日本设计 / 201
- 第九节 美国的现代设计 / 205

第九章 后现代主义艺术设计 / 210

- 第一节 后现代主义艺术设计及其缘起 / 210
- 第二节 后现代主义的建筑设计 / 214
- 第三节 后现代主义的产品设计 / 221
- 第四节 后现代主义的平面设计 / 226
- 第五节 后现代主义的服装设计 / 232
- 第六节 多元化的设计风格 / 234

第十章 中国现代艺术设计发展概况 / 240

- 第一节 19世纪以前中西设计的相互影响 / 240
- 第二节 20世纪早期和中期中国的艺术设计 / 249
- 第三节 20世纪80年代以后中国的艺术设计 / 279
- 第四节 香港和台湾的艺术设计 / 297
- 第五节 面向未来的中国现代艺术设计 / 307

参考文献 / 316

后记 / 318

第一章 绪 论

第一节 艺术设计的基本概念与内涵演变

艺术设计，就是结合当今社会中经济、文化、科技等诸多方面因素，运用艺术形式美诸元素，设计出适合人们使用的产品与环境，使之不但具有实用功能，同时具有审美功能。换句话说，艺术设计首先是为人类服务的，从人类生存的空间环境，到人们的衣食住行用品等，都可以进行人为的艺术设计，从而使我们所生存社会的物质功能与精神功能实现完美结合，使人生更加美好，更有意义。

进入21世纪，艺术设计已经是一门独立的、综合性极强的艺术学科，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。一件造物或环境的设计，能体现出设计者自身综合素质水平的高低，是设计者表现能力、感知能力、想象能力的具体体现。

“设计”在古汉语中的含义是“谋划”、“策划”的意思。在英语中相对应的词是“Design”，其用作动词时含有三种含义：①设计、构思、绘制；②打算将……用作；③计划、谋划。用作名词时含有六种含义：①图样、图纸；②设计术、制图术；③图案、花纹；④意图、计划、目的；⑤设计、构思；⑥图谋。意大利语“Design”是指“艺术家心中的创作意念”，即以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思，后经想象力使其成形，并借

助熟练的技巧使其现身的事物，即将艺术家在心中构思的作品现实化，更接近汉语中“草图”的意思。

一、艺术设计的基本概念与内涵在中国的演变

20世纪初，随着近代机器工业的发展，在中国兴起了“西学东渐”之风，我国从日本引进了“图案”这个学科。“图案”一词从字面看，“图”即图样，“案”即方案，为工艺品、日用品和建筑装饰等所作的图样通称图案，见图案最本质的意义是计划乃至设计，即预设一定的目标并为此建立方案。20世纪初，日本效法西方现代设计，接受“Design”的观念，用汉字“图”、“案”合成“图案”一词与“Design”对译。俞剑华在其编著的《最新图案法》总论中写道：“图案（Design）一语，近始萌芽于吾国，然十分了解其意义及其画法者，尚不多见……上至美术工艺，下迨日用什物，如制一物，必先有一物之图案，工艺与图案实不可须臾离。”^①陈之佛指出：“图案在英语中叫‘Design’。这‘Design’译意是‘设计’或‘意匠’，所谓‘图案’者，是同本人的译意，现在中国也普遍地通用了。然这也不过对于图案的名义而言，至于图案内容的意义，则颇有不同的解说……综合以上各种定义想来，见图案是因为要制作一种器物，想出一种实用的而且美的形状、模样、色彩，表现于平面上的方法，决无可疑。”^②

产生于20世纪初期的中国的图案学，叫作“设计学”也未尝不可，因为图案和设计在英语中都译作“Design”，然而，由于当时的中国不具备图案学运行的经济环境，一部完整的图案学逐渐沦为纹样训练的技法课，见图案也成了纹样的代名词了^③。

直到20世纪80年代，我国从先进国家引进“设计艺术”的新概念，取代了先前的“图案”。

在中国，20世纪50年代学科上的工艺美术代替了图案；90年代工艺美术又被设计艺术所替代；20世纪中国的造物艺术走了一条“图案—工艺美术—设计

① 俞剑华.最新图案法[M].上海:上海商务印书馆,1926:1.

② 陈之佛.图案构成法[M].上海:开明书店,1937:5.

③ 卢世主.20世纪中国设计艺术概念的嬗变与定位调整[J].江西社会科学,2010.

艺术”三个阶段的曲折发展道路。卢世主先生对这段历史进行了系统的梳理：

（一）形成期

形成期即20世纪初至20世纪30年代。20世纪初，中国的资本主义得到了初步的发展。在一些经济发达的地区，由于工业生产和市场的需要，艺术设计得到重视，一些商业发达城市的商业美术设计趋于繁荣。社会化的机器大生产时期，为了满足社会对新型的技术人才需要，见图案学在实业教育、师范教育、美术教育中得到了广泛的开展。图案学应运而生。

（二）延续期

20世纪30年代至50年代末期，在西方设计思潮和民族化的双重作用下，见图案学杂糅了许多“非图案”的成分，加上当时中国不具备图案运行的经济环境，见图案逐渐迷失了发展的方向，最终被工艺美术所替代。

（三）工艺美术时期

工艺美术时期即20世纪50年代末至改革开放的工艺美术时期。在封闭的环境中，工艺美术走上了“实用品美术化”和“泛工艺美术化”的狭隘道路，分离了图案学前辈“工艺美术”、“美术工艺”概念的本意。

（四）设计艺术的探索期

设计艺术的探索期即20世纪80年代至90年代中期。改革开放以后，我国又开始与世界接触，当一些先进国家的产品设计进入中国市场时，人们看到了它们与我国设计产品之间存在的巨大差异，于是奋起直追，中国的设计进入了快速发展时期。20世纪90年代，设计开始不断贴近生活，突破了工艺美术观念的束缚，“工艺美术”作为一个阶段性的造物概念完成了其历史使命，最终被“设计艺术”所取代，作为工艺美术基础的“图案”，也在这一历程中被重新诠释和定位。

（五）设计艺术建设时期

设计艺术的建设时期是指20世纪90年代中期到20世纪末。当时我国处于社会转型时期，各种思潮此起彼伏，不断影响和改变着人们的造物观念，在艺术设计的价值判断与取向多样与混沌的状态下，我国的造物艺术又回到了对“Design”的本质探索，又回到了实用与审美统一的原点^①。

当“艺术设计”的词义被广泛使用时，正是我国在改革开放的道路上大

^① 卢世主. 从图案到设计——20世纪中国的图案学发展轨迹研究[D]. 南京: 东南大学, 2006.

踏步前进之际。近几十年来,从图案、工艺美术和美术工艺、工业设计、工业产品设计,到现代设计、设计艺术和艺术设计,这个词的演变及其内涵与外延的变化从来没有停止过,从一个专业词汇变成一个社会上非常流行和时尚的词语,从业人士亲身感受了其快速的演变历程。

国内工艺美术专家编写的国家重点图书《当代中国丛书》之一的《当代中国的工艺美术》,于1984年12月由中国社会科学出版社出版,书中将当时的中国工艺美术分成以传统风格为主的工艺美术、民间工艺美术、现代工艺美术设计三部分。这种划分方法反映了当时人们设计观念的混杂,工艺美术概念的过于宽泛也导致了自身的模糊性和不确定性,最终被设计艺术所替代^①。

二、西方艺术设计的基本概念与内涵演变

西方传统手工造物活动在19世纪工业革命之前,“设计”和“生产”是一体的,设计师就是普通工匠,他们既是产品的设计者,也是生产者。19世纪的工业革命使“设计”独立出来成为一个独立的专业。但这一分离并未使“设计”、“艺术”完全脱离,相反吸收了更多艺术因素融入设计生产中。

在西方,虽然意大利文艺复兴时期就已经使用“Design”这个词,但是它在不同的历史时期也有不同的内涵。正如前面所说,意大利文艺复兴时期“Design”是指素描、草图构思;而后的欧洲手工业时期的“Design”主要是指产品的装饰。德国在1907年成立了“德意志工业联盟”,开展了一系列的设计实践活动。第一次世界大战结束后,以格罗皮乌斯为首的一批现代设计师建立了包豪斯设计学校,以工业化发展相适应的设计教育体系来代替古老的手工作坊师傅传徒弟的传授方式,形成了现代主义设计风格,从而突破了“Design”装饰的观念。

第二次世界大战以后,美国学者爱德华·考夫曼·琼尼于1950年提出了关于设计的12项定义:

- (1) 现代设计应满足现代生活的实际需要。
- (2) 现代设计应体现时代精神。

- (3) 现代设计应从不断发展的纯美术与纯科学中吸取营养。
- (4) 现代设计应灵活运用新材料、新技术，并使其得到发展。
- (5) 现代设计应通过运用适当的材料和技术手段，不断丰富产品的造型、肌理、色彩等效果。
- (6) 现代设计应明确表达对象的意图，绝不能模棱两可。
- (7) 现代设计应体现使用材料所具备的区别于他种材料的特性及美感。
- (8) 现代设计须明确表达产品的制作方法，不能使用表面可行、实际却不能适应大量生产的欺骗手段。
- (9) 现代设计在实用、材料、工艺的表现手法上，应给人视觉的满足，尤其应强调整体效果的满足。
- (10) 现代设计应给人单纯洁净的美感，避免烦琐的处理。
- (11) 现代设计必须熟悉和掌握机械设备的功能。
- (12) 现代设计在追求豪华情调的同时，必须顾及消费者节制的欲求及价格问题^①。

1957年6月在伦敦成立了国际工业设计联合会，英文简称为“ICSID”。

1970年，国际工业设计联合会将工业设计定义为：“工业设计，是一种根据产业状况以决定制作物品之适应特质的创造活动。适应物品特质，不单指物品的结构，而是兼顾使用者和生产者双方的观点，使抽象的概念系统化，完成统一而具体化的物品形象，即着眼于根本的结构与机能间的相互关系，其根据工业生产的条件扩大了人类环境的局面。”

1980年，国际工业设计联合会给工业设计又作了如下的定义：“就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受，而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工、装饰以新的品质和规格，即叫作工业设计。根据当时的具体情况，工业设计师应当在上述工业产品的全部方面或其中几个方面进行工作，而且当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时，这也属于工业设计的范畴。”

20世纪80年代末，英国工业设计委员会顾问彼得·汤姆逊提出的现代设计5个基本原则，反映了西方现代设计在当代的一些本质内涵和发展趋向，其内容

^① 现代设计在日本的产生和发展[J]. 美术译丛, 1988(1).

如下:

- (1) 完整性原则, 一件产品不但要局部好看、好用, 而且必须具有完整性。
- (2) 变化原则, 设计要了解需求的改变, 并通过设计来不断地满足需求。
- (3) 设计的资源, 包括两方面: 一方面是工业方面的材料、能源、工具运输等; 另一方面是设计师本身就是一种资源。
- (4) 综合原则, 即充分理解市场、消费、人的需求、工业技术诸多因素, 综合考虑, 并在设计中加以体现。
- (5) 服务原则, 即工业设计师的工作是起协调和衔接作用的, 它把生产和消费联系在一起, 为人服务。

以上所谈的概念多是工业设计, 而现代工业设计又是现代艺术设计中最主要的组成部分。“我们这里所谈的现代设计主要是指现代工业设计。我们认为, 现代工业设计的范畴, 从广义上几乎包括所有的涉及艺术设计的领域和事物, 具体说来, 除了包括产品设计外, 还应包括视觉设计和环艺设计。”^①

综上所述, 工艺美术与艺术设计的概念分别是传统手工业和现代大工业两个历史阶段的产物, 其关系就是传统与现代的关系, 两者有难以割舍的“血缘关系”, 虽然其内涵和外延有很多差别, 但却没有根本的不同, 同样都在美化和影响着人类的生活, 目的都是满足人们的物质与精神需要。

第二节 艺术设计的分类

我们要认识、把握纷杂的大千世界, 就必须对其进行分类。而人类在思想认识上和生产实践中对物质世界和精神世界的把握程度, 决定了科学分类的状况和水平, 不同的分类方法会带来不同的分类结果, 分类结果在实践中检验、反馈, 又导致分类法也循着认识、发展、修改, 再认识、再发展、再修改的循环往复的机制向前发展。

我们对艺术设计的认识, 正是这样一个循序渐进的发展过程。没有哪一种

6 ^① 王宏建, 袁宝林. 美术概论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1994.

分类是完美无缺的,就目前的认识来说,根据不同的设计对象,大致可以把艺术设计分为6大类,即环境艺术设计、视觉传达设计、工业设计、染织与服装设计、广告设计、动漫设计。

一、环境艺术设计

(一) 环境艺术设计的概念

环境艺术设计是一个新兴的设计学科,狭义地讲,是指艺术地规划和美化人类生活的设施和空间环境。它包括室内外环境设计、公共空间环境设计;其广义概念和范围则几乎涵盖了地球表面的所有地面环境和与美化装饰有关的所有设计领域。

环境艺术设计的目的是为人创造出符合人体科学需要、适应人们各项活动要求的舒适宜人的空间环境。细化分类,环境艺术设计包含室内装饰、室内外设计、装修设计、建筑装饰和装饰装潢等围绕建筑所进行的设计和装饰活动。从室内到室外,从地面、壁面、顶面的处理,到采光、视听、空气交换、气温调节,再到家具、用品的设置陈设等各方面的设计,包括根据整体设计而进行的家具、饰件等的设计制作在内。它是与建筑、园林等密切联系的综合性的设计艺术。环境艺术设计作为一种综合性的设计艺术,不仅涉及装修等各种工艺,也包括了雕塑、壁画、园林、建筑设计、广场设计等方面。

(二) 环境设计的类型

按空间形式的不同,环境设计可分为城市规划设计、建筑艺术设计、室内设计、室外与公共环境艺术设计等。

1. 城市规划设计

城市规划设计是指以满足城市居民共同生活、工作所需要为目的,为打造安全、环保、舒适的城市环境而进行的城市环境整体规划可持续发展的设计。城市规划设计的内容一般包括研究和评估该城市发展的性质、人口规模和用地范围,拟定各类建设的规模、标准和用地要求,制订城市各组成部分的用地规划 and 布局,以及城市的形态和风貌等。

2. 建筑艺术设计

建筑艺术设计是指建筑物在建造之前,设计者按照建设任务,对建筑物的

结构、空间以及造型等方面进行的审美设计，包括建筑工程设计和建筑艺术设计。建筑艺术的类型主要有民用建筑设计、工业建筑设计、商业建筑设计、园林建筑设计、宗教建筑设计、宫殿建筑设计、陵墓建筑设计等。

3. 室内设计

室内设计是指对建筑内部空间利用进行的设计，以创造出满足人们物质和精神生活需要的室内环境。具体地说，是根据对象空间的实际情形与使用性质，运用物质技术手段和艺术处理手段，创造出功能合理、舒适优美、符合使用者生理与心理要求的室内空间环境的设计，使这一空间环境既具有实用价值，同时也体现主人的文化品位、环境气氛等精神因素。

按用途与规模分，室内设计大体可分为人居环境室内设计、公共建筑室内设计、工业厂房室内设计等。作为内部环境的室内设计，从内容上看，它包括空间形象设计、装修设计、室内物理环境设计和陈设设计几个方面。

4. 室外与公共环境艺术设计

室外与公共环境艺术设计是指对室外公共空间进行的环境艺术设计，泛指对所有建筑外部附属配套空间进行的环境设计，又称风景或景观设计。其包括园林设计，还包括庭院、街道、公园、广场、车站、机场、公共大厅、道路、桥梁、河边、绿地等，所有生活区、工商业区、娱乐区室外空间的设计。

二、视觉传达设计

视觉传达设计又称平面设计或装潢设计。视觉传达设计是近年来刚刚兴起的概念，它脱胎于平面设计和装潢设计，为了不与环境艺术设计的立体概念相混淆，目前其内涵仍然是限于平面装潢设计，但是从字面上看，其外延十分庞大——凡是人眼睛能看到的（视觉）一切，都属于它的设计范畴。

平面设计、装潢设计，就是设计师在平面上进行的装饰美化设计，通过视觉传达给观者图像信息，以达到其设计的意图。目前，视觉传达设计的对象和范围限定在长和宽（即二维）的空间维度之中。视觉传达设计主要是对图形色彩、文字符号等进行的设计，如插图、摄影照片、纹样、标志、字体、符号等，也可以将整个平面设计作品看作是一个完整的图形，以符合传达目的的方式组合起来，使之成为批量生产的印刷品，使之具有进行准确的视觉传达的

功能，同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足。平面设计的最终产品不一定是平面的，如包装设计和展示设计，它有平面设计，又有非平面设计。

当前，视觉传达设计涵盖的主要门类有：

（一）字体设计

字体设计是指为达到有效传达特定信息的目的，对文字的笔画、结构、造型、色彩以及编排等方面进行一定的艺术处理，使其形成鲜明的个性，使人易认易记。

（二）展示设计

展示设计并不是完全局限于平面设计概念，它是一门综合艺术设计，它的主体为商品。在特定的时间和空间范围内，运用艺术设计语言，通过对空间与平面的精心创造，达到解释展品、沟通观众、宣传主题的目的。

（三）包装设计

包装设计是指产品外包装美化设计。包装作为实现商品价值和使用价值的手段，在生产、流通、销售和消费领域中，发挥着极其重要的作用。

（四）标志设计

标志是指以特定的，简明、直观、易识别的图形象征或代表某一国家、机构、团体、企业或产品的符号。例如，每个公司都有属于自己的LOGO，对这个LOGO的设计就是一种标志设计。

（五）书籍设计

书籍生产过程中的装潢设计工作，又称书籍装帧设计，是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术，包括封面设计、插图、版式设计等，它以图形、文字、色彩等视觉符号的形式传达出设计者的思想、气质和精神。

三、工业设计

工业设计又称产品设计，是指对工业产品的艺术设计，通过产品造型设计将功能、结构、材料和生产手段、使用方式统一起来，实现具有较高质量和审美度的合格产品的目的。

工业设计的主要种类包括：