

高等院校设计理论系列教材

西方现代艺术设计简史

第二版

郑立君 郑筱莹 编著

THE
BRIEF
HISTORY
OF
MORDERN
WESTERN
ART
AND
DESIGN

上海人民美術出版社

高 等 院 校 设 计 理 论 系 列 教 材

西方现代艺术设计简史 (第二版)

郑立君 郑筱莹 编著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方现代艺术设计简史 / 郑立君, 郑筱莹编. —2版. —上海: 上海人民美术出版社, 2011.8

ISBN 978-7-5322-7140-5

I. ①西… II. ①郑… ②郑… III. ①艺术史—西方国家—现代—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第263571号

高等院校设计理论系列教材

西方现代艺术设计简史 (第二版)

编 著: 郑立君 郑筱莹

责任编辑: 竺世堃

技术编辑: 陆尧春 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海锦佳印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 10印张

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2012年12月第2次

印 数: 3301-4550

书 号: ISBN 978-7-5322-7140-5

定 价: 38.00元

序

近几年来，全国美术和设计类大学招生考试不断升温，考生人数增幅很大，一时间十分热闹。每年春季，各类媒体也会大量报道其中过程和细节，众说纷纭。我们对这种现象基本上持肯定态度，理由很简单，只要引导的方式对，的确是当今学子们就业和创业的发展方向。

在我国现代化发展的过程中，不仅美育成为大学生的人文素质建设的一大课题，而且用美的形态和应用技术丰富和提升我国人民大众的生活质量也是必然趋势。绝大多数美术学院系培养学生的方向，可能越来越多的是应用型人才，而不是架上绘画或纯艺术创作人才了，这种变化带来的教学思路的调整也就是必然的了。出版社为教学服务是天职之一，而面对这种变化，首先就想到了教材的变革与调整。大学美术和设计专业在培养应用型人才的教学中，实用类、应用技术类学科内容和知识范畴成为课程的中心部分，大多数学生在校期间也会花费相当多的时间在这些内容上。为此，学校院系调整师资配置，调整课程安排，甚至调整办学模式来适合学科的发展。我社也积极配合出版了一批应用型的各门类基础教材，以满足调整的需要，其中不少教材受到学校老师和同学们的认可和好评，形成了一定的影响力。

但是，我们又和一批高校的教师和作者共同想到教材的另一个课题：美术院校的高等教育和职业教育仅仅是为了培养一批批“匠人”吗？高等教育和职业教育有什么区别呢？回答也是明确的，高等教育培养人才应该走设计师之路，开创培养有创意和创新能力的专业技术人才之路。那么高等院校的四年本科学习里，理论类和史论类的内容就绝对不能缺少，而且肯定应该是知识架构中的骨干课程。如果是偏重了应用和实践课程，忽视了理论基础的学习，是很危险的。

针对这种调整，上海人民美术出版社决定拿出两套理论类教材，充实我社的教材体系。一套《高等院校美术理论系列教材》，主要围绕美术传统基础理论进行编写；一套《高等院校设计理论系列教材》，主要围绕艺术设计类基础理论进行编写。两套教材构思一致，完全按照国家教育部教学大纲要求制定选题和课程。在策划和组稿中，我社充分注意到编纂要把知识点和学习重点的论述和安排放在首位，同时，根据现代学生的阅读习惯，把教材的可读性和图版资料互动的形式结合起来，力争以最好的图书形态克服以往理论类图书呆板的面孔，使这两套教材成为满足我们追求完美教学目的的帮手，以证明我们正在努力着。

我们期待着各位老师和学生同仁们给予支持，也给予我们批评指正。

上海人民美术出版社 社长

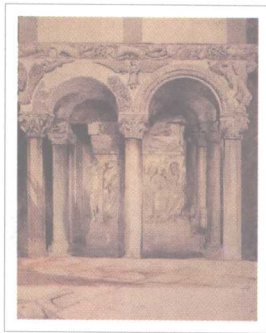

目录

C o n t e n t s

第一章 设计与艺术设计史	5
第一节 设计与艺术设计 6 / 第二节 艺术、设计与艺术设计分类 8	
第二章 英国工艺美术运动	12
第一节 工艺美术运动产生的背景 13 / 第二节 拉斯金与工艺美术运动 16 / 第三节 莫里斯与工艺美术运动 17	
第三章 新艺术运动	24
第一节 新艺术运动产生的背景 25 / 第二节 法国的新艺术运动 29 / 第三节 比利时的新艺术运动 32 / 第四节 德国的新艺术运动 35 / 第五节 奥地利的新的艺术运动 37 / 第六节 英国和北欧四国的新艺术运动 40 / 第七节 西班牙的新艺术运动 43	
第四章 现代主义艺术设计的发展	48
第一节 现代主义艺术设计 49 / 第二节 德国工业同盟 52 / 第三节 荷兰风格派 56 / 第四节 俄国构成主义设计运动 60	
第五章 西方现代艺术设计的高峰——包豪斯	64
第一节 包豪斯的建立及其宗旨 65 / 第二节 包豪斯的三个发展时期 68 / 第三节 包豪斯的历史贡献 78	
第六章 装饰艺术运动	80
第一节 装饰艺术运动及其产生的背景 81 / 第二节 法国的装饰艺术运动 83 / 第三节 英国的装饰艺术运动 88 / 第四节 美国的装饰艺术运动 90	
第七章 美国的现代主义艺术设计	94
第一节 美国工业设计的兴起 95 / 第二节 “流线型”设计和“有计划的废止制度” 97 / 第三节 美国工业设计的职业化 99 / 第四节 国际主义艺术设计风格的形成与发展 105	
第八章 欧洲各国及日本现代艺术设计的蓬勃发展（1945年后）	110
第一节 德国工业设计的发展 111 / 第二节 意大利现代主义艺术设计的发展 114 / 第三节 英国现代艺术设计的发展 118 / 第四节 北欧四国现代艺术设计的发展 122 / 第五节 人机工程学及其发展 126 / 第六节 日本现代艺术设计的兴起与发展 129	
第九章 后现代主义艺术设计	134
第一节 后现代主义艺术设计及其缘起 135 / 第二节 后现代主义的建筑设计 139 / 第三节 后现代主义的产品设计 145 / 第四节 后现代主义的艺术设计团体 148 / 第五节 绿色艺术设计 150	

西方现代艺术设计简史

第一章 设计与艺术 设计史

设计与艺术设计
艺术、设计与艺术设计分类

1

第一章 设计与艺术设计史

设计是“使人造物产生变化的活动”。“这个最终定义……不仅适用于工程师、建筑师及其他专科设计人员的工作，而且适用于经济计划者、立法者、管理者、社会活动家、应用研究者、抗议者和政治家的活动，适用于形式上和内容上从事改变产品、市场、城市、服务机构、公众舆论、法律等等，而经受压力的集团的活动”。

—— 琼斯《设计方法——人类未来的种子》

第一节 设计与艺术设计

设计 (Design) 主要是指设想、规划、计划、构思等意思。设计的含义是非常宽泛的，而且设计的定义也是众说纷纭，莫衷一是。

在外语教学与研究出版社出版的《朗文英汉双解词典》中这样解释：作为动词有设计、绘制、计划、谋划、预定的意思；作为名词有计划、设计图、图样、图案、图样设计、美术工艺品的设计、装饰图案的含义。

《实用英汉辞典》对英语“Design”一词的解释是：作为动词有设计、立意和计划的含义；作为名词有计划、草图、图案、风格和心中的计划等意思。

1986年版的《简明不列颠百科全书》对“Design”的解释是：“设计常指拟定计划的过程，有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，材料加工方法所起到的作用，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。”⁽¹⁾

■ 陶器
□ 新石器时代造物之初就是形态和功能结合。

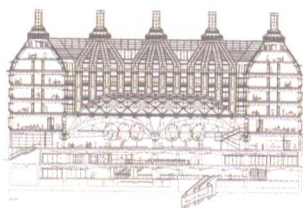
(1) 转引自朱铭、荆雷著，《设计史》（上），山东美术出版社，1995年10月第1版。

有些辞典和设计专著上的解释更加宽泛。如《韦伯斯特大辞典》把“对物体和景物的描写、素描，文学、戏剧构成要素所组成的概略轮廓，音乐作品的构成、基本骨架和音乐作品、机械及其他人造物各要素的有机组成”等⁽¹⁾，都纳入到设计概念的范畴之中。

而国内学者杨砾、徐立新著的《人类理性与设计科学》一书中，列举了关于艺术设计的定义11条。其中，有一条认为：设计是“使人造物产生变化的活动”。“这个最终定义……不仅适用于工程师、建筑师及其他专科设计人员的工作，而且适用于经济计划者、立法者、管理者、社会活动家、应用研究者、抗议者和政治家的活动，适用于形式上和内容上从事改变产品、市场、城市、服务机构、公众舆论、法律等等，而经受压力的集团的活动”（琼斯《设计方法——人类未来的种子》）⁽²⁾。可见，设计的含义是非常宽泛，定义是多种多样的。

从上述设计的含义和定义可以看出，尽管它的含义相当的宽泛，但“Design”本质意义即是设想、设计、计划，预设一定的目标并为此建立方案，并且艺术与设计紧密地联系在一起。所以，从设计的含义上来看，广义上的设计包括自然科学如工程设计等和人文科学如艺术设计等领域里的各种设计；狭义上的设计则侧重于艺术设计领域。这也反映出艺术设计史内容的丰富多样性。

艺术设计史是一门年轻的学科。20世纪中期之前，对艺术设计史的研究一直局

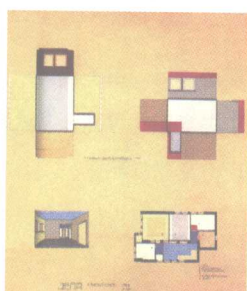
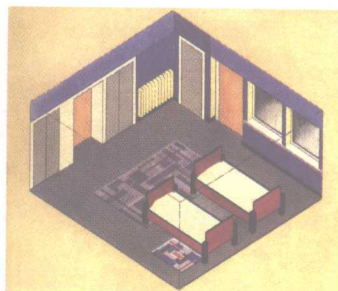
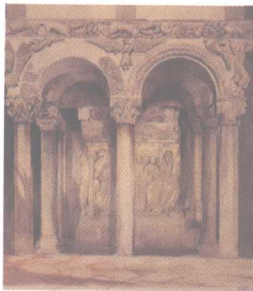

■ 详尽准确的设计方案图

□ 任何设计都是将设计构想完整地表达出来，才能够付诸实施。

■ 建筑完成的实景

□ 好的设计是技术和艺术的结合，成为人类物质、精神文明的宝贵财富之一。

■ 设计是构想的表现

□ 约翰·拉斯金 1845年

■ 设计是构想的表现

□ 早期现代主义建筑开始形成了规范的设计效果表达方式，沿用至今。

(1) 李砚祖著，《艺术设计史》，湖北美术出版社，2003年3月第1版。

(2) 转引自朱铭、荆雷著，《设计史》（上），山东美术出版社，1995年10月第1版。

限在美术史和建筑史的领域里，设计史没有形成一门独立的研究学科。“1977年，英国成立了设计史协会（Design History Society），这标志着设计史正式从装饰艺术史或应用美术史中独立出来而成为一门新的学科，大学里的美术史系也将设计史作为单独的一门课程教授给学生”^{〔1〕}。之后，设计史不仅成为一门独立的学科，而且成为设计艺术学研究的重要课题之一。

在当代艺术设计史研究中，国内学者从不同的角度，把艺术设计史进行分期研究。如朱铭、荆雷合著的《设计史》（1996年版）把设计史分为六个时期：“设计的萌芽时期”、“手工业时代的设计”、“早期工业化时代的设计”、“现代主义设计时期”、“后工业社会的设计”和“设计的计算机时代”。何人可主编的《工业设计史》（2000年版），把艺术设计史分为：“工业革命前的设计”、“1750—1914年的工业设计”、“1915年—1939年的工业设计”和“1940年至当代的工业设计”四个大的时期。王受之著的《世界现代设计史》、《世界现代建筑史》和《世界平面设计史》等，综合地、分门别类地研究了现代设计史。如此种种，国内的艺术设计史研究渐成规模。

艺术设计史是人类设计造物的历史，也是一部人类社会史、文明史。它深刻地反映了人类设计造物的发生、发展，艺术形式与风格、艺术与设计、设计与科学技术的关系以及人类的生存、生活方式的变迁等。它与人类社会历史上各个时期的经济基础和上层建筑的关系极其紧密。因此，艺术设计史研究的目的即是研究设计的起源、发展，设计与艺术、设计与科学技术的关系以及不同历史时期的艺术设计与人类的生产、生活方式的关系等。

第二节 艺术、设计与艺术设计分类

艺术与设计有着密不可分的联系。早在原始社会，原始人类打制的石器就已体现了实用与审美相统一的关系。随着社会的发展，人类造物活动范围的不断扩大和审美意识的提高，艺术与设计更是紧密地结合在一起。在中外艺术设计发展史上体现得都非常明显。

如中国古代造物，在强调以人为主体、讲究实用、功能和强调“审曲面势、各随其宜”的工艺美学的标准外，又特别强调工艺造物“技以载道”、“文质彬彬”的美学观，既强调设计造物的功能，又要功能与装饰的统一、艺术与设计的结合。

在西方艺术设计史上，18世纪“工业革命”之前，设计是处于“大美术”或纯

〔1〕尹定邦著，《设计学概论》，湖南科学技术出版社，2000年7月第1版。

艺术范围内的，以至设计被看成“小艺术”而遭到轻视。事实上，这是在艺术与设计这一统一体中，片面强调了艺术的因素。“工业革命”之后，由于工业化、大机器生产，导致了设计观念的改变，现代意义上的设计观念逐渐确立起来，设计的概念和含义也突破了“大美术”或纯艺术的范围。这一突破，不但艺术与设计没有脱离，而且使艺术与设计在人类的造物活动中，变得须臾不可分离了。

“工艺美术运动”主张艺术家参与设计，提倡艺术与设计结合；“新艺术运动”、“装饰艺术运动”虽然厌恶历史上的各种矫饰的、折中的装饰风格，但它们并不反对艺术，相反，是要创造出艺术与设计和谐统一的产品；“现代主义设计运动”标榜功能至上、理想主义设计原则，高喊“少装饰”、“少则多”的口号，然而，它不是要“少艺术”，而是现代主义艺术设计大师们在设计中，通过建筑、工业产品和平面等艺术设计，把艺术立体化、几何化了，是把艺术与设计发挥到了极致；后

■ 凡尔赛宫礼堂内景，分布各处的装饰是传统建筑风格的重要组成部分。

■ 卢浮宫扩建部分的入口为一玻璃金字塔形建筑，简洁单纯的几何体所代表的现代主义设计风格和原来的建筑充满了对比。

■ 后现代主义把装饰重新融合到设计中，形成了艺术和设计的新的结合。

■ 康定斯基作品

现代主义艺术设计为反对现代主义艺术设计，极力从传统艺术中寻求装饰，实质上，是寻求艺术与设计的完美结合；在当代社会，高科技发展日新月异，以至于让人类难以驾驭，高科技越是发展，就越是需要艺术设计来提高现代人的生活品质。

艺术家和设计师是促使艺术与设计相结合的重要因素。在西方现代艺术设计史上，艺术家参与设计，或艺术家同时又是设计师，或艺术家、设计师联合进行设计是不争的事实。现代主义艺术设计运动的兴起与发展，正是在一大批艺术家、设计师们的共同努力下开始的。如 19 世纪下半叶起源于英国的“工艺美术运动”的领袖威廉·莫里斯 (William Morris, 1834—1896) 既是一位画家，又是一位伟大的设计师；荷兰“风格派”艺术设计运动的著名代表人物西奥·凡·杜斯伯格 (Theo van Doesburg, 1883—1931)、彼特·蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872—1944) 等，既是绘画大师，又是设计大师；抽象派大师瓦西里·康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—1944) 不仅参与了俄国“构成主义”运动，而且在包豪斯任教，并把他的艺术观念和理论运用到设计教学中去，对现代主义艺术设计乃至当代艺术设计的发展，都起到了积极的影响。凡此等等，说明艺术家和设计师是促使设计与艺术相结合的重要因素。所以，本教材定名为《西方现代艺术设计简史》，也是基于艺术与设计的这种联系考虑的。

艺术设计的分类方式多种多样，没有一个固定的标准。常见的分类方式是将艺术设计划分为平面设计、立体设计和空间设计，或根据应用领域分为建筑设计、工业设计和商业设计，或分为视觉设计、产品设计、空间设计、时间设计和服装设计五大类。

同样，根据不同的对象也可以分为五大类：建筑设计、室内与环境设计、产品设计、平面设计、广告设计、织品与服饰设计。

在每一个大类下又可以细分为更多的类型。如平面设计可分为装潢设计、包装设计、企业形象设计以及书籍装帧设计等；产品设计又可以划分为家具、家用电器、交通工具设计等。艺术设计的分类有助于我们弄清艺术设计的本质特征，有助于我们更好地理解现代艺术设计发展的历史。

■ 保罗·克利在包豪斯时期的艺术作品

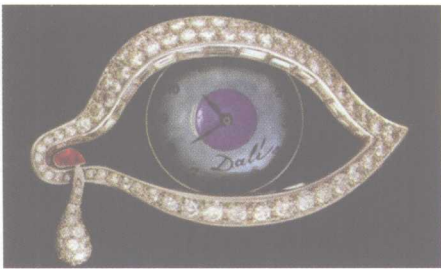
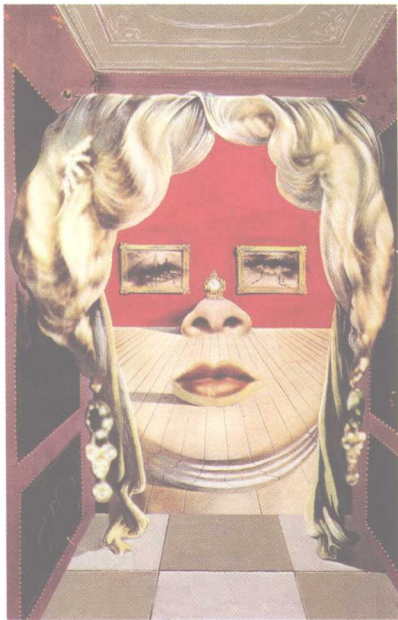

■ 保罗·克利的艺术作品

□ 保罗·克利是现代艺术的巨匠，也是现代设计教育的开拓者之一。

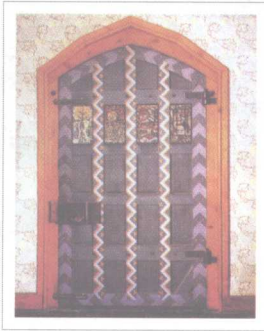
■ 萨尔瓦多·达利是现代艺术的一位巨匠，他的艺术作品和奇思妙想给现代设计诸多启发。

■ 萨尔瓦多·达利为《堂吉珂德》所绘插图

思考和练习

1. 设计与设计史的关系是什么?
2. 艺术与设计的关系是什么?
3. 艺术设计分类的意义是什么?

西方现代艺术设计简史

第二章

英国 工艺美术运动

工艺美术运动产生的背景
拉斯金与工艺美术运动
莫里斯与工艺美术运动

2

第二章 英国工艺美术运动

中世纪哥特式手工艺“尚未受到生活中粗暴的商业因素的任何影响，正是这一点使得人们很容易对艺术的崇高形式达成理解与共鸣。因为这些平凡之美的创造者是不自觉的，他们的工作与操劳并无丧失乐趣的危险，这正是使我深受触动并进而产生发掘手工艺的强烈愿望的根本原因”。“我坚信不疑的是，与当前各种条件相联系的手工艺能够在劳动中创造出美与欢乐”。“难道我们没有充足的理由期盼手工艺逐步取代机械化大生产的一天？”

—— 威廉·莫里斯

第一节 工艺美术运动产生的背景

工艺美术运动又称“艺术与手工艺运动”（The Arts & Crafts Movement），是指19世纪下半叶到20世纪初起源于英国，进而影响到美国和欧洲其他国家的一场艺术设计运动。

工艺美术运动的产生有其深刻的历史背景。18世纪英国发生的工业革命，又称产业革命（Industrial Revolution），它掀开了人类历史发展的新篇章。

工业革命之所以首先发生在英国，因为在当时世界上只有英国具备工业革命发生的条件。从16世纪起到18世纪中期，英国资产阶级依靠强大的武器装备和殖民野心，先后打败了西班牙、荷兰、法国，成为当时最强大的帝国。对外，开疆拓土，大肆开辟海外殖民地，对殖民地人民的财富疯狂掠夺，为国内资本主义的发展提供了充足的资金与原料。对内，资产阶级革命后，政府不断向资本家借债，又通过向劳动人民征税还债的方法，使大量资金集聚到资本家手中，为工业革命的兴起与发展打下了坚实的物质基础。

TIP

洛可可式

是指18世纪上半叶流行于法国等欧洲国家的装饰艺术风格。最先源于法国宫廷和上层贵族家庭的室内装饰,后蔓延到绘画、雕塑、产品、家具设计等方面。其特点是:室内装饰喜用纤巧、繁复、旋涡、植物等曲线,并镶嵌蚌壳的图案;装饰以金、银、粉红、粉绿等色彩。风格细腻,充满了脂粉味,是当时贵族生活的写照。因其备受法国路易十五的喜爱,所以又称“路易十五式”。

TIP

哥特式

哥特族原是日尔曼民族之一,参加过推翻古罗马奴隶制的斗争,曾经被古罗马人称为“蛮族”。15世纪欧洲文艺复兴时期,人文学者为反对封建神学,提倡复兴古希腊、罗马文艺,将西欧13到15世纪时期的建筑、绘画和手工艺风格,贬称为“哥特式”。哥特式艺术主要体现在宗教建筑、家具和手工艺等方面。如建筑艺术等虽脱胎于古罗马,但又不受它的影响,而自成风格。在建筑、家具和手工艺方面体现出艺术与技术相结合、做工精致、装饰质朴无华、自然得体等特征。

在英国,工业革命从新兴的纺织工业开始,采用新技术和机械化生产方式,替代原来的手工艺作坊式生产,逐渐在能源、机器制造和交通运输等各个领域,都发生了技术革命,并且产生了积极的成效。到19世纪三四十年代,英国基本完成了工业革命,建立了纺织、冶金、煤炭、机器制造和交通运输五大工业部门,成为当时世界上的经济大国和“世界工厂”。

工业革命表现为生产技术上的革新,它通过一系列的新技术、能源、动力等的开发与利用,不仅空前地解放和提高了社会生产力,促进了商业发展,加剧了市场竞争,而且引起了人类社会政治、经济、文化的改观和劳动性质、社会结构以及社会生活方式的变革。

工业革命带来的机械化生产方式,使产品大批量生产成为可能。这就改变了传统的手工艺设计——生产一体化的产品生产方式,从而导致了产品设计与生产过程分道扬镳,设计成为一个独立的部门;产品的批量化生产又形成了批量消费的商业化模式,使得大量工业产品充斥着市场的各个角落,由此也引发了激烈的市场竞争。在市场竞争中,设计扮演着重要的角色,而且设计随着市场的需要而不断更新。但在商业利润的驱使和市场竞争的刺激下,资本家为争夺市场,开始忽视产品的功能性,片面依靠科学技术,增加产品数量,降低成本,扩大购买力;不是创造实用与审美相统一的产品,而是利用机械来尽量模仿历史上的各种艺术风格或刻意镂刻装饰,试图增加产品的“品位”,以赢得人们的审美心理。然而,事与愿违,其结果是,人们对粗制滥造的机械产品的厌恶和对折中主义导致的设计风格上混乱的反感。到19世纪中期,为了迎合消费者的审美趣味,设计上对古希腊、罗马、中世纪的风格任意模仿,对洛可可风格的迷恋与崇尚等,使折中主义泛滥至极。

工业革命又引发了从手工到机械化的劳动性质的改变,劳动者的身份由从前的工匠、农民变成了工人。以农业为主的社会结构转换成以工业为主导的社会结构。机器使产品的再生产更为迅速,价值更为低廉,这就使手工业走向了衰落。当时,在机器大生产条件下,正如威廉·莫里斯所说:“今天,哪怕是在文明国度的穷乡僻壤,田地间的手工劳动也正在迅速消失。”“长柄大镰刀、镰刀,甚至打谷用的连枷都已经寿终正寝,很多人更是已伤感地预见到,人力耕种终将有一天会和手推磨一样被先进的机器所取代”⁽¹⁾。而这些正是机器大生产所造成的。

19世纪初,机械产品的粗制滥造和设计风格上的折中主义动机,激起了致力于设计改革的人士们的强烈的革新热情,他们试图复兴中世纪哥特式艺

(1) 奚传绩编,《设计艺术经典论著选读》,东南大学出版社,2002年9月。

■ 清乾隆时期的紫檀宝座
□ 洛可可作为一种流行风格在世界范围内互相影响。

■ 洛可可时期画家布歇的作品

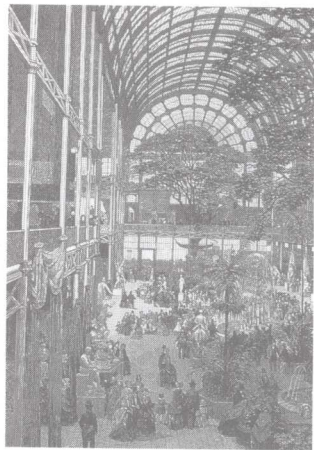

■ 夏特尔大教堂
□ 哥特式建筑的的代表作品。

术和手工艺来对抗机器大工业生产，“以图改变现状，并在设计和现代社会之间建立一种更为和谐的关系”⁽¹⁾。特别是“在工业革命的第二阶段，也就是从1820年到1850年，英国以及几乎整个欧洲大陆的设计标准都陷入了一片混乱之中”。这种混乱状态，引起了当时的一些著名的思想家如亨利·科尔(Herry Cole)、普金等人的批评。“最终在拉斯金那里引起了共鸣，从而奠定了艺术与手工艺运动(The Arts and Crafts Movement)的基础”⁽²⁾。

19世纪上半叶的一批思想家、哲学家、社会学者们如普金、亨利·科尔、约翰·拉斯金(John Ruskin, 1819—1900)等，面对工业化大生产、科学技术进步引发的社会问题和产品设计标准的降低等，大力宣扬中世纪文化艺术，“宣扬将哥特式作为一种国家风格和一种统一的审美情趣应用到设计和装饰艺术中去”⁽³⁾。普金就是其中非常重要的一位。“他将中世纪想象成完美的社会、和谐的时代，以此与‘压抑民众’的工业社会形成鲜明对比，并把哥特式作为反抗异教文化和拯救审美情趣的惟一风格”。他认为“哥特式的复兴代表了一种具有精神基础的设计运动，这种精神基础在一个价值观迅速改变的社会中是必不可少的要素”⁽⁴⁾等。这些为莫里斯倡导从中世纪哥特式艺术中寻找设计创作的元素，进行“工艺美术运动”，奠定了坚实的理论基础。

1851年伦敦举办了“水晶宫”世界工业博览会。各国参展的作品皆极尽所能炫耀工业革命下的新技术、新材料的成果，陶醉于工业文明的喜悦之中。然而正是这一次展览，恰恰暴露了产品设计的拙劣与设计的无原则性，暴露出了“没有功能意义的装饰”和“把钱放在不必要的装饰上就是一种罪恶”⁽⁵⁾的缺点，从而引发了英国工艺美术运动的兴起与发展。

■ 水晶宫博览会场景

(1) (3) (4) 何人可主编，《工业设计史》(修订版)，北京理工大学出版社，2000年8月第2版。

(2) (英)爱德华·卢西—罗密斯著，朱淳译，《世界工艺史——手工艺人在社会中的作用》，浙江美术学院出版社，1993年6月。

(5) 奚传绩编，《设计艺术经典论著选读》，东南大学出版社，2002年9月。

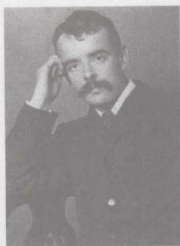
第二节 拉斯金与工艺美术运动

约翰·拉斯金 (John Ruskin) 是英国工艺美术运动的倡导者、理论奠基人，现代技术美学的先驱。他又是一位诗人、文艺理论批评家和社会学者。1869年任牛津大学教授，从事文艺理论批评和艺术史研究。主要代表著作有1846年撰写的《现代画家》、1853年撰写的《威尼斯的石头》以及《建筑的七盏明灯》等。1851年他参观了伦敦“水晶宫”博览会，对展出的早期的工业产品的简单粗陋和繁琐的装饰极为不满，尤其是对那种脱离生活的装饰非常厌恶。他通过演讲、撰写文章和著

插段：拉斯金的艺术设计思想

1. 主张艺术与技术相结合，艺术家参与产品设计，提高产品的艺术美；反对将造型艺术分为“大艺术”与“小艺术”。他认为“大艺术”与“小艺术”同属于造型艺术的范畴，不存在孰高孰低的问题，而且两者之间是互补的关系。

2. 主张艺术设计要符合实用目的，注重社会功能；主张艺术设计为广大的人民群众服务，而不是为少数人所享有。他说：以前的艺术被少数权贵所占有，广大的人民群众却享受不到。艺术家、设计师应该创造出更多的、能为广大平民百姓接受和享用的艺术作品和产品，这才是艺术家、设计师的创造目的。拉斯金强调艺术设计大众化，反对精英主义艺术设计，体现出他的社会主义、民主主义理想。

■ 约翰·拉斯金

■ 广场速写
□ 约翰·拉斯金 1841年

■ 水彩
□ 约翰·拉斯金 1845年

3. 倡导艺术家、设计师向大自然学习，从大自然中汲取艺术设计灵感和素材；提倡中世纪哥特式艺术和手工艺，艺术家、设计师应该向质朴无华的哥特式艺术和手工艺学习。这是拉斯金针对当时工业资本家为取悦消费者，扩大工业产品的市场销售量，盲目利用机械复制历史上的各种装饰风格，造成产品设计上的混乱而提出的设计改革的手段之一。同时，拉斯金倡导中世纪哥特式艺术和手工艺，也是他要求艺术家、设计师向大自然学习的思想体现。

4. 反对工业化生产方式，反对在设计中使用新技术、新材料，主张设计使用自然材料和运用手工艺。拉斯金反对在建筑等设计中运用钢铁、玻璃等工业材料，他把1851年“水晶宫”建筑看成是钢铁的怪物，他曾经以辞职来抗议在牛津大学博物馆建筑中使用钢铁材料等，都反映出拉斯金反对工业革命带来的一切生产生活方式。他认为机械生产完全抹煞了人在产品中的样子和凝结在产品中的人的真情实感，由机器复制出来的精心制作的手工艺品的样子，是“一种非真实的因素的一种欺骗性”，“这些喧嚣的东西（指机器），无论其制作多么精良，只能以一种鲁莽的方式干一些粗活”⁽¹⁾。机械化生产泯灭了人性，是不可能生产出好的产品，唯一的出路是重新回到中世纪的社会和手工艺劳动。

(1) 何人可主编，《工业设计史》（修订版），北京理工大学出版社，2000年8月第2版，68页。