

设计类研究生设计理论参考丛书
Design Theory Reference Series for
Design Graduates

DESIGN

Design Theory, As Important As Practice.

DESIGN

DESIGN

DESIGN

设计大师及代表作品评析（上）

Comments on the Great Designers & the Masterpieces I

艾红华 江 滨 主编

中国建筑工业出版社

设计类研究生设计理论参考丛书

设计大师及代表作品评析（上）

Comments on the Great Designers &
the Masterpieces I

艾红华 江 滨 主编

K814.1

17

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计大师及代表作品评析 (上) / 艾红华, 江滨主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013.1

(设计类研究生设计理论参考丛书)

ISBN 978-7-112-15072-4

I. ①设… II. ①艾…②江… III. ①设计师—人物研究—世界②艺术—设计—鉴赏—世界 IV. ① K815.72 ② J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 012339 号

责任编辑: 吴 佳 李东禧

责任设计: 陈 旭

责任校对: 陈晶晶 刘 钰

设计类研究生设计理论参考丛书
设计大师及代表作品评析(上)
艾红华 江 滨 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 14¼ 插页: 4 字数: 350千字

2013年6月第一版 2013年6月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-15072-4

(23157)

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)

设计类研究生设计理论参考丛书编委会

编委会主任：

鲁晓波（清华大学美术学院院长、教授、博士研究生导师，中国美术家协会工业设计艺术委员会副主任）

编委会副主任：

陈汗青（武汉理工大学艺术与设计学院教授、博士研究生导师，中国美术家协会工业设计艺术委员会委员，教育部艺术硕士学位教育委员会委员）

总主编：

江滨（中国美术学院建筑学院博士，华南师范大学美术学院环境艺术设计系主任、教授、硕士研究生导师）

编委会委员：（排名不分先后）

王国梁（中国美术学院建筑学院教授、博士研究生导师）

田青（清华大学美术学院教授、博士研究生导师）

林乐成（清华大学美术学院教授、工艺美术系主任，中国工艺美术学会常务理事，中国美术家协会服装设计艺术委员会委员）

赵农（西安美术学院美术史论系教授、系主任、博士研究生导师、图书馆馆长，中国美术家协会理论委员会委员，中国工艺美术学会理论委员会常务委员）

杨先艺（武汉理工大学艺术与设计学院设计学系主任、博士、教授、博士研究生导师，中国工艺美术学会理论委员会常务委员）

序 言

美国洛杉矶艺术中心设计学院终身教授 王受之

中国的现代设计教育应该是从 20 世纪 70 年代末就开始了，到 20 世纪 80 年代初期，出现了比较有声有色的局面。我自己是 1982 年开始投身设计史论工作的，应该说是刚刚赶上需要史论研究的好机会，在需要的时候做了需要的工作，算是国内比较早把西方现代设计史理清楚的人之一。我当时的的工作，仅仅是两方面：第一是大声疾呼设计对国民经济发展的作用，美术学院里的工艺美术教育体制应该朝符合经济发展的设计教育转化；第二是用比较通俗的方法（包括在全国各个院校讲学和出版史论著作两方面），给国内设计界讲清楚现代设计是怎么一回事。因此我一直认为，自己其实并没有真正达到“史论研究”的层面，仅仅是做了史论普及的工作。

特别是在 20 世纪 90 年代末期以来，在制造业迅速发展后对设计人才需求大增的就业市场驱动下，高等艺术设计教育迅速扩张。在进入 21 世纪后的今天，中国已经成为全球规模最大的高等艺术设计教育大国。据初步统计：中国目前设有设计专业（包括艺术设计、工业设计、建筑设计、服装设计等）的高校（包括高职高专）超过 1000 所，保守一点估计每年招生人数已达数十万人，设计类专业已经成为中国高校发展最热门的专业之一。单从数字上看，中国设计教育在近 10 多年来的发展真够迅猛的。在中国的高等教育体系中，目前几乎所有的高校（无论是综合性大学、理工大学、农林大学、师范大学，甚至包括地质与财经大学）都纷纷开设了艺术设计专业，艺术设计一时突然成为国内的最热门专业之一。但是，与西方发达国家同类学院不同的是，中国的设计教育是在社会经济高速发展与转型的历史背景下发展起来的，面临的问题与困难非常具有中国特色。无论是生源、师资，还是教学设施或教学体系，中国的设计教育至今还是处于发展的初级阶段，远未真正成型与成熟。正如有的国外学者批评的那样：“刚出校门就已无法适应全球化经济浪潮对现代设计人员的要求，更遑论去担当设计教学之重任。”可见问题的严重性。

还有一些令人担忧的问题，教育质量亟待提高，许多研究生和本科生一样愿意做设计项目赚钱，而不愿意做设计历史和理论研究。一些设计院校居然没有设置必要的现代艺术史、现代设计史课程，甚至不开设计理论课程，有些省份就基本没有现代设计史论方面合格的老师。现代设计体系进入中国

刚刚 30 年，这之前，设计仅仅基于工艺美术理论。到目前为止只有少数院校刚刚建立了现代概念的设计史论系。另外，设计行业浮躁，导致极少有人愿意从事设计史论研究，致使目前还没有系统的针对设计类研究生的设计史论丛书。

现代设计理论是在研究设计竞争规律和资源分布环境的设计活动中发展起来的，方便信息传递和分布资源继承利用以提高竞争力是研究的核心。设计理论的研究不是设计方法的研究，也不是设计方法的汇总研究，而是统帅整个设计过程基本规律的研究。另外，设计是一个由诸多要素构成的复杂过程，不能仅仅从某一个片段或方面去研究，因此设计理论体系要求系统性、完整性。

先后毕业于清华大学美术学院和中国美术学院建筑学院的江滨博士是我的学生，曾跟随我系统学习设计史论和研究方法，现任国家 211 重点大学华南师范大学教授、硕士研究生导师，环境艺术设计系主任。最近他跟我联系商讨，由他担任主编，组织国内主要设计院校设计教育专家编写，并由中国建筑工业出版社出版的一套设计丛书：《设计类研究生设计理论参考丛书》。当时我在美国，看了他提供的资料，我首先表示支持并给予指导。

研究生终极教学方向是跟着导师研究项目走的，没有规定的“制式教材”，但是，研究生一、二年级的研究基础课教学是有参考教材的，而且必须提供大量的专业研究必读书目和专业研究参考书目给学生。这正是《设计类研究生设计理论参考丛书》策划推出的现实基础。另外，我们在策划设计本套丛书时，就考虑到它的研究型 and 普适性或资料性，也就是说，既要有研究深度，又要起码适合本专业的所有研究生阅读，比如《中国当代室内设计史》就适合所有环境艺术设计专业的研究生使用；《设计经济学》是属于最新研究成果，目前，还没有这方面的专著，但是它适合所有设计类专业的研究生使用；有些属于资料性工具书，比如《中外设计文献导读》，适合所有设计类研究生使用。

设计丛书在过去 30 多年中，曾经有多次的尝试，但是都不尽理想，也尚没有针对研究生的设计理论丛书。江滨这一次给我提供了一整套设计理论

丛书的计划，并表示会在以后修订时不断补充、丰富其内容和种类。对于作者们的这个努力和尝试，我认为很有创意。国内设计教育存在很多问题，但是总要有人一点一滴地去做工作以图改善，这对国家的设计教育工作起到一个正面的促进。

我有幸参与了我国早期的现代设计教育改革，数数都快 30 年了。对国内的设计教育，我始终是有感情的，也有一种责任和义务。这套丛书里面，有几个作者是我曾经教授过的学生，看到他们不断进步并对社会有所担当，深感欣慰，并有责任和义务继续对他们鼎力支持，也祝愿他们成功。真心希望我们的设计教育能够真正的进步，走上正轨。为国家的经济发展、文化发展服务。

图 1-4 斯丹顿庄园的陈列橱柜和楼梯间，壁纸设计由莫里斯在 1892 年完成

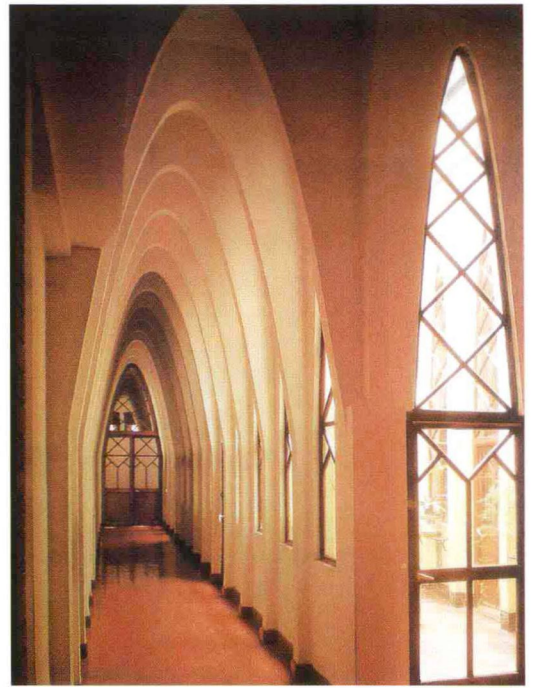

图 2-6 特雷萨修道学院内部拱廊

图 3-5 芝加哥大礼堂内部

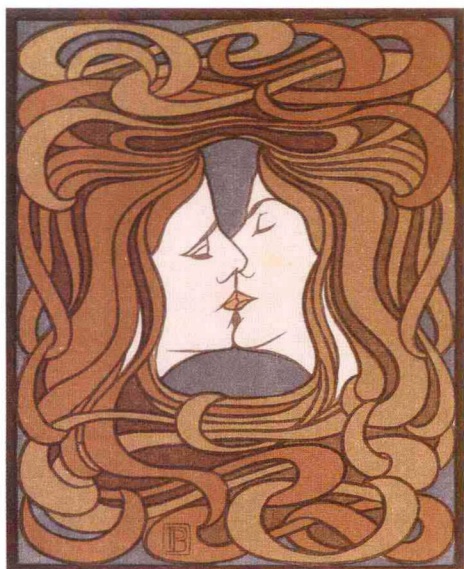

图 4-3 贝伦斯彩色木版画《吻》(Der Kuss) 1898 年

图 5-7 流水别墅的室内空间

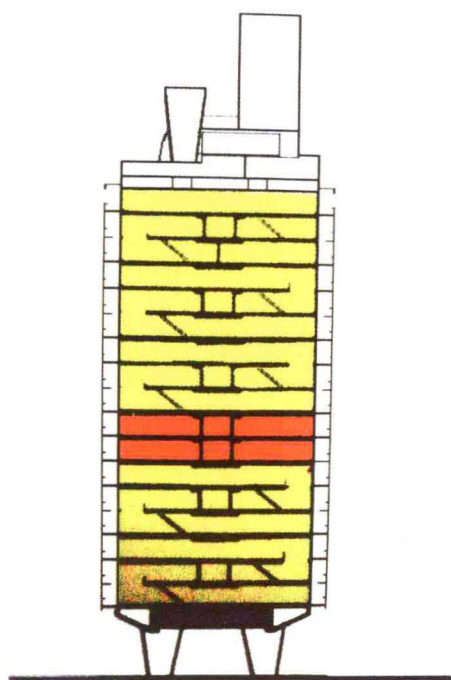

图 6-2 法古斯工厂 (Fagus Factory) 是一座由 10 座建筑物组成的建筑群, 是现代建筑与工业设计发展中的里程碑

图 7-9 范斯沃斯住宅及周围环境

| 8-7 马赛公寓剖面图。黄色为居住，色为商业，蓝色为设备层（左上）

| 10-5 红蓝椅子（俯视），具有激进的几何形式，堪称是画家蒙德里安的名作《黄蓝的构成》的立体化诠释（右上）

| 10-9 施罗德住宅（外景），其外墙有意地深化建筑外观，白色、灰色、黑及一些颜色鲜明的线性元素相互搭配，认为是风格派建筑设计的典范（下）

domus

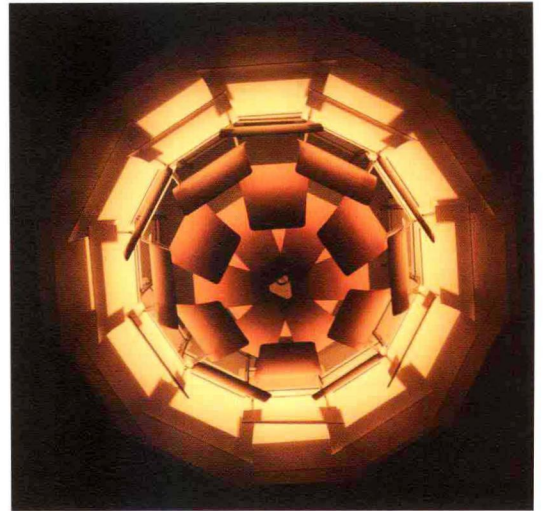
MONDO E RIVOLUZIONE DELL'ARCHITETTURA, INTERIOR DESIGN, SPA

Editoriali: L'essenza del progetto: James Waring, Progetto urbano per Kyoto: Peter Eisenman, Oltre lo spazio: L'architettura nell'epoca del medio
ambiente: Aldo Rossi, Edifici per abitazioni a Parigi: Renzo Piano, Progetti per la ristrutturazione del Postdammer Platz: Una banca di due giovani
progettisti: L'architettura oggi: Anon Jossely e altri a Milano: Olligant Associates, L'energia domotica per tutti: Inzerani, Long, Minetti e Rossi

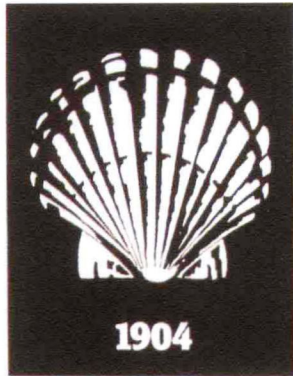
图 11-8 《多姆斯》杂志封面 (1999 年) (上左)

图 12-10 壳牌石油公司商标演变过程 (下)

图 13-8 PH 松果吊灯灯光效果 (上右)

1900

1904

1909

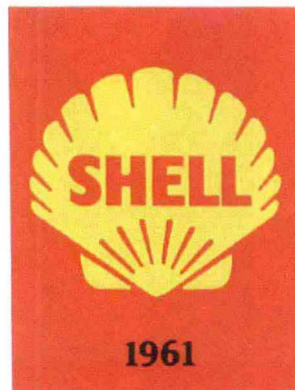
1930

1948

1955

1961

1971

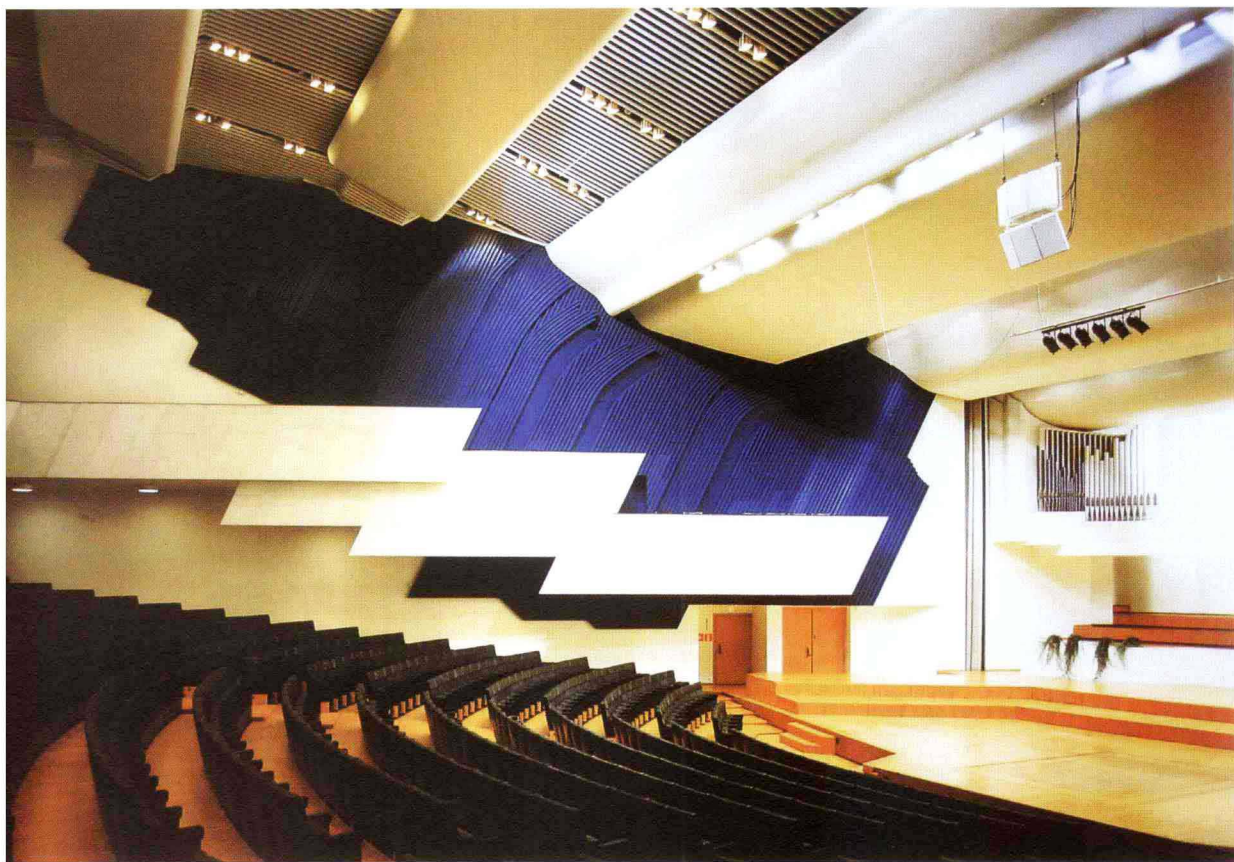

图 14-9 芬兰大厦（内景），其室内设计延续了阿尔托喜用自然材料的趣味，大量运用白色的大理石材料，并搭配一定的硬木和陶瓷材料，其大礼堂设计精简而且优美

图 15-12 圣·凯瑟琳学院餐厅中雅各布森设计的灯具

图 16-4 拉西奥茶几多种颜色搭配 (右上)

图 18-3 玻璃住宅室内 (左上)

图 19-10 大教堂内部空间, 阳光透过透明的天花照亮宽敞的大厅, 给予人奇特梦幻的感觉 (左中)

图 20-5 大堂中央的塔状书库, 以玻璃为外墙, 形式上与建筑主体的外结构相似, 形成一种内外呼应的关系 (左下)

图 21-3 兰德为 IBM 公司设计的海报 (右下)

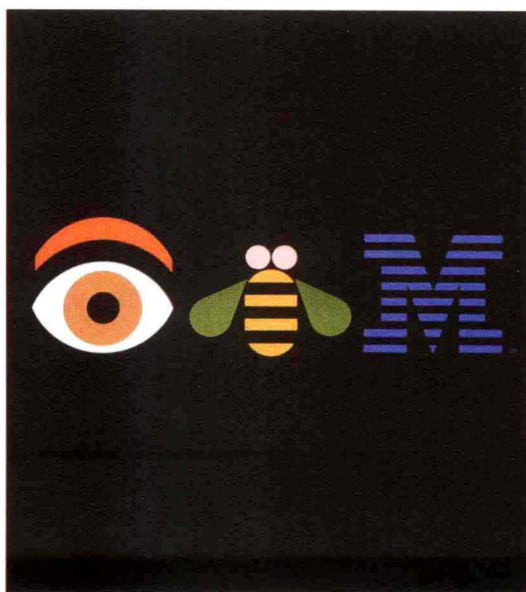
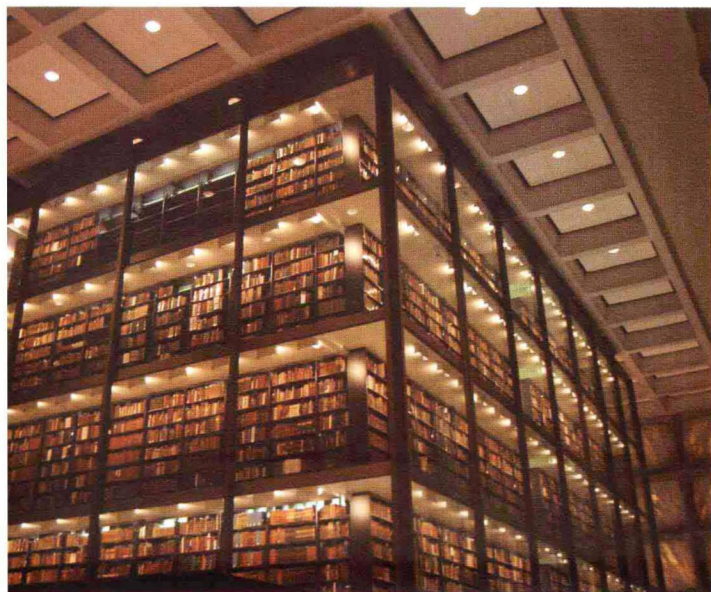

图 22-4 1970 年埃托雷·索特萨斯为奥利维蒂公司设计的时代产品——情人节款 Valentine 打字机。该设计外壳呈鲜明红色，款式新颖，可随身携带

图 22-6 1948 年由埃托雷·索特萨斯设计的马尔本萨国际机场大楼

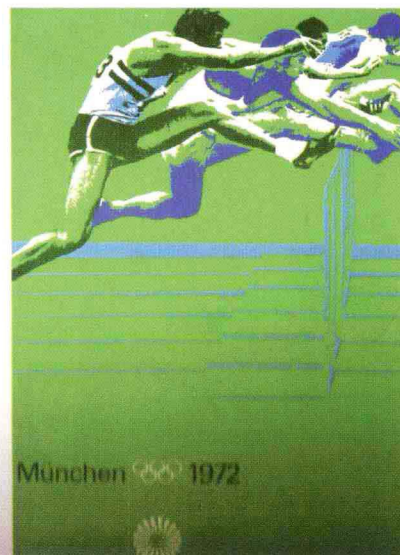
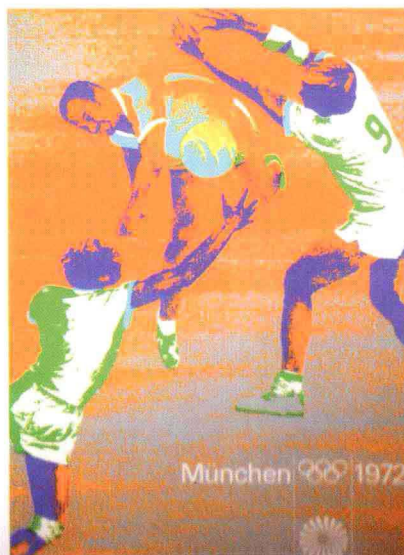
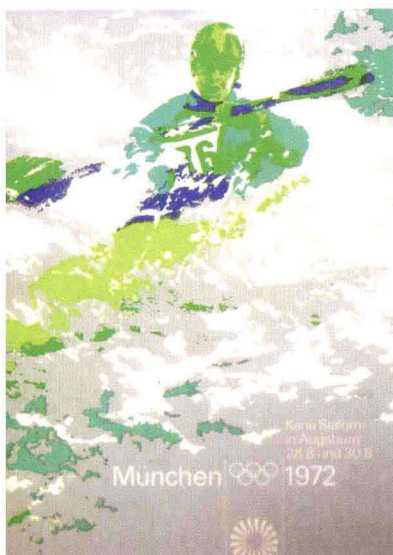
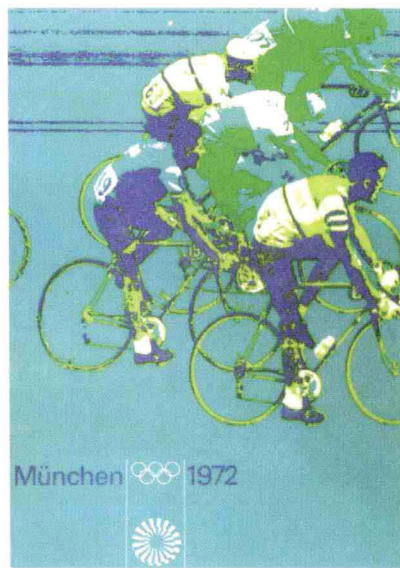
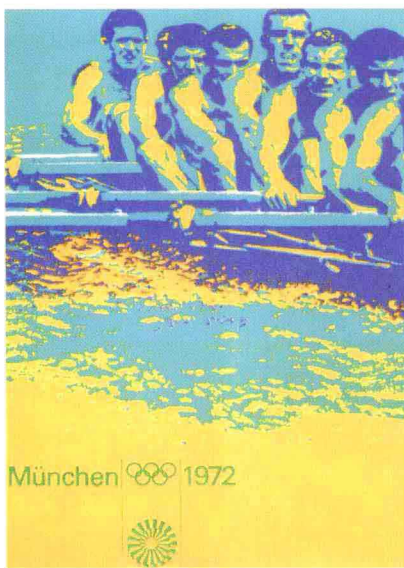
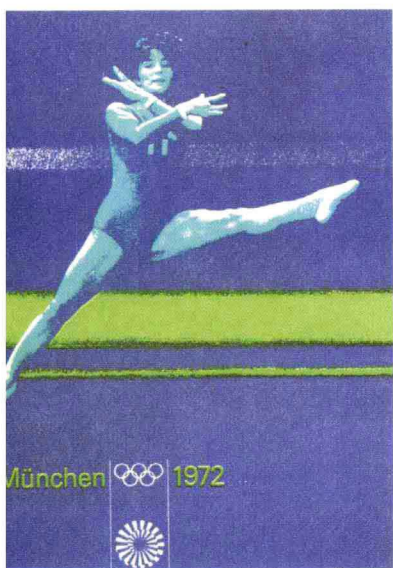

图 23-3 奥运会宣传海报

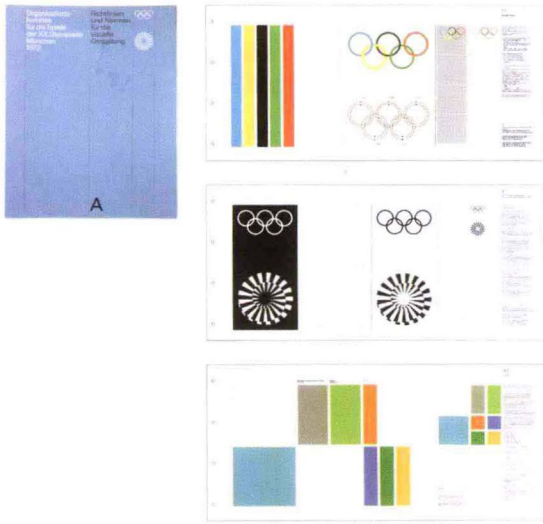

图 23-6 设计应用

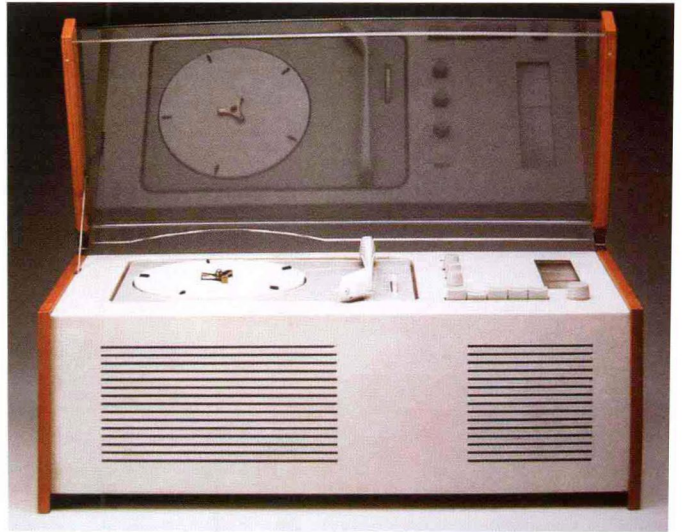

图 25-2 SK-4 留声机, 1956 年由拉姆斯与汉斯·古格洛特共同设计

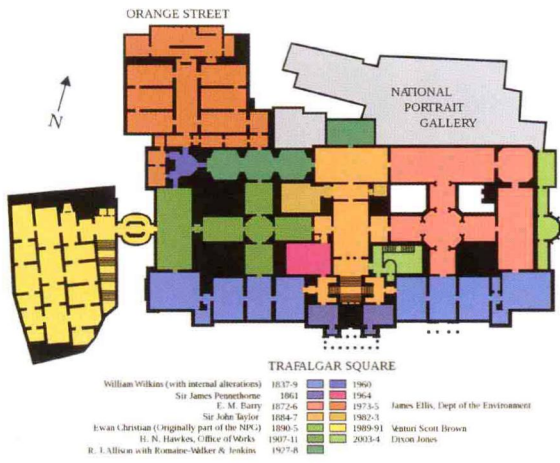

图 26-5 英国国立美术馆平面图

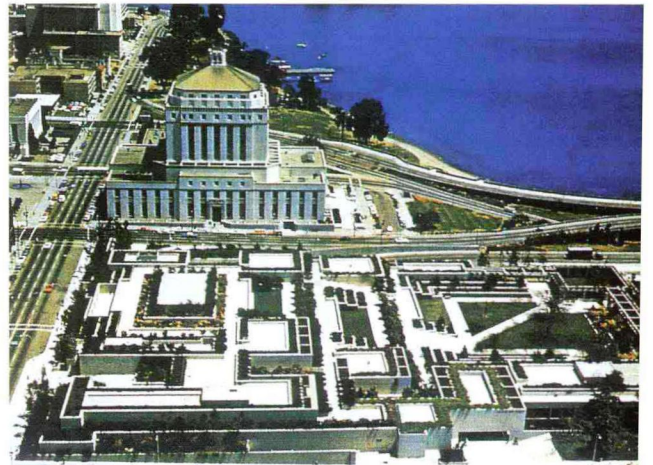

图 29-2 奥克兰博物馆外观

目 录

序 言.....	iv
1 威廉·莫里斯 (William Morris)	001
2 安东尼奥·高迪 (Antonio Gaudí)	008
3 路易斯·沙利文 (Louis Sullivan)	016
4 彼得·贝伦斯 (Peter Behrens)	025
5 弗兰克·劳埃德·赖特 (Frank Lloyd Wright)	034
6 沃尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius)	043
7 密斯·凡·德·罗 (Mies van der Rohe)	050
8 勒·柯布西耶 (Le Corbusier)	060
9 艾琳·格雷 (Eileen Gray)	070
10 吉瑞特·里特维德 (Gerrit Rietveld)	077
11 吉奥·庞蒂 (Gio Ponti)	085
12 雷蒙·罗维 (Raymond Loewy)	091
13 保尔·汉宁森 (Poul Henningsen)	099
14 阿尔瓦·阿尔托 (Alvar Aalto)	105
15 阿恩·雅各布森 (Arne Jacobsen)	112
16 马歇尔·布劳耶 (Marcel Breuer)	120
17 埃罗·沙里宁 (Eero Saarinen)	127
18 菲利普·约翰逊 (Philip Johnson)	134
19 奥斯卡·尼迈耶 (Oscar Niemeyer)	142
20 戈登·邦夏夫特 (Gordon Bunshaft)	149
21 保罗·兰德 (Paul Rand)	156

22	埃托雷·索特萨斯 (Ettore Sottsass)	162
23	奥托·艾舍 (Otl Aicher)	168
24	汉斯·古格洛特 (Hans Gugelot)	176
25	迪特·拉姆斯 (Dieter Rams)	183
26	罗伯特·文丘里 (Robert Venturi)	189
27	雅马萨奇 (Yamazaki)	198
28	丹下健三 (Kenzo Tange)	206
29	凯文·罗奇 (Kevin Roche)	214