

A HISTORY OF MODERN DESIGN

世界现代设计史

王受之设计史论丛书

Shouzhi Wang
王受之 著

有一半的地方是设计出版物。这种情况一方面反映出目前艺不景气，另一方面也反映出设计的发达设计理论研究的进一步发展趋势。这些出设计理论研究的进大部分当然是设计技术方法方面的内容中也不乏严肃的学术著作，包括设计史、设计理论和设计评论，非常人。对丰富，并且其趋势是越来越多，对无疑于设计专业人员和设计教育工作盛的设计理论研究的进一个非常令人兴奋的气象。与的设计理论研究的进相比，远东地区在设计史论研究上

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

世界现代设计史 / 王受之著. —北京:

中国青年出版社, 2002

(王受之设计史论丛书)

ISBN 7-5006-4831-6

I. 世… II. 王… III. 设计-工艺美术史-世界

IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 060924 号

书名: 世界现代设计史

著作权人: 王受之

责任编辑: 王寒柏

策划: (香港)天一艺术设计出版有限公司

设计制作: 广东天一文化有限公司

出版: 中国青年出版社

社址: 北京东四十二条 21 号

邮政编码: 100708

网址: <http://www.cyp.com.cn>

发行: 中国青年出版社北京图书发行部

电话: 010 64010813

传真: 010 84027892

印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

经销: 新华书店

开本: 889 × 1194mm 1/16

印张: 22

字数: 980 千字

版次: 2002 年 9 月北京第 1 版

印次: 2002 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-5,000 册

ISBN 7-5006-4831-6/J · 491

定价: 95.00 元

本图书有任何印装质量问题, 请与出版处联系调换

联系电话: 010 64033570

参考书目

第一章

Alexander, J., Steven Seidman (ed.) *Culture and Society, Contemporary debates*, Cambridge University Press, 1992

Hertz, R & Klein, N. (ed.) *Twentieth Century Art Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1990

Jones, J. Christopher, *Design Methods, Seeds of Human Futures*, 1980 ed. John Wiley & Sons. New York de Noblet, Jocelyn, (ed.) *Industrial Design-Reflection of a Century*, Flammarion/APCI, 1993, Paris.

Sommer, Robert, *Social Design Creating Buildings with People in mind*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 1983

Papanek, Victor, *Design for the Real World, Human Ecology and social Change*, 2nd edition, Academy Chicago Publishers, 1992

Risebero, B. *Modern Architecture and Design, An alternative History*, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991

Wolfe, Tom, *From Bauhaus to Our House*, Washington Square Press, New York, 1981

第二章

Agnius, P. *British Furniture 1880-1915*, London, antique collector's Club, 1978

Anscombe, L & Gere, C. *Arts and Crafts in Britain and America*, London, Academy Editions 1978

Arwas, V. *The Liberty Style*, London, Academy Edition, 1979

Aslin, E. *The Aesthetic Movement: Prelude to Art Nouveau*, London, Ferdale Editions, 1969

Charish, A. *The History of Furniture*, London, Orbis, 1976

Cobden-Sanderson, T.J. *The Arts and Crafts Movement*, Hammersmith Publishing Society, 1906

Crystal Palace Exhibition, *Illustrated Catalogue*, London Issue, Dover Publication, 1970

Denvir, B. *The Early 19th Century: Art, Design and Society*, 1789-1852

Fairbanks, J.L. & E.B. *American Furniture 1620 to the Present*, London, Richard Marck Publishers, 1981

Garner, P. *20th Century Furniture*, London, Phaidon Press, 1980

Girouard, M. *The Victorian Country House*, New Haven, Yale University Press, 1979.

Naylor, G. *The Arts and Crafts Movement: A Study of its Sources, Ideals and Influences on Design Theory*, London, Studio Vista, 1971

Pevsner, N. *Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius*, London, Penguin, 1968

Tames, R. *William Morris An Illustrated Life of William Morris 1834-96*, London, Shire Publications, 1979

Watkinson, R. *William Morris as Designer*, London, Trefoil Books, 1983

第三章

Bloch Dermant, J. *The art of French Glass 1860-1914* London, Thames & Hudson 1980

champigneulle, B. *Art Nouveau; Art 1900, Modern Style, Jugendstil* New York, Barron's 1979

constantino, Maria, *Art Nouveau*, Gallery Books, New York, 1989

mackay, J. *dictionary of Turn of the Century Antiques* London, Ward Lock, 1974

Madsen, S. T. *Sources of Art Nouveau* London, LDa Capo Press, 1975

Masini, L-V, *Art Nouveau* London, Thames & Hudson, 1984

Museum of Modern Art, *New York Exhibition. Art Nouveau, Revised catalogue*, ed P. Aelz and M. constantine, 1975

Powell N. *The Sacred Spring; The arts in Vienna 1898-1918* London, Studio Vista, 1974

Revi, A.C. *American Art Nouveau* London, Thames and Hudson, 1964

第四章

Arwas, B. *Art Deco* London, Academy Editions, 1980

Battersby, m. *The decorative Twenties* London, Studio Vista, 1976

The Decorative Thirties Studio Vista, 1976

bloch-dermant, J. *The Art of French Glass 1860-1914* London, Thames and Hudson, 1980

Keats, J. *You might as well live: the Life and Times of Dorothy Parker* London, Secker and Warburg, 1970

Klein, D. *Art Deco* Octopus Books, 1974

Lesieutre, A. *The Spirit and Splendour of Art Deco* London, Paddington Press, 1974

Newman, H. *An Illustrated Dictionary of Glass* London, Thames and Hudson, 1977

Robinson, J. *The Golden Age of Style: Art Deco Fashion Illustration* London, Orbis, 1976

Walters, T. *Art deco* London, Academy Editions, 1973

第五章

Giedion S. *Mechanization Takes command* New York, Norton, 1969

Hesakett, J. *Industrial Design* London, Thames and Hudson, 1980

Jencks, Philip. *Modern Movement in Architecture*, 1992 ed.

Lodder, C. *Russian Constructivism* New Haven, Yale University Press, 1983

Naylor, G. *The Bauhaus* London, Studio Vista, 1968

Overly, P. *De Stijl* London, Studio vista 1968
 Buddensieg, T. and Rogge, H. *Industriekultur; Peter Bebens and the AEG 1907-1914 Massachusetts, M.I.T. Press* 1984

第六章

Bayer, Herbert., Gropius, Walter,(eds): *Bauhaus 1919-1928, the Museum of Modern Art Exhibition Catalogue* 1938, German ed, Stuttgart 1955

Bauhaus 1919-1933, Meister-und Schulerarbeiten. Weimarm Dessau, Berlin, Museum Fur Gestaltung Zurich exhibition Catalogue, Zurich 1988

Whitford, Frank: *Bauhaus*, London 1984

Bauhaus 1919-1933, Bauhaus Archiv. Magdalena Droste in the Bauhaus-Archiv Museum fur Gestaltung, Benedikt Taschen, 1993

Magdalena Droste, Manfred aLudewig, *Bauhaus Archiv: Marcel Breuer, TASchen*, 1992

第七章

Ambasz, E.(ed) *The New Domestic Landscape* New York Museum of Modern Art, 1973

Branzi, A. and De Lucchi, M.II *Design Italiano degli Anni'50* milan, I. G. I. A., 1981

Giedion S. *Mechanization Takes Command* New York, Norton, 1969

Heskett, J. *Industrial Design* London, Thames and Hudson, 1980

Hillier, B. *Austerity/Binge* London, Thames and Hudson, 1975

Katz, A. *Plastics: Design and Materials* London, Studio vista, 1968

Loewy, Raymond, *Industrial Design-Raymond Loewy*, 1984

McFaddwn, D.(ed). *Scandinavian Modern Design 1880-1939* Philadelphia, Temple University press, 1979

Pulos, A. *American Design Ethic* Massachusetts, M.I.T. Press 1982

Teague, W.D. *Design This Day* London, Academy Editions, 1975

第八章

Bernard, B. *Fashion in the 1960s* London, Academy Editions, 1975

Branzi, A. *The Hot House* London, Thames and Hudson, 1985

Hillier, B. *The Style of the Century 1900-1987* London, Herbert Press, 1983

MacCarthy, F.A *History of British Design 1830-1970* London, Herbert Press, 1983

Melly G. *Revolt Into Style* London, Penguin 1969

Sparke, P. *Ettore Sottass* London, Design council, 1981

Kruskopf, E. *finnish Design 1875-1975* Helsinki, Otava, 1975

第九章

Fisher, J., Bell, P. and Baum, A. *Environmental Psychology*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984

Kruskopf, E. *Finish Design 1875-1975* Helsinki, Otava, 1975
 Mccormick E., and Sanders, M.A., *Human Fator in Engineering and design*, mcGraw-Hill Book Company, 1982

McFadden, D.(ed). *Scandinavian Modern Design 1880-1939* Philadelphia, Temple University press, 1979

第十章

Japanese Design, A Survey Since 1950. Kathryn B. Hiesinger and Felice Fixxher, Philadelphia Museum of Art in Association with Harry N.Abrams Inc. Publishers. 1994

Spark, Penny, *Japanese Design*, 1988

Sparke, P. *Ettore Sottass* London, Design council 1918

Spark, Penny, *Design in Italy, 1870 to the Present*, Abbeville Press, new York, 1988

第十一章

Mc Fadden D.(ed).I *Scandinavian modern Design 1880-1939* Philadelphia, Temple University Press, 1979

Erlhoff, michael, *Designed in Germany*, Munich, Prestel, 1990
 Risebero, B. *Modern Architecture and Design, An alternative hisstory*, the MIT Press, Cambridge, massachusetts, 1991

Rouard, margo and Francoise Jollant-Kneebone, eds. *Design Francais 1960-1990, Trois Decennies*, Paris;Staal, Gert and Hester Wolters, Eds. *Holland in Vorm, 1945-1987 (Dutch Design)*, Gravenhage: Stichting, Holland in Vorm, 1987.

heskett, J. *Industrial Design* London, Thames and Hudson, 1980

Julier, Guy, *New Spanish Design*, Rixxoli, New York, 1991

第十二章

deconstruction I and II, *An Architectural Design rofile*, Academy Editions, new York and London, 1989.

fischer, Volker(eds), *Design Now, Industry of Art?* Prestel, 1989

Foster, Hal. *The Anti-Aesthetic, Essays on Postmodern Culture*, Bay Press, 1983

Futagawa Yukio *Roots of Modern*

Architecture, A.A.A.Edita, Tokyo, 1988

Jodidio, Philip. *contemporary American Architects*, Benedikt Taschen, Chicago, 1993

Jencks, Philip, *Post-Modernism*, Rizzolim New York ,1992

jencks, Philip. *Modern Movement in Architecture*, 1992ed.

Jencks, Philip. *Neo-Modernism*, 1994

Stern, Robert. *Modern Classicism*, 1989

Thackara, John. *Design After Modernism*, Thames and Hudson, 1988

A HISTORY OF MODERN DESIGN

世界现代设计史

王受之设计史论丛书

Shouzhi Wang

王受之 著

中国青年出版社

王蒙

王受之设计史论丛书

作者介绍

王受之 1946年出生于广州，设计理论和设计史专家。毕业于

武汉大学研究生院，1980年代曾担任过广州美术学院设计系副主任和学院的工业设计研究室副主任，1987年作为美国富布赖特学者，在宾夕法尼亚州立大学西切斯特学院和威斯康辛大学麦迪逊学院从事设计理论研究和教学，1988年开始在美国设计教育最权威的学府——洛杉矶的“艺术中心设计学院”（Art Center College of Design, Pasadena）担任设计理论教学，1993年升任为全职终身教授，负责全院的现代设计理论和现代设计史教学。1997年担任美国全国艺术和设计院校委员会（National Association of Schools of Art & Design, NASAD）年度会议理论组召集人，1998年作为联合国开发总署专家在北京的中央美术学院主持设计理论和设计史讲学班。

王受之曾经多次担任重要设计比赛的评委工作，包括香港设计师协会“设计98”年展评委、1997年香港回归的国家艺术大展评委。

王受之是中国的中央美术学院、清华大学美术学院、上海大学美术学院等高等艺术设计院校的客座教授。

著作

王受之所著设计理论和设计史著作相当多，其著作成为中国大陆、台湾和香港的设计专业教科书或主要参考书，其中包括在大陆出版的《世界现代设计史》（广东新世纪出版社，1997）、《世界现代平面设计史》（广东新世纪出版社，1998）、《世界现代建筑史》（中国建筑工业出版社，1999）、《当代商业住宅区的规划和设计》（中国建筑工业出版社，2001），还包括台湾出版的《世界现代设计》（艺术家出版社，1998）、《世界现代平面设计》（艺术家出版社，1999）、《现代世界艺术的发展》（艺术家出版社，2001），他参与撰写的《战后美国史》（中国社会科学出版社）曾经获得1992年国家社会科学著作的金奖。他的《设计史论丛书》包括《世界现代设计史》、《世界平面设计史》、《世界当代艺术史》、《世界时装史》、《世界广告史》、《世界工业产品设计史》、《美国插图史》等，由中国青年出版社与香港天一艺术设计出版公司联合出版。

目录

前言 08

第一章 现代设计和现代设计教育 12

现代设计的发展 12

现代设计教育 31

第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动 46

工业革命初期的设计发展状况 47

英国“工艺美术”运动(the Arts & Crafts Movement) 51

第三章 “新艺术”运动 64

“新艺术”运动的背景 64

法国的“新艺术” 66

比利时的“新艺术”运动与亨利·凡德·威尔德的贡献 71

西班牙的“新艺术”运动和安东尼·高蒂的贡献 73

苏格兰的“新艺术”运动和察尔斯·马金托什以及格拉斯哥四人设计集团 78

奥地利“分离派”与德国的“青年风格”运动 81

“新艺术”运动的平面设计发展 82

第四章 “装饰艺术” 运动

88

- “装饰艺术” 运动概况和特点——88
- 法国“装饰艺术” 运动的发展——91
- 美国的“装饰艺术” 运动——98
- 英国的“装饰艺术” 运动——102

第五章 现代主义设计的萌起

106

- 现代主义设计产生的背景——106
- 现代主义设计的思想基础——110
- 欧洲的现代主义设计运动——124

第六章 包豪斯

134

- 包豪斯成立的宗旨——135
- 包豪斯的奠基人——沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius, 1883-1969)——137
- 早期的包豪斯——魏玛时期——142
- 新教员的组成——145
- 基础课——色彩与形式——149
- 荷兰“风格派”的影响——151
- 新的联合：莫霍里-纳吉与阿尔珀斯的贡献——153

包豪斯的公共形象	155
迪索时期的包豪斯	157
新大师的出现	160
泛政治化时期——汉斯·迈耶时期	162
痛苦的结局——密斯时期	164

第七章 工业设计的兴起 170

美国的工业设计	170
设计上“有计划的废止制度”的建立和流线型运动	182
消费主义与流行式样	185

第八章 现代设计的职业化和制度化 190

工业设计的职业化和设计理论在战后的发展	190
工业技术的发展对工业设计的影响	206

第九章 丰裕社会与国际主义风格 214

丰裕社会与国际主义风格	214
“波普”设计运动	219
国际主义风格的发展	224
人体工程学的发展	228

西方当代设计的发展趋势——235

第十章 世界现代设计(一) 240

斯堪的纳维亚国家的现代设计——242

日本的现代设计的发展——244

意大利的现代设计——260

英国和法国的现代设计——274

第十一章 世界现代设计(二) 278

德国现代设计的发展——278

荷兰的现代设计发展情况——293

西班牙现代设计——299

瑞士的现代设计——308

美国的现代设计——309

第十二章 现代主义之后的设计 314

国际主义设计运动的衰退——314

后现代时期的设计和后现代主义设计——320

现代主义以后的其它主要新设计风格——342

前言

《世界现代设计史》是我比较早开始撰写的设计学术著作之一。从撰写的时间上看，应该可以上溯到1983年，我当时在广州美术学院担任刚刚成立的工业设计研究室副主任，主要的精力集中在工业产品设计史的研究方面，对于建筑、广告、平面设计等其他设计方面，则涉猎很少。那个时期的研究成果是理清了工业设计的发展历史，并且在1983年完成了《世界工业设计史略》一书，一开始是油印给学院的老师作为参考，再在那个基础上逐步完善，在安徽的《技术美学》杂志社的协助下出版了一个内部版，之后补充了大量的插图，最后在1985年由上海人民美术出版社正式出版。那本书应该算是国内有关现代设计史论中最早的著作之一了。在那以后，我还写过几本比较简单的有关时装和广告方面的书，在广东的岭南美术出版社出版，但影响都不大。1987年出国之后，因为忙于美国大学中的教学和日常事务，对国内的设计史论的研究情况就不那么了解了。

1994年，我在出国多年后第一次回国举办设计和市场理论的讲学，期间发现国内对于设计史论的著作的需求依然十分迫切，由于经济发展程度和阶段不同，当时的迫切感可能比1985年还要强烈。我在国内好几个城市的讲学都是人头涌动，座无虚席。忙乱之余，却也实在感到单靠讲学来弥补设计理论的需求缺口是不行的，我一个人的时间、精力都极其有限，只有用比较完整的理论学术著作来提供信息，才有可能达到目的。所以，回到美国之后就开始集中精力，撰写新的设计史论著作，大约用了一年不到的时间，在1996年初完成了《世界现代设计史》，是由广东的新世纪出版社出版的，前后一共出版了两版，第二版是

在2001年出版的。虽然是几年前的著作，这整本书从整体角度来看，依然还是比较完整的，结构基本反映了100多年以来设计的发展情况，文内的阐述也没有什么太大的差错。

但是毕竟那本书是五年前的作品，而设计在这五年中有很大的进步，加上我个人的认识水平也有发展，我在此书出版之后又投入相当大的精力，相继完成了《世界现代平面设计史》(广东新世纪出版社出版，1998年)、《世界现代建筑史》(中国建筑工业出版社出版，1999年)、《当代商业住宅区的规划与设计》(中国建筑工业出版社出版，2001年)、《建筑手记—马来西亚速写》(中国建筑工业出版社，计划2002年出版)和《世界时装史》(计划2002年出版)等等著作。通过这些著作的撰写，我在设计理论上的研究进一步深化，对于设计的全面发展情况的把握也深入得多，因此在这里把1996年的《世界现代设计史》加以修改、补充和修订，放入我的“设计史论丛书”中，作为一个供大家认识和了解现代设计的史论基础。我的设计丛书包括了这本讨论一般设计发展史的著作，还包括了《世界平面设计史》、《世界当代艺术史》、《世界时装史》和《美国插图史》共五本，基本组成了设计史论著作的第一个阶梯，为日后的其他设计史论作品奠定了一个一般性的基础。

从历史发展来看，现代设计已经有近100多年的发展过程。但是，直到第二次世界大战结束为止，对于它的研究大多仍局限在应用方面；时至今日，从事现代设计史和设计理论研究的专业人员还是凤毛麟角，为数甚少，不少国家至今还没有这方面的专业人员。从原因上看，道理很简单：设计是应用性极强的

一门学科，它的目标是市场，而不是研究所或书斋；加之它的发展时间尚短，不少人认为还没有研究的必要。企业机构需要的是设计，而不是理论。因此，长期以来，这个事实上可以对设计起到指导作用的学科，不但没有得到应有的重视，甚至是否应该成为一个学科，也还处在争论之中。只是在近一二十年中，现代设计发展历史的研究才开始得到重视，但这种重视主要还是基于个人的努力和个人的兴趣，还远远没有达到国家、政府或者机构的关心和资助的地步。比如，很少高等院校有特别机构或者预算用于设计史论的研究。这种情况对于设计的发展来说是不利的。但是，也有一些国家对于设计理论的研究有异乎寻常的热情，其中英国是一个典型。英国人对设计史与设计理论这一领域的研究特别发达，这与英国设计，特别是工业产品设计与世界先进水准之间的差别形成十分古怪的鲜明对照。目前比较流行的世界设计史，特别是工业设计史，不少都是英国人写的。比如约翰·赫斯基特的《工业设计》(John Heskett: Industrial Design)，潘尼·斯芭克的《二十世纪设计和文化》(Penny Sparke: An Introduction to Design and Culture in the 20th Century)等，都是西方设计学院中推荐的阅读材料。

所谓现代设计理论，其实包括范围很广阔，主要包括了现代建筑史论、工业产品设计史论、平面设计史论、时装设计史论、广告设计史论等等。而在每一个范畴中，又有派生的理论分支，比如在建筑理论中，又有室内设计、环境设计、景观设计、城市规划等等理论分科，体系庞大。设计理论界因此也基本是按照这些门类分开进行研究的，史论的阐述也基本是分

开来进行的。

在多年从事一般设计史论的研究和教学过程中，我比较突出地集中精力在各个门类的设计活动之间的横向的、交叉的关系上。设计运动的迭起、设计探索的推进，其实与整个社会的经济、政治、文化的演进分不开，从横向研究设计史论，往往能达到一个纵向研究、分科研究所无法达到的认识高度。何况，许多设计活动本身就是互相交叉发展的，如包豪斯既是建筑的、又是产品设计和平面设计的探索中心，它还包含有实验摄影、电影的探索在内，如果硬性把包豪斯分为建筑现代主义教育、工业产品设计教育、平面设计教育几个范畴，切割历史背景和运动背景来讨论，恐怕难以反映它的真实面貌。

从国际的情况来看，分而治之的研究还是为主的，虽然这些研究也越来越注意到交叉学科的问题。比如法国人诺布列特在1993年编辑出版的《工业设计——一个世纪的反映》(Industrial Design, Reflection of a Century, edited by Jocelyn de Noblet, Flammarion / APCI)一书，在论述工业产品设计的同时，也尽量提供整个的背景资料，提供比较广泛的文化基础，是一个很好的尝试。而比尔·莱斯贝罗撰写的、由美国麻省理工学院出版社出版的《当代建筑与设计》(Bill Risebero: Modern Architecture and design, an Alternative History, MIT Press)则是以建筑为主轴，兼而讨论到设计运动，特别是工业产品设计，也是很好的例子。

其实，除了分范畴的设计史论研究之外，对具体国家和具体设计师的研究也相当丰富。比如对于具体国家的设计发展研究，也出现了一些新的、水平很高

的著作,诸如意大利、西班牙、荷兰、德国、美国、英国、斯堪的纳维亚四国、日本,甚至东欧某些国家的设计现状和发展进程,对于进一步研究具体国家的设计发展,了解这些国家的设计进程,掌握这些国家设计的特点,是非常有帮助的。世界各国对于一些设计大师的研究的著作,也不断涌现,并早已超出简单的传记范围,发展到对他们设计思想和设计哲学的研究,一些重要的设计大师,如沃尔特·格罗佩斯(Walter Gropius)、密斯·凡德洛(Mies Van Der Rohe)、勒·科布西耶(Le Corbusier)、阿尔瓦·阿图(Alvar Aalto)、弗兰克·赖特(Frank Wright)、菲利普·约翰逊(Philip Johnson)等等,都有不只一种的著作,如美国出版的研究弗兰克赖特的著作总数超过百种,科布西耶的研究著作也有几十种之数。这些状况表明,现代设计史论的研究在发展和深化之中,专门讨论纯理论的著作也不少,在设计各个方面,史论的研究不断在深化和发展。

虽然不少国家的政府部门和学术机构对于设计理论是不够重视的,但是,由于设计的市场功能和明显的实用性,设计理论依然不断发展,并且越来越普及,则是有目共睹的事实。从西方的情况来看,设计史论的研究深化是显而易见的,书店中的设计理论书刊与日俱增,大大超过纯艺术书籍和杂志的发行量就是一个很好的证明。美国的艺术书店中设计书籍越来越多,比如在位于洛杉矶的一个滨海小城市圣塔·莫尼卡的美国最大的艺术书店之一的“海因茨·英格斯”中,有一半的地方是摆放设计和建筑出版物的。这种情况一方面反应出目前艺术的严重不景气,另一方面也反应出设计的发达,以及设计理论研究进一步发展

的趋势。这些出版物中的大部分当然是设计技术方法方面的内容,但是,其中也不乏严肃的学术著作,包括设计史、设计理论和设计评论,非常丰富,并且其趋势是越来越多,越来越深入。对于设计专业人员和设计教育工作者来说,这无疑是一个非常令人兴奋的气象。与欧美日益繁盛的设计理论研究相比,远东地区在设计史论的研究方面却依然令人失望,虽然设计技法书籍和各种参考资料层出不穷,但是由亚洲人自己撰写或者翻译的国际设计理论和设计史著作则非常罕见。各国从事设计理论研究的专业人员也非常之少,不少经济发达的远东国家和地区在设计理论的研究上基本还是处于萌芽状态。然而日本现代设计先行一步,在史论方面也比较发达,是远东地区的例外。日本有不少设计史论作品出版,在亚洲国家中是非常突出的。但是,其他的亚洲国家,特别是经济颇发达的东亚国家中的设计史论研究却依然不尽人意,设计理论研究薄弱与这个地区的设计飞速的发展不相称。日本、韩国、台湾、香港、新加坡早在1980年代已经成为世界经济发展最快的地区,无论工业产品设计、平面设计、建筑设计都已进入世界水准,而系统的工业设计、平面设计、建筑设计的史论作品却非常稀少,更遑论综合的设计史论研究了。在那里目前使用的设计史论著作大部分都是翻译西方的出版物,很少有自己撰写的。从总的状况来看,设计史论的研究,在远东仍处于比较初级的阶段。

中国大陆自从80年代初期以来,设计作为一个新兴的行业发展非常迅速,各种各样的设计公司如雨后春笋,大量涌现。但是系统的设计理论著作却非常少见,其中比较好的是建筑设计,这方面的出版不多多,

并且也有一些相当有功力设计师和理论家从事当代建筑理论,加上一些研究机关,出版专业期刊,整体水平要比其他设计门类成熟得多,但是其他的设计门类的史论研究就相当薄弱了。这种缺乏理论研究的背景,造成设计上急功近利的模仿和抄袭、因噎废食的态度,对于设计的良性发展,以及总体设计水平的提高是非常不利的。这个大背景,是促使我撰写这本著作的主要动机之一。

这本书主要是把现代设计发展的经历做一个简洁的介绍和阐述,它的撰写重点不在于详细介绍具体设计范畴的发展,而在于把影响设计发展的历史背景、文化背景和设计发展本身联系起来讨论,期望读者能够建立一个对于现代设计发展脉络的宏观认识。如前所述,这本书的基础是在1995年完成的,从那个时候到现在,设计上已经有了很多的发展,这本书是针对历史的阐述,因此,在改写这个版本的时候,我只增补了一些设计上的内容,对全书结构和理论阐述作了一些整理,但没有大改动。在我的《世界平面设计史》、《世界工业产品设计史》、《世界广告史》和《世界时装史》中具体到平面设计、工业设计、广告设计、时装设计有更详细的论述。如果把这本著作作为基础,把那几本著作作为具体深化的了解,结合使用,对设计的认识就会深刻得多了。

本书和整套丛书的撰写、编辑得到中国青年出版社和香港天一出版公司的大力协助,特别是中国青年出版社的社长胡守文和天一文化有限公司的总经理郭鹏辉对此书给予了很大的技术上的支持,在此一并表示感谢。

此书的重新编辑和整理是在2001年的秋天,我在

洛杉矶的艺术中心设计学院(Art Center College of Design, Pasadena, California)中上课,由于9月11日恐怖主义分子袭击了纽约的世界贸易中心和华盛顿的五角大楼,学院中的气氛很低沉,我的心情也一直很沉重,特别在这里记录下这个沉痛的时刻,希望我们能够很快摆脱这个事件的阴影。在这种气氛之下工作,难免有一些差错,希望读者指正,以便在再版时修正。

王受之

2001年10月3日于洛杉矶

2002年2月6日于广州修改

第一章 现代设计和现代 设计教育

1998年的阿尔法166型汽车(Alfa 166)。

企业内部设计部门的设计作品案例：克萊斯公司的1996年McLAREN F1車。

现代设计的发展

所谓设计，指的是把一种设计、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括三个方面，即：

- ①计划、构思的形成；
- ②视觉传达方式，即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来；
- ③计划通过传达之后的具体应用。

影响第一个方面，即影响计划和构思的因素不同，因而有传统设计与现代设计之分别。现代设计是基于现代社会、现代生活的计划内容，其决定因素包括现代社会标准、现代经济和市场、现代人的需求——包括生理和心理需求两个大方面、现代的技术条件、现代生产条件等等几个大的基本因素；而现代技术的发展，又使得第二个方面，即视觉传达的方式变得复杂

和发达：以前的手工绘图或者简单模型制作，现在被电脑技术取代，因此在表达上也有很大的区别。在第三个方面上，即设计的最后应用问题上，现代情况与以前也有很大变化，工业技术发达，生产条件不同，造成了设计应用的新变化。这几个方面的改变，造成了传统设计与现代设计的区别。现代设计是为现代人、现代经济、现代市场和现代社会提供服务的一种积极的活动。

现代设计的基本内容，也就因此而清晰了。现代设计的计划、构思是受到现代市场营销、一般心理学和消费心理、人体工程学(或者称为“人机工学”，ergonomics)、技术美学、现代技术科学等等因素约束而形成的；而传达这种计划和构思的方式，可以从简单的、传统的手工绘图(预想图)、模型到复杂的电脑设计预想表现，因具体的设计要求而不同；最后的设计应用，则与具体设计所涉及的生产方式的技术条件密切相关。所谓的现代设计，其实本身并不玄妙，是具有高度应用性的。

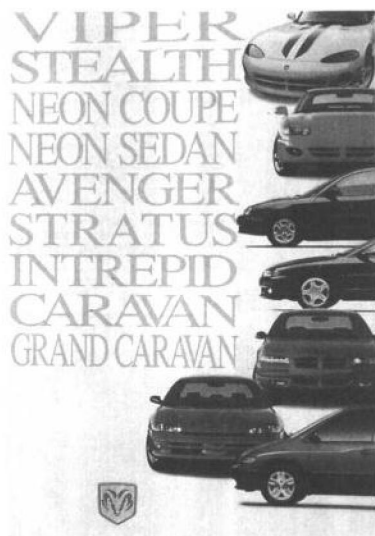
设计应该是属于工科还是以美术为中心的文科范畴，是长

久以来一直争论不休的问题。这个问题其实也非常单纯：因为设计的范围非常繁杂，所以不可能有一个统一的设计界定范围，而只能根据具体不同的设计情况来决定它的属性。工业生产因为与工程技术关系密切，因此自然应该是倾向工科为主；平面设计、包装设计、广告设计、室内设计则与工程技术关系比较疏远，与美感的敏感表现关系比较密切，因此自然也就多偏向美术。不同的设计有不同的特殊要求，因而，不可能形成以不变应万变的统一设计体系，只能根据具体的设计内容来界定。既然设计的界定如此，那么设计教育也会如此。

现代设计的范畴一向并不明确，也不准确，因为设计的涉及面非常广泛，从复杂的宇宙航空器、飞机汽车、武器装备，到简单的包装和电视广告，可以说充斥我们工作生活的任何一个侧面，我们生活的空间中几乎没有一样东西是没有经过设计处理的。到底现代设计包括一个什么样的范畴呢？这是一个非常引人注目主题。其中一个非常重要的中心议题，是“设计与工程技

术的区别”，或者说“什么是设计和工程设计的区别”，同时引出的另外一个议题，则是“什么是设计与美术的区别”。这两个问题如果不清楚，也就难以界定现代设计的范围。

美术和任何一种单纯的艺术活动都是非常个人化的东西，是艺术家个人的表现；而设计则是为他人服务的活动。一个是为本人，一个是为他人、为社会和为市场，美术与设计的区别是显而易见的。至于设计与工程设计的区别，其实也非常清楚：工程设计是解决人造物(如机械、设备、交通工具、建筑等等)中的物与物之间关系问题的，比如汽车的汽缸与活塞之间的关系、发动机和传达机械之间的关系问题等等；而设计则是解决人造物与人之间的关系问题，比如汽车的安全性、舒适性、美观性问题。设计是处理人与物、人与泛义的机器之间问题的最重要活动，没有设计，人就不可能有良好的、安全的、舒适的、美观的工作与生存环境和空间，因此，设计不是一个可有可无的活动，而是与人类生活休戚相关的重要活动。

企业内部设计部门的设计作品举例：克莱斯勒汽车公司1996年产品线，包括七种主要的汽车类型，组成一个完整的市场组合，以下是这个产品线1996年的车型示例。

企业内部设计部门的设计作品举例：克莱斯勒公司主力销售车型箱型车(俗称面包车)，这种车有四个主要型号，这是1996年 VOYAGER。

现代设计是现代经济和现代市场活动的组成部分，因而，不同的市场活动，也造成不同的设计范围。如果从全面情况来看，现代设计一般来讲包括以下几个大的范畴，即

- (1) 现代建筑设计，现代室内和环境设计；
- (2) 现代产品设计，或者称为工业设计；
- (3) 现代平面设计，包括包装设计、一般平面设计，以及企业形象设计(corporate identity 简称CI)；
- (4) 广告设计；
- (5) 服装设计，包括时装设计与成衣设计等几个方面；
- (6) 纺织品设计；
- (7) 为平面设计和广告设计服务的几个特殊的技术部门，即：①摄影；②电影与电视制作；③商业插图。

当然，如果从产品的具体情况分类，可以分得更加仔细和具体，比如汽车设计、家具设计、家用电器设计、商业建筑设计、住宅建筑设计、社区规划设计、住宅规划设计、园林设计、商业

室内设计、住宅室内设计、企业总体形象设计、企业标志设计、企业文具系列设计、广告文案设计、广告总体策划、杂志广告设计、报纸广告设计、电视广告设计、无线电广告设计、直接邮寄广告设计、销售包装设计、运输包装设计、促销包装设计、书籍设计，等等，难以一一列举。但是，上述的七个大方面，包括设计的基本内容，是没有多大的争议的。

现代设计不仅仅提供人类以良好的人机关系，提供舒适、安全、美观的工作环境和生活环境，提供人类以方便的工具，同时，也是促进人类在现代社会中能够方便自然交流的重要手段。在现代社会中，人类之间的互相交流是通过大致两个方面的方式进行的。一个是人与人之间的行为进行的交流，比如语言、文字、手势等等；另外一个则是人与人通过物的方式进行的交流。第二个方面是大量的、普遍的。各种标志、各种广告、各种图解、各种通用化的产品设计和包装设计，除了一般的功能性以外，也包含了普遍的交流性在内。各种不同的罐头的形状表面内容的不同，