

新世纪美术教育丛书

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

WAIGUO
XIANDAI
SHEJISHI

外国现代设计史

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

钱凤根 于晓红 编著

图书在版编目(CIP)数据

外国现代设计史/钱凤根,于晓红著. —重庆:西南师范大学出版社,2007.2

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-3746-7

I.外… II.①钱…②于… III.设计—工艺美术史—外国—现代 IV.J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 014224 号

外国现代设计史

著 者: 钱凤根 于晓红

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 12

字 数: 396 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版

印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3746-7

定 价: 54.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版,有的已再版数次,销路颇畅,读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过,定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要,根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学(教师教育)本科专业课程指导方案》,出版社对该套教材进行了新的调整,组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》、《雕塑》、《中国民间美术鉴赏》、《艺用人体解剖》、《版画》以及美术各类选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院(系)校的美术教师,撰稿人都是身在教学第一线,对所写学科有多年的教学经验,有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此,每一种教材都有很强的实用性,同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要,本套教材根据新的课程方案,增添了设计类科目教材多种,即《现代西方设计概论》、《设计素描》、《设计色彩》、《立体构成》、《平面构成》、《商品包装设计构成》、《书装设计构成》等,占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或数次出访欧美的,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当

今信息十分发达,很容易获取新知识的条件下,也都努力汲取西方文化中有益的东西,使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等,应有尽有。而每一种教材也都力求系统完整,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要不断改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家和同仁的共同关怀下,该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写上了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

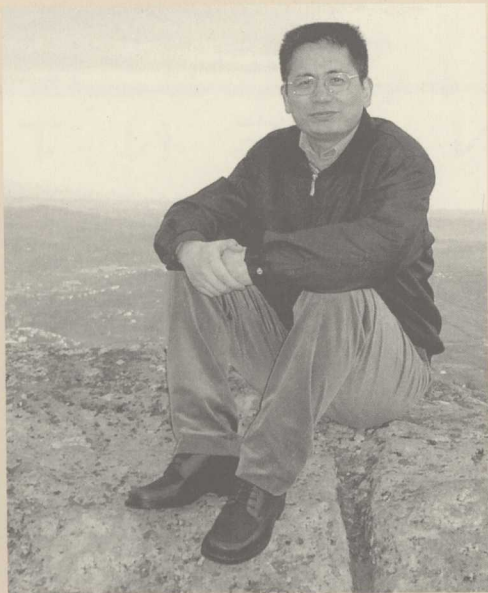
首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

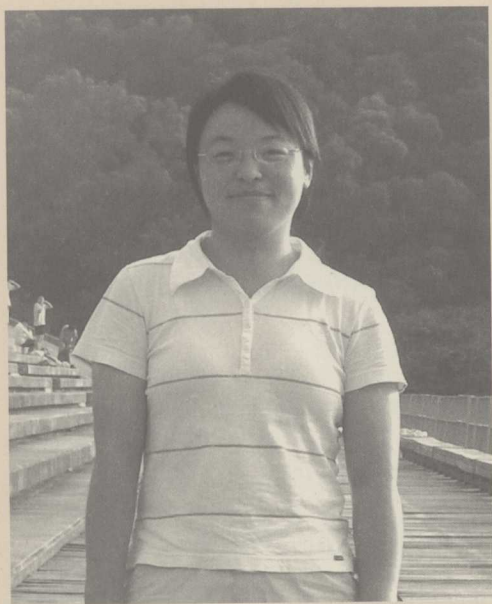
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审
王 林	四川美术学院		教授
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授
赵 健	广州美术学院	副院长	教授
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授

作者简介

钱凤根 1961 年生于苏州。1986 年毕业于南京大学外国文学研究所,获文学硕士学位。主攻西方美术史、西方设计史和创意产业。2002 年获国家留学基金资助,在法国巴黎高等装饰艺术学院作访问学者。2004 年在职赴英国攻读博士学位。现任汕头大学长江艺术与设计学院设计学系(创意产业方向)副教授。主要著作有《现代西欧名派名家设计》、《“新艺术”设计》、《现代欧美名家图形设计》、《当代意大利名家设计》和《设计概论》等,发表论文多篇。

钱凤根

作者简介

于晓红 1979 年生于吉林省桦甸市。2002 年毕业于沈阳航空工业学院工业设计专业,获工学学士学位。毕业后任职于齐齐哈尔职业学院计算机艺术设计专业。2004 年进入汕头大学长江艺术与设计学院攻读硕士研究生,主攻现代设计研究。曾参与《艺术名词与技法词典》的翻译工作,论文《“天人合一”思想与生态设计》收入“2006 年全国工业设计研讨会”论文集。

于晓红

第一章	002	起始的年代
	第一节 004	1851 年标尺
	第二节 008	现代设计的发起
第二章	010	英国创始工业活动的年代
	第一节 012	英国工业和“万国博览会”
	第二节 016	工业与设计改革思想
	第三节 019	第一位工业设计师——德莱塞
第三章	022	手工艺理想延续的年代
	第一节 024	手工艺与工业发展中的美学问题
	第二节 025	手工艺的发展
第四章	032	初次尝试大众设计的年代
	第一节 034	现代设计的社会基础
	第二节 036	现代主义设计的初探
第五章	046	法国风格理念传播的年代

C O N T E N T S

目录

外国现代设计史
WAIGUO XIANDAI SHEJISHI

	第一节	048	新风格的追求
	第二节	050	法国装饰艺术风格
	第三节	052	巴黎博览会和装饰艺术风格的传播
第六章		056	德国创建设计活动框架的年代
	第一节	057	工业化初期的设计与文化改革
	第二节	059	德国工业同盟和优良品质
	第三节	060	设计师的功能主义设计探索
	第四节	063	包豪斯的优良设计教育
第七章		066	美国创立设计市场观念的年代
	第一节	068	批量生产体系和大众消费市场的形成
	第二节	070	大众市场主导的设计职业化
	第三节	072	市场主导的商业性设计模式
第八章		074	确立功能美标准的年代
	第一节	077	功能美的追求

		第二节	079	大众主导的功能主义设计
第九章			086	日本模式形成的年代
		第一节	088	二战后日本设计的崛起
		第二节	090	传统和现代双轨并行的设计模式
第十章			094	斯堪的纳维亚模式成熟的年代
		第一节	096	斯堪的纳维亚的人性化设计理念
		第二节	098	人性化的功能主义设计模式
		第三节	100	斯堪的纳维亚各国的设计
第十一章			106	意大利倡导艺术趣味的年代
		第一节	110	意大利设计的恢复和发展
		第二节	112	意大利艺术化设计风格的形成
		第三节	114	意大利设计
第十二章			120	大众设计革命的年代

目录

外国现代设计史
WAIGUO XIANDAI SHEJISHI

C O N T E N T S

	第一节	122	大众设计革命的基础
	第二节	126	大众设计革命运动
第十三章		134	设计走向多元和环保的年代
	第一节	137	设计多元化的追求
	第二节	139	多元化的设计风格
	第三节	146	可持续发展观和绿色设计
第十四章		148	现代设计被质疑的年代
	第一节	150	受到质疑的现代设计理念
	第二节	155	对现代设计的反叛和超越
第十五章		162	走向非物质理念的年代
	第一节	163	信息时代的变革和非物质理念的兴起
	第二节	164	非物质设计的发展
		169	图版

钱凤根 于晓红 编著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过

全国高等学校美术专业课程教材

外国现代设计史

西南师范大学出版社

新世纪
美术教育丛书

图 1-1 蓬巴杜夫人像

第一章 起始的年代

历史访问路径

1851年是个什么日子?万国博览会是个什么事件?能找到一个现代设计史的起点吗?设计有传统与现代之分吗?

现代设计起始大事记(1740年~1850年)

1741年,德斯冈(J.B.Descamps)在法国罗旺创办手工艺制图学校。此后,欧洲创办的类似的学校纷纷以此为模式。

1745年,施梅尔曼(D.Zimmermann)在德国巴伐利亚建造典型巴洛克风格的韦斯教堂;蓬巴杜夫人(Mme De Pompadour)(图 1-1)在法国皇家艺术资助会中担任重要角色。

1748年,意大利开始发掘庞贝城。

1750年,卢梭在法国发表《论科学与艺术》。

1751年,狄德罗(D.Diderot)和达兰贝尔(J.D'Alembert)主编的《百科全书》第一卷在法国出版。(图 1-2)

1757年,英国创建皇家艺术协会,以发展纺织、印染、家具、玻璃和陶瓷等应用艺术。

1759年,布尔顿(M.Boulton)在英国伯明翰创办金属制品工场,以机械方式批量生产各种物品。

1763年,魏德伍德(J.Wedgwood)开始在英国批量生产廉价的王后器皿。(图1-3)

1764年,温克尔曼(J.J.Winkelmann)在德国发表《古代艺术史》——新古典主义学说的奠基之作。

1765年,画家巴舍里埃在法国巴黎创办免费制图学校,次年国王路易十五下达诏书改为官方学校,该校成为巴黎高等装饰艺术学院的前身。

1766年,莱辛(G.E.Lessing)(图1-4)在德国发表《拉奥孔》,此作对欧洲古典学说产生了重大影响。

1769年,英国瓦特(J.Watt)取得蒸汽机的发明专利。

1770年,法国路易十六风格形成。

1775年,英国乌特兰姆(J.Outram)发明电车轨道。

1776年,美国独立。

1786年,英国在棉纺织中引进蒸汽机。

1789年,法国进行大革命;《人权宣言》发表。同年,拉瓦锡(A.L.De Lavoisier)发表《化学纲要》,开启了近代化学之门。

1798年,法国第一届工业产品公共展览会在巴黎举办。

1801年,法国与俄罗斯签订巴黎条约;法国第二届工业产品公共展览会在巴黎举办;第一所法兰西工艺美术学院创建。

1802年,为与法国竞争,英国在伦敦举办工业产品展览。

1803年,法国海岸再次对英国封锁,禁止进口英国产品;德蒙蒂松太太(Mme Frere De Montizon)在巴黎创办青年女子免费工业制图学校。

1806年,欧洲大陆对英国进行封锁。

1810年,英国爆发经济危机。

1814年,拉斯特佛(C.De Lastevrie)在法国传播德国发明的石板印刷术;英国斯蒂文森(G.Stephenson)调试第一辆蒸汽机车。(图1-5)

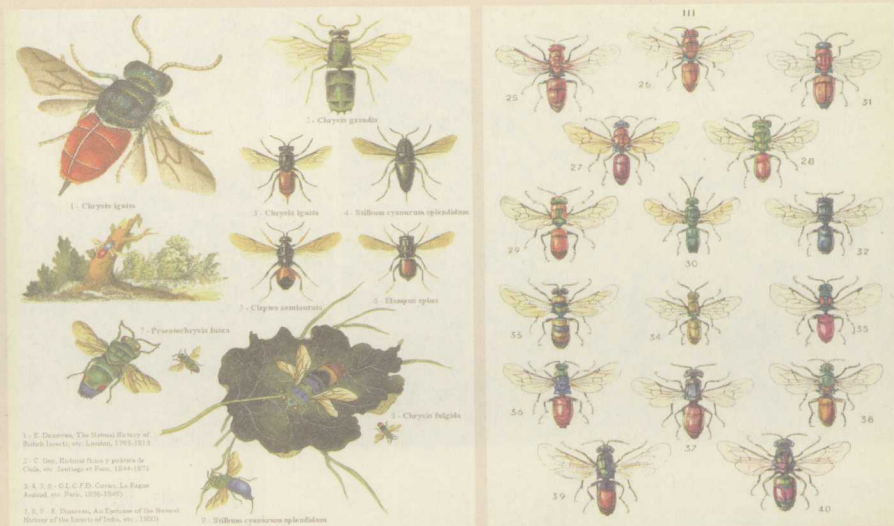

图 1-2 《百科全书》中的插图

图 1-3 王后器皿

图 1-4 莱辛(G.E.Lessing)

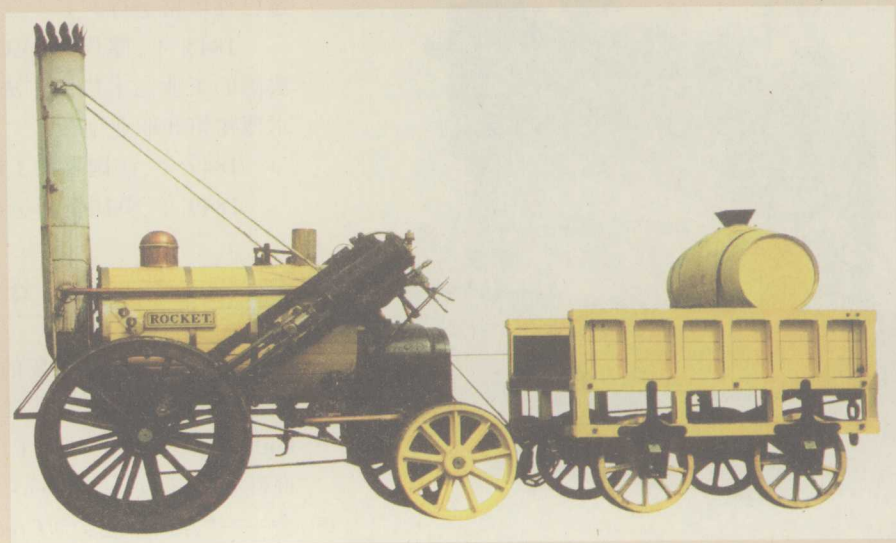

图 1-5 第一辆蒸汽机车

图 1-6
大英博物馆

1819年,德国荷沙豪(J.Hossauer)在柏林开办采用了先进技术
的艺术金属厂;美国伍德在纽约设厂生产标准组装件的农用犁;法
国出现第一件批量生产的都市家具。

1821年,美国第一条铁路线(斯托克顿至达林顿)建成。

1824年,斯默克(R.Smirke)在伦敦开始建造爱奥尼亚风格
的大英博物馆。(图 1-6)

1828年,法国新闻出版自由化;法国第一条铁路建成。

1833年,英国为童工立法,在英帝国内废除奴隶。

1835年,英国众议院建立第一个探讨艺术与工业的调查委员
会;设计师范学院在伦敦创办,该校为皇家艺术学院前身。

1936年,德国创办达姆施塔特技术高等学院,旨在培养艺术
工业生产的管理人才。

1838年,法国人驾驶无帆蒸汽船首次横渡大西洋;美国的新
英格兰州将流水生产引入军工生产之外的其他行业。

1842年,韦伯斯特-阿希伯顿条约确定美国和加拿大边界;
《南京条约》割让香港给英国;戴斯(W.Dyce)出版政府设计学院制
图手册,该手册为最早最全的工业装饰图案课本。

1844年,法国在巴黎香舍丽谢举办工业产品展览;路易十五和
蓬巴杜风格盛行。

1845年,库代克(A.Coudere)和居夏尔(E.Guichard)发起创立
法国的工业艺术协会;法国政府任命一个委员会负责创建工业艺
术博物馆和职业学校。

1847年,法国爆发了经济和金融危机。

1849年,英国罗斯金出版《建筑的七盏明灯》。

第一节 1851年标尺

1851年有很多重要的事情发生,如纽约时报创刊,英国路透社
在伦敦创立,湿板摄影法的发明,百利(Bally)和百达翡(Patek
Philippe)等名牌产品的工厂在这一年设立,美国著名的缝纫机生产
商胜家(Singer)(图 1-7)公司成立,英国举办了第一届世界博览
会——“万国博览会”(Great Exhibition)……伦敦博览会的举办成
为设计史上的一件盛事。在伦敦海德公园举办的这第一届世博会,

图 1-7

在设计史上有非凡的意义,也将1851年载入了设计史册。“它一方面较全面地展示了欧洲和美国工业发展的成就,另一方面也暴露了工业设计中的各种问题,从反面刺激了设计的改革。”^①这次博览会之后,许多致力于设计改革的人开始认识到工业品存在着严重的美学问题,了解到工业品现状是艺术与技术的严重脱节。这些设计改革者试图以这次博览会为契机,改变产品设计的这种状况,从而引发了轰轰烈烈的现代设计改革运动。的确,由于工业革命的迅速发展,19世纪初期已经出现的产品造型问题,至19世纪中期更为突出。工业制品的丑陋造成许多人对机械生产产生了厌恶情绪。于是,1851年博览会的举办,犹如开辟了一个巨大的论坛。一部分人赞美工业革命的胜利和成就,另一部分人却发出悲叹。因而,改革家莫里斯提出通过艺术与技术的结合来改造制品造型的主张,很快得到有识之士的认同,由此引发了第一场现代设计运动——工艺美术运动。现代设计论争能拉开序幕,演变为现实的设计实践,是1851年的博览会提供了舞台和问题的出口,这一点相当关键。(图1-8)

如此,现代设计是否就可以从1851年算起呢?或者说,人们通常又是如何区别传统与现代设计的呢?现代设计与传统设计的区别是什么?从方式上讲,现代设计是与工业社会相联系的一种设计方式,是在传统的手工艺设计基础上发展起来的新设计方式。这种新方式的表达是与整个现代社会的环境条件相适应的,并随之发展而发展。正因为如此,最初以工业制品设计为主的现代设计,随着工业的生产发展范围不断扩大,其范围也从工业制品逐步扩展到人们日常生活的各个方面,如人们生活环境的设计等。所以,现代设计是围绕工业设计而展开的设计形式,它与现代社会、现代生产方式、现代人的审美需求密切相连。工业革命前的设计基本表现为手工艺的形式,因而有了传统手工艺一说。理论界一般从活动过程和方式来区分手工艺和现代设计。在手工艺设计这种传统的设计形态中,设计与制作大多是同时进行,设计者同时是制作者和生产者。所以,工艺的制作过程是一体化的,从构想到制作往往由一个人或一小组人完成。而在现代设计活动中,设计与制作是分离的,所以有设计和制作者的明确分工,设计终于成为生产过程中一个重要的环节。手工艺设计是与手工生产相对

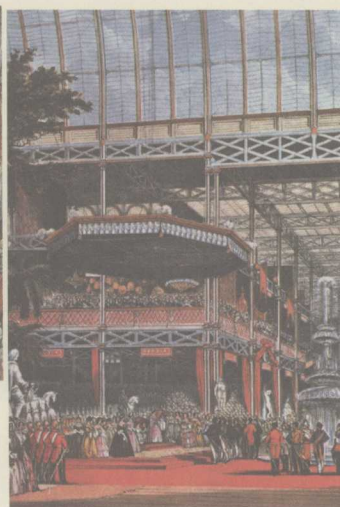

图1-8

① 何人可,《工业设计史》[M],北京:高等教育出版社,2004年7月第三版,第72页。

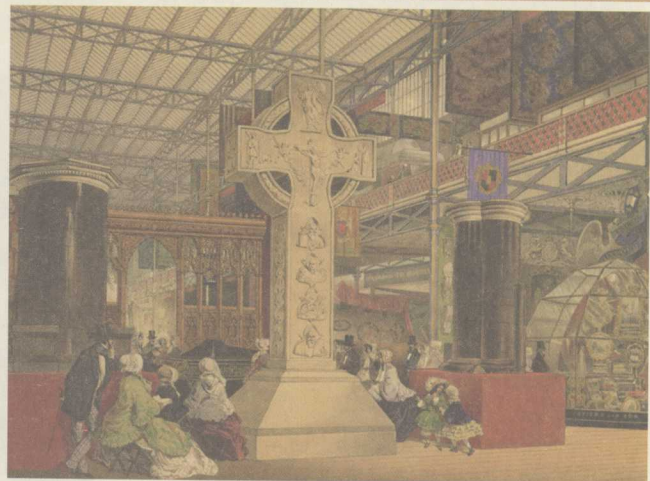

图 1-9

应的设计方式,现代设计则是与现代化的机器生产相对应的设计形式。然而,这种建立在分离概念上的区分不能被误解成我们可以将工艺活动视为纯经验活动。约翰·沃尔克在《设计史与设计的历史》一书中引用予一段编篮工匠的话:“我必须在开始前就在头脑里清楚地设计好,因为我不能拆——这不像针织。从第一剪到最后一剪都必须全神贯注地完成。如果不利落或不好,我就把它毁了。”^①

这段话很好地说明:工艺活动并不仅仅是经验性活动,它也是思维性活动。只不过前工业社会的制作环境条件都不要有独立的设计思维性活动,而工业社会的生产环境条件要求设计思维性活动必须独立出来。而这种设计思维性活动以独立和整体的方式显现出来的机会就是 1851 年的伦敦博览会。(图 1-9、10)

从形态上区分了现代设计和传统的手工艺设计后,1851 年是否可以作为现代设计的起始时间点呢? 现行观点认为现代设计大约是从 19 世纪中叶开始的。“就现代工业设计而言,其最大的推动是工业革命所带来的批量生产与批量消费,因而它的源头在这种现象开始冲击人们日常生活的时代——18 世纪。18 世纪在英国开始的商业化是工业设计发展的起点。”^②“现代设计的产生背景是现代化的工业生产,也就是说,自从 1750 年的工业革命以来,现代设计才逐步产生”。^③“工业设计可大致划分为三个发展时期。第一个时期是 18 世纪下半叶至 20 世纪初期,这是工业设计的酝酿和探索阶段。第二个时期是在第一次和第二次世界大战之间,这是现代工业设计形成与发展的时期;这一期间,工业设计已有了系统的理论,并在世界范围内得到传播。第三个时期是在第二次世界大战之后,这一时期工业设计和工业生产与科学技术的进步紧密结合,取得了重大成就。”^④“世界工业设计发展的框架从纵向上大体可分为三个时期:孕育时期(1850 年~

① J.A. Walker, *Design History and the History of Design*, Pluto Press, 1989, p.35.

② 何人可,《工业设计史》[M],北京:高等教育出版社,2004 年 7 月第三版,第 29 页。

③ 王受之,《世界现代设计史》[M],北京:中国青年出版社,2002 年,第 46 页。

④ 何人可,《工业设计史》[M],北京:高等教育出版社,2004 年 7 月第三版,第 2 页。