

设计艺术史

第二版

周锐 范圣玺 吴端 邓碧波 编著

高等教育出版社

“普通高等教育本科国家级规划教材”

SHEJI YISHUSHI

设计艺术史

(第二版)

周 锐 范圣玺 吴 端 邓碧波 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目 (C I P) 数据

设计艺术史 / 周锐等编著. --2 版. --北京: 高等教育出版社, 2016.4

ISBN 978-7-04-044267-0

I .①设… II .①周… III .①设计-工艺美术史-世界-高等学校-教材 IV .①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 270809 号

策划编辑 杨小兰

责任编辑 杨小兰

封面设计 王凌波

版式设计 王凌波

责任校对 刘 莉

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街 4 号

邮政编码 100120

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>

<http://www.hepmall.com>

<http://www.hepmall.cn>

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 19.75

字 数 290 千字

版 次 2008 年 11 月第 1 版

2016 年 4 月第 2 版

印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物 料 号 44267-00

内容简介

本书以历史的眼光阐释了艺术设计的发展历程，本书涉及了视觉艺术、环境艺术、工业设计等众多内容，在素材的组织上做了很多努力，既可以作为通史来读，也可以作为专史来用，基本上包含了阶段性的主要成果，也突出了每个历史阶段设计思想的形成和发展。

本书可供高等学校本、专科设计专业师生使用，也可供成人教育及广大设计爱好者学习使用。

再版前言

我在高校从事艺术史和设计史的教学已经有20多年了，我知道对于渴望知识的学生来说，教材是他们大学期间获得这方面知识最早的窗口，好的教材会使学生受益无穷。在我授课期间，我最早所使用的教材是朱铭和荆雷的《设计史》，后来用了中国青年出版社出版的王受之的《世界现代设计史》，他们的知识面都很广博，但几年的课上下下来，总有点儿美中不足，当然在教学过程中我也积累了自己的知识和经验。我一直认为，在设计史的研究上，并存着三条不同的线索：第一条是设计通史研究，通过经济与文化之间的关系来研究物质文化的进程；第二条是分类设计史的研究，包括视觉设计的发展史、工业设计的发展史、环境设计的发展史、数字媒体设计的发展史的研究；第三条是设计批评史或设计思想发展史的研究，这条线索可以使我们透过现象看到人类对于物质生活与精神需求变化的内在逻辑，看到各种文化之间的交互影响。这三条线索是互相关联的，互为映衬的。这正是本书第一版和第二版的写作指导思想。

正如第一版前言中所说，国内有关艺术设计史的教材目

前还很少,虽然有一些国外设计史的译本出版,但主要是分类史,且各有侧重。自2008年我们这本教材出版后,收到很多读者的意见。目前距第一版出版时间已有7年,为顺应教学的发展和需要,老师和学生都希望能出彩色版。再者,由于2008年撰写时因时间上的紧迫和工作上的疏漏,第一版难免出现了一些纰漏,给读者带来了不便,我们一直希望有机会能够弥补。

这次教材修订,非常感谢高等教育出版社给予的机会。在修订中,我们根据目前教学实际需求,在结构上和相关内容上做了一定的改动,查漏补缺删改了过时内容,同时增加了部分新的内容。作为一本设计史的通识教材,我们的目标是通过这本教材使学生了解世界设计史的基本脉络。具体改动的内容有以下几个方面:(1)对人类早期的设计史内容做了大幅度的删改,原来的第一章和第二章合并为一章,为后面的现代设计做铺垫,使整体的内容结构更为紧凑合理。(2)对原来资料不够全面的章节,这次做了较多的补充,比如斯堪的纳维亚地区的北欧设计、意大利设计、日本设计,新现代主义风格、高科技风格等,都充实和更新了不少内容。(3)第一版中的数码艺术设计一节删掉了,主要的考虑是,数码艺术设计内容比较新且较为庞杂,一个小节难以清晰地叙述,这块内容可以由其他的专史教材来弥补。(4)修订版教材使用了全彩色印刷,在版面设计上也更为美观合理,很大程度上提升了本教材的可读性和资料的价值。

这本教材涉及了视觉艺术、环境艺术、工业设计,在素材的组织上做了很多的努力,既可以作为通史来读,也可以作为专史来用,基本上包涵了阶段性的主要成果,也突出了每个历史阶段设计思想的形成和发展,但由于出版时间上的仓促,体系和文字上的问题难免还会存在,希望大家多多批评,并恳请各位专家和读者斧正。

由于范圣玺老师工作繁忙，他撰写章节的修订，由博士研究生邓碧波协助完成，特此说明。

周锐

2015年7月于沪上

前言

大家都很清楚，在现代的设计教育中，设计史的研究和设计理论的推进具有难以估量的影响力，对这个领域研究上的缺失，会直接导致设计思想的贫乏和文化底蕴的浅薄，所以，设计史的研究是我们设计思想研究的起点，也是现代设计教育的重要环节之一。

世界正在高度重视设计史领域的研究成果，21世纪一开始就举办了一系列国际性的设计史研讨会，如2001年在古巴的哈瓦那，2002年在土耳其的伊斯坦布尔，2004年在墨西哥的瓜达拉哈拉。其中，2004年在墨西哥举办的国际研讨会，我们已经开始从人类学、社会学、物质文化的角度关注着一个民族和一种文化发展的问题。设计史的研究不仅仅是历史物质文化的研究，也是历史非物质文化的研究，是我们对历史文化遗产的保护和尊重。中国对设计史的研究一直非常弱，主要的原因是近现代设计的强势在西方，我们至今少有有影响力的设计史的学术研究机构 and 学术团体，也少有有影响力的设计史的学术研究杂志，也没有像样的设计博物馆。在我们的高等院校设计专业中，设计史的课程也应该引起足够的重视，课时安排不足，师资缺乏，这个都会直接

影响到专业学生的视野。

在设计史的研究上,并存着三条不同的线索,第一条是设计通史研究,通过经济与文化之间的关系来研究物质文化的进程;第二条是分类设计史的研究,如视觉设计的发展史、工业设计的发展史、环境设计的发展史、数字媒体设计的发展史;第三条是设计批评史或设计思想发展史的研究,此线索可以使我们透过现象看到人类对于物质生活与精神需求变化的内在逻辑,看到各种文化之间的交互影响。这三条线索是互相关联的,互为映衬的,从现状来看,我们往往比较重视的是前两类的研究,而对第三类的研究比较弱。然而对人类社会设计思想发展的研究是解开东西方社会设计现象的钥匙,也是我们研究人类物质文化发展的基础,是我们以史为鉴推动当代设计发展的动因之一。

人类的设计是以手工艺设计开始的,东西方在手工艺时期的设计特征虽然有着明显的地域文化的印痕,但其思维的角度和设计的方法有着惊人的相似性,只是西方在进行工业革命的同时其技术发展的速度是非常惊人的,这就出现了设计史中以西方为主线的框架,现在已出版的设计史书籍大多都以西方设计史的框架为主体。由于社会经济的现状和思想现状的差异,直接导致了近现代中国设计运动的弱化,这是一个不争的事实,但这并不意味着中国没有现代设计,没有设计思想。所以对于现代设计与社会思想、设计与生活方式联系的研究,应该成为我们学习设计史的侧重点,设计史研究的目光不能仅仅停留在设计物的认识上,而应该将设计物所处的时间、地点、历史背景、经济和文化联系起来观察。

物的设计历史是设计史中的一个主体部分,工业化生产的物虽然代表着现代社会设计的本质,但也只是物的设计的一个部分。设计研究还存在着另外一条重要的线索,就是装饰手法的发展历史,如手工艺品设计、平面设计、包装设计、服装设计、室内装饰设计、家具设计等,都不但在设计思想上,而且在设计方法上,具有独特的与工业化设计不同

的视野，对于不同设计领域的了解可以折射出人类设计文化的一些共性问题。

就目前的全球文化现状来说，西方的文化是一种强势文化，我们的设计史的教学也基本上停留在欧洲和美国，但这无疑是一种偏见。我们需要接受强势文化，但接受强势文化不应该成为丢弃民族文化的理由，在现代的设计史的教学中也应该如此。所以，设计史的教学应该同时关注世界各国与民族地区所发生的变化，并重点关注到各地区文化交流对设计发展的影响，我们的视野需要更为广阔一点。中国影响着世界，过去是，现代依然是；我们的物质文化与非物质文化对于世界设计文化的贡献也是巨大的和广泛的；世界影响着中国，尤其在现代的设计运动中，我们现在正在享受着世界设计文化带来的新的生活方式。在国内的设计史教学中，我们应该客观的对中国的设计发展现状和影响力作出分析与研究，这将对我们的前辈们的努力作出一个交代，同时对今天或明天的设计运动也是一个很好的激励与铺垫。

设计艺术史的研究就像我们今天的艺术设计学科研究一样，是一个需要花心思整理的领域，我们目前依然面临着两大方面的问题：一是关于艺术设计学的学科地位问题，因为在知识科学体系中依然没有“设计学”的合理位置；二是艺术设计学的学科范围依然没有权威的厘定，我们一直没有很明确的学科研究范围和结构框架，而这是一个学科研究的前提。由于这样的原因，史论的研究就难免是无系统的、拼凑的。国内的艺术设计史的教材目前还很少，这本教材只是一种尝试，希望为我国设计艺术学的研究和发展做一点事。

编者

2008年9月于沪上

目录

001	第一章	现代主义之前的艺术设计概况
001	第一节	西方手工艺时代早期的艺术设计概况
013	第二节	西方文艺复兴至罗可可时期的艺术设计
022	第三节	欧洲工业革命时期的艺术设计
037	第四节	中国传统手工艺中的艺术设计概况
062	第五节	近现代西方的设计文化对中国艺术设计的影响
075	第二章	现代艺术设计的萌芽及发展时期
075	第一节	哲学思潮对现代艺术设计的影响
086	第二节	英国工艺美术运动
092	第三节	欧洲的新艺术运动及其影响
114	第四节	包豪斯与现代设计教育
126	第五节	装饰艺术运动
133	第三章	现代艺术设计的流派及其风格
133	第一节	德意志制造联盟
138	第二节	荷兰风格派
143	第三节	俄国构成主义
149	第四节	国际主义风格的设计运动
155	第四章	现代主义时期的各国设计
155	第一节	第二次世界大战之后的德国设计
167	第二节	斯堪的纳维亚地区的设计
178	第三节	美国现代设计

196	第四节	意大利的艺术设计
206	第五节	荷兰现代设计
215	第六节	法国现代设计
223	第七节	英国现代设计
231	第八节	日本的艺术设计
246	第九节	西班牙的现代设计
253	第五章	现代主义之后的艺术设计
253	第一节	关于后现代主义艺术设计的 哲学基础
260	第二节	波普艺术与设计
270	第三节	高科技风格设计
274	第四节	解构主义设计
279	第五节	新现代主义风格
289	参考书目	
297	后记	

第一章 现代主义之前的艺术设计概况

第一节 西方手工艺时代早期的艺术设计概况

人类的艺术设计活动可能是从旧石器时代开始的，出于各种不同的原因，人类就认真探索着如何将一些认识和观念巧妙地表达出来，这种表达不仅仅是为了人们情感的沟通，也可能是为了通过创造这些可以被观照的形象来对其他人产生影响。

在欧洲，考古发现的洞穴壁画被认为是人类早期一种令人匪夷所思的创举，西班牙的阿尔塔米拉洞穴（图 1-1-1）和法国的拉斯科洞穴中的壁画（图 1-1-2）都出现在几万年前，这是研究艺术设计起源的一个极其有价值的案例。这些画常常是画在洞穴起伏不平的石壁上，甚至画在很窄小的空间里，许多作品会相互交叠，也有些画是未完成的半成品。虽然我们现在还不能全然清楚当时人类画这些动物的动机，但这些动物的形象决非仅仅是现实生活的描摹，因为那里有着太多精心设计的痕迹。

我们在法国的派契迈尔洞中见到的“马与手印图”（图 1-1-3）就是一个很有说服力的艺术设计作品，手印与马本是格格不入的两种形象，但将它们组合在一起可能是为了暗示什么。为了让形象产生更加有魔力的作用，他们不断地探索表达的方法，当时的那些创作人并非是我们今天意义上的设

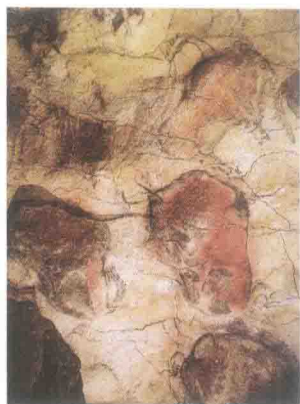

图 1-1-1 西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画

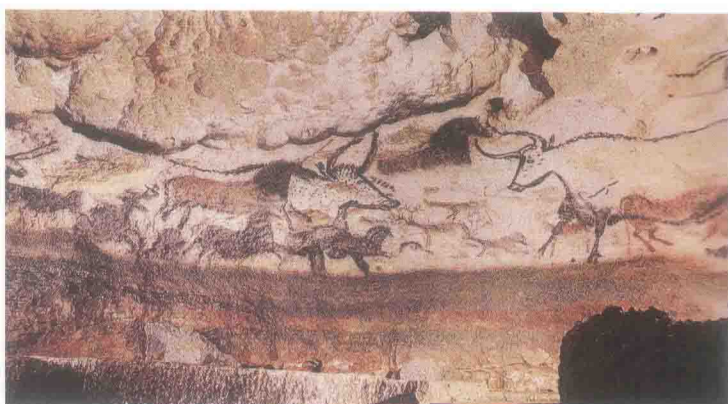

图 1-1-2 法国拉斯科洞穴的壁画

图 1-1-3 “马与手印图”，法国的派契迈尔洞穴的壁画

图 1-1-4 奥地利维伦道夫发现的母神小雕像

图 1-1-5 埃及基萨地区的金字塔群

图 1-1-6 埃及中王国时建成的阿蒙神庙

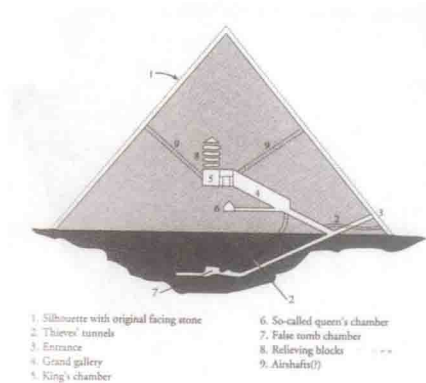

图 1-1-7 金字塔体现了复杂的建筑结构

计师，但是肩负着极其专业并十分艰巨的任务，他们在不断地研究着形象的创造，怎样的形象更有利于表述他们的意象，或者怎样的图形构成才能够正确地传达他们内心无法言状的情感。从视觉艺术的创作原理来分析，在物质条件几乎为零的状态下，因其具有那种强烈的创作心理冲动和巨大的精神上的需求，才会有人肩负起这样的责任，并去探索艺术成功的方法，其动机无论是来自巫术，还是共同需要，最终使“艺术设计”的形式成为人们生活中不可缺少的一部分，

一直跟随着社会的发展，延续到今天。

在奥地利维伦道夫发现的母神小雕像（图 1-1-4），同样证实了这样的观点。这个缺乏五官细节的 11.5 厘米高的小雕像，与其说是雕塑艺术品，还不如称其为观念性的象征物。在那些古朴原始的形象中体现的是一种设计的结果。这样类似的小雕像还有很多发现。在两河文明、玛雅文化和古希腊，通过对人物形象的再创造、通过夸大和变形的艺术设计处理手法创造的雕像有很多。在游牧民族时期，他们有着自己的设计思维方式，为了便于携带，所以雕像一般都不大。但到了农业时代，雕像突然变大，这可能是因定居生活所带来的不同表达方法所致，如埃及的金字塔和神庙（图 1-1-5 至图 1-1-7）。

在远古时代，艺术与设计这两个方面是无法完全分开的，像埃及金字塔和巨大庙宇的建造并不是人人都能胜任的，一定出现了一些专门从事工程设计的人，独立承担设计的工作。图 1-1-8 是一座两河流域的雕像，我们看到当时的统治者正在审阅设计图纸的情景，也就是说，设计者需要将统治者的意图首先在设计图纸上表现出来。人们对于自我的认识有着漫长的进化过程，这些艺术设计的过程和所产生的作品，都应该是他们自我认识和追求自身力量的一部分，也是设计思维进化的一部分。

在新石器时代，陶器是一个将艺术设计体现得更为充分的载体，从陶器的造型、纹饰看，无不透出人类精心设计的痕迹（图 1-1-9）。陶器的本质意

图 1-1-8 古代两河流域的雕像，统治者正在审阅泥板上刻的图纸

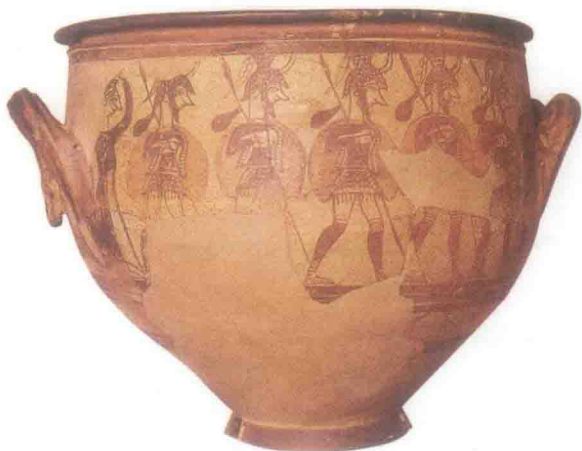

图 1-1-9 迈锡尼发现的陶器，公元前 1200 年

义是与使用分不开的，但从形态的丰富性来看，当时设计者的追求也非常清晰，他们对于器形的塑造、纹饰的选择都体现了他们的追求，即对陶器在使用功能上与视觉形象塑造之间完美配合的追求。最为明显的就是古代希腊的陶器，器形之完美、图绘之精良，是世界上陶器之代表（图 1-1-10），这样的陶器不仅仅满足了生活的需要，更是满足了精神上的需要。

陶瓶是古代希腊陶器中数量最多的，早在公元前 1000 多年，希腊人就学会了制作精美的陶器，并习惯在陶器上绘制纹样。开始时比较多的是几何纹样，用二方连续排列，一种纹样一圈，很有节奏感，对不同圆周长的连续纹样会设计得很适形，对不同纹样的上下排列秩序也有精心的设计，使空间疏密得当。公元前 8 世纪，在陶瓶的装饰中开始出现了人物和情节设计，在原有的几何风格基础上，变形的人物和情节穿插其中，被称为狄比隆陶瓶（图 1-1-11）。公元前 6 世纪，陶瓶的装饰进入黑绘风格时期。从现在保存在各类博物馆内的希腊陶瓶中可以看到，设计师的绘画技巧很高，人物的形象很多使用了侧影，像埃及的风格，这样可以很生动地表现出人物的形象和性格。在构图中，作者取舍得当，黑白的空间关系都比较严谨，特别是在表现人物细部的时候，线条精练而流畅，使作品本身具有很古朴的艺术气息，对陶瓶的设计起到了画龙点睛的作用。最出名的黑绘风格画家是埃克塞基阿斯，他的作品构图巧妙，形态生动，代表作有《阿喀琉斯和埃阿斯掷骰

图1-1-10 希腊画家埃塞基阿斯设计的陶瓶，
绘有英雄故事《阿喀琉斯和埃阿斯
掷骰子》公元前525—前520年

图1-1-11 狄比隆陶瓶，上面用几何纹样描绘的是
为死者追悼的事，公元前740年

子》(图1-1-12)、《狄俄尼索斯在船上》。另一位著名的黑绘画家是埃玛西斯，他的《狩猎图》在设计上别具匠心，四位狩猎者骑着骏马，马呈腾起状，除对马鬃进行细腻地刻画外，其他的形象是极其简练的，构图上富有想象力(图1-1-13)。希腊的早期装饰艺术最有成就的是红绘风格，开始于公元前6世纪，在与黑绘风格共存一段时间后，真正成为能令希腊人感到骄傲的形式，当时的艺术家能够熟练地运用画笔，在陶器上描绘出生动的艺术形象，人物表现细腻，人物造型也不仅限于侧面。著名的希腊红绘瓶画家有欧菲罗尼奥斯、布里戈斯、欧提米得斯等人，他们的作品《艺伎图》、《与安泰俄斯角力的赫刺克勒斯》、《特洛伊战争》、《海伦被劫》(图1-1-14)都是瓶画设计的精品。希腊瓶画不仅内容丰富，而且形式上千变万化，设计师能够根据陶器的不同造型，选择适当的构图和表现手法，这使其成为世界上早期的实用美术设计的重要成果之一。

从人类这些早期器物的形态和装饰设计上，我们看到了设计的意义，它不自觉地包涵着人类早期的审美意识和工艺手段等明显的设计行为，如材料的选择，色彩的运用等。