

编著 梁 梅
SHIJIE
XIANDAI
SHEJI
TUDIAN

现代设计

世界

图

典

湖 南 美 术 出 版 社

编著 梁梅

世界现代 设计图典

湖南美术出版社

策 划：邹敏讷
编 著：梁 梅
责任编辑：李 松
          吴海恩
装帧设计：邹加勉
责任校对：李奇志

世界现代设计图典

出版·发行：

湖南美术出版社

（长沙市人民中路 103 号）

经销：湖南省新华书店

制版：湖南省新华印刷三厂

印刷：利丰雅高印刷（深圳）
有限公司

开本：850 × 1168 1/64

印张：10

2000 年 10 月第 1 版

2000 年 10 月第 1 次印刷

印数：1-3000 册

ISBN7-5356-1425-6/J · 1342

定价：78.00 元

序

了解过去 设计未来

19世纪工业革命完成后，西方就开始发展工业化的生产方式，展开适合工业化生产的现代设计。从20世纪初期的“德意志工业联盟”对于标准化、大批量生产方式的探讨，到20年代“包豪斯设计学校”对现代设计教育体系的确立，经过了50年代功能主义和国际主义风格的流行，再到60年代的波普设计及80年代的后现代设计，以及今天所提倡的绿色设计、生态设计等，现代设计已发展成了一门交叉性的学科。在近二百年的发展过程中，产生了许多有关现代设计的观念和思想，经历了多种风格和潮流的变化，也积累了丰富的经验和教训。对于现代设计发展较晚的国家来说，只有从认识上站在比较高的起点上，才有可能赶上发达国家的水平，西方现代设计发展的经验和教训具有可资借鉴的实际意义。世界工业设计协会主席在北京之行中曾讲到“穷国出口资源，富国出口设计”，在世界经济快速发展的今天，我们国家在经济上与富裕国家之间还有很大的距离。我国的现代设计基本上是从改革开放后才开始发展起来的，要想在短时间里缩短与发达国家的距离，了解和学习他们

的长处是一条捷径。

了解西方现代设计的理念、风格、潮流，对“功能主义”、“国际风格”、“民族特色”等语汇的认识，可以帮助设计师在设计中作出正确的定位。对于设计先进的具有特色的国家的了解，有助于我们发展自己的设计风格和走什么样的设计发展道路。北欧设计重材质、重工艺，注重产品的舒适感、温暖感，能够在现代设计中融入地方特色和民族传统，为我们树立了现代设计形式美感的典范。德国的产品重功能、重内在质量，让我们认识到了现代设计实用的特点。意大利的设计师们则常常把设计作为哲学和文化的问题来探讨，这个从70年代后一直在创造杰出作品的国家，除了强调设计的文化品位外，他们还认为在一个不断增长着压力和不友好经验的世界上，家具的结构和含义也在发生变化，它们意味着恢复失落的情绪并成为舒适的避难所。在人们为了生存而忙忙碌碌的今天，意大利的设计师希望通过他们的设计为一个没有时间做梦的世界提供梦想。在这些设计观念中，设计已经成了提升我们生活的品位，恢复我们疲惫的身心，慰藉我们失落的精神的一种方式。对这些观念的了解可以更有助于我们透过设计形式的表面来理解设计更深层的含义，也可以使设计师在设计时不再仅仅注重设计的外在形式或美感，而赋予设计更多的意义。

从60年代开始发展到80年代成为潮流的后现代设计，到90年代成了我国设计界的热门话题。一时间，所谓的后现代建筑如雨后春笋般在我国许多城市拔地而起。但从大多数所谓的后现代建筑来看，它们仅仅

是把传统的建筑符号和现代形式相加，只是对西方后现代建筑简单地图解，并没有完全理解隐藏在这些形式背后的观念、思想和长期积淀的西方文化背景。只有系统地了解西方现代设计的发展历史，才能了解后现代设计的源起，才可以使我们的设计融入国际设计的潮流中，成为国际多元化文化的一部分。

对于我国起步不久的现代设计教育和设计领域来说，了解世界近二百年的现代设计历史就显得尤其重要。本图典精选了世界现代设计史上具有代表性的图片600多张，从19世纪中期工业革命开始一直到20世纪的90年代，通过较为详尽的图片资料介绍了世界现代设计的发展历史和发展过程中出现的设计思潮和风格流派，以及著名设计师的代表作。通过本图典可以了解世界现代设计史的发展脉络及各个发展阶段的特征，熟悉各个时期的优秀作品和不同国家的风格特点，为设计师的设计实践提供可借鉴的资料；同时，本图典也为我国艺术类院校教师讲授世界现代设计史提供了很好的教学参考资料。需要特别指出的是，本图典不仅仅是图片的罗列，而且还是世界现代设计发展思想的贯穿。（注：本图典不包括中国部分，中国部分将另出一册《中国当代设计图典》）

编者

2000年8月

凡例

一、《世界现代设计图典》以作品产生的年代或国家分章节。

二、 版图说明文字按作品名称、作者、生产商、国家或年代的顺序排列。

目录

第一章 现代设计思想的产生	(1-94)
一、工艺美术运动 (The Art and Craft Movement)	5-26
二、新艺术运动 (Art Nouveau)	27-73
三、装饰艺术运动 (Art Deco)	74-94
第二章 德意志工业联盟和包豪斯设计学校	(95-147)
一、早期工业设计	99-105
二、德意志工业联盟 (DeutscherWerbund)	106-114
三、包豪斯 (Bauhaus)	115-147
第三章 现代设计运动	(148-188)
一、荷兰“风格派” (De Stijl)	150-159
二、俄国的构成主义运动 (Constructivism)	160-174
三、流线型 (Streamlining) 设计	175-188
第四章 战后工业设计的恢复和发展	(189-249)
一、美国工业设计的发展	193-228
二、计划性废止制	229-234
三、战后的理性主义设计和人机工学的运用	235-249
第五章 波普设计	(250-290)
第六章 后现代设计	(291-342)
第七章 北欧的设计	(343-402)

第八章 德国的设计

(403-461)

第九章 意大利的设计

(462-520)

第十章 日本的设计

(521-581)

第十一章 最新设计和设计的发展趋势

(582-628)

第一章

现代设计思想的产生

现代设计思想的产生基于大工业的生产方式和以大多数人为消费对象的设计思想之上。19世纪中期，在欧洲一些发达国家，工业革命的成果已逐步转为实用，以工业化生产为背景的现代生产方式已初具雏形，但早期机器并不完善，还不足以为人类提供价廉物美的工业产品。机器生产虽然导致了设计与制作的分离，但还没有出现适应机器生产方式的真正的设计师。简陋、粗糙的大批量生产导致了设计水平的整体下降，市场上充斥的审美趣味低下的日用品引起了有识之士的关注和焦虑，他们把这与国民道德水准的下降联系起来。在手工业向工业化社会的转型时期，一批艺术家虽已预感到新时代的来临，但一时又无法向前看到工业生产的出路，于是怀旧、复古情绪生长，他们从中世纪、洛可可风格或民间寻求设计灵感，用高品质的美学思想对待设计品，希望以此提高国民生活水平和审美素养，形成了现代设计早期的装饰风格，也产生了为大众服务的现代设计的民主思想。

一、工艺美术运动（The Art and Craft Movement）

工业革命最早在英国完成，工业革命的成果也最早在英国展示，早期批量生产与设计低劣的矛盾也在英国表现得最明显。19世纪中期英国产生的工艺美术运动即针对当时品质低劣的大众化工业产品，以复兴手

工艺及尊重手工艺劳动为前提，其宗旨是为大众生产美观而实用的物品，体现了现代设计的民主思想，因此，工艺美术运动成为现代设计的开端。

威廉·莫里斯（William Morris 1834—1898年）是这一运动的发起者，他在牛津大学就学期间接受了以拉斯金为代表的复古和民主思想。他从事设计活动源起于他对工业产品的厌恶，也是他本人生活的需要。他在开始家庭生活时深感市场无自己喜欢的物品，于是亲自动手设计并开设了自己的公司，从事家具、纺织品、书籍等的设计和制作。威廉·莫里斯的工艺美术运动吸引了许多追随者，但高品质的设计和精致的手工制作形成的产品价格，并不能为平民所接受，他们的设计活动无法实现为大众服务的理想，也因为与时代发展潮流不符而不能发扬光大。

工艺美术运动创造了一种质朴清新的风格，装饰图案以自然的花草为母题，构图对称、稳定，但弯曲的线条和雅致的轮廓线表现出植物的生机，各种设计都力求格调高雅。

工艺美术运动并不是真正意义上的现代设计运动，因为威廉·莫里斯所推崇的是复兴手工艺，反对大工业生产。虽然威廉·莫里斯也看到了机器生产的发展趋势，在他后期的演说中承认我们应该尝试成为“机器的主人”，把它用作“改善我们生活条件的一项工具”，但是他一生致力于工艺美术运动却是反对工业文明的。他提出的真正的艺术必须是“为人民所创造，又为人民服务的，对于创造者和使用者来说都是一种

乐趣”及“美术与技术相结合”的设计理念正是现代设计思想的精神内涵，后来的包豪斯和现代设计运动就是秉承这一思想而发展的。

二、新艺术运动（Art Nouveau）

新艺术运动是19世纪末至20世纪初在整个欧洲和美国开展的装饰艺术运动，内容涉及几乎所有的艺术领域，包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画。这一运动受到了工艺美术运动的影响，但带有更多感性和浪漫的色彩，及人们在一个世纪结束时对过去怀旧和对新世纪向往的世纪末情绪，是传统的审美观和工业化发展的矛盾的产物。

新艺术运动形成的风格完全放弃了传统的参照，与工艺美术运动相比，新艺术运动更为自由、流畅、夸张，抽象的造型常常从实体中游离出来而沉醉于曲线符号中。主题多是绵长的流水、变形的花草、苗条漂亮的年轻女郎，更多的带有令人憧憬和幻想的色彩，新艺术运动带有极为明显的唯美色彩，因此，在工业化进程中也仅仅是昙花一现。

新艺术运动是一次范围广泛的装饰艺术运动，在各国又呈现出不同的特点，但采用富有生命力的线条及抽象的动、植物纹样是其共同的特点。这一运动所产生的设计为我们今天的设计提供了有价值的参考。

三、装饰艺术运动（Art Deco）

装饰艺术运动起源于1925年在巴黎举行的“巴黎国际现代化工业装饰艺术展览会”，此运动几乎与现代主义设计运动同时发展，所以无论是从材料还是形式上都受到现代设计运动的影响。但在很大程度上它依然是传统的装饰运动，与强调为大众服务、大批量生产的现代设计有区别。

这一艺术运动是工艺美术运动和新艺术运动的延伸，也是设计师在接受了机械化和新材料后的装饰活动，它在风格上还受到了当时西方流行的现代艺术流派如野兽派、立体派和未来派的影响，这些影响既体现在此时期的招贴画上，也反映在一些器皿设计上。

装饰艺术运动的作品喜欢用直线和对称的抽象构成形式、极富光泽的材料、具有强烈色彩效果的颜色，还采用了机械生产方式，运用了钢筋混凝土、合成树脂、强化玻璃等新材料。这种既有现代设计特征，又具有装饰趣味的艺术运动，反映出艺术家在工业化生产发展进程中对装饰艺术留恋的矛盾折衷心理，装饰艺术运动的设计创造了20世纪初新生活的景观，成为极富时代特色的艺术设计运动。

水晶宫(Crystal Palace)内景 1851年伦敦世界博览会展览馆

由温室庭院技师约瑟夫·帕克斯顿(Joseph Paxton)设计,完全采用现代建筑材料——钢材和玻璃建成。共用玻璃板30万张,在6个月内装配完成。室内虽然看起来像今天的建筑脚手架,但采光良好,适宜展示。

红屋 设计：菲里普·韦伯(Philip Webb) 1859年

红屋因外墙用了红砖而得名。红屋是具有创造性的建筑，强调了功能性、使用性和舒适性，改正了过去建筑单纯模仿而缺乏创造性的通病，是哥特式建筑与英国乡村建筑的结合体，自然、简朴、实用。

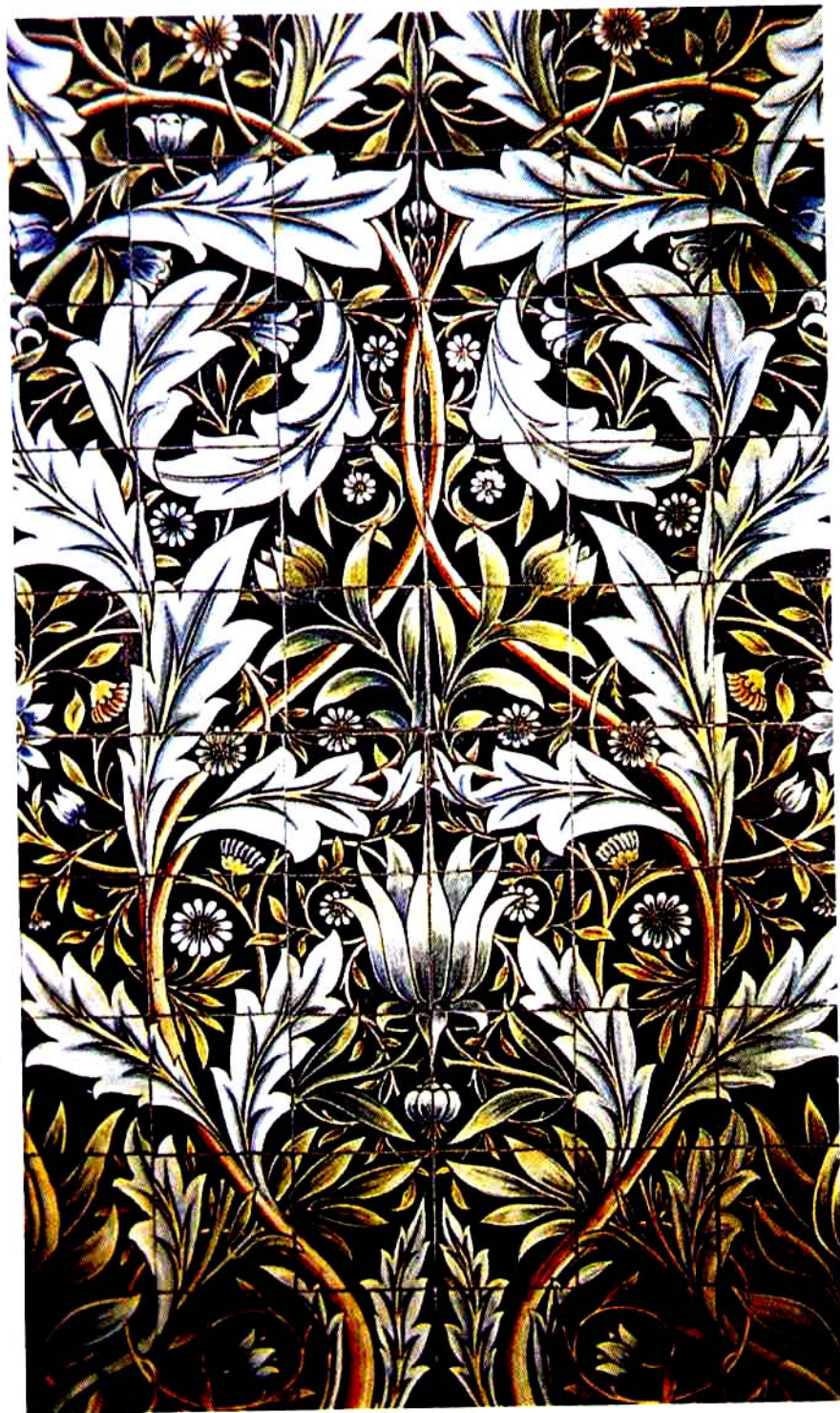

威廉·莫里斯为“红屋”设计的红木桌子和地毯

红木桌子的造型延续了手工艺造型的传统,可以看出莫里斯的设计追求和审美趣味,地毯的图案设计则是莫里斯擅长的植物花纹。

镶嵌花砖图案 设计：威廉·莫里斯 1876年

图案设计的灵感来自植物花纹，展现出莫里斯的典型风格，写实、对称，造型优雅。穿插的枝条和叶子使画面富有变化，具有永恒的美感，对今天的设计师仍然有参考价值。