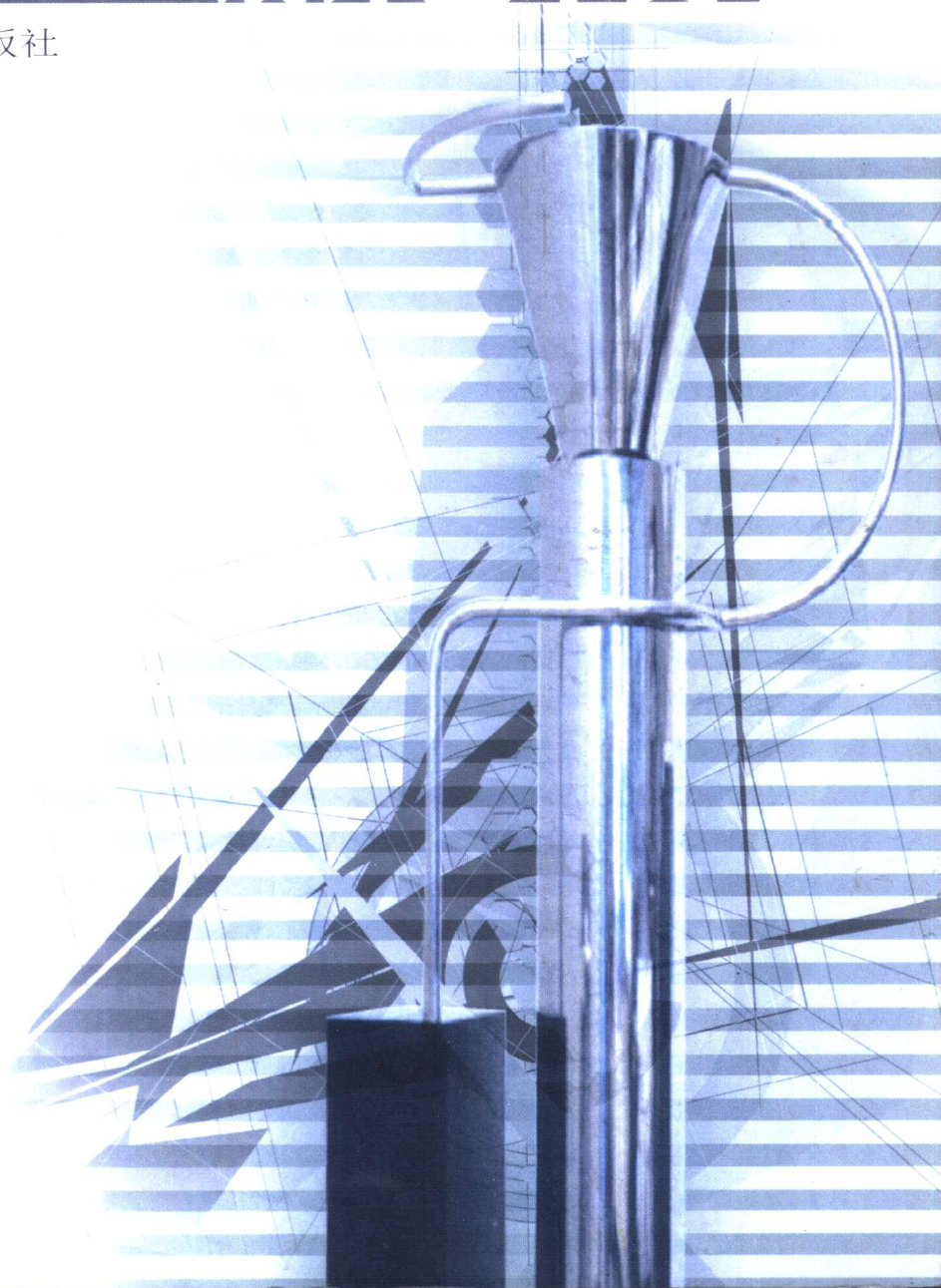

董占军 著

西方现代设计艺术史

山东教育出版社

潘鲁生 主编
高等院校设计艺术专业系列教材

J509.1

5

董占军 著

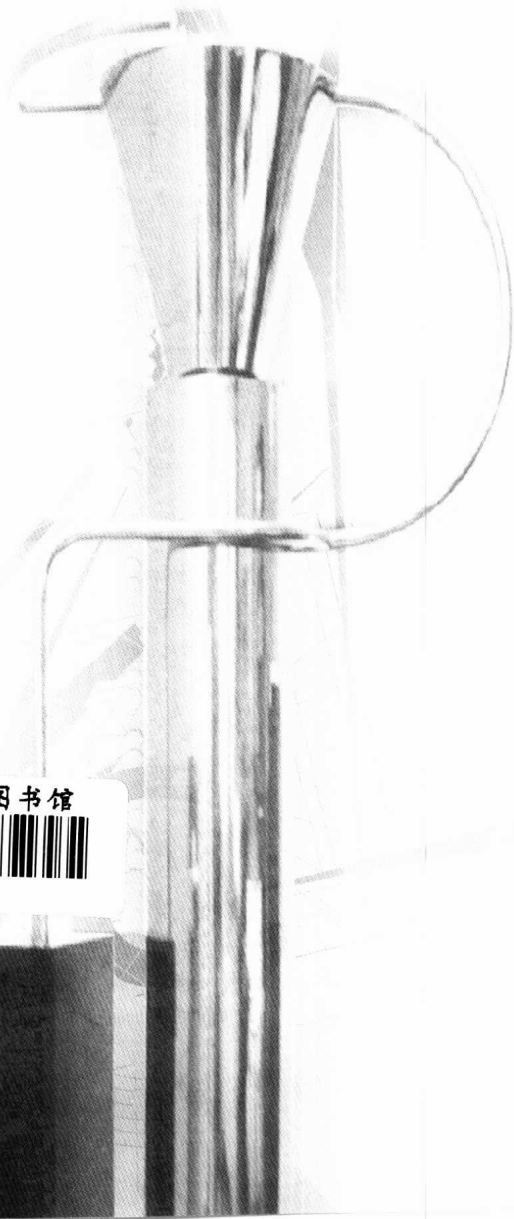
西方现代设计艺术史

山东教育出版社

北方工业大学图书馆

00522778

高等院校设计艺术专业系列教材

潘鲁生 主编

西方现代设计艺术史

董占军 著

出版者：山东教育出版社
(济南市纬一路 321 号 邮编：250001)
电 话：(0531) 2092663 传真：(0531) 2092661
网 址：<http://www.sjs.com.cn>
发 行 者：山东教育出版社
印 刷：山东新华印刷厂临沂厂
版 次：2002 年 9 月第 1 版
2002 年 9 月第 1 次印刷
印 数：1—4500
规 格：787mm × 980mm 16 开本
印 张：18 印张
插 页：6 插页
字 数：255 千字
书 号：ISBN7-5328-3491-3/G·3148
定 价：32.20 元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换)

总序

张道一

艺术教育贵在踏实的基本功。只有功力练得深厚,才能有助于对艺术的理解和把握,在艺术的创造上才会独具匠心,进入更高的境界,不致于落得平庸低俗。然而,艺术教育又不能是铁板一块,按照一个死板的固定模式,一成不变地如法炮制。我国的现代艺术教育虽然已有一个世纪的历史,可是在教学的方法上还没有整套的成规,大多是“师徒传授”的改良。也就是说,教师多是靠经验,所谓“名师出高徒”,老师的水平高,学生自然也会受到一些影响。对于教学计划、教学大纲以及教材、教法等,真正关心的人不多。甚至有人公开扬言:“课堂上是教不出艺术家的。”这就把问题绝对化了。过去在教学上有一种“三基本”的提法,即基本理论、基础知识和基本技能。这三者的有机结合可说是基础教学的重要内涵,问题在于,各种艺术专业的教学如何体现,还有待于深入地研究。

就艺术设计的专业来说,它的“基本理论”应该是说明本专业的性质、目的和具体内容。由于这是一个新定名的专业,在20世纪出现了“图案”——“工艺美术”——“设计艺术”(艺术设计)的角度转换,许多人不了解其内在的关系和转换前后的异同,甚至作出一些不切实际的解释,这对于一个从事该专业的人来说,不仅会产生误解,对于工作的目标和方向也会造成误导。所谓“基础知识”,是指关于设计艺术的历史发展、分类隶属、艺术特点,以及与其他艺术的关系等。设计艺术就其性质来说,它的依附性很强,主要从属于生产和生活,在流通过程中多以“商品”的形式出现。因此,除了有关设计艺术本身的知识以外,还包括有关生产的和销售的知识。“基本技能”也是多方面的,必须建立其完整的设计观念和创意思想,包括文案设计的能力、描绘形象的能力、电脑设计的能力、模型制作的能力等。在整个艺术的分类中,唯独设计艺术(艺术设计)是与“制造”的分工,也就是说,它是为生产“制造”所做的准备,只有理解“设计—制造”的全过程,才是造物艺术的最终完成。

我曾提出艺术理论的三个层次:即技法性的理论、创作方法性的理论、原理性的理论。三个层次逐渐升高,又不可硬性分开。过去在学校里较为重视技法性的理论,如透视学、解剖学、色彩学、用器画、图案学、构

成学、人机工程学等,这些技法性的理论既是应用的理论,又是具体的方法。但是学艺术仅靠此是不够的,必须由此上升到创作方法,它是由设计观念所指导的对于艺术素材的综合处理。遗憾的是,在这方面还停留在经验传授层面上,只有具体的名家个案可借鉴,缺乏总体的规律可循。至于原理性的理论,同样也是如此。艺术,作为人文科学的重要内容之一,并非指艺术的实践和具体活动,而是艺术科学,也就是原理性的理论。设计艺术的原理是个值得深入探讨的新问题,不仅因为它与人的生活越来越密切,从理性思维的角度看,更重要的是它的不纯粹性。在过去很长的时期内,由于设计艺术带有审美性与实用性的双重性,在艺术理论的研究上和美学的研究上,往往忽略了它的存在,视其为“次要艺术”、“与艺术有关的一种活动”,甚至将其排除在艺术的研究之外。这种情况现在虽有改变,但在很多学者的观念中并没有根本解决。研究事物,“纯”与不纯是相对而言的。人们可以从不纯的现象中看出与“纯”的关系。随着高科技的发展和人民生活水平的提高,艺术与科学技术已经展现出新的综合,这种综合不但表现了人类追求的目的性,并且从中可以看出其中所蕴含的哲学思想。

教学的“三基本”与艺术理论的“三个层次”是统一的。所谓基本理论、基础知识和基本技能,也同样存在着层次问题。高等院校教学的高下,主要表现在不同的层次上。像设计艺术这类应用性很强的专业,当然要立足于学以致用,甚至出现了“与社会需要对口径”的提法。这是可以理解的。然而,能不能将专业托起,升得高一点,却主要在于对理论的认识。认识不深,眼界不宽,知识不足,束手束脚,是无法将专业办好的。

常见一些学校的宣传中,有建校多少年的资历,这是一种优势,也是新办学校所无法取得的。一些老牌高校,不论对学校还是对个人都是可以炫耀一番的。可是仔细想一想,这样做没有什么意思,关键在于是“老当益壮”还是“老气横秋”。若系前者,善于总结经验,积累知识,谦虚进取,是非常可贵的;如是后者,可就令人讨厌,迂腐起来会成为一种阻力的。几年前,我曾应邀主持一所艺术院校的“验收”。这是教育主管部门的一种新规定,评定的项目很多,也很具体。据说这所学校为了达标,整整奋斗了三年,不论从人的素质还是教学环境,看出来已步入规范化管理的新气象。现在山东工艺美术学院根据教学的需要着手这套《高等

院校设计艺术专业系列教材》的编写,由此我想到了“后来者居上”的老话。

编者告诉我,起初并没有想编整套的教材,但适合本院各专业现成的教材又找不到,或是不合用。于是,由一本到两本,逐渐地多起来;再者艺术院校的学生在掌握专业技能的同时,迫切希望艺术理论知识。为此他们邀请了校外的同行专家一起来编写。先在本校试用,在校内一年就可用千余本,这类的系列教材和理论著述并不多,所以出版也不存在问题,话出平实,并无豪言壮语,看来是想为学校做点实事。说实在的,这些年我真被那些喜欢说大话的设计书吹得头痛,诸如“国土设计”之类,假若能够做到,可真是了不起。然而,又谈何容易呢?举个最实际的例子说,谁能想到,由于电视机的普及,全家人在晚饭后围着看电视,竟然把中国家庭之间的关系改变了呢?儿童连环画被称为“小人书”,孩子们为了看电视,连小人书也冷淡了。这种连锁式的效应,往往是事后才能发觉。可说是难以预料的。因此,我主张从事设计艺术的人,要处处从实际着想,千万不要说大话,更不能说空话,必须认识到设计艺术的从属性,它是在技术设计和营销设计之间的一个中间环节,而且体现为工业制造之前的一个创意过程,不能在概念上混淆了相互之间的关系。

编教材很不容易。它不仅要把本学科范围内最优秀的成果教给学生,并且要讲究科学性。即使一个颇有经验的教师,编起教材来也不可能一蹴而就,往往要几经反复,也就是经过两三轮教学的实验之后,才能确定下来。所以说,我一方面祝贺这套教材的出版,又希望编者能够在教学过程中反复切磋琢磨,使其受益于学生。

是为序。

公元二零零一年国庆于兰园

前言

潘鲁生

近20年来,我国设计艺术教育在传统工艺美术教育的基础上迅猛发展,不仅艺术院校,而且在一些综合性大学、理工科大学、单科院校也相继开设设计艺术类专业。据有关资料显示,到2001年为止,在全国1080所大学中,已有597所开设了艺术类专业,其中设计艺术类专业又占绝大多数,而且尚未包括工科的工业设计、服装设计与工程和文科的广告学专业。据教育部的统计,2001年高等院校招生中艺术类招生人数名列第五,仅次于电器信息类、工商管理类、外语语言文学类、经济类和机械类,超过了中国语言文学类、法学类、土木工程类、临床医学类和医学技术类等学科。仅山东省属高校现已有近万人在校生攻读读本专科设计艺术类专业。新世纪又是“设计的世纪”,经济的发展已由产品的价格竞争、质量竞争转向设计的竞争,设计已成为衡量一个国家经济竞争力的重要指标之一。经济的迅速发展、产品的不断更新给社会各方面带来了巨大变革,因而对设计艺术教育也提出了新的、更高的要求。进入新世纪,设计艺术专业已被列为社会发展急需专业之一,其增长幅度与社会最热门的计算机专业差不多。如何适应社会经济飞速发展,满足人们物质生活和精神生活的需要,适应设计艺术事业的要求与变革,设计艺术教育与研究正面临新的挑战。

1998年,国务院学位委员会决定在高等院校工艺美术各专业的研究生教育中增设“设计艺术学”,本科用“艺术设计”取代“工艺美术”。学科名称的变化,反映了现实的需要和未来的发展方向。早期的工艺美术教育以为人们的衣、食、住、行、用服务为教育与办学宗旨,以培养专业设计人才为目标,这种办学宗旨和目标可以说体现了当时工艺美术的本质特征。设计艺术涉及的面非常广,与人们的生活息息相关,从人们的日常生活用品到交通工具;从展示设计、企业形象策划、媒体广告、动画,到产品包装、样本、商标;从居室空间到公共环境空间等无所不及。同时也包括传统工艺美术领域的陶瓷、漆器、印染、金工、玻璃等工艺与设计。随着科学技术的进步和学科的交叉发展,新的设计艺术门类如计算机辅助设计艺术、网页设计艺术、多媒体设计艺术等不断涌现。用“设计艺术学”取代“工艺美术学”,不仅仅是一个名称的改变,而是对设计

艺术学科的延伸、强化和丰富发展,从而使设计艺术学科建设进一步更新完善和规范化。

无论是传统的“工艺美术”,还是现在的“设计艺术”,必须与生产实践和生活应用相结合,要做到真正意义的结合,必须把设计艺术教育放到合理的位置。“设计是科学与艺术的结晶”,设计艺术教育要建立一种与“设计艺术学”这一边缘性交叉学科相适应的课程体系。设计艺术教育不是简单的艺术教育问题,从事设计艺术职业的人仅具备感性的艺术素质是远远不够的,而应对管理学、市场学、传播学、心理学、方法学等人文科学、社会科学,以及相关的技术学科知识有充分的把握或了解。

中国设计艺术教育蓬勃发展的态势着实令人兴奋,这表征着中国经济发展对设计艺术的迫切需求,以及设计艺术意识的普遍提高。但是,我们必须在这种迅速发展形势下,对设计艺术教育发展有清醒的认识,把握设计艺术教育存在的问题,并采取相应的策略。目前,中国设计艺术教育发展主要体现在办学规模上,在学科建设和理论研究上严重滞后。具体表现在:学科体系偏重艺术内容,忽视了设计艺术学的边缘性、交叉性学科属性;课程设置基本上延续了传统工艺美术教育以及包豪斯的“三大构成”内容,而对与现代生产、生活和科学技术密切相关的课程缺少足够重视;对学生的综合素质培养重视不足,这一点从学生入学考试的文化课要求,及教学“重技法,轻理论”现象就可以得到验证;师资和教材建设不能满足设计艺术迅速发展的要求。鉴于这种状况,设计艺术教育应该加强设计艺术学学科的建设 and 理论研究,注重学生的理论修养。

《高等院校设计艺术专业系列教材》以逐步建立和完善设计艺术学科体系为宗旨,培养学生的综合素质为目的,具有设计艺术学科各专业发展的适用性和广泛性。它既可用作高等院校教材,也可作为设计艺术工作人员的理论参考书。另外,它对我国的设计艺术学科体系建设和理论研究也具有重要作用。山东工艺美术学院作为国内29所独立建制的高等艺术院校之一,学科门类齐全,基本涵盖了设计艺术类的各专业。近几年,学院注重设计艺术学的边缘性交叉学科研究,注重课堂教学和教材建设,并在此基础上重新构建课程体系,重新修订或制订教学计划

和教学大纲,把学生的文化素质和理论修养放在重要位置。为此,聘请了我国设计艺术教育界专家和学者编撰了这套教材。《高等院校设计艺术专业系列教材》为山东省教育厅“十五”立项教材,由山东教育出版社出版。希望这套教材的出版能为攻读设计艺术类专业学子提供一些学习参照,一方面满足山东工艺美术学院的教学需要,也希望与同类专业院校进行学术交流,共同促进设计艺术教育的繁荣与发展。同时敬请设计艺术教育界的同行专家批评指正,为共同构建“设计艺术学”这门新兴的学科共同努力。

2002年8月于泉城

目 录

总序	1
前言	1
第一章 设计史的研究对象	1
第一节 设计学与设计史	1
第二节 设计与工业设计	6
第二章 工业设计产生的历史背景	12
第一节 科学技术的发展与工业革命	12
第二节 18世纪中叶到19世纪50年代的设计形势	19
第三节 1851年水晶宫博览会	24
本章小结	27
第三章 工艺美术运动—工业设计的萌芽	29
第一节 亨利·克勒与《Journal of Design》	29
第二节 约翰·拉斯金	31
第三节 威廉·莫里斯	34
第四节 工艺美术运动	38
本章小结	42
第四章 新艺术运动—工业设计发展的初级阶段	43
第一节 法国的新艺术运动	45
第二节 比利时的新艺术运动	48
第三节 安东尼·高迪与西班牙的新艺术运动	51
第四节 德国青年风格	54
第五节 奥地利新艺术运动与维也纳分离派	57
第六节 麦金托什与格拉斯哥学派	62
本章小结	65
第五章 现代主义设计的发展	67
第一节 德国工业联盟	68
第二节 荷兰风格派运动	76
第三节 俄国构成主义与现代主义设计艺术	80
第四节 现代主义建筑	84

第五节 现代主义设计大师的设计艺术活动及其设计艺术思想	89
本章小结	103
第六章 包豪斯—现代主义设计发展的高峰	104
第一节 包豪斯的建立及其宗旨	104
第二节 包豪斯的发展历程	108
第三节 包豪斯的设计艺术教学体系	115
第四节 包豪斯的历史作用	124
本章小结	125
第七章 装饰艺术运动—多元文化因素作用下的设计艺术风格	128
第一节 装饰艺术运动的历史渊源	129
第二节 法国装饰艺术运动	132
第三节 美国装饰艺术运动	137
本章小结	140
第八章 美国现代设计艺术的发展(1945年以前)	142
第一节 芝加哥学派	143
第二节 弗兰克·莱特	148
第三节 工业设计的职业化	152
第四节 样式主义设计与流线型风潮	172
本章小结	178
第九章 战后美国设计艺术的发展(1945年以后)	180
第一节 战后西方各国的设计形势	181
第二节 战后美国设计艺术教育的发展	184
第三节 战后美国著名设计事务所和设计师	189
第四节 商业主义设计与“有计划废止制度”	197
本章小结	198
第十章 战后西方各国工业设计的发展	202
第一节 德国战后工业设计的发展	202
第二节 意大利现代设计艺术的发展	211
第三节 日本现代设计艺术的发展	221
第四节 英国现代设计艺术	228

第五节 斯堪的纳维亚国家的现代设计艺术	232
本章小结	239
第十一章 设计艺术的多元化发展—后现代主义设计艺术	
(20世纪60年代之后)	241
第一节 现代主义设计艺术的衰落与后现代主义设计艺术	
的兴起	241
第二节 后现代主义设计的理论探索	244
第三节 后现代主义建筑设计	248
第四节 后现代主义与产品设计	257
本章小结	268
参考书目	272

第一章 设计史的研究对象

第一节 设计史与设计史

设计学或称“设计科学”，是以人类设计行为的全过程和它所涉及的主观和客观因素为对象的，涉及哲学、美学、艺术学、心理学、工程学、管理学、经济学、方法学等诸多学科的边缘学科。“设计科学”最早是由美国科学家赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert Alexander Simon, 1916—)在1969年首次提出的。他在其著名论文《关于人为事物的科学》中，从人的创造思维和物的合理结构之间的辩证统一和互为因果的关系出发，总结出设计科学的基本框架，包括它的定义、研究对象和研究的意义。因为在管理科学和广义设计科学方面的成就，他获得了1978年的诺贝尔经济学奖。由于赫伯特·亚历山大·西蒙对广义设计科学的研究，并把设计科学与管理学等相关的自然科学和社会科学结合起来进行研究，使得设计科学逐渐成为一门涉及众多自然科学和社会科学的交叉学科。设计科学把研究对象放在人类社会实践的主体——“人”的造物过程、造物的结果(产品或某种物品)，以及这种结果对使用者——“人”的影响等方面上，因此涉及到从人的思维、实践、心理等广泛领域，设计科学的研究与生理学、思维科学、哲学、逻辑学、方法学、文化人类学、民俗学等密切相关，并且借助这些学科的研究方法和成果为自己服务。

一、设计学的研究对象与研究任务

首先，设计的主体是人，人的设计智能是建立在大脑这一特殊物质的特殊思维功能基础上的，因此，设计学的第一位的研究对象是人和人的思维活动。

其次，设计的过程体现为人类按自己的设计目标改造世界的历程，因此，人对客观世界的把握和纳入人的认识领域的一切客观因素的可选择性或审美特征，是设计学次位的研究对象。它和人的思维相对称，构成设计的主客双方，互相依存，不可或缺。

第三，设计的结果最后要物化为某种形式(如产品、建筑、广告、生活环境、工作环境等)，这种物化结果对消费者的影响和心理感受也是设计学研究的内容。

第四，人类设计活动必然处于某种环境(包括自然环境、社会环境和文化环境)之中，环境与设计之间是一种互动的“生态系统”，如何保

持这种生态系统的平衡性是设计科学所面临的新课题。“人(设计的主体)—产品(设计的结果)—环境(设计所处的环境及产品的消费环境)”这一设计系统涉及人、产品、环境三个要素。随着人类生存环境的变化和人们生态意识的提高,“环境”要素的地位逐渐提高。设计系统涉及的“环境”并不单纯指人类生存的自然环境,而是一个生态系统,包括自然的、文化的、社会的。“生态学”本来是研究生物的生存方式与其生存条件和生存环境间相互关系,以及生物彼此间交互关系的一门科学。当代美国著名人类学家斯图尔德(Julian H Steward)最早创立了“文化生态学”,将人类所进行的文化创造活动及其产物与围绕他们的生物的、非生物的环境条件的相互关系作为研究对象。设计作为人类文化和实践活动的一部分也具有其文化生态属性,并与环境存在密切的关系,但不同于简单的“文化生态”圈。章利国先生在《现代设计美学》一书中积极倡导建立“设计生态学”,以完善现代设计科学体系和促进现代设计的发展,认为“设计生态学应当是一门研究设计主体及其设计行为和设计产品所处的环境条件的相互关系以及诸设计的存在和表现方式之间交互关系的学科,尤其侧重于作为设计主体的个人或群体所处的环境与设计之间的交互作用”。其中的环境有自然的、社会的和文化的,也就是说设计活动不再是单纯为满足某种需要的造物行为,而是一种人类局部“生态圈”中的活动。在1999年于北京举办的世界建筑大会上发表的《北京宪章》中,提出“建筑师的职责是创造宜人的生存环境”,这里的“宜人的生存环境”不再是包豪斯主张的方盒式功能主义建筑,也不单纯是“后现代主义”建筑注重形式、隐喻、象征的设计风格,而是把设计行为与自然环境、社会环境、文化需求相互融合而产生的生态体系——“宜人”的生存空间,既满足人的生理和心理需要,又注意人与自然环境的和谐共处。这也是未来设计的发展趋势。

综合人类设计实践活动的各个方面,设计科学的任务应该是研究和把握科学而正确的设计规律,以保证人类改造客观世界的目标得以完美地实现。朱铭教授把设计学研究的任务归纳为以下几个方面:

第一,以科学的认识论为基础,研究人类设计思维的过程和规律。

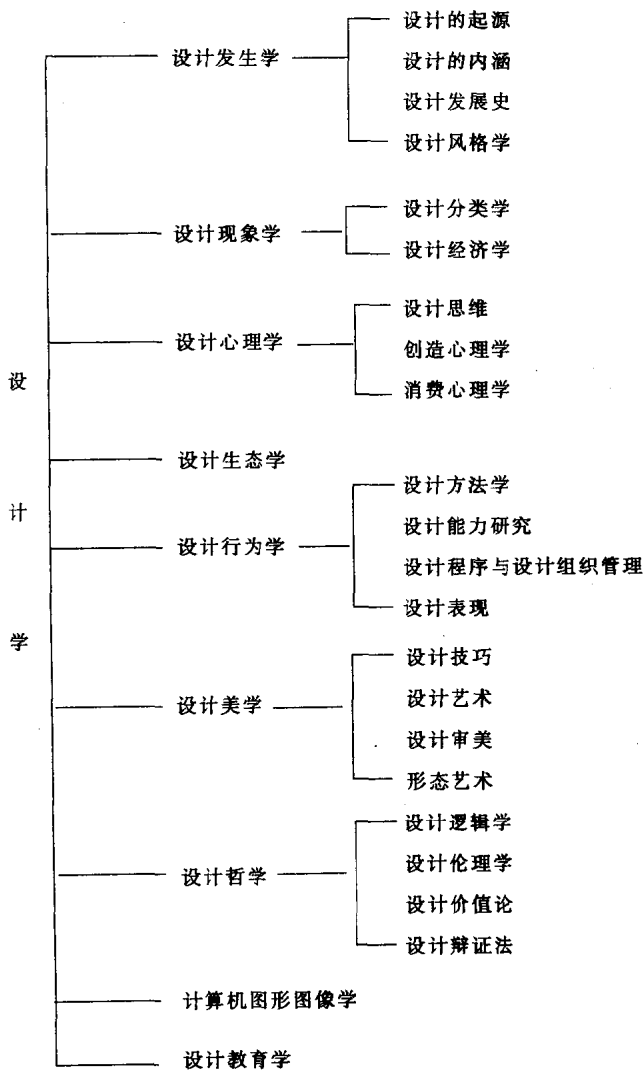
第二,以人的社会集群关系为依托,研究在各种社会关系条件下设计的客观条件和因素,建立合理平衡的设计生态体系。

第三,以“目标—手段”为线索,研究设计过程中涉及的物理的和心理的要素,以及他们在能动的创造过程中的作用和特征。

第四,在阐述设计学的基本概念、基本范畴和历史演进的基础上,探索当代和未来设计思想和设计实践的发展和演变。^①

二、设计学的学科体系

设计科学是一门综合的交叉学科,应该包括以下几个方面:^②

三、设计史

设计史是设计学学科体系的重要组成部分,属于设计发生学的范畴,目的是研究设计的发生、发展、风格、设计与科学的关系、设计与生活方式的关系等。它是人类发展史上不同历史时期和发展阶段人们对设计的认识和反映,也是人类社会纵向的和横向的复杂的设计现象的总体反映。设计史涉及到人类的各个方面,从广义的设计定义出发,一部设计史就是人类文明史、文化史。设计史的研究要结合考古发现和现存实物标本,结合科技史、美术史、宗教史、生活方式史、考古学等综合起来,进行研究。

具体说来,设计史的研究应该包括以下几个方面:

①设计的内涵,即什么是设计的问题。

②设计的起源,即最早设计是什么时候出现的。这一问题的解答有赖于“设计的内涵”的解答,即所谓“什么是设计”的问题。

③设计的发展与分期,设计的历史分期的研究,应该结合每个时期的设计工具、材料、科学水平以及它对人们生活方式影响及设计风格进行研究。

1996年出版的朱铭、荆雷所著的《设计史》一书,把人类设计史划分为六个时期:

设计的萌芽期:人类创造意识的萌生、事物的起源、早期生活方式的形成等等,这是一个漫长的历史过程。如果从人类最初的发源—南非古猿算起,那就是400万年以前的事,其下限则可以定到金属时代的初期,或者说,是从智人(会思维、会制造工具)的出现,到金属工具时代(青铜时代)。人类在与自然作斗争的过程中,逐渐实现了征服自然的愿望,掌握了维持自己的生存和发展的基本生活手段,出现了建筑、服装、工具、器皿的最初形式。由于生产力水平和交通工具的局限,各个社会群体间处于封闭和孤立的状态,各个局部间的自然环境给各自的生活方式造成强烈的地域特色,生活方式的这种地域性和民族性,给设计的最初形态带来了多样化、个性化特色,但从总体上讲,这一时期的设计以“实用”为主。在新石器时代,许多形式美法则也开始被人认识,如对称、均衡、反复、交替等等,并在设计中开始应用。

设计的手工业时期(也就是手工业设计时期):从冶炼技术出现到