

目前，国内关于欧美各国现代设计史的论著较多，而对日本的历史性观察则不够充分，本书对日本的着墨有所突破与深化。另外，在前面内容介绍中也略有表述。在全盘的章回考量及具体事件讲述上，在笔者现有资料的基础上，写作突出了历史发展变化的脉络线索。本书力求简明扼要与历史脉络清晰并重，对设计师、设计作品、人物的介绍因其在设计理念推动上的不同而有所侧重，对概念的总结与意义的定性归纳则相对弱化，希望本书能提供给读者以感知历史过程与规律的柔性空间。相信本书既是对艺术与现代设计史感兴趣的人士的可选读物，也是大学本科、专科、网络教学的合适教材。

现代艺术设计的萌动

前史

現代デザイン史

History of Modern Design

现代艺术设计的前站

前史

现代设计史

HISTORY OF MODERN DESIGN

图书在版编目 (CIP) 数据

现代设计史 / 高茜著. —上海: 华东理工大学出版社, 2011.8
ISBN 978-7-5628-2985-0

I. ①现… II. ①高… III. ①设计—工艺美术史—世界—现代 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第082945号

现代设计史

作 者 高 茜

责任编辑 戎 炜

责任校对 金慧娟

装帧设计 肖祥德

出版发行 华东理工大学出版社

社 址 上海市梅陇路130号 200237

电 话 021-64250306 (营销部) 021-64250306-23 (编辑室)

传 真 021-64252707

网 址 press.ecust.edu.cn

印 刷 常熟新骅印刷有限公司

开 本 720mm×1000mm 1/16

印 张 11.5

字 数 229千字

版 次 2011年8月第1版

印 次 2011年8月第1次

书 号 ISBN 978-7-5628-2985-0/J·1

定 价 48.00元

本书如有印装质量问题, 请到出版社营销部调换。

現代デザイン史

History of Modern Design

序

神戸大学教授

中山修一

● 2004年9月，高茜在我的指导下获得了日本神戸大学博士学位。（2007年）归国后，她学术上更加成熟，不断积累之下写出这本《现代设计史》。作为她的博士导师，内心十分高兴。我希望通过她的这本著书，推进中国对设计史这门学问的关心和理解。

● 另外，想借这个机会，以这门学问的诞生地——英国的事例，将近年来设计史及视觉、物质文化研究领域发展的相关内容简单地描述一下。

● 二战后到19世纪60年代，进入经济复兴后的英国相继设立了很多大学，高等教育大众化不断被推进。新兴的能够享受高等教育的年轻人，通过获得的知识，对世界和社会的众多现象有了认知。他们丢弃了对国家、教师、父母的固有观念，对权力、权威这样的体制提出了强烈的异议。在此基础上，与固有支配文化对抗的新型的年轻人文化逐步形成，大学中积蓄了改变保守制度的力量。美术、设计、工艺等相关的历史研究的重构也在这样的社会文化的变动之中萌生了。

● 与设计史相关，1960年代从现代主义到波普设计，有崭新的表现形式。设计史学家们把1930年代以来处于支配地位的、认为现代主义设计为正统设计学术思想的代表著作Nicolaus Pevsner的《近代设计的先驱者们》作为批判对象。设计史领域从认为现代设计独尊的思想下解放出来。

● 另一方面，近代运动的终结也使被边缘化的工艺美术的地位得到改观。1971年，英国政府设立工艺美术协会（Crafts Council），在对工艺美术师和装饰艺术家的支援政策之下，工艺美术史学家也积极展开活动。之后的展会不断，女性、家庭还有环境等新兴的视点下的工艺史研究也开始积累。

中山修一简介

■ 东京教育大学美术学硕士研究生毕业（工艺/工业设计专业）。1987—1988年作为英国评议会研究员，1995—1996年作为日本文部省在外研究员，主要在英国皇家美术大学（RCA）及维多利亚·艾伯特博物馆（V&A）从事英国设计史的研究。现任神户大学教授。博士（学术）。兼任英国皇家艺术协会（FRSA）会员、布萊顿大学客座教授、学术杂志《近代工艺》（*The Journal of Modern Craft*）国际咨询委员会委员。研究领域：设计史。

● 总的来说，这些研究都将作品与伟大的个人的角度相对比，以特定时代的、共同体的角度以及政治、经济、社会、文化、技术的角度观察作品。在这样的关注角度下，1990年代，形成了物质文化研究、视觉文化研究的新兴文化分析的局面，形成了跨学科的综合性的研究，记录着普通人日常生活体验的民族共同性、国家性、现代性、世界性等等内涵，并且着眼于当下的新兴问题的研究。

● 在这样的国际动向之中，相信高茜的《现代设计史》的刊行将引起来自世界各地的该学问领域学者的关注。国际化的浪潮中，学术领域已经没有国界。我由衷地期待，本书的研究成果在中国和世界各国都将受到欢迎和重视。

序

神戸大学大学院教授

中山修一

● 高茜さんは、私の指導のもと、2004年9月に神戸大学より博士（学術）の学位が授与されました。帰国後さらなる研鑽を積み、このたび本書『現代設計史』という本を上梓することになりました。かつての指導教員として、心からうれしく思います。そしてこの高著をとおして、デザイン史という学問領域への関心と理解が、今後いっそう中国におきましても進展しますことを期待しています。

● そこで、近年のデザイン史研究ないしは視覚・物質文化研究といった学問領域の発展につきまして、この学問領域の誕生の地でありますイギリスを事例として、少し述べてみたいと思います。

● 戦後の経済復興を成し遂げたイギリスは、1960年代までに多くの大学を新設し、高等教育の大衆化を促進していきました。こうして新たに高等教育が享受可能となった階層の若者たちは、そこで得られた知識をもとに、広く世界と社会の諸現象を知るようになり、これまで当然のこととしてみなされていた国家や教師、親などに対する忠誠心を葬り捨て、権力や権威、そして体制に対して激しく異議を申し立てるようになりました。このことは、伝統的で支配的だった文化に抗して新しい形式の若者文化を形成する一方で、大学にあっては、古い保守的な知の制度を刷新する力となって顕在化していきました。美術やデザインや工芸に関する歴史研究の刷新も、60年代のそうした社会的文化的変化のなかから胎動していきました。

● デザイン史の場合は、60年代のモダニズムからポップ・デザインへ向かう表現形式の刷新と軌を一にして、デザイン史家たちは、モダニズム・デザインの正統性を主張して1936年に出版され、それまで支配的影響力をもっていたニコラウス・ペヴスナーの『近代運動の先駆

執筆者について

■—1948年、熊本市に生まれる。東京教育大学大学院教育学研究科修士課程美術学（工芸・工業デザイン）専攻修了。1987-88年にブリティッシュ・カウンシルのフェローとして、また1995-96年に文部省（現在の文部科学省）の在外研究員として、主として王立美術大学（RCA）およびヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（V&A）で英国デザイン史の研究に従事。現在、神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授。博士（学術）。一方英国にあっては、王立芸術協会会員（FRSA）、ブライトン大学客員教授、学術雑誌『近代工芸（The Journal of Modern Craft）』の国際諮問委員会委員を現在務めている。専門はデザイン史。

者たち』を批判の対象とし、モダニストの傑作とその思想についての一元的歴史記述からデザイン史を解放していきました。

● 一方、近代運動の終焉は、その間周縁化されていた工芸の領域にも光をもたらしました。1971年にイギリス政府がクラフツ・カウンシルを設立し、工芸家や装飾芸術家の支援に乗り出すと、工芸の歴史家たちもその動きに呼応しました。それ以降、積極的に展覧会が組織され、女性や家庭、さらには環境問題という新たな視点からの工芸史研究も積み重ねられていきました。

● 総じてこうした研究は、その「芸術作品」はいつ、誰によって、どうつくられたのかという偉大な個人の問題に還元する視点を相対化し、ある特定の時代の共同体において、その「製作品／生産物」はいかなる政治的、経済的、社会的、文化的、技術的文脈から生み出され、利用されたか、という問題を現前化させてきました。さらにそうした関心は、90年代をとおして、物質文化研究や視覚文化研究と呼ばれるさらに新しい文化分析の場を形成していきました。そこでは、多様なディシプリンが複合され、普通の人びとが日常生活で体験する物質・視覚世界に刻み込まれたアイデンティティー、ナショナルリティー、モダニティー、ジェンダー、コロニアリズム、グローバリズムといった事象が読み解かれ、今に生きる私たちに新鮮な問いを投げかけているのです。

● こうした近年の国際的動向のなかにあって、高茜さんの『現代設計史』の刊行は、世界のこの学問領域の研究者たちから注目を浴びることになるでしょう。もはや学問の世界においてもグローバリズムは進み、国境も境界もありません。本書の研究成果が、単に中国においてのみならず、地球のさまざまな国においても歓迎されることを心から期待したいと思います。

前言

高茜

● 相对于传统学科，设计史是一门较新兴的学问。它的研究视点经过几次重大的变迁和不断深化之后，到上世纪70年代末80年代初趋于稳定，相关学会也在80年代末开始成立。研究团体成立虽晚，但是伴随着现代设计的诞生，在欧美，设计的历史始终受到关注。我国80年代以来较为重视设计技能，而欠缺对设计史的关注，但可喜的是，近几年设计史相关著作出版频繁。希望本书的撰写能从视点和内容上为国内的设计史研究与艺术设计教育提供有益的补充。

● 本书主体由前史和后续四章组成。

● 前史部分以工业革命前人类的造物为主要对象。旨在对有延续性的人类造物活动，以人手人力为主的时期作概括性与特征性描述；为掌握现代设计中艺术样式的发展和变迁内容作必要的铺垫。

● 第1章 现代艺术设计的萌动——本章着眼于“现代设计”。从18世纪英国社会对机械造物的两种对立观点入手，介绍19世纪中后期与现代设计相关的人物及事件的发生、发展。以核心国家—人物—事件的历史发展为主线，兼有对波及地区的人物、艺术活动、艺术样式作概括性介绍。鉴于笔者对现代市民社会与艺术设计的关注，也鉴于笔者的积累倾向，VI、VII节从传媒与设计角度讲述同时期的技术、设计、市民社会。最后用同视角观察日本设计。

● 第2章 设计的探索与确立——以德国的产业与设计发展脉络为主线，涉及德国工作联盟、包豪斯等团体、个人的思想理念和系列活动。副线则选取了荷兰、俄国、法国的近代设计运动和日本的近代视觉设计作为观察对象。撰写中尽量以事物的发生—发展—结果的顺序展开，以便于读者理解，这也是设计史研究表述的重要方法。上述副线中的内容与国内已发表的著述相

比，其视点和内容有所深化。

● 第3章 美国的工业设计——本章在时间段上与上一章有重叠，但笔者认为，以美国为代表的地区对现代设计的功能化、商业化、社会化的推广深化，对设计师职业的定位的完善等方面有着独特的不可替代的作用。所以以单独列出一章的形式展开。

● 第4章 现代的艺术设计——本章以第二次世界大战后各国的设计为对象。对英、德、法、意、美、日及其他欧洲国家作了概括性介绍。其中对日本的撰写相对较详细。最后在《Ⅷ 展望》中对后现代主义设计之后的设计及动向作了概括性归纳。鉴于对历史观察角度、间隔时间的考量，本书从简了后现代主义及后来的设计的内容。

● 目前，国内关于欧美各国现代设计史的论著较多，而对日本的历史性观察则不够充分，本书对日本的着墨有所突破与深化。另外，在前面内容介绍中也略有表述，在全盘的章回考量及具体事件讲述上，在笔者现有资料的基础上，写作突出了历史发展变化的脉络线索。本书力求简明扼要与历史脉络清晰并重，对设计师、设计作品、人物的介绍因其在设计理念推动上的不同而有所侧重，对概念的总结与意义的定性归纳则相对弱化，希望本书能提供给读者以感知历史过程与规律的柔性空间。相信本书既是对艺术与现代设计史感兴趣的人士的可选读物，也是大学本科、专科、网络教学的合适教材。

● 序（中山修一）……002

● 前言……006

0 前史

- I 造物起源期……012
- II 造型基础风格的形成期……019
- III 中世纪……031
- IV 文艺复兴及后续艺术发展……038
- V 日本艺术源流……044

1 现代艺术设计的萌动

- I 机械时代的对立……050
- II 1851年英国伦敦万国博览会……052
- III 威廉·莫里斯与工艺美术运动……055
- IV 新艺术运动及周边（I）……063
- V 新艺术运动及周边（II）……070
- VI 市民社会的视觉传媒设计……076
- VII 摄影的发明及其在平面传媒中的运用……082
- VIII 日本传统及西方借鉴……086

090-123
第二章 设计理念的探索与确立

124-137
第三章 美国的工业设计

138-171
第四章 现代艺术设计

2 设计理念的探索与确立

- I AEG和DWB的摸索……092
- II 包豪斯 I ——理想与探索……096
- III 包豪斯 II ——艺术与技术的综合统一……102
- IV 荷兰的近代运动……107
- V 俄国的近代运动……110
- VI 都市感设计与装饰艺术运动……115
- VII 日本视觉设计的探索……120

3 美国的工业设计

- I 时代要求与思想基础……126
- II 作为商业的工业设计之路……128
- III 社会化与商业化的设计……133
- IV 来自欧洲的影响……135

4 现代艺术设计

- I 英国……140
- II 德国……144
- III 法国……147
- IV 意大利……149
- V 欧洲其他国家……152
- VI 美国……157
- VII 日本……159
- VIII 展望……167

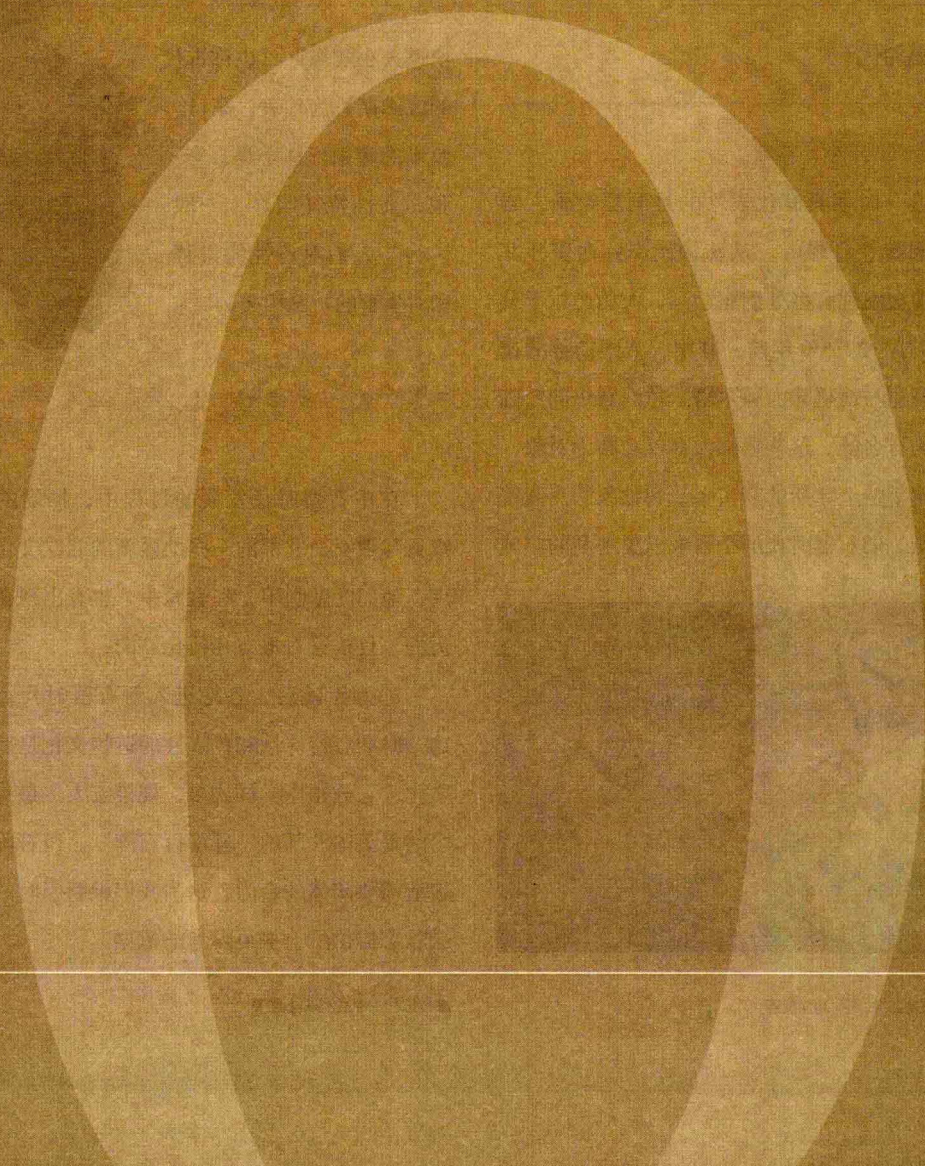
● 编后语……172

● 参考文献 (图片出处) ……174

● 索引 (关注人物·概念) ……176

现代设计史一般以工业革命后为基本内容。但工业革命前的部分是与之紧密相接的，尤其是从中可以观察到一些人类造物历史上一贯的特征。首先，各民族与地域独特的造物形成了对读解工业革命后各国造物的演变很有帮助；其次，在国际样式日渐被人熟知的同时，带有鲜明的各国各地域民族特征的设计理念与设计样式也再度崛起，在解读这些现象的时候工业革命前的各国各地域造物的历史又是最好的参考读物。所以，作为现代设计史的前史部分，我们在本章对18世纪以前的造物流派、样式及其相关文化作粗略的概括性讲述，并作一般性思考，仅为有兴趣的读者提供一个自学的线索。

前史

I 造物起源期

学习目标

- 理解和掌握人类较早期的具有代表性的艺术形成及表现形式。
- 理解和掌握美索不达米亚文明、埃及文明的形成变迁。
- 关注文化的形成与地域环境的关系。

在这一部分，我们将概略展开相关地域文明起源期呈现出来的艺术。除了石器时代以外，它还包括早期文明中与希腊·罗马文明紧密相关的美索不达米亚文明和古埃及文明。

◎ 石器时代

旧石器时代、洞窟画、雕像

这一时期具有代表性的是洞窟绘画、岩画、圆雕及骨雕等。从法国南部到西班牙北部，曾被发现有多处洞窟绘画，大约产生于公元前3万—2万5千年前。其中，法国南部的拉斯科洞窟与西班牙的阿尔塔米拉洞窟里的壁画是较为有名的。这些壁画大多以动物为对象，在表现手法上原始的写实手法和抽象的点线符号混杂。旧石器时代的小雕像以奥地利的“威

■ 法国南部 拉斯科洞窟壁画

伦道夫小雕像”（也称古代的威纳斯）为代表，高11厘米的雕像形体丰满、夸张，女性特征明显，一般认为与人们对母性的崇拜和对生育的祈愿相关。

中石器时代、壁画、新石器时代、巨石、团体、彩陶、安定生活

在中石器时代发展的过程中，斯基的纳维亚与俄罗斯北部的一些地区新的北欧文化出现，他们的壁画不光在洞窟中，也有出现在露天的，且描绘对象有几何化倾向。

一万年前后，各地进入新石器时代，在这一时期有特殊性和代表性的造物文化是巨石文化，它分布广、样式多，规模宏大。最为有名的是英国北部的“环形巨石阵”。巨石阵的建造需要团体的合力，这为我们推断当时的社会状态提供了一些可参考的依据。

■ 奥地利 威伦道夫小雕像

彩陶文化是新石器时代的重要特征，它给造物和艺术表现提供了更广阔的天地，体现了人类与农耕安定生活的一些联系。

● 美索不达米亚文明

公元前6000年、两河流域、农耕、彩陶、文化交融

穿过伊拉克的底格里斯河与幼发拉底河流域的地域，我们称之为美索不达米亚。美索不达米亚文明主要指公元前6000年至公元前539年的古代两河流域的文明，是世界最古老的文明之一，它对西方文明影响深远。

公元前6000年左右，这里已是原始农耕社会，村落聚集，农作物栽培和牲畜的饲养已经开始，彩陶的制作也已出现。彩陶的造型各式各样，装饰纹样既有几何图形也有动物、植

物、人物的纹样，反映出这一时期的繁荣丰富以及不同文化交融的特征。伊拉克、伊朗等国出土的彩陶土鲜明反映出此时装饰纹样的高度抽象、夸张的艺术特色。

前4000年、“前都市”、神殿、圆雕

公元前4000年左右，农耕社会规模扩大，初具“前都市”特征，之后以神殿为中心的都市形成，商业极为活跃，随即楔形文字出现。这一时期幼发拉底河左岸的地区较

为繁荣。在那里神殿的墙面和柱子用陶的碎片装饰，神殿里还摆放着大理石材料的圆雕，圆雕人物的左右眉毛常常连在一起。

公元前3000年左右，神殿雕像的参拜者形象用大理石为材料，有男有女，人物的眼睛常用贝壳镶嵌。神态及形象传达出早

■ 英国 环形巨石阵

■ 美索不达米亚文明 彩陶

期的掌握了政治权力的圣职者的氛围。

公元前2700—2300年 都市国家、马赛克拼画、王权美术、建筑、法典

公元前2700年到2300年左右，都市发展成为都市国家。坚固城墙之内的神殿中放置着的礼拜者的雕像自然生动。雕塑的表现范围也扩展到了人物以外的动物、植物等。在这一时期出土的陪葬品中写实的表现力和左右对称的构图原则体现充分。以贝壳为材料的马赛克拼画是沿袭传统的一个较为显著的艺术表现手法。

初期都市国家的战争反反复复，所以在雕塑中能够感受到权力气氛，另外，战争胜利的纪念碑也代表了此时的艺术水平。巧妙的构图、自然主义的人物塑造和王权美术的样式较为突出。后来艺术风格逐渐厚重。

公元前22世纪末开始，都市国家的城墙再建使建筑行业异常活跃，也空前发达。美索不达米亚巴比伦王朝

的出现使该地区进入安定期，国家制定了法典，公元前1750年左右的“汉莫拉比法典碑”就是这一时期极有代表性的作品。

浮雕、文化扩散、巴比伦、金属镶嵌

美索不达米亚北部，底格里斯河流域中心地区的国家在吸收了美索不达米亚其他地区的文化之后，公元前13世纪左右逐渐强盛，取代了巴比伦王国的地位。他们在艺术上发展和壮大的是浮雕艺术，尤其是表现军事远征和战斗的浮雕，葆有叙述性和庄重的形象塑造是它的优点。随着帝国的扩大，美索不达米亚文化向地中海扩散，我们可以感受到波斯的东方

样式中来自美索不达米亚的气息。

在美索不达米亚这块土地上，公元前7世纪左右强盛起来的是新巴比伦王国，他们建造了壮丽的都市，都市的城墙门用彩釉的瓦来装饰，极其华丽壮观。城门以“伊什塔之门”最具代表性也最有名。墙壁上装饰以蓝色琉璃砖，并且分布有横向排列的

■ 汉莫拉比法典碑