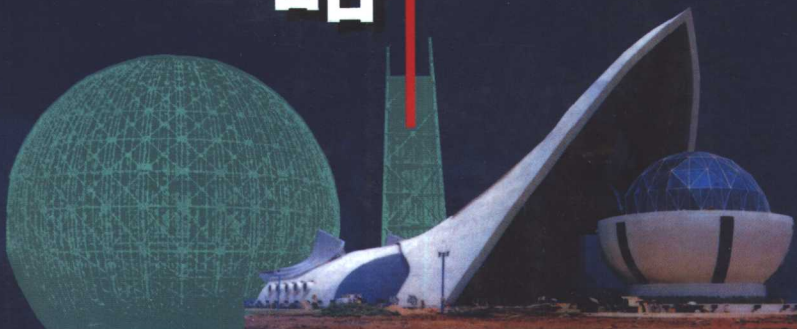
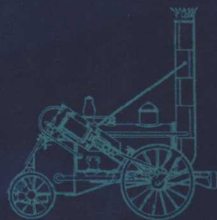

世界现代设计史略

吴静芳 编著

上海科学技术文献出版社

吴静芳 编著

世界现代设计史略

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界现代设计史略/吴静芳著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2000. 10

ISBN 7-5439-1649-5

I. 世... II. 吴... III. 工业设计-技术史-世界-现代 IV. TB47-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 48688 号

责任编辑: 刘 宁

封面设计: 石亦义

世界现代设计史略

吴静芳 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行

(上海市武康路 2 号 邮政编码 200031)

全国新华书店经销

吴县文化印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 4.25 字数 102 000

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-5 100

ISBN 7-5439-1649-5/Z · 954

定价: 10.00 元

前 言

现代设计的历史始于英国的工业革命。

通过工业社会和后工业社会等几代人的努力,历经现代主义国际风格、后现代主义超现实风格等艺术设计思潮的磨炼和洗礼,现代设计已经步入了以强调精神文明为主体的非物质设计时代。

在经济发达的国家和地区,现代设计自然也会跟着发达和繁荣。在现代设计发达的国家和地区,其经济也自然发达和繁荣起来。懂得现代设计是经济发展的利器 and 法宝的国家,不仅不失时机地制定国策发展现代设计,而且大力创办和扶持设计教育事业。这些,在本书中的范例比比皆是。

中国现代设计的起步不仅落后于发达国家,而且还落后于不应该落后于他们的那些国家和地区。现在有人说,在上一个世纪的二三十年代,正当德国包豪斯点燃的现代设计教育之火熊熊燃遍西方各国之际,中国的文人墨客却沉醉于盲目、片面地崇拜与追随欧洲各种纯艺术流派的痴迷中。什么美术工艺运动,什么德意志制造联盟,什么包豪斯,中国人一概不闻不问。这种难以令后人谅解的痴迷竟然在中国延续了半个世纪。拒绝了解和借鉴别国成功发展经验,只能是夜郎自大式的愚昧表现,误国害民。

历史的车轮滚滚向前,在全球的政治经济、文化艺术急剧的

风云变幻中,中国终于真正地站了起来,政治上站起来了,经济上也站起来了。在共和国全面的改革开放浪潮中,中国的现代设计教育终于在祖国的大江南北、全国上下像雨后春笋般地破土而出。

20多年来,从学校到企业到社会,中国的设计有了长足的进步。从事设计理论研究的专家学者,再也不会仅仅拘泥于何谓设计的论争中;从事设计实践实务的设计师们,早已把眼光牢牢转向整个国际设计舞台。他们终日思考着同一个课题:如何将自己的设计赶上甚至领先于世界民族设计之林?

本人涉足设计学习,是在16岁的花季年龄。1961年9月,怀着学习专业本领、建设祖国的远大理想,我考进了无锡轻工业学院的日用品造型美术设计专业。20年后已成为该校专业教师的我,在国家教育率先改革开放之际,有幸于1981年4月被国家公派踏上先进的设计教育之国——日本。在日本国立筑波大学艺术学群两年的设计教育研修中,对设计史论的关注占据了本人的一半时间。因为本人深信,只有深切了解和懂得自己的过去和别人的过去,才能真正公正面对自己的现在和未来。

据悉,如今仅上海一地,设有设计专业的大专院校就有十几所。然而,教材和教学参考资料的匮乏也是显而易见的。

正是在上述感召的驱动下,本人重新编著出版了这本小书,以期对我的学生们和同行们作个小小的交待。

感谢上海科学技术文献出版社对本书给予的殷切关心和支持,使之能得以在短时间内顺利出版。

吴静芳

2000年8月25日

于东华大学(原中国纺织大学)

目 录

前言	(1)
1. 史前期	(1)
1.1 为艺术而艺术	(1)
1.2 工业革命与大众文明	(3)
1.3 为工业而工业	(5)
2. 莫里斯播下现代设计的种子	(11)
2.1 伦敦万国博览会	(11)
2.2 莫里斯及其美术工艺运动	(14)
2.3 由机器否定论到机器肯定论	(15)
2.4 莫里斯思想的世界性反响	(17)
2.5 新样式运动	(20)
3. 现代设计之花在德国盛开	(31)
3.1 英国式和法国式	(31)
3.2 莫迪求斯与德意志制造联盟	(32)
3.3 现代设计教育的摇篮——包豪斯	(36)
3.4 视觉语言和造型教育	(41)
4. 英国政府的现代设计政策	(55)
4.1 工艺美术研究所与工业设计协会	(55)
4.2 伟大的艺术领袖登场	(58)
4.3 政府的设计政策	(59)
4.4 究竟是应用美术还是设计	(60)
4.5 设计运动和人文主义	(65)
4.6 设计师的登录制度和联盟活动	(68)
4.7 英国的设计中心	(71)

5. 美国结出现代设计的硕果	(85)
5.1 实用品的功能形态和美国的女性文化	(85)
5.2 欧洲人眼里的美国设计	(86)
5.3 芝加哥派的设计理念和现代家具的先驱	(87)
5.4 美国式设计的觉醒	(91)
5.5 工业设计师亮相	(93)
5.6 流线形运动	(94)
5.7 美国设计和欧洲的造型思潮	(96)
5.8 美国的设计教育	(98)
5.9 优良设计运动与市民普及教育	(99)
6. 后工业社会及信息社会的现代设计	(121)
6.1 欧洲的现代设计	(121)
6.2 亚洲的现代设计	(122)
6.3 后工业社会的国际主义设计风格	(122)
6.4 现代设计的异化及反思	(123)
6.5 共和国呼唤新世纪的现代设计	(124)

■ 史 前 期

1.1 为艺术而艺术

19 世纪中叶正值欧洲印象派上升期。马奈等人举办“落选者沙龙”是在 1863 年,最早的印象派画展是在 1874 年,到了 1884 年又诞生了无检查、无落选的独立自由展。

在把西洋美术史上的这一阶段当作范本而实现了现代化的日本,把美术单纯看作鉴赏艺术的倾向是相当严重的。美术家自己不用说了,美术评论家、美术史家也是随大流,甚至在中小学的美术教育中这种思想也广泛地扎了根,连报纸、杂志的美术报道的编辑方针都受其影响很深。

哈伯特·李特把这种鉴赏主义美术比作室内音乐,称之为“室内美术”。他说,“室内音乐”为了满足那些对音乐有嗜好的人们的快感,而从其原来的“为舞蹈的行进和为做礼拜而伴奏”的目的中游离出来,自成一体。美术也是同样,变成“以其自身的、使人获得快感的纯粹性为目标”。

对于这种鉴赏主义,如果把它看作是美术的一种新的功能,是应该承认其存在的理由的。但是,人对于美术的要求,还有其根本的实用性和精神性的方面。所谓鉴赏,只不过是其精神性要求的一部分。把这种鉴赏美术命名为“纯粹美术”或“自由美术”,

并且认为它是艺术的最高形式，这实在是现代人一种认识上的误区。

实质上可以说，这是美术家放弃了自己的使命，而使自己的艺术堕落成了专供人们消遣的叭儿狗。这种堕落远自文艺复兴盛期就已萌芽，特别是 19 世纪以来，由于人文主义的倡导，致使社会文化的重要性下降，这可说是个决定性的因素。现代物质文明的发达，更加剧了美术工作的专业化。文艺复兴初期的美术家，就已经能够随心所欲地运用其对艺术的感受和熟练的技巧去从事成功的创作，他们是一批具有丰富经验的造型艺术家。在当时，根据实际的需要，建筑师、雕刻家、画家、工艺师都可以自由发挥其自己的艺术。

至少，在雷纳德、米开朗基罗的时代就已经是这样。否则，他们就不可能成为一名独立的艺术大师。可是，在今天，一个人只能成为这诸种活动中的一种专业的专家，这是由社会造成的，对于当今的美术家来说也就不足为奇了。然而，要是提起当年画家毕加索制作陶器，雕刻家麦耶刻制木版画，并要大家去学习这种一专多能的话，就会被人们当作是一条非常稀奇的新闻来看待。

所谓纯美术和应用美术或者功能美术的分化，是伴随着文艺复兴的进展渐渐地明朗起来的。而把其推上历史舞台的，应该首举法国的皇家学士院。在 17 世纪中期的法国，有个自中世纪以来就成立的工匠组织——“圣路加联盟”，他们的活动震撼了当时的强权统治。这时，有一群留学于意大利，接受了人文主义思想的感化，以争取社会地位为目标的画家，他们为了要摆脱过去那种单纯画匠、工匠的处境，决定成立一个有权威性的学士院。其中一位最热心的，就是从罗马归来的画家卢布兰。以他为中心，在 1648 年他们设立了“绘画雕刻学士院”。当时的法国，太阳王路易 14 世采取着持续不变的中央集权主义政策。宰相科贝尔对和封建地方贵族结合在一起的圣路加联盟，采取的是抑制的政策。

而对于这个新兴的学士院，出于他对维护皇室利益的皇权扩张的需要，给予了保护和支持。于是，卢布兰等人的学士院得到了皇朝的承认并被赐以皇家的称号，会员还可以享受终身养老金，学士院主办的展览会也得以享受在李西流馆、卢佛尔宫展出的特权。

上述这些，更激起了圣路加联盟的反抗。他们也随即成立了圣路加学士院，并每年在德菲奴广场举办露天展览，展出工匠们的作品。就这样，在皇家学士院和圣路加联盟之间，经历了一个多世纪的进步与保守、自由与传统、艺术家和工匠的斗争，胜利最后归属皇家学士院。1937年以后，每年以卢佛尔宫的一个叫做沙龙·卡来的大厅为会场，由法国政府和皇家学士院联合举办展览会。这一活动，成了当时巴黎脍炙人口的精彩节目（“沙龙”之称也就由此而得）。

法国皇家学士院的成功，刺激了欧洲各国政府。以英国为首，各国都先后成立了皇家学士院。由此，也就带来了一个争相举办展览的风潮。在今天看来，似乎离开了展览这个形式就无法考察艺术家的活动成果；然而，展览这种形式其实也不过只有近几世纪的历史。由于展览会形式的普及，无形中把艺术家的活动局限于鉴赏的地位，走上了为艺术而艺术的道路，致使纯艺术和功能艺术的界线越来越明显。

1.2 工业革命与大众文明

但是，起决定性作用的还有一个更重要的史实，这就是工业革命。由于工厂组织和机械动力的被采用，生产的效率在18世纪开始显示出惊人的提高。其给欧洲社会带来的变化，比之法国革命的影响来得更大更彻底。“它给人们的思想、感情带来了何等深刻的影响，如何地渗透了人的本性并给予了何等巨大的变更，

在这些方面，就是至今也还是无法对其作出正确估价”——盖地翁曾经这样充满感叹地写道。可以说，自从人类出现在地球上以后，在数万年间发生的所有变化，恐怕都没有 18 世纪到 19 世纪这 100 年间所发生的变化来得这么彻底，这么深刻。正是这样，人们亲身体验和经历了这场最激烈、最富于戏剧性的变化。

站在产业革命最前列的是英国。1713 年，阿布拉哈·亚瑟开始了焦炭炼铁；1740 年，宾加尼·汉兹曼发明了钢铁熔融法；1783 年，柯特又发展了新的精炼术；另外，还有詹姆斯·瓦特 1765 年发明蒸汽机，1781 年发明锅炉，1821 年发明汽轮船，1825 年发明火车，纳斯米 1839 年发明汽锤等等，都是不可忽略的。在纺织机械的发明史上，雷依兄弟、亚克里特、可隆卜同、卡妥里特等英国人的名字也是齐岁月而并存。直到 1799 年加卡德织机的发明，才出现法国的工学者加卡尔的名字。

产业革命最直接的成果，就是大量生产。面对这一事实，是肯定，还是反对，人人都必须作出抉择，采取回避的态度是根本不可能的。在这里，无暇细述 19 世纪社会的复杂历史。总括一句话，由大量生产带来的工商业的发达，不断要求增添人手，必然造成了城市人口激增的后果。另一方面，人口的增加促使了都市生活的发达，集中于都市的人们又进一步促进了工商业的发达。产业革命，就是在这种状态中越来越加快着它的步伐。

引起当时社会争论的一个焦点——大众传播，也是产业革命的结果。离开了大量生产，就没有考虑大众传播的余地。譬如，以最普及的大众传播媒介——报纸为例，有了印刷机械的大量生产这一先决条件，才可能谈得上报纸。因此，近代社会的特征，也可以说就是大众文明吧。在某种意义上说，由法国革命所带来的民主主义思想，也是产业革命带来的大众文明的一种表现。因此，也可以把它称作为公共道德。铁桥、停车场、工厂建筑的发达，百货店、博览会的出现等等，都是 19 世纪的产物。19 世纪的乐天派

人们对这新兴的机械文明无条件地加以肯定和赞美。著名的英国生物学家拉赛尔·奥来思曾经这样地开怀称颂道：19 世纪的科学文明所带来的新发明和新发现的数量，是过去数十世纪所未有过的。

1.3 为工业而工业

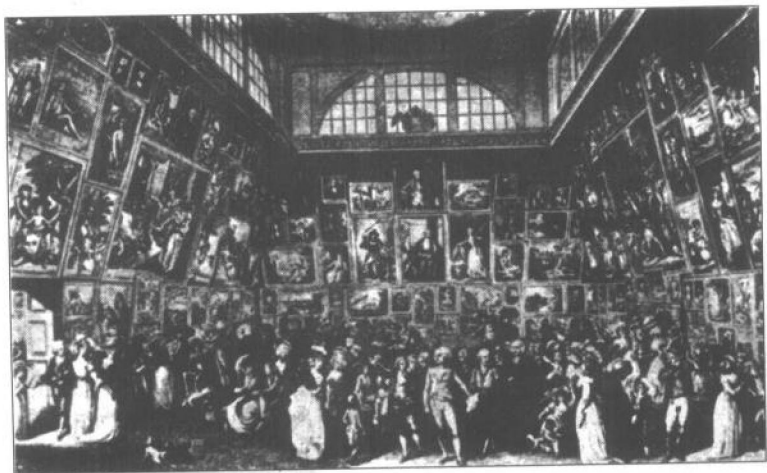
人们关切地注视着机械这一“多产兽”。企业家、商人、一般市民都衷心讴歌大量生产。由于机械和动力的应用，千百万件的同样产品像潮水般地从工厂里涌出，向社会上扩散，确实是件令人拍手称快的好事。有位叫做亚当·史密斯（1723 ~ 1790）的经济学家曾经这样指出：“距今 170 年前，大量生产的功绩是以其最低的成本，向最多的人们提供、普及了工业制品。”因此，也就可以这样认为，大量生产是深受民主主义社会欢迎的。

但是，在这些 19 世纪人对机械文明极尽赞美之辞时，还存在着另外一个事实。就像在某个学用魔法的徒弟的故事中记述的一样：师傅出去了，派徒弟在家守门，徒弟便趁机在家学用魔法。这时，宝物一个接一个地不断涌现，就像水一样越来越多，以至从铝桶中溢了出来。可悲的是，这个徒弟只知道使宝物出来的口诀，如何使宝物停止他还没有学到手。于是，房间里终于成为洪水一片，这个徒弟自己也濒临了灭顶之灾。在赞颂机械文明、大量生产的这些人们身上，多少也存在着这个玩弄魔法的徒弟的阴影。

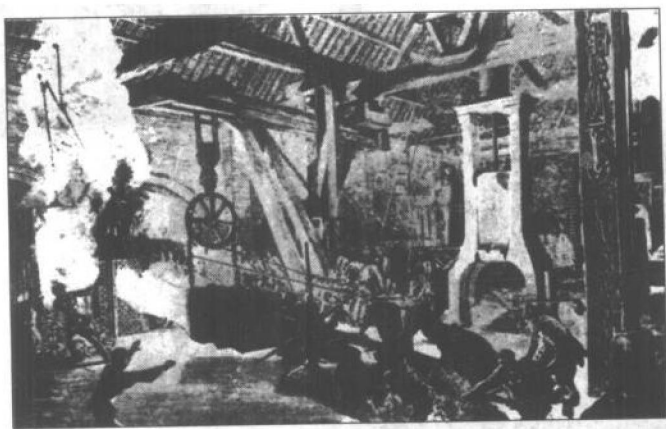
工业制品，一个个地从机器的口中吐出，一个个地又泛滥于社会。在 19 世纪西欧的家庭里，这种机械产品一变过去手工制作的家具、食器和织物的样式，成为室内装饰的主要构成要素。但是，对于这些工厂制品的形状和色彩，无论生产的厂家也好，消费者也好，事先都没有加以很好的考虑。在这些工业制品的美术设计方面，既没有什么传统，也毋需谁来对此承担任何责任。这

些工业制品的色彩、形态，不经任何专家、技师之手的设计和规划，它们似乎和美术、美术家一点也不相干。过去的那些工艺师们也终于屈服于机械的多产性，为了每天的生计，一面嘟嘟囔囔地发着匠人们所特有的那种牢骚，一面却又不得不进入工厂，成为一名普通的工厂职工。

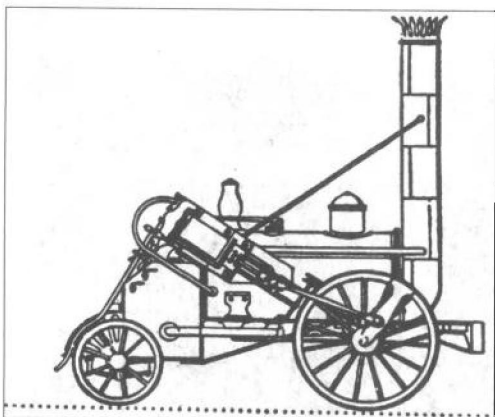
这种情况，就是设计运动黎明期的状态，距今大约 150 年前的样子。产业革命的大量生产，始终只是以其单一的数量为目标而迅猛发展着。如果就“为艺术而艺术”这一思想而言，那么，产业革命还同时存在着“为工业而工业”的思想。如果说前者是以其质为核心的文化运动，那么，后者则是以其量为核心的文明活动。这两个完全相反的思潮，从正面发生了冲突，迸发出强烈的火花，点燃了设计运动的火炬。这也就触发了威廉·莫里斯等人的“美术工艺运动”，并导致了社会的一系列变革。

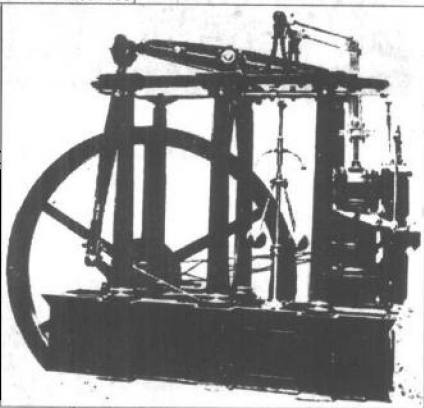
▲1787 年撒玛赛特馆的“沙龙”盛况

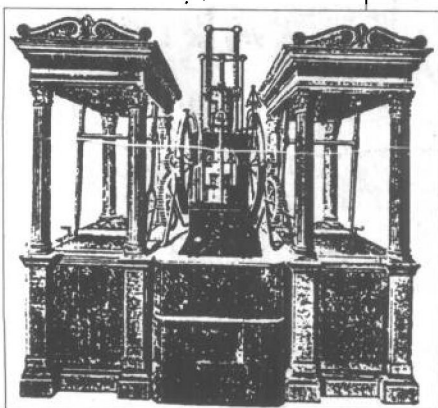
▲1876 年的铁工厂

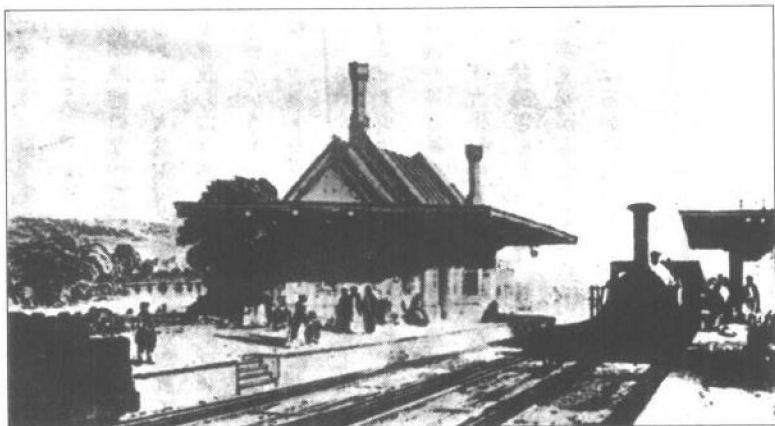
◀1829年由乔治·斯蒂文逊发明的机动车

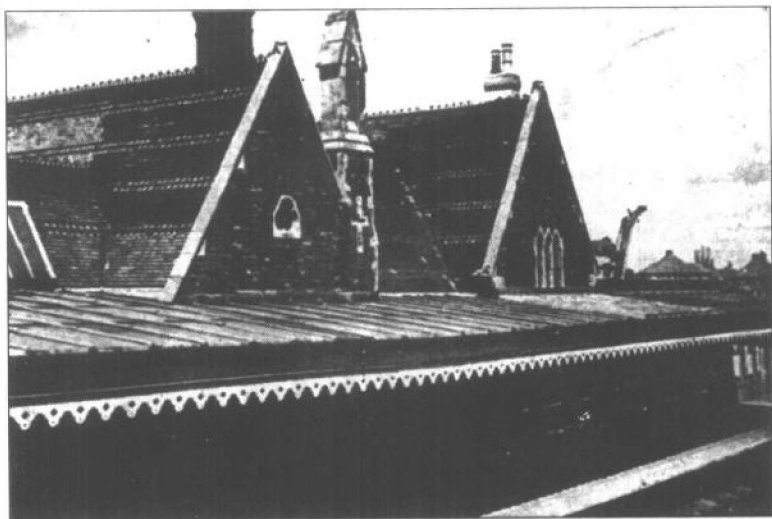
▶1830年在英国制成的发动机

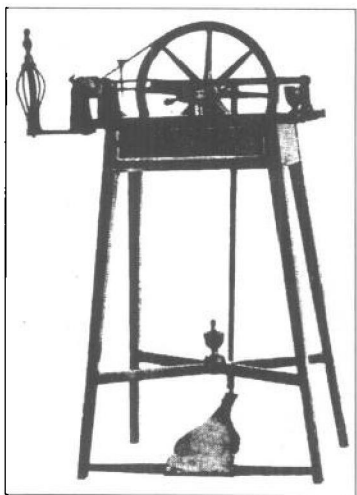
◀1898年在法国制成的引擎蒸汽发动机

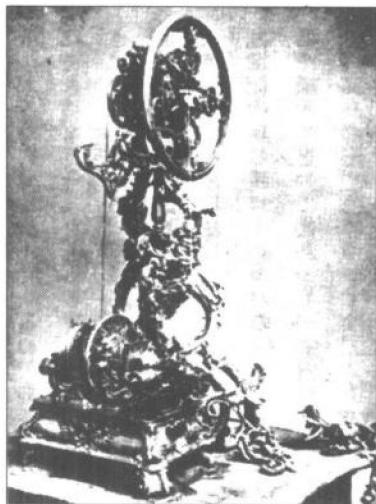
▲1800 年代的停车场

▲哥德式的停车场(设计:威廉特莱斯)

▲简易纺织机 装饰处理恰到好处

▲简易纺织机 装饰处理
过分繁复

▲1770年建造的柯布尔库德铁桥