

世界現代設計史

A HISTORY OF MODERN DESIGN

Shou Zhi Wang

王受之 著

王受之設計叢書之一

新世紀出版社

王受之設計叢書 **1** 世界現代設計史 · 1864-1996

王受之设计丛书之一

世界现代设计史

专著：王受之

主编：伍时雄 孔雁

责任编辑：王小斌

责任技编：梁智

封面设计：Steven Wood

版面设计：Anny Kong

出版：新世纪出版社

制作：深圳雅印有限公司

发行邮购：深圳市艺术研究会

地址：深圳市金湖花园 C2 — 603

邮编：518029 电话：0-13902905025

正 16 开本 22.5 印张 印数 1-3000 册

2001 年第二版 2001 年 1 月第一次印刷

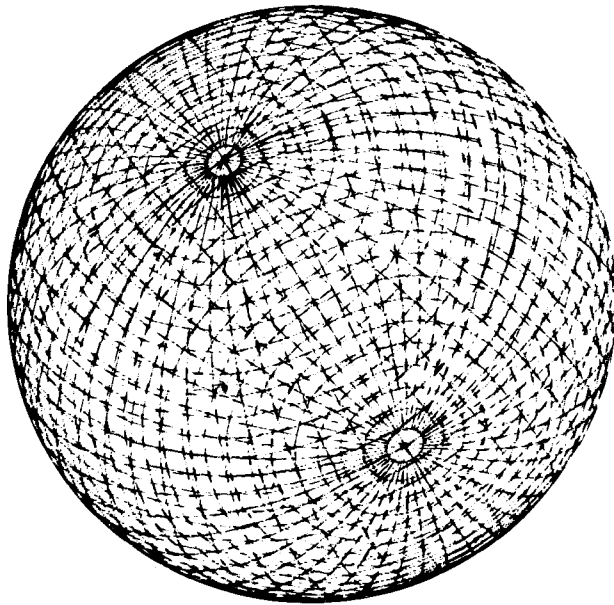
书号：ISBN 7-5405-1245-8/J·420

定价：¥120 元（平装）

如发现印装质量问题，请与发行处联系调换。

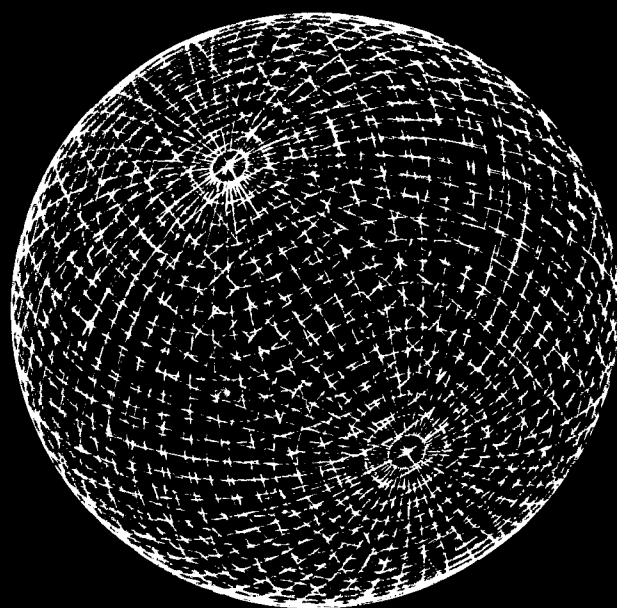
Shou Zhi Wang ➡ A History of Modern Design, 1864-1996

專著: 王受之

叢書主編: 伍時雄 孔雁

新世紀出版社出版

叢書出版說明

現代設計自從十九世紀開始發展以來，已經有一百多年的歷史了。在這短短的一百多年中，現代設計對數千年的傳統設計面貌帶來了徹底的、全面的改革。無論是建築、室內與環境、平面、工業產品，還是工藝品、紡織印染、服裝、以至城市規劃，都發生了形式與內容方面的巨大變化，現代設計奠定了現代物質文明的形式和內容基礎，是二十世紀物質文明發展的重要內容和組成部份之一。

中國的現代設計是自從開放改革以來發展起來的。在十餘年間，設計從各個方面促進了經濟的發展，全國出現了成千上萬個新型的建築設計事務所、室內設計公司、廣告公司、工業設計事務所，各個企業內部也都紛紛成立了自己的設計部門。全國同時成立了一百多個設計院、系，設計教育蓬勃發展。從總體來看，中國的設計正在健康和迅速地成長，成績是十分令人高興的。

當然，由於市場需求龐大，發展迅速，因此，在現代設計的總體上來看，必然存在着不足和不平衡的情況：重實踐而輕理論，重內容而輕文脈，設計的各個領域發展不平衡等等，不少設計師借用外國的現代和當代設計形式時不分青紅皂白地生搬硬套，或者漠視本國豐富的民族遺產而一味追逐外國設計模式；這種情況的出現，一方面是經濟高速發展中不可避免的現象，另一方面則是重設計實踐、輕設計理論，尤其是缺乏系統地研究設計理論的結果。因而，在設計上自然出現大量互相抄襲，形式雷同、設計品味低下的現象，解決這個問題的可能性，一是隨時間的流移，通過大量的實踐和與先進國家進行交流，逐步提高整體設計水平；二則需在設計理論上加強研究力量，以設計理論為一種手段來提高設計人員、設計院系教育的水平。正是本着推動中國現代設計在理論和實踐上向更高層面的發展為宗旨，我們通過與著名設計理論家王受之先生的多番聯系和反復討論研究，決定出版《王受之設計叢書》。

這套叢書從組織結構上來說，分為史與論兩個大方面，其中《世界現代設計史·1864—1996》、《世界現代平面設計史》、《現代建築、室內和環境設計史》三本分別從現代設計運動、現代平面設計發展及現代建築、室內和環境設計發展三個現代設計的主要方面，把設計的演變和社會發展對設計運動的影響進行了深入的闡述與討論；《設計方法與設計美學》、《設計用人機工學概論》和《設計基礎》，則從理論的角度對構成現代設計體系的三個有機組成部分作了系統的介紹。以這套理論叢書體系為基礎，再加上具體的設計實踐，設計技巧訓練，可望形成一套比較完整的，合乎當代設計需求的設計體系，對中國的設計總體水平的提高起到促進作用。

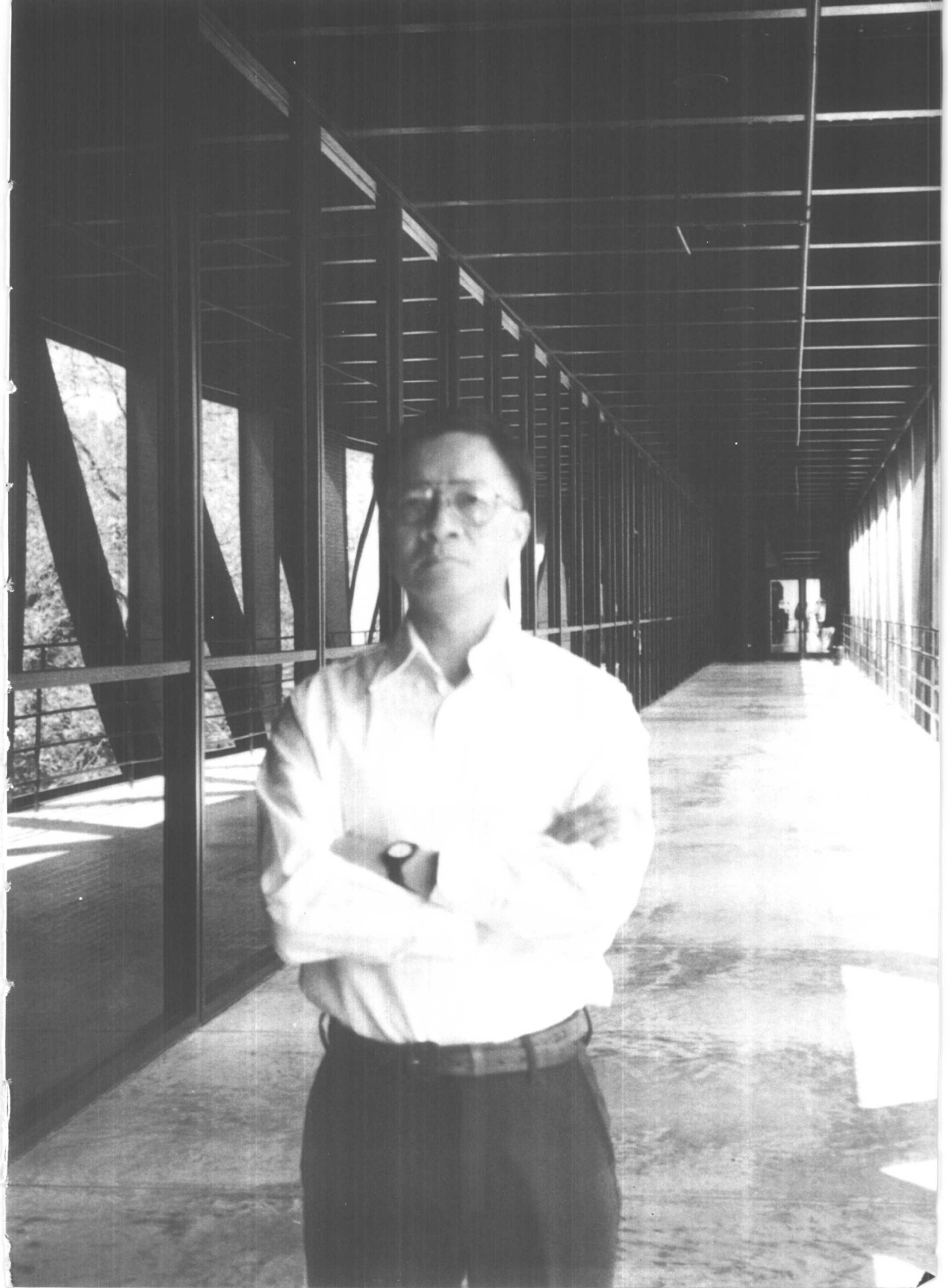
王受之先生是我國現代設計教育的重要奠基人之一，八十年代初期為我國現代設計教育，特別是設計理論教育與研究作了大量工作；1987年以來，他一直在美國目前名列前茅的設計學院——洛杉磯的“藝術中心設計學院”（Art Center College of Design, Pasadena）擔任理論教學工作，是目前對中國設計和國際設計的歷史與現狀均有深刻認識的重要學者。這套專門為中國設計工作者、設計教育工作者和設計專業學生而寫的理論著作將對中國設計水平的提高產生積極的影響。

編者 1995年12月

王受之

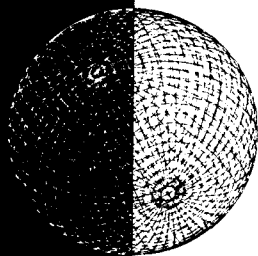
1946年9月16日出生，廣東省廣州市人。教授，設計理論家。畢業于武漢大學研究生院，曾任中國廣州美術學院設計系副主任，副教授。現為美國洛杉磯帕薩迪納市藝術中心設計學院(Art Center College of Design, Valencia, California)理論系和研究生院教授，同時在洛杉磯的加利福尼亞藝術學院(California Institute of the Arts, Valencia, California)藝術評論系、奧迪斯美術與設計學院(Otis Institute of Art and Design, Los Angeles, California)理論系兼任教學。北京中央美術學院客座教授。擁有中國工業設計協會顧問等眾多的名譽頭銜。

著作包括《世界現代設計史》(1995)，《中國工業設計史》(1985)，《現代廣告藝術》(1987)，《二十世紀世界時裝》(1986)，《中國大陸現代藝術史》(1995)。參加撰寫《戰後美國史》(1991)等等。論文甚多，發表在美國的《設計叢刊》(Design Issues)，中國大陸的眾多專業刊物，中國臺灣的《藝術家》、《聯合文學》等刊物上。

主編伍時雄、孔雁于1995年4-5月組織王受之教授回國巡迴演講活動，圖為廣州專場留影。

目次

1 前言 現代設計—歷史與現狀

7 第一章 現代設計和現代設計教育

現代設計的發展 7

現代設計的定義和內容→現代主義設計的意義→維克多·巴巴納克對現代設計的討論：
現代設計的六個影響因素→企業內部的設計部門→獨立設計事務所→九十年代獨立設
計事務所的變化和發展趨勢→美國最重要的設計事務所舉例→當代設計狀況舉例：→德
國現代設計→荷蘭現代設計→丹麥現代設計→英國現代設計→法國現代設計→意大利
現代設計→日本現代設計

現代設計教育 24

現代設計教育的定義與內容→歐洲建立的現代設計教育體系→烏爾姆設計學院和理工
型的設計教育體系建立→中國大陸設計教育的狀況和發展→現代設計教育的基本體系
結構→幾個建立設計教育體系建立→以美國藝術設計教育體系來說明國際設計教育體
系的狀況→美國主要設計學院名單→美國藝術型設計學院的經費來源→思維訓練和技
法訓練—兩種不同的訓練方法→現代設計教育在美國的發展

35 第二章 工業革命以前的設計和工藝美術運動

初期的設計發展狀況 35

“工藝美術”運動 38

英國的工業革命對設計帶來的衝擊→1851年倫敦世界博覽會與水晶宮→約翰·拉斯金
的設計思想→威廉·莫里斯的創造→工藝美術運動的家具設計→工藝美術運動的陶瓷
設計→工藝美術運動的金屬製品→染織品表現出的工藝美術運動影響→工藝美術運動
與印刷、書籍裝幀

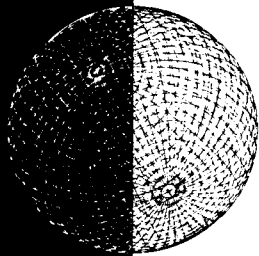
53 第三章 新藝術運動

新藝術運動的背景 53

法國的“新藝術” 54

背景→新藝術之家→現代之家→六人集團

凡·德·威爾德與比利時的新藝術運動 59

目次

背景 → 玻璃與陶瓷設計 → 平面設計

斯堪的納維亞國家的設計運動 62

改革的先聲—1920年以前陶瓷的發展 → 玻璃設計的發展 → 家具設計 → 染織設計 → 功能主義思想的形成

意大利與西班牙的新藝術運動 64

新藝術運動在意大利的發展 → 新藝術運動在西班牙的發展-安東尼·高蒂

維也納的“分離派”運動與德國“青年風格”運動 69

蘇格蘭新藝術運動與代表人物馬金托什 72

小結 75

76 第四章 裝飾藝術運動

背景與定義 76

影響的因素 → 埃及考古發現 → 原始藝術 → 幾何外型 → 舞臺藝術 → 汽車設計 → 色彩計劃

法國的裝飾藝術運動 78

家具與室內設計 → 陶瓷 → 漆器 → 玻璃器皿 → 金屬製品和人物裝飾品 → 首飾與時裝配件 → 繪畫、海報和時裝插圖

美國的裝飾藝術運動 84

背景 → 建築設計與室內設計 → 好萊塢風格

英國的裝飾藝術運動 90

背景 → 建築與室內設計 → 裝飾藝術品和實用品

小結 92

93 第五章 現代主義運動的萌起

背景 → “新建築” → 格羅佩斯的思想 → 科布西耶的思想 → 米斯的思想

現代主義設計的內容與實質 97

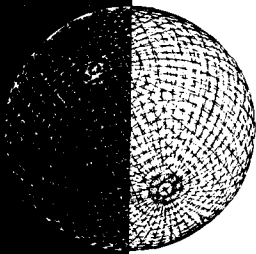
荷蘭“風格派” 98

背景 → 風格派的宗旨 → 杜斯伯格的探索 → 里特維特的家具設計

俄國構成主義設計運動 101

歷史背景 → 十月革命對俄國設計的影響 → 構成主義的建築和家具設計 → 其它俄國前衛藝術的探索

德國“工業同盟”和現代設計運動的萌起 106

目次

穆特修斯的主張→工業同盟的成立→工業同盟的宗旨→彼得·貝倫斯的設計探索·威爾德爾的設計思想→奧地利的“工業組織”

119 第六章 包豪斯

背景和意義→包豪斯成立的宗旨120→包豪斯的奠基人-沃爾特·格羅佩斯121→早期的包豪斯:魏瑪時期125→新教員的組成127→基礎課:色彩與形式131→荷蘭風格派的影響133→新的聯合:莫霍里-納吉與阿爾柏斯的貢獻135→包豪斯的公共形象136→迪索時期的包豪斯138→新大師的出現141→泛政治化時期-漢斯·邁耶時期144→痛苦的結局-米斯時期146→小結150

152 第七章·美國工業設計的興起與 戰後大眾消費社會形成對現代設計的促進

美國的工業產品設計 152

背景→工業設計的形成→幾個重要的美國工業設計奠基人:提格、羅維、德萊弗斯、蓋迪斯

設計上“有計劃的廢止製度”建立和流線型運動 162

消費主義與流行式樣 165

斯堪的納維亞國家→意大利→英國現代設計的發展

191 第八章 工業設計的職業化和歐洲現代設計的發展

工業設計的職業化和設計理論在戰後的發展 191

背景→設計在企業中的制度化和職業化→設計體系的完善→德國布勞恩公司的設計體系→荷蘭菲力普公司的設計體系→意大利奧利維蒂公司的設計體系

工業技術的發展與工業設計 205

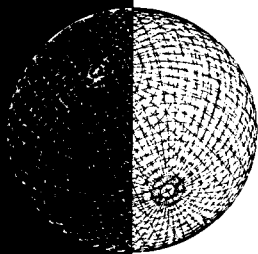
德國現代設計的發展 211

背景→納粹時期的現代主義設計狀況→重建時期的德國現代設計→德國設計·從重建時期到新的設計形成→德國當代設計的發展→烏爾姆設計學院→系統設計

荷蘭現代設計的發展情況 224

229 第九章 “豐裕社會”與現代設計

“豐裕社會”時期的設計發展和美國生活方式對於設計的影響 229

目次

背景→新社會結構

“波普”設計運動 232

英國的“波普”設計運動→巴巴納克和設計倫理學的形成

人體工程學的發展 236

定義與內容→三個發展階段→人體工程學的具體內容與結構

美國在二十世紀五十到七十年代間的設計發展 241

國際主義的問題→諾爾設計集團→米勒公司

意大利在五六十年代期間設計的發展 257

意大利的設計集團→激進設計運動

芬蘭戰後設計的發展 261

日本的現代設計的發展 262

背景→民族傳統與設計特征→現代設計的發展方式

西班牙現代設計 285

背景→西班牙的藝術傳統→拉·莫維達運動→新西班牙的設計→西班牙的現代建築→

西班牙的工業設計→西班牙的平面設計

293 第十章 現代主義以後的設計

國際主義設計運動的衰退 293

後現代時期的設計 298

後現代主義建築運動→背景、概念定義、內容與實質→羅伯特·斯坦恩的分類：冷嘲熱諷

的古典主義、潛伏的古典主義、原教旨古典主義、規範的古典主義、現代傳統主義→後現

代主義建築家介紹：溫圖利、穆爾、格利夫斯、約翰遜、磯崎新、法列爾、詹克斯、斯特林、羅

伯遜、塔夫特設計事務所、博塔、坎皮、羅什、羅西、墨涅奧、加利、林納扎所羅→後現代主

義時期的產品設計→高科技風格→過渡高科技風格→阿基米亞和孟菲斯集團→後現代

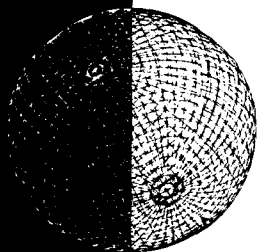
主義風格→減少主義風格→“建築風格”→微建築風格→微電子風格

後現代主義以後的其它主要設計風格 322

解構主義→哲學背景→德里達→蓋里→艾森曼→新現代主義→紐約五人集團→邁耶→

其他代表人物

336 參考書目

參考書目

第一章

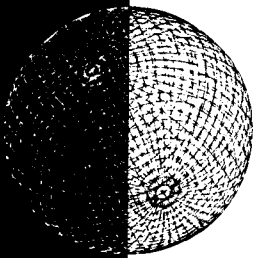
- Alexander, J., Steven, S.(ed.), *Culture and Society, Contemporary Debates*, Cambridge University Press, 1992.
- Hertz, R. & Klein, N.(ed.) *Twentieth Century Art Theory*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1990
- Sommer, Robert, *Social Design Creating Buildings with people in Mind*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1983
- Papanek, Victor, *Design for the Real World, Human Ecology and social Change*, 2nd edition, Academy Chicago Publishers, 1992
- Risebero, B. *Moden Architecture and Design, An Alternative History*, the MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991
- Wolfe, Tom, *From Bauhaus to Our House*, Washington Square Press, New York, 1981

第二章

- Agnius, P. *British Furniture 1880—1915*, London, antique Collector's Club, 1978
- Anscombe, L & Gere, C. *Arts and Crafts in Britain and America*, London, Academy Editions, 1978
- Arwas, V. *The Liberty Style*, London, Academy Edition, 1979
- Aslin, E. *The Aesthetic Movement: Prelude to Art Nouveau*, London, Ferdale Editions, 1969
- Charish, A. *The History of Furniture*, London, Orbis, 1976
- Cobden-Sanderson, T.J. *The Arts and Crafts Movement*, Hammersmith Publishing Society, 1906
- Crystal Palace Exhibition, Illustrated Catalogue*, London, 1851, Unabridged republication of the Art Journal. Special Issue, Dover Publication, 1970
- Denir, B. *The Early 19th Century: Art, Design and Society, 1789-1852*
- Fairbanks, J.L. & E.B. *American Furniture 1620 to the Present*, London, Richard Marck Publishers, 1981
- Garner, P. *20th Century Furniture*, London, Phaidon Press, 1980
- Girouard, M. *The Victorian Country House*, New Haven, Yale University Press, 1979.
- Naylor, G. *The Arts and Crafts Movement: A Study of its Sources; Ideals and Influences on Design Theory*, London, Studio Vista, 1971
- Pevsner, N. *Pioneers of Modern Design from William Morris to Walter Gropius*, London, Penguin, 1968
- Tames, R. *William Morris An Illustrated Life of William Morris 1834-96*, London, Sfiire Publications, 1979
- Watkinson, R. *William Morris as Designer*, London, Trefoil Books, 1983

第三章

- Bloch Dermant, J. *The art of French Glass 1860-1914* London, Thames & Hudson 1980
- Champigneulle, B. *Art Nouveau; Art 1990, Modern Style, Jugendstil* New York, Barron's 1979
- Costantino, Maria. *Art Nouveau*, Gallery Books, New York, 1989
- Mackay, J. *Dictionary of Turn of the Century Antiques* London, Ward Lock, 1974
- Madsen, S.T. *Sources of Art Nouveau* London, Da Capo Press, 1975
- Masini, L-V. *Art Nouveau* London, Thames & Hudson, 1984
- Museum of Modern Art, N.Y. Exhibition. *Art Nouveau*, Revised catalogue, ed P. Selz and M. Constantine, 1975
- Powell, N. *The Sacred Spring, The Arts in Vienna 1898-1918* London, Studio Vista, 1974

參考書目

Revi, A.C. *American Art Nouveau Glass London*, Thomas Nelson and Sons, 1968

Schmutzler, R. *Art Nouveau London*, Thames and Hudson, 1964

第四章

Arwas, B. *Art Deco London*, Academy Editions, 1980

Battersby, M. *The Decorative Twenties. The Decorative Thirties London*, Studio Vista, 1976

Bloch-Dermant, J. *The Art of French Glass 1860-1914 London*, Thames and Hudson, 1980

Keats, J. *You might as well live: the Life and Times of Dorothy Parker London*, Secker and Warburg, 1970

Klein, D. *Art Deco Octopus Books*, 1974

Lesieutre, A. *The Spirit and Splendour of Art Deco London*, Paddington Press, 1974

Newman, H. *An Illustrated Dictionary of Glass London*, Thames and Hudson, 1977

Robinson, J. *The Golden Age of Style: Art Deco Fashion Illustration London*, Orbis, 1976

Walters, T. *Art Deco London*, Academy Editions, 1973

第五章

Giedion S. *Mechanization Takes Command* New York, Norton, 1969

Heskett, J. *Industrial Design* London, Thames and Hudson, 1980

Jencks, Philip. *Modern Movement in Architecture*, 1992 ed.

Lodder, C. *Russian Constructivism* New Haven, Yale University Press, 1983

Naylor, G. *The Bauhaus* London, Studio Vista, 1968

Overy, P. *De Stijl* London, Studio Vista, 1968

Buddensieg, T. and Rogge, H. *Industriekultur; Peter Behrens and the AEG 1907-1914* Massachusetts, M.I.T. Press, 1984

第六章

Bayer, Herbert, Gropius, Walter, (eds): *Bauhaus 1919-1928*, the Museum of Modern Art Exhibition Catalogue 1938, German ed, Stuttgart 1955

Bauhaus 1919-1933. Meister-und Schulerarbeiten. Weimar, Dessau, Berlin, Museum Fur Gestaltung Zurich exhibition catalogue, Zurich 1988.

Whitford, Frank: *Bauhaus*. London 1984

Bauhaus 1919-1933, Bauhaus Archiv. Magdalena Droste, the Bauhaus—Archiv Museum fur Gestaltung. Benedikt Taschen, 1993.

Magdalena Droste, Manfred Ludewig, *Bauhaus Archiv: Marcel Breuer*, Taschen, 1992

第七章

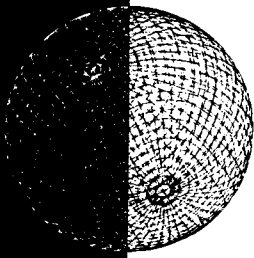
Ambasz, E. (ed) *The New Domestic Landscape* New York Museum of Modern Art, 1973

Branzi, A. and De Lucchi, M. *Il Design Italiano degli Anni '50* milan, I.G.I.S., 1981

Giedion S. *Mechanization Takes Command* New York. Norton, 1969

Heskett, J. *Industrial Design* London, Thames and Hudson, 1980

Hillier, B. *Austerity: Binge* London, Thames and Hudson, 1975

参考書目

- Katz, S. *Plastics: Design and Materials* London, Studio Vista, 1968
Loewy, Raymond, *Industrial Design-Raymond Loewy*, 1984
McFadden, D.(ed). *Scandinavian Modern Design 1880--1939* Philadelphia, Temple University press.1979
Pulos, A. *American Design Ethic* Massachusetts, M.I.T. Press 1982
Spark, Penny, *Design in Italy, 1879 to the Present*, Abbeville Press, New York. 1988
Teague, W.D. *Design This Day* London, Academy Editions, 1975

第八章

- Bernard, B. *Fashion in the 1960s* London, Academy Editions, 1975
Branzi, A. *The Hot House* London, Thames and Hudson, 1985
Hillier, B. *The Style of the Century 1900--1980* London, Herbert Press, 1983
MacCarthy, F. *A History of British Design 1830-1970* London, Herbert Press, 1983
Melly G. *Revolt Into Style* London, Penguin 1969
Sparke, P. *Ettore Sottass* London, Design council, 1981
Kruskopf, E. *Finnish Design 1875--1975* Helsinki, Otava, 1975

第九章

- Fisher, J., Bell, P. and Baum, A. *Environmental Psychology*. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1984
Julier, Guy, *New Spanish Design*, Rizzoli, New York, 1991
Kruskopf, E. *Finnish Design 1875-1975* Helsinki, Otava, 1975
McCormick E., and Sanders, M.S., *Human Factor in Engineering and Design*, McGraw-Hill Book Company, 1982
McFadden, D.(ed). *Scandinavian Modern Design 1880--1939* Philadelphia, Temple University press, 1979
Spark, Penny, *Design in Italy, 1870 to the Present*, Abbeville Press, New York, 1988
Sparke, P. *Ettore Sottass* London, Design Council, 1981
Spark, Penny, *Japanese Design*, 1988

第十章

- Deconstruction I and II, An Architectural Design Profile*, Academy Editions, New York and London, 1989
Fischer, Volker(eds), *Design Now, Industry or Art?* Prestel, 1989
Foster, Hal. *The Anti-Aesthetic*, Essays on Postmodern Culture, Bay Press, 1983
Futagawa Yukio (二川幸夫) *Roots of Modern Architecture*, A.D.A.Edita, Tokyo, 1988
Japanese Design, A Survey Since 1950. Kathryn B. Hiesinger and Felice Fischer, Philadelphia Museum of Art in Association with Harry N. Abrams, Inc. Publishers, 1994
Jodidio, Philip. *Contemporary American Architects*, Bennedikt Taschen, Chicago, 1993
Jencks, Philip. *Post-Modernism*, Rizzoli, New York, 1992
Jencks, Philip. *Architecture Today*, Rizzoli, New York, 1990
Jencks, Philip. *Modern Movement in Architecture*, 1992 ed.
Jencks, Philip. *Neo-Modernism*, 1994
Stern, Robert. *Modern Classicism*, 1989
Thackara, John. *Design After Modernism*, Thames and Hubson, 1988.