

世纪高等院校艺术设计精品规划教材

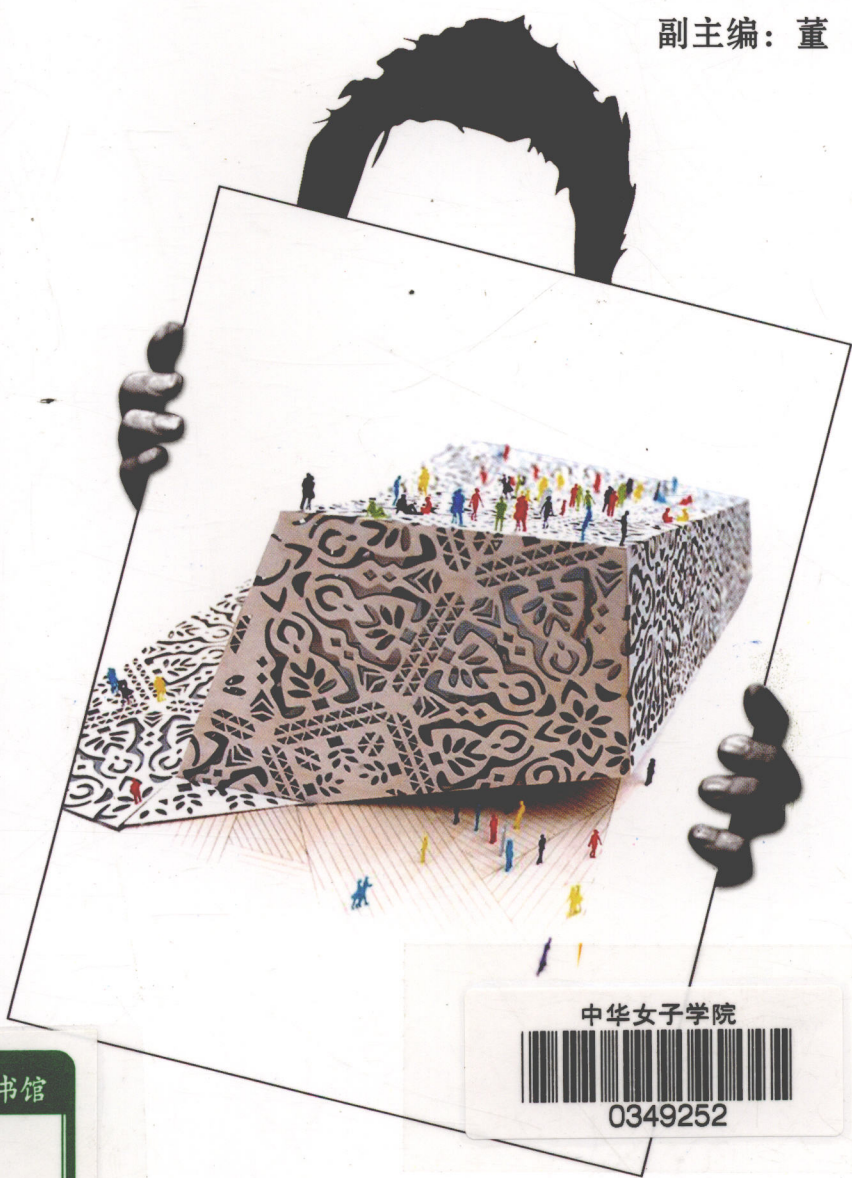
丛书主编：郑巨欣 丛书主审：李超德 王安霞

Introduction to Design

设计概论

主 编：谭 景 康永平

副主编：董 雪 孟 蕾 段 军 白永新

中华女子学院

0349252

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

J06
125

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

丛书主编/郑巨欣

丛书主审/李超德 王安霞

设计概论

主 编 谭 景 康永平

副主编 董 雪 孟 蕾 段 军

白永新

中华女子学院

0349252

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本教材主要阐述了设计的概念、分类、原理、应用,现代设计的发展以及设计工作者须具备的职业素质,归纳了设计的基本原理以及设计的应用程序,回顾了现代设计的发展历程,深入浅出地对设计进行了理论分析。本教材理论与实践相结合,重点突出,结构清晰,运用了大量设计实例,有利于设计师职业素质的培养。

本教材适合高等院校艺术设计类视觉传达设计、环境艺术设计、建筑设计、工业设计、室内设计以及其他相关专业使用,也可作为高职高专院校艺术设计类专业基础教学用书。

图书在版编目(CIP)数据

设计概论 / 谭景, 康永平主编. — 天津: 天津大学出版社,
2010.1

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材
ISBN 978-7-5618-3298-1

I. ①设… II. ①谭… ②康… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第219474号

出版发行 天津大学出版社
出 版 人 杨欢
地 址 天津市卫津路92号天津大学内 (邮编: 300072)
电 话 发行部: 022-27403647 邮购部: 022-27402742
网 址 www.tjup.com
印 刷 北京奥美彩色印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 210mm×285mm
印 张 6
字 数 197千字
版 次 2010年1月第1版
印 次 2010年1月第1次
定 价 36.00元

21世纪高等院校艺术设计精品规划教材

编审委员会

学术顾问

张道一

东南大学教授, 博导, 江苏省美学学会会长

丛书主编

郑巨欣

中国美术学院艺术设计系主任, 教授, 博导

丛书主审

李超德

苏州大学艺术学院院长, 教授, 博导

王安霞

江南大学设计学院副院长, 教授, 硕导

专家成员

(按姓氏笔画排序)

丁庆波

山东理工大学美术学院艺术系主任, 教授

马建

北华大学美术学院副院长, 教授

邓咏梅

西安工程大学服装与艺术设计学院副教授

王建国

吉林艺术学院传媒学院院长, 教授

王玉峰

东北师范大学人文学院视觉艺术系主任, 教授

王默根

河北理工大学艺术系主任, 教授

王同兴

哈尔滨学院艺术与设计学院院长, 教授

冯东

西北工业大学艺术研究中心主任, 教授

刘昆

石家庄铁道学院建筑与艺术分院艺术设计系主任, 副教授

刘刚田

河南科技大学艺术设计系主任, 副教授

朱嘉凡

吉林农业大学发展学院传媒艺术学院教授

陈冰

河北大学工艺美术学院环境艺术设计系副教授

陈明艳

温州大学美术与艺术设计学院副教授

杜旭光

河南师范大学美术学院副院长, 副教授

贡小明

河北科技大学艺术系研究生办公室主任, 副教授

李倍雷

大连大学艺术学院院长, 教授

李新君

山东工艺美术学院视觉传达设计学院副教授

李美霞

天津师范大学艺术设计系视觉传达教研室主任, 副教授

李秀洋

邯郸学院艺术与传媒学院教授

肖艳

沈阳理工大学应用技术学院艺术设计系副教授

杨军

吉林师范大学美术学院副院长, 副教授

杨兴国

洛阳大学艺术学院艺术系基础教研室主任, 副教授

张刚

湖南工业大学包装设计艺术学院副教授

林学伟

哈尔滨理工大学艺术学院院长, 教授

苑广华

河北工程大学建筑学院艺术设计系主任, 教授

唐建

大连理工大学建筑与艺术学院副院长, 副教授

唐家路

山东工艺美术学院艺术学系教授

徐雅客

青岛大学美术学院副院长, 教授

黄凯

安徽工程科技学院艺术系主任, 教授

韩明辉

大连东软信息学院数字艺术系副教授

楼正国

鲁东大学美术学院艺术设计系主任, 副教授

设计是人类合目的的活动和观念的产物，与我们的生活和社会的发展密切相关。这种相关性，有赖于教育。教育是人类社会的延续机制，人类依靠教育而成长。其中，书籍可谓人类进步的阶梯。

在国内外的书籍中，设计类的书籍并不少见，但用于学校教学的设计类书籍，相比哲学、医学和法学等方面的书籍，以及艺术类的其他经典学科如绘画、音乐等书籍，却显得很不成熟。这种状况与设计本身的历史及其所体现的价值极不相称。因为设计源于人类最初的生活方式，从饮血茹毛到衣被群生，从禀自然而生到工具的发明，设计促成了人猿揖别和文明的出现。但是在漫长的古代社会，设计难以与绘画、音乐等相提并论，尽管它也可以参赞造化，巧夺天工。降至百年前，设计率先在欧洲发展为独立的行业，我们通过对西方的学习也逐步形成了设计的思维形式和内容构建。在过去的近半个世纪里，中国的经济 and 城市建设，具体到衣、食、住、行、用等，都发生了令人瞩目的变化，我们不仅利用设计极大地满足了社会需求，并且憧憬更加美好的未来。与此同时，我们也不由自主地进入了一个越来越多地被设计的社会。在这样一种发展态势下，尤其是在中国，设计类书籍的不够成熟是完全可以理解的。当设计日渐成为社会的主导力量时，人们的审美、创造和思考便不能驻留在过去，但创新有如破茧化蝶，因此，推进设计教育的发展，需要我们以系统观审视设计类书籍的出版策略，基于传统的比照和时代的发展变化，编写出一套具有可持续价值和指导作用的精品教材显得尤其重要。

面对纷繁复杂且无处不在的设计，在当下应该出版什么样的教材才是合适的，不同的人可能有不同的回答。我们与其随波逐流，倒不如稍作停歇，先对教材的用途作一番本质的思考。编写教材，首先考虑的应该是当代设计教育的指向。今天的设计已经不再是花卉写生变化，设计的主体也已不再是制作瓶瓶罐罐，设计随着近半个世纪以来中国的巨变，已经与城市发展、人们的生活品质和国家形象紧密地联系在一起。今天的设计，是一项兼顾艺术和科学的充满智慧和人文关怀的人类活动。其非凡之处，在于能将恣情的感性瞬间凝聚起来，指向理性目标，从而有效地完成思维物化的过程。设计的功能性已将目标与理念准确地落实为可在日常工作中直接应用、可操作的设计准则和控制要点，落实为对社会人文系统的建构。当我们将这样一个庞大的设计系统纳入教学体系时，为了给学生传授设计方面的知识，通常的做法就是设立相关课程。设计作为一个知识体系，相对于课程来说，其内容是相对稳定的，而课程却灵活得多。在设计的教学过程中，课程与课程名称从本质意义上说其设定并非一成不变，但课程应有相对独立的主题，以有助于知识单元的归属和教学秩序的稳定，使专业的建设情况、基本思路和特色更加明晰。所以当前设计教学需要的书籍或教材，应是具有相对独立主题，并且具有内在联系和核心价值追求的一套系列丛书。

像这样的一套教材，在撰写、编辑和出版发行中，势必会有引导性、整体性、适用性、先进性、精良性和稳定性等方面的要求，其难度可想而知。但是我相信，这项工作已有前贤和同人奠定的基础，现经我们共同努力，一定能够更好地将设计理论与实践有机化，更加鲜明地赋予其时代特色并反映当下教学的最新成果，全面、系统并深入浅出地诠释课程内涵和设计原理，以充分体现教材分类分层指导的针对性和有效性。与此同时，我们也真切地期待，这套教材在使用的过程中，能够成为有效提升设计教学水平的重要媒介，从而为进一步推动我国设计教育事业的繁荣和发展作出积极的贡献。

尹卫欣

人类对设计的研究可追溯到中国先秦时代的《考工记》和古罗马老普林尼的《博物志》，但是把设计纳入科学的范畴，则是20世纪以后的事。设计在我国获得现有的学科命名时，已经是20世纪90年代了。目前各大院校都有了自己的艺术设计专业，但是完善的艺术设计教学模式尚在探讨之中。在诸多正在讨论的问题中，设计理论在设计中的地位问题一直是焦点之一。

中国的艺术设计教育发展至今，已经正式以“艺术设计”取代了沿袭多年的“工艺美术”学科，设计学科和设计教育逐步走向规范化、科学化和体系化。随着社会主义市场经济的飞速发展，各行各业对设计人才的需求急剧增长，各院校招生规模不断扩大，使得设计教育成为普及教育。目前中国艺术设计教育存在一些弊端，急功近利之风助长了重艺术设计实践、轻设计教育理论研究的倾向。

设计是一种主观心理活动，它将内在的观念转变为外在的形象或产品，依靠一定的物质手段和技术，借助于现代生产条件，实现设计者“心理—物质—产品—艺术商品—大众化的审美教育”的创造过程。艺术设计理论的学习对于设计者来说始终是不可或缺的重要一环。包豪斯设计学院中举足轻重的人物约翰内斯·伊顿曾说：“一个人可以在没有车马和没有路标的条件下旅行，但是这样的进程就慢，旅途就有危险。为了迅速而安全地达到一个远大的目标，先乘一辆马车是可取的。”艺术设计理论就是这样一种便利的“交通工具”。

本教材系统阐述了设计艺术的概念、历史，设计的特征、类型、程序及表现要素，设计师的素质与职责等内容，旨在让学生对设计艺术专业有一个整体的认识。除此之外，本教材还介绍了现代设计的含义、范畴、组成要素，概括了现代设计的发展历程，并且立足于人类的文化形态、生产方式，从宏观角度阐述了现代设计与经济、科技、艺术的关系，同时也具体阐述了设计实践的程序以及设计过程中的心理和思维活动，不仅具有普遍性，而且具有一定的深刻性和指导性。本教材结合大量的优秀设计作品，着重于对经典设计理论的阐述，同时兼顾对前沿信息的介绍，能使学生的视野更加开阔。

总之，本教材力求从一个全新的角度来诠释一直以来被人们认为枯燥的设计理论，深入浅出地将设计的概念、历史、教育等问题呈现出来，引导广大学生认知设计，欣赏设计，爱上设计！

编者

第一章 概述/1

第一节 设计的基本含义/1

第二节 设计的基本特征/3

第二章 现代设计的发展/6

第一节 早期工业时期的设计

——工艺美术运动/6

第二节 中期工业时期的设计

——新艺术运动和装饰艺术运动/8

第三节 成熟工业时期的设计

——现代主义设计与后现代主义设计/15

第三章 设计的基本原理/22

第一节 设计的本质与目的/22

第二节 设计的原则/23

第三节 设计的审美/25

第四节 设计的心理/38

第四章 设计的领域与分类/41

第一节 视觉传达设计/41

第二节 产品设计/45

第三节 环境设计/52

第五章 设计的应用原理/56

第一节 设计的方法/56

第二节 设计的程序/61

第六章 设计师的职业素质/65

第一节 设计师的基本素质/65

第二节 设计师的技能要求/66

第三节 设计师的职业意识培养/67

第四节 设计师的类型/68

第七章 设计批评/72

第一节 设计批评概述/72

第二节 设计批评的功能与方法/74

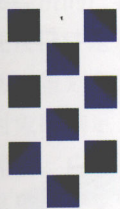
第三节 设计批评的方式/75

设计作品鉴赏/77

参考文献/90

第一章 概述

学习目标

通过对本章的学习,了解设计的基本内涵,艺术设计涵盖的内容与现代设计的概念,以及设计的基本特征。

能力目标

通过学习,对设计的基本概念有一个清晰明确的理解,对什么是设计有较为系统的了解。

第一节 设计的基本含义

人类设计的创造和发展有着悠久的历史,设计行为可以认为是伴随着人类的出现而产生的。原始社会时期人类对石器的有意识、有目的的加工制造,意味着人类设计活动的初始。可以说,人类开始有意识地制造工具和最初的生活用品时,便具备了设计的意识和能力。随着历史的发展,人类对石器工具的加工制作技术也在不断进步,由打制石器到磨制石器的变化,对称的造型及其实用价值,都体现了人类早期对审美的追求和对实用功能的理解,体现了将实用性和审美结合起来,赋予设计物以物质和精神双重功能。如果说劳动创造了人类,那么也可以说设计造福了人类。随着人类物质生产和科学技术水平的提高,除了生产工具以外,人类在建筑、染织、服装、饰品、车船、兵器等方面发挥着卓越的设计能力。人类设计从相对稳定的手工艺设计时代发展到了以机械化大批量生产为特色的现代设计阶段,设计在这数千年的发展过程中,有了质的飞跃,并对人类文明的发展起着越来越重要的作用。

一、什么是设计

设计涵盖的层次极多,覆盖面甚广,很难用极为简洁的语言概括其全貌。设计研究者们由于角度不同,或者侧重点不同,自然会得出不同的定义。设计(Design)在《牛津大辞典》中大致有两个方面的意义:一是“心理计划”,指事先在思想上形成精神胚胎,作为实施的计划;二是“艺术中的计划”,特指绘制草图、图样等。“心理计划”,最广泛的意义是计划、设想、筹划等概念,即心

理目标,并由此而形成初步方案。“艺术中的计划”,意味着利用构成作品的语言要素及局部与整体之间的结构关系,组织一个作品的创意过程。设计从动词的意义来理解,是指人类对事物规划、构思、研究的活动过程,是对设计发生、发展、完成过程的研究,解决“怎样设计”的问题,其中涉及诸如方法论、设计程序和创造性思维等问题。从名词的意义来理解,是人类对事物构思、研究的结果或成果,是不同设计的区别及其与社会、经济、文化关系的研究,解决“设计应该怎样”的问题,即设计的社会、文化、精神等方面的价值判断等问题。

设计是艺术和工程两者的桥梁,生活中的艺术主要靠创作人和一个创作群体来实现,来表达一种意境,以满足人们的心理需求,或者喻示某种社会、生活哲理,反映人们特定的心理活动,并通过这种表现来与接受和欣赏它的人们发生共鸣,达到传递思想感情的目的。而工程则注重体现物与物之间的关系,在物与物之间建立联系,通过物质客体间发生的相互作用来满足人们对某种功能的需要。通常,设计既融入了人的主观思想,满足了人的心理需求,又实现了物的功能价值。包豪斯有名的现代设计大师蒙荷里·纳基(Moholy Nagy)曾指出:“设计并不是对制品表面的装饰,而是以某一目的为基础,将社会的、人类的、经济的、技术的、艺术的、心理的多种因素综合起来,使其能纳入工业生产的轨道,对制品的这种构思和计划技术即设计。”可见设计不仅是对物象外形的美化,而且有明确的功能目的,设计的过程正是把这种功能目的转化到具体对象上去。

综上所述,设计是为实现一定需求目标而拟定的计划

方案,是谋略下的创造行为,是行动前预先制定的方向与程序。总之,设计是对事物或人造对象的一种构思和规划的过程,是把规划、设想、方案转化为成品的创造性思维活动。

二、艺术设计

艺术设计是设计发展过程中特定阶段的产物,是将物质技术的功能性、使用舒适性及审美装饰性有机地、和谐地结合起来的设计。它几乎涵盖了西方设计概念中的所有内容,但在某些复杂的设计活动中更侧重于人们的精神需求和审美需要的那一部分内容。其设计的范畴包括传统的手工艺制品设计(陶瓷、泥塑、竹木、布艺、金属、皮革、纸制品等)和现代工业社会的产品设计(建筑、家具、灯具、交通工具、轻纺制品及商业物品等)。艺术设计涉及的范围广,内容丰富,是现代人们物质生活和精神生活密切结合必不可少的重要组成部分,深入到人们的衣、食、住、行、用等各个方面,在极大程度上影响和改变着人们的日常生活方式和生活品质标准(图1-1至图1-3)。

图1-1 灯具设计

图1-2 音箱设计

图1-3 食品包装设计

三、现代设计

20世纪30~80年代这半个多世纪中,设计一直被限定在“工艺装饰”、“民间匠艺”和“美工”的狭义领域里不能自拔。21世纪以来的现代设计,不仅已融入全球化的轨道,为社会各界刮目相看,而且已经成为不容忽视的巨大产业。现代设计是设计发展到一定阶段的必然产物,它的产生是人类从手工艺生产转向工业生产的标志。

现代设计的产生是由现代工业革命引起的。工业机械化大生产,提高了生产效率,降低了成本。在产品不断满足人们需求的同时,人们也越来越关注工业产品的品质和质量,这就对设计提出了更高的要求。在新条件下,过去那种设计和制造不分离的做法既浪费时间,又使得设计不

够专业化,也不能充分满足市场需求,只是一种个人意识的体现,所以设计和制造活动的分离也是必然的。此后,设计和销售也发生了分离,激烈的竞争更加速了现代设计的发展。可以说,现代设计产生的根源是工业革命和工业化,而市场竞争则是现代设计发展的根本动力。当然手工艺品的制作也涵盖了某种设计过程,但手工业制作是以个体为单位,或者以小作坊的形式存在的,它的设计是与制造、销售不分家的,整个过程通常是由一个个体来实现,是自然经济的产物。

现代设计是对手工艺品以外的人造物(或设计对象)的预想、策划和发展;其目的就是要通过设计活动,使其设计对象既满足人们的生理需求,又满足人们的心理(精神)需要。应该说设计是随着时代的发展而发展的,现代设计是设计未来发展的基础(图1-4)。

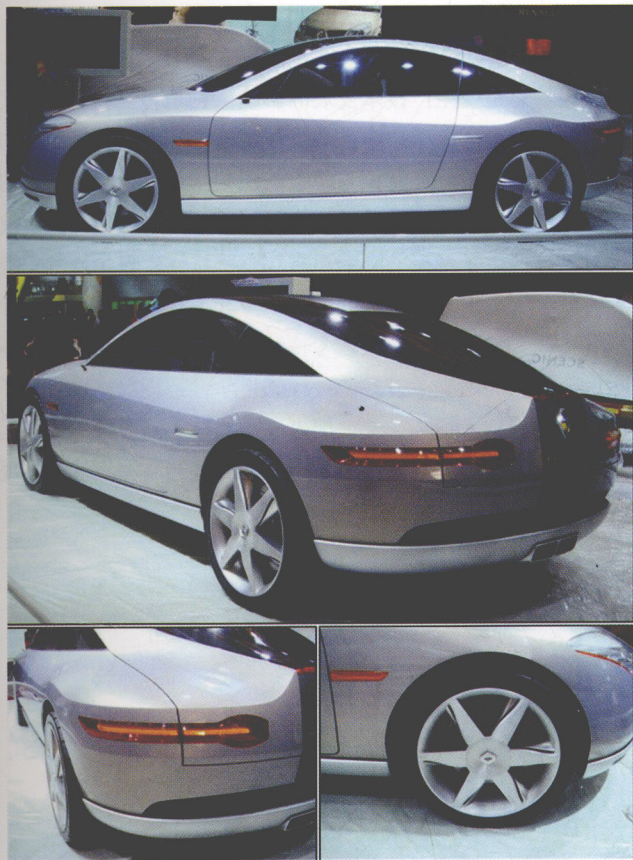

图1-4 雷诺概念车设计

第二节 设计的基本特征

一、设计的创意性特征

创造性是设计活动的一个重要特征。创新精神是优秀设计师的灵魂。是否能满足人们求新求异的需求是设计产

品的价值所在。创造能力包括专业基础能力、创造性思维和对创造性技法灵活运用能力。设计的创意性特征能够体现出设计作品的文化特征与积淀,具有思想的导向性及象征性,设计的奇思妙想包括对视觉与知觉甚至触觉的冲击,隐喻着深层的文化内涵。创意直接体现设计的生命力(图1-5)。

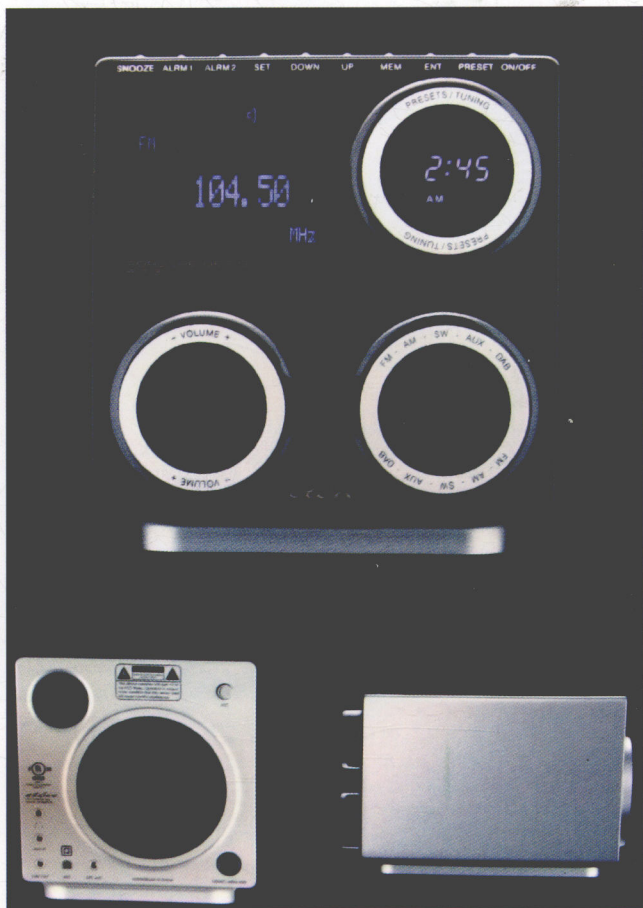

图1-5 收音机设计

二、设计的艺术性特征

设计与艺术的不同之处在于,设计美的意义在于实用与审美的统一。设计的创作过程是遵循实用化求美法则的艺术创造过程。从古到今,设计对美的不断追求决定了设计中的艺术含量。从远古的兵器、礼器、乐器、食具、车马船轿,到现代家具、工具、电器、服装以及火车、飞机等,无不在功能设计的基础上追求尽可能完美的艺术形式。艺术推动设计的发展,新艺术形式的出现极易诱发新的设计观念,反过来,设计不断开拓新材料,寻找新思路,也给艺术带来了许多新的启示,而新的设计观念也极易成为新艺术形式产生的契机(图1-6)。

图1-6 招贴设计

三、设计的需求性特征

设计具有明确的目的性，所有的设计都是为了满足人的某种需求。当一个产品具备了良好的物质功能（物质需求），同时也具备了良好的审美功能（精神需求），并与目标对象（消费者）的需求吻合时，设计的满足价值就会得到全面的体现。设计的需求性往往要突出产品的使用功能和舒适性。其重点体现在产品的造型形态上，强调符合人体工程学原理及人性化的设计理念，实用与舒适经常作为标准规范（图1-7）。

图1-7 凳子设计（人体工学）

四、设计的科学性特征

设计总是受生产技术发展的影响，它是将当代的技术文明用到日常生活和生产中去的工作，是设计人员选择现成的材料和工具设备，在意识与想象的深刻作用下，运用当时的技术而进行的创造。随着技法、材料、工具的变化，科学技术对设计产生了直接的影响。事实总是这样，科学技术一进步，就会创造出与其相应的各种机器和工具，使得现代设计具有科技含量很高的现代艺术特性。接着这些工具和机器不断地改变人们的生活方式。设计的科学性特征严格地界定了产品的规范技术指标，并突出表现在新技术新科技的成果运用上。先进的技术含量代表着时代的发展与时尚潮流，体现了综合的科技与经济实力（图1-8）。

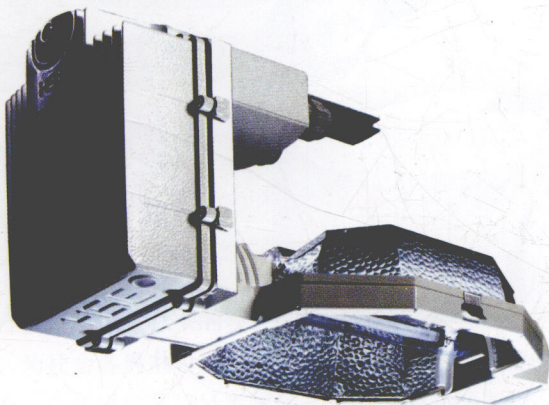

图1-8 园林灯具设计

五、设计的工艺性特征

设计的工艺性特征是产品制造加工的完美展示,是设计的功能性、舒适性及艺术性的具体体现。无论产品的外观造型及内部构造如何,其精准的工艺技术都是优质产品的重要保证。现代新材料、新工艺的不断涌现,设计师的选择视野也在不断扩大,设计师以寻求最恰当最理想的材料和制作工艺,创造出最好的设计结果为目标。主观臆断、随心所欲,不考虑材质工艺等与设计相关的物质条件,是设计师的大忌,必然会导致设计的失败。

六、设计的市场性特征

设计是创造商品高附加值的方法,设计的重要任务之一是要最大限度地创造经济价值。好的设计通常能够给予产品最大的附加值,从而推动社会经济的发展和进步。设计师必须具备对经济的敏感性,力求以最少的成本投入获

得最好的经济效益,设计出既受市场欢迎,又能获得利润的设计产品(图1-9)。

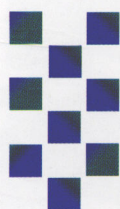
图1-9 包装设计 于奉祖

课后作业

1. 简述设计与工程的区别。
2. 艺术设计涵盖的内容有哪些?
3. 简述现代设计的概念。
4. 设计有哪些基本特征?
5. 举例说明设计科学性特征的具体体现。

第二章 现代设计的发展

学习目标

通过对本章的学习,了解现代设计发展的起源、背景,各个时期的风格特点、代表人物及代表作品。

能力目标

通过对本章的学习,提高专业理论认识,同时提高欣赏水平和专业素养,为今后的设计做准备。

第一节 早期工业时期的设计——工艺美术运动

一、从传统到现代的转变

现代设计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,工业革命的成果已逐步得到应用,以工业化生产为背景的现代生产方式已具雏形,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。大批产品简陋、粗糙,导致了设计水平的整体下降,市场上充斥审美趣味低下的日用品,有识之士把这些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、洛可可风格或自然民间中寻求设计灵感,用高品质的美学思想指导设计,希望以此提高国民的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思想(图2-1)。

图2-1 水晶宫博览会

二、英国工艺美术运动

从19世纪末到20世纪20年代,英国发生了一场影响深远的设计运动,设计史上称之为“工艺美术运动”。它违背了历史发展的潮流,手工生产的产品量少价高,只为富人们所有。

英国“工艺美术运动”的理论依据来源于约翰·拉斯金和威廉·莫里斯。威廉·莫里斯是英国诗人兼文学家、社会活动家,英国“工艺美术运动”的领导者,被设计界称为“现代设计之父”。

“工艺美术运动”的直接起因是欧洲工业革命之后机械产品的丑陋。当时的产品在装饰上大量借用手工艺的装饰手法,缺少一种合理的装饰形式与其内部结构相适应。约翰·拉斯金看到工业生产的这种弊病,极力倡导美术与技术、使用和审美的结合。他认为产品丑陋的直接原因是机器生产,因而主张让美术家参与生产,向中世纪的工艺美术学习,以弥补其生产的不足。威廉·莫里斯继承和发展了约翰·拉斯金的思想,并发起了“工艺美术运动”,反对机器生产,主张把美术与产品设计相结合。“工艺美术运动”对设计发展的最大贡献是发现了机器产品的丑陋,并力图寻找一种解决方案,以解决机器生产中技术与艺术分离的问题。“工艺美术运动”主张“艺术与技术结合”的原则,要求艺术家从事产品设计,反对“纯艺术”。他们强调艺术、设计是为大众服务的,而不是为少数人服务的;强调手工艺制作,明确反对机械化批量生产。威廉·莫里斯在近代设计史上的地位十分重要,其主要贡献是在设计观念上,即提倡整体设计思想,主张实行以建筑为主体、全面处理室内外生活环境、以生活为中心的设计思想。在实践上他倡导并且亲自组织了设计与制作一贯制的做法,反对艺术家只停留在纸面上,主张艺术家、技术家、工匠相结合。“工艺美术运动”通过行会这种组织形式达到其目的,并有相应的设计公司生产“工艺美术”风格的作品。从设计的内容来看,“工艺美术运动”主要包括家具设计、室内设计、建筑设计和陶瓷艺术设计(图2-2、图2-3)。“工艺美术运动”的目标是要提高产品的品质,但明确反对机械生产,却是它最大的致命伤。“工艺美术运动”在装饰上反对维多利亚风格、复兴的古典主义风格,提倡哥特风格设计上的淳朴、实用和诚恳;主张设计的诚实性(不诚实是虚伪的劳动),反对哗众取宠,过度装饰的设计;在装饰上崇尚自然主义。“工艺美术运动”成功地提升了手工艺人及工匠的地位,其新设计运动,成为现代设计的开端。但其拒绝机械生产,将手工艺作为解决产品丑陋的方法,又与设计的发展背道而驰。

图2-2 红房子

图2-3 莫里斯设计的镶嵌瓷砖

“工艺美术运动”作为现代设计艺术观念的先导,有着极其重要的历史意义。其自然植物的线条,成为新艺术的标志;倡导大众式样,反对为少数人制作,促成德国1907年成立DEB,1919年创立包豪斯;手工制作的精神在19世纪30年代意大利纯粹主义的配合下形成了“手工艺复兴运动”。但是由于其对科学技术的发展前景以及机械化生产的作用缺乏足够的认识,因而陷入了与现实冲突的深渊,其理论只能停留在口头上,无法与社会和人们的现实生活相融合。现代工业艺术的前驱也正是最早意识到这些问题的人。“工艺美术运动”对设计发展的最大贡献是:它首先提出了“美与技术结合”的原则,主张设计家从事设计,反对纯艺术。工艺美术运动的设计强度“师承自然”、忠实于材料和使用目的,创造出了一些朴素而实用的作品。但英国现代主义设计发展的滞后,也与“工艺美术运动”思想的束缚有直接关系。

第二节 中期工业时期的设计——新艺术运动和装饰艺术运动

一、新艺术运动

“新艺术”风格的流行时间在1880年到1910年,1892年至1902年是其顶峰。新艺术运动是指当时在欧洲和美国开展的装饰艺术运动,其名字源于萨穆尔·宾(Samuel Bing)在巴黎开设的一间名为“现代之家”(La Maison Art Nouveau)的商店,他在那里陈列的都是按这种风格所设计的产品。新艺术运动主要是一种建筑上的、装饰上的和平面艺术的风格,以其流畅、婀娜的线条,有机的外形和充满美感的女性形象著称。这种风格影响了建筑、家具、产品和服装设计以及图案和字体设计。

新艺术运动以英国、法国和比利时为中心,波及德国、奥地利、意大利、西班牙和美国,许多国家在短时期里都出现了新艺术现象。由于文化背景和影响因素的不同,新艺术在各国呈现出不同的特点和风格。

1. 法国

作为“新艺术”发源地的法国,形成了两个中心:一是首都巴黎;另一个是南锡市(Nancy)。其中巴黎的设计范围包括家具、建筑、室内、公共设施装饰、海报及其他平面设计,而后者则集中在家具设计上。1889年由桥梁工程师居斯塔夫·埃菲尔(Guistave Eiffel,1832—1923)设计的埃菲尔铁塔(图2-4)堪称法国“新艺术”运动的经典设计作品。这一纪念碑性质的建筑坐落于塞纳河畔,是法国政府为了显示法国革命以来的成就而建造的。在700多个设计方案中,埃菲尔大胆采用金属构造设计的方案一举中标。塔高328米,由4根与地面成75度角的巨大支

撑足支持着高耸入云的塔体,成抛物线形跃上蓝天。全塔共用巨型梁架1500多根、铆钉250万颗,总重量达8000吨,这一建筑象征了现代科学文明的威力,预示着钢铁时代和新设计时代的来临。

图2-4 埃菲尔铁塔

“新艺术”运动时期,在巴黎和南锡,不仅出现了三个设计组织——新艺术之家、现代之家和六人集团,而且涌现了一批著名的设计家。新艺术之家由萨穆尔·宾于1895年在巴黎普罗旺斯路22号开设的新艺术之家工作室与设计事务所而得名;“现代之家”由朱利斯·迈耶-格拉斐(Julius Meier-Graefe)于1898年在巴黎开设的“现代之家”设计事务所和展览中心而得名;而“六人集团”则成立于1898年,是由六名设计家组成的松散设计团体。

爱米勒·加雷是南锡派的创始人,他在设计艺术方面的成就主要表现在玻璃设计上。他大胆探索与材料相应的各种装饰,形成了一系列流畅和不对称的造型以及色彩丰富而精致的表面装饰。他的玻璃设计显示了对圆形的偏爱、对线条运用的娴熟技能和对花卉图案处理的高超技能。常用的图案是映现在乳色肌理上的大自然的花朵、叶子、植物枝茎、蝴蝶和其他带翼的昆虫。此外,他设计的家具也与他的玻璃设计作品一样,其装饰题材以异乡植物

和昆虫形状为主,鲜花怒放和花叶缠绕构成了这些作品独特的表面装饰效果,具有象征主义的特征。他常使用细木镶嵌工艺进行装饰,使其设计的家具精美而雅致。他在家具方面最有名的设计是1904年设计的“睡蝶床”,蝴蝶身体和翅膀所使用的玻璃和珍珠母传达了薄皮肌肤,木头黑白交替图纹则再现了羽翼的斑纹。

路易·马若雷尔是南锡派的另一位代表人物。他在设计上的成就主要表现在家具铁器上。和爱米勒·加雷一样,路易·马若雷尔的作品融合了异国和传统的成分,包括新洛可可图案、日本风格和有机体形状以及受自然启发的形状和装饰。其作品的构造和装饰表现极强的节奏感,圆形轮廓和倾斜线条使作品具有雕塑感。在他的设计中,功能从属于装饰的特点十分明显。由于马若雷尔在家具设计方面成就卓著,所以出现了“马若雷尔式”家具这一美称。

埃克托尔·吉马尔是这一时期建筑设计大师,他设计的地铁出入口被人们所熟知。吉马尔的设计风格很统一,巴黎那些有着雕花大门、精美柱形栏杆和铃兰状灯具装饰的地铁入口,就是他的杰作,一开始有115处,现存86处(图2-5)。

图2-5 埃克托尔·吉马尔设计的地铁入口

在新艺术珠宝设计方面卓有成就的当推欧仁·格拉塞。他设计的珠宝奇特,具有独创性,充满了激情、想象和梦幻。其中最著名的作品是“西尔维亚”坠饰,装饰有植物图案,由无金属底珐琅和淡水珍珠制成。

新艺术运动时期,被设计界公认为是现代商业广告的发源地法国,其海报及其他平面设计非常出色,招贴设计迅猛发展,名家辈出,其中图鲁斯·劳特累克招贴的平块亮色(图2-6),皮埃尔·波那尔招贴的粗犷字母和粗浓线条,至今都能给人以深刻的印象。

图2-6 图鲁斯·劳特累克的招贴设计

2. 比利时

比利时新艺术运动的规模仅次于法国。比利时新艺术运动在比利时设计史上被称为“先锋派运动”。主要的设计组织有1884年成立的“二十人小组”和后来由它改名的自由美学社。重要的代表人物有维克多·霍塔(Victor Horta, 1867—1947)和亨利·凡·德·威尔德(Henry Van de Velde, 1863—1957)。

亨利·凡·德·威尔德堪称19世纪末和20世纪初比利时最为杰出的设计家、设计理论家和建筑家。他对机械的肯定,对设计的理论以及他的设计实践,都使他成为现代设计史上最重要的奠基人之一。

维克多·霍塔是一位激进的民主主义者,主要从事建筑及室内设计,他的建筑设计具有两个明显的特征:一是注重装饰,受自然植物启发的“鞭绳”线条到处可见,在墙面装饰、门和楼梯中十分突出;二是建筑暴露式钢铁结构和玻璃面。塔赛勒公馆是霍塔早期的代表作之一。该建筑设计的基础是叶、枝、涡卷等精细图案构成的起伏运动。室内采用华丽的新艺术风格设计。门厅和楼梯带有彩色玻璃窗和马赛克瓷砖地板,饰有盘旋缠绕的线条图案,与熟铁栏杆盘绕的图案、柱子和柱头、脊突拱廊以及楼梯圆形轮廓相呼应,整体和谐统一(图2-7)。塔赛勒公馆

堪称维克多·霍塔设计生涯的巅峰之作，新艺术建筑的里程碑。

图2-7 维克多·霍塔设计的楼梯

3. 西班牙

安东尼·高蒂 (Antoni Gaudí, 1852—1926) 是西班牙新艺术运动的最重要代表。他作为一位具有独特风格的建筑师和设计家，最富有创造性的设计是巴特洛公寓 (the Casa Batlló) (图2-8)，该公寓房屋的外形象征海洋的海生动物，整个大楼充满了革新味。构成一、二层凸窗的骨形石框、覆盖整个外墙的彩色玻璃镶嵌及五光十色的屋顶彩砖，呈现了一种异乎寻常的连贯性。公寓的窗子似乎是从墙上长出来的，形成了一种奇特的起伏效果。他设计的米拉公寓 (the Casa Milà) (图2-9)，进一步发挥了巴特洛公寓的形态，建筑物的正面被处理成一系列水平起伏的线条，这样就使得多层建筑的高垂感与表面水平起伏相映生辉。公寓不仅外部呈波浪形，内部也没有直角，包括家具在内，都尽量避免采用直线和平面。由于跨度不同，他使用的抛物线拱产生出不同高度的屋顶，形成了无比惊人的屋顶景观，整座建筑好像一个融化时的冰淇淋。米拉公寓由于风格极端，引起了巴塞罗那市民的

指责，报纸以各种诨名来攻击这个设计，比如蠕虫、大黄蜂的巢等。高蒂所有的设计中，在今天看来，最重要的还是他为之投入43年之久，并且至死仍未能完成的圣家族教堂。该教堂1881年委托高蒂设计，1884年始建，主要由于财力不足，多次停工。教堂的设计主要模拟中世纪哥特式建筑式样，原设计有12座尖塔，最后只完成4座。尖塔虽然保留着哥特式的韵味，但结构已简练得多，教堂内外布满钟乳石式的雕塑和装饰件，上面贴以彩色玻璃和石块，有如神话中的世界一般，教堂浑身上下看不到一条直线、一点清楚的规则，弥漫着向世界工业化风格挑战的气息。

图2-8 巴特洛公寓

图2-9 米拉公寓