

现代设计史

HISTORY OF MODERN DESIGN

组编 艺术硕士考试研究中心

主编 王树良 张玉花

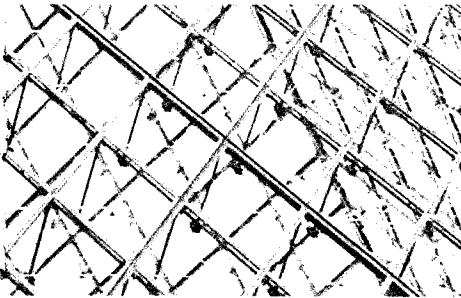

《艺术硕士入学考试考点精编》

艺硕名师编写 权威机构推荐
精解考试大纲 透析复习思路

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

现代设计史

HISTORY OF MODERN DESIGN

组 编 艺术硕士考试研究中心

主 编 王树良 张玉花

副主编 安宝江 王树忠 马建强 李静一 金 昊

王术平 滕明堂 王志强 徐懿睿 陈晓华

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计史/王树良,张玉花主编.一重庆:重庆大学出版社,2010.1

(艺术硕士入学考试考点精编)

ISBN 978-7-5624-5203-4

I. 现… II. ①王… ②张… III. 设计—工艺美术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料 IV. J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 212701 号

**艺术硕士入学考试考点精编
现代设计史**

Xiandai Shejishi

主 编 王树良 张玉花

责任编辑:蹇 佳 版式设计:周 晓

责任校对:张洪梅 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.equp.com.cn>

邮箱:fzk@equp.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:850 × 1168 1/32 印张:4.125 字数:107 千

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-5203-4 定价:25.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

编 委 会

主 编 王树良 张玉花

副主编 安宝江 王树忠 马建强 李静一 金晖
王术平 滕明堂 王志强 徐懿睿 陈晓华

编写人 王树良 张玉花 安宝江 王树忠 陈晓华
徐萍 马建强 李静一 王术平 巍秀丽
滕明堂 王夏楠 周中工 王术庭 王鹏
王建华 吕岩峰 李燕乾 温明超 徐懿睿
钟兆荣 唐仲 郝瑞敏 王志强 金晖
王伟 郭小强 郭晓颜 赵健磊 谢杰
王鹏 丁晓飞 马琳 梁大林 黄建军
董亮亮 孟胜兵 王明宇 杨春 陈相道
程睿杰 谢明洋 赵希岗

本书编写对应配套书目

(全国招生院校指定考试命题参考书目)

- 《世界现代设计史》,王受之主编,中国青年出版社。
- 《世界现代设计史》,朱和平主编,合肥工业大学出版社。
- 《西文现代设计艺术史》,董占军主编,山东教育出版社。
- 《美术考研史论辅导》,覃兆翰编著,广西美术出版社。
- 《世界现代设计史》,肖清风、张文丽编,重庆大学出版社。
- 《世界现代设计史》,李敏敏主编,湖南美术出版社。
- 《现代设计史》,孔笛主编,齐鲁书社。
- 《工业设计史(修订版)》,何人可主编,北京理工大学出版社。
- 《设计艺术历程》,杨先艺主编,人民美术出版社。
- 《设计史》,朱铭、荆雷著,山东美术出版社。

奋斗在追梦的路上

——来自一位成功考生的考前寄语

走在追梦的路上……我们选择了艺术硕士，走向一段崭新的旅程。这也许是个艰辛的过程，但是我们一定要坚持，执著追寻我们神圣的梦想。在这条路上，没有捷径，但一定会有尽头。

当我们彷徨困扰、紧张不安的时候，不必对自己的前景悲观，只需要再付出一些辛劳和努力、忍耐和等待。当你克服万难走过一段路程之后，回首前尘，你会发现，自己的每一份辛苦都让我们向成功多迈进一步。每走一步，都接近梦想一步。

人生几何，可以创造出多大的人生价值？决定人命运的因素，不是起点，不是机遇，而是始终如一的执著——很简单，但能做到的却很少。

请好好把握今天，把握了今天，也就把握了未来的日子。

编者的话

这是一套专为艺术考生考取硕士研究生、专业理论课考试获取高分而编写的考试备考用书。在编写思路上,我们本着“一切为方便考生考取高分”的宗旨进行:

梳理重点必考知识点:摒除一般艺术类基础史论参考书目或指定教材复杂冗长的叙述,综合汇编所有权威考试教材重点的、必考的知识点。

最大化降低记忆强度:精简实用,字字要点,条目排列,让考生把有限的时间与精力投入到最需要的地方;花最少的时间,得到最多的分数。

强化标注重点关键词:对考生容易混淆、忽视的地方作特别标注,重要考点用★标记;考点关键词用粗体字标注;核心要点用~~~~~标出,让考生一眼就能发现考点、重点所在。对于这些标注处,考生要投入更多精力复习。

按记忆线索归纳考点:归纳众多有联系的考点,让考生按照时间线索或逻辑线索在联系和比较中牢记考点,实现考前突击高效背诵。

多种作答拓宽解题思路:对一部分题目给了几种不同的答案,或者对相同问题提供几种不同的问法,供考生训练变化,组合创新。

高质量辅导答疑系统:开设博客(MFA 学堂:<http://mfaxuetang.blog.163.com>)和专门邮箱(mfaxuetang@163.com),为读者提供优质辅导课程和提问反馈系统。

总之,考前冲刺熟读本书,足以对全部考试内容了然于胸,实现复习效果质的“飞跃”。

王树良 张玉花
于清华大学照澜院

目 录

一 早期工业时期设计 1

名词解释

★1. 设计的概念	1
★2. 设计思维	1
★3. 西方古代设计	2
4. 新古典主义	2
5. 折中主义	3
6. 象征主义艺术	3
7. 先锋派运动	3
★8. 近代设计	4
9. 水晶宫博览会	5
★10. 工艺美术运动	5
★11. 约翰·拉斯金	5
★12. 威廉·莫里斯	6
★13. 新艺术运动	6
14. 新艺术之家	7
★15. 亨利·凡·德·威尔德	7
16. 维克多·霍塔	7
17. 六人集团	8
18. 南锡的“新艺术”运动	8
19. 格拉斯哥四人设计集团	9
★20. 英国格拉斯哥学派	9
21. 维也纳“分离派”	9
22. 古斯塔夫·克里姆特	10
★23. 德国青年风格	10
★24. 彼得·贝伦斯	10

25. 赫尔曼·穆特修斯	11
★26. 德国工业同盟	11
★27. 芝加哥学派	11
★28. 弗兰克·赖特	12
★29. 流水别墅	12
30. 塔特林	12
31. 波尔多派	13

简答辑要

★1. 简要论述工艺美术运动的优缺点及其影响。	13
★2. 试简述英国工艺美术运动的影响和意义。	14
3. 简述约翰·拉斯金的设计思想。	15
4. 简要论述威廉·莫里斯的设计思想。	16
★5. 简述“新艺术”运动的风格特征。	17
6. 简述比利时的“新艺术”运动的发展背景。	17
★7. 简述亨利·凡·德·威尔德的设计思想。	18
★8. 简述法国“新艺术”运动的主要成就。	19
9. 简述法国的“新艺术”陶瓷设计风格。	20
10. 简述西班牙建筑师高迪的主要建筑成就。	20
11. 简述工艺美术运动和“新艺术”运动的特征。	21
12. 简述安东尼·高迪设计生涯经历的三个阶段。	22
13. 简要对“分离派”进行评价。	22
14. 德国工业同盟的宗旨是什么？	23

论述专项

★1. 试简要论述现代设计产生的前提和社会历史条件。	23
★2. 试简要论述工艺美术运动的主要成就。	25
3. 列举“新艺术”运动中平面设计的主要代表人物及其 成就。	26
4. 试论述查尔斯·麦金托什的成就和影响。	28

5. 试述“新艺术”运动与工艺美术运动的区别。	28
★6. 试比较“新艺术”运动与工艺美术运动。	29
二 成熟工业时期设计	32

名词解释

1. 未来主义	32
★2. 构成主义	32
★3. 风格派	33
4. 科隆论战	33
★5. 功能主义	34
★6. 包豪斯	34
★7. 沃尔特·格罗佩斯	35
★8 米斯·凡·德·罗	35
★9. “少即是多”	36
★10. 保罗·克利	36
★11. 莫霍尔·纳吉	37
12. 约翰·伊顿	37
★13. 瓦西里·康定斯基	37
14. 马谢·布鲁尔	38
15. 郝伯特·拜耶	38
★16. 勒·柯布西耶	38
★17. “装饰艺术”运动	39
18. 法国“装饰艺术”运动	40
19. 美国“装饰艺术”运动风格	40
20. “好莱坞”风格	41
21. 样式主义	41
★22. 流线型风格	42
23. 优良设计	42
★24. 有计划废止制度	43
★25. 雷蒙·罗维	43
26. 亨利·德雷福斯	44

27. 诺尔集团	44
28. 米勒公司	44
29. 艾洛·萨里宁	45
30. 查尔斯·依姆斯	45
★31. 乌尔姆设计学院	45
★32. 布劳恩公司	46
★33. 系统设计原则	47
34. 迪特·兰姆斯	47
35. 斯堪的纳维亚设计	48
36. 有机现代主义	48
★37. 阿尔瓦·阿尔托	49
38. 保罗·汉宁森	49
39. PH 灯	50
40. 安尼·雅各布森	50
41. 汉斯·瓦格纳	50
42. 意大利理性主义运动	50
43. 诺瓦茜托运动	51
44. 意大利反主流设计	51
★45. 孟菲斯集团	52
★46. 爱多尔·索塔萨斯	52
★47. 国际主义设计	53
★48. 贝聿铭	53
★49. 高技术风格	54
★50. CI 计划	54
51. 视觉传达设计	54
52. 人体工程学	55
53. 设计师的社会意识	55
54. 设计师的人本意识	56
55. 设计伦理	56

简答辑要

1. 现代主义设计产生的背景是什么？	57
★2. 简述现代主义设计产生的思想基础。	58
3. 如何理解设计与艺术的关系问题？	59
★4. 简述包豪斯的三个发展阶段。	59
5. 简述包豪斯时期的格罗佩斯与战前的格罗佩斯设计思想的转变。	60
★6. 简述包豪斯的影响和意义。	61
★7. 简要论述现代主义设计的形式及其特征。	61
8. 法国“装饰艺术”运动家具的风格特点是什么？	
	62
9. 简述法国“装饰艺术”运动的首饰和配件的发展。	
	63
★10. 简述“装饰艺术”运动与现代主义运动的联系与区别。	
	64
11. 简要分析美国本土设计师和欧洲设计师的区别。	
	64
12. 简答流线型运动的特征，列举罗维、提格、德雷福斯、盖迪斯的设计作品。	66
13. 什么是样式主义风格？	66
14. 试简述乌尔姆设计学校对现代设计的影响。	67
15. 何为系统设计？这种设计方法有什么益处？	68
16. 简述日本现代设计的特点。	69
17. 日本索尼公司为何能成为世界上首屈一指的大型国际电子公司？	70
18. 简要论述日本设计迅速发展的特点及其对我国发展现代设计的借鉴意义。	71
★19. 简述斯堪的纳维亚设计风格。	72
20. 简述设计的国际主义风格与特征。	72

★21. 试分析国际主义风格和现代主义设计风格的联系与区别。	72
22. “装饰艺术”运动与工艺美术运动、“新艺术”运动、现代主义设计及后现代主义间有怎样的联系？ ...	74
★23. 试比较分析“装饰艺术”运动与后现代主义的区别。	
.....	75

论述专项

1. 试论述荷兰“风格派”对包豪斯的影响。	76
★2. 论述包豪斯对现代设计和教育的影响。	77
★3. 试论述包豪斯的历史地位及影响。	78
★4. 试述现代主义设计思想形成的基础。	80
5. 试述“装饰艺术”运动产生的原因及艺术特点。 ...	82
6. 工艺美术运动、“装饰艺术”运动与“新艺术”运动之间的关系是怎样的？	84
7. 试述美国现代设计的发展及其特点。	85
8. 为什么工业设计的职业化会最早在美国实现？	
.....	86
9. 简要论述有计划废止制度及其影响。	88
★10. 简要论述乌尔姆设计学院的设计教育及其对后世的影响？	89
11. 为何英国的现代设计在二战前后开始落后于时代潮流？	90
12. 试述英国现代设计艺术的发展。	91
13. 斯堪的纳维亚各国的设计有何共同之处？试述斯堪的纳维亚现代设计风格的形成及特点。	92
14. 意大利的设计有什么样的特征？试述意大利现代设计的发展过程及其特点。	94
★15. 试述德国现代设计思想形成的过程及现代设计的特点。	95
16. 试论述日本现代设计的发展大致经历的几个基本阶段。	97

三 后工业时期设计 99

名词解释

★1. 波普风格	99
2. 解构主义	100
★3. 绿色设计	100
★4. 非物质设计	101
★5. 后现代设计	101
6. 过渡高科技风格	102
7. 减少主义风格	103
8. 微建筑风格	103
9. 微电子风格	103
★10. 新现代主义	103

简答精要

★1. 波普设计有何特征？评价其对现代设计的影响。	104
2. 简要论述后现代主义建筑的特征。	105
★3. 简要论述“后现代主义设计”体现的特点。	106
4. 简答 20 世纪 60 年代设计走向多元化的三种典型 风格的特征(高技术风格、波普风格、后现代主义)。	107

综合实训

1. 20 世纪六七十年代，伴随着高科技研究领域取得 巨大进步，设计观念和风格也随之发生变化，具体 表现在哪些方面？	108
★2. 后现代设计产生的原因及其对设计的影响。	109
★3. 简要谈谈未来设计发展的趋势。	111
4. 结合现代设计史实，谈谈如何理解设计与技术的 关系。	113

一 早期工业时期设计

名词解释

★1. 设计的概念

设计，在汉语中最基本的语义是设想与计划，是在做某项工作之前预先制订方案、图样等。从广义上说，只要是为了一定目的而设想、规划、计划、安排、布置、筹划、策划的都可以说是设计。设计是人类改变原有事物，使其变化、增益、更新、发展的创造性活动。设计是解决问题的过程，它涉及人类一切有目的的价值创造活动。

★2. 设计思维

思维是人们头脑对自然界事物的本质属性及其内在联系的间接的、概括的反映；而设计则是通过改变自然物的性质，形成为人所用的物品。人借助于思维将自己的本质力量对象化，因此设计与思维在设计的过程中是一个完整的概念，“设计”是前提，限定了思维的范畴，“思维”是手段，借助于各种表现形式，最终形成设计产品。设计思维是设计师根据被委托的设计项目调动各种有关资料及设计师头脑中的经验积累，不仅要求设计师有较高的审美敏感度和扎实的形象表达技能，而且要求设计师能对技术和艺术的结合作出思考和研究，通晓与设计有关的自然科学和社会科学知识，不断地激发直觉和创造力，提高设计的文化品位。设计思维是设计活动的基础，也是设计活动的主要组成部分，它包含了设计中调查、构想、选择、决策等若干部分，与设计表现共同构成设计活动的主体。

★3. 西方古代设计

早在旧石器时代晚期，西方的狩猎民族已经制作出了带动物形象的投枪器一类的工具。新石器时代早期，欧洲已出现陶器，距今约 7 500 年的地中海沿岸和克里特岛的陶器，器形多样，经过磨光，绘制有曲、直线和三角形装饰。新石器时代中期，出现了彩陶。距今三四千年前的“爱琴文明”时期，克里特岛就盛产陶器，金属工艺亦发达起来。公元前 1 600 年左右形成的迈锡尼文化，擅长制作各种金银容器，陶器产量也十分可观。在希腊、罗马时期，陶器以希腊最负盛名。在中世纪，欧洲的家具设计和制作已达到较高水平，装饰豪华；金属、玻璃等工艺亦有很大成就。文艺复兴时期，工艺造物和设计更紧密地与人们的生活相联系。文艺复兴以后，欧洲的设计艺术进入一个新的发展时期，史称巴洛克、罗可可时期。这一时期以浪漫风格为特征。巴洛克一词原意为畸形的珍珠，作为一种设计风格它追求标新立异、活泼浪漫、造型夸张。18 世纪法国路易十五时代盛行的设计风格称为罗可可，它是巴洛克设计风格的延续与变异，其特征是纤细柔美的造型与华丽的装饰，自然主义的题材与夸张的色彩组合在一起。

4. 新古典主义

新古典是指资本主义初期最先出现在文化上的一种思潮，在建筑和设计史上指 18 世纪 60 年代开始在欧美盛行的古典形式。18 世纪前的欧洲，巴洛克和洛可可风格盛行一时，其烦琐的装饰与贵金属的镶嵌逐渐引起了人们的厌恶。在探求新的设计风格的过程中，希腊、罗马的古典建筑成了当时的创作源泉，人们认识到古典艺术质量远远超过巴洛克与洛可可，促成了新古典的产生与流行。新古典追求古典风格和简洁、典雅、节制的品质以及“高贵的淳朴和壮穆的宏伟”。在建筑上追求建筑物体形的单纯、独立和完整，细节的朴实，形式的符合结构逻辑，并且减少纯装饰性的构件，显示了人们对于理性的向往。新古典在各国的发展虽然有共同之

处,但多少也有些差异,大体上在法国是以罗马式样为主,而在英国、德国则是希腊式样较多。新古典风格也体现于当时的产品上,其特点是放弃了洛可可过分矫饰的曲线和华丽的装饰,追求合理的结构和简洁的形式,构件和细部装饰多用古典建筑式的部件。

5. 折中主义

在 19 世纪,一个更为直接和严峻的问题是风格上的折中主义。所谓折中主义就是任意模仿历史上的各种风格,或自由组合各种式样而不拘泥于某种特定风格,所以也被称为“集仿主义”。随着生产的商品化,需要用丰富多彩的式样来满足和刺激市场,于是希腊、罗马、拜占庭、中世纪、文艺复兴的情调杂然并存,汇为奇观。同时,19 世纪的交通已很便利,考古学也获得长足发展,加上摄影术的发明,帮助人们认识和掌握了古代遗产,以致有可能对各种式样进行拼凑与模仿。

6. 象征主义艺术

象征主义艺术是 19 世纪末的一个非常显著的艺术运动流派,这个艺术流派对“新艺术”运动造成了一定的影响,比如维也纳“分离派”重要的画家古斯塔夫·克里姆特的作品、法国设计家艾米尔·盖勒的玻璃器皿设计,都具有强烈的象征主义色彩。象征主义体现在“新艺术”风格的曲线的运用上,设计家沃尔特·克莱恩就反复强调曲线的重要。这种对于曲线的重视和强调,使这场运动具有强烈的平面特征,也具有非常明显的东方艺术影响痕迹,特别是日本浮世绘的痕迹。

7. 先锋派运动

比利时的设计运动,开始于 19 世纪 80 年代。1881 年,比利时人奥克塔·毛斯创办民主色彩浓厚的艺术刊物《现代艺术》,宣传新艺术思想。在他的组织下,一批有志于艺术与设计改革的青年人在 1884 年组成了一个前卫小组——“二十人小组”,举办了一系列