

艺术类考研辅导丛书

孔笛 主编

世界现代设计史

SHIJIEXIANDAI SHEJISHI

学习辅导与习题集

许俊 吕婷婷 刘菲 编写

齐鲁书社

艺术类考研辅导丛书

世界现代设计史

学习辅导与习题集

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

《世界现代设计史》学习辅导与习题集/孔笛主编;

许俊,吕婷婷,刘菲编写. —济南:齐鲁书社,2008.9

ISBN 978-7-5333-2065-2

I. 世… II. ①孔…②许…③吕…④刘… III. 艺术—设计—工艺美术史—世界—现代—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(2008)第 118607 号

《世界现代设计史》学习辅导与习题集

孔 笛 主 编

许 俊 吕 婷 婷 刘 菲 编 写

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂

开 本 720 × 1020/16

印 张 11

插 页 2

字 数 198 千

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978—7—5333—2065—2

定价: 21.00 元

编写说明

艺术类考研辅导丛书是本社推出的考研辅导系列丛书,本书的编写者为全国知名艺术类院校相关学科的研究生导师及博士研究生。他们均学有专长,并曾参与研究生入学考试的命题、阅卷工作或亲历过研究生入学考试,有着艺术类研究生入学考试的较为丰富的指导经验。因此本丛书具备所具教材权威、覆盖面广、试题成熟、重点突出、考点明晰的特点,能为广大艺术类考生梳理教材、把握重点难点节省宝贵的时间和精力,可以取得事半功倍的效果。各分册既详略得当又有所侧重,也为研究生复试提供了良好的借鉴。

本丛书均结合国内多所知名艺术类院校的考研真题和考查重点,以当前流行最广的权威教材为基础,并参考了各分支的其他专业图书,力求题目的成熟精到和答案的简练准确。

本丛书不仅适用于研究生入学考试及复试,还广泛适用于本科生自测、在职考研的广大考生,并可为高校教师编制相关考题提供参考,具有较强的实用性和针对性。

由于编写者水平所限,书中可能会有不当之处,敬请广大读者在使用过程中提出意见和建议,以便修订、完善。

齐鲁书社
2008年9月

目 录

第一章 现代设计和现代设计教育	1
第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动	11
第三章 “新艺术”运动	23
第四章 “装饰艺术”运动	35
第五章 现代主义设计的萌起	47
第六章 包豪斯	60
第七章 工业设计的兴起	72
第八章 现代设计的职业化和制度化	84
第九章 丰裕社会与国际主义风格	96
第十章 世界现代设计(一)	107
第十一章 世界现代设计(二)	119
第十二章 现代主义之后的设计	129
《世界现代设计史》记忆框架表	142
《世界现代设计史》模拟试题一	143
《世界现代设计史》模拟试题二	152
《世界现代设计史》模拟试题三	162

第一章 现代设计和现代设计教育

知识提要与学习任务

了解西方现代设计的理念、风格潮流,对“功能主义”、“国际风格”、“民族特色”等语汇的认识,可以帮助设计师在设计中进行正确的定位。对于创造了具有特色及先进设计的国家的了解,有助于我们发展自己的设计风格和走什么样的设计发展道路。北欧设计重材质、重工艺、注重产品的舒适感和温暖感,能够在现代设计中融入地方特色和民族传统,为我们树立了现代设计形式美感的典范。德国的产品重功能、重内在质量,让我们认识到了现代设计实用的特点。意大利的设计师们则常常把设计作为哲学和文化的问题来探讨,这个从20世纪70年代后一直在创造杰出设计品的国家,除了强调设计的文化品位外,他们还认为在一个不断增长着压力和不友好经验的世界上,家具的结构和含义也在发生变化,它们意味着恢复失落的情绪并成为舒适的避难所。在人们为了生存而忙忙碌碌的今天,意大利的设计师希望通过他们的设计为一个没有时间做梦的世界提供梦想。在这些设计观念中,设计已经成了提升我们生活的品位、恢复我们疲惫的身心、慰藉我们失落的精神的一种方式。对这些观念的了解可以更有助于我们透过设计形式的表面来理解设计更深层的含义,也可以使设计师在设计时不再仅仅注重设计的外在形式或美感,而赋予设计更多的意义。

一、时间概念的掌握

1. 现代主义设计和现代主义建筑是影响人类物质文明的重要设计活动。它兴起于20世纪20年代的欧洲,通过几十年的发展,特别是在第二次世界大战以后的美国发展迅速,最后影响到世界各国。
2. 现代主义建筑设计是20世纪初在欧美同时产生的最重要的运动之一。
3. 1907年,德国现代设计的奠基人、建筑家彼得·贝伦斯成立的设计事务所是现代意义上最早的独立设计事务所。

4. 1953 年联邦德国一批设计教育家在乌尔姆市成立了德国最重要的设计学院——乌尔姆设计学院。

5. 荷兰是世界最早发展出现代设计的国家之一,1918 年荷兰出现的“风格派”运动是世界最重要的现代主义设计运动之一。

二、几组重点概念的掌握

1. 艺术与科学是设计不可缺少的两个维度,在现代设计艺术发展史上两者紧密结合,请从材料、造型、装饰等方面思考两者是如何结合的。

2. 经济和设计之间的内在联系体现在哪些地方?

3. 有人说设计是实用艺术或商业艺术,纯艺术是自由艺术,你同意这种看法吗?请谈谈两者的异同。

4. 如何理解设计的内涵?

5. 如何理解设计与市场的关系?

三、难点分析

1. 设计与艺术的区别。这里要注意的是:美术和任何一种单纯的艺术活动都是非常个人化的东西,是艺术家的个人表现;而设计则是为他人服务的活动。一个是为本人,一个是为他人、社会和市场。

2. 传统设计与现代设计的区别。两者最根本的区别是:现代设计与大工业化生产和现代文明有着密切联系,与现代社会生活也具有密切联系。(1)影响计划和构思的因素不同;(2)视觉传达的方式;(3)设计的最后应用问题上。

四、小结

现代设计和现代设计教育虽然只有不到一百年的发展历史,但是,在各国的设计家、教育家的努力之下,他们已经发展得非常复杂,设计与设计教育的发展,直接促进了各国的国民经济发展,直接促进了国际贸易和国际经济的发展。除了经济作用以外,作为文化的一个组成部分,现代设计也大大地丰富了各国的文化,使当代文明更加丰富多彩。对于我国起步不久的现代设计教育和设计领域来说,了解西方发展了近二百年的现代设计历史就显得尤其重要。“穷国出口资源,富国出口设计”。在世界经济快速发展的今天,我们国家在经济上与富裕国家之间还相差很远的距离。我国的现代设计基本上是从改革开放后才开始发展起来的,要想在短时间里缩短与发达国家的距离,了解和学习他们的长处是一条捷径。

本章不是考查重点章节,本章只是设计史的一个综述部分,主要是关于现代设计发展和西方现代设计教育的概况,没有牵涉到具体的考查知识点,建议本章作为入门知识的了解,不必重点复习。

思考练习题

一、填空题

1. 1739 年,美国雕塑家霍拉修·格林诺斯首次提出“形式追随功能”,一百年后,芝加哥建筑学派的大师_____将这句话作为自己设计的标准创立了自己的设计体系和风格。
2. 设计出现在企业中最早是在_____部门开始的。
3. 美国三大汽车集团分别是_____、_____和福特汽车公司。
4. 早在 1927 年,_____公司总裁斯隆为了应付福特汽车公司的市场竞争,最早成立了“外型与色彩部”,这个活动是企业本身设计部门成立的开端。
5. 世界上最大的电脑软件开发公司是_____。
6. 1907 年,德国现代设计的奠基人、建筑家_____成立的设计事务所是现代意义上最早的独立设计事务所。
7. 1953 年联邦德国一批设计教育家在乌尔姆市成立了德国最重要的设计学院_____。
8. 把乌尔姆学院精神变成设计现实的是德国通用电器的重要企业_____。
9. 荷兰是世界最早发展出现代设计的国家之一,1918 年荷兰出现的_____运动是世界最重要的现代主义设计运动之一。
10. 布劳恩公司作为德国最著名的大型家电公司之一,由马克斯·布劳恩于 1921 年创建于德国的_____。

二、选择题

1. 下列不是日本汽车集团的是()。
A. 本田 B. 马自达 C. 三菱 D. 雪铁龙
2. 下列不是法国汽车集团的是()。
A. 标致公司 B. 雪铁龙公司 C. 雷诺公司 D. 大众公司
3. 荷兰最重要的电子企业是()。
A. 飞利浦公司 B. 奥利维蒂公司 C. 布劳恩公司 D. 苹果公司
4. 荷兰有两所最重要的设计学院,一所是德夫特技术学院;另一所是(),该校具有荷兰最好的平面设计教育。
A. 赫尔辛基设计艺术大学 B. 伊利诺斯理工学院
C. 克兰布鲁克艺术学院 D. 盖里·里特维特设计学院

5. 德国的工业企业一向以高质量的产品著称世界,下列不是德国著名公司的是()。

- A. 西门子公司 B. 布劳恩公司 C. 克鲁博公司 D. 飞利浦公司

6. 天鹅椅是丹麦家具设计师()的经典之作。

- A. 汉斯·华格纳 B. 保罗·汉宁森

- C. 安尼·雅各布森 D. 博格·摩根森

7. 被称为“瑞典现代家具之父”的是()。

- A. 约瑟夫·弗兰克

- B. 布鲁诺·马斯森

- C. 博格

- D. 卡尔·马姆斯登

8. 丹麦建筑设计师()设计了一系列各种式样的灯具,其中“PH 灯具”以其柔美的照明效果,获得 1925 年巴黎博览会的金奖。

- A. 汉斯·华格纳

- B. 保罗·汉宁森

- C. 安尼·雅各布森

- D. 博格·摩根森

9. 下列不是世界现代设计的三大中心的是()。

- A. 德国

- B. 美国

- C. 英国

- D. 日本

10. 荷兰的现代设计起源应该说是与荷兰()分不开的。

- A. 构成主义

- B. 风格派

- C. 理性主义

- D. 波普设计

三、判断分析题

1. 现代主义设计运动在荷兰被称为构成主义。()

2. 受战争影响,包豪斯设计学校仅存 11 年,后来的乌尔姆设计学院也在 1968 年关闭。()

3. 荷兰的风格派、俄国的构成主义和德国的包豪斯是形成现代主义设计的三个基本支柱。()

4. 二战后,意大利依然还是实行双轨并行的制度,兰西亚生产大规模批量化的大众化汽车,菲亚特生产小批量小规模豪华汽车。()

5. 时至今日,意大利设计已经成为“杰出设计”的代名词。()

6. 最早提出“设计伦理”这一观念的是美国设计理论家飞利浦·约翰逊。他在 60 年代末出版了他的最著名的著作《为真实世界的设计》。()

7. 1953 年,德国战后最重要的设计学院——乌尔姆设计学院成立。()

8. 飞利浦公司设立在荷兰恩多文市,是世界上最大、最有影响力的电器公司之一。()

9. 20 世纪五六十年代,美国最重要的两个办公家具设计生产集团分别是诺尔集团和米勒公司。()

10. 美国的国际商用机器公司简称 IBM。()

四、名词解释

1. 设计思维 2. 视觉传达设计 3. CI 计划 4. 现代设计思想 5. 人体工程学

五、简答题

1. 简要论述文化对设计的影响。

2. 现代设计教育强调哪些教育方法?

3. 如何理解设计与艺术的关系问题?

六、论述题

1. 举例谈谈如何理解设计与技术的关系?

2. 如何理解科学与艺术的关系?

参考答案

一、填空题

1. 路易斯·沙利文 2. 汽车 3. 通用汽车公司 4. 克莱斯勒汽车公司 5. 通用汽车 6. 微软公司 7. 彼得·贝伦斯 8. 乌尔姆设计学院 9. 布劳恩公司 10. 风格派 11. 法兰克福

二、选择题

1. D 2. D 3. A 4. D 5. D 6. C 7. D 8. B 9. C 10. B

三、判断分析题

1. × 解析:现代主义设计运动在荷兰被称为风格派。

2. × 解析:包豪斯设计学校仅存 14 年。

3. √

4. × 解析:菲亚特生产大规模批量化的大众化汽车,兰西亚生产小批量小规模豪华汽车。

5. √

6. × 解析:最早提出“设计伦理”这一观念的是美国设计理论家维克多·巴巴纳克。

7. ✓

8. ✓

9. ✓

10. ✓

四、名词解释

1. 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的知识,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。

2. 视觉传达设计

视觉传达设计是指利用视觉符号来传递各种信息的设计。设计师是信息的发送者,传达对象是信息的接受者。视觉传达包括“视觉符号”和“传达”这两个基本概念,所谓“视觉符号”,顾名思义就是指人类的视觉器官——眼睛所能看到的能表现事物一定性质的符号,如摄影、电视、电影、造型艺术、建筑物、各类设计、城市建筑等,也包括舞台设计、音乐、纹章学、古钱币等都是用眼睛能看到的,它们都属于视觉符号。所谓传达,是指信息发送者利用符号向接受者传递信息的过程,它可以是个体内的传达,也可能是个体之间的传达,如所有的生物之间、人与自然、人与环境以及人体内的信息传达等。它包括“谁”、“把什么”、“向谁传达”、“效果、影响如何”这四个程序。

3. CI 计划

日本 CI 专家山田英理较准确地概括了人们对 CI 的认识:第一,CI 是一种被明确地认识企业理念与企业文化的活动;第二,CI 是以标志和标准字体作为沟通企业理念和企业文化的工具。德国学者盖尔哈特·马蒂亚斯教授则进一步明确指出,企业形象的组成部分应为:体现企业个性的企业哲学、体现企业形象的手段,这种手段又可分为企业行为规范、企业设计规范、企业的交际手段等等,要在企业广告、

企业促销、企业公关方向付诸努力等,使企业形象分为行为举止、外在形象、交流活动等构成层面。

4. 现代设计思想

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转为实用,以工业化生产为背景的现代生产方式已粗具雏形,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。简陋、粗糙的大批量产品导致了设计水平的整体下降,市场上充斥的审美趣味低下的日用品,引起了有识之士的关注和焦虑,他们把这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对待设计品,希望以此提高国民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的民主思想。

5. 人体工程学

人体工程学,又称人机工程学、人机工学,是20世纪初发展起来的一门独立的学科,它的宗旨是研究人与人造产品之间的协调关系,为设计提供依据。为设计提出人机关系依据的有两门学科:人机工学和心理学,特别是消费心理学。人体工程学的中心是解决人机之间关系的问题,其中包括:(1)人造的产品、设备、设施、环境的设计与创造;(2)对于人类工作和活动过程的设计;(3)对于服务的设计;(4)对人类使用的产品和服务的合适程度的评估。人体工程学的服务对象已经不再是简单的手工产品,而更多的与大工业化的产品密切关联,现代工业的复杂性,使以前完全靠设计师的感觉、靠经验积累的人体工程方式完全落伍,无法适应新的设计需求,因此,是工业化迫使这个学科形成。

五、简答题

1. 简要论述文化对设计的影响。

答:文化对设计的影响主要表现在以下方面:

(1)文化对设计内容的影响。文化(知识形态)是设计内容的直接来源,不同的文化知识形态客观上限制着对设计内容的选择,如我国六朝时玄风大盛,名士们崇尚清谈,放浪形骸,佛教兴起,这时的铜器、石雕、织绣等大多表现佛教题材。

(2)文化传统对设计风格形成的影响。文化的弥散性决定了它无处不在、无孔

不入的特点,文化传统深藏于设计者的心理中,是一种具有内在制约作用的强大力量。如不同的国家,文化传统不同,设计便呈现出不同的特点。如传统的英国社会有着深厚的古典人文主义传统,美国的实用主义,法国的浪漫等。我国有着深厚的文化传统,作为文化传统主流的儒家文化也深深地影响着我国的设计。

2. 现代设计教育强调哪些教育方法?

答:(1)启发式。教学过程是老师指导下学生的学习认知过程,它建立在学生作为学习主体的基础上,教师的指导作用是教学过程能够高效率进行的保证,学生的主动探索是学习取得成功的条件。教师依据一定的教学目的和特定的培养目标,引导学生系统地学习各种知识,发展创造能力,借助教材和专用的教学设备,通过讲解、答疑、组织讨论实习、指导自学等为学生的学习认知提供帮助,目的在于培养学生分析问题和解决问题的能力。

(2)协作参与式。在课堂教学中,老师一方面就理论问题而组织开展研讨活动,另一方面培养学生集体研讨习惯并与别人有效合作的方法。“参与”提供了设计过程的客观认知环境和交流的能动意义,“协作”则是实现参与的手段和途径。“协作参与”作为现代教育方法中的重要部分,它不单纯体现在课堂教学的研讨过程中,还为学生今后与各个阶层人员的合作奠定了沟通、交流与协作的方法论基础。

(3)开放式。开放式教育是改变学生闭门造车、孤芳自赏的有效手段,是使他们树立起完整的现代设计意识的最好方法,同时对于设计院校来说,开放式教育也是发展自己弥补教学不足的有效手段,如通过与企业界、与市场的频繁接触,能够从本质上改变对于现代设计的狭隘认识,从而培养出具备协作能力、应变能力和实际操作能力的新一代设计人才。

3. 如何理解设计与艺术的关系问题?

答:(1)设计作为一种实践活动,从它出现之日起,对它的总结、研究实际上就已经开始。然而,对于设计与艺术二者之间的关系,并没有明确指出。

(2)设计作为一门学科,并且将艺术与之结合,在设计发展的历史进程中,始终存在。首先,从设计的发展历史来看,尽管艺术性的设计起源甚早,但是,设计无疑是先于艺术的。换言之,从二者的起源和结合而言,设计产生的历史比艺术要早,艺术是在设计的基础上进行的。由此,用“设计艺术”作为专业术语名称,应更能准确地反映历史的发展情况。其次,从现实社会中设计的本质意义来说,尽管我们不排除专门为了某种视觉需要和心理感受而进行的纯艺术性设计,但是,在整个设计的发展史上,无论是过去,还是现在,无论是国外,还是中国,设计的本质在于不断

满足人们日益增长的物质和精神需要。特别是在物质需要中,实用是基本点,也是根本点,艺术性是为实用服务的。即使是精神性的艺术作品,它也必须建立在一定的风格、含义基础之上,而这一切必须借助于设计风格才能得以体现。因此,从设计的本质来说,用“设计艺术”比“艺术设计”更为确切,更能体现设计作为一门学科的本质特征。

六、论述题

1. 举例谈谈如何理解设计与技术的关系。

答:(1)按照一般的理解,把知识、经验、教育和训练等转化成人能力,该能力就被称为技术。具体而言,该能力体现于人身,就是体育、武术、烹调、阅读、思考之类的技术;该能力显现于物质,就是机械、交通、通讯、建筑、国防之类的设施。自古以来,人类一直高度重视技术的发明、改进、传承和发展,并生活在自然、社会和自己创造的技术环境之中。在这个环境中,没有设计就没有生产,技术落后生产就落后。这不仅表现农业、手工业生产领域,而且在机械化生产条件下,始终如此。例如在今天,先进的农业和落后的农业比较,先进的农民凭借知识,可以驾驶拖拉机、播种机、收割机,用自动化系统控制排灌,用飞机施肥、除草、杀虫,几个人可以耕种数千公顷的土地。而没有知识文化的农民,靠牛犁田,用锄除草,旱涝不保,几个人千辛万苦种不了几亩地。前者的收获可以养活几百个高消费者,后者则只能养活自己或几个人。双方的差别达几百倍,其差距何在?最根本的莫过于技术。因此,可以说技术就是力量,就是生产和经济的力量,就是国家实力的重要组成部分。

(2)技术从何而来?怎样才能提高技术?改进技术?这些都离不开设计。如属于运载技术的汽车,它的发明、发展、成熟以及开发出的广泛用途,全都离不开设计。汽车的发明始于蒸汽力代替马力的概念,这时的发明家同时要兼设计家的职能,把马车变成汽车。经过一百年左右的试验都不成功,发明家便把注意力转移到蒸汽机的变革,要它重量轻、能耗低、能效强,终于发明了内燃机,解决了动力技术的基本问题。这之后,各种各样的科学家、企业家、工程师都加进了设计师的行列,一方面改进发动机的技术,另外设计传动、承载、控制和利用技术,改进技术的质量,改变应用的方向,改变应用的技术匹配等等,终于完成了汽车大家族的发明,也缔造了现代社会重要组成部分的汽车技术文明。从汽车的发明发展历史可以看出,设计参与了技术发明和发展的全过程,它本身就是一门复合型的技术,又是各类技术的应用媒介。因此我们在某种意义上说:设计就是力量,就是生产和经济的力量,就是技术产业化、商品化和市场化的必由之路,当然也是国家实力的重要组成部分。世界现代设计史上,各个国家经济实力的升降,实质是各国设计水平的反

映和体现。

2. 如何理解科学与艺术的关系。

答:(1) 尽管将科学与艺术结合起来在目前科学界和设计界均十分关注和重视,但是,现代设计与过去的设计有一个很大的不同,这就是现代艺术与科学的结合。也许是由于这一缘故,时至今日,在西方资本主义社会,把那些视觉欣赏的绘画称为“纯艺术”,把为经济服务的艺术称为商业设计学,并认为纯艺术是自由的、单纯的、纯正的,而商业设计学则是受限制的。在这里我们没有必要去判断这种划分的标准是否准确,只是想从中引发出一个问题,那就是科学和艺术的关系。

(2) 综观人类文化史和科学发展史,不难发现在科学与艺术间存在着不可分割的关系。这种关系不仅在古代是融为一体的,在那时候可以说没有什么艺术和科学之分,就是到了近代,初期的科学有从事科学研究的目的、动机,也不是为了实用或个人的切身利益,主要是为了满足某种好奇心或求知欲。当然,这种活动可以归之于高级的心理追求和精神享受。正因为如此,像达·芬奇这样巨人,艺术史称他是伟大的艺术家,科学史称他是伟大的科学家。有人把他看做是科学的艺术家,有人又把他看做是艺术的科学家,或认为他既是科学家又是艺术家。在我国古代,张衡、马钧等一批巨匠,也有类似之处。这实际上反映了一个事实:在古代,艺术和科学之间就存在着不可分性。

(3) 把科学当作艺术,不仅是19世纪之前多数科学家持有的基本观点,就是在19世纪科学发生异化成为多数人的谋生职业之后,科学家们选择科学也多半是出自兴趣、爱好、猎奇心、求知欲以及对大自然的爱和对神秘美的追求。因此,从现代社会的科学和艺术发展来看,艺术离不开科学,科学往往是艺术的载体。从古至今,艺术的表现是与科学的发展进步分不开的。

(4) 艺术与科学紧密结合,在世界现代设计艺术发展史上不仅表现在材料上,而且在造型、装饰方面的反映也十分突出。材料的增多和利用,造型的讲究和装饰的表现手法的改变,每一步都是科学进步和发展的结果。

第二章 现代设计的萌芽与“工艺美术”运动

知识提要与学习任务

如果说随着工业革命的开始、资产阶级思想的传播以及资产阶级革命的进行,在建筑设计领域率先对传统进行了挑战的话,那么,在包括机械制品在内的工业设计领域,其新观念的确立要来得迟缓,以致在工业革命发生以后的一段时间里,包括英国在内的国家的机械制品丑陋不堪,设计低劣,同时过分装饰、矫饰造作的维多利亚之风在设计中的日渐蔓延,使传统的装饰艺术因失去了造型基础而成了一个为装饰而装饰、画蛇添足的东西。这种状态的日趋严重,终于导致在工业革命最早的发生地英国发生了“工艺美术”运动。

一、时间概念的掌握

1. 从 18 世纪末到 19 世纪中叶,从英国开始,欧洲各国先后开展了工业革命,这场革命堪称人类历史上继进入农业社会以后的第二次巨大变革。

2. “工艺美术”运动是起源于英国 19 世纪下半叶的一场设计运动。

3. 1857 年,莫里斯请设计师菲利普·韦伯设计以红砖瓦构成的“红房子”,这幢房子充分体现了“工艺美术”运动在建筑设计方面的思想,创立了建筑设计的四条基本原则。

4. 1846 年,莫里斯成立了莫里斯事务所,这个由艺术家投入设计并进行生产的机构可以说真正拉开了“工艺美术”运动的序幕。

5. 1851 年,世界上第一个国际博览会在伦敦开幕。

二、几组重点概念的掌握

1. “工艺美术”运动的主要成就。

2. 如何评价拉斯金和莫里斯的理论的意义和局限。

3. “工艺美术”运动中比亚兹莱和穆卡、马克穆多各自在平面设计都有杰出的成就,三者在设计表现与风格上有何不同,请举例分析。

4. 英国“工艺美术”运动的设计成就体现在哪些地方?

5. “工艺美术”运动中平面设计成就。

6. 1851 年伦敦水晶博览会。

三、难点分析

1. 威廉·莫里斯的思想和“工艺美术”运动的特点。(1)强调手工艺,明确反对机械化生产;(2)在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格和其他各种古典、传统的复兴风格;(3)提倡哥特风格和其他中世纪风格,讲究简单、朴实,功能良好;(4)主张设计的诚实,反对设计上的华而不实趋向;(5)装饰上还推崇自然主义、东方装饰和东方艺术的特点。

2. “工艺美术”运动的缺陷。反对机械化大批量生产,认为机械是美的产品的天敌,主张艺术家变成手工艺人,认为只有手工产品才有可能是美的。这与工业时代的发展是格格不入、水火不容的。“工艺美术”运动对于工业化的反对,对于机械的否定,对于大批量生产的否定,都没有可能成为领导潮流的主流风格。过于强调装饰,增加了产品的费用,也就没有可能成为低收入的平民百姓所享有,因此,它依然是象牙塔的产品,是知识分子的一厢情愿的理想主义结晶。

3. “工艺美术”运动出现的背景。19 世纪初期,大批工艺品投放市场而设计远远落后,美术家不屑于产品设计,工厂主也只注重质量与销路。设计与技术相当的对立,当时产品分为外形粗糙的工业品和服务于少数人的精致手工艺品。此时期尚属于工业设计思想萌发前夕,在产品设计上十分混乱。

四、小结

对于矫饰风格的厌恶,对于大工业化的恐惧,是这个时期知识分子当中非常典型的心态。英国人在 19 世纪中期开始的“工艺美术”运动探索,其实代表整整一代欧洲知识分子的感受。当时能够真正认识工业化不可逆转的潮流的人其实在知识分子当中并不多见,因此,在英国“工艺美术”运动的感召之下,欧洲大陆终于掀起了一个规模更加宏大、影响范围更加广泛、实验程度更加深刻的“工艺美术”运动——“新艺术”运动。

本章是设计史的重点章节,不论大题还是小题均有出现,但从近几年的考查趋势来看,本章节所占分值有所下降,究其原因,很大程度来自于考生基本都能掌握本章节相关知识点,但作为设计史开篇的第一场重要设计运动,命题者不大可能避开本章节的考查,所以依然还要重点注意。建议本章节列为“四星级”复习。