

第十八届优秀美术图书“金牛杯”金奖

中国高等院校
艺术设计学系列教材

许平 李新 主编

世界现代 设计史

第二版

梁梅 著

WORLD
HISTORY
OF
MODERN
DESIGN

本教材将现有可知的世界现代设计仔细梳理、归纳分类，强调古代设计、近代设计等对现代设计的影响。针对设计与建筑设计与日常用品、设计·建筑设计与日常·建筑设计与日常用品、设计与新技术与设计、设计与生活的紧密关系，从理论到实际都有准确明晰的表述。

梁梅：先后毕业于中央工艺美术学院、中央美术学院建筑学院，获硕士学位、博士学位。现任职于中国美术学院。梁梅：先后毕业于中央工艺美术学院、中央美术学院建筑学院，获硕士学位、博士学位。现任职于中国社会科学院。梁梅：先后毕业于中央工艺美术学院、中央美术学院建筑学院，获硕士学位、博士学位。现任职于中国社会科学院。并担任中国美术家协会环境设计艺术委员会秘书长。专著有《新艺术运动》《意大利设计》《信息时代的设计》，编著《世界现代设计图典》《中国当代设计图典》，译著《1945年来的设计》《设计》，合著《工业设计史》《景观设计》《世界现代平面艺术设计史》。

中国高等院校
艺术设计学系列教材

许平 李新 主编

世界现代 设计史

第二版

梁梅 著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界现代设计史/梁梅著.—2版.—上海:上海人民美术出版社,2012.3

中国高等院校艺术设计学系列教材

ISBN 978-7-5322-7797-1

I. ①世… II. ①梁… III. ①艺术-设计-工艺美术史-世界-现代-高等学校-教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002254号

中国高等院校艺术设计学系列教材

世界现代设计史 (第二版)

编 著: 梁 梅

主 编: 许 平 李 新

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 崔生国

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/18

印 张: 15.34

版 次: 2012年3月第1版

印 次: 2012年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7797-1

定 价: 40.00元

作者简历

梁梅，先后毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）艺术与设计学系、中央美术学院建筑学院，获硕士学位、博士学位。现任职于中国社会科学院哲学所美学室，研究设计史、设计理论和设计美学。

专著有《新艺术运动》（中央编译出版社，1998）、《意大利设计》（四川人民出版社，2000）、《大学设计》（陕西师范大学出版社，2002）、《信息时代的设计》（东南大学出版社，2003）。编著有《世界现代设计图典》（湖南美术出版社，2000）、《中国当代设计图典》（湖南美术出版社，2001）。译著有《1945年以来的设计》（四川人民出版社，1999）、《设计》（黑龙江人民出版社，2002）。合著有《工业设计史》（黑龙江科技出版社，1997）、《景观设计》（中国纺织工业出版社，2004）、《世界现代平面艺术设计史》（清华大学出版社，2004）。

目 录

Contents

一、工业革命和现代设计史的开端 / 1

1. 工业革命和工艺美术运动 / 1
2. 新艺术运动 / 12

二、现代设计运动 / 50

1. 德国工业联盟 / 50
2. 俄国构成主义 / 56
3. 荷兰风格派 / 62
4. 国立包豪斯设计学校 / 66
5. 装饰艺术运动 / 80
6. 流线型设计 / 88

三、战后现代设计的发展 / 91

1. 美国现代设计的发展与美国生活方式 / 91
2. 乌尔姆高等造型学院
——德国新理性主义设计思想的实践者 / 105
3. 功能主义设计和国际主义风格 / 111
4. 北欧设计和斯堪的纳维亚风格 / 122
5. 意大利设计与艺术地生产 / 132
6. 日本现代设计的崛起 / 146

四、波普设计与激进设计运动 /155

1. 波普文化与波普艺术 /156
2. 波普设计 /163
3. 激进设计与反设计运动 /167

五、后现代设计 /174

1. 后现代设计观念的产生 /174
2. 后现代建筑 /179
3. 阿卡米亚和孟菲斯 /186
4. 新设计运动 /197

六、多元化背景下的设计 /212

1. 环境保护与绿色设计 /214
2. 以人为本与人性化设计 /223
3. 时尚创造与个性化设计 /232
4. 高新技术与情感化设计 /242
5. 设计文化与设计艺术 /253

参考书目 /261

后 记 /264

第1章

Chapter 1

工业革命和现代设计史的开端

1. 工业革命和工艺美术运动 (The Art and Craft Movement)

现代设计是伴随着工业革命的出现而产生的。农业经济时代,设计与手工艺制作密切地联系在一起,手工艺的生产方式决定了一件用品的设计和制作往往由一个人完成,产品也往往是以单件形式生产。工业革命以许多生产机器的发明为标志,宣告了传统手工业生产方式的终结。批量化的大生产促使社会各行业、各工种的分工细化,机器生产导致了设计与制作的分离。因为工业生产机器的出现,人类社会因工业革命开始进入工业时代。(附录1)

英国在18世纪末就开始了工业化,然后影响到其他欧洲国家。1765年,瓦特发明了蒸汽机,这是工业革命过程中的重大发明,它开始改变人们的生活。随着机器的不断发明,一些采用机器批量生产的工厂开始出现。1769年,韦奇伍德(Wedgwood)陶瓷厂创办,他们采用机器生产陶瓷,把销售扩大到中产阶级市场,并雇佣艺术家进行设计,希望为市场提供人

附录1:

大事记:

- 1765年:瓦特发明蒸汽机
- 1769年:韦奇伍德陶瓷厂创办
- 1776年:美国发表独立宣言
- 1781年:康德发表《纯粹理性批判》
- 1789年:法国革命,巴士底狱起义
- 1830年左右:汤勒特开始采用新技术生产曲木家具
- 1844年:塞缪尔·莫尔斯发送第一条电报
- 1847年:马克思和恩格斯发表《共产党宣言》
- 1849年:罗斯金发表《建筑七灯》
- 1851年:伦敦第一次世界博览会
- 1854年:汤勒特展示了第一把曲木椅
- 1856年:欧文·琼斯的《装饰的原理》一书出版,这是第一本石版彩色印刷的书籍
- 1859年:菲里普·韦伯为莫里斯设计“红屋”
- 1861年:莫里斯和他的朋友成立“莫里斯、马歇尔、福克纳公司”
- 1862年:南·肯辛顿(South Kensington)国际博览会
- 1875年:托马斯·爱迪生发明白炽灯
- 1876年:美国费城世界博览会,贝尔首次展示了电话机
- 1882年:马克穆多成立“世纪行会”
- 1883年:A.H.马克穆多出版《雷恩的城市教堂》一书

1884年：“世纪行会”发行了第一期《木马》杂志

1884年：“艺术工作者行会”成立

1888年：查尔斯·罗伯特·阿什比创办“手工艺行会”

1889年：埃菲尔为巴黎世界博览会设计了埃菲尔铁塔

1890年：莫里斯创办克伦姆斯科特出版社

们既买得起又造型美观让人愉快的陶瓷器皿，可以说，韦奇伍德是批量生产的先驱者。一些家具制造者也开始把新技术用到生产中，成功的例子是米歇尔·汤勒特（Michael Thonet, 1796 - 1871）。这位现代家具生产的先驱者，试图把现代工业生产的方法和手工艺的精细结合起来，大约在1830年左右开始采用

1. Model No.4 椅 设计：米歇尔·汤勒特 1859年

新技术生产曲木家具。他开发的生产技术是在蒸汽的压力下把坚硬的木材弯曲成圆形或S形，作为椅子的部件，由此制作出可以系列生产、结构简单、容易拆卸、适合搬运的家具。与那些笨重、昂贵的家具比较，汤勒特家具简洁轻便，便宜实用，造型优雅，是早期工业时代具有现代意义的家具。（图1）

但不是所有机器生产的产品在美学上都达到了像韦奇伍德和汤勒特家具那样的水平，因为缺少专门为机器生产进行设计的设计师，许多产品成了浪漫主义、哥特式、文艺复兴风格和巴洛克、洛可可风格的混合体，复杂繁琐的装饰甚至出现在一些很便宜的机器冲压的金属箱子上，早期的工业产品淹没在历史主义华丽繁琐的装饰风格下，适合现代工业产品的新美学风格还没有出现。

2.“水晶宫”内景 设计：约瑟夫·帕克斯顿 1854年

英国是工业革命的先行者，也最早完成了工业革命。为了展示工业革命的成果和维多利亚时代的繁荣，表明自己在当时经济和技术的领先地位，1851年，英国政府在伦敦的海德公园举办了首届世界博览会。约瑟夫·帕克斯顿爵士（Sir Joseph Paxton, 1801 - 1865）设计了

博览会馆，这座会馆因为采用了工业化的玻璃材料，采光良好而被称为“水晶宫”。展馆的外形类似一个巨大的玻璃温室，使用了1851英尺长的钢筋作为支架，用了近30万张玻璃板，在9个月里装配完成，在建造速度上被认为是当时建筑界的一个奇迹。这座钢架结构的玻璃建筑本身就是工业革命的成果在建筑上的革新，此建筑对于新材料的运用和方便快捷的装配方法在建筑史上具有划时代的意义。这座展馆通过新材料和新的结构手段创造了一种工业时代的新理想，为建筑新形式和新的审美观念的出现奠定了基础。（图2）

博览会展出了15000件作品，主要是工业技术和发明的成果。这些作品表现出过分的装饰和对历史风格的参考，被一些人认为是造型的大杂烩和各种历史风格的东拼西凑。因为当时还没有专门的人从事适合工业化生产的设计工作，许多机器生产的日用品的设计工作都是由工程师完成的。工程师们没有受过专门的美学和艺术的教育，他们设计的大多数产品在风格上模仿维多利亚时代繁琐的造型和装饰，看上去庸俗不堪，毫无美感可言。加之当时的机器生产水平低下，大量的产品在造型上非常粗陋。对于这些展品在美学品质方面的低劣程度，许多具有社会责任感的评论家和知识分子都深感不安。他们认为，一个国家的道德和伦理状态可以从他们的艺术和生活用品中反映出来，产品美学品质的降低是国家道德水平降低的表现。如果人们使用这些日用品，不仅会降低他们的生活品质，同时还会导致整个社会道德水平的下降。（图3）

3. “水晶宫”里的工业建筑技术展区 1852年

英国著名的思想家奥古斯特·普金（Augustus W.N.Pugin, 1812 - 1852）首先对英国设计水平的低下提出批评，但遗憾的是，他认为中世纪艺术才是医治这一现象的良药，在思想上陷入了保守主义，无法为新时代提供有意义的指导。不过，普金对中世纪艺术和建筑的推崇，启发了随后出现的工艺美术运动的发起者和参与者，他们在新的风格中把中世纪艺术作为元素加以引用。约翰·罗斯金（John Ruskin, 1819 - 1900）是这一思想的继承者和发扬者。罗斯金的思想充满了矛盾，他一方面对工业文明深表怀疑，甚至敌意，对中世纪的艺术顶礼膜拜；另一方面又大力提倡一种适合现代人生活的既美观又实用的真正的艺术。他在

附录 2:

约翰·罗斯金 (John Ruskin, 1819 - 1900), 作家, 社会学家, 艺术批评家和画家, 拉斐尔前派的成员。罗斯金试图通过美学和手工艺革新来解决社会问题, 19 世纪后, 他的著作对英国的品位产生了决定性的影响。

4. 威廉·莫里斯像 摄于约 1890 年

1849 年发表的《建筑七灯》一文中明确提出“建筑是门艺术, 它这样安排和装饰人们所建造的大厦: 不管它是什么用途, 它给人的视觉形象, 应该带来心理健康、力量和愉快”。罗斯金采用了比较现实的态度, 指出了未来建筑的发展方向, 对英国的工艺美术运动产生了深远的影响, 他的思想对艺术领域发起一场真正的改革运动起到了决定性的作用。(附录 2)

罗斯金的思想极大地影响了工艺美术运动的发起人威廉·莫里斯 (William Morris, 1834 - 1896)。莫里斯接受过艺术家和建筑师的训练, 曾经研究过哥特式建筑, 还加入了当时英国著名的画派——拉斐尔前派, 从事艺术创作。在牛津大学就学期间, 莫里斯阅读了约翰·罗斯金的著作, 对罗斯金的复古思想及其认为产业革命导致了产品美学低劣的看法深表赞同。作为罗斯金的忠实信徒, 莫里斯一直希望能够把罗斯金的理论发扬光大。(图 4)

1859 年, 受莫里斯委托, 建筑师菲里普·韦伯 (Philip Webb, 1831 - 1915) 为莫里斯在肯特 (Kent) 设计了一幢住宅, 这是一栋具有创造性的建筑, 强调了功能性、实用性和舒适性。因外墙用了红砖, 他们为之取名为“红屋” (图 5)。“红屋”打破了对过去建筑缺少创造性的模仿, 是哥特式建筑与英国乡村建筑

5. “红屋” 设计: 菲里普·韦伯 1859 年

的结合体,一些细部还使用了哥特式风格的建筑元素。这一建筑是由内而外设计的,普通的外立面墙掩盖了室内的设计,建筑的外观只是被当做次要部分来考虑。出于对当时市面上品位低俗的日用品的反感,室内的装修布置都是莫里斯本人和他的朋友一起设计的,他们为这一建筑设计制作了精美的家具、壁纸和地毯等,威廉·莫里斯革新实用艺术的理想也由此开始。(图6)

6. “红屋”室内 1859年

1861年,27岁的莫里斯和他的朋友成立了“莫里斯、马歇尔、福克纳公司”(Morris Marshall Faulkner & Co),从事家具、纺织品、彩绘玻璃和日用品的设计和制作。他们的目的是要生产手工制作而且人人都能买得起的用品,为此他们生产一种“一天完成”的家具(Workaday Furniture),结构非常简洁,其突出的特点具有浓郁的民主色彩。家具的设计主要由菲里普·韦伯负责,拉斐尔前派的画家们,包括爱德华·伯恩-琼斯(Edward Burne Jones, 1833 - 1893)和罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti, 1828 - 1882)则被请来为一些家具进行彩绘装饰。他们常常称自己是致力于绘画、雕塑、家具和金属制品的纯艺术工匠。莫里斯本人也参与了制作,他经常像一个真正的手艺人那样,系着长长的工作围裙,尝试着丝绸和羊毛的染色技术。他们公司的产品在1862年的南·肯辛顿(South Kensington)国际博览会上引起了公众的注意,他们的设计在此次展览会上赢得了赞誉并获奖。随着公司的扩展,1865年,他们把公司搬到了离英国博物馆很近的王后广场。19世纪60年代,莫里斯忙于在“红屋”扩展刺绣设计,并着手设计了他最为著名的一些壁纸。这些壁纸的图案基于自然的造

7. 典型工艺美术运动风格的室内设计

造

附录 3:

拉斐尔前派,由罗塞蒂和他的几个朋友创办,成员包括了工艺美术运动的发起者威廉·莫里斯,是一些试图革新英国艺术的艺术家的组织。他们偏爱中世纪风格,理想的绘画形式是意大利 15 世纪的绘画,即拉斐尔之前时代的绘画,也是没有经过美化处理的自然创作。拉斐尔前派极大地推动了英国工艺美术运动,并影响了后来的新艺术运动。

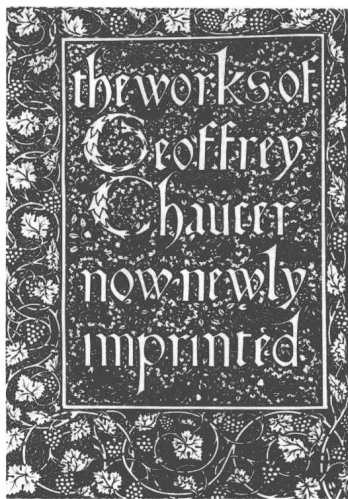
8. 莫里斯公司生产的 Rossetti 椅子
设计: 罗塞蒂 (Dante Gabriel Rossetti)
1864-1865 年

型,像花和藤蔓等植物。莫里斯是一个多才多艺的设计师,他的才能表现在家具设计、纺织品设计、壁毯设计和壁纸设计等方面(图7)。他的那些植物纹样的设计,题材大量来自自然植物的造型,经过装饰处理后成了非常优雅的植物图案,体现出对称、和谐,有秩序的美感。从 1864 年开始后的近 30 年里,莫里斯设计的植物图案品种扩展到 70 种之多,许多设计今天仍然在生产。(附录 3)

1875 年开始,莫里斯公司生产的家具逐渐形成了自己的风格。这种风格造型简洁优雅,带有传统和乡村家具的特征,主要采用原木,如桦树和榉木,结构部件加工成葫芦形状,坐垫采用竹子、藤或草编织而成,强调了家具的实用性和舒适度。莫里斯公司的家具今天仍受欢迎,并启发了 20 世纪家具设计的造型。他们公司生产的彩绘玻璃在色彩和制作上取得了许多突破性的发展,在 1862 年的博览会上展示出他们在色彩和设计上的优越性,因此也接到了许多来自王宫和博物馆的订单。(图 8)

1890 年,当时已 56 岁的莫里斯为了实现自己出版高雅书籍的理想,创办了克尔姆斯科特出版社 (Kelmscott Press)。莫里斯自己动手设计铅字字样、书籍边饰和词首字母,请伯恩-琼斯画插图,用专门进口的油墨和手工方式生产的纸印刷书籍,他在此设计和出版了 53 种书籍。这些精美的书籍设计与任何现代印刷品风格都没有关系,它们更像是哥特式的手抄本。虽然达到了他以此对抗普通商业化出版的目的,但其价格也昂贵得只能成为贵族家庭的摆设。莫里斯出版的书籍收录了中世纪风格和东方风格的图案,其中伯恩-琼斯的插图、莫里斯本人设计的字体、版式和优雅的整体风格对随后的新艺术运动的插图风格的形成产生了重要影响。(图 9)

威廉·莫里斯是设计师、作家和诗人，他还是一个社会活动家，一个具有民主思想的理想主义者。他看到了工业化的负面影响——环境污染、失业，以及质量低劣的批量产品，他激烈地反对工业化生产。对他来说，美和社会问题是分

9a. 莫里斯公司出版的《乔叟作品集》，莫里斯设计装饰和字体，伯恩-琼斯画插图

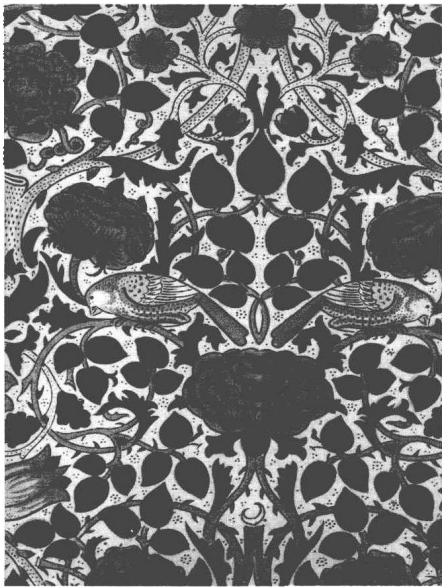
9b. 莫里斯公司出版的《呼啸平野的故事》，沃尔特·克萊恩画插图，1894年

不开的，他声称要通过对实用艺术的革新来解决这些问题。莫里斯认为手工艺品应该具有很高的美学品质，反对繁琐的历史主义的装饰，他欣赏自然的装饰和材料，以及简洁清晰的结构造型。他发起的工艺美术运动试图把艺术的美与手工艺技术结合起来，使手工艺品具有艺术的审美品质。莫里斯的艺术与技术相结合的思想后来发展成为现代设计最重要的思想，只是工业技术代替了莫里斯倡导的手工艺技术。同时，在莫里斯的思想里，具有浓厚的民主思想成分，也就是为大众设计的思想。但他高品质的设计和精致的手工制作形成的产品价格，并不能为平民所接受，他的贵族出身和高雅风格也影响了他为大众服务理想的实现，他作坊式的手工制作方式因为与工业化大生产的时代发展潮流不符而未能发扬光大。威廉·莫里斯所推崇的是复兴手工艺，反对大工业生产，虽然他在后来也看到了机器生产的发展趋势，在他后期的演说中承认我们应该尝试成为“机器的主人”，

附录 4:

现代城市化的发展以破坏生活中的美为代价是危险的。

——威廉·莫里斯

10. “鸟与玫瑰”纺织品图案 设计：威廉·莫里斯

11. 椅子 设计：马克穆多 1882-1883年

把它用做“改善我们生活条件的一项工具”，但他一生努力的工艺美术运动却是反对工业文明的。（图10，附录4）

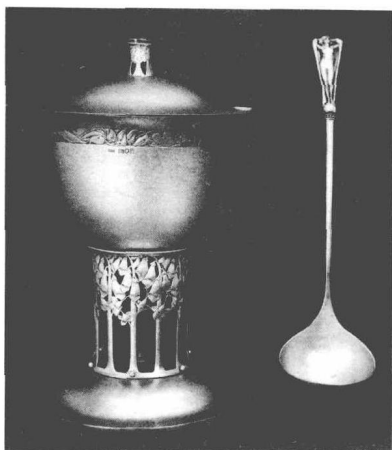
威廉·莫里斯的工艺美术运动吸引了许多追随者，成为了一场真正的美学运动。1882年，马克穆多（Arthur Heygate Mackmurdo, 1851 - 1942）成立了“世纪行会”（The Century Guild）。以马克穆多为代表的“世纪行会”的设计，在莫里斯植物花卉图案的基础上进一步强调了植物的动感，运用对比鲜明的色彩，他们的作品成了新艺术运动的先驱（图11）。

1884年“世纪行会”发行了第一期《木马》（The Hobby Horse）杂志，这一杂志的第二期虽然到1886年才出版，但它的发行推动了其他杂志的出版，包括后来成为新艺术作品重要发表场所的《工作室》（The Studio）杂志的发行。同时也使通过出版杂志这一方式成为推广一种风格的最佳渠道。“世纪行会”是一个比较松散的机构，他们没有一个像莫里斯公司那样的一个组织，成员主要忙于自己的工作，因此也影响了他们在设计上的成就，大约6年后，“世纪行会”就已经形同解体了。

1884年，“艺术工作者行会”（Art Worker's Guild）成立，宗旨是通过演讲、会议、展览和讨论等方式推进视觉艺术和工艺技术的发展，采取有益于社会的方式保持高水平的设计和工艺技术。“艺术工作者行会”联合了各个行业的艺术工作者，其成员大多是颇有名气的设计师和具有社会影响的艺术教育家，一些人在著名的艺术院校里担任教师和校长。他们设计的陶瓷和纺织品等既吸收了莫里斯的风格，同时又接受了日本艺术及其他艺术的表现形式，极大地丰富了工艺美术运动的风格形式。其中建筑师查尔斯·沃赛（Charles Voysey, 1857 - 1941）的设计最有代表性。他设计的壁纸和纺织品运用了鸟类和植物图案，表现出一种优雅和抽象的动感。他大胆地把建筑的结构作为装饰，在简洁朴素中展示出典雅的美感。

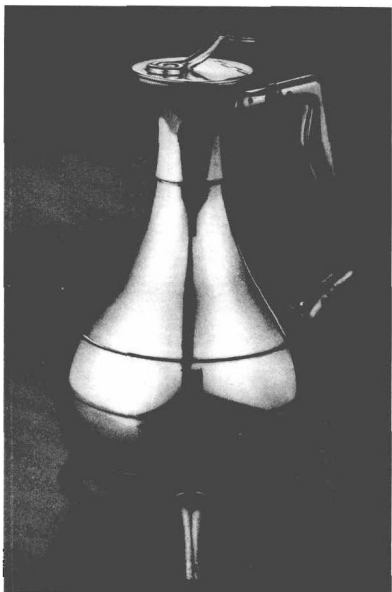
1888年，查尔斯·罗伯特·阿什比（Charles Robert Ashbee, 1863 - 1942）创办了“手工艺行会”（Guild and School of Handicraft）。阿什比是莫里斯理

想忠实的追随者和实践者，他在设计中寻求一种有机的整体感和纯粹的抽象形式，他线条流畅、造型优雅的银器制品是工艺美术运动风格的代表作（图12）。“手工艺行会”的作品主要是珠宝、金属器皿和家具。他们没有刻意把作品制作得很精致，打磨得光滑明亮，而是在作品中展现出加工制作的程序和方法，金属器皿甚至可以看出锤子敲打的痕迹。为了使他们的产品能够为大多数人所接受，很多珠宝和银器都采用比较便宜的石头和彩色搪瓷进行装饰。阿什比早先并不认同机器生产，认为那是为了获得利益而牺牲人性的特征，但他后来发现，谨慎地使用机器可以带来便利。尽管如此，阿什比仍然把工艺美术运动的理想作为个人的信仰。

12. 银碗 设计：查尔斯·罗伯特·阿什比 1902-1903年

在工艺美术运动的追随者中，克里斯托夫·德雷塞（Christopher Dresser, 1834 - 1904）的作品呈现出异乎寻常的现代感。他专门从事工艺品的设计工作，主要设计玻璃器、陶器和金属制品。德雷塞的设计简洁明快，展现出大胆的创造性。他设计的一些玻璃调味瓶在细部上都简化到最基本的形和线条，不加装饰，造型多为正方形和圆形，预示出工业时代的审美趋势。（图13）

13. 银水壶 设计：克里斯托夫·德雷塞 1885年

吸引了许多艺术家和手工艺人参与的“工艺美术运动”，创造了一种质朴、古典、清新的风格，这种风格来源于对哥特式艺术的重新运用和对具有浓厚地方色彩的造型借鉴，是哥特式线形的、没有装饰的简洁造型和单纯质朴的当地传统的结合。装饰图案以自然的花草为母题，构图对称、稳定，但弯曲的线条和雅致的轮廓线表现出植物的生机，各种设计都力求格调高雅。风格中虽然有基督教和哥特式艺术的影子，但莫里斯的民主思想使这种复古形式超越了宗教艺术的神圣感，把这一艺术与英国乡村艺术的结合使之呈现出淳朴自然的美感。这种风格尽

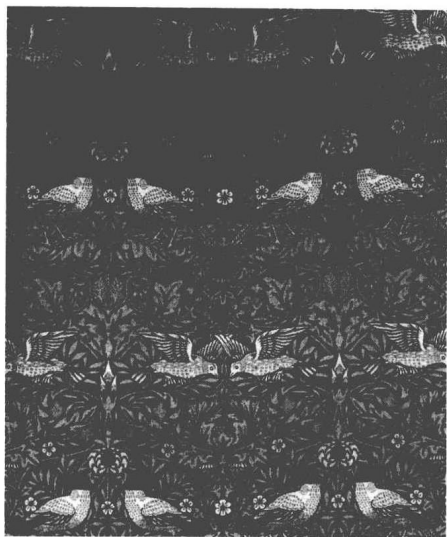
14. 铜茶具 设计：查尔斯·沃赛 1896 - 1900年

管仍然属于古典风格的范畴，其质朴、清新的特点成为古典风格向现代风格发展的过渡风格。工艺美术运动形成的风格与艺术家们的思想是密不可分的，工艺美术运动就是要用高品质、高美学的实用艺术来对抗当时品质低劣的工业化产品，以实现他们所追求的信念“一个

国家的艺术是该国人们道德水准的表现”。他们试图恢复手工艺做工的精致和高雅的风格来抵制工业产品的粗糙和粗陋，从拯救因为日用艺术品质低下导致社会道德低下的角度体现艺术家的责任感。（图 14）

莫里斯的观点对工艺美术运动具有精神导向，他认为“艺术是一个人辛勤工作后的愉快表现，是制作者和使用者的一种喜悦。”莫里斯还提出了真正的艺术必须是“为人民所创造，又为人民服务的，对于创造者和使用者来说都是一种乐趣”。在工艺美术运动中，手艺人被作为艺术家来尊重，而风格则成为与社会和道德水准相联系的一种媒介，艺术是一个国家的道德和伦理的反映。工艺美术运动的民主思想和风格特点成了现代设计的精神内涵和风格源泉。威廉·莫里斯对艺术和社会问题的观点主要是通过他从1877年到1894年所写的35篇演讲稿中表达出来的。他对于艺术家们脱离现实和日常生活表示担忧，他提出“我不愿意艺术只为少数人服务，仅仅为了少数人的教育和自由”“要不是人人都能享受艺术，那艺术跟我们究竟有什么关系？”他呼吁艺术家关注普通人，把艺术想象力用在日用品上。他的思想后来直接被现代设计运动所引用，现代设计思想就是在这种观点上发展起来的，他也因此而成为“现代设计运动之父”。（图 15、图 16）

毫无疑问，工艺美术运动是对传统手工艺和装饰的复兴，没有融入到日渐代替手工艺生产的机械化大生产中，只是传统手工艺与现代工业运动之间的过渡。但工艺美术运动提出了工艺与艺术的结合，在追求质量可靠、形式简练之外，还追求产品和装饰的道德价值。工艺美术运动代表了一种社会行为，艺术家们都怀着改造社会的理想主义思想，尤其是他们希望能够为大众设计的思想，带有非常浓厚的民主色彩，成了现代设计运动中最重要的内容。

15. 花鸟纹纺织品图案 设计: 威廉·莫里斯 1878年

16. 椅子 设计: 威廉·莫里斯

思考题:

- 一、传统手工艺与现代设计的区别。
- 二、工艺美术运动产生的原因及对现代设计的影响。
- 三、威廉·莫里斯的思想和工艺美术运动的风格特点。
- 四、运用工艺美术运动的风格元素做一张设计作品（可以是平面、室内和产品等）。

课时建议: 4 课时