

最新修订版

特征最清晰
辨别最容易的世界级设计图鉴

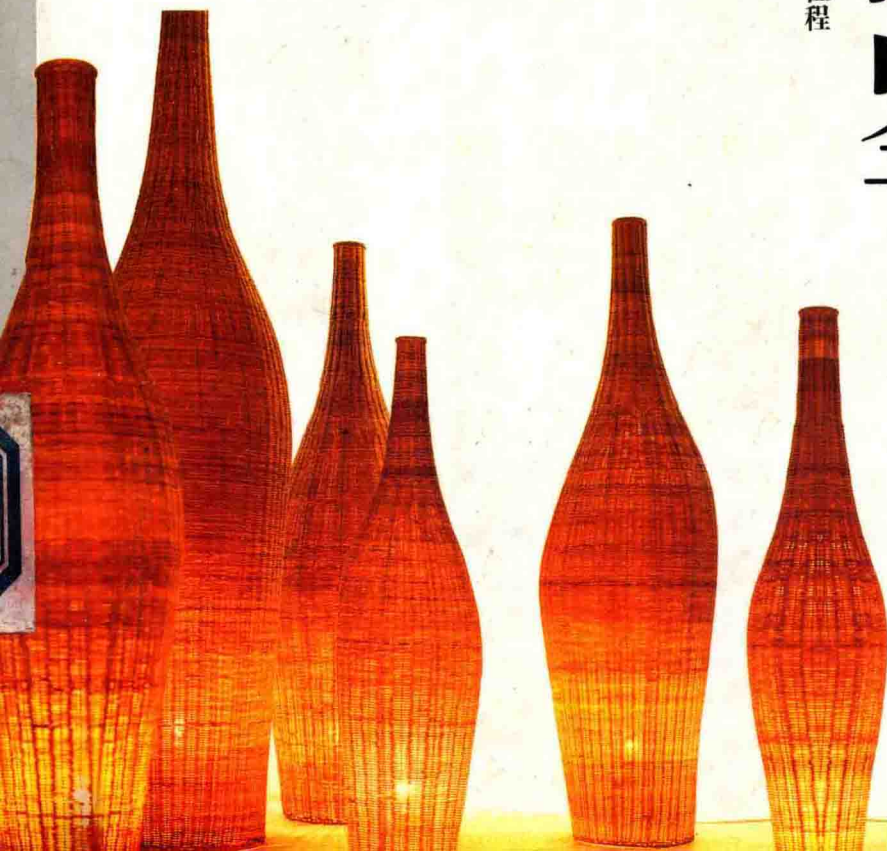

世界设计图鉴 / 编辑部

400位世界顶级设计家的经典力作
200年现代设计的灿烂征程

世界设计图鉴

- 无论时代、地域、风格、流派，全面搜罗现代设计的顶尖之作
- 感受工业文明时代灿烂纷呈的、每一个和你的生活息息相关的设计创意
- 最清晰、最全面、最新潮的艺术设计，带你走进举世惊叹的设计者之家

陕西师范大学出版社

400位世界顶级设计家的经典力作

200年现代设计的灿烂征程

世界设计图鉴

《世界设计图鉴》编辑部 / 编著

陕西师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界设计图鉴 / 《世界设计图鉴》编辑部编著.

—西安: 陕西师范大学出版社, 2003.10

ISBN 7-5613-2753-6

I. 世… II. 世… III. 艺术—设计—作品综合集—世界—现代

IV. J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 087166 号

图书代号: SK3N0627

丛书主编 / 黄利 监制 / 万夏

项目创意 / 设计制作 / 紫圖圖書 ZIT[®]

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和

中华人民共和国著作权法保护。

本书中所有文字、图片、示意图等著作权为北京紫图图书有限公司所有。

未事先获得北京紫图图书有限公司书面许可。

本书的任何部分不得以图表、声像、电子、影印、缩拍、录音或其他任何手段进行复制和转载。

除非在一些重要的评论及文章中作简单的摘引。违者必究。

世界设计图鉴

《世界设计图鉴》编辑部 / 编著

责任编辑 / 周宏

出版发行 / 陕西师范大学出版社

经销 / 新华书店

印刷 / 北京世艺印刷有限公司

版次 / 2011 年 4 月第 3 版

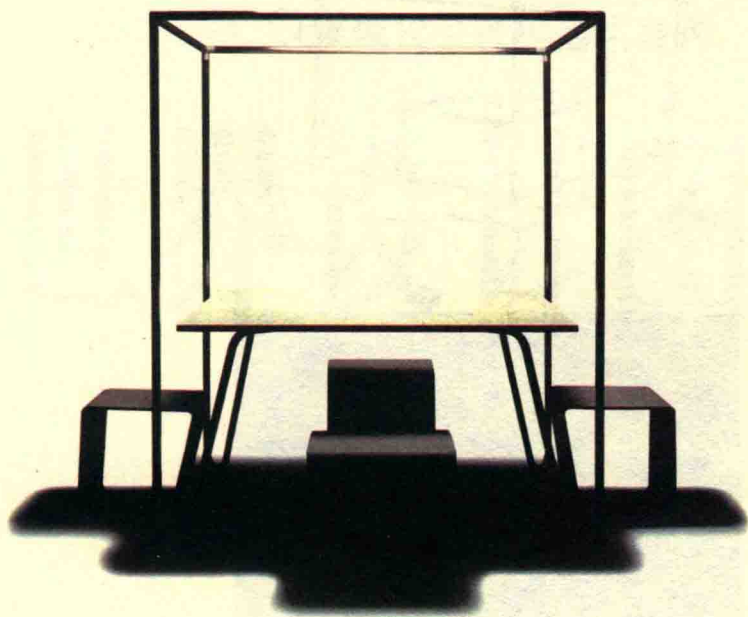
2011 年 4 月第 1 次印刷

开本 / 787 × 1092 毫米 1/16 27.5 印张

字数 / 140 千字

书号 / ISBN 7-5613-2753-6/J · 44

定价 / 68.00 元

~~trionphante aux bornes d'un~~

trionphante aux bornes d'un

400位世界顶级设计家的经典力作

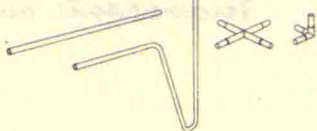
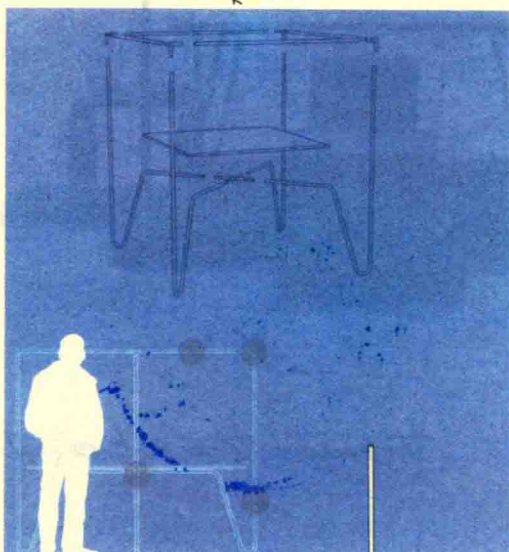
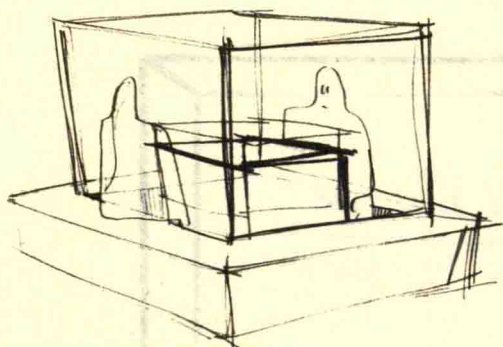
200年现代设计的灿烂征程

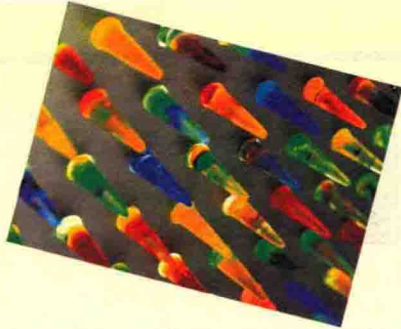
世界设计图鉴

《世界设计图鉴》编辑部 / 编著

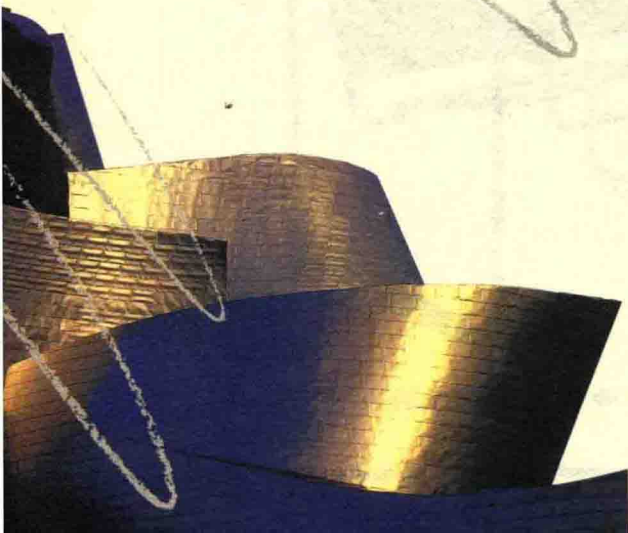

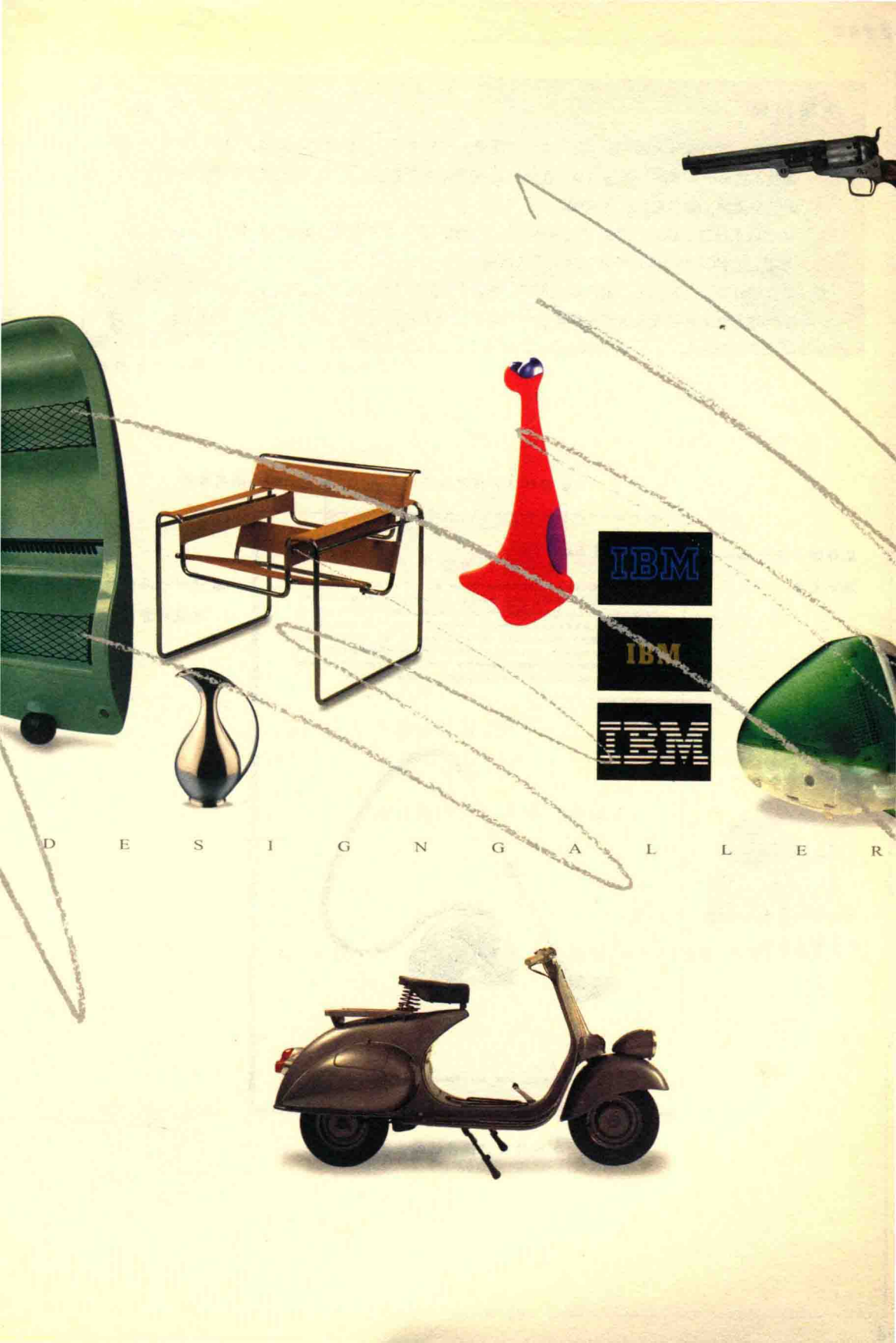
陕西师范大学出版社

S I G N G A L L E P Y

D E S I G N I N G A L L E R

目录

世界设计图鉴 DESIGN GALLERY

如何使用本书 /6

引言 设计的征程 /8

现代设计的灵感之源 /10

现代设计运动 /12

时装篇 /14

建筑篇 /21

平面设计篇 /26

工业设计篇 /30

设计的未来，生活的未来 /35

世界设计图鉴 DESIGN GALLERY

设计名家名作鉴赏 /36

中西文人名对照及索引 /436

引言

设计的征程

这是一本关于设计的书，
可是我们最好摆脱常规，
不必尝试着去为“设计”这个词做一个
精确的注脚。

实际上，它也许包含着发明，或者工艺，也许还包含着一种最初的想法，在不同的时期，“设计”往往与所有的这些因素互相搭配，我们所划的
任何界线都会有点不自然。

古希腊花瓶，公元前6世纪

从有了制造开始，设计就与它如影随形。

例如这个古老的花瓶就蕴涵着设计的元素，只是工业革命促进了设计的专业化，并开创了现代设计的历史。

可以肯定的一点是：设计当然是与被设计物体的外观有关，但是也关心它怎样操作，无论侧重点在哪一方，但从原始人的陶器（如果你同意它确实含有“设计”元素的话）到今天最先进的小汽车，几乎每一种设计都包含着外观和功能之间的某些平衡。

18 世纪末的工业革命是设计史上一道重要的分水岭，在它之前，所有的东西都是手工制作，设计与生产基本上融为一体，“设计师”这个职业没有独立存在的空间；而在它之后，物品被付诸于机器制造，对它们的设计就需要精心的计划和安排，正是这样的背景造就了一代又一代杰出的设计师，而现代意义上的设计终于越

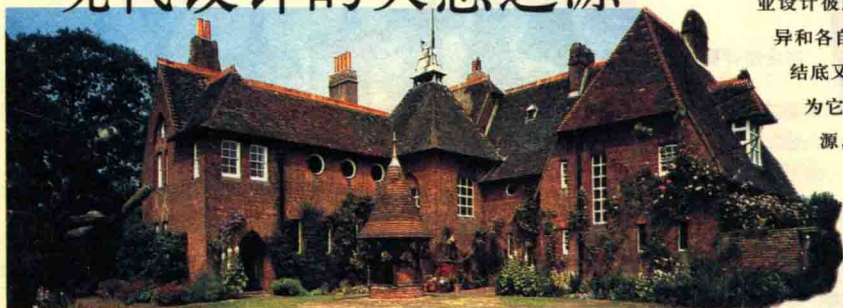
来越深入地切入了我们的生活。

我们的世界是一个设计出来的世界。对设计的需要涵盖着人类活动的所有范围，不论我们是在工作、休闲还是旅行，我们都被设计的东西包围着，由此你可以感受到“设计”是个多么广大的领域。我们的书在此收录了服装、建筑、平面和工业设计四大领域的设计大师的经典之作，为你讲述设计的故事，确切地说，是与我们生活紧密相联的现代意义上的设计的故事。

19 世纪中期由威廉·莫里斯在英国发起的工艺美术运动创造了一种质朴清新的风格，它摒弃矫饰，主张纯朴和实用。

泥，建筑的正面成为次要部分，而从背面进行规划；不加遮掩地展示建筑的内部结构。建筑的内部一改维多利亚时代的

现代设计的灵感之源

著名的红屋——工艺美术运动的典范之作

虽然服装、建筑、平面和工业设计彼此之间有着显著的差异和各自醒目的特色，但归结底又有着紧密的联系，因为它们有着共同的灵感之源，那就是这里所要提到的工艺美术运动、新艺术运动和装饰艺术运动。

工艺美术运动

虽然它所推崇的是复兴手工艺、反对大工业生产，使它不能成为真正意义上的现代设计运动，但它的宗旨——为大众生产美观而实用的物品，却体现了现代设计的民主思想，因此成为现代设计的开端。

这场具有重大意义的运动在设计史上留下了一个醒目的标志——红屋。1859 年，莫里斯委托他的好友菲利普·韦布设计了这座住宅，它的红墙外露而不覆灰

阴郁和拥挤，整个空间明亮而舒适，无论是窗户的彩绘玻璃，还是窗帘精致的刺绣，抑或独具中世纪风格的家具和陈设，每一个细节都充满了艺术的妙思。它完全摆脱了陈旧的历史主义的束缚，预示着即将来临的 20 世纪。

19世纪末,另一影响广泛的国际设计运动在法国产生,后遍及整个欧洲,并影响美国,这就是“新艺术”运动。它席卷了设计的各个领域,继承发扬了工艺美术运动所强调的自然风格,但却更为自由、流畅、夸张,抽象的造型常常从实体中游离出来而沉醉于曲线符号。主题多是绵长的流水、变形的花草、苗条漂亮的年轻女郎,更多地带有令人憧憬和幻想的色彩。

新艺术运动

贵族 雕塑

奥托·波特泽尔 德国 约1930年
装饰艺术运动时期的雕塑人物形象带有典雅的东方气息,华美、纤细,并大量使用了贵重材料,如珠宝、象牙等。这些小型的雕塑是室内华美的摆设。(左图)

装饰艺术运动

1925年在巴黎举行的“巴黎国际现代化工业装饰艺术展览会”宣告了装饰运动的开始,这一艺术运动是工艺美术运动和新艺术运动的延伸,也是设计师在接受了机械化和新材料后的装饰活动。它在风格上受到了当时西方流行的现代艺术流派,如野兽派、立体派和未来派的影响。装饰运动的作品喜欢用直线和对称的抽象构成形式,喜欢富有光泽的材料和鲜亮的色彩,还采用了机械生产方

式,运用了钢筋混凝土、合成树脂、强化玻璃等新材料。

这种既具有现代设计特征,又有装饰趣味的艺术运动,反映出艺术家和设计师在工业化的进程中对装饰艺术留恋的矛盾折中心理,它所产生的设计创造了20世纪初新生活的景观,成为极具时代特色的艺术设计运动。

现代设计运动

工艺美术运动、新艺术运动和装饰艺术运动虽然对现代设计有着极为深远的影响，但始终没有与真正的工业化进程联系起来，因此，当工业化生产的发展成为20世纪不可扭转的趋势时，与工业化发展相适应的现代设计运动终于在它们形成的根基之上蓬勃生长起来。

钢管扶手椅 密斯·凡·德罗 德国 1927年

密斯·凡·德罗是包豪斯第三任校长。在这款椅子的设计中，他采用了钢管，实际上，利用钢管进行创作，已成为设计史上包豪斯的代表，它开创了家具设计的新经典。

包豪斯——现代主义运动的精华

包豪斯成立于1919年，是世界上第一所完全为设计教育而建立的学校，创建者兼第一任校长沃尔特·格罗彼乌斯是德国著名的建筑家，也是现代设计和建筑的伟大先驱。由于德国纳粹的政治影响，包豪斯在1933年被强行关闭。然而在14年的短暂历史中，包豪斯将欧洲的现代主义运动推向空前的高潮，奠定了现代主义设计的欧洲体系，确立了以观念为中心、以解决问题为中心的设计原则，并创立了完整的现代设计教育体系，其深远的影响难以估量。直到今天，对于包豪斯的研究仍是设计史界的热门专题。

包豪斯提倡客观地对待现实世界，在创作中强调以认识活动为主，并且猛烈批判复古主义。它主张新的教育方针，以培养学生全面认识生活、意识到自己所处的时代并具有表现这个时代的能力为原则。包豪斯在十多年中设计和试制了不少适于机器生产的家具、灯具、陶器、纺织品、金属餐具、厨房器皿等工业日用品，大多达到“式样美观、高效能与经济的统一”的要求，为设计的工业化做出了成功的探索。

后现代设计

为了打破现代设计国际风格的单调局面，设计师们从20世纪60年代起就一直在进行着各种反现代设计的尝试，这一尝试在80年代达到高潮，形成了所谓的后现代设计。后现代设计

的思潮最先萌芽于建筑设计领域，并最终在整个设计界得到发展。它的特点表现为对古典视觉语言的复兴、产品功

能性的模糊、强调产品的装饰意味和运用大胆艳丽的色彩，它有意识地恢复了手工艺时代产品的单一或手工制作特点，把精英文化和大众文化结合起来。后现代设计因其反功能的特点并未成为设计的主流，但其恣肆大胆的设计实践对设计领域造成了极大的冲击力，它丰富了设计的语汇，使城市和人们的生活都变得更加丰富多彩。

这个有着飞鸟造型的台灯是后现代设计的经典之作

1918年,荷兰一些青年艺术家和设计师组成了一个名为“风格派”的造型艺术团体,他们以《风格》杂志为宣传阵地,开始探索艺术和设计领域的新方法和新形式。风格派的成员们努力把设计、艺术、建筑、雕塑合为一体,强调几何结构单体或元素的组合,在结构简单的组合体中,单体仍然要有相对的独立性和鲜明的可视性。他们倾向于在几何结构中反复运用基本的原色。风格派有时又被称为“新造型派”或“要素派”,总的看来,它是20世纪初期在法国产生的立体派艺术的分支和变种。

构成主义是俄国十月革命胜利期间,在俄国先进的知识分子中产生的前卫艺术运动和设计运动。它对艺术和设计的探索带有极为明显的为无产阶级服务的政治色彩,但由于斯大林的政策原因而不果而终。构成主义以表现设计的结构为目的,把设计当做工程师建设某项工程一样进行操作,它在旨趣和做法上和风格派没有什么重要区别。

风格派和构成主义热衷于几何形体、空间和色彩的构成效果,他们的作品不反映客观事物,而反映现实主义。它们对于形式和空间所做的试验性研究对现代设计具有极大的启发意义。

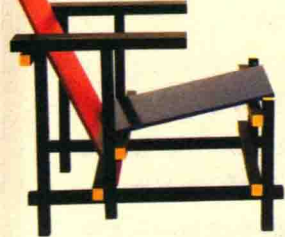
风格派与构成主义运动

红黄蓝椅(左图) 赫里特·里特韦尔 荷兰 1918—1923年

这是出自里特韦尔之手的与施罗德府同样著名的设计。椅子虽然不够舒适,但采用了远离传统的几何造型和不加掩饰的结构,以及单纯的红、黄、蓝颜色,完美地诠释了风格派的设计理念。

“坎塔瑞丽”花瓶(右图) 塔皮奥·威卡拉 芬兰 1946年

“坎塔瑞丽”花瓶是有机现代主义大师塔皮奥·威卡拉最著名的设计。他以液体般流动的优美线条构成一个蘑菇形的造型,传达着清新怡人的自然气息。

有机现代主义风格

20世纪30年代,流线型设计被广泛应用于工业设计,成为一种风尚。流线型设计风格是空气动力学的成果在设计中的体现,最早应用于汽车设计,这种设计改变了产品的外观,除了现代感还带有浪漫的美学特征。这种新的美学设计思想在随后的发展中变得更加丰富,终于形成有机现代主义风格。这是与包豪斯的理性设计原则截然不同的一种风格,它注重设计上的形式美感,及材料生命的纹理和温暖的肌

理感,设计师往往从传统和民间的样式或自然的造型和色彩中汲取灵感,使其设计具有一种人情味和清新活泼的审美情趣。

直到今天,有机现代主义风格依然在设计的各个领域占据着重要的一席之地。

这些具有影响力的设计运动丰富了现代设计的血脉,我们现在可以看一看在被赋予了深厚的底蕴之后,设计的各个领域有着怎样的风貌。

虽然一位法国学者佛鲁吉尔提出了惊人的预言：人类终将抛弃衣服这个拐杖，回到裸体。但实际上，服装与我们的生活密不可分，那个预言也许直到世界的尽头也不可能实现。时装的脚步从来没有停止过，自从1886年，英国的时装始祖沃斯在巴黎开设了第一家时装屋，

现代意义上的时装设计师取代了传统的裁缝衣匠，时装工业也由此拉开序幕。经过100多年的蓬勃发展，形成了巴黎、米兰、伦敦、纽约和东京五大时装之都，无数设计师的勤奋与天赋缔造了灿烂辉煌的霓裳之梦。

时装篇

巴黎——优雅浪漫的霓裳之梦

凝视一分钟，感受一下克利斯汀·拉克瓦营造的法国式的优雅和浪漫。

巴黎作为世界时装中心的地位一直都无可争辩，在巴黎发展惊人的时装业，正如路易十四的财政部长夸口的那样：“法国的服装业，等于西班牙的金矿。”巴黎有着促进时装繁荣的良好土壤与气候，这个历史形成的时装之都无疑与路易十四的奢华分不开，也同法兰西皇后们的时尚嗜好分不开；但最重要的是，一位时装设计师开创了巴黎的高级时装业，从此开始了设计师左右时装潮流的历史，他就是查理·弗雷德瑞克·沃斯。紧随这个壮丽而伟大的序曲之后的篇章依然精彩不断，简·巴度、夏耐尔、迪奥、皮尔·卡丹、伊夫·圣罗兰、纪梵希等这些在时装设计界闪闪发亮的名字进一步稳固了巴黎作为世界时装中心的地位。

虽然每一个设计师都有不同的专长和风格，诸如巴度，他是第一个拥有专属色彩和布料的设计师，在每一季都推出一种色彩，命名为巴度蓝、巴度绿……主导当季的流行色；再如夏耐尔，她最先把男性化的风格融入女装之中，不仅创造了另一种风格的美，也从装束上给予了女性解放，强调了女性的独立自主；而迪奥的设计则尽显女性的柔美，给战后的艰苦岁月注入了希望和情趣；还有皮尔·卡丹的前卫、伊夫·圣罗兰的完美、纪梵希的典雅等，绚丽的华衣世界有着令人眼花缭乱的美景。尽管如此，巴黎特有的浪漫和优雅却默默地熏陶着在它的怀抱中诞生成长的设计大师，那些千姿百态的设计风格中蕴藏着一个交集——这是一种从古到今的流