

李砚祖 张夫也 / 主编
朱怡芳 宋 炆 / 编著

中外 设计简史

DESIGN/ /HISTORY

高等艺术院校
设计理论
推荐教材

李砚祖 张夫也 / 主编 朱怡芳 宋 炆 / 编著

中外 设计简史

DESIGN/
/HISTORY

高等艺术院校
设计理论
推荐教材

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyclaw@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

中外设计简史 / 张夫也, 李砚祖主编; 朱怡芳, 宋炆编著.

—北京: 中国青年出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5153-0451-9

I. ①中… II. ①张… ②李… ③朱… ④宋… III. ①设计

—工艺美术史—世界—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第255422号

中外设计简史

李砚祖 张夫也 / 主编 朱怡芳 宋炆 / 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 莽 昱 陈婧莎

责任编辑: 郭 光 赵 静

封面设计: 唐 棣

版式设计: 张宇海

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 18.5

版 次: 2012年1月北京第1版

印 次: 2012年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-0451-9

定 价: 49.80元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系

电话: (010) 59521188

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站:

www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体:

封面用字包括: 方正风雅宋, 方正博雅宋, 方正韵动中黑简体。

目 录

上篇: 中国设计简史

第一章 先秦的设计(公元前221年以前)	11
第一节 开物成务——设计范畴的初成	12
案例解析 八卦图形	
第二节 器以载道——陶器的设计	18
案例解析 庙底沟类型彩陶	
第三节 从重器到实用器——青铜器的设计	24
案例解析 曾侯乙尊盘	
第四节 范式原点——设计思想与制度	28
案例解析 欹器	
第二章 秦汉魏晋南北朝时期的设计(公元前221—公元581年)	34
第一节 建筑与室内设计	35
案例解析 胡床	
第二节 漆器、铜器等生活用品的设计	42
案例解析 漆奁	
第三节 染织服饰设计	47
案例解析 秦兵马俑军服	
第四节 交通工具与生产机具设计	53
案例解析 指南车与记里鼓车	
第三章 隋唐五代时期的设计(公元581—公元960年)	57
第一节 建筑与室内设计	58
案例解析 佛光寺	
第二节 金银器、陶瓷等生活用品的设计	64
案例解析 镂空银薰球	
第三节 染织服饰设计	71
案例解析 唐代女子妆容	
第四节 平面与图案设计	75
案例解析 陵阳公样与“四骑士”狩猎纹锦	

第四章 宋元时期的设计(公元960—公元1368年) 80

- 第一节 建筑与室内设计..... 81
案例解析 《营造法式》
- 第二节 陶瓷与其他生活用品的设计..... 87
案例解析 定窑白瓷
- 第三节 染织服饰设计..... 94
案例解析 宋代织锦
- 第四节 印刷与装潢设计..... 100
案例解析 活字印刷术

第五章 明清时期的设计(公元1368—公元1911年) 105

- 第一节 环境与家具设计..... 106
案例解析 “样式雷”与皇家建筑设计
- 第二节 陶瓷用品的设计..... 113
案例解析 景德镇陶瓷业
- 第三节 染织服饰设计..... 119
案例解析 旗装
- 第四节 交通工具与其他设计..... 125
案例解析 八抬大轿

第六章 民国以来的设计(公元1912年至今) 129

- 第一节 建筑与室内设计..... 130
案例解析 梁思成与《中国建筑史》
- 第二节 产品设计..... 135
案例解析 “永久”牌自行车
- 第三节 染织服饰设计..... 139
案例解析 中国人民解放军军服
- 第四节 广告及其他设计..... 144
案例解析 民国时期的报纸广告

目 录

下篇: 外国设计简史

第一章 现代设计的三大启蒙运动	151
第一节 艺术与手工艺运动	152
案例解析 莫里斯的图案设计	
第二节 新艺术运动	158
案例解析 《四季》	
第三节 装饰艺术运动	165
案例解析 乌木组合家具	
第二章 现代主义设计的发展与包豪斯	172
第一节 对新技术与设计合理化的探索	173
案例解析 格拉斯哥艺术学院图书馆	
第二节 现代主义建筑运动	179
案例解析 西格拉姆大厦	
第三节 现代主义三大设计运动	183
案例解析 第三国际纪念碑	
第四节 包豪斯及其设计	190
案例解析 德绍包豪斯新校舍	
第三章 流线型风格与“二战”前后美国的现代设计	200
第一节 流线型风格与美国工业设计的发展	201
案例解析 哈利·厄尔及其汽车设计作品	
第二节 设计师的职业化与美国现代工业设计的先驱	207
案例解析 雷蒙德·罗维与可口可乐瓶子	
第三节 战后工业设计的发展与美国的现代设计	213
案例解析 埃罗·萨里宁及其有机家具系列	

第四章 战后英德两国的现代设计与大众设计文化

225

- 第一节 德国战后的现代设计 226
 案例解析 博朗SK4型收音机
- 第二节 英国的现代设计 233
 案例解析 真空吸尘器
- 第三节 大众设计文化与波普设计 242
 案例解析 薇薇安·维斯特伍德

第五章 战后意大利、日本与斯堪的纳维亚的现代设计

249

- 第一节 意大利的现代设计 250
 案例解析 埃托·索特萨斯
- 第二节 日本的现代设计 257
 案例解析 “日本设计”
- 第三节 斯堪的纳维亚的现代设计 264
 案例解析 汉斯·瓦格纳的家具设计

第六章 后现代主义设计及其之后的设计

272

- 第一节 现代主义设计与后现代主义设计之对比 273
 案例解析 柏林新国家美术馆
- 第二节 后现代主义建筑设计和产品设计 276
 案例解析 乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心
- 第三节 后现代主义之后的设计 292
 案例解析 西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆

李砚祖 张夫也 / 主编

朱怡芳 宋 炆 / 编著

中外 设计简史

DESIGN/
/HISTORY

高等艺术院校
设计理论
推荐教材

中国青年出版社

序

所谓“设计”，实际上是人为自己的生产、生活制造用具、谋划行动时的一种思考、策划。在“设计”成为一种职业之前相当长的一段历史时期内，即在20世纪之前，“设计”往往在“制造”过程中，尤其是在手工业时代，工匠们边想边做，边做边改，设计往往与制造的过程同一。在西方，工业革命以后，设计逐渐作为一种职业独立，至今它不仅是一种职业、一个巨大的行业，而且还成为了一个国家、一个民族社会发展的标志。设计发展的水平，实际上即是社会生产和社会文化发展的水平。相较于西方，设计在中国很早就成为了一种职业，唐代大文豪柳宗元就为职业设计师杨潜写过《梓人传》，但中国现代意义上的设计师职业化也是20世纪以来的事。

从历史的角度看，有“造物”就有“设计”，没有“设计”的“造物”是不可想象的。人类遗留至今最早的造物是石器，也就是说，设计史的开篇是从石器的设计和制作开始的，中外皆然。

中国是世界闻名的文明古国，有着悠久的文明史。实际上，一部文明史就是一部设计史、一部设计的文明史。在世界各大博物馆珍藏的中国瓷器、青铜器、服饰等无一不是中国设计的优秀之物。更重要的是，设计与造物服务、养育了我们的民族和人民。我们的设计者、造物者用自己的智慧和双手创造出了令世人惊叹的无数物品，可以说，伴随着设计和造物，我们的民族才能走到今天，中国数千年之久的文明史也因设计和造物而辉煌。

面对这样悠久和优秀的设计和造物的历史，我们要总结、要学习、要继承、要弘扬。在今天设计教育的课堂上，不仅要有外国的设计史，更要有中国的设计史。中国青年出版社组织出版的这本《中外设计简史》很好，对于我们整体认识设计很有好处。当然，设计史的研究与教学是一门科学，中外有不少学者在从事这一工作。中国设计史的研究可以说还不成熟，还有很多课题在进行之中，本教材也具有探索性，不过，它仍然提供了一个认知中国设计和设计史的好范本。

李砚祖

2011年12月于北京

李砚祖：清华大学美术学院教授、博士生导师、全国教学名师

序

在当下这个世界里，还没有哪一个国家和地区像中国一样，在设计和设计教育方面有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模，中国的设计进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多、幅员辽阔的国家，一个具有5000年辉煌文明史的国度，其现代设计的大力发展，无疑将对世界经济与文化产生不可估量的效应。

《中外设计简史》的推出，就是为了让我们的设计人更为宏观地了解 and 把握设计的基本面貌，胸襟和视野更为开阔，并能冷静地审视外国设计发展过程中的诸多问题。我们不能忽略学习、研究外国设计史的现实意义和价值，它能为我国构建文明社会，培育人文情怀，发展健康的文化事业提供参照并产生作用，并能净化人的灵魂，陶冶人的情操，优化人的心智，增进人的创造力。此外，我们必须面对现实，面向未来，对人类和所有生灵的环境和生活方式，以及人、物、境之间的关系，进行全方位的、立体的、综合性的设计，以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

设计的发展不是孤立的，它与诸多自然和社会因素相关联，特别是环境、民族、时代和科学技术等因素，对设计风格特征的形成和发展产生了极大影响。设计渗透于人们的生活，显示着时代的物质生产和科学技术的水准，并在社会意识形态领域发生着作用。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面都是密不可分的，进而成为了一种反映文明进程和状况的文化现象。可以说，一个特定时代的设计发展状况，就能够折射出这一时代的文明程度。

学习、研究外国设计的历史，有助于我们了解外国设计发展的基本规律和先进的设计理念，同时，有益于我们梳理设计发展中的经验和学理，并以此对诸多问题进行深度思考。本书力图以最精炼的笔墨，对外国设计历程的文化背景、设计思潮和典型作品进行初步的梳理，为读者勾勒出一条相对清晰的外国设计发展脉络，并对各时期、各区域设计理念的成因及其影响，尽可能做出详尽的分析和论述。

值得一提的是，将中外设计史合为一书是本教材的一大特色。此举不仅方便了教学和阅读，而且有利于中外比较研究。另外，本书版式设计新颖，章节设置合理，图注充分，脉络清晰，特别是案例解析的设置，十分有利于读者。

本教材在编写上，力求反映高等院校艺术设计类专业的教学特点和基本规律，符合学生学习和接受的思维习惯，注重利于思辨性和启发式的教学特色，并力图适应阅读者的视觉生理及心理特点，侧重教材编排的科学性和合理性。当然，最为重要的是，本书旨在促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学质量的提升。

张夫也

2011年圣诞前夕于清华园

张夫也：清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师

目 录

上篇: 中国设计简史

第一章 先秦的设计(公元前221年以前)

11

- 第一节 开物成务——设计范畴的初成 12
案例解析 八卦图形
- 第二节 器以载道——陶器的设计 18
案例解析 庙底沟类型彩陶
- 第三节 从重器到实用器——青铜器的设计 24
案例解析 曾侯乙尊盘
- 第四节 范式原点——设计思想与制度 28
案例解析 欹器

第二章 秦汉魏晋南北朝时期的设计(公元前221—公元581年)

34

- 第一节 建筑与室内设计 35
案例解析 胡床
- 第二节 漆器、铜器等生活用品的设计 42
案例解析 漆奁
- 第三节 染织服饰设计 47
案例解析 秦兵马俑军服
- 第四节 交通工具与生产机具设计 53
案例解析 指南车与记里鼓车

第三章 隋唐五代时期的设计(公元581—公元960年)

57

- 第一节 建筑与室内设计 58
案例解析 佛光寺
- 第二节 金银器、陶瓷等生活用品的设计 64
案例解析 镂空银薰球
- 第三节 染织服饰设计 71
案例解析 唐代女子容妆
- 第四节 平面与图案设计 75
案例解析 陵阳公样与“四骑士”狩猎纹锦

第四章 宋元时期的设计(公元960—公元1368年) 80

- 第一节 建筑与室内设计 81
案例解析 《营造法式》
- 第二节 陶瓷与其他生活用品的设计 87
案例解析 定窑白瓷
- 第三节 染织服饰设计 94
案例解析 宋代织锦
- 第四节 印刷与装潢设计 100
案例解析 活字印刷术

第五章 明清时期的设计(公元1368—公元1911年) 105

- 第一节 环境与家具设计 106
案例解析 “样式雷”与皇家建筑设计
- 第二节 陶瓷用品的设计 113
案例解析 景德镇陶瓷业
- 第三节 染织服饰设计 119
案例解析 旗装
- 第四节 交通工具与其他设计 125
案例解析 八抬大轿

第六章 民国以来的设计(公元1912年至今) 129

- 第一节 建筑与室内设计 130
案例解析 梁思成与《中国建筑史》
- 第二节 产品设计 135
案例解析 “永久”牌自行车
- 第三节 染织服饰设计 139
案例解析 中国人民解放军军服
- 第四节 广告及其他设计 144
案例解析 民国时期的报纸广告

目 录

下篇: 外国设计简史

第一章 现代设计的三大启蒙运动 151

- 第一节 艺术与手工艺运动 152
案例解析 莫里斯的图案设计
- 第二节 新艺术运动 158
案例解析 《四季》
- 第三节 装饰艺术运动 165
案例解析 乌木组合家具

第二章 现代主义设计的发展与包豪斯 172

- 第一节 对新技术与设计合理化的探索 173
案例解析 格拉斯哥艺术学院图书馆
- 第二节 现代主义建筑运动 179
案例解析 西格拉姆大厦
- 第三节 现代主义三大设计运动 183
案例解析 第三国际纪念碑
- 第四节 包豪斯及其设计 190
案例解析 德绍包豪斯新校舍

第三章 流线型风格与“二战”前后美国的现代设计 200

- 第一节 流线型风格与美国工业设计的发展 201
案例解析 哈利·厄尔及其汽车设计作品
- 第二节 设计师的职业化与美国现代工业设计的先驱 207
案例解析 雷蒙德·罗维与可口可乐瓶子
- 第三节 战后工业设计的发展与美国的现代设计 213
案例解析 埃罗·萨里宁及其有机家具系列

第四章 战后英德两国的现代设计与大众设计文化 225

- 第一节 德国战后的现代设计..... 226
 案例解析 博朗SK 4型收音机
- 第二节 英国的现代设计..... 233
 案例解析 真空吸尘器
- 第三节 大众设计文化与波普设计..... 242
 案例解析 薇薇安·维斯特伍德

第五章 战后意大利、日本与斯堪的纳维亚的现代设计 249

- 第一节 意大利的现代设计..... 250
 案例解析 埃托·索特萨斯
- 第二节 日本的现代设计..... 257
 案例解析 “日本设计”
- 第三节 斯堪的纳维亚的现代设计..... 264
 案例解析 汉斯·瓦格纳的家具设计

第六章 后现代主义设计及其之后的设计 272

- 第一节 现代主义设计与后现代主义设计之对比..... 273
 案例解析 柏林新国家美术馆
- 第二节 后现代主义建筑设计和产品设计..... 276
 案例解析 乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心
- 第三节 后现代主义之后的设计..... 292
 案例解析 西班牙毕尔巴鄂古根海姆博物馆

上篇

中国设计简史

中国设计史是一部关于中国人从古到今日常生活中衣、食、住、行、用的历史，它蕴含着丰富的物质文化史和思想史等内容。从石器时代到现代社会，与“住”相关的有城市、园林、建筑、室内、家具设计；与“衣”相关的有染织服饰设计；与“行”相关的有车辆、船舶、轿子等；与产品设计相关的有实用的生产机具、陶瓷器、青铜器、金银器、漆器等器物，以及兵器、科技器械等；此外，与传播设计有关的，有文字设计、装帧设计、图案设计、版式设计、包装设计、广告设计、商标设计等。

当然，不同的历史时期，这些范畴所呈现的具体形态和内涵各有不同。先秦时期，其文字与装帧、建筑与城市规划、服饰与玉器三大范畴便是传播意义上人类文明的设计，文化和政治意义上国家文明的设计，制度和伦理意义上社会文明的设计。这一时期的实用器物以陶器为主，青铜器则经历了从祭礼用的重器向实用化、标准化、系列化、小型化的转变。秦汉魏晋南北朝时期，从国家的统一到三足鼎立，再到南北朝对峙，从小小的外圆内方的钱币设计到大型的楼船、建筑，现实中的设计生产也经历着发展、中断、转移、再发展的不同阶段，其中建筑和室内家具式样发生了明显变化，纺织产品走向国外，漆器、铜器、陶瓷等生活用品也变得更加实用合理。在这个历史时期，设计思想不断解放，尤其是魏晋，作为中国古典美学思想发展的黄金时期，一些理论探讨为当时以及随后设计新风尚的出现提供了积极的动力。唐初继隋而实行的“均田制”和“租庸制”，促进了农业、手工业的快速发展，这也使唐代在三百多年的历史中，出现了“贞观之治”和“开元盛世”，即社会、文化和经济高度繁荣的阶段。宋元时期总共有四百余年，其间不但有众多精彩的设计作品问世、发生了重要的设计事件，还涌现出了一批设计者（设计师）和与设计相关的著作。除了全面详尽的建筑著作《营造法式》，宋代曾公亮的《武经总要》、苏颂的《新仪象法要》，以及元代王祚的《农书》、薛景石的《梓人遗制》等都是涉及生产机具及科技器械等方面设计的经典著作，而且它们多以图以示，直观形象，是了解、研究其时设计的宝贵资源。明清时期随着商品经济和市井文化的发展，除了日用产品、科技器械，具有地方特色的民居建筑、年画装饰、染织印刷设计也得到了很大发展。近现代时期，中国古代设计史的篇章最终划上了句号，随之而来的是现代设计的传入、现代设计的自觉以及现代设计的崛起。

不同历史时期政治、经济、文化、技术的变革成为了设计创新的原动力。一次次革命性的变化碰撞，激发出了丰富的设计思想火花与革新力量。从统一到分立，每一次大的时代变革，也会引起人们对前代设计合理性的反思和对当下新设计的尝试。正是根据这种历史发展的特点，本书将中国设计史部分划分为六章24节内容。受篇幅所限，众多设计不能在此一一列举，所述仅择其大要。