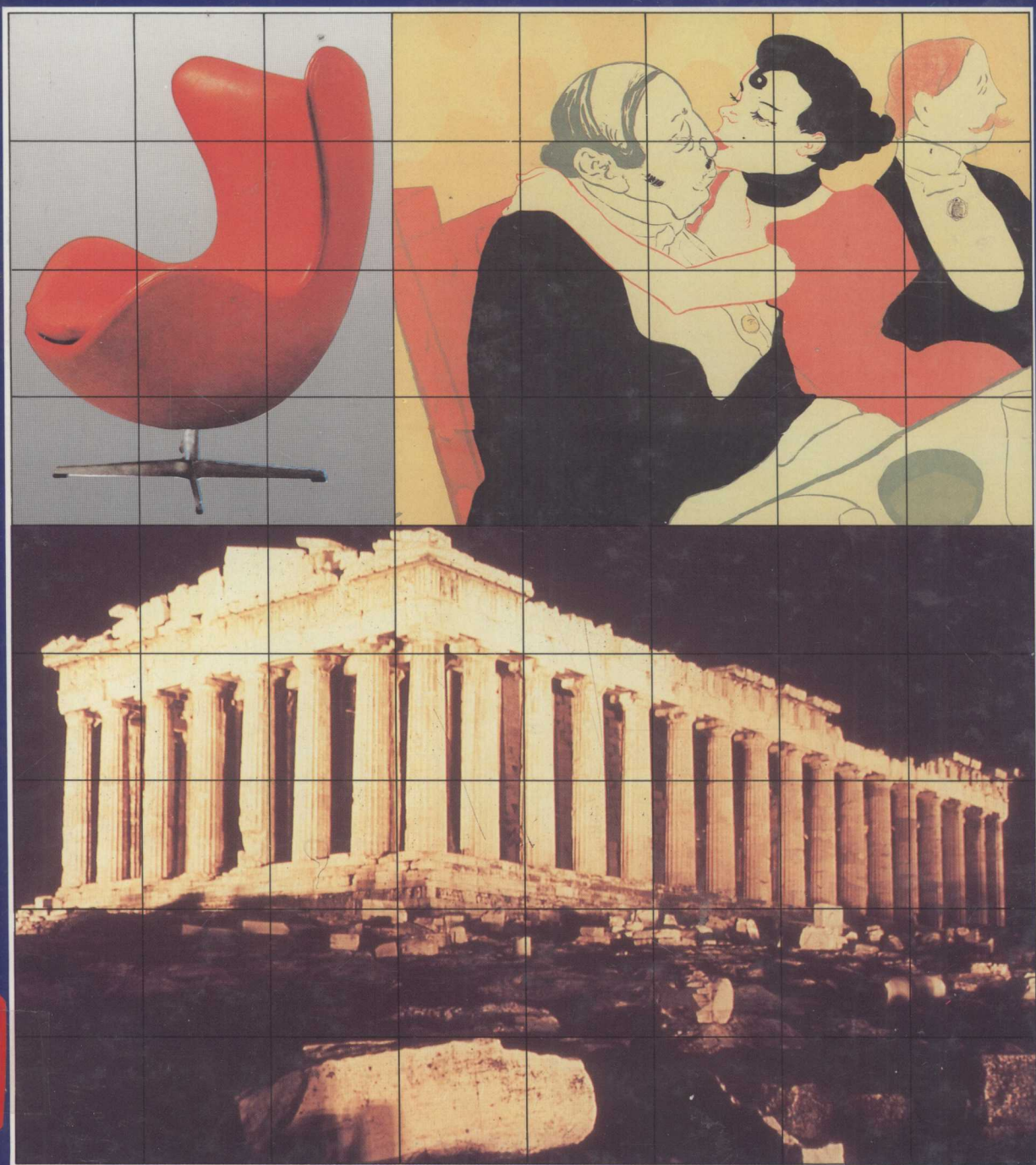

現代設計叢書 9

設計史

李新富審訂 編輯部編譯

藝風堂

設計史

編譯／藝風堂出版社編輯部

審訂／李新富

作者／鍵和田務

君島昌之

田中正明

羽生正氣

日野永一

設計史

原 著 鍵和田務 等
編 譯 編輯部
審 訂 李新富
發 行 人 羅東釗
文字編輯 吳文嬋·胡敏琪·鄧玉祥
美術編輯 張碧珠·蔡麗娟
出 版 者 藝風堂出版社
行政院新聞局出版事業登記證
局版臺業字第2940號
地 址 台北市泰順街44巷9號
電 話 (02)3632535
傳 真 機 (02)3622940
郵 撥 郵政劃撥1265604-7號
藝風堂出版社帳號
印 刷 台彩文化事業股份有限公司
出 版 中華民國八十年二月初版
定 價 280元

本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換。

版權所有·翻印必究

目 錄

- 2 • 編者的話
- 3 • 序言
- 5 • **【壹】緒論**
- 6 • (一)學習設計史的理由
- 6 • (二)設計史的對象與領域
- 6 • (三)造形的風格
- 6 • (四)地域與時代
- 6 • (五)爲今後的設計學習做準備
- 9 • **【貳】西洋**
- 10 • (一)史前
- 10 • 原始的造形文化
- 12 • (二)古代
- 12 • 東亞
- 17 • 克里特·邁錫尼
- 20 • 希臘
- 25 • 羅馬
- 31 • (三)中世紀
- 31 • 初期基督教文化
- 33 • 拜占庭
- 36 • 回教
- 39 • 羅馬式
- 42 • 哥德式
- 47 • 中世紀的家居與生活
- 49 • (四)近世
- 49 • 文藝復興
- 58 • 巴洛克
- 64 • 洛可可與新古典主義
- 72 • 19世紀
- 78 • (五)近代
- 78 • 近代設計的肇始
- 94 • 近代設計的成立與展開
- 109 • **【參】現代**
- 110 • (一)現代設計的概要
- 110 • 現代設計活動的開端
- 110 • 建築設計
- 112 • 產品設計
- 113 • 視覺設計 (Visual Design)
- 114 • 現代設計的諸問題
- 114 • (二)產品設計
- 114 • 產業復興與產品設計
- 117 • 產品設計的啓蒙
- 117 • 產品設計的國際交流
- 119 • 產品設計的興盛
- 120 • 產品設計之反省與未來的展望
- 122 • (三)視覺設計 (Visual Design)
- 122 • 歐美的設計活動
- 125 • 日本的設計活動
- 127 • (四)室內設計
- 127 • 日本戰後的復興與室內設計的抬頭
- 128 • 室內設計師的活躍
- 130 • 室內設計的國際交流
- 131 • 室內設計的多樣化與個性化
- 132 • 歐美的動向
- 133 • (五)現代設計的展望

設計史

編譯／藝風堂出版社編輯部

審訂／李新富

作者／鍵和田務

君島昌之

田中正明

羽生正氣

日野永一

編者的話

當此科學昌明，工業快速發展的時期，人類更加試圖從此瞬息萬變的時代中，尋找精神文明的依歸，而回顧歷史，現代化的進展是一條無法回頭的路，研究「設計史」，即是人類藉由反省過去文明進展的軌跡，與對現代設計環境的瞭解，期使能更富創造性的為未來的設計找尋最佳方向，以提昇人類生活的品質。

從西元170~150萬年前，人類開始石器的使用以來，造形文化即隨著時間的推移而進展，其間歷經埃及、美索不達米亞的古文明，與基督教、回教影響下的中世紀，更有輝煌的文藝復興時期……。潛泳在如此浩瀚的設計史中，本書以簡明精要的內容，如數家珍般的一一述及。

本書在編輯的過程中，有鑑於原書的第貳章，「日本」部分與國情不合，因而刪除未譯。而為求本書能盡善盡美，在名詞的確定與意義的求真上，感謝李新富先生的鼎力協助，將錯誤減至最低限度。當然，出版本書的最終目的，還是希望讀者能從中得到預期的收穫。

編輯部

序言

本書乃是專為設計科系、室內設計科系，以及需要使用「設計史」書籍的相關科系所編輯的。

此書將以對造形的歷史能全盤掌握為目的，並針對「設計史」的內容加以廣泛地解釋。因此，在時序上不僅限定近代以降，而是涵蓋自有設計史以來的造形文化。然而，內容的重點仍是放在與現代設計有緊密關連的，近代以降的造形設計文化史上。

基於以上立場，本書的內容依序如下所述：

第【壹】章「緒論」，重點放在設計史的概說及設計史的意義上。

第【貳】章「西洋」，則就上古以迄近代，各時代的風格與造形運動做概略的觸及，最後並就近代設計的確立與發展加以述說。

第【參】章「現代」，以1945年後現代設計的動向之各個範疇，分別加以說明，最後並對現代設計的未來展望加以述說。

希望各位藉由此書，能在學習設計史上有所裨益，則以為幸。

目 錄

- 2 • 編者的話
- 3 • 序言
- 5 • **【壹】緒論**
- 6 • (一)學習設計史的理由
- 6 • (二)設計史的對象與領域
- 6 • (三)造形的風格
- 6 • (四)地域與時代
- 6 • (五)爲今後的設計學習做準備
- 9 • **【貳】西洋**
- 10 • (一)史前
- 10 • 原始的造形文化
- 12 • (二)古代
- 12 • 東亞
- 17 • 克里特·邁錫尼
- 20 • 希臘
- 25 • 羅馬
- 31 • (三)中世紀
- 31 • 初期基督教文化
- 33 • 拜占庭
- 36 • 回教
- 39 • 羅馬式
- 42 • 哥德式
- 47 • 中世紀的家居與生活
- 49 • (四)近世
- 49 • 文藝復興
- 58 • 巴洛克
- 64 • 洛可可與新古典主義
- 72 • 19世紀
- 78 • (五)近代
- 78 • 近代設計的肇始
- 94 • 近代設計的成立與展開
- 109 • **【參】現代**
- 110 • (一)現代設計的概要
- 110 • 現代設計活動的開端
- 110 • 建築設計
- 112 • 產品設計
- 113 • 視覺設計 (Visual Design)
- 114 • 現代設計的諸問題
- 114 • (二)產品設計
- 114 • 產業復興與產品設計
- 117 • 產品設計的啓蒙
- 117 • 產品設計的國際交流
- 119 • 產品設計的興盛
- 120 • 產品設計之反省與未來的展望
- 122 • (三)視覺設計 (Visual Design)
- 122 • 歐美的設計活動
- 125 • 日本的設計活動
- 127 • (四)室內設計
- 127 • 日本戰後的復興與室內設計的抬頭
- 128 • 室內設計師的活躍
- 130 • 室內設計的國際交流
- 131 • 室內設計的多樣化與個性化
- 132 • 歐美的動向
- 133 • (五)現代設計的展望

緒論

【壹】緒論

(一)學習設計史的理由

漫長的歷史中，無數的人類降臨世間，並且各自營造他們的生活。在這些生活當中，人類為了使生活更加豐富、更加充實而努力，於是製造了許多既便利又美妙的「物品」，並在生活中使用。這種「開物成務」的行為在人類歷史中代代相傳，隨著時代的推移，展現出種種風貌，進而演變成現今的景象。

此「設計史」即是嘗試回顧歷史中，人類創造「物品」的事業之作。人類的這項創造事業，不僅反映出人類的生活，同時也反映了大自然或社會環境。因此，我們便可由過去所製作出來的「物品」中，探索出各個時代的生活與精神；亦即是，人類藉由過去來確定現在所處的位置，並於時代或地域座標中，對自身有所再次的認識。

(二)設計史的對象與領域

設計（Design）一詞的用法，被用作目前所代表的意義，大約是在歐洲文藝復興以後。然而，這用語也因時代或國家的不同，而被賦予不同的意義，且被沿用了下來。目前「設計」的用法極為廣泛，而現在所謂的「設計」，用於生產生活必需用具的情況下時，還含有：針對「物品」的機能或構造屬性，統合且具有審美性地加以造形計劃的意思。在歐洲近代工業革命（Industrial Revolution）發生以後，即由製作「物品」的過程，分化而為計劃「物品」的過程，這也是因為有了以設計師為職業的人產生以後，才變得顯著起來。然而回想起來，人類的造形活動自有人類以來就早已為人苦心經營著了，而在這過程當中，也製造了種種對人類極為有益的造形物，其中當然是存在有造形計劃的。

製作者在造形物中注入了思想與感情，如果我們稱存在於這種造形中的人類之精神活動為「文化」，則或許我們便可說，設計的歷史即是承續造形文化而來的。本書中，並未將設計的意義限定於狹窄的範圍內，而是包含了自原始時代以來的造形歷史，以及工業革命以降，隨著其領域之愈來愈明確而產生的各個範疇的設計歷史。

如今，設計與那些和我們生活有關的大多數造形物，又有了更深一層的關係。設計包括製作日常生活用具上的產品設計、藉由視覺來傳達的視覺設計、以及構成我們生活環境的環境設計等各個範疇。而在這些範疇中，藉著大量生產所產生的製品，如今當然也試著更加擴大，以期能達到如公共設施般地以適合多數大眾為對象的製品，進而達到更高境界的設計領域。正因如此，才得以說，我們的生活乃是由各種設計所架構環繞而成的。

(三)造形的風格

有如人類語言的文法般，造形亦有其構成形式的文法。所謂造形的風

格，即是指在素材構成形態時，藉由構成文法的不同，而表達出獨特的形式。這種風格乃是結合了人類對物的看法、或對美的感知方式、或是由造形的有機素材與技術等而產生的東西，故具有時代上或地域上獨特的表達方式。而我們對風格的理解，也並不只於是用來瞭解各個時代、各個地域的造形表達特性，此外還可對由造形風格中表達出來的社會思想、世界觀或美學等加以探討，更進一步地，還可對當時的生產技術或造形素材有一番的認識。

(四) 地域與時代

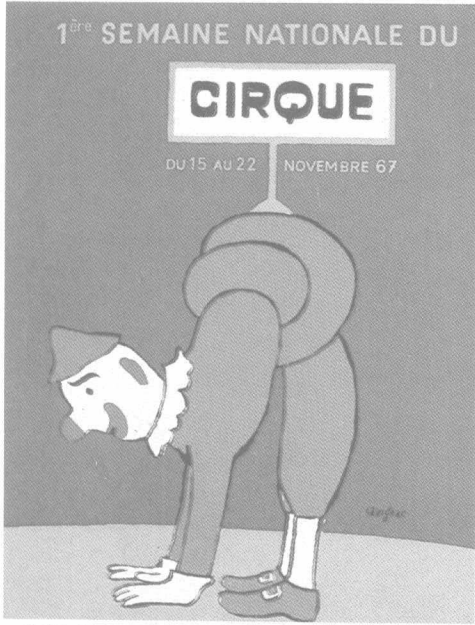
看一事物，必須由比較的觀點出發。我們在看待歷史時亦是如此，不能只限於一個地域在時間上的變遷，同時還必須對同時代的地域間之異同做一番考察。而這時候，我們所必須具備的認知是，地域在造形上的特色，乃是藉著與外在文化的接觸或交流之中，在漸受影響下才產生變化的。

地域的特色乃是以人類的共同生活方式為出發點。然而，若是能藉著民族間的交流來促進生活方式同化，則地域的特色所包括的範圍也將漸次擴大。在此書中，我們由世界史的概念中，將時代劃分為原始、古代、中世紀、近世、近代與現代。

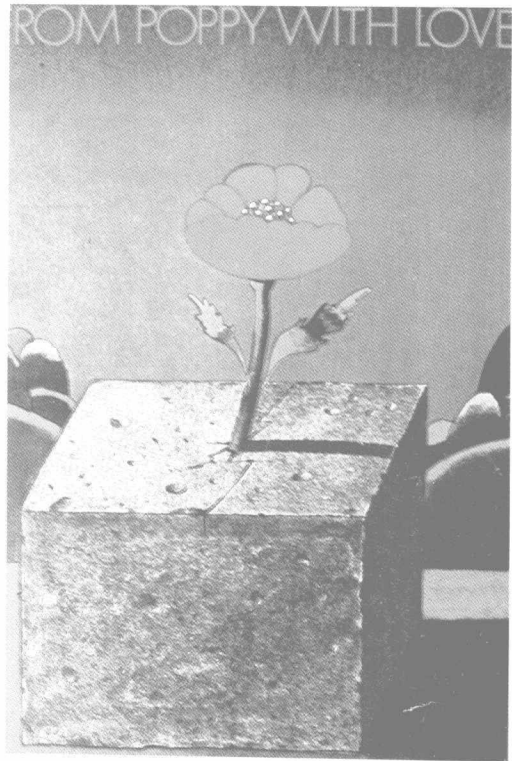
(五) 為今後的設計學習做準備

日本的造形乃是由日本的風俗與社會所蘊育而成的。我們由過去的工匠、畫師、甚或沒沒無聞的庶民所創造的造形中，即可看出當時代的精神。與世界上其他地區一樣，日本也曾經數次藉著與異國文明的接觸而輸入新思想及新技術。而此不斷地接受思想的社會，又使這些新的思想與技術，產生了不同的新風貌。這也顯示出不同的地域有其不同的造形特質。而由接受造形的一方來看，此造形所包括的意義或解釋，也因時代、地域、或人的不同而有所差異。

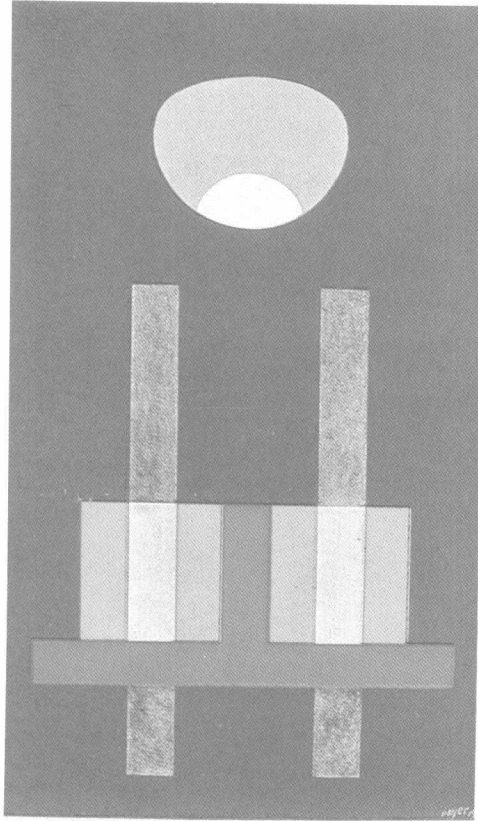
我們對於這些留傳至今的無數優良造形遺產，不僅要將之置於當時的時代中來理解，同時還必須以現代的眼光給予新詮釋。唯其如此，才能使我們在未來造形文化的創造上，添加更豐富的生命，使造形世界更為豐盛。

• 海報／雷蒙·薩尼亞克，法國，1968年。

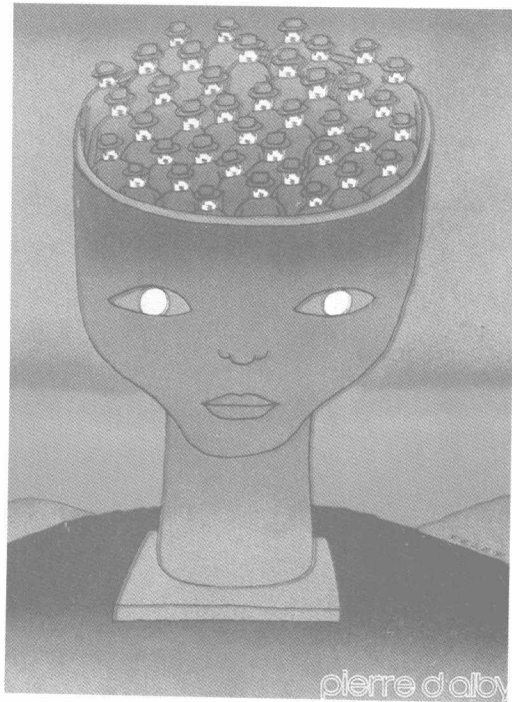

• 海報／米爾頓·格拉塞 (Milton Glaser)，美國，1969年。

great ideas of western man

• 海報／赫伯特·巴耶 (Herber Bayer)，美國，1963年。

• 海報／密謝勒·佛隆，比利時，1967年。

西 洋

【貳】西洋

(一)史前

談到人類的特徵，首推火的使用、工具的製作、及語言的使用3種。據說最初使用石器的人類，約出現於170~150萬年前的猿人，這也是最早期的人類。接下來便是出現於約60~50萬年前，使用語言，也使用火的北京人。而與現代人屬於同「種」的智人（Homo Sapiens，理性的人類），則出現於約3萬年前。

當時的人主要行穴居生活，以石器、獸骨角器製作刀、槍、矛、鋸、釣鈎、弓矢等，以集體合作的方式，圍捕長毛象或牛等大型獸類，並採捕野草、野果、魚貝類、鳥類等為食。這種行狩獵、採集生活的時代，我們稱之為舊石器時代。接下來，居住方式演變成豎穴住居，人類開始定居下來，並發現生產糧食的方法，同時，在食物的貯藏與調理上，也開始使用陶器，像這種畜牧、農耕的時代，我們稱之為新石器時代。

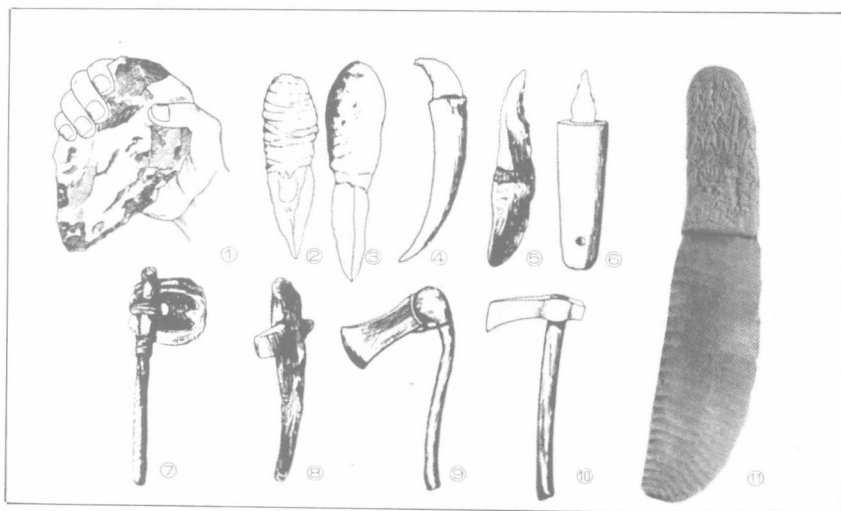
從陶器的燒製開始，漸漸地發展，又發明了金屬的鑄造術，與青銅的使用，漸漸地農業生產的規模增大了，人類也演變為集居的生活方式。此外，不從事農業生產的人也逐漸增加，進而促成城市的形成。在此青銅器時代，某些地域有文字的發明，人類開始進入了歷史時代。

◆原始的造形文化

■舊石器時代

這個時代人類造形的產生，始於動物與女性的描繪圖像。圓雕或壁畫等造形的表現，據推測乃是祈願豐獵、豐收的巫術行爲。

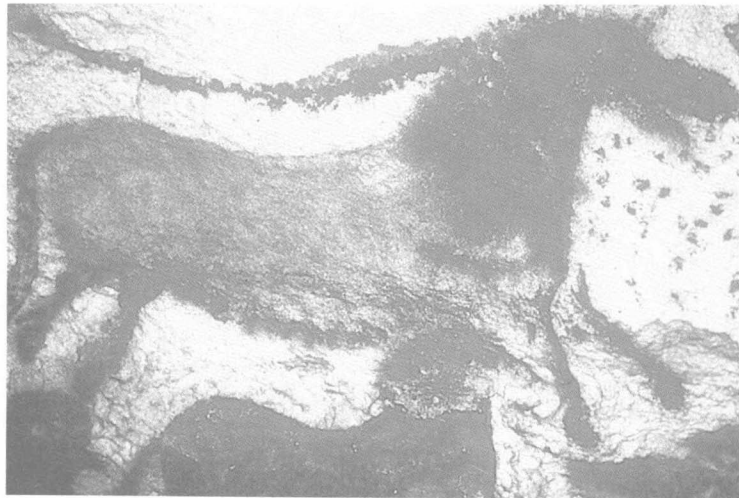
此時代最具價值的造形遺產是洞窟壁畫。壁畫中那種將活生生的動物

•從功能的合理至美化。①握斧。②、③在握柄部分纏上獸皮帶，並以樹脂固定，使手握時不致於造成疼痛。④利用獸角為握柄。⑤以獸蹄為握柄的工具。⑥木製柄。⑦貝殼斧。⑧新石器時代的磨製石器——斧。⑨發現於澳洲的青銅斧。⑩羅馬時代的鐵斧。⑪埃及先王國期的象牙浮雕柄石刀。

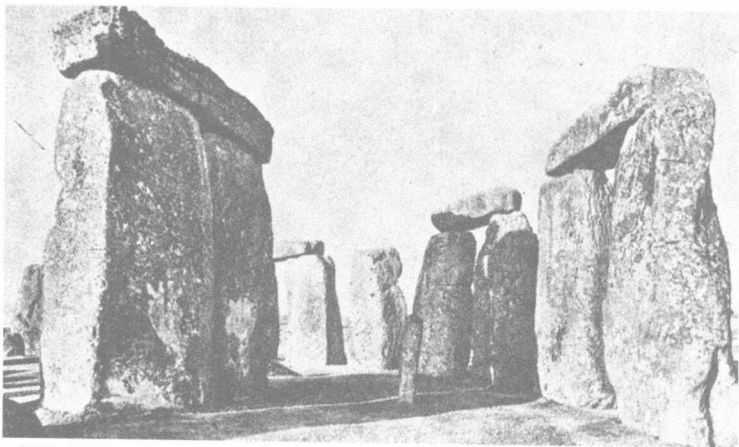
•岩陰壁畫／塔西利，北非，中石器時代。

•洞窟壁畫／拉斯克，法國，約西元前15000~10000年前後。

•土器／托布斯多爾布出土。丹麥，新石器時代初期。

•史前巨石群—石柵 (stonhenge)／英國，西元前1800~1400年。

單純化地描繪出來的寫實功力，著實叫人為之讚嘆不已。而洞窟壁畫還可分為2個系統，一為描繪於洞窟內的繪畫，另一為描繪於無日照的岩壁上之繪畫。在洞窟內的壁畫中，以西班牙的阿爾塔米拉（Altamira）、法國的拉斯克（Lascaux）最為著名。這些壁畫都是在石灰岩洞穴的深層內部之石壁或天花板上，以木炭、油煙、紅土、白亞土等與脂肪混合的東西為原料，以獸毛或鳥羽直接繪於石壁上的。這些壁畫不僅是只有繪畫而已，亦有線刻的畫。繪於黑暗處的洞窟壁畫，不只是一要讓人欣賞，據推測，也是用來祈願與生活息息相關的狩獵成功的一種巫術。至於另一種描繪於無日照的岩壁上之繪畫，則是在西班牙東南部及北非各地所發現藉岩面凹凸而畫的岩陰繪畫。

■新石器時代

這時代建築物的最大特色首推巨石文化。在歐洲的斯堪地那維亞至英、法、西等國的大西洋沿岸一帶，遺有許多以巨石組合建造而成的特殊建築。其中以英國的「索斯貝利（Salisbury）石柱羣」，以及法國的卡爾那克（Carnac）等遺跡最為著名；然而，其建造的理由，至今依然是個

●埃及的青銅器製作／新王國時期的壁畫。

謎。此種巨石文化使用的都是自然的岩石，由於其建築性質與自希臘建築以後的歐洲石造建築之手工堆積有著極大的不同，故據推測，這2種文化應沒有任何關連。

隨著農耕的興盛，用於貯藏或烹調收穫物用的陶器也開始製作了。這時候大多仍是手拉胚製作，但在美索不達米亞卻已有轆轤的使用。樣式非常精巧，並附有手把，以紅或黑色顏料塗出紋彩的彩陶，在當時已很發達。紋樣多是線條圖案為其特徵。

■青銅器、鐵器時代

青銅的發明，約在西元前3000年左右，此發明使農具與武器的性能顯著地提昇了，同時也使農業生產大為提高。然而，由於青銅器的原料頗為缺乏，故青銅仍僅止於用在貴族（上層階級）的武器、裝飾品、器皿的製作，至於一般人則仍繼續過著使用石斧、石鏟、獸骨角器具等，尚未開發的原始生活。

鐵在西元前1400年左右，於亞美尼亞地區已有極為豐富的製作，之後經由西台（Hittites）人才廣為流傳。鐵在為農耕民族接受後，優良的農具，使得農作的收穫大為提高；也為都市文明立下了極佳的基礎。此外，在底格里斯河、幼發拉底河流域、尼羅河流域以及敘利亞等地，也有文字的發明，從此便進入了歷史時代，也展現了古代文化的光芒。

(二)古代

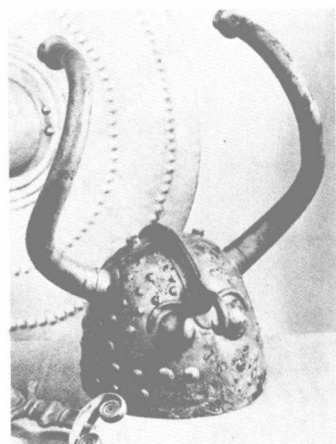
◆東亞

■埃及

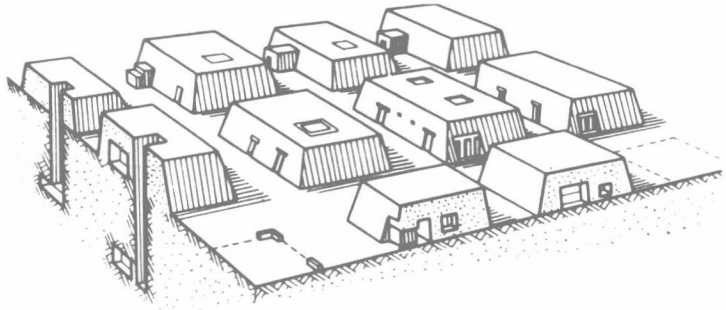
埃及成爲一個統一的國家，約於西元前3100年。其爲波斯征服至西元前525年間的約2500年，便是所謂的「王朝時代」。此時代又可分爲古王國、中王國、新王國等3個時期。

誠如「尼羅河的恩賜」這句話所云，尼羅河（Nile）的確對埃及文明產生極大的影響。由於尼羅河的定期泛濫，上游的沃土被夾運至下游，使得下游的土地極為豐沃，因此也帶動了農耕的盛行。此外，藉著治水這個國家性的事業，也提昇了全民共識，進而促進知識與技術的發達。

埃及造形活動的特徵，多見於墳墓上。在法老王（Pharaoh）的墳墓

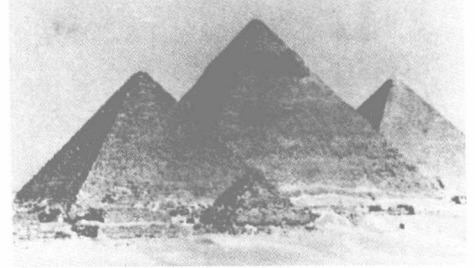
●青銅器——盔／雪朗托比庫斯出土。丹麥，青銅器時代後期。

• 吉薩的平頂石室墳墓／第四王朝。

• 薩卡拉 (sakkara) 的階梯狀金字塔／西元前2600年左右。

• 吉薩的金字塔／西元前2540年左右。

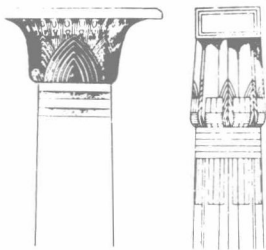
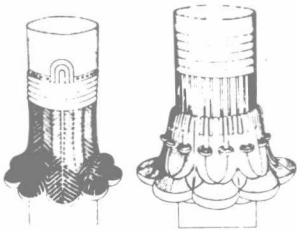
中以金字塔最著名，這是以用來埋葬貴族、高官的平頂石墓 (Mastabas) 為雛型所發展出來的，其間再經石階梯狀金字塔的階段，才發展成今日我們所見的金字塔。吉薩 (Giza) 的大金字塔羣為古王國最興盛時期的遺產，其中以古夫王 (The Great Pyramid of Cheops) 的金字塔最高，高146M。中心部位為墓室，室內除了石棺外，尚有陪葬品。

自中王國時期開始，中央集權逐漸崩潰，各地方的都市便成了政治與文化的中心。從這時期開始，金字塔便逐漸沒落，取而代之的則是岩墓。如此的轉變，最主要的原因是金字塔的建設所需費用與人力過於龐大，愈來愈成爲一重大負擔之故。

新王國時期是埃及的全盛時期，此時開始有雄偉的建築出現。大型的神殿也建造於各地。其中最大的神殿爲位於卡爾納克 (Karnak) 的亞蒙 (The Great Temple of Ammon) 神殿。神殿的平面設計是長方形，前方設有塔門 (pylons)，在入口的前方設有中庭，經過內部的柱廳，才得以進入正殿。埃及神殿的特徵是柱廳中的柱子，在亞蒙神殿中立有136支之多。

尼羅河中游以上，有許多掘岩而建的岩窟神殿，其中以阿布辛貝爾神殿 (Abu. Simbel) 最著名。

歷代法老王的墓皆以岩窟墓的發展爲主，以人工深深的掘入岩壁，挖成岩窟，並將入口設計成很隱密，而陵廟則設在距離很遠的地方。底比斯諸王陵墓 (The tombs of the kings, Thebes) 即爲著名的陵廟；而於1922年挖掘出來的圖唐卡門 (Tutankhamun) 法老王的墳墓，絲毫沒有遭盜採的跡象，使得3000年前奢華的陪葬品流傳到今天。較諸不引人注目的王墓來看，此王墓由於爲了做禮拜的方便，而建了一座大規模的豪華陵

• 埃及的石柱。