

World Contemporary Artistic State Series World Contempo

World Contemporary Artistic State Series World Cont

Artistic State Series Wo

World Contemporary Artistic

World Contemporary Artistic S

World Contemporary Artistic State

World Contemporary Artistic State S

World Contemporary Artistic State S

World Contemporary Artistic State S

World Contemporary Artistic State S

World Contemporary Artistic State S

World Contemporary Artistic

World Contemporary Artistic Sta

World Contemporary Artisti

World Contemporary Artistic

World Contemporary Artis

World Contemporar

World Co

王林

主编

世界当代艺术状态丛书

设计新思路

图书馆

湖北美术出版社

潘江雁 编著

设计新思路

图书在版编目 (CIP) 数据

设计新思路 / 潘召南编著. —长沙: 湖南美术出版社, 2003. 7

(世界当代艺术状态丛书 / 王林主编)

I. 设... II. 潘... III. 艺术 — 设计 — 研究
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第 048341 号

世界当代艺术状态丛书 · 设计新思路

编 著: 潘召南

责任编辑: 颜新元

设 计: 张念工作室

出版、发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市雨花区火焰开发区4片

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 10

版 次: 2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

印 数: 1-2000册

书 号: ISBN7-5356-1884-7/J · 1754

定 价: 46.50元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105, 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market @ arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

潘召南
编著

设计新思路

目
录

7

主编的话

9

总论 从现代设计到当代设计

17

一 包豪斯理念

45

二 革命性变化

75

三 当代设计倾向

131

四 中国设计状况

主编的话

本丛书所言“当代艺术”，指的是20世纪60年代以来艺术所发生的种种变化，其艺术史标志则是波普艺术及超级写实主义的出现；在中国，特指90年代以来随着资讯国际化，艺术和当代文化背景发生的种种联系。

很显然，当代艺术这一概念是针对现代主义的。现代艺术尽管纷繁复杂，但究其基本形态，乃是形式——结构艺术倾向和主观——表现艺术倾向的相互分离和相互推动。而以杜尚为旗号的行为——功能艺术倾向，则是滋生于现代主义内部的解构性力量。经过博依斯和克莱因等人发扬光大，在60—70年代，由于波普艺术及超级写实主义的成就而成为普遍的艺术潮流，即所谓后现代主义（此一称谓乃是从建筑中的新古典倾向开始的），亦即本丛书所言的“当代艺术”。

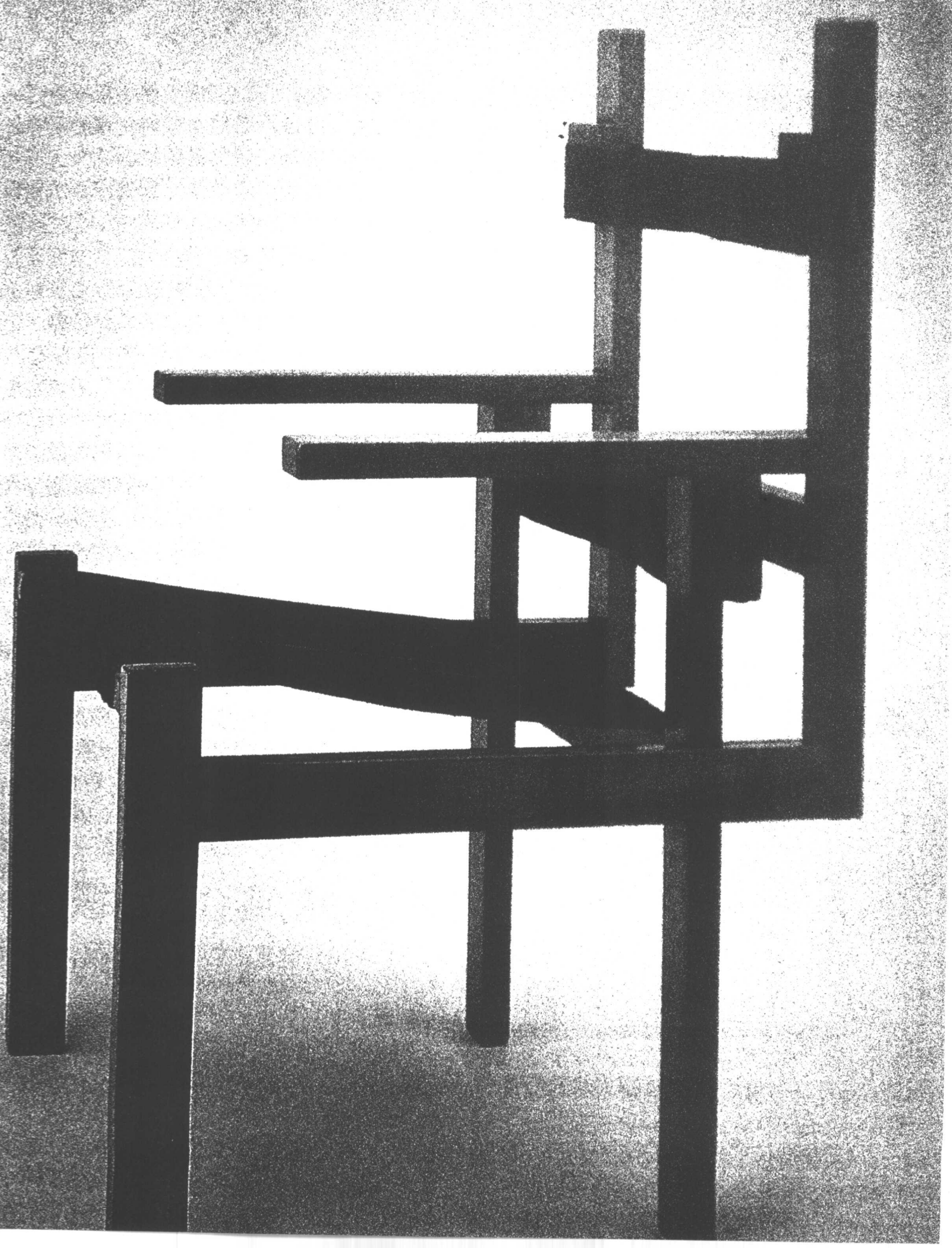
此一历史变化首先是艺术资源的扩大，技艺性、形态化的现代艺术从精英状态中出走，艺术不再和生活对抗和公众对立，而是立足于迅速变化的生活和公众之中，去反省生活并影响公众。其次是艺术家文化身份问题的提出，无论是历史传统还是区域特征，是精英意识还是公众心态，艺术家必须在当代文化问题中，从性别、种族、社群诸方面重建自我。在自我本身成为问题的情况下，艺术不再是拟定的宣言或既定的形式追求，而只是人及其精神心理的可能性。然而，正是这种可能性，使每个人都有权利在艺术世界中通过选择寻找自我。套用笛卡尔的话说，乃是“我不在故我思”，至于“我思我是否将在”的问题，不是艺术所能解决却是艺术可以提出的。

当代艺术尚处在发展过程中，我们还没有充分的根据对它进行理论概括。编辑这套丛书，无非是想对当代艺术已呈现出来的种种倾向进行梳理和描述，为那些关心当代艺术却又苦于资讯混乱的读者特别是青年学生，提供一份较为全面较为充分的图文资料，以助于对当代艺术动向的总体把握。

当代艺术乃是关于当代人及其生存状况的艺术，相信这套丛书对每一位读者都不无益处。

王林 1999年10月18日

MA891/06

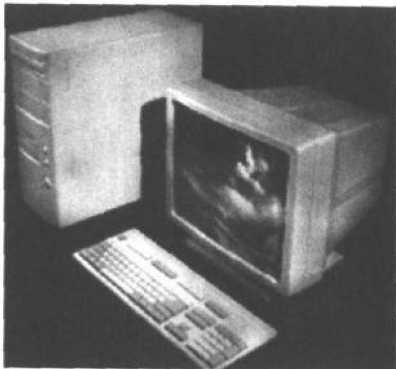

从现代设计到当代设计

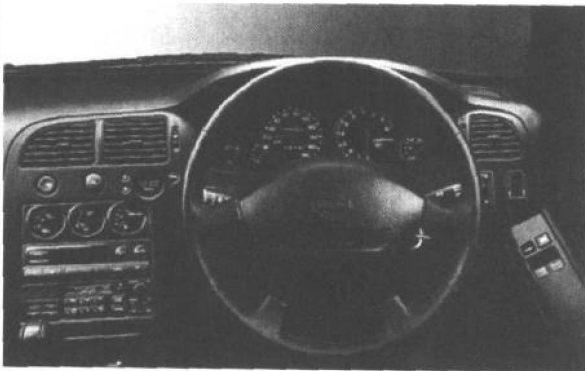
所谓“设计”是指对创造物的一种计划、态度、设想和处理，并通过视觉方式传达出来的一种活动。通常意义的设计即“现代设计”。现代设计既非一种风格也非一种流派，而是包括现代建筑设计、现代工业产品设计、现代平面设计以及现代广告传媒策划在内的广大范畴。“现代设计”作为一种完整的设计活动，根据其社会性受到的制约和影响，可分为三个阶段：

1. 策划与构想阶段（受到现代市场营销、社会心理学、消费心理、文化背景、地域环境以及人体工程学等影响）；
2. 视觉媒体传达阶段（受到美学、艺术学的影响）；
3. 实施与运用阶段（受制于现代科技手段、生产技术条件、材料特性等等影响）。

因此设计活动是一个具有科学性、审美性、适应性与随机性的活动。它与纯艺术活动的形式美学原则虽然是一致的，但二者却有着根本的区别。纯艺术创作是艺术家个体感性化或灵性化的表现，是个体行为。而设计则倾向于理性和共性的表现，是一种社会行为或市场行为，受制于社会和市场的供需关系。

001

002

001. 个人电脑

个人电脑的出现，形成了世界范围内人类的资源共享和交流。

002. 汽车仪表盘

003. 欧洲传统家具

004. 中国明代家具

镂空的椅背及装饰图案显示了中国传统工艺设计细节的繁复。

003

004

“现代设计”是20世纪初发展起来的，其存在的根据在于上个世纪20年代兴起的工业文明。二战以后科技加速了工业的发展，促进了人类文明的进程，同时也创造了人类新的生活方式和工作方式，由此产生了新的需求，创造了新的市场。不同的市场活动形成了多样的设计活动，从而产生了不同的设计类别。

1. 环境设计
2. 产品设计
3. 平面设计
4. 服装设计
5. CI策划与设计
6. 传媒策划与设计
7. 计算机动画设计

可见设计不但可以优化人与物、人与环境的关系，而且也能促进人类在现代社会中的相互交流、共同发展。设计往往形成现代人类的共同行为，如个人电脑（图1）、汽车操作仪表盘（图2）等，都体现了设计在促进人类交流与共享方面所起的重要作用。

20世纪建立在大工业生产基础上的现代文明，使社会意识形态发生了深刻的变化，民主思想日益成熟并成为社会的主流。因此，设计的观念与取向也随之产生了根本性的变化，设计活动的服务对象是社会意义的“人”，而不是少数权贵，这一点彻底改变了人类数千年传统工艺文化的取向（图3）。传统工艺主要是满足少数权贵，而现代设计的目的则是满足社会大众。正如包豪斯纲领性文件《设计的任务首先是清除社会的

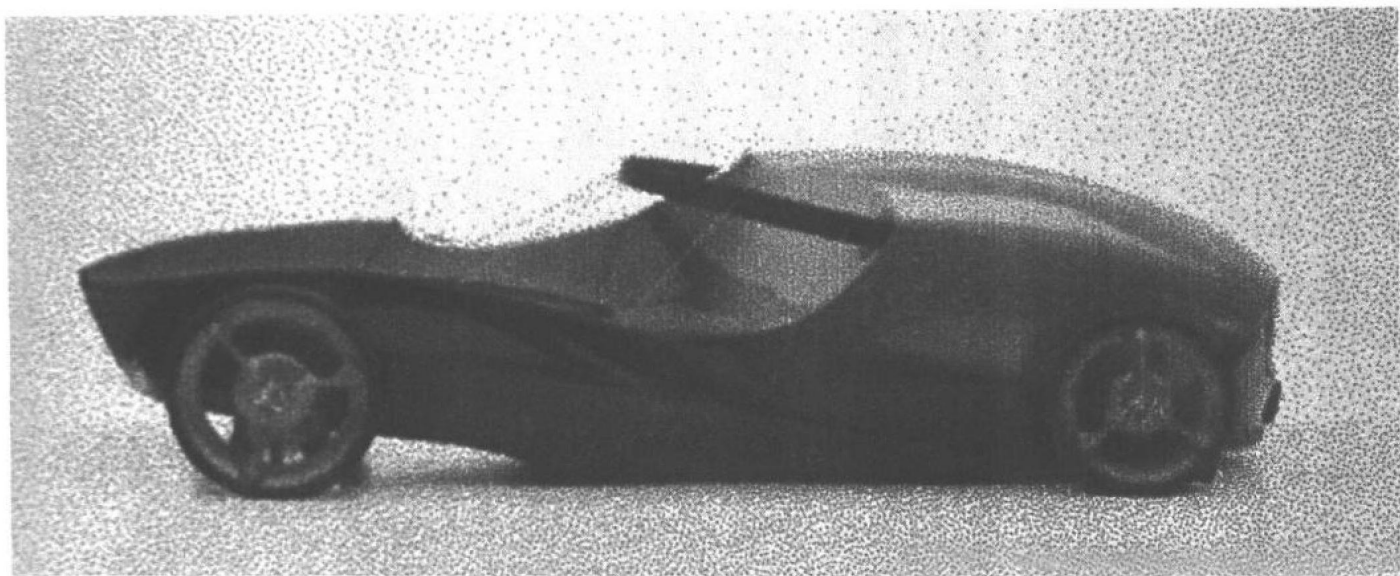
混乱》一文中指出：“我们作为组织的工作，应由社会来规定，由社会确定我们的工作范围。我们要努力对人民生活进行尽可能大的展望，对人民的心愿有尽可能深的洞察，尽可能努力取得对民众团体的广泛认识。作为组织者的我们，是这个民众团体的服务者，我们的工作是为民服务。”这种宣言和主张具有鲜明的民主倾向与社会使命感，提倡设计应适合大批量生产，反对外在装饰，认为装饰即“罪恶”，主张“少则多”（Less is More）的哲学，强调现代材料的使用，其目的在于反对繁琐装饰所代表的贵族化、精英化趋向。在数千年的传统“设计”中，设计总是以一种比较单一性的方式体现社会的时尚风貌，如希腊风格、罗马风格、中世纪风格、文艺复兴风格、巴洛克风格、洛可可风格等等。其原因是设计的服务对象是权贵和统治者。传统工艺的成就是在以君主权贵、教会为主的封建集权社会为背景的情境下产生的，往往每一种风格在竭尽繁复奢华之后走向终结，而最初的功能性则泯灭于浮华的装饰之下（图4）。装饰代替了设计的真正意义，成为设计的代名词。

现代设计的形成以大工业化生产为条件，以丰富的社会物质财富为基础，以中产阶级为主导，以社会民主政治为背景。广泛的市场形成了多维度的设计面貌，科技的日新月异加速了现代设计的发展进程。在工业化生产的时代面前，以传统手工艺为基础的装饰艺术显得格格不入。1908年，现代建筑设计先驱阿道夫·路斯在他《装饰与罪恶》一书中系统地剖析了装饰的起源和它在现代文明中的位置：

“看来我们的时代不能产生新的装饰了，这恰恰是我们时代的伟大所在，装饰已经容不下我们了；我们已经从装饰中挣扎出来，取得了自由。装饰的复活给审美意识的发展造成的巨大的损失和破坏可以不必重视，因为没有任何人，甚至政府的力量，能够制止人类的进步，它至多被延续而已，我们可以等待。但装饰的复活是危害国民经济的一种罪行，因为它浪费了劳动力、钱和材料，时间不能补偿这个损失。”

传统设计的根基被彻底动摇，设计上突出理性主义与民主主义成为现代设计区别传统工艺的最显著特征。

随着这种特征的日益显现，现代设计的形态日趋成熟和完善。科技驱动下的大工业文明正逐步改变现代的行为方式和生存方式。象征文化特性和人类复杂感受的装饰在广泛标准化方式所引导的社会行为的炽热高温下，被蒸发得失去踪影。在理性化和民主化旗帜的引领下，设计似乎寻求到了一条放之四海而皆准的美学原则，即现代主义。这种设计思

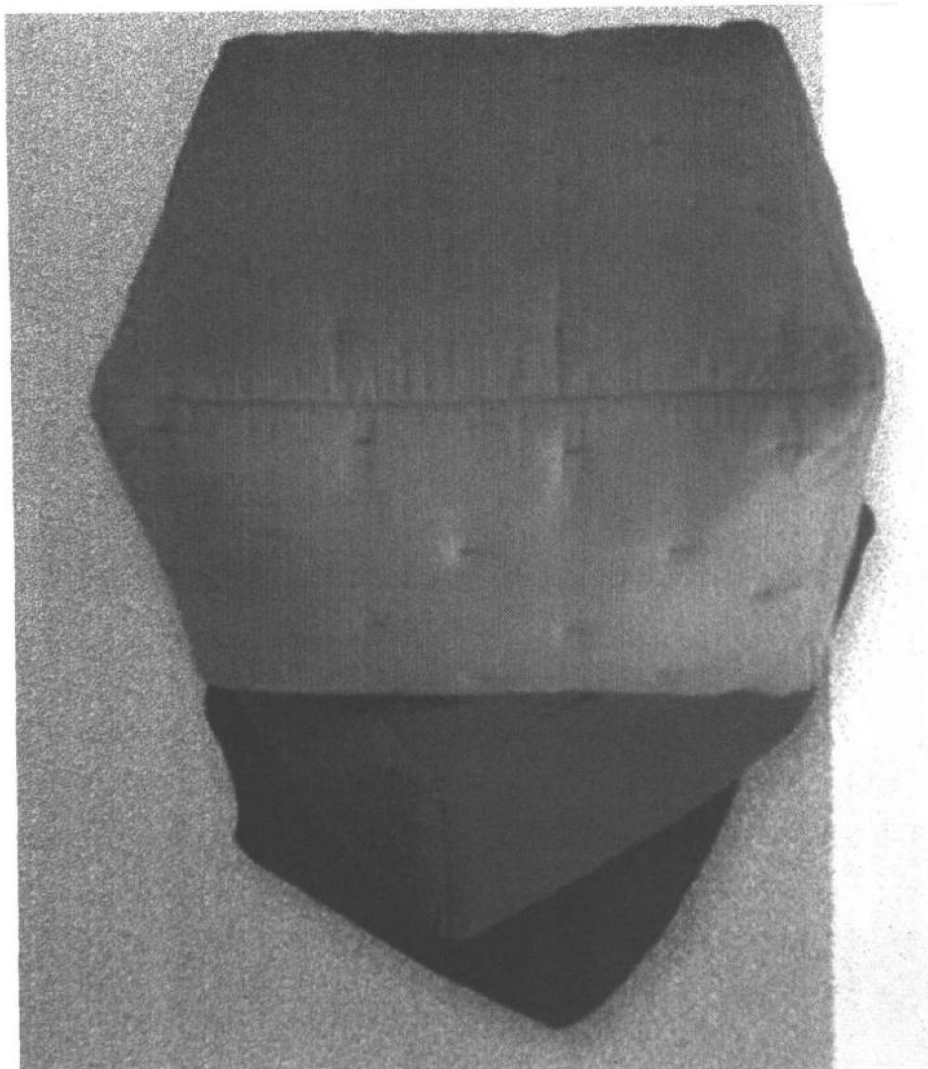
005

想既民主又科学，既便于生产又便于使用，既国际化又商业化，既是普遍的也是直接的，它很快弥漫到社会生活的各个层面。现代人愈是习惯选择最直接的方式进行交流，就愈是习惯采用直观的符号来定义自己感受的世界，这极大地促进了社会的发展，缩短了认识事物的周期。而设计使得复杂的事物简单化、图标化、概念化、大众化，并使得生产与使用有一个对应的逻辑关系，从而生成特定的美学意义和审美形式，这便是现代设计的审美形态。以图形的方式阐释社会生活面貌，而图形语言的形成基础是标准化，这使现代人享受到了无尽的实惠和便捷，并处于“直接轻松”的状态之中。设计没有了窃窃私语和曲径通幽，情节性、艺术性以及特有的文化意义被抽象形式所置换，人们愉快地沉溺于丰裕社会的尽情消费之中。

要对当代设计的发展纹脉有清晰的了解，首先应认知现代主义，因为现代主义是20世纪设计的引导与核心。这里我们有必要指出现代设计与现代主义的关系。现代设计是以20世纪现代工业文明为背景的各类设计活动的统称。现代主义则是20世纪在欧美出现的涉及范围极广的文化、艺术、意识形态运动。在这场历时数十年的运动中，文化、艺术、设计、哲学体现出各自不同的内容和特征，但有一个共同的目标就是向传统挑战。艺术上的现代主义包含了多种艺术风格，如立体主义、超现实主义、表现主义、达达主义等等，以一种反叛的民主主义精神向传统的理性观念和古典主义挑战，宣扬艺术中个性与自我表达的重要性；而现代设计则是把设计从传统的为少数权贵服务的方向，改变为设计从功能

005. 汽车（美国艺术中心学院
交通工具设计作品）

车身设计呈流线型，体现了
现代汽车的概念化倾向。

006. 充气家具 (德国汉诺威 1999年度设计大奖赛前10名获奖作品之一)

形式简约, 色彩鲜艳, 更主要的是充气家具的舒适与方便性。

007. 幼儿数字声音工厂玩具 (1999年世界重量级设计杯赛入围作品)

摆脱传统儿童玩具设计的简单化, 有助于激发儿童的参与性。

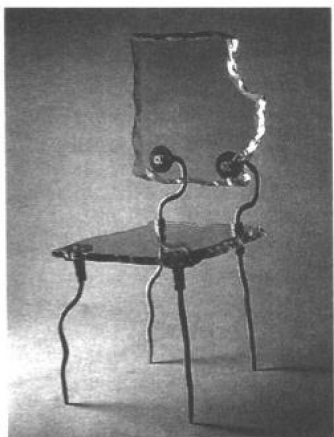
006

出发为社会大众服务的方向, 充满了理想化的乌托邦色彩, 致力于创造一种非个人化的, 适应工业化大批量生产的, 具有社会共性的新设计。前者强调个性表达, 后者更强调社会服务。

而当代设计则是一个尚未确定的称谓, 也无明确的时限划分, 它是从 50 年代后对现代设计运动的再认识开始的。发达的西方世界进入了“消费时代”, 物质生活富足, 人的心智与复杂感受被最大限度地定义在抽象和简化的概念之中。这种状况引发了人们对文化生态危机的关注。在设计上表现为对人格意义的关怀, 包括对生态环境的关注、对文化取向的思考、对艺术意义的思考、对设计语汇的思考、对已有经验的再评价等等。所有这些都建立在对现代设计运动的批判之上, 产生了当代设计多元化的发展格局以及各种设计运动, 如后现代主义、解构主义、新

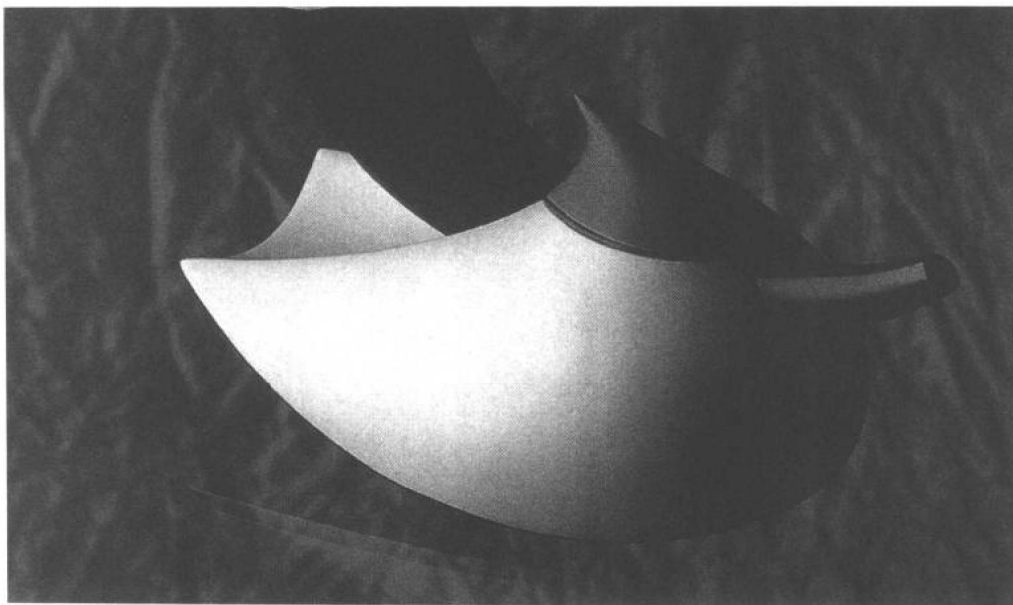

007

012. 玻璃与金属构造的椅子
英国玻璃艺术工作室制造 1985
年 丹尼·拉利

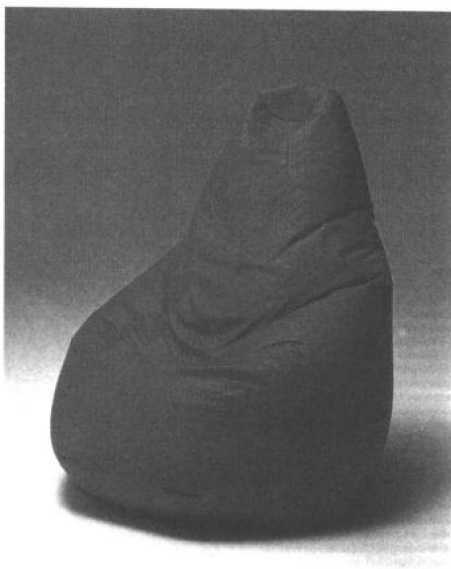
将两块玻璃用金属支架焊接起来。椅背的玻璃切割为不规则形，打破了传统设计形式的对称与和谐。

008. 幽灵茶壶 阳极氧化铝、有机玻璃 罗伯特·福斯特

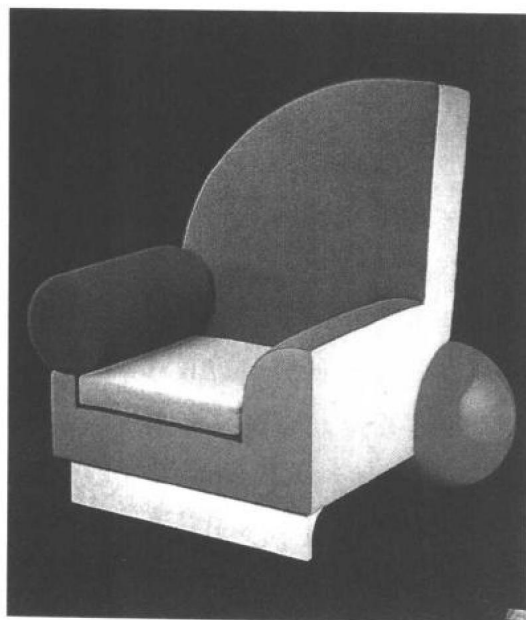
通过铝的氧化（染色），使两种材质完美结合，形式和色彩共同构成整体视觉效果。

现代主义、高技派、孟菲斯前卫派等。计算机科技的广泛应用则使当代设计形态更为丰富，更具飞速变化的特征。当代设计的观念在高科技手段的驱动下发生着深刻的变化，人们不再满足物质功能完善所带来的愉

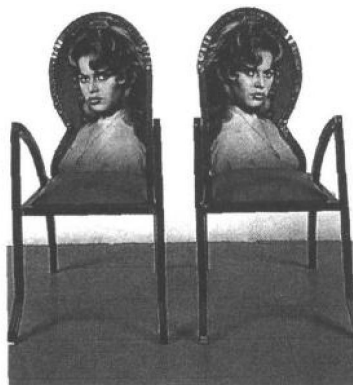
009. D200“袋子”沙发 1968—1969年 皮尔罗·加提等人

造型上完全改变了传统椅子的形式，只是一个装满了聚苯乙烯颗粒的口袋，它可以根据人体坐姿的变化随意成型。

010. 沙发 1982年 彼特·塞尔瑞

孟菲斯设计风格，简单的几何形式设计，色彩鲜艳。

013

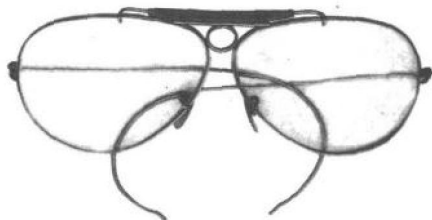
013. 椅子 1986年 迈克尔·塞里格

椅背的创新使得椅子形成了新奇而又荒诞的视觉效果。

悦，由于资讯的广泛获取，信息的快速转换，人与世界的相互生成已不再满足于简化直接的状态之中，人们在反思中意识到文化生态危机是导致自然生态危机的诱因。当代设计在继承现代设计抽象、直观的图形语言的同时，更多地强调了人格含义与文化象征，使设计更符合当代人多层面的需求，由此提出“关注设计，就是关注人类”的新观念。

011. 桌子 1977年 皮特瑞斯·万得瑞
从形式和结构上突破传统家具的设计形式。

014. 护目镜 1939年 玻璃、塑料 布查德
强调了对形式的追求，它的设计主要是为了能够适应标准化的大批量的市场生产。

Bauhaus's concept

