

JINXIANDAI
SHEJISHI

高等教育“十二五”规划教材

近现代设计史

刘海年 张立平 编著

辽宁科学技术出版社

JINXIANDAI SHEJISHI

高等教育“十二五”规划教材

近现代设计史

刘海年 张立平 编著

辽宁科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

近现代设计史 / 刘海年, 张立平编著. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2014.9

高等教育“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5381-8612-3

I. ①近… II. ①刘… ②张… III. ①设计—工艺美术史—世界—近现代 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第090386号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 184mm × 260mm

印 张: 11.25

字 数: 220千字

出版时间: 2014年9月第1版

印刷时间: 2014年9月第1次印刷

责任编辑: 韩延本

封面设计: 刘冰宇

版式设计: 于 浪

责任校对: 唐丽萍

书 号: ISBN 978-7-5381-8612-3

定 价: 45.00 元

投稿热线: 024-23284372

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

<http://www.lnkj.com.cn>

绪论

18世纪欧洲工业革命开始后,随着机器化大生产、劳动分工和商业经济的发展,社会结构和文化也有了时代性的变化。1851年英国伦敦的“水晶宫”国际工业博览会,引发了一些设计理论家的思考,如英国的拉斯金和莫里斯等对水晶宫展览中的设计产品进行了评论,拉开了19世纪下半叶到20世纪初设计革命的序幕。

以英国的威廉·莫里斯为代表的设计师发起了英国工艺美术运动,想通过对机器化大生产的反对来实现一种新的设计形式,改变机器化生产给设计带来的单一、粗糙的制作形式,提出了“美与技术结合”的设计原则,主张设计忠实于原材料,反对过分修饰。19世纪末,“新艺术运动”的设计潮流在法国兴起,设计师们尝试用自然界中抽象出来的新形式代替以往巴洛克、罗可可等古典样式,为20世纪现代设计的兴起开辟了道路。20世纪初,由于科学技术的发展,新产品不断涌现,传统的概念、设计形式无法适应新的功能要求,而新的技术和材料又为实现产品的新功能提供了更多的可能性。这一时期,以颂扬机器及其产品、强调几何构图为特征的未来主义、风格派和构成主义等现代艺术流派兴起。以勒·柯布西耶、格罗彼乌斯等为代表的现代设计的开拓者们开始努力探索新的设计道路,以适应现代社会对设计的发展要求。“功能第一、形式第二”的设计理念发展起来,奠定了现代设计的基础。第一次世界大战后,1919年在德国,“包豪斯”设计学校的成立,进一步从理论上、实践上和教育体制上推动了现代设计的发展。在美国,以罗威为代表的第一代职业设计师就是在这种社会发展的时代背景下出现的,并且具有广泛的世界影响力。第二次世界大战后,美国工业设计所取得的成就为世界所瞩目,原苏联、日本等新兴工业化的国家对工业设计也非常重视。日本的工业设计由战后初期的模仿,经过一段时间的发展,具有了自己国家独特的设计风格,在世界上有较高的影响力。20世纪70年代末,中国开始对工业设计重视起来。1987年,中国工业设计协会成立,在一定程度上促进了工业设计在

我国的发展。

近现代设计史大致划分为三个发展时期。第一个时期是自18世纪下半叶至20世纪初期，这是现代设计的萌芽阶段。在此期间，新旧设计思想开始交融、激变，设计观念的改变使传统的手工艺设计逐步向工业设计过渡，并为现代工业设计的发展探索出道路。第二个时期是在第一次和第二次世界大战之间，这是世界现代设计形成与发展的时期，这一期间，现代设计已有了相对完善的理论，并在全世界流行。第三个时期是在第二次世界大战之后，这一时期，现代设计与工业生产和科学技术紧密结合，获得了重大发展。欧洲国家的设计思潮呈现多元化发展态势，出现了众多的设计流派、设计理论、设计师、设计团体、设计杂志等，复杂丰富的设计格局在20世纪60年代后开始形成并逐渐发展。

本书共分12章，对世界现代设计史的源流、发展及现状进行通论式的阐述，描述世界现代设计史上各个时期的重要流派、代表人物、主要作品，展现世界现代设计史的基本轮廓。近现代设计史理论包括范围很广阔，主要包括现代建筑史、工业产品设计史、平面设计史、时装设计史、广告设计史等，而在每一个范畴中，又有派生的理论分支，比如在建筑理论中，又有室内设计、环境设计、景观设计、城市规划等理论分科。近现代设计史也基本是按照这些门类分开进行研究的，具体内容包括：水晶宫展览、工艺美术运动、新艺术运动、装饰艺术运动、德意志工业联盟、设计的风格、设计中的构成主义、包豪斯、美国的设计、流线型设计、有计划的废止制、波普设计、意大利现代艺术的发展、后现代主义设计、孟菲斯设计集团、绿色设计、斯堪的纳维亚设计、波兰的招贴设计、古巴的设计、现代主义设计运动、国际主义风格、后现代主义设计、中国近现代设计等。

本书在写作的过程中，参考了何人可先生、朱和平先生、夏燕靖先生的部分文字，在此深表谢意。本书对近现代设计史的内容进行了一定的丰富，以期在对近现代设计史的研究中探索适合我国设计和设计理论的发展规律，这也是本书的初衷。

本书可作为艺术设计和美术专业的本科生及研究生学习用书，也可作为其他专业学生了解近现代设计历史的普通读本。

编者

目 录

绪论	001
第一章 工业革命前的手工艺设计	001
第一节 设计概念产生以前	001
第二节 工业革命时期的艺术设计	004
第三节 设计概念的出现	007
作业一	011
第二章 现代设计的萌芽与工艺美术运动	012
第一节 “水晶宫”世界博览会	012
第二节 工艺美术运动的概念	014
作业二	019
第三章 新艺术运动	020
第一节 新艺术运动的起源、风格及其影响	020
第二节 法国的新艺术运动	024
第三节 英国的新艺术运动流派	028
第四节 德国的新艺术运动流派	029
第五节 西班牙(曲线派)的新艺术运动流派	030
第六节 奥地利(直线派)的新艺术运动流派	031
第七节 美国的新艺术流派	034
第八节 自成体系的北欧设计	038
第九节 德意志制造联盟	039
作业三	042
第四章 装饰艺术运动(Art Deco)	043
第一节 装饰艺术运动的起源、风格及其影响	043
第二节 装饰艺术运动在法国的表现	045
第三节 装饰运动在美国的表现	049
第四节 装饰艺术运动在其他国家的表现	051
作业四	052
第五章 现代主义设计的兴起	053
第一节 现代主义设计的起源、概念、风格及影响	053
第二节 现代主义设计的奠基人	055
第三节 荷兰风格派	059
第四节 俄国构成主义	061
第五节 现代主义设计在欧美其他国家的表现	065
作业五	071
第六章 包豪斯	073
第一节 包豪斯的出现	073
第二节 包豪斯——现代主义设计教育体系的形成	076

第三节 包豪斯的设计成就	079
第四节 包豪斯的历史作用及影响	081
作业六	083
第七章 工业设计的兴起和现代设计的职业化	084
第一节 战争期间欧洲设计师的大量移居及设计的发展	084
第二节 美国战后工业设计的飞速发展	085
第三节 德国20世纪30~50年代的工业设计	089
第四节 意大利现代设计艺术的发展	093
第五节 英国现代设计的发展	095
第六节 日本现代工业设计的起步	097
第七节 斯堪的纳维亚国家现代设计的发展	099
作业七	103
第八章 国际主义设计风格	104
第一节 科学技术的发展及审美观念的变化	104
第二节 国际主义设计运动的概述	105
第三节 新现代主义	108
第四节 波普设计风格	109
第五节 战后斯堪的纳维亚国家的设计	112
第六节 战后意大利的设计运动	113
第七节 战后的日本设计	115
第八节 战后发展中的美国设计	117
第九节 欧洲其他国家的设计	122
作业八	125
第九章 后现代主义时期的设计	127
第一节 后现代主义设计的特征及理论探索	127
第二节 后现代和后现代主义	130
第三节 后现代主义与工业产品设计	137
第四节 高科技设计风格	139
第五节 解构主义	141
第六节 后现代主义设计时代的平面设计	142
第七节 其他设计风格	146
作业九	150
第十章 信息社会的设计	152
第一节 计算机技术的发展与工业设计	152
第二节 美国信息时代的工业设计	155
第三节 欧洲及日本信息时代的工业设计	157
作业十	161
第十一章 中国近现代时期的艺术设计	162
作业十一	168
第十二章 新中国时期的艺术设计	169
作业十二	171
参考文献	172

第一章

工业革命前的手工艺设计

近现代设计史是对一定的历史时期内设计发展过程中的事件、现象、潮流、观念、风格特征、各种派别、各种人物、代表国家、发生时间、代表思想等内容的总结，是对某一特定时期的设计发展规律的描述。近现代设计主要是从国外发展起来的，欧洲手工艺设计的发展是近现代设计发展的基础。设计是在材料、结构、技术等条件下的功能化、形式感的体现，要符合实际的功能与环境。在手工艺制作时代，设计作为一门艺术，仍具有很大的独立性，反映着不同时代的思想和文化特征。工业革命前的外国设计中，设计的风格远比其功能、技术的发展变化丰富得多。国外手工艺时代的设计发展与中国手工艺时期有许多差别。中国的设计风格演变相对缓慢，各历史时期的设计风格虽然不尽相同，但总体来说还是一脉相承的，中国建筑设计的风格特征是典型代表。在设计发展的进程中，世界各国设计水平的发展是不平衡的，它们的设计通常不在一个发展水平上，这也与各个国家当时的经济、文化发展状况有关系，就像中国家具的设计发展受到建筑艺术的影响一样，欧洲建筑设计对于设计的发展也有直接影响，如中世纪的哥特式建筑直接影响了哥特式家具，17世纪的罗可可建筑风格又直接影响了罗可可式的家具设计和其他家用产品设计的风格，现代建筑对于工业设计的影响是毋庸置疑的。学习近现代设计史，要对建筑艺术设计风格的发展以及对其他设计艺术风格的影响进行研究。在每一个设计历史时期，往往只有少数几个国家代表着当时设计发展的主流，对主要国家设计风格特征深入、细致的探讨有助于近现代设计史理论的发展和创新。

第一节 设计概念产生以前

在设计概念的产生过程中，手工劳动起着决定性的作用。劳动创造了人类社会，而人类为了自身的生存就必须改变自然界与人类的关系。人类社会开始出现时只会用天然的石块或棍棒作为简单的工具，在以后的长期社会发展中逐渐学会了挑选适合自己使用的石块打制石器，作为敲、砸、刮、割的工具，这种石器是人类最早的劳动产品。由于人类有意识、有目的的劳动活动，因此，出现了石器生产工具，这种生产石器工具的意识性，是设计意识产生的主要特征之一。

人类社会从采集、渔猎过渡到了以农业为基础的社会生产活动。在这一漫长的人类社会演变中，人类逐渐发明了制陶和炼铜的方法。随着新材料的发明，人类社会各种生活用品和生产工具也不断被创造出来，满足当时社会发展的需要，是人类的设计活动日益丰富并走向手工艺设计的新阶段。手工艺设计阶段从原始社会后期开始形成，经过奴隶社会、封建社会一直延续到工业革命时期。在数千年漫长的历史发展历程中，人类的

手工艺设计,在各地区、各民族中都形成了具有鲜明特色的设计风格。在手工设计的各个领域,像建筑、金属制品、陶瓷、家具、装饰、交通工具等方面,都有无数的代表作品,这些丰富的手工艺设计是现代设计发展的历史源泉。

人类手工艺设计阶段由于受当时生活方式和生产力发展水平的影响,设计的产品大都是比较简单的生活用品,如陶瓷制品、家具以及各种生产工具。制作形式主要依靠手工劳动,一般都是以个人或封闭式的小作坊为主,生产者和设计者往往就是一个人或一个作坊,生产者在生产产品时可以有自由发挥的余地,因而生产出的手工产品具有一定的手工艺特征,是体现设计风格和手工产品价值的一种最直接的方式。这一点与现代化工业大生产完全不同。设计反映着当时社会的思想变迁,体现了当时社会人们生活方式和审美意识的演变,也由于各个国家不同的社会历史发展特点,形成了各个国家不同的设计风格。以下是对欧洲国家在工业革命之前几个比较有影响的艺术设计风格的简单介绍,作为对近现代设计史描述的一个过渡。

1. 拜占庭艺术

拜占庭艺术就是指东罗马帝国的艺术。大体来说,所有拜占庭的艺术都充满了精神的象征主义。拜占庭艺术是从大约5~15世纪中期在东罗马帝国发展起来的艺术风格。拜占庭艺术融合了古典艺术的自然主义和东方艺术的抽象装饰特质。拜占庭艺术最后的辉煌出现在13~15世纪中期的巴列奥略王朝统治时期,它被称为拜占庭复兴。在后期阶段的宗教艺术表达了更多的情感和自然主义。建于第一个黄金时代的圣索菲亚教堂(图1-1)是拜占庭建筑的杰出典范。到第二个黄金时代,几乎所有的教堂都是呈希腊十字形平面。拜占庭工匠将马赛克艺术发展到了新高度,彩色玻璃和金色背景创造出闪亮的光色效果,马赛克装饰教堂的墙壁和天花板,美化上帝和君王。第一个黄金时代最好的马赛克作品有意大利拉文那的圣维塔雷教堂。

图1-1 圣索菲亚教堂内景

2. 古希腊罗马艺术

大约在10~12世纪欧洲基督教流行地区的一种建筑风格。罗马式建筑风格多见于修道院和教堂,是10世纪晚期到12世纪初欧洲的建筑风格,因采用古罗马式的券、拱而得名,给人以雄浑庄重的印象。对后来的哥特式建筑影响很大。罗马式半圆形的拱券结构深受基督教宇宙观的影响,罗马式教堂在窗户、门、拱廊上都采取了这种结构,甚至屋顶也是低矮的圆屋顶。门窗上方均为半圆形。在艺术风格上,罗马式教堂表现为堂内占有较大的空间,横厅宽阔、中殿纵深,在外观上构成十字架形。古罗马斗兽场位于意大利首都罗马市中心威尼斯广场的东南面,是古罗马帝国和罗马城的象征,是罗马古迹中最卓越、最著名的代表,是当今世界八大名胜之一。

3. 中世纪哥特式艺术

“哥特式”一词源于中世纪的建筑，是一种发源于北法兰西、普及整个欧洲的国际性艺术样式，是12~16世纪初期欧洲出现的一种以新型建筑为主的艺术，包括雕塑、绘画和工艺美术。这种建筑风格一反罗马式厚重阴暗的半圆形拱门的教堂样式，而广泛地运用线条轻快的尖拱券，造型挺秀的小尖塔，轻盈通透的飞扶壁，修长的立柱或簇柱，以及彩色玻璃镶嵌花窗，造成一种向上升华、天国神秘的幻觉，反映了基督教盛行的时代观念和中世纪城市发展的物质文化面貌。哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形拱门、大窗户及绘有圣经故事的花窗玻璃、整个建筑以直升的线条、雄伟的外观和教堂内广阔空间、再结合镶着彩色玻璃的长窗，使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。教堂的平面基本为拉丁十字形，但其西端门的两侧增加一对高塔。代表作品有法国的巴黎圣母院、德国的科隆教堂、英国的林肯教堂、意大利的米兰大教堂等。米兰大教堂是世界上最大的哥特式教堂。

4. 意大利的文艺复兴

文艺复兴是指13世纪末在意大利各城市兴起、以后扩展到西欧各国，于16世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动，带来科学与艺术的革命，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。文艺复兴时期艺术上的表现特点，主要是以写实为基础，开创了基于科学理论和实际考察的表现技法，把解剖学、光学、几何学及透视原理等方面的知识运用于艺术创造之中，对艺术创作技巧的提高做了深入研究。在建筑艺术方面，它以恢复古典建筑传统为目标，同时着重探讨建筑美感的理性法则。代表人物有达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等。

5. 17世纪的巴洛克艺术

巴洛克是17世纪广为流传的一种艺术风格。它的名称来自葡萄牙语或西班牙语，意思是“不圆的珠子”；又一说它来自意大利语，有奇特、古怪或推论上错误的含义。总的来说这个名称在当时含有贬义，是18世纪古典主义艺术理论家对上一个世纪一种艺术风格的称呼。

巴洛克艺术产生于16世纪下半期，它的盛期是17世纪，进入18世纪，除北欧和中欧地区外，它逐渐衰落。巴洛克艺术最早产生于意大利，它无疑与反宗教改革有关，罗马是当时教会势力的中心，所以它在罗马兴起就不足为奇了。可以说，巴洛克艺术虽不是宗教发明的，但它是为教会服务、被宗教利用的，教会是它最强有力的支柱。巴洛克风格以强调“运动”与“转变”为特点，尤其是身体和情绪方面的，巴洛克也是对矫饰主义的一种反对。巴洛克艺术有如下的一些特点：首先它是豪华的，既有宗教的特色又有享乐主义的色彩；二是它是一种激情的艺术，它打破理性的宁静和谐，具有浓郁的浪漫主义色彩，非常强调艺术家的丰富想象力；三是它极力强调运动，运动与变化可以说是巴洛克艺术的灵魂；四是它很关注作品的空间感和立体感；五是它的综合性，巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段，例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合，此外，巴洛克艺术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素；六是它有着浓重的宗教色彩，宗教题材在巴洛克艺术中占有主导地位。巴洛克画家的典型代表是比利时的鲁本斯、荷

兰的伦勃朗、西班牙的委拉斯贵兹、英国的凡·代克等。

6. 18世纪的罗可可艺术

法国18世纪的艺术样式，发端于路易十四（1643～1715）时代晚期，流行于路易十五（1715～1774）时代，风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称“路易十五式”。罗可可艺术风格是继巴洛克艺术风格之后，发源于法国并很快遍及欧洲的一种艺术样式。原意是指用贝壳、石块等建造的岩状砌石，源于中国的假山，玲珑剔透、华丽雕琢的艺术趣味，后指具有贝壳纹样曲线的主题，成为以室内装饰为主体的样式名称。罗可可艺术特点是室内装饰和家具造型上使用凸起的贝壳纹样曲线和莨苕叶呈锯齿状的叶子，C形、S形和旋涡状曲线纹饰，创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放而又纤细、轻巧、华丽繁复的装饰样式。如果说17世纪的巴洛克风格是以男性为中心、以路易十四的宫廷为舞台展开的奇特装束，那么18世纪罗可可风格则是以女性为中心、以沙龙为舞台展开的优雅样式。在画家华托、康斯博罗的艺术中，贯穿一种共同主题：把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。

7. 19世纪新古典主义

新古典主义，兴起于18世纪。新古典主义一方面是对巴洛克和罗可可艺术的反对，另一方面则是希望以重振古希腊、古罗马的艺术为信念。新古典主义的艺术家长刻意从风格与题材上模仿古代艺术，是经过改良的古典主义风格。欧洲文化丰富的艺术底蕴，开放、创新的设计思想，一直以来颇受众人喜爱与追求。新古典风格从简单到繁杂、从整体到局部，精雕细琢，镶花刻金都给人一丝不苟的印象。一方面保留了材质、色彩的大致风格，仍然可以很强烈地感受传统的历史痕迹与浑厚的文化底蕴，同时又摒弃了过于复杂的肌理和装饰，简化了线条。法国新古典主义美术的代表人物有大卫和安格尔等。

8. 19世纪浪漫主义建筑

浪漫主义在建筑上表现为追求超尘脱俗的趣味和异国情调。18世纪60年代至19世纪30年代是浪漫主义建筑发展的第一阶段，又称先浪漫主义。出现了中世纪城堡式的府邸，甚至东方式的建筑小品。19世纪30至70年代是浪漫主义建筑的第二阶段，它已发展成为一种建筑创作潮流。由于追求中世纪的哥特式建筑风格，故又称哥特复兴建筑。浪漫主义建筑主要是教堂、大学、市政厅等中世纪就有的建筑类型。它在各个国家的发展不尽相同。英国是浪漫主义建筑的发源地，最有名的建筑作品是伦敦的英国议会大厦、圣吉尔斯教堂、曼彻斯特市政厅等。法国的德拉克洛瓦是浪漫主义绘画的代表。

第二节 工业革命时期的艺术设计

一、工业革命时期的历史

18世纪60年代从英国开始的工业革命带来了设计的巨大变化。工业革命是指农业和手工业经济转变到以工业和机器制造业为主要的经济过程。工业革命（The Industrial Revolution），发源于英格兰中部地区，是资本主义工业化的早期发展历程，即资本主义

生产完成了从工场手工业向机器大工业过渡的阶段。工业革命是以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体手工生产的一场生产与科技的革命。由于机器的发明及运用成为了这个时代的标志,因此历史学家称这个时代为“机器时代”(the Age of Machines)。18世纪中叶,英国人瓦特改良蒸汽机之后,由一系列技术革命引起了从手工劳动向动力机器生产转变的重大飞跃。随后向英国乃至整个欧洲大陆传播,19世纪传至北美洲。

工业技术的进步主要表现在以下几方面:

- (1) 能源的变化:包括燃料和动力,如煤、电力、石油、蒸汽机和内燃机。
- (2) 材料的变化:采用新的原材料,如钢铁、玻璃等。
- (3) 生产的变化:发明众多新机器。
- (4) 分工的变化:劳动分工细化、专门化。
- (5) 运输的变化:蒸汽机车、轮船、汽车。
- (6) 技术应用的变化:由军事领域转向民用领域。

从工业革命开始,大量产品开始被工业化、批量化生产,新技术广泛被应用。

1. 设计与经济的关系

由于机器化大生产的开始,大量的产品被批量化生产,许多新的产品需要重新设计和改变,以适应新的时代的需求,有利于产品的销售,设计作为一种独立的艺术形式开始逐渐从作坊式的手工制作中脱离出来,形成独立的形态,也是对当时社会经济发展的一种促进方式。设计对当时的社会生产、科学技术、应用市场、消费形式都产生了巨大影响。

2. 设计与生产的关系

设计是为了生产而准备的一种形式上的、思维上的创意活动,是一种目的性非常强的造型活动,是手工业制作、工业生产相结合的思维创新,是生产目的的先期化。例如英国的保尔顿和魏德伍德工厂的成立预示着未来设计与生产发展的关系变化。这两个工厂相比较,基本的差别在于它们批量生产的类型不同。保尔顿的工厂是为趣味变换很快的时尚市场生产装饰品,而魏德伍德所生产的产品则必须将美学形式与实用和耐久的要求相协调。这两类有着不同设计含义的消费品范畴将随着工业化的发展而扩大;相同点就是尽管美学价值是重要的,但它从属于商业上的考虑,支配产品的准则是“它们能否销出”;还有两者的设计都主要源于厂外与生产过程无关的艺术家、建筑师以及其他的出版物等。在大多数情况下,设计被应用到了生产过程之中,而不是来自生产过程。随着生产厂家在规模、复杂性和专业化等方面的发展,设计与生产之间的脱节就会变得越来越严重。这里应该指出,工业化的过程并不总是伴随着生产技术上的根本变化。

3. 设计与技术的关系

设计是在手工业(落后技术)生产的基础上、结合工业革命(先进技术)机械化生产的特点,进行创造性的产品形式的设计活动。在18世纪下半叶英国工业变革过程中,新技术起了关键性的作用,例如使用蒸汽机就是机械化的第一步。保尔顿是在发展使用蒸汽机、并使之适用于制造产业方面的一个代表人物,也是使英国小五金商业化的重要人物。金属材料,特别是钢铁的广泛应用是工业发展的基础。从1776年起,瓦特和保尔

顿将蒸汽机应用到了许多工业生产之中。这一革新的作用是十分重大的,使得新的批量生产方式迅速发展起来。像改变人们行走方式的机械自行车、交通工具汽车的发明、飞机的施肥、自动控制排灌、联合收割机等技术的实现,改变了以往农耕时代的生产方式。

4. 设计与市场的关系

在工业革命出现之前,手工业制作者或者工匠师就是设计师和工程师,他们独立设计手工艺品的的外观,并且用手工的形式制作出来,制作的周期长,产品的数量少。工业革命之后,社会分工开始发生变化,设计逐渐从生产环节独立出来,成为一种专门化的设计活动形式,适应了工业革命带来的新技术、新材料、新市场的需求,极大地满足了社会的发展变化。设计开始逐渐为企业的生产服务,以生产为设计的价值体现,以市场需求为设计的目标。

5. 设计与消费的关系

设计的目的是为了使产品更加符合消费者的购买心理和市场需求,是随着消费的需求而变化的,有什么样的消费需求,就会有什么样的设计,设计活动逐渐市场化、灵活化起来,是促进消费、适应经济市场的一种社会变革。

现代设计初期:在现代设计开始出现时,面向大众化的设计活动或设计意识还比较模糊,无法准确把握设计的形式和风格,设计的本质属性还没有充分表现出来,设计的创意思维活动在一定程度上受到限制。

二、机器化大生产的发展对社会和生活的影响

机器化大生产对当时的社会和生活产生了巨大影响,具体包括以下几方面:

(1) 生产方式的变化:标准化、批量化、机械化的大生产的方式,改变了以往手工、半手工的生产方式。

(2) 传统设计无法满足新形势的要求:传统的设计形式和设计理念无法满足人们日益增长的物质和文化消费的需求。

(3) 工业革命导致了设计与生产销售的分离:工业革命使设计从手工生产中脱离出来,独立成为一种新的生产活动,并且与销售相分离,工业产品的设计分工越来越专业化、精细化、市场化。

(4) 工业产品具有大众化的审美特点,无国界、无地域、无阶级性,具有广泛的流通性、商业性。

(5) 先进的生产方式对新产品的设计要求与传统设计不适应,要求设计的形式、目的、审美都要与生产方式相适应,设计要为新的生产方式、新的产品、新的市场、新的消费人群服务。

机器化大生产在给人类生活带来极大便利的同时,也给人类带来了许多意想不到的副作用。生产事故经常发生,对身体有害的工作、生产环境,重复、沉重的机器化生产带来对身心的负面影响,机械生产对创作活动的限制,社会治安相对失控等不利因素越来越影响现代人的生活。

三、美国的折中主义

19世纪下半叶，欧美一些国家流行折中主义。当时的设计师们任意模仿历史上的各种风格，如古希腊、古罗马、拜占庭、中世纪、文艺复兴、东方艺术样式等，或把它们自由组合，不讲求固定模式，只求比例均衡，注重纯形式美，折中主义在美国最为突出。折中主义（Eclecticism）是一种哲学术语，源于希腊文，意为“选择的、有选择能力的”。后来，人们用这一术语来表示那些认同某一学派的学说，又接受其他学派的某些观点，表现出折中主义特点的哲学及其观点。

折中主义是把各种不同的观点无原则地拼凑在一起的做法及有关理论，其特征和表现是：把矛盾双方等同起来，不分主次；把对立双方调和起来，混淆是非；把一个事物的许多属性不加区别地东抽一点、西抽一点，做完全偶然的、机械的拼凑；在原则问题上模棱两可。没有自己独立的见解和固定的立场，只把各种不同的思潮、理论，无原则地、机械地拼凑在一起的思维方式，是形而上学思维方式的一种表现形式。

19世纪中叶以后，资本主义社会发展很快，文化和建筑也成了商品，于是，以抄袭、拼凑、堆砌为主的折中主义创作手法占了统治地位。其中，比较重要的是巴黎歌剧院。巴黎歌剧院的立面的构图骨架是仿意大利晚期巴洛克建筑风格。观众厅顶装饰得像一顶皇冠，门厅和休息厅尤其富丽堂皇，满是巴洛克式的雕塑、挂灯、绘画等。它的楼梯厅，设有三折楼梯，构图非常饱满，是建筑艺术的中心。

第三节 设计概念的出现

一、设计概念的出现

中国最早的《考工记》是中国第一部手工业工艺技术汇编，是古代科学技术与设计制作的经典文献。只是没有明确提出“设计”这一词汇，但是有“造物”、“创物”的名词提出，是中国最早对“设计”概念的解释。例如《考工记》中提出“知者创物，巧者述之，守之世，为之工。”我国1936年版的《辞海》中对“设计”又称“图案”（Design）的解释是：“美术工艺品及建筑物等，在工作之前，需先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置，表示此中考案之图样，称为图案，有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金工图案、装饰图案、广告图案等。”1983年第2版的《现代汉语词典》中对“设计”的解释是：“在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。”“设”：①设立；②筹划；③假设；④假如。“计”：①计算；②测量或计算度数、时间等的仪器；③主意、策略、计划；④做计划、打算；⑤姓。1998年教育部颁布的普通高校本科专业目录把设计这门学科命名为“艺术设计学”，国务院学位委员会颁布的研究生专业目录把它命名为“设计艺术学”，这是我国对设计的正式命名。

“设计”（Design）源于拉丁文“Desigara”，基本意思是徽章、记号等，即事物区别于其他事物的依据或媒介。英文“Design”的意思是通过行为而达到某种状态、形成某

种计划。是从文艺复兴时期发展起来的，其词义为：“艺术家心中的创作意图”，这时的设计概念还是在艺术范围内的称谓。1786年版的《大不列颠百科全书》中对Design的解释为：“指艺术作品的线条、形状在比例、动态和审美方面的协调。”这是设计词汇在当时社会时期的称谓，后来又有所拓宽，逐渐从艺术的范围内发展出来。

二、设计概念的发展

张道一先生在1993年主编的《工业设计全书》中对“设计”一词的解释为：①Design的基本意思是“为实现某一目的而设想、计划或提出方案”，是思维、创作的动态过程，其结果最终以某种符号（语言、文字、图样及模型等）表达出来。②设计是一个多义词，所指极为广泛，使用该词时，一般应加适当的前置词以限定，来表达一个完整而准确的意思。如服装设计、包装设计、环境艺术设计、计算机程序设计等。只说“设计”，让人弄不清楚是指什么设计。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰语。设计词义的发展变化是与当时社会的发展需求有极大关系的。设计词汇内涵的转变也是随着人类对设计活动的范围、内容的需求不同而有相对化的演变。

在西方国家，“设计”的概念、词义也由于社会的发展而有不同程度的变化。19世纪“设计”的概念与“图案”相提并论，带有相当强的装饰意味。第一次世界大战后，德国包豪斯学院（Bauhaus）把“设计”一词用于一些课程的名称，如“金属设计”、“家具设计”等，使“设计”拥有了超越单纯艺术性和创造性实践行为的丰富内容。设计词义的扩伸使得相关的设计活动更加复杂，20世纪初，“设计”的词义内涵出现多样化：

①“设计”是在我们对最终结果感到自信之前，对我们要做的东西所进行的模拟。（鲍克《工程设计教学论文集》，1964年）

②“设计”是一种创造性活动——创作前所没有的、新颖的东西。（李斯威克《工程设计中心简介》）

③“设计”是使人造物产生变化的活动。（琼斯《设计方法——人类未来的种子》，1970年）

④“设计”是从现存事实转向未来可能的想象跃迁。（佩奇《给人用的建筑》，1966年）。

一种创造性活动（包括这种活动的产品），它的目的是要形成和调整对象——空间环境，在这个过程中使其职能和审美达到统一。”《简明不列颠百科全书》对它的解释为：“设计（Design）美术方面，设计常指拟定计划的过程，又特指记在心中或者制成草图模式的具体计划。产品的设计，首先指准备制成成品的部件之间的相互关系，这种设计通常要受到4种因素的限制，材料的性能、材料加工方法所起的作用、整体上各部件的紧密结合、整体对于观赏者、使用者或受其影响者所产生的效果。”

三、设计概念的当代性及可持续性

我国的艺术设计发展很快，各大高等学校大部分都开设了艺术设计专业。中国目前

已有正规的设计学院教学机构700多所,并且还在继续不断地增加中,招生人数则呈倍数增长,从事设计活动的人数也越来越多,设计的领域在扩大,现代社会是一个需要设计的时代,设计越来越成为现代社会中重要的创造活动。在这些设计院校的设计课程中,有的侧重于工业设计,有的侧重于城市建筑设计,有的侧重于平面设计等。由此,设计的概念也有了更加丰富、具有时代特色的内涵,是一个运动发展的概念。我国的设计界对于装饰艺术、工艺设计、实用设计、艺术设计等概念,曾有过论证过程。随着社会的进步、工业的发展,对于以上的概念争论开始淡化,而对于“艺术”与“设计”的概念划分开始关注,对彼此间的关系进行着重新的定位,这是对欧洲文艺复兴时期以来设计概念在艺术范围内的延续和发展。社会进步和工业革命是使“设计”这一概念具有相对独立的客观条件。

欧洲工业革命前,人们将“设计”理解为工业设计中的制作技术和装饰技巧。生产力的水平决定了手工艺人们只能依靠手工劳动来完成对器物的完成品的实现。工业革命后,“设计”概念主要是指工业设计。设计的目的是指为满足人的实际需求,设计图纸化、批量化的生产,是工业设计革命后的一段时期内人类设计活动的一大变化。1957年6月成立的国际工业联合会(ICSID)曾多次组织专家给工业设计下定义。1964年该联合会在比利时的布鲁塞尔召开的设计国际会议上首先讨论了设计的定义。当时任德国乌尔姆高等造型学校校长的马尔多纳多认为设计不应是工业生产的一个方面,而是独立的活动。这个著名定义1965年发表在马尔多纳多的《设计教育》一文中,即“设计是一种创造性的活动,旨在确立工业产品的形式属性。虽然形式属性也包括产品的外部特征,但更主要的却是结构和功能的相互联系,它们将产品变成从生产者和消费者双方的观点来看的统一整体。”这之后,工业设计的范围又扩大了许多。1980年该联合会第11次年会上公布了根据时代的发展而加以修改的新定义:“就批量生产的工业产品而言,凭借训练的技术知识、经验及视觉感觉而赋予材料、结构、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格,叫作工业设计。根据当时的具体情况,工业设计师应在上述工业产品全部侧面或其中几个侧面进行工作,而且当需要工业设计师对包装宣传、展示、市场开发等问题付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时,这也属于工业设计的范畴。”设计的概念随着社会的进步、时代的发展、生产力的提高也在做着适时的调整。现代社会中,由于生产力的极大提高,数字技术和信息技术的高度发展,“设计”的概念也就具有了更加生动、鲜活的内涵。而且由于现代工业的极度发展,人类对于自然的无度开采,使得设计活动更加关注生态环境及人类的可持续发展性。设计概念的内涵和外延就是处于这种不断变化发展中,它的界定范围也更加人文化、科学化。

设计概念的发展变化是人类设计活动的抽象表现,它所具有的实用性、欣赏性、文化性、创造性、科学性的内涵,是社会进步、发展的一种标志。随着人类认识世界、改造世界能力的提高,设计的概念也会有更加科学的界定。

四、欧洲工业革命初期的工业设计

1. 魏德伍德与陶瓷工业

18世纪的陶瓷工业与家具行业有很大的不同，其组织化程度要先进得多。这一方面影响了陶瓷工业的商业结构，另一方面也影响了它的生产，使陶瓷工业在18世纪下半叶迅速扩展。魏德伍德1730年出生于一个陶匠家庭，他在将以家庭手工生产为基础、产品十分粗糙的陶瓷业转变成大规模工厂化生产的巨大转变中，起了关键性的作用。到了1775年，魏德伍德已有7名专职设计师。此外，他还委托不少著名的艺术家进行产品设计，以使产品能适合当时流行的艺术趣味，从而提高产品的销量。当时著名的新古典雕塑家弗拉克斯曼（John Flaxman, 1755-1826）、画家莱特（Joseph Wright）和斯多比斯（George Stubbs）都应邀为魏德伍德设计过产品。批量生产日用陶器需要一种比手工更快的装饰方法，魏德伍德使用了花边图集来表明标准的花边图案，使得熟练的工匠能依样复制，但这种装饰方法仍很费时。1752年，利物浦一家公司发明了一种将印刷图案转印到陶器上的技术，魏德伍德马上采用，以生产适合自己需要的花形。转印技术的使用，使手工艺设计的因素完全从日用陶器生产中消失了。魏德伍德的产品是与新古典主义相联系的。新古典不只是影响设计风格，它也寓意着一次意味深长的理性变化，是与正在兴起的理性主义思潮齐头并进的，即设计依赖于一系列的原理、规则和方法。魏德伍德的装饰用品不少是用一些特殊的矿物质烧制的，特别适于模仿古典的硬石雕刻。其中最有名的是1790年生产的“波特兰”花瓶，其原型是公元1世纪罗马时期制作的。这些仿古陶制品满足了新生的中产阶层对于古董的爱好，还有一些陶器产品也充满了罗马式古典复兴的气息。魏德伍德最大的成就之一是在1763年开始生产一种乳白色日用陶器，后来被赐予“女王”牌陶器的称号。这种陶器是革命性的，开辟了现代陶瓷生产的新纪元，迄今仍是魏德伍德陶瓷公司的重要产品。“女王”牌陶器把高质量与低廉的价格结合起来，并由于容易翻模成形，使大规模的工厂化生产成为可能。在回顾自己早期的工作时，魏德伍德曾写道：“关于形式的优美在当时是一个极少受关注的课题。”他后来常常描述自己的理想是“优美而简洁”。但是，他早期的实用陶器（大约始于1760年）却很少达到这一理想。在18世纪的工业设计中，装饰是一个不可分割的部分，魏德伍德这样的先驱性人物也难于免俗。然而，也有例外的情况，如魏德伍德的设计师率先推出了权威的茶壶形式，简洁而实用，自1768年以来一直在不断生产。这是一小部分杰出的设计超越常见风格的范畴而成为永恒佳作的特例。到19世纪初叶，“女王”牌陶器的形式大部分变得非常朴素，反映了材料自身及其生产工艺的特点，达到了魏德伍德“优美而简洁”的理想。“女王”牌陶器的优点之一是它能用在不同的地方，既能置于优雅的茶几之上，也可用于厨房。魏德伍德在近代设计史上占有重要地位。

2. 保尔顿与小五金工业

早在17世纪末，以生产各种金属小饰物为特色的小五金行业就已发展起来，满足越来越多的人对于奢华和时尚物品的消费需求。英国伯明翰的小五金产品种类很多，主要有金属纽扣、扣环、表链、墨水台、别针、牙签盒、烛台等，这些产品是伯明翰的大