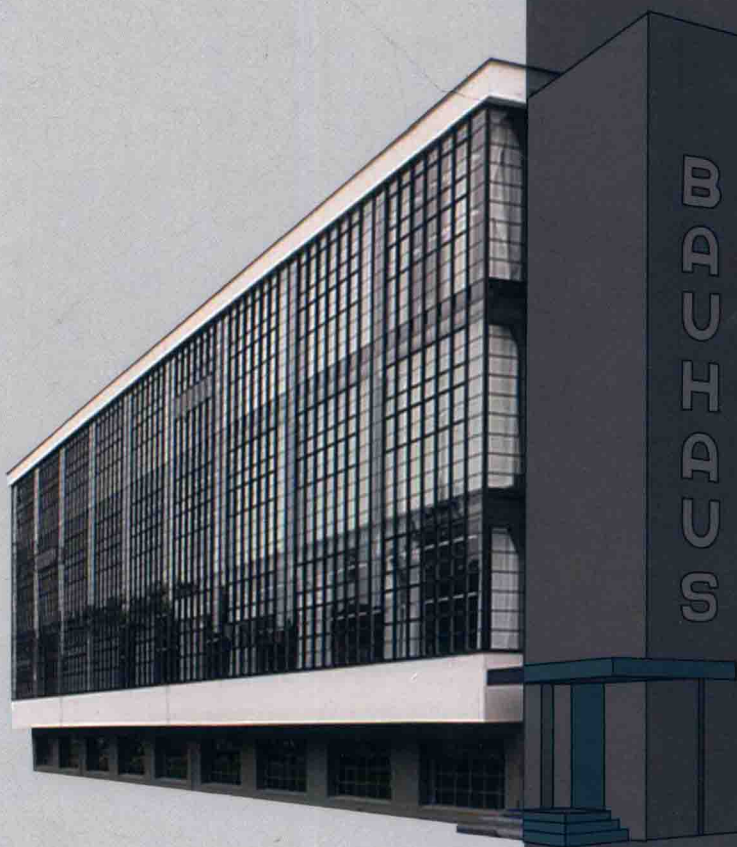

图说世界现代设计史

A PICTORIAL HISTORY OF MODERN DESIGN

BAUHAUS

杨勇 韩梦如 著

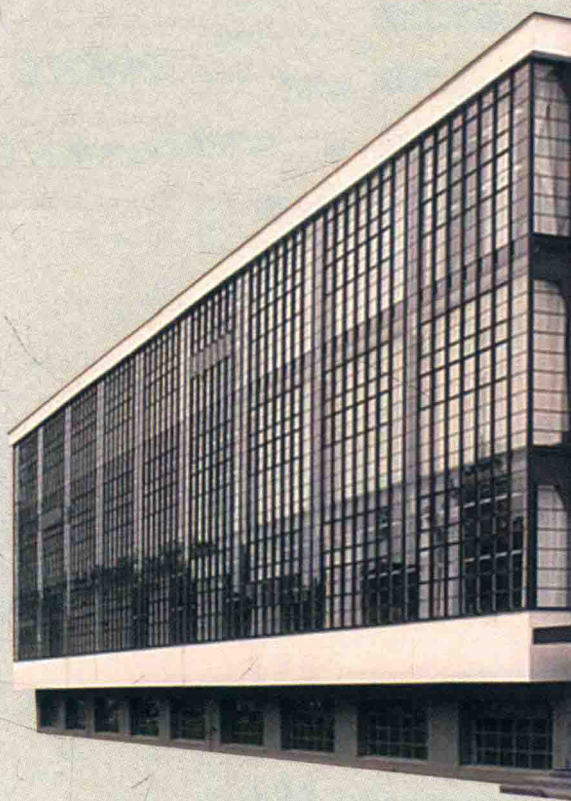
中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图说世界现代设计史

A PICTORIAL HISTORY OF MODERN DESIGN

MODERN DESIGN

杨勇 韩梦如 著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

图说世界现代设计史 / 杨勇, 韩梦如著. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5184-1393-5

I. ①图… II. ①杨… ②韩… III. ①设计—工艺美术史—世界—通俗读物 IV. ①J509.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 100233 号

责任编辑: 毛旭林

责任终审: 张乃柬

封面设计: 韩梦如

版式设计: 韩梦如

责任校对: 燕 杰

责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年7月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 100千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1393-5 定价: 68.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

161118K2X101HBW

Contents 目录

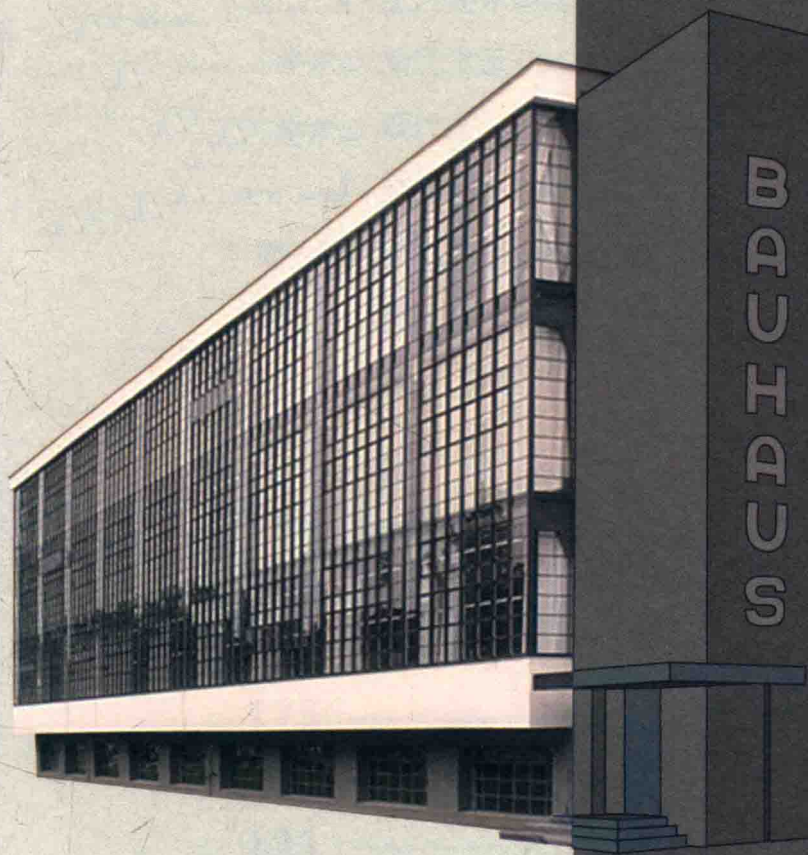
第一章	工业社会早期的设计	6
第二章	工艺美术运动	10
第三章	新艺术运动	14
第四章	现代主义设计运动	32
第五章	装饰艺术运动	50
第六章	斯堪的纳维亚风格	70
第七章	国际主义风格	84
第八章	“商业性”设计	90

104	第九章	有机现代主义
110	第十章	“无名性”设计
112	第十一章	高技术风格
115	第十二章	波普设计运动
119	第十三章	后现代主义
131	第十四章	解构主义
134	第十五章	新现代主义
141	第十六章	绿色设计
143		参考文献
144		后记

图说世界现代设计史

A PICTORIAL HISTORY OF MODERN DESIGN

MODERN DESIGN

杨勇 韩梦如 著

中国轻工业出版社

全国百佳图书出版单位

www.ertongbook.com

图书在版编目 (CIP) 数据

图说世界现代设计史 / 杨勇, 韩梦如著. —北京: 中国轻工业出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5184-1393-5

I. ①图… II. ①杨… ②韩… III. ①设计—工艺美术史—世界—通俗读物 IV. ①J509.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 100233 号

责任编辑: 毛旭林

责任终审: 张乃柬

封面设计: 韩梦如

版式设计: 韩梦如

责任校对: 燕 杰

责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 100 千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1393-5 定价: 68.00 元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

161118K2X101HBW

Contents 目录

第一章	工业社会早期的设计	6
第二章	工艺美术运动	10
第三章	新艺术运动	14
第四章	现代主义设计运动	32
第五章	装饰艺术运动	50
第六章	斯堪的纳维亚风格	70
第七章	国际主义风格	84
第八章	“商业性”设计	90

104	第九章	有机现代主义
110	第十章	“无名性”设计
112	第十一章	高技术风格
115	第十二章	波普设计运动
119	第十三章	后现代主义
131	第十四章	解构主义
134	第十五章	新现代主义
141	第十六章	绿色设计
143		参考文献
144		后记

写在前面的话

设计是人类造物文化及文明的重要体现，也是人类运用自然、技术和自身创造的美学形态去改造和完善那些每天都需要的生产、交换、生活和精神愉悦的重要方式。设计作为一种自觉的、智慧的、社会整体文化发展的产物，一直伴随着人类的创造性生产和自我完善的伟大进程。在华夏大地上，从石器时代、青铜时代、铁器时代、合金及机械时代，一直到当今新型媒材及数字化生产与交流的时代，每个人的衣食住行及审美与信息交流，都与设计活动及其日常运用有着密不可分的重要关系。其中，华夏文明在远古、中古和近古时代均积淀了丰厚精深的造物文化和独到的工艺与设计的美学（尽管它们尚不属于现代意义的“设计”范畴）。而西方18世纪中期至19世纪早期的两次工业革命，以及与之相随的手工艺及装饰艺术的变革运动直至现代工业设计文化的勃兴，都使得人类世界在物质文明和精神创造方面呈现出长足而迅速的发展，成为近现代世界文化和艺术的重要组成部分。如果说“艺术使人成为人”，那么设计艺术则使人类社会成为更为自由和富足的人类社会。

我们今天的高等设计教育与普及方式，一是需要由更多的学人及专业人士能够更多地接触世界设计艺术的成果，尤其是其原作、具体方法以及历史文献和文化观念的演进过程。二是需要在学校课堂之外让更多人可以接触到系统性和便捷化的普及读物或工具书手卷。而我们现在手中拿到的这本由杨勇和韩梦如所著的《图说世界现代设计史》，即是在这方面作出的可贵努力和奉献。它可以作为关于19世纪中期至20世纪晚期欧美设计史的通识性和普及性读物，尤其是为读者提供了在此时间轴上的西方设计史

经典作品的基本形貌、风格特点及有关的事件脉络与概说。特需指出的是，此“图说”的直观性、便捷性、条理性和知识性，恰是我们面向当今社会传播和普及近现代设计史及其概略所需要的。因此，我要向杨勇、韩梦如等参与著作工作的学人和出版机构表示敬意和祝贺。并愿此书可为关注和热爱世界设计文化与历史的读者带来方便和欣喜。谨此为序。

翁剑青

2017年5月于北京

第一章

工业社会早期的设计

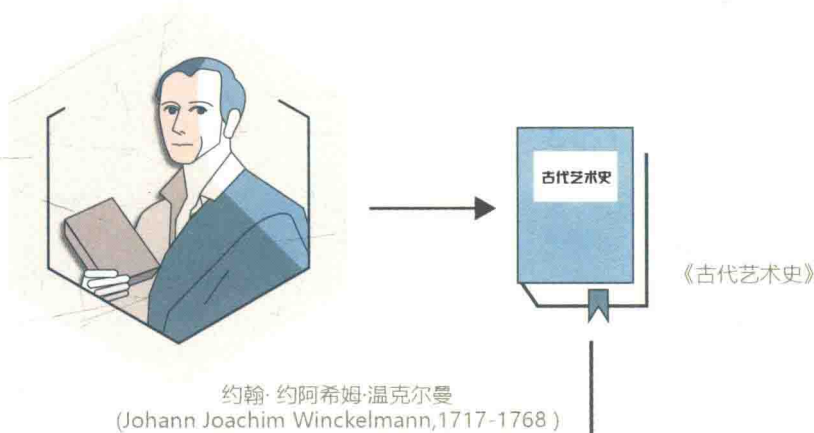

工业社会早期的设计

复古风潮

复古风潮的出现源于18世纪启蒙运动思想引起的设计观念的变化,同时也是为了满足新兴资产阶级的政治需要,从传统的设计思想中寻求共鸣。

总体上是指18世纪后期到19世纪后期西方设计领域中所出现的一种设计潮流,包括古典主义、浪漫主义、折中主义三种表现。其中,建筑设计领域的表现最为突出。

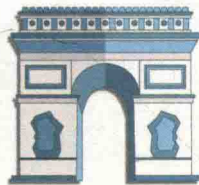
1756

古典主义

古典主义设计风格与当时欧洲一些地区的考古发现有直接的关系。法国的古典主义以古罗马样式为主,如巴黎万神庙、凯旋门等,而英国、德国的古典主义则以古希腊样式为主。

巴黎万神庙

凯旋门

浪漫主义

浪漫主义分为“先期浪漫主义”与“哥特式复兴”两个阶段。

英国议会大厦

巴黎圣心教堂

折中主义

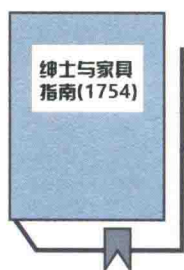
19世纪中后期的折中主义是古今设计发展的过渡阶段。

设计多元化

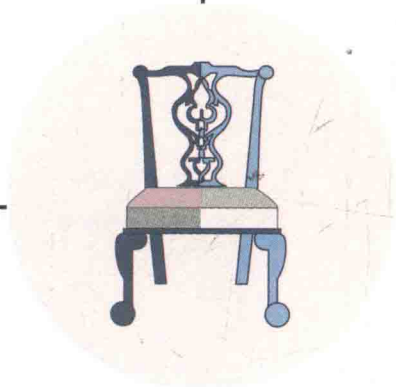
在工业革命之初，尽管在机械化和新的商业组织形式上发生了变化，但产品的种类，特别是日常生活用品的类型并无显著变化，仍然是家具、陶瓷、小五金一类的产品。在这一阶段，与产品设计密切相关的著名人物并不是艺术家或设计师，而是企业家和发明家，如齐彭代尔、约西亚·韦奇伍德、马修·保尔顿等。

家具设计作品

齐彭代尔式座椅

托马斯·齐彭代尔
(Thomas Chippendale,
1718-1799)

托马斯·齐彭代尔出身木匠世家，他于1753年在伦敦开设了自己的产品展厅，就此开创了自己的事业。1754年他出版了样本图集《绅士与家具指南》（*The Gentleman and Cabinet-Maker's Director*），作为公司的广告宣传。

1790

陶瓷设计作品

波特兰花瓶
设计师：约西亚·韦奇伍德
(Josiah Wedgwood, 1730-1795)

约西亚·韦奇伍德是英国著名的陶瓷艺术家。他设计的陶瓷分为两类，一类是有魅力的“装饰器皿”，另一类是与“装饰器皿”相对应的“实用器皿”。

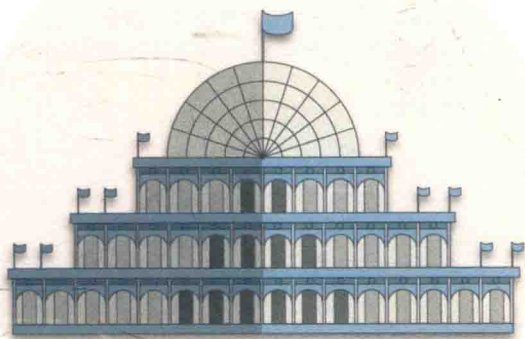
小五金设计作品

一对带羽饰的洛可可式水瓶
设计师：马修·保尔顿
(Matthew Boulton, 1728-1809)

发展蒸汽机并使之适用于制造产业的一位中心人物就是马修·保尔顿，他也是使英国小五金商业化的重要人物。保尔顿的主要设计方法是迎合市场的流行趣味。

1851年世界工业博览会

1851年，英国维多利亚女王和丈夫阿尔伯特公爵为了展示工业革命的成果、促进工业发展、使新技术引起广泛关注，在英国艺术学会（Society of Art）的倡议下，决定在伦敦的海德公园举办工业博览会。由于该世博会展馆建筑的外观如同水晶一般，也被称为“水晶宫博览会”（Crystal Palace Exhibition）。这是世界上第一个工业博览会，集工业革命之后人类近半个世纪技术成就之大成，也是这一时期技术与艺术分离的集中展示。

水晶宫

1851 1852

科学·工艺·
美术

歌德弗莱德·谢姆别尔在1852年出版的《科学·工艺·美术》一书中尖锐地指出：“我们有艺术家，但没有实在的艺术。”

歌德弗莱德·谢姆别尔
(Gottfried Semper, 1803-1879)

约翰·拉斯金
(John Ruskin, 1819—1900)

威廉·莫里斯
(William Morris, 1834-1896)

这次展览激起了各国对机械化大生产的重视，同时也引起了一些有识之士对当时机械化大生产单纯注重效率而忽视产品艺术性考量的关注。英国著名艺术评论家约翰·拉斯金和后来成为著名设计家、艺术家、建筑师的威廉·莫里斯在参观了博览会展出的产品之后深感不安，这次博览会成为引发他们二人发起“工艺美术运动”的因素之一。

第二章

工艺美术运动

工艺美术运动

针对19世纪下半叶工业革命后的过分装饰、矫揉造作的维多利亚风格，威廉·莫里斯等设计先驱们从不同角度探索工业时代的设计准则和美学标准，掀起了一场以追求自然纹样和哥特式风格为特征，旨在提高产品质量的手工艺设计运动，史称“工艺美术运动”（也称“艺术与手工艺运动”）。该运动发源于英国，波及整个欧洲乃至美国，并对后来的现代设计运动产生了深远的影响。主要代表人物有威廉·莫里斯、查尔斯·沃赛、阿瑟·马克穆多等。

英国

代表人物及其设计作品

威廉·莫里斯
(William Morris, 1834-1896)

威廉·莫里斯在《小艺术》中明确提出自己的设计思想。

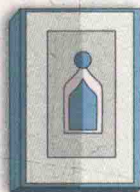
1853

1859

1864

1866

1877

《威尼斯之石》

红屋

苏赛克斯椅

约翰·拉斯金 (John Ruskin, 1819-1900)

英国工艺美术运动奠基人，其著作《威尼斯之石》表达了他的设计思想。

查尔斯·沃赛 (Charles Annesley Voysey, 1857-1941)

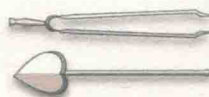
英国工艺美术运动的家具设计代表人物为查尔斯·沃赛。沃赛受莫里斯影响但与其又有所不同，其设计没有崇古之风，而是比较简单朴实，易于批量化生产，更接近工艺美术运动服务大众的精神实质。他继承了莫里斯的风格，达到很完美的高度，其作品是英国工艺美术运动全盛期的代表。代表作：橡木椅。

扶手椅

橡木椅

火钳与煤铲

扶手椅

1883

1897

1898

1900

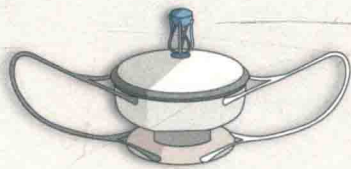
1902

为世纪行会设计的椅子
设计师：阿瑟·马克穆多

(Arthur Heygate Mackmurdo, 1851-1942)

银质水具

查尔斯·罗伯特·阿什比

(Charles Robert Ashbee, 1863-1942)

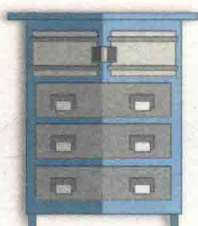
阿什比的命运是整个工艺美术运动的缩影。他是一位极具天分和创造性的银匠，主要设计金属器皿。这些器皿一般用榔头锻打成形，并饰以宝石，富有手工艺金属制品的独特风格。

美国

代表人物及其设计作品

家具设计
设计师：古斯塔夫·斯提格利
(Gustav Stickley, 1858-1942)

根堡住宅
设计师：格林兄弟
(Charles Sumner Greene, 1868-1957,
Henry Mather Greene, 1870-1954)

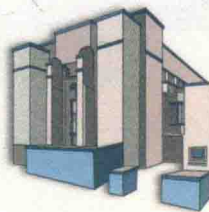

1902

1904

弗兰克·劳埃德·赖特 (Frank Lloyd Wright, 1867-1959)
美国伟大的建筑师，在世界上享有盛誉，是著名建筑学派
“田园学派”的代表人物。

芝加哥威丽茨住宅1

芝加哥威丽茨住宅2

拉金办公楼