

每章含 PPT 课件二维码

The History of
Western Art Design

西方艺术设计 发展史

唐济川 郑 艳 何艳婷 主编

全国高等教育艺术设计专业规划教材

中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

全国高等教育艺术设计专业规划教材

The History of
Western Art Design

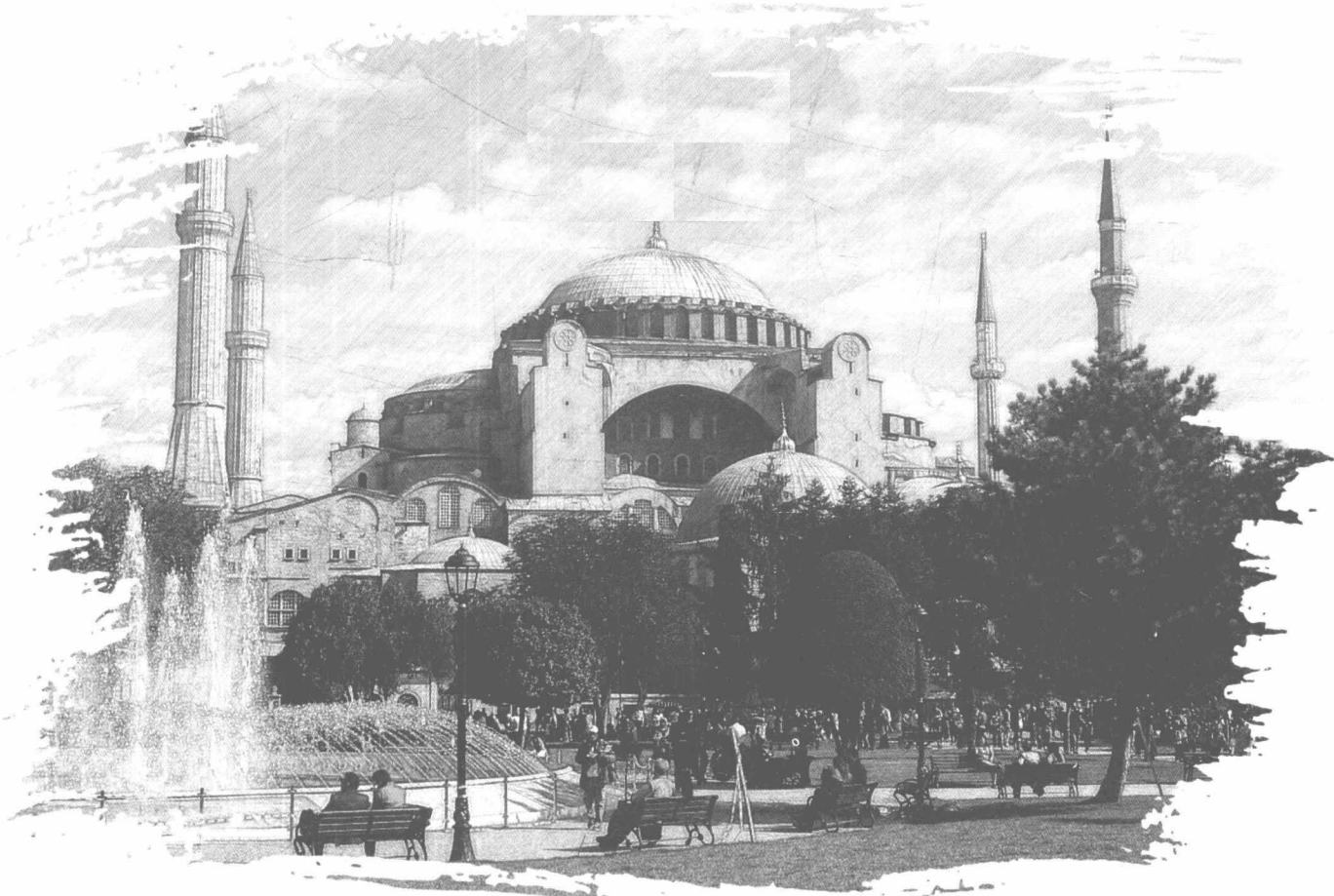
西方艺术设计 发展史

唐济川 郑 艳 何艳婷 主编

编写者（以姓氏笔画为序）

王君璐 师晶晶 杜 瑶 何艳婷

陈传志 郑 艳 唐济川 崔 莹

图书在版编目 (CIP) 数据

西方艺术设计发展史 / 唐济川, 郑艳, 何艳婷主编. —北京:
中国轻工业出版社, 2017.12
全国高等教育艺术设计专业规划教材
ISBN 978-7-5184-1691-2

I. ①西… II. ①唐… ②郑… ③何… III. ①设计—工艺美术史—西方国家—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第272820号

责任编辑: 李 红 责任终审: 张乃柬 整体设计: 锋尚设计
策划编辑: 杨晓洁 责任校对: 吴大鹏 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: 北京君升印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2017年12月第1版第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 12

字 数: 330千字

书 号: ISBN 978-7-5184-1691-2 定价: 45.00元

邮购电话: 010-65241695

发行电话: 010-85119835 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

170400J1X101ZBW

前言 PREFACE

人类艺术设计的历史可上溯到远古时代，它伴随着石器工具的制造与使用而发轫，并逐渐形成东西方两条设计文化的长河，其中闪耀着无数的思想火花、灿烂的文明成果，是先人征服自然、完善世界、服务自身的象征与见证。

本书旨在引领大家到西方艺术设计的长河中去探寻那文明创造的记忆：思想的智慧、功能的实用、技艺的光辉、巧夺的天工，以及大师们的风采等。如果能从前行者的足迹中得到启迪，并有助开创艺术设计崭新未来的话，那我们将备感欣慰。本书的编写从世界文明古国开始，围绕西方工业文明的发展进程这条主线，着重阐述其在工业化背景下的现代艺术设计思想、设计潮流，以及设计成果，以使读者能准确把握西方艺术设计发展的历史脉络和特点，从中找出规律性的东西，达到借鉴历史、创造未来之目的。

本书是对《中外艺术设计发展史略》（黄河出版社2008年版）的重编与调整，目的是为了适应新时代艺术设计理论教学发展的需要。本书的编写者大多是齐鲁工业大学艺术学院史论工作室的成员，重编意向和写作体例由唐济川提出，经讨论后实施。具体分工如下：绪论、第五章由唐济川负责编写；第一章由郑艳、陈传志编写；第二章由王君璐、何艳婷（淮阴工学院）负责编写；第三章由崔莹、杜瑶负责编写，第四章由郑艳、师晶晶、何艳婷负责编写；第六章由唐济川、王君璐负责编写；唐济川、郑艳负责全书的修改定稿工作。由于时间仓促，水平有限，错漏在所难免，恳请学界前辈、同仁，以及广大读者批评指正，以使本书不断完善。

本书在编写过程中，参阅、借鉴了国内外众多专家、学者的研究成果，并选用了许多设计大师的作品，在此一并表示

诚挚谢意！

本书得以出版，凝聚了众人的劳动和心血。在此，感谢齐鲁工业大学艺术学院领导的关心，感谢中国轻工业出版社编辑的努力与辛勤工作，感谢亲朋好友的理解，感谢同事们的帮助。如果没有大家的协同合作，就难有这本书的问世。

编者
2017年5月
于济南西部大学城

目录 CONTENTS

绪论

- 一、艺术设计的含义和特征 001
- 二、艺术设计史的研究范畴与意义 004

第一章 西方手工业时代的艺术设计

- 第一节 时代风貌与设计特征 010
 - 一、时代风貌 010
 - 二、设计特征 010
- 第二节 世界文明古国的设计 011
 - 一、古埃及文明与艺术设计 011
 - 二、古代两河流域文明与艺术设计 015
 - 三、爱琴文明与艺术设计 017
 - 四、古希腊文明与艺术设计 018
 - 五、古罗马文明与艺术设计 021
- 第三节 中世纪的艺术设计 023
- 第四节 文艺复兴至工业革命前的
艺术设计 029
 - 一、文艺复兴时期的艺术设计 029
 - 二、巴洛克风格 032
 - 三、罗可可风格 033
 - 四、新古典主义设计 035

第二章 向工业化转型时期的设计

第一节 时代风貌与设计特征	040
一、时代风貌	040
二、设计特征	042
第二节 工艺美术运动	043
一、工艺美术运动产生的原因	043
二、工艺美术运动的倡导与实践	046
三、工艺美术运动的意义与局限	049
第三节 新艺术运动	050
一、新艺术运动的成因与风格特征	050
二、新艺术运动在欧洲各国的表现	052
第四节 装饰艺术运动	059
一、装饰艺术运动的成因	059
二、装饰艺术运动在法国	062
三、装饰艺术运动在美国	064

第三章 工业化时代的设计

第一节 时代风貌与设计特征	068
一、时代风貌	068
二、现代主义设计的成因	068

三、现代主义设计的特征	069
-------------	-----

第二节 现代主义设计的涌起	070
一、德国工业同盟	070
二、俄国构成主义	073
三、荷兰的风格派	075
第三节 现代主义大师及作品	078
一、格罗佩斯及其设计	078
二、勒·科布西耶及其设计	080
三、密斯·凡德罗及其设计	082
四、弗兰克·赖特及其设计	084
五、阿尔瓦·阿尔托及其设计	086
第四节 现代主义设计的高潮	088
一、包豪斯及其设计教育	088
二、美国现代主义的崛起	095

第四章 战后欧美各国的设计

第一节 时代风貌与设计特征	100
一、时代风貌	100
二、战后现代设计发展的因素	100
第二节 欧美各国的现代设计	101
一、注重理性的德国现代设计	101

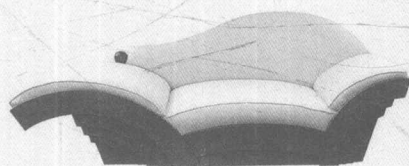
二、领先世界的意大利现代设计	106
三、高度市场化的美国现代设计	110
四、双轨并行制的日本现代设计	116
五、各具特色的斯堪的纳维亚设计	119

第五章 后工业社会的艺术设计

第一节 时代风貌与设计特征	126
一、时代风貌	126
二、后现代设计滋生的原因	126
第二节 后现代主义设计	128
一、理论探索与风格特征	128
二、后现代主义建筑设计	130
三、后现代主义产品设计	135
第三节 多元化的设计风格	137
一、波普设计	137
二、解构主义	139
三、减少主义	141
四、高科技风格	142
五、微建筑风格	144
六、微电子风格	145
七、高情感风格	145
八、新现代主义	146

第六章 当代艺术设计的发展

第一节 时代风貌与设计特征	152
一、时代风貌	152
二、设计的相关学科	152
三、设计与人类生活	157
第二节 当代设计的发展趋势	160
一、绿色设计	160
二、人性化设计	163
三、非物质设计	169
四、交互设计	172
五、未来风格设计	174
参考书目	177

绪论

艺术设计作为一门新兴的边缘性学科现已成为当代艺术教育中的热门专业,它渗透于社会各个领域,深深地影响并改变着人们的生活。艺术设计的含义极其广泛,艺术设计的历史悠久深远。设计伴随着人类而诞生,人类凭借着“设计”创造了自己的过去和现在,也必将凭借着“设计”开创美好的未来。从原始人为了生存而打造出第一件石器工具,到今天世界各国涌现出的数不胜数的设计佳作,以致形成的多种设计风格,艺术设计走过了曲折而漫长的发展历程,在人类历史上留下了绚丽多彩的篇章。而对于学习艺术设计的我们而言,若要创造未来,则必须以史为鉴!

一、艺术设计的含义和特征

在当今设计界,对于艺术设计的含义及本质特征,不同的人站在不同的角度和立场,给予不同的解答,可谓众说纷纭,莫衷一是。

1. 艺术设计的含义

设计(Design),作为人类特有的、有意识的生命活动,其含义是“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”。也就是说,设计是人们在生产劳动中,要把自然的物质改造成符合人类需要的产品前,在头脑中形成或制定的某种构想或规划。实际上,对设计的含义可以从多种角度来理解。

从空间范畴角度说,设计有广义与狭义之分。^①广义的“设计”其领域涉及人类一切有目的的创造活动,反映着人的自觉意志和经验技能,与思维、决策、创造等过程密切相连。对此,美国设计家帕培勒克有过精彩论述:“几乎一切时候我们的所作所为都是设计。因为设计是人类最基本的活动。为一件渴望

得到而且可以预见的东西所做的计划、方案也就是设计的过程。任何一种试图割裂设计,使设计仅仅为‘设计’的举动,都是违背设计先天价值的,这种价值是生活潜在的基本模型。设计是创作史诗,是绘制壁画,是创造绘画杰作,是构思协奏曲。设计同时又是清理抽屉,是拔出箱闭牙,是烤苹果派,是玩棒球的选位,是教育儿童。总之,设计是为创造一种有意义的秩序而进行的有意识的努力^①。”^②狭义的“设计”则特指美学实践领域内的,甚至仅限于实用美术范畴内的各种相对独立的构思与创造过程。主要包括广告设计、标志设计、包装设计、产品设计、服装设计、环境设计、展示设计等,狭义的“设计”更接近于“艺术设计”。

就语义的构成看,汉语中的“设计”,是“设想”与“计划”的意思,它原本是一个动词,后来逐渐演变为名词,指人从事创造活动之前的主观谋划过程,如《三国演义》里诸葛亮常言曰“待老夫设一计也”,就是形象的表述。拉丁语中的“设计”是“画记号、图案”的意思。而英语中的设计“Design”,由词根“sign”加前缀“de”构成。“sign”的含义广泛,有方案、目标、方向和预兆之意,“de”是指去实施或做某事。因此,“Design”一词的语义是通过行为而达到某种状态、形成某种计划,是一种思维过程或一定形式、图式的创造过程。“Design”也曾长期被用为名词,第一次世界大战后,尤其是德国包豪斯学院的建立,“设计”被用于某些课程的名目,如“金属设计”“印刷设计”“家具设计”等。从此“设计”作为名词流行起来。

从表现形态上讲,设计有两种:一种设计只属于生产过程的内部要素,产品的原型尚保留在生产者的头脑中;而另一种设计则是相对独立的创造活动,生

^① 尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,2000.

生产者要根据设计师预先设计好的图样进行加工。

“设计”在特定的历史阶段也有特殊的含义，如工业革命之前的“设计”，是指传统手工艺品的创作，它包含着人类对自己将要创造的产品的前期构想，以及使这种构想变为实际产品的整个制作过程，前者是“观念”的形成，后者是产品的“操作”。而在工业制品日益普及的现代社会，“设计”往往被当成“工业设计”（Industrial design）或“现代设计”（Modern design）的简称或代名词。也就是说，如果不加限制词，人们通常认为“设计”就是指“工业设计”或“现代设计”，它包括一切工业制品从材料、结构、功能、造型、色彩，一直到价格、包装、销售等多方面的、立体的、全方位的设计和策划。由此，现代设计是对手工艺品以外的人造物（或设计对象）的预想、策划和创造的过程，其目的就是要通过设计活动，使设计对象既满足人们的生理（功能）要求，又满足人们的心理（精神）需求。诚然，手工艺品也能满足这两方面的需要，其制作同样包含了某种设计过程，但它的制作方式是以个体为单位，或者以小作坊的形式存在的，且设计、制造与销售是一体的，整个过程通常是由多个个体来完成，是自然经济的产物。现代设计则不然，它产生于现代工业社会。机械化、批量化的大生产，使生产效率成倍提高，而生产成本则不断降低。在产品满足了人们量的需求后，人们也越加关注工业产品的品质与质量，开始了对美的追求。这也对设计提出了新的、更高的要求。在新条件下，设计逐渐从过去那种设计、制造与销售一体的状态中摆脱出来，走向了专业化、职业化的设计之路。设计的职业化又促进了现代设计的发展，而此后的（市场）激烈竞争更加速了现代设计的进程。因此，工业化是现代设计产生的历史根源，而市场竞争才是其发展的根本动力。

艺术设计也是设计发展过程中特定阶段的产物，它是设计在东方、在中国的特定表现形式，它几乎涵盖了西方设计概念中所有的内容，但又避免了与其他设计的混淆。它注重产品外在表现形式的设计和美学效果，即艺术设计活动更侧重于对人们精神需求和审美需要的那一部分内容的设计。

艺术设计是我国随着设计教育的发展而形成的一种约定俗成的说法。1998年，我国教育部为规范学科建设，在公布的专业目录中，将之前的各类设计统一一定名为艺术设计学或设计艺术学，并把其学科中的实践部分定名为“艺术设计”。现在说的艺术设计范围较为广泛，涵盖了工业设计、环境艺术设计、染织艺术设计、服装艺术设计、装潢艺术设计、广告艺术设计、陶瓷艺术设计等内容。所以，艺术设计和设计艺术基本上是一个意思，不过是同一事物的两种不同说法而已。我们在书中的表述一般采用“艺术设计”之说。

在艺术设计越来越趋向专业化的今天，设计的时代特征也日趋显著。一方面，许多旧有的设计在发展的过程中不同程度地应用了许多现代的表现手法，给人以现代感；另一方面，又有许多艺术设计的新鲜血液或新的概念不断注入。如艺术设计中绿色环保的概念、可持续发展的概念备受社会的关注，于是“可持续设计”“绿色设计”也就相应被提出。总之，随着科技的进步和社会的变革，加之商界对艺术设计价值认识的提高、艺术设计自身的逐渐完善和日益成熟，使之越来越科学化、系统化和专业化。

总之，尽管目前设计界对艺术设计的概念有多种多样的答案，但是，在这众说纷纭的回答中，依然包含共同性，即（艺术）设计是人类特有的创造物，是人类依照美的规律进行的、合乎目的的创造活动，反映着人的自觉意志和经验技能。或者说，艺术设计是人类依照自己的要求改造客观世界的自觉的创造性劳动过程的第一步，是人类以自身所能获取的经验为基础，把创造新事物的活动推向前所未有的新阶段的一种高级思维活动。在这一创造性活动中，人的判断、直觉、思维、决策等心理机制发挥着重要作用，并把目标指向改造客观世界的实践过程，同时也反映着人的本质力量和对美的规律的追求。

2. 艺术设计的特征

艺术设计作为人类特有的、有意识的创造活动，是依照美的规律所进行的合乎目的的创造工作，它反映了人的自觉意志和经验技能，体现了艺术设计的本质特征。

第一, 艺术设计的意识性与自觉性。人类的设计活动与其他一切动物的生产活动最重要的区别就在于, 人类的造物行为是一种有意识的、自觉的创造活动。马克思说: “诚然, 动物也进行生产。它也替自己构筑巢穴或居所, 例如蜜蜂、海狸、蚂蚁等所做的那样。但是动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西; 动物的生产是片面的, 而人的生产则是全面的; 动物只是在肉体需要的支配之下生产, 而人则甚至摆脱肉体的需要进行生产, 而且只有在他摆脱了这种需要时才真正地进行生产; 动物只生产自己本身, 而人则再生产整个自然界; 动物的产品直接同它的肉体相联系, 而人则自由地与自己的产品相对立。动物只是按照它所属的那个物种的标准和需要来进行塑造, 而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产, 并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象^①。”的确, 我们的祖先最初是以“拣”来的石器进行“生产劳动”的, 尽管这种“拣”已经含有意识的因素, 但不具有主动性。当“拣来”的石器被不断使用时, 其自身的简陋和不足逐渐被人意识和发现, 于是人们开始按照自身的需要, 进行自觉的、有意识的打磨加工, 创造出属于自己的工具。制造工具标志着人类的诞生, 因为它表现出的是一种“自由的、自觉的生命活动”或者叫作“有意识的生命活动”, 而“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来^②”。恩格斯也阐明了人与动物的本质区别: “动物仅仅利用自然界, 单纯地以自己的存在来使自然界改变; 而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务^③。”正是这种“有意识的生命活动”, 通过制造和使用工具, 使人类从自然界的支配下逐渐解放出来, 并使自己成为大自然的支配者; 而伴随着改造自然的实践的深入, 作为主体的人类在生理和心理诸方面也同时得到丰富和发展, 主体所蕴含的无限潜能逐渐发挥了出来。他们开始意识到自己所取得的成就, 他们

从自己打制的工具身上, 从捕获的猎物身上, 不仅看到了对象的使用价值, 还看到自己意志的实现, 看到自身的智慧、力量和技能, 即人的本质力量, 从而在内心引起满足、自豪和喜悦之情。因此, 有意识的、自觉的创造行为是艺术设计的特征之一。

第二, 艺术设计的目的性与预见性。人类的设计活动, 即造物行为始终都是一种有目的、有预见的创造活动。也就是说先有一个观念或目的, 然后才有相应的行动。马克思曾明确指出“蜘蛛的活动与织工的活动相似, 蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方, 是他在用蜂蜡建筑蜂房以前, 已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果, 在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着, 即已经观念地存在着。他不仅使自然物发生形式的变化, 同时他还在自然物中实现自己的目的。”^④恩格斯在《自然辩证法》一文中也指出: “人离开动物愈远, 他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”可见, 无论是人类早期的设计创造行为——把石器打制成球状、尖状、橄榄形……还是后来的设计作品——形式多样的青铜器物、色彩斑斓的陶瓷器皿、宏伟规整的宫殿建筑……所有这些创造活动, 都包含设计者预想的目的: 或适用, 或经济, 或美观。这目的, 体现着人类生活的需要、社会的需要, 以及时代的需要; 这预见, 反映着设计者对事物的认识、对规律的把握, 以及对美的探索。

第三, 艺术设计的规律性与审美性。既然人类的设计活动或造物行为是在认识和把握客观规律的基础上所从事的、高度自觉的、有目的的创造活动, 那么, 人类在确定了设计目标后, 都必须自觉地遵守客观世界和人类自身的规律, 以求很好地实现自己既定

① 马克思. 1844 年经济学——哲学手稿 [M]. 北京: 人民出版社, 1979.

② 马克思. 1844 年经济学——哲学手稿 [M]. 北京: 人民出版社, 1979.

③ 马克思, 恩格斯, 列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯选集 (第三卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1972.

④ 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第二十三卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1972.

的设计目标。正如马克思所说：“这个目的就给他的动作的方式和方法规定了法则（或规律）。他还必须使自己的意志服从这个目的^①。”实际上，人类的设计活动或造物行为的目的绝非单一的，它应是多样的。它除了要满足人的实际生活需求外，还要符合自然规律和美的法则，也就是说还要满足人的审美要求。因为“人也是按照美的规律来塑造物体”。我们知道，人类的审美意识起初只是依附于劳动成果（工具、武器、猎物等）的使用价值之上的一种附带的精神价值，但它们一经产生，就必然作为一个客观的对象，一方面满足着人类对它的需求，同时又进一步丰富和扩展了人类的审美意识和感官功能，即丰富和扩展了人性。正如马克思所说：“只是由于属人的本质的客观地展开的丰富性，主体的、属人的感性的丰富性，即感受音乐的耳朵，感受形式美的眼睛，简言之，那些能感受人的快乐和确证自己是属人的本质力量的感觉，才或者发展起来，或者产生出来^②。”平衡、对称、光滑、和谐、多样统一等这些形式美的基本法则，就是人类在生产实践中发现、认识、掌握的。原始人在制造、使用工具的过程中，发现把柄光滑的工具适宜使用，便开始从实用出发，将把柄磨光；后来发现，这种磨光的器物能给人带来一种视觉的快感，于是，逐步地将“光滑”视为一种形式美的原则。又如“平衡”“对称”，在使用工具的过程中，发现符合“平衡”“对称”原则的工具，用起来方便，可以使劳动效率提高。久而久之，也就将“平衡”“对称”视为一种形式美的原则。后来，随着人类劳动实践的深入和扩大，那些具有形式美感的产品，反过来又促进了人们审美意识的提高，对审美的精神附加值在产品中所占的比重要求逐渐增加，以致使现代许多设计产品日趋艺术化。像朗香教堂、流水山庄、悉尼歌剧院、鸟巢体育场等，都堪称艺术设计的杰作。因此，艺术设计在合目的的同时，也要合规律，即按照美的规律进行设计创造。

第四，艺术设计的指向性与指导性。既然设计是

一种设想和计划，属于观念形态的范畴，那么它必然对人类的造物行为具有特定指向性与指导性。艺术设计具有指导生产的作用：一方面，生产实践活动要在特定设计的基础上来完成；另一方面，特定的设计观念对设计实践具有指导意义，即有什么样的设计观就有什么样的设计作品。两者在“设计—实践—再设计—再实践”的反复和循环中以求达到满足人类物质与精神双重需要之目标。艺术设计还具有指导消费的作用，设计师一般是思想先进、意识超前，且具有创造性的人。那些独特优美的产品往往能引领时代的潮流，成为消费者追逐的热点。如服装设计界每年都发布时装的流行款式或流行色，即是为了指引消费。

总之，人类历史上一切文明的产物——精神的、物质的、有形的、无形的，都是这种创造活动的产物；整个人类的文明史，也就是人类在不断突破自然界和人类自身的局限性，按照人类不断增长的精神和物质的需求，创造谋求自身发展的新环境、新事物、新空间、新观念的历史，而这一切创造活动的最集中、最高级的表现形态，便是艺术设计，艺术设计是人类特有的创造物，是人类依照美的规律进行的、合目的的创造活动。

二、艺术设计史的研究范畴与意义

艺术设计作为人类创造性的实践活动，在漫长的历史进程中，既为人类留存下诸多深邃而精彩的设计思想，也创造了辉煌灿烂的设计作品；既诞生了无数值得骄傲的设计大师，也涌现出多姿多彩的设计思潮。他们汇集于历史的长河中，共同推动着艺术设计运动的蓬勃发展。

1. 艺术设计史的范畴

艺术设计史是研究和总结艺术设计发展过程中的创作规律和实践经验的一门学科，它同艺术设计理论、艺术设计批评共同组成社会科学的一个重要分支——艺术设计学。所谓艺术设计学是研究人的造物

① 朱铭. 设计——科学与艺术的结晶[M]. 济南: 山东美术出版社, 1989.

② 马克思. 1844年经济学——哲学手稿[M]. 北京: 人民出版社, 1979.

行为和设计规律的,是融多种学科于一体的一门新的边缘性学科。设计理论、设计史和设计批评都以人类的艺术设计实践活动为研究对象,相互之间具有联系性。一般说来,对设计史、设计批评的研究必须以一定的设计理论为指导。反之,对设计理论的研究又必须以设计史和设计批评的研究成果为基础。可见,三者相辅相成,共同促进着人类的物质文明与精神文明的更新与发展。但由于三者研究的角度不同,故又存有差异性。设计理论是全面地研究和概括设计本质、设计原则、设计过程、作品构成以及形式的表现规律等问题;设计批评一般从横向的角度,评价设计师及其有代表性、有价值的设计作品、设计思潮和设计运动等设计活动,如通过对某一设计师的设计作品的研究、分析,归纳出其作品的设计理念和风格特色;设计史则侧重纵向的研究,它以历史发展的先后顺序,研究、总结各个时代、国家的艺术设计的发展情况,造物的特点和规律。

尽管对设计史的研究只是近几十年的事情,但人类设计历史的开端却可上溯到远古时代第一件石器工具的诞生时。随着人类自身的进步和社会的发展,艺术设计也经历了漫长而曲折的发展之路,步入当今这个辉煌灿烂的“设计时代”。回顾历史,我们看到,在不同的历史时期,造物行为所使用的材料和采用的工艺技术,以及产品在功能、造型和装饰上,都有不同之处,具有鲜明的时代特征。造成其差异的原因多种多样,除受时代的社会经济条件的制约外,人们个体的和共同的审美观念、审美情趣,人们对产品功能的定位、材料的选择、造型的确立、装饰的表现和工艺技术的运用,均起着直接的、重要的作用。而这种个体的或共同的审美观念也因时代的、社会的和阶级的,乃至地理环境、民族文化的不同存有较大差异。由于社会经济发展的不一致,特别是工业化的进程不同,进而导致东西方艺术设计呈现出发展的不平衡性。西方社会自18世纪中叶即开始了工业革命,社会发展体系较为完整,艺术设计之路较为顺畅、特点鲜明。

正是基于西方社会发展的特点,以及其历史时代的精神特质,我们将西方的艺术设计的发展历史大致划分为史前艺术设计、古典艺术设计和现代艺术设

计三个时期。史前艺术设计是伴随着人类历史开始的,大约180万年到1万年之间的漫长时期,即旧石器时代,人类早期的造物活动和艺术设计萌芽大致经历了早、中、晚三个阶段。在艺术设计诞生的初始阶段,一个明显的特点就是人们的艺术创造活动与生活实践活动是交织在一起进行的,艺术与非艺术领域的界限并不明显,史前艺术设计的这种特点在古典文化时期仍然被保留着。所谓古典艺术设计指的是从原始社会末期(公元前2600年)文明的曙光乍现到18世纪工业革命前夕的西方艺术设计实践活动,包括西方文明开始时代、中世纪时期、文艺复兴至工业革命前夕等。古典艺术设计的重大贡献表现在对形式美学的理论研究,为后来的现代艺术设计提供了丰富的借鉴和参考因素。而现代艺术设计则随着工业化革命的进行而悄悄萌芽,并从19世纪开始逐渐发展起来的,它是指在工业化大生产的背景下,综合考虑产品的功能、外形的美观和使用者的舒适度的设计。西方现代设计按照工业化一百多年发展进程来划分大致可以分为向工业化转型期的设计、工业化时代的设计与后工业化时代的设计三个发展阶段,并呈现出以下几个特点:一是确立了以“人”为本的设计思想,强调设计的目的是人而不是物;艺术设计创造中应重点考虑人与物的关系,而非物与物的关系,从而将艺术设计学科与工程设计学科区分开来。二是打破了传统的“纯艺术”(绘画和雕刻)和“实用艺术”(现代建筑和工艺)的分离;挑战了实用和美相结合的难题。三是使艺术与技术获得了新的统一,从而架起了“艺术”与“工业”之间的桥梁。四是现代工艺设计是现代生活、现代艺术和现代科学的结晶,它并不试图设立一个不可变更的典范,它将随着时代的步伐,不断获得新的内涵和发展。

本书将对西方古典与现代艺术设计各个发展时期所呈现出的时代特征,包括社会经济条件的相互制约,个体与群体审美观念的变迁,以及消费者对产品功能定位、材料选择、造型确立、装饰表现和工艺运用的需求进行分析论证,以充分发掘各种因素在现代艺术设计发展过程中的作用,以揭示出艺术设计的内在规律和发展趋势。同时,重点阐述工业革命后西方

现代艺术设计的发展历史,包括工艺美术运动、新艺术运动、装饰运动、现代主义和后现代主义五大设计运动的设计思想与设计成就,对各时代大师们的设计作品进行评介赏析,最后对欧美日等设计强国的设计经验与思想给予总结概括,并对当代艺术设计的发展趋势做出展望与分析,以此达到借鉴历史,开创未来之目的。诚如当代西方著名科学哲学家人文社会科学家卡尔·波普所说:“历史虽然没有目的,但我们能把我们的目的加在历史上面;历史虽然没有意义,但我们能够给它一种意义。”

2. 研究艺术设计史的意义与方法

艺术设计的历史是一个传承和创新的过程,未来的发展是建立在对过去的理解与把握的基础之上的。对于艺术设计起步较晚的我们,了解人类社会艺术设计的发展历史,特别是西方现代设计的理念、风格潮流及其形成原因,可以帮助我们在设计中做出正确的判断和定位,而不是仅仅把符号和现代形式简单拿来借用,或对西方设计风格的简单地图解,完全不考虑隐藏在这些形式背后的观念、思想和长期积淀的西方文化背景。西方现代艺术设计孕育和发展的历史,带给我们很多艺术风格之外的东西,比如斯基的纳维亚传统与现代有机结合的设计,为我们树立了现代设计形式美感的典范;德国的产品重功能、重内在质量,让我们认识到了德国功能主义形成的历史背景;蕴含着深刻的设计哲学和文化内涵的意大利设计及其历史渊源。对这些观念的了解可以更有助于我们透过设计形式的表面来理解设计得更深层含义,也可以使设计师在设计时不再仅仅注重设计的外在形式或美感,而赋予设计更多的内在品质。在认识到工业化进程的两面性以后,人们在全面反思现代设计的基础上,开始了对设计发展未来趋势的思考。而设计的发展趋势不仅是涉及未来的话题,也是有关过去的话题,它建立在人们对过去的反思和经验总结的基础之上,梳理设计文脉和探求设计渊源都是为了设计的创新。只有了解艺术设计思想的本质,理清艺术设计理论的脉络,才能更好地创作出优秀的、有文化内涵的设计作品。所以,学习研究西方艺术设计的发展历史,对于总结经验,借鉴历史,更好地创造未来具有重要意义。

艺术设计史还是高等艺术设计院校的必修课,它集设计思想、设计师、设计作品、设计流派等于一体,集中概要地反映了中外艺术设计的发生、成长,以及未来发展趋势的全过程。学习中外艺术设计史,对于提高学生的综合素质,开阔视野,拓展知识面,借鉴历史,指导设计实践具有重要意义。然而,我们现在许多学生却认识不到这一点,而普遍存在重实践轻理论的观念。他们片面地认为,自己只要学好了专业课,有“一技之长”,能设计出漂亮的作品就行。而艺术设计历史上的成就远离我们,已是过去之事,对我们毫无用处,且枯燥难懂。其实不然,一位专业设计人员,即使你有高超的技艺,但如果缺乏必要的理论修养和深厚的文化底蕴的话,那么他所谓的“高超的技艺”,也是没有根基的、肤浅和短暂的。古人曰:“知者创物,巧者述之守之。”意思是说,有智慧的人是创造事物,而工匠们则只会模仿、照着葫芦画瓢。而我们的高等院校是培养“知者”之地,如果你只学技艺,而缺乏必要的理论学识和深厚的知识积累,最终是难以成为有智慧的、真正的创造“家”,充其量不过是个专事模仿的“匠”而已。再者,几千年的艺术设计的历史毕竟书写了人类辉煌的创造成就,涌现出诸如现代设计之父威廉·莫里斯、包豪斯创建者格罗佩斯、后现代主义建筑大师罗伯特·文杜里等许多设计大师,他们的智慧和直接成果是人类精神的和物质的宝贵财富,既体现出人类设计发展的延续性,又是我们今后创造和发展的起点。我们学习研究它,就是为了认清人类设计所走过的历程,把握和传承大师们的思想精髓和精湛技艺,唯此,我们才能开阔眼界,提高修养,才能成为新时代的设计师,设计出新颖独特的设计作品,满足人类物质与审美的双重需要。

对艺术设计史的研究,不应是孤立的、静止的和脱离设计实际的,而应将它置于其产生的历史环境中,用动态的、发展的眼光,给予全面系统的研究,找出规律性的经验,以指导新的设计实践活动。这主要有两点值得注意:一是坚持历史的科学发展观。艺术设计是历史的产物,必然受到特定历史时期的政治经济、哲学文化、科学技术、审美意识和消费理念的综合影

响，因此，必须把它置于特定的历史背景中加以研究，以找出其产生的历史必然性和时代性。社会在发展，历史在前进，对艺术设计的研究同样不能以静止不变的眼光看待它，而是将它放在整个历史发展进程中，研究其在不同的发展历史进程中的规律。因此，坚持历史的科学发展观，是研究艺术设计思潮的正途。二是理论联系实际的方法论。艺术设计学是对人类造物行为的理论研究。作为艺术设计学研究的一个重要分支——艺术设计史，旨在总结各种艺术设计思想、设计成果所形成的历史原因、文化基础和创作规律，而这种实践经验的总结尽管要在一定理论的指导下进行，但它同艺术设计批评一起，都是理论研究的基础。因

为任何理论都是社会实践的产物，设计理论也不例外，它来源于设计实践运动，并接受设计实践的检验，又反过来指导设计创作。设计理论实践性的特点，决定了设计理论的出发点和归宿点都在于设计实践，即从实践中来，又回到实践中去，如西方现代设计产生于波澜壮阔的设计实践运动，有着辉煌的创作成果和宝贵的历史经验，我们总结学习它，其根本目的就是为指导今后的设计创作，为满足人的根本需要服务。因此，任何脱离设计实践的空洞的教条式的理论研究都是没有意义的，而只有坚持理论与实践相结合的研究方法，艺术设计才能步入良性发展的道路。以上两点也正是本书写作的出发点和采用的方法论。

第一章

西方手工业时代的 艺术设计

设计的历史可上溯到人类的远古时代，它随人类而诞生，伴人类共发展。到原始社会的后期，随着生产力的提高，剩余产品的大量出现，导致了社会政治方向的变化；私有制的发展推动了阶级与国家的出现，西方社会步入到手工业时代。西方手工业时代的设计是从公元前3000年左右冶炼技术的出现。到1760年工业革命爆发前，这一历史阶段的设计基本都属于手工业的范畴。它大致经历了手工业设计的萌芽期（奴隶制时代）、手工业设计的发展期（中世纪封建制时期）和手工业设计的转型期（文艺复兴到工业革命爆发之前）三个阶段。期间，西方世界在制作、使用工具的长期生产实践中，逐渐认识、积累了手工艺制作的大量经验；同时，新材料、新技术的发明并应用，更促进了手工艺设计水平的不断提高，并在各个时代和领域都创造出了辉煌成就。

第一节 时代风貌与设计特征

西方世界的手工业艺术设计可谓历史悠久、行业众多、发展充分。它涉及古希腊、古罗马等西方文明古国,以及中世纪、文艺复兴和欧洲工业革命之前欧洲各历史阶段的艺术设计,其成果丰富,形态各异,具有鲜明的功利性、阶级性与宗教色彩,体现了时代的风貌和设计的特征。

一、时代风貌

所谓手工业是指劳动者使用或制造简单的手工具,依靠手工技艺而从事的小规模生产劳动。手工业最初与农业密切相联,属于农民副业性质的家庭手工业。随着社会的大分工,手工业逐渐脱离了农业,成为一个相对独立的行业——个体手工业。其特点是以一家一户为单位,用私有生产资料分散经营。其类型先是以自产自销的手工业、直接为消费者服务的流通手工业和为买主或工厂进行加工的手工业为主。后发展为资本主义简单协作的手工业作坊和工场手工业。西方世界的手工业可谓历史悠久,发展充分。它涉及众多行业,是整个人类社会生活的重要组成部分,而这期间西方手工业时代的设计所表现出的最重要的特征是对金属材料的运用和纯粹依靠手工工艺的生产过程。

与处于东方的中国相似,地处西方的欧洲也经历了漫长而落后的旧石器时代。到了新石器时代的后期,随着定居农耕经济的发展,生产力水平飞速提高,手工业逐渐从农业经济中分离出来。由于社会分工使得一部分人专门从事某种技艺,促进了氏族或部落之间物品交换的扩大。这次社会大分工的出现,使得一些自然条件和先天条件较优越的地区,诸如古埃及、古代两河流域、古希腊和古代罗马等获得了较好的发展,也推动了其古代文明的产生。这些文明古国以发达的农业、手工业而著称于世。他们的艺术设计也同样源远流长,受环境、民俗、宗教、政治、经济、文化等不同因素的影响,在长期的发展中形成了

各自的风格与特色。同时,各种文化之间客观存在的交流与融合现象,也在一定程度上有利于形成兼容互补、相互促进,共同发展的新格局。公元476年,西罗马灭亡,欧洲开始了长达千年的中世纪。在这被称为“黑暗的一千年”里,人们的自由、信仰、权力都受到了极大的限制,艺术设计深受宗教的影响,到处是为宗教服务的设计,尤以教堂设计为最。文艺复兴运动恢复了“以人为本”的宗旨和精神的自由,包括艺术设计在内的社会各个方面都获得了飞跃发展。其后,随着封建社会的解体,资本主义的兴起,处于时代转型时期的艺术设计,也在发生深刻的变革。

二、设计特征

从艺术设计史的角度来讲,手工业创造了辉煌的古代文明,满足了相当长的一段时间内人们的物质需求。在陶器之后,首先是青铜,其后是铁被广泛地应用在人类生产、生活的各个领域,造就了设计的青铜时代和铁器时代;而以金、银为代表的稀有贵金属的出现,为手工艺品的创作提供了新的原料,也给后世留下大量的宝贵财富。

手工业时代的世界各地区之间的艺术设计,虽然有一定的交流和相互影响,但由于各地经济、商贸发展的不平衡,以及受交通状况、传播媒介等因素的限制,各民族、各国家、各地区间的艺术设计呈现出明显的地域性和民族性特征。但作为艺术设计,其在技术条件和组织方式等方面仍然存有许多共同之处。西方手工业时代艺术设计的共同特征主要表现在以下几个方面:

第一,设计和生产形式主要有官办机构和个人小作坊,生产手段主要依靠手工劳动和简单的机械操作,技术水平较差,生产效率较低,产品小批量而多样化。

第二,设计活动的对象大多功能较为简单,其技