

全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材

设计史

杨先艺 主编 / 李龙生 主审

NLIC 2970666179

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材

设计史

主 编 杨先艺

副主编 端文新 李 蓓

参 编 (以姓氏笔画为序)

孙 静 张明月 何燕丽

武月琴 童亦洁

主 审 李龙生

NLIC 2970666179

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

本书是一部专门讲述世界设计艺术发展历史的教材。本书全面、系统、清晰地向读者介绍了世界艺术设计的发展状况,即设计思潮、设计运动、设计流派、设计家及其作品等几个主要方面,探寻设计艺术史流变的脉搏。本书视角新颖独特,图文并茂,内容丰富,全书广泛借鉴世界发达国家设计艺术史的案例,从不同的角度探索设计艺术发展的源流、风格和发展演变规律,对于当代设计艺术吸收历史精华,借鉴传统文化等都有着十分重要的意义。

本书适合高等院校设计艺术类专业师生使用,是进行“设计史”课程教学的读物或参考书籍。本书使读者在设计艺术的天地里得到美的享受,进而陶冶情操、美化心灵,提升精神境界,增强人文素质。

图书在版编目(CIP)数据

设计史/杨先艺主编. —北京:机械工业出版社, 2010.12
全国高等院校设计艺术类专业创新教育规划教材
ISBN 978-7-111-32352-5

I. ①设… II. ①杨… III. ①设计—工艺美术史—世界—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第211252号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑:宋晓磊 责任编辑:宋晓磊 陈将浪

责任校对:薛娜 封面设计:鞠杨

责任印制:杨曦

保定市中国画美凯印刷有限公司印刷

2011年1月第1版第1次印刷

210mm×285mm·14印张·373千字

标准书号:ISBN 978-7-111-32352-5

定价:39.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销售一部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售二部:(010)88379649

读者服务部:(010)68993821 封面防伪标均为盗版

本教材编审委员会

主任委员：许世虎

副主任委员：（以姓氏笔画为序）

张书鸿 杨少彤 陈汗青 梁 珣

委 员：（以姓氏笔画为序）

龙 红 卢景同 吕杰锋 朱广宇 刘 涛

米宝山 杨小军 杨先艺 何 峰 宋冬慧

宋拥军 宋晓磊 张 建 陈 滨 周长亮

袁恩培 贾荣建 郭振山 高 颖 徐育忠

彭馨弘 蒋 雯 谢质彬 穆存远

出版说明

为配合全国高等院校设计艺术创新型人才的培养和教学模式的改革,提高我国高等院校的课程建设水平和教学质量,加强新教材和立体化教材建设,深入贯彻《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》精神,我们经过深入调查,组织了全国四十多所高校的一批优秀教师编写出版了本套教材。

根据国家教育委员会“质量工程”建设的目标和评价标准,创新能力的培养是目前我国高等教育急需解决的问题。本系列教材的编写与以往同类教材相比,突出了创造性培养目标,从教材编写的风格和教材体例上表现出了创新意识、创新手法和创新内容。

本系列教材的编写考虑了环境艺术设计、平面设计、产品设计、服装设计、视觉传达及新媒体设计等专业方向的兼容性和可持续性,突出了艺术设计大学科的特点。有利于学生掌握宽泛的艺术设计学科的基本理论和技能,具有一定的前瞻性。

本系列教材是针对普通高等院校的艺术设计专业而编写的,但是在“普及”的平台上不乏“提高”的成分。尤其是专业理论和基础理论,深入探讨和研究的学术问题在教材中进行了启迪式的介绍。

本系列教材包括22本,分别为《设计素描》、《设计色彩》、《设计构成》、《设计史》、《设计概论》、《人因工程学》、《设计管理》、《形式语言及设计符号学》、《设计前沿》、《图形与字体设计基础》、《计算机辅助平面设计》、《计算机辅助产品造型设计》、《视觉传达设计原理》、《环境艺术设计图学》、《工业设计图学》、《工业设计表达》、《环境艺术设计表达》、《环境艺术设计原理》、《景观规划设计原理》、《产品设计原理》、《计算机辅助动画艺术设计》、《计算机辅助环境艺术设计》。

本系列教材可供高等院校环境艺术设计、平面设计、产品设计、服装设计、视觉传达及新媒体设计等专业的师生使用,也可作为相关从业人员的培训教材。

机械工业出版社

前言

设计是人类有目的地改变生存方式的创造性活动，是伴随着工业大革命和机械化大生产的产生而发展的，从某种程度上说，设计史的起源可追溯到工业革命时代和机械制造的诞生。工业革命时代所带来的翻天覆地的变革，使整个世界的的生活方式发生了彻底的改变，从历史的角度看，设计史孕育于18世纪60年代工业革命后的英国。工业革命，掀开了人类历史的新纪元。

19世纪末到20世纪初，一个新的设计时代开始了，真正的设计运动是从19世纪末20世纪初英国莫里斯（William Morris）“工艺美术运动”而开始的，莫里斯的“工艺美术运动”为现代设计运动的发展打下了坚实的基础。1907年，一群设计师又建立了德意志制造联盟，其宗旨是“将美术与工业、手工操作相结合，为创造优质的生活用品而奋斗。”标准化是工业设计的产物，是现代工业设计的基础，对现代设计产生了极大的影响。工业设计的核心就是零部件的标准化和合理化，它使设计摆脱了手工艺的传统，步入了现代设计。德国著名设计师贝伦斯（Peter Behrens）设计八角形电水壶时，采用标准化的组合方式，满足了消费者的需求和审美趣味，这项创造性的设计使贝伦斯成为现代意义上第一位工业设计师。

19世纪末20世纪初，新艺术运动成为广泛流行于设计世界的一种风格及运动，以法国为中心的新艺术运动（以曲线为主题的设计运动）和在德、奥兴起的分离派运动（以直线作为主题），主张有个性的创作自由。与此同时，1889年法国建造了埃菲尔铁塔，形成了以构造学为标志的造型新纪元。第一次世界大战末，荷兰风格派艺术运动使新的设计概念几何化。

直到20世纪早期，在德国成立的包豪斯学校，可以认为是现代设计教育的开端，现代设计才在真正意义上形成。包豪斯从功能主义出发，追求生活和科学的完美结合，提倡设计和人的需求结合。包豪斯的目标就是通过设计师的努力和对新技术的展现，设计出实用和有美学价值的产品，包豪斯的设计教育体系对现代设计产生了巨大的影响。

1893年，美国建筑师沙利文（Louis Sullivan）提出了“功能决定形式”的口号之后，功能主义由赖特（Frank Lloyd Wright）继承并发展起来。美国是较成功的工业设计国家之一，1937年那基（Moholy Nagy）在芝加哥成立了“新包豪斯”，当时的纽约是世界设计之都，纽约现代艺术博物馆收集了包豪斯现代主义和功能主义的经典作品。

1954年,美国举办了斯堪的纳维亚设计展,产生了流行于设计世界的“斯堪的纳维亚设计”思潮,设计大师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)提出了“有机功能主义”的口号,北欧的现代设计引起了全球的注意。斯堪的纳维亚半岛上国家所处的纬度偏高,北欧的寒冷使得人和室内陈设的关系极为密切,这就要求设计师必须注意人的心理及生理感受。

设计艺术,对于我国来说更是取得了惊人的成就,从1979年至2009年的改革开放三十年,我国的设计艺术教育飞速发展,越来越多的高等院校设置了设计艺术学学科,全国开设设计艺术专业的院系已逾1400所。

随着我国经济的迅猛发展,全球设计一体化的进程进一步加快,国际间的设计交流与合作也变得愈加频繁,中外设计艺术的新思潮也不断兼收并蓄。21世纪初在中国进行设计的外国著名设计师的作品掀起了新的设计思潮,如荷兰建筑师雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)设计的中央电视台新楼、瑞士赫尔佐格和德梅隆(Jacques Herzog and Pierre de Meuron)设计的北京奥运会主体育场“鸟巢”、法国人安德鲁(Paul Andreu)设计的国家大剧院“蛋壳”,以及中、澳建筑师合作设计的奥运游泳场馆“水立方”等,这些交流与合作正是应时代发展的潮流所动,也必将促进全世界设计艺术的发展与繁荣。

我们从该教材大量的文献和图片资料中,能体会出世界各国设计艺术的伟大创造和光辉成就,能够感受到世界各国各历史时期设计艺术的特色和民族风格,从世界设计文化中可以借鉴其卓越的设计意境和方法。

本书由武汉理工大学的杨先艺老师主编,第2章由长春工程学院端文新老师编写,第4章由江苏工业学院张明月老师编写,第5章由西华大学武月琴老师和九江学院李苒老师编写(武月琴老师编写第5章第5.1、5.2、5.3节,李苒老师编写第5章第5.4、5.5节),第6章由河北农业大学何燕丽老师编写,第7章由南京农业大学孙静老师编写,第9章由武汉理工大学童亦洁博士和杨先艺老师编写,全书的第1章、第3章、第8章、第10章由武汉理工大学杨先艺老师编写。

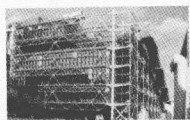
南京财经大学的李龙生教授对全书进行了审读,提出了许多宝贵的意见,谨此表示感谢。本书在编写过程中,参阅了专家、学者的书籍和文献资料,在书尾的参考文献中,都有详细的列举,在此表示深深的谢意!

编 者

目 录

CONTENTS

出版说明 前 言

第 1 章 19 世纪末至 20 世纪末西方各国艺术设计运动概况	1
1.1 设计的起源——工业革命运动	2
1.2 西方各国设计运动及流派	5

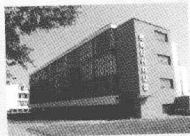
第 2 章 意大利艺术设计	18
2.1 意大利的设计文化	19
2.2 意大利现代主义运动和后现代主义运动	20
2.3 “阿尔奇米亚”工作室和意大利“孟菲斯”设计集团	36
2.4 意大利“金圆规奖”	38
2.5 意大利主要设计师简介	38

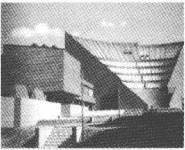
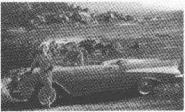
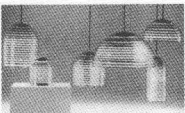
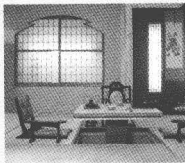
第 3 章 英国艺术设计	46
3.1 英国设计概况	47
3.2 艺术与手工艺运动和威廉·莫里斯	48
3.3 英国“格拉斯哥学派”和麦金托什	51
3.4 英国漩涡主义与英国平面招贴画和插图	53
3.5 英国“五角星”组织	56
3.6 英国设计师及设计公司简介	57

第 4 章 法国艺术设计	73
4.1 法国新艺术运动——吉玛德与巴黎地铁	74
4.2 法国装饰艺术运动	77
4.3 法国招贴画和插图	83
4.4 法国主要设计师简介	87

第 5 章 德国艺术设计	90
5.1 德国“青骑士”艺术年鉴	91
5.2 德意志制造联盟	92

	5.3 瓦尔特·格罗佩斯与包豪斯	96
	5.4 青蛙设计公司	105
	5.5 德国主要设计师及设计公司简介	107
	第6章 北欧诸国的艺术设计	116
	6.1 斯堪的纳维亚设计文化	117
	6.2 瑞典设计和人体工程设计	117
	6.3 丹麦的家具设计	119
	6.4 芬兰的家具设计	120
	6.5 斯堪的纳维亚设计师及作品简介	122
	第7章 美国艺术设计	130
	7.1 美国装饰艺术运动	131
	7.2 美国流线型设计运动	133
	7.3 美国职业设计师	135
	7.4 美国的设计公司——诺尔公司	136
	7.5 美国设计师简介	138
	第8章 日本艺术设计	149
	8.1 日本设计发展概况	150
	8.2 日本的插图设计	151
	8.3 日本设计师及设计公司简介	152
	第9章 近现代中国艺术设计	162
	9.1 1919 ~ 1949 年的中国艺术设计	163
	9.2 1949 ~ 1979 年的中国艺术设计	164
	9.3 1979 ~ 2009 年的中国艺术设计	166
	第10章 现代艺术设计的发展趋势	186
	10.1 设计的社会属性	187
	10.2 设计的生态趋势	190
	10.3 设计的情感趋势	197
	10.4 设计的数字化趋势	202
	10.5 设计的社会责任	203
	10.6 设计的文化趋势	209
	参考文献	213

第 / 章

19世纪末至20世纪末 西方各国艺术设计运动 概况

学习目标

本章主要讲述19世纪末至20世纪末西方各国艺术设计运动概况，并充分了解设计史的起源与发展、西方各国设计运动及其流派，认知设计史发展的历程和规律。

学习重点

- (1) 了解现代设计史的起源与发展。
- (2) 把握和认知西方各国设计运动及流派。
- (3) 后现代主义运动对现代设计发展的影响。

1.1 设计的起源——工业革命运动

从某种程度上说,现代设计的起源可追溯到工业革命和机械制造的诞生。18世纪下半叶发生在英国的工业革命,掀开了人类历史的新纪元,工业革命最先发生在英国,后来扩展到了整个欧洲大陆和世界上的许多国家。这场革命是由于蒸汽机的使用而引发的生产方式上的变革,并最终引发了社会关系的一系列深刻的变化,极大地加快了人类文明发展的历程。

19世纪初,蒸汽动力开始应用于交通运输,1804年特里维西(Trevithick)制造了第一辆蒸汽火车头,1821年和1825年,螺旋汽轮机的发明和第一条铁路的投入营运,使造船和运输业获得了前所未有的大发展。到了19世纪40年代,英国已经完成了工业革命,成为世界上首屈一指的经济大国(见图1-1)。

继蒸汽机的发明之后,1835年发明了电报,1876年电话和电灯相继出现,1884年世界上第一条电气化铁路建成,人类从“蒸汽时代”步入了“电气时代”。电力成为人类最重要的动力和能源之一,在各个领域取得了无可比拟的优越性。在短短的几十年里,电话、电灯、电冰箱、洗衣机、电视机成为了人类生活的一部分,人类的生活面貌和生活方式发生了翻天覆地的变化。1859年,法国的工程师发明了内燃机,随后德国人奥托(Otto Aicher)发明了四冲程内燃机,德国人本茨(Karl Benz)和戴姆勒(Daimler)的实验使得内燃机的使用成为现实。人类飞行的梦想也随之实现,1903年美国的莱特兄弟(Brother Wright)成功地进行第一次飞行试验,1909年路易·布莱利奥特(Louis Bleriot)驾驶着自己设计的飞机飞过英吉利海峡。

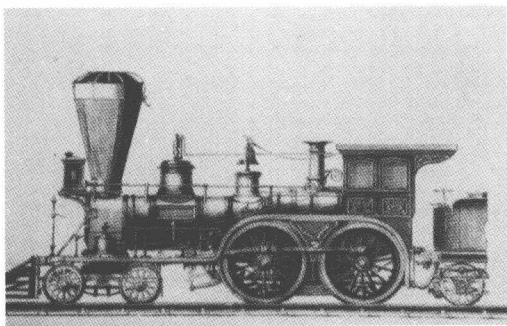

图1-1 早期的机车设计

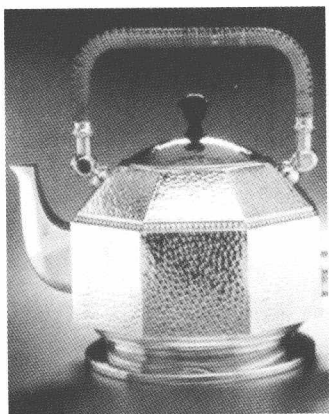

图1-2 八角形电水壶

彼德·贝伦斯(德)

19世纪末作为古典精神和现代思维的决裂期。工业时代所带来的翻天覆地的变革使整个世界的的生活方式发生了彻底的改变,人类历史发展的新纪元开始了。新材料、新技术和新的生产方式层出不穷,社会的需求在不断地变化着,艺术设计也获得了前所未有的发展空间,一个新的设计时代开始了。设计是工业革命的产物,这是因为工业革命确立了机械化大批量的生产方式,使产品设计脱离了产品制造的过程而成为了一个独立的部分。

工业革命开始的机械化大生产使产品的批量生产成为可能,而批量生产的一个核心要求就是零部件的标准化和合理化,以适应技术条件的要求。

19世纪末20世纪初,电气产品开始引用标准化的生产方式,西门子和德国通用电气公司都制定了一系列的标准。德国著名设计师贝伦斯设计八角形电水壶时(见图1-2),采用标准化的零件组合方式,通过不同的表面处理形式、不同的尺寸,提供各种水壶的装配方式,能够灵活自如地满足不同的需求和不同的审美趣味,极大地迎合了消费者的口味。这项创造性的工作使贝伦斯名副其实地成为现代意义上第一位设计师。

到了20世纪初,标准化的概念已经在工业化的

社会中稳固地建立起来,并通过国家机构确定成为技术测量的基本标准。标准化是工业生产的产物,也是现代设计的基础,对现代设计产生了极大的影响,它使设计摆脱了手工艺的传统,步入了现代设计阶段。

现代设计是19世纪的设计改革者发起的,特别是19世纪英国莫里斯的“艺术与手工艺运动”,虽然这场以手工制造为基础的运动不是十分成功,但他的改革思想为现代运动的发展打下了坚实的基础。直到20世纪早期,由于一些设计师的努力,尤其是格罗佩斯(Walter Gropius)使用新的工业制造方法“理论与实际相结合”,这时现代设计才真正形成。与此同时,新艺术运动、分离派运动、功能主义也相继兴起。1889年法国建造了埃菲尔铁塔(见图1-3),形成了以构造学为标志的造型新纪元。以法国为中心的新艺术运动(以曲线的设计运动)和在德、奥兴起的反保守的分离派运动(以直线作为主题),主张有个性的创作自由。1907年成立的德意志工作联盟,其宗旨是“美术与工业、手工操作相结合,为创造优质的生活用品而奋斗”。1893年,美国建筑师沙利文在芝加哥博览会的建筑活动中提出了“功能决定形式”的功能主义口号,这一口号由赖特继承并发展起来。

为了实现第一次世界大战后社会理想和商业现实之间的平衡,格罗佩斯于1919年成立了包豪斯学院,包豪斯的设计理念和目标就是通过设计师的努力和对新技术的展现,设计出实用的、有商业性和美学价值的作品。包豪斯努力探索设计的新思路,研究出一些使设计理论与工业进程相结合的有效途径。1937年由那基(Laszlo Moholy-Magy)在芝加哥成立的“新包豪斯”和1953年在乌尔姆成立的“新包豪斯”,这两个教育机构的建立在设计理论与工业化进程方面做出了重要的贡献。

功能设计是19世纪首次在雷尼(Charles Rennie)、马金托什(Machintosh)和赖特的建筑设计中出现的,直到1920年晚期和1930年早期,功能设计的主要提倡者阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)在功能设计的人性化以及现代形式语汇方面进行了研究(见图1-4)。他革命性的胶合板的流畅线条以及塑压成的椅子、家具等,与国际主义呆板的几何造型形成了鲜明的对比。

20世纪60年代在意大利出现了激进设计,作为对“优良设计”的回应,它与反设计相似,但它更重视理性、真实性和政治性。它企图用乌托邦的理想来改变大众对它的看法。它攻击“优良设计”的观念,并向理性主义、先进技术、消费主义提出质疑,这些曾经诗歌般的非理性的设计是20世纪60年代反文化的缩影。

功能主义对建筑师及设计师来说,是一种方法而非风格,是最具逻辑、最高效的方法来解决实际问题。19世纪下半叶,英国的设计改革者莫里斯也曾倡导过功能设计,功能主义的早期实践者在推广它时受到了大家的广泛支持。20世纪上半叶,现代主义的设计师在功能主义中结合了理性主义,希望寻求全球化的设计解决方法。米斯·凡·德·罗(Mies van de Rohe)、马歇·布劳耶

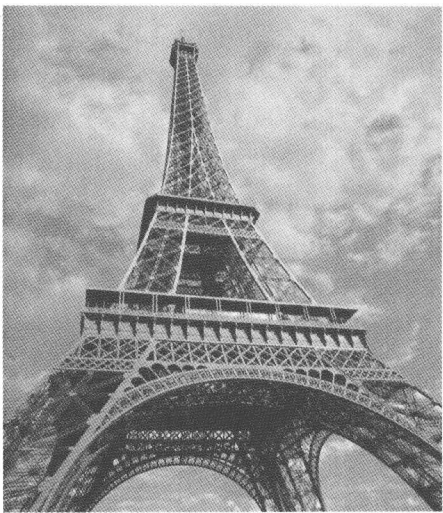

图1-3 巴黎埃菲尔铁塔

图1-4 椅 阿尔瓦·阿尔托(芬)

图 1-5 钢管椅设计 密斯·凡·德·罗 (德)

(Marcel Breuer) 等都尝试运用工业材料,如金属管、铁、玻璃,以此创造功能家具(见图 1-5)。

“国际风格”一词最先由阿尔弗莱德(Alfred)于 1931 年发明,他是纽约现代艺术博物馆的董事长。现代主义者的一些作品体现了这种风格。阿尔弗莱德认为国际风格超越了国界,尤其是现代设计运动中的建筑师及设计师们,使功能、技术与几何的形式语汇相结合,产生了现代主义美学观,也许国际主义最值一提的成员是路德维希(Ludwig)和格罗佩斯(Gropius),因为他们移居到美国后,不遗余力地尝试“国际化”;现代主义不仅贯穿于他们的建筑及展示中,同时体现于他们第二次世界大战后在美国设计教学中的宣扬。第二次世界大战后的设计师,尤其是美国的“诺尔国际”(Knoll),依姆斯(Charrels Eames)和尼尔森

(George Nelson) 使这个既现代又民主的方法与工业大生产相结合,以此制造出符合“优良设计”要求的作品。

在 20 世纪 20 年代至 20 世纪 30 年代期间,建筑与室内设计的国际风格由几何形式主义体现出来,一些工业材料如钢、玻璃的广泛运用。后来,一些建筑师及设计师,包括艾洛·沙里宁(Eero Saarinen)和查尔斯·依姆斯(Charrels Eames),想结合雕塑元素、有机元素的方法,使国际风格人性化。与他们相反,还有其他一些人如丹下健三(Kenzo Tange)运用对国际风格的逻辑归纳,创造出“野兽主义”,运用非人性的材料及暴露的水泥表面及生硬的几何形式。尽管 20 世纪 80 年代后期,后现代主义的出现敲响了国际风格的丧钟,但 20 世纪 80 年代后期至 20 世纪 90 年代,一些建筑师如诺曼·弗斯特(Norman Foster)和理查德·罗杰斯(Richard Rogers)设计的产品赢得了广泛赞誉。

在 20 世纪里,设计的产品、风格、理论都呈现空前的多样化,这也是由于设计过程的不断复杂化所致。设计理念、设计计划和制造过程相结合,如模型制造师、市场研究人员、材料专家、工程师和产品技师相结合,因为产品不是由一人制造出来的,而是结合了许多个体设计者的努力和思想理念。20 世纪的设计多样性,也是由消费方式的改变,品位的改变和不同的商业、道德观念的不同造成的,例如德国设计师更多考虑的是设计和人的物理关系(如尺寸、模数的合理性等),所以德国的设计是冷静的、高度理性的;斯堪的纳维亚半岛的国家所处的纬度

偏高,冬天的日照时间只有两三个小时,人们更多的时间是在室内活动,使得人和室内陈设的关系极为密切,这就要求设计必须注意人的心理及生理感受。北欧人认为设计是他们生活的组成部分,建筑大师阿尔瓦·阿尔托(Alvar Aalto)在机能设计的人性化以及现代形式语汇方面进行了大量的研究(见图 1-6)。他的设计采用某些有机形态(如弯曲线)和原始材料(如木材),被称为“有机功能主义”。意大利人也把设计当做一种文化来看待,不单纯把它看为赚钱的工具,于是小批量和高品位成了意大利设计的优势,这都体现在那些别具一格的家具、汽车、鞋等设计上。

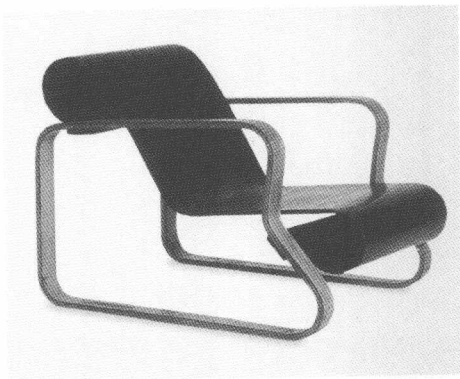

图 1-6 椅子 阿尔瓦·阿尔托 (芬)

1.2 西方各国设计运动及流派

1.2.1 艺术与手工艺运动及新古典主义运动

英国艺术与手工艺运动从本质上来说是通过艺术和设计来改造社会，并建立起以手工艺为主导的生产模式。艺术与手工艺运动不是一种特定的风格，而是多种风格并存。

英国的艺术与手工艺运动对设计改革的贡献是重要的，它主张美术家从事设计，反对“纯艺术”。艺术与手工艺运动提出了“美与技术结合”的原则，创造出了一些朴素而适用的作品。莫里斯强调“师承自然”、忠实于材料和适应使用目的（见图1-7），英国是最早实现工业化和最早意识到设计重要性的国家。

许多美国设计师都受到英国艺术与手工艺运动的影响，并认为这种风格的设计可以展现民族传统的精神，正如盖斯塔维（Gustav Stickley）、理伯特（Charles P. Limbert）和哈勃哈特（Elbert G. Hubbard）等人，他们都试图在艺术与手工艺运动中寻求对日益工业化的社会的解脱。1898年，盖斯塔维（Gustav Stickley）游访欧洲各国，他遇到了设计师阿什比（Charles R. Ashbee）和沃依瑟（Charles Voysey），回国后，他在纽约建立了自己的工作室。1901年，出版了极具影响力的杂志《工匠》，他质朴的家具设计使人想起拓荒时期的家具风格。美国的艺术与手工艺运动与英国的比较起来，没有那么复杂，装饰性也较弱，例如，设计师威廉姆·布莱斯（William Price），深受莫里斯乌托邦理想的影响，因而在费城的莫里兰建立了玫瑰谷社团，这个举动企图实现艺术与手工艺运动的社会和谐理念（见图1-8）。赖特是运用艺术与手工艺运动理念设计的一位建筑设计师，他综合东、西方的风格，并具有利用天然材料的纯熟技巧，使他的建筑与周围的环境和谐统一。艺术与手工艺运动在追求质量可靠、形式简练的同时，还追求产品和装饰的道德价值，艺术与手工艺运动代表了一种社会行为，艺术家们都怀着改造社会的理想主义思想。

“新古典主义”是一种艺术风格的名称，它所指的是18世纪末至19世纪前半期在欧洲流行的一种崇尚庄重典雅，带有复古意趣的艺术风格。公元18世纪后半期，荒谬怪诞的洛可可艺术已引起了人们的厌倦，于是，古希腊、罗马时期的英雄便成了欧洲推崇的圣贤和偶像，以至对古希腊、罗马时期的一切文化遗产的兴趣都增强了。同时，罗马古城赫克拉尼姆和庞贝重见天日，从而在整个欧洲都掀起了研究罗马古典艺术的热潮。另外，德国美术史学家温克尔曼（Johan Joachim Winckelmann）的理论著作《古代美术史》也在法国引

图1-7 室内装饰设计 莫里斯（英）

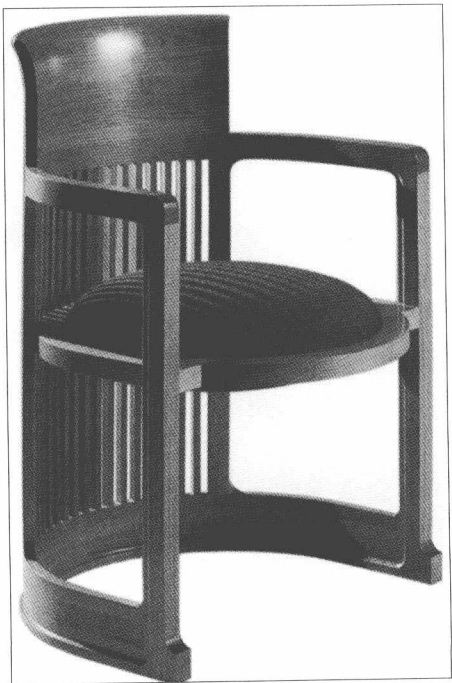

图1-8 椅子设计 威廉姆·布莱斯（美）

起了强烈反响。法国艺术家提出的“高贵的单纯和静穆的伟大”为古典主义的标准，进行了一系列的题材和形式的变革。具体地讲，就是以古典主义的庄重典雅和单纯实用代替了洛可可的那种矫揉造作、纤巧华丽的脂粉气。新古典主义时期工艺美术风格反映了新兴资产阶级的审美意识，对浮华矫揉的洛可可风格进行了修正，对古典艺术进行了新的挖掘和揭示。它的出现标志着没落的宫廷艺术即将进入尾声。新古典主义工艺风格的出现，给繁缛奢华并充满着脂粉气的洛可可式工艺风格所笼罩的欧洲，带来了一股清新的装饰风。从某种意义上讲，它也是一种“文艺复兴”。新古典主义工艺风格的产生，使人们有机会冷静地回顾并温习了古希腊、罗马艺术的真谛，从中领悟古典艺术的品位和魅力，体验古典艺术的美学思想和艺术法则，对新兴市民阶层的审美观念和文化意识产生了很大的影响。新古典主义工艺风格的形成，为欧洲现代工艺和现代设计的产生奠定了良好的基础，它以崭新的审美观念和工艺美术思想构筑了通向现代工艺文化的道路，它是欧洲现代工艺与现代设计的前奏。

美国设计家、装饰艺术家路易斯·康福特·铁法尼（Louis Comfort Tiffany）出生于金银首饰制作世家，从小对装饰艺术产生了浓厚的兴趣。1879年，他成立了以自己的名字命名的装饰艺术公司，以室内设计和家具设计为主，取得了巨大成功。后曾接受美国总统府的委托，负责部分室内及家具设计。1880年，他对玻璃器皿的设计和制造产生了浓厚的兴趣，不久即创制了一种新型玻璃工艺，并获得专利，称为法维列玻璃。利用这种工艺生产的玻璃不仅能在表面形成犹如锦缎般的光泽，而且仿佛将各种美丽的色彩注入了玻璃，形成彩虹般的效果。正如这件孔雀花瓶（见图1-9），虽形似展屏的孔雀，但那流动的线条、梦幻般的色彩绝非自然界那美丽的生灵所能媲美的，这种新型的玻璃工艺立即成为欧美最为流行的玻璃制作工艺。

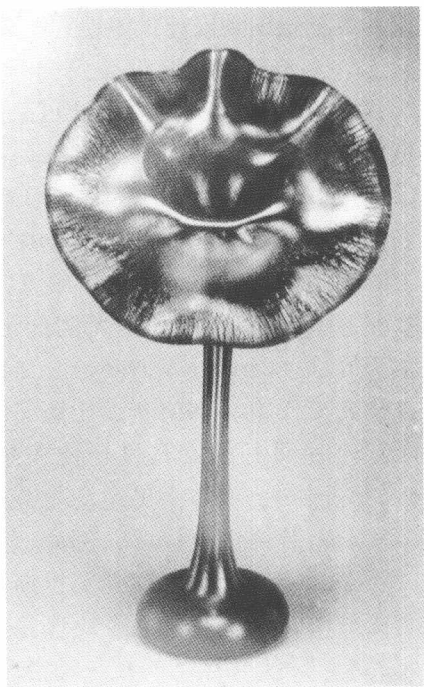

图1-9 孔雀花瓶

路易斯·康福特·铁法尼（美）

1.2.2 新艺术运动

19世纪末20世纪初，欧洲艺术家们所创造出来的与人们实际生活相关的新的艺术形式被称为“新艺术”。1896年，巴黎开设了一家名为“新艺术”的商店，专门出售这种新艺术风格的产品，“新艺术”由此得名。这是一种代表着时代特色的新的艺术风格和新的艺术形式，是欧洲艺术家们在19世纪末和20世纪初所有情感的综合性反映。新艺术运动的动机主要有两个方面：一是与历史主义决裂，打破旧传统的束缚，创造出适合时代需要的新形式；二是与自然主义划清界限，针对当时自然主义对自然简单的、生搬硬套的形式模仿，提出设计应该表现自然界所蕴含的内在规律和旺盛的生命力，真正把握自然并理解自然。而这种艺术形式也确实是一种新风格，虽然它带有欧洲中世纪艺术和18世纪洛可可艺术的造型痕迹和手工艺文化的装饰特色，但它同时还带有东方艺术的审美特点以及对工业新材料的运用，包含了当时人们对过去的怀旧和对新世纪的向往情绪，成为体现出时代特色的艺术形式。

新艺术运动的内容几乎涉及所有的艺术领域，包括建筑、家具（见图1-10）、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画，而且和文学、音乐、戏剧及舞蹈都有关系。这一运动带有较多

的感性和浪漫色彩,是传统的审美观和工业化发展进程中所出现的新的审美观念之间矛盾的产物。新艺术运动从自然界中吸取灵感,采用各种动植物的纹样作为装饰的题材,主张用华美精致的装饰设计来展示新的社会发展和时代精神。新艺术运动在欧洲产生了强大的冲击力,为新的设计形式的萌发和创造开辟了道路。

“新艺术”一词成为描绘19世纪末20世纪初的艺术运动,以及这一运动所产生的艺术风格的术语,它所涵盖的时间为1880~1910年,跨度为30年,是指在整个欧洲展开的装饰艺术运动,因为在此以后,几乎再没有地域范围这样广泛的艺术运动产生,新艺术运动展示了欧洲作为一个统一文化体的最后辉煌。

新艺术运动产生的社会根源有多方面的因素,最主要的影响是莫里斯倡导的艺术与手工艺运动。艺术与手工艺运动中的许多宗旨成为了新艺术遵循的原则,如采用自然的纹样作为装饰的主题,装饰应该适度,新艺术和艺术与手工艺运动不同的是,新艺术运动并不反对机械生产,相反,它能够逐渐地接受机械化的变革,是新艺术运动成为连接现代设计运动的桥梁。

1890~1910年,新艺术运动在欧美盛行,这是一种装饰风格的艺术。设计摆脱了旧传统的束缚,发生了新的飞跃。新艺术运动以英国、法国和比利时为中心,波及德国、奥地利、意大利、西班牙,美国在短时间内也出现了新艺术形象(见图1-11)。新艺术在各国呈现出不同的特点和风格,使用相同的技巧和材料也会有不同的表现方式,这一名词是多种风格的集合体。既有非常朴素的直线或方格网的平面构图,也有极富装饰性的三度空间的优美造型。新艺术在本质上仍是一场装饰运动,新艺术运动在意大利叫做“自由风格”,在德国叫做“青春风格”,在法国和比利时叫做“新艺术运动”,在奥地利叫做“轰动风格”,在西班牙被冠名为“现代风格”。虽然叫法不同,但是它们都具备了共同的精神。新艺术装饰风格的主要特点是崇尚自然,经常运用曲线和非对称性的线条加以自由大胆的想象,这些线条大多取自自然界中具有优美曲线的形体,以表现动植物发展的内在过程。

比利时和法国是新艺术运动的主要发源地。最著名的设计师是威尔德(Henry van de Velde),主要从事平面和产品设计。他的设计讲究功能性,装饰以曲线为主,考虑了整体的效果。1908年,他出任魏玛工艺学校校长,即包豪斯的前身。在设计中,他坚持以理性为自己的设计源泉,并且借助合理的装饰为功能服务。他曾经写道:“我所有的工艺和装饰作品的特点都来自一个唯一的源泉:理性,表里如一的理性。”他的作品既带有优美适度的装饰表现,又具有简洁合理的功能结构,因此具有很强的时代性。

比利时另一位新艺术运动的大师是维克多·霍塔(Victor Horta)。他在建筑与室内设计中经常使用相互缠绕以及螺旋扭

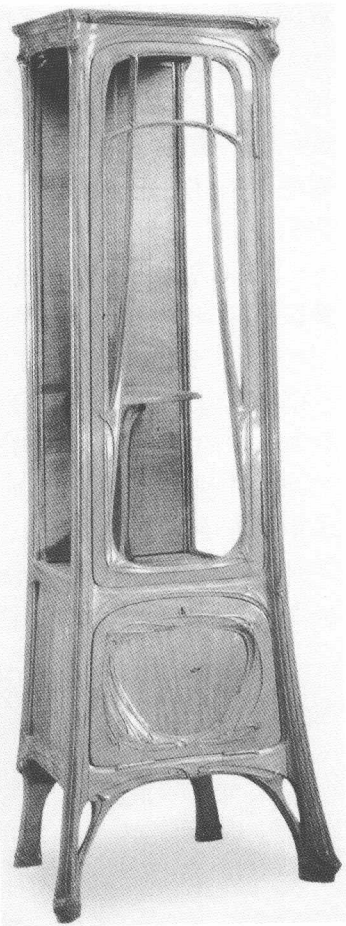

图1-10 新艺术运动家具设计

图1-11 新艺术运动花瓶

曲的线条,这种线条通常被称为“比利时线条”或“鞭线”(见图1-12),它起伏有力,并成为了比利时新艺术的代表性特征。1893年,他在布鲁塞尔都灵路12号设计了“霍塔旅馆”(见图1-13),设计中到处充满着难以言喻的曲线美,葡萄藤蔓的枝条以及矛盾对立的线条形成了旋风似的装饰,各个小的细节都精心设置,以满足整体风格的延续。在这所建筑中,霍塔还探索使用钢材的一切可能性,使结构、材料和装饰融会贯通,从而成为新艺术设计中最为经典的作品。

法国的新艺术运动设计追求华丽、典雅的艺术效果,这是法国一贯崇尚的古典主义设计传统和象征主义结合的产物。巴黎和南锡是新艺术的集合地,在巴黎最有名的有萨穆尔·宾(Samuel Bing)创建的“新艺术之家”和“六人集团”。“新艺术之家”中的设计师盖德拉(Chateau)设计了一整套的家具和室内陈设参加了巴黎世界博览会。这套设计结构稳重,以弯曲多变的植物自由纹样作为装饰主题,集中体现了法国的新艺术风格。“六人集团”中最著名的设计师是吉马德(Hector Guimard),吉马德是法国新艺术运动的代表人物。他作为法国新艺术运动的重要成员,进行设计的重要时期正是19世纪90年代末至1905年间。吉马德最有影响的作品是他的巴黎地铁设计——“地铁风格”,他在1900~1904年间为巴黎地铁设计了140多个不同形式的出入口,这些出入口均采用金属铸造技术,形成金属结构的植物枝干和卷曲的

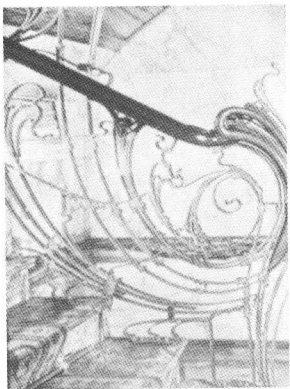

图1-12 楼梯扶手细节
霍塔(比)

图1-13 霍塔旅馆
霍塔(比)

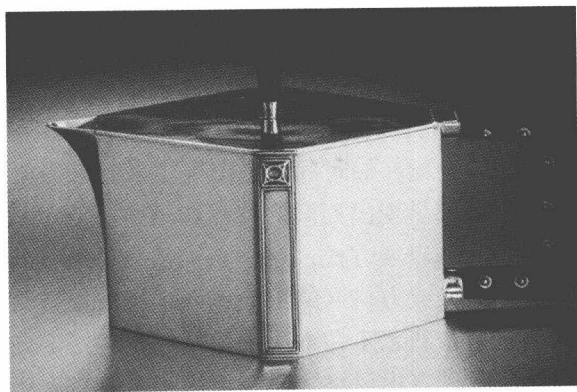

图1-14 银壶 霍夫曼(美)

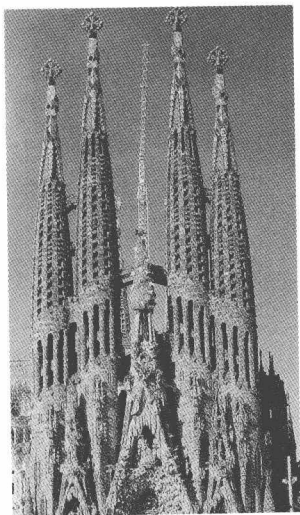

图1-15 圣家族教堂
戈地(西)

藤蔓,玻璃的透明顶棚则模仿海贝的形状,是典型的新艺术设计的作品。南希学派在新艺术设计中最具有特色的是家具设计和灯具设计。著名的设计师盖勒(Emile Galle)以自然作为设计的源泉,在装饰上主要采用动植物作为题材,并且主张家具设计的主题与其功能应该吻合。

作为新艺术风格的代表,奥地利的维也纳分离派具有重要的影响。分离派的设计语言简洁明快,尽量用简单的直线描绘自然形态,注重几何造型的使用,更趋于现代感。设计家霍夫曼(Josef Hoffmann)是分离派的核心人物(见图1-14),他于1903年成立了“维也纳工作同盟”的设计集团。

在整个新艺术运动中,西班牙建筑师戈地(Antonio Gaudi)是最具天才和创新精神的人物。他极力使雕塑艺术渗透到三度空间的建筑之中去,有浪漫主义的幻想,与比利时的新艺术运动有很多相似之处(见图1-15)。