

普通高等教育
艺术类“十二五”规划教材

世界现代艺术 设计史

方怿 编著

History of
World
Modern Design

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

普通高等教育

艺术类“十二五”规划教材

世界现代艺术 设计史

方悻 编著

History of
World
Modern Design

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

世界现代艺术设计史 / 方悻编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014.2

普通高等教育艺术类“十二五”规划教材

ISBN 978-7-115-33115-1

I. ①世… II. ①方… III. ①工艺美术史—世界—现代—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第007015号

◆ 编 著	方 悅
责任编辑	邹文波
责任印制	彭志环 焦志炜
◆ 出版社	人民邮电出版社出版发行
地址	北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编	100164
电子邮件	315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
印刷	北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本:	787×1092 1/16
印张:	14.75
字数:	371 千字
	2014 年 2 月第 1 版
	2014 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

前 言

P R E F A C E

世界现代艺术设计的历史并不长，从英国开始，到德国和欧洲其他国家，再到美国和日本，算起来也就一百多年的时间。然而这段历史却是星光璀璨，产生了数量众多的设计大师以及经典作品。受西方的影响，中国真正意义上的现代艺术设计开始于改革开放后的20世纪80年代，之后艺术设计开始渗透到生活的各个层面，并影响着人们的行为习惯和消费习惯，当我们看见越来越多的人们购买艺术设计史上经典的家具和日常用品，方知道艺术设计不仅仅是博物馆的收藏，而是已经成为日常生活的一个重要组成部分了。

在当今的日常生活中，我们时刻都在和“艺术设计”打交道，从某种意义上说每个人都是“艺术设计师”，都在设计自己的生活，设计自己的人生，设计个人的形象以及个人的生活空间。艺术设计改变世界，同样也改变生活、引领生活，让我们的生活更美好，周围的环境更和谐，这也就是艺术设计随着时代进程和社会不断演变发展的意义和最终的目的。

对艺术设计史的研究作为人文学科的重要环节，既遵循了“欲知大道，必先知史”的古训，又对构建当今和未来和谐社会，培育人文精神，发展健康的文化事业，提高国民的综合素质，完善人文学科的建设和提升综合学术地位，具有重大的意义。深入学习和研究世界现代艺术设计史，有助于我们以设计的方式训练对事物的洞察能力，了解科学发展的规律，进而以哲学性的设计思维重新认知设计中存在的道理，并能创造性地解决诸多现实的设计问题。

随着全球经济一体化进程的加快，互联网、新媒体等新技术的发展使艺术设计教育也出现了全球化的趋势，对艺术设计教育尤其是提升学生综合素质和创新能力都提出了新的要求。目前，中国的艺术设计教育规模发展迅猛，现代艺术设计空前繁荣，但也普遍存在着“重技轻道”的现象，艺术设计史论课程不受重视，基础理论教研室及其教师被边缘化，各专业的

设计都存在盲目抄袭和模仿的现象，在市场上肤浅劣质的设计时有面世，极端的商业主义大行其道。在这种情形下，我们的艺术设计教育和研究如何解决这些现实问题，摆正艺术设计的发展方向，是每一位从事艺术设计或艺术设计教育的工作者应该关注和研究的重要课题。我们首先应该重新审视本专业的教学模式和方法，重视世界艺术设计史的深入研究和教学改革，借古开今，突破传统的局限，达到培养创新性人才的目的，争取实现国家产业发展由“中国制造”向“中国创造”的伟大变革。

本书力图对世界现代艺术设计的发展历程进行初步的梳理，为读者勾勒出一条较为清晰的现代艺术设计发展的脉络，并对各个时期设计思潮和设计流派的成因及其影响，做出尽可能详尽的分析和论述。

另外，笔者增加了“中国现代艺术设计发展概况”一章，目的是为了让读者对中国现代艺术设计的发展状况有初步的了解和

认识，既明白我们与西方的差距，也清楚自己所取得的成就，希望中国的现代艺术设计早日融入国际艺术设计的潮流之中，成为国际多元化文化的重要组成部分。

在此，笔者要感谢国内最早编写艺术设计史的前辈学者们，正是由于他们的引介才使这一学科在国内慢慢发展起来。另外，还要特别感谢瞿孜文、蒋敬希、黄玮、胡慧、夏岚等老师，他们为本书提供了许多宝贵资料。笔者从事艺术设计史的教学和研究已有十余年，深感这一学科研究的不易，一方面所掌握的知识和拥有一手资料有限，另一方面是出国实地考察的机会不多，一些内容难免会有不准确之处。尽管笔者做了很多努力和尝试，但限于篇幅，内容上仍有进一步深入探讨的空间，有待于今后继续倾力，加强后续的修订和完善工作。

方怿

2014年1月于长沙

目 录

CONTENTS

007~011 終 論 藝術設計與藝術設計史

012~032 第一章 現代藝術設計的萌芽和工藝美術運動

- 012 第一節 工業革命初期藝術設計的發展狀況
- 016 第二節 工藝美術運動產生的背景
- 020 第三節 英國工藝美術運動

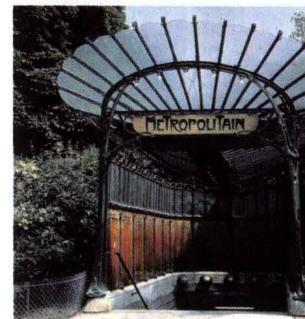
033~054 第二章 新藝術運動

- 033 第一節 新藝術運動產生的背景
- 035 第二節 法國的新藝術運動
- 041 第三節 比利時的新藝術運動
- 043 第四節 德國的“青年風格”和奧地利的“分离派”
- 047 第五節 西班牙的新藝術運動
- 050 第六節 英國和美國的新藝術運動

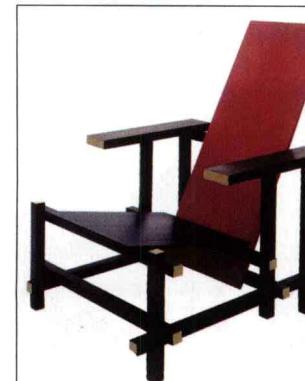
055~072 第三章 裝飾藝術運動

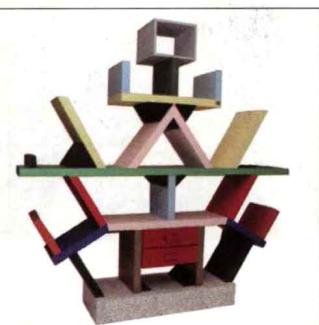
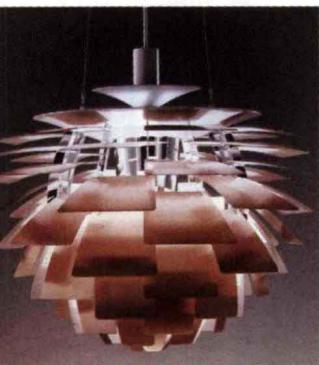
- 055 第一節 裝飾藝術運動概述
- 059 第二節 法國裝飾藝術運動的發展
- 064 第三節 英國的裝飾藝術運動
- 067 第四節 美國的裝飾藝術運動

073~095 第四章 現代主義設計的發展

- 073 第一節 現代主義設計概述
- 076 第二節 現代主義的先驅和思想基礎
- 082 第三節 德國工業同盟
- 086 第四節 俄國構成主義運動
- 091 第五節 荷蘭風格派運動

第五章 现代艺术设计的高峰——包豪斯	096~111
第一节 包豪斯的建立及其宗旨	096
第二节 包豪斯的三个发展时期	097
第三节 包豪斯的成就与影响	109
第六章 美国的现代主义艺术设计	112~133
第一节 美国工业设计的兴起	112
第二节 “流线型”设计和“有计划的废止制度”	117
第三节 美国工业设计的职业化和工业技术的发展	122
第四节 国际主义风格的形成和发展	130
第七章 世界现代艺术设计的蓬勃发展	134~164
第一节 理性的德国设计	134
第二节 细致的荷兰设计	139
第三节 政府主导的英国设计	141
第四节 艺术的意大利设计	143
第五节 质朴的斯堪的纳维亚设计	148
第六节 融合传统与现代的日本设计	153
第七节 人体工程学及其发展	161
第八章 后现代主义艺术设计	165~206
第一节 后现代设计的先声——波普设计	165
第二节 后现代主义设计缘起及特征	168
第三节 后现代主义建筑设计	174
第四节 后现代主义产品设计	183
第五节 后现代主义平面设计	189
第六节 多元化的设计风格	195
第九章 中国的现代艺术设计发展概况	207~235
第一节 20世纪早期和中期的设计	207
第二节 20世纪80年代以后的设计	214
第三节 香港地区和台湾地区的设计	226

普通高等教育

艺术类“十二五”规划教材

世界现代艺术 设计史

方悻 编著

History of
World
Modern Design

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（C I P）数据

世界现代艺术设计史 / 方悻编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2014.2

普通高等教育艺术类“十二五”规划教材

ISBN 978-7-115-33115-1

I. ①世… II. ①方… III. ①工艺美术史—世界—现代—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第007015号

◆ 编 著	方 悅
责任编辑	邹文波
责任印制	彭志环 焦志炜
◆ 出版社	人民邮电出版社出版发行
地址	北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编	100164
电子邮件	315@ptpress.com.cn
网址	http://www.ptpress.com.cn
印刷	北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
◆ 开本:	787×1092 1/16
印张:	14.75
字数:	371 千字
	2014 年 2 月第 1 版
	2014 年 2 月北京第 1 次印刷

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 81055256 印装质量热线: (010) 81055316
反盗版热线: (010) 81055315

前言

P R E F A C E

世界现代艺术设计的历史并不长，从英国开始，到德国和欧洲其他国家，再到美国和日本，算起来也就一百多年的时间。然而这段历史却是星光璀璨，产生了数量众多的设计大师以及经典作品。受西方的影响，中国真正意义上的现代艺术设计开始于改革开放后的20世纪80年代，之后艺术设计开始渗透到生活的各个层面，并影响着人们的行为习惯和消费习惯，当我们看见越来越多的人们购买艺术设计史上经典的家具和日常用品，方知道艺术设计不仅仅是博物馆的收藏，而是已经成为日常生活的一个重要组成部分了。

在当今的日常生活中，我们时刻都在和“艺术设计”打交道，从某种意义上说每个人都是“艺术设计师”，都在设计自己的生活，设计自己的人生，设计个人的形象以及个人的生活空间。艺术设计改变世界，同样也改变生活、引领生活，让我们的生活更美好，周围的环境更和谐，这也就是艺术设计随着时代进程和社会不断演变发展的意义和最终的目的。

对艺术设计史的研究作为人文学科的重要环节，既遵循了“欲知大道，必先知史”的古训，又对构建当今和未来和谐社会，培育人文精神，发展健康的文化事业，提高国民的综合素质，完善人文学科的建设和提升综合学术地位，具有重大的意义。深入学习和研究世界现代艺术设计史，有助于我们以设计的方式训练对事物的洞察能力，了解科学发展的规律，进而以哲学性的设计思维重新认知设计中存在的道理，并能创造性地解决诸多现实的设计问题。

随着全球经济一体化进程的加快，互联网、新媒体等新技术的发展使艺术设计教育也出现了全球化的趋势，对艺术设计教育尤其是提升学生综合素质和创新能力都提出了新的要求。目前，中国的艺术设计教育规模发展迅猛，现代艺术设计空前繁荣，但也普遍存在着“重技轻道”的现象，艺术设计史论课程不受重视，基础理论教研室及其教师被边缘化，各专业的

设计都存在盲目抄袭和模仿的现象，在市场上肤浅劣质的设计时有面世，极端的商业主义大行其道。在这种情形下，我们的艺术设计教育和研究如何解决这些现实问题，摆正艺术设计的发展方向，是每一位从事艺术设计或艺术设计教育的工作者应该关注和研究的重要课题。我们首先应该重新审视本专业的教学模式和方法，重视世界艺术设计史的深入研究和教学改革，借古开今，突破传统的局限，达到培养创新性人才的目的，争取实现国家产业发展由“中国制造”向“中国创造”的伟大变革。

本书力图对世界现代艺术设计的发展历程进行初步的梳理，为读者勾勒出一条较为清晰的现代艺术设计发展的脉络，并对各个时期设计思潮和设计流派的成因及其影响，做出尽可能详尽的分析和论述。另外，笔者增加了“中国现代艺术设计发展概况”一章，目的是为了让读者对中国现代艺术设计的发展状况有初步的了解和

认识，既明白我们与西方的差距，也清楚自己所取得的成就，希望中国的现代艺术设计早日融入国际艺术设计的潮流之中，成为国际多元化文化的重要组成部分。

在此，笔者要感谢国内最早编写艺术设计史的前辈学者们，正是由于他们的引介才使这一学科在国内慢慢发展起来。另外，还要特别感谢瞿孜文、蒋敬希、黄玮、胡慧、夏岚等老师，他们为本书提供了许多宝贵资料。笔者从事艺术设计史的教学和研究已有十余年，深感这一学科研究的不易，一方面所掌握的知识和拥有一手资料有限，另一方面是出国实地考察的机会不多，一些内容难免会有不准确之处。尽管笔者做了很多努力和尝试，但限于篇幅，内容上仍有进一步深入探讨的空间，有待于今后继续倾力，加强后续的修订和完善工作。

方怿

2014年1月于长沙

目 录

CONTENTS

007~011 終 論 藝術設計與藝術設計史

012~032 第一章 現代藝術設計的萌芽和工藝美術運動

- 012 第一節 工業革命初期藝術設計的發展狀況
- 016 第二節 工藝美術運動產生的背景
- 020 第三節 英國工藝美術運動

033~054 第二章 新藝術運動

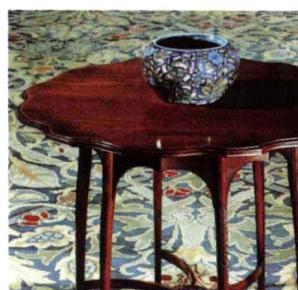
- 033 第一節 新藝術運動產生的背景
- 035 第二節 法國的新藝術運動
- 041 第三節 比利時的新藝術運動
- 043 第四節 德國的“青年風格”和奧地利的“分离派”
- 047 第五節 西班牙的新藝術運動
- 050 第六節 英國和美國的新藝術運動

055~072 第三章 裝飾藝術運動

- 055 第一節 裝飾藝術運動概述
- 059 第二節 法國裝飾藝術運動的發展
- 064 第三節 英國的裝飾藝術運動
- 067 第四節 美國的裝飾藝術運動

073~095 第四章 現代主義設計的發展

- 073 第一節 現代主義設計概述
- 076 第二節 現代主義的先驅和思想基礎
- 082 第三節 德國工業同盟
- 086 第四節 俄國構成主義運動
- 091 第五節 荷蘭風格派運動

第五章 现代艺术设计的高峰——包豪斯	096~111
第一节 包豪斯的建立及其宗旨	096
第二节 包豪斯的三个发展时期	097
第三节 包豪斯的成就与影响	109
第六章 美国的现代主义艺术设计	112~133
第一节 美国工业设计的兴起	112
第二节 “流线型”设计和“有计划的废止制度”	117
第三节 美国工业设计的职业化和工业技术的发展	122
第四节 国际主义风格的形成和发展	130
第七章 世界现代艺术设计的蓬勃发展	134~164
第一节 理性的德国设计	134
第二节 细致的荷兰设计	139
第三节 政府主导的英国设计	141
第四节 艺术的意大利设计	143
第五节 质朴的斯堪的纳维亚设计	148
第六节 融合传统与现代的日本设计	153
第七节 人体工程学及其发展	161
第八章 后现代主义艺术设计	165~206
第一节 后现代设计的先声——波普设计	165
第二节 后现代主义设计缘起及特征	168
第三节 后现代主义建筑设计	174
第四节 后现代主义产品设计	183
第五节 后现代主义平面设计	189
第六节 多元化的设计风格	195
第九章 中国的现代艺术设计发展概况	207~235
第一节 20世纪早期和中期的设计	207
第二节 20世纪80年代以后的设计	214
第三节 香港地区和台湾地区的设计	226

绪论 艺术设计与艺术设计史

一、设计与艺术设计

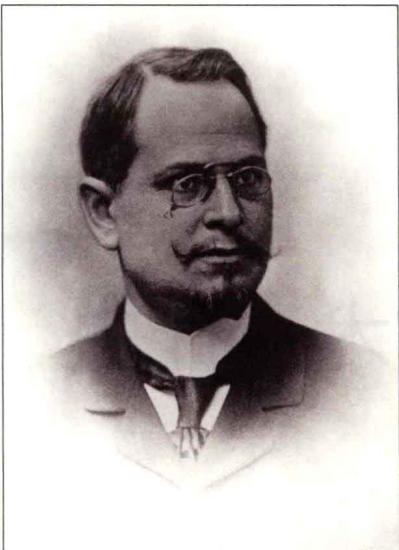
自从工业革命以来，人类进入了一个设计的时代，一个设计观念不断更新的时代。这是一个“物化”的社会，设计已渗透到社会生活的方方面面，人们的衣、食、住、行、用等各个领域中无不充满了设计的印痕，小到精美别致的名片，大到优雅有序的城市环境，简单到服装上的一颗纽扣，复杂到翱翔太空的宇宙飞船，都是现代设计文明的成果。设计的产品反映了文化以及对未来的关注，甚至从某种程度上来说超过了艺术。比如，人们不一定都有机会去博物馆参观经典的艺术作品，但却常常可以购买和使用设计史上经典的家具和日常用品，设计与我们的生活息息相关，从某种意义上说，我们无意识地生活在被“设计”过的生活之中，设计不仅构建着我们的生活面貌和行为模式，而且在潜移默化地改变着我们自身的价值判断和审美思维。在当今全球化的时代，设计产生巨大价值，更是深刻地影响着经济、文化与社会的发展，成为展现一个国家现代文明程度和科技发展水平的重要标志。

“设计”的概念产生于意大利文艺复兴时期，其最初的意义是指素描、绘画，发展到后来，设计的含义变得越来越宽泛。“Design”一

词源于拉丁语，将其翻译成“设计”的首先是日本人，日文中“设计”是设定目标，并依照计划以实物来达成目标。汉语中的“设计”和“经营”、“意匠”意思相近，从语源背景和文化背景来看，都具有与“Design”相对应的词义。

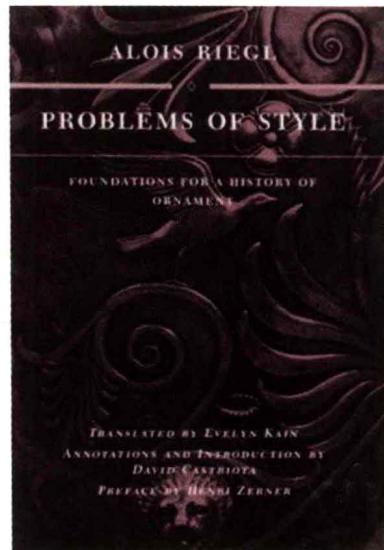
对于“设计”的定义，历来众说纷纭，莫衷一是，但都可作动词和名词两种理解：作为动词，有设想、绘制、立意和计划的含义，指人类对事物规划、构想、研究的活动和过程；作为名词，有计划、设计图、草图、风格、装饰图案等含义，是人类对事物构想、研究的结果或成果，是设计的“物化”。

虽然很难用简洁的语言将设计概括全面，但设计家和设计理论家们仍然会从不同的视角和侧重点提出自己的观点，如国际工业设计协会前主席亚瑟·普洛斯说：“工业设计是满足人类物质需求和心理欲望的富于想象力的开发活动。设计不是个人的表现，设计师的任务不是保持现状，而是设法改变它。”美国著名工业设计师雷蒙德·罗维说过：“设计是从一支口红到一艘轮船几乎无所不包。”我国著名的*设计史论家*张道一先生说：“如果从字面训诂，设计就是‘设想’和‘计划’。”中国著名工业设计师柳冠中教授认为“设计就是文化。设计是一种创造行

◀ 著名美术史家里格尔
(Alois Riegl, 1858—1905)

► 里格尔的重要著作
《风格问题》

为，是创造一种更为合理的生存方式。”中国香港著名设计家林衍堂教授则认为“设计就是经济效益”。也有设计师如蜻蜓工业设计公司总经理俞军海强调“设计就是协同”，他说：“作为设计师本身，更重要的是具备自身的素质、知识结构及群体设计意识，也就是用立体知识结构与相邻科学协同设计研究的意识。”

还有一些不同的说法，如：“设计是面临不确定的情形，其失误代价极高的决策。”“设计是一种针对目标问题求解的活动。”“设计是一种创造性活动——创造前所未有的、新颖而有益的东西。”总之，设计主要是指预设一定的目标并为此建立方案，它是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。狭义上的设计侧重于人文科学中的艺术设计领域，广义上的设计包括自然科学和人文科学，它事实上是一个文化的创造问题：一方面，一个时代的设计文化是对当时的整个社会文化背景，包括政治环境、经济状况、工业化水平、国家文化政策、人民的审美修养与国际的交流等各方面发展的直接反映；另一方面，一个国家的设计文化，也是与其民族的设计历史、民族特色、设计观念与审美思维方式等特性密不可分的。

“艺术设计”这一新形势下的复合词，是立足中国国情，在中文语境下的产物，突出了设

计与艺术的密切关系。现代设计是与工业和现代化同步的，虽然物质欲望是推动西方设计发展的动力，但其艺术与文化精神也始终影响着设计的发展。中国是一个富于艺术传统的国家，其设计也是非常艺术化的，为了区别于工程设计，就用“艺术设计”来强调设计的艺术性。1998年，教育部颁发的《普通高校本科专业目录》首次出现了“艺术设计学”的称谓，这期间全国艺术院校的工艺美术专业在教学思想上开始向“艺术设计”靠拢，并纷纷将学科更名为“艺术设计”。这在某种程度上较好地反映了我国学科专业的现状，能够一统过去工业设计、室内设计、包装设计、服装设计、广告和当今信息媒体等多专业的归口问题，具有非同寻常的意义。

二、不同时期的设计

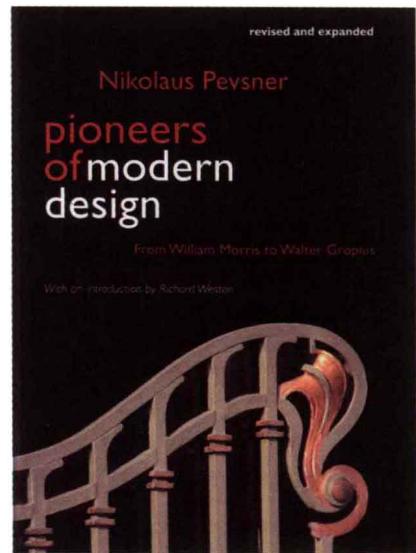
1. 造物设计和手工艺设计

设计之前都有理想的目标，设计就是靠近这个目标的第一步，即生产的第一环节。

造物设计是与人类最早的生活联系在一起的，通过观察世界各地遗址中发现的石器，我们就可以了解到人类设计概念产生和演化的过程。每一件石器工具都体现了无数造物者的集体经验，其中就含有设计，因为这是有意识、有目的的劳动，而生产的目的性正是设计最重要的特征

▷ 尼古拉斯·佩夫斯纳
(Nikolaus Pevsner,
1902—1983)

▷ 尼古拉斯·佩夫斯纳
的重要著作《现代设计的先驱者》

之一。“实用性”是这一时期设计的主导倾向，“审美性”则是在经过很长时间之后，才逐渐被人们意识到，并成为自觉的追求的，这是人类设计文明的一个飞跃。

从冶炼技术的出现到工业革命之前属于手工艺设计阶段，手工劳动是这一时期生产方式的主要特征，地域性和个性化是这一时期设计的主要倾向。

中国的建筑、园林、陶瓷、家具、染织等设计，不仅对日本、东南亚各国，而且对西方近代设计也产生了重大影响。但由于中国两千年儒家文化的一家独尊和大一统的中央集权统治，使得设计风格的演变十分缓慢，各历史时期的设计虽各有侧重，但总体来说是一脉相承的，缺少重大突破与创新。如建筑设计方面，从汉代建筑体系基本确立以来，以木构架、斗拱和大屋顶为基本特征的中国建筑型制便一直延续到20世纪初。而在欧洲，从希腊神庙到中世纪的哥特式教堂，从文艺复兴式的穹顶到巴洛克式的断裂山花，从新古典到新艺术，不同时期的建筑丰富多彩，令人目不暇接，风格上呈现出巨大反差。其他设计领域受到建筑艺术的影响，在不同时期也风格各异。

2. 现代设计与后现代设计

“现代设计”概念的开始与工业联系在一

起，现代设计是通过标准化、大批量的机器生产方式来实现的。工业大生产所带来的劳动分工精细化和生产过程复杂化成就了设计师这个职业。

20世纪，现代设计最重大的发展和突破是现代主义设计的发展，现代主义设计奠定了现代设计的基础，20世纪60年代以后的设计运动基本上都是对现代主义的反映。现代主义设计第一次被系统化、规范化，应当以1919年德国“包豪斯”设计学院的成立为起点，20世纪30年代中期开始取得惊人的成就，第二次世界大战以后更是掀起了国际主义风格的高潮，并且一直持续到20世纪70年代。

从严格意义上说，现代设计始于包豪斯的中期，具有以下特点。

(1) 现代设计与大机器生产及科学技术的关系密切，这使视觉传达的方式变得复杂和发达，如计算机技术取代手工绘图。

(2) 现代设计建立在民主思想基础之上，服务的对象是大众。现代设计是为现代人、现代市场和现代社会提供服务的一种积极的活动。

(3) 现代设计是现代文化的有机组成部分，有较强的综合性，属于交叉性学科，要求设计师具有较强的综合素质。

现代主义设计把技术奉为新的上帝，功能

主义扫荡古典的装饰美，国际风格取代了地域性和民族性。经历了大约半个世纪的高速发展，人类为无节制的发展技术付出了惨痛的代价：普遍的能源危机、环境污染、气候异常，乃至人的感情与品格的异化和失调、精神的堕落和崩溃等。1972年7月15日，美国典型的现代主义住宅区“普鲁迪-艾戈”被炸毁，这一事件被英国建筑师和理论家查尔斯·詹克斯视为现代主义结束和后现代主义兴起的重要标志。人类开始理智地承认了技术的局限性，在设计的指导思想上表现为对物质与精神的并重、对环境与身心的并重、对功能与审美的并重；地域性、民族性和个性重新得到弘扬，艺术设计朝着多元化、多样化、有机化、情感化的方向发展。后现代主义设计之后，很难寓言未来世界将会出现什么样的新的风格和形式，可以看到的是，当今的设计界已经呈现的是各种风格多元并存、和谐发展的良好态势。

三、艺术设计史

设计虽然有漫长的历史，艺术设计史却是一门年轻的学科。20世纪中期之前，对艺术设计史的研究一直局限在美术史和建筑史的领域里，到目前为止，艺术设计史仍然与美术史、建筑史有着最密切的联系。因为美术和建筑领域为设计史的研究提供了丰富的文字和图像材料，目前的设计史家通常又是美术史家和建筑史家，另外，许多美术家和建筑家同时也充当设计家的角色。1977年，英国成立了设计史协会（Design History Society），这标志着艺术设计史正式从装饰艺术史或应用美术史中独立出来而成为一门新的学科，大学的美术史系也将艺术设计史作为单独的一门课程教授给学生。之后，艺术设计史不仅成为一门独立的学科，而且成为艺术设计学研究的

重要课题之一。

就美术史与艺术设计史的关系而言，森珀（Gottfried Semper, 1803—1879）和里格尔（Alois Riegel, 1858—1905）两位大师通过在美术史领域所做的卓有成效的研究，为20世纪艺术设计史的研究奠定了坚实的基础。德国建筑家、理论家森珀是将达尔文的进化论运用于美术史研究的第一人，他强调艺术变化的原因来自环境、材料和技术，在艺术史研究中第一次竖起了唯物主义的大旗。他还对建筑和工艺做了并置的研究，为提高小美术（按19世纪美术史学的划分，大美术包括建筑、绘画和雕塑，小美术则指所有的工艺品）的地位迈出了具有历史意义的一步。奥地利美术史家里格尔则在他的重要著作《风格问题》（*Problems of Style*）中谈到装饰艺术研究是一门严格的历史科学，这一认识对后世学者将艺术设计作为一门历史学科来研究有着根本性的启发。比森珀更进一步的是，里格尔将对小美术的研究提高到了显学的地位。森珀对装饰风格的功能、材料与技术的机械唯物主义阐述，以及里格尔在装饰研究方面以艺术意志为核心的形式主义立场，都为后世学者就艺术设计的功能性与审美的探讨奠定了完备的理论基础。正是基于这个基础，才出现了20世纪最有影响的西方设计史家佩夫斯纳（Nikolaus Pevsner, 1902—1983）和吉迪恩（Sigfried Giedion, 1888—1968）。

设计史的学术前辈首推尼古拉斯·佩夫斯纳爵士，他曾经担任英国美术史协会主席，1936年他出版的《现代运动的先锋》（*Pioneers of Modern Design*, 也译作《现代设计的先驱者》）一书是现代设计的宣言，开创了“艺术设计史”研究的先河，同时也在公众心中创立了“艺术设计史”的概念，进而影响了公众对设计的趣味和