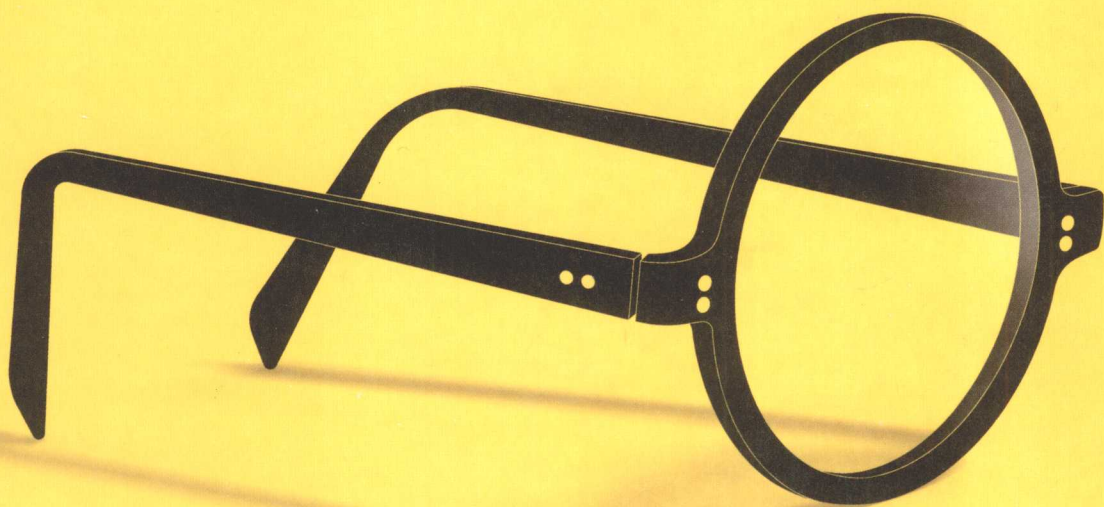

设计鉴赏

DESIGN APPRECIATION

林家阳 著

014004359

J06
272

设计鉴赏

Sheji Jianshang

林家阳 著

高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

北航

C1691053

J06
272

图书在版编目(CIP)数据

设计鉴赏 / 林家阳著. --北京: 高等教育出版社,
2013.9

ISBN 978-7-04-033263-6

I. ①设… II. ①林… III. ①艺术-设计-鉴赏-高等
学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 163719 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 杨小兰 封面设计 Barbara Baumann Gerd Baumann

责任印制 朱学忠 版式设计 周辉 责任校对 殷然

资料检索 张美兰 季时雨 周玲令

编辑助理 沈元 季倩 章丹音 陶海峰 周辉 谷珊珊 张景涵 季时雨

崔洁 曹薇 刘人杰 潘丹 孙寅 周玲玲 郑浩博 黄香

陶海峰 邱婕 张熾雯 秦梦琦 翁素娟 杜君 余慧莉 王光争

后援 喻大翔 张美兰 杨蕾 张敏 郑洁博 姚佼君

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 22.5
字数 460千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版次 2013年9月第1版
印次 2013年9月第1次印刷
定价 54.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换

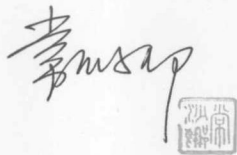
版权所有 侵权必究
物料号 33263-00

序

我早年随父亲常书鸿在甘肃敦煌从事壁画的学习和研究，从中练就了扎实的基本功；又曾赴美国波士顿艺术博物馆美术学院学习，在那里亲眼看到了希腊、埃及、罗马等世界文化遗产文物古迹；回国后又在清华大学营建系随著名的建筑学家梁思成、林徽因教授学习传统图案的设计和运用；后来跟着中央美术学院实用美术系庞薰琹、雷圭元老师学习，并从事图案教学。中央工艺美术学院成立后，我就从事实用美术教学和设计实践。先后参与了中国共产主义青年团团徽设计、人民大会堂外立面和宴会厅、民族文化宫、首都剧场、中国大饭店等建筑装饰设计，另外还有香港回归的政府纪念物“永远盛开的紫荆花”雕塑设计。有人问我：您是画家还是设计师？我说：我是一个艺术家，更是装饰艺术设计师和设计教育工作者。确切地说，我终身从事的是民族的、科学的、大众的装饰艺术设计。

早在新石器时代，人类为了生存的需要，学会了制作各式各样的石器、骨质和铁质工具，用于狩猎和防身自卫，这就是产品设计的开始。为了避风遮雨，抗击大自然的侵害，因此出现了洞穴和简单房屋的修饰，这就是今天的建筑和室内设计的起源。在满足了基本生存之后，人类开始有了记事的意识和对美的追求，于是就出现了在器物上、在岩壁上的图画。新石器彩陶纹样和宁夏贺兰山岩画，就是当时装饰的雏形，可以说，设计和绘画是伴随着人类的一种自然行为。今天的设计和绘画以及设计教育中各个专业的形成，是人类社会不断发展的必然结果。从另一个方面来讲，在时代发展的同时，不能丧失了各国家民族的文化特色和智慧。中华民族历代衣、食、住、行的设计，以及各国、各民族、民间形成的文化遗产，是人类历史发展的重要资源，是年轻一代了解历史、丰富知识的重要食粮。

大学的知识教育要宽泛，学习是无边界的。只有在继承历史文化、融合多元文化的基础上，才能不断地创新与发展。设计和绘画同属于艺术。本书根据中国教育的国情，主张并提出了综合性大学学生应具备多方面的欣赏和设计能力。“设计鉴赏”这门课程是对人文学科和自然科学学生的一种知识关照。本教材所涉及的内容涵盖了设计领域的方方面面，除了平面、产品、建筑之外还有传统的工艺美术和现代时尚设计，同时也兼顾了今天的数字媒体和动画设计。我们正处在国家提倡把文化创意作为发展国策的时代，这部教材进课堂有十分重要的现实意义。

2011年12月27日于北京

前言

从20世纪末到21世纪初,中外的科学家和艺术家们纷纷联手倡导科学与艺术的结合,强调知识的融会贯通。美籍华人诺贝尔奖获得者李政道与著名画家吴冠中于2001年6月在中国美术馆携手举办了“艺术与科学国际作品展暨研讨会”,(见右图)成为了中国迎接“创新时代”到来的一个里程碑。近几年来,不管是本科院校还是高职院校,都在倡导工学结合、产学结合、校企合作,强调知识与实践相融汇,但都收效甚微,究其原因,都是由于知识的“先天不足”造成的。为什么在西方国家能轻而易举实现的事情,在我们国家总是那么困难重重呢?我认为有以下几个方面的原因。

吴冠中(右)与李政道(左)于“艺术与科学国际作品展暨研讨会”期间

原因之一 是教育的政策导向所致。中学为了片面追求升学率,早早把学生分为了文科班、理科班、艺术班,在大学教育之前,学生们就出现了严重的知识断裂。在之后的实际工作中,艺术家们和工程科技人员相互之间知识不兼容,缺少理性或感性细胞,甚至在同一艺术学科内,美术和音乐,设计和绘画互不搭调,缺乏共同语言,更谈不上科学与艺术的结合。

原因之二 是教育的人事政策导致了片面注重学位和文凭。近年来,高校一味要求引进具有博士学位的教师,连高职院校也提出同样的用人要求。学生们从学士读到硕士,再从硕士读到博士,最终成为教师,这个过程中容易忽略对实践的要求。这样就导致了高校的教师们大部分缺乏实际操作能力,凭着他们单一的知识结构,又去培养了一代又一代缺乏经验的毕业生,造成了学校知识和社会能力的严重脱节。

原因之三 是师资队伍没有按照产业结构要求进行组合。大部分设计院校专业的师资队伍是以传统绘画教师作为基础搭建的,以目前艺术设计专业中招生人数最多的动画专业为例,一些院校在仅有绘画教师的条件下就开办了专业,学生在完成了前两年绘画基础课程后,部分高校甚至连动画专业教师都还没有到位的情况下,学生就毕业了。其结果是培养了“绘画模仿师”,而不是“动画产业者”。一个好的动画专业,师资结构应由剧本原创、编剧、导演、创意、设计、制作、传播和营销等组成,这样的师资队伍才能培养出一流的“动画人”。同样,其他学科也只有按照企业经营模式来搭建师资队伍,培养的学生才能学以致用。

以上三种情况成了我们今天教育进步、人才培养的绊脚石,在短期内我们很难攻破这个堡垒。但是我们可以多种途径来弥补这些方面的缺陷。比如,对于一个非艺术类的学生来说,通过选修的形式补上艺术和设计类课程。在视觉艺术中有两个方面的知识内容值得学习:一方面是供视觉重复的美术欣

赏课程，如绘画、雕刻、书法；另一方面是以实用为主的设计欣赏课程。本书涉及的所有内容与我们衣食住行方面息息相关，小到纽扣，大到宇宙飞船；从平面、立体到空间；从传统工艺美术到今天的数字媒体，无所不及。这种学习不仅是美学知识的扩充，更主要的是为将来的工作和生活提供切实可行的指导。

学习本书应从三个方面着手：

一是从设计师身上学习创造力和丰富的想象力

设计艺术是人类发展历程中由人的本能所触发的一种视觉创造行为。直到今天，在文化、科学、经济发达的欧美国家，人们依旧十分重视设计艺术。无论是技术人员、商人、工人还是农民，他们都不断地从艺术家和设计师身上学习创新精神，从设计艺术中发现美，发现创意，用来激发他们的创造智慧。

二是用美学思想指导生活与工作

美学造诣的提高源于两个方面：首先是向自然学习。美来自于自然，人类一直在受自然美的熏陶，传统服装上的纹样、古建筑上的雕刻、金银饰品上的装饰纹样无不与自然元素有关。其次是从艺术大师的作品中学习。他们创造了许多视觉神话，如建筑、园林、服装设计等，我们要将这些经验引用到我们的生活中，用美学思想指导日常生活与工作。

三是让自身知识更健全

数理使人严谨，语言使人睿智，自然让人宽广，艺术和设计使人高雅。这四个方面的知识能力是塑造健全人格必不可少的。可是在我们的教育中，四种知识相互不兼容，导致了工程师设计的桥梁有了通行的功能，却无美学价值，经常成为城市垃圾；城市有了高楼大厦但缺失城市文化符号和个性；有钱人穿上了名牌，但浑身上下不协调等。西方人对艺术的尊重和膜拜值得我们学习，他们用设计美学的眼光建设城市和塑造个人形象。社会需要不同个性的人群，同时需要他们之间的相互理解和合作精神。如果说《美术鉴赏》《音乐鉴赏》是陶冶大学生的艺术情操、增强美的修养的话，那么《设计鉴赏》则是指导大家更有品位、更有质量、更有美感能力地去享受和体验生活。从这个意义上说，本书就显得更有实用的价值。

经过30多年的改革开放，中国城市化建设在世界上独领风骚。物质的改变容易，要追求“精神贵族”般的生活还得努力修炼，特别是日常生活中的艺术修养。本教材的编写正是主张社会应在科学和艺术的撞击、理性和感性的交融中求得进步。

希望本教材能让读者受益。

2011年11月于上海

教学内容及课时安排 (36 课时)

课次	课程名称	课程内容	课时
课程一	设计的基本概念	一、关于设计 二、影响现代设计运动的流派和代表人物 三、东西方设计艺术比较 四、设计原则和评价标准	2课时
课程二	图案与装饰设计	一、概述 二、图案 三、装饰	2课时
课程三	文字与图形	一、概述 二、文字 三、图形	2课时
课程四	广告艺术	一、概述 二、招贴广告 三、影视广告 四、其他广告 五、创意广告案例赏析	2课时
课程五	摄影蒙太奇	一、概述 二、摄影蒙太奇 三、绘画蒙太奇	2课时
课程六	形象设计	一、概述 二、人物形象 三、企业形象 四、城市形象	2课时
课程七	居家设计	一、概述 二、室内 三、陈设 四、椅子	2课时
课程八	产品设计	一、概述 二、德国设计 三、北欧设计 四、日本设计 五、美国设计 六、意大利设计 七、中国设计	2课时
课程九	交通工具设计	一、概述 二、自行车 三、摩托车 四、汽车 五、船舶 六、飞行器	2课时
课程十	建筑设计	一、概述 二、中国民居 三、室内装饰 四、公共建筑 五、桥梁	2课时
课程十一	景观设计	一、概述 二、园林 三、公共绿地 四、广场和街景	2课时
课程十二	公共艺术	一、概述 二、雕塑 三、装置 四、光艺术 五、水艺术	2课时
课程十三	博物馆展示陈列设计	一、概述 二、人文展示 三、生态展示 四、科技展示 五、其他博物馆欣赏	2课时
课程十四	服装与配饰设计	一、概述 二、服装 三、饰品	2课时
课程十五	品牌与故事	一、概述 二、品牌的积淀 三、品牌的魅力 四、品牌的力量	2课时
课程十六	工艺美术	一、概述 二、瓷器 三、编织 四、木器 五、金属 六、玻璃	2课时
课程十七	动漫与数字媒体	一、概述 二、漫画 三、动画 四、网页设计 五、游戏设计	2课时
试题样章			2课时

注：以上课时是据综合性大学公共选修课的基本课时数而定的，请任课老师根据学生的实际情况以及本人课程资料来决定各课时内容的长短。如传统“工艺美术”的内容比较多，可以用4课时；而“摄影蒙太奇”可能只需要1课时；还有一些地区拥有自己的特色设计需要介绍等，都可以进行灵活调节，甚至作一些局部内容的更换。一切调整都应遵循让学生获得更多的设计知识、让课堂气氛更加活跃的原则进行。

目 录

课程一 设计的基本概念	1	课程六 形象设计	103
一、关于设计	2	一、概 述	104
二、影响现代设计运动的流派和代表人物	4	二、人物形象——展现个性的名片	105
三、东西方设计艺术比较	18	三、企业形象——获取价值的法宝	113
四、设计原则和评价标准	24	四、城市形象——拨动心弦的乐章	122
课程二 图案与装饰设计	27	课程七 居家设计	125
一、概 述	28	一、概 述	126
二、图 案——赏心悦目的乐章	30	二、室 内——坐拥生命的精彩	127
三、装 饰——心灵世界净化大师	36	三、陈 设——坐而论道的氛围	130
 		四、椅 子——坐享天下的快乐	140
课程三 文字与图形	43	课程八 产品设计	147
一、概 述	44	一、概 述	148
二、文 字——信息传播的使者	47	二、德国设计——提倡为人服务的设计	150
三、图 形——视觉语言的艺术	59	三、北欧设计——让人回归自然的设计	152
 		四、日本设计——弘扬民族文化的设计	153
 		五、美国设计——崇尚创新精神的设计	155
课程四 广告艺术	75	六、意大利设计——推动人类文明的设计	156
一、概 述	76	七、中国设计——主张天人合一的设计	158
二、招贴广告——露天的博物馆	79	 	
三、影视广告——动感的魔术师	83	课程九 交通工具设计	161
四、其他广告——无孔不入的艺术	85	一、概 述	162
五、创意广告案例赏析	87	二、自行车——体验悠然的自在	162
 		三、摩托车——尽享驰骋的快乐	165
 		四、汽 车——驱动文明的引擎	166
课程五 摄影蒙太奇	91	五、船 舶——输送彼岸的幸福	177
一、概 述	92		
二、摄影蒙太奇——化非现实为现实	94		
三、绘画蒙太奇——变不可能为可能	99		

六、飞行器——连接天地的纽带	181	课程十四 服装与配饰设计	255
课程十 建筑设计	185	一、概 述	256
一、概 述	186	二、服 装——张扬人类之个性	258
二、中国民居——承载历史的朴素记忆	187	三、配 饰——点缀人生之精华	265
三、室内装饰——有限空间的无限梦想	189	课程十五 品牌与故事	273
四、公共建筑——城市品位的气质空间	196	一、概 述	274
五、桥 梁——通往理想彼岸的彩虹	201	二、品牌的积淀——跨越时空的传奇	276
课程十一 景观设计	205	三、品牌的魅力——洗尽铅华的优雅	280
一、概 述	206	四、品牌的力量——超然物外的感召	284
二、园 林——整合自然 再现美丽	208	课程十六 工艺美术	287
三、公共绿地——创造美学 愉悦身心	211	一、概 述	288
四、广场和街景		二、瓷 器——倾听东方文明的故事	291
——都市气象 尽显生动	213	三、编 织——讲述时代精神的坚韧	302
课程十二 公共艺术	221	四、木 器——尽享精雕细琢的浪漫	305
一、概 述	222	五、金 属——追溯文明起源的厚重	308
二、雕 塑——凝固的视觉艺术	224	六、玻 璃——混合自然世界的晶莹	310
三、装 置——灵动的哲学艺术	230	课程十七 动漫与数字媒体	315
四、光艺术——无形的梦幻艺术	235	一、概 述	316
五、水艺术——流淌的柔情艺术	237	二、漫 画——思想与评论的幽默哲学	317
课程十三 博物馆展示陈列设计	239	三、动 画——艺术与科学的创造点击	323
一、概 述	240	四、网页设计——传播与交流的时代窗口	331
二、人文展示——承载历史之记忆	242	五、游戏设计——娱乐与艺术的交互平台	335
三、生态展示——展现自然之魅力	246	试题样章	343
四、科技展示——探索人类之智慧	249	索 引	345
五、其他博物馆欣赏	254	后 记	347

课程一

设计的基本概念

- 一、关于设计
- 二、影响现代设计运动的流派和代表人物
- 三、东西方设计艺术比较
- 四、设计原则和评价标准

掌握要点:设计的基本概念和评价设计的标准

教学目的:认识设计和生活的关系

经典提示:阅读《世界现代设计史》，王受之，中国青年出版社，2002.《工艺美术论集》，张道一，福建美术出版社，1986

思考题:设计与历史发展和社会经济的关系

设计是什么？它和生活的关系是什么？

我们很难用一两句话讲清楚，但通过对一个特殊日本家庭的访问，让我认识到：生活的确太需要设计了！2005年的一天，我十分有幸拜访了日本视觉设计大师福田繁雄(Shigeo Fukuda)。那天，按预约的时间，我来到他在东京靠近铁道旁的寓所，他已早早地等在门口。当我们靠近住所入口时，让我们感到惊讶的是，他的住宅大门居然是斜的！在大师的引导下，过了“斜门”，我们向前五米，开门后居然是假的（是一面硬砖石墙，被一扇真门掩盖着）。他又引导我们倒退两米，右拐居然是一面两米多高的镜子，这让我们“暴露无遗”。这时福田繁雄哈哈大笑，因为他让我们连连“上当”。他兴致勃勃地告诉我们：因为靠近铁路沿线，他的邻居们都被盗窃过，只有他家例外，“三道关卡”的精心设计让小偷们望而却步。这时，我才恍然大悟：原来设计可以和我们这么接近！我对福田繁雄仰慕已久，零距离接触后让我觉得他更了不起，也让我认识到设计的必要性和重要性。

又引导我们倒退两米，右拐居然是一面两米多高的镜子，这让我们“暴露无遗”。这时福田繁雄哈哈大笑，因为他让我们连连“上当”。他兴致勃勃地告诉我们：因为靠近铁路沿线，他的邻居们都被盗窃过，只有他家例外，“三道关卡”的精心设计让小偷们望而却步。这时，我才恍然大悟：原来设计可以和我们这么接近！我对福田繁雄仰慕已久，零距离接触后让我觉得他更了不起，也让我认识到设计的必要性和重要性。

一、关于设计

1. 设计是什么？

20世纪80年代初，还是大学里一个产品专业学生的我，就十分好奇地问来

讲学的外国专家们：“设计是什么？”回答我的是不同角度的声音：

英国专家说：“设计是艺术也是科学，设计师是艺术家加工程师。”

日本专家说：“设计是美学加实用。”

美国专家说：“设计包罗万象，小到纽扣，大到宇宙飞船。”

德国教授雷曼(Rayman)在1982年的一次报告会上，拿工程设计和艺术设计作比较，他曾说过：如果工程师解决的是机器中零部件之间关系的话，那么设计师是解决机器与人之间的关系。他继续说：在如上那种关系中，我们要明确为谁服务，先主要解决功能创意，再考虑材料、价格和不同人群的审美和价值取向……。雷曼的这次报告让我明白了真正意义上的设计使命，也明白了设计必须由工程师和设计师两类不同的人合作才能完成，更明白了设计教育和美术教育的不同。在以后的学习中，我学会了思考和发现。也是由于这位德国先生的精辟论断，我最终选择了学习德语，并去了德国，开始了长达6年的留学生涯。

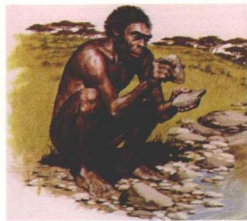

图1-1 旧石器时代(距今250万年前)，正在打制石器的原始人

图1-2 铁器时代(距今约3500年前)，古人打铁示意图

图1-3 中国古代农耕图

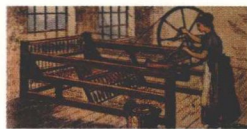

图1-4 珍妮纺织机 / 英国 / 1764

2. 设计推进了人类的历史进程

人类自原始社会起,之后进入了农业文明、工业文明并一直进入现在的数字时代,在这个过程中,设计自始至终伴随着人类文明的发展并推动着社会的进步,它和我们的生活保持着密切的关系。视觉传播(Visual Communication)设计,特别是网络、广告和出版物的发展,推动了全球范围内的信息流通;服装服饰设计(Mode design)提高了人类整体的生活品质。而建筑设计,则给人类创造了无限的生存空间,产品设计则提高了人们的工作效率。

1) 农业设计时代 不管是东方还是西方,都经历了刀耕火种的农耕文明。古人的发明和创新不断地改变劳作方式,从手工耕作到发明骨制、木制、铁制农具,直到工业文明,人类运用拖拉机和收割机械,取代了以往靠动物(牛、马、大象等)劳作的历史。每一次社会生产方式的进步都是由设计创新所带动的。(图1-1,图1-2,图1-3)

2) 工业设计时代 英国18世纪大机器生产引发的工业革命,设计出大量的生产工具、机器和生活用品,使人类从繁重的劳作中解放出来。电子技术发明之后,出现了流水线和机器人,缩短了时代之间的距离。交通工具的发展反映了“设计改变生活”的事实,从徒步到自行车再到汽车,后来又运用空气动力学原理创造了航天器,人类的活动范围从一个村落到另一个村落,从一个城市到另一个城市,从一个国家到另一个国家,从地球到月球再到无边际的太空……人类通过设计越走越远,越飞越高。(图1-4,图1-5,图1-6,图1-7,图1-8)

3) 数字设计时代 IT产业革命反映了“设计创造新的生活方式”“设计改变人的思维方式”的理念。史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)不仅用设计创造了IT业的传奇,更进一步倡导了“用户体验设计”,将关爱和情感通过设计的产品传达给世界,试图解决人与机器之间的隔阂,让人类更自由地享受设计,并为设计而感动。设计是什么?设计不仅让人方便,更会带给人快乐!(图1-9)

3. 设计面对未来

随着中国的快速发展,中国的城市化建设和人的生活水平发生了天翻地覆的变化,但在我们快速发展的同时,也出现了无穷的隐患和烦恼:我们存在着日益严重的能源危机;我们的生活环境由于人口的压力令人担忧;汽车拥堵、道路狭隘、交通处于无序状态;城市越来越同质化等。这些问题都可以而且需要通过设计来解决。因此,设计师肩负着义不容辞的艰巨责任。生活离不开设计,设计越来越显得重要。作为文化创意重要组成部分的设计产业,在我国新的产业经济结构中,是拉动GDP增长的重要动力之一,其内涵与功能正在发生变化,已从传统的工艺设计转变为在高科技手段影响下的创意产业;已由传统的工艺美术、装饰艺术延伸到了动画、游戏、影视、广告、影像、网络等行业,成为国家经济发展的重要组成部分。

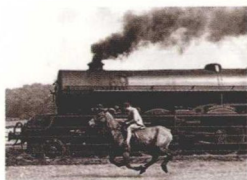

图1-5 工业革命时期的英国火车与跑马

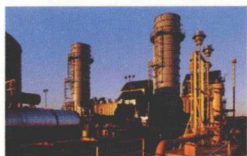

图1-6 工业时代的大工厂中国 / 1980

图1-7 全球载客量最大的民用客机空客 A380 / 广州 / 2011

图1-8 美国“奋进”号航天飞机发射升空 / 2011

图1-9 2010年苹果公司发布的平板电脑 iPad

二、影响现代设计运动的流派和代表人物

设计发展的历程形象地反映了人类文明的演进,体现了不同历史阶段的社会、经济、文化和技术进步的特征。作为一种职业的艺术设计产生于20世纪初。当时,工业革命的果实已经遍布欧洲大陆,为人们的生活带来了翻天覆地的变化。然而,单纯的技术进步不可避免地破坏了原有的社会秩序,机器的喧嚣打破了田园生活的宁静。机器带来了污染,批量生产导致艺术质量的低劣,大量粗制滥造的工业产品充斥市场,民众的道德素质不断下降。这些问题引起了一部分社会学家的反思,并直接引发了一场美学和艺术领域的革命,也导致了其后百余年间风起云涌的设计改革浪潮之滥觞。由于篇幅限制,无法对整个设计发展史进行阐述,只能选取一些具有代表性的设计运动、流派和代表人物进行说明,以期勾画出一条设计发展的主要脉络。

1. “水晶宫”世界博览会

1851年在伦敦海德公园举行了世界上第一次世界博览会,维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王亲自担任了博览会组织委员会的主席,这源于他对工业设计和设计教育的极大关注。举办这次博览会的初衷是为了炫耀英国工业革命的成就,同时也试图改善公众的审美情趣,抵制对旧有风格无节制的模仿。这次博览会较全面地展示了欧洲和美国工业发展的成就,但也暴露了工业设计中的各种问题,从反面刺激了设计的改革,因而在工业设计史上具有里程碑式意义。

这次展会的展馆“水晶宫”由园艺家帕克斯顿(Joseph Paxton)设计,外形为一个简单的阶梯形长方体,并有一个垂直的拱顶,外部只显出铁架与玻璃,没有任何多余的装饰,完全体现了工业生产的机械化特征。整座建筑以钢铁为骨架、玻璃为主要建材,只花了9个月时间便全部装配完毕,轰动一时,甚至被认为是建筑工程的奇迹。博览会结束后,“水晶宫”被移至异地重新装配,1936年毁于大火(图1-10)。

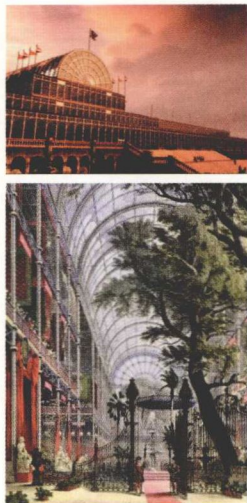

图1-10 “水晶宫”外部及内景

图1-11 展会上展出的装饰繁琐的工作台

图1-12 书籍封面
莫里斯/1880

“水晶宫”是世界上第一座用金属和玻璃建造起来的大型建筑,采用了标准预制单元构件,在现代设计的进程中占有重要地位。鉴于此,这届博览会又被称为“水晶宫”博览会。遗憾的是,“水晶宫”中展出的展品却多为粗制滥造的产品。生产厂家为了向公众展示产品的品位和艺术性,常常是“为了装饰而装饰”,以致产品装饰冗繁复杂,既不实用也不好看(图1-11)。虽然展会中也有些设计简单的机械产品,并具备功能性特征,但从总体上来说,这次展览在美学上是失败的。这激起了那些试图通过这次盛会促进整个工业发展的人士的尖锐批评,从而为后来的一系列设计改革埋下了伏笔。

2. 工艺美术运动 (The Arts and Crafts Movement)

工艺美术运动兴起于19世纪后半期的英国,是一场在装饰品、家具、室内产品、书籍装帧等领域发生的设计改良运动,是世界现代设计史上的第一次设计革命浪潮。1851年第一届伦敦世界博览会之后,一批有识之士对于批量生产所带来的设计水平的下降深为忧虑。他们提出了“回归中世纪手工艺传统”的设计口号,呼吁艺术家从事设计,主张“美与技术相结合”;强调“师承自然”,主张在设计中使用传统的自然材料,反对使用钢铁、玻璃等现代化工业材料来建造房屋或制作生活用品;反对工业产品的粗制滥造以及对古典样式的无节制抄袭,认为产品的装饰应该以中世纪的手工艺为楷模,以人性的、诚实的手工艺产品取代批量生产的工业产品。工艺美术运动这种通过艺术和设计来改造社会的理想将艺术、道德和产品联系在一起,以艺术家的理念指导产品设计,激发了诸多工艺设计团体的相继成立和工艺学校的建立,并直接促成更大范围的欧洲“新艺术运动”(Arts Nouveau)的展开。

威廉·莫里斯 (William Morris, 1834—1896)

莫里斯是一位画家、诗人、社会主义者、古迹保护推动者,是现代设计史的先驱人物。莫里斯抨击工业革命之后大量生产的粗俗制品,仰慕中世纪手工艺行会时期制作的实用美与艺术美兼备的器物,号召艺术家从事设计,以美术工艺品美化现实世界,提升现代人的审美趣味。莫里斯于1861年与人合伙建立了“莫里斯·马歇尔及福克纳公司”,与志同道合的朋友们按照他们自己的标准设计制作家庭用品(图1-14)。1891年他成立了自己的出版社——柯姆史考特出版社(Kelmscott Press),并将晚年大部分时间投注于书籍装帧及纹样设计(图1-12至图1-14)。威廉·莫里斯的设计理念连同他们设计制作的书籍和产品一起影响到欧美诸国,使他成为近代设计运动的先驱典范。

查尔斯·罗伯特·阿什比 (Charles Robert Ashbee, 1863—1942)

设计师阿什比是英国工艺美术运动中十分重要的人物。其早年学习历史和建筑,受莫里斯设计实践的影响,于1888年组建“手工艺行会”,主要生产金属制品、首饰、家具、玻璃器皿、纪念币等日常用品(图1-15)。其行会在当时也承担着一部分传授手工艺技术的作用。

亚瑟·马克穆多 (Arthur Mackmurdo, 1851—1942)

马克穆多是建筑师出身,受威廉·莫里斯影响而转向室内、家具、染织和小装饰品设计。他于1882年组建“世纪行会”,集合了一批能工巧匠、设计师和雕塑家,目的在于打破艺术与手工'艺之间的界限。他与莫里斯结缘并共同推动古迹保护协会工作,并致力于艺术设计者与制造者联合,去除中间商,使设计师能直接面对消费者。马克穆多被视为工艺美术运动与新艺术运动衔接的关键人物,1883年为《雷恩的城市教会》(Wren's City Churches)一书设计的封面,被视为新艺术运动的第一幅代表作品。(图1-16,图1-17)

图1-13 苏克萨斯椅/1880
以手工艺产品取代批量生产的工业产品。山毛榉材料,黑檀色的表面和兰草材质的椅垫透露出朴实的温情

图1-14 蕨苕纹刺绣版蕨苕纹是莫里斯十分喜爱使用的一种纹样,这个刺绣版是莫里斯1890年使用一部纺织机亲手设计制作的作品

图1-15 水晶瓶/阿什比英国/1905

图1-16 《雷恩的城市教会》封面设计/马克穆多/英国/1883

3. 新艺术运动 (Art-nouveau Movement)

“新艺术”一词及风格兴起于19世纪末20世纪初,它所涵盖的时间大约从1880年到1910年,跨度近30年,是在整个欧洲和美国展开的装饰艺术运动。新艺术风格的产生直接受到了19世纪英国工艺美术运动的影响,许多新艺术家也是工艺美术运动的参与者。作品延续和发展了工艺美术运动时期产品的自然植物造型,主要从植物形象中提取造型素材。在家具、灯具、广告画、壁纸和室内装饰中,大量采用自由连续弯绕的曲线和曲面,形成自己特有的富于动感的造型风格。新艺术运动最初的中心在比利时,随后向法国、奥地利、德国、荷兰以及意大利等地扩展。内容几乎涉及所有的艺术领域,包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画,并且和文学、音乐、戏剧及舞蹈都有关系。

阿尔丰斯·穆夏 (Alphonse Maria Mucha, 1860—1939)

阿尔丰斯·穆夏生于捷克,是20世纪初法国新艺术运动的代表画家。穆夏一生设计了近百张华丽而优雅的招贴作品,这些作品具有强烈的新艺术运动特点:曲线、自然形式、高度装饰化、平面效果。他的新艺术美女海报绘画(图1-18),在20世纪初闻名欧美,被誉为新艺术运动最杰出的平面设计师。因战祸频繁,穆夏成为浪迹各地的波西米亚艺术家。晚年,在爱国心的驱使下他回归祖国,并完成“斯拉夫史诗”系列20幅联作。

维克多·霍塔 (Victor Horata, 1867—1947)

维克多·霍塔是比利时新艺术运动最具代表性的人物之一,主要从事建筑及室内设计。他在建筑与室内设计中喜爱使用葡萄藤蔓般相互缠绕和螺旋扭曲的线条,这种线条成为比利时新艺术的典型代表。他的建筑设计具有两个明显的特征:一是注重装饰,受自然植物启发的“鞭绳”线条随处可见,在墙面装饰、门和楼梯中十分突出;二是建筑暴露式钢铁结构和玻璃面。1893年他设计的布鲁塞尔都灵路12号住宅成为他设计的代表作(图1-19)。

安东尼·高蒂 (Antonio Gaudi, 1852—1926)

安东尼·高蒂是一位具有独特风格的建筑师和设计师,西班牙新艺术运动的最重要代表。他出身卑微,是一名普通手艺铜匠的儿子。他的设计灵感大量来自他广泛阅读的书籍。高蒂的设计将新艺术运动的有机形态、曲线风格发展到极致,同时又赋予神秘的、传奇的隐喻色彩(图1-20)。他最富有创造性的设计是位于巴塞罗那的米拉公寓(图1-21),这所公寓设计建造于1906—1910年。该建筑物的正面被处理成一系列水平起伏的线条,这样就使得多层建筑的高垂感与表面水平起伏相映生辉。公寓不仅外部呈波浪形,内部也没有直角,包括家具在内,都尽量避免采用直线和平面。由于跨度不同,他使用的抛物线拱产生出不同高度的屋顶,形成无比惊人的屋顶景观,整座建筑好像一个融化时的冰淇淋。米拉公寓由于风格极端,引起了巴塞罗那市民的指责,但今天却成为了巴塞罗那城市的骄傲。

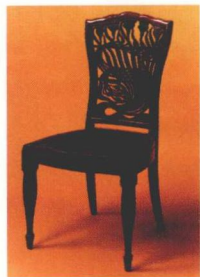

图1-17 世纪椅 / 马克穆多 / 英国 / 1883

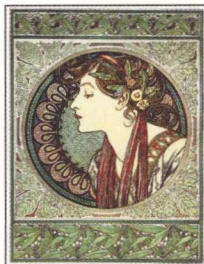

图1-18 新艺术插画 / 穆夏 / 1901

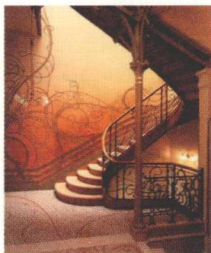

图1-19 都灵路12号住宅室内 / 维克多·霍塔 / 1893

图1-20 高蒂设计的一处公园景观,该处因此被称为“高蒂公园”

图1-21 高蒂设计的米拉公寓 / 西班牙 / 1910

4. 德意志制造联盟 (Deutscher Werkbund)

德意志制造联盟成立于1907年,是德国第一个设计组织,也是德国现代主义设计的基石,基地设在德累斯顿郊区。宗旨是通过艺术、工业和手工艺的结合,提高德国设计水平,设计出优良产品。联盟认为设计的目的是人而不是物,工业设计师是社会的公仆,而不是以自我表现为目的的艺术家。较之工艺美术运动和新艺术运动,德意志制造联盟的先进之处在于它在肯定机械化生产的前提下,把批量生产和产品标准化作为设计的基本要求。同时,它努力向社会各界推广工业设计思想,介绍先进设计成果,促进各界领导人支持设计的发展,以推进德国经济和民族文化素养的提高。德意志制造联盟的这一理念,表明德国在工业设计方面已进入一个新阶段,处于世界领先地位。德意志制造联盟创始人有德国著名外交家、艺术教育改革家 and 设计理论家穆特休斯、现代设计先驱贝伦斯、著名设计师威尔德等人。

凡·德·威尔德 (Henry van de Velde,1863—1957)

比利时人威尔德既是比利时新艺术运动的代表人物之一,又是德意志制造联盟的创始人之一。威尔德的职业是画家和平面设计师,其早期风格具有浓厚的新艺术特征,注重流畅的曲线和韵律,后来逐渐发展出包含有20世纪功能主义特点的风格(图1-21,图1-22)。他认为工业决不应为了获得更多的利益就可以牺牲作品的美和材料的高质量,对那些既不注重美,也不注重使用材料,因而在生产过程中毫无乐趣的产品,不必去理睬。

彼得·贝伦斯 (Peter Behrens,1868—1940)

贝伦斯是德意志制造联盟的代表人物,现代主义设计运动的奠基人。1868年出生于汉堡,曾在艺术学院中学习过绘画,后改行学习建筑,1893年成为慕尼黑“青春风格”组织的成员。1900年加入由艺术家、建筑师、设计师组成的“七人团”,开始建筑设计活动。1904年开始,他积极参与德意志制造联盟的组织工作,利用担任杜塞多夫艺术学院校长的职位从事设计教育的改革。1907年,他受聘于德国通用电器公司 AEG 的设计顾问,全面负责公司的建筑设计、产品设计以及视觉传达设计,以统一化、规范化的整体企业形象设计,创造了现代企业形象设计(CI设计)的先河。1909年,他设计的 AEG 的透平机制造车间与机械车间,由于造型简洁,抛弃了多余的装饰而被称为第一座真正的现代建筑(图1-23)。他为 AEG 设计的企业标志也一直沿用至今,成为欧洲最著名的标志之一(图1-24)。另外,他运用简单的几何形式设计的功能主义风格的电风扇、台灯、电水壶等电气产品,同样成为制造联盟设计思想的典范(图1-25,图1-26)。贝伦斯还是一位杰出的设计教育家,他的学生中出现了三位现代主义设计大师,即格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗和勒·柯布西耶。

图1-22 威尔德设计的豪华楼梯 / 1906年

图1-23 贝伦斯为 AEG 设计的透平机制造车间与机械车间 / 1909

图1-24 贝伦斯为 AEG 公司设计的标志 / 1907

图1-25 贝伦斯为 AEG 公司设计的电水壶,零部件均为标准化产品 / 1907

图1-26 贝伦斯为 AEG 公司设计的交流电风扇,零部件均为标准化产品 / 1907

5. 芝加哥学派 (Chicago School)

1871年,芝加哥城大火,将市区大批木结构的简易房舍烧毁,不幸的同时,也为新时代新型大都会的建设创造了条件——来自四面八方的建筑师纷至沓来。为了节省土地,建筑师在设计中增高楼层,扩展空间,现代高层建筑开始在芝加哥出现。在采用钢铁等新材料以及高层框架等新技术建造摩天大楼的过程中,芝加哥的建筑师们逐渐形成了趋向简洁独创的风格。芝加哥学派明确提出形式服从功能的观点,力求摆脱折中主义的羁绊,探讨新技术在高层建筑中的应用,强调建筑艺术应反应新技术的特点,主张简洁的立面以符合时代工业化的精神。芝加哥学派的鼎盛时期是1883—1893年之间,它在建筑造型方面的重要贡献是创造了“芝加哥窗”,即整开间大玻璃,以形成立面简洁的独特风格。在工程技术上,芝加哥学派的重要贡献是创造了高层金属框架结构和箱形基础。

沙利文 (Louis H. Sullivan, 1856—1924)

沙利文是芝加哥学派的中坚人物和理论家。他毕业于麻省理工学院建筑系,先后在美国和欧洲从事建筑设计。经过多年的建筑设计实践,他第一个提出“形式追随功能”(Form Follows Function)的口号,成为美国设计界多年以来遵循的基本原则。他提出,要给予每座建筑以适合的和不错误的形式,才是建筑设计的目的,“形式永远随功能,这是规律。”“哪里功能不变,形式就不变。”芝加哥CPS百货公司大楼是沙利文的代表作品(图1-27)。

弗兰克·赖特 (Frank. L. Wright, 1869—1959)

赖特是第二代芝加哥学派的代表人物,他曾在沙利文的事务所学习和工作过,后来,他独自开设事务所,不知疲倦地勤奋工作,成为最著名的国际建筑设计大师之一。赖特的设计注重建筑与环境的关系,使它们形成和谐、统一的整体环境和外部空间;注重室内空间的合理性,做到舒展、自由,小空间的分割注重其流动性,可以自由开合(内部空间);注意采用天然材料,以求得与自然界的协调;室内空间和陈设着重低层布局,有几分日式室内面貌。1936年设计的“流水别墅”(图1-28),将建筑物与自然景观有机结合,是他建筑思想的典型代表。

图1-27 芝加哥CPS百货公司大楼 / 沙利文 / 约1890

图1-28 流水别墅 / 赖特 / 美国 / 1937