

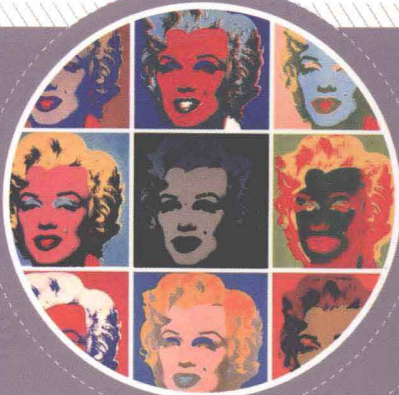
高等院校艺术设计“十二五”规划教材

GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

现代设计史

HISTORY OF MODERN DESIGN

主 编◎李锦林 陈跃娟 刘棋芳

北京工艺美术出版社

高等院校艺术设计“十二五”规划教材
GAODENG YUANXIAO YISHU SHEJI SHIERWU GUIHUA JIAOCAI

现代设计史

HISTORY OF MODERN DESIGN

主 编◎李锦林 陈跃娟 刘棋芳

常州大学图书馆
藏书章

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代设计史/李锦林, 陈跃娟, 刘棋芳主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2012.9

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5140-0198-3

I. ①现... II. ①李... ②陈... ③刘... 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(2012)第149834号

总策划: 肖大洲

主 编: 李锦林 陈跃娟 刘棋芳

副主编: 胡晓瑛

出版人: 陈高潮

责任编辑: 田 黎

封面设计: 侯建军

版式设计: 北京纬图传媒

责任印制: 宋朝晖

高等院校艺术设计“十二五”规划教材

现代设计史

李锦林 陈跃娟 刘棋芳 主编

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

经 销 全国新华书店

印 刷 北京领先印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 7

版 次 2012年9月第1版

印 次 2012年9月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0198-3/J·1098

定 价 39.20元

编 委 会

主 编：李锦林 陈跃娟 刘棋芳

副主编：胡晓瑛

李锦林，艺术学硕士，副教授，现任职于海口经济学院，海南省艺术设计协会副会长，海南省美术家协会会员，海南省民族美术家协会会员，海南省青年美术家协会会员，海南省水彩画艺术委员会会员，水彩画艺委会理事。作品入选各类展览并获奖，其中水彩画《干桥之夏》获海南省第五届水彩、粉画作品展银奖，十多篇论文发表于《艺术与设计》等核心或CN期刊，编著教材《中国建筑史》一本，主编教材2本。完成省级科研课题一项，任多门省级精品课程主讲教师。

陈跃娟，毕业于湖南师范大学设计系，主要从事高校艺术设计专业教学工作，主讲课程包括《现代设计史》、《平面广告设计》、《版式设计》、《字体设计》、《书籍装帧设计》和《CI设计》等，现任职于海口经济学院。在权威核心期刊发表科研论文多篇。曾多次带领学生参加国家级、省级的各类赛事，取得优异成绩。

刘棋芳，艺术学硕士，现为海口经济学院艺术学院专业教师。主要研究方向为视觉传达设计。

目录

CONTENTS

1

绪 论

3

第一章 工艺美术运动

第一节 工艺美术运动的历史背景与思想基础 4

第二节 英国工艺美术运动及其风格特征 6

第三节 工艺美术运动的影响及历史地位 10

11

第二章 新艺术运动

第一节 新艺术运动概述 12

第二节 法国的新艺术运动 12

第三节 比利时的新艺术运动 13

第四节 西班牙的新艺术运动 15

第五节 欧洲其他国家的新艺术运动 16

19

第三章 装饰艺术运动

第一节 装饰艺术运动的历史渊源与风格特征 20

第二节 装饰艺术在法国的表现 23

第三节 装饰艺术在美国的表现 28

31

第四章 现代主义设计

- 第一节 现代主义设计的形式及特征 32
- 第二节 德国工业同盟和现代设计运动的发生 32
- 第三节 荷兰风格派运动 35
- 第四节 俄国构成主义设计运动 38
- 第五节 现代主义设计在欧洲其他国家的表现 40

42

第五章 包豪斯

- 第一节 包豪斯的历史 43
- 第二节 包豪斯的设计艺术教学体系 46
- 第三节 包豪斯的设计成就 48
- 第四节 包豪斯的历史作用及影响 49

51

第六章 美国的现代主义设计

- 第一节 工业设计的职业化 52
- 第二节 流线型风格 56
- 第三节 计划性废止制 58
- 第四节 家具设计 58
- 第五节 纽约平面设计派 60

63

第七章 战后世界各国的现代设计

- 第一节 德国的现代设计 64
- 第二节 意大利的现代设计 69
- 第三节 日本的现代设计 73
- 第四节 斯堪的纳维亚的现代设计 80

86

第八章 后现代的艺术设计

- 第一节 波普设计与激进设计 87
- 第二节 后现代主义设计 91
- 第三节 多元化的设计风格 101

绪论 艺术设计概述

艺术设计的概念在诸多论著中有不同的表述,《英汉辞典》里,英语“Design”作为动词有“设计”、“立意”和“计划”的含义,作为名词有“计划”、“草图”、“图案”、“风格”和“心中的计划”等意思,这是欧美国家对“设计”的定义。

日语中,“设计”一词有“大型工程”、“建筑”之意,也可指“计划”、“设计”、“构思”、“图案”、“图样”、“款式”等。

而在中国,受到普遍认可的是著名设计理论家王受之先生所表述的设计的概念:设计指的是把一种设计、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。它包括三个方面,一是计划、构思的形成;二是视觉传达的方式:即把计划:构思、设想、解决问题的方法用视觉的方式传达出来;三是计划通过传达后的具体运用。

简言之,艺术设计既要有内在的设计观念,也需要有外在的形式,且必须明确它是为解决问题即提高生活质量而产生的,同时还要

注重它的市场性,获取最大的商业利润是它的最高目的。

当然,设计的概念也不是一日形成的,它有一个内涵演变的过程。在15世纪的欧洲,Design被理解为素描,是绘画中用来强调事物内部结构条理化的因素,使得艺术表现的各个要素的处理和组成元素能有机结合,类似于我们今天所说点、线、面、色彩等要素的排列与组合。这是当时对设计的一种内涵定义,另外还有一层含义与我们今天所说的“设计”概念接近,主要指艺术家心中的创造性观念,有创造性和预见性等内容。直至今日,设计的概念已经更趋于后者,被更多地理解为对产品外观的要求和内部结构的安排,强调产品的色彩、肌理、形态等形式要素,注重对产品材料的开发、研究,追求产品的观赏性和审美价值。

设计不同于艺术创作,但在诸多方面又是与艺术创作分不开的,特别是形式美的方面,艺术创作可以为设计者提供很多借鉴。当年包豪斯学院著名的基础形式导师伊顿便在教学中通过对绘画的分析和找出其中的视觉规律,特别是韵律和结构这两个方面的规律,使学生对自然事物有一种特殊的视觉敏感性,其实就是从艺术创作中汲取艺术的成分而运用到设计中来,因此我们大多时候称设计为艺术设计,这样定义更准确。

但有几个概念我们还要明确,即艺术设计、工业设计、工程设计。提到艺术设计,我们会更多地联想到诸如平面设计、包装设计、广告设计等与视觉美感、表现美学密切相关的设计门类。工业设计则是与以大批量生产为服务对象的工业产品设计相关联,工业设计是现代设计的主要部分,但不是全部。另外,工程设计与我们通常所谓的

设计概念还是有所区别的。工程设计是解决人造物中物与物的关系问题，而设计则是解决人与物之间的关系，因此设计是与人类的生活工作息息相关的。

设计与美术的关系也是很清楚的。前面说了设计与艺术创作关系密切，特别是跟美术联系更紧密。美术在审美方面给设计者提供了许多借鉴，使设计在形式上更适目更可感。但两者是有较大差异的，艺术创作或美术创造可以看作是艺术家的个人行为，是自我情感的表现，可以不在乎别人是否喜欢，能够尽情地发挥而基本不受外界的影响（但从历史的角度来看，社会时尚和审美趣味对其还是有影响的）。但设计却不行，设计必须把生产单位是否接受、消费者是否喜欢放在第一位，自我的表现或风格得放在其次。另外，美术更多的是个体活动，而设计却是一种集体劳动。

然而，设计与工艺美术是容易混淆的概念，两者的定义也有争议。从广义上来说，工艺美术也是设计的一种，其注重材质肌理和工艺技巧的展示，具有实用与审美的功能，是工艺文化的典型形式，一般而言更多的是展现传统并具有一定文化积淀的产品，相对设计而言，有规模小、个人化倾向多、手工化等特点，更加注重艺术性、文化性、观赏性。而设计注重功能的合理性和科学技术成果的应用，借助于工业生产手段，与人类日常生活关系密切。两者有一定的联系，但也有各自的特点。

现代设计的范畴是非常广泛的，上到宇宙飞船，下到产品包装、海报设计等，因为范畴广泛，因而对其分类也是不容易的。出发点不同、分类方式不一样，得出的类型也不一样。常见的分类主要包括：建筑设计，指建筑本体的设计；环境设计，包括室内设计和景观设计；视觉传达设计，含平面、包装等；产品设计；服装和纺织品设计。还有一些随时代、科技及社会生活进步而产生的新的设计门类，如新媒体艺术设计等。总之，不同的分类方法，会得出不一样的设计门类，了解艺术设计的分类，有助于我们更好地理解设计发展的历史。

我们还有必要弄清楚两个概念，即现代设计和现代主义设计。现代设计是一个时间概念，不能称之为设计风格，它是现代建筑、现代工业产品、现代平面设计的总称。

从19世纪末英国工艺美术运动开始，世界的设计便步

入现代这个时间范畴，它是基于大工业生产背景条件下的必然产物，是区别于传统设计的一个概念。

现代主义是一个意识形态定义，是对传统意识形态的革命，它包含的范围极为广泛，带有鲜明的革命性、民主性、个人性、主观性、形式主义性。现代主义设计是20世纪设计的核心，构成了现代设计的基础。现代主义设计发端于三个国家，包括俄国的构成主义、荷兰的风格派、德国的德意志制造联盟。现代主义设计主张形式追随功能，提倡简单几何造型和标准化，思想上要求民主，后发展为国际主义风格。而到20世纪70年代，现代主义设计过于单一乏味的特点也为人所诟病，后现代主义设计是对它的否定及发展。

现代设计发展到今天，世界各国的设计风格都有着自身鲜明的特点，共同构成现代设计的繁茂景象。各个国家、民族由于其文化传统的影响，对设计的理解重点也有所不同。日本的设计对色彩、造型极为敏感，在设计观念上，传统文化和现代观念相得益彰，各有千秋，设计风格含蓄大方。欧洲诸国如芬兰、荷兰、丹麦、瑞典和挪威等，设计风格则迥然不同。在历史上，荷兰是现代主义设计的故乡，其设计在观念上追求功能主义、理性主义，在形式上讲究简洁、明快，喜欢用几何造型。德国设计历史悠久，具有理性化、高质量、可靠等特点，同时也具有冷漠的特征，缺乏一些个性。

工艺美术运动

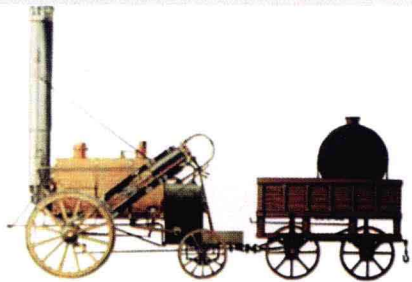
第一章

第一节 工艺美术运动的历史背景与思想基础

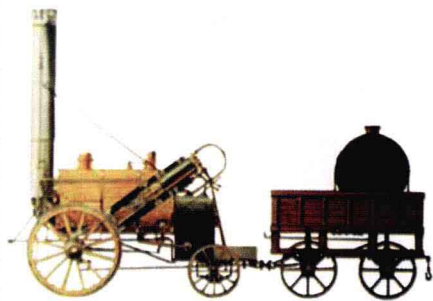
工艺美术运动又称“艺术与手工艺运动”，是指19世纪下半叶到20世纪初起源于英国继而影响欧洲及美国等国家的一场设计运动。

工艺美术运动的产生有其深刻的历史背景。18世纪首先发生在英国的工业革命使得新技术、新材料得到广泛推广。英国凭借其强大的军事力量和殖民野心，先后征服欧洲各国，然后向海外拓展疆土，大肆开辟海外殖民地，一方面积累了大量原始资金，另一方面也拓展了海外市场。庞大的市场需要大批量的工业产品，积累的资金为产业革命提供了物质基础。因此，大规模的机械化生产以不可逆转的态势登上了历史舞台，一时间纺织、冶金、煤炭、机器制造、交通运输等工业部门得到强势发展。在商业利润的驱使和市场竞争的刺激下，大量以功能为第一选择的廉价工业产品充斥着市场的各个角落。这些工业产品的到来，使人们的生产生活彻底改变。一个全新的工业世界展现在人们面前，一些人因感受到社会的进步而喝彩，享受着技术革命带来的便利和舒适。但在繁华背后，也存在一些突出的问题。传统的手工业产品，由于其生产方式的特殊性，即产品的生产者既是设计者也是制作者，甚至也是销售者，因此，传统手工业虽然生产成本低、生产周期长，但没有过多的

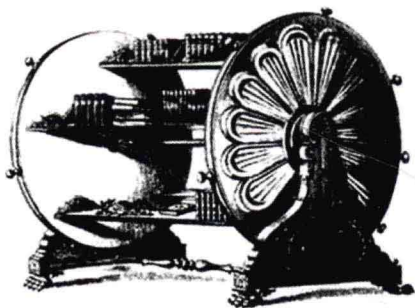
利润和市场的干扰，使得传统手工艺品制作都十分精良，深得上层人士喜爱。而随着大工业生产的出现，工业产品的制作与设计开始分家，最终的发展是设计成为一个独立的活动。但在工业大生产初期，产品的设计落后于产品的制作，在大量工业产品产生的同时，却没有可供借鉴的适合设计的新技术、新方法，使得众多工业产品呈现出外形和装饰毫无美感可言的状况。随着时间的推移，一些有识之士对于

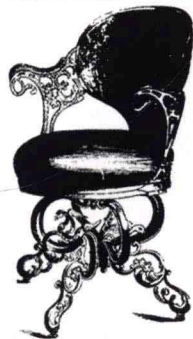
瓦特改良的蒸汽机

史蒂芬孙制造的蒸汽机车

英国伦敦国际博览会展品

英国伦敦国际博览会展品

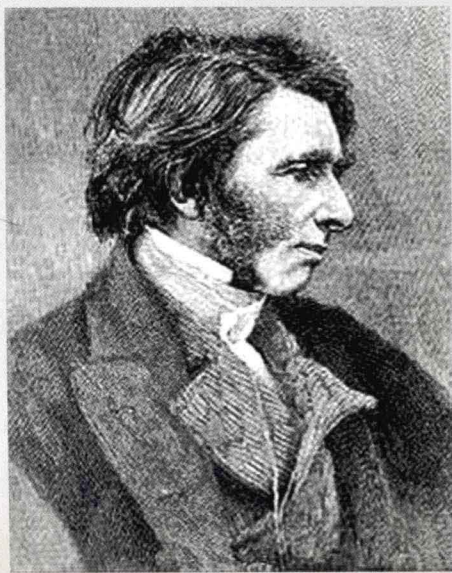
这些粗制滥造的机械产品越来越反感。这一切在1851年于英国伦敦举办的第一次国际博览会上得到集中体现。

为了炫耀工业革命带来的辉煌成果，作为工业革命发源地的英国提议举办一次世界性的博览会。这一提议得到欧洲各国的积极响应。由英国著名建筑师约瑟夫·伯克斯顿设计了展览大厅。大厅采用钢材与玻璃结合的构造，类似于我们今天看到的人造“温室”。在那个年代，这座用材特殊、造型奇特的新型建筑让人耳目一新，它体现了新型材料和新技术运用的突破，同时造型简洁，从多方面突破了传统建筑的观念，开创了建筑形式的新纪元。被人称为“水晶宫”的展览大厅，其本身成了现代设计的代表作。展馆内展出了大量工业产品，这些产品一方面代表了当时最先进的生产技术，另一方面也难掩饰产品外形的粗陋。虽然工匠把哥特式的纹样铸塑到蒸汽机体上，在金属椅上用油漆画上木纹，将洛可可纹饰加在纺织机上，但一切都显得牵强、毫无章法。

一些知名批评家开始发表他们的言论，其中，最有名、对工艺美术运动产生最深远影响的是约翰·拉斯金。他是英国牛津大学教授、诗人、文艺理论批评家和社会学者。1851年他参观了英国世界博览会，对展出的早期工业产品的简单粗陋和牵强杂乱的装饰极为不满。在随后的几年中，他通过著书或演讲来倡导他的设计美学概念，主张艺术家来从事

1851年英国国际博览会会场

约翰·拉斯金

产品设计，要求美术与技术结合。

拉斯金的艺术设计思想主要有以下几点：

(1) 主张艺术与技术相结合，艺术家参与到产品设计中来，提高产品的审美性，反对将艺术分为“大艺术”（美术）和“小艺术”（手工艺、室内装饰等），并认为两者是互补关系。

(2) 主张艺术设计要符合实用目的，并为大多数的人民群众服务，强调设计的民主性，反对精英主义设计，这是他设计思想中社会主义和民主主义的体现。

(3) 倡导艺术家、设计师向自然学习，从大自然中汲取艺术设计灵感和素材，并倡导中世纪哥特式艺术和手工艺劳动。

(4) 反对工业化生产方式，反对在设计中使用新技术、新材料。他认为机械生产抹杀了人们的真情实感，不可能有好的产品生产出来，唯一的出路是重新回到中世纪的手工艺劳动。

拉斯金设计思想即使在那个年代也带有一定的局限性，甚至有些思想也自相矛盾。他一方面反对工业化生产，但另一方面又不得不承认工业生产、新技术、新材料对人类社会发展的促进作用。但从整体上来讲，其思想主张对英国及全世界工艺美术运动的兴起与发展起到了极大的推动作用。英国工业美术运动的带领者威廉·莫里斯便直接受其思想的影响。

第二节 英国工艺美术运动及其风格特征

在拉斯金等理论批评家的倡导下，在英国掀起了一场旨在改良工业批量生产造成设计水准下降的设计运动。运动的领军人物是英国艺术家、诗人、并被称为“现代设计之父”的威廉·莫里斯。

威廉·莫里斯（1834—1896）早年受过良好教育，学过建筑和装饰艺术，有良好的艺术修养，喜爱大自然的美丽，并热衷于英国传统文化和哥特式风格。莫里斯在上大学期间便受到拉斯金思想的影响，表现出对哥特风格 and 自

然主义的兴趣。在17岁那年参观伦敦“水晶宫”博览会时，他对工业化造成产品粗陋的结果感到震惊，从那时起他便立志通过自己的设计实践，促进英国和世界的设计发展。大学毕业后，莫里斯在建筑设计事务所从事哥特式风格的建筑设计，后来又加入了志在复兴中世纪风格的一个画家群体——“拉斐尔前派兄弟会”，在此画派影响下，莫里斯从建筑设计转向了绘画和手工艺术设计。这些学习和工作经验为他从事工艺美术运动奠定了基础。

莫里斯开始设计探索是从为自己和未婚妻设计结婚用的新房而起的。在莫里斯准备结婚时，他们跑遍了市区和郊区，既找不到合适的房子，也难发现满意的生活用品。这些产品要么过于简陋，要么设计繁琐，于是他萌发了自己来设计房子和用品的念头。于是他和建筑师菲利普·韦伯共同设计出了设计史上著名的“红房子”住宅。这栋住宅的设计一反中产阶级住宅通常采用的对称布局、表面粉饰的常规，而采用非对称式，功能良好，完全采用砖瓦原色而不在表面粉饰的手法，既展现出建筑材料的自然属性，也是一种装饰动机。建筑同时采用了不少哥特式风格的细节特点，比如塔楼、尖拱入口等，具有民间建筑和中世纪建筑的典雅、美观。因砖瓦都是红色的，其被人称为“红房子”。莫里斯还自己动手设计了家庭内部的所有用品，具有浓厚哥特风格特色。“红房子”也是英国工艺美术运动最早的建筑实体之一。

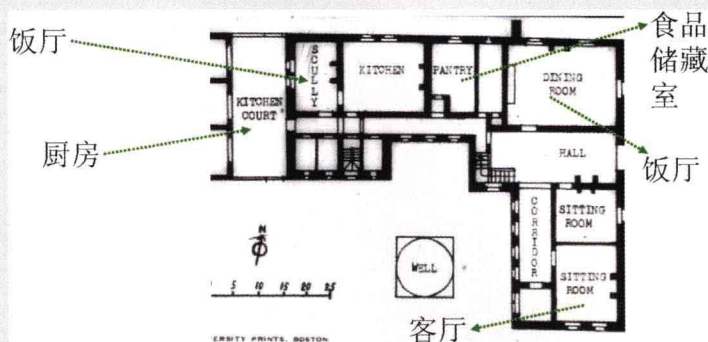

威廉·莫里斯

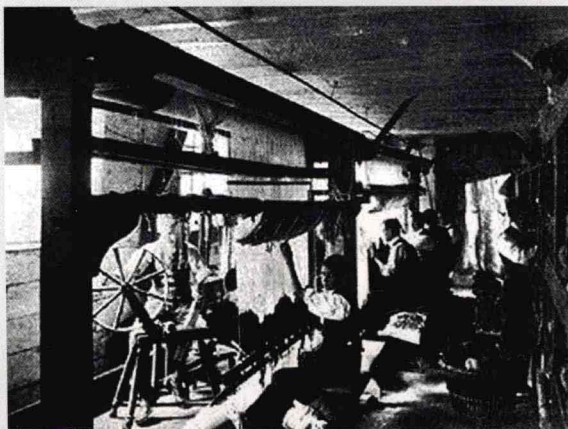

红房子

“红房子”建成之后，引起人们的广泛兴趣及关注，使得莫里斯感到社会上对好的设计、面向大众的设计的广泛需求，于是在1861年他与人合伙开办了自己的设计事务所。一年后莫里斯买下全部股份，将事务所更名为“莫里斯设计事务所”，为客户提供各种各样的设计服务，包括建筑、家具、壁挂、地毯、书籍等。最开始他们只是单纯地设计，设计产品后交予相关企业进行生产，后来随着需求量的扩大，事务所不仅从事设计也从事生产，到后来发展成为有几家生产工厂的大企业。由莫里斯领导的工艺美术运动，经过他的努力和探索，取得了巨大的成功，很快在英国开展起来。一些年轻的艺术家和设计师在他的影响和感召下，或开设公司或建立工作室和组成团队，进行设计的改革与试验，其中，比较重要的有世纪行会、艺术工作者行会、手工艺行会等。这些组织及团队的努力，使英国工艺美术运动在国际上产生了很大的影响。

红房子平面图

莫里斯事务所的挂毯制作间

莫里斯事务所的挂毯制作间

莫里斯及其他行会所从事的设计活动都具有非常鲜明的特色，也就是后来被称之为工艺美术运动风格的特征，其主要有：

（1）提倡手工艺，明确反对机械化的生产。他们认为机械生产遏制了艺术创造的能动性，而手工业品蕴含着人的个性，是苦心经营而来的设计创意。

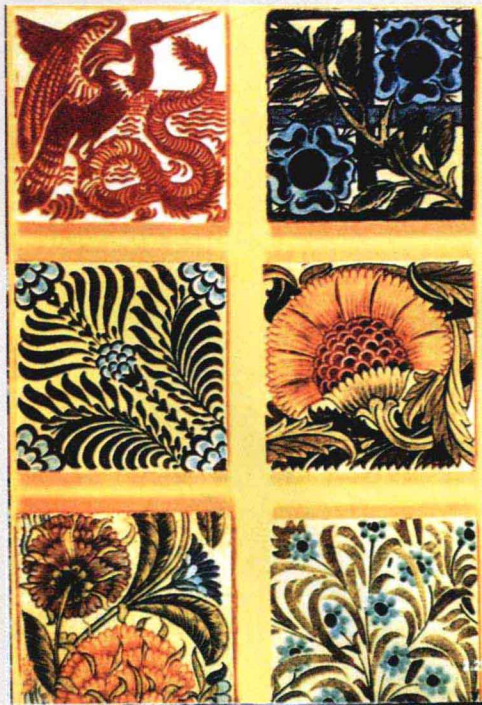
（2）在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格和其他各种古典、传统的复古风格，推崇中世纪哥特式艺术。他们认为中世纪哥特式手工艺尚未受到生活中粗暴的商业因素的任何影响，是纯真的、毫无做作的。

（3）主张设计的诚实、诚恳，反对设计上哗众取宠、华而不实的趋向。

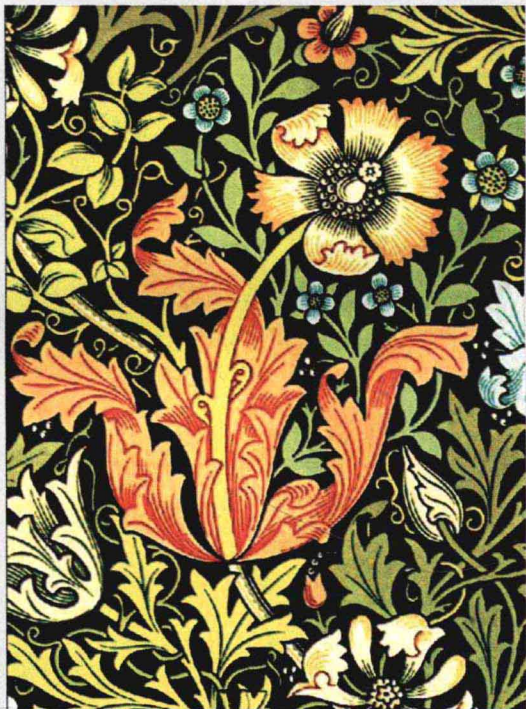
（4）装饰上还推崇自然主义、东方艺术风格。工艺美术运动提倡艺术设计“回归自然”，从大自然中汲取设计的灵感和样本，因此他们的作品大都是力图展示大自然的本质，追求“田园牧歌式”的生活情调。另外还有大量装饰带有东方式的，特别是日本式的平面装饰特征，使设计有一种特殊的品位。

（5）主张艺术家与手工艺人结合，设计出实用的艺术设计产品。在他们看来，大艺术（造型艺术）与小艺术（设计）不能完全分离，一旦区分，设计便成了无价值的、机械和没有理智的东西。

（6）主张艺术设计面向大众，面向广大劳动人民，具有较强的民主主义思想和社会主义思想倾向。

彩绘瓷砖系列（莫里斯公司设计）

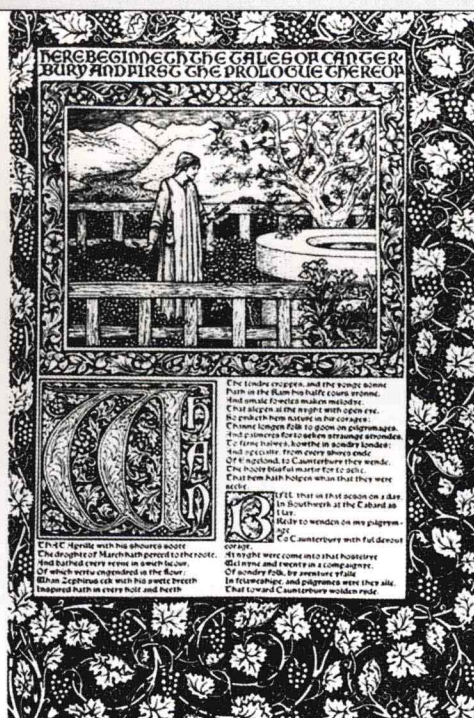
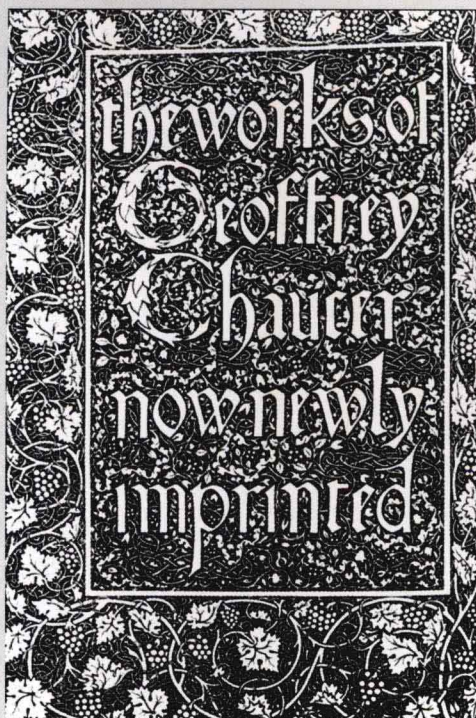
纺织品纹样设计

扶手椅（莫里斯公司生产）

红木桌与地毯（威廉·莫里斯设计）

莫里斯公司出版的《乔叟作品集》（莫里斯设计装饰和字体，伯恩·琼斯画插图）

第三节

工艺美术运动的影响及历史地位

英国工艺美术运动在其发生发展的短短30多年里,取得令人瞩目的成就,在建筑设计、家具设计、陶瓷设计、金属制品设计、纺织品设计、平面设计等方面都名家辈出,产品受到社会的广泛欢迎,同时也影响到欧洲其他国家和美国。

美国的工艺美术运动延续时间比英国长,一直到1915年才基本结束。英国工艺美术运动的几个主要设计师曾到访美国,向美国介绍了英国设计的探索成果,这对美国设计水平的提升有很大影响。

美国工艺美术运动的主要代表人物是美国现代建筑设计的先驱人物弗兰克·赖特和建筑设计家格林兄弟等。他们的设计宗旨与基本思想和英国工艺美术运动基本相似,只是较少强调中世纪或者哥特风格特征,而更加讲究设计装饰上的典雅,特别是东方风格的细节。格林兄弟在加利福尼亚州洛杉矶为根堡家族设计的根堡住宅(1904),具有明显的日本民间传统建筑的结构特点,采用木构件,讲究柱结构的功能性和装饰性。同时他们还设计了大量家具,无论是总体结构还是具体的细节装饰,都具有浓厚的东方味道。

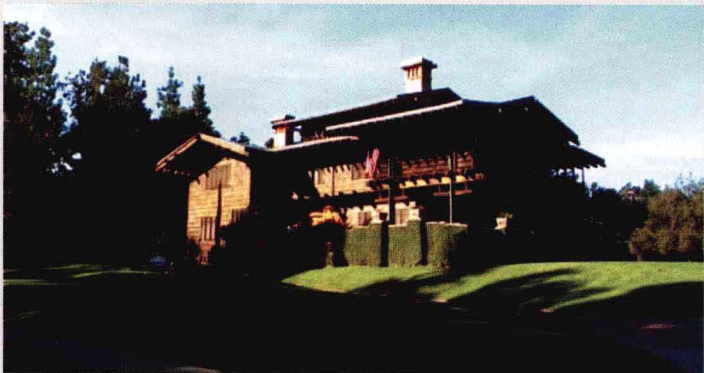
除美国外,受英国工艺美术运动影响的地区还有斯堪的纳维亚国家。在其影响下,这些地区的国家出现了类似的设计活动,成立了各种各样的设计机构,取得了非常显

著的成绩。

英国工艺美术运动始于1864年,威廉·莫里斯于1896年去世,在他去世后,工艺美术运动被欧洲大陆蓬勃兴起的新艺术运动所取代。工艺美术运动作为现代设计的萌芽阶段,在设计历史上有着非常重要的地位,在之前一派矫饰风气中,这些设计先驱们能够采用中世纪的纯朴风格,吸收东方和自然的装饰动机,创造出了有声有色的新设计风格,同时又不同于历史复古风格,是难得的设计探索。他们倡导的艺术与手工艺相结合,主张艺术家、设计师向大自然学习,以及设计要面向大众,都无疑是积极进步的,已经构建了初步的现代主义艺术设计的思想基础,对后来的新艺术运动、现代主义设计运动的发生与发展,起到了一定的作用。

但工艺美术运动又是“先天不足”的,有其片面性、历史局限性的一面,它对工业化的反对,对机械的否定,是不符历史发展规律的;其次,在行动上他们又表现出了矛盾性,因为他们的设计实践又与机器生产发生了关系;另外他们提倡设计要大众化、平民化,而他们过于强调装饰,增加了产品的成本,又不是普通民众所能接受的。

但不管怎样,工艺美术运动反映出了当时设计师们对矫饰风格厌恶、对大工业化恐惧的典型心态,经过这一代人的积极探索和感召,欧洲终于掀起了一次规模更大、影响更深远的新艺术运动。

洛杉矶的根堡住宅(格林兄弟)

新艺术运动

第二章