

Graphic & Display

Design

平面设计 与
展示设计

赵冰 田思杨 主编

河北美術出版社
Hebei Fine Arts Publishing House

平面设计与展示设计

赵 冰 田思杨 主编

河北美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计与展示设计 / 赵冰, 田思杨主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5310-9327-5

I. ①平… II. ①赵… ②田… III. ①平面设计②陈列设计 IV. ①J511②J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 206619 号

责任编辑: 崔婷婷

责任校对: 李宏

装帧设计: 赵冰 田思杨

出 版: 河北美术出版社
发 行: 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编: 050071
电 话: 0311-85915046
网 址: www.hebms.com
印 刷: 石家庄市栾城区博彩印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 16.5
版 次: 2018 年 9 月第 1 版
印 次: 2018 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

前 言

本课程是石家庄学院文化产业管理本科专业的一门专业基础平台课程。教学目标在于提高学生平面设计与展示设计制作的实践操作能力，使学生具有从事设计服务、管理和制作等专门化业务的基本职业应用能力。

本书内容包括设计简史、平面设计和展示设计三大部分。第一部分阐述了国内外现代设计史的发展脉络、代表人物及代表作品，介绍了平面构成、色彩构成和立体构成三大构成基本理论。第二部分主要讲述了平面设计的创意表现手法、版式设计、文字编排，学习和掌握如何用优美的平面形式来展示内容、表达情感。第三部分从展示设计的准备、生成、完善和制作等各个阶段着手，阐述了展示空间的组合形态、展示形态以及设计技巧、展示空间照明设计、展示气氛烘托和展示设计制图的基础知识和方法等。并通过大量贴近市场的实例练习了相关软件的基本应用技术。

本书在教学内容的组织和安排上打破了传统的学科理论教材脉络，着眼于服务地方经济。一方面，面向应用以“需求、市场和就业”为导向，以培养学生专业能力和综合素质为目标；另一方面，立足于专业实际和学生水平，根据学生没有美学基础的不足，有针对性地因材施教。该教材体现了三个特点：第一，集基础知识、软件入门和提高于一体，适应多样化的教学需要，在体现完整知识框架的基础上体现理论与实践的融合；第二，根据行业专家论证和市场岗位职业能力分析，在教材中加大了实践性和操作性，实现实训实践环节具体化，让学生能使用PS、AI 等软件完成常规设计任务；第三，结合职业资格鉴定的要求，按学生的认知特点，采用任务递进与业务流程相结合的结构脉络来展示教学内容，化繁为

简、深入浅出,由个人学习到团队作业。注重学生的能力培养以及严谨态度和团队精神

的养成,培养学生具备进一步学习专门化课程的基础应用能力。

本书在编写中力求体现任务引领和实训活动导向的课程设计思想。全书由赵冰副教授担任主编并负责统稿,田思杨老师主要负责各章节理论部分的编写、张洁老师主要负责软件部分、实操与实训部分的编写。本教材是石家庄学院应用型课程开发与建设项目(YYKC-201602)的研究成果之一,在教材编写过程中得到了学院教务处、河北工业大学张东升教授、河北经贸大学魏健副教授以及河北美术出版社编辑老师的大力支持。同时文化产业管理专业学生董宁、刘雅楠、赵子晨、杨洁等同学也在排版编辑方面做了很多辅助性工作,在此一并表示诚挚的感谢!

本书参考了国内外很多优秀的设计类书籍和案例,并引用了一些设计师和专家的成熟理论和观点,其中大部分已在书后参考文献中列出,但由于篇幅有限可能有遗漏,在此谨向这些文献的作者均表示衷心的感谢。

设计理论和实践会随着时代的发展不断地更迭出新,希望本书能起到抛砖引玉的作用,为我国平面设计与展示设计的发展略尽绵薄之力。本书是文化产业管理专业教材,也可以作为非美术类专业学生技能学习及文化企业员工的培训教材及参考。由于本书是全新的编写体例、时间仓促且编者水平有限,所以在编写中难免存在错漏,敬请广大业内专家、学者、同仁及读者朋友对本书的不足之处不吝指正。

编 者

2017年12月

目 录

第一章 现代设计发展概述

第一节 世界设计简史·····1

第二节 主要设计风格与流派·····8

第二章 设计基础理论

第一节 平面构成·····15

第二节 色彩构成·····22

第三节 立体构成·····28

第三章 平面设计概论

第一节 平面设计发展简述·····37

第二节 平面设计的一般程序和要求·····40

第三节 平面设计的基础知识·····42

第四章 设计创意与版面编排

第一节 创意的内涵、作用和特征·····46

第二节 创意的思维来源、表现手法、表现形态和过程·····49

第三节 版面设计·····58

第四节 文字编排·····67

第五章 Photoshop 软件的基本介绍与应用

第一节 软件入门·····77

第二节 基本功能介绍·····82

第三节 标志设计与制作·····104

第四节 名片设计与制作·····109

第五节	宣传单页/折页设计与制作·····	114
第六节	海报设计与制作·····	118
第七节	字体设计·····	124
第八节	软件应用加油站·····	134
第六章 AI 软件简介与应用		
第一节	Adobe Illustrator 软件介绍·····	138
第二节	AI 应用实例讲解·····	158
第三节	AI 常用小技巧·····	174
第七章 展示设计概述		
第一节	展示设计发展历程和趋势·····	178
第二节	展示设计基础知识·····	185
第三节	展示设计流程与要点·····	195
第八章 展示设计及应用		
第一节	展示设计应用基础·····	204
第二节	展示照明设计·····	216
第三节	展示空间设计·····	224
第四节	展示气氛的塑造·····	240
第五节	展示制图知识与表现·····	247

教学目标：

- * 熟悉世界现代设计史的发展脉络和其中的重要思潮及特点；
- * 了解现代世界设计史中一些著名的设计师及他们的代表作品。

第一节

世界设计简史

设计 (design) 泛指具有艺术性和专业性, 以“视觉”作为沟通和表现的方式。设计师通过对符号、图片和文字的创作和结合来传达想法或讯息, 利用字体排印、视觉艺术、版面等方面的专业技巧来达成创作目的。

设计是商品经济的产物, 具有刺激消费的作用。作为一门古老而又年轻的学科, 其设计发展演变历经以下时期:

一、现代设计思想的产生及早期工业设计

现代设计的产生基于大工业的生产方式和以大多数人为消费对象的设计思想。19世纪中期, 工业革命的成果已逐步转为实用, 以工业化生产为背景的现代生产方式已初具雏形, 但早期机器并不完善, 还不足以为人类提供价廉物美的工业产品。简陋、粗糙的大批量产品引起了有识之士的关注和焦虑, 一批艺术家从中世纪、洛可可风格或自然民间中寻求灵感进行设计, 采用手工艺的生产方式, 用高品质的美学思想对待设计品, 希望以此提高国民生活水平和审美素养, 因此便形成了现代设计早期的装饰风格, 也出现了为大众服务的现代设计的民主思想。

(一) 工艺美术运动

19世纪中后期, 以拉斯金和威廉·莫里斯为代表的英国传统设计派, 不满当时机械化产品的粗糙、简陋, 本着真正的工艺产品应该既实用又美观的设计思想, 企

图恢复中世纪传统作坊的手工产品生产标准。艺术与手工艺运动主要集中在室内、首饰、家具、陶瓷、纺织品、壁纸、书籍装帧和其他生活用品的设计方面。

工艺美术运动创造了一种质朴清新的风格，装饰图案以自然界的花草为主题，构图对称、稳定，但弯曲的线条和雅致的轮廓线表现出植物的生机，各种设计都力求格调高雅。工艺美术运动并不是真正意义上的现代设计运动。工艺美术运动波及了整个欧洲和美国，在设计史上具有重要影响。它在设计合理化的探索 and 传统手工艺的保护方面都发挥了至关重要的作用，并引发了欧洲新艺术运动的诞生。

（二）新艺术运动

1895 年末，来自汉堡的艺术品商萨穆尔·宾在巴黎的普罗旺斯路开办了一家专营现代艺术品的商店，名为“新艺术之家”，成为“新艺术运动”的起源。新艺术运动涉及几乎所有的艺术领域，这场运动实质上是英国“工艺美术运动”在欧洲大陆的延续与传播。新艺术运动以富有生命力的线条和抽象的动、植物纹样为特点，主张艺术家从事产品设计，以此实现技术与艺术的统一。

新艺术运动在各国呈现出不同的特点。在这个时期，巴黎的平面设计、珠宝首饰设计长足发展，出现了三大著名设计组织。德国的新艺术运动被称为“青年风格”，这个名称源于 1896 年由艺术评论家尤利斯·迈尔·格拉斐在慕尼黑创办的周刊《青年》，慕尼黑也是德国新艺术运动最蓬勃发展的地区。比利时在新艺术运动期间出现了“20人小组”和自由美学社，其中尤以“维克多·霍塔”为代表。新艺术运动在西班牙被称为“现代派”，西班牙地理位置独特，这使得该国的新艺术运动表现出了与欧洲大陆不尽相同的艺术风格。巴塞罗那作为西班牙的经济中心、工业基地和文化中心，孕育了西班牙的国宝级建筑大师安东尼·高迪。

由于跳脱了历史主义的囿圈，新艺术运动常常被称为是第一个真正具有现代意义的国际设计运动。但就本质而言，该运动仍然是落后的，发展至末期时，仍不免流于形式和机械的折中主义。

（三）装饰艺术运动

装饰艺术运动起源于 1925 年在巴黎举行的“巴黎国际现代化工业装饰艺术展览会”，此次运动几乎与现代主义设计运动同时发展，所以在材料和形式上都受到现代设计运动影响。装饰艺术运动被认为是从 20 世纪 20 年代初到 30 年代末在，英国、

法国和美国等地开展的一系列设计革新运动的总和，它也是继新艺术运动之后出现的又一场国际性设计运动。装饰艺术运动的风格主要表现为一种对强调自然风味的“新艺术运动”的反动，也否定了手工艺时代的古典主义或复古的哥特形式，转而喜欢直线和对称的抽象构成形式，极富光泽的材料，具有强烈色彩效果的颜色，主张一种机械化的、闪耀张扬的美感，具有积极的时代意义。

装饰艺术运动是一场承前启后的设计运动，其风格受到原始艺术、古代艺术、工业文明和其他艺术门类的多重影响，具有手工艺和工业化的双重特质，它形成了一种体现时代精神的新风格。

（四）早期工业设计

在各种带有装饰特色的艺术运动开展的过程中，工业化的生产也在并行发展。工业革命（the industrial revolution）大约始自 1750 年前后的英格兰中部，又称“产业革命”或“技术革命”，以瓦特蒸汽机的改良和珍妮纺纱机发明为开端。产品生产工艺在工业革命中出现了重大的变化，以亨利·柯尔、奥古斯塔斯·普金为代表的设计先驱们进行了多项改革尝试。1851 年伦敦世界博览会成功召开，也为此后欧美众国的国际展览奠定了组织结构基础，更为现代设计的发展揭开了历史的序幕。

二、现代设计教育体系的确立和现代设计运动

20 世纪初，工业化生产已经成为不可逆转的趋势，隆隆的机器声很快掩盖了叮叮当当的敲打声。

（一）德意志工业联盟

德国最早接受工业生产并积极投入工业设计之中。1907 年德意志制造联盟（Deutscher Werkbund，简称 DWB）成立，它是德国第一个设计组织，也是德国现代主义设计的基石。它在理论与实践上都为 20 世纪 20 年代欧洲现代主义设计运动的兴起和发展奠定了基础。其创始人有德国著名外交家、艺术教育改革家和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。工业联盟的宗旨是通过艺术、工业和手工艺的结合来提高德国设计水平，在实践中不断取得前所未有的成就。1912 年～1919 年工业同盟出版的年鉴先后介绍了彼得·贝伦斯为德国电器联营公司设计的厂房及其一系列具有明显的现代主义风格的产品。1914 年对科隆大

展的展品介绍更令人耳目一新。年鉴还及时向人们展示国际工业技术发展新动态，发表不同观点的理论文章。同年同盟内部发生了设计界理论权威穆特休斯和著名设计师威尔德关于标准化问题的论战，论证结果是现代工业设计必须建立在大工业文明的基础上，而批量生产的机械产品必然要采取标准化的生产方式。这次论战是现代工业设计史上第一次具有国际影响的论战，也是德国工业同盟所有活动中最重要、影响最深远的事件之一，它所确立的设计理论和原则为德国和世界的现代主义设计奠定了基础。

（二）包豪斯及设计教育

1906年，魏玛工艺美术学校成立；1919年4月1日，在魏玛政府和德国现代主义奠基人沃尔特·格罗皮乌斯等人的共同努力下，魏玛工艺美术学校与魏玛艺术学院合并，发展成为一所全新的设计学校“国立包豪斯”（the State Bauhaus）。简称“包豪斯”，如图1-1所示。魏玛时期是“包豪斯”初创和奠定基础的时期，由沃尔特·格罗皮乌斯担任校长，教学模式初步确立。1923年8月至9月，包豪斯举办了一次名称为“艺术和技术——新的统一”的夏季展览。此次展览吸引了万余名观众前来参观，在社会上引发了不小的舆论轰动，获得了里程碑式的效果。1925年“包豪斯”在德国德绍重建，并进行课程改革，实行了设计与制作教学一体化的教学方法，取得了优异成果，德绍时期的7年是“包豪斯”发展最好的7年。1932年，时任校长密斯·凡·德·罗迫于纳粹势力的压力，将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中，1933年纳粹当局对“包豪斯”的国际化 and 世界性提出了强烈质疑，于1933年4月将其强行查封，同年8月10日“柏林包豪斯”被正式关闭。

“包豪斯”奠定了现代设计教育的结构基础，广泛采用工作室制或作坊制，旨在改变以往只绘画、不动手制作的陈旧教育模式，培养更适应新时代生产和生活要求的新型设计人才。强调教学与制造结合，同时也表现出了对工业化和标准化的积极态度。设计实践真正实现了技术与艺术的统一。较早建立起一套以解决问题为中心的欧洲科学设计体系。

（三）其他国家开展的现代设计运动

1. 荷兰风格派

1917年在荷兰出现的几何抽象主义画派，以《风格》杂志为中心。创始人凡·杜斯堡，主要领袖为蒙德里安。蒙德里安喜欢用新造型主义这个名称，所以风格

派又称作新造型主义。风格派完全拒绝使用任何具象元素，主张用纯粹几何形抽象来表现纯粹的精神。风格派的作品虽然没有可理解的主题，常冠以“构图第X号”之类的名称，但这些作品体现了大多数欧洲人民渴望和谐与平衡的心态。

图 1-1 包豪斯设计学院（1919）

2. 构成主义运动

俄国十月革命胜利前后，一小批意识先进的艺术家、设计师和知识分子在法国立体主义的影响下，开展了一场具有社会主义色彩的前卫艺术和设计运动，即“构成主义运动”。代表人物有卡西米尔·马列维奇、埃尔·里西斯基、瓦西里·康定斯基和弗拉基米尔·塔特林。

（四）流线型设计

流线型设计是美国20世纪三四十年代最为流行的一种设计风格，以圆滑流畅的流线体为主要形式，最初主要运用在汽车、火车等交通工具上，后来广泛流行，几乎波及了所有的产品外形。流线型风格的魅力在于它给经济大危机下的人们带来了希望和解脱，成为走向未来的标志，流线型的情感价值超过了实用功能，体现了这一风格的滥觞，一般用来比喻事物的起源、发端。

三、现代设计的恢复与发展

长期以来，学术界对于“工业设计”的概念一直存有混淆和定义，直到20世纪六七十年代，它的内涵才逐渐被确定下来，即：解决工业产品与使用者之间关系问题的创造性活动。第二次世界大战无情地摧毁了人们长期建立起来的精神和物质财富，二战后百废待兴，也为现代工业设计的发展提供了客观条件。二战之后，工业设计在实践上的恢复、重建和快捷发展，逐步促进了工业设计体系的成熟和完善，其主要标志是1957年“国际工业设计协会联合会”的成立。现代工业设计出现了企业形象（企业标志、色彩等）设计、行为标志（企业员工行为规范）设计和观念标

志（企业发展规划）设计的新发展。现代工业的设计理念走向科学化和理性化，设计学成为新兴交叉学科并迅速发展，设计意识深入人心并得到逐渐强化，设计体系基本形成并进一步完善。世界各国的现代设计也日渐成熟，涌现出很多的设计大师、设计思想和优秀作品。

（一）二次世界大战后美国的设计

第二次世界大战以后，美国未受战争损害成为现代主义设计发展最快的国家。美国的工业设计师职业逐渐出现职业化趋势。战后美国的工业设计思想从盲目崇拜欧洲现代主义设计样式转向比较理性，注重科学技术、结构和功能的合理性等方面上来。产生了“计划废止制”，其目的在于以人为的方式有计划地迫使商品在短期内失效，造成消费者心理老化，促进消费者不断更新，购买新的产品。“计划废止制”的观念导致了一种极其有害的用毕即弃的即时消费主义浪潮，偏离了现代设计功能主义轨道，但它不仅深深地影响到战后美国工业设计，而且对当今的设计界也有很大影响。人机工程（Ergonomic）原理在工业设计上的运用堪称20世纪50年代美国工业设计发展的又一大特点。美国著名的设计师德莱福斯为人机工程学的形成及理论宣传做出了卓越的贡献。而20世纪50年代美国波音707飞机的设计成功，则成为人机工程学运用大型工业设计项目而大获成功的范例。这个时期，美国设计代表人物有哈利·厄尔、查尔斯·伊姆斯与雷·伊姆斯夫妇、埃罗·萨里宁、乔治·尼尔森同伊姆斯夫妇和维克多·帕帕纳克等。

“波普”（POP）一词源自英文单词“Popular”，意为大众化的、流行的。波普运动是一场风格前卫而又面向大众的文化艺术和设计活动，在20世纪50年代兴起于英美等国，反映了战后在西方社会中成长起来的青年一代的文化观、消费观及其反叛传统的意识和审美品位。波普艺术的手法是利用现成的工业、商业产品。从饮料、化妆品的广告、商标、电影宣传画，到汽车灯、车窗、家用电器等等，把它们加以改造、加工，然后重新组合和拼贴，赋予产品一定的社会思想意义，由此构成一件新的艺术作品。波普设计的影响深远，也为后现代主义的发展奠定了基础。

（二）二次世界大战后德国的设计

二战之后德国设计面临艰难处境。1949年瑞士籍平面设计师奥托·艾舍倡议建立“德国战后设计教育中心”并得到了社会的广泛支持。1953年乌尔姆设计学院正式成立，并发展了“包豪斯”的设计理念和教育模式，旨在“为普通的日常文化

创造简洁实用的日用品”。乌尔姆学院逐渐成了德国新功能主义、理性主义和构成主义设计的中心，其教育体系和思想观念目前仍是德国现代设计理论和教学理论的核心基础。乌尔姆设计思想的原则精神，最终在与博朗公司的成功合作中得以实现，产生了所谓的“博朗”原则，成为德国高度几何化、理性化、功能化和高质量设计的代表，奠定了德国理性主义设计的形式基础，并且形成了德国独特的设计风格。

（三）二次世界大战后英国的设计

20世纪以来，英国政府对于国家设计产业和设计教育给予了充分扶持，并将工业设计列入国家的整体发展战略之中。先后出现了“英国设计与工业协会”“格列尔委员会”“艺术与工业委员会”“工业艺术协会（英国历史上最具权威的非官方工业设计师组织）和“工业设计委员会”。英国现代设计将传统与现代相结合，采用政府扶持型发展模式，注重环保，在商业室内设计和平面设计方面优势鲜明。

（四）二次世界大战后日本的设计

20世纪50年代，日本进入现代设计的起步阶段，它迅速吸收和引进国外的先进技术和成功经验，将之转化为符合本土、本民族文化特色的发展优势，从而开辟出了一条不同于任何欧美国家的独特前进道路。其中，传统艺术与高新技术的融合，是日本现代设计有别于欧美设计最重要的特征之一。1945年至1952年期间，日本关注设计教育，成立了“日本工业设计协会”。进入20世纪70年代，日本开始以成熟、自信的形象出现在国际设计舞台上，组织参与了很多国内外设计会议和展览，出现了日本GK设计事务所等现代设计代表企业。日本现代设计充分体现了本土化与国际化、传统化与现代化以及人性化的特征。

（五）二次世界大战后意大利的设计

二战之后，意大利工业百废待兴，各种新兴设计思想和设计运动不断萌发和生长。到20世纪40年代中期，意大利现代设计出现了一系列重大转折，表现出愈发鲜明的资产阶级特征。到了20世纪50年代，意大利通过大量产品出口，树立了本国设计独特前卫的国际形象。为了确保本国产品在激烈的国际竞争中不被他国产品打败，意大利设计在1965年之前成功创造出了一种全新的现代主义消费美学，成为20世纪60年代国际消费产品的主导风格之一。这也充分表明了意大利设计已经脱离了传统风格的立场，开始向现代主义转化。1966年前后，受国际激进主义运动和波普运动的影响，各种新兴的、具有反叛精神的意大利激进主义设计运动获得了空前

发展，形成了具有鲜明时代特色的设计浪潮，同时也涌现出一大批激进、前卫的设计集团。意大利现代设计既表现出现代主义的功能性，又具有意大利的民族特色和文化内涵，将设计的高技术性与手工艺的优良传统相结合，长期保持大众化和高贵化的两极倾向，具有高度理性色彩，且不失强烈的个性和人情味。

（六）斯堪的纳维亚的现代设计

1935 年以来，北欧设计师们成功地实现了艺术家个性、手工艺传统、民族地域特色、标准化工业大生产与社会变革的融合。斯堪的纳维亚设计主要集中在陶瓷、玻璃、灯具、家具及室内设计等几个方面，其中，成就比较突出的国家是瑞典、丹麦和芬兰。

四、后现代设计和设计的发展趋势

“后现代主义”是西方发达国家在 20 世纪 50 年代末至 60 年代初兴起的一股文化思潮，涉及艺术、设计、文学、哲学、历史、政治、宗教、伦理等多项领域。后现代主义主张以逆向思维分析法批判现代主义，超越现代主流文化的理论基础、思维方式和价值取向，是当代西方社会经济、政治观念的集中反映，从一个侧面折射出了当代世界的诸多矛盾与冲突。后现代主义建筑设计的流派包括讽刺古典主义、潜伏古典主义、原教旨古典主义、现代传统主义和复古主义。后现代主义时期的产品设计出现了高技术风格、反设计风格、极少主义风格、建筑风格等。

当今时代，我国的现当代设计基本上是从改革开放以后才开始发展起来的，时间较为短暂，想要快速地缩短与发达国家设计水平之间的距离，通过了解和学习他们的长处将是一条捷径。

第二节

主要设计风格与流派

一、工艺美术运动 (Arts and Crafts, 1880~1910)

工艺美术运动是 19 世纪下半叶，起源于英国的一场设计改良运动，又称作艺术与手工艺运动。这场运动的理论指导是约翰·拉斯金，运动主要实践人物是艺

术家和诗人威廉·莫里斯。工艺美术运动广泛影响了美国芝加哥建筑学派和欧洲大陆的部分国家。工艺美术运动是当时对工业化的巨大反思，并为之后的设计运动奠定了基础。这一时期较有代表性和指导意义的著作以及刊物有：拉斯金的《建筑的七盏明灯》，莫里斯的《小艺术》，歌德弗雷特·谢姆别尔的《工艺与工业美术的样式》，罗伯特·克拉克《美国工艺美术运动1876~1916》等等。其中，刊物《工作室》作为宣传“工艺美术”运动的言论阵地，发表了拉斯金、莫里斯和其他“工艺美术”运动代表人物的文章，广泛宣传了这个设计运动的宗旨和内容。“工艺美术”运动对建筑设计、家具设计和陶瓷设计影响巨大，金属工艺、染织品和平面设计影响巨大，如图1-2所示。

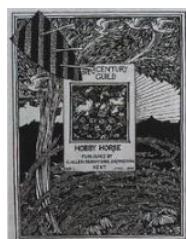
工艺美术运动的特点是：（1）强调手工艺生产，反对机械化生产；（2）在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格和其他各种古典、传统的复兴风格；（3）提倡哥特风格和其他中世纪风格，讲究简单、朴实、风格良好；（4）主张设计诚实，反对风格上华而不实；（5）提倡自然主义风格和东方风格。工艺美术运动的缺点或者说先天不足是显而易见的，它过于强调装饰，增加了产品的费用，也就没有可能为低收入的平民百姓所享有，它依然是象牙塔的产品，是知识分子的一厢情愿的理想主义结晶。因此，在英国“工艺美术”运动的感召之下，欧洲大陆终于掀起了一个规模更加宏大、影响范围更加广泛、试验程度更加深刻的新艺术运动。

莫里斯红屋

工艺美术风格的椅子

伊玛奇设计的封面
《世纪行会玩具》

图 1-2 工艺美术运动代表作品

二、构成派（Constructivist, 1917~1928）

一战前后，苏联的一些青年艺术家在立体主义、未来主义等的影响下，积极探索工业时代的艺术语言，他们认为艺术表现不应该依赖油画颜料、画布、大理石等传统材料，而应取决于塑料、钢铁、玻璃等现代材料，艺术的形式也应是抽象的几

何形式。构成派是俄罗斯先锋派艺术中对于建筑学、城市规划和工业设计影响最大的派别。构成派艺术家的作品，特别是雕塑很像工程结构物，因此被称为构成主义或构成派。代表人物主要有马来维奇、塔特林和加博等。

苏联人塔特林在1920年发表的《生产宣言》奠定了构成主义的理论基础。在政治上，构成派试图把对传统的抛弃及对技术的热情与共产主义的理想联系起来。在艺术上，以抽象的雕塑结构来探索材料效能，并将产品、建筑与文化联系起来，强调根据与工业化世界的关系来定义“艺术家”，这样构成主义就与绘画、雕塑等传统美术相脱离，走向了实用的“设计”范畴。构成派最重要的代表作是雕塑家塔特林设计的第三国际纪念碑（如图1-3）。这座纪念碑于1920年首次在莫斯科和列宁格勒展出，它以新颖的结构形式体现了钢材的特点和设计师的信念。

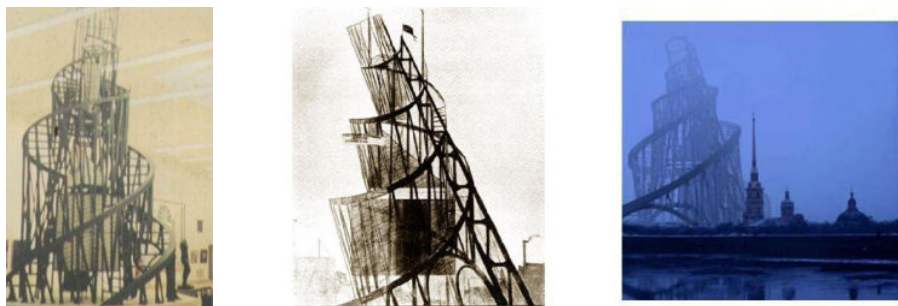

图 1-3 第三国际纪念碑模型方案

三、风格派 (De Stijl, 1917~1931)

1917年，荷兰一些青年艺术家组成了一个名为“风格”派的造型艺术团体。主要成员有画家蒙德里安、万·陶斯柏、雕刻家万顿吉罗、建筑师奥德、里特维尔德等。在“抽象化与单纯化”的口号下，风格派提倡数学精神，凡是缺乏明确与秩序的东西，都被他们称作是巴洛克，统统予以反对。

“风格派”作品的设计特征：（1）将传统的建筑、产品、绘画、雕塑的固有面貌完全剥除，使之成为最基本的几何结构单体（或者元素）——平面、直线或矩形等；（2）用这些单体或者元素形成新的简单结构组合，在其中单体依然保持相对的独立性和鲜明的可视性；（3）追求形式的变化，对非对称性的结构进行深入研究与应用；（4）强调运用纵横交错的几何结构、三原色（红、黄、蓝）和黑、白等中性色，如蒙德里安的几何绘画（如图1-4）。