

现代设计简史

张学忠 著

第一讲：为什么要学习现代设计史？

第二讲：现代之前的设计什么样？

第三讲：手艺何以成为永恒话题？

第四讲：工业时代的艺术应该是什么样？

第五讲：如何用机械创造美感？

第六讲：什么是生产艺术？

第七讲：世界是由斜线构成的？

第八讲：标准化还是个性化？

第九讲：如何开展现代设计教育？

第十讲：应该如何现代化？

第十一讲：时代精神是什么？

第十二讲：包豪斯？

第十四讲：构建大同视界？

第十五讲：现代主义的破产？

第十六讲：创意哪里来？

第十七讲：什么是布扎体系？

第十八讲：什么是有计划废止制度？

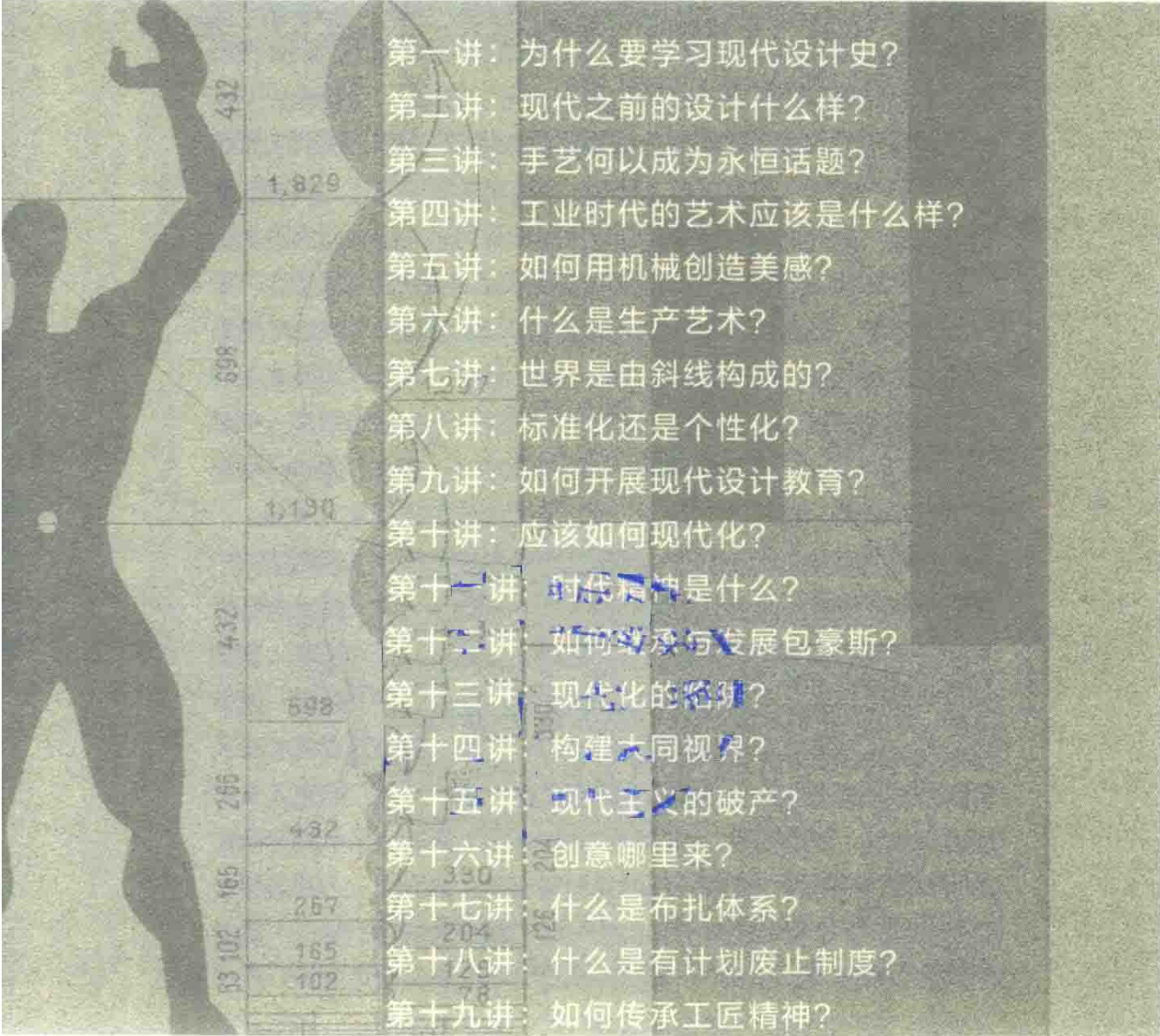
第十九讲：如何传承工匠精神？

第二十讲：后风格设计还是后现代设计？

第二十一讲：后现代设计？

现代设计简史

张学忠 著

-
- 第一讲：为什么要学习现代设计史？
第二讲：现代之前的设计什么样？
第三讲：手工艺何以成为永恒话题？
第四讲：工业时代的艺术应该是什么样？
第五讲：如何用机械创造美感？
第六讲：什么是生产艺术？
第七讲：世界是由斜线构成的？
第八讲：标准化还是个性化？
第九讲：如何开展现代设计教育？
第十讲：应该如何现代化？
第十一讲：时代精神是什么？
第十二讲：如何继承与发展包豪斯？
第十三讲：现代化的陷阱？
第十四讲：构建大同视界？
第十五讲：现代主义的破产？
第十六讲：创意哪里来？
第十七讲：什么是布扎体系？
第十八讲：什么是有计划废止制度？
第十九讲：如何传承工匠精神？
第二十讲：是风格设计还是优质设计？
第二十一讲：历史的终结？

图书在版编目 (C I P) 数据

现代设计简史 / 张学忠著. -- 兰州 : 敦煌文艺出版社, 2021.12

ISBN 978-7-5468-2165-8

I. ①现… II. ①张… III. ①设计—工艺美术史—世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 281377 号

现代设计简史

张学忠 著

责任编辑: 侯君莉

装帧设计: 张学忠

敦煌文艺出版社出版、发行

地址: (730030) 兰州市城关区曹家巷1号新闻出版大厦23楼

邮箱: dunhuangwenyi1958@163.com

0931-2131552 (编辑部) 0931-2131387 (发行部)

武汉鑫兢诚印刷有限公司印刷

开本 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张 5.75 字数 210 千

2023 年 3 月第 1 版 2023 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5468-2165-8

定价: 60.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。
未经同意, 不得以任何形式复制转载。

序言

设计专业的学习历来看重动手实践的能力，设计历史的教与学并不容易。关于设计，我们往往关注和追逐其操作技术、灵感或创意，似乎设计仅仅是为了展现创意，以为设计就是技术和智巧，殊不知，对于大多数设计师来说，知识储备和思维辨析能力才是设计人才的硬实力，而且现实生活中的许多设计并不需要高超的技术和特别的灵感创意，更多需要的是诚实、善意，以及朴素、简洁、有良好实用性的设计作品。现代设计史正是由许多这样脚踏实地、执着于探索符合时代变化、服务人类普遍需求的设计师书写的。现代设计史，是提供这种思辨维度和知识维度的历史资源库。当然，学习设计史并不是要回到过去，相反，整个设计史就是一部人类造物文化的批评史，不断创新和不断否定、再创新、再否定，才成就了今天设计史学的厚度与广度，这也是现代设计史教与学真正的难点所在。

此外，学习历史是为了树立信心，强化责任感、使命感。作为一门发展历史只有百余年的新兴学科，现代设计的发展，有来自其内部的反抗，也有来自外部的批判，并充斥着现代设计的整个发展历程。尽管现代设计历史中蕴含了人类造物文明发展历程中的各种经验、智慧和教训，是我们接续前行的宝贵经验，是我们认知自我可能性的重要依据，但设计历史不是用来膜拜的。事实上，许多开始介入设计行业的人正是因为看到别人的设计不尽人意后才萌发设计创新的冲动，增强了从事设计实践的信心和使命感，因此成为设计界的新人，进而成为革新设计发展的开拓者。例如，现代设计的先驱——英国画家威廉·莫里斯，在1859年因为要为自己筹备新婚用品，却发现他只有两种产品可供选择：一种是外形粗糙、简陋的工业产品，缺乏美感设计；另一种是手工艺者创造的产品，虽然外形很美但因为是供给权贵使用的产品，充满烦琐矫饰。无奈之下，莫里斯决定自己着手设计既实用又美观的产品，甚至因为不满现有的制作工艺水平而建立了自己的制造作坊，从设计到制作全由自己亲自实施。另外，莫里斯因为不满意当时流行的虚饰、浮华的设计风气，便主动肩负起了提升公众审美品位的责任，继而发起了影响西方世界的“英国工艺美术运动”，被设计史学家称为世界现代设计的先驱。此类事例在设计史上还有很多，这种反抗和批判彰显着

设计史独有的艺术创新精神和科学理性精神相结合的强大生命力，成就了充斥批判精神的现代人类造物史，并一直提醒笔者保持对设计史教学的敬畏，这也是笔者能想到的学生要学习设计史的最直接的理由。

借古鉴今，知史明理，学习现代设计史是为了服务于今天的设计实践。学习设计的学生往往会困惑：设计的本质是什么？为什么学习设计？如何进阶提升自己的创新设计能力等等。从设计史的角度来说，汲取先辈在设计探究中所取得的成功经验和失败教训，以及引发对人类造物智慧的思考，都是设计学子应有的观念、知识和技能储备，而设计的方法也是在历史中形成的，并随着历史发展而不断演变。对设计概念的定义，实际上就意味着不同的设计理论和方法。因此，学习设计史，是设计专业学生了解、认知设计本质和方法的重要途径。与此同时，设计学科是应用型学科，知行合一和学以致用是学习设计史的重要原则。记得，有一位经济学领域的朋友无意中看到了现代设计史的图书，很是兴奋地告诉笔者：书中的设计作品放在今天依然很时髦、很实用，也一定会受消费者的欢迎，为什么不把历史上的经典设计作品生产出来为发展中国家百姓的生产生活服务？作为学习设计专业的笔者当时并没有太在意，因为其中涉及到中国设计师的原创使命和知识产权等问题，笔者就是做设计的，必定能做出更好的设计，为什么要拾人牙慧呢？尽管如此，在随后的设计教学和设计实践中还是会时不时地想起这件事，不是对笔者自负态度的反省和觉悟，而是在设计实践中越来越清晰地发现设计史虽为过往的历史，但总有些设计作品能跨越时空的阻隔，为今天追求高品质生活的人们生动地讲述设计的智慧，演绎和传递设计的灵魂，并对今天的设计界、产业界发挥积极的影响，尤其是对设计教育界仍然具有重要的借鉴和启示意义。事实上，很难想象一个设计专业的学生如果不懂自己学科的历史，如何能够实现继往开来，进而超越历史去发展创新设计学科呢？学好设计史应该是每一位设计专业学生的必修课，现代设计史也是当代设计师从事设计行业或产业的重要智力资源库。

现代设计虽然仅有百余年历史，但因其是多元人物角色和多元学科知识综合作用的结果，其讲述方式就显得尤为重要。现代设计史中的人物包括艺术家、工程师、设计师、制造商和消费者等等，其知识领域跨越了历史学、艺术哲学、物理学、教育学、材料科学与工程、科学技术史、经济学、社会学等多种学科，对于任何一位知识结构和文化背景单一的写作者来说，书写现代设计史都是一

个巨大的挑战。此外，网络技术、信息技术和移动终端技术的发展，使知识的获取变得不再困难，设计史书的构架体例和与当下应用实践的链接，以及符合信息时代快速阅读的需求变得更为重要。虽然目前市面上可见的设计史书籍有不少，不过遗憾的是，在笔者从事设计教学 20 多年的经历中，一直存在一个困难，那就是缺少合适的现代设计史教材，类似莫里斯的无奈，不得已索性着手撰写属于自己课堂教学的现代设计史。

本教材联系笔者从事设计应用实践的经历和设计理论研究兼教学实践的工作背景，以简史的形式，从学生学习设计面临的认知困惑和当下问题为出发点。例如，如何看待设计实践中的个人风格、民族风格，如何理解和传承工匠精神，什么是生产艺术，如何炼成艺术工程师，如何处理传统与现代之间的矛盾等等，每一讲专注解析一个问题，并以问题引导设计历史的展开，让设计史的学习与当下设计实践面临的困惑和进阶愿望密切关联，由此将百余年的现代设计史浓缩为 21 个问题，每一个问题为一讲，共 21 讲。将现代设计发展历程相似或相反的不同国家，从设计强国如何炼成的角度进行对比分析，以督促学生反思现代设计发展的意义和经验，以及接续设计史前行发展的使命和担当；以设计史相关图例和典型案例为主，文字史料为辅，让设计史的学习与读图时代的学生阅读习惯相契合，并在部分环节提供相关的影视资料、阅读文献作为补充，让设计史的学习变得有趣起来，并可以根据感兴趣的程度选择阅读的深度；现代史的学习不仅仅是破解困惑、钩沉历史经验，也要引发当下思考，才能超越历史、开拓未来，为此，每一讲的末尾会设定课堂讨论、课堂测试或课后问题思考。课堂讨论、课堂测试的目的是促使学生在课堂学习中把握每一讲的核心要旨，并通过课后思考题，让学生拥有拓展解读历史现象的可能性空间。

现代设计简史的撰写，是基于自己现代设计史教学中不断提炼优化的教学大纲，也参考了美国设计史研究者大卫·瑞兹曼的《现代设计史》、王受之的《西方现代设计史》、日本设计理论家胜见胜的《设计运动 100 年》等设计史著作，结合自己现代设计史教学过程中收集整理史料图文，以及对现代设计发展脉络的归纳总结，从中国的立场出发，立足中国设计发展现状和需求，将中国角度与国际视野相融合，梳理现代设计的发展历程，分析现代设计发展演变的内在逻辑和外在规定性，探寻和思考中国的设计强国之路。也就是说，从中国角度考察和反思国际现代设计历史，将问题引导下的设计史讲述与教学目标相呼应，将设计故事与以图证史、理论

推理相结合，通过图像对比和其背后故事的讲述揭示现代设计发展演变的内在逻辑和外在形式规律，并辅以相关影视资料、拓展阅读文献等资料，这也是本教材的特点。

适用对象：因为本教材包含 21 个问题引导下的 21 讲现代设计史内容，每一讲聚焦解析一个与中国现代设计密切相关的问题，并提供相关参考文献、影视资料等拓展资料，所以适用本教材的对象可以是设计艺术、公共艺术、设计教育、美术教育等专业的本科生，也可以是研究生，根据不同阶段的学习所需，可以选择性地简化或拓展学习内容，甚至适宜作为设计爱好者的自学用书。

教学内容：共 21 讲。

教学方法：本教材采用问题引导式教学，包括老师设问、学生提问，每节课包含理论讲授、课堂讨论和课后问题思考等环节。

学习要求：掌握设计史基本脉络、知识点和规律，认知设计的基本原则、设计历史发展的内在逻辑和外在形式规律。

教学目的：培养学生设计艺术的理论素养，了解设计强国是如何炼成的，为促进中国设计艺术的发展提供学习借鉴的参考和创新发展的依据。

张学忠

2021.10.7

目录

第一讲：为什么要学习现代设计史？	1
第二讲：现代之前的设计什么样？	6
第三讲：手工艺何以成为永恒话题？——工艺美术运动	13
第四讲：工业时代的艺术应该是什么样？——新艺术运动	18
第五讲：如何用机械创造美感？——装饰艺术运动	28
第六讲：什么是生产艺术？——俄国构成主义	37
第七讲：世界是由斜线构成的？——荷兰风格派	45
第八讲：标准化还是个性化？——德意志工业同盟	50
第九讲：如何开展现代设计教育？——包豪斯（1）	55
第十讲：应该如何现代化？——包豪斯（2）	66
第十一讲：时代精神是什么？——包豪斯（3）	74
第十二讲：如何继承与发展包豪斯？——乌尔姆造型学院	80
第十三讲：现代化的陷阱？——从现代主义到国际主义（1）	87
第十四讲：构建大同视界？——从现代主义到国际主义（2）	94
第十五讲：现代主义的破产？——后现代主义设计	101
第十六讲：创意哪里来？——现代设计强国意大利和英国	108
第十七讲：什么是布扎体系？——现代设计强国法国和德国	114
第十八讲：什么是有计划废止制度？——现代设计强国美国	124
第十九讲：如何传承工匠精神？——现代设计强国斯堪的纳维亚诸国	132
第二十讲：是风格设计还是优质设计？——现代设计强国日本	138
第二十一讲：历史的终结？——当代设计面临的问题	146
参考文献	157
附录：图片信息	159
后记	171

第一讲

为什么要学习现代设计史？

王国维认为，治科学者，必有待于史学上之材料。

现代设计史的发展汇集了现代物质文明发展的辉煌成就，可谓精彩纷呈，不同国家的现代设计发展路径或许不尽相同，但是现代设计史的发展是有规律可循的。理性分析和总结历史经验，有助于提升我们了解别人的能力，认知现代设计与古代设计或传统设计的差异，加深对设计本质和使命的理解。

从现代设计史中，我们发现设计是一种当代艺术。生活在当代，为当下服务，为未来谋划，是设计研究者或从业者的一个本分；设计是利用厚生，是文化的肌肤，是生活方式的营构行为，属于人类造物文化的重要组成部分；设计师是艺术变革的先行者，是在人文艺术与科学技术之间架设桥梁的工程师。

现代设计史是现代生活方式不断变化革新的历史，是设计学角度全球现代化竞争的历史，是人类造物文化创新与批判历史的组成部分。学习现代设计史，旨在理解现代造物文化的创新机制；现代设计史既有国际设计发展趋势和潮流，也包含当今设计强国各自的成长历程。学习现代设计史，有助于我们了解世界现代设计发展演变的规律，理解现代设计发展演变的内在功能逻辑和外在形式规律，为建设中国的设计强国地位奠定思想和理论基础，梳理属于中国的现代设计发展之路，探寻中国的设计强国之路。

一、解答设计实践中的疑惑

“学贵有疑，小疑则小进，大疑则大进”——陈献章。

对照图 1 图 2，我们可以看出现代生活与传统生活的差异，而这种差异与现代设计的产生密不可分。

你觉得是设计的现代化引发了生活方式的现代化，还是现代的生活方式引发了现代设计的产生？你是否看懂了图 4 中抽象的绘画？你有没有见过抽象的设计？抽象绘画与现代设计有没有关系？

典型化和标准化，是现代设计运动面对的第一个基本问题。图 5 和图 6 中的四把椅子，包括法老的椅子，“典型化”的椅子

图1 《浪漫场景》，西班牙画家伊格纳·西奥德莱昂，1887年。

图2 《到底是什么让今天的家庭如此不同，如此吸引人？》，理查德·汉密尔顿，1956年。

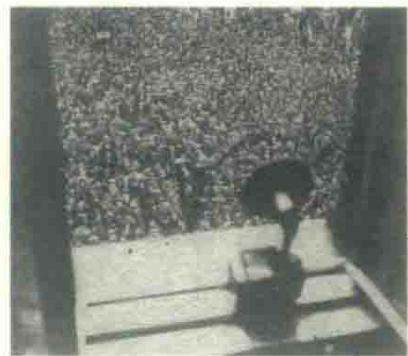

图3 《时代的图像》，德国福斯日报，1924年。1924年5月11日，德国福斯日报上刊登的一幅照片，报道了首次通过无线电通告选举结果。

图4 “传达”系列绘画，1924年。六位艺术家以《时代的图像》为基础，创作了题为《传达》的系列绘画作品。

图5 埃及图坦卡门座椅，公元前1355—前1342年。

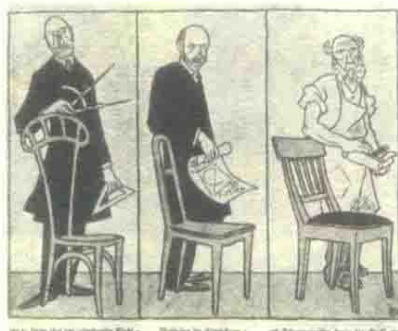

图6 1914年漫画杂志刊登的一幅讽刺画。其中左边是“个性化”的椅子，中间是“典型”(Type)的椅子，右边是“现实的”椅子。

图7 梵蒂冈的圣彼得广场，贝尔尼尼，1656—1667年。

和“个性化”的椅子，以及“现实的”椅子，你喜欢哪把椅子呢？你觉得哪把椅子坐上去更舒服？以上这些产品设计，你觉得哪个更酷？

面对以上这些问题，你会如何回答，如何选择？历史的选择又是什么呢？这一切的变化是如何发生的？本教材旨在为此系列问题的解答提供可以考据的历史资料。

二、设计史是设计学科知识体系的一个重要组成部分

设计史的学习，有助于培养学生了解别人的能力，掌握设计发展的基本规律，培养设计的理性精神，树立设计学科基本的价值观，但最基础的是了解与设计相关的知识体系和结构，其中包含了设计科学结构知识、设计理论与方法知识、概念设计知识、智能设计知识、情感设计知识、交互设计知识、人机工程知识等等。这种知识结构和体系，使我们学习设计史必然会涉及“设计学”“设计学科”和“设计科学”等不同的概念。不同的概念或称谓，意味着不同的知识领域，但不论是“设计学”“设计学科”还是“设计科学”，设计历史的知识都是核心基础之一，尤其是设计学教育的知识体系。

根据《中国高等学校设计学学科教程》，可将设计学的知识体系概括为四个组成部分：设计历史与文化、设计思维与方法、设计工程与技术、设计经济与管理。设计历史与文化是设计学科知识体系四个组成部分之一，是设计学科的基础知识，是设计学科专业的必修课程。《中国高等学校设计学学科教程》的出版，是基于2011年教育部学科目录的调整，即设计学科由隶属于美术学科的二级学科升级为艺术门类的一级学科。据国务院学位委员会[2011]8号文件发布的新修订后的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》，新增艺术学为第13个学科门类，下设五个一级学科，即艺术学理论(1301)、音乐与舞蹈学(1302)、戏剧与影视学(1303)、美术学(1304)、设计学(1305)，其中设计学由于跨学科边缘交叉缘故，可授艺术学、工学学位。原05门类文学门类下设中国语言文学(0501)、外国语言文学(0502)、新闻传播学(0503)、艺术学(0504)四个并列一级学科，目前艺术学告别文学门类，正式升级为新的第13个学科门类“艺术学门类”。现在13个学科门类分别为：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学。鉴于设计学的学科建设尚处于起

步阶段，面向全国高等学校不同的教育教学定位，《中国高等学校设计学学科教程》旨在供各校制定设计学教育大纲、教学计划、课程方案时参考。其中对设计历史与文化的定位是：“历史与文化是认知设计的基础，也是设计创造的人文前提，是设计学基本知识学习中区别于科学与技术、工程与管理，更接近于人的思维、感受、精神、情感的那一部分。”

三、实现设计的现代化

德国海德堡大学东亚艺术史研究所前所长、著名汉学家雷德侯 (Lothar Ledderose) 著有《万物》一书，书中对中国古代艺术遗产做了翔实周密的田野调查，提出了模件、模件体系、模件化等概念，以及从模件的角度对中国艺术乃至中国造物文化的一系列独到阐释。雷德侯的《万物》揭示了中国造物的模件体系与欧洲工业化大生产模式的一致性，并认为中国造物的模件体系对世界产生了深远的影响。这一事例说明，中国的设计现代化进程，与全世界设计的发展是关联互通的，中国的现代设计可以为世界现代设计史做出积极的贡献。当然，中国的设计事业还需要持续推进现代化的发展。

中国现代意义上的设计学科起步较晚，但发展迅速。以现代设计教育为例，1949年前后，我国设计学科的主流是美术学科里的实用美术范畴，并常以“工艺美术”指代。1956年5月21日中华人民共和国国务院正式批准成立中央工艺美术学院，11月1日中央工艺美术学院在北京马神庙白堆子正式举行建院典礼。1978年，中央工艺美院在本科生中开展色彩构成、平面构成、立体构成三大构成实验教学。20世纪90年代，现代设计概念从学校到社会逐渐得到认可和推广，现代设计行业也得到快速发展。1999年，第九届全国美展首次将艺术设计纳入美展。2003年，中国美术家协会工业设计、环境设计、平面设计艺术等委员会成立。2011年，设计学升级为一级学科，隶属于艺术学门类，艺术设计或设计艺术统称为设计学。

中国要实现制造强国，离不开现代设计智造力的支撑。2015年我国发布了《中国制造2025》计划，提出坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，

图8 中国香港中银大厦，贝聿铭，1989年。

图9 农耕时代的竹编工艺品，不知名工匠。

图10 工业时代的茶壶，玛丽安妮布兰德，1924年。

图11 基于传统美术的书籍设计，威廉·莫里斯，1894年。

图12 现代化的书籍设计，瑞士风格设计，1964年。

图 13 19 世纪穷苦百姓的厨房，《在厨房里》，米哈利·蒙卡奇，1872—1873 年。

图 14 现代通用厨房，美国设计师哈里森，1971 年。

图 15 设计学科知识体系。

图 16 《万物》，雷德侯著，生活·读书·新知三联书店，2005 年版。

到 2035 年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到中华人民共和国成立 100 年时，综合实力进入世界制造强国前列。2017 年 9 月 25 日，在十二届人大三次会议的政府工作报告中指出，我国是世界上最大的发展中国家，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段。

我们今天衣食住行游购娱的诸多物质文化，大多属于现代设计的成果。中国设计的现代化建设过程，不是一蹴而就的，而是在广泛吸纳世界先进设计成果经验的同时不断本土化、再创造，并在自主创新探索的过程中得到更新和发展。这种开放包容和创新发展的精神，源于中国的传统文化。中国文化之所以绵延几千年，得益于博采众长的融创精神和立足本土的原创精神，并相信世界优秀文化之间的互相借鉴交流和融合创新是没有止境的，自我封闭、夜郎自大或自我陶醉是难以为继的。

看电影学设计：

纪录片《Chair Times》，导演：Heinz Büttler，2019 年。

拓展阅读文献：

雷德侯著《万物》，张总等译，生活·读书·新知三联书店，2005 年版。

课堂测试题：

中央工艺美术学院成立的时间是（ ）1958（ ）1956（ ）1949

课后思考题：

1. 如何辨析制造强国与设计强国之间的关系？
2. 为什么要提升我们“了解别人”的能力？

背景资料：汉学，西文 Sinology（前缀 Sino 源于古希腊语，表示神居住的地方之意），指国外专门研究中国政治、经济、社会历史、哲学宗教、语言文字、文学艺术、天文地理、工艺科技等各种学问的综合性学科，又称中国学。从汉学发展的历史和研究成果看，其研究对象不仅仅是中国汉民族的历史和文化，而是研究包括中国少数民族历史和文化的整个中国的学问。

从课题方面看，汉学已涉及中国社会生活中已经发生和将有可能发生的各种事态，从学科体系看，汉学已经囊括了中国已经建立

起来的所有知识形态。

发轫期：16 世纪末。西方对中国的了解在古希腊时就开始了，但对中国较为系统的研究始于 16 世纪末。

确立期：18 世纪初，西方各派传教士对中国礼俗和文化进行研究。尤其是法王路易十四时期传教士具体而系统的中国项目研究。

发展期：19 世纪开始，研究成果涉及中国社会和文化的各个方面。其中包括中国边疆民族、中国佛教文献学研究。不少汉学家集中毕生精力翻译中国古代典籍。

繁荣期：20 世纪，近百年的汉学发展进入一个新的时期。西方一些大学纷纷设立汉学课程，成立专门的汉学研究机构，出版专门的汉学研究期刊。

图 17 中央工艺美院，2001 年。

第二讲

现代之前的设计什么样？

一、现代设计与工艺美术

现代设计中的“设计”，有广义和狭义之分。广义的设计，是指人类一切有目的智力构思过程或活动；而狭义的设计，则专门指由工匠、美术家或设计师、工程师从事的造物活动。此外，对于“现代”，有多种界定。现代一词，来源于英文的“modernness”，有近代、现代、时髦、新式等意思。设计史中的“现代”，特指从19世纪机械大生产和劳动力分工加速发展时期的开始，从那时开始的设计被称为现代设计，也正因为如此，现代设计也被称为工业设计。

西方艺术的历史一般划分为古代世界、中世纪、从文艺复兴到洛可可、现代世界四个大的组成部分，中国艺术的历史也可以划分为类似的古代世界、中古世界、从近代到现代三个组成部分。其中，近现代的西方设计可以概括为17世纪晚期的设计、18世纪晚期的设计和19世纪60年代以后的设计三个时期。其中17世纪晚期的设计，主要体现的是法国等君主政体对永恒的渴望、对权威展示的意愿，以及对消费的限制。对消费的限制，旨在防止社会阶层之间的模糊威胁到权威的位置。18世纪晚期的设计，集中体现了英国中产阶级的社会追求和抱负，19世纪60年以后代的设计，则体现了年轻人的反叛精神和工业化机械生产带来的影响。英国艺术理论家佩夫斯纳(Nikolaus Pevsner)在1936年出版的《现代设计的先驱》一书中，论述了工业革命开始以来从19世纪末到20世纪初的英国现代设计运动的发展概况，其中的现代设计特指以威廉·莫里斯(William Morris)为代表的设计师群体所开创的为大众服务的设计。

威廉·莫里斯深感工业机器所蕴含的变革力量，并清楚地预见到在一种不可抗拒的新力量面前所形成的大片美术空白，因而全身心地投入到填补这种空白的工作中，他希望恢复中世纪的工艺美术传统，将曾经的艺术之美带入我们的生活，从而使即将出现的新艺术不至过于粗制滥造。威廉·莫里斯的工艺美术主张，体现了设计意识的觉醒，不同于之前历史上的工艺美术。正如在爱德华·卢西·史密斯著的《世界工艺史》中，基本是陶器、金银器、

图 18 图坦卡门黄金座椅，公元前 1355—公元前 1342 年。座椅高约 104 厘米，宝座为木制靠背椅子，上面贴镶着黄金、琉璃陶、银与宝石等物。

家具、玻璃和其他器具的演变史，作为造物主体的人的设计行为在装饰艺术历史中几乎被忽略了。随着工业革命机械生产对生活领域逐渐加深的影响，威廉·莫里斯在英国艺术与手工艺运动中的主张，成为设计主体觉醒的最初声音。为此，我国设计理论家杭间认为，以尼古拉斯·佩夫斯纳的《现代设计的先驱》作为分水岭，1936年以前几乎没有设计史，只有包含在艺术史中的工艺美术史，同理，中国的工艺美术史也是一部艺术史而不是一部设计史。

但是，为大众服务的工艺美术，就是现代设计吗？对此，不同的学者有不同的观点。设计史论学者王受之在《世界现代设计史》一书中认为，为大众服务与批量化大规模生产相结合，才是现代设计史的开始。

这种观点的合理性在于：工艺美术的其中一个特点是对装饰、美化的热衷和依恋，而装饰、美化与传统社会的阶层等级制度密切相关。例如维特鲁威著书《建筑十书》（约公元前35—公元前25年）中，尽管在第六书第5章提出“装潢适当”，建议中等阶层的人家没必要建造宏大的门厅、记事室和中庭，但对于律师和演说家，认为其公共空间应高雅宽阔，足以举办会议，而对于最显赫的公民，他们拥有尊号和行政职位，应当履行对公民的职责，门厅应高大气派，中庭和围柱廊应尽可能宽敞，花园华美，步行道宽广，如此方与他们的尊贵身份相称。与之类似，中国古代也有刘勰所谓“夸而有节，饰而不诬”（夸张而有分寸，修饰而不捏造），并强调伦理道德和等级阶层的重要性。元明两代的学者王祜约在元成宗大德四年（1300年）左右著成《王祜农书》，其中明确指出，为平民提供的设计应是无须装饰且全然实用的设计。由上可见，在现代设计诞生之初，追求装饰、美化的工艺美术只与特殊阶层密切相关，与为大众服务相去甚远，只有批量化大规模生产的现代设计，才能实现为大众服务。

此外，根据我国教育部发布的《普通高等学院本科专业目录》（2020版），设计学类（1305）包括：艺术设计学（130501）、视觉传达设计（130502）、环境设计（130503）、产品设计（130504）、服装与服饰设计（130505）、公共艺术（130506）、工艺美术（130507）、数字媒体艺术（130508）、艺术与科技（130509T）、陶瓷艺术设计（130510TK）、新媒体艺术（130511T）、包装设计（130512T）共12个专业，从中可以看出设计学包含工艺美术，工艺美术不等同于现代设计。

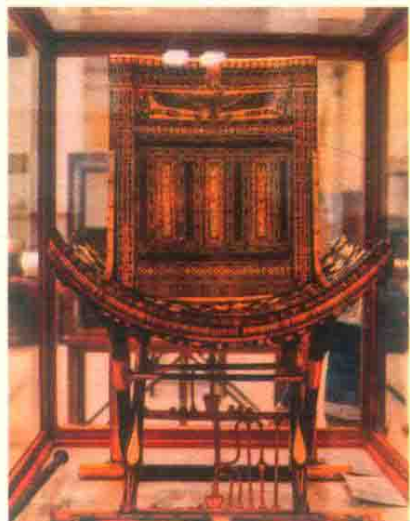

图19 埃及法老庆典折叠椅，公元前1355—公元前1342年。椅子由乌木制作而成，椅子镶嵌着黄金珠宝，没有扶手，但因弧形椅子面，坐上去应该很舒服。

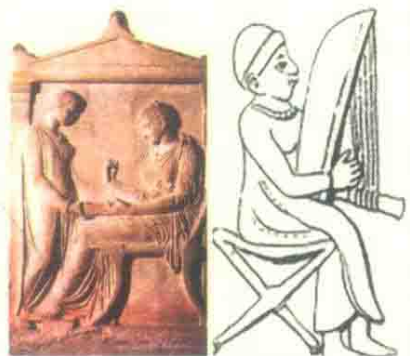

图20 古希腊和两河流域的椅子。雅典国家考古博物馆里《希盖索墓碑》中的椅子（左），约公元前410—公元前400年。从埃及传入两河流域的折叠凳（中国古代称胡床）（右）。

图21 清代沈阳故宫官龙椅，18世纪。

图 22 科隆大教堂。

图 23 凡尔赛宫。

椅子常常被作为理解设计历史演变的一个重要线索。参看图 18 至图 21，可以了解现代之前的设计。

关于现代设计之前的设计，我们可以通过与现代设计较为靠近的 6 个代表性的近代设计风格予以简要论述，即哥特式、巴洛克、新古典主义、洛可可、中国风、维多利亚风格。

二、哥特式

哥特式是英语 Gothic 的音译，哥特原指代哥特人，属西欧日耳曼部族，哥特式最早是文艺复兴时期被用来区分中世纪时期的艺术风格。在 15 世纪时，意大利人有了振兴古罗马文化的念头而掀起了灿烂的文艺复兴运动，由于意大利人对于哥特族摧毁罗马帝国这段历史始终难以释怀，为了与这段时期加以区分，他们便将中世纪时期的艺术风格称为哥特式，以恐怖、超自然、死亡、颓废、巫术、古堡、深渊、荆棘、黑夜、诅咒、吸血鬼等为标志性元素。

中世纪之后，哥特式艺术的再度盛行最早出现于 12 世纪的法兰西岛（巴黎及周边地区），属于法国王室统治的地区，一般将圣德尼修院教堂的重建视为哥特式艺术研究的开始。14 世纪即将结束之际，整个欧洲贵族几乎都表现出对材质豪华、形式优雅的哥特式风格的青睐，由于哥特式风格与法国君主制的兴起息息相关，欧洲各地的艺术形式又与法国艺术相交融，且创作哥特式风格的艺术家也多来自意大利、法国、德国、西班牙、波西米亚、奥地利、英格兰等地，因此这一时期哥特式风格的设计作品也有国际哥特式之称。其特点是材质昂贵、工艺精湛，多用复杂的几何图案，在细节方面采用自然主义的风格。因为是为宫廷或精英阶层而作，因此通常包含着复杂深奥的意象。

由于哥特式教堂建筑的平面与立面被看作是神圣真理的镜子，这些建筑也被看作是工程学与神学的统一体、建筑与意义的统一体。在中世纪的设计师看来，建筑设计所需要的数学知识、比例和几何图形的象征意义是一个密不可分的整体，哥特式设计早在 9 世纪左右就已经开始，将连乘或切分某一单位尺度作为确定一座建筑比例体系最基本的方法。

哥特式建筑的典型代表是科隆大教堂。科隆大教堂始建于 1248 年，至 1880 年才由德皇威廉一世宣告完工，耗时 600 余年，至今修缮工程仍不断。其美学特征是夸张的、奇特的、轻盈的、复杂的和多装饰的，频繁使用纵向延伸的线条是其一大特征。

三、巴洛克、新古典主义、洛可可

巴洛克一词可能来源于葡萄牙语 barroco, 即形状不规则的珍珠, 意指扭曲甚至怪诞, 艺术史中多以贬义指代 17 世纪风行于欧洲各国的华丽、动荡乃至泛滥的一种艺术风格。简单来说, 所谓巴洛克风格, 是指打破文艺复兴时期严肃、含蓄和均衡, 崇尚豪华和气派的一种艺术风格。

所谓新古典主义, 指以古希腊和罗马盛大、庄严的风格为典范和样板的艺术风格。18 世纪的罗马是西方世界艺术的中心, 许多国家的官方院校和艺术家都在罗马设分校或开办私人学校, 去罗马游学成为绅士教育的一门必修课, 由此带动了以罗马为代表的意大利古城和希腊的旅游热。古希腊罗马艺术中“伟大、严肃的灵魂”使精英阶层形成一种共识, 即“想使自己变得伟大, 如果有可能的话, 甚至使自己变得无法比拟, 唯一的方法就是模仿古人”。新古典主义的口号: 创造体现“高贵的单纯和静穆的伟大”, 且富于道德寓意的作品。

所谓洛可可风格, 是指流行于法国宫廷的纤巧、精美、浮华、烦琐的设计风格。在 17 世纪巴洛克风格大行其道时, 洛可可风格已展露头角, 在法国路易十五统治时期得到兴盛发展, 并历经路易十六时期, 一直持续到 1789 年的法国大革命。洛可可与巴洛克之间有相似之处, 洛可可与巴洛克都追捧浮华的装饰。至于他们之间的差别, H.W. 詹森著《詹森艺术史》认为: “如果说巴洛克用一种壮丽的方式展现戏剧场面, 那么洛可可的舞台更小、更为细致, 它用巧妙的办法再现了一个脱离现实的王国。”洛可可艺术体现了贵族品位的变化, 即选用自然界程式化的图案和更为家居化的艺术(私密的)。这种风格既表现了自然的特质, 也暗含了轻浮的宫廷生活趣味, 并流行于西欧、中欧和英国, 成为又一个意指矫揉造作品位的贬义词, 以至于人们常常用洛可可一词来描述花园中用于装饰人造洞穴的俏皮且不规则的鹅卵石。以凡尔赛宫为例, 其建筑外观为新古典主义风格, 内部装潢则以巴洛克风格为主, 少数厅堂为洛可可风格。

四、“中国风”

设计史上有两种“中国风”。一种是 18 世纪之前的, 由中国人创造、为中国人服务的设计样式, 即本土的“中国风”, 当然这种“中国风”是外国人的称谓, 是西方人视为异于西方世界的一种独特的中国独有的风格。这种设计虽然不一定是中国设计

图 24 法国的中国风。《中国周制婚礼》, 弗朗索瓦·布歇(Francois Boucher), 1742 年作品(上)。《中国皇帝上朝》, 弗朗索瓦布歇作品(中)。法式中国风瓷器, 18 世纪欧洲(下)。