

外国 董占军 编译

设计艺术文献选编

山东教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国设计艺术文献选编 / 潘鲁生主编 ; 董占军编译 . — 济南 :
山东教育出版社 , 2002
高等院校设计艺术专业系列教材
ISBN 7 - 5328 - 3498 - 0

. 外... . 潘... 董... . 艺术 - 设计 - 文献 - 国外
- 高等院校 - 教材 . J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第011501号

山东省教育厅“十五”立项教材

编审委员会：

张道一 国务院艺术学科评议组召集人、东南大学艺术学系主任、
教授、博士生导师。山东工艺美术学院名誉院长。

杨永善 国务院艺术学科评议组成员、中央工艺美术学院（现清华
大学美术学院）原副院长、教授、博士生导师。

奚传绩 南京艺术学院教授、博士生导师。教育部艺术教育专家讲
学团成员。

张一民 山东工艺美术学院院长、教授。

朱 铭 山东省政协副主席、山东工艺美术学院原副院长、教授。

编撰委员会：（按姓氏笔画排列）

- 刘观庆 江南大学设计学院 教授
- 李砚祖 清华大学美术学院教授、博士生导师
- 张夫也 清华大学美术学院教授、博士
- 陈汗青 武汉理工大学 教授
- 张 抒 南京艺术学院设计学院 副教授
- 荆 雷 山东艺术学院 副教授
- 徐庆文 山东大学 博士
- 徐思民 山东工艺美术学院 副教授
- 倪建林 南京师范大学美术学院 副教授、博士
- 章利国 中国美术学院 教授
- 唐家路 山东工艺美术学院 博士
- 董占军 山东工艺美术学院 副教授、博士
- 傅根清 山东大学教授、博士
- 潘鲁生 山东工艺美术学院 教授、博士

总序

总序

张道一

艺术教育贵在踏实的基本功。只有功力练得深厚，才能有助于对艺术的理解和把握，在艺术的创造上才会独具匠心，进入更高的境界，不致于落得平庸低俗。然而，艺术教育又不能是铁板一块，按照一个死板的固定模式，一成不变地如法炮制。我国的现代艺术教育虽然已有一个世纪的历史，可是在教学的方法上还没有整套的成规，大多是“师徒传授”的改良。也就是说，教师多是靠经验，所谓“名师出高徒”，老师的水平高，学生自然也会受到一些影响。对于教学计划、教学大纲以及教材、教法等，真正关心的人不多。甚至有人公开扬言：“课堂上是教不出艺术家的。”这就把问题绝对化了。过去在教学上有一种“三基本”的提法，即基本理论、基础知识和基本技能。这三者的有机结合可说是基础教学的重要内涵，问题在于，各种艺术专业的教学如何体现，还有待于深入地研究。

就艺术设计的专业来说，它的“基本理论”应该是说明本专业的性质、目的和具体内容。由于这是一个新定名的专业，在20世纪出现了“图案”——“工艺美术”——“设计艺术”（艺术设计）的角度转换，许多人不了解其内在的关系和转换之后的异同，甚至作出一些不切实际的解释，这对于一个从事该专业的人来说，不仅会产生误解，对于工作的目标和方向也会造成误导。所谓“基础知识”，是指关于设计艺术的历史发展、分类隶属、艺术特点，以及与其他艺术的关系等。设计艺术就其性质来说，它的依附性很强，主要从属于生产和生活，在流通过程中多以“商品”的形式出现。因此，除了有关设计艺术本身的知识以外，还包括有关生产的和销售的知识。“基本技能”也是多方面的，必须建立其完整的设计观念和创意思想，包括文案设计的能力、描绘形象的能力、电脑设计的能力、模型制作的能力等。在整个艺术的分类中，唯独设计艺术（艺术设计）是与“制造”的分工，也就是说，它是为生产“制造”所做的准备，只有理解“设计~制造”的全过程，才是造物艺术的最终完成。

我曾提出艺术理论的三个层次：即技法性的理论、创作方法性的理论、原理性的理论。三个层次逐渐升高，又不可硬性分开。过去在学校里较为重视技法性的理论，如透视学、解剖学、色彩学、用器画、图案学、构

成学、人机工程学等，这些技法性的理论既是应用的理论，又是具体的方法。但是学艺术仅靠此是不够的，必须由此上升到创作方法，它是由设计观念所指导的对于艺术素材的综合处理。遗憾的是，在这方面还停留在经验传授层面上，只有具体的名家个案可借鉴，缺乏总体的规律可循。至于原理性的理论，同样是如此。艺术，作为人文科学的重要内容之一，并非指艺术的实践和具体活动，而是艺术科学，也就是原理性的理论。设计艺术的原理是个值得深入探讨的新问题，不仅因为它与人的生活越来越密切，从理性思维的角度看，更重要的是它的不纯粹性。在过去很长的时期内，由于设计艺术带有审美性与实用性的双重性，在艺术理论的研究上和美学的研究上，往往忽略了它的存在，视其为“次要艺术”、“与艺术有关的一种活动”，甚至将其排除在艺术的研究之外。这种情况现在虽有改变，但在很多学者的观念中并没有根本解决。研究事物。“纯”与不纯是相对而言的。人们可以从不纯的现象中看出与“纯”的关系。随着高科技的发展和人民生活水平的提高，艺术与科学技术已经展现出新的综合，这种综合不但表现了人类追求的目的性，并且从中可以看出其中所蕴含的哲学思想。

教学的“三基本”与艺术理论的“三个层次”是统一的。所谓基本理论、基础知识和基本技能，也同样存在着层次问题。高等院校教学的高下，主要表现在不同的层次上。像设计艺术这类应用性很强的专业，当然要立足于学以致用，甚至出现了“与社会需要对口径”的提法，这是可以理解的。然而，能不能将专业托起，升得高一点，却主要在于对理论的认识。认识不深，眼界不宽，知识不足，束手束脚，是无法将专业办好的。

常见一些学校的宣传中，有建校多少年的资历，这是一种优势，也是新办学校所无法取得的。一些老牌高校，不论对学校还是对个人都是可以炫耀一番的。可是仔细想一想，这样做没有什么意思，关键在于是“老当益壮”还是“老气横秋”。若系前者，善于总结经验，积累知识，谦虚进取，是非常可贵的；如是后者，可就令人讨厌，迂腐起来会成为一种阻力的。几年前，我曾应邀主持一所艺术院校的“验收”。这是教育主管部门的一种新规定，评定的项目很多，也很具体。据说这所学校为了达标，整整奋斗了三年，不论从人的素质还是教学环境，看出来已步入规范化管理的新气象。现在山东工艺美术学院根据教学的需要着手这套《高等

院校设计艺术专业系列教材》的编写，由此我想到了“后来者居上”的老话。

编者告诉我，起初并没有想编整套的教材，但适合本院各专业现成的教材又找不到，或是不合用。于是，由一本到两本，逐渐地多起来；再者艺术院校的学生在掌握专业技能的同时，迫切希望艺术理论知识。为此他们邀请了校外的同行专家一起来编写。先在本校试用，在校生一年就可用千余本，这类的系列教材和理论著述并不多，所以出版也不存在问题，话出平实，并无豪言壮语，看来是想为学校做点实事。说实在的，这些年我真被那些喜欢说大话的设计书吹得头痛，诸如“国土设计”之类，假若能够做到，可真是了不起。然而，又谈何容易呢？举个最实际的例子说，谁能想到，由于电视机的普及，全家人在晚饭后围着看电视，竟然把中国家庭之间的关系改变了呢？儿童连环画被称为“小人书”，孩子们为了看电视，连小人书也冷淡了。这种连锁式的效应，往往是事后才能发觉。可说是难以预料的。因此，我主张从事设计艺术的人，要处处从实际着想，千万不要说大话，更不能说空话，必须认识到设计艺术的从属性，它是在技术设计和营销设计之间的一个中间环节，而且体现为工业制造之前的一个创意过程，不能在概念上混淆了相互之间的关系。

编教材很不容易。它不仅要把本学科范围内最优秀的成果教给学生，并且要讲究科学性。即使一个颇有经验的教师，编起教材来也不可能一蹴而就，往往要几经反复，也就是经过两三轮教学的实验之后，才能确定下来。所以说，我一方面祝贺这套教材的出版，又希望编者能够在教学过程中反复切磋琢磨，使其受益于学生。

是为序。

公元二零零一年国庆于兰园

前言

潘鲁生

近20年来，我国设计艺术教育在传统工艺美术教育的基础上迅猛发展，不仅艺术院校，而且在一些综合性大学、理工科大学、单科院校也相继开设设计艺术类专业。据有关资料显示，到2001年为止，在全国1080所大学中，已有597所开设了艺术类专业，其中设计艺术类专业又占绝大多数，而且尚未包括工科的工业设计、服装设计与工程和文科的广告学专业。据教育部的统计，2001年高等院校招生中艺术类招生人数名列第五，仅次于电器信息类、工商管理类、外语语言文学类、经济类和机械类，超过了中国语言文学类、法学类、土木工程类、临床医学类和医学技术类等学科。仅山东省属高校现已有近万人在校生攻读本专科设计艺术类专业。新世纪又是“设计的世纪”，经济的发展已由产品的价格竞争、质量竞争转向设计的竞争，设计已成为衡量一个国家经济竞争力的重要指标之一。经济的迅速发展、产品的不断更新给社会各方面带来了巨大变革，因而对设计艺术教育也提出了新的、更高的要求。进入新世纪，设计艺术专业已被列为社会发展急需专业之一，其增长幅度与社会最热门的计算机专业差不多。如何适应社会经济飞速发展，满足人们物质生活和精神生活的需要，适应设计艺术事业的要求与变革，设计艺术教育与研究正面临新的挑战。

1998年，国务院学位委员会决定在高等院校工艺美术各专业的研究生教育中增设“设计艺术学”，本科用“艺术设计”取代“工艺美术”。学科名称的变化，反映了现实的需要和未来的发展方向。早期的工艺美术教育以为人们的衣、食、住、行、用服务为教育与办学宗旨，以培养专业设计人才为目标，这种办学宗旨和目标可以说体现了当时工艺美术的本质特征。设计艺术涉及的面非常广，与人们的生活息息相关，从人们的日常生活用品到交通工具；从展示设计、企业形象策划、媒体广告、动画，到产品包装、样本、商标；从居室空间到公共环境空间等无所不及。同时也包括传统工艺美术领域的陶瓷、漆器、印染、金工、玻璃等工艺与设计。随着科学技术的进步和学科的交叉发展，新的设计艺术门类如计算机辅助设计艺术、网页设计艺术、多媒体设计艺术等不断涌现。用“设计艺术学”取代“工艺美术学”，不仅仅是一个名称的改变，而是对设计

艺术学科的延伸、强化和丰富发展，从而使设计艺术学科建设进一步更新完善和规范化。

无论是传统的“工艺美术”，还是现在的“设计艺术”，必须与生产实践和生活应用相结合，要做到真正意义的结合，必须把设计艺术教育放到合理的位置。“设计是科学与艺术的结晶”，设计艺术教育要建立一种与“设计艺术学”这一边缘性交叉学科相适应的课程体系。设计艺术教育不是简单的艺术教育问题，从事设计艺术职业的人仅具备感性的艺术素质是远远不够的，而应对管理学、市场学、传播学、心理学、方法学等人文科学、社会科学，以及相关的技术学科知识有充分的把握或了解。

中国设计艺术教育蓬勃发展的态势着实令人兴奋。这表征着中国经济发展对设计艺术的迫切需求，以及设计艺术意识的普遍提高。但是，我们必须在这种迅速发展形势下，对设计艺术教育发展有清醒的认识，把握设计艺术教育存在的问题，并采取相应的策略。目前，中国设计艺术教育发展主要体现在办学规模上，在学科建设和理论研究上严重滞后。具体表现在：学科体系偏重艺术内容，忽视了设计艺术学的边缘性、交叉性学科属性；课程设置基本上延续了传统工艺美术教育以及包豪斯的“三大构成”内容，而对与现代生产、生活和科学技术密切相关的课程缺少足够重视；对学生的综合素质培养重视不足，这一点从学生入学考试的文化课要求，及教学“重技法，轻理论”现象就可以得到验证；师资和教材建设不能满足设计艺术迅速发展的要求。鉴于这种状况，设计艺术教育应该加强设计艺术学学科的建设 and 理论研究，注重学生的理论修养。

《高等院校设计艺术专业系列教材》以逐步建立和完善设计艺术学科体系为宗旨，培养学生的综合素质为目的，具有设计艺术学科各专业发展的适用性和广泛性。它既可用作高等院校教材，也可作为设计艺术工作人员的理论参考书。另外，它对我国的设计艺术学科体系建设和理论研究也具有重要作用。山东工艺美术学院作为国内29所独立建制的高等艺术院校之一，学科门类齐全，基本涵盖了设计艺术类的各专业。近几年，学院注重设计艺术学的边缘性交叉学科研究，注重课堂教学和教材建设，并在此基础上重新构建课程体系，重新修订或制订教学计划

和教学大纲，把学生的文化素质和理论修养放在重要位置。为此，聘请了我国设计艺术教育界专家和学者编撰了这套教材。《高等院校设计艺术专业系列教材》为山东省教育厅“十五”立项教材，由山东教育出版社出版。希望这套教材的出版能为攻读设计艺术类专业学子提供一些学习参照，一方面满足山东工艺美术学院的教学需要，也希望与同类专业院校进行学术交流，共同促进设计艺术教育的繁荣与发展。同时敬请设计艺术教育界的同行专家批评指正，为共同构建“设计艺术学”这门新兴的学科共同努力。

2002年8月于泉城

目 录

总 序.....	1
前 言.....	1
上编 典型著作及设计思想汇编	1
第一章 佩夫斯纳与《现代设计的先驱者》	3
第二章 赫伯特·里德的《艺术与工业》	19
第三章 工艺美术运动思想	22
第四章 新艺术运动思想	33
第五章 阿道夫·卢斯的《装饰与罪恶》	48
第六章 芝加哥学派的设计思想与设计实践	56
第七章 构成主义与构成主义原理	68
第八章 未来主义与未来主义宣言	71
第九章 风格派与风格派宣言	79
第十章 包豪斯宣言	87
第十一章 弗兰克·莱特及其有机建筑思想	108
第十二章 密斯·凡·德·罗的设计思想和设计实践	112
第十三章 乌尔姆设计学院及其艺术设计教育体系	116
第十四章 勒·柯布西耶与《走向新建筑》	125
第十五章 查尔斯·詹克斯与《什么是后现代主义》	132
中编 《创造性设计》选译	143
第十六章 设计与形式	147
第十七章 印刷与设计	164
第十八章 室内设计	177
第十九章 环境设计	196
下编 西方著名艺术设计家	213
阿尔伯蒂.....	215
贝聿铭.....	215

彼特·贝伦斯.....	217
布鲁尔·马克.....	218
布鲁内莱斯基.....	219
杜斯伯格·塞·凡.....	219
高迪·安东尼.....	220
格里夫斯·米切尔.....	221
康定斯基·瓦萨利.....	222
克利·保罗.....	223
雷蒙德·罗威.....	224
麦金托什·查尔斯.....	226
迈耶·汉斯.....	226
穆特修斯·H.....	227
纳吉·莫赫利.....	228
尼迈耶尔·奥斯卡.....	229
帕拉第奥.....	230
皮尔·卡丹.....	231
萨里宁·埃洛.....	232
伍重·约翰.....	233
谢姆别尔·哥德弗莱德.....	234
伊夫·圣·洛朗.....	234
依姆斯·查尔斯.....	235
伊顿·约翰.....	236
约翰逊·菲利普.....	237
詹姆斯·斯特林.....	238

资料来源.....	240
-----------	-----

上 编

典型著作及设计思想汇编

上编

第一章

佩夫斯纳与 《现代设计的 先驱者》

一、佩夫斯纳其人

佩夫斯纳(N.Persner, 1902—1983)是英国著名的建筑历史学家和建筑理论家。其主要著作包括《现代设计的先驱者—从威廉·莫里斯到格罗佩斯》(1936年出版)、《欧洲建筑史纲》(1942年出版)、《建筑类型的历史》(1976年出版)等。《欧洲建筑史纲》是一部非常具有权威性的著作,但观点上属于黑格尔唯心主义理论范畴。《建筑类型的历史》则采用类型学的观点,打破编年历史的写法,突出建筑文化特征。《现代设计的先驱者—从威廉·莫里斯到格罗佩斯》一书在1936年出版的初期并没有受到足够的重视。1949年,英国现代艺术馆对该书再版后,成为畅销书,而引起理论界和建筑界的重视。该书是一本系统论述西方现代工艺美术、绘画和19世纪以来工业技术的发展对建筑艺术的影响和欧洲艺术运动思潮等的历史著作,并特别论述了19世纪末到20世纪初期以前的现代艺术运动的发展概况,是研究西方现代建筑思想、工艺美术、艺术设计思想、绘画和雕刻的非常重要的参考书。该书共分七章:从威廉·莫里斯到格罗佩斯的艺术理论;从1851年到威廉·莫里斯和工艺美术运动;1890年的绘画艺术;新艺术运动:19世纪的工程技术与建筑技术;1890年到1914年的艺术与设计;1914年前的现代艺术运动。

二、《现代设计的先驱者—从威廉·莫里斯到格罗佩斯》节选一

“从威廉·莫里斯到格罗佩斯的艺术理论”

约翰·拉斯金说:“装饰是建筑设计的主要成分”。他又说:正是该成分使一座建筑物具有“某种使人肃然起敬或美丽的特征,可也并非必要的特征。”乔治·吉尔伯特·斯科特爵士(Sir George Gilbert Scott)曾经发展了这个奇怪的观点,他劝建筑师们采用哥特式建筑语言,因为哥特式建筑的“伟大原则就是去装饰结构”。

至于19世纪这个建筑基本学说如何在实际中起作用,则不能不重述一下由乔治·吉尔伯特·斯科特在1868年和1873年之间建于伦敦白厅的新的英国政府大厦的情况。他最初的设计是哥特式风格的。他说:“我的目标不是使我的风格成为‘意大利哥特式的’。我的设计理念更关注

法国式哥特式风格，因为那是我多年来专心研究过的。不过，我确实也想从意大利式哥特式风格，如某种轮廓上的方正和水平的处理，我将这种手法结合于山墙、高坡屋顶和老虎窗。我的细部处理很精，并且恰到好处。”尽管如此，斯科特在设计竞赛中并没有获得头奖。这与首相帕默斯顿勋爵完全不喜欢中世纪的风格有一定关系。斯科特解释说：“我原来并没有由于失望而烦恼。可是过了几个月，当我听说帕默斯顿勋爵对这次竞赛的整个结果已经翻脸不认帐了，还打算委任一位没有参加竞赛的彭尼索恩来设计，我想这回我该闹一闹了。”他果然闹了一番，结果最后就委任了他来设计这座新建筑，可是，他并没有能够阻止政府偏爱意大利文艺复兴式风格。由此引发了帕默斯顿勋爵所形容的哥特式与帕拉第奥式之间的“风格之争”。帕默斯顿勋爵知道其中并没有难以克服的障碍。他接见了斯科特，斯科特写道：“他以轻松的方式谈到：他本来可以根本不理睬哥特风格的设计，不过他并不想妨碍对于我的委任。他坚决要求由我作出一个意大利风格的设计方案，对此他肯定认为：我会设计得和其它风格一样的好。”帕默斯顿勋爵没有错，因为经过许多争论以后，斯科特允诺进行“一项意大利式的设计”。但是，他仍然希望能够避开文艺复兴样式。他将其建筑的正面改变了，成了早期威尼斯府邸的拜占庭式，使之具有一种更为现代的和合用的形式。结果白费劲！因为首相要的是“普通的意大利式”，而且偏要它不可。首相说新设计“不伦不类——是个十足的杂种”，还威胁要取消对斯科特的委任。从此以后，为了自己的家庭和荣誉，斯科特爵士“在痛心的为难之中”决定“咽下这苦药丸”。他“买了一些有关意大利建筑的昂贵书籍，并奋力投入工作”，以创作出“外形上漂亮的”意大利式立面。

威廉·莫里斯终生从事的运动，都旨在反对这种对于建筑的基本整体性的无知而引发上述滑稽事件出现。当他敏感的天性开始注意到建筑、美术和工业品艺术的时候，身边的建筑物在设计上几乎不是乏味的，就是粗劣不堪的；并且几乎所有工业品的艺术都是装饰过分和庸俗的。这种情况的原因是工业革命以及1800年以后创造出来的美学理论。用新机器并花费同样的时间，同样的成本，制造商们本来是能够使成千上万的廉价商品成为以前要求的那种做工考究的产品的。可是工业界