

王受之版《世界现代设计史》核心笔记

现代设计和现代设计教育

现代设计的概念

所谓设计，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。它的核心内容包括三个方面，即：计划、构思的形成；视觉传达方式；计划通过传达之后的具体应用。

以现代主义的理念贯穿整个设计过程的设计活动简称现代设计。

现代设计的计划、构思时受到现代市场营销、一般心理学和消费心理、人体工程学、技术美学、现代技术科学等等因素约束而形成的；而传达这种计划和构思的方式，可以从简单的、传统的手工绘图、模型到复杂的电脑设计预想表现，因具体的设计要求而不同；最后的设计应用，则与具体设计所涉及的生产方式的技术条件密切相关。

所谓的现代设计，其实本身并不玄妙，是具有高度应用性的设计活动。

现代设计范围

现代设计是现代经济和现代市场活动的组成部分，因为，不同的市场活动，也造册合格你不同的设计范围，从全面情况来看，现代设计包括以下范畴：

- 1、现代建筑设计
- 2、现代产品设计
- 3、现代平面设计
- 4、广告设计
- 5、服装设计
- 6、纺织品设计

7、为平面设计和广告设计服务的几个特殊的技术部门，摄影，电影与电视制作，商业插图现代设计不仅仅提供人类以良好的人机关系，提供舒适、安全、美观的工作环境和生活环境，提供人类以方便的工具，同时，也是促进人类在现代社会中能够方便自然交流的重要活动。

现代主义

时间上定义:20 世纪初期开始,到第二次世界大战以后相当长一个时期内的运动。

现代主义是 20 世纪设计的核心,不但深刻地影响到整个世纪的人类物质文明和生活方式,同时,对本世纪的各种艺术、设计活动都有决定性的冲击作用。

现代主义建筑史 20 世纪初在欧美同时产生的最重要的运动之一。

现代主义建筑与设计史现代主义的一个重要的组成部分,现代主义运动从 20 世纪开始,从意识形态的各个方面影响到我们。

从另外一个方面来说,“现代设计”是一个不太准确的称谓,与其说是一个设计风格概念,还不如说是一个时间概念来得准确。应该说是它是现代建筑、现代工业产品、现代平面设计的总称。

工业设计史

(没有现代工业设计史,因为工业设计本身就是工业革命之后的新事物,本身就是现代的)

大多数设计史都是以建筑为主线,兼顾一些家具而成书的。

现代设计形成和发展的背景

1、是工业化大批量生产的技术条件下之必然产物。

2、是设计界改变以往专为权贵服务的方向,转而提出要为民众服务的口号下的产物,是设计民主化的进程。

3、它的形成是基于社会的日益富裕，中产阶级日益在社会生活中起主导作用、社会日益向消费时代转化，科学技术日益膨胀，大众媒体日益咄咄逼人，世界结构从二战以后对峙转变为冷战后的新复杂格局等因素下，通过商业活动、贸易竞争、文化发展、知识份子对社会危机的不断思考和忧虑得到表达和完成的一个进程。

这里输入标题设计与工程技术的区别

工程是解决人造物中的物与物的关系。（汽车的气缸和活塞）

设计是解决人造物与人之间的关系。（汽车的安全、舒适、美观）

设计与美术的区别

美术和任何一种单纯的艺术活动都是非常个人化的东西，是艺术家的个人表现；而设计则是为他人服务的活动。

一个是为本人，一个是为他人，社会和市场。

工业设计和其他设计活动最大的区别

它们都是立足解决物与人的关系问题，使物能在最大的限度内满足人的生理和心理的需求。

如果这个人是个少数的权贵，那就是旧式的设计活动，人类近 5000 年的设计史，其实是一部为权贵的设计史，一旦设计满足的对象是大众，那就开始有现代的意味了。

现代主义开创时的最大特征

个人主义的凸现，民族主义的主导。

而这种新的社会状况，刺激了生产的发展，推动了社会进入消费时代，商业主义很快就成为了设计背后的主要推动力量。

现代设计的萌芽与“工艺美术”运动

工业革命初期的设计发展状况

欧洲 18 世纪仍处在农业经济时代，是封建制度，阻碍了资本主义经济时代的来临，主要的设计活动为：

1、贵族的设计，无论是建筑还是家具，都以他们服务为中心，设计不是大众享有的。

两大优点：知识分子的思考；外界的交流。代表作：法国路易十四时期巴洛克风格的凡尔赛宫。

2、底层的为大众服务的手工艺出身的建筑师：为农民建筑简陋的住房，完全采取中世纪的学徒师傅方式，没有设计图，完全凭记忆。缺乏知识分子的激动，没有外界的构思，基本上是封闭式的，联系性的，但他们是真正的民间艺术。

背景

18 世纪末，工业化来势汹汹：

1、欧洲出现手工艺的会社或联盟来对抗工业化、保存民间工艺。

2、作为贵族设计的思想来源之一的知识分子的思考，虽未完全受到威胁，但也面临改革，原因是资产阶级的的发展。

趋势

设计的当时主要从建筑设计、家具设计开始，早期建筑探索主要是古典的最精华的部分。

18 世纪末，少数的设计家要改造罗马风格早成的垄断局面，发展古典复兴设计。

代表：法国包利等，采用图斯坎风格，但大多只保存在图纸上。

设计上的探索从以罗马风格为核心的所谓意大利风格发展到希腊主义、图斯坎风格，这场运动称为浪漫主义。在美国的最大体现是华盛顿；英国的古典复兴设计是非常具有特色的，其中最重要的是纳什的伦敦的改造计划

19 世纪，对新古典的主义进行挑战的主要风格是哥特风格，促进哥特风格复兴的主要建筑家是普金和斯各特；普金的两个要求：功能好，装饰应该与功能吻合。

英国工艺美术运动 The Title

产生的背景

1、过分装饰、矫揉做作的维多利亚风格的蔓延

2、令不少知识分子感到震惊、甚至恐惧的工业化的来临。

3、产品出现的两种倾向：工业产品外形粗糙，没有美的设计；手工艺仍以手工业生产为少数权贵使用品。社会产品明显两极化。艺术家看不起工业产品，并且仇视机械生产这一手段，艺术与设计更对立。

起因：

1、针对家具、室内产品、建筑的工业批量生产造成的设计水准下降的局面。

2、1888年在伦敦成立的工艺美术展览协会连续不断地举行了一系列的展览，在英国向公众提供了一个了解好的设计及高雅设计品位的机会，从而促进了“工艺美术”运动的发展。

3、在工业化残酷现实面前，一些艺术家、建筑家、理论家感到无能为力，因此企望通过艺术与设计来逃避现实，退隐到理想的桃花源 中世纪的浪漫之中去，逃逸到他们理想化了的中世纪、哥特时期去，这是 19 世纪英国和其他欧洲国家产生“工艺美术”运动的根源。

4、1860年莫里斯红屋的建成，引起了设计界的兴趣与称颂，具有哥特风格特色，这座建筑和内部的用品的风格，为“工艺美术”运动奠定了基础。

5、伯克斯顿用钢铁和玻璃建造的水晶宫在 1851 年第一个国际博览会在伦敦开幕，开创了两种新材料的应用，引起了褒别不一的看法。

目的：为了抵制工业化对传统建筑、传统手工艺的威胁，复兴哥特风格为中心的中世纪手工艺风气和恢复手工艺。

主要人物及主张

约翰·拉斯金

一、他的主张主要要有：

- 1、主张在设计上回溯到中世纪的传统，恢复手工艺行会传统。
- 2、主张向自然学习，从自然形态中吸取营养。
- 3、主张真实、诚挚、形式与功能的统一，提出了设计的实用性目的。

二、他认为设计只有两条路：

- 1、对现实的观察，观察自然。
- 2、具有表现现实的构想和创造能力。

三、他的设计理论具有强烈的民主和社会主义的色彩。他强调设计为大众服务，反对精英主义设计。其实他的设计思想很混乱，他一方面强调大众。另一方面主张从自然和哥特风格中找寻出路，而这种设计不是为了大众的。

他的实用主义思想与以后的功能主义仍有很大区别。但是，他的倡导和思想还是对当时的设计家们提供了重要的思想依据。

他的口号之一：“向自然学习”。

对工业化的问题有比较中肯的态度，他的设计理论具有民主和社会主义的色彩，强调设计的民主性，强调设计为大众服务，反对精英主义设计。

他的设计思想是非常混乱的，其中包含了社会主义色彩，也包含了对大工业的不安，一方面强调为大众服务，一方面则主张从自然和哥特风格中找寻出路，而这种设计显然不是为大众的。

他认为：为了建立一个完美的社会，必须要有美术，但是，这种美术并不是为美术的美术，而是要工人对自己所做的工作感到喜悦，并且要在观察自然、理解自然之后产生出来的美术。

提出设计的实用性目的，世界上最伟大的作品都是要适合某一特定场合，从属于某特定的目的，绝对不会有那种非装饰性的所谓最高美术的存在。工业化与美术已经在齐头并进了，如果没有工业，也就没有美术可言，工业越发达的地方，美术也越发达。

【言论】“艺术家已经脱离了日常生活，只是沉醉在古希腊和意大利的迷梦之中，这种只能被少数人感动，而不能让人民大众了解的艺术有什么用呢？真正的艺术必须是为人民创作的，如果作者和使用者对某件作品不能有共鸣，并且都喜欢它，那么这件作品即使是天上的神品也罢，实质上只是件十分无聊的东西。”

他 1895 年进一步发展了自己的设计思想：“……只有那些有闲情逸致的把美丽的东西放在身边赏玩的人，才有可能创造出优美的作品来。所以，除非用人工创造出这种环境，否则将无法生产出美的产品来”。

威廉·莫里斯

一、他的主张主要要有：

- 1、主张在设计上回溯到中世纪的传统，恢复手工艺行会传统。
- 2、主张向自然学习，从自然形态中吸取营养。
- 3、主张真实、诚挚、形式与功能的统一，提出了设计的实用性目的。

二、他认为设计只有两条路:

- 1、对现实的观察，观察自然。
- 2、具有表现现实的构想和创造能力。

三、他的设计理论具有强烈的民主和社会主义的色彩。他强调设计为大众服务，反对精英主义设计。其实他的设计思想很混乱，他一方面强调大众。另一方面主张从自然和哥特风格中找寻出路，而这种设计不是为了大众的。

他的实用主义思想与以后的功能主义仍有很大区别。但是，他的倡导和思想还是对当时的设计家们提供了重要的思想依据。

他的口号之一：“向自然学习”。

对工业化的问题有比较中肯的态度，他的设计理论具有民主和社会主义的色彩，强调设计的民主性，强调设计为大众服务，反对精英主义设计。

他的设计思想是非常混乱的，其中包含了社会主义色彩，也包含了对大工业的不安，一方面强调为大众服务，一方面则主张从自然和哥特风格中找寻出路，而这种设计显然不是为大众的。

他认为:为了建立一个完美的社会，必须要有美术，但是，这种美术并不是为美术的美术，而是要工人对自己所做的工作感到喜悦，并且要在观察自然、理解自然之后产生出来的美术。

提出设计的实用性目的，世界上最伟大的作品都是要适合某一特定场合，从属于某特定的目的，绝对不会有那种非装饰性的所谓最高美术的存在。工业化与美术已经在齐头并进了，如果没有工业，也就没有美术可言，工业越发达的地方，美术也越发达。

【言论】“艺术家已经脱离了日常生活，只是沉醉在古希腊和意大利的迷梦之中，这种只能被少数人感动，而不能让人民大众了解的艺术有什么用呢？真正的艺术必须是为人民创作的，如果作者和使用者对某件作品不能有共鸣，并且都喜欢它，那么这件作品即使是天上的神品也罢，实质上只是件十分无聊的东西。”

他 1895 年进一步发展了自己的设计思想：“.....只有那些有闲情逸致的把美丽的东西放在身边赏玩的人，才有可能创造出优美的作品来。所以，除非用人工创造出这种环境，否则将无法生产出美的产品来”。

“工艺美术”运动风格的特征

- 1、强调手工艺，明确反对机械化生产。
- 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，功能良好。
- 4、主张设计的诚实，反对设计上的华而不实趋向。
- 5、装饰上还推崇自然主义，东方装饰和东方艺术的特点。

“工艺美术”运动的优缺点

优点：

- 1、在一派维多利亚的风气之中，这些设计先驱能采用中世纪纯朴风格，吸收日本的和自然的装饰动机，创造出有声有色的新设计风格来，而同时又完全与各种历史复古的风格大相径庭，的确难得可贵。
- 2、在轰轰烈烈的工业革命高潮之中，表现出一种与时代格格不入的出世感，也体现了知识分子的理想主义情感，强调手工艺的重要，强调中世纪行会兄弟精神，都是非常特殊的。
- 3、反对设计只为少数贵族服务，强调要为大众服务，反对精英主义设计。
- 4、给后来的设计家们提供了新设计风格的参与，提供了与以往所有设计运动不同的新的尝试典范。

缺点:

1、它对于工业化的反对，对于机械的否定，对大批量的否定，都没有可能成为领导主流的风格

2、过于强调装饰，增加了产品的费用，也没有可能为低收入的平民百姓所享有，因此，它依然是象牙塔的产品，是知识分子的一相情愿的理想主义结晶。

3、从意识形态上讲，这场运动是消极的，也绝对不可能会有出路的，因为它是在轰轰烈烈的大工业革命之中，企图逃避革命洪流的一个知识分子的乌托邦幻想而已。

影响

1、在英国“工艺美术”运动的感召下，欧洲大陆终于掀起了一个规模更加宏大，影响范围更加广泛的、试验程度更加深刻的“新艺术”运动。

2、给后来的设计家提供了新的设计风格参与，提供了与以往所有设计运动不同的新的尝试典范。

3、英国的“工艺美术”运动直接影响到美国的“工艺美术”运动，也对下一代的平面设计家和插图画家产生一定的影响。

其他代表作品

一、家具

查尔斯·沃赛（Charles Annesley Voysey 1857—）原为建筑师风格：简朴、大方，不十分崇尚古风、有革新意识；清新、轻巧 材料喜用橡木（简洁、结实而大方）偶作铜饰 巴里·斯柯特（Baillie Scott）原为建筑师风格：注装饰效果，善用凸突线条作装饰，民间图案植物纹样主张：与房间同时设计家具，使之浑然一体，当时很受推崇，他创立的风格普及至伦敦效区。

二、陶瓷品种：陈设瓷 重装饰（之前深受中、日影响）日用瓷 彩绘植物纹釉面砖 彩绘植物纹科研：高温釉与窑变品种的试验

三、染织 1862 年出品莫里斯亲自设计的壁纸 植物纹 花草；清新自然主张：反对任何化学染料 主张用天然染料（与反对机械的主场是一致的）1883 年建立了新染织厂，生产地毯（与壁纸风格一致）女儿 玛丽 善刺绣

四、印刷、书装两种风格：①古典：浓郁的复古意趣，直接模仿古代手抄本装订的风格，有人批评太古老、太沉重，如此华贵古旧，违反了莫氏自己，倡导的社会化、民主化原则，使书籍无法成为大众普及的读物，只会成为收藏家的藏品。②清新：儿童读物突破童话故事风景、室内、树木等书籍装帧突出者：戴伊杰西·\金格里那韦奥布里·\比尔兹利（Awbrey Beardsley）出过 13 卷之多《黄皮书》带有法国新艺术的萌芽和气韵。1912 年，英国出版《印痕》字体设计改革“高雅字体”爱德华·\约翰逊

美国的“工艺美术”运动 The Title

随着约翰·\鲁斯金的理论著作和威廉莫里斯的设计作品传播到美国

时间：19 世纪下半叶，艺术与手工艺运动在美国渐渐兴起；延续时间比英国长，直到 1915 年前后才结束

代表人物：

弗兰克·\赖特；古斯塔夫·\斯提格利；格林兄弟（洛杉矶地区的建筑与设计师）

基本宗旨：

与英国的“艺术与手工艺运动”相似；较少强调中世纪或哥特风格特征；讲究设计装饰上的典雅，特别是东方风格的细节。

与英国工艺美术运动之比较

美国“工艺美术”运动并不是如同英国的“工艺美术”运动一样的一个统一的、具有比较集中性活动的设计运动，而仅仅是一种设计思潮而已。

美国“工艺美术”运动史包含在芝加哥学派的设计中，希望能够突破欧洲传统的单一影响，从外国的传统，特别是日本的传统建筑和设计吸取一些养分，来发展为富裕的美国中产阶级服务的住宅建筑。

美国的“工艺美术”运动建筑设计具有强烈的日本倾向，采用所谓“装饰性的运动功能性构件”的方法，都是来自日本建筑和家具设计的。

他们的设计宗旨和基本思想在某种程度上依然是和英国“工艺美术”运动相似的，但是他们却比较少强调欧洲中世纪风格或者哥特风格特征，增加讲究设计装饰上的典雅，特别是东方风格的细节，美国的设计具有非常明显的东方设计影响。

英国设计中的东方设计影响主要存在于平面设计与图案上，而美国设计中东方影响是结构上的，比如格林兄弟的根堡住宅，就具有明显的日本民间传统建筑的结构特点，整个建筑采用木构件，讲究梁柱结构的功能性和装饰性，吸收东方建筑和家具设计中装饰性地使用功能构件的特征，强调日本建筑的模数体系和情调横向形式的特点。

格林兄弟设计了大量的家具，从中国明代家具中吸收了多样的参考，大部分家具都是以硬木制作的，强调木树本身的色彩和肌理，造型简朴，装饰典雅，是非常杰出的作品。

小结

艺术与手工艺运动在莫里斯·罗斯金等人的指导下，首先提出“美术与技术结合”的原则主张：

艺术家从事产品设计、反对“纯艺术”等，这在设计史上有着相当重要的作用，这一运动在设计上也形成了较为明显的风格特征：

- ①大量采用植物纹、动物纹饰，主张“师自然”形成清新活泼，富有生机的艺术效果；
- ②注重材料选择，注意发挥各种材料的优势，注重材质肌理的表现；
- ③设计较为朴实、大方、适用，具有一定的温馨而浪漫的气质。

缺陷：

反对机械化大批量生产，认为机械是美的产品的天敌，主张艺术家变成手艺人，认为只有手工产品才有可能美的。这与工业时代的发展是格格不入，水火不容的。这种错误的原则与主张，使英国的工业设计革命推迟。

工业设计革命具备的两个基本要素：

- ① 对旧传统的摒弃
- ② 对机械生产的肯定