

考研设计学专项精讲班讲义

世界现代设计史

主讲：房斐

欢迎使用新东方在线电子教材

新东方在线

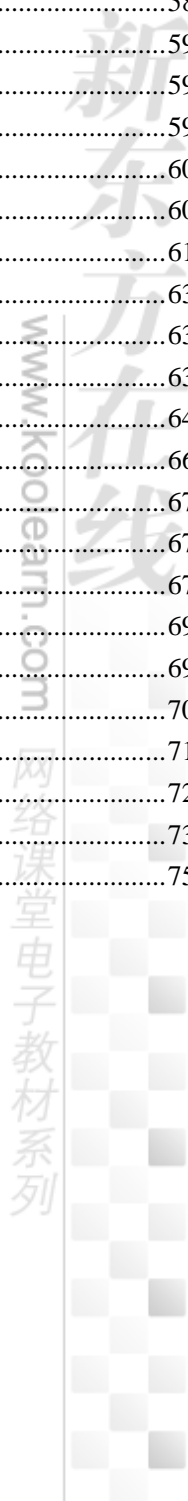
www.koolearn.com

网络课堂电子教材系列

目录

第一章 现代设计和现代设计教育	4
一、什么是设计?	4
二、艺术、设计、科学三者之间的关系。	4
三、传统设计和现代设计的区别	7
四、艺术和工程的区别	7
五、设计的范畴	7
第二章 现代设计的萌芽和工艺美术运动	8
一、现代设计时间概念的把握	8
二、约翰·拉斯金 的设计思想和评价	8
三、威廉·莫里斯 设计思想、风格、代表作品	9
四、工艺美术运动	9
五、英国、美国、斯堪的纳维亚国家的工艺美术运动	11
七、1851年 伦敦水晶宫博览会	12
第三章 新艺术运动	13
一、新艺术运动和工艺美术运动的区别	13
二、法国新艺术运动	15
三、比利时新艺术运动	17
四、西班牙新艺术运动	18
五、苏格兰新艺术运动	19
六、德国青年风格运动	20
七、奥地利分离派	20
八、新艺术和现代主义设计间的过渡	22
九、新艺术运动的平面设计	22
第四章 装饰艺术运动	23
一、装饰艺术运动和新艺术运动的区别	23
二、装饰艺术运动与现代主义运动的联系和区别	25
三、法国装饰艺术运动	25
四、美国装饰艺术运动	28
第五章 现代主义设计的萌起	29
1. 现代主义设计定义及形式特征	30
3. “五位大师”——勒·柯布西耶、 密斯·凡德洛、 格罗佩斯、 阿尔瓦·阿图、 弗兰克·赖特	32
5. 荷兰“风格派”	39
6. 俄国构成主义	41
第六章 包豪斯	42
1. 包豪斯	42
2. 包豪斯的设计艺术教育体系	44
专题:	45
第七章 工业设计的兴起	46
1. 芝加哥学派	46
2. 欧美设计师之间区别	47
3. 美国现代设计运动	48

4. 流线型设计.....	54
5. 有计划废止制度.....	55
6. 样式主义.....	55
第八章 现代设计的职业化和制度化.....	56
1. 乌尔姆设计学院.....	56
2. 阿基米亚和孟菲斯.....	57
3. 设计师和工程师区别.....	57
4. 工业设计.....	57
5. 系统设计.....	58
第九章 丰裕社会和国际主义风格.....	59
1. 丰裕社会.....	59
2. 美国设计的影响.....	59
3. 波普风格.....	60
4. 国际主义.....	60
5. 人体工学.....	61
6. 设计伦理观念.....	63
第十章 世界现代设计（一）.....	63
1. 日本设计.....	63
2. 斯堪的纳维亚国家设计.....	64
3. 意大利现代设计.....	66
第十一章 世界现代设计（二）.....	67
1. 现代主义设计的三大支柱——风格派、构成主义、包豪斯.....	67
2. 包豪斯和乌尔姆设计体系对现代教育影响.....	67
第十二章 现代主义之后的设计.....	69
1. 后现代主义设计.....	69
2. 现代主义设计和后现代主义设计联系与区别.....	70
3. 后现代主义建筑.....	71
4. 后现代主义产品设计.....	72
5. 后现代主义代表人物.....	73
6. 设计艺术的多元化发展.....	75

第一章 现代设计和现代设计教育

一、什么是设计？

设计是什么？英文是 Design，中文来自于日本。现在已经变为了时尚用语，甚至有些泛滥。也变成了一种生活方式。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：

- 1、计划、构思的形成；
- 2、视觉传达方式，把计划、构思、设想、解决问题的方法利用视觉的方式传达出来；
- 3、计划通过传达之后的具体应用；

设计是一个 Planning，包含三层意思：

- 1、计划和规划，计划要做的事情，计划一个东西；
- 2、取舍 举例：房子：地段面积价格；

设计的一个重要的切入点就是取舍如何安排，设计师的取舍加上客户的要求、消费者的要求。

- 3、解决问题

人类的文明史就是一部设计史。人使用工具就是设计的开始。设计一开始是为了解决人的使用功能，之后才是要美观。即人在满足基本功能后开始产生审美的功能。人可以忍受不好看的東西，但是不能忍受功能不好的东西。

举例：鞋子和平面设计。

一个好的设计是能为人服务的设计。设计的最高目标：把人需要的功能解决的最好。设计就是对人类已有产品的完善，

一是功能上的完善，要舒适、方便、安全。

二是形式上的革新，颜色、材质等，形式是可以忍受的，功能则不行。

我们所追求的设计活动不是一个简单的形式创意活动，而是一个解决人类基本需求的东西。现代设计是为现代人、现代经济、现代市场和现代社会提供服务的一种积极的活動。

二、艺术、设计、科学三者之间的关系。

文艺复兴使“美术”从“艺术”中分离出来，形成所谓的“大美术”、“小美术”，工

业革命使“设计”从剩下的“小美术”即“装饰艺术”中分离出来。美术辞典对设计的解释是这样的——“根据一定的目的和要求所形成的构思和意图,运用符号形象地表现为可视的内容,作为造型活动的重要阶段的造型计划可称为设计。”

因为设计既要满足人们的生理需求又要满足人们的心理需求,所以有人把设计定义为科学的艺术,也有人定义为艺术的科学。他们争论的焦点是:在设计中艺术的成分居多还是科学的成分居多。我们暂且把设计看成是美的“物化”。当美的“物化”达到一定质量时,才能形成一种较高形态的生产力。但并非美的“物化”质量越大,它的物质和精神形态生产力就越高。它受到时代性和创造性的制约,时代性又包括科技形态、历史遗产及意识形态;经济基础、地域、市场、艺术观、思想基础,创造性又受科学的方法、敏锐的感受以及客观标准、文化标准、商业标准、主观标准的制约。只有当美的“物化”与以上这些因素相适应时,才能对生产力的主体和实体部分起到更佳的扩张作用。从这个意义上说,设计是科学;设计师在创造某种使用功能时更重要的是赋予其以人类情感和生命即满足人类的心理需求,设计师要表现人类情感,设计同样是艺术。

艺术是通过自己特殊的语言表达感情和情感活动;设计也通过自己的语言——材质、色彩、形体构造及整体传达它的功能目的和深层的文化含义。社会发展到多元化的今天,我们没有必要下结论说设计到底是艺术还是科学,它是艺术和科学的多角度的融合。人的情感将设计和科学、艺术紧紧地联系在一起,适应当时当地的人的情感需要对设计来说是重要的。就拿曾经风靡整个世界的现代主义风格来说,现代主义注重使用功能,适合目的、用途而淡漠了人的精神需要;崇尚几何形,排斥有机形,而未能协调好人与自然的关系;消除设计上的装饰,实际上是失去了表现人类情感的一个重要形式,它并非出于对人的关怀,而是对机械大生产的关心;反对历史式样而忽视了人类文化的连续性;追求形象纯化,风格统一而未能考虑到文化的民族性、差异性,更忽视了人的个性和多样性。因而我们说现代主义未能很好地关心人,它已经满足不了人们今天的需要了。

很长一段时间以来,正是由于现代主义风格的普及,人们生活在一个由我们自己造就的单调的产品世界里,住着差不多同样的楼房,坐着差不多同样的汽车,走进差不多同样的办公室,然后下班后又回到差不多同样的居室……单调的风格化的物品包围着我们,窒息着我们,使我们变得和它们一样,渐渐失去了感觉。如今,人们已经放弃了“现代主义”的理论,对“机械风格”,“标准化”,“简单化”越来越反感的人们认识到产品过于注重功能性、物质性,牺牲自然性、非物质性给人类带来的巨大灾难。作为人类,我们不仅应把那些物品用于我们的生活,而且,还应该开始把它们当作我们心灵和感情的投射,愉悦我们,表达我

们。让它们吸引并纵容我们的各种感觉，支持和帮助我们的行为。

现代社会发展到了今天，我们大家都生活在不知道下一分钟、秒钟甚至更短的时间里世界会是什么样子的情感空虚里，“设计为人”的目的就显得更加重要。设计需要利用现代科学技术手段，然而它的目的却始终是创造设计人的生活，引导人们新的建立在现代科学技术和生产力的基础上的生活方式。设计需要协调人与人的关系、人与环境的关系及人与物的关系。今天，人们对设计的态度的改变使设计有了更大的灵活性，它把理性的设计意图，内心的联想和感觉上的价值柔和在一起，进入了一个有着一切可能性的更广阔的与人交流的领域。这样的设计在注重功能因素和经济因素和经济原则的基础上强调尊重人的情感，强调设计的有机结构和感情品质，从而换取人们对设计的亲近感和信任感。

艺术与科学的共同与共通

这里所说的艺术是众多艺术门类的一个分支——造型艺术。造型艺术是形象的科学。20世纪，科学和艺术是两大争论不休的主题，然而它们之间也存在着必然的共同与共通。科学与艺术是同源的，共同的源头是人类的诸多自身特点，其中，最主要的就是人类情感。这是因为艺术，如诗歌、音乐、造型艺术等都包含了一定的科学性，而科学范围中的任何一个分支也同样包含一定的艺术性。如果我们对国外的科学家和艺术家作一些了解，就不难发现，许多艺术家掌握着先进的科学技术，许多科学家也同样扮演着艺术家的角色。按照马克思主义历史唯物论的说法，艺术和科学作为社会诸多学科的分支都受到社会大环境的制约，都是随着社会的不断发展而发展的。科学与艺术是同源的，共同的源头是人类的诸多自身特点，其中，最主要的就是人类情感。

艺术和科学作为社会诸多学科的分支都受到社会大环境的制约，都是随着社会的不断发展而发展的。科学的目的在于实现功能，艺术的目的在于实现审美；科学+艺术=功能+审美=至善至美；科学的最高境界是合理性，艺术的最高境界是多样性，合理而多样的人生是人类今天挑战性的理想。

艺术家和科学家的不同仅仅在于他们所处的角度，所用的手段：科学求同；艺术求异，科学是严谨、规划、条理；艺术是敏感、跳跃、光彩夺目，科学是客观地，规范地描述第一自然；艺术是主观地，限定地表现第二自然。两者都受到社会大环境的影响，又反过来影响着社会大环境。现代设计是和批量化生产、大工业化大生产、现代文明有关，面对的是大众消费。

设计是为大众服务，不能过于与众不同。相比之下，艺术则是极为个人的，需要原创。

简单说来：艺术是 for yourself , for me; 设计是 for others。两者都受到社会大环境的影响，又反过来影响着社会大环境。

三、传统设计和现代设计的区别

现代设计与大工业化生产和现代文明、现代生活有着密切联系。

- (1) 影响计划和构思的因素不同。
- (2) 视觉传达的方式。
- (3) 设计的最后应用问题。

四、艺术和工程的区别

简单来讲，工程 Engineering 解决物与物之间的问题，即 Relationship between parts & parts; 设计 Design 解决人与物之间的问题，即 Relationship between human being & parts，所以要求很高。

五、设计的范畴

1. 建筑设计、室内设计、环境设计
2. 产品设计、工业设计（汽车，家具、电器）
3. 平面设计，包装、企业形象
4. 广告设计
5. 服装设计
6. 摄影摄像、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手段。现代社会中，人类的互相交流是通过两个方面进行的，一是人与人之间的行为进行交流，如语言文字手势，另一种是人通过物的方式进行交流。各种标志广告图解，除了一般的功能性以外，也包含了普遍的交流性在内。

第二章 现代设计的萌芽和工艺美术运动

框架体系:

1. 现代设计时间概念的把握
2. 约翰·拉斯金 的设计思想和评价
3. 威廉·莫里斯 设计思想、风格、代表作品
4. 工艺美术运动 (背景、设计团体、缺陷、影响)
5. 英国、美国、斯堪的纳维亚国家的工艺美术运动
6. 工艺美术运动 家具和平面设计
7. 1851 年 伦敦水晶博览会

一、现代设计时间概念的把握

(一): 手工设计及向工业设计过渡时期—设计思想萌芽 (至 19 世纪初)

- (1) 18 世纪前的手工艺时代
- (2) 工业革命时期的设计萌芽

(二): 机械的早期工业化时代—设计思想发展 (至 20 世纪初)

- (1) 工艺美术运动 和 新艺术运动 (重点)
- (2) 国际现代主义 和 包豪斯 (重点)
- (3) 美国设计的兴起

(三): 高度机械化时代—设计思想的成熟 (至 20 世纪 50 年代)

(四): 自动化全球时代—设计思想和体系全面发展 (至今)

- (1) 二次世界大战后的欧洲设计
- (2) 美国工业设计
- (3) 日本工业设计

二、约翰·拉斯金 的设计思想和评价

他主张艺术与技术的结合,认为应将现实观察融入设计当中,并提出设计的实用性目的。他的设计理论具有强烈的民主和社会主义色彩,也非常混乱。既强调为大众,又主张从自然

和哥特风格中找寻出路，这显然不是为大众的；既包含社会主义色彩，又包含对大工业化的不安。他的实用主义思想与以后的功能主义有很大区别，但他的倡导对当时设计家提供了重要的思想依据，莫里斯等人都深受其思想影响。

三、威廉·莫里斯 设计思想、风格、代表作品

1. 设计思想：

- (4) 认为艺术、设计是为大众服务的，而不是为少数人服务的。
- (5) 强调手工艺，明确反对机械化、工业化风格。
- (6) 否定装饰过度的维多利亚式风格，认为哥特式、中世纪的设计才是诚实的设计。
- (7) 设计工作必须是集体的活动，而不是个体劳动。

2. 设计风格：

主张哥特式风格，讲究简单、朴实、功能良好，推崇自然，采用大量卷草、花卉、鸟类为装饰主题。

3. 代表作品：“红房子”等

4. 评价：

他是在实践中实现拉斯金设计思想的第一个人物。

他反复强调设计的两个基本原则——a, 产品设计和建筑设计是为千千万万的人服务的，而不是为少数人的活动；b, 设计工作必须是集体的活动，而不是个体劳动。这两个原则在后来的现代主义设计中发扬光大。

他开设了世界上第一家设计事务所，其设计的产品采取哥特式和自然主义风格，强调实用性和美观性结合，具有鲜明的特征，同“工艺美术运动”的基本风格完全吻合，促进了英国和世界的设计发展。

四、工艺美术运动

1. 背景：

19 世纪初期，大批工艺品投放市场而设计远远落后，美术家不屑于产品设计，工厂主也只注重质量与销路。设计与技术相当的对立，当时产品分为外形粗糙的工业品和服务于少

数人的精致手工艺品。此时期尚属于工业设计思想萌发前夕，在产品设计上十分的混乱。

2. 设计团体:

- (1) 世纪行会 (阿瑟·马克穆多 1882)。
- (2) 艺术工作者行会 (1884)。
- (3) 手工艺行会 (查尔斯·阿什比 1888)。

这些团体的设计宗旨和风格与莫里斯很接近，都反对设计上的权贵主义，反对维多利亚风格，反对机械工业化，吸收东方风格，力图复兴中世纪手工业传统和优雅、统一。

3. 缺陷:

“工艺美术”运动的缺点或先天不足是显而易见的，它对于工业化的反对，对于机械的否定，对于大批量生产的否定，都没有可能成为领导潮流的主流风格。过于强调装饰，增加了产品的费用，也就没有可能成为低收入的平民百姓所享有，因此，它依然是象牙塔的产品，是知识分子的一厢情愿的理想主义结晶。

4. 特点:

- (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。

5. 总评:

工艺美术运动是起源于英国 19 世纪下半叶的一场设计运动，其起因是针对家具、室内产品、建筑的工业批量生产所造成的设计水准下降的局面。这场运动的理论指导是约翰·拉斯金，主要人物则是威廉·莫里斯。这场运动受到日本艺术的影响，影响主要集中在首饰、书籍装帧等方面。工艺美术运动产生的根源是当时艺术家们无法解决工业化带来的问题，企图逃避现实，退隐到他们理想化了的中世纪、哥特时期。运动否定大工业与机械生产，反对机器美学，导致它没有可能成为领导潮流的主要风格，从意识形态上说这场运动是消极的。但是它的产生去给后来的设计家提供了设计风格参考，提供了不同以往的尝试典范，影响遍及美国和欧洲等地区，对后来的“新艺术”运动具有深远的意义。

五、 英国、美国、斯堪的纳维亚国家的工艺美术运动

1. 英国:

略。其他部分有阐述。

2. 美国:

19 世纪末英国的工艺美术运动开始影响美国。美国的工艺美术运动主要代表有弗兰克·赖特、斯提格利、格林兄弟等，他们的设计宗旨和基本思想和英国工艺美术运动相似，但比较少强调中世纪或者哥特风格特征，更加讲究设计装饰上的典雅，特别是明显的东方风格影响是美国与英国的最大不同。英国的东方影响主要存在于平面设计与图案上，美国则存在于结构上。格林兄弟的设计带有明显日本与中国明清家具的特点，斯提格利和格林兄弟的设计相似，但主张功能与装饰的结合，更为精致。赖特这一时期的作品也带有明显的中日传统的影响，更重视纵横线条造成的装饰效果，而不拘泥于东方设计细节的发展。

3. 斯堪的纳维亚:

斯堪的纳维亚五个国家，拥有悠久的手工艺传统，特别是木家具和室内设计具有杰出的水平。英国“工艺美术”运动明确反对交揉造作的维多利亚风格，反对繁琐装饰，都与斯堪的纳维亚的设计传统观念非常接近，何况这个地区有很丰富的歌德传统，因此，在英国的影响下，这几个国家中的瑞典，芬兰，丹麦和挪威都出现了类似的设计活动。

六、 工艺美术运动 家具、陶瓷和平面设计

1. 家具设计:

主要人物为查尔斯·沃赛和巴里·斯各特。

(1) 沃赛

受莫里斯影响又有所不同，其设计没有无道理的崇古之风，而是比较简单朴实，易于批量化生产。更接近工艺美术运动服务大众的精神实质。他继承了莫里斯的风格，达到很完美的高度。其作品是英国工艺美术运动全盛时期的代表。代表作有果园住宅。

(2) 斯各特

喜欢采用动物和植物的纹样作为装饰动机，并以凸出的线条勾勒，颇为经典。曾为李柏特公司设计家具。他的家具也是英国工艺美术运动的杰出代表。代表作有为赫斯大公设计的宫廷室内家具。

2. 陶瓷设计:

英国的陶瓷设计受东方陶瓷影响明显,特别是釉色和图案的运用和器形上。代表人物是马克·马歇尔、摩根、科尔曼。英国的陶瓷基本都是小量生产,艺术成分很重,还没成为大批量生产日用陶瓷的基础。而真正开始陶瓷日用化探索的则是斯堪的纳维亚。这种设计尝试开始于 19 世纪末,成熟于 20 世纪初。

3. 平面设计:

莫里斯是奠定这场运动平面设计基础的人物。在其影响下平面设计在欧美发展起来。较有影响的工艺美术风格平面设计代表是有马克穆多的世纪行会出版的《玩具马》(不久转为莫里斯的出版公司出版)。莫里斯的设计充满了企图复兴古典、哥特式风格,与当时流行的拉菲尔前派一脉相承。为了扭转莫里斯的复古之风,戴依、杰西·金、格里那维合作,创造出一种儿童读物的设计风格,字体、插图都轻松可爱,充满天真浪漫色彩。设计目的是使平面设计为广大读者服务,改变书籍为少数人掌握的局面。这种风格改变了莫里斯凝重的考古味道,是工艺美术运动的重大发展和进步,影响了下一代平面设计家(比亚兹莱),对新艺术运动的产生起到了催生作用。

七、1851 年 伦敦水晶宫博览会

1851 年,英国伦敦海德公园举行了第一次世界国际博览会,旨在向世界展示英国工业革命的成果。英国工程师 约瑟夫·帕克斯顿(Joseph Paxton)运用钢铁和玻璃建造温室的设计原理,建造了本次博览会的展览大厅——“水晶宫”。

1. “水晶宫”意义:

- (1) 本身就是一个机器制品,表现了工业生产的机器本性。
- (2) 没有任何多余的装饰,预示着设计简洁性和功能性研究的新领域。
- (3) 技术作为产生新建筑和新产品材料的直接推动力。
- (4) 开创了采用标准构件、钢铁和玻璃设计建筑的先河。
- (5) 是工业革命之后人类近半个世纪技术成就的综合检阅,也是该时期 技术和艺术分离现状的集中暴露。

2. 展品特征:

绝大部分展品都是一种用繁琐雕琢和不和谐装饰来掩盖粗糙丑陋的工业产品。

3. 展览后果:

工业设计带来的技术和艺术的分离,使大工业产品因缺乏艺术性而受到人们的批评。从而引发的理性思考,就是工业设计产生的理论源泉。而寻求对该问题的解决,则成为英国“工艺美术运动”的直接原因。

第三章 新艺术运动

框架体系:

1. 新艺术运动和工艺美术运动的区别
2. 法国新艺术运动
3. 比利时新艺术运动
4. 西班牙新艺术运动
5. 苏格兰新艺术运动

一、新艺术运动和工艺美术运动的区别

1. 新艺术运动:

19 世纪末 20 世纪初起源于法国并对欧洲和美国产生影响巨大的国际设计运动。持续长达十余年,在设计上是一次形式主义运动。

在风格上,各国之间有很大差异。德国则称为“青年风格”,在奥地利维也纳则被称为分离派。斯堪的纳维亚各国,则称为“工艺美术”运动。虽名称各异,但整个运动的内容和形式是相近的。法国、比利时、西班牙在风格上比较倾向于艺术性,强调装饰的形式美感;德国、奥地利、斯堪的纳维亚国家则倾向于实用美术,强调理性的结构和功能美。准确的说,新艺术运动是一场运动,而不是一种风格。工艺美术运动是其影响之源,莫里斯、马克穆多等人的风格对它有直接的影响。

在意识形态上是一次知识分子在面对工业化和过分装饰风格泛滥双重前提下的一次不

成功的改革设计的企图。新艺术运动所采用的装饰自然主义风格等，使它依然是为少数权贵服务的，运动仅仅停留在表面的装饰上，在思想上反而较“工艺美术”运动退步了。

虽然新艺术运动在各国间有很大区别，但在追求装饰，探索新风格尚是一致的。它为 20 世纪伊始的设计开创崭新的阶段，一直持续到 1910 年前后，逐步被现代主义运动和装饰艺术运动取代，是传统设计与现代设计间一个承上启下的重要阶段。

新艺术运动席卷了设计的几乎各个方面，是 20 世纪除了现代主义风格以外范围最广泛的一场设计运动，其影响地域之广，也是空前的。

2. 主要特征：

- (8) 强调手工艺，反对工业化。
- (9) 完全放弃传统装饰风格，开创全新的自然装饰风格。
- (10) 倡导自然风格，强调自然中不存在直线和平面，装饰上突出表现曲线和有机形态。
- (11) 装饰上受东方风格影响，尤其是日本江户时期的装饰风格，以及浮世绘的影响。
- (12) 探索新材料和新技术带来的艺术表现的可能性。

3. 相似处：

- (1) 都是对维多利亚和其他过分装饰风格的反动；
- (2) 都是对工业化风格的强烈反映，
- (3) 都旨在恢复手工艺的重视和热衷；
- (4) 它们也都放弃了传统装饰风格的参照而转向自然的装饰动机；
- (5) 同时受日本装饰的影响。

4. 区别：

- (1) 工艺美术运动重视中世纪的哥特风格；而新艺术运动放弃了任何的传统装饰风格，完全走向自然风格，强调自然中不存在平面和直线，在装饰上突出曲线，有机形态，装饰动机基本来源于自然形态。
- (2) 新艺术运动的设计家们注重探索新兴材料和技术所带来的艺术表现的可能性，从一开始就以抛弃所有传统艺术的姿态出现。从威尔德到格拉斯哥学派都努力探索新的设计风格，从而为工业设计的发展扫除了任何形式上的障碍。这与“工艺美术运动”所倡导的返回到中世纪的复古主义回归是不同的。“新艺术运动”更加接近工业时代的物质文明。
- (3) 从意识角度来看，“新艺术运动”是知识分子中的部分精英，在工业化来势汹汹，过

分装饰的贵族风格泛滥双重前提下的一次不成功的改革设计的企图。但此运动中产生的大量作品,如建筑、室内、纺织品、工艺美术品等,则为 20 世纪伊始的设计开创了一个有声有色的新阶段,成为传统设计与现代设计之间一个承上启下的重要阶段。

二、法国新艺术运动

(一). 两个中心: 主要分为巴黎和南斯两个中心。

“新艺术”是由法国家具设计家萨穆尔·宾创立的“新艺术之家”而产生的,评论家取其中的新艺术来作为此设计运动的名称。法国的新艺术运动更加集中于比较密切的几个设计团体间,对欧美具有重要的影响。

南斯——家具“南斯派”

巴黎——建筑、平面设计无所不包。

巴黎主要是几个以家具为核心的设计事务所为中心,影响大的有新艺术之家,现代之家,六人集团。

2. 新艺术之家

是迷恋日本艺术的萨穆尔·宾出资创办,德方列、盖拉德等组成的设计事务所。1900 年的新艺术之家家具作品展是他们影响最大的一次展览,使新艺术之名不胫而走。作品具有强烈的自然主义倾向,模仿植物形态与纹样,取消直线,刻意强调有机形态是极其明显的。萨穆尔·宾的“回到自然去”始终贯穿于他们设计中。该组织于宾去世后解散。

(1) 德方列: 装饰风格纤细优美,代表作为 1900 年大展的椅子。

(2) 盖拉德: 风格凝重,结实,其代表作为 1900 年设计的两套室内设计及家具,其中新艺术室是运动风格的集中体现,对运动的国际化起到很大的促进作用。

3. 现代之家

是巴黎第二重要的设计集团,中心人物是朱利斯·迈耶—格拉斐,1898 年出资开设了现代之家提供新艺术风格的设计用品。重要的设计家有兰德利、佛洛特等。不久解散。

4. 六人集团

由察平特、普罗密特、吉马德等六人组成的松散的设计团体。其设计杰出,影响大于以上两集团。六人在设计理念上极为一致,都强调自然主义,提倡回到自然的口号,曲线等设

计倾向在他们作品中都有出现，风格较为接近。

5. 吉马德

其中最杰出的是吉马德，设计多采用植物蔓枝等自然动机，过多的装饰细节使作品无法批量生产。早期作品能够保持功能与形式的平衡，晚期则出现了过分繁杂的设计倾向。具有运动中极端自然主义倾向。代表作巴黎地下铁道系统的一些列入口。

（二）、南斯：

以家具设计与制造为主，南斯新艺术运动的发展和 艾米尔·盖勒 有很大关系。盖勒也遵循新艺术运动的风格，采用大量的动植物纹样，避免直线而采用曲线，受日本和中国家具的影响较大。

但他不同于巴黎设计师的是关注于用不同的木料，已达到装饰的目的。

盖勒的设计思想具有强烈的自然主义倾向，曾在《装潢艺术》发表《根据自然装饰现代家具》，还是法国新艺术运动中最早提出在设计中必须考虑功能的重要性原则的设计家。受其影响出现了莫卓列里、瓦林等一些设计家，以莫卓列里最为著名。他的作品带有鲜明的南斯新艺术运动风格。使用自然形式较为抽象是其特征，作品比盖勒更抽象、流畅。

1. 陶瓷设计：

法国陶瓷改革开始于 19 世纪 30 年代，19 世纪中期后出现了著名的陶瓷设计家有查普列特和德拉哈切。新艺术运动的陶瓷设计具有艺术化的特点（代表为拉切纳尔），这是由于很少考虑批量生产日用陶瓷而将设计中心放在陶艺品的精美、创新上。另外陶瓷运用于建筑，特别是作为建筑表面的装饰也是一个显著特点（代表为穆勒）。法国的陶瓷设计受东方设计影响很大，表现为由萨穆尔·宾等发起的日本主义运动。作品带有日本陶瓷的粗狂和不规则性。20 世纪初又吸收了伊斯兰陶瓷与中国陶瓷的风格，特点为出现色彩更明快、采用手工绘制的陶瓷（代表为迪科、里诺伯）。另外法国的陶瓷生产也分为官窑（西维尔、李蒙日）与民窑。总体来看，法国新艺术运动的陶瓷还是没有能够打破简单手工业的限制，这与运动沉重的手工业传统密切相关。

2. 平面设计：

代表为朱尔斯·查尔特和劳特累克。朱尔斯·查尔特继承罗可可传统，受到布歇、华托的影响，他发展了一种可以应用于商业的新艺术样式。劳特累克的作品是法国招贴成熟的标志，速写式的曲线与轻快的色块涂抹，注重人物轮廓线与动态，是现代招贴的先驱。

三、比利时新艺术运动

比利时进入新艺术运动以后逐渐成为欧洲重要的活动中心之一。比利时的设计运动开始于 19 世纪 80 年代, 具有相当的民主色彩, 要求艺术与设计为民众服务。从设计上看比利时新艺术运动和法国风格近似, 观念吻合。

1. 二十人小组

19 世纪末一些设计家在毛斯的新艺术思想影响下, 组成了二十人小组。通过展览使比利时接触到现代艺术思想, 最早将莫里斯的作品介绍到比利时。他们推威尔德为领袖, 并逐渐开始从纯美术向实用美术转化。1894 年后二十人小组改名为自由美学社, 有威尔德、博维和霍塔三个重要领导人。

2. 威尔德

是比利时 19 世纪末 20 世纪初最杰出的设计家, 他的设计理论和实践都使他成为现代设计史的重要奠基人。他在比利时时期主要从事新艺术风格的家具、室内等设计。

(1) 他支持新技术, 肯定机械, 提出设计中功能第一的原则, 主张艺术与技术结合, 反对漠视功能的纯装饰主义和纯艺术主义。

(2) 设计应尽量保持材料的天然本性, 反对过度修饰, 而破坏材料自身的美。

(3) 他在德国时期, 他创立了魏玛工艺美术学校, 还参予现代设计运动, 是工业同盟的创始人之一。此间他提出达到工业与艺术结合的最高目标的三点原则:

A 设计结构合理;

B 材料运用准确;

C 工作程序明晰,

一定程度上奠定了现代主义设计的思想, 对德国设计影响深远。

(4) 局限性——不赞成标准化。成为他和穆特修斯在“克隆论战”争论的焦点。

3. 霍塔

设计以曲线为主, 装饰上保持了运动的基本风格, 很好的平衡了功能与装饰的关系, 他也是最早把钢铁与玻璃引入住宅装饰的设计师之一。代表作“霍塔旅馆”是新艺术运动最杰出的设计之一。

4. 博维

开办了“日本之家”，其家具设计也具有典型的新艺术特征。比利时新艺术运动于一战后就结束了。家具设计风格酷似中国的明式家具。

5. 平面设计：

受法国影响很大，重要代表为里夫蒙特，以简单、装饰味浓的线描为基础，在商业广告上描绘优雅的女性，与法国的穆卡风格颇似。

6. 陶瓷设计

集中在瓦一圣—兰伯特玻璃工厂和克罗米斯陶瓷工厂。威尔德等设计家都曾在服务于其中。

四、西班牙新艺术运动

哥特式基督教艺术和阿拉伯伊斯兰艺术在此相互融合，形成了西班牙近代艺术的独特风格，呈现出强烈的表现主义色彩。最极端、最具有宗教气氛的新艺术运动代表就是西班牙，而西班牙重要的设计代表是高迪。

安东尼奥·高迪

他的艺术和建筑风格是很独立的，作品极为大胆、极端、特异。

高迪成熟的设计时期分为三个阶段：阿拉伯摩尔风格、新哥特式和新艺术风格相混合的风格、有机风格。

(1) 摩尔风格。此间作品具有强烈的阿拉伯摩尔风格特点，不是机械复古，而是通过折衷处理，特别是材料的混合应用。这个时期的代表作有其第一个摩尔风格建筑一文森公寓等。

(2) 新哥特主义风格和新艺术风格的混合。此期他对哥特风格情有独钟，代表作有圣特蕾萨修道院等。

(3) 有机风格。摆脱了哥特式的影响，走出了自己的新风格。新风格具有有机的特征，同时又带有神秘的、传奇的色彩，不少装饰图案都有很强的象征性。

为卡尔维家族设计的巴塞罗那住宅是其风格转变的转折点。此转变使他更加具有个人性，而不再单纯模仿时尚风格。

代表作有居里公园、圣家族教堂、米拉公寓、巴特罗公寓等。米拉公寓是他最著名的建筑之一，也是新艺术运动有机形态、曲线风格发展到极端的代表。

高迪在现代设计史上具有举足轻重的地位，其风格对后世产生了深远的影响，被新一代设计师称为能与国际主义、现代主义相抗衡的符号，并加以借鉴。当代建筑大师 勒·柯布

西耶称他为“后现代主义的先驱”。

五、苏格兰新艺术运动

18 世纪末期以后格拉斯哥出现了许多新生代画家，创作了大量表现格拉斯哥印象主义的作品，成为格拉斯哥风格。其主要的奠基人麦金托什、马克奈、麦克唐那姐妹被称为“格拉斯哥四人”。其设计的探索成为新艺术运动的一个极具特点的插曲。

特点：

- ①他们主张纵横直线的应用。特别是长直线。
- ②主张简单的几何造型和有机形态的完美结合。和新艺术运动的设计主张相反。
- ③讲究黑白等中性色彩计划。
- ④注意平衡的处理。
- ⑤注意装饰性的表现。

（高靠背椅为现代设计经典之作）

这种探索恰为机械化、批量化形式奠定了可能的基础，这种探索在德国青年风格和奥地利分离派中得到进一步发展。

代表作：

- A. 格拉斯哥艺术学院兼具新艺术运动和现代主义的特点，是格拉斯哥四人风格的集中体现，代表了当代最前卫的设计试验结果。
- B. 杨柳茶室的室内、家具也体现了他们的风格。

麦金托什

是当时英国最重要的建筑设计师，他发掘他称之为“旧的精神”而设计出具有新风格、独特的建筑。日本浮世绘对其影响很大，喜欢使用简单的直线和黑、白的基本色彩。他将有机形态和几何形态混合采用，其简单而又具高度装饰意味的平面设计特征与奥地利分离派极为相似。他受工艺美术运动、新艺术运动、现代主义前奏等多种风格影响，是工艺美术时期与现代主义时期重要的环节式人物。

代表作品：格拉斯哥艺术学院，高靠背椅。

六、德国青年风格运动

德国的新艺术运动是以“青年风格”来称谓的，艺术家、建筑家以《青年》杂志为中心，希望通过手工艺的传统恢复来挽救颓败的当代设计，思想上也受拉斯金等人的影响。

特点：

- A. 重视自然主义的装饰特点。
- B. 反对机械化。
- C. 反对工业化。

两个阶段：

第一阶段：（1896-1900 年）与“艺术与手工艺运动”相似，具有明显的哥特式风格，仿古倾向，自然主义色彩，

第二阶段：1897 年后，逐渐摆脱以曲线装饰为中心的法国等新艺术运动主流，开始和格拉斯哥四人相似的探索，从简单的几何造型和直线的运用上找寻新的形式发展方向。但时间很短，被崛起的现代主义运动取代。

贝伦斯

青年风格运动最重要的设计家是贝伦斯，他是德国现代设计的奠基人（德国现代设计之父）。早期受新艺术运动影响，也有类似于分离派的探索。他以慕尼黑为中心进行设计试验，其功能主义和采用简单几何形状的倾向都表明他开始有意识地摆脱新艺术风格，朝现代主义的功能主义方向发展。

对米斯·凡德罗和科布西耶等人影响巨大。

代表作：德国电器集团 AEG 的厂房建筑（现代主义幕墙式建筑的最早模式）。

七、奥地利分离派

19 世纪末奥地利的一批设计家公开提出与正宗的学院派分离，他们组织的团体自称分离派。口号为“为时代的艺术，为艺术的自由”。他们在形式方面的探索和德国青年风格近似，从简单的几何造型和直线的运用上找寻新的形式发展方向，是功能主义与有机形态的结合，与“新艺术运动”风格所追求的自然主义有机形态想去甚远。对当时德文国家流行的曲线风格产生了严重冲击，成为一股新的设计运动力量。

代表人物：奥托·华格纳、约瑟夫·霍夫曼、古斯塔夫·克里姆特等。

其他国家 新艺术风格	分离派 新艺术风格
强调有机外形，曲线装饰	接近英国“格拉斯哥”四人 风格，造型简单、明确
注重自然主义表现	注重简单的几何外形，简单直线与自然主义形态吻合

华格纳：

是现代建筑的先驱之一，其建筑体现出“功能第一，装饰第二”的原则，并开始摒弃正宗新艺术风格毫无意义的自然主义曲线，采用了简单的几何形态，以少数曲线点缀达到装饰效果，令当时设计界耳目一新。

他提出了建筑设计应为人的现代生活服务，以促进交流，提供方便的功能为目的，其设计具有功能和装饰高度吻合的特点。

代表作：维也纳分离派总部，是分离派风格集大成的作品。

霍夫曼：

设计上与华格纳原则一致，风格也较接近，代表作斯托克列宫是向现代设计发展的里程碑式建筑。

克里姆特：

是“分离派”最重要的艺术家，在绘画风格上采用大量简单的几何图形为基本构图，采用非常绚丽的金属色，如金色、银色、古铜色，加上其他明快的颜色，创作出非常具有装饰性的绘画作品。代表作品：《吻》，斯托克列宫壁画《生命之树》等。

对“分离派”评价：

虽然追求把艺术、优秀设计与生活密切联系，但在实际设计中，与该目标的实现有很大距离。

- (1) 在工业生产极端发达社会大背景下，没有关心工业生产中艺术的问题，以及艺术与机器生产的关系问题。
- (2) 设计材料和工艺昂贵，无法大众化。
- (3) 对简洁和抽象形式的追求在本质上没有脱离“新艺术运动”风格，没有真正把设计与功能结合起来。

八、新艺术和现代主义设计间的过渡

德国青年风格与奥地利分离派都是从新艺术运动中发展的设计运动,这两个运动和格拉斯哥四人,特别是麦金托什,以及弗兰克·赖特的探索一样,开始摆脱单纯的装饰性,而向功能第一的设计原则发展,因此他们被视为新艺术和现代主义设计间的一个过渡性阶段的设计运动。

九、新艺术运动的平面设计

平面设计是新艺术运动最早的基础之一。平面设计最集中、最典型的代表了这场运动的基本风格。另外日本风格的影响也是个重要因素。新艺术运动在平面设计上的影响主要是从法国与英国开始的,然后影响美国。

(1) 法国 1881 年法国政府解除对商业海报的控制和禁止是平面设计的一个转折点。

法国新艺术平面设计的开创人是谢列特和格拉谢特。谢列特的作品都讲究流动的线条和构图,惹人喜爱的插图和鲜明的色彩。他创造的一种优美的女性形象被称为谢列特女。谢列特是当时最具影响力的平面设计家之一。代表作有海报《森林中的鹿》。格拉谢特则采用单纯的线描方式,线条弯曲而富有装饰特点,影响也很大。19 世纪末新艺术平面设计发展迅速,最具影响的是捷克设计家阿尔封斯·穆卡。他的风格影响了整整一代法国平面设计师,作品充分发挥了新艺术运动风格的曲线、有机形态特点,具有非常高的装饰性,被认为是新艺术平面设计的最高典范。代表作有 JOB 香烟。

(2) 英国 英国的新艺术运动仅限于平面设计。

《工作室》的出版是对早期风格的最早突破,成为新艺术运动插图的一个重要的中心。英国的新艺术平面设计重要代表是比亚兹莱和里克茨。比亚兹莱的设计前卫、激进,受日本平面风格影响,采用黑白单线描绘方法,作品想象力强,色情趋向惊人,引起保守的艺术界很大的震动。代表作有《月光下的女人》、《莎乐美》等。里克茨则和比亚兹莱不同,他的作品比较讲究典雅的装饰味道,虽也采用简单的线描,但动机更多来源于希腊瓶画。能够将莫里斯的凯姆斯科特公司风格与新艺术风格结合起来。

第四章 装饰艺术运动

框架体系

1. 装饰艺术运动和新艺术运动的区别
2. 装饰艺术运动与现代主义运动的联系和区别
3. 法国装饰艺术运动
4. 美国装饰艺术运动和“好莱坞”风格
5. 英国装饰艺术运动

装饰主义运动总体特征：具有手工艺和工业化双重特点。是折中主义的——
豪华的、奢侈的手工艺制作+未来工业化=可以发展的新风格

集中体现在“三个结合”：

- A. 手工艺与工业化 结合
- B. 东方风格与西方风格 结合
- C. 人情化与机械化 结合

一、装饰艺术运动和新艺术运动的区别

装饰艺术运动

装饰艺术运动是 20 世纪 20 年代到 30 年代以法国、美国 and 英国等为代表的一次风格特殊的设计运动。它发源于法国，主要集中于豪华和奢侈的产品与艺术品的设计上。

性质：

仍是一场形式主义的运动，是一场承上启下、具有国际性的设计运动。

它是对矫饰的新艺术运动的反动，反对古典主义的、自然（特别是有机形态）的、单纯手工工艺的倾向，主张机械化的美。

特点：

1. 由于这场运动和现代主义运动几乎同时发生和发展，其材料使用和设计形式上所受影响很大，
2. 两次运动既对立（产生动机和意识形态上）又存在着密切的联系（形式特征上）。不具备现代主义的民主色彩和社会主义意识。

在形式上影响装饰艺术运动风格的有：

(1) 埃及等古代装饰风格的实用性借鉴。

埃及图吞哈蒙墓出土器物的装饰动机是继日本风格传入欧洲以来又一次重要的外来影响。

(2) 原始艺术。

主要是来自非洲和南美的原始部落的影响（舞蹈面具、雕塑等）。

(3) 简单的几何外型。

与工业生产相关，时代特征强烈的简单几何外型成为 20 世纪 20 年代研究的中心。

(4) 舞台艺术。俄国芭蕾舞团舞台和服装设计，法国服装设计，美国爵士乐影响。

(5) 汽车。

汽车作为 20 世纪文明的象征，在设计形式和思想上都具有重要的启迪作用。

装饰艺术运动对工艺美术运动、新艺术运动的自然装饰、中世纪复古表示反对，而对于单调的工业化风格加以批评，它承认工业化，不同于前两次运动，但在装饰趋向上又有相似之处；又由于强调装饰化，与现代主义存在区别。因此它是新艺术运动和现代主义间的一场衔接，双方特征兼而有之，但却不是简单的重复或再现。装饰艺术很大程度上仍然是传统的设计运动，服务对象仍是社会上层。其普及的原因是自身的折衷风格为大批量生产提供了可能，很大程度上只是设计界的探索，很难形成一种统一、流行的风格。

“新艺术”运动和“新艺术”运动区别：

1. “新艺术”运动”在 20 世纪 20 年代兴起，到 30 年代成为一个国际性的流行设计风格，影响到建筑设计、室内设计、家具设计、工业产品设计、平面设计、纺织品设计、和服装设计等等几乎设计的各个方面，是 20 世纪非常重要的一次设计运动。尤其以法国、英国和美国的设计成果较具代表性。

反对古典主义、自然（特别是有机形态）、单纯手工艺趋向，主张机械化的美，更具有积极的时代意义。

2. “新艺术”运动虽然也遍及欧美，但是从影响的范围来看，地区性非常强，并且在很大程度上只是设计界的探索，很难成为一个比较统一的流行风格。

强调中世纪尤其哥特式的自然风格装饰，强调手工艺的美，否定机械化的时代特征。

二、装饰艺术运动与现代主义运动的联系和区别

由于“装饰艺术”运动与欧洲现代主义运动几乎同时发生与发展，因此，它不可避免的受到现代主义运动的影响，两者之间有着内在的联系。

- (1) 都是工业设计同一根源上的两条分支，各自沿着自己侧重的方向发展。
- (2) 机器取代手工的工业时代在设计中的两个反映面，都是“新艺术”运动发展的结果和必然，同时也是对“新艺术”运动的叛逆。

装饰艺术运动与现代主义运动虽然都主张采用新的材料，但是装饰艺术运动所强调的装饰正是现代主义反对的主要内容之一，因此，两者之间存在着区别，属于不同的设计艺术风格。

- (1) 两者共同信奉的机械美学在寻找艺术和工业生产的结合点上表现出各自的个性。
  - A. 装饰艺术在装饰样式和色彩上发现了结合点，
  - B. 现代主义则在功能和实效那里找到了归宿。
- (2) 两者服务对象不同。
  - A. “装饰艺术”运动秉承了以法国为中心的欧美国家长期以来的设计传统立场，即为富裕的上层阶级服务，因此仍然是为权贵的设计，其对象是当时正处于上升时期的资产阶级。
  - B. 现代主义则强调设计为大众服务，特别是为低收入的无产阶级服务，因此，它带有一定的左倾性，具有小知识分子理想主义的、乌托邦式的成分。

三、法国装饰艺术运动

几乎所有的现代主义设计运动在法国都集中体现在豪华的、奢侈的产品设计上，法国并未真正经历过平民化的设计运动。社会主义色彩浓厚的现代主义设计运动也未能在法国得到真正的发展。

法国是装饰艺术的发源地，巴黎是运动的中心。具有浓厚的资产阶级特色。1925 年的装饰艺术展览会是法国这场运动的集大成者。运动 20 世纪 30 年代达到顶峰，二战前逐渐衰落。主要集中在家具、陶瓷、玻璃器皿、收拾、平面设计等方面，在建筑上则比较少。

特点：

- A. 非民主化
- B. 为权贵和精英服务
- C. 具有资产阶级性质

1. 家具与室内设计

法国装饰艺术风格最集中体现在家具设计, 此时期家具和室内设计产生了两种不同的风格:

- (1) 比较注重东方的、怪异的形式, 受俄国芭蕾舞团的舞台、服装设计影响。
- (2) 受现代主义影响, 注重新材料运用的钢管家具。

另外科布西耶的探索也给此风格带来明显影响。这两种不同风格都具有“采用新材料、新技术, 创造新形式”的特点, 从而创造了一种新的室内与家具设计的美学价值。

特点:

- A. 贵重的材料、豪华的纹样、特殊的装饰动机体现了为权贵服务的特性。
- B. 它并没有像德国设计师一样完全摒弃装饰, 而是将简练和装饰融为一体, 这是法国装饰艺术家具的最大特点。

2. 室内设计

则创造出一种 boudoir style 的特殊风格来, 强调豪华与夸张, 往往采用多种装饰动机以形成鲜明的对比效果, 强调舒适感。较有影响的有布瓦列特、格雷、鲁尔曼。

(1) 鲁尔曼

喜用象牙镶嵌, 造型趋于简单的几何形, 简单明快, 与复杂的表面装饰形成强烈对比。

(2) 布瓦列特

奠定了法国时装设计国际地位的大师, 他的室内设计采用了东方装饰动机和流行的立体主义风格。

(3) 格雷 (爱尔兰女设计家)

把装饰主义运动与国际现代主义运动联系的重要人物。她的室内设计项目都具有“装饰艺术”的经典意义。

- A. 采用典型的“装饰艺术”风格, 注重豪华的装饰效果
- B. 也注重现代主义的表现手法, 特别是现代主义的材料运用和形式特征。

格雷不仅是 30 年代重要设计家, 她的成就和设计特色直到 20 世纪 80 和 90 年代依然得到广泛重视。

3. 陶瓷设计

主要以人物与强烈的几何图案为特点，在二三十年代达到高潮。

陶瓷设计受到中东和远东古典文明的陶器设计影响，特别是中国釉彩风格。重要的陶瓷设计家有德科和里诺伯，他们作品造型单纯、典雅，受中国影响很大。

装饰性陶瓷的主产地是西维尔和里莫日的工厂。

4. 漆器设计

装饰艺术运动对东方的迷恋导致了对漆器的模仿和发展。比较突出的是杜南，他的漆器屏风和室内壁板采用华贵的色彩计划，还以抽象的几何形态作漆器装饰，在漆器上用蛋壳镶嵌装饰是其学习东方漆器的成果。

5. 玻璃器皿设计

法国的玻璃设计师在运动中取得了杰出的成就。

重要的有拉里克、艾米尔·德科切蒙、道姆兄弟等。

(1) 拉里克

设计动机来源于东方艺术、古典风格、以及现代艺术的某些因素。早期受新艺术风格影响，20 年代左右形成自己的装饰艺术风格。作品能够批量生产，常用动物图案进行装饰，极具装饰性。是法国装饰艺术运动玻璃器皿设计的代表人物。

(2) 德科切蒙

走玻璃作品雕塑化的道路，作品沉重而不透明。道姆兄弟是采用腐蚀玻璃技法达到装饰效果的代表人物。

6. 金属品和人物装饰品

20 年代法国的金属制品大多受到埃及或者东方风格的影响，但中期后开始转向简单、明快的风格。代表有普弗卡特和杜南。

(1) 普弗卡特

采用简单的几何形体来设计作品，后受流线型风格的影响开始转化。

人物雕塑的金属装饰品是法国装饰艺术风格中一个重要类别。多数是女性舞蹈形象，主要用于室内装饰，注重不同材料肌理对比效果，格外豪华绚丽，正是装饰艺术风格的特征，代表有齐巴鲁斯等。

7. 首饰与时装配件

首饰与时装配件设计师是法国装饰艺术运动的重要成就。

卡地亚等厂家闻名于世。由于 1905 年前后法国出现了现代意义的服装设计，布瓦列特成为最早的时装设计师。这就导致了首饰设计的繁荣，许多设计师将装饰艺术风格引入其中，

在二三十年代达到高潮。

代表有桑多斯，他仿效机械式的几何图案，加上昂贵的材料，很具特色。杜南和拉里克也涉足于首饰设计。

四、美国装饰艺术运动

美国在装饰艺术运动时期，其设计与整个社会背景、政治空气、文化、经济密切相关。其特点主要为乐天性、幽默感、通俗化、公众化、和民主化。

乐天性主要集中体现在建筑设计和与建筑相关的室内设计、家具设计、家居用品的设计上。幽默感反映在建筑引导型的设计运动主张中。

民主化是美国赋予“装饰艺术”风格的最重要因素的特征。通俗化、公众化与集中在豪华奢侈的消费品设计上的法国装饰艺术运动形成鲜明对照。

从设计方面看，对古代文明风格特征有明显的爱好，体现在诸多方面，比在法国壮阔得多，还形成了地方风格。这场设计运动始于纽约和东海岸，到达洛杉矶后开始出现了美国本土的诠释，出现了加利福尼亚装饰艺术风格（民族特色，适合通俗文化）和为电影院设计特别发展出来的好莱坞风格。

“装饰艺术”风格在美国本土上已经被改造了，而改造的目的是为了适应美国人自己的需求。。虽然大量设计还是为上层阶级服务的，但电影院、百货公司等新的设计手段和设计目的已经转向更加大众化的立场，从意识形态上看，这是一个更加重要的转变。

纽约是建筑方面“装饰艺术”运动的主要场所。

代表建筑：克莱斯勒大厦、帝国大厦、洛克菲勒中心大厦等。

洛杉矶的“装饰艺术”建筑氛围两大类型：

- A. 曲折 现代主义，与巴黎、纽约风格类似
- B. 流线型 现代主义，与巴、纽差别很大，如可口可乐公司大厦，大量采用金属作表面装饰，追求时代感、速度感、运动感，完全摒弃古典式样。

好莱坞风格

是“装饰艺术”运动在美国的一个延伸与发展。其产生背景与 20 世纪 20 年代末和 30 年代初的经济危机有关。好莱坞电影院设计想象大胆，立面多采用富于幻想的设计，或采用

加利福尼亚风格或多种装饰动机，使用方式非常夸张，如埃及剧院、中国剧院等。

五、英国装饰艺术运动

装饰艺术运动时期，英国的设计基本只是维持传统，仍然沉溺于对 17 世纪传统风格的借鉴，这与其特有的“岛国文化传统”不无关系。

直到 20 世纪 20 年代末期 30 年代初期才有所改观。

1. 建筑与室内设计

英国建筑和室内设计上采用简单强烈的色彩和金属色作为装饰的趋向，还与一些富于想象的装饰动机结合。最主要的成果：表现在大型公共场所的室内设计。

代表作：爱奥尼德的克拉里奇旅店，伯纳德的斯特兰宫殿大旅馆。

英国奥迪安连锁影线则受到美国好莱坞影响。

波特兰广场上的英国广播公司大厦是兼具装饰艺术和现代主义的高层建筑代表。即采用标准现代主义的玻璃幕墙结构，又具有明显装饰艺术特征。

胡佛工厂大楼则把装饰艺术与流线型运动合为一体，又具有俄国芭蕾舞团、埃及等设计风格，是罕见的。

2. 装饰艺术品与实用品

二三十年代英国的装饰艺术品极为奢华，阿斯柏雷公司的银器，沃林等公司的豪华家具都带有装饰艺术特征。首先流行的是家具设计和餐具、茶具、首饰设计等，风格往往趋向简单的几何造型，此类型的陶瓷被称为皇家茉莉式。

30 年代英国进入装饰艺术的高潮，出现了克里夫、库柏、里德等设计家。克里夫主要设计餐具和陶瓷装饰品，他的陶瓷往往采用强烈的对比色，图案比较抽象，有时用装饰化的人物等装饰动机。库柏、里德都从事餐具，风格也体现了装饰艺术的动机。陶瓷工厂维奇伍德 30 年代也生产过一批具有装饰艺术风格的陶瓷（穆雷），造型简单明快，釉色淡雅，几何与人物图案严谨，对当时影响很大。

第五章 现代主义设计的萌起

框架体系

1. 现代主义设计定义及形式特征

2. 思想基础的形成
3. “五元老”——柯布西耶、 密斯·凡德洛、 格罗佩斯、 阿尔瓦·阿图、 弗兰克·赖特
4. 德国工业同盟
5. 荷兰“风格派”
6. 俄国构成主义

1. 现代主义设计定义及形式特征

现代主义设计是从建筑设计发展起来的一场对传统意识形态革命，兴起于 20 世纪 20 年代的欧洲，通过几十年的发展，特别是在二战以后的美国发展迅速，最后影响到世界各国，成为 20 世纪设计的核心。

成因：

A：受新建筑运动影响。

新建筑运动史一批具有新思想的建筑设计先驱掀起的一场运用新材料、新技术、新观念进行建筑设计的革新运动。

设计师用三种新型材料：钢铁、水泥、平板玻璃，取代传统的 木材、石料、砖瓦。并采用“拼装式”的革新手段。

新建筑运动 六原则——主要特征：

1. 强调建筑的功能。以功能为设计出发点，讲究设计的科学性，注重设计实施时的方便、舒适和效率。
2. 新材料的应用。注重材料特征和建筑结构特征相互适应。
3. 突出建筑设计中的 经济原则。以最低的投资达到最高程度的完满性。使建筑设计成为面向广大民众而不再只是为少数权贵服务的活动。
4. 反对任何装饰。为了有效控制造价。主张建筑的 目的、内容、形式相统一，取消繁琐装饰。
5. 空间 的重要性。设计不应该只在绘图板上进行，应该通过 模型 进行空间的考虑，以避免形式主义带来的各种弊端，从而获得最佳的设计功能效果。
6. 建筑设计的基础是 逻辑性、科学性，而不是视觉美的装饰性。

B：受现代艺术运动影响。

现代艺术流派，特别是强调形式的、理性结构表现的一些绘画派别，如立体主义画派、荷兰风格派（简单的线、形、色）、意大利的“未来主义”（提倡新时代美、机械美、大都市的美，讴歌现代生活的速度、节奏感，对机械肯定，对工业化颂扬）

特点：

- 1) 为社会总体服务，而不再是单独为权贵阶级服务。

2) 设计是经由大批量机械化生产而转化成产品的, 与大工业化密切相联系, 而不再是依附于手工艺生产的活动。

3) 带有浓郁的民主主义色彩, 和高度的理想化特征。

当时设计面临的 2 个问题:

- A. 主要是如何解决众多工业产品、传达媒介等设计问题
- B. 针对往昔设计运动都强调为权贵服务的中心如何形成新的设计理论和原则, 使设计能够第一次为中国人民大众服务的问题。

设计师为找寻代表新时代的形式, 为改变设计观念, 开始在设计观念、风格、形式及材料等方面进行探索, 而集中在德国(始于工业同盟, 包豪斯为高潮)、俄国(构成主义)和荷兰(风格派)进行试验, 在 30 年代中期取得惊人成就。

设计上体现的现代主义内容分为: 民主主义、精英主义、理想主义和乌托邦主义。

现代主义是由小批精英知识分子发动的, 对设计长期服务于权贵阶层的一种反动, 具有理想主义和乌托邦主义。虽不提倡为精英服务, 但提倡精英领导。

设计形式特征包括:

- 1、功能主义特征, 强调功能为中心, 不再以形式为出发点, 讲究效率、科学性。
- 2、提倡非装饰的简单几何造型, 受立体主义影响。具体特征表现:
  - A、六面建筑。
  - B、以柱支撑整个建筑的结构特征, 结果是幕墙架构的产生。
  - C、标准化原则。
  - D、反装饰主义立场。
  - E、中性色彩计划。
- 3、具体设计上重视空间, 特别是整体设计的考虑。
- 4、重视设计对象的费用和开支。

二战期间, 欧洲大批设计家流亡美国, 从而将欧洲的现代主义与美国丰裕的具体市场需求结合, 在战后造成空前的国际主义风格高潮, 现代主义逐渐变为了形式化的外壳, 走向了形式主义的道路。

其局限性在六七十年代受到质疑, 垄断的、近乎单调的风格受到挑战而产生了后现代主义、解构主义等。

2. 现代主义设计思想基础的形成

19 世纪末 20 世纪初, 世界各地, 特别是欧美国家的工业技术发展迅速, 新的设备、机械、工具不断被发明出来, 极大的促进了生产力的发展, 同时对社会结构和社会生活产生了很大的冲击。

针对工业技术带来的必然结果——工具、机械、设备的现代设计却没有得到相应的发展,这些技术的产品无论在使用功能上,外姓上还是安全性、方便性上,都存在众多的问题。

无论是英国、美国的“工艺美术运动”还是欧美的“新艺术”运动、“装饰艺术”运动,都不是解决问题的方法,它们的中心是逃避,甚至反对工业技术,反对工业化,反对现代文明。因此必须有新的设计方式出现,来解决新问题。

现代主义设计在 20 世纪形成,它的组成非常庞杂,既有实用主义、理性主义的内容,也有乌托邦主义的成分。

重要人物:勒·柯布西耶、沃尔特·格罗佩斯、密斯·凡德洛、弗兰克·赖特、阿尔瓦·阿图。奠定了现代设计思想的基础,影响到全世界设计的发展。

3. “五位大师”——勒·柯布西耶、密斯·凡德洛、格罗佩斯、阿尔瓦·阿图、弗兰克·赖特

勒·柯布西耶

法国现代主义建筑运动的杰出代表,20 世纪著名建筑师和设计艺术理论家,是现代主义的重要奠基人。

柯布西耶是现代主义大师中著书立说最丰富的一个。他的现代主义思想理论集中反映在它的重要论文集《走向新建筑》中代表了他的总体设计思想。这本著作的文章,前后跨越几十年,因此难免有些前后矛盾之处,内容也比较庞杂,但是在否定设计上的复古主义和折衷主义,在强调设计的功能至上方面,他的观点与格罗佩斯基本是一致的。

柯布西耶强调机械的美,高度赞扬飞机、汽车和轮船等新科技结晶。认为这些产品的外形设计不受任何传统式样的约束,完全是按照新的功能要求而设计成的,它们只受到经济因素的约束,因而,更加具有合理性。通过强调机械的重要,柯布西耶成为机械美学理论的奠基人。

他认为:“住宅是供人居住的机器,书是供人们阅读的机器,在当代社会中,一件新设计出来为现代人服务的产品都是某种意义上的机器”。它们的美学原则是独特的,并不跟随古典艺术的美学原则,只有面对这种新的社会状况,我们才能把握新的美学立场和美学原则,那就是代表二十世纪新时代的机械美学。

柯布西耶本人是非常矛盾的,他的观念和它的实践中存在大量的知识分子理性主义的成分,甚至是空想主义的,乌托邦式的,但他在现代主义设计运动刚刚萌芽时提出的这些重要见解,对于推动运动的整体发展,的确起到了非常重要的作用。

1. 设计理念

宣扬机械的美,认为住宅是居住的机器,现代化是几何精神。

2. 主要贡献

(1) 建筑五要素

- A. 底层透空
- B. 屋顶花园
- C. 自由空间
- D. 横向长窗
- E. 自由立面

(2) 城市规划设计思想。

核心内容是功能化和多元化的结合。他设计了许多城市规划方案，虽然大多没有付诸实施，但影响巨大。

3. 代表作品

萨伏伊别墅

朗香教堂（后现代隐喻、塑性建筑）

马赛公寓（表现主义手法）

勒·柯布西耶的建筑思想可分为两个阶段：

第一阶段：

50 年代以前是合理主义、功能主义和国家样式的主要领袖。以 1929 年的萨瓦伊别墅和 1945 年的马赛公寓为代表，许多建筑结构承重墙被钢筋水泥取代，而且建筑往往腾空于地面之上。

第二阶段：

50 年代以后勒·柯布西耶转向表现主义、后现代。朗香小教堂以其富有表现力的雕塑感和它独特的形式使建筑界为之震惊，完全背离了早期古典的语汇，这是现代人所建造的最令人难忘的建筑之一。

柯布西耶的家具设计

在家具设计中，勒·柯布西耶则以 豪华而舒适的钢管构架躺椅 著称于世，几乎成为 20 年代优雅生活的象征。

密斯·凡德洛

是现代主义建筑大师，奠定了明确的现代主义建筑风格，提出“少则多”(Less is more) 的原则，改变了世界建筑的面貌。

曾任工业同盟主席，后任包豪斯校长。

他终生追求所谓的单纯建筑，主张少则多甚至达到违反功能的地步，是国际主义产生的重要人物。

1929 年设计了巴塞罗那国际博览会的德国馆，他突出地运用了现代主义建筑的几乎全部基本特征，简单、功能主义、理性主义和减少主义的形式，加上为这个建筑设计的家具，特别是著名的现代主义经典椅子—巴塞罗那椅子，使密斯一举成名，成为世界公认的设计大师。巴塞罗那国际博览会的德国馆是密斯设计生涯上的重要转折点和里程碑。

1931 年担任包豪斯的第三任校长。他首先结束了学校长期受到泛政治思想干预的状况，努力把学校改造为一个单纯的设计教育中心。他认为只有建筑设计能够使设计教育得到健康的发展，因而这种以建筑为核心来凝聚其他专业的做法一直贯穿于密斯的任期中。

1938 年移居美国，任伊利诺理工学院建筑系教授。他通过自己一生的实践，奠定了明确的现代主义建筑风格，并影响了好几代的现代建筑师和设计师，很少有人对现代建筑的影响能够有他那么大。美国作家汤姆·沃尔夫曾在他的著作《从包豪斯到现在》中提到“密斯的原则改变了世界都会三分之一的天际线”这并不夸张，反映出了他的重要作用和影响。

1. 设计思想

A: “少即是多” (Less is more.)

B: 流动空间;

C: 好的功能就是美的形式;

“少即是多”——“少”针对当时建筑界流行的繁琐的古典装饰手法而提出，因其阻碍了建筑的工业化进程。“多”在大工业生产条件下可能被创造出来的建筑上简洁、丰富的效果，以及最大的使用空间。

“少即是多”的功能主义美学，最善于用钢架和玻璃表现技术的完美，是现代摩天大楼设计的开创者。

2. 代表著作

《两座摩天大楼》

《建筑与时代》

《建筑方法工业化》

《建筑箴言》

3. 代表作品

巴塞罗那奥运会德国馆

巴塞罗那椅

西格兰姆大厦

柏林国家美术馆

格罗佩斯

20 世纪最重要的设计家和设计教育的奠基人，参加组织了工业同盟，包豪斯的创办人。

他通过 60 年的努力，从德国的包豪斯到美国的哈佛大学，把设计教育，特别是建筑设计教育的现代主义、国际主义基础牢固的奠立起来，影响全世界。他的作用是很难简单的估量的。

他的思想历程很复杂，特别是在对机械的态度和政治立场上。他曾是贝伦斯设计事务所的一员，1911 年设计的法格斯工厂和 1914 年设计的德国工业同盟在科隆的建筑，为他赢得了国际声誉，成为德国当时最重要的建筑家之一。

在建筑上他提倡采用新结构、新材料为功能服务,具有鲜明的民主色彩和社会主义特征。其早期设计思想认为设计上的标准化原则会扼杀个人的创造性、造成单调的、无特点的作品。一战对他的影响很大,对机器的迷恋消失,非政治化变为具有社会主义立场的新人。

他希望艺术与手工业不是对立的,能通过教育改革将二者和谐的结合,强调工艺、技术和艺术的和谐统一。他一生为包豪斯花费了巨大的心血,希望将其通过设计改造世界的乌托邦思想通过创建包豪斯体现出来。

其著作《全面建筑观》强调建筑设计应该遵循以下原则:

- ①采用机械化手段批量生产价格低廉的为大众服务的住宅。
- ②主张“预制件”的建筑方式。
- ③强调功能第一,形式第二。
- ④反对装饰、反对复古。

其代表作有法古斯鞋楦工厂和包豪斯迪索校舍等。

阿尔瓦·阿图

现代主义建筑的奠基人之一,芬兰杰出建筑大师,与沃尔特·格罗佩斯、密斯·凡德洛、勒·科布西耶等等大师一样,是现代主义设计的重要奠基人。

人情化建筑理论的倡导者。

他代表了与典型的现代主义—国际主义风格不同的方向,在强调功能、民主化的同时,探索一条更加具有人文色彩、更加重视人的心理需求满足的设计方向。奠定了现代斯堪的纳维亚设计风格的理论基础,影响世界的设计发展,是当代最为重要的设计人物之一。

从许多方面来看,阿图的设计与科布西耶的设计恰恰相反:

他的作品具有轻松感、流畅感,与咄咄逼人、高度理性的科布西耶成为鲜明的对照。阿图一生都在寻求与现代世界的协调特征,而不是简单的创造一个非人格化的、非人情味的人造环境。他热衷于使用木料,因为他认为木料本身具有与人相同的地方—自然性的、温情的。

他对于“新艺术”运动的重要代表之一的比利时设计家亨利·凡德·威尔德非常推崇,他说:我的这个木结构是呈献给威尔德的,他是我们时代建筑的伟大先驱,是第一个在木结构技术上引起革命的人。他的自然风格被称为阿图主义,具有鲜明的个人和地区特征。复杂的木结构,风格高度统一 的风格,是典型的阿图设计特征。

1. 设计理论: (1) 信息理论 (2) 表现理论 (3) 人文风格

(1) 信息理论

设计具有信号特征和传递信息的功能。

(2) 表现理论

二战之后,现代主义设计走向衰落之后出现了表现主义特征。伊马特拉教堂,虽然具有明显的现代主义特征,但在顶部出现了象征性的塔楼,以及内部的十字架安放具有强烈的宗教色彩。

(3) 人文风格

注重环境与设计的关系，利用自然材料，创造接近自然的照明方式（顶部圆筒灯光），关注设计对人心理和生理的影响等都是阿图人文主义设计观的体现。

2. 主要贡献

A. 人文主义原则

他强调建筑应该具有真正的人情味。他的最大贡献在于对包豪斯、国际主义风格的人情化改良。

B. 对斯堪的纳维亚国家现代设计风格的影响。

一方面他是现代设计的重要奠基人之一。采用现代材料，比如钢管、水泥、平板玻璃等等，也采用了现代的建筑方法，比如预制件材料的组合拼装、玻璃幕墙结构等等。

另一方面又遵循了地区性、民族性的特点，广泛采用自然材料，如木材等等，讲究装饰性地使用结构部分，讲究材料所传达的人情味。他还广泛采用有机外型，从而改变了德国现代主义的单调、非人情化的风格，建立起既是现代的、又是民族的新有机功能主义风格。

C. 整体设计思想。

即要考虑建筑与自然环境，建筑与人的心理需求，建筑的局部空间及构件与整个建筑之间的协调关系。在现代主义普遍缺乏人情味的设计中独树一帜。

3. 代表作品

伊马特拉教堂

芬兰萨纳萨诺市政厅

弗兰克·赖特

美国现代主义先驱，是 20 世纪美国最重要的建筑师之一，在世界上享有盛誉。赖特师承著名建筑师沙里文。对现代建筑有很大的影响，但他的建筑思想和欧洲新建筑运动的代表人物有明显的差别，他走的是一条独特的道路。被誉为美国本土建筑的开创者，是西方现代主义建筑美学思想最重要的代表人物之一。

一. 设计理念

从自然主义、有机主义、中西部草原风格、现代主义，到完全追求自己热爱的美国典范，每一个时期都对世界建筑界造成新的影响和冲击。

1. 有机建筑

建筑是自然的、真实的。设计要自内而外的进行，要突出建筑形象的内涵，要与周围环境密切结合，要表现材料本身质感。总之，建筑的结构、材料、建筑的方法融为一体，合成一个为人类服务的有机整体。因此，他反复强调的有机设计其实就是指这个综合性、功能主义的含义。

赖特信仰:真诚、纯朴的设计理念,认为“土生土长是所有真正艺术和文化必要的领域”。

有机建筑提出 六个原则:

- 1) 简练、艺术性的检验标准;
- 2) 建筑设计应该风格多种多样,好像人类一样;
- 3) 建筑应该与它的环境协调,他说:“一个建筑应该看起来是从那里成长出来的,并且与周围的环境和谐一致。”
- 4) 建筑的色彩应该和它所在的环境一致,也就是说从环境中采取建筑色彩因素;
- 5) 建筑材料本质的表达;
- 6) 建筑中精神的统一和完整性。

他的有机建筑的观点并不是呆板的,而是充满了灵活性的方法。他曾经表示他喜好用钢筋混凝土仿照植物的结构来设计建筑,结构中间是一个树干(trunk),深埋在地下,每层楼好像是在树干上长出来一样,层层加上,阳光从上至下穿过天窗进入室内,造成自然照明的感觉,日光与月光都有类似的效果。他称这为有机建筑。

2. 草原式风格

- (1) 注意环境与建筑的关系,形成和谐的整体空间。
- (2) 注意室内空间的舒展、自由、被分割的小空间互相流动,可以自由开合。
- (3) 适当保留自然材料,以取得与室内环境的协调。
- (4) 室内陈设偏于低层布局。天花板较低,并略有倾斜,室内有亲和感、安全感。

二. 主要贡献

对于传统的重新解释,对于环境因素的重视,对于现代工业化材料的强调,特别是钢筋混凝土的采用,和一系列新的技术(比如空调的采用)。他为以后的设计家们提供了一个探索的、非学院派和非传统的典范,他的设计方法也成为日后新探索的重要借鉴。

1. 理论上

继承发展了路易斯·沙利文的设计艺术理论思想,并有所创新,明确提出了“有机建筑”理念。

沙里文曾经多次提到他对于功能与形式的看法,他说:形式追随功能。赖特后来发展了这句话:功能与形式是一回事,表明了他的功能主义的立场:认为功能与形式在设计中根本不可能完全分开。

2. 实践上

打破了把建筑单纯封闭为六面体的传统观念,主张空间可以内外贯穿,自由划分。

他设计的内容从私人住宅到商业中心、从建筑到家具,从社区规划到都市设计,可以说无所不包;他的设计具有相当大的个人表现成份,与当时领导世界设计主流的现代主义、新建筑、国际主义风格大相径庭。

三. 代表著作及作品

1. 代表著作

《有机建筑》

《消逝的城市》

《机器的工艺美术》

2. 代表作品

流水别墅

古根海姆美术馆

日本东京帝国饭店

4. 德国工业同盟

1907年, 穆特修斯、贝伦斯等成立了德国第一个设计组织—德国工业同盟, 这个组织旨在提高工业产品的质量, 公开追求商业目的, 奠定了德国产品重质量的传统, 可以说标志着德国现代主义运动的发轫。也是包豪斯的前身。

一. 工业同盟宗旨

由纽曼起草:

- 1、提倡艺术、工业、手工业结合。
- 2、主张通过教育把不同设计综合, 提高德国设计水平。
- 3、强调走非官方的路线。
- 4、大力宣传功能主义和承认现代工业。
- 5、坚决反对任何装饰。
- 6、主张标准化、批量化生产。

二. 作用和影响

1. 影响和培养了一代新人。如格罗佩斯、凡德洛、科布西耶等现代主义重要人物。
2. 在德国国内, 首创了工业设计的活跃局面, 奠定了工业设计的发展基础。确立了工业设计的基本理论, 真正预示了设计艺术新时代的来临。
3. 从世界意义上讲, 德国工业同盟影响了英国、瑞典、丹麦等许多国家在1911-1915年相继成立了类似组织, 使工业设计在欧洲各地开展起来。

三. 主要人物

一. 赫尔曼·穆特修斯

奠基人和活动开创者, 德国现代设计艺术的前驱。

理论思想:

强调客观主义、机器风格、标准化;

主张设计艺术应追求目的，讲究实用功能、成本核算，宣传功能主义。

二. 彼得·贝伦斯

新建筑运动的早期领袖，德国现代主义设计艺术的先驱，“青年风格”代表人物之一。他为德国通用电器公司做出了世界上第一个企业形象设计，并设计了透平机工厂厂房，在现代主义建筑设计中具有里程碑的意义。

1. 设计思想

从功能出发，基本抛弃了繁琐的装饰，强调简洁、功能良好的外形和结构。在注重功能与技术表现的基础上，追求设计形式的简约。

2. 主要贡献

- A. 在产品设计上大胆采用新技术、新材料，以标准化为基础，实现批量化生产。
- B. 为通用公司进行了一些列设计，包含了现代企业形象策划理念。
- C. 在建筑设计上，摆脱传统建筑形式，创造性采用了新技术、新材料，为现代建筑树立了典范。
- D. 培养了现代设计艺术的三巨头：格罗佩斯、密斯·凡德洛、科布西耶。

5. 荷兰“风格派”

荷兰风格派是一些艺术家、设计家在 1917 到 1928 年之间组成的松散团体，也是现代主义重要的组成部分。他并不具有完整的结构和宣言，同时也与包豪斯等艺术、设计院校完全两样。

主要组织者是杜斯伯格，而维系此集体的中心是《风格》杂志。唯一能够展示风格派风格的展览是 20 世纪 20 年代中期在巴黎举行的展览。

风格派努力把设计、艺术、建筑作为一个有机整体。强调合作，强调联合基础上的个人发展，强调个人、集体的平衡。各部件通过立柱的联系组成新的、有意义的、理想主义的结构是风格派的关键。但它实践中矛盾冲突不断，造成了风格派的早期分裂。代表人物有杜斯伯格、蒙德里安等。

一. 思想来源

“风格派”深受斯宾塞哲学的思想影响，把几何学作为造型基础，追求造型的普遍性，如同自然规律一样。他们的艺术和设计完全是抽象的，排斥一切写实的东西。蒙德里安在他的作品中，色彩只有红、黄、蓝三原色，造型只运用水平直线和垂直线。这种造型观念很快扩展到了家具、室内设计和建筑上去，对建筑形式的发展起到了巨大的推动作用。

二. 设计思想

- 1. 坚持艺术、技术、设计艺术的社会作用。

2. 认为普遍性和特殊化，个人和集体之间有一种平衡。
3. 对改变机械主义，以及新技术在设计艺术中的作用，有一种浪漫主义和乌托邦色彩。
4. 坚信艺术和设计具有改变未来的力量，具有改变个人生活和生活方式的力量。

三. 风格特征

设计上，追求一种终极的、纯粹的实在，追求以长和方为基本母体的几何体，把色彩还原为三原色，界面变成直角、光滑、无装饰，用抽象的比例和构成代表绝对的、永恒的客观实际。

四. 代表人物

1. 杜斯伯格

“风格派”的理论奠基人，著名画家、设计师、诗人和美学理论家。

设计思想：

- 1、剥除传统设计因素，变为基本几何结构单体。
- 2、将几何单体组合成简单的结构，而各单体之间仍具有相对独立性和可视性。
- 3、对非对称性的研究与运用。
- 4、反复运用纵横几何结构和基本原色、中性色。

20 年代末，杜斯伯格开始主张“少风格”，日益深入到减少主义的简单几何结构、中性色彩计划中，全力研究新的国际主义。从这一点来说，他逐渐成为世界国际主义设计运动的一个精神和思想的奠基人之一。

2. 蒙德里安

把元素分化到无与伦比的水平，纯粹的水平线、垂直线以及交叉的原色构图，把风格派的艺术语言利用的淋漓尽致。

代表作：非对称性绘画《红、黄、蓝》。

3. 里特维尔德

“风格派”设计师，出色的将蒙德里安的原理运用到家具和建筑设计上，所有的设计都力求以最简单的手段来强调设计对象各部件之间线、量和空间的组合。

代表作品：

红蓝椅子

施罗德住宅

五. 作用影响

“风格派”对世界现代主义的风格形成起了很大的影响作用，它简单的几何形式，中性色为主的几何色彩，以及立体主义造型和理性主义特征在两次世界大战之间成为国际主义风

格的标准符号。

6. 俄国构成主义

构成主义 (Constructivism) 又称“结构主义”，是现代西方艺术流派之一，发源于立体主义。最早出现在雕塑领域，而后发展到绘画、戏剧、音乐、建筑设计、产品设计等广泛领域。

俄国构成主义运动是十月革命后在一批先进知识分子中产生的一次前卫艺术运动。由于受到斯大林的扼杀而没有达到德国现代主义的影响，俄国构成主义热衷于科学技术，把结构当作建筑设计的起点，以此作为建筑表现的中心，这个立场成为现代主义建筑的基本原则。构成主义强烈提出设计为政治服务，为无产阶级和无产阶级国家服务，旗帜鲜明，是设计史和艺术史少有的现象。

俄国设计家开始探索的最早的建筑方案是塔特林的第三国际塔，它的象征性比实用性更加重要。1919 年马列维奇、李西斯基组成了“宇诺维斯”，对荷兰风格派产生了直接的影响。1925 年成立的当代建筑家联盟是将构成主义观点传播到欧洲的重要前卫设计团体。

代表有维斯宁，他设计的人民宫是构成主义最早的设计专题，还有国家电报大楼也极具特点。另外俄国的纪录电影作为构成主义的一部分对西方也影响很大，塑造了不同于好莱坞的风格，代表作品《战舰波将金》。

真正变成建筑现实的俄国构成主义建筑还是梅尔尼科夫在巴黎世博会上的苏联展览馆大厦。后期构成主义基本集中在城市规划上，突出人物有谢门诺夫等，他们在很大程度上与科布西耶的理想主义规划相似，提出了放射性设计规划和线性规划的城市规划方式，作品有共产主义卫星红城等。

一. 设计思想

1. 标榜艺术的思想性、形式性、民族性。
2. 认为技术和艺术不可分，“结构”是设计的出发点，这一观点成为现代主义设计特别是建筑设计的起点，也是构成主义对包豪斯影响的主要表现。

二. 风格特点

用非具象的简单造型，如圆、矩形、和直线，利用新技术、新材料来探讨“理性主义”。研究建筑空间，采用理性的结构表达方式，对于表现的单纯性，摆脱代表性之后自由的单纯结构和功能表现进行探索，以结构的表现为最后终结。

三. 构成主义的影响

以结构为设计出发点,通过抽象手法,探索事物的实用性,以及新技术条件下产品设计和
技术如何结合的新问题,对新设计语言的产生和现代工业设计的发展具有革命性影响。
1921 年,通过杜斯伯格传到包豪斯,掀起了一场构成主义运动。对于扭转伊顿的神秘主义
和建立包豪斯构成教育体系有着至关重要的作用。比“风格派”更加贴近社会实际,具有更
坚实的社会生活基础。当然,构成主义也有某种乌托邦的色彩和庸俗的社会学色彩,与当时
俄国工业环境不相适应,受到了众多的批评。

第六章 包豪斯

框架体系

1. 包豪斯
2. 包豪斯的设计艺术教育体系

1. 包豪斯

“BauHaus”这个词是由德语动词“bauen”建筑和名词“haus”组合而成,粗略地理解
为“为建筑而设的学校”反映了其创建者心中的理念。

包豪斯是 1919 年在德国成立的一所设计学院,也是世界上第一所完全为发展设计教育
而建立的学院。这所由格罗佩斯创建的学院集中了 20 世纪初欧洲各国对于设计的新探索和
试验成果,并加以发展成为集欧洲现代主义运动的大成的中心,把欧洲的现代主义设计运动
推到了一个空前的高度,奠定了现代设计教育的结构基础和工业设计的基本面貌。

成立宗旨:

- 1、确立建筑在设计论坛上的主导地位。
- 2、把工艺技术提高到与视觉艺术平等的位置,从而削弱传统的等级划分。
- 3、响应了 1907 年建于慕尼黑的“德国工业同盟的信条,即”通过艺术家、工业家和手工业
者的合作而改进工业制品。

包豪斯经历格罗佩斯、迈耶、密斯三个不同阶段,造成了包豪斯兼具理想主义的浪漫、
共产主义的政治目标、实用主义和严谨的工作方法,精神内容极其丰富和复杂。从长远影响
看,奠定了现代主义设计的观念基础,建立了现代主义设计的欧洲体系原则。它建立的以观
念为中心、以解决问题为中心的设计体系与美国以改形设计为中心的设计体系形成对立。

而后来包豪斯大批人员移居美国,将包豪斯体系的部分内容和美国的商业体系相结合,
形成战后美国版本的国际主义风格,形式主义加大,商业味道浓重,理想主义内核消失,遭
到理论界的批判。

成功：创造了新的设计语言。

失败：没有把商品推向市场。

格罗佩斯创立包豪斯的初期目的是要建立一个非机械化的、比较人格化的、追求中世纪行会的友好合作精神的艺术设计学院，达到他个人进行微型社会实验的目的。

包豪斯早期目的是社会的、乌托邦式的，而不仅仅是设计的。早期包豪斯与中期包豪斯在基本观念上有巨大的本质区别，真正对世界产生巨大影响的是中期的思想和实践。大约从1923 年期学院开始走向理性主义，开始强调为大工业生产的设计，原来那种个人的、行会式的浪漫主义色彩逐渐消失。

社会背景：

1. 大工业中艺术和技术对峙非常严重。
2. 大工业的发展急需建立新型的设计艺术教育机构。
3. 第一次世界大战后德国面临重建任务。

包豪斯的三个发展阶段：

第一阶段(1919--1925 年)魏玛时期

格罗佩斯(Walter Gropius, 1883-1969)任校长，提出“艺术与技术的新统一”的崇高理想，肩负起训练二十世纪设计家和建筑师的神圣使命。他广招贤能，聘任艺术家与手工匠师授课，形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

第二阶段(1925-1932 年)迪索时期

包豪斯在德国迪索重建，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。这个时期是其高峰时期。1928 年格罗佩斯辞去包豪斯校长职务，由建筑系主任汉内斯·迈耶(Hannes Meyer, 1889-1954)继任。这位共产党员建筑师将包豪斯的艺术激进扩大到政治激进，从而使包豪斯面临着越来越大的政治压力。最后迈耶本人也不得于1930 年辞职离任，由密斯·凡·德洛(Mies Van de Rohe, 1886-1969)继任。接任的密斯面对来自纳粹势力的压力，竭尽全力维持着学校的运转，终于在1932 年10 月纳粹党占据迪索后，被迫关闭包豪斯。

第三阶段(1932-1933 年)柏林时期

密斯·凡·德洛将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中试图重整旗鼓，由于包豪斯精神为德国纳粹所不容，面对刚刚于1933 年正式上台的纳粹政府，密斯终于回天无力，于该年8 月

宣布包豪斯永久关闭。1933 年 11 月包豪斯被封闭，不得不结束其 14 年的发展历程。柏林时期仅有 6 个月的时间。

设计思想：

1. 强调艺术与技术的统一。
2. 主张设计的目的是功能，而非产品。
3. 认为设计必须遵循自然和客观法则进行。

包豪斯的主要成就和影响：

1. 包豪斯打破了将“纯粹艺术”与“实用艺术”截然分割的陈腐落伍教育观念，进而提出“集体创作”的新教育理想。
2. 包豪斯完成了在“艺术”与“工业”的鸿沟之间的架桥工作，使艺术与技术获得新的统一。
3. 包豪斯接受了机械作为艺术家的创造工具，并研究出大量生产的方法。
4. 包豪斯认清了“技术知识”可以传授，而“创作能力”只能启发的事实，为现代设计教育立下良好的规范。
5. 包豪斯发展了现代的设计风格，为现代设计指示出正确方向。

一直被称为 20 世纪最具影响力也最具有争议的艺术院校，在当时它是乌托邦思想和精神的中心。它创建了现代设计的教育理念，取得了在艺术教育理论和实践中无可辩驳的卓越成就。包豪斯的历程就是现代设计诞生的历程，也是在艺术和机械技术这两个相去甚远的门类间搭建桥梁的历程。

2. 包豪斯的设计艺术教育体系

包豪斯完全是根据格罗佩斯的主张建立起来的。他坚决反对技术与艺术的分离，主张艺术家、建筑家、技术人员应该充分合作，抛弃纯理论知识的教学方法，主张“艺术与技术”、“教学与实践”相结合的教育制度。包豪斯以前的设计学校，偏重于艺术技能的传授，如英国皇家艺术学院前身的设计学校，设有形态、色彩和装饰三类课程，培养出的大多数是艺术家而极少数是艺术型的设计师。包豪斯为了适应现代社会对设计师的要求，建立了“艺术与技术新联合”的现代设计教育体系，开创类似三大构成的基础课、工艺技术课、专业设计课、理论课及与建筑有关的工程课等现代设计教育课程，培养出大批既有美术技能、又有科技应用知识技能的现代设计师。

包豪斯的整个教学改革是对主宰学院的古典传统教育进行冲击，提出“工厂学徒制”。

整个教学历时三年半,最初半年是预科,学习“基本造型”、“材料研究”、“工厂原理与实习”三门课,然后根据学生的特长,分别进入后三年的“学徒制”教育。合格者发给“技工毕业证书”。然后再经过实际工作的锻炼(实习),成绩优异者进入“研究部”,研究部毕业方可获得包豪斯文凭。学校里不以“老师”“学生”互相称呼,而是互称“师傅”、“技工”和“学徒”。所做的东西既合乎功能又能表现作者的思想——这是包豪斯对学生作品的要求。其教学强调直接经验。包豪斯的主要课程一直处于变化发展中。

包豪斯的重要改革:

- 1、强调集体工作方式。用以打败艺术教育的个人藩篱,为企业工作奠定基础。
- 2、强调标准。用以打破艺术教育早成的漫不经心的自由化和非标准化。
- 3、设法建立基于科学基础上的新的教育体系。强调科学的、逻辑的工作方法和艺术表现的结合。

(以上几个要点,已经将教学的中心从比较个人的艺术型教育体系转移到理工型体系的方向上来了)

4、把设计一向流于“创作外型”的教育重心转移到“解决问题”上去。因而设计第一次摆脱了玩形式的弊病,走向真正提供方便、实用、经济、美观的设计体系,为现代设计奠定了坚实的发展基础。

5、在比利时设计家亨利·凡·德·威尔德的试验基础上,开创了各种工作室,如金、木、陶瓷、纺织、摄影等。

6、创造了“基础课”。在此以前是没有所谓基础课之设的。1920年由包豪斯重要教员、色彩专家约翰尼·伊顿创立。

专题:

包豪斯对我国当今设计教育具有启发性意义

就是要以社会需要为导向,确立教育教学理念,构建教学、研究、实践三位一体的设计教育模式。正如格罗佩斯所言:“美的观念随着思想和技术的进步而改变……真正的传统是不断前进的产物,它的本质是运动的……”

反观目前国内设计教育还普遍存在一些弊端,如大多数设计院校都还没有条件在教学中加入社会的实践教学,都无法真正地进行社会实践活动,大多只是“纸上谈兵”,学生在很多情况下只是“闭门造车”,拼凑一个设计作品,不能参加实践性很强的项目,只注重表面的形式,而不考虑实际功能。

教师教授的内容和学生的研究课题大都是陈旧案例或凭空想象,研究只能是停留在一种假想的境界,即使在学校搞出几件实物,也大多属于“蜻蜓点水”,并没有在生产和消费环节接受考验,这与社会对人才的需求相差甚远。

随着工业化社会进程的加快以及全球信息化社会的来临,设计在经济发展及社会进步中

的重要地位已经确立。艺术设计教育的课程设置必须兼顾到从产品生产、销售、消费到社会服务的各个环节,直至作为产品生产的最终服务对象——人的需求变化、社会发展的变化及生态环境的变化等等。

在设计多元发展的今天,研究包豪斯的设计教育思想,对探讨中国特色设计教育的发展规律,有着积极的现实意义。

第七章 工业设计的兴起

框架体系

1. 芝加哥学派
2. 欧美设计师之间区别
3. 美国现代设计运动
4. 流线型设计
5. 有计划废止制度
6. 样式主义

1. 芝加哥学派

在欧洲的“新艺术运动”传入美国之前,19世纪70年代美国建筑界就出现了一个重要的设计流派——芝加哥学派,它以大胆的现实主义态度和符合工业化时代精神的设计艺术理念,在设计史上占有重要地位,尤其是在高层建筑的发展上做出了卓越贡献。

芝加哥学派在美国的发展史美国的文化环境和偶发的机会共同促成的。1871年芝加哥一场大火,将市区8万平方公里的建筑夷为灰烬,市区急需重建。以路易斯·沙利文为代表的芝加哥学派作为首批商业建筑设计师,恰恰迎合了当时的实际情况。

1. 风格特征

- (1) 注重内部功能,大胆采用新材料。
- (2) 强调结构的逻辑表现。
- (3) 立面简洁、明确。
- (4) 采用整齐排列的大片玻璃窗,突破了传统建筑的沉闷之感。
- (5) 形式服从功能。

2. 代表人物

路易斯·沙利文

芝加哥学派代表人物,在理论和实践上都有非常高的造诣,是著名建筑设计师和建筑理论家。

(1) 建筑理论

A. 形式服从功能

B. “有机建筑”——建筑的整体和细部、形式和功能的有机结合，还应考虑社会和技术因素。

C. 高层建筑三段法——基座部分、最高的出檐楼阁以及它们之间的很多标准层。

(2) 代表作品

保证大厦、信托银行大厦

3. 芝加哥学派的贡献

(1) 建筑材料上，大胆采用新材料。

(2) 在建筑形式上，大胆采用钢架结构的高层建筑形式。

(3) 在建筑理念上，追求“形式服从功能”。

作为最早解决高层办公建筑设计的芝加哥学派，树立了高层建筑早期造型基本风格，设计艺术理念上谋求艺术与技术的有机结合，给后来的现代主义建筑奠定了理论和实践基础。但由于美国长期的文化自卑心理，芝加哥学派一直未得到重视，直到 20 世纪初其价值才被欧洲人重新发现。

2. 欧美设计师之间区别

	欧洲	美国
设计理念	形式追随功能	形式追随市场
设计领域	以建筑设计为中心	开发新兴工业产品
方式	理论探讨	设计实践
设计经历	建筑设计师	与市场相关行业的设计师
	1. 受过高等教育、具有坚实专业基础； 2. 有长期建筑设计经验； 3. 以研究设计的社会功能为目的； 4. 注重理论研究、讲究设计哲学； 5. 追求文化品位、长期效益和责任感；	1. 各行各业、参差不齐 2. 大多没有正式高教文凭 3. 设计对象复杂 4. 以设计生意为目的 5. 注重实用、灵活、讲究经济效益 6. 追求商业效益、短期的市场促销结果。

3. 美国现代设计运动

美国的设计运动沾满了实用主义的商业气息,市场竞争机制在发展美国设计中起到了决定性作用。缺乏欧洲现代主义设计的那种学术味和知识分子理想主义成分,而美国的商业背景使其设计得到比欧洲更加具体、范围更加广泛的发展。

与欧洲设计相比,美国设计往往时间短、效率高,缺乏认真的社会因素思考,而长于市场竞争。从设计实用性来说,比欧洲同行发达、灵活得多。在设计观念上他们又显得浅薄。但是通过他们的努力,真正把工业设计扎扎实实扎入工业企业界。在战后欧洲的设计观念和美国的市場结合后,形成了国际主义设计运动。

强烈的竞争是美国现代设计的发轫点,美国最为突出的贡献就是发展了工业设计并使其职业化。美国工业设计的奠基人有提格、罗维和德莱佛斯等。

一、芝加哥学派

美国的路易斯·沙利文(Louis Sullivan, 1850-1924),提出“有机建筑”,影响了赖特。其重要思想是:“形式服从功能”。(Form follows function)同时,也追求高层建筑风格。代表作是1899-1900年建造的芝加哥市百货大楼。

二、有机建筑学派

美国的弗兰克·赖特(Frank Lloyd Wright, 1869-1959)——与德国沃尔特·格罗皮乌斯(代表理性主义)、密斯·凡德罗(代表结构主义)、法国勒·柯布西埃(代表功能主义)并称为20世纪前期的建筑四杰。

赖特曾经学于沙利文。早期作品是草原式。提倡“一座由内相外展开的建筑物与它的周围环境是相融的”,这种建筑设计原则是:由家居具体功能和自然环境决定建筑物的个体特征,不采用城市工业化建造方法,而使用天然材料,创造与环境连成一片的流动空间。

赖特认为现代建筑是有机整体。代表作1936年设计的“流水山庄”(考夫曼府邸,位于宾西法尼亚)、纽约第五大街的古根汉姆博物馆(1943-1959年螺旋形圆筒大厅)。

三、工业设计的职业化

(一)、社会变革带来的社会分工

阿尔文·托夫勒在《第三次浪潮》一书中分析的十分好,认为人类生产技术的进步使人们的社会生活发生巨变,人的角色也发生转化。

手工业时代,人们的设计活动和生产活动基本上是联合在一起的,符合自然经济的自己自足的生活方式和生活要求。很少一部分人是以来市场为生的,大部分人生活是在市场之外的。

到了工业革命之后,机械化、标准化、批量化的生产方式使社会分工日趋明显。设计、生产、消费分成各自独立的部分。设计的目标逐渐趋向于生产为大众服务的工业产品,并满足生产商的经济利益。这使得专门化的设计师出现。

（二）、美国工业设计的职业化

设计的职业化是在美国发达的市场经济条件下发展起来的。

第一次世界大战的爆发为美国军事和经济扩展提供良好的机遇。到 1918 年，美国的市场已经空前繁荣。尤其汽车、电器等工业消费品的生产发展迅速，政府也给予很大的支持。美国企业开始进入批量化生产阶段。科学管理，批量化生产，流水线作业。汽车的生产是典型的例子。

汽车首先是在德国发明的，但却是在美国首先获得辉煌的发展。美国的亨利·福特把人们带入一个汽车时代。

关于福特：1908 年设计出“T”型车，销量巨大，占领美国市场，并很快进入欧洲市场。使各国的标准化生产意识加强。（卖方市场）

1927 年前后，美国出现经济危机，直到 1933 年，罗斯福推行新政后，经济才有所好转。这成为美国现代设计新的出发点。为了适应市场需要，美国的企业逐步建立专门负责产品设计的部门。形成企业内部设计机构。同时，社会上也出现设计事务所，专门为满足客户的要求进行产品、包装、宣传、标志、企业形象等设计活动。美国的职业设计师就是在这时成长起来的。这些设计师没有受到传统文化的束缚，生长在商业社会里，基本上没有受到严格的高等教育，是从设计舞台、橱窗、标志、广告这些活动中拼搏出来的。

企业中设计部门的形成

美国的工业设计活动一部分以独立的工业设计事务所开展，而另一个重要发展就是大企业中设计部门的建立，日后成为一种特定的设计职业模式。

美国人把外型设计看作销售的必要手段，称为式样化。最早成立设计部的是通用汽车公司。工业设计的职业化

工业设计作为一个独立的学科和作为一个职业的形成始于二战后。

自从 1945 年以来工业设计首先在发达国家中逐渐成为一门独立的职业，特别是 60 年代以后，工业设计在美国、西欧已经成为企业运作的一个有机组成部分。

50 年代开始，在美国和西欧的一些大企业中工业设计经历了职业化的过程。

工业设计的基本作用

- 1) 工业设计可以作为企业在决定生产的产品类型、可以开拓的新产品、可以开拓的新产品线时的重要步骤和方法，因此，工业设计是企业在拟定市场政策时的重要协助手段；
- 2) 工业设计可以通过使工业产品对顾客具有更大的吸引力来刺激市场容量，开发潜在市场。也就是说，工业设计可以创造新的市场。

设计师与旧式手工匠人的区别：

匠人无需与其他部门进行联系与沟通，也无需合作，工作性质比较单纯和个体化，他们既是设计者也是生产者和销售者；而工业设计师则牵涉到许多部门的通力合作，而工业设计还是市场组合的一个有机组成部分。

工业设计制度化改革的进程

1. 荷兰荷兰飞利浦公司
2. 意大利奥利维蒂公司
3. 法国设计状况
4. 工业技术发展对工业设计的影响

四、职业设计师的出现——四个代表人物

(1) 瓦尔特·提格 (Walter Darwin Teaque, 1883-1960)

提格是美国最早的职业工业设计师之一，并是一位非常成功的平面设计家。他的设计生涯与世界最大的摄影器材公司——柯达公司有非常密切的关系。

20 世纪 20 年代，瓦尔特·提格开始进行产品设计。

主要贡献：

- A. 柯达相机、包装，“班腾”相机。
- B. 30 年代，美国波音 707 客机内部设计。造型简洁、结构合理，考虑与人体结构关系，是最早考虑人体工学在设计中应用的设计师。
- C. 《今日设计——机械时代的设计程序》，最早关于现代工业设计产品的程序和方法。

1927 年为美国的柯达公司设计照相机包装。

1928 年设计“名利牌柯达照相机” (Vanity Kodak)。

1936 年为柯达公司设计“班腾”照相机。外型简单，结构合理，这是最早的便携式相机，相机的基本部件压缩到基本的地步，为现代 35 毫米相机提供了一个原型与发展基础。他与技术人员密切合作，善于利用外型设计的美学方式来解决功能与技术上的难点，这是美国工业设计师的一个重要特点。提格发展了一套设计体系，为企业开发整个产品系列的设计，这种设计方式使他成为早期美国最为成功的工业设计师之一。

二战后，担任该公司的设计总顾问。20 世纪 30 年代，他的设计形成自己的体系。1955 年，提格的设计公司与波音公司设计组合作，共同完成了波音 707 大型喷气式客机的设计，使波音飞机不仅有很简练、极富现代感的外形，而且创造了现代客机经典的室内设计。按照人机工程学原理进行设计。还有亨利·德雷福斯、雷孟德·罗维等参与了设计。

(2) 雷蒙·罗维 (Raymond Loewy, 1889-1986)

法国人，美国早期重要的设计大师，他是美国工业设计的重要奠基人之一。一生从事工业产品设计、包装设计及平面设计（特别是企业形象设计），参与的项目达数千个，从可口可乐的瓶子直到美国宇航局的“空中实验室”计划，从香烟盒到“协和式”飞机的内舱，所设计的内容极为广泛，代表了第一代美国工业设计师无所不为的特点，并取得了惊人的商业效益。

1929 年，在纽约第十二大街开设自己的设计事务所——雷孟德·罗维事务所。在 20 世纪 30 年代开始设计火车头、汽车、轮船等交通工具，引入了流线型特征，从而引发了流线型风格。

他把设计高度专业化和商业化，使他的设计公司成为 20 世纪世界上最大的设计公司之一。他是使工业设计成为受尊重职业的主要人物。

他设计的转折点是 1929 年为客户重新设计复印机。为西尔斯百货公司设计的冷点电冰箱奠定了现代电冰箱的基本造型。

他的设计有不少具有人情味，使他成为当时比较少有的既有工业化特征又有人情味的设计家之一。他是一个直觉敏锐的设计大师，而没有多少理论的探索，从来没有企图建立自己的设计体系或设计学派，体现出高度的美国实用主义特色。

罗维是一个高度商业化的设计家，最重要的不是设计哲学、设计观念，而是设计的经济效益（“最美的是销售上涨的曲线”）。他的设计事务所到 80 年代成为世界经济实力、经济收益最好的，也是最大的独立设计公司。其设计公司的发展过程，其实很代表美国工业设计的发展方式：高度与市场结合的促销方式。

罗维对于美国的工业设计发展起到非常重要的促进作用，成为美国工业设计发展的标志性人物。代表作有可口可乐玻璃瓶、灰狗汽车、克莱斯勒汽车等。

罗维一生有无数殊荣，1949 年，他是第一位被《时代》周刊作为封面人物采用的设计师。罗维对于美国工业设计的发展起到了非常重要的促进作用，他漫长的工作生涯，他的敬业精神，他对于设计界的形象，特别是他自己公司的形象和他个人形象锲而不舍的推动，都立生了非常重要的影响。

他的一生，是美国的工业设计开始、发展，到达顶峰和逐渐衰退的整个过程的缩影和写照。罗维实用主义的基本原则：

简练，容易维修和保养，典雅美观，使用方便，经济耐用，通过产品形状表达使用功能。

主要贡献：

- A. 流线型的运用。
- B. 企业统一形象设计。
- C. 使设计成为一门独立的学问。

罗维以及其事务所的主要设计项目如下：

- 1、1929 年，英国企业家格斯特纳委托他进行复印机的新设计，获得的成功具有转折性意义。
- 2、1933 年，接到西尔斯·罗布克百货公司、宾夕法尼亚铁道公司、灰狗长途汽车公司的设计委托。
- 3、20 世纪 30 年代为可口可乐公司进行系列设计：瓶子、标志、标签等。可口可乐标志成为和基督教的十字架、伊斯兰教的新月标志、纳粹党的万字标志被认为是世界四大著名标志设计。
- 4、1935 年设计西尔斯百货公司设计

（3）德莱佛斯（Henry Dreyfess, 1903-1972）

德莱佛斯的职业背景是舞台设计，1929 年改变专业，建立了自己的工业设计事务所。

德莱佛斯的一生都与贝尔电话公司有密切的关系，是影响现代电话形式的最重要设计师。

德莱佛斯 1930 年开始为贝尔设计电话机，1937 年提出听筒与话筒合一的设计。在与贝尔的长期合作中，他设计出一百多种电话机。德莱佛斯的电话机因此走入了美国和世界的千家万户，成为现代家庭的基本设施。

德莱佛斯的一个强烈信念是设计必须符合人体的基本要求。他认为适应于人的机器才是最有效率的机器。他多年潜心研究有关人体的数据以及人体的比例及功能。这些研究工作总结在他于 1961 年出版的《人体度量》一书中，从而帮助设计界奠定了人机工程学这门学科。他的研究成果体现于他为约翰·迪尔公司 1955 年以来开发的一系列农用机械之中，这些设计围绕建立舒适的、以人机学计算为基础的驾驶工作条件这一中心，创造了一种亲切而高效的形象。

(4) . 诺曼·盖茨

流线型设计艺术风格的倡导者。通过他的设计，流线型风格得以发展和普及。他的设计非常具有理想主义色彩。

主要贡献：

- A. 1932 年，设计了一款流线型的具有未来主义色彩的双层公共汽车。
- B. 1939 年，纽约世博会，盖茨设计了通用汽车公司展览馆，充分体现了未来主义思想，设计的未来城市，以及交通系统，受到好评。
- C. 专著《地平线》，全面阐述了他的未来主义设计艺术思想和美学原则。

五. 二战后的美国设计事务所和设计师

1. 沙里宁 (Eero Saarinen, 1910–1961)

沙里宁是美国著名建筑设计师和工业设计师，生于芬兰的克柯鲁米，早年便显露出设计天才，1922 年获瑞典火柴盒设计第一名，1923 年 4 月随父移民美国，定居底特律，毕业于耶鲁大学建筑系。1940 年和伊姆斯设计的椅子获得了美国纽约现代艺术博物馆举办的国际现代家具设计比赛大奖。

20 世纪 40 年代沙里宁与诺尔公司合作从事家具设计，代表作有 71 号玻璃纤维增强塑料模压椅、胎椅、耶金香椅等，这些作品都体现出有机的自由形态，而不是刻板、冰冷的几何形，被称为有机现代主义的代表作，成了工业设计史上的典范，至今仍广为流传和使用。

沙里宁在建筑上的代表作有杰佛逊纪念碑，耶鲁大学溜冰场、莫斯与斯泰尔学院、美国驻英大使馆、美国驻挪威大使馆、密尔沃基战争纪念馆、哥伦比亚广播公司大楼、环球航空公司候机楼等。

2. 伊姆斯 (Charles Eames, 1907–1978)

伊姆斯是美国最杰出、最有影响的少数几个家具与室内设计大师之一，他曾在圣路易的华盛顿大学学习建筑学，1936 年起在美国最著名的设计学院之一匡溪学院任教。1940 年他与沙里宁一道设计的胶合板椅在美国现代艺术博物馆举办的设计竞赛中获得大奖。

伊姆斯的设计具有合乎科学与工业设计原则的结构、功能与外型,这一特征成为了他与之合作的米勒公司的设计特征,使米勒公司能在市场上立于不败之地。

1946 年,他采用多层夹板热压成型工艺设计的大众化廉价椅子是米勒公司在现代设计上的一次大转折,走向轻便化、大众化,并关注新材料及其制作工艺。

他是一个设计上的多面手,除从事产品设计外,还从事平面设计、展示设计与摄影等工作,他在自己的设计中设法把这些学科联系在一起,组成一种边缘学科式的工业设计。

伊姆斯设计的室内、座椅等在整个世界都有相当影响,不少作品到目前还在继续生产和流行。他在 1956 年设计的躺椅,堪称躺椅设计中最杰出的代表。他设计的飞机场候机厅公用椅,简单而牢固,具有强烈的时代感,迄今仍为大多数美国机场使用,是美国设计在 20 世纪 70 年代的杰出代表。

3. 厄尔 (Harley Earl, 1893—1969)

美国商业性设计的代表人物,世界上第一个专职汽车设计师。大学学习工业技术与设计。1926 年被通用公司董事长斯隆看中,成为通用公司造型设计师。1940 年出任通用公司副总裁,通用汽车公司“艺术与色彩部”主任,负责汽车外型设计,设计风格奔放、富于创新,开创了战后汽车设计中的高尾鳍风格。他对汽车设计的影响力达到了无人企及的地步,而通用汽车公司的设计部门也成为了当时世界最大的设计中心。

他在通用汽车公司的一个重要贡献就是与总裁斯隆一起创造了汽车设计的新模式“有计划的商品废止制”。按照他们的主张,在设计新的汽车式样的时候,必须有计划地考虑以后几年不断更换部分设计,基本造成一种制度,使汽车的式样最少每两年一小变,三到四年一大变,造成有计划的样式老化,促使消费者为追求新式样,而放弃旧式样的积极市场,使企业获得巨大的利益。

尽管这种设计体系不被设计界推崇,并不断遭到环境保护主义者的抨击,却已经从三十年代开始在美国的工业界生根,同时也影响到世界各国,现在似乎没有可能把厄尔创造的这种体系推翻。

厄尔是一位一直有争议,却影响巨大的工业设计师,他创造了大量品味不是很高,却具有巨大经济效益的作品。

4. 兰德 (Paul Rand, 1914—1996)

兰德作为当今美国乃至世界上最杰出的图形设计师、思想家及设计教育家之一,其先导地位和作用是勿庸争辩的。

兰德 1929—1932 年就学于纽约普拉特设计学院。半个多世纪以来,他在视觉设计方面的建树和前卫精神对整个图形设计领域而言,影响巨大而深远。兰德穷其一生的追求,将 20 世纪上半叶由包豪斯倡导的现代艺术及设计理想和美学原则,切实应用到为商业服务的实用美术中来。兰德的设计实践领域极广,包括广告、杂志的艺术设计、书籍装帧及插图、字体设计、包装设计等。

他曾在普拉特设计学院、库珀设计学院、耶鲁大学等著名院校任图形设计教授，多次获得各种由专业组织颁发的大奖，包括数枚“纽约艺术家协会”金奖。他还被授予英国“荣誉皇家设计师”头衔。他曾受聘为许多美国著名大公司的设计师或设计顾问，其中包括美国广播公司、IBM 公司、西屋电器公司等。

他为这些公司所设计的企业标志，已成了家喻户晓的经典之作。

4. 流线型设计

美国 30 年代的经济大危机促使了流线型这一新设计风格的形成。这种风格与当时的时代气氛、技术发展水平是很适应的。

流线型主要出现在产品设计上，特别是汽车、火车等交通工具，逐渐成为一种风格，是 30 年代很典型的一种风格，与包豪斯的现代主义大相径庭。

开始被采用主要考虑到空气动力学的原因，为了交通工具的速度而采用的，但由于很快成为一种时髦的风格，很多不需要流线型功能的产品也采用了流线型式样。

三四十年代流线型风格已蔚然成风，遍及美国工业产品的各个方面，造成了消费者追逐潮流的购买热，是设计促进销售的一个成功例子。使流线型风格普及化的人物是盖迪斯等人。

美国的这场运动和欧洲现代主义运动不同之处在于它是基本集中在流行风格上的形式主义运动，促进的基础是商业利益，而不是其他的意识形态的因素，但流线型的样式仍然影响到了欧洲设计。

欧洲的流线型运动比较重视长久的、耐看的造型设计（塔特拉轿车）。二战后美国的流线型运动开始式微，而欧洲却兴盛了相当一段时间，欧洲极具特色的小型汽车又影响了美国的汽车设计。

流线型运动从 30 年代开始持续了 20 多年，其最重要的发展是汽车设计中的有计划的废止制度，以及它对于全世界设计行业、工业等造成的影响。

1. 优点

与空气动力学相关，能够提高运动速度、降低能耗。

2. 缺点

被作为设计样式广泛应用，导致纯粹的形式主义，商业上的失败。

3. 代表人物

雷蒙德·罗维

诺曼·盖茨

5. 有计划废止制度

是由通用汽车公司的总裁斯隆和设计师厄尔于 20 世纪 30 年代提出的汽车设计新模式。他们主张在设计新的汽车式样的时候必须有计划地考虑以后几年之间不断地更换部分设计,基本造成一种制度,形成有计划的式样老化过程,称为有计划的废止制度。

这是一种通过不断改变设计式样造成消费者心理老化的过程,其目的是促使消费者为了追逐新的式样潮流,而放弃旧式样、改换新式样的积极市场促销方式。

此方式是非常典型的美国市场竞争的产物。但是单纯强调式样改变,也造成了美国汽车设计从 30 年代一直到 80 年代初重外形轻功能的问题,使得美国汽车逐渐成为外形华贵性能低下的产品。在 1972 年前后的能源危机中被外形简单但性能优异的日本汽车打倒。该制度也遭到环境保护主义者的抨击,认为增加了开支,也造成地球资源的浪费,是一种消费主义恶劣手段。

6. 样式主义

- (1) 美国的设计历来奉行“设计(样式)追随市场”的设计理念。20 世纪 20 年代,经济萧条,失业率增高,为了刺激疲软的消费市场,美国产业界提出了新的设计策略:
- A. 一方面保持产品的基本结构、功能在一段时间内相对稳定
  - B. 另一方面将产品重点放在产品外观上,不断推出外观造型新颖的产品来刺激消费者的购买欲。

这样的做法同时缩短了新产品开发周期,节约了开发费用,这就是样式主义设计。

- (2) 样式主义作用在美国汽车产业体现的最为集中。为了打破福特轿车一统天下的局面,美国通用(GM)汽车公司最早成立汽车外形设计部门,开始更新汽车外观造型和色彩。随后,美国其他汽车公司纷纷成立设计部。
- (3) 流线型是美国样式主义风格的一个最为典型的代表,它是继“装饰主义”运动风格之后,形成的另一种美学风格,代表了一个时代的审美情趣。流线型在美国的风行,一定程度上是因为 20 世纪 20 年代美国经济的大萧条,为解决产品的滞销而采用的一种“时髦”的产品样式。二战后,美国流线型运动开始式微,而欧洲却兴盛了相当一段时间。流线型运动从 30 年代开始持续了二十多年,其最重要的发展是汽车设计中的有计划的废止制度,以及它对于全世界设计行业、工业等产生的重要影响。
- (4) 样式主义设计满足了消费者求新的心理,这在消费市场疲软的时候的确起到了一定的刺激购买的作用,然而,也存在负面作用,阻碍了产品质量性能的提高,使得包

括汽车在内的一些美国产品，在后来与设计重功能、重理性的德国、日本等国家的产品竞争时，竞争力受到一定影响。

第八章 现代设计的职业化和制度化

框架体系

1. 乌尔姆设计学院
2. 阿基米亚和孟菲斯
3. 设计师和工程师区别
4. 工业设计
5. 系统设计

1. 乌尔姆设计学院

1953 年德国建立的一所重要的设计学院，是德战后设计思想和理论集大成的中心。其目的是培养工业产品设计师和其他现代设计师，提高德国设计的总体水平。

乌尔姆设计学院的教育思想和教学体系的核心内容是把现代设计完全建立在科学技术基础上，培养科学型的现代设计师，提高工业产品设计、建筑设计、平面设计等的总体水平，为德国的工业发展服务。

乌尔姆设计学院的产生和发展，标志着现代设计教育拥有了以理工类学科为依托的工业设计和建筑设计的理工型；和以艺术为依托的平面设计、广告设计、包装设计等的艺术型这两大类型体系。

乌尔姆学院最大的贡献在于他们完全不现代设计从前在艺术与技术之间的摆动立场完全而坚决的移到科学技术的基础上来，从技术方向培养设计人员，设计成为单纯的工科学科，从而导致设计的系统化、模数化、多学科交叉化的发展。

第一任校长是重要平面设计师马克思·比尔，他在很大程度上遵循了包豪斯的理论学说，教学中注重探讨产品的形式与功能、技术之间的关系；设计中强调“形式服从功能”。在他和教员们的努力之下，该学院逐步成为德国功能主义、新理性主义和构成主义设计哲学的中心。

乌尔姆学院还与德国重要的工业企业布劳恩公司长期合作，把学院研究和企业生产结合在一起，产生出所谓的布劳恩原则来。这个发展造成德国“新理性主义”的基础，影响广泛。

但从现实情况看，乌尔姆的试验与社会当时的具体情况之间是有很大差距的。由于过于强调技术、工业化特征、科学的设计程序，因而忽视了人的基本心理需求，设计风格冷漠，

缺乏人格，缺乏个性，单调。学院最后与 1968 年因财政问题关闭。总的来说，乌尔姆对战后西德设计的影响是重大而深远的。

2. 阿基米亚和孟菲斯

意大利的阿基米亚和孟菲斯集团是两个关系密切的非常有影响的设计组织。代表了现代主义开始式微以来意大利设计的新发展趋向。

这两组织的设计原则基本相似，都是以高度娱乐、戏虐、艳俗的方法来达到与正统设计完全不同的效果，表示丰裕时代的艳俗和平庸。这种设计色彩鲜艳。普遍采用非常俗气的材料——装饰板作为表面粘贴装饰基础，形成明显的波普风格。设计中玩世不恭的气息得到 80 年代青年的喜爱。

孟菲斯（Memphis）

意大利一群青年设计家在 20 世纪 80 年代组成的后现代主义设计集团。创始人是爱多尔·索塔萨斯。

风格特征：

- （1） 有历史主义和装饰主义立场。
- （2） 对于历史动机的折中主义立场。
- （3） 娱乐性以及在处理装饰细节上的含糊性。

3. 设计师和工程师区别

工程师解决产品的具体部件与部件之间的关系问题，而工业设计师解决的是产品与人之间的关系问题。

工业设计师是企业的市场销售组合四个因素，即产品组合、价格组合、促销组合、销售渠道组合中产品组合的主要组成部分。

设计师调动各种积极因素，包括技术的、心理的、人体工程学的、市场的各个方面，通过产品里为消费者提供尽量完美的服务。

4. 工业设计

工业设计（industrial design）是人类为了实现某种特定的目的而进行的创造性活动，它包含于一切人造物品的形成过程当中。

目前被广泛采用的工业设计的定义是国际工业设计协会联合会在 1980 年的巴黎年会上

为工业设计下的修正定义：“就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、结构、形态、色彩、表面加工及装饰以新的品质和资格，叫做工业设计。”

传统工业设计的核心是产品设计。伴随着历史的发展，设计内涵的发展也趋于更加广泛和深入。现在，人类社会的发展已进入了现代工业社会，设计所带来的物质成就及其对人类生存状态和生活方式的影响是过去任何时代所无法比拟的，现代工业设计的概念也由此应运而生。现代工业设计可分为两个层次：广义的工业设计和狭义的工业设计。

广义：为了达到某一特定目的，从构思到建立一个切实可行的实施方案，并且用明确的手段表示出来的系列行为，它包含了一切使用现代化手段进行生产和服务的设计过程。

狭义：单指产品设计，即针对人与自然的关联中产生的工具装备的需求所做的响应，包括为了使生存与生活得以维持发展所需的诸如工具、器械与产品等物质性装备所进行的设计。

狭义工业设计与传统工业设计的定义是一致的。由于工业设计自产生以来，始终是以产品设计为主的，因此产品设计常常被称为工业设计。

5. 系统设计

乌尔姆设计学院在设计理论方面最大贡献是系统设计原则。系统设计原则是西德现代设计史上的一个重要里程碑。

系统设计是以有高度次序的设计来整顿混乱的人造环境，使其变得比较具有关联和系统。它的使用在于创造一个基本模数单位，在这个单位上反复发展，形成完整的系统。模数体系是系统设计的关键。

从系统设计的理论根源看，其核心是理性主义和功能主义，加上强烈的社会责任感的混合。从形式上看，则采用基本单元为中心，形成高度系统化的、高度简单化的形式，整体感强，但同时也具有冷漠和非人情味的特征。

典型作品：

如德国国家汉莎航空公司的视觉传达和平面设计项目。

重要人物：

1. 汉斯·谷歌洛特

乌尔姆教员，同时为布劳恩公司设计，他的 音响设计 就是最早基于模数体系的系统设计。

2. 迪特·兰姆斯

首创录音机与扬声器分离的音响系列产品，是现代组合音响的最初尝试。随后出现的各种高保真组合产品都是在此基础上发展起来的。此后，又提出“产品家族”概念，即——立志于为系列产品创造一种连续的风格、统一的形象，以强化公司自身的形象。

第九章 丰裕社会和国际主义风格

框架体系

1. 丰裕社会
2. 美国设计的影响
3. 波普风格
4. 国际主义
5. 人体工学
6. 设计伦理观念

1. 丰裕社会

二战后世界各国的经济都遭到极大破坏,直到 20 世纪 50 年代中期后,西方各国才开始渡过了最为艰难的战后重建时期,逐步进入了美国经济学家加尔布雷斯所描述的丰裕社会。

二战后出生的“战后婴儿”从家庭消费力、对传统价值的淡漠感、对新事物的喜爱等方面都不同于父辈们,为了适应这代人的消费需求和文化需求,就需要新的设计和文化形式的出现。

另外丰裕社会于 50 年代末期开始成熟,妇女的经济独立成为一不可忽视的潜在消费力量。

这些新因素的出现决定了单一垄断风格将不复存在,针对不同目标市场的不同风格,设计开始出现在风格上的折衷主义方式,也越来越重视短期消费需求。

60 年代消费主义发展到一个新高度,成为西方消费的主要方式与行为。

2. 美国设计的影响

美国设计最辉煌的时期是在两次大战期间,他对世界各国主要有两方面影响:

(1) 由于美国涌现了一些重要的独立设计事务所,他们的工作和运营方式很大的启发了欧洲人。

(2) 美国大众文化对设计的影响。

3. 波普风格

波普设计运动是个形式主义的设计风潮,它产生的背景与战后日益形成的西方丰裕社会、青少年消费市场、反叛立场,特别是对现代主义设计和国际主义设计的反感有密切关系。

从本质上讲,波普设计运动是一个反现代主义设计运动,其目的是反对自1920年以来的、以包豪斯为中心发展起来的现代主义设计传统,是一个典型的知识分子运动,具有知识分子反文化的精英立场。

最集中反映波普设计风格的是英国。英国的波普运动是为了其改变设计落后的地位,而又避开现代主义阶段的一条捷径,它的思想根源还是从美国大众文化中来的。

设计家为了适应这种心理需求而设计与当时主流的国际主义风格、理性主义、减少主义设计特征背道而驰的新产品。主要在产品、服装、平面三个方面开始突破,以服装最突出。

英国“波普”设计主要强调图案装饰,产品设计则以宇航技术、儿童的天真作为设计动机的主要参考来源。20世纪60年代中期,家具设计也出现了波普风格,代表有穆多什和特伦斯·科兰的“哈比塔特”家具零售店。

波普运动追求新颖、古怪、新奇的宗旨缺乏社会文化的坚实依据,60年代中期以来波普运动寻求新奇的设计动机已力不从心,开始在历史风格中找寻借鉴(主要是维多利亚风格和工艺美术风格)。

一个以反传统为核心的运动成了历史的大杂烩。这场运动只在形式主义中进行探索,并没有更加深层的意识形态依据。所以本身形式的不断改变使它没有形成一个统一的设计运动。

4. 国际主义

现代主义经过在美国的发展成为战后的国际主义风格。这种风格特别是在六七十年代以来发展到登峰造极的地步,影响了世界各国的设计。

国际主义首先在建筑设计上得到确立。现代主义被称为国际风格的开端是约翰逊,他认为威森霍夫现代住宅建筑展的风格会成为国际流行的建筑风格,而称这种理性、冷漠的风格为国际风格。

密斯是这个风格集大成者。密斯的西格拉姆大厦,庞蒂的佩莱利大厦成为国际主义建筑的典范。

瑞士国际主义平面设计(马克斯·比尔)、乌尔姆-布劳恩体系的产品设计(兰姆斯)都是其影响下的产物。

现代主义和国际主义相同点:

从根源上看美国的国际主义与战前欧洲的现代主义运动是同源的,是包豪斯领导人来到美国后结合美国实际发展出的新的现代主义。从设计风格上看都是一脉相承的,都具有形式

简单、反装饰性、强调功能、高度理性和系统化特点。

从设计方式上,国际主义受少则多原则影响较深。50 年代下半期发展为形式上的减少主义特征,逐步从强调功能第一发展到以少则多的减少主义特征为宗旨,为达到减少主义的形式,甚至可以漠视功能要求。

开始背叛现代主义设计的基本原则,仅仅在形式上维持和夸大现代主义的某些特征。意识形态上看二者却有很大差异:

(1.) 现代主义设计:

具有强烈的社会主义和民主主义色彩,是典型的知识分子理想主义运动,是将设计为上层权贵服务扭转为为大众服务的一种手段,这种探索是进步的。设计的目的性和功能性是第一位的。这种以形式为结果而不是为中心的立场,是现代主义运动的初衷。

(2.) 国际主义设计:

到美国后“少则多”的密斯主义受到欢迎,钢筋混凝土预制件结构和玻璃幕墙结构得到协调混合,成为国际主义标准面貌。

“形式”已具有象征性力量,成为第一性的,而社会性、大众性则逐步被抛弃。原本的民主色彩变为一种单纯的商业风格,变成了为形式而形式的形式主义追求。

80 年代以后国际主义开始衰退,简单理性、缺乏人情味、风格单一、漠视功能引起青年一代的不满,是国际主义式微的主要原因。

5. 人体工学

人体工程学,又称人机工程学、人机工学,是本世纪发展起来的一门独立的学科。宗旨:

是研究人与人造产品之间的协调关系,为设计提供依据。为设计提出人——机关系依据的有两门学科:人机工学和心理学,特别是消费心理学。

人体工程学在 60、70 年代有相当显著的发展,对于设计的起步起到很大的促进作用。

人体工程学的中心是解决人机之间关系的问题,其中包括:

- 1) 人造的产品、设备、设施、环境的设计与创造;
- 2) 对于人类工作和活动过程的设计;
- 3) 对于服务的设计;
- 4) 对人类使用的产品和服务的合适程度的评估。

目的:

- 1) 提高人类工作和活动的效应和效率;
- 2) 保证和提高人类追求的某些价值,比如卫生、安全、满足等等。

20 世纪人体工程学才形成一门独立的学科,它的服务对象已经不再是简单的手工产品,

而更多的与大工业化的产品密切关联。现代工业的复杂性,是以前完全靠设计师的感觉、靠经验积累的人体工程方式完全落伍,无法适应新的设计需求,因此,是工业化迫使这个学科形成。

工业化时代的人体工程学经历了以下几个阶段的发展:

1) 机械时代(1750—1890)

这个时期的设计主要是简单的为寻找符合使用者的尺度的设计细节,即在设计上注意与人体配合的长短、宽窄、大小尺寸,但是,对于真正的适应性、特别是效率性、安全性,则还没有适当的考虑。

因此,这个阶段可以说还没有真正的发展出人体工程学。

2) 技术革命时期(1870—1945)

自从 1870 年前后开始,由于工业技术发展,进入了技术革命阶段。这个时期主要的特征是能源的广泛采用称为能源革命时期。新能源的使用使第一阶段单纯考虑人体尺寸的方式显现出不足,人机关系在设计上显得日益重要。

两次世界大战是人体工程学发展的重要因素。战争中新武器的研制使设计中功能、效率和使用方面等问题开始被关注。适应人的设计是人体工程学在第一次世界大战期间的重大发展,重点已经不仅仅是尺度适合,而是如何全面符合人的需求。

一战后人体工程学有了新的进步,工程技术人员开始将研究的重点转移到如何在工作程序和工作方法上发展出适合人的需求的设计上来,开始关注人在工作中的适应性。

二战后人体工程学研究变得更加复杂。新的设计开始从以前的为适应人的设计转移到为工作的人的设计上。这是人体工程学的一个新的重大进步。

3) 为人的思维的设计阶段(1945—)

自从 1945 年二战结束以来世界各国逐渐进入高速度的经济发展阶段从技术角度来说,第一和第二阶段都是为了扩展人的肌肉力量设计的,而战后的人体工程学将研究方向转到扩大人的思维力量方面,使设计能够支持、解放、扩展人的脑力劳动。

战后人体工程学的重点发展是从比较集中为军事装备设计服务转入为民用设备、为生产服务。它开始进入制造业、通讯业和运输业,为提高这些范畴的效率、安全、准确水平而得到发展。

随着自动化的发展,控制系统的复杂化,如何设计出更加具有效率、更加准确的仪表盘,包括显示设备和按钮设备,越来越为设计界关注。

这是人体工程学的一个新的发展阶段。战后初期阶段称为按钮时期,目的在于使控制系统更加准确、无误、反应快捷。

人体工程学的研究在 70 年代达到高潮,70 年代是人体工程学泛滥夸大的阶段,也是人体工程学作为一个独立的学科得到理论实践上的完善化的阶段。

6. 设计伦理观念

由美国设计理论家巴巴纳克提出。设计的目的不仅仅是为眼前的功能、形式目的服务的，设计更主要的意义在于设计本身具有形成社会体系的因素。因此设计的考虑也必须包括对于社会短期和长期因素的内容。

从当代设计伦理观看，还要考虑第三世界人民、以及生态平衡、自然资源等目的。这种理论推动了设计观念的发展。

第十章 世界现代设计（一）

框架体系

1. 日本设计
2. 斯堪的纳维亚国家设计
3. 意大利现代设计

1. 日本设计

日本在二战之前没有什么重要的设计活动，自 1868 年明治维新以后，才逐渐走向工业化，开始了自己的现代化运动，日本工业设计最早可以追溯到大正时期（1912-1926），但是走在世界前列却是在 20 世纪 70 年代之后。到 80 年代已经成为世界上最重要的设计大国之一。日本的现代设计发展令世人瞩目。

日本工业设计发展的里程碑：

- A. 1951 年，日本最重要的工业设计院校——千叶大学成立了工业设计系。
- B. 1952 年，日本工业设计协会成立，同时举办了战后日本第一次工业设计展览——新日本工业设计展。

日本现代设计的发展大致经历了以下几个基本阶段：

一．日本工业化与西方设计艺术思潮在日本的初步传播（明治维新-1945）

战前 40 年日本的设计艺术处于传统和现代的矛盾之中，在追随西方现代设计艺术和日本传统工艺现代化二者之间徘徊，主体处于传统手工业上，对现代设计处于模仿阶段。

二．现代设计意识的确立与现代设计艺术教育体系的初步建立（1945-1952）

这段时期，日本经济逐渐从战争的废墟中恢复过来。

在这个过程中，日本逐渐意识到工业设计对国民经济和世界贸易的重要意义，政府、产业界、设计师纷纷联手展开一场全方位的现代工业设计运动。

主要表现在：

设计杂志的大量出现，设计组织的建立和西方设计家大量到日本进行设计活动，派大量人员到美国进行工业设计考察，邀请著名设计师到日本讲学，如弗兰克·赖特、雷蒙德·罗维等。

1952 年成立的“日本工业设计协会”和同年举办的“新日本工业设计展”被认为是日本工业设计发展的里程碑。

三. 工业设计的成长期（1952-1960）

20 世纪 50 年代，借助美国强有力的支援，日本经济迅速发展，一些工业产品已经跃居世界前列，汽车、家电、照相机等逐渐走进国际市场。

此时，日本的设计力图摆脱模仿美国和德国的状态，建立自己的设计文化。

首先强化设计教育，完善和建立自己设计艺术教育体系。同时，通过人员交流和举办展览，促进日本与西方的设计艺术交流。

四. 走向世界的日本工业设计（20 世纪 60 年代以后）

日本现代设计是伴随日本工业化和战后不断向西方学习而逐渐发展起来的，但并不是西方设计模式的复制。20 世纪 60 年代后，日本的电子工业、造船工业、汽车工业、机器制造工业等迅速发展，并在世界市场上迅速站稳脚跟。20 世纪 60 年代以后，日本设计一个非常重要的特点是它的传统与现代双轨并行体制。

从传统的日本设计看，他吸取了中国和韩国等东方国家的文化内涵；而从现代和前卫方面来看，则更多是追随模仿美国、德国、意大利的设计。

所有这些加上日本民族独有的传统文化特征，形成了它与众不同的风格——日本风格。

20 世纪 70-80 年代，日本企业在世界设计市场树立了良好的形象，形成了两条新的设计原则：

- (1) 有弹性的专业特征（设计结构的灵活性）；
- (2) 文化的多元特征（满足不同消费环境需要，针对不同消费群体进行设计）。

到了 80 年代，现代设计在日本已奠定了自己的产业基础，并取得了惊人的成就。

2. 斯堪的纳维亚国家设计

斯堪的纳维亚国家是指北欧五国——瑞典、挪威、芬兰、丹麦和冰岛。

北欧五国自然资源得天独厚，政局稳定，经济繁荣，保持着自己独特的文化传统。

一. 斯堪的纳维亚设计的艺术特征

- (1) 富有大众化的民主传统，强调产品的经济法则，致力于发展大众的制品。
- (2) 强调有机的设计思想和产品的人格化、感情化。
- (3) 综合各种条件，推进合理设计（降低成本，做到廉价，同时要格调高雅）。

战后，斯堪的纳维亚国家在灯具、家具、玻璃器皿等传统制造业，以及新兴的电子等现代化产品设计方面成绩斐然。

其中瑞典、丹麦、芬兰三国的成就最为突出。

二. 瑞典的工业设计

瑞典是北欧最早进入工业化的国家（其次是丹麦和芬兰），也是最早发展工业设计的北欧国家，在国际设计界占有重要地位。

20 世纪 30 年代，包豪斯的设计展览使得现代主义设计思想在瑞典广泛传播，涌现出大批优秀设计师。瑞典设计在坚持现代主义设计艺术原则的同时，强调图案的装饰性和自然材料的合理利用，加上对人体工学因素的充分考虑，注意安全性、舒适性和方便性，为瑞典现代主义设计树立了典范。

瑞典的家具设计最为发达，是最早发明弯木技术、生产弯木家具的国家。瑞典家具设计形式简单、颜色淡雅、强调功能，运用木材和纺织品、胶合板，被称为“几何形家居风格”。

二战后，瑞典家具设计得到世界承认，并广泛流行，成为世界最杰出的家具设计的代名词。

二战后，瑞典汽车、家用电器、通信等领域也迅速发展。

三. 以人为本的丹麦工业设计

丹麦进入工业化的时间比瑞典晚，早期以陶器设计闻名。其设计风格简朴、造型简洁、功能实用，开创了现代陶瓷设计的先河。二战后，丹麦的家具设计、家庭用品、室内设计都达到了世界先进水平。在设计上把传统的设计风格与功能主义相结合，创造出简洁明快又颇具人情味的作品。在家具和室内设计中，设计师们大量采用自然材料，特别是木材。

1. 汉斯·瓦格纳

丹麦家具设计师的优秀代表，1944 年设计了具有浓郁中国明代家具式样的“中国椅”，是他的代表作。

2. 安尼·雅各布森

他的设计往往匠心独具，在坚持功能主义的同时赋予设计作品新颖、美观的外形。在探索家具设计的新材料和新技术等方面进行了富有成效的尝试。

“蚁”椅，“天鹅”椅，“蛋”椅，采用热压胶合板技术整体成型，是现代家具设计中的经典之作。

3. 保罗·韩宁森

“PH 系列”灯具以其柔美的照明效果，成为丹麦战后设计的精品，为许多室内设计所采用。

丹麦的工业设计发展至今，被称为“没有时间限制的风格”。

工业设计产品以其简洁、现代、极其富有人情味的特征征服大众。

经过几十年的发展，丹麦现代设计形成了统一的、功能性、现代化和民族意识相结合的设计艺术风格。

四. 融合自然的芬兰现代设计

北欧各国中，芬兰是最晚实现工业化的国家，二战后是其工业设计发展最快、最辉煌的时期。

原因：

- (1) 芬兰把发展设计艺术作为国家的策略和手段。
- (2) 战后高质量的设计艺术教育为设计的发展培养了大量的设计艺术人才，普及了全民的设计意识。

芬兰设计师在设计中将传统与现代相结合，强调设计中典雅的意味和人情味，被称为“北欧的日本”。

五. 总结斯堪的纳维亚国家的设计特点：

斯堪的纳维亚的设计重功能也重形式的美感。

设计师擅长在传统和民间的样式及自然的造型和色彩中获得设计的灵感，喜欢采用自然的材质，注重材料生命的纹理和温暖的肌理感，他们的设计单纯、稳定、舒适、实用。

在产品设计中把重功能、重理性和细致的做工、简洁的形式美感结合起来，在功能主义的基础上又展示出典雅的审美效果。

北欧设计的发展也深受世界设计潮流的影响，如 60 年代的“波普设计”、80 年代的“后现代设计”、90 年代的“绿色设计”，北欧的设计师都有不同程度的反响，技术美学和人体工程学也是他们在设计中考虑的因素。

他们往往能在潮流中迂回变化，甚至使后现代风格的设计也变得简练、实用，可以大批量、标准化生产。

北欧的设计重传统，但他们并不拘泥于传统的符号和形式，而是把传统作为一种内在的精神从极富现代感的设计中呈现出来，体现了北欧设计师在设计美学中的追求。

3. 意大利现代设计

20 世纪 50 年代以后，意大利成为现代设计最具活力的地方。意大利设计师们的创造性

极大的丰富了现代设计的内容。

意大利还是激进设计运动的发源地，60年代的波普设计到80年代的后现代设计，意大利的设计师都扮演了重要角色。意大利的设计既不同于商业味极浓的美国设计，也不同于传统味极重的斯堪的纳维亚设计。

意大利设计是传统工艺、现代思维、个人才能、自然材料、现代工艺、新材料等等的综合体。

与其他国家的设计师相比，意大利的设计师更倾向于把现代设计作为一种艺术和文化来操作。意大利设计师不断推陈出新，60年代即开始引导世界设计新潮流，从60年代的激进设计到80年代的后现代设计运动。

意大利设计师一直走在世界设计的前沿。

第十一章 世界现代设计（二）

框架体系

1. 现代主义设计的三大支柱——风格派、构成主义、包豪斯
2. 包豪斯和乌尔姆设计体系对现代教育影响

1、现代主义设计的三大支柱——风格派、构成主义、包豪斯

具体参考第五章、第六章相关内容。

2. 包豪斯和乌尔姆设计体系对现代教育影响

一．包豪斯对现代设计和教育的影响：（具体请参考第六章 包豪斯）

- （1） 确立了现代设计教育的基本模式。
- （2） 确立了基础课和工作室的教学方式。
- （3） 把设计教育和设计实践结合起来。
- （4） 探讨现代设计的新形式。

二．乌尔姆设计体系对现代教育影响

乌尔姆设计学院将工业设计完全建立在科学技术的基础之上，成为设计发展史上一个很大的观念上的转折，导致设计系统化、模数化、多学科交叉化的发展，对以德国为代表的设计理性化风格的形成起到了积极的推动作用。

1. 大量设计人员逃离德国, 以及二战对德国的毁灭性打击, 导致战后德国设计经历了一个艰难恢复的过程。

但是包豪斯设计和教学实践活动对德国设计的深远影响, 以及德意志民族长于思辨的理性主义设计性格, 使战后德国的设计恢复很快, 很快形成自己独特的设计风格。

最终将理性设计、技术美学思想变成现实并形成体系的是乌尔姆学院及其与布劳恩公司的合作, 成为德国现代设计史上的重要里程碑。

2. 1950 年, 马克斯·比尔担任乌尔姆学院院长。

在办学思想上, 他主张通过设计使个人创造性和美学价值与现代工业达成某种平衡。在他的观念中, 艺术与设计都基于理性的原则之上, 逻辑思维和艺术家式的工作是马克斯·比尔所代表的理论支柱。

在他的这种思想影响下, 乌尔姆学院的教学实质成为包豪斯的继续。

真正使乌尔姆设计学院发展到一个新的高度, 并形成严格的教学体系, 是在 1956 年由托马斯·马尔多纳多任第二任院长以后。

马尔多纳多认为设计应该而且必然是理性的、科学的、技术的, 学院应完全立足于科学的基础之上, 要培养出科学型的设计师, 为德国工业发展服务。

从而发展了一种严格系统化的设计体系, 并建立了高度理性的设计方法体系, 即系统设计。在此基础上, 学院依然遵循功能主义的美学原则, 强调美产生于逻辑结构, 而结构又是明晰的反映着功能关系的。

于是, 冷峻、简洁、富有条理的设计风格成为乌尔姆设计学院的鲜明特色。

3. 乌尔姆设计学院将工业设计完全建立在科学技术的基础之上。

成为设计发展史上一个很大的观念上的转折, 开创了对现代设计理性、科学研究的开端。导致了设计系统化、模数化、多学科交叉化的发展, 对以德国为代表的设计理性化风格的形成起了积极地推动作用。其在教学改革中发展起来的包括字体、图形、色彩计划、图表、电子显示终端等全新视觉系统, 成为世界各国仿效的模式。

4. 当然, 我们也应该看到, 乌尔姆设计学院所倡导的设计原则, 当工业经济发展到一定阶段时, 会使设计进入到一个单一化的胡同, 许多产品由于功能的限制使设计受到压抑。特别表现在产品造型设计方面, 由于功能因素过于突出而阻碍了人性自由设计思想。

5. 1968 年, 由于财政问题, 乌尔姆设计学院被迫关闭。它对德国和世界工业设计产生了巨大影响, 其形成的教育体系、教育思想、和设计观念至今仍是德国设计理论教学和设计哲学的核心组成部分。它奠定了德国理性主义设计风格的基础, 对 20 世纪后期工业设计的发展有着不同寻常的意义。

第十二章 现代主义之后的设计

框架体系

1. 后现代主义设计
2. 现代主义设计和后现代主义设计区别
3. 后现代主义建筑
4. 后现代主义产品设计
5. 后现代主义代表人物
6. 设计艺术的多元化发展

1. 后现代主义设计

现代主义采用同一的、单调的设计对待不同的设计问题，以简单的中性方式来应付复杂的设计要求，忽视了人的要求、审美价值以及传统的影响。

另外人们开始重视设计责任，要求保护有限的资源，因此国际主义造成了广泛的不满，促成了60年代末70年代初出现的以改变国际主义设计的单调形式为中心的后现代主义设计运动。

日本山崎实设计的“普鲁蒂—艾戈”被炸毁，可以说是现代主义结束后现代主义兴起的重要标志之一。它也是从建筑上发展起来的。

从意识形态看设计上的后现代主义是对于现代主义、国际主义设计的一种装饰性发展，其中心是反对米斯的“少则多”减少主义风格，主张以装饰手法来达到视觉上的丰富，提倡满足心里要求，而不仅仅是单调的功能主义中心。

设计上的后现代主义大量采用各种历史的装饰，强调以历史风格为借鉴，采用折衷手法达到表面强烈的装饰效果，具有娱乐性和装饰细节的含糊性，开创了新装饰主义的新阶段。

后现代主义的重要人物有温图利、穆尔、斯坦恩、格里夫斯等。

虽然后现代主义在70年代来势汹汹，但他的内容却是很脆弱的，这种脆弱性首先体现在它的思想基础上。

后现代主义设计充满了对于现代主义、国际主义设计的挑战，但这种挑战都处在设计的风格和形式上，而没有能够涉及到现代主义的思想核心。后现代主义设计的最大弱点在于它把现代主义当作一个艺术运动来看待，而没有考虑现代主义所具有的民主性、大众性、工业化。其薄弱的思想性和形式主义的性格特征是它根本不可能取代现代主义设计。

后现代主义设计虽然发展迅速，但随着形式的反复运用，很快就产生了社会和设计家本身对于这些符号性形式的厌倦，导致了后现代主义于80年代末90年代初的式微。

2. 现代主义设计和后现代主义设计联系与区别

后现代主义设计虽然是对现代主义设计的一种反叛，但这种反叛在某种意义上是一种“扬弃”。

（一）两者之间存在着某种联系和区别：

	现代主义设计	后现代主义设计
设计哲学	理性主义、现实主义	浪漫主义、个人主义
设计历史	从 19 世纪到二战结束。以工业革命以来的世界工业文明为基础。	从 20 世纪 70 年代至今。以科技、信息革命为特征的后工业社会文明为基础。
设计思想	对技术的崇拜，强调功能的合理性和逻辑性。	对高技术、高情感的推崇，强调人在技术中的主导地位和对技术的整体系统化把握。
设计方法	遵循物性的绝对使用。标准化、一体化、专业化和高效率、高技术。	遵循人性经验的主导作用，时空的统一与延续，历史的互相渗透。个性化、散漫化、自由化。
设计语言	功能决定形式。少就是多。无用的装饰就是犯罪。纯而又纯的形态。非此即彼的肯定性与明确性。对产品的实用性原则、经济性原则和简明性原则的强调。	产品的符号学语义。对隐喻的共同理解。形式的多元化、模糊化、不规则化。对产品文脉的强调。
艺术风格	构成主义、风格主义、纯粹主义、象征主义、形而上学绘画和康定斯基的抽象主义。非艺术与反艺术。	达达艺术、波普艺术、拼合艺术、行为艺术、表现主义、超现实主义、偶发艺术、非艺术与反艺术。

（二）如何理解后现代主义思潮？

- A. 对现代设计的反思和修正。
- B. 只是部分的反思现代设计，不是对现代设计的全面否定。
- C. 肯定了传统设计语言和民族及地方风格。
- D. 开启了设计的多元化局面。
- E. 对现代设计造成的环境污染、资源浪费等问题进行了思考。

（三）后现代设计产生的原因以及对设计的影响？

- （1）波普设计的影响
- （2）后工业、信息时代的影响

- (3) 对功能主义和国际主义风格的质疑
- (4) 对现代主义设计的反思
- (5) 多元化设计风格的形成

(四) 后现代主义设计特征

- (1) 历史主义和装饰主义立场
- (2) 对于历史动机的折中主义立场
- (3) 娱乐性以及处理装饰细节上的含糊性

3. 后现代主义建筑

后现代主义是从建筑设计开始的, 70 年代建筑上出现了对现代主义的挑战。最早在建筑上提出比较明确的后现代主义主张的首推温图利。在他思想影响下产生了纽约五人。这批人到 70 年代后逐渐分化, 追随解构主义、新现代主义等不同的风格。对于后现代建筑的分类, 不同的理论家有不同的见解。

斯坦恩——理论分为:

1、冷嘲热讽的古典主义。

常采用大量古典的、历史的装饰符号、细节来达到丰富的效果, 充满了冷嘲热讽意味。代表作穆尔的意大利广场。

2、潜伏的古典主义。

采用传统风格为动机, 往往半现代主义半传统, 无冷嘲热讽的动机, 具有强烈的历史复古特色。代表作塔夫特事务所的河湾乡村俱乐部

3、原教旨古典主义。

强调必须将建筑与传统城市规划结合一体, 以古典比例达到现代与传统的和谐。代表作罗西的卡洛·费利斯剧院。

4、规范的古典主义。

主张在建筑设计的各个方面进行复古。代表作有泰利在英国设计的住宅。

5、现代传统主义。

与冷嘲热讽古典主义无明显区别, 只是装饰细节更奢华、艳俗。

詹克斯——理论则分为:

1、基本的古典主义。

2、复兴的古典主义。

3、都市的古典主义。

4、折衷的古典主义。

但这种分法并不十分的准确。

4. 后现代主义产品设计

后现代主义在产品上的影响没有建筑设计上的广泛。从形式上可以分为:高科技风格、改良高科技风格、意大利的阿基米亚和孟菲斯集团、后现代主义风格、减少主义风格、建筑风格、微建筑风格、微电子风格等。

高科技风格

是从克朗和斯莱辛的著作《高科技》中产生的,特指

- 1、技术性的风格,强调工业技术的特征。
- 2、高品味的。不是强调民主化的现代主义的衍生。

高科技风格把现代主义设计中的技术成分提炼出来,加以夸张处理,形成一种符号的效果。把工业技术风格变为一种高商业流行风格。给予工业结构、机构部件以美学价值是高科技风格的核心内容。它也是首先从建筑开始的。代表作有罗杰斯的蓬皮杜文化中心等。

过渡高科技

是一种对工业化风格、高科技风格的冷嘲热讽、嘲弄的表现。具有更高的个人表现特点,也比较难以批量化生产。此风格充满了荒诞不羁的细节处理,表现了设计师对于高技术、工业化的厌恶和困惑,是庞克文化、霓虹灯文化的一种体现。它明显的讽刺特征造成了它不可能得到广泛的欢迎。代表作有阿拉德的“混凝土”音响组合等。

意大利的阿基米亚和孟菲斯集团

是两个关系密切的非常有影响的设计组织。代表了现代主义开始式微以来意大利设计的新发展趋向。

这两组织的设计原则基本相似。都是以高度娱乐、戏虐、艳俗的方法来达到与正统设计完全不同的效果,表示丰裕时代的艳俗和平庸。这种设计色彩鲜艳。普遍采用非常俗气的材料——装饰板作为表面粘贴装饰基础,形成明显的波普风格。设计中玩世不恭的气息得到80年代青年的喜爱。

后现代主义风格

是从建筑设计上衍生出来的。它通过产品表现了与建筑上的后现代主义相似的倾向。包括了历史主义和装饰主义立场,对历史动机的折衷主义立场,娱乐性以及装饰细节上的含糊性三方面特征。

代表作克利夫斯设计的椅子 MG—1 等。

减少主义风格

是 80 年代开始兴盛的一个设计风格。特征是一种美学上追求极端简单的设计风格，一种加阿尔文式的简单到无以复加的设计方式。它受到密斯设计思想影响，产品具有简单的结构，比较生硬的表面处理特点。减少主义的重要代表人物首推斯塔克，重要的减少主义集团是宙斯设计集团。

斯塔克

是法国减少主义设计家。设计了大量家具，虽然在造型上减少到几乎无以复加，但很注意简单几何造型的典雅，达到简单但丰富的效果，既不同于现代主义的刻板，也不同于后现代主义的繁琐装饰，现代和时髦兼备，得到广泛喜爱。

代表作品：“普拉法尔”椅子。

建筑风格

是后现代主义在产品上的一个分支。此风格主要集中在由建筑师设计的家具上，大量采用后现代主义建筑的风格，甚至完全搬用建筑的形式，产生出像建筑的家具来。代表作有罗西设计的柜子 AR—1 等。

微建筑风格

指的是把后现代主义“建筑风格”沿引到产品设计上，特别是小产品设计上。它是装饰主义的一个比较极端化的发展，大量采用艳丽的色彩和几何图案为装饰动机，加上华贵的材料，使这种风格的产品与 20 年代的装饰艺术运动风格有相似之处，是形式主义一个高度的发展。

代表作有罗西等人设计的咖啡具等。

微电子风格

不是一个统一的设计风格。它的形成与意识形态方面的探索、与对现代主义和国际主义设计的挑战没多大关系。它是技术发展到电子时代，电子产品涌现而导致的新的设计范畴，重点在于如何把设计功能、人体工学、材料学等技术统一，在新产品上集中体现出来，达到良好的功能和形式效果。由于微电子技术的发展，产品尺寸越来越小，设计上则越来越简单明快，往往采用新理性主义和功能主义的方式。代表作西门子设计公司设计的电子设备。

5. 后现代主义代表人物

温图利：

美国建筑设计家。他是在建筑设计上奠定后现代主义基础的第一人。1969 年提出少则烦的原则，从形式基础上对现代主义挑战。作品“温图利”住宅提出了自己的后现代主义形

式宣言。

他并不反对现代主义的核心内容，设计包含了大量清晰的古典主义单调的形式特征，但总的来看仍然是简单明确的、功能性的、实用主义的。温图利追求一种典雅的、富于装饰的折衷主义的建筑形式。温图利非常注重理论研究，是后现代主义设计家中比较重要的理论家之一。他提出自己的后现代原则，认为设计家应将当前的各种文化特征充分吸收到自己的设计中去，而不是漠视这些特征，这样建筑才可能丰富、进步。他呼吁所有美国建筑家对于形式问题的注意。

他的设计一方面具有现代主义、国际主义所没有的生动、活泼、折中特点，也没有其他后现代主义花哨、哗众取宠的倾向。他设计的英国国家艺术博物馆圣斯布里厅是后现代主义建筑的重要代表作之一。

穆尔

美国杰出的后现代主义设计大师。

他对于建筑设计一向持有非常浪漫的艺术态度，不少建筑都具有鲜明舞台表演设计的特点。他对于自然环境、社区环境与建筑的吻合、协调特点非常重视。代表作意大利广场、双树旅馆。

格里夫斯：

美国建筑家，奠定后现代主义建筑设计的重要人物。

他的设计讲究装饰的丰富，色彩的丰富，注重历史风格的折衷表现。许多设计综合了画家和建筑师双重技术，完整地融合一体。他最重要的设计作品是波特兰市的公共服务中心，成为最具代表性的后现代主义建筑。

约翰逊：

美国最重要的设计理论家、当代建筑设计师之一。先后经历了两次重要的现代设计运动，提出“国际主义”这个新的名称。他是最早把欧洲的现代主义介绍到美国的人物之一。他没有任何建筑的教育背景，从理论开始发展起来，通过实践成为建筑家，迅速登上设计大师的地位。他和密斯合作设计西格拉姆大厦是其成为世界大师的重要转折点。在温图利提出少则烦主张后，它设计了美国电报电话公司大厦，成为后现代主义的代表作之一。他在采用古典风格时比较严肃，并不调侃。他代表了后现代主义设计中比较讲究保持古典主义精华完整性的一派。

矶崎新：

日本后现代主义的重要代表，极具个人特点。他能够在现代主义与古典主义间找到一种非常微妙的关系。达到既有现代主义的理性，又具古典主义的装饰色彩和庄严。作品具有比较游戏性的特征。代表作洛杉矶当代艺术博物馆等。

斯特林:

英国杰出的后现代主义设计家。

他的探索方向是标准的后现代主义式的,采用现代主义与古典风格的结合,并且加以嘲讽式的处理,严肃中充满了戏虐和调侃的味道。

最典型的例子是德国斯图加特的新国家艺术博物馆。

罗伯逊:

美国弗吉尼亚大学建筑学院院长。

他主张改革现代主义、国际主义设计风格的冷漠,非人情化的倾向,希望能利用历史传统达到建筑的文化气息。他不希望对古典风格和历史风格进行嘲弄和戏虐,努力把现代主义的结构和古典主义的动机进行完美的结合,代表作有阿姆维斯特总部大楼等。

阿道·罗西:

意大利重要的后现代主义设计师,他把环境整体性、协调性看得至高无上,而不在乎建筑本身是否合乎功能原则,从而形成他的设计方法和理论。最集中体现他原则的例子是莫迪纳市的公墓建筑。

其他还有法列尔、詹克斯、塔夫特事务所、博塔、罗什等都是后现代主义的重要代表。

6. 设计艺术的多元化发展

(一) 新现代主义

在温图利向出现代主义挑战以来,除了后现代主义还有一条道路就是对现代主义的重新研究和发展。被称为“新现代主义”或“新现代”设计。

新现代主义坚持现代主义的传统,根据新的需要给现代主义加入了新的简单形式的象征意义,但总体来说它是现代主义继续发展的后代。

这种依然以理性主义、功能主义、减少主义方式进行设计的风格人数不多但影响巨大。

70 年代继续从事现代主义设计的设计家以“纽约五人”为中心,他们的作品遵循了现代主义的功能主义、理性主义基本原则,但却赋予象征主义的内容。

如贝聿铭设计的卢浮宫前的水晶金字塔,其结构不仅是功能的需要,而且具有历史性的、文明象征性的含义。

新现代主义是在混乱的后现代主义之后的一个回归过程,重新恢复现代主义设计和国际主义设计的一些理性的、次序的、功能性的特征,具有它特有的清新味道。新现代主义在平面设计上的影响特点之一就是新包豪斯风格——工整,功能性强,讲究传达功能,冷漠。新现代主义的代表作有迈耶的装饰艺术博物馆等。

（二）解构主义

解构主义的形式实质是对于结构主义的破坏和分解。

解构主义哲学早在 1967 年前后已为哲学家贾奎斯·德里达提出。

他的理论中心是对于结构本身的反感，认为符号本身的含义已足够反映真理，对于单独个体的研究比整体结构的研究更加重要。解构主义作为一种设计风格的形成于 80 年代。在建筑上最先开始。

从字意来看，解构主义的所反对的是正统原则和正统标准，即现代主义、国际主义原则与标准。因此具有很大的随意性、个人性特点。

后现代主义兴盛了不长时间就衰颓了，重视个体、部件本体，反对总体统一的解构主义哲学却被少数设计师认同，认为是具有强烈个性的新哲学理论而采用。

它不是设计上的无政府主义方式，所有解构主义作品都貌似零乱，而实质有内在的结构因素和总体性考虑的高度理性化特点。重要的代表人物有弗兰克·盖里、艾什曼等。

盖里

设计采用了解构的方式。即把完整的现代主义、结构主义建筑整体破碎处理，然后重新组合，形成破碎的空间和形态。他的作品具有鲜明的个人特征，采用解构主义哲学的基本原理。重视结构的基本部件，认为基本部件本身就具有表现的特征，完整性不在于建筑本身总体风格的统一，而在于部件的充分表达。

虽然其作品基本都有破碎的总体形式，但这种破碎本身却是种新的形式，解析了以后的结构。盖里的设计代表了解构主义的精神精华。

艾什曼

常运用现代主义、国际主义的各式结构，但大部分部件却是解构的，总体的风格是非一般几何式的，复杂的。代表作有威克斯奈视觉艺术中心等。

解构主义因为存在许多结构的、工程上的问题，很难立即影响到工业设计，对于平面设计，则导致了达达主义风格的复兴。

达达主义

在版面是以简单字体和插图布局的零散，乃至凌乱的方式，表达当时的无政府主义思潮。作为对于国际主义、现代主义平面风格的一种反动。这种新的解构风格于 90 年代开始在青年设计家中开始流行。促成这种风格流行的另外一个原因是技术上的，即电脑设计的普及和发展。

解构主义并没有能够真正成为引导性的风格，它一直是一种知识分子的前卫探索，具有强烈的试验气息。

（三）生态设计（绿色设计）

是 20 世纪 90 年代兴起的一种新的设计方式。

工业革命以后，设计始终围绕如何满足人的需求为中心，而忽视了对自然环境的保护，导致对环境的破坏、生态的污染、能源的过度消耗。为了解决这些问题，设计界兴起了旨在建立人与自然和谐发展的设计理念，即生态设计。

生态设计的核心原则是 3R 原则：

- a. Reduce——减少原则，减少对物质和能源的消耗及有害物质的排放。
- b. Reuse——再使用原则，设计时要使产品及其零部件经过处理之后能继续被使用。
- c. Recycling——再循环原则，设计时应考虑产品材料的可回收性。

生态设计，是从产品制造业延伸到产品包装、宣传、营销的各个环节，并且进一步扩展至全社会的绿色服务意识、绿色文化意识等领域，是一个牵动着全社会的生产、消费与文化的整体行为。

生态设计，旨在营造更美好的生活环境，重新审视自然与人类的共生方式，设计在满足人的生理和心理需要的同时，又注意人与自然环境的和谐共处。

（四）非物质设计

20 世纪 90 年代，随着电脑的普及，网络的建立与扩张，一个所谓的“信息社会”悄然而至。

信息是非物质的，信息社会实际上就是所谓的“非物质社会”。从物质设计到非物质设计，是社会非物质过程的反映，也是设计本身发展的一个进步的上升形态：

时代	物质形态	生产方式	产品形态
手工业时代	物质设计（手工产品）	手工造物方式	手工产品形态
工业化时代	物质设计（工业产品）	机器生产方式	机器产品形态
信息时代	物质设计与非物质设计 共存	工业产品与软件产品 共存	机器生产方式与数字 化生产方式共存

“非物质”这一概念最早是由西方当代历史学家汤因比提出的，“非物质设计”则是借用了其哲学概念。

指在信息时代，借助计算机、互联网而产生的一种与物质设计相对的设计形态，其设计方式、对象、手段等都经历了从物质到非物质的转变，是社会非物质化的产物，是以信息设计为主、基于服务的设计。

如今新兴的“界面设计”、“网页设计”、“交互设计”等等都属于非物质设计的范畴。

非物质设计是对物质设计的一种超越。科技的进步，为非物质设计的发展提供了条件，非物质设计是艺术与科学进一步结合的产物。