

Modernism

现代主义运动

时期	地点	时间
现代主义运动	欧美	20世纪初期 设计革命

- 荷兰风格派(1918) 包豪斯(1919 - 1933) 苏联构成主义(1917)
- 第一次设计革命 产生机器美学 for大众社会整体即 民主主义 for大工业化机械化批量生产
- 两大内核：功能主义 理性主义
- 高度理想化 浪漫乌托邦 无装饰几何化
- 阿道夫卢斯 奥地利建筑师，20世纪初最早一批认为作出兼顾大批量和好设计产品的唯一方法就是接受机器的设计师之一 卢斯认为：冗余的装饰是对人力与经济的浪费。作为实用主义者，他意识到朴素的根本是机械化而不是手工，《装饰与罪恶》：几何形式+功能主义符合20世纪群众需求，建筑为大众 卢斯为现代主义运动的产生打下了坚实的理论基础。德国成为第一个把卢斯的设计理论全面付诸实践的国家
- 俄国构成主义: 受西欧艺术艺术影响，喜欢非具象的表现和几何抽象形式 塔特林的第三国际纪念塔(瓦西里康定斯基) 明确的乌托邦式的目标，冀图通过一种艺术与设计的新形势语言，重新建立社会秩序，他们所探寻的表现形式，反映出艺术家渴望用更民主的商品生产分配方式，取代资本主义制度的信念
- 基尼海报：充满冲击力的画面焦点是构成主义缪斯，前卫派女性丽丽雅布里克，她扮演以为革命左派女郎，手放在嘴边，呼喊出印刷字体呈喇叭状展开。就像这幅包含乌托邦热忱的平面设计海报一样，构成主义者坚信，他们可以通过自己的作品带来新的世界秩序
- 科隆论战 (in1914) on工业艺术和建筑展会(by 德国工业同盟会) 亨利·凡·德·威尔德(否定标准化) PK 赫尔曼穆特修斯(工业应该遵循科学原理、标准化 胜出) 地位：现代主义设计艺术与传统手工艺理论上的最后一次交锋。影响：积极推动德国艺术设计 + 流水生产线标准化(底特律美国福特汽车流水线)进入德国工业设计。
- 约翰内斯伊顿: 瑞士画家，包豪斯担任形式导师，对包豪斯的发展起到非常突出的重要作用 浓厚宗教意念，现代设计教育基础课的首创人，要求学生全面的掌握(严格视觉训练 + 平面立体形式 + 色彩肌理) 最早引入现代色彩体系 -> 学生色彩理性了解，rather than 个人感觉
- 马谢布鲁尔(匈牙利): 最大贡献: 创造一系列简洁轻巧功能化并适于批量生产的钢管椅(轻巧优雅，结构简单) in1924 设计世界第一把钢管椅瓦西里椅子(name for 纪念友情with瓦西里康定斯基) 当马谢布鲁尔在1920年代中期设计出一张用帆布和钢管制作的扶手椅来的时候，他创造出了一种全新的现代家居模式，这张一起的结构是一个理性的工业美学的最佳实例，这是一个功能主义进入日常生活的标志
- 瓦西里康定斯基: born俄国，德国表现主义的重要成员 杰出艺术理论家 1921包豪斯任教 严格把设计基础课建立在科学理性的基础之上，包豪斯最具有系统性的基础课程都是由他建立

- 包豪斯的教育制度(两个阶段: 魏玛时期 + 德绍时期): > 奠定 现代设计教育的结构基础 + 建立工业设计科学体系 教学与实践相结合 多学科融合 抛弃纯理论知识教学方法

现代主义设计运动的特征

- 现代主义运动(装饰运动同时in欧美 influence:新建筑运动 + 现代艺术运动): 20世纪20年代 (持续到70年代)新兴设计运动 + 真正设计革命 -> 设计第一次为大众服务/大工业批量化生产服务
- 1. 目的: serve for 社会总体, no权贵阶级
- 2. 设计 -> 大批量机械化生产 -> 产品, no手工艺
- 3. 科学性: 形式上无装饰简单几何造型, 空间布局, 考虑成本
- 4. 功能主义 + 理性主义 + 民主色彩 + 高度理想化
- 总结: 自工业革命以来, 影响最大的一次设计运动, 集中德国/俄国/荷兰, 鲜明革命性和民主性
- 局限性: 发起者是精英分子, 设计探索有理想主义和乌托邦主义的成分

功能主义**

- 现代主义设计基本原则, 美国建筑大师沙利文宣言(形式服从功能: 功能对形式有决定性作用), 即强调功能为设计的中心和目的, 而不再是以形式为设计的出发点 设计科学性 + 实施效率 + 经济效益 + 方便使用 -> 本质特征(for 大众服务)
- 形式: 无装饰简单几何造型 + 反对装饰 + 中性色彩
- 设计: 重视空间考虑 + 室内自由空间布局 + 少用永久性隔断墙面
- 实用经济 = 节约费用和开支 + 注重经济效益

荷兰风格派运动

- born 20世纪初 name by 风格杂志(杜斯伯格主编(领导一个结构松散的荷兰设计师和艺术家团体 -> 探索新的美学、新的艺术设计形式)) 运动代表: 杜斯伯格 蒙德里安 里特维德
- 1. 剥除特征 -> 基本几何结构单体 -> 把元素划分无与伦比水平
- 2. 集合单体 -> 简单结构组合
- 3. 非对称形式 -> 形式变化性 + 纵横几何结构
- 4. 三原色和中性色(极色)
- 5. 反对: 印象主义 + 巴洛克 提倡: 简化抽象 反对个性 排除一切表现成分
- 总结: 明确目的(艺术创作设计) + 有机的整体(设计、艺术、建筑、雕塑) + 合作(艺术家/设计师/建筑家) + balance(集体个人) 实践中矛盾和冲突接连不断 -> 造成了风格派早期的分裂

红蓝椅

- 里特维德in 1918 当时最负盛名设计之一 + 现代艺术设计史上最富创造性的经典作品之一 + 鲜明荷兰风格派特征

- 造型：组合(方形，长方形木条) + 样式：红蓝色鲜艳夺目 = 高度立体主义象征特点，influence by 蒙德里安的绘画
- 视觉化 + 充满力量 + 结构外露 = 立体实物 -> 问题的化解 + 空间无限感 -> 体现风格派的还原主义哲学

俄国构成主义设计运动

- after十月革命胜利 in苏联 一小批知识分子中产生的前卫艺术和设计运动，探索带有社会主义色彩(为无产阶级服务)，冀图通过一种艺术与设计的新形势语言，重新建立社会秩序 代表人物有：马列维奇 李西斯基 塔特林
- 赞美工业文明 + 崇拜机械结构 + 现代工业材料 设计出发点：结构(功能结构合理)replace艺术形象 为无产阶级政治服务
- 第三国际纪念塔 构成主义运动代表作
- 总结：以结构为设计的出发点 + 抽象方法 = 实用性，产品设计和新技术如何结合。没有能够实现 真正变成建筑现实：巴黎世界博览会上的苏联展览大厦

俄国第三国际纪念塔

- by塔特林 in1919 构成主义(组织的象征 + 最负盛名的设计)。(在1925年因遭斯大林反对而未能获得进一步发展)
- 纪念物/一座大楼(铁钢玻璃等工业材料) = 体量巨大 + 呈螺旋上升结构 + 埃菲尔铁塔 + 螺旋滑梯。high:约400米
- 远远超越它所处的时代+ 激进设计项目 = 刺激感官 + 赞同前卫艺术 -> 社会主义教堂，机械美学完美标志 -> 欧洲设计建筑杂志报道

包豪斯

- 沃尔特格罗皮乌斯(1919-1927 魏玛时期 初创和奠定基础的时期)创建，第一所完全为发展设计教育而创立的学院。十多年发展，欧洲现代主义设计运动中心 第二任汉斯迈耶(1927-1930 德绍阶段 理想得到实现)，第三任密斯凡德罗(1931-1933 柏林时期 在纳粹的统治下渴望挣得一线生机的时期)
- 基本原则：1. 艺术与设计的新统一(建筑家/画家/雕塑家/工程师 共建立艺术殿堂) 纯艺术 -> 应用艺术 2. aim人 3. 遵循自然与客观法则
- 局限性 1. 过于强调理性功能 -> 冷漠机械呆板缺乏人情味和历史感 -> 受到后现代主义的批判 2. 先锋派艺术家占了主导地位 -> 对现代化产品少有问津 + 对工业与传统工业之间的关系仍然带有乌托邦色彩 + 对机械化批量生产方式和经济概念缺少与实际生活联系 3. 思想主张停留在实验室 after第二次世界大战，经过了其在美国的发展和传播，才完成其历史使命
- 特征：实用理性主义整体意识 + 东方哲学国际风格 + 乌托邦精神 + 共产主义政治思想 + 严谨工作方法教学和 - => 包豪斯包容性的精神面貌 存在短，对现代设计影响深远，奠定了现代设计教育的结构基础，奠定了现代主义设计的观念基础 现代主义之路(发展 & 设计教育)的里程碑

沃尔特格罗皮乌斯

奠基人(现代建筑 + 现代设计教育 + 现代主义设计) 创建包豪斯设计学院，开创了现代设计教育事业 鲜明民主主义色彩 + 社会主义特征，主张理念影响包豪斯 代表著作：全面建筑观 代表设计：法格斯鞋楦厂，包豪斯校舍

1. 住宅 for 大众服务(机械化手段批量生产 -> 低廉)
2. 采用经济方法，柱状预制的建筑方式
3. 功能第一、形式第二
4. 反对装饰，反对复古

密斯凡德罗

- 现代主义建筑设计大师，包豪斯第三任校长 一生实践奠定明确现代主义 **建筑风格**，改变了世界都会 **三分之一** 的天际线，影响了好几代现代主义设计家，从而改变了世界建筑的面貌。
- **少即是多** + 反对抄袭传统风格(复古) + 设计(独立性)不应与政治挂钩 + 钢筋混凝土结构(钢架和玻璃) -> 批量生产的现代建筑
- 《建筑与时代》《两座玻璃摩天大楼》 代表设计：巴塞罗那国际博览会德国馆(20世纪伟大的标志性建筑，将钢铁 玻璃等现代主义工业材料元素与传统的昂贵的大理石，玛瑙石诙谐有机结合到一起，像一个现代主义的空间符号)， **巴塞罗那椅子**(使他一举成名，成为世界公认的大师。巴塞罗那国际博览会的德国馆是密斯设计生涯的重要转折和里程碑) **西格莱姆大厦**
- “少” -> 当时建筑界依然流行 **古典装饰手法**(阻碍建筑工业化进程) “多” -> 在大工业生产条件下可能创造出来的建筑上简洁而丰富的效果和最大的使用空间
- 他倡导的建筑设计应立足于“少即是多”的功能主义美学思想，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。

国际主义风格

- 现代主义设计经过 **美国** 的发展在 **二战后** 成为了国际主义风格，这种风格在六七十年代达到登峰造极的地步，影响各国的建筑，产品，平面设计风格，成为垄断性的风格。 **国际主义** 首先在建筑设计上得到确立，1927年，菲利普约翰逊在德国魏森霍夫现代住宅建筑展中 **最早提出了国际风格**。意大利设计家吉奥庞蒂在米兰设计的 **皮瑞利大厦** 战后，密斯凡德罗和菲利普约翰逊设计的 **西格莱姆大厦** 成为国际主义建筑的典范
- 国家主义设计具有形式简单，反装饰性，系统化等特点。在建筑上，钢筋混凝土预制构件结构和玻璃幕墙结构已经成为非常协调的组合，成为国际主义建筑的标准面貌
- 从根源上看美国国际主义风格与战前欧洲现代主义设计运动是同源的。现代主义有强烈的社会主义和民主主义色彩，设计的目的性和功能性是第一位的。与欧洲两极分化的社会阶级结构不同，美国收入殷实的中产阶级是美国社会的核心和比例最大的构成部分，现代主义设计大师移居美国后，现代主义在美国本土发展成为了国际主义，国际主义形式的象征性力量，成为了第一性的，如果说现代主义设计追求的是少则多是为了降低成本，供应大众，而国际主义的少则多变哼了现代化大企业的代表。原本的民主色彩变为了一中单纯的商业风格，变成了为形式而形式的形式主义追求，设计理念发生了本末倒置，原本作为自然结果的形式变成了设计追求的目的

- 国际主义风格一方面是现代主义发展的新高度，密斯的减少主义设计，代表了20世纪设计的高度发展。然而到了二十世纪六七十年代，全世界大都会都变得一摸一样，设计探索多元化的努力消失了，被追求单一化的国际主义设计所取代，不但使用者的心理诉求被漠视，大众性逐步被放弃，还由于过度追求简洁形式而最后连简单的功能也没有得到满足，这种广泛的不满倾向，是国际主义设计逐渐式微的主要原因
- 欧洲: 无产阶级 -> 少则多 -> 实现功能 美国: 中产阶级 -> 少则多 -> 市场形势

弗兰克劳埃德赖特

- 美国现代主义设计先驱 + 本土建筑的开创者 + 现代主义建筑代表人物之一 个人表现成分 + 风格大相径庭(现代主义、新建筑、国际主义) 现代主义突出贡献 = 传统重新解释 + 重视环境因素 + 强调现代工业化材料 -> 打破了封闭六面体的传统理念，空间内外贯穿自由化分
- 自然有机主义 + 中西部草原风格(室内陈设偏于底层布局。天花板较低，并略有倾斜，室内有亲和感和安全感)
- 提出有机建筑原则: 检验标准: 简练 + 像人类 风格多样化 + 与环境协调(从环境中采取建筑色彩因素) + 注重材料本质的表达 注重建筑统一完整性
- 机械科技 + 简约美学 + 民主艺术 -> 用装饰有节制
- 成果: 《有机建筑》(1939)、《消逝的城市》、《机器的工艺美术》(1901) 流水别墅(1936), 古根海姆美术馆(1943), 东京帝国饭店(1919)

流水别墅

- by 弗兰克赖特 in 1935 世界著名建筑之一，考夫曼家族度假地 in 熊溪河畔(美国 匹斯堡市 郊区) 赖特最具代表性作品，美国时代杂志 二十世纪最伟大的住宅
- 建在礁石上 层状结构 成为了岩石一部分 all 阳台看见溪流 融入到大自然美景
- 流水别墅极大地成功 = 空间处理 + 体量组合 + 环境结合，为有机建筑理论做了确切的注释，在现代建筑历史上占有重要地位

阿尔瓦阿尔托

- 芬兰现代建筑家/设计家，北欧现代建筑之父。设计方向(人文色彩 + 心理需求) 推崇亨利·凡·德·威尔 热衷于使用木材 与高度理性的柯布西耶成为鲜明的对照
- 代表设计: 维保图书馆，贝克之家，芬兰大厦 芬兰萨纳萨诺市政府厅、伊马特拉教堂 帕米奥疗养院总体 41号扶手椅(有机的外形-> 看/坐(舒服/漂亮/装饰风格) 差别 低收入阶层用品能用就行)
- 1. 有机形态+ 功能主义
- 2. 功能化 + 民主化 + 满足人心理需求
- 3. 自然协调 + 轻松感 + 流畅感
- 最大贡献: 改良(包豪斯/国际主义风格人情化)，开创现代建筑人性化的可能性，作品有种让人无法抗拒的柔和边缘的美学观，为现代主义注入有机形式(新 更具有影响力) 在现代建筑史上留下不可磨灭的印记

勒柯布西耶

- 现代主义大师，法国现代主义建筑运动代表人物，机器美学(崇拜飞机汽车)的奠基人，其建筑的新理念和城市规划思想有非常独到之处 理念实践理想主义 但对推动运动的整体发展起到了非常独到的作用
  - 代表设计：萨伏伊别墅，马赛公寓(表现主义手法)，朗香教堂(后现代隐喻，塑性建筑 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)
  - 代表著：走向新建筑，乌托邦主义 明日城市 当大教堂是白色的时候
1. 机械美 -> 住宅是人居住的机器
  2. 科学理性 -> 以建造远洋轮船的精神去建造房屋
  3. 新建筑六要素：底层架空 屋顶花园 自由空间 横向长窗 自由立面 柱支撑结构