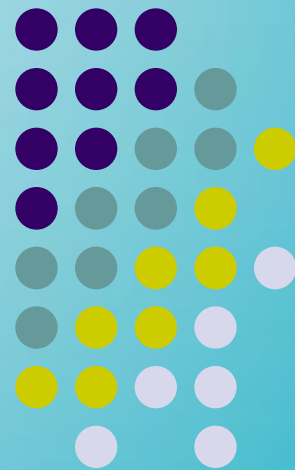
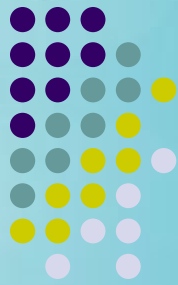

世界现代设计史

第一讲

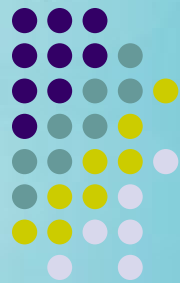
世界现代设计的发展历程

1. “工艺美术”运动（英国，19世纪60年代开始，现代设计的开端）
2. “新艺术”运动（法国，19世纪末开始，承上启下）
3. “装饰艺术”运动（装饰运动在20世纪初的最后尝试）
4. “现代主义设计”运动（20世纪20年代开始，20世纪设计的核心）
5. “国际主义设计”运动（二战后兴起，20世纪50——70年代风行，是现代主义设计在战后的发展）
6. 设计多元化格局（20世纪60年代以来）

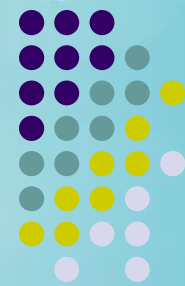
第二讲

现代设计的萌芽与工艺美术运动

本讲重点内容:

- 一、工艺美术运动的概念、风格、意义及其影响
- 二、**1851年英国世界博览会与“水晶宫”**
- 三、**威廉·莫里斯(Willian Morris)**

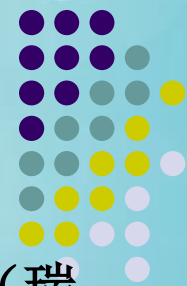
一、工艺美术运动的风格、概念、意义及其影响

1、工艺美术运动的概念

工艺美术运动是**19世纪60年代**起源于英国的一场设计运动，其起因是工业革命以来，随着工业化的兴起，设计产品的工业化批量生产，造成了设计水准的下降，设计上艺术与技术分离的局面。这场运动的契机是**1851年**在伦敦水晶宫中举行的世界博览会，这场运动的理论指导是约翰·拉斯金（**John Ruskin**），运动的主要奠基人是威廉·莫里斯（**Willian Morris**），这场运动的风格影响到其他欧洲国家和，在**20世纪**开始失去势头，但是对于精致、合理的设计，对于手工艺的完好保存迄今还有相当强的作用。

2、“工艺美术”运动风格

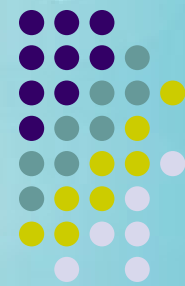
- （一）强调手工艺，明确反对机械化生产。
- （二）在装饰上反对矫揉造作的维多利亚风格，提倡哥特式风格和其他的中世纪风格，讲究简单、朴实无华和良好功能。
- （三）装饰上推崇自然主义、东方装饰和东方艺术特点。
- （四）主张诚实的、诚恳的设计，反对设计上的哗众取宠、华而不实趋向。

3、工艺美术运动的意义及其影响

- (一) 工艺美术运动从英国开始，范围扩展到 和斯堪的纳维亚国家（瑞典、芬兰、丹麦、挪威、冰岛），其设计风格涉及到平面设计、家具设计、陶瓷设计、建筑设计、纺织品设计等方方面面。
- (二) 工艺美术运动强调设计为大众服务，反对精英主义设计，体现了知识分子的理想主义情感，强调技术与艺术的结合，情调协作精神，都具有积极意义。但是，工艺美术运动对于工业化的反对，对于机械的否定，对于大批量生产的否定，使它不可能成领导潮流的主流风格。同时，它又过分注重装饰，增加了生产费用，使它的设计不可能真正为平民大众所享有。因此，它只是知识分子一厢情愿的理想主义结晶。
- (三) 工艺美术运动毕竟是现代设计史上第一次大规模的设计改良运动，成为西方现代设计艺术蓬勃发展的良好开端。在“工艺美术运动”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设计艺术运动——“新艺术运动”。

二、1851年英国世界博览会与“水晶宫”

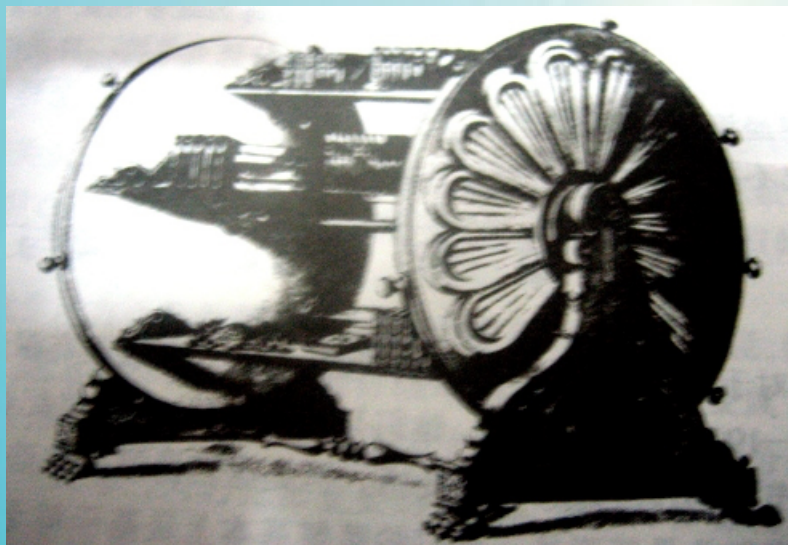
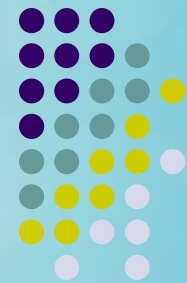

1. 1851年英国世界博览会

英国伦敦1851年举行第一次世界博览会，会上展示的工业产品外形相当粗陋，显示了机械化工业生产的弊端及设计水准下降的局面。从反面刺激了现代工业设计思想的出现。

2.“水晶宫”

“水晶宫”是1851年世博会的展厅建筑，由英国建筑师**约瑟夫·伯克斯顿**设计。它是一座用钢铁和玻璃建造的圆拱形大厦，材料特殊，造型奇特，采光良好，在博览会上深受各国来宾赞赏，会后被完整的拆迁到赛登汉（**Sydensam**,伦敦南部），1936年毁于大火。它的最大价值在于开创了钢铁和玻璃两种新材料的应用。

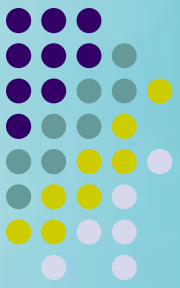

- 1851年博览会展出的鼓形书架

- 1851年博览会展出的金属转椅

1851年英国伦敦世界博览会展厅——“水晶宫”（约瑟夫·伯克斯顿设计）

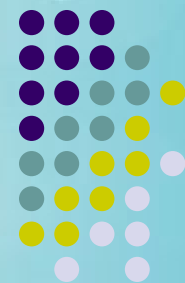
“水晶宫”外观

“水晶宫”内

三、威廉·莫里斯(Willian Morris)

1. 威廉·莫里斯(Willian Morris)的设计思想

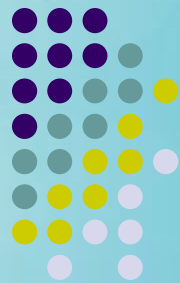
工艺美术运动的奠基人，著名的设计改革家、诗人和社会主义者。

- ①希望重新振兴工艺美术的民族传统，反对矫饰的维多利亚风格，提倡中世纪的、哥特式的、自然主义风格。
- ②进一步提出设计的民主思想，主张设计为大众服务，提倡中世纪行会的协作精神。
- ③主张艺术与技术结合，否定工业化和机械化生产，希望回到中世纪设计讲究手工艺精湛的局面。
- ④开设了世界第一家设计事务所，通过自己的设计实践，促进了英国和世界的设计发展。

2. 威廉·莫里斯(Willian Morris)的设计风格

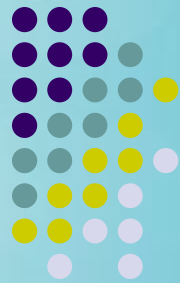
清新自然，简洁，以功能为主。

3. 威廉·莫里斯(Willian Morris)的代表作品——“红屋”

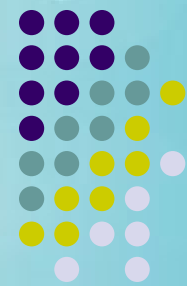
威廉·莫里斯设计的“红屋”

第三、四讲 “新艺术”运动

本讲重点内容:

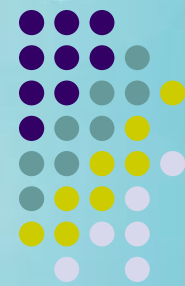
- 一、“新艺术”运动的概念、风格及其影响
- 二、西班牙的新艺术运动和安东尼·高蒂的贡献
- 三、苏格兰的“新艺术”运动和察尔斯·马金托什以及格拉斯哥四人设计集团
- 四、奥地利“分离派”与德国的“青年风格”运动

一、“新艺术”运动的概念、风格及其影响

(一) 新艺术运动的概念

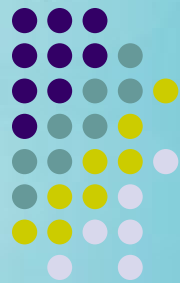
1. 新艺术运动首先在法国发展起来，这与法国家具设计家萨穆尔·宾在1895年开办的设计事务所的名字——“新艺术之家”有关，评论家取其中的“新艺术”为名来称呼这个席卷欧美的设计运动。时间大约在1895—1910年，长达10余年，涉及欧美十余个国家，后来逐步被“装饰艺术”运动和现代主义所取代。它是设计上一次非常重要、具有相当影响力的形式主义运动。
2. 新艺术运动设计范围十分广泛，从建筑、家具、产品、首饰、服装、平面设计、书籍插图，一直到绘画，在现代设计史上占有重要地位，为20世纪初的设计开创了一个有声有色的新阶段，成为传统设计与现代设计之间的一个承上启下的重要阶段。
3. 新艺术运动是对矫饰的维多利亚等过分装饰风格的反动，也是对工业化风格的一种强烈反应，重视传统手工艺，放弃传统装饰风格，从自然中寻找灵感，获得装饰动机。
4. 新艺术运动在艺术风格上多用曲线和有机形态。

(二) “新艺术”运动的风格及其影响

1. 虽然“新艺术”运动的风格在各国之间有很大的区别，但是从追求装饰，探索新风格这点上，所有卷入这个设计运动的国家都是相同的，它的装饰性的、手工艺的方法依然是陈旧的。
2. 它所采用的方式，比如装饰、自然主义的风格等等，使这场运动依然是为豪华、奢侈的设计服务的，是为少数权贵服务的。
3. 对于曲线的重视和强调，使这场运动具有强烈的平面特征，也具有非常明显的东方艺术影响痕迹，特别是 的浮世绘风格的痕迹。这场运动风格细腻，装饰性强，因此常常被成为女性风格。
4. “新艺术”运动是世纪之交的一次承上启下的设计运动，它承继了英国“工艺美术运动”的思想和设计探索，希望在设计矫揉造作风气泛滥的时期、在工业化风格浮现的时期，重新以自然主义的风格，复兴设计的优秀传统。

- 新艺术运动风格作品

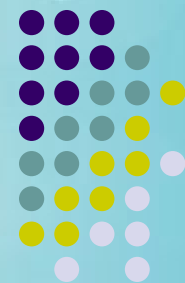
盖勒设计的新艺术风格的家具

吉马德设计的巴黎地铁入口

二、西班牙的新艺术运动和安东尼·高蒂的贡献

1. 西班牙的新艺术运动是最为极端、最具有宗教气氛的，最著名的设计代表人物是建筑家**安东尼·高蒂**。

他的风格具有有机的特征，同时又具有神秘的、传奇的色彩，不少装饰图案都有强烈的象征性。

2. 安东尼·高蒂的设计作品

(1) 文森公寓

(2) 居里公园

(3) 巴特罗公寓

(4) 米拉公寓

(5) 高蒂最重要的作品是“**圣家族大教堂**”——他为之投入了43年之久，并且至今仍然没有完成

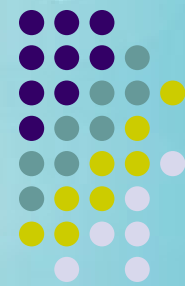
“圣家族大教堂”

米拉公寓

三、苏格兰的“新艺术”运动和察尔斯·马金托什以及格拉斯哥四人设计集团

1. 格拉斯哥四人：

察尔斯·马金托什、赫伯特·马克奈、麦当那姐妹，他们被称为格拉斯哥四人。

主要首脑人物是**察尔斯·马金托什**，他们的风格注重各种植物纹样的装饰。

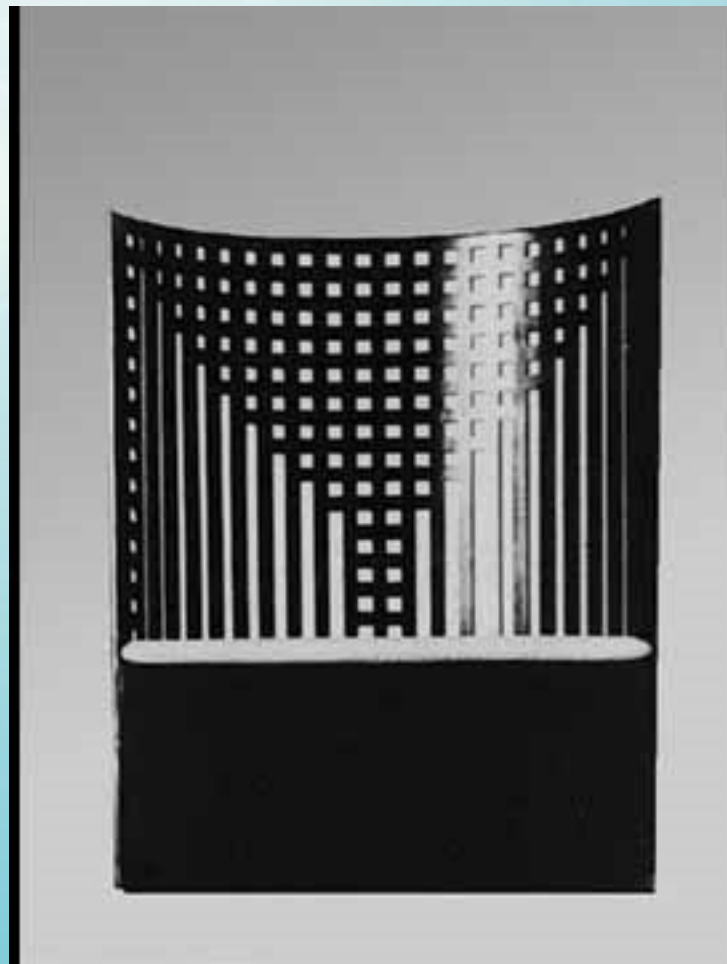
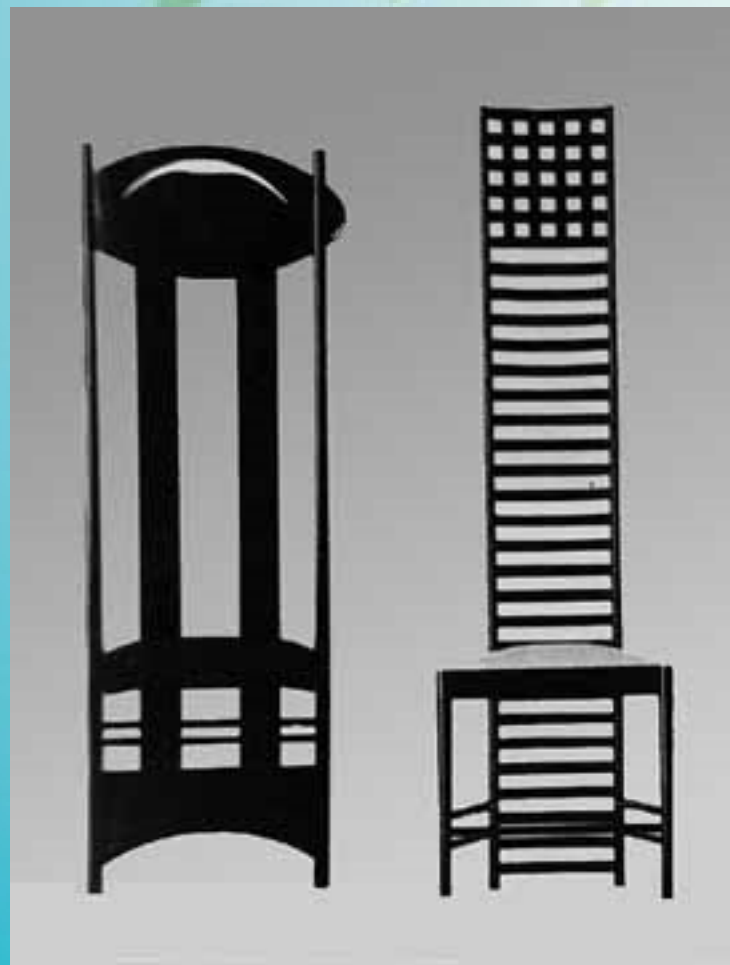
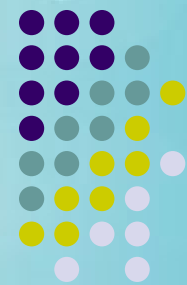
2. 察尔斯·马金托什的设计风格和代表作品

(1) 设计风格

主张直线、主张简单几何造型，主张黑白色等中性色计划。他的探索为机械化、批量化、工业化的形式奠定了基础，可以说马金托什是一个联系“新艺术”运动之类的手工艺运动和现代主义运动的关键过渡性人物。

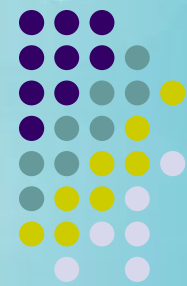
(2) 代表作品

高背椅子

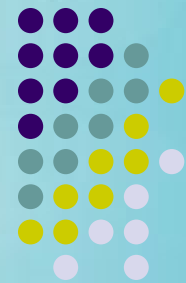

察尔斯·马金托什的高背椅子

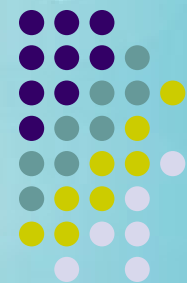
四、奥地利“分离派”与德国的“青年风格”运动

1. 奥地利“分离派”运动和德国的“青年风格”运动都是从“新艺术”运动中发展出来的设计运动，但是这两个运动开始摆脱单纯的装饰性，而向功能性第一的设计原则发展，从简单的几何造型，从直线的运用上寻找新的设计发展方向，因此它们应该被视为介于“新艺术”和现代主义设计之间的一个过渡性阶段的设计运动。
2. 德国的“青年风格”运动的主要设计家——彼得·贝伦斯
  - (1) 贝伦斯是德国现代设计的奠基人，被视为德国现代设计之父。他早期的设计也受到“新艺术”风格的影响，经历了一个探索性设计阶段。
  - (2) 贝伦斯的代表作品：
德国电器集团（AEG）的厂房建筑（1909年）

贝伦斯的代表作品——德国电器集团
(AEG) 的厂房建筑 (1909年)

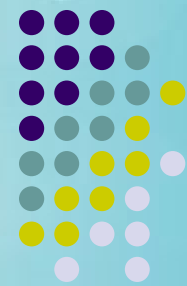

第五讲

装饰艺术运动

本讲重点内容:

- 一、“装饰艺术”运动的背景和风格特点
- 二、“装饰艺术”运动和“现代主义”运动的异同

一、“装饰艺术”运动的背景和风格特点

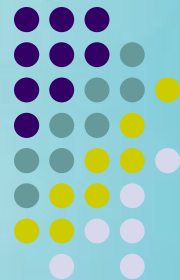
1.装饰艺术运动的背景

20世纪初，在大工业迅速发展形式下，一批艺术家和设计师了解到适应时代的必然性，他们不再回避机械形式，也不回避新材料（如钢铁、玻璃等），采用大量新的装饰动机使机械形式及现代特征变得更加自然和华贵，力求在维护机械化生产的前提下，使工业产品更加美化。这场新的设计探索活动被称为“装饰艺术”运动。

2. “装饰艺术”运动风格

- (1) 注重材料的质感和光泽
- (2) 造型设计中多采用几何形状或用折线进行装饰
- (3) 色彩设计中强调运用鲜艳的纯色、对比色和金属色，造成强烈、华美的视觉印象。

“装饰艺术”风格的作品

装饰艺术风格——茶壶设计

装饰艺术风格——好莱坞中国剧院

二、“装饰艺术”运动和“现代主义”运动的异同

(1) 形式特征上的“同”：

时间上都开始于20世纪20年代，几乎同时发生与发展；都肯定机械化生产，采用新材料、新技术；都在设计中注重简单几何外形的运用

(2) 意识形态上的“异”：

装饰艺术运动发轫于法国，强调装饰，为富裕的上层阶级服务，因此它仍然是为权贵的设计，其对象是资产阶级；“现代主义”运动发轫于德国，否定装饰，强调设计为大众服务，特别是为低收入的无产阶级服务，因此它是左倾的、小知识分子理想主义的、乌托邦式的。

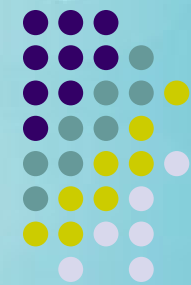

装饰艺术风格——茶壶设计

现代主义风格——茶壶

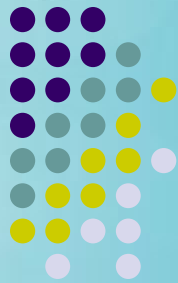
装饰艺术运动风格——建筑

现代主义运动风格——建筑

第六讲

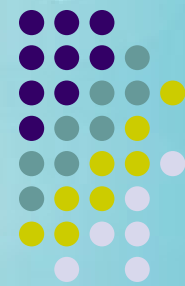
现代主义设计的萌起

本讲重点内容:

- 一、现代主义设计概念、思想特征、设计风格
- 二、现代主义设计大师及其设计作品
- 三、德国工业同盟及其宗旨
- 四、俄国构成主义设计运动
- 五、荷兰的“风格派”运动

一、现代主义设计概念、思想特征、设计风格

1. 现代主义设计兴起于**20世纪20年代**的欧洲，通过几十年的发展，特别是二战以后的发展，最后影响到世界各国。它是**20世纪设计**的核心，不但深刻影响到**20世纪**的人类物质文明和生活方式，同时对整个世纪的各种艺术、设计活动都有决定性的冲击作用。对**20世纪60年代**以后的设计运动，包括后现代主义、解构主义、新现代主义等的了解都应建立在对现代主义充分认识的基础上。

2. 现代主义设计的思想特点：

(1) 民主主义

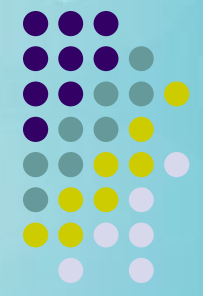
主张设计为广大劳苦大众服务，希望通过设计来改变社会的状况。

(2) 精英主义

不是为精英服务的，但却是强调精英领导的新精英主义。

(3) 理想主义和乌托邦主义

现代主义在共产主义运动和资本主义国家、法西斯大起大落的动荡时期，希望通过设计建立良好社会，改变大众生活，所以他们的设计探索具有强烈的知识分子理想主义成分和乌托邦主义成分。

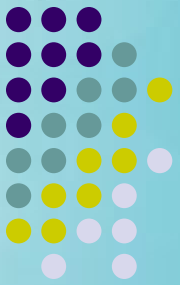
3.现代主义设计的风格特点

- (1) 功能主义特征
- (2) 形式上提倡非装饰的简单几何造型
- (3) 设计上重视空间的考虑，强调整体设计考虑，强调以模型为中心的设计规划。
- (4) 注重设计的实用、经济性目的

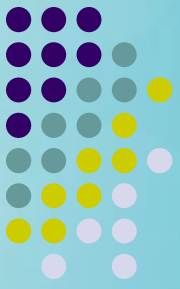

布劳耶设计的钢管家具

二、现代主义设计大师及其设计作品

- 1.勒·科布西耶——马赛公寓、朗香教堂
- 2.沃尔特·格洛佩斯——包豪斯校舍、法古斯鞋楦工厂
- 3.密斯·凡德罗——西格莱姆大厦、巴塞罗那椅子
- 4.弗兰克·赖特——流水别墅

勒·科布西耶——朗香教堂

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/265111043302012011>