

高等院校艺术理论课程考试必备

设计概论(全彩版)

INTRODUCTION TO DESIGN

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等院校艺术理论课程考试必·

设计概论 (全彩版)

INTRODUCTION TO DESIGN

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计概论：全彩版 / 张玉花, 王树良主编. --
重庆：重庆大学出版社, 2015.9
(高等院校艺术理论课程考试必备)
ISBN 978-7-5624-9176-7

I. ①现… II. ①张… ②王… III. ①设计—工艺美
术史—世界—研究生—入学考试—自学参考资料
IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128361号

高等院校艺术理论课程考试必备
设计概论(全彩版)

SHEJI GAILUN

主编 张玉花 王树良

策划编辑：张菱芷

责任编辑：张菱芷 版式设计：张菱芷

责任校对：谢芳 责任印制：赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编：401331

电话：(023) 88617190 88617185 (中小学)

传真：(023) 88617186 88617166

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fsk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：10.75 字数：167千

2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-9176-7 定价：38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换
版权所有，请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书，违者必究

编委会

主 编

张玉花 王树良

副主编

王星伟 安宝江 王树忠 白 冰 刘向娟

金 晖 程睿杰 许洪林 王丹杰 李一娜

编写者

王夏楠 刘芳亦 滕明堂 徐 峰 孟胜兵

陈晓华 米妮娅 游 俊 扈秀丽 王建华

董亮亮 徐 爽 胡国锋 毛炳军 李发友

王乃田 张 权 钟兆荣 郝元峰 彭 璐

叶秋君 王 寅 黄建军 周中工 吕岩峰

齐璿璿 王波涛

编者的话

这是一套专为大学生应对各类艺术理论课程考试获取高分而编写的备考用书，在编写思路，我们本着“一切为考高分”的宗旨进行：

梳理重点必考知识点：摒除一般艺术史论参考书目或指定教材复杂冗长的叙述，综合汇编所有权威考试教材重点的、必考的知识点。

最大化降低记忆强度：精简实用，字字要点，条目排列，让考生把有限的时间与精力投入到最需要的地方；花最少的时间，得最高的分数。

分层级标注重要考点：汇总各高校考试重点和核心要点，并以★做专门提示，让考生一眼就能发现核心考点所在；对于这些标注处，考生要优先并投入更多精力复习。

按记忆线索归纳考点：归纳众多有联系的考点，让考生按照时间线索或逻辑线索在联系和比较中牢记考点，实现考前突击高效背诵。

多图像辅助强化记忆：对于重要考点都辅以多张图片，艺术考生擅长的形象思维在备考时能够充分施展，复习效果更是事半功倍。

多作答拓宽解题思路：对一部分题目给了几种不同的答案，或者对相同问题提供几种不同的问法，供同学训练变化，组合创新。

高质量辅导答疑系统：本书主编开设博客并提供邮箱（1941567196@qq.com），为读者提供优质的后续辅导和提问反馈服务。

新配套 MP3 文件索取：购买本书后可电邮 1941567196@qq.com 索取本书配套 MP3，助力复习；依托本书，主编团队开发全套精细指导网络课程，读者可电邮联系报名学习。

总之，考前冲刺熟读本书，足以对全部考试内容了然于胸，实现复习效果质的“飞跃”。

张玉花 王树良

于清华大学照澜院

本书编写对应配套书目

(全面覆盖院校课程指定教材及考试重点)

- [1] 尹定邦. 设计学概论 [M]. 长沙: 湖南科技出版社, 2004.
- [2] 李砚祖. 艺术设计概论 [M]. 武汉: 湖北美术出版社, 2009.
- [3] 李砚祖. 工艺美术概论 [M]. 济南: 山东教育出版社, 2005.
- [4] 李砚祖. 造物之美 [M]. 北京: 人民大学出版社, 2000.
- [5] 黄厚石, 孙海燕. 设计原理 [M]. 福州: 东南大学出版社, 2010.
- [6] 李立新. 设计概论 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2004.
- [7] 张福昌. 现代设计概论 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2007.
- [8] 余强. 设计艺术学概论 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2006.
- [9] 徐晓庚. 设计艺术概论 [M]. 北京: 首都经济贸易大学出版社, 2010.
- [10] 席跃良. 艺术设计概论 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2010.
- [11] 夏燕靖. 艺术设计原理 [M]. 上海: 上海文化出版社, 2010.
- [12] 王树良, 张玉花. 设计概论 [M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010.
- [13] 曹田泉. 艺术设计概论 [M]. 上海: 人民美术出版社, 2009.
- [14] 钱凤根. 现代西方设计概论 [M]. 重庆: 西南师范大学出版社, 1999.
- [15] 凌继尧, 徐恒醇. 艺术设计学 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2006.
- [16] 凌继尧. 艺术设计十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006.
- [17] 赵江洪. 设计艺术的含义 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2005.
- [18] 奚传绩. 设计艺术经典论著选读 [M]. 福州: 东南大学出版社, 2011.
- [19] 李砚祖. 外国设计艺术经典论著选读 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2006.
- [20] 荆雷. 设计概论 [M]. 石家庄: 河北美术出版社, 1997.
- [21] 朱彥. 设计艺术概论 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2006.
- [22] 方四文. 艺术设计概论 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2004.
- [23] 张孟常. 设计概论新编 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2009.
- [24] 周锐. 设计概论 [M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2006.
- [25] 程能林. 工业设计概论 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2000.

目 录

一 设计的研究范围 / 1

·名词解释·

- ★1.设计 / 1
- ★2.图案 / 1
- ★3.装饰 / 1
- ★4.设计艺术学 / 2
 - 5.手工艺设计 / 2
- ★6.现代设计 / 2
- ★7.工艺美术 / 3
 - 8.民间工艺 / 3
 - 9.特种工艺 / 4
 - 10.符号学 / 5
 - 11.产品语义学 / 5

·简答辑要·

- ★1.艺术设计的含义是什么? / 5
 - 2.艺术设计的内容是什么? / 6
 - 3.简述艺术设计的形式。 / 7
 - 4.设计艺术学的研究对象是什么? / 7
 - 5.设计艺术学的研究范围有哪些? / 7
 - 6.设计的社会性特征是什么? / 8
 - 7.设计的美学特征是什么? / 8
 - 8.简述手工业时期的设计特征。 / 9
- ★9.现代设计有什么特征? / 10
 - 10.后工业时期的设计特征是什么? / 11
 - 11.为什么说艺术设计的本质是创新? / 13

· 论述专项 ·

- ★1. 如何理解设计的概念? / 13
- ★2. 如何理解设计艺术的本质? / 14
- ★3. 纯艺术与设计艺术有什么区别和联系? / 16
 - 4. 结合设计艺术作品简析设计与艺术的关系。 / 18
- ★5. 试述装饰艺术与设计的关系。 / 19
- ★6. 艺术设计有哪些基本属性? / 22
 - 7. 为什么说设计是一种特殊的艺术活动? / 22
 - 8. 简述设计的科技特征。 / 23
- ★9. 试分析设计的创造性特征。 / 24
 - 10. 为什么说艺术设计是知识创新体系的一部分? / 25
- ★11. 论述传统工艺美术与现代设计的区别与联系。 / 25
 - 12. 论述设计发展的历史阶段及其特征。 / 26

二 设计的类型 / 29

· 名词解释 ·

- ★1. 工业设计 / 29
- ★2. 产品设计 / 30
- ★3. 视觉传达设计 / 30
 - 4. 平面设计 / 32
 - 5. 环境艺术设计 / 32
 - 6. 景观设计 / 32
 - 7. 室内设计 / 32
 - 8. 展示设计 / 33
 - 9. 书籍装帧设计 / 35
 - 10. 字体设计 / 35
 - 11. 编排设计 / 35
 - 12. 广告设计 / 35
- ★13. 企业形象设计 / 36
 - 14. 包装设计 / 36
- ★15. 概念设计 / 37

16.式样设计 / 37

17.极少主义设计 / 38

·简答辑要·

- 1.视觉传达设计由哪些部分组成? / 38
- 2.视觉传达设计有哪些类型? / 38
- 3.如何理解视觉传达设计? / 39
- 4.产品设计如何分类? / 39
- 5.产品设计的主要种类有哪些? / 40
- 6.简述环境设计的含义及范畴。 / 40
- 7.简述现代环境设计的发展重点。 / 42
- 8.纺织品设计和服装设计分别包含哪些方面? / 42

·论述专项·

- 1.简述视觉传达设计的应用领域。(视觉传达设计的主要研究领域有哪些?)
/ 43
- ★2.简述产品设计的基本要求。 / 46
- ★3.简述20世纪80年代以后工业设计的多元化发展特征。 / 47
- ★4.简述20世纪80年代之后的环保设计理论。(20世纪八九十年代至今可持续发展的设计理念有哪些?) / 49

三 设计的原则与方法 / 51

·名词解释·

- 1.头脑风暴法 / 51
- 2.马斯洛需求理论 / 52
- ★3.设计管理 / 52
- ★4.设计方法论 / 53
- 5.功能论方法 / 53
- 6.系统论方法 / 53

·简答辑要·

- ★1.艺术设计有哪些基本原则? / 53

- ★2.简述现代设计的基本原则和要求。 / 55
- 3.设计艺术的宏观价值体系包含哪些方面? / 56
- 4.设计管理的原则主要有哪些? / 57
- 5.设计程序包含哪些阶段? / 57
- 6.产品开发设计的具体程序是什么? / 58
- 7.如何理解“变”是设计程序中的永恒话题? / 59
- 8.功能论方法在设计中的优势有哪些? / 60
- 9.设计系统论分析主要包括哪几个方面? / 61
- 10.简述产品设计的基本要素及其相互关系。 / 61
- 11.市场调查有哪些内容? / 62

· 论述专项 ·

- ★1.如何理解设计的功能原则? / 63
- 2.如何理解设计的技术原则? / 64
- 3.如何理解设计的艺术原则? / 65
- ★4.当代设计发展呈现什么样的趋势? / 66
- 5.论述设计管理的意义。 / 66
- 6.谈谈你对设计市场调查的认识。 / 67

四 设计的哲学与文化 / 69

· 名词解释 ·

- ★1.民族风格 / 69
- 2.设计哲学 / 70
- ★3.设计美学 / 70
- 4.技术美学 / 70
- ★5.功能美 / 70
- ★6.形式美 / 71
- 7.科学美 / 72
- 8.自然尺度 / 72
- ★9.人机工程学 / 73

· 简答辑要 ·

- ★1.简述设计的内容与形式之间的关系。 / 74
- 2.如何理解人的“自然尺度”与设计的关系? / 75
- 3.谈谈你对设计道德尺度的理解。 / 76
- 4.设计过程中包含哪些经济因素? / 77
- 5.简述现代设计过程中的经济因素。 / 77
- 6.简述设计与消费的关系。 / 78
- ★7.简述生活方式与艺术设计的辩证关系。 / 79
- ★8.如何理解设计是一种文化? / 80
- 9.形成设计民族(地域)风格的基本原因是什么? / 81
- ★10.简述艺术设计风格的多样性。 / 82
- 11.艺术设计风格是怎样形成的? / 84

·论述专项·

- ★1.试述设计与文化的关系。 / 85
- ★2.如何理解设计的“民族性”? (怎样认识设计中的文化传统问题?艺术设计与传统文化有什么关系?) / 87
- ★3.设计美学包含哪些基本范畴? / 89
- ★4.如何理解艺术设计中的形式美? / 89
- ★5.试论述设计与科学技术的关系。 / 91
- ★6.如何理解设计与市场的关系? / 92
- 7.从历史与社会学的角度分析设计与经济的关系。 / 94
- 8.谈谈你对设计功能美的理解。 / 96
- 9.试述技术美在设计中的运用。 / 98
- 10.如何认识人机工程学对设计发展的作用? / 100
- ★11.简述中国古代设计思想。 / 101
- 12.论述当代西方设计理论思潮。 / 102
- 13.为什么造物设计文化能够准确地反映文化的完整性? / 104
- 14.为什么说设计艺术既是一项社会工程,又是一种文化创造? / 104
- 15.简述设计与科学、经济、文化之间的关系。 / 106

五 设计师 / 107

·名词解释·

★1.设计师的社会意识 / 107

★2.职业设计师 / 108

★3.设计师的人本意识 / 108

★4.设计思维 / 109

★5.设计风格 / 109

★6.造物 / 110

7.造型 / 110

★8.人性化设计 / 110

• 简答辑要 •

★1.设计师应具备什么样的基本素质? / 111

★2.如何构建设计师的专业知识结构?(简述设计师的专业知识结构。) / 112

3.简述设计思维的概念及其基本特征。 / 113

★4.为什么说设计思维是一种创造性思维? / 113

★5.设计师的社会责任在设计中是怎样体现的? / 114

★6.为什么说创造性能力的培养是艺术设计教育的核心? / 115

• 论述专项 •

★1.作为设计师应如何履行其社会职责? / 115

2.论述现代设计教育的思想。 / 117

3.简述现代设计教育的方法。 / 118

4.简述中国当代的设计教育情况。 / 119

5.我国高校培养设计人才面临的任务是什么? 与世界先进设计教育水平相比还有哪些差距? / 119

六 设计批评 / 121

• 名词解释 •

★1.设计艺术批评 / 121

2.设计鉴赏 / 122

3.设计艺术的比较批评 / 122

• 简答辑要 •

- 1.设计批评的对象有哪些? / 122
- 2.简述设计艺术批评的任务。 / 123
- ★3.如何理解设计艺术的理论批评? / 124
- 4.如何理解设计艺术的应用批评? / 124
- 5.设计批评者包含哪些人? / 125
- 6.设计评价体系的参照标准是什么? / 126
- 7.谈谈你对设计批评者的认识。 / 126
- 8.简述设计艺术批评的方式。 / 127
- 9.简述设计艺术批评的作用。 / 128

·论述专项·

- ★1.如何理解设计批评的概念? / 128
- 2.简述设计艺术批评的标准和规范。 / 130
- 3.简述设计艺术批评的类型。 / 131
- 4.为什么设计批评的标准会随历史而演变? / 132
- 5.试述西方设计艺术批评的发展脉络。 / 135
- ★6.结合中外设计艺术作品,谈谈你对当前设计艺术批评标准的理解。 / 136

七 走向未来的设计 / 139

·名词解释·

- ★1.生态设计 / 139
- 2.虚拟设计 / 140
- ★3.非物质设计 / 140
- ★4.信息设计 / 140
- 5.感觉设计 / 140
- 6.无名性设计 / 141

·简答辑要·

- ★1.论述非物质设计的产生及其意义。 / 141
- 2.生态设计的意义是什么? / 142
- ★3.谈谈你对从生态到心态设计的理解。(简述高技术与高情感设计的关系。)
/ 143

★4. 如何理解艺术化的生活和设计的艺术化方向? / 144

· 论述专项 ·

★1. 试述绿色设计对设计师提出的新要求。 / 145

★2. 谈谈你对设计未来性的理解。 / 147

3. 你认为当代设计的发展趋势是什么? / 148

4. 试述未来社会产品设计和生产的艺术化途径。 / 149

★5. 简述科技进步给设计带来的影响。 / 151

★6. 结合现实分析计算机对于艺术设计所产生的影响。(为什么说计算机给现代设计带来了一场革命?) / 152

后 记 / 155

一 设计的研究范围

·名词解释·

★1.设计

设计 (Design)一词源于拉丁文,其本义是“徽章、记号”,即事物或人物得以被认识的依据或媒介。在中国,“设计”最初是分开使用的,在汉语中最基本的语义是**设想与计划**,是在做某项工作之前预先制订方案、图样等。从广义上来说,只要是为了一定目的而从事设想、规划、计划、安排、布置、筹划、策划的都可以说是设计。设计是人类改变原有事物,使其变化、增益、更新、发展的创造性活动。设计是构想问题和解决问题的过程,它涉及人类一切有目的的价值创造活动。

★2.图案

在20世纪50年代之前,“图案”与“设计”有相近的含义,是指对某一设计器物的造型、装饰、色彩以及材料和技术,预先进行整体构思的**意图和方案**,统称之为“图案”。20世纪50年代以来,这一用语被“工艺美术设计”所替代,图案的含义越来越限定在装饰纹样方面。目前“图案”已成为**装饰纹样**的同义语。

★3.装饰

广义的装饰泛指**装饰现象和活动**,狭义的装饰则指具体的**装饰品类、图案、纹饰**等。《现代汉语辞典》对“装饰”一词的解释是:“在身体或物体的表面加些附属的东西使之美观”和“专指装饰品”。在根本意义上,装饰是人改变旧有事物和旧有面貌,使其变化、增益、更新、美化的活动。作为一种艺术方式,装饰以秩序化、规律化、程式化、理想化为要求和特点。

★4.设计艺术学

设计艺术学是一门多学科交叉的、实用性的艺术学科,其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律,创造人类生活的**物质产品**和**精神产品**的一门科学。设计艺术学是艺术与科学、生产与生活的紧密结合,主要研究设计艺术的规律,将现代科技成果和价值判断应用于设计,实现人文与审美的需要。设计艺术涉及的范围宽广,内容丰富,是功能效用与审美意识的统一,是现代社会物质生活和精神生活必不可少的组成部分。它直接与人们的衣、食、住、行、用等各方面密切相关,在一定程度上影响和改变着人们的生活方式和生活质量。

5.手工艺设计

手工艺设计主要指**农业社会条件**下,大量存在的手工行业中的产品设计。在工业发达的社会中,仍然保留了部分手工艺品的生产。手工艺品的生产虽然不是生产活动的主流,但仍然是生活中需要的部分。它具有工业产品所无法替代的功效和人文情怀。它不仅可以满足生活的需求,而且还具有丰富日常生活的作用。

★6.现代设计

现代设计是指以现代主义的理念贯穿整个设计过程的设计活动。它是基于**现代社会、现代生活**,与现代市场营销、一般心理学、人体工程学等学科密切相关,且具有**高度应用性**的设计活动。主要包括:现代建筑设计、现代产品设计(图1.1)、现代平面设计、广告设计、服装设计、纺织品设计等。

图1.1
DCO5吸尘器
设计: James Dyson 1998年

图1.2
葡萄花鸟纹银香囊

★7.工艺美术

以实用或装饰为目的,利用一定的材料和技术,按照美的原则设计制作而成的物质产品统称为工艺美术品(图1.2)。工艺美术最早产生于手工艺,从旧石器时代的打制石器开始。在“艺术设计”一词未曾出现之前,“工艺美术”即作为艺术设计的概念而存在,从20世纪20年代到90年代沿用近一个世纪。

8.民间工艺

民间工艺是工艺美术中的一个特定范畴。它是民间的手工业者为适应日常生活的需要,采用手工生产方式制造的日常生活用品及部分装饰品,具有朴素的审美特