

设计概论

INTRODUCTION TO DESIGN

组编 艺术硕士考试研究中心

主编 王树良 张玉花

《艺术硕士入学考试考点精编》

艺硕名师编写 权威机构推荐
精解考试大纲 透析复习思路



清华大学出版社

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

图书在版编目(CIP)数据

设计概论/王树良,张玉花主编. —重庆:重庆
大学出版社,2010.1

(艺术硕士入学考试考点精编)

ISBN 978-7-5624-5219-5

I. ①设… II. ①王… ②张… III. ①艺术—设计—
研究生—入学考试—自学参考资料 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 218858 号

艺术硕士入学考试考点精编
设计概论

Sheji Gailun

主 编 王树良 张玉花

责任编辑:张菱芷 邬小梅 版式设计:周 晓

责任校对:邹 忌 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:4.5 字数:117千

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-5219-5 定价:25.00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 王树良 张玉花

副主编 安宝江 王树忠 马建强 李静一 金 晖
王术平 滕明堂 王志强 徐懿睿 陈晓华

编写人 王树良 张玉花 安宝江 王树忠 陈晓华
徐 萍 马建强 李静一 王术平 扈秀丽
滕明堂 王夏楠 周中工 王术庭 王 鹏
王建华 吕岩峰 李燕乾 温明超 徐懿睿
钟兆荣 唐 仲 郝瑞敏 王志强 金 晖
王 伟 郭小强 郭晓颜 赵健磊 谢 杰
王 鹏 丁晓飞 马 琳 梁大林 黄建军
董亮亮 孟胜兵 王明宇 杨 春 陈相道
程睿杰 谢明洋 赵希岗

本书编写对应配套书目

(全国招生院校指定考试命题参考书目)

《设计学概论》，尹定邦著，湖南科技出版社。

《艺术设计概论》，李砚祖著，湖北美术出版社。

《造物之美》，李砚祖著，人民大学出版社。

《设计艺术概论》，肖清风、黄准编，重庆大学出版社。

《艺术设计概论》，曹田泉编著，上海人民美术出版社。

《现代西方设计概论》，钱凤根著，西南师范大学出版社。

《设计艺术学概论》，孔笛主编，齐鲁书社。

《美术考研史论辅导》，覃兆翰编著，广西美术出版社。

《工艺美术概论》，李砚祖著，山东教育出版社。

《艺术设计学》，凌继尧、徐恒醇著，上海人民美术出版社。

《艺术设计十五讲》，凌继尧等著，北京大学出版社。

《设计艺术的含义》，赵江洪著，湖南大学出版社。

《设计艺术经典论著选读》，奚传绩编，东南大学出版社。

《外国设计艺术经典论著选读》，李砚祖主编，清华大学出版社。

奋斗在追梦的路上

——来自一位成功考生的考前寄语

走在追梦的路上……我们选择了艺术硕士,走向一段崭新的旅程。这也许是个艰辛的过程,但是我们一定要坚持,执著追寻我们神圣的梦想。在这条路上,没有捷径,但一定会有尽头。

当我们彷徨困扰、紧张不安的时候,不必对自己的前景悲观,只需要再付出一些辛劳和努力、忍耐和等待。当你克服万难走过一段路程之后,回首前尘,你会发现,自己的每一份辛苦都让我们向成功多迈进一步。每走一步,都接近梦想一步。

人生几何,可以创造出多大的人生价值?决定人命运的因素,不是起点,不是机遇,而是始终如一的执著——很简单,但能做到的却很少。

请好好把握今天,把握了今天,也就把握了未来的日子。

编者的话

这是一套专为艺术考生考取硕士研究生、专业理论课考试获取高分而编写的考试备考用书。在编写思路,我们本着“一切为方便考生考取高分”的宗旨进行:

梳理重点必考知识点:摒除一般艺术类基础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,得到最多的分数。

强化标注重点关键词:对考生容易混淆、忽视的地方作特别标注,重要考点用★标记;考点关键词用粗体字标注;核心要点用~~~~~标出,让考生一眼就能发现考点、重点所在。对于这些标注处,考生要投入更多精力复习。

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。

多种作答拓宽解题思路: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,供考生训练变化,组合创新。

高质量辅导答疑系统:开设博客(MFA学堂:<http://mfaxuetang.blog.163.com>)和专门邮箱(mfaxuetang@163.com),为读者提供优质的辅导课程和提问反馈系统。

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”。

王树良 张玉花
于清华大学照澜院

目 录

一 设计的研究范围	1
-----------------	---

名词解释

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

简答辑要

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

论述专项

★1. 如何理解设计的概念?	8
----------------------	---

★2. 如何理解设计艺术的本质?	9
★3. 纯艺术与设计艺术有什么区别和联系?	10
4. 结合设计艺术作品简析设计与艺术的关系。	11
★5. 试述装饰艺术与设计的关系。	13
★6. 艺术设计有哪些基本属性?	14
7. 为什么说设计是一种特殊的艺术活动?	15
8. 简述设计的科技特征。	16
★9. 试分析设计的创造性特征。	17
10. 为什么说艺术设计是新知识创新体系的一部分?	17
★11. 试论述传统工艺美术与现代设计的区别与联系。	18
12. 试论述设计的历史阶段及其特征。	19

二 设计的类型

名词解释

★1. 工业设计	22
★2. 产品设计	22
★3. 视觉传达设计	23
4. 平面设计	23
5. 环境艺术设计	23
6. 景观设计	24
7. 室内设计	24
8. 展示设计	25
9. 书籍装帧设计	25
10. 字体设计	25
11. 编排设计	25
12. 广告设计	26
★13. 企业形象设计	26
14. 包装设计	26

★15. 概念设计	27
16. 式样设计	27
17. 极少主义设计	28

简答辑要

1. 视觉传达设计由哪些部分组成?	28
2. 视觉传达设计有哪些类型?	28
3. 如何理解视觉传达设计?	29
4. 产品设计如何分类?	29
5. 产品设计的主要种类有哪些?	30
6. 简述环境设计的含义及范畴。	31
7. 简述现代环境设计的发展重点。	32
8. 纺织品设计和服装设计分别包含哪些方面?	32

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?)	33
★2. 简述产品设计的基本要求。	35
★3. 简述 20 世纪 80 年代以后工业设计的多元化发展特征。	36
★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?) ...	37

三 设计的原则

名词解释

1. 头脑风暴法	39
2. 马斯洛需求理论	39
★3. 设计管理	40
★4. 设计方法论	40
5. 功能论方法	40
6. 系统论方法	41

简答辑要

- ★1. 艺术设计有哪些基本原则? 41
- ★2. 简述现代设计的基本原则和要求。 42
- 3. 设计艺术的宏观价值体系包含哪些方面? 42
- 4. 设计管理的原则主要有哪些? 43
- 5. 设计程序包含哪些阶段? 44
- 6. 产品开发设计的具体程序是什么? 44
- 7. 如何理解“变”是设计程序中的永恒话题? 45
- 8. 功能论方法在设计中的优势有哪些? 46
- 9. 设计系统论分析主要包括哪几个方面? 47
- 10. 产品设计的基本要素有哪些? 48
- 11. 市场调查有哪些内容? 48

论述专项

- ★1. 如何理解设计的功能原则? 49
- 2. 如何理解设计的技术原则? 50
- 3. 如何理解设计的艺术原则? 50
- ★4. 当代设计发展呈现什么样的趋势? 51
- 5. 试论述设计管理的意义。 51
- 6. 谈谈你对设计市场调查的认识。 52

四 设计与文化 54

名词解释

- ★1. 民族风格 54
- ★2. 图案 54
- ★3. 装饰 54
- 4. 设计哲学 55
- ★5. 设计美学 55
- 6. 技术美学 55
- ★7. 功能美 55

★8. 形式美	56
9. 科学美	56
10. 自然尺度	56
★11. 人机工程学	57

简答辑要

★1. 简述设计的内容与形式之间的关系。	57
2. 如何理解人的自然尺度与设计的关系?	58
3. 谈谈你对设计道德尺度的理解。	59
4. 设计过程中包含哪些经济因素?	60
5. 简述现代设计过程中的经济因素。	60
6. 简述设计与消费的关系。	61
★7. 简述生活方式与艺术设计的辩证关系。	61
★8. 如何理解设计是一种文化?	63
9. 形成设计民族风格的原因是什么?	63
★10. 简述艺术设计风格的多样性。	64
11. 艺术设计风格是怎样形成的?	65

论述专项

★1. 试述设计与文化的关系。	66
★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?)	67
★3. 设计美学包含哪些基本范畴?	69
★4. 如何理解艺术设计中的形式美?	70
★5. 试论述设计与科学技术的关系。	71
★6. 如何理解设计与市场的关系?	72
7. 从历史与社会学的角度试述设计与经济的关系。 ...	74
8. 谈谈你对设计功能之美的理解。	76
9. 试述技术之美在设计中的运用。	77
10. 如何认识人机工程学对设计发展的作用?	78
★11. 试论述中国古代设计思想。	79
12. 试论述当代西方设计理论思潮。	79

13. 为什么造物设计文化能够准确地反映文化的完整性?	80
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?	81
15. 简述设计与科学、经济、文化之间的关系。	82

五 设计师 84

名词解释

★1. 设计师的社会意识	84
★2. 职业设计师	84
★3. 设计师的人本意识	85
★4. 设计思维	85
★5. 设计风格	85
★6. 造物	86
7. 造型	86
★8. 人性化设计	86

简答辑要

★1. 设计师应具备什么样的基本素质?	87
★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。)	88
3. 简述设计思维的概念及其基本特征。	88
★4. 为什么说设计思维是一种创造性思维?	89
★5. 设计师的社会责任在设计中是怎样体现的?	90
★6. 为什么说创造性能力的培养是艺术设计教育的核心?	90

论述专项

★1. 试阐述设计师的社会职责。	91
2. 试论述现代设计教育的思想。	92
3. 简述现代设计教育的方法。	93

4. 简述中国当代的设计教育情况。 94
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? 94

六 设计批评 96

名词解释

- ★1. 设计艺术批评 96
2. 设计鉴赏 96
3. 设计艺术的比较批评 97

简答辑要

1. 设计批评的对象有哪些? 97
2. 简述设计艺术批评的任务。 97
- ★3. 如何理解设计艺术的理论批评? 98
4. 如何理解设计艺术的应用批评? 98
5. 设计批评者包含哪些人? 99
6. 设计评价体系的参照标准是什么? 99
7. 谈谈你对设计批评者的认识。 100
8. 简述设计艺术批评的方式。 101
9. 简述设计艺术批评的作用。 102

论述专项

- ★1. 如何理解设计批评的概念? 102
2. 简述设计艺术批评的标准和规范。 103
3. 简述设计艺术批评的类型。 104
4. 为什么设计批评的标准会随历史而演变? 105
5. 试述西方设计艺术批评的发展脉络。 106
- ★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。 107

七 走向未来的设计 110

名词解释

- ★1. 生态设计 110
- 2. 虚拟设计 110
- ★3. 非物质设计 110
- ★4. 信息设计 111
- 5. 感觉设计 111
- 6. 无名性设计 112

简答辑要

- ★1. 论述非物质设计的产生及其意义。 112
- 2. 生态设计的意义是什么? 113
- ★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。) 114
- ★4. 如何理解艺术化的生活和设计的艺术化方向? 115

论述专项

- ★1. 试述绿色设计对设计师提出的新要求。 116
- ★2. 谈谈你对设计未来性的理解。 117
- 3. 你认为当代设计的发展趋势是什么? 119
- 4. 试述未来社会产品设计和生产的艺术化途径。 119
- ★5. 简述科技进步给设计带来的影响。 121
- ★6. 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?) 122

一 设计的研究范围

名词解释

★1. 设计

设计(Design)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. 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。

3. 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益和人文情怀。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。

★4. 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。主要内容包括：现代建筑设计、现代产品设计、现代平面设计、广告设计、服装设计、纺织品设计等。

★5. 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。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。

6. 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，具有朴素的审美特征。民间工艺在历史上区别于宫廷贵族的工艺美术，在现代则有别于专业化生产的工艺品。民间工艺保持着鲜明的乡土特色、就地取材、因材施艺，是实用与美观的紧密结合。

7. 特种工艺

特种工艺是中国传统工艺的一个类型，属于比较特殊的工艺品种。其特殊性表现在两个方面：一是所用的物质材料比较贵重

或是比较特殊;二是以陈设欣赏为主要目的,精工细做,精雕细琢,加工难度比较高,工艺制作比较繁复,因而都比较贵重。

8. 符号学

符号学是研究符号系统的科学。符号是负载和传递信息的中介,是认识事物的一种简化手段,表现为有意义的代码和代码系统。符号有图像符号、指示符号和象征符号三种不同类型。

9. 产品语义学

语义学是有关符号的意义、信息和内容的理论,是一切人工产品设计必然涉及的知识领域。语义(Semantic)的原意是语言的意义,而语意学则为研究语言意义的学科。设计界将研究语言的构想运用到产品设计上,因而产生了“产品语义学”(Product Semantics)这一术语。

从产品语义学的角度讲,设计符号是由“形符”和“意符”构成的,二者结合起来互相促进形成了形态符号特有的表现方式与特征。通过产品的符号系统,一方面可以传达出设计师的设计意图和设计思想,赋予产品以新的生命;另一方面通过这套符号系统,消费者可以了解产品的属性和它的使用方法,这种符号也便成为设计师与使用者之间进行沟通的桥梁。

简答辑要

★1. 艺术设计的含义是什么?

答题要点:

(1)从广义和狭义两个角度来理解。

从广义的角度来理解,设计即心怀一定的目的,并以其实现为目标而建立的方案。这个界定几乎涵盖了人类有史以来的一切文明创造活动,其所蕴含着的构思和创造性行为过程,则是现代设计