

名家通识讲座书系

□ 凌继尧 等著

艺术设计 十五讲

优秀的设计能够极大地提高产品的溢价能力，
带来巨额的经济效益，同时也能培育人们的审美趣味，
对人们的生活方式造成强烈的冲击。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J06

101

2006

名家通识讲座书系

艺术设计 十五讲

□ 凌继尧 等著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计十五讲 / 凌继尧等著. —北京: 北京大学出版社, 2006.10

(名家通识讲座书系)

ISBN 7-301-11094-4

I. 艺… II. 凌… III. 艺术—设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 113941 号

书 名: 艺术设计十五讲

著作责任者: 凌继尧 等著

责任编辑: 艾 英

标准书号: ISBN 7-301-11094-4/G · 1956

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 河北三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 23.75 印张 400 千字

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会

《名家通识讲座书系》是由北京大学发起，全国十多所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型多学科普及读物。全套书系计划出版100种，涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域，第一、二批近50种将在2004年内出齐。北京大学校长许智宏院士出任这套书系的编审委员会主任，北大中文系主任温儒敏教授任执行主编，来自全国一大批各学科领域的权威专家主持各书的撰写。到目前为止，这是同类普及性读物和教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰阵容最强的丛书之一。

本书系的定位是“通识”，是高品位的学科普及读物，能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的要求，同时也是配合高校推进素质教育而设计的讲座类书系，可以作为大学本科生通识课（通选课）的教材和课外读物。

素质教育正在成为当今大学教育和社会公民教育的趋势。为培养学生健全的人格，拓展与完善学生的知识结构，造就更多有创新潜能的复合型人才，目前全国许多大学都在调整课程，推行学分制改革，改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中，都已经规定和设计了通识课（通选课）的内容和学分比例，要求学生在完成本专业课程之外，选修一定比例的外专业课程，包括供全校选修的通识课（通选课）。但是，从调查的情况看，许多学校虽然在努力建设通识课，也还存在一些困难和问题：主要是缺少统一的规划，到底应当有哪些基本的通识课，可能通盘考虑不够；课程不正规，往往因人设课，课量不足，学生缺少选择的空间；更普遍的问题是，很少有真正适合通

识课教学的教材，有时只好用专业课教材替代，影响了教学效果。一般来说，综合性大学这方面情况稍好，其他普通的大学，特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源，加上很少有可供选择的教材，开设通识课的困难就更大。

这些年来，各地也陆续出版过一些面向素质教育的丛书或教材，但无论数量还是质量，都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课，使之能真正纳入正常的教学系统，并达到较好的教学效果？这是许多学校师生普遍关心的问题。从2000年开始，由北大中文系主任温儒敏教授发起，联合了本校和一些兄弟院校的老师，经过广泛的调查，并征求许多院校通识课主讲教师的意见，提出要策划一套大型的多学科的青年普及读物，同时又是大学素质教育通识课系列教材。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持，并由他牵头，组成了一个在学术界和教育界都有相当影响力的编审委员会，实际上也就是有效地联合了许多重点大学，协力同心来做成这套大型的书系。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名，由北大出版社承担这样一套多学科的大型书系的出版任务，也顺理成章。

编写出版这套书的目标是明确的，那就是：充分整合和利用全国各相关学科的教学资源，通过本书系的编写、出版和推广，将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中，使这一类课程的学科搭配结构更合理，更正规，更具有系统性和开放性，从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底，本书系的第一批课题确定。选题的确定，主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要，也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见，并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中，有一部分就是由各大学推荐的，他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是，虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者，不少还是学科带头人，科研与教学工作本来就很忙，但多数

作者还是非常乐于接受聘请，宁可先放下其他工作，也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业，应当对他们表示崇高的敬意。

本书系的内容设计充分照顾到社会上一般青年读者的阅读选择，适合自学；同时又能满足大学通识课教学的需要。每一种书都有一定的知识系统，有相对独立的学科范围和专业性，但又不同于专业教科书，不是专业课的压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生和读者，深入浅出地传授相关学科的知识，扩展学术的胸襟和眼光，进而增进学生的人格素养。本书系每一种选题都在努力做到入乎其内，出乎其外，把学问真正做活了，并能加以普及，因此对这套书作者的要求很高。我们所邀请的大都是那些真正有学术建树，有良好的教学经验，又能将学问深入浅出地传达出来的重量级学者，是请“大家”来讲“通识”，所以命名为《名家通识讲座书系》。其意图就是精选名校名牌课程，实现大学教学资源共享，让更多的学子能够通过这套书，亲炙名家名师课堂。

本书系由不同的作者撰写，这些作者有不同的治学风格，但又都有共同的追求，既注意知识的相对稳定性，重点突出，通俗易懂，又能适当接触学科前沿，引发跨学科的和学习的兴趣。

本书系大都采用学术讲座的风格，有意保留讲课的口气和生动的文风，有“讲”的现场感，比较亲切、有趣。

本书系的拟想读者主要是青年，适合社会上一般读者作为提高文化素养的普及性读物；如果用作大学通识课教材，教员上课时可以参考其框架和基本内容，再加补充发挥；或者预先指定学生阅读某些章节，上课时组织学生讨论；也可以把本书系作为参考教材。

本书系每一本都是“十五讲”，主要是要求在较少的篇幅内讲清楚某一学科领域的通识，而选为教材，十五讲又正好讲一个学期，符合一般通识课的课时要求。同时这也有一种系列出版物的鲜明特色，一个图书品牌。

我们希望这套书的出版既能满足社会上读者的需要，又能够有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设，从而联合更多学界同仁，一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

走向中国设计

我国是制造大国，制造业总体规模在世界名列第四位，制造业总产值占全国GDP的50%左右。然而，我国还不是制造强国。我国制造业的总体规模只相当于美国的1/5，而人均劳动生产率只有美国的1/25、日本的1/26、德国的1/20。

产品是企业的生命，它有两种基本要素：技术和设计。如果你不拥有先进的技术 and 优秀的设计，那么，就只能在国际制造业垂直分工体系的末端做些加工项目。当你掂量着手中微薄的加工费时，眼睁睁地看到你出了苦力、耗费了

本已短缺的材料和能源、污染了家乡的青山绿水所创造的滚滚财富，淌进了别人鼓胀的腰包。这种状况不能不使人又一次慨叹优胜劣汰的生存铁律。耐克标志不就是不经意的一笔吗？然而这一笔抵得上我们多少制造工人汗流浹背的劳作！政治平等是“面子”，经济平等才是“里子”。为了挣脱经济活动中束缚我们的不平等枷锁，为了能够扬眉吐气地步入国际制造业的水平分工体系，我们必须实现从制造大国到制造强国的转变。而这种转变的重要标志之一是：从中国制造走向中国设计。

优秀的设计能够极大地提高产品的溢价能力，带来巨额的经济效益。同时，优秀的设计也能培育人们的审美趣味，对人们的生活方式造成强烈的冲击。难怪克林顿在20世纪90年代担任美国总统时，曾经倡议在他的家乡小石城召开圆桌会议，讨论工业设计对提高美国产品在国际市场上竞争力的作用。也难怪撒切尔夫人在担任英国首相时曾经出语惊人：“工业设计对于英国来说，比我的政府还重要。”

“中国设计”是我国艺术设计师多年的愿望。2005年11月，国际工业设计教育研讨会和广东经济发展国际咨询会几乎同时在广州召开。在广东经济发展国际咨询会上，广东省政府请来一些著名的国际集团的总裁，让他们为广东经济发展提建议。在诸多建议中，诺基亚总裁的建议受到广东省政府的高度重视。这位总裁建议广东省实施从“广东制造”向“广东设计”的战略转变。广东省是我国的制造大省，它的制造业总产值在我国各省市中名列第一。从广东制造走向广东设计，是从中国制造走向中国设计的先声。这条建议和2005国际工业设计教育研讨会的宗旨不谋而合，政府的高度重视也使中国设计师深受鼓舞。在这种氛围的感染下，我们撰写了这部著作。

本书史论结合、以论为主。艺术设计仅有一百多年的

历史,并且一直处在不断的发展、变化中。为了完整、深入地理解艺术设计的本质、特征和功能,不能不时回眸它的历史。然而,当我们追寻前辈艺术设计大师的踪迹时,主要不是辨析他们在魏玛狭窄的街道上留下的足迹,而是重温他们撒向人们心灵的思想火花。我们在叙述历史时,着眼点是历史过程所积淀的理论形态。因此,本书有两条线索。一条线索是按照艺术设计的历史流变考察其理论形态。在总论艺术设计的定义(第一讲)后,我们分别阐述了早期工业时期的艺术设计(第二讲),现代派艺术对现代艺术设计的影响(第三讲),对艺术设计、特别是艺术设计教育起到重要作用的包豪斯学校(第四讲),功能主义和式样主义(第五讲),后现代艺术设计(第六讲),波普设计和意大利的孟菲斯组织(第七讲),非物质社会的设计(第八讲)。另一条线索是根据“艺术设计创作——艺术设计作品——艺术设计欣赏”的系统,阐述艺术设计按其自身的逻辑发展的理论,这些理论对于任何时代的设计都是适用的。它们包括绿色设计和人性化设计(第九讲),艺术设计的思维与方法(第十讲),艺术设计的心理学(第十一讲),艺术设计管理(第十二讲),艺术设计的欣赏与批评(第十三讲)。最后两讲分别谈到大审美经济形态中的艺术设计(第十四讲)以及我国艺术设计的现状和发展趋势(第十五讲)。

在我国高校文科各种专业中,艺术设计的學生人数最多。本书多处涉及艺术设计教育问题。对于艺术设计教育,我国主要有两种理念。一种是很多院校提出的按照市场需要培养学生,有的甚至提出订单式教育,某些或某个企业需要什么人才,我们就培养什么人才,恨不得把高校办成职业培训班,拼上个百分之百的就业率。另一种是同样为很多学校所呼吁的加强学生综合素质的培养,由于艺术设计的综合性,全面培养学生的能力、特别是创新能力显得尤为重要。

在这里我们不评述这两种教育理念的优劣,且听听美国杜克大学校长理查德·布罗德海德(Richard Brodhead)关于类似问题的看法,他的观点或许能够给我们一些启发。

2006年8月6日布罗德海德做客中央电视台,在《高端访问》节目中接受专访。谈到中国留美学生回国后找不到工作时,布罗德海德问道:是一天(指短期)找不到工作,还是一年(指长期)找不到工作?他特别提醒,美国有很多非常一般的高校,“海归”(他知道这个词在汉语中和“海龟”同音)中也有很多非常一般的人员。在美国,哈佛大学、耶鲁大学、杜克大学等名校,并不把有利于毕业生立即找到第一份工作作为学校的培养目标。这些大学的目标是培养学生的生存能力,那是多方面的综合能力。它们的毕业生可能暂时找不到工作,然而往往比同龄人体现出更好地适应环境的能力,具有更多的解决问题的方法。带着这种能力,他们可以逐渐找到各种职业,在漫长的人生道路中应对各种挑战,把握机遇。

成思危副委员长曾经形象地谈到,在国际分工中,有些国家做的是“头脑”工作,有些国家做的则是“躯干”工作。我们感到,为了向国际产业链的高端提升,为了早日从中国制造走向中国设计,我们需要更多的“头脑型”的艺术设计人才。

但愿本书能够成为期盼中国设计的一缕深情的目光,成为呼唤中国设计的一声急切的呐喊,成为终将到来的中国设计潮流中一朵奋勇争先的浪花。

目 录

《名家通识讲座书系》总序

本书系编审委员会 / 1

引 言 走向中国设计 / 1

第 一 讲 艺术设计的定义 / 1

一 艺术设计观念的历史发展 / 3

二 设计活动中的艺术设计 / 12

三 艺术设计和自主创新 / 20

第 二 讲 早期工业时期的艺术设计 / 27

一 艺术设计的先驱者 / 28

二 德国艺术工业联盟 / 38

三 英法早期的艺术设计 / 44

第 三 讲 现代派艺术对现代艺术设计的影响 / 53

一 基于机器文化的现代派艺术 / 54

二 现代派艺术对现代艺术设计的影响 / 66

第 四 讲 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮 / 75

一 格罗皮乌斯和包豪斯宣言 / 76

二 包豪斯预科 / 83

三 包豪斯发展的三个阶段 / 88

第 五 讲 现代主义艺术设计的两大体系 / 101

一 功能主义 / 102

二 式样主义 / 117

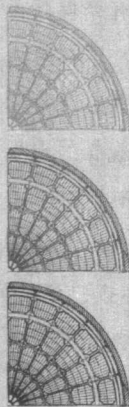
第 六 讲 后现代艺术设计的崛起 / 129

一 后现代的场景描绘 / 131

- 二 后现代艺术对后现代艺术设计的影响 /138
- 三 后现代艺术设计的多元发展 /142
- 第七讲 波普设计和孟菲斯 /153**
 - 一 从大众文化到波普设计 /154
 - 二 孟菲斯和意大利艺术设计 /168
- 第八讲 非物质社会的设计 /181**
 - 一 从物质社会到非物质社会 /182
 - 二 非物质社会对设计的影响 /183
 - 三 非物质社会的设计教育 /196
- 第九讲 绿色设计和人性化设计 /205**
 - 一 人类呼唤绿色设计 /206
 - 二 设计服务的对象始终是人 /212
 - 三 北欧设计——绿色的人性化设计 /217
- 第十讲 艺术设计的思维与方法 /229**
 - 一 艺术设计的思维 /230
 - 二 艺术设计的方法 /238
- 第十一讲 艺术设计的心理学研究 /251**
 - 一 科学心理学 /252
 - 二 影响消费的一般心理活动 /257
 - 三 消费者个性认知心理活动 /266
- 第十二讲 艺术设计管理 /271**
 - 一 设计管理概述 /272
 - 二 设计战略管理 /276
 - 三 设计事务管理 /285
 - 四 设计项目管理 /290
- 第十三讲 艺术设计的欣赏与批评 /293**
 - 一 艺术设计欣赏 /295
 - 二 艺术设计批评 /307
- 第十四讲 大审美经济形态中的艺术设计 /317**

一	大审美经济的形成 /318
二	艺术设计师在大审美经济中的作用 /326
三	大审美经济中的艺术设计教育 /334
第十五讲	中国艺术设计的发展和未来趋势 /339
一	20世纪中国艺术设计发展史简述 /340
二	中国艺术设计现状及其存在的弊端 /346
三	中国艺术设计的未来趋势 /351
后 记	/361

艺术设计的定义

夏日大雨滂沱以后，你是否注意过从屋檐落下的水滴？在空气阻力的作用下，滚圆的水珠变得头大尾小，成为球面和锥面的结合体，展示出空气动力学的流体形态。20世纪美国最著名的艺术设计师罗维和他的同行们在30至40年代，创立了艺术设计中的流线型风格。这种风格形象地反映了对科技进步的追求，它成为飞机、汽车和舰艇造型的基础，并且迅速成为时尚，扩展到卷笔刀、吸尘器、汽油加油柱和灯具的设计中。当年美国艺术设计师蒂格的作品，如轿车、波音飞机的内饰、德士古石油公司

加油站就体现了流线型风格。

在观看海豚表演的时候，你是否注意过它的躯体的比例？为了适应环境，通过漫长的生物进化过程的不断优化，海豚形成了水中阻力最小的体形。它的长度和厚度的比约为3.6。这种比例可谓恰到好处。因为海豚在水中游动时，既有形状阻力，又有摩擦阻力。如果它的厚度变薄，虽然形状阻力减少，但是摩擦阻力会大大增加。而如果它的厚度加大，虽然摩擦阻力减少，但是形状阻力却又大增。老式潜艇采用了一般舰艇的造型，现代潜艇则按照海豚的体形来建造，结果，航速一下子提高了20—25%。

艺术设计改变着人们的生活方式，我们处处享受着艺术设计的成果。当你拨打电话的时候，你可能没有想过，现代电话机的原型是美国艺术设计师德雷福斯1937年设计的。当时他为贝尔公司设计了用塑料代替金属、用按键代替转盘拨号的电话机，这种电话机乃质的飞跃，很快风行全世界。你阅读本书坐的椅子，可能是镀铬（克罗米）的金属弯管椅。第一把这种类型的椅子是德国包豪斯教师布鲁耶在1925年设计的。他受到他所骑的阿德勒牌自行车镀铬钢管把手的启发，设计了可折叠的镀铬金属弯管椅。他的意图是：吸收现代工业的生产工艺，利用比较廉价和实用的材料，并解决标准化问题。布鲁耶成为第一个把镀铬金属弯管带进千家万户的艺术设计师，他的设计改变了家具的制作和使用。

美国著名思想家和诗人爱默生（R. W. Emerson, 1803—1882）写道：

当我们在内心回首往事时，
当我们在思想之光下关照我们自身时，
我们发现自己的生活被美环绕。
当我们前行时，

身后的一切都呈现出令人愉快的形式，
就像天穹里的云。

环绕我们生活的美也包括造物的美。造物世界是艺术设计的世界，
让我们到艺术设计的世界中作一番巡游。

一 艺术设计观念的历史发展

艺术设计是英语 design 的译名。翻开英汉辞典，design 的直接含义是“设计”。我们为什么把它译成“艺术设计”、在“设计”前面加上限定词“艺术”呢？因为在我们的语境中，design 并不是对象的全部设计，而只是对象的艺术方面的设计。比如汽车的设计，一般包括机械设计、电器设计、造型和内饰设计，这些设计分别由机械设计师、电器设计师和艺术设计师承担。当然，他们的工作是统一的、协调的，不过，毕竟分工有所不同。我们说艺术设计师设计了轿车，只是指他设计了轿车的造型和内饰，而不是指他设计了轿车的机械系统和电器系统。

我国高校的工科专业大部分学的是设计，然而这些设计都有限定词，如机械设计、建筑设计、通信设计、电子设计、航空设计、道路桥梁设计、船舶设计、水利设计、电力设计等，没有学习笼统的、无所不包的设计的设计专业。为了避免歧义，日本、俄罗斯等国索性采用音译的方式来翻译 design，就像我们不把 pop art 译成“大众艺术”而是译成“波普艺术”，不把 E-mail 译成“电子信箱”而是译成“伊妹儿”，后一种译法在特定的情况下倒另有一番情趣。

艺术设计是现代工业批量生产的条件下，把产品的功能、使用时的舒适和外观的美有机地、和谐地结合起来的设计。作为一种职业，它在 20 世纪初期诞生和形成。然而，在艺术设计作为职业形成以前，人类在数千年的器物制作过程中，艺术设计观念已