

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

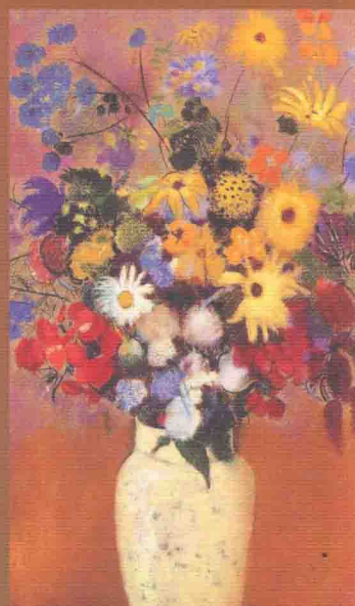
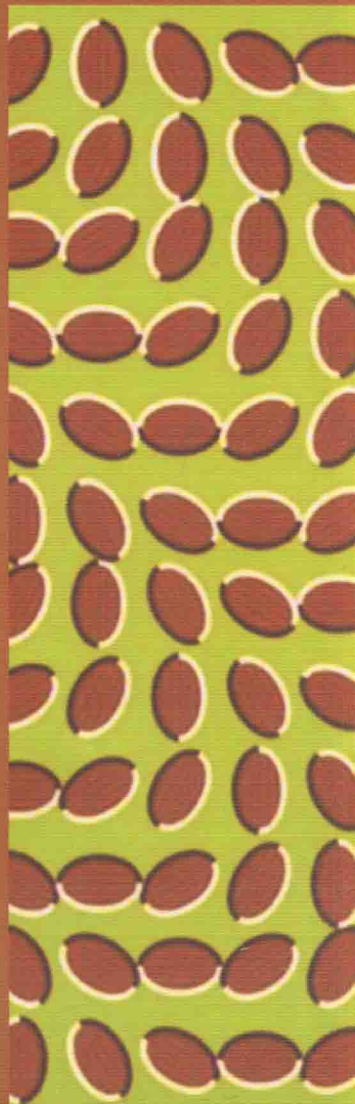
丛书主编 王剑白 王焕波

艺术设计概论

主 编 纪学艳

副主编 邢小震

Shejigailun

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材

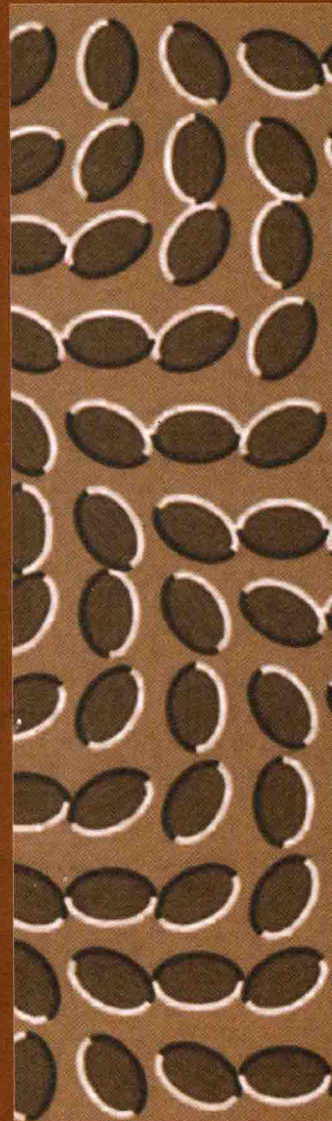
丛书主编 王剑白 王焕波

艺术设计概论

主 编 纪学艳

副主编 邢小震

Shejigailun

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内容提要

艺术设计概论是艺术设计专业学生必修的一门基础理论课程。本教材配有较为丰富的图片资料,尽量简化理论知识,以便能让学生结合文字,形象地、深刻地理解抽象的理论知识。

本教材依据在校艺术设计专业学生的课程与学习特点而编写,主要分为“论”与“史”两大部分。第一部分有四章。第1章为“设计的涵义”;第2章为“设计美学”;第3章为“设计心理学”;第4章为“设计与科学技术”。第二部分有两章。以时间为线索从历史的角度讲述设计,即“设计的历史”。

本教材适用于高校艺术设计专业学生的教材,或是作为非艺术设计专业学生的选修课教材及课外扩展读物。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计概论 / 纪学艳主编. — 北京: 中国水利水电出版社, 2013.5
全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材
ISBN 978-7-5170-0849-1

I. ①艺… II. ①纪… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第089090号

策划编辑: 杨庆川 责任编辑: 陈洁 加工编辑: 韩莹琳 封面设计: 李佳

书 名	全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材 艺术设计概论
作 者	主 编 纪学艳 副主编 邢小震
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网 址: www.waterpub.com.cn E-mail: mchannel@263.net (万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电 话: (010) 68367658 (发行部)、82562819 (万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电 话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京万水电子信息有限公司
印 刷	中煤涿州制图印刷厂北京分厂
规 格	210mm×285mm 16开本 15印张 324千字
版 次	2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷
印 数	0001—4000册
定 价	52.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

总序

ZONGXU

从第一件石制工具被打制出来到现代社会的高度文明，人类的审美就伴随着生产力的发展而产生并发展着。不同时代的生产力需有与之相适应的审美文化，在生产力不断发展、社会分工日益细化的今天，从事审美文化的人群也日益增多。社会对这类人才的需求日益增大，对他们的要求也越来越综合、越来越专业。因此，艺术理论的学习及基础素质教育日显重要。

时下，艺术设计已成为一个热门的专业。然而，艺术设计专业比起其他学科起步晚，学科规划尚不成熟，因此设计一套针对高职高专院校的专业化、系统化的理论教材就显得十分具有现实意义了。本着艺术理论与艺术实践紧密结合的指导原则，我们编写了本套丛书——全国高职高专艺术设计专业基础素质教育规划教材。

艺术设计的关键在于表达，而表达的关键在于掌握了表达的元素。像学语言要学语法、修辞一样，艺术设计这一学科的学习就是要借助素描、色彩、线条、空间等符号来传达我们的想法。而符号的理论规则是需要认真学习和熟练掌握的，只有练就了扎实的基本功，才能够厚积而薄发。本套丛书就是把每一个元素单独作为一个内容加以细致讲解，分别使用《素描》、《速写》、《线描》、《色彩》、《平面构成》、《色彩构成》、《立体构成》、《设计素描》、《设计色彩》、《图案基础》、《图形设计》、《艺术设计概论》等教材对艺术设计构成元素的原理进行了归纳和总结，深入浅出地讲述了各种元素的表达法，并与生动的艺术实例分析相结合，让人流连忘返。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海！理论指导实践，实践反过来影响理论，这在任何一个学科中都是适用的，艺术设计也不例外。想要每次创作中都能达到“成竹在胸，急起从之”，必然离不开对于这些理论的系统学习。理论是探索规律的最佳途径，正所谓万变不离其宗。在学习理论的同时我们也不能忽视艺术的实践，正所谓实践出真知，只有两者相辅相成才能事半功倍。艺术理论与艺术实践紧密结合，正是此套丛书的一大特色。

此外，本丛书还精选了上百幅现代和当代的艺术设计作品，通过对作品本身的分析，让广大读者充分掌握设计原理，真正做到学以致用，学有所用。

郭文霞

2009年7月

前言

QIANYAN

艺术设计理论在高校中一直被认为是枯燥、不被学生喜欢的课程之一，很多高校甚至明确规定，设计理论课程最多一次排两节课，因为怕课时长了，学生失去兴趣，“坚持不住”。

艺术设计理论教材，版本很多，但基本是两大类，或是纯理论，或是纯史料的，如艺术设计概论、中国设计史，中国艺术设计史、外国艺术设计史、西方工业设计史等，模式大都相差无几。无论是纯“论”还是纯“史”的课程，对于大多数艺术设计专业的学生来说，都是普及性的基础理论课程，涉及范围较广，不需要也没有太多的时间深入地去研究。在日常课程中也没有更多的课时量把“史”与“论”全排进课程中，只能取其一。这就使艺术设计专业的学生在“史”与“论”方面有一定的欠缺。如果将这两方面专业基础理论知识精简成一门课程，并编排成较为合理的教材，对于学生在艺术设计理论方面的学习无疑有着较大的帮助。

本教材分为两个部分，第一部分是艺术设计理论，第二部分是艺术设计史，其中包括中国设计史与西方设计史。本教材力图将这两部分内容精简，让学生了解最简单、最基础的理论知识，为他们学习其他艺术设计课程奠定较广泛的理论基础。

当今，各类技术更新速度加快，人们接受知识的方式呈现多元化。网络的迅速发展，令人们接触知识与信息的途径更加开阔更加直观，能吸引学生的更多是那些影音效果俱佳的“新事物”。对于非理论专业的艺术类学生来说，让他们去读那些枯燥的文字是一件很有难度的事情。在此种情况下，原来的文字陈述性强的而缺少图片的教材就会更加失去对学生的吸引力。针对这些特点，本教材尽量多地配以图片，以便能给学生以直观性的说明与引导，也更能从视觉上提高对学生的吸引力。希望本教材能给教师、学生以新的感受。

最后，感谢丛书的总主编丁剑超老师、副主编邢小震老师对本书的大力支持，还有对于本书给予一定帮助的吕林雪、邢千里、王玉华、王海龙、马乐、梁娜、杨大伟等同事与朋友表示衷心地感谢。

纪学艳

2012年12月

目录

MULU

总序

前言

第1章 设计的涵义 1

第一节 设计的涵义 2

第二节 设计的分类 7

第三节 设计的特征 23

第2章 设计美学 25

第一节 设计与美学 26

第二节 设计美的性质 28

第三节 中国古代设计美学思想 29

第四节 西方设计美学思想 30

第3章 设计心理学 33

第一节 设计与心理 34

第二节 设计与视知觉 34

第三节 设计与知识 37

第四节 设计与情感 38

第4章 设计与科学技术 39

第一节 设计与科技的关系 40

第二节 设计与材料 41

第三节 人机工程学 44

第四节 设计与管理 45

第5章 中国设计的历史 47

第一节 原始社会的艺术设计 48

第二节 青铜时代的设计 56

第三节 春秋战国时期的设计 64

第四节 秦汉时期的设计 69

第五节 三国两晋南北朝、隋唐时期
的设计 79

第六节 宋、辽、金、元时期的设计 91

第七节 明代的设计 109

第八节 清代的设计 122

第6章 西方设计史 139

第一节 工业社会的早期设计 140

第二节 工艺美术运动 147

第三节 新艺术运动 159

第四节 现代主义设计 176

第五节 包豪斯 198

第六节 装饰艺术运动 200

第七节 美国工业设计 206

第八节 第二次世界大战后美国与日
本工业设计的发展 208

第九节 西方各国工业设计的发展 212

第十节 后现代时期的设计 221

作者简介 230

参考文献 231

第 1 章

设计的涵义

SHEJIDEHANYI

第一节 设计的涵义

一、设计的概念

设计对应的英文是Design，基本意思是设想和计划。其词义源于拉丁文，指徽章、记号等，即事物得以认知的依据和媒介，而英文Design是经法文转引过来。

广义上说，设计最基本的内涵是计划，即为达成目的而设立的方案。以此为基础，则可以说设计涵盖人类历史上所有的创造活动。无论是石器时代、青铜时代或是现代的生活中，设计一直存在于人们的生产与生活中（图1-1、图1-2）。

图1-1 景泰蓝

图1-2 泥人

而现代意义上的设计精髓，则是对这一切创造性活动中所蕴含的构思、创造性行为和创造性过程的升华。在几千年以前中国原始时期，人们制造的石器就极具设计感，为了防止伤及手，把手拿部分设计成圆弧形（图1-3）。为了在从江河中汲水时，能让水尽快地流进容器中，把汲水用的陶器底部设计成锥形，这样陶器能较为轻松地沉进水中（图1-4）。青铜时代的青铜器，其造型很多具备使用功能，如鬲的足部中空，增加受热面积（图1-5）。有的鬲，下部可直接架火加热（图1-6）。而现代意义上的设计精髓，则是对这一切创造性活动中所蕴含的构思、创造性行为和创造性过程的升华。

狭义的设计则是指在为达成某种目的而设立的具体的计划或方案中，作品的构成元素、各元素之间的组织关系、形式美法则，以及建立在适用性基础之上的结构规律等。其中，相关的美学思想要求伴随着设计的过程而与设计的构思和行为如影随形。

图1-3 原始石器

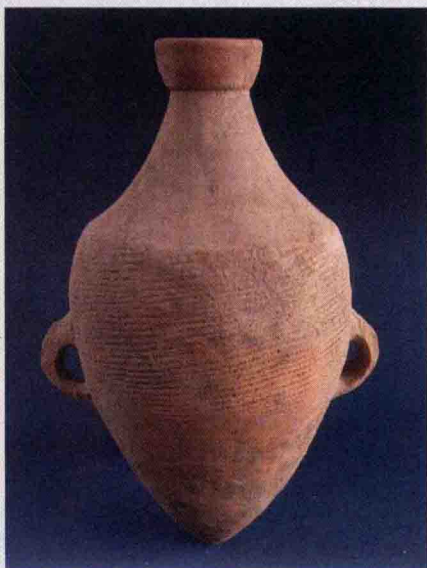

图 1-4 原始陶器

图1-5 青铜器

图1-6 青铜器

因此，可以将设计看作是规划、设想、解决问题的方法等。设计的含义包括三个方面：第一、计划、构思；第二、将计划、构思中解决问题的方式表达出来；第三、通过传达之后的具体应用。

20世纪的设计在人们生活中起着非常重要的作用，很多设计家、社会学家、工程师、美学家等都对设计进行了探索，从不同角度对设计的涵义进行了描述：

第1章 设计的涵义

设计是一种手段,通过这种手段,可以提高生活质量,而且能够满足人类的要求。

——美国设计学会创始人彼得·劳伦斯

设计是一门连接消费者的需求与工业生产的可能性的艺术。

——芬兰设计师奥拉维·林登

设计是“一种针对目标的问题求解”。

——阿切尔《设计者运用的设计方法》

凡是以将现存情形改变成向往情形为目标而构想的行动方案就是设计。自然科学关心的是事物本来的样子,设计关心的事物应该是什么样子。

——赫伯特·亚历山大·西蒙

设计是“在特定情形下,向真正的总体需要提供的最佳解答”。

——玛切特《创造性工作中的思维控制》

设计是“从现存事实转向未来可能的一种想象跃迁”。

——佩奇《给人用的建筑》

设计是“一种复杂的、半科学的、有功能作用的时间模式”。

——罗杰·斯克鲁登《建筑美学》

设计作为“一种专业活动,反映了委托人和用户所指望的东西,设计决定了某种有限而称心的状态变化,以及把这些变化置于控制之中的手段”。

——雅克斯《设计·科学·方法》

设计不是表面的装饰,而是在某一目的的基础上综合社会、人类、经济、技术、艺术、心理、生理等要素,并按照工业生产的轨迹计划产品的技术。

——莫霍利·纳吉

设计是以共同的学术途径、共同的语言和共同的程序,予以统一的一类学科。

——阿克《设计研究的本质述评》

当然这些定义和分析都带有时代的色彩和局限性。工业革命前,人们将设计理解为工艺设计中的技巧和装饰技巧。工业革命之后,设计的概念主要指工业设计。设计者以人的需要为本,坚持实用、经济、美观的基本原则,充分运用先进的科学技术手段,注重设计对象的造型、结构、功能的统一,设计图纸化,满足工业化的批量生产,达到为人所用的目的。后工业社会,设计主要指非物质设计。“非物质设计”这一概念的出现是数字和信息技术高度发展的结果,这也从根本上为现代设计带来了一场划时代的革命。后工业设计重视人—物—环境的综合关系。

二、设计的要素

1. 功能

功能,是指客体能够满足人的某种需求的功效和用途。与人的物质需求和精神需求对应,客体既具有使用功能,也具有审美功能和社会功能等。

如服饰,其具有多种功能——御寒(图1-7)、遮羞(图1-8)、装饰、证明、恐吓

等，已远远超过常规意义上的使用功能和审美功能。

图1-7 裘皮服装设计

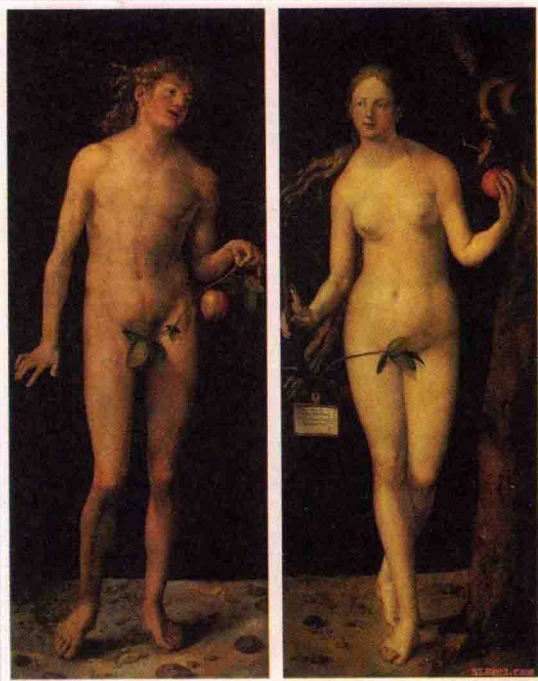

图1-8 绘画中亚当和夏娃的形象

再如，与海天浑然一体的悉尼歌剧院，不仅具有正常的使用功能，还成为悉尼的象征，成为澳大利亚的象征（图1-9、图1-10）。

图1-9 悉尼歌剧院

图1-10 悉尼歌剧院

2. 造型

造型是功能的载体，功能必须依附于造型而存在。功能是产品为满足使用目的或情感需要的物化的形态。造型通常是许多视觉的基础元素如形状、大小、结构、色彩、肌理等组合关系。这些基础元素在强调功能的同时，还要符合审美原则（图1-11～图1-14）。

图1-11 布质材料的沙发

图1-12 铁艺作品

图1-13 玻璃器皿

图1-14 木质作品

在艺术设计的各个领域，造型都会遇到功能、材料、技术条件、消费者、消费心理、消费环境、运输条件，乃至国家、地区、世界政治与经济的短期和长期发展走向等诸多问题，对其中任何问题的忽视，都有可能导致设计的失败。

3. 技术与材料

无论多么优秀的设计，从前期创意到最后物化，都必须考虑实现所需要的技术手段，这是设计可行性的必要条件之一。同样，材料的选择也是设计成功的关键所在。因此，设计时应该习惯于追踪最新的生产技术、加工工艺等，熟悉材料的特点，懂得对不同的材料施以不同的技术手段。

4. 人因

设计是为人服务的。在艺术设计中，人的因素是核心要素，因此必须要探讨人与物、人与环境、物与物之间的关系，使其物尽其用，提高生活质量。

三、设计与相关学科

设计是一个边缘学科，与艺术学、材料学、文化学、经济学、心理学、社会学、民俗学、人机工程学、人类学、市场营销学等都保持着错综复杂的关系。设计的发展与科学技术的进步密不可分，尤其在数字时代，日新月异的新技术、新材料、新工艺已经渗

透到人们生活的方方面面（图1-15、图1-16）。

图1-15 康定斯基绘画作品

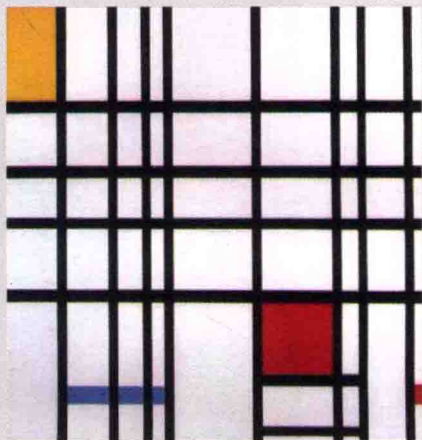

图1-16 蒙德里安绘画作品

四、设计与文化

设计师不应因循守旧、保守呆板，必须要有自己精辟、独到、敏锐的目光，分清优劣，识别好坏。而精辟、独到、敏锐的目光是基于深厚的文化功底与素养。优秀的设计作品往往具有简单的外在形式、深邃的文化内涵。

7

第二节 设计的分类

根据不同的对象，目前艺术设计可大致分为以下几类：建筑设计与环境设计、产品设计、平面设计、染织与服饰设计、展示设计、动画设计等。

一、空间艺术设计

1. 空间艺术设计的涵义

空间艺术设计是指以“空间”为标的物的设计，是人与居住环境互动的艺术。空间艺术的核心是环境艺术设计。环境设计是以构成人类生存空间为目的的设计，是针对生活和工作环境所必须的各种条件而进行的综合规划设计（图1-17、图1-18）。

2. 空间艺术设计的分类

空间艺术设计包括城市规划、城市设计、建筑设计、室内设计、城市雕塑、建筑小品等。

建筑设计是指对建筑的结构、空间、造型及功能诸方面进行的设计。广义的建筑设计包含建筑工程设计和建筑装饰设计的全部内容；狭义的建筑设计则指协调建筑与周围环境关系的结构、空间改造和装饰设计（图1-19～图1-25）。

图1-17 室内设计

图1-18 景观设计

图1-19 建筑设计

图1-20 室内设计

图1-21 室内设计

图1-22 景观设计

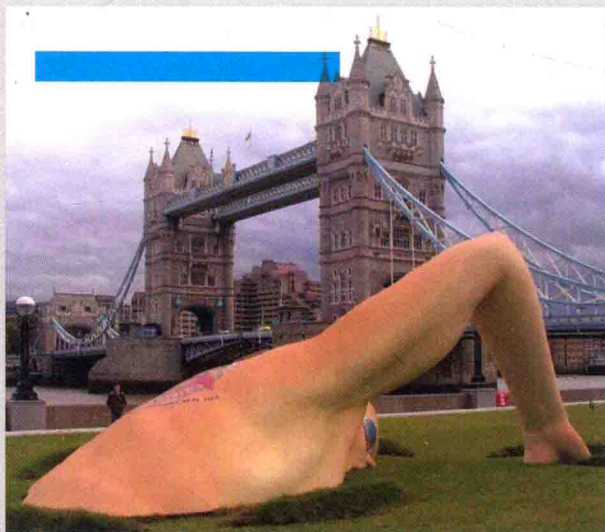

图1-23 景观设计

图1-24 城市雕塑设计

图1-25 景观设计

室内设计就是为了创造满足物质与精神两方面需要的空间环境，而对建筑内部空间进行的设计。室内设计包括空间形象设计（空间的大小、形状）、室内陈设设计、室内物理环境设计（如室内采通风、视听音像效果）等。

景观设计包括城市与住宅建设的方方面面，公园、庭院、城市街道广场、校园、社区电脑等全都可以称为景观设计。功能性、艺术性、生态性是景观设计必须考虑的中心环节，三者之间的和谐是一种理想境界。

二、视觉传达设计

1. 视觉传达设计的涵义

视觉传达设计是利用文字、图形和色彩等视觉符号实现意向传达的设计。视觉传达的行为古已有之，如图腾、铭旌，而现代科技的进步，使视觉传达手段及媒材更是层出不穷（图1-26～图1-28）。

图1-26 河姆渡文化图腾性质的双凤图像

图1-27 战国旌幡

图1-28 汉代旌幡