

Bilingual Lectures of Art and Design

艺术设计

双语教程

应宜文 主 编

徐育忠 副主编
陈 炜

中国建筑工业出版社

设计

双语教程

应宜文 主 编

徐育忠 副主编
陈 炜

Bilingual
Lectures

Of

Art and Design

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计双语教程 / 应宜文主编. —北京: 中国建筑工业出版社, 2015.6

ISBN 978-7-112-18229-9

I. ①艺… II. ①应… III. ①艺术-设计-双语教学-高等学校-教材-英、汉 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 141557 号

对于设计学的本科生及研究生, 在提高专业文献阅读能力的同时, 还特别需要有效地运用英语了解设计学领域的最新发展动态, 而本书正是一本融实用性和前瞻性于一体的教学用书。

本教材共分 8 章, 内容包括艺术设计构思与构成专题、艺术设计与多元文化专题、欧美设计经典文献专题、艺术设计评论专题、创新设计与获奖作品专题、欧美设计大师专题、艺术与环保材料专题、艺术设计流程与管理专题等。

本书的写作目的是使学生对设计学英语理论体系有一个总体的认识, 旨在培养和提高读者的设计英语运用能力。本书可作为高等院校设计学、艺术学等专业的双语教学用书, 也可供其他艺术设计相关专业参考使用。

责任编辑: 李东禧 吴 绫

责任校对: 李美娜 刘梦然

艺术设计双语教程

应宜文 主 编

徐育忠 陈 炜 副主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 12 字数: 270千字

2015年6月第一版 2015年6月第一次印刷

定价: 39.00元

ISBN 978-7-112-18229-9

(27487)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本书为“浙江工业大学 2014 年校级重点建设教材项目”

(项目批准号 JC1419) 教研成果

前言

Preface

当代艺术设计专业在传承我国历史文脉与发扬民族文化特色的同时, 国际化交流日益频繁, 国际化进度也日益拓展。随着艺术设计学科国际同步化教学的实施, 各大高校对双语教学以及适用的双语教材需求日益增加。作者编写《艺术设计双语教程》的目的在于为艺术与设计学专业的本科生及研究生提供一本既能使读者掌握设计专业英语术语, 又能培养和提高读者专业文献阅读能力, 并了解设计学领域最新发展动态, 融实用性和前瞻性于一体的教学用书。通过使用本教材不仅可以提高读者理解专业文献、解读国外设计原作的综合能力, 还可以从我国传统文化的视角启迪设计思维及开拓专业视野, 为日后从事相关的设计创新工作和理论研究打下坚实的基础。

目前, 不少学生在学了十多年英语以后, 仍不能有效地运用英语获取专业知识和前沿的学科信息, 有时甚至不能准确解读西方新兴设计的设计说明与作品内涵。根据这种情况, 当务之急需要加强艺术与设计学的双语教育和提高专业英语的运用能力, 其关键在于如何运用独特的视角和崭新的知识结构去进行双语教育。21 世纪优秀的设计人才必定是具备“跨学科、多领域”知识的综合型创新人才, 而不是单一局限的设计模式。我们在《艺术设计双语教程》的编写过程中力求改革创新, 遵循艺术设计学科的知识规律, 由艺术设计基本要素的双语解析, 拓展到专业设计评论、设计经典文献、获奖设计解析、设计流程与管理等的双语比较, 开拓设计创新思维, 弘扬我国传统文化, 提高综合创新能力等。本教材集思广益, 从设计学科各专业知识体系中凝练而成 8 个专题, 涵盖了艺术设计学科多层面、多环节的基本知识及要点, 它犹如为读者铺路的基石, 循序渐进地帮助读者步入更广阔的国际设计领域, 了解国际设计趋向, 有效地参与国际设计合作。

本教材共分 8 章, 内容包括艺术设计构思与构成专题、艺术设计与多元文化专题、欧美设计经典文献专题、艺术设计评论专题、创新设计与获奖作品专题、欧美设计大师专题、艺术设计与环保材料专题、艺术设计流程与管理专题等。本教材的特色在于以专题教学的编撰方式, 使主题明确、知识点集中, 有益于启发读者的设计创新思维; 教材范文主要选自近几年国外出版的教材和经典著作, 精选

欧美艺术教育协会推荐的文献以及 2014 年度欧美艺术设计学科前沿的论文, 以获取最新的专业知识与信息; 收录了大量国内、外经典的创意设计作品, 既有写实、富有艺术感染力的设计范例, 又有生动、准确的中英双语解析与导读, 加强艺术设计专业用语的理解与运用, 图文并茂, 参比性较强, 内容新颖, 知识覆盖面广, 能够使读者对设计学理论体系有一个系统全面的认识, 是对专业学科知识的最好补充。

全书语言规范、结构清晰、难度适中, 能够更好地提高学生理解专业英文资料和解读设计作品的能力。本教材适合于艺术与设计学二年级以上的学生, 建议采用 32 课时或 48 课时教学。采用 32 课时的教学时, 每周讲解一个专题, 以第 1 章、第 2 章、第 4 章和第 8 章内容为重点; 采用 48 课时的教学时, 在掌握教材内容的基础上, 教师可以结合教材第 5 章的范文, 指导学生进行设计说明文写作练习。

本教材的编写过程中, 我们征求了设计学知名教授和设计研究所的设计师等的建议, 使教材更具有专业性、实用性、时代性、新颖性。GEORGIAN COURT UNIVERSITY 美国乔治亚大学 Lili Bruess 教授、中国艺术研究院任平教授等在教材编写过程中提供了宝贵的支持与帮助。中国建筑工业出版社的编辑在全书出版过程中提出了许多中肯的建议。在此, 编者向他们表示由衷的感谢!

由于编者水平所限, 教材中若有误漏欠妥之处, 恳请读者指正。

本教材的编写得到了“浙江工业大学 2014 年校级重点建设教材项目”(项目批准号 JC1419) 的资助, 特此致谢!

目 录

第1章 艺术设计构思与构成专题 /// 1

- 1.1 艺术设计平面构成要素 /// 2
- 1.2 艺术设计色彩构成要素 /// 9
- 1.3 艺术设计立体构成要素 /// 18

第2章 艺术设计与多元文化专题 /// 27

- 2.1 中国传统文化与设计理论 /// 28
- 2.2 芬兰的文化遗产与设计创新 /// 36
- 2.3 民族文化与国际设计师 /// 42

第3章 欧美设计经典文献专题 /// 49

- 3.1 《建筑十书》第二章节选 /// 50
- 3.2 《建筑十书》第四章节选 /// 57
- 3.3 西方现代设计苗圃——德国包豪斯发展史 /// 65

第4章 艺术设计评论专题 /// 75

- 4.1 21 世纪的产品设计评析 /// 76
- 4.2 西方设计批评理论与实践：关于消费文化研究 /// 84
- 4.3 西方设计批评理论：关于文学批评理论与视觉文化研究 /// 92

1
2
3
4

Contents

CHAPTER 1	Topic on Art and Design Composition and Concepts	/// 1
1.1	Elements of Plane Composition in Art and Design	/// 2
1.2	Elements of Color Composition in Art and Design	/// 9
1.3	Elements of Three-dimensional Composition in Art and Design	/// 18
CHAPTER 2	Topic on Art and Design and Multi-culture	/// 27
2.1	Chinese Traditional Culture and Design Theory	/// 28
2.2	Culture Heritage and Design Innovation in Finland	/// 36
2.3	National Culture and International Designers	/// 42
CHAPTER 3	Topic on European and American Design Classic Literature	/// 49
3.1	Extracts from <i>Ten Books on Architecture</i> : Chapter II	/// 50
3.2	Extracts from <i>Ten Books on Architecture</i> : Chapter IV	/// 57
3.3	Western Modern Design Nursery: History of Bauhaus School	/// 65
CHAPTER 4	Topic on Art and Design Reviews	/// 75
4.1	Analysis of Product Design in the 21 st Century	/// 76
4.2	Theory and Practice of Western Design Criticism: Research on Consumer Culture	/// 84
4.3	Theory of Western Design Criticism: Research on Literary Criticism and Visual Culture	/// 92

第5章 创新设计与获奖作品专题 /// 101

- 5.1 动漫设计获奖作品 /// 102
- 5.2 环境设计获奖作品 /// 108
- 5.3 工业设计获奖作品 /// 116

第6章 欧美设计大师专题 /// 121

- 6.1 工业设计大师汉诺·凯霍宁 /// 122
- 6.2 时装设计大师缪齐雅·普拉达 /// 127
- 6.3 信心与毅力：设计大师詹姆斯·利安那特 /// 132

第7章 艺术设计与环保材料专题 /// 139

- 7.1 环保设计材料运用 /// 140
- 7.2 环保设计作品展示 /// 146

第8章 艺术设计流程与管理专题 /// 151

- 8.1 关于工业设计流程 /// 152
- 8.2 品牌管理与视觉信息设计 /// 155
- 8.3 设计管理与品牌创新实例之一 /// 162
- 8.4 设计管理与品牌创新实例之二 /// 167
- 8.5 设计管理与品牌创新实例之三 /// 170

参考文献 /// 173**后记** /// 176

CHAPTER 5 Topic on Design Innovation Awards /// 101

- 5.1 Animation Design Awards /// 102
- 5.2 Environmental Design Awards /// 108
- 5.3 Industrial Design Awards /// 116

CHAPTER 6 Topic on European and American Design Masters /// 121

- 6.1 Hannu Kahonen, Great Master of Industrial Design /// 122
- 6.2 Miuccia Prada, Great Fashion Designer /// 127
- 6.3 Confidence and Tenacity: Designer James Lienhart /// 132

CHAPTER 7 Topic on Art and Design and ECO Materials /// 139

- 7.1 Make good use of ECO Design Materials /// 140
- 7.2 Exhibition of ECO Design Works /// 146

CHAPTER 8 Topic on Process and Management of Art and Design /// 151

- 8.1 Work Process of Industrial Design /// 152
- 8.2 Branding Management and Visual Information Design /// 155
- 8.3 Living Examples of Design Management and Brand Innovation I /// 162
- 8.4 Living Examples of Design Management and Brand Innovation II /// 167
- 8.5 Living Examples of Design Management and Brand Innovation III /// 170

References /// 173

Postscript /// 176

图版目录

List of Figures

第1章图：

- 图 1-1 平面构成的形状与形状的构成关系 /// 5
- 图 1-2 平面构成的十字形构架 /// 7
- 图 1-3 平面构成的线与面的宽窄变化 /// 7
- 图 1-4 平面构成的多维视觉效果 /// 7
- 图 1-5 平面构成产生的立体效果 /// 7
- 图 1-6 平面构成的迁移变化 /// 8
- 图 1-7 平面构成的近似设计效果 /// 8
- 图 1-8 色彩构成的欢乐色调感知 /// 10
- 图 1-9 色彩构成的静谧色调感知 /// 10
- 图 1-10 高明度色相环 /// 11
- 图 1-11 高纯度色相环 /// 11
- 图 1-12 低彩度色相环 /// 11
- 图 1-13 色彩构成的多元组调 1 /// 12
- 图 1-14 色彩构成的多元组调 2 /// 12
- 图 1-15 孟塞尔色系表 /// 13
- 图 1-16 孟塞尔色系模型树 /// 13
- 图 1-17 奥斯特瓦德色系表 /// 14
- 图 1-18 奥斯特瓦德色系模型图 /// 14
- 图 1-19 大自然的色彩肌理 /// 16
- 图 1-20 大自然的色彩组合 /// 17
- 图 1-21 大自然的色彩组调 /// 17

- 图 1-22 大自然的色彩景观 /// 17
- 图 1-23 二点五维立体构成 1 /// 20
- 图 1-24 二点五维立体构成 2 /// 20
- 图 1-25 立体构成之线构成 /// 22
- 图 1-26 立体构成之体构成 /// 24
- 图 1-27 立体构成之线、面构成 /// 24
- 图 1-28 立体构成之仿自然纸雕 /// 25
- 图 1-29 立体构成的景观雕塑 1 /// 25
- 图 1-30 立体构成的景观雕塑 2 /// 25

第 2 章图：

- 图 2-1 中国古代彩陶瓮 /// 29
- 图 2-2 中国古代舞蹈纹彩陶盆 /// 29
- 图 2-3 中国古代单耳带流陶罐 /// 29
- 图 2-4 中国古代彩陶筒形瓶 /// 29
- 图 2-5 中国传统纹样的云纹 /// 33
- 图 2-6 中国传统纹样的花卉纹 /// 33
- 图 2-7 芬兰 Marimekko 泡泡袜形玻璃杯设计 /// 37
- 图 2-8 北欧商业中心产品陈设 1 /// 37
- 图 2-9 北欧商业中心产品陈设 2 /// 37
- 图 2-10 美观又实用的芬兰产品设计 /// 38
- 图 2-11 芬兰产品设计——“阿尔托式花瓶”流水型花瓶设计 /// 38
- 图 2-12 芬兰产品设计——玻璃杯系列设计 /// 40
- 图 2-13 芬兰 Marimekko Iittala 冰淇淋杯设计 1 /// 40
- 图 2-14 芬兰 Marimekko Iittala 冰淇淋杯设计 2 /// 40
- 图 2-15 芬兰 Ultima Thule 经典设计系列 /// 41
- 图 2-16 中国苗族姑娘的节日盛装 /// 43
- 图 2-17 中国水族的农家小院 /// 43
- 图 2-18 欧洲民族传统风格的室内装饰物件 /// 45

- 图 2-19 风格独特的欧洲商业环境设计 /// 45
- 图 2-20 风格独特的美国商业环境设计 /// 45
- 图 2-21 水乡乌镇旧建筑改造景观 1 /// 46
- 图 2-22 水乡乌镇旧建筑改造景观 2 /// 46
- 图 2-23 水乡乌镇旧建筑改造景观 3 /// 46
- 图 2-24 水乡乌镇旧建筑改造景观 4 /// 46
- 图 2-25 融合中西文化的苏州博物馆新馆建筑 /// 47
- 图 2-26 融合中西文化的苏州博物馆新馆景观 1 /// 47
- 图 2-27 融合中西文化的苏州博物馆新馆景观 2 /// 47
- 图 2-28 融合中西文化的苏州博物馆新馆正门 /// 47
- 图 2-29 张艺谋导演的原创作品《印象·西湖》/// 48
- 图 2-30 张艺谋导演的原创作品《印象·丽江》/// 48

第 3 章图：

- 图 3-1 古希腊雅典建筑的柱式展示 /// 52
- 图 3-2 古希腊雅典建筑的柱式英文解说 /// 53
- 图 3-3 欧洲古建筑赏析 1 /// 55
- 图 3-4 欧洲古建筑赏析 2 /// 55
- 图 3-5 欧洲古建筑赏析 3 /// 58
- 图 3-6 欧洲古建筑室内环境赏析 /// 60
- 图 3-7 德国包豪斯设计学校建筑外观 /// 71
- 图 3-8 德国包豪斯设计学校室内环境 /// 71
- 图 3-9 欧洲现代建筑赏析 /// 74
- 图 3-10 欧洲现代建筑室内环境赏析 /// 74

第 4 章图：

- 图 4-1 蜜语家庭果酱机整体效果图 /// 79
- 图 4-2 蜜语家庭果酱机冷却图 /// 79

- 图 4-3 蜜语家庭果酱机 /// 79
- 图 4-4 蜜语家庭果酱机外观图 /// 79
- 图 4-5 新型隐形眼镜盒设计 /// 81
- 图 4-6 遍布街区的消费文化环境 1 /// 86
- 图 4-7 遍布街区的消费文化环境 2 /// 86
- 图 4-8 大卫·布鲁克斯的著作《在天堂的驱动下：我们现在如何以将来时态生活》/// 88
- 图 4-9 保罗·福塞尔的著作《格调》/// 88
- 图 4-10 视觉文化标识设计 1 /// 94
- 图 4-11 视觉文化标识设计 2 /// 94
- 图 4-12 视觉文化标识设计 3 /// 95
- 图 4-13 视觉文化标识设计 4 /// 95
- 图 4-14 视觉文化海报设计 /// 97
- 图 4-15 约翰·沃克和萨拉·查普林的著作《视觉文化导言》/// 98
- 图 4-16 马尔科姆·巴纳德的著作《艺术、设计和视觉文化》/// 98

第 5 章图：

- 图 5-1 《梦幻列车》作品赏析 1 /// 103
- 图 5-2 《梦幻列车》作品赏析 2 /// 103
- 图 5-3 《梦幻列车》作品赏析 3 /// 103
- 图 5-4 《梦幻列车》作品赏析 4 /// 103
- 图 5-5 《梦幻列车》作品赏析 5 /// 103
- 图 5-6 《梦幻列车》获美国旧金山电影金像奖电影节优秀动画影片大奖 /// 104
- 图 5-7 《梦幻列车》获希腊雅典国际动画电影节动画电影三等奖 /// 104
- 图 5-8 《梦幻列车》获希腊雅典国际动画电影节动画电影三等奖证书 /// 104
- 图 5-9 《梦幻列车》作品海报 1 /// 106
- 图 5-10 《梦幻列车》作品海报 2 /// 106
- 图 5-11 《梦幻列车》作品海报 3 /// 106
- 图 5-12 《梦幻列车》作品海报 4 /// 107

- 图 5-13 《梦幻列车》作品海报 5 /// 107
- 图 5-14 《诗意佛堂》设计意象图 /// 109
- 图 5-15 《诗意佛堂》构思图 /// 109
- 图 5-16 《诗意佛堂》设计效果图 1 /// 110
- 图 5-17 《诗意佛堂》设计效果图 2 /// 110
- 图 5-18 《诗意佛堂》设计效果图 3 /// 111
- 图 5-19 《诗意佛堂》作品获奖证书 /// 112
- 图 5-20 《都是绿洲：深坑酒店设计》作品展示图 1 /// 113
- 图 5-21 《都是绿洲：深坑酒店设计》作品展示图 2 /// 114
- 图 5-22 《都是绿洲：深坑酒店设计》作品展示图 3 /// 114
- 图 5-23 《新型秸秆粉碎机》作品展示图 1 /// 117
- 图 5-24 《新型秸秆粉碎机》作品展示图 2 /// 117
- 图 5-25 《涵洞先锋》作品展示图 /// 119

第 6 章图：

- 图 6-1 工业设计大师汉诺·凯霍宁 /// 123
- 图 6-2 汉诺·凯霍宁创意设计工作室室内景 /// 123
- 图 6-3 汉诺·凯霍宁 2005 年 2F 折叠椅设计 /// 123
- 图 6-4 汉诺·凯霍宁 2005 年 2F 折叠椅设计（展开图）/// 123
- 图 6-5 汉诺·凯霍宁设计的赫尔辛基轻轨 /// 124
- 图 6-6 汉诺·凯霍宁的赫尔辛基轻轨车厢座椅设计 /// 124
- 图 6-7 汉诺·凯霍宁运用 Kalpi 结构的展位顶棚设计 /// 126
- 图 6-8 汉诺·凯霍宁的卡朋尼瓦（Kapeneva）长凳设计 /// 126
- 图 6-9 缪齐雅·普拉达时装设计大师 /// 127
- 图 6-10 缪齐雅·普拉达的成名之作 1984 年第一款普拉达双肩包 /// 129
- 图 6-11 缪齐雅·普拉达的 1996 年秋冬女装系列设计 /// 129
- 图 6-12 缪齐雅·普拉达的 2000 年春夏女装系列设计 /// 129
- 图 6-13 缪齐雅·普拉达的 2002 年春夏女装系列设计 /// 131
- 图 6-14 缪齐雅·普拉达的 2008 年秋冬女装系列设计 /// 131

- 图 6-15 缪齐雅·普拉达的 2005 年春夏男装系列设计 /// 131
- 图 6-16 缪齐雅·普拉达的 2010 年秋冬男装系列设计 /// 131
- 图 6-17 詹姆斯·利安那特设计 1 /// 132
- 图 6-18 詹姆斯·利安那特设计 2 /// 132
- 图 6-19 利安那特设计公司作品 1 /// 134
- 图 6-20 利安那特设计公司作品 2 /// 134

第 7 章图：

- 图 7-1 金属环保材料 1 /// 141
- 图 7-2 金属环保材料 2 /// 141
- 图 7-3 纺织环保材料 1 /// 142
- 图 7-4 纺织环保材料 2 /// 142
- 图 7-5 木质环保材料 1 /// 144
- 图 7-6 木质环保材料 2 /// 144
- 图 7-7 纸质环保材料 1 /// 144
- 图 7-8 纸质环保材料 2 /// 144
- 图 7-9 高分子人工材料 1 /// 144
- 图 7-10 高分子人工材料 2 /// 144
- 图 7-11 Ecotots Surfin 儿童桌设计（火焰色）/// 147
- 图 7-12 Ecotots Surfin 儿童桌设计（苹果绿）/// 147
- 图 7-13 Paperpod 学步椅 /// 147
- 图 7-14 平板包装绘画灯饰设计 /// 148
- 图 7-15 平板包装绘画灯饰设计（使用效果）/// 148
- 图 7-16 江西服装学院主办的“环保创意服装设计展”作品 1 /// 149
- 图 7-17 江西服装学院主办的“环保创意服装设计展”作品 2 /// 149
- 图 7-18 中国原创的环保茶壶设计 /// 150

第8章图：

- 图 8-1 工业产品设计互联图（中文）/// 154
- 图 8-2 工业产品设计互联图（英文）/// 154
- 图 8-3 视觉品牌信息与建筑环境整体化效果 /// 156
- 图 8-4 视觉品牌与建筑立面结合的传播方式 /// 156
- 图 8-5 信息导视 1 /// 157
- 图 8-6 信息导视 2 /// 157
- 图 8-7 信息导视 3 /// 158
- 图 8-8 信息导视 4 /// 158
- 图 8-9 信息导视 5 /// 159
- 图 8-10 信息导视 6 /// 159
- 图 8-11 信息导视 7 /// 160
- 图 8-12 信息导视 8 /// 160
- 图 8-13 KACHIKACHI 旅游特产软件界面信息导视 1 /// 160
- 图 8-14 KACHIKACHI 旅游特产软件界面信息导视 2 /// 161
- 图 8-15 KACHIKACHI 旅游特产软件界面信息导视 3 /// 161
- 图 8-16 传统咖啡制作 /// 163
- 图 8-17 传统咖啡制作——滤纸式冲泡法 /// 163
- 图 8-18 以纯咖啡豆为背景的速溶咖啡推广 1 /// 166
- 图 8-19 以纯咖啡豆为背景的速溶咖啡推广 2 /// 166