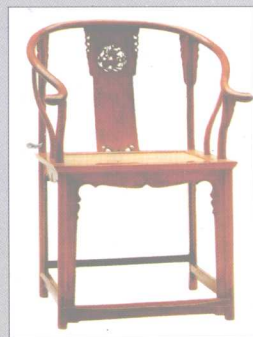
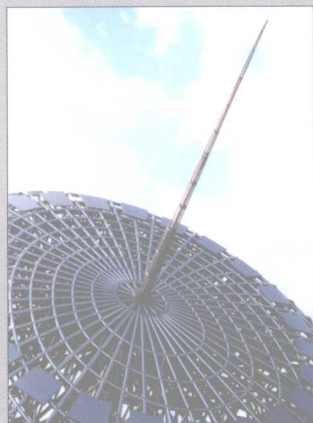
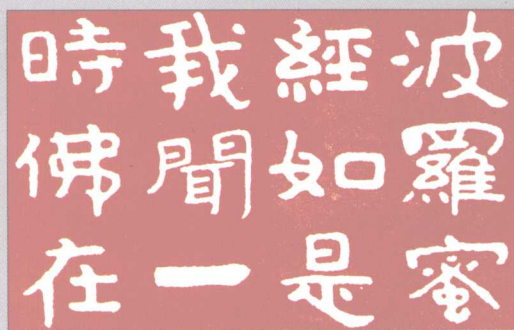
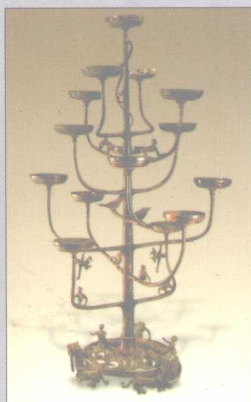
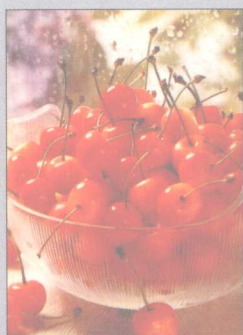

设计概论

(修订版)

赵农◎著

普通高等教育“十五”国家级规划教材

设计概论

(修 订 版)

S H E J I G A I L U N

赵 农 著

人 民 美 术 出 版 社
陕西出版集团 陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计概论/赵农著. —3版. —西安:陕西人民美术出版社;
北京:人民美术出版社, 2009. 3
ISBN 978-7-5368-2280-1

I. 设… II. 赵… III. 艺术—设计—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 035892 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十五”国家级规划教材 设计概论 (修订版)

赵 农 著

出版发行: 人民美术出版社 (北京北总布胡同32号 100735) 网址: www.renmin.com.cn

陕西出版集团 陕西人民美术出版社 (西安市北大街131号 710003) 网址: www.msccbs.cn

联系电话: (010) 65593332 65232190

(029) 87262491

责任编辑: 韩选红

版式设计: 韩选红

责任印制: 贾 勇

制 版: 陕西人美艺术公司

印 刷: 西安新华印刷厂

经 销: 新华书店总店

版 次: 2009年3月第1版

印 次: 2009年3月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米1/16

印 张: 17.5

字 数: 180千字

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5368-2280-1

定 价: 29.00元

修订版前言

云淡天高，风物长宜。

一种事业的开拓，需要许多人前赴后继，不屈不挠地积极努力，才能春种秋收，果硕花繁。

中国当代艺术设计对现代主义、后现代主义的引进、接纳、融合，虽然有着时差和背景的错位，但是，对于提升中国人的文明意识，尤其是改变生活的质量具有明显意义。随着经济开发中的商业广告、房地产业、汽车电器、服饰文化、城市交通、规划管理等各行各业的繁荣昌盛，大量的艺术设计人士已经介入其中，并领导着社会文化的时尚潮流。

这种欣欣向荣的社会风景，是中国历史进步的象征。对于一个研究艺术设计史论的人来讲，亦会时常激发出一种内心的自豪。

中国艺术设计史论研究的生发，近年来亦涌现了许多回合的华章。高论迭出，大义益彰，或探古寻幽，或西风东荡，渐渐形成了一种文化的滥觞，引起愈来愈多的人士关注。

历史的进步，是建立在诸多经验与教训的基础上。中国艺术设计史论正是化西为中、化古为今的具体努力，这是现实进步的需要，也是历史发展的需要。宏观地看来，化西为中，是对西方文明的消融与批判；化古为今，是指学术研究应有强烈的历史关照。对于中国艺术设计史论的研究，也有着同样的道理。

事物渊源，古今同理，“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”（《易经·系辞传下》），混沌开辟，人世初蒙，古贤们揭示了天地周而复始，生生不已的宇宙自然规律。涉古及今，艺术设计不仅仅是技术层面上广泛的拓展，更应该在文化规律中进行深度地探索。因此，中国艺术设计史

论是建立在对设计文化历史和现状的双重认识中,充分利用深厚的文化艺术资源,以构成艺术设计学的思想基础。

2000年陕西人民美术出版社出版了我撰写的《设计概论》,该书获得了2001年陕西省高等教育教学成果一等奖;获得了2002年教育部全国普通高等学校优秀教材二等奖;后被列入教育部普通高等教育“十五”国家级规划教材(修订版)。这些鼓励使我增加了深入研究艺术设计史论的信念。此后三年多时间,我一直写作《中国艺术设计史》,该书于2004年元月出版。

同时,看到国内许多院校的艺术设计专业已经将《设计概论》作为教材投入使用,我深受鼓舞,也感到责任重大。

至此,我开始修订《设计概论》时,对中国艺术设计理论有着新的感慨。在修订时补充了“设计的批评”一章,并在一些章节还增加了新的论述段落,修订了初版的一些词句误差,在图版上进行了调整和补充,以期体现最新的研究认识和成果。但是,瞻前顾后,作为艺术设计史论学科的构建,还远远没有完善。

大道经行处,众生皆乐闻。艺术设计史论的研究需要付出智慧、毅力和勇气,在拓展相关知识领域中,不断完善和规范学科体系。这里用一个渡河的比喻:现实社会是河流的速度、宽度、航道,也包括了其中的浅滩暗礁。艺术设计理论是船,艺术设计史就是桥。舟桥并用,才能使千军万马挥师横渡。

《设计概论》积极梳理着中国传统设计文化资源,重视工业设计的现代意义,坚守艺术设计的立场,明确并建立着自身的学术规范。因此《设计概论》的修订,既是时代的召唤,也是个人的思考。本书初版,得到清华大学美术学院田自秉先生、杨永善先生、杭间先生、中央美术学院范迪安先生、苏州教育学院濮安国先生的殷切指教,借此修订版出版之际,表示诚挚的谢意!

本书的修订过程,获得西安美术学院领导的热情鼓励

与支持,深表感谢。并对赵健先生的热忱帮助,表示谢意!
刘炜、王超、高振平同志为本书修订付出了辛勤的劳动,
特此致谢!

逝者如斯夫。一条条河流向大海奔去。

2004年10月谨志于西安

自序

风流云散，物博人和。

当代中国经济社会一日千里，设计文化日臻完善，给教学理论的思考和研究提供了广阔的天地。回首前瞻，研究分析古今中外设计史的成果，纵横比较诸多民族的文化风格，是每一个从事设计工作人员的职业精神渴望。

设计的出现是人类文明从混沌走向秩序的桥梁，是物化和精神的高度融合。在每一个历史的回合演变中，设计都充当着文化的先锋。因为人类设计制作利用器皿的过程，首先在于改变了视觉的审美习惯，然后改变了思维的逻辑方向。设计活动最初可能是简单的粗糙的，也是质朴的，日积月累以后是完整的精细的，但往往也会趋于式微。

我们看到的历史和社会塑造着设计的形象，而设计文化也记录和影响着时代的潮流。在人类社会这个大世界中，设计是一片花丛，有天然野生，也有人工栽培；有土生土长，也有异国品种。在社会沙漠化的时候，它就是红柳；在风和日丽的时候，它就是春兰秋菊，夏荷冬梅。缘于中华民族的历史渊源，在七千年的文明史中的起承转合，曲折蜿蜒；缘于中华民族近现代的衰落屈辱，奋发图强；又缘于20世纪的人类文化交流，西风东渐，中华民族在抗争、接受、容纳、吸收的诸多次过程中的教训和经验，为设计文化的繁荣昌盛奠定了基础，数代人的艰苦努力，终于有了一个良性的结果。这毕竟是值得庆幸的事情。

历史的脚步不断地向未来走去。现代人面对的不再是一国一地的问题，而是人类生存与自然空间的矛盾。在这方面，中国古代设计家们的思想给我们提供过丰富的文化资源。因为愈来愈多的经验证明，文化的发展不是一朝一夕的片断，而是山重水复的连绵。

设计是从方法论到世界观的转变。因而设计家是承担着从现实走向未来的神圣使命，是思想进入生活的本质，

是智慧人生的创造者。因为设计的本质仍是人的本质，而人类文明积淀出的文物和日常生活的器皿，恰恰是设计家的手和脑的产品。

我们刚刚从一个古老的农业民族转向新兴的工商社会，正如一个农人走进城市，面临的是惊奇和困惑，痛苦与狂喜是以田园情结的追忆为代价。而民族文化形态的转化，又会以庞大的社会文化背景的更迭为基础。设计家是最早进入这个领域的探索者。因此，对于一个杰出的设计家来说，不仅仅是技术上的拓展，重要的是思维方式的升华。这种结局是中国社会的一种进步。

远芳侵古道，晴翠接荒城。一个杰出的设计家是一个高尚的人，也是一个趋于完善的人，是一个对民族和社会有责任心的人。

祝愿一切有志于艺术设计事业的人，能够实现自己的远大理想。

2000年春节于风物长宜之轩

目 录

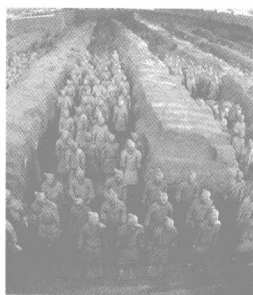

导 论

第一章 设计的历史

第一节	设计的发生	9
1.	研究设计发生的方法	9
2.	人类早期的设计活动	10
3.	原始设计思维	13
第二节	中国艺术设计的历史	15
1.	先秦时期	15
2.	秦汉至隋唐时期	18
3.	五代至明清时期	21
4.	现代	23
第三节	西方艺术设计的历史	25
1.	古代时期设计	25
2.	中世纪时期设计	28
3.	古典时期设计	30
4.	近代设计	32
5.	现代设计	33
第四节	现代设计与现代艺术	35
1.	设计与艺术的关系	35
2.	现代设计和现代艺术的发展	39

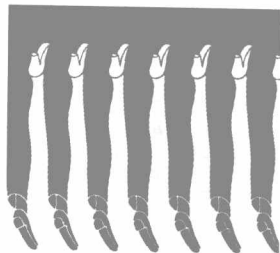
第五节 中国当代设计文化	42
1.时代的选择	42
2.中国当代设计的进程	44
3.当代设计文化的确立	47

第二章 设计的特征

第一节 本质与目的	53
1.功能性	53
2.精神性	56
3.象征性	58
4.设计的目的	59
第二节 物化与文化	62
1.设计的物化	62
2.设计的文化	65
第三节 装饰与功能	71
1.装饰的作用	71
2.装饰的特点	73
3.功能的价值	76
第四节 视觉与美感	79
1.视觉的意义	79
2.视觉的特性	81
3.美感的出现	84
4.美感的特征	86
第五节 材料与技术	89
1.材料的发展	89
2.材料的使用	90

3、技术的重要性	92
4、技术的规范性	93

第三章 设计的思维

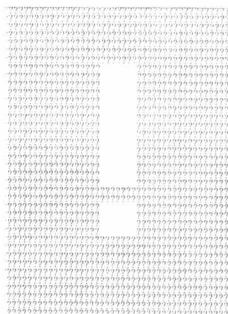

第一节 知识与观念	98
1. 知识的综合形态	98
2. 设计观念的形成	102
第二节 方法与过程	106
1. 设计方法的导向	106
2. 设计方法的种类	108
3. 设计过程的步骤	111
第三节 误区与修正	114
1. 误区的产生	114
2. 误区的类型	116
3. 误区的改正	120
第四节 展示与应用	123
1. 展示的需要	123
2. 展示的方式	126
3. 应用的技巧	128

第四章 设计的形态

第一节 视觉传达设计	132
1. 视觉传达设计的要求	132
2. 视觉传达设计的类型	135
第二节 公共艺术设计	141

1. 环境与人	141
2. 公共艺术设计类型	143
第三节 工业产品设计	150
1. 工业产品设计的特征	150
2. 工业产品设计的类型	151
第四节 手工业设计	157
1. 手工业设计的特色	157
2. 手工业设计的类型	160
第五节 计算机艺术设计	165
1. 计算机艺术设计的前景	165
2. 计算机艺术设计的掌握	167
3. 计算机艺术设计的创作	169

第五章 设计的批评

第一节 思想与理念	173
1. 人文精神	173
2. 审美导引	176
3. 社会责任	178
4. 职业诉求	181
第二节 标准与价值	185
1. 批评角度	185
2. 行业标准	187
3. 意向判断	189
4. 价值确定	191
第三节 批评与分析	194
1. 主观法	194

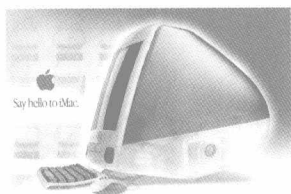
2.叙述法	196
3.间离法	197
4.定点法	199
第四节 传播与舆论	201
1.媒介选择	201
2.行业交流	203
3.批评立场	204
4.批评环境	206

第六章 设计的市场

第一节 调研与定位	208
1.项目确定	208
2.资料收集	210
3.文本格式	212
4.写作过程	214
5.市场定位	216
第二节 创意与策划	218
1.应用范围	218
2.构思灵感	220
3.记录分析	223
4.文案整理	224
5.系列策划	225
第三节 方案与实施	226
1.行为规范	226
2.客户代理	228
3.实现招标	230

4. 实施监理	233
第四节 市场与法规	234
1. 市场规律	234
2. 重视法规	238
3. 引导消费	240
4. 激励人生	241
结论	243
附录	245
后记	249
修订版后记	251

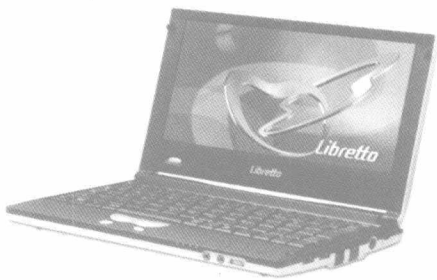
导论

艺术设计是设计家有目的地进行艺术性的创造活动。通过创意、策划、制作的各个不同的环节，创作出可供实施的方案或产品样式，具有积极的社会应用价值。

设计的英文是Design，原意与艺术形态有关，后来规范为方案性的构思计划。中文的解释有设想与计划的意思。

其实，“设计”或“艺术设计”已经是约定俗成的概念。而设计作为“学科”的广泛应用是一百多年来的事情，主要是指现代社会的大工业生产中的设计，如现代建筑、工业、商业物品的设计。但是，设计作为人类生活的一种重要现象，却是自古存在的事实。就像“美术”一词的沿用，涵盖着古今中外诸多的美术现象。

设计文化的存在是人类与生俱来的形态。人类从早期生活用品和劳动工具的产生，到各种生产、生活、战争诸多器具的不断进化，都与设计的思想、制作、使用有着密切的关系。因而，研究设计的发展与现状，设计活动的存在和源流，就是人类文化史中不可缺少的组成部分。在历史漫长发展中，社会生活的丰富和工作行业的细致分工，尤其在近代社会以来，一部分设计活动往往直接与工业机械设计的关系紧密，设计现象似乎成为了一种工业性的工工程序设计，或者传统手工艺活动中的前奏。于是艺术设计活动在社会中的广泛认同，仅仅是工艺美术中的艺术手法和效果，而忽略了设计在人类生活中的地位，真正的设计意义又被工艺制作所混淆。这固然是由于社会发展中的变化，也是各民族在自身进步中对设计文化认知的差异。尤其是在经历了漫长的扼杀人性的封建教政合一的社会中，设计家的思想和命运常常是一种悲惨的结局。设计往往由于顺应统治者的生活和政治需要，出现了大量的没有美感的设计物品，如帝王的生活器皿及服饰。这种低迷徘

1. 笔记本电脑

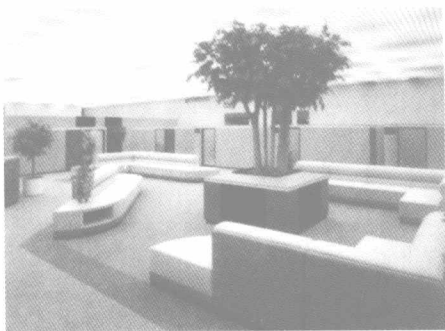
2. 北京立交桥

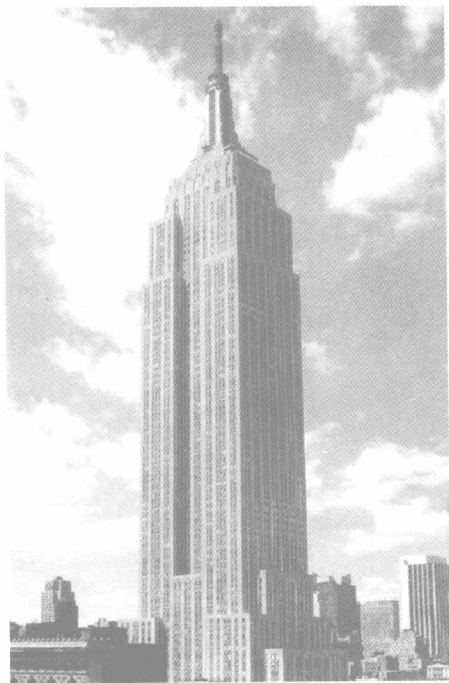
3. 上海城市

4. 服饰设计

5. 室内设计

6. 美国纽约帝国大厦

徊的人类炼狱时期，在中国和其他国家都长期存在过。因此便出现有设计而无设计家，有设计的产品而无设计文化的尴尬历史事实，有时几乎导致设计业的湮灭。如“文化大革命”时期的设计活动，仅仅只是停留在千篇一律的政治化需要方面，扭曲了艺术设计事业的存在特征。

“尔曹身与名俱灭，不废江河万古流”（杜甫诗）。人类历史的变化和进步，是不断地摒弃旧有的不合理的现象，寻找通往社会前途光明的大道，从而召唤着设计家积极的文化创造，改善人们的现实生活。在社会追求和平繁荣的时期，设计家亦会大量地应运而生，使设计活动成为一种文化的必然。由生活的设计到文化的设计，往往构成历史文化的精彩华章。于是，在今日中国，艺术设计事业的日趋兴盛，更受到了人们愈来愈强烈的广泛关注。艺术设计便成为了一门复古鼎新的独立学科。

设计是艺术与科学的统一，是一种综合形态的文化，是艺术的狂想与科学的实证的双重结合。

因此，对于今天的社会发展来说，作为一门学科，艺术设计亦可称为美术设计，或者称为现代设计，主要包括视觉传达设计、工业设计、公共艺术设计等内容。艺术设计是以美术造型为基础，以科学思维为依据的文化创造过程。艺术设计强调视觉美感和实用功能的结合，提高社会变革中的生活质量和工作效率，确立每个人的自我形象和行为规范。

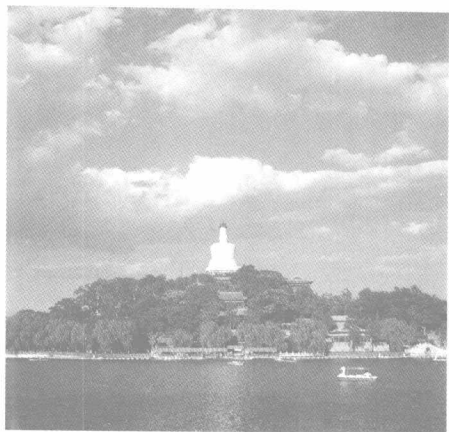
设计作为人类文明的载体，由于地域分布与民族心理的差异，每一个国家和社会群体，从一开始便有着各自设计文化的特殊规律。

中国设计文化的流变，是缘于中华民族特殊历史演绎影响的结果。中国地理西高东低的走势，形成了古代人们在黄河长江平原上，长期生存中聚散分合的历史，并有文化记载的七千年悠久漫长的过程，导致了文化思想的多元统一格局，成为中国社会文明发展的坚实基础。在古代的中国，儒学积极的修身济世，道家从容的顺应天道，释教

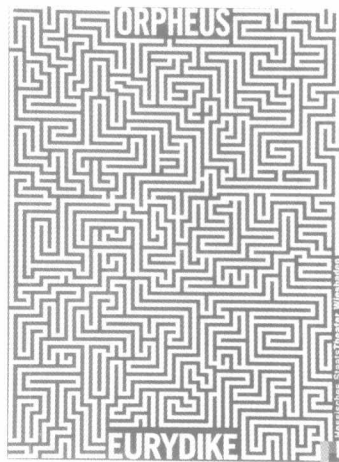
宽恕的悲天悯人,有着方法论到人生观的不同层面的精神选择,标志着人生进程的秩序及社会道德的取舍。因此,中国文化的生发,从乐观积极的意义看,萃集着中华民族博大精深的雄浑气象,成为源远流长的文化根蒂。从被动消极的方面看,又常常积累着许多腐朽的污垢。一阴一阳,此长彼消,在变化对立中消长着各自的力量,于是就有着许多回合政治的动荡,战争的丧乱。既有先秦时期的诸侯争霸、楚汉相争、三国鼎立、隋唐迭替、五代十国……亦有百家争鸣、文景之治、南北交融、开元盛世……政治的分割和安定,影响着社会生活,也标志着文化的取舍。于是在艺术设计的风格体现中,便有着不同的时代文化选择。

因此,中国艺术设计发展过程,接受了不同的哲学文化思想的浸染,终于成为七千年文明古国的一种象征。当然,社会文化的选择和规范,使设计文化在唐代以前有着重视物品的性能,应用广泛的生活实例,并表现出高古大气的卓越风格。而五代以降,设计虽然机巧繁盛,优雅清丽,却往往纤弱迷离,当然也不乏文化的某种精致。同时又由于传统技术和思维的制约,设计文化在漫长的延传中,有着师徒相授,传子不传女的一些固执的陋习,有时也有着社会战争动乱的因素,导致了許多特殊技艺的失传。尤其是一种行业体制的僵化,还会制约了许多创造性的设计思想,“祖宗之法不可变,变则必乱”,这种固守残缺的意识,常常使一些创意性的设计思维,淹没在僵硬的行业规矩之中。

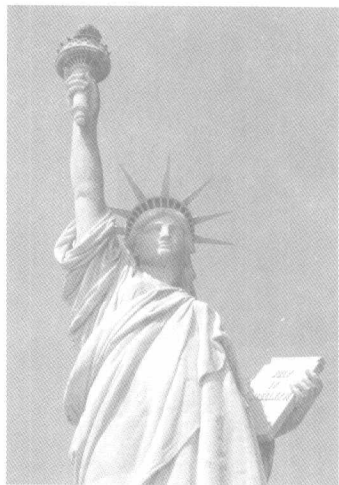
但是宏观地来看,在中国古代设计文化的变化发展中,许多设计的物品器具仍然有着积极的使用价值。往往还是作用大于形式,功能服从于需要。这与欧洲古典社会的工艺美术现象有着根本的区别。这是由于中国古代封建社会里,人们农耕生活的相互依赖生存,而导致着密切的关系。因此,设计职业的出现,常常在一种行业的组织规模和方向选择上,又包容着某种深刻的文化道理的所在。

7. 北京北海

8. 招贴 德国冈特·兰勃设计

9. 美国自由女神