

DESIGN

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
高等院校设计类专业“十三五”规划教材
基础系列

设计
源于生活
生活因设计
而改变
生活因设计
而美好

设计概论

(第2版)

DESIGN
INTRODUCTION

朱和平 主编

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY PRESS

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
高等院校设计类专业“十三五”规划教材
基础系列

设计概论

(第2版)

DESIGN
INTRODUCTION

朱和源 主编

柯胜海 谭嫖嫖 副主编

湖南大学出版社
HUNAN UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。

主要介绍了设计的含义、设计的发展历程、设计的类别、设计的特征及原则、设计的程序与表现要素等。在基于我国设计教育的现状下,该书突破设计艺术教育的基本理论、基本内容和基本方法,而注重设计发展的时代特征,阶段性背后的政治、经济、文化变迁和设计主体——设计师素质的诠释。

图书在版编目(CIP)数据

设计概论(第2版)/朱和平主编.——长沙:湖南大学出版社,2017.8

(高等院校设计类专业“十三五”规划教材·基础系列)

ISBN 978-7-5667-1399-5

I. ① 设… II. ① 朱… III. ① 艺术—设计—高等学校—教材

IV. ① J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第221694号

设计概论(第2版)

SHEJI GAILUN (DI 2 BAN)

主 编:朱和平

责任编辑:胡建华

责任校对:全 健

责任印制:陈 燕

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山

邮 编:410082

电 话:0731-88822559(发行部),88821251(编辑部),88821006(出版部)

传 真:0731-88649312(发行部),88822264(总编室)

电子邮箱:hjhhncs@126.com

网 址:<http://www.hnupress.com>

印 装:湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本:787×1092 16K

印张:18

字数:400千

版 次:2017年8月第1版

印次:2017年8月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5667-1399-5

定 价:65.00元

丛书编委会

总主编：朱和平

参编院校（按首字拼音排序）：

长沙理工大学

东华大学

东南大学

福州大学

赣南师范学院

广东工业大学

贵州师范大学

哈尔滨师范大学

河海大学

河南工业大学

湖北工业大学

湖南城市学院

湖南大学

湖南第一师范学院

湖南工业大学

湖南工艺美术职业学院

湖南科技大学

湖南商学院

湖南涉外经济学院

湖南师范大学

吉首大学

江苏大学

江西科技师范大学

昆明理工大学

洛阳理工大学

南华大学

南京航空航天大学

南京理工大学

内蒙古师范大学

青岛农业大学

清华大学

山东工艺美术学院

深圳职业技术学院

首都师范大学

天津城建大学

天津工业大学

天津理工大学

天津美术学院

西安工程大学

湘潭大学

浙江工业大学

郑州轻工业学院

中南林业科技大学

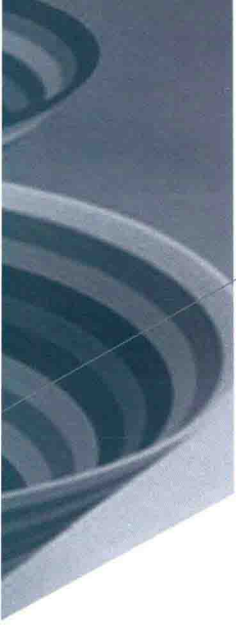
中原工学院

作者简介

朱和平，男，博士、教授(二级)。湖南省社会科学“百人工程专家”“全国优秀教师”、湖南省艺术学省级学科带头人，享受国务院政府特殊津贴专家，湖南省首届教学名师。现任湖南工业大学博士生导师，兼任中国包装教育委员会副主任、湖南省设计艺术家协会副主席，以及湖南大学等数所高校特聘、客座教授。

先后完成全国艺术科学“十五”规划课题、全国古籍规划领导小组项目、国家社会科学基金艺术学项目、教育部哲学社会科学研究项目、湖南省社科基金等国家级、省部级科研课题多项。出版著作21种，主编国家规划教材4部，发表论文200余篇，其论文著作十多次获省级优秀成果二、三等奖和优秀奖。先后四次荣获湖南省优秀教学成果二等奖。

preface

总序

时至今日，科技的进步使人类进入了所谓的“微时代”，微博、微信、微电影、微阅读等传播媒介已成为人们生活中信息交流的主要方式。信息传播媒介的微量化和迅捷化，使我们可以随时随地发布和共享各自的生活体验和情感动态。人们对这种交流方式的青睐和普遍接受，彰显的是对生活细节和个体存在感的关注和重视。设计在这样的生活方式和生命存在的诉求之下，也应该及时转变发展的理念和思路，切实做到与时俱进、与生活接轨。毕竟设计是服务于功能和生活的！正因为如此，艺术创作所注重的灵感在设计中不是起关键作用的，设计需要面对现实、面向未来的特性决定了凭空想象是徒劳无益的！

纵观东西方设计历史上那些经典、优秀的作品，都是基于现实生活的求真、求善、求美，是时代经验和生活智慧的表现。在注重个体存在、强调情感体验的当下，设计面临着对传统的扬弃和对未来的探索，需要不断调适，使其在美化生产、生活的过程中，最大限度地推动社会经济的稳定健康发展。唯有如此，当代中国的设计才能

受到最广泛的中国大众的肯定，才能拥有更为广阔的表现与展示空间，才能从真正意义上体现设计为大众服务的民主精神。

中国的现代设计教育，在经历了30多年的发展之后，已步入了一个十分关键的时期。这是因为：一方面，我们对西方的设计教育在经历了因袭、学习、摄取等环节和过程之后，正朝着适合我们民族心理、民族文化和民族生活的新的设计之路发展；另一方面，西方发达国家现代设计教育体系的构建和完善，其内在规律和外部规律的具体内涵，需要我们结合本民族的存在时空去学习和把握。所以，在我国业已步入设计大国的大潮中，中国的设计事业仍任重而道远。在整个设计体系中，不言而喻，设计教育起着决定性作用。作为培养高层次设计人才摇篮的高等院校，更应该将培养高质量、符合时代发展的人才作为首要任务。人才培养质量固然取决于办学理念和思路的转变，但具体落实还是在教学上。众所周知，教学质量的高低取决于教和学两个方面的良性互动。这种良好的互动对教师而言，是个人

才(智力)、学(知识)、识(见解)和敬业精神的体现;对学生来说,是学习态度、方法和个人悟性的体现。师生之间,能够沟通或者说可以获得某种互补的媒介应该是教材。所以,中外教育,无论是素质教育还是精英教育,都十分重视教材建设。

近年来,国内的设计类教材可谓汗牛充栋,但良莠不齐。主要表现在:一是没有体现设计的本质特征;二是对于设计和艺术的联系与区别含混不清;三是缺乏时代性和前瞻性;四是理论阐释和实践操作缺乏有机联系。基于这种认识,我们于2004年组织清华大学、江南大学、湖南工业大学等30多所院校的有关专业教学人员编撰出版了一套“高等院校设计艺术基础教材”,品种近30个。该套教材自问世以来,在高校和社会上反响良好,但一晃十年过去了,无论是社会还是设计本身,都发生了翻天覆地的变化,简直是“物非人不是”。特别是根据2011年艺术学从文学门类中分离出来成为第13个学科门类以后,设计学上升为一级学科等变化,对原有教材进行修订乃至重写自然势在必行。基于此,这次我们在原有教材的基础上,重新审定、确立品种,进行大规模的修改和编撰。这次教材编撰,努力探索解决以下问题:

第一,围绕设计学作为一门独立学科发展这一根本需要,力求将设计与艺术、设计与技术、设计与美术有机融合,在体现设计学本身具有自

然科学和社会科学的客观性特征的同时,彰显设计学独立的研究内容和规范的学科体制。

第二,坚持专业基础理论与设计实践相结合。在注重设计理论的总结、提炼和升华的同时,注重设计实践的案例分析,体现设计教材理论与实践并重的特点。

第三,着力满足从西方设计教育体系到中国特色设计教育体系初步形成这一转变的要求,构建适合中国民族文化与当代科学技术相结合的设计知识体系,使其在特定教育实践中具有切实的可行性与可操作性。

第四,适应设计学多学科交叉融合所面临的问题,将重点置于应如何交叉、如何综合的探索上,因为在设计学中由学科的交叉融合而形成的专业细分,要求将多种学科中的相关理论知识渗透其中。

参与此次教材修订和撰写的大多是在专业设计领域卓有成就、具有丰富教学经验的专家和学者,但限于设计所根植的时代、社会的不断变迁,以及设计本身创造性、创新性的本质要求,本套教材是否达到了预期的编撰目的和要求,只有在广大教师和学生使用之后,才能有一个初步的结果。因此,我们期待设计界同仁和师生的批评指正,以便随时进行完善和修订。

朱和平

2014年1月5日

Contents

目录

1 绪论

1.1 设计的定义	003
1.2 设计的意义	005
1.3 设计的本质	013
知识点链接	015
思考题	016

2 设计的发展历程

2.1 设计发展的阶段性及特征	019
2.2 设计的起源和形成时期	022
2.3 手工业时期的设计	027
2.4 工业化时期的现代设计	033
2.5 当代设计与未来的展望	045
知识点链接	047
思考题	048

3 设计的类别

3.1 视觉传达设计	052
3.2 环境设计	064
3.3 产品设计	071
3.4 公共艺术设计	079
3.5 服装与服饰设计	085
3.6 工艺美术设计	091
3.7 数字媒体艺术设计	096
知识点链接	101
思考题	102

4 设计的特征及原则

4.1 设计的功能性	105
4.2 设计的审美性	109
4.3 设计的经济性	114
4.4 设计的艺术性	117
4.5 设计的科学性	120
4.6 设计的大众性	122
4.7 设计的一般原则	128
知识点链接	130
思考题	132

Contents

Contents

5 设计的程序与表现要素

5.1 设计的程序	135
5.2 内容与形式	142
5.3 设计造型的基本要素	147
5.4 图形、色彩与文字	152
5.5 材质的应用	161
知识点链接	169
思考题	170

6 设计思维与创意

6.1 设计思维和创意对设计的影响	173
6.2 设计思维的形式及特征	179
6.3 设计创意	187
6.4 设计思维与创意能力培养	191
知识点链接	196
思考题	196

7 设计的主体——设计师

7.1 设计师的演变	200
7.2 现代设计师的分类	207
7.3 现代设计师的素质	212
7.4 设计师的社会职责	218
知识点链接	222
思考题	222

8 设计教育

8.1 设计与设计教育	225
8.2 西方现代设计教育的产生和发展	227
8.3 中国现代设计教育的产生和发展	236
8.4 设计教育的思想和方法	238
知识点链接	245
思考题	246

9 设计批评

9.1 设计批评的含义与特性	251
9.2 设计批评的对象与主体	253
9.3 设计批评的类型	258
9.4 设计价值的批评标准	262
9.5 设计批评的方法与原则	265
9.6 设计批评的意义与作用	270
知识点链接	272
思考题	272

参考文献	273
------------	-----

后记	275
----------	-----

Contents

1

绪论

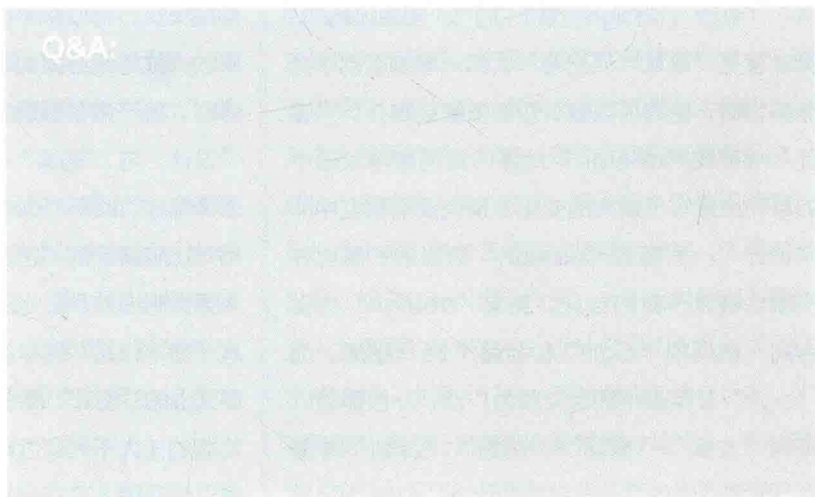
设计的定义
设计的意义
设计的本质

Design Introduction

菲利普·斯达克设计的“W.W.”凳

1.1 设计的定义

“设计”这个词在人们的日常生活中出现的频率很高，如“发型设计”“服装设计”“包装设计”“美术设计”“平面设计”“封面设计”“广告设计”“机械设计”“室内设计”“建筑设计”“环境设计”等。我们平常所说的“动脑筋”“想办法”“找窍门”等也可以看做是“设计”的一种表达。所以任何事物在酝酿、策划阶段都可以称为设计。

“设计”已渗透社会生活的方方面面，人们的衣、食、住、行无不充满设计的印痕。这样看来，“设计”似乎是一个很容易理解的词语。但要给“设计”以确切的定义却不是一件容易的事，况且它又兼作名词和动词。牛津字典给作为名词的“设计”下的定义是“头脑中的计划，所采取的方案、目的、观念的结论，方法与目的的应用，初步草图，轮廓勾画，图案、艺术或文学基础，普通意念、构造、计谋，所涉及的才能、创新”；作为动词的“设计”解释为“储备、预订、创作构思、制订计划 and 目标、企图、勾画草图、构图、成为一名设计师、实施头脑中的计划、构造基础及计谋”。无论是作名词，还是作为动词，牛津词典所下的定义，均可以看出具有模糊性、不确定性。也许正是这种特征，目前全世界设计的定义有几十种之多。

“设计”(design)源于拉丁文“desigara”,其本意是“徽章”“记号”,即一事物区别于其他事物的、使之得以被认知的依据或媒介。“设计”与英文“design”对译,其词意与汉语中的原词原意有了很大的变化。现代汉语语汇中的“设计”一词随着“design”语义的扩展也在不断地被赋予新的含义。英文“design”为复合词,由词根“sign”和前缀“de”组成。而“sign”在英语中的含义颇为广泛,一般而言,具有“方案”“标记”“构想”“计划”等语义,着重强调的是一种已然的状态;前缀“de”则广泛地含有“实施”“做”等多种动态语义,强调“肯定”“否定”“组合”“重复”等动作行为。因此,“design”本身含有“通过行为而达到某种状态,形成某种计划”的意义。就符号逻辑而言,它意味着某种思维过程、确定形式的过程。在现代汉语中,“设计”最基本的词义是设想与计划。《新华字典》将其解释为“在做某项工作之前预先制订方案、图样等”。

设计是人类自觉认识世界和改造世界的创造性活动,设计的历史与人类的历史一样久远,它与人类的起源同步,有了人就有了设计。但在整个人类社会发展的不同阶段,人们对设计的理解不尽相同。自觉的“设计”开始于15世纪欧洲文艺复兴运动前后,其词义为“艺术家心中创作的意念”“以线条的手段具体说明那些早先在人的心中有所构思、后经想象力使其成型,并可借助熟练的技巧使其现身的事物”“实则是再现一件完成的作品”。18世纪,“design”的词义有所发展,但仍被界定在艺术领域之内。1786年版的《大不列颠百科辞典》把“design”解释为:“艺术作品的线条、形状,在比例、动态和审美方面的协调。在此意义上,‘design’与

构成同义;可以从平面、立体、色彩、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考,当这些因素融为一体时,就产生了预想的更好的效果……”19世纪“设计”与“图案”相提并论,带有非常强烈的装饰意味。此时“design”的含义还是被限定在相对比较狭窄的“艺术作品”的范围之内。后来人类文明进入了工业化时代,“design”的词义从“艺术作品”这样纯艺术范围内走出来,现代意义上的“设计”概念才逐步形成。1974年,第15版的《大不列颠百科全书》对“design”的解释更加明确,更具有现代性。即指进行某种创造时计划、方案的展开过程,亦即头脑中的构思。一般是指能用图样、模型表现的实体,但并非最终完成的实体,只指计划和方案。

综上所述,“design”一词随着时代和社会的发展,其应用范围和内涵也在不断变化。但总的趋向是越来越强调该词结构的本义,即“为实现某一目的而设想、计划和提出方案”。没有前置词予以限定时,其“计划”“方案”所指是极为广泛的,可针对一切实体进行创造和一切有目的、有意识的创造行为,既可包括所有人造物品制作前的设想与计划,也可包括文学、艺术等的构想与筹划,还可以包括国民经济、工程规划、科学技术等方面的决策和方案等。张道一先生于1993年主编的《工业设计全书》对“设计(design)”一词涵义解释为:

①“design”的基本涵义是“为实现某一目的而设想、计划或提出方案”,是思维、创造的动态的过程,其结果最终以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。

②设计是一个多义词,所指极为广泛,使用该词时,一般应有适当的前置词加以限定,来表达一个完整而准确的意思。如建筑设计、

产品设计、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、包装设计、计算机程序设计等。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰语。

③设计具有动词和名词的双重词性。既可指构想、规划、选择、决策等动态过程，也可指以某种符号体系所公开化、陈述化、物态化的计划结果，从语言表述、文字记述到某种标记、图表、图样、模型直至图文并茂的综合方案等。

其实，设计是一种针对目标的求解活动，是以创造性的方法解决人类面临的各种问题，或者是从现存事实转向未来可能的构思和想象。例如，就一个有使用价值（或实体）的东西而言，对其认识

的标准可能会不一样，一种是以科学认识为主，追求理性和定量的、注重功能和实用性的标准；一种是以感性认识为主，追求艺术形式和非定量的、注重个人感受的精神标准。理性代表的是客观现实，感性代表的是人类的态度。设计是从两种不同的认识标准中将科学与艺术有机地结合起来，从而创造出设计的文化与价值。今天，人们无时无刻不置身于人为事物的环境之中。设计已经不仅是科学和技术的结果，也是人们在一定时期内的生存目的、生存环境、生存行为与生存条件的协调关系，即被称为“文化”。设计是美化人类生产、生活方式的一种行为和活动，是一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是阶段性、地域性的信息载体。

1.2 设计的意义

现代设计作为人与自然沟通的手段、改善人类生活的方法，已经渗透社会的各个角落。在当今社会经济高度发展的时代，它已与国家的经济命运、建设发展、社会的物质文明与精神文明建设密切相关。因此，重视与推进设计产业和设计教育的发展，已成为关系一个国家是否可持续发展的关键因素。许多经济发达国家都把发展设计产业和设计教育作为一项基本国策，置之于国家发展战略的高度。因为许多国家经济发展的实践充分证明：若一个国家在设计给予关注和扶植，

设计就推动了国家经济的发展；相反，若一个国家不重视设计产业和设计教育的发展，国家的经济发展就会落后或停滞不前。美国于20世纪30年代汇集了来自世界各地的最优秀的设计人力资源，从而推动了国家经济的全面发展，取代英国一跃而成为世界头号强国。设计作为经济和意识形态的载体，是一个国家、机构或团体发展自我的强有力的手段。

由于种种原因，我国的现代设计起步很晚，现代设计教育迟至20世纪80年代才开始。尽管

经历了近四十年的快速发展,但设计理念、方法与水平跟发达国家相比尚有不小的差距。因此,我们更应该把现代设计提到应有的高度来看待,从而更好地促进社会经济的发展,提高人们的生活质量。我们之所以要树立这种观念和认识,是由设计的意义所决定的。

1.2.1 设计是社会经济发展战略的主要组成部分

已故的英国前首相撒切尔夫人曾经强调:“设计对于英国来说,在一定程度上甚至比首相的工作更为重要。”她也曾这样断言:“设计是英国工业前途的根本。如果忘记优秀设计的重要性,英国工业将永远不具备竞争力,永远占领不了市场。然而,只有在最高管理部门具有了这种信念之后,设计才能发挥它应有的作用。英国政府必须全力支持设计。”第二次世界大战以后,日本经济百废待兴,日本政府从20世纪50年代开始全面引入现代设计,从而实现了日本经济70年代的腾飞,日本成为可与美国相提并论的经济大国。正因为如此,所以国际经济界的有关人士分析认为:日本经济=设计力(图1-1、图1-2)。正是这些成功的例子,所以20世纪90年代,很多国家或企业都把设计作为跨世纪的经济发展战略。世界上规模最大、效益最佳的国际集团公司几乎不约而同地都提出“设计治厂”的口号,将设计视为提高经济效益的根本战略和有效途径。设计作为经济活动的前奏、基础,作为意识形态的载体,已成为一个国家、机构或企业发展自我的有效手段。80年代,设计已为许多国家、地区、政府所关注,比如号称“亚洲四小龙”的中国香港、台湾地区及韩国、新加坡等都

果在产品设计上投入1美元,则其产出就会增加2500美元;又据日本的日立公司统计,每年其产品设计创造的产值占公司总产值的51%,而技术改造所增加的产值只占总产值的12%。进入21世纪以后,设计在社会经济发展中的作用更呈加速发展,是否重视设计、设计水平的高下,成为衡量国家、民族和企业是否有希望的标准之一。

图1-1 1959年日本索尼公司生产出世界第一台全半导体电视机

图1-2 1976年日本生产出世界第一台嵌入镜头照相机——佳能AE-1