

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

► Art Design 新思维设计系列教材

设计概论新编

第二版

○ 赵 农 编著

设计形态论

设计创意论

设计文化论

设计市场论

设计诗性论

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

Sheji Gailun Xinbian

设计概论新编

第二版

赵 农 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

设计概论新编 / 赵农编著. -- 2版. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.12

ISBN 978-7-04-045200-6

I. ①设… II. ①赵… 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(2016)第075275号

策划编辑 梁存收
责任编辑 邵小莉
书籍设计 王凌波
责任校对 殷 然
责任印制 朱学忠

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>

印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 15.25
字 数 340千字
版 次 2007年7月第1版
2016年12月第2版
印 次 2016年12月第1次印刷
定 价 45.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 45200-00

内容简介

本书分为引论、设计形态论、设计创意论、设计文化论、设计市场论、设计诗性论、结语等几部分内容,进行了相关的艺术设计理论问题的探讨。

本书在论述古今中外优秀的艺术设计成果时,对艺术设计的文化发展规律进行了积极的探讨,针对艺术设计史论基础研究的薄弱环节,提出了一系列有突破性的理论观点。在关注国际艺术设计发展的同时,加强对中华民族本身艺术设计经验的探索,重视艺术设计理论教育与社会实践的有机结合,以人文主义精神推动中国当代经济市场中艺术设计事业的发展。

本书图文并茂,在文字阅读之余,能够让读者通过丰富生动的图形深化印象,获得对艺术设计理论的深度理解。

本书也可供热爱艺术设计事业的人们阅读参考。

作为艺术设计家应掌握 的 22 条法则

1. 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。

2. 艺术设计是人类文明的产物，其通过器物的创造和演变推动文明的进步，并由此构成艺术设计学的文化基础。因此，艺术设计正是从边缘发生到中心综合所形成的一门学科。

3. 艺术设计是工业化文明的产物，也是人类社会的当代文化象征。

4. 艺术设计以人文精神为导引，借助着大量的艺术图像资源，以社会需求为创造动力，是一种创意性行业。

5. 艺术设计从学科上，可以分为视觉传达设计、公共艺术设计、工业产品设计三种类型。视觉传达设计包括广告设计、包装设计、招贴设计、书籍装帧设计等；公共艺术设计包括城市设计、环境设计、室内设计、展示设计等；工业产品设计包括工业设计、服

装设计、家具设计、陶瓷设计以及概念设计等。

6. 艺术设计是一种智慧的生产观念，为促进当代中国经济的迅速崛起作出了积极的贡献。

7. 公共艺术设计和谐人与自然的

8. 作为艺术设计家，平时在生活中要多积累图形，留意相关的素材，追究其中的生成原理和内在联系。

9. 在艺术设计活动中应始终将功能性的作用放在首位，这是由于艺术设计的物品是满足生活的实际需要的。

10. 造物所忌者巧，与人相见以诚。

11. 艺术设计家的任务不仅仅是设计和创意，还是创造一个新世纪的

文化体系。

12. 中国传统艺术设计感召于中国文化的启示，推崇并致力于太极文化的表达，这种美学原理源于《周易》。

13. 中国民间手工艺本身包含着一种深度文化艺术思想，作为民生的基本经济手段，曾是民众“衣食住行用”的依托，这种生生不息的技术传递，在社会文化中形成了从生存到生活的韧性理念。

14. 工业化往往构成了对手工业秩序的冲击和破坏，而计算机信息时代却包含了对以往人类文明的继承。

15. 艺术设计的健康发展，需要艺术设计者积极参与。直面现实的批评需要具有极大的勇气。

16. 艺术设计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。在每一个历史的演变中，艺术设计都充当着文化的先锋，导引着社会时尚的潮流。

17. 艺术设计家进入市场，需要个人的勇气与意志，更需要高超的创作能力和法律知识。

18. 艺术设计是先进的生产力。

19. 有艺术设计的市场才有艺术设计的影响。

20. 艺术设计学科的出现是为了改变现代艺术教育与社会发展脱节的现象，以适应当代设计文化发展的迫切需要。

21. 一个民族的精神象征和人文主义理想的结合，必然具备人类共有的先进文明特征。

22. 历史是由每一天的创造而汇集起来的结果。

第二版前言

记得2000年初版《设计概论》出版时，我在后记写过一个童话故事，说的是天上的神仙打赌的故事。

古时天上有两个神仙打赌：地球上的人类是在西半球发展得快呢，还是东半球发展得快呢？甲神仙看好的是东方华夏神州，乙神仙看好的是西方欧罗巴洲。然后两神仙睡觉去了，醒来一看，西方这时是古希腊古罗马，东方正是秦皇汉武，都是鼎盛腾腾，不相上下。两神仙只好以公元纪年重新开始，时间是千年一比。第一个千年的时候，中国正是北宋初年，文风荡漾，经历汉唐盛世，有泱泱大国气象。而欧洲正是中世纪的宗教统治，以及封建领主的罗马式文化的开始。乙神仙后来借助意大利传教士马可·波罗的访问和游记，承认了中国当时的优势。

第二个千年来到的时候，两个神仙看到了欧美社会的经济发达兴旺。而中国却在明清帝王的残酷专制下，将一个好端端的古国弄得岌岌可危，几乎被西方的坚船利炮所瓜分。随后又经历了无数次的革命与浩劫，把中华民族搞得气息奄奄。

但是在临界第二个千年的世纪里，中国人革古鼎新，颠扑不破，向西方学习，不断地寻求改革的生机，终于在新千年来到的时候，寻找到了一个新的发展机遇。因而中国虽然是暂时落后，但在新的千年里一定会再次雄起辉煌。

天上两个神仙原想利用“千年虫”，做点手脚，后来看到东西方各国民众积极努力地工作，追求和平生活环境，只好打消了馊主意，又回去睡觉了，等待着第三个千年的到来。

时过境迁，中国社会的改革开放已经过了 30 多年，所遭遇的问题还有许多需要解决。民族的传统自觉性修复，每过一段时间所产生的残损，需要清理与修复。

中国的历史与环境所遭遇的曲折，也必将要走较长一段时间的道路。这中间有惊涛骇浪，也有鸟语花香。从“山重水复”到“柳暗花明”的代价是沉重的。但是，民族的韧性是持久的，虽然有时也显示出残酷的一面。国家要富强，民族要复兴，才谈得出“天下”的话题。

中国艺术设计是从生活的具体需要出发，进入中国文化的范畴。当然，每一件器具的演绎都有时代的风格选择，但器具的使用价值是决定设计发展变化的重要因素。中国古代艺术设计观念的萌生，首先不是以风格在制定器物的样式，而是以适用的观念去完善器物的功能。这里既有原始先民艰辛的生存实践，也有贤者智慧的反思和总结。中国艺术设计史也印证着中华民族从生存到生活的残酷性过程，也是农耕文明时代具有阶段性的先进性。但是，物竞天择，适者生存。技术的进步也提供着社会和个人发展的机遇，同时也会导致一个民族进步与倒退。

历史证明，任何一种文化的进步，必须有两种以上的文明碰撞、摩擦、融合的过程，最终形成新的文化形态。中国古代社会长期以农耕文明为主体的中原文化，不断遭受到北方草原游牧文明的冲击，正是这种持续的民族融合，才使中华民族的历史不断地繁衍发展，也使中华民族很早就有了东夷、西戎、南蛮、北狄的融合民

族的基因，而且与欧洲大陆历史不同的是，中华民族每一回冲撞，并没有使中原汉文化灭亡，而是更强大，更具有包容性。汉唐之际丝绸之路的拓通，为中西方的文化交流产生了必要的条件，佛教文化的东传，使中华民族的生命力更为智硕顽强。虽然这其中也有国破家亡的战乱，也有太平盛世的祥和，有离乱流失的痛苦，也有国泰民安的欢乐，但是中华民族的文化历史犹如黄河长江奔腾不息地一往无前。

中国设计文化的建设筚路蓝缕，还在起步的阶段。然而，如今的设计界处在一个强度的功利性社会，实在需要反思。

艺术设计是一种规范的市场化运行机制，是以货币价值的调节来满足社会需求。因此，社会法则往往制约着人们的生存和道德的标准。在实际社会生活中有许多不尽如人意的设计现象，盲目追求高成本、高投入的同时，忽略了作为人的生存利益需要。“人”已经被压缩到最小的意义。甚至不良的设计本身也对社会文明造成极大破坏，毁坏了人们对设计文化的信任感。精神的贫困是一些设计人员的心智障碍。有时看到一些设计师抄袭设计创意、抄袭设计理论，从国外抄到国内，把艺术设计事业折腾得千疮百孔，真是感慨万千！设计师缺乏对人类生存状态的理解，漠视社会生活大众的需求，以自己的价值观代替社会的价值观，从而设计了许多既无审美意义，又无功能价值的器物。

市场化是以货币价值的调节来满足社会需求，而现实中还有大量的设计师的技术规范无法与设计行业产生真正的对接，造成了职

业性的资源浪费。虽然社会法则制约着人们的生存法则，但是生存勇气和道德标准的选择，并非仅仅是设计师所遭遇的问题。

任何一门学科，如果基础理论不过关，就无法深入地建立学科规范。艺术设计历史理论的面貌不同于以往的任何文化理论，有着广泛的学术空间。鉴于中国当代社会的特点，艺术设计史论也将伴随着经济改革的发展，形成一种持续发展的文化现象。

这种文化背景的广阔，提供了设计与艺术平衡发展且共同促进的可能。设计的目的是为了更好地生活，而生活的最高境界是艺术。这不光在古典社会美术理想中能够实现，在现代社会结构中一样能够实现。现代文明满足着人类的各种需求，在物质文化的提升中，更应尊重人性的精神选择。

“诗意地栖居”，是人们的一种向往。荷尔德林的诗句，经过海德格尔的发挥成为生存哲学的向往与咏叹。它渗透了对生命的敬重，是人类走向未来的通途。

老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”有一年我在台湾花莲的海边，突然想起了一句话：天是什么颜色，海水就是什么颜色，我们也就是什么颜色。

赵 农

2015年10月于西安闲画斋

第一版前言

云涌风起，物显事昭。

中国当代艺术设计学科的进步，伴随着社会经济改革的步伐，接纳了西方现代文化的诸多回哲学、艺术、思想的激荡，逐渐形成了一种从容不迫的文化姿态，亦愈来愈融入国际潮流的轨道之中，并开始有了自己响亮的声音。

艺术设计是以工业化为背景的生产劳作方式。在中国当代又缘于个人的工作方式的自由选择，逐渐形成了群体与个人的多重结构，也为更多的人带来了生活的机缘，以及发展的希望。大量的高等学校增加艺术设计专业，并扩大招生，这种以一种职业而带来的社会文化的变化，说明了设计文化的无限创造性，以至推动着社会生产力的进步，影响着中国当代社会的文明形态。

艺术设计是一种工业化文明的产物，也是人类社会的现代文化象征。尤其是对人文主义精神的根本认同，这是一种建立在尊重人、尊重道德、尊重法制等现代社会的基础之上的自觉行为，而以人为本，决不简单地等同于政治意义上的“为人民服务”。因此，艺术设计作为一种现代意义的学科，只有建立在和平、民主、自由、科学的人文精神基础上，才有可能产生积极的社会效应。

2000年我编写的《设计概论》出版后，承蒙艺术设计界的好评，随后的修订版被列入“普通高等教育‘十五’国家级规划教材”，已被许多院校所采用，对我个人也是一种莫大的鼓励和鞭策。

如今在新的五年规划中，我的《设计概论新编》又列入“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”中，我既高兴，又有压力，

于是开始制定提纲，积极收集资料。如果仅仅是一种修订，还会陷入以往的思路。于是另起炉灶，重新撰写，试图建构新的设计文化理念，加入新的学术思考。事实上，近年随着对艺术设计学科研究的深入，以及西方艺术设计知识的不断引进，已经出现了许多有意义的问题。

《设计概论新编》融入了我近年对艺术设计的许多认识，并汲取国内外许多先进的经验，以期促进中国艺术设计事业的进步。因此，本书是重新写作，伴随着一种思想的递进，也希望在新的一轮关于艺术设计的探讨中，对以前论述的失当之处进行改正。因此我也把多年的教学心得写出来，一并告诉阅读这本书的人们。若有与原先《设计概论》重复的论述，就是肯定；若有否定原书的地方，还应以此书为准。

艺术设计史论需要研究者的人文主义精神关怀，同时也需要研究者从对文化的认知到对社会生活的研究都要深度切入。艺术设计史论着眼于艺术设计现状的演变过程，关注器物对人们生活的影响，寻找器物与人类生活的密切关联。

人类知识的更新结果，往往是面对世界不断地改变自己的看法，从未知的恐慌到认知的从容。中国社会需要设计文化，设计文化将为中国社会带来新的富裕和文明。艺术设计的目的是帮助人们更好地生活，而生活的最高境界即艺术方式。这不光在古典社会的理想中能够实现，在现代社会结构中一样能够实现。

对设计文化的历史和现状的双重认识构成了艺术设计学的

文化基础。正可谓是“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”
(宋·苏轼语)。

中国当代艺术设计史论建立在化西为中、化古为今、充分利用深厚的文化艺术资源的基础上。这是现实的需要，也就是历史的需要。但是，艺术设计史论学科的建设和教学，还远远没有完善，我们殷切地寄希望于后来。

绳锯木断，水滴石穿。

是为前言。

赵 农

2007年元旦于风物长宜之轩

目 录

引 论	002
第一章 设计形态论	008
第一节 艺术设计家	008
一、生存价值	008
二、知识范围	012
三、个人行为	014
第二节 视觉传达设计	017
一、基本特征	018
二、传达理念	020
三、制作方法	023
第三节 公共艺术设计	026
一、基本特征	026
二、合理耐用	028
三、区域影响	031
第四节 工业产品设计	033
一、基本特征	033
二、适用功能	034
三、技术流程	037
第二章 设计创意论	042
第一节 图形与创造	042
一、图形确定	042
二、符号运用	045
三、形式构成	047
第二节 材料与美感	050
一、材质选择	050
二、物化意义	053
三、视觉审美	056

第三节 功能与生态	059	第四章 设计市场论	126
一、人体工学	059	第一节 契约与法律	126
二、人与自然	062	一、契约保护	126
三、人与人性	066	二、设计权益	128
第四节 精神与道德	068	三、理性生存	131
一、造物观念	069	第二节 信息与客户	134
二、知识产权	071	一、媒介拓展	134
三、道德价值	074	二、客户需求	136
第三章 设计文化论	080	三、商业品牌	138
第一节 历史与文明	080	第三节 协作与利益	140
一、人类文明的衍生	080	一、协作关系	140
二、中国传统艺术设计	083	二、动态设计	143
三、西方艺术设计的回顾	086	三、经济利益	145
第二节 科学与技术	090	第四节 竞争与自由	148
一、手工艺技术	090	一、竞争方式	148
二、大机器生产	095	二、设计管理	151
三、计算机应用	100	三、文化产业	153
第三节 批评与美学	103	第五章 设计诗性论	160
一、美学立场	103	第一节 记忆与重现	160
二、批评意识	106	一、乘物游心	161
三、文化责任	111	二、追怀寻旧	165
第四节 本土化与现代化	113	三、知性表达	168
一、区域范围	113	四、妙手回春	171
二、经济活动	117	第二节 玄机与顿悟	173
三、政治目的	121	一、超以象外	174
		二、澄怀味象	176
		三、明心见性	179
		四、奇思妙想	182

第三节 宏达与精致	185
一、典雅尊贵	185
二、气魄雄伟	188
三、巧夺天工	192
四、吞吐大荒	195
第四节 时空与存在	198
一、斗转星移	198
二、浑然一体	200
三、道法自然	202
四、理想大同	204
结 语	207
参考书目	211
第二版后记	215
第一版后记	218

