

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

赵农 编著

 高等教育出版社

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

赵农 编著

高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计概论新编 / 赵农编著. —北京: 高等教育出版社, 2007. 7

ISBN 978-7-04-021424-6

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 (2007) 第 067078 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 周素静 封面设计 于涛
版式设计 王凌波 张楠 责任校对 张颖 责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京佳信达艺术印刷有限公司		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com.cn
开 本	787×1092 1/16	版 次	2007 年 7 月第 1 版
印 张	11.25	印 次	2007 年 7 月第 1 次印刷
字 数	250 000	定 价	39.00 元 (含光盘)

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 21424-00

内容提要

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、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中, 对艺术设计的文化发展规律进行了积极的探讨, 针对艺术设计史论的基础研究环节的薄弱状况, 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, 加强对中华民族文化的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, 能够通过丰富生动的图形增加深刻印象, 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。

赵农

1962年7月
出生于西安，
1987年7月毕业
于中央工艺美术
学院史论系，获
文学学士学位。

现为西安美术学院美术史论系教授，硕士研究生导师。中国工艺美术学会理论委员会常务委员，陕西省非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。专著《设计概论》获得2001年陕西省高等教育教学成果一等奖，并获得2002年全国普通高等院校优秀教材二等奖。专著《设计概论》（修订版）列入普通高等教育“十五”国家级规划教材。专著《中国艺术设计史》获得2004年第十三届北方优秀图书金牛奖一等奖，并获得2005年陕西高校人文社科优秀成果奖一等奖。还出版《园冶图说》等多种著述。多篇论文获得省级教学、科研奖励。

郑重声明 高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通讯地址：北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010) 58581114 / 58581100

作为艺术设计家应掌握的22种方法

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，即通过器物的创造和演变推动文明的进步，由此构成了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. 艺术设计是一种工业化文明的产物，也是人类社会的当代文化象征。

4. 艺术设计家是以人文精神为导引，借助着大量的艺术图像资源，以社会需求为创造动力，所从事的一种高尚的创意性职业。

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水平的迅速崛起做出了积极的贡献。

7. 公共艺术设计和谐人与自然的的关系。

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. 工业化的残酷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。

前言

云涌风起，物显事昭。

中国当代艺术设计学科的进步，是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。

艺术设计学科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，也希望在新的一回关于艺术设计的探讨中，对以前论述的失策之处进行改正。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，因为，设计文化将为中国社会带来新的富裕和文明。漫长历史中的不同社会阶段，所意识的问题也有所不同。但是艺术设计毕竟是解决现阶段问题的最好方法，虽然也常常有不尽人意的地方。艺术设计的目的是为了更好的生活，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。

中国艺术设计史论是建立在对设计文化的历史和现状的双重认识上，构成了艺术设计学的文化基础，艺术设计史论的教学和研究，也是从边缘发生到中心综合演变的一门重要学科。艺术设计史论毕竟是一种鉴古衔今，力追前贤，另辟蹊径，肃清轮廓的创立，这是一种当代中国人的情怀。正可谓是“出新意于法度之中，寄妙理于豪情之外”（宋·苏轼语）。

中国当代艺术设计史论是建立在化西为中、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 and 教学，还远远没有完善，殷切地寄希望于后来。

有时春风缓缓地来了，悄悄地来了，不知不觉地吹绿了大地；一瞬间催开了鲜花，于是春风所到之处，和风祥云，春雨滋润万物，大地复苏。然而春风有时是大意了，春的热烈，也激怒了残冬的心情，不时冒出一股股阴冷之气，卷土重来，往往是在春风最得意的时候，于是早春的花瓣便散落在地上。但是，春风还是昂首向前，不屈不挠地吹荡着平和温暖的大地，把残冬抛到光阴的背后……那残冬就是封建专制，那春风就是文艺复兴。

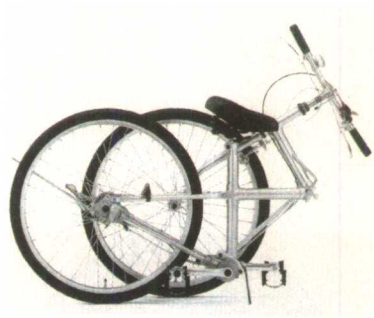
绳锯木断，水滴石穿。

是为序。

2007年元旦于风物长宜之轩

目 录

引论	1
第一章 设计形态论	5
第一节 艺术设计家	5
一、生存价值	7
二、知识范围	10
三、个人行为	12
第二节 视觉传达设计	16
一、基本特征	16
二、传达理念	18
三、制作方法	21
第三节 公共艺术设计	24
一、基本特征	24
二、合理耐用	26
三、区域影响	28
第四节 工业产品设计	30
一、基本特征	30
二、适用功能	32
三、技术流程	34
第二章 设计创意论	39
第一节 图形与创造	39
一、图形确定	39
二、符号运用	43
三、形式构成	45

第二节 材料与美感	48
一、材质选择	48
二、物化意义	51
三、视觉审美	54

第三节 功能与生态	57
一、人体工学	57
二、人与自然	59
三、人与人性	63

第四节 精神与道德	66
一、造物观念	66
二、知识产权	69
三、道德价值	72

第三章 设计文化论 77

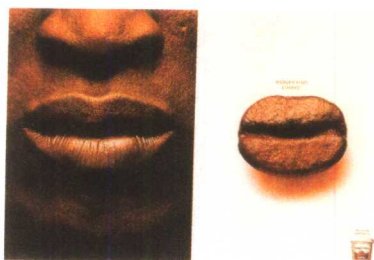
第一节 历史与文明	77
一、人类文明的衍生	77
二、中国传统艺术设计	81
三、西方艺术设计的回顾	84

第二节 科学与技术	88
一、手工艺技术	88
二、大机器生产	93
三、计算机应用	97

第三节 批评与美学	100
一、美学立场	101
二、批评意识	104
三、文化责任	109

第四节 本土化与现代化	111
一、区域范围	111
二、经济活动	115
三、政治目的	119

第四章 设计市场论	123
第一节 契约与法律	123
一、契约保护	123
二、设计权益	126
三、理性生存	129
第二节 信息与客户	132
一、媒介拓展	132
二、客户需求	134
三、商业品牌	137
第三节 协作与利益	138
一、协作关系	138
二、动态设计	141
三、经济利益	143
第四节 竞争与自由	146
一、竞争方式	146
二、设计管理	148
三、文化产业	151
结语	157
参考书目	161
后记	165

引论

1998年教育部在学科规划指导中，提出将原先的工艺美术置换为艺术设计，本科教育的专业名称为艺术设计，而研究生（硕士、博士）的专业名称为设计艺术。

艺术设计也可简称设计，有两个语源。一是英文的 Design，包含了三个方面的意思：（1）设计（图样），图案，花样。（2）布局（指图画、建筑、书籍等）。（3）企图，计划，图谋。二是中文意蕴，中国文字的“设”“计”连用，多与谋略相关，指军事战争或政治活动中的策略。而作为艺术设计学的语意，指根据一定的目的要求，预先制定方案、图样等。

Design 在 1974 年《大不列颠百科全书》（第 15 版）表述为：是进行某种创造时，计划、方案的展开过程，即头脑中的构思。一般指能用图样、模型表现的实体，但最终完成的实体并非 Design，只指计划和方案。

因此，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。

从人类的发展历史来看，艺术设计的出现是随着人类的社会活动而生发、变异、成熟的。并在不同的历史阶段不断衍生出重要的文明成果。但是作为一个学科的明确出现，是在西方源于现代工业革命的背景下，以 1919 年德国包豪斯学校为发端的现代设计教育事业而开始的。对于中国设计教育来讲，是以 1956 年中央工艺美术学院 的成立为标志。尤其是 1980 年以

▲ 图引-1 可口可乐包装设计

▲ 图引-2 德绍包豪斯校舍

后，中国的艺术设计伴随着经济改革的步伐，而积极投入社会文化中。

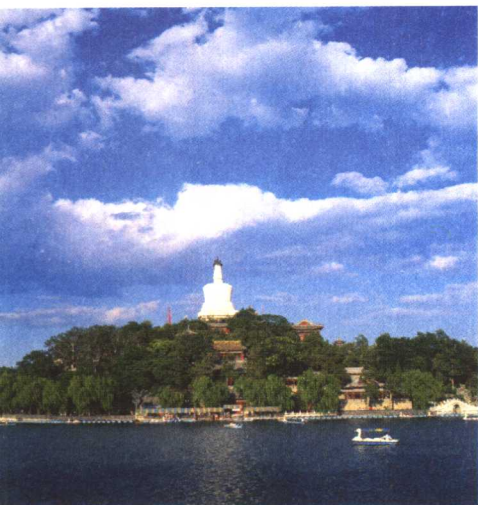
艺术设计是一种智慧的生产观念，为促进当代中国经济社会的迅速发展做出了积极的贡献。作为一个新崛起的学科，需要更多的有识之士参与其中。在中华民族的复兴大业中，艺术设计是一种重要的参与方式。因此，艺术设计是时代和社会的需求，借助于美术、经济、社会、科学、技术等知识形态，逐步形成了自身的文化特征。

艺术设计是走向人类现代文明的途径，它综合着人类历史的许多知识。人类在不同阶段中，所遭遇的问题都有相似的地方。即人如何生活？人又如何发展？艺术设计是最合理最积极的解决问题的方法。因此，艺术设计的出现，曾经成功地解决了许多历史遗留的问题。

对于历史悠久的中国，从古典的农业社会转型到一个现代的经济社会，艺术设计有着无限发展的广阔空间。在 20 世纪 80 年代的改革开放时期，中国的“艺术设计”事业揭开了新的篇章。随着文化意识形态的解放，积极汲取西方文化思想，与现代主义艺术流派联袂的现代主义设计观念，被逐步地引进到中国社会，推动和影响中华民族的进步。

因为当代艺术设计完全依赖于社会经济的高度发展，与传统的美术形态比较，较少地受到政治意识的限制，主要是接受经济规律的调节和影响。由于最初的中国经济改革还没有完善，也为艺术设计的发展提供了充分的思考时间。同时，在一些楼堂馆所的兴建中，艺术设计家尽情地追求环境设计的风格，在一些时装展示会上，艺术设计家提供了许多服饰文化的新思路。艺术设计家的设计意识萌生，从外观的装饰逐渐转移到对功能要求的体现，具有鲜明特色的广告、服饰、环境、生活器皿、文化用品的设计物品，小心翼翼地出现在人们的生活中，当时常常会由于采用某一个形象，引起社会的普遍争议，设计家们正是长期在人与物的对峙中寻找着结合点，用艺术设计来不断证明着社会生活的进步。但是，这个时期仅仅作为一个新生活的开端，传统工艺美术也在逐渐地寻找现代设计的出路，最终作为一种传统文化中的手工艺因素介入到艺术设计形态之中。

艺术设计是人类文明的产物，即通过器物的演变推动文明的繁衍，并由此构成了艺术设计学的文化基础，而艺术设计正是从边缘发生到中心综合演变的一门重要学科。

▲ 图引-3 北京北海

▲ 图引-4 中华人民共和国国徽设计

欧洲文明在经历过文艺复兴、启蒙运动、工业革命的诸多回合的改造后，衍生出现代的生活方式和文化规范。近代西方工业革命，推动了科学技术的迅猛发展，带来了社会经济水平的提高，并促进了现代艺术设计业的繁盛。这种因为艺术设计行业的兴盛而产生的技术规范，亦为诸多的国家和民族提供了物质生产的模式，构成了人类进步过程中全球化的文明大同特色。

艺术设计文化的崛起，本是西方近现代工业进程的一个结果，是社会高速发展与稳定出现的特殊现象。阶段性延续的欧美设计文化，在第二次世界大战后一度兴盛，并对工商业产品有很大的影响。欧美设计文化思想的一个主要特征是强调功能主义，即器物的适用性，充分发掘器物的功能，减少资源的浪费。事实上，欧洲从1851年的世界博览会开始，在经历了英国工艺美术运动、新艺术运动、德国工业同盟、包豪斯、国际主义风格、后现代主义等不同阶段的探索之后，形成了一系列规范的艺术设计学科。而近30年中国当代艺术设计活动一直是追赶着国际潮流的脚步，逐渐缩短着与世界其他先进国家的距离。经过诸多的艺术设计人员的努力，在艺术设计学科的许多方面，基本能够与欧美、日本等国家的专业形态保持一致，并利用积淀深厚的中国传统文化的优势，寻找着自己的艺术设计立场，提出有建设性的话题，推动着艺术设计的健康发展。

中国当代社会生活的一个重要现象就是外来商业文化的深入，由于衣食住行中有许多物品直接是进口的，或者是仿制加工的，因此社会大众的消费观念也会随之改变，直接影响着中国的消费市场。这对于艺术设计的从业人员就是一种挑战。如商标标志本是商业社会质量信誉的表现，是对商品在市场竞争中占有率的认定，这就导致消费者对著名商标的认知以及促进了商标的流传，形成了图像的符号化记忆。

19世纪末期，德国经济快速发展，工业生产水平显著提高，但是却出现了大量的社会矛盾和危机。德国政府从英国招回著名的建筑家、艺术家穆特修斯（1861—1927年），要求他用文化艺术的方法来解决社会矛盾。穆特修斯本以德国外交官的身份在伦敦研究英国建筑问题，在比较分析了英国工业革命和工艺美术运动之后，他于1907年在慕尼黑成立了德意志工业同盟，并提出艺术和工业结合的理想，机器不能异化人，不能让工业回归艺术，而是艺术进入工业。艺术是美，工业是利润，主张通过工业设计的方法，合理解决人在劳动中的精神问题。这是人类利用艺术设计的原理解决社会问题的实例。当然

▲ 图引-5 比利时新艺术运动装饰设计

这也是德国近代历史发展到一定的阶段，出现了艺术设计的迫切需要。

在 21 世纪经济全球化的过程中，中国加快了经济建设的步伐，出现了资源浪费、生态环境恶化、人口密集等现实问题，迫切地需要艺术设计的参与，合理地予以解决疏导。

法国著名文学家罗曼·罗兰（1866—1944 年）在 1925 年的《约翰·克利斯朵夫致中国兄弟们》的公开信中说：我不知道什么叫做欧洲，什么叫做亚洲。我只知道世界上有两种族类：一种是向上的灵魂的族类，另一种是堕落的灵魂的族类。这一边人们用耐心、热情、固执和勇敢的力量，冲向光明，冲向一切光明：科学、美、对于人类的热爱、共同的进步。另一边是侵略的力量：阴影、蒙昧无知、麻木不仁、执迷不悟的成见和粗暴的举动。我和前者站在一边。不管来自何方，他们是我的朋友、我的同盟者、我的兄弟。自由的人类是我的祖国。各大民族是这个祖国的先行者。而公共的财富则是天上的太阳。

艺术设计是人类的文化历史中最具有华彩的篇章。对于身列其间的中国艺术设计家，这是一次千载难逢的机会。应运而生的中国艺术设计事业，借助人文精神和现代学术理念，复古鼎新，正在形成一种具有中华民族特色的当代设计文化理论，滋润并推动着中国当代艺术设计事业的进步。

大道经行处，众生愿乐闻。

▲ 图引-6 德国彼得·贝伦斯设计的《电水壶》

▶ 图引-7 上海磁悬浮车站

第一章 设计形态论

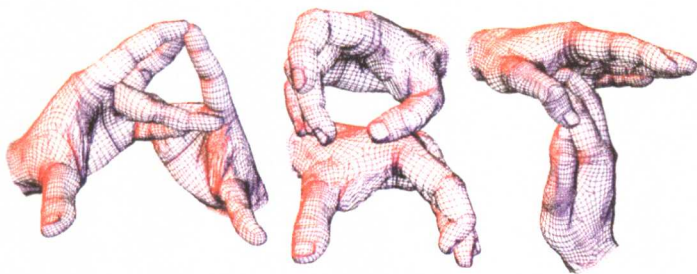
经纶天下，衣被苍生。

艺术设计中由于技术专业化程度的提高，形成了细致的职业分工。这种分工的完善，导致了社会文明的进步，同时亦繁衍着人类新的文明体系。设计文化的规范，正是建立在艺术设计形态的基础上，而文化发展的规律往往体现着艺术设计形态的本质特征。

第一节 艺术设计家

为了创造美好的生活，人类社会需要艺术设计家。

随着历史文明的进步，社会分工的不断合理与细致，以产

◀ 图 1-1 字母设计