

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

艺术设计概论

DESIGN THROUGH DISCOVERY

美国汤姆森学习出版集团艺术教育精品教材

【美】玛乔里·艾略特·贝弗林 著

上海人民美術出版社

艺术设计概论

（第2版）

（高职高专艺术设计专业教材）

（第2版）

中国美术学院美术考级教材

艺术设计概论

根据美国汤姆森学习出版集团英文第六版翻译

〔美〕玛乔里·艾略特·贝弗林 著

孙里宁 译

孙乃树 审校

上海人民美術出版社

Publisher	Ted Buchholz
Acquisitions Editor	Barbara J.C. Rosenberg
Developmental Editor	Terri House
Project Editor	Margaret Allyson
Art Director	Burl Sloan
Production Managers	Monty Shaw, Erin Gregg
Photo Research	Elsa Peterson

Cover Photographs: Copyright © 1993 Michael S. Thompson/Comstock
Copyright © 1990 Dana Edmunds/Pacific Stock

ISBN: 0-03-076547-1

Library of Congress Catalog Card Number: 93-77625

COPYRIGHT © 1994 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc.
Thomson Learning™ is a trademark used herein under license.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced or used in any form or by any means — graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage or retrieval systems — without the written permission of the publisher.

Wadsworth Group/Thomson Learning
10 Davis Drive
Belmont CA 94002-3098
USA

For information about our products, contact us:
Thomson Learning Academic Resource Center
1-800-423-0563
<http://www.wadsworth.com>

For permission to use material from this text, contact us by
Web: <http://www.thomsonrights.com>
Fax: 1-800-730-2215
Phone: 1-800-730-2214

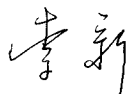
Printed in the United States of America
10

出版人的话

在中国,“设计”(DESIGN)这个词,从一个专业词汇变成一个社会上非常流行和时尚的语词,也就是时间进入21世纪之后的事,我们专业出版人亲身感知了“设计”这词惊人加速的历程。可以这样认为,当“设计”的词义被更加广泛使用时,也正是我们国家在现代化道路上大踏步前进之日。我们大家都应该以极大热情接受这—个时代的到来。

作为出版人,为了配合和支持中国艺术设计专业教育事业蓬勃增长的需求,上海人民美术出版社近几年来一直在致力于我国原创设计类教育读物的开发和西方优秀设计类教育产品的引进工作。通过两类有着相同教育内容和不同风格教材的研发和比较,我们更加坚定了引进一批欧美优秀设计类专业教育教材的信心,为我国设计类专业教育水平的整体提高提供最好的借鉴。

以《艺术设计概论》为例,如果仅仅是翻阅目录,本书的内容框架和理论阐述与我国现行大学艺术设计理论的教育体系相近或者说相差不大,但是只要仔细读下去,这本被长期使用,并且已经是第六次修订再版的美国大学艺术设计教材就显示出它对这门课程准确、全面、稳定的把握能力。该书清晰地勾勒出该学科最新的理论成果,吸收和引用了国际上近年来大量的新资料,可以说该教材合理地兼顾了“传统观点”和“新近成果”之间的关系。该书不仅帮助学习者掌握学科基本理论知识,而且还培养学习者对所学知识分析问题的能力。其实,优秀教材并不只是作者写作水平的简单体现,同时也是—个国家教育水平的综合反映。我国艺术设计类教育刚刚起步,我们的教材就好像一个只有骨架的躯干,而美国《艺术设计概论》—书却好像是一副完整丰满有血有肉的躯体了。当我们今天大量引进海外资金和高技术产品时,更要注意欧美地区长期形成的发达的教育体系对经济社会快速发展的重要作用。我们出版人殷切希望我国教育界、理论界都要更加关注基础教育中基础教材的建设,并参与到其中的工作里。其实如果有一部精品教材的问世,远比一本所谓的平凡的著述意义要大得多,因为它将影响更多人和更多的事。

2007年春

前言

在动笔撰写这本《艺术设计概论》最初，我期盼它能引领那些初学设计的学生们进入这片陌生而又神奇的领域，希望它能时时陪伴在他们身边，成为最可信赖的参考书。我们常常在课堂或画室里聆听老师的指导，玩味前辈们挥洒自如的哲理箴言，尽享古往今来世界各地丰富的视觉设计资源，感受由自然界引发的无限灵感，而后通过各种创作过程将自己的个人经历与它们融为一体。《艺术设计概论》的每一版都有个不变的基本目标，那便是力图揭示设计元素与设计原则在世界范围内发挥作用的方式。我想通过本书向学生们和这杂乱无章又自负专横的世界灌输一种整体性和系统性的观念，它是创作活动的要诀，本书的各个版本也都以不同方式表达着这种核心理念。

大学设计课教材的修订版对修订者和读者具有同样重要的意义，因为无论是修订还是阅读都是一个重新发现的过程。作者在修订时必须对近期出现的惊人变化具有非同一般的敏锐洞察力，同时进行深入思考。这些不不只是指技术或材料上的变化，更是指人们对于某些诸如人权和环境等重要问题的态度的改变。《艺术设计概论》的各个版本前后一脉相承——后一版本总是以当下的时代背景为依据，对前一版本作适时更新，它们所涉及的主题就如同人类本身一样恒久而有魅力。

与前五版相比，《艺术设计概论》的第六版进行了大幅度的改写。这不仅包括重新引进的大量图片资料（其中包括76张彩图），而且我们还采纳了使用过前几版《艺术设计概论》的教师和学生们的意见，重新组织章节的编排顺序：本书第五版的21个章节在第六版被精简为17个章节，或许这个数字更适合学校一学期或一季度的课时安排。此外，设计元素与设计原则在许多领域内有广泛的应用空间，因而重复是不可避免的，我们删减了重复的部分以保证内容的精练。同时，过去几版的六大组成部分也浓缩为五大部分，在全新的第六版中，我们力图建构设计的本质特征、论述设计的元素、阐释设计的原则、分析设计的材料和方法，探讨视觉设计应用的多种领域。可以看到，设计已经从原来个体的有限需求慢慢拓展为整个世界对它的无限需要。

第六版的《艺术设计概论》特别强调设计的全球性，尤其重视远东、中东、

非洲地区的设计作品。男性设计者、女性设计者和少数民族作者的作品都得到了相同程度的关注。《艺术设计概论》希望能以这种方式纵览古往今来在不同社会背景、不同创作动机、不同灵感来源下创作的丰富的设计作品。

第一部分在介绍设计概念的同时,对人类的创作动机进行了广泛的探讨。首先,我们深入探索了“美学”的内涵:“美学”一词在过去的很长时间里始终与“美”相关,时至今日它却意味着“对生活各个侧面的表达”。其次进入探讨范围的是艺术与工艺之间的经典争论,在这个问题上我们必须承认,随着从事设计行业人数的迅速增加、设计工艺的日益精湛,某些工艺品在这个高科技时代的出现再次暗示了艺术与工艺间的差别正在渐渐缩小。最后,我们还逐步分析了创作过程,阐述了灵感、形象、整合、原创性对任何一种设计的决定性作用。

书中的第二部分和第三部分分别以设计元素和设计原则为中心议题。鉴于许多学生难以区分元素和原则的差异,我们特意给元素赋以“设计的组成成分”这样的身份,而原则却是组织这些组成成分的方式。设计者可以将一种元素(比如,颜色或材质)注入某一作品中,而元素间相互作用的方式则体现着某种原则。同时,还要强调的是,仅由一种元素或原则构成的设计作品是不存在的,所有设计作品都依赖于元素和原则间复杂的相互关系。

第四部分的内容更显示出本书辅导读物的特征。在这一部分中,我们向学生提供了一系列参考材料,使他们有机会深入了解各种媒介和材料的多样性。此外,还对传统技艺和创新技艺的出现作了大略的概述,并在最后一章探讨了结构设计 with 装饰设计的区别,以及它们之间互相作用的多种方式。

第五部分所列举的材料与人类生活环境息息相关。从体现个体个性的家庭装潢、服饰搭配到影响我们所有人的广告设计和工业设计,设计的每个具体领域对设计作品都有其特殊的要求。今天,电脑在设计中发挥着不可小觑的作用,科学家与电脑专家做出的诸多优秀案例表明,计算机的运用常常能得到出乎意料的惊人效果,蕴藏着无尽的可能。这种讨论在我们谈论城市环境急需优秀的设计作品时被推至高潮。

本书每一章的开头都会出现一系列“关键词”,它们提醒学生注意将在本章中出现的专业词汇。每一章又会以一个简短的小结结尾,概述构成本章大致框架的重要观点。书的最后附有一张术语表,它包含了各个部分中的专业术语;其后还列有参考书目清单,便于读者进一步参阅相关书籍。

玛乔里·艾略特·贝弗林

致谢

每一本书都是集体智慧的结晶。我尤其要感谢以下几位教授，他们抽出自己宝贵的时间来阅读本书的手稿，并提出意见和建议：

东伊利诺斯大学的 Carl E. Emmerich 教授为第六版的更新提供了不少帮助。当然这必须以本书前几版的审稿人所打下的扎实基础为前提，他们是威斯康星州大学的 Mary Ann Baird，普渡大学的 Stevens Point 以及 Diane Davis，印地安那州立大学的 Pete Engle，内布拉斯加—林肯大学的 Martha Horvay，朗斯顿大学的 Ramona Kellam，南乔治亚州学院的 Diane Massey，西华盛顿大学的 Patricia Mitchell，内华达—里诺大学的 LuAnn Nissen，以及爱达荷州立大学的 Esther Williams。

特别感谢 Elsa Peterson 及她的同仁们为本书四处搜集图片资料，他们找到的图片常常比我所期望的更好，给我不少出乎意料的惊喜。

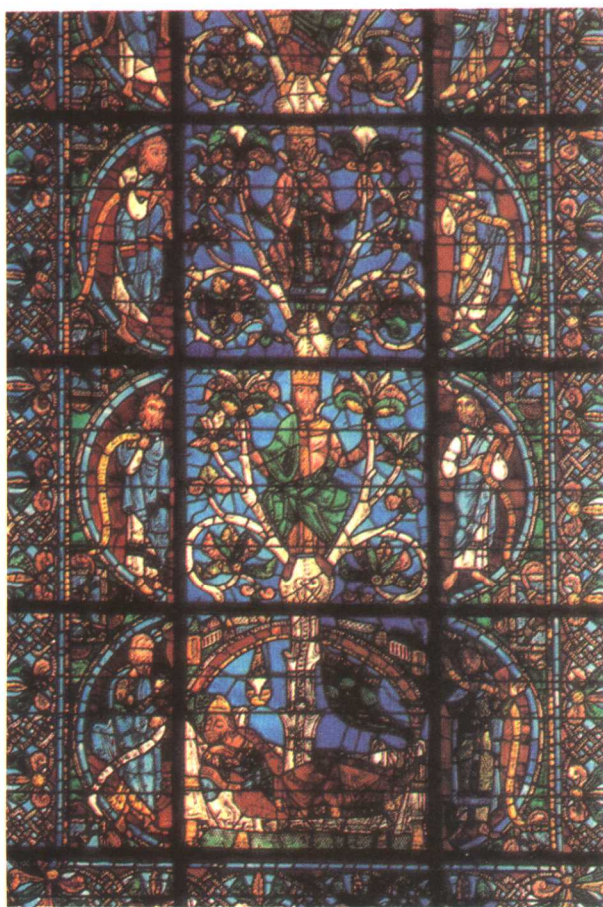
与 Harcourt Brace 的成员们一起工作是我的荣幸，我向编辑 Barbara Rosenberg 和 Terri House 表达最诚挚的谢意。还要特别感谢项目编辑 Margaret Allyson 的理解和支持，她为本书出版的整个过程付出了辛勤的努力，承受了巨大压力，让我可以安心享受写书的乐趣。

感谢 Glen Woodward，他以自己扎实的专业知识帮助我很好地了解了澳洲艺术；感谢 Robert Todd，他为我展示了人类知觉的无限可能。我感谢我的家人多年来对我的关爱，对我工作的支持。最后，请容许我向我的丈夫，也是我的合作者 Robert Nichols 表达我由衷的感激，他对手稿的仔细审阅和真诚建议保证了言语表达的准确性，使我受益匪浅。

玛乔里·艾略特·贝弗林

1 莱拉·刘易斯·欧文
(Lila Lewis Irving):《深深
的海湾,大曼安岛,新不
瑞克》。水粉画,22×30"

2 画有耶稣家谱的玻璃窗
(局部),沙特尔大教堂

3 琳达·阿巴科 (Linda Arbuckle):
茶壶。1992, 马略尔卡陶器, 拉坯、
捏制, $13 \times 12 \times 9\frac{1}{2}$ "

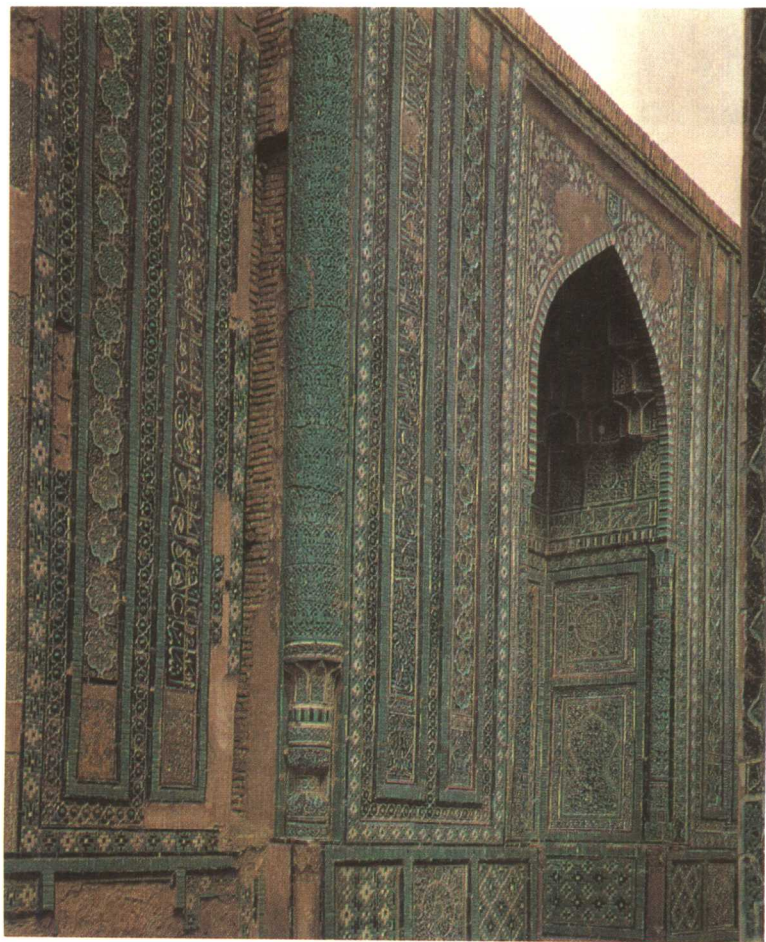
4 贝丝·摩里索 (Berthe Morisot):
《在客厅中》。1886, 油彩、油画布,
 $24\frac{1}{8} \times 19\frac{3}{4}$ " (61.3 × 50cm), 国家
美术馆, 华盛顿

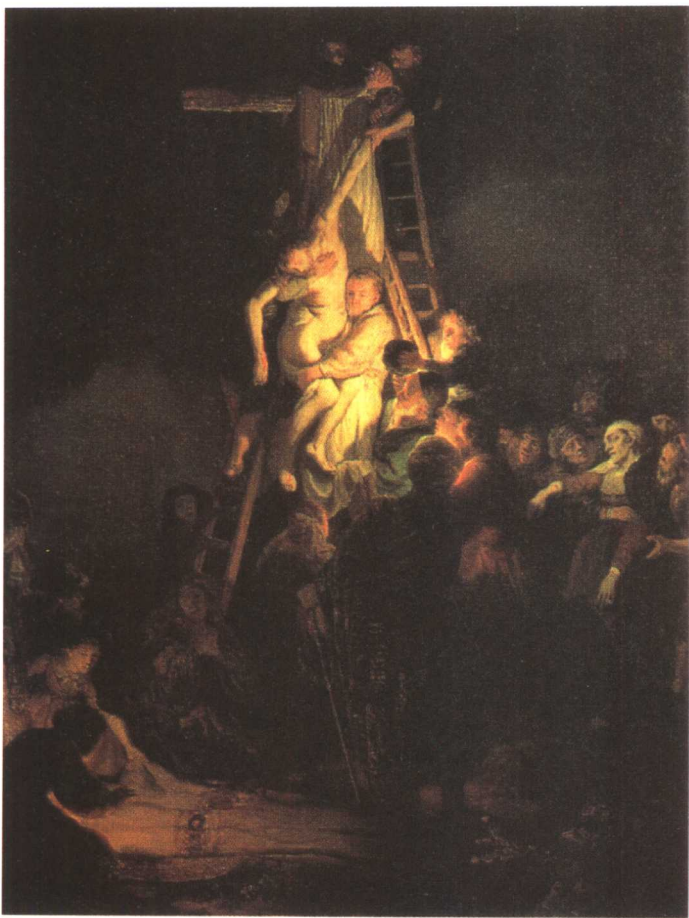
5 丹尼斯·阿布特斯基 (Dennis Albetski):
《红色的颜料》。水彩画, $28\frac{1}{2} \times 38\frac{1}{4}$ "

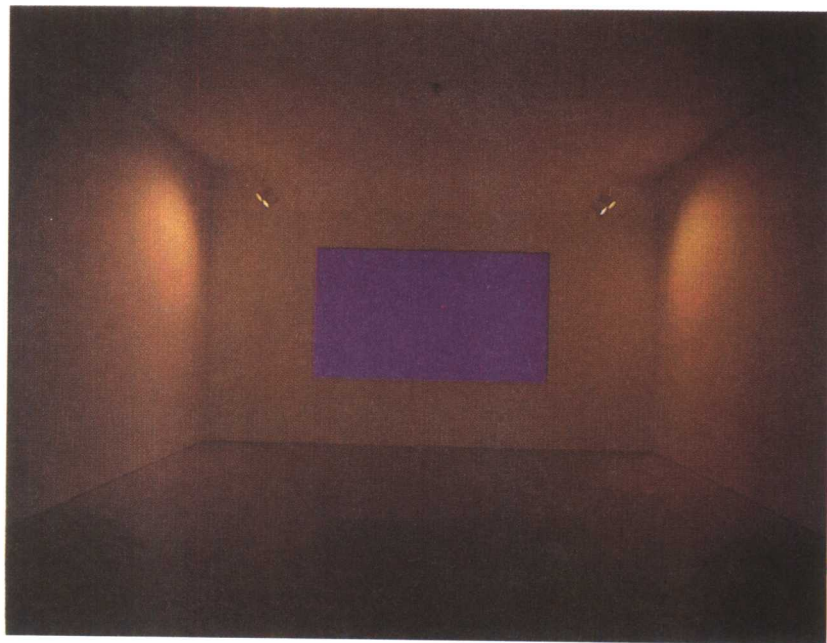
6 柏林墙上的涂鸦，1990

7 撒马尔干地区 Shahi-Zinda 大陵墓的入口处,伊斯兰符号成为了大门上的装饰

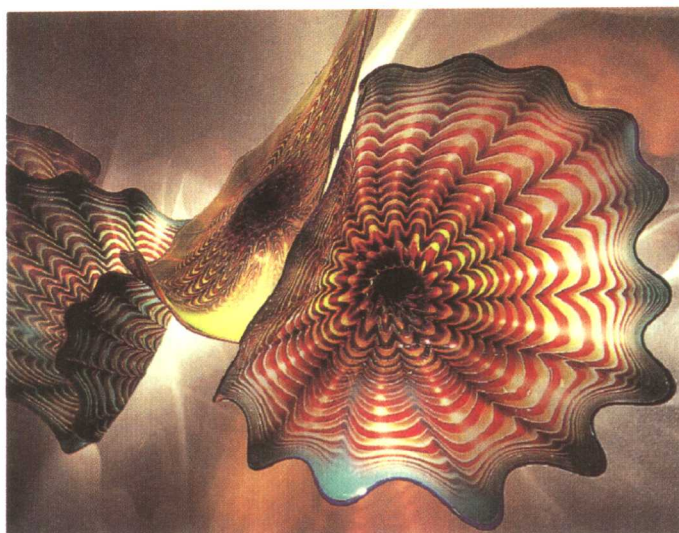

10 伦勃朗 (Rembrandt Harmensz van Rijn):
《下十字架》。艾尔米塔什博物馆, 圣彼得堡

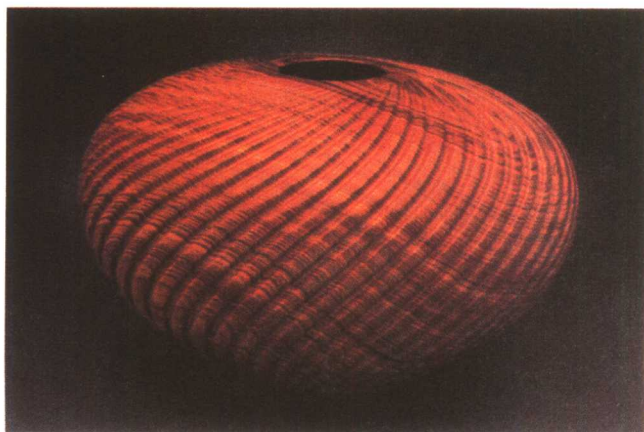

11 詹姆斯·特瑞尔 (James Turrell):
《Daygo》。1990, 该作品在一定空间中用灯光
照射, 灯光的角度可以变化

12 戴尔·切贺利 (Dale Chihuly):
波斯风格壁饰。1991, 玻璃

13 美国 1992 年度手工编织大赛。
(顺时针方向由下向上) 一等奖: 经线: 精纺羊毛, 纬线: 手染人造纤维纱线、棉线, 用 20 世纪早期流传下来的提花织机编织, 作者: 特蕾西·李·海泽德 (Tracy Leigh Hazzard), 纽约;
二等奖: 棉、人造纤维, 作者: 佩奇·T·贝瑞恩 (Paige T. Berrien), 新泽西;
三等奖: 经线: 精纺羊毛, 纬线: 丝绸、棉线, 用 20 世纪早期流传下来的提花织机编织, 作者: 欧文·西·莱奇 (Owen Sea Luckey), 康奈提格州;
四等奖: 羊毛、人造纤维, 作者: 伊丽莎白·C·泰佩 (Elizabeth C. Tapper), 俄亥俄州;
五等奖: 100% 丝光棉, 作者: 莉萨·A·奥尔森 (Lisa A. Olson), 纽约。

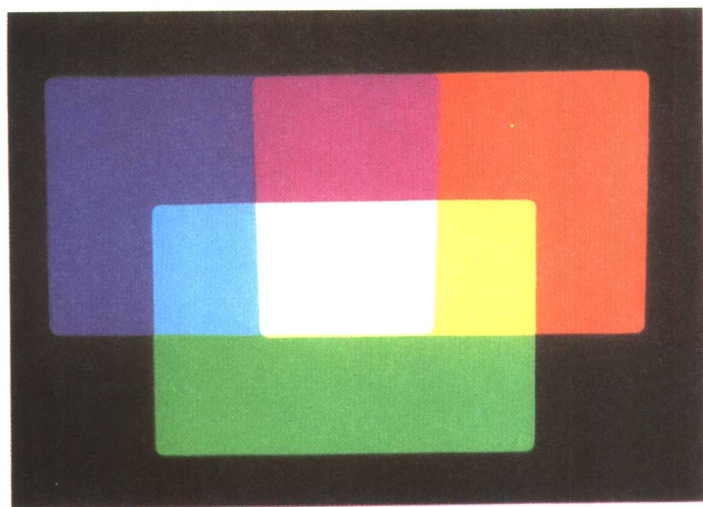
14 威廉·亨特 (William Hunter):
《黄檀木的韵律》。木制, 8 × 12"

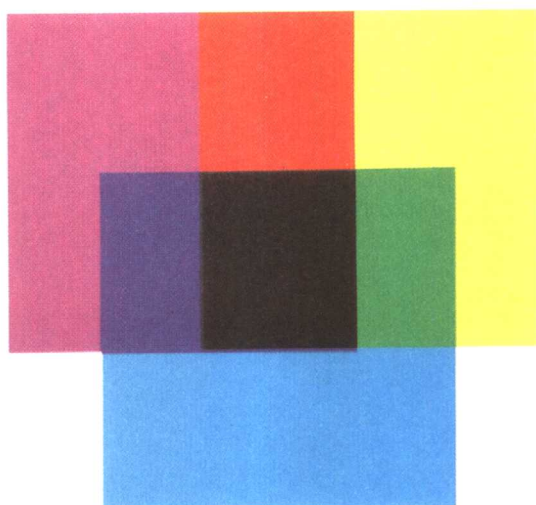
15 乔治·巴塞利茨 (Georg Baselitz):
《萨克森的动机》。
1975, 54 张系列水彩画之一, $9 \times 6\frac{1}{4}$ " ($23 \times 16\text{cm}$)

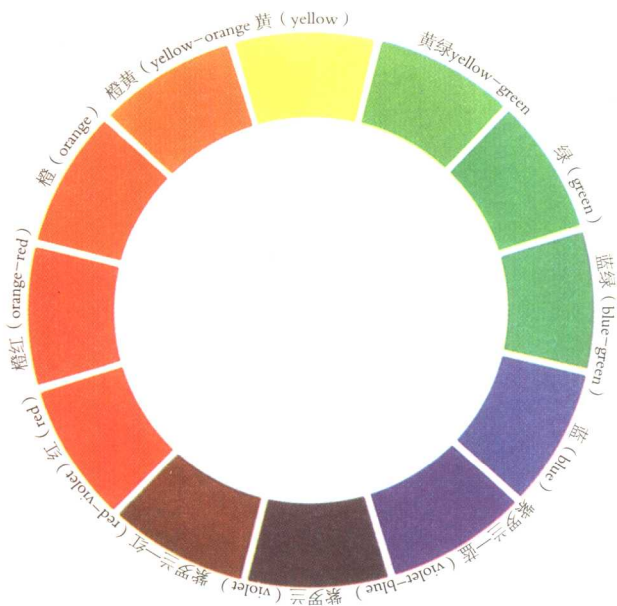
16 克劳德·莫奈 (Claude Monet):
《撑着遮阳伞的女人——莫奈太太和她的儿子》。油彩、油画布, 国家美术馆, 华盛顿

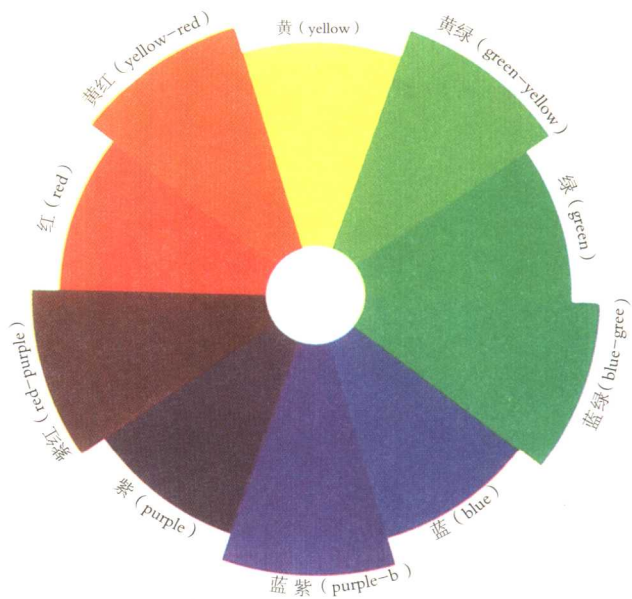
17 色彩混合的加法原则（光）

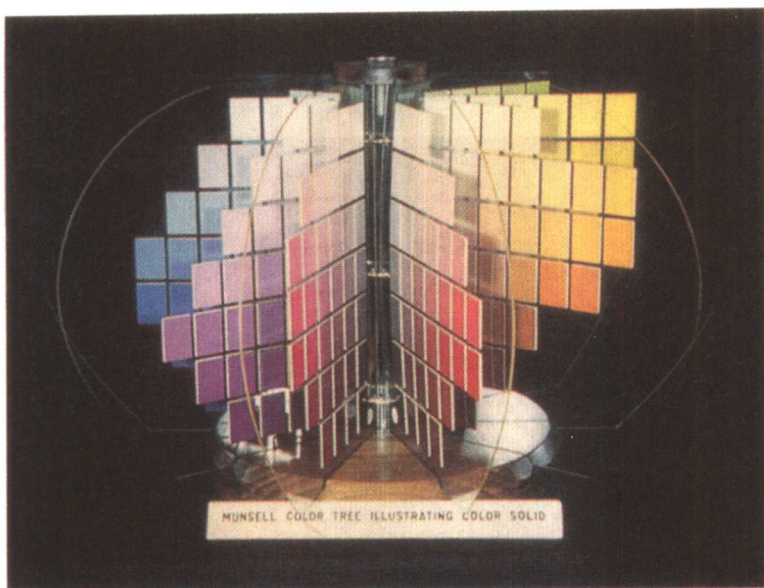
18 色彩混合的减法原则

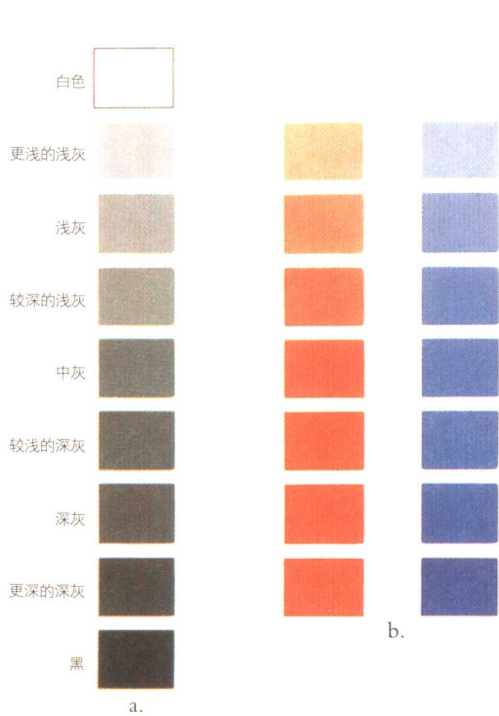
19 赫伯特·艾维斯（Herbert Ives）的传统色相环

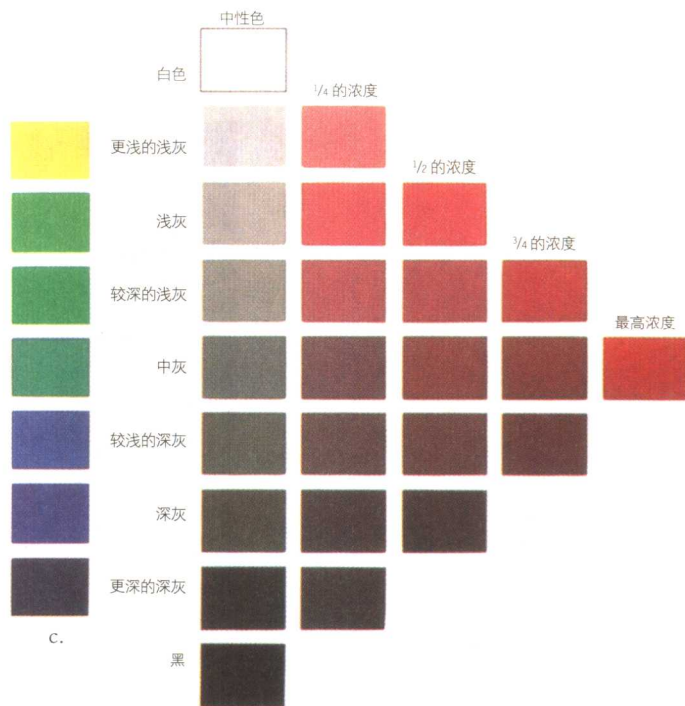
20 孟塞尔色相环

21 孟塞尔色相树

22 色相环上色相的明度等级变化

23 浓度等级变化