

艺术设计概论

杨志 周秀 编著

高等教育出版社

全国高校创新课程艺术设计学科系列教材

706
763

艺术设计概论

杨志周秀 编著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计概论 / 杨志, 周秀编著. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.8

ISBN 978-7-04-044713-2

I. ①艺… II. ①杨… ②周… 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019419号

策划编辑 蒋文博
责任编辑 蒋文博
封面设计 王凌波
版式设计 王凌波
责任校对 窦丽娜
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 800mm × 1050mm 1/16
印 张 11.25
字 数 190千字
版 次 2016年8月第1版
印 次 2016年8月第1次印刷
定 价 32.00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 44713-00

艺术设计概论

杨志 周秀 编著

ddq22/24

学术顾问

凌继尧 何晓佑 许 平 周至禹 吴为光
方晓风 丁 圆 赵 农 王 帆 魏小杰

总主编

朱 竑（华南师范大学副校长）

编委会主任

方少华（华南师范大学美术学院院长）

执行总主编

刘子川（华南师范大学美术学院副院长）

编委会名单

广东工业大学艺术设计学院院长 方 海
华南农业大学艺术学院院长 金 懋
广州大学美术与设计学院院长 汪晓曙
深圳大学艺术设计学院院长 吴 洪
广州美术学院视觉艺术设计学院副院长 冯 乔
广东技术师范学院美术学院副院长 吴建平
岭南师范学院美术学院院长 巨云和
肇庆学院美术学院院长 梁 善
嘉应学院美术学院院长 张志祥
海南大学艺术学院院长 张巨斌
海南大学艺术学院资深教授 张 风
琼海学院设计学院院长 田兴彦
海南师范大学美术学院院长 张 梦
内蒙古师范大学美术学院院长 乌力吉
广东技术师范学院美术学院院长 刘颖悟
广东外语外贸大学艺术学院院长 李于昆
广东第二师范学院美术学院副院长 程 耀
湖南师范大学美术学院院长 李少波

作者简介

杨志，男，北京大学城市与环境学院城市设计学博士后，清华大学美术学院品牌设计学博士，华南师范大学副教授，硕士生导师，广西钦州市浦北县人民政府原副县长。清华大学光华奖学金、张仃奖学金，中国博士后科学基金特别资助获得者，广东省高校“千百十人才培养工程”培养对象。出版专著2部，参编著作3部，先后在国内外核心期刊发表论文30多篇，主持及参与国家和地方课题十余项。主要研究方向为品牌策划设计、旅游规划设计、城市设计。

周秀，女，北京大学艺术学院艺术学理论专业在读硕士生，昆明理工大学艺术与传媒学院艺术设计硕士。

第一章 艺术设计概说	002
第一节 艺术设计是什么	003
一、艺术设计的定义	003
二、现代艺术与艺术设计的关系	004
第二节 艺术设计有什么	005
一、艺术设计的研究对象	005
二、艺术设计的学习内容	006
三、艺术设计的几种类型	008
第二章 古今设计了什么	010
第一节 设计前沿：为品牌的设计	011
一、当下品牌设计的现状	011
二、品牌设计与传播的发展历程	014
第二节 中国古代的艺术设计作品	021
一、史前时期的石器和陶器艺术设计品	021
二、商周和战国时期的青铜器艺术设计品	024
三、秦汉时期的艺术设计品	027
四、魏晋南北朝时期的艺术设计品	030
五、隋唐五代时期的艺术设计品	032
六、宋辽金、元代时期的艺术设计品	035
七、明清时期的艺术设计品	040
八、延伸阅读：云南瓦当的艺术	042
第三节 西方的艺术设计作品	049
一、史前到古典时期	049
二、中世纪至文艺复兴时期	051
三、工业革命后至今	053
第三章 怎样认识艺术设计专业	060
第一节 艺术设计专业诞生的摇篮	061
一、艺术设计专业诞生的摇篮：包豪斯学校	061
二、包豪斯学校对艺术设计专业发展的意义	064

065	第二节	艺术设计专业在世界各地的发展	080
065	一、	艺术设计专业在中国的发展	081
067	二、	艺术设计专业在亚洲地区的发展	081
070	三、	艺术设计专业在欧美等地区的发展	081
073	第三节	艺术设计专业的分类	083
073	一、	艺术设计学	083
073	二、	视觉传达设计	084
074	三、	环境设计	087
076	四、	工业设计	089
078	五、	服装与服饰设计	089
第四章	如何解读艺术设计大师		081
081	第一节	如何解读艺术设计大师	081
081	一、	何谓“大师”	081
081	二、	如何向大师学习	083
083	第二节	环境设计大师：霍华德、高迪、梁思成等	083
083	一、	城市设计：霍华德	084
084	二、	建筑设计：高迪、赖特、扎哈·哈迪德	087
087	三、	中国设计：鲁班、梁思成、王澍	089
089	第三节	工业设计大师：贝伦斯、德雷夫斯等	089
089	一、	彼得·贝伦斯	090
090	二、	德雷夫斯	091
091	三、	雷蒙·罗维	092
092	四、	阿尔瓦·阿尔托	093
093	五、	阿纳·雅各布森	094
094	六、	荣久庵宪司	094
094	七、	乔治阿罗	095
095	第四节	平面设计大师：冈特·兰堡、福田繁雄等	095
095	一、	冈特·兰堡	097
097	二、	福田繁雄	098
098	三、	原研哉	

098	第五节 服装设计大师：迪奥、三宅一生等	
098	一、克里斯汀·迪奥	
099	二、三宅一生	
100	三、亚历山大·麦克奎恩	
第五章 如何品评艺术设计作品		102
103	第一节 品评的标准	
103	一、标准：品评的参照物	
105	二、设计评判标准的变化	
106	第二节 如何欣赏平面艺术设计作品	
106	一、欣赏前的准备工作	
107	二、艺术设计作品欣赏的方法	
110	第三节 如何评判产品空间设计作品	
110	一、设计评判的对象	
111	二、设计评判的标准	
111	三、国际博览会和集团批评	
第六章 如何提升自身专业能力		112
113	第一节 养成良好的艺术和设计敏感力	
113	一、养成良好的性格	
113	二、培养正确的观察能力	
114	三、学会事半功倍的学习方法	
116	四、掌握设计思维的基本类型	
119	第二节 学习设计相关理论	
119	一、设计美学	
124	二、设计心理学	
131	三、设计传播学	
135	第三节 关注国际艺术和设计前沿	
135	一、国际设计展或大赛	
140	二、国内设计展或大赛	

	142	第四节 训练自己的手心眼
	142	一、动手动脚
	143	二、开心开眼
参考书目	146	
图片来源	152	
附录 建议阅读书目	158	
后记	164	

第一章

艺术设计概说

一、艺术设计的定义

“设计”在当下已经成了一个时髦的词语。我们去理发，需要“发型”设计；我们去旅游，事先要“设计”好线路；我们去购物，要选有“设计感”的产品。设计，已经在当下无处不在了，但在各个不同的领域中，它被赋予了不同的含义。

“设计”的英文“design”一词，最早可以追溯到拉丁语“Desegnare（画记号）”，后演变成意大利语“disegno（素描、描画）”，disegno进入法国后，便成为“dessein（设想、计划）”，英语“design”直接来源于“dessein”设计的定义；1588年，《牛津词典》首次收录“design”，并将其定义为：“设计是为人所设想的一种计划或是为实现某物而拟定一个纲要，为艺术品、应用艺术品所做的草图，为完成一件作品而做。”可见，“design”吸收了“dessein（设想、计划）”和“dessin（描画）”两个方面的含义，与“disegno”同义^①。

汉语中的“设计”，最早是“计谋”的意思。《三国志·魏志》高贵乡公髦传中有“赂遗吾左右人，令囚吾服药，密因鸩毒，重相设计”的记载，元代尚仲贤《乞英布》第一折有“运筹设计，让之张良，点将出师，属之韩信”之语，其“设计”是设下计谋。明末清初小说《两交婚》第七回写不满20岁的黎青机巧横生，智计百出，时黎青对甘颐说：“我能为辛小姐设计耳。”此“设计”为谋划事情，出主意，因此同篇中有“策画”“画策”“计策”等同类词。在近现代设下计谋、算计等层面上的含义已日益淡化，主要指设想与规划^②。

在中国古代艺术概念中，和“设计（disegno）”相对应的一个词是“经营”。齐梁时期的谢赫，曾提出“六法”（《管锥编》第四卷）：“六法者何？一、气韵，生动是也；二、骨法，用笔是也；三、应物，象形是也；四、随类，赋彩是也；五、经营，位置是也；六、传移，模写是也。”“经营”在画论中被解释为“位置”。

我国古代很早就讲的“六艺”，是六门课程，每一门课程都在训练一种能力；日本也将香道、茶道、歌舞、乐曲称为“游艺”。中国古代“六艺”指的是礼、乐、射、御、书、数。礼仪的礼，音乐的乐，射箭的射，驾御的御，书

① 邱景源，江滨编著：《设计概论》，中国建筑工业出版社，2012年，第3页。

② 李砚祖著：《艺术设计概论》，湖北美术出版社，2009年，第2页。

写的书，计数的数，一共六种能力，这六种能力属于艺。礼仪也是一种能力，社会交往的能力。至于术，则是医、卜、星相、算卦等。古人认为，“术”跟“艺”在层次上差了一级；当然，我们现在所谓的“艺术”，和原来的大不相同了。现在的艺术，是指通过人工塑造的手段而形成的社会意识形态。各种学科、各种概念都在随着社会的发展而不断地丰富着，不断增加新的内容，不断出现新的认识^①。

我们当下常说的“现代设计”即“艺术设计”，是指工业革命后，基于社会和人们生活的需求，工业化大生产的需要，使得设计领域急剧扩大，应用设计便应运而生，设计的内涵和表达方式也趋于多样化、时代化、细分化和复杂化。设计体现为艺术与科学、艺术与经济、艺术与文化的结合体，具有高附加值的文化和艺术含量。设计也是现代经济和现代市场活动主要组成部分，不同国家，不同经济发展时期，会催生不同的设计形态和类型，也触发了人们的需求，而这种“需求”，反过来产生了“设计”。由此良性循环，体现出“设计”根源于人的内在需要。可见，设计是以人为本的设计。当然，值得注意的是设计还应有所不为，要承担社会责任。

^① 欧阳中石，欧阳启名著：《京剧艺术漫谭》，文化艺术出版社，2011年，第13页。

二、现代艺术与艺术设计的关系

现代艺术与艺术设计是息息相关的，现代艺术的变革为现代设计的发展开辟了道路，两者相辅相成。20世纪初的现代艺术发展和现代设计同步而行，立体主义、未来主义、构成主义、表现主义等艺术所表现出来的抽象形式，几何形式，直接影响了设计的现代化，而设计的探索又反过来促进了艺术形式的拓展，例如包豪斯所表现出来的“艺术推动设计，设计与艺术相结合”的成就就是一个典型。再如艺术家也参与设计研究，投入设计实践，“现代设计之父”、英国工艺美术运动发起人威廉·莫里斯，曾组织一批艺术家为抵制工业化大生产带来的工业品丑陋、粗糙等弊端，兴办工厂，投入实践设计。

现代艺术和艺术设计又是有区别的，主要体现为以下几个方面。

首先，艺术设计与现代艺术的主体不同。艺术设计的主体为设计师，现代艺术的主体为艺术家；艺术设计往往是一种方式、过程和手段，现代艺术则可以是过程、方式和手段，又可以是艺术品、艺术现象。在古代，无论东西方国家，艺人们往往既是设计师、工匠、建筑师，又是艺术家，绘画、设计、雕

刻、制作等都是集中一人^①。

其次，艺术设计与现代艺术的消费对象不同。艺术设计和现代艺术的最大的差别在于，艺术设计有具体的消费对象。我们在设计前，通常都要有设计定位、人群分析和消费对象特征调研，即设计产品“卖给谁”。但现代艺术则不需要有具体的消费对象，艺术所表现出来的多是艺术家个人情感的表达，通过艺术技巧、材质应用，将思想表现为艺术作品。艺术家在创作艺术作品前，绝对不会考虑，我的这幅作品是画给小孩看，还是老人、年轻人看。

最后，艺术设计与现代艺术所用的沟通媒介不同。沟通媒介往往是指呈现的对象即“作品”；艺术设计可以表现为建筑、产品、服装、书籍、广告、海报等，而现代艺术则通常体现为油画、中国画、雕塑等^②。

第二节 艺术设计有什么

一、艺术设计的研究对象

（一）艺术设计师

一般来说，艺术设计会涉及两个主体：艺术家和设计师。

艺术家是指具有艺术才能，掌握相应艺术技能，专门从事艺术创作，通过自己的创造性劳动来满足人们的精神需要的劳动者总称，根据艺术各门类的不同分工，有个体创作的画家、雕塑家等，也有集体创作的戏剧戏曲表演艺术家、建筑艺术家等^③。

设计师是指从事设计工作的人，通常会经过一定时间的教育和培训，掌握基本的设计技能知识和理论知识，具备一定的设计理解力、分析力，以及设计的技能与技巧，而能成功地完成设计任务的人。广义上的第一个设计师，可以追溯到第一个敲砸石块、制作石器的人，即第一个“制作工具的人”^④。

① 西方“艺术”在古典时期，人类的艺术和绘画是融为一体的，比如米开朗基罗，既是“匠人”，也是“艺术家”，既是“雕刻家”，也是“绘画家”。艺术绘画，雕塑和建筑等并不包括在文学艺术（literary Arts）之中，直到18世纪，查理斯-巴托克斯在其著作《归结到同一原则下的美的艺术》，才有了“美的艺术”的划分。后来，随着社会分工的越来越细，艺术观念发生了大的变化，产生了大艺术（Major Arts）和小艺术（Minor Arts）之分，大艺术指的是画画，建筑和雕塑，小艺术指的是所有的工艺。

② 在目前市面上的一些著作中，有的根据物化结构不同，认为艺术可以分为时间艺术（音乐）、空间艺术（绘画和雕塑）、时空艺术（舞蹈）。还可以从形象符号体系的不同，将艺术划分为造型艺术、非造型艺术、造型与非造型相协的综合艺术（文学音乐、戏剧表演和建筑）。2011年国家教育部将艺术学提升为学科门类，下设5个一级学科。由此可见，“艺术”的呈现方式找到了一个个依托体，不管艺术以什么样的方式呈现，笔者认为，这些艺术都是作者对所见的现实展开了加工，使之成为最美的一种展示体，他们将美的结晶，编制出来许多活灵活现、令人感动的艺术形象，使人们看到在“意料之外”，而在“情理之中”的艺术“火花”，或许，这就是“艺术”。

③ 孙美兰主编：《艺术概论》，高等教育出版社，2008年，第125页。

④ 尹定邦主编：《设计学概论》，湖南科学技术出版社，2009年，第205页。