

中国设计基础教学研究与应用

Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

中外艺术设计简史

The Brief History of Chinese and Foreign Art Design

孙戈等
编著

中国设计基础教学研究与应用
Research and Application of Chinese
Design Basis Teaching and Learning

中外艺术设计简史

The Brief History of Chinese and Foreign Art Design

孙戈等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中外艺术设计简史 / 孙戈等编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2015.9

(中国设计基础教学研究与应用)

ISBN 978-7-5314-6967-4

I. ①中… II. ①孙… III. ①设计-工艺美术史-世
界-教学研究-高等学校 IV. ①J509.1-42

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第190391号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳富民印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 19

字 数: 550千字

出版时间: 2016年1月第1版

印刷时间: 2016年1月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬

装帧设计: 范文南 洪小冬

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6967-4

定 价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

艺术设计概论

赵长娥 孙 戈 编著

1 160

02

艺术设计简史

张 君 编著

1 144

目录 contents

序

第一章 概述	007	第一节 艺术设计的概念 / 008
		第二节 艺术设计的意义 / 014
		第三节 设计科学 / 021

第二章 设计史略	024	第一节 中国部分 / 025
		第二节 西方部分 / 034

第三章 艺术设计的类型	045	第一节 建筑、室内与环境艺术设计 / 046
		第二节 视觉传达设计 / 061
		第三节 工业设计 / 075
		第四节 数字多媒体设计 / 087

第四章 设计的特征	098	第一节 设计的科技性 / 099
		第二节 设计的艺术性 / 106
		第三节 设计的经济性 / 113
		第四节 设计的文化性 / 117

第五章 艺术设计的接受与批评 127

第一节 概念理解 / 128

第二节 艺术设计接受与艺术设计批评 / 130

第三节 艺术设计批评的分类 / 134

第四节 艺术设计批评的标准 / 136

第六章 我国艺术设计教育现状及改革进程 140

第一节 我国艺术设计教育现状 / 141

第二节 中西方艺术设计教育理念的异同 / 144

第三节 我国高等艺术设计教育的弊端 / 147

第四节 艺术设计教育的发展 / 152

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计基础教学研究与应用系列丛书。

本丛书最大的特点是理论联系实际，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical books about design basis teaching research and application with complete systems.

The most important feature of this series is combining theory and practice, so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

CHINESE DESIGN BASIS

RESEARCH AND APPLICATION OF CHINESE DESIGN BASIS TERMINOLOGY AND EXPERIENCES

01

艺术设计概论

赵长娥 孙戈 编著

目录 contents

序

第一章 概述	007	第一节 艺术设计的概念 / 008
		第二节 艺术设计的意义 / 014
		第三节 设计科学 / 021

第二章 设计史略	024	第一节 中国部分 / 025
		第二节 西方部分 / 034

第三章 艺术设计的类型	045	第一节 建筑、室内与环境艺术设计 / 046
		第二节 视觉传达设计 / 061
		第三节 工业设计 / 075
		第四节 数字多媒体设计 / 087

第四章 设计的特征	098	第一节 设计的科技性 / 099
		第二节 设计的艺术性 / 106
		第三节 设计的经济性 / 113
		第四节 设计的文化性 / 117

第五章 艺术设计的接受与批评 127

第一节 概念理解 / 128

第二节 艺术设计接受与艺术设计批评 / 130

第三节 艺术设计批评的分类 / 134

第四节 艺术设计批评的标准 / 136

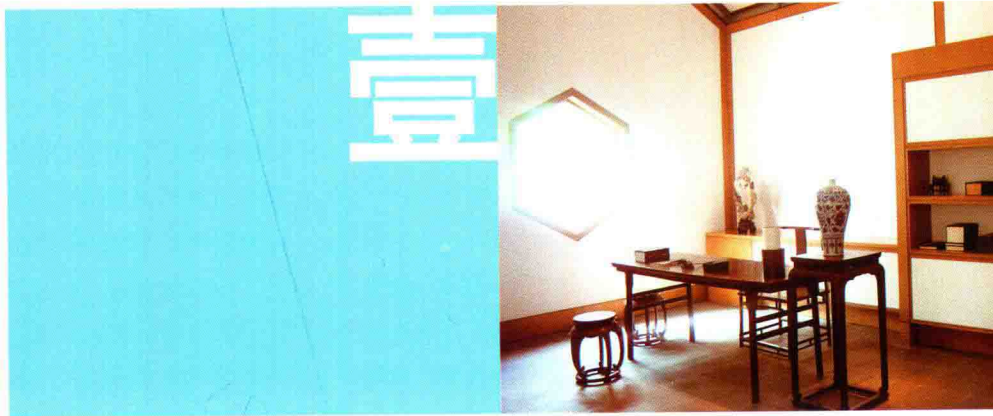
第六章 我国艺术设计教育现状及改革进程 140

第一节 我国艺术设计教育现状 / 141

第二节 中西方艺术设计教育理念的异同 / 144

第三节 我国高等艺术设计教育的弊端 / 147

第四节 艺术设计教育的发展 / 152

第一章 概述

- 第一节 艺术设计的概念
- 第二节 艺术设计的意义
- 第三节 设计科学

导言

本章第一节主要介绍艺术设计的概念，重点介绍设计的产生、界定等问题。第二节讲解艺术设计的意义，同时介绍设计所遵循的主要原则。第三节主要介绍设计科学的建立、发展等相关问题。

在本章的教学过程中，重点要求学生进一步明确艺术设计的概念，深入了解设计的产生、界定问题，为日后学习具体的艺术设计专业课程打好基础。由于缺乏具体的产品设计知识，学生在学习初期对设计原则的把握和设计意义的理解都存在一定的困难，这就要求在具体教学中，通过大量展示优秀的设计产品案例，并对其进行深入的分析 and 讲解，帮助学生加深对设计内涵的理解。

建议学时

8 课时

第一章 概述

第一节 艺术设计的概念

一、设计的产生

我们生活着的这个世界，是充满设计的世界。正如英国学者赫伯特·西蒙所说的那样：“是大自然所‘设计’的事物和人类所设计的事物共同组成的，是一个错综复杂的混合体。”大自然经历了数十亿年的斗转星移，沧海桑田的变迁，才出现了人类。有了人类，就有了人文社会。从古至今，每一种生活方式都是设计发展到一定程度的产物。设计是人的天性，从人类诞生之日开始，设计便是人类生活中永恒的主题，设计关乎人类衣、食、住、行、用等一切方面，它无处不在，一切人造物都意味着设计。人类发展的历史，也是设计发展的历史。因此，对于设计的认识和研究，在一定程度上是对人类本身的探索。

设计是人类基于自身需要而进行的造物行为。理解这句话之前，我们先认识人本身。人是怎么出现的呢？

在西方古代，有普罗米修斯造人、宙斯造人、上帝造人等说法；在中国古代，有女娲造人的说法。这是典型的神创造人的理论，充满神秘色彩。但是反过来想一想，其实神也是人创造的。从科学的角度来看，人类是由猿进化而来。19世纪中叶，达尔文发表了《物种起源》《人类起源》两部著作，用生物进化的原理得出结论，认为人类是从猿猴进化而来。人类学家们根据长期的科学考察，指出人类的进化经历了早期猿人（南方古猿）、晚期猿人（直立人）、早期智人（古人）、晚期智人（新人）四个阶段。有了人类，便有了如今的人类社会文明。1877年，美国人类

学家摩尔根在《古代社会》一书中阐述了社会进化的概念。认为人类社会都是通过蒙昧、野蛮和文明这几个大致相同的发展阶段连续前进的。

地球的历史已经有50亿年，类人猿的历史约有1000万年，猿人的历史约有400万年。在中国，目前所知最早的猿人是云南“元谋人”，距今约170万年。还有距今约70万年的“蓝田人”、距今约50万年的“北京人”。之后还有距今5万~30万年的广东韶关的“马坝人”、湖北长阳县的“长阳人”、山西襄汾县的“丁村人”、陕西“大荔人”、辽宁营口“金牛山人”等。而距今3万年左右的广西柳江“柳江人”、四川资阳的“资阳人”、内蒙古的“河套人”、江苏泗洪“下草湾人”、吉林“榆树人”、北京周口店的“山顶洞人”等已经进化到晚期智人的阶段。猿人时期，人们已经利用自然物作为工具使用。到了“山顶洞人”时期，产生了氏族生活（图1-1-1）。

图1-1-1 人类进化图

恩格斯曾在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》中认为“劳动创造了人本身”。美国的富兰克林把人定义为：“人是会制造工具的动物”。在制造工具来适应自然并改造自然的过程中，人类使自然成为

对象化的自然，也使自身成为对象化的人，即文化的人。德国符号学家恩斯特·卡西尔在《人论》中认为人是符号的动物，“人的突出特征是人的劳作。正是这种劳作，正是这种人类活动的体系，规定和划定了‘人性’的圆周。”人的创造活动产生了各种社会关系和社会物品，基于此，马克思从社会学的角度提出：人的本质并不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。《马克思恩格斯选集》第一卷中指出：任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。这些观点都说明了一个道理：设计是人类的创造活动，是一种造物的文化。没有人类的存在，就没有设计的存在，就没有人类文化发展历史的延续。

人类进行设计，设计改变人类。美国学者维克多·巴巴纳克在《为真实生活而设计——人类生态与社会变迁》一书中说：“所有的人都是设计师。所有我们所做的，在几乎所有的时间里我们所做的，都是设计。因为设计是所有人类活动的基础。”

那么，设计是如何产生的呢？

最早的设计源自人类生存的需要，是一种合目的性的创造行为。“天地玄黄，宇宙洪荒”，当原始的先民们拿起石头进行打磨之际，人类的文明就已开始诞生。自然物不是文化的符号，但是经过人工有意识加工过的自然物则是文化的产物，亦是设计和技术的产物。当时的人们似乎不会意识到，工具的制作具有划时代的意义，它意味着一种新的生活方式的开始。毫无疑问，石器是保留下来最早的人类设计制造的工具。毛泽东在1964年作的《贺新郎·读史》词中这样说：“人猿相揖别。只几个石头磨过，小儿时节。铜铁炉中翻火焰，为问何时猜得，不过几千寒热。”

远古人类在自然环境中面临的最重要的问题是生存问题。各种工具的产生，在一定程度上拓展了人

自身的生存能力，逐渐形成一定的生活观念和生活方式。最初的设计动机具有强烈的功利色彩，讲究的是功能。原始人加工和使用石器的历史经历了数十万年，在此过程中逐渐积累了很多经验，形成对“形式”的理解和选择能力，逐渐发现了怎样的形式才能发挥最合乎目的性的功能。这一点在石器的演进中有明显的表现。

原始石器的形式包括砍砸器、刮削器、尖状器等多种类型，每种形式有不同的功能。石器时代分为旧石器和新石器两大发展阶段，旧石器时代的工具明显的简单、粗糙，以打制为主；而新石器时代的工具明显的具有形式美感，制作精细，以磨制为主。旧石器时代文化遗存很丰富，例如欧洲的阿布维利文化、阿舍利文化、克拉克文化、莫斯特文化、勒瓦娄哇文化、奥瑞纳文化、梭鲁特文化、马格德林文化等。中国旧石器时代的文化如蓝田人、北京人、丁村人、山顶洞人等。旧石器时代晚期，人类的加工技术有明显进步，出现专门化的工具和武器，如骨刀、骨针、骨矢、骨鱼钩等，更适合生活和生产的需要，在造型上体现出一定的智慧和创意。到了新石器时代，人们头脑中已经形成点、线、面、对称、均衡、肌理等形式美的概念，直接体现在器具的造型上。而很多文化遗存中出土的骨制项链、耳饰、头饰等装饰品，这些意味着造物的审美化倾向。人类的创造行为从自发的制造逐步走向有意识的设计，不仅注重器物的功能，还考虑了形式美感的因素（图1-1-2、1-1-3）。

图1-1-2 山西丁村出土的旧石器

图1-1-3 江苏南京出土的新石器时期七孔石刀

著名的德国艺术史家格罗塞 (Ernst Grosse, 1862—1927) 于1894年发表了他的代表作《艺术的起源》，对原始艺术的产生和发展进行详细的探讨和论证。书中的第五章谈论人体装饰，指出“人体的原始装饰的审美光荣，大部分是自然的赐予，但艺术在这上面所占的意义也是相当的大。就是最野蛮的民族也并不是纯任自然地使用他们的装饰品，而是根据审美态度加过一番工夫使它们有更高的艺术价值。他们将兽皮切成条子，将牙齿、果实、螺壳整齐等排成串子，把羽毛结成束子或冠顶。在这许多不同的装饰形式中，已足够指示美的原则来。它们正和主宰各文化阶段的身体装饰的原则相同——就是对称和节奏。”格罗塞认为，原始装饰的意义不仅是代表审美，还代表一定的象征含义。一个澳洲人的腰饰，上面有三百条白兔子的尾巴，它不仅代表美，还表示佩戴者为了要取得这些兔尾必须具备猎人的技能。原始装饰中不少用牙齿和羽毛做成的饰品也有着同类的意义。

格罗塞在《艺术的起源》第六章谈“装潢”，指出在一个器物上另加饰物为装潢，就是对于一件用具的磨光修整，也认为是一种装潢。“把一件用具磨光成光滑平正，原来的意思，往往是为实用的便利比审美的价值来得多。一件不对称的武器，用起来总不及一件对称的来得准确；一个琢磨光滑的箭头或枪头也一定比一个未磨光滑的来得容易深入。但在每一个原始民族中，我们都发现他们有许多东西精细制造是有外在的目的可以解释的。例如爱斯基摩人用石硷石所做的灯，如果单单为了适合发光和发热的目的，就不需要做得那么整齐和光滑。斐济安人的篮子如果编织得不那么整齐，也不见得就会减低它的用途。澳洲人常常把巫棒削得很对称，但据我们看来就是不削得那样整齐，他们的巫棒也绝不至于就不适用。根据上

述的情形，我们如果断定制作者是想同时满足审美上的和实用上的需要，也是很稳妥的。物品固然要合实用，但也要有快感。”格罗塞所说的用具装潢，就是装饰，即形式美，在每个民族中都有，它反映了人类对美的追求 (图1-1-4、1-1-5)。

图1-1-4 马家窑彩陶装饰展开图

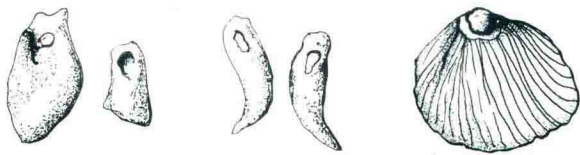

图1-1-5 山顶洞人的装饰品

原始社会时期的设计处于草创时期，是人类基于生存进行的自发、本能的创造行为。出现了衣服、工具、器皿、建筑等最初形式，设计以实用为主。《白虎通义》中记载：古之人“饥即求食，饱弃其余，茹毛饮血”。《礼记·礼运》记载：“昔者先王未有宫室，冬则居营窟，夏则居橧巢。未有火化，食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛。未有麻丝，衣其羽皮。”这些文字可推测早期人类社会的饮食方式。后来人类学会用火，从烧烤熟食开始，又学会石烹，进而发明烧陶，制造容器用于烹饪。尽管陶器的起源尚无定论，但肯定的是，陶器的出现改变了人类的生活方式，是一次历史性的飞跃。陶器出现于新石器时期，1921年，瑞典学者安特生在中国河南渑池县仰韶村发现彩陶，将黄河中游地区发现的同类文化遗址命名为仰韶文化，又称“彩陶文化”。彩陶分布很广，除了黄河中上游地区的仰韶文化，在黄河下游和淮河流域有大汶口文化和青莲冈文化，在长江中下游有河

姆渡文化和屈家岭文化。这些陶器类型丰富，如釜、鼎、甑、鬲、鬻等，都可用于蒸煮（图1-1-6）。

衣服的起源有各种说法，但主要还是出于御寒的需要。而最初的衣服材料无外乎树叶和兽皮之类，最普遍的样式应该是贯头衣了。距今约2万年的北京山顶洞人已经能制作精美的骨针，表明当时人们已经有了成熟的缝制技术。新石器时代的各地文化遗址中都出土一些陶纺轮，用于纺线。当时的织物纤维来自麻、葛、苎、蚕丝等。而原始时期出土的大量骨制品、玉石器等装饰品一方面与图腾崇拜有关，另一方面则体现出人们对美的追求（图1-1-7、1-1-8）。

图1-1-6 河南省博物院所藏的原始陶甑

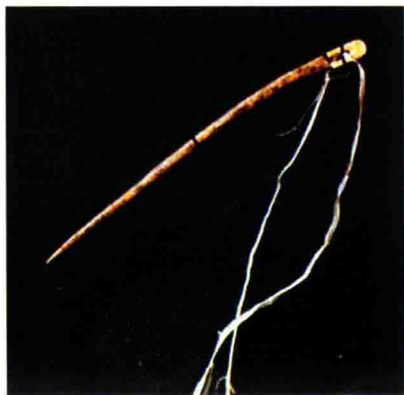

图1-1-7 山顶洞人的骨针

图1-1-8 湖北省博物馆收藏陶纺轮

之世，人民少而禽兽众，人民不胜禽兽虫蛇，有圣人作，构木为巢，以避群害，而民悦之，使王天下，号之曰有巢氏。”《庄子·盗跖》：“且吾闻之，古者禽兽多而人少，于是民皆巢居避之。昼拾橡栗，暮栖木上，故命之曰有巢之民。古者民不知衣服，夏多积薪，冬则炆之，故命之曰知生之民。神农之世，卧则居居，起则于于。民知其母，不知其父，与麋鹿共处，耕而食，织而衣，无有相害之心。”《孟子·滕文公》记载：“下者为巢，上者为营窟。”《易经·系辞》：“上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，

原始时期的建筑满足人们居住的需要而产生，最早的形式有穴居和巢居两种方式。中国原始穴居经历了从天然洞穴到横穴、半地穴、地穴、地面房屋等方式的演变。仰韶文化和龙山文化时期的建筑多为半地穴式房屋。南方地区由巢居方式发展起来架空居住的形式，称为“干栏式”。关于这方面的文献记载有很多，如《墨子·辞过》记载：“古之民，未知为宫室时，就陵阜而居，穴而处，下润湿伤民，故圣王作为宫室。为宫室之法，曰室高足以辟润湿，边足以圉风寒，上足以待雪霜雨露，宫墙之高，足以别男女之礼，谨此则止。”《韩非子·五蠹》记载：“上古

上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮（图1-1-9）”。

从原始时期的茹毛饮血、茅茨土阶，到农业时代的审曲面势、工艺造物，再到工业时代的机器轰鸣、理性觉醒，进而进入信息时代的数字化、非物质化，人类的设计一步一步走向成熟，也创造了每个历史时期不同的生活方式。

二、设计的界定

从广义的角度来说，设计意味着计划，构想。1998年商务印书馆出版的《现代汉语词典》中解释设