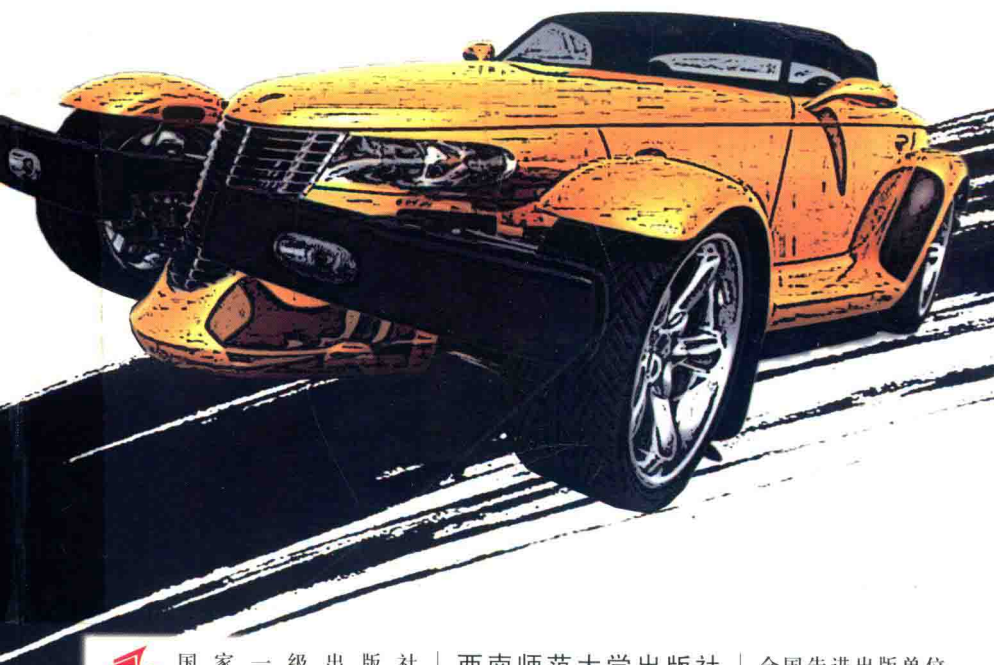

艺术导论核心通识课系列教材

中外现代设计 解读与欣赏

编著 杨媛媛 龙圣杰

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

艺术导论核心通识课系列教材

中外现代设计 解读与欣赏

杨媛媛 龙圣杰 编著

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

全国先进出版单位
中国十佳教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中外现代设计解读与欣赏 / 杨媛媛, 龙圣杰编著

— 重庆: 西南师范大学出版社, 2014. 1

艺术导论核心通识课系列教材

ISBN 978-7-5621-6579-8

I. ①中… II. ①杨… ②龙… 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 (2014) 第 000987 号

中外现代设计解读与欣赏 杨媛媛 龙圣杰 编著

ZHONGWAI XIANDAI SHEJI JIEDU YU XINSHANG

责任编辑: 王正端 刘夏影

整体设计: 陈昭霓 鲁妍妍

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路 2 号

邮 编: 400715 <http://www.xscbs.com.cn>

电 话: (023)68860895 传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2

字 数: 51 千字

版 次: 2014 年 4 月 第 1 版

印 次: 2014 年 4 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5621-6579-8

定 价: 10.00 元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。读者服务部电话:
(023)68252507 市场营销部电话: (023)68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室欢迎赐稿, 出版教材及学术著作等。
正端美术工作室电话: (023)68254657 (办) 13709418041 QQ: 1175621129

序

Preface

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能，而培养人才无疑是大学的根本所在。进入 21 世纪之后，随着信息与知识呈几何级数的增长，大学开始从以专业技术人才为主的培养转型为以学生综合素质为主的培养，而怀揣理想的教育，就是要能打开世界的窗户，要有感染学生心灵的力量，要能培养具备远大眼光、通融见识、博雅精神和优美情感的人才。

世界著名的哈佛大学曾指出现代通才教育要使学生达到五项标准：要有最起码的沟通与说服力；对宇宙、社会、人类要有基本的认识，培养独立思考和判断能力；在生活品质上有较高的品位、阅历上有较宽的视野；遇到进退两难时，在道德选择上要有足够的明辨力；在主修科目上能掌握专业性理论、方法与数据，未来可在较深基础上触类旁通，在辅修科目上能实现高层文明的情感教育和完备的人性教育。

党的十八届三中全会针对我国应如何深化教育领域的综合改革，提出了新的教育方针和发展方向。即“坚持立德树人，加强社会主义核心价值观体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。强化体育课和课外锻炼，促进青少年身心健康、体魄强健；改进美育教学，提高学生审美和人文素养。”

艺术导论核心通识课系列教材也正是积极贯彻十八届三中全会精神的成果，其目的在于培养学生能够解读和欣赏绘画、雕塑、建筑、平面设计、传统图形、民间艺术、服装、影视、动画、现代设计等方方面面的能力，提升学生的感性审美能力和理性审美批判精神，使学生能够更好地适应“感性经济”“审美经济”和“文化创意经济”的时代发展趋势，能够跟上世界潮流的变化，融通中华与外国文化艺术，从而成为健全的个人和社会中健全的公民。

教材编委会

教材编写指导委员会

主 任：杨继瑞

副主任：郑旭煦 苟朝莉 靳俊喜 殷 俊

教材编写委员会

主 编：胡 虹 殷 俊

编 委：胡 虹 罗晓容 徐岳南 汪维丁 胡大勇 李昱靓

皮永生 谷 博 齐雪源 沈正中 李 娜 杨媛媛

龙圣杰 彭 晓 黄 薇 杨 玲 王 晶 吴 轩

刘 蓉 胡 兰 刘 沁

前言 Foreword

从培养高等院校学生综合素质与修养的要求来看，开设艺术与设计方面的课程有利于普及该领域基础知识，同时对提高学生综合鉴赏能力，培养高素质人才也是必不可少的。本教材就是基于这样的出发点，着重讲解中外现代设计的基础知识，增强学生对设计艺术的了解，借以提升学生的设计艺术欣赏水平。

本书主要包括“话说现代设计”“各国现代设计”和“用设计建设未来”三个部分内容。“话说现代设计”将从设计艺术的基本概念出发，通过告知大众什么是设计、设计与美术的区别、现代设计的范畴等方面的内容，用图文结合的方式引导学生去了解与认识设计艺术；“各国现代设计”这一部分列举设计艺术中典型代表的国家及其著名的设计作品，并进行对比，让学生对中外设计有一个初步的了解，并结合学生熟知的设计案例进行解读。最后在“用设计建设未来”这一章简单分析中外设计的发展趋势，解读设计与我们未来生活的关系。

目录

Contents

第一章 话说现代设计

- 1 ◀ 一、什么是设计?
- 4 ◀ 二、设计与艺术
- 6 ◀ 三、包罗万象的设计种类
- 7 ◀ 1. 现代建筑设计
- 8 ◀ 2. 工业产品设计
- 11 ◀ 3. 平面设计
- 11 ◀ 4. 广告设计
- 12 ◀ 5. 服装设计

第二章 各国现代设计

- 14 ◀ 一、严谨务实的德国
- 17 ◀ 二、制造明星的意大利
- 23 ◀ 三、自然人性的北欧
- 27 ◀ 四、挣钱最重要的美国
- 31 ◀ 五、后起之秀的日本
- 32 ◀ 六、探索发展的中国

第三章 用设计建设未来

- 35 ◀ 一、生态设计
- 36 ◀ 1. 生态建筑设计
- 37 ◀ 2. 生态景观设计
- 40 ◀ 3. 生态工业设计
- 44 ◀ 二、以人为本
- 46 ◀ 1. 追求趣味性与娱乐性
- 46 ◀ 2. 满足深层次的精神文化需求
- 48 ◀ 3. 追求更适合人体特征的造型形式

- 49 ◀ 4. 对残疾人用品设计倾注热情

- 51 ◀ 5. 设计思维的人性化

- 52 ◀ 三、信息与智能化

56 ◀ 后记

57 ◀ 参考文献

第一章 话说现代设计

一、什么是设计？

近年来，“设计”作为一个热门词汇被追捧，各行各业似乎只要打上“设计”的标签，就有了某种更高端的意味。这种现象一方面说明社会对设计有了更多的重视，另一方面也表明了大众对“设计”概念的含混不清。很多人认为设计即代表艺术，或者说设计便等于艺术。如果了解“设计”一词的真正含义，就知道这种说法是相当片面的。

“设计”的英文对应单词是“design”。当我们用英文的释义去解读，会发现“design”特指的是偏向于图形、图案的设计，而中文的“设计”所包含的概念却并不限于此，若认为中文的“设计”仅指图形、图案的设计，是相当片面的。

虽然在现代汉语中“设计”已是一个通用的说法，但若查阅中国古代典籍，会发现并没有“设计”的用法，其用法来源于日文，可说是个真正的舶来词。虽然中国古代汉语并没有出现“设计”，但与之相关联的词语却很多，比如设想、计划、计策、计谋等。因此，中文的“设计”所包含的意义是更加宽泛的，不止限于图形、图案方面的行为与活动。

若我们查阅牛津辞典，当中对“设计”的释义为：“头脑中的计划，所采取的方案、目的，观念的结论、方法与目的的顺应，初步草图、轮廓勾画、图案、艺术或文学、普通意念、构造、计谋等所涉及的才能、创新。”从这里可以看出，设计并不是单纯意义上的仅仅属于美学领域的，而是关乎外形、艺术、审美的一个行为，其中包含的行为和活动是更广泛的，过程是更系统的。

由此可见，设计是人类为了实现某种特定的目的而进行的一种创造性活动，是人类得以生存和发展的最基本的活动，它包含于一切人造物品的形成过程之中。

对于大众所泛称的“设计”，常与图形、图案对应起来，这是因为对其概念的不清楚、对设计的理解狭隘造成的。其真正准确的定义是被冠词所限定后的设计，即艺术设计，是包含实用性和装饰性的创作，是一种创造性的活动，是将人的某种目的或需要转换为一个具体的形式或工具的过程，是把一种计划、规划设想、解决问题的方式通过具体的载体，以美好的形式表达出来的方法（图 1-1）。

人类最早的设计工作是在生命受到威胁的情况下为保护自身安全而开展的，并在此过程中推动了社会的发展。设计的起源与人类的起源应该是同步的。我们的祖先为了能在恶劣的自然环境中生存，利用一切能够采集到的自然物：石头、骨头、兽皮、树枝、根茎等设计制造出各种生活与生产工具，并经过千百年的努力，在设计与制造方面取得了丰硕的成果，创造了丰富的文化和悠久的历史。可以说，设计的萌芽从旧石器时代一直延续到新石器时代，其特征便是用石、木、骨等自然材料来加工制作各种工具（图 1-2、图 1-3），包括支配火焰、制

图 1-1 设计师把植物修剪出美好的形式

图 1-2 旧石器时代打制石器

图 1-3 旧石器时代打制石器

图 1-4 原始社会方便使用的鼓腹尖底瓶

图 1-5 螺旋纹装饰的马家窑彩陶

作陶器等，都体现了人类在地球上生存，为创造更美好的生活，而不断进行各种探索和创造性劳动的成果。

原始先民的设计与制造是有意识地、有控制地对形体进行一定的塑造，使之适应于某种生产或生活的需要的行为。从新石器时代制陶工艺的复杂性和种类的多样性上可以看出，陶器的制作在当时已经达到很高的水平。先民制作出各式各样的器皿，以适应不同的生活需要（图 1-4），并为增加其美观性，还采用了压印、彩绘等方式来进行装饰（图 1-5）。这些装饰中所出现的夸张的兽面纹、抽象重复的螺旋纹、绳纹并不是无谓的偶然产物，而是先民对生活的观察记录，或对自然的敬畏表达。

二、设计与艺术

较之前几年，当今社会信息更发达，信息传播速度更快，人们对探知新鲜事物更感兴趣。特别是在时尚流行文化浸染下的当代年轻人，对设计与艺术的求知欲更强，既乐于了解与之相关的内容，也渴求用文化艺术来包装自我。消费市场也紧贴年轻人的这种心理，在多渠道中宣传与之相关的信息，甚至为许多新生事物贴上了设计艺术的标签，让设计与艺术俨然成为当今一种时尚流行文化。我们可以看到许多作品都因为打上了某设计师或艺术家的烙印，就立刻拥有了更高的身价，引来更多的消费欲望。

即使在这样的背景下，公众对设计与艺术的了解也并不十分完全。我们可以看到大多数人常把从事设计与艺术等相关行业的人看成是“搞绘画的”，长期用“画画的”的思想去认识设计与艺术。当然，究其原因，这是由社会和历史发展造成的。

艺术方面常见的专业，主要包括国画、油画、版画等，这些艺术形式既被社会所熟知，也让公众误解，认为这便是艺术的全部。其实艺术的种类不止这些。简单来说应该分为：以鉴赏为主的艺术，如雕塑、绘画等；以实用为主的艺术，如建筑、工艺美术等。（图 1-6）

我国的工艺美术虽然有数千年的历史，但近代工业起步较晚，民族工商业力量薄弱，导致工艺美术从业者的能力在中国近代当时的工业背景下的机械生产过程中未能得到发挥，大多数人转向了绘画等鉴赏艺术的领域。

纵观设计与艺术发展成熟的欧洲，英国工业革命之后，英国教育家拉斯金就曾经指出设计教育普及的重要性，引起了英国政府的重视。而德国在“一战”前就为了提高本国工业水平，由政府成立了第一个设计组织——德意志联盟，试图通过该联盟的设计活动推动本国工业的发展。与欧洲相比，我国对于实用艺术的高等教育在 20 世纪 50 年代才开始发展，且直到今天

图 1-6 美术作品

图 1-7 设计作品

仍然存在学科基础教育脱离实用性，而绘画基础课程占主导的情况。和大众审美及鉴赏能力相关的初级及中级教育阶段，不但还未引入设计教育，而且现有的艺术教育在义务教育阶段受到轻视的情况更是普遍，这是造成大众对设计与艺术界限模糊的重要原因之一。

设计与艺术到底有什么不同呢？以鉴赏为目的的艺术，也就是我们常说的单纯的艺术活动，都是非常个人化的东西，是艺术家个人的表现，其创作出的作品可以根据艺术家的个人喜好、情感而变化。而设计的出现和生产、市场是紧密联系的，所以它是为他人服务的活动。设计师不能仅凭自己的主观意愿来进行设计，必须兼顾市场的需求和设计对象的消费需求，并以此为导向进行创意思考。（图 1-7）

如果由艺术家与设计师同时来造一把椅子，视角会有什么不同呢？从艺术家的角度出发造出的椅子一定是很好看的，就像雕塑或者绘画作品一样，有装饰性和艺术价值；若从设计师的要求来造同一把椅子，那么这把椅子应该有两个要求：一个要求是这把椅子一定要好看，另一个要求是一定要好用。这个结果正是与设计的本质分不开的。设计师必须考虑椅子的使用对象，所以要符合消费者的审美，拥有美好的形式。同时，椅子是给人使用的，所以满足人的需求是设计师的最终目的，这也是“形式服从功能”的设计理念给设计师提出的要求。

三、包罗万象的设计种类

设计这一活动虽然在人类造物的初期就已出现，但这一概念被接受并成为一种职业，几乎要追溯到 20 世纪中叶。简单说来，直到机械化与批量生产成为大众生活消费的一部分，设计才成为帮助产品在市场流通中具备更多意义的手段。因此，现代设计是现代经济和现代市场活动的组成部分。根据不同的市场所造就的不同设计，我们可以把设计分为以下几个大类：

1. 现代建筑设计

建筑设计可以说是设计行业中最古老的一个领域。从原始时期开始,人类为了在自然界生存,就懂得利用树皮、岩石来搭建居所,挡风遮雨,抵御来自野外的威胁。手工业生产时期的建筑更是留下了许多让世人惊叹的成就,如古罗马时期的围柱式建筑(图1-8)。建筑设计甚至对其他物品的设计制作都产生了影响,如中国明代家具中的卯榫结构的灵感就来自于明代建筑结构。这一时期的建筑设计因为其艺术性、装饰性都有十分显著的成就,因此获得了与绘画、雕塑等同等的高度,被统称为大艺术。

图1-8 帕提农神庙的围柱式结构

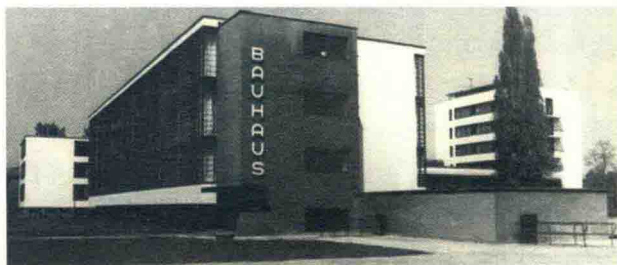
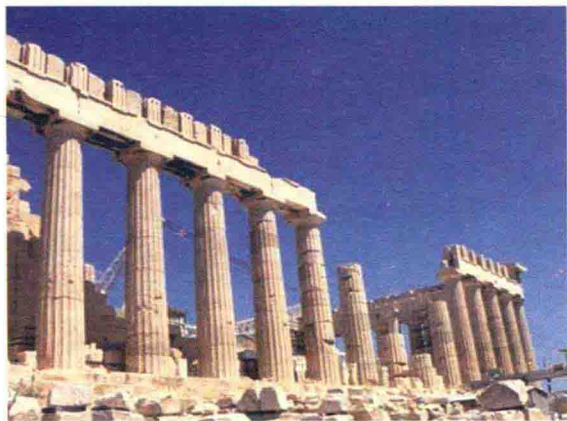

图1-9 包豪斯的现代主义风格教学楼

19 世纪末至 20 世纪初，机器与工业生产带来了世界对金属及玻璃等现代材料的认可与喜好，为现代建筑设计奠定了基础。20 世纪 20 年代德国建筑设计的观念与著名的包豪斯建筑学院所追求的“简单几何形态”“少就是多”等理性的设计观念一致，这种观念为建筑风格提供了设计准则，认为现代建筑应该是简约、没有装饰的，这也成为我们当今建筑设计中的主要风格（图 1-9、图 1-10）。

建筑设计行业发展到今天，由于市场的需求其学科细分已经十分丰富，除了与建筑外观相关的设计以外，还包括与建筑内部装饰相关的现代室内设计专业（图 1-11），主要在不改变建筑主体结构的基础上，针对居所的内部环境进行规划，以满足不同空间的功能需求。

除了建筑的外观和内部需要美好的形式外，与此相关的环境构建也成为现代社会关注的焦点。无论怎样有设计感的房屋，如果没有和谐、宜居的自然环境相匹配，也无法给居住者带来美好的居住感受。建筑设计的目的不是建造美丽的人造钢铁森林，而是构建协调及可持续发展的人居环境。因此，景观设计、环境艺术设计（图 1-12）成为了现代建筑设计不可分割的一个部分。

2. 工业产品设计

工业产品设计是以工业机械生产方式为背景的。一切以机器造出来的东西都可以被称为工业产品，因此，工业产品设计包括的种类繁多，可以说基本覆盖与我们相关的衣、食、住、行各个方面的内容（图 1-13）。

工业产品设计发端于 18 世纪中叶的英国工业革命，这一革命使机械生产出的大批量产品替代了传统的手工艺产品，也造就了市场的分工，让设计师成为产品开发、生产过程中不可缺少的一种职业。正因为工业产品设计是在大工业化的基础上发展起来的，所以其包含了工程技术和艺术设计两个方面，是艺术与技术、科学与设计、感性与理性的结合。

图 1-10 简洁的现代建筑风格

图 1-11 室内空间的设计与规划

图 1-12 环境艺术设计

图 1-13 工业产品设计覆盖人类生活各方面