

设计概论

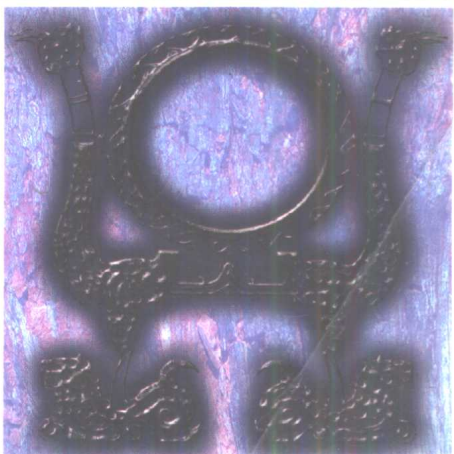
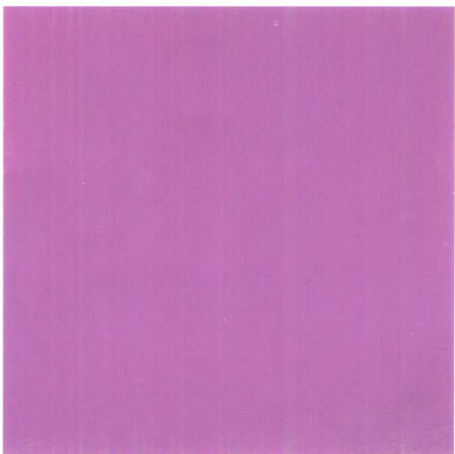
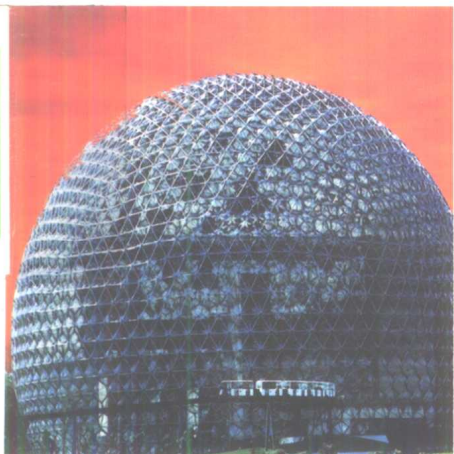
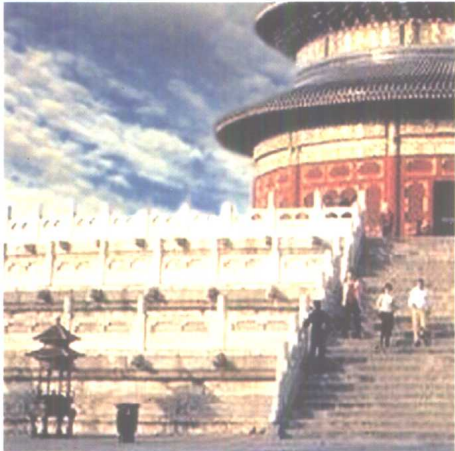
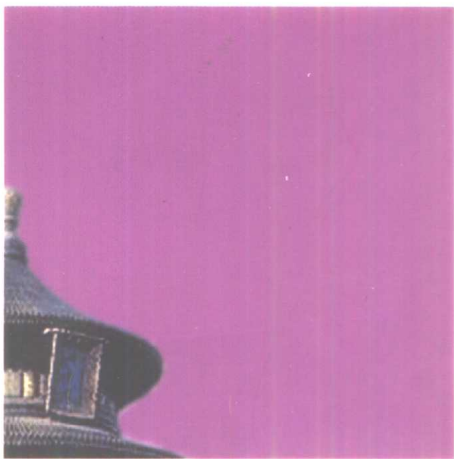
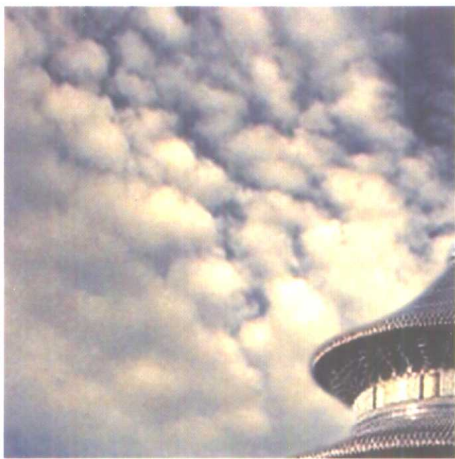
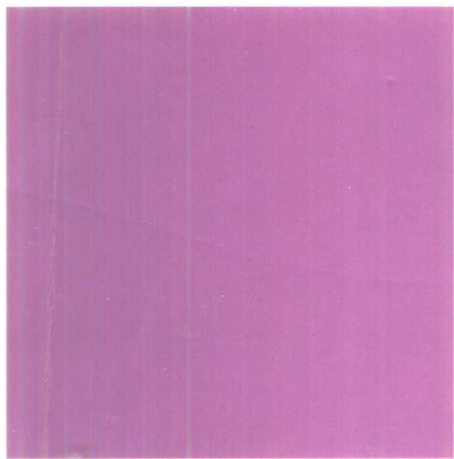
2000年设计新理念

艺术院校系列教材

陕西人民美术出版社

赵农 著

S H E J I G A I L U N

CHINESE & FOREIGN ART

中外美术提问丛书

QUESTION SERIES

现代美术 历程 100问

总策划: 邓嘉德
主 编: 王 林
副主编: 戴光郁
陈 默
作 者: 王 林

图书在版编目(CIP)数据

设计概论 / 赵农著. - 西安: 陕西人民美术出版社,
2000.8

艺术院校系列教材

ISBN 7-5368-1300-7

I. 设... II. 赵... III. 平面设计 - 高等学校 - 教材
IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 44954 号

艺术院校系列教材·设计概论

赵 农 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 西安煤航地图制印公司印刷
787 × 1092 毫米 16 开本 13.25 印张 200 千字
2000 年 9 月第 1 版 2000 年 9 月第 1 次印刷
印数: 1-5000

ISBN 7-5368-1300-7/J · 1078

定价: 24.00 元

自序

风流云散，物博人和。

当代中国经济社会一日千里，设计文化日臻完善，给教学理论的思考和研究提供了广阔的天地。回首前瞻，研究分析古今中外设计史的成果，纵横比较诸多民族的文化风格，是每一个从事设计工作人员的职业精神渴望。

设计的出现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。在每一个历史的回合演变中，设计都充当着文化的先锋。因为人类设计制作利用器皿的过程，首先在于改变了视觉的审美习惯，然后改变了思维的逻辑方向。设计活动最初可能是简单的粗糙的，也是质朴的，日积月累以后是完整的精细的，但往往也会趋于式微。

我们看到的历史和社会塑造着设计的形象，而设计文化也记录和影响着时代的潮流。在人类社会这个大世界中，设计是一片花丛，有天然野生，也有人工栽培，有土生土长，也有异国品种。在社会沙漠化时候，它就是红柳；在风和日丽的时候，它就是春兰秋菊，夏荷冬梅。缘于中华民族的历史渊源，在七千年的文明史中的起承转合，曲折蜿蜒；缘于中华民族近现代的衰落屈辱，奋发图强；又缘于20世纪的人类文化交流，西风东渐，中华民族在抗争、接受、容纳、吸收的诸多次过程中的教训和经验，为设计文化的繁荣昌盛奠定了基础，数代人的艰苦努力，终于有了一个良性的结果。这毕竟是值得庆幸的事情。

历史的脚步不断地向未来走去。现代人面对的不再是一国一地的问题，而是人类生存与自然空间的矛盾。在这方面，中国古代的设计家的思想给我们提供过丰富的文化资源。因为愈来愈多的经验证明，文化的发展不是一朝一夕的片断，而是山重水复的连绵。

设计是从方法论到世界观的转变。因而设计家是承担着从现实走向未来的神圣使命，是思想进入生活的本质，是智

慧人生的创造者。因为设计的本质仍是人的本质，而人类文明积淀出的文物和日常生活的器皿，恰恰是设计家的手和脑的产品。

我们刚刚从一个古老的农业民族转向新兴的工商社会，正如一个农人走进城市，面临的是惊奇和困惑，痛苦与狂喜是以田园情结的追忆为代价，而民族形态的转化，又会以庞大的社会文化的背景的更迭为基础。设计家是最早进入这个领域的探索者。因此，对于一个杰出的设计家来说，不仅仅是技术上的拓展，重要的是思维方式的升华。这种结局是中国社会的一种进步。

“远芳侵古道，晴翠接荒城”。一个杰出的设计家是一个高尚的人，也是一个趋于完善的人，是一个对民族和社会有责任心的人。

2000年春节于风物长宜之轩

目录 Contents.....

导论

第一章 设计的历史

第一节 设计的发生	9
1、研究设计发生的方法	9
2、人类早期的设计活动	10
3、原始设计思维	13
第二节 中国设计的历史	15
1、先秦时期	15
2、秦汉至隋唐时期	18
3、五代至明清时期	21
4、现代	23
第三节 西方设计的历史	25
1、古代时期设计	25
2、中世纪时期设计	28
3、古典时期设计	30
4、近代设计	31
5、现代设计	33
第四节 现代设计与现代艺术	35
1、设计与艺术的关系	35
2、现代设计和现代艺术的发展	38
第五节 中国当代设计文化	41
1、时代的选择	41
2、中国当代设计的进程	43
3、当代设计文化的确立	46

第二章 设计的特征

第一节 本质与目的	51
1、功能性	51
2、精神性	54
3、象征性	56

目录 Contents.....

4、设计的目的	57
第二节 物化与文化	60
1、设计的物化	60
2、设计的文化	63
第三节 装饰与功能	69
1、装饰的作用	69
2、装饰的特点	71
3、功能的价值	73
第四节 视觉与美感	77
1、视觉的意义	77
2、视觉的特性	78
3、美感的出现	82
4、美感的特征	84
第五节 材料与技术	86
1、材料的发展	86
2、材料的使用	87
3、技术的重要性	89
4、技术的规范性	90

第三章 设计的思维

第一节 知识与观念	94
1、知识的综合形态	94
2、设计观念的形成	98
第二节 方法与过程	102
1、设计方法的导向	102
2、设计方法的种类	104
3、设计过程的步骤	107
第三节 误区与修正	110
1、误区的产生	110
2、误区的类型	112
3、误区的改正	115
第四节 展示与应用	118

目录 Contents.....

1、展示的需要	118
2、展示的方式	120
3、应用的技巧	123

第四章 设计的形态

第一节 视觉传达设计	126
1、视觉传达设计的要求	127
2、设计传达设计的类型	129
第二节 公共艺术设计	134
1、环境与人	134
2、公共艺术设计类型	136
第三节 工业产品设计	143
1、产品设计的特征	143
2、产品设计的类型	144
第四节 手工业设计	149
1、手工业设计的特色	149
2、手工业设计的类型	151
第五节 计算机美术设计	156
1、计算机设计的前景	156
2、计算机设计的掌握	158

第五章 设计的市场

第一节 调研与定位	160
1、项目确定	160
2、资料收集	162
3、文本格式	164
4、写作过程	165
5、市场定位	167
第二节 创意与策划	170
1、应用范围	170
2、构思灵感	172

目录 Contents.....

3、记录分析	174
4、文案整理	175
5、系列策划	176
第三节 方案与实施	178
1、行为规范	178
2、客户代理	180
3、实行招标	182
4、实施监理	184
第四节 市场与法规	186
1、市场规律	186
2、重视法规	189
3、引导消费	192
4、激励人生	193
结论	
附录	197
后记	201

导论

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。

设计的英文是Design，原意与艺术形态有关，后来规范为方案性的构思计划。中文的解释有设想与计划的意思。

其实，“设计”或“艺术设计”已经是约定俗成的概念。而设计作为“学科”的广泛应用是一百多年来的事情，主要是指现代社会的大工业生产中的设计，如现代建筑、工业、商业物品的设计。但是，设计作为人类生活的一种重要现象，却是自古存在的事实。就像“美术”一词的沿用，涵盖着古今中外诸多的美术现象。

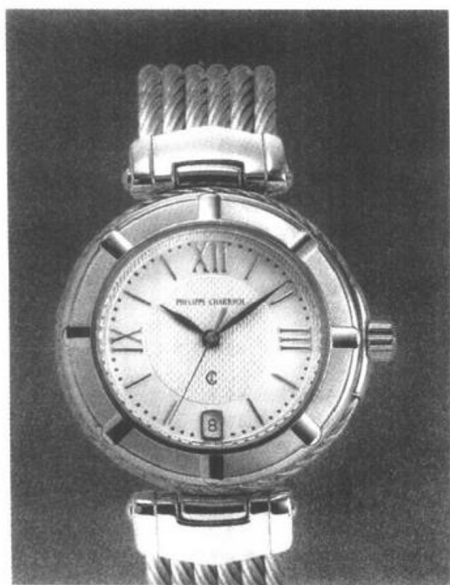
设计文化的存在是与人类生之俱来的形态。人类从早期生活用品和劳动工具的产生，到各种生产、生活、战争诸多器具的不断进化，都与设计的思想、制作、使用有着密切的关系。因而，研究设计的发展与现状、设计活动的存在和源流，就是人类文化史中不可缺少的组成部分。在历史漫长发展中，社会生活的丰富和工作行业的细致分工，尤其在近代社会以来，一部分设计活动往往直接与重工业中的机械设计的关系紧密，设计现象似乎成为了一种工业性的工艺程序设计，或者传统手工艺活动中的前奏。于是艺术设计活动在社会中的广泛认同，仅仅是工艺设计中的艺术手法和效果，而忽略了设计在人类生活中的地位，真正设计的意义又被工艺制作所混淆。这固然是由于社会发展中的变化，也是各民族在自身进步中对设计文化认知的差异。尤其是在经历漫长的扼杀人性的封建政教合一的社会时代里，设计家的思想和命运常常是一种悲惨的结局。设计往往由于顺应统治者的生活和政治的需要，出现了大量的没有美感的设计品，如帝王的生活器皿及服饰。这种低迷徘徊的人类炼狱时期，在中国和其他国家都长期存在过。因此便出现有设计而无设计家，有

1. 仰韶文化的尖底瓶

2. 美国纽约帝国大厦

3. 现代生活用品

设计的产品而无设计的尴尬的历史事实,有时几乎导致设计业的湮灭。如“文革”时期的设计活动,仅仅只是停留在千篇一律的政治化需要方面,扭曲了设计事业的存在特征。

“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流”。人类历史的变化和进步,是不断地摒弃旧有的不合理现象,寻找通往社会前途光明的大道,从而召唤着设计家的积极的文化创造,改善人们的现实生活。在社会追求和平繁荣的时期,设计家亦会大量地应运而生,使设计活动成为一种文化的必然。由生活的设计到文化的设计,往往构成历史文化的精彩华章。于是,在今日中国设计事业的日趋兴盛,更受到了人们愈来愈强烈的广泛关注。艺术设计便成为了一门复古鼎新的独立的学科。

设计是艺术与科学的统一,是一种综合形态的文化,是艺术的狂想与科学的实证的双重结合。

因此,对于今天的社会发展来说,作为一门学科,艺术设计亦可称为美术设计,或者称为现代设计,主要包括平面设计、工业设计、建筑设计等内容。艺术设计是以美术造型为基础,以科学思维为依据的文化创造过程。艺术设计强调视觉美感和实用功能,提高社会变革中的生活质量和工作效率,确立每个人的自我形象和行为规范。

设计是人类文明的载体,由于地域分布与民族心理的差异,每一个国家和社会群体,从一开始便有着各自设计文化的特殊规律。

中国设计文化的流变,是缘于中华民族特殊的历史演绎影响的结果。中国地理的西高东低的走势,形成了以古代黄河长江平原上的生存中聚散分合的历史,有文化记载的七千年的悠久漫长的过程,导致了文化思想的多元统一的格局,成为中国社会文明发展的坚实基础。在古代的中国,儒学积极的修身济世,道家从容的顺应天道,释教宽恕的悲天悯人,有着方法论到人生观的不同层面的精神选择,标志着人生进程的秩序及社会道德的取舍。因此,中国文化的生发,从乐观积极的意义看,萃集着中华民族的博大精深的雄浑气象,

4. 现代服饰设计

成为源远流长的文化根蒂。从被动消极的方面看,又常常积累着许多腐朽的污垢。一阴一阳,此长彼消,在变化对立中消长着各自的力量,于是就有着许多回合政治的动荡,战争的丧乱。既有先秦时期的诸侯争霸、楚汉相争、三国鼎立、隋唐迭替、五代十国……亦有百家争鸣、文景之治、南北交融、开元盛世……政治的分割和安定,影响着社会生活,也标志着文化的取舍。于是在艺术设计的风格体现中,便有着不同的时代文化选择。

因此,中国设计发展接受了不同的哲学思想的浸染,终于成为七千年文明古国的一种文明象征。当然,社会文化的选择和规范,使设计文化在唐代以前有着重视物品的性能,应用广泛的生活实例,并表现出高古大气的卓越风格。而五代以降,设计虽然机巧繁盛,幽雅清丽,却往往纤弱迷离,虽然也不乏文化的某种精致。同时又由于传统技术和思维的制约,设计文化在漫长的延传中,有着师徒相授,传子不传女的一些固执的陋习,有时也有着社会战争动乱的因素,导致了许多技艺的失传。尤其是一种行业体制的僵化,还会制约了许多创造性的设计思想,“祖宗之法不可变,变则必乱”,这种固守残缺的意识,常常使一些创意性的设计思维,淹没在僵硬的行业规矩之中。

但是宏观地来看,在中国古代设计的变化发展中,许多设计的物品器具有着积极的功能使用价值。往往还是作用大于形式,功能服从于需要,这与欧洲古典社会的工艺美术现象有着根本的区别。这是由于封建社会里人们农耕生活的相互依赖生存,而导致着密切的关系。因此,设计现象的出现,常常在一种行业的组织规模和方向选择上,又包容着某种深刻的文化道理的所在。应该说正是这种生生不息的文化纽带,以不同的方式传递着中国设计文明的信念和火种。

传统的中国设计概念是多元并存作为一种文化发展的需要,因此现代社会转型中的设计意义的变革,也有着一种固定的运行模式,缺乏西方大工业革命的迅速和彻底。因为地大物博、人口众多的现实在每一次文化发展的阶段中,都有

5 秦陵出土的跪射俑

6 秦陵出土的兵器

着混合形态的文化关系。因此，只有兼容并蓄的包容才能持久发达。

中国社会的这种绵延有序的统一的发展，即使有南北文化的暂时对峙，但社会的政治机制终有办法使其平衡。设计的现象形成了自身的规律，即使以往的存在于工艺美术现象中的设计，亦没有完全中断或消亡，这的确不同于西方文化中的古典工艺和现代设计的对峙。在浩瀚无际，精美华贵的中国文物中，有为数众多的设计品意义的实物，引起后人的企慕赞叹。如仰韶文化中的彩陶尖底瓶，尖底瓶的设计思想，首先是功能和实用的必然，然后才是器物外形的装饰。如西汉的长信宫灯，功能的精巧设计远远大于装饰的存在。由于春秋时期已确立了“道”与“器”论的形态，中国古典设计文化的宗旨已远远超越了器物的本身。而且每遇各民族文化交融的动荡时期，设计观念的形成便会愈来愈通融、战国时期赵武灵王的“胡服骑射”的故事，改革服饰导致国力强盛的事实，引发了后来不同时代的设计家的遐想。北方游牧民族的容器中的扁壶造型，既是一种生活的便利，也融进了民族的生活特征，而且可以看到在金银铜铁到陶瓷皮漆的不同材料的运用中，设计的功能已大于工艺观念的局限。再如明式家具的演化，硬质木器的制式，以器具合于道理，已经成为中国设计文化的结晶。

至于中国古代的兵器、钱币、农具、服饰、饮食器、文具、乐器以及建筑园林等等不同用途的设计现象，绝大多数超越了技术的单纯，而成为具有美感的精神象征，这是把器物的功能融进审美的艺术形态中。如兵器中的宝剑，本是先秦争霸中的利器，后形成了乘风御气、出神入化的仙物，寄托着古代社会人们的精神向往。春秋战国的古钱币中刀、铲、耒形的象形币制，将实用的功能与生活用品联合一体，成为一种直观形象的拓展。至于古典园林建筑的设计和居住，已充分证明了中国设计思想的经典文化意义。中国文字成为中华民族的象征，这也是无数文字设计家的无量功德，而文字的演化延传也包含了历代无数书法家和文字设计家匠心独运

7. 元代青花扁壶

8 明式黄花梨木四出头官帽椅

的结果。

“随风潜入夜，润物细无声”。这些器物或形象的造型设计，体现了中国设计文化的内蕴，包含着大量技艺高超、巧夺天工的设计家们的毕生心智。而过去在研究中国工艺美术的源流时，往往只重视了材料的演变，而忽略了器具的进化。因为设计史首先是器具设计的历史，首要的问题是器具的设计应该是人们生活的必须。

中国的设计文化是这样，别国的设计问题也是这样。因为在公元前后地中海文明的灿烂辉煌，以及文艺复兴以后的多彩多姿，常常引起世人的赞叹。孰不知古埃及、希腊、巴比伦诸国文化失传的悲哀？欧洲中世纪时期宗教的沉重压迫？就具体的一个民族的兴衰落起而永不灭亡的复杂过程，中国是独树一帜的，这缘于中华民族文化的韧性。虽然当代还有“文化大革命”这样翻天覆地的浩劫。因此，对西方的文化以及设计历史不能一概而论，各个国家和民族的漫长的演变，本是一个非常宽泛而复杂的话题。论述西方设计发展的形态，只能具体到一时一地的设计、建筑、工艺等方面的成就和文明。

由于长达一千年的中世纪宗教时期，几乎覆盖和淹没了欧洲古代文明，因此，回顾古典希腊罗马文明的存在，对于在14世纪开始的文艺复兴的学者更有着重要意义。温故知新，只有经过了文艺复兴的不懈努力，欧洲文化才进入了崭新的时代。这个过程对于当代中国的设计界应是一个有特殊意义的借鉴。欧洲社会经历过十七八世纪的欧洲君主统治，尤其是近代英国的工业革命的冲击，传统的欧洲工艺美术逐渐退出了历史的主流。其中不乏像英国工艺美术运动这样的力图拯救传统文化的壮举，但是历史的进程经常是一种义无反顾的抉择。于是西方现代美术设计的诞生，衔接了建筑从古典向现代的转型。

现代设计运动从荷兰的“风格派”出现到德国的“包豪斯”的成立，以及美国的芝加哥建筑学派的兴盛，成为20世纪引人注目的一种重要设计文化形态。缘于第二次世界大战

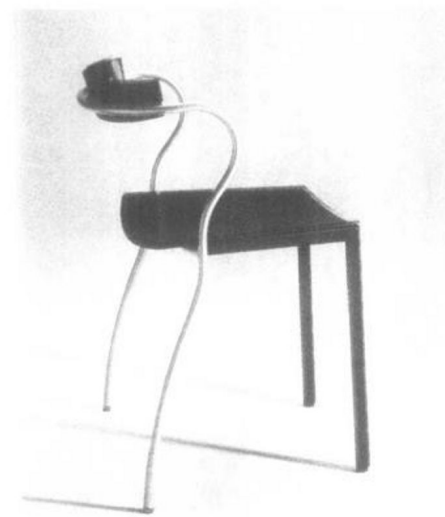
9 明清江南园林

10 古希腊断臂维纳斯

11 美国现代建筑

12 现代家具设计

13 现代纺织品设

的爆发，隔岸观火的美国成为了设计家的乐园。美国本土的芝加哥学派的摩天大楼设计，扩大了人类生存的空间，提高了社会生活的质量，也为后来的设计者提供了许多现代设计中的课题。而20世纪30年代包豪斯的大多数成员移居美国，又使国际主义风格的建筑设计在世界范围中得以推广。加之欧美文化近百年来不断地通过现代主义、后现代主义、以及好莱坞电影、通俗商业文化的流行，以经济为先导，文化推进的原则，影响国际社会的行为规范，试图主导着世界文化的潮流。

因此，西方现代设计理论是以现代建筑设计为起点，推崇“功能至上”的国际主义风格，延伸到工业、商业、文化的更多领域，为更多的社会大众改善生活提供了方便。这应该是一种历史性的进步，由此西方文化在设计意义上彻底地脱离了工艺美术的手工业时代，而进入了现代工业文明的母体之中，影响着现代人们的衣食住行的生活方式。

问题在于西方现代设计文化的商业特征常常忽视了各民族文化的地域性差异，从而淡化了人们具体的丰富生活方式和质量。因此在20世纪六七十年代的后现代主义的出现，既是对现代主义的文化反拨，又为人们物质丰富之后提供了一种精神的向往。这种后现代主义的流行，对于刚刚起步的中国设计界和社会大众，还有一些接受心理中的距离，但是后现代主义的立场和意图，对当代的中国设计家仍然有着重要的启示。

应该说，大工业革命的成果解放了人类。虽然带来了一系列的严重的社会问题，如环境污染，物欲横流。但是物质的丰富，经济的发达却提供了广阔发展的文化基础，使绝大多数的人有了提高生活水平的机会。在理论上解构了少数人推行文化专制的特权。而计算机时代的到来，生存空间的缩小，信息传播的迅速，常常又会引起“太平世界，环球同此凉热”的效应。

西风东渐。在西方现代设计文化理论的传播中，尤其是对于中国设计文化缺乏积极的认同，而用西方设计理论的模

式套用中国的设计现实,导致近年中国设计界对国际设计文化的接轨的结果,先是对原有的工艺美术模式的本能反叛,接着便是对西方设计行为的全面模仿,而所以会有这样的问题出现,是漠视了中国设计文化的本来面目。

在设计原则中,经济意义往往起着决定性的制约作用。这也是近现代中国连续动荡,经济落后渐贫渐弱,而不断进行政治变革,寻求生路的根本的原因。但是长期以来对西方文化的权威认同,宏观上导致中国现代文化理论的本质局促、缺乏积极有效的建设性;微观上是设计家的底气不足,许多设计方案缺乏良性的循环,得不到社会的认同。设计家本身也无法获得精神的鼓励和良好的文化信息,于是设计方案又陷入了幼稚粗糙的模仿阶段。这种在社会转型和变化过程中的现象,几乎是早期的每一个设计者都可能遭遇的问题。

当代中国经济改革的深入,虽然为设计家提供了广泛的机遇,但是随之而来的却是缺乏自己的深厚的文化底蕴。这缘于“文革”中对传统文化的破坏,导致现实社会缺乏对中华民族历史知识的敬畏,这是对历史的无知而造成的一种真正的恶果。于是当代设计文化的发展中,就有一些邯郸学步,东摇西摆的误区,从而亦减弱了设计文化的时代意义。

因此,回归文化精神的家园,首先是回归中国文化的秩序。

在21世纪的世界文化格局中,中华民族以自身的觉醒从一个政治形态的社会,逐渐转向经济建设的时代,良性的社会机制提供给人们广泛深入的文化拓展方向。现代中国设计文化的发展,有着极其广阔的社会前景,随着社会的文化思想和经济生活的水平提高,中国现代设计事业在不断吸收变化组合中,完善和建立自己的新的规范。每一个从事设计文化的人,其思维不会再是一种模式的积累,多种文明的并行不悖,构成了新的复合形式,因而对中国现代文化形态的确立,才能奠定坚实的基础。

设计最终是人的设计,设计是物质人化的过程。设计人

14 剪纸

15 生活用品

16 生活用品

员的“造物”意识和素质决定了职业类型的进步，也决定着设计事业的地位。

设计家通过设计品积极参预社会文化的建设。设计家有时不同于美术家，美术家的创造心理中有诸多的对生活的欣赏情愫，而设计家的敏锐的目光，常常是对生活中不合理现象进行本能的挑剔，使之改进并不断合理化。设计家的身份是一种社会型的角色，在追求经济效益中寻求文化的创造、经济社会越发达，设计家的潜在的市场就会越大，发展的机遇就会越多。因此，设计的价值就是设计家的价值。一种文化的壮大不是局限中的狭隘，而是开阔的视野和良好的传承。在和平的开放的世界文化格局中寻找个人的位置，在中国的别国的历史发展中，理解设计文化形态的演变规律。厚德载物，君子不器。

因此，现代设计理论的建构是一种中国现代民族文化的立场。

我们下面通过五个部分来论述。

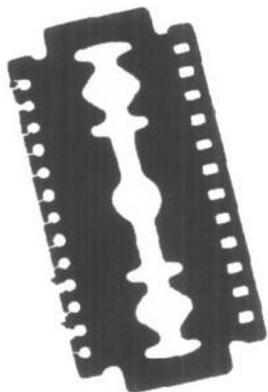
思考练习题

1. 怎样认识设计文化？
2. 什么是现代设计意识？

17. 现代包装

JULIESTEMUSEO 1973-1998

POSTER MUSEUM LANTTI FINLAND

18. 现代招贴 荷兰卡里·碧波设计

19. 水上飞机