

高 职 高 专 设 计 艺 术 基 础 教 材

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

设计概论

廖少华 陈彧 主编

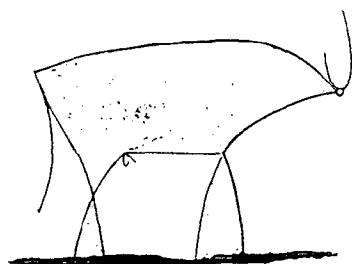
K

L

M

N

湖南大学出版社

高职高专设计艺术基础教材

设计概论

S H E J I G A I L U N

主 编 廖少华 陈 彧

副主编 毛 寒 瞿孜文

参 编 向 威 许格菲 徐 园

湖南大学出版社

内容简介

本书系统阐述了设计艺术的概念、设计艺术的历史、设计的特征、设计的类型、设计程序与表现要素、设计师的素质与职责等内容,旨在让读者对设计艺术专业有整体的初步认识。

本书可作为高职高专设计专业学生的教材,亦可供设计艺术工作者学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

设计概论/廖少华,陈戔主编.——长沙:湖南大学出版社,2005.5

(高职高专设计艺术基础教材)

ISBN 7 81053 934 5

I. 设... II. ①廖... ②陈... III. 艺术—设计—高等学校:技术学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第046505号

高职高专设计艺术基础教材

设计概论

Sheji Gai Lun

主 编:廖少华 陈 戔

责任编辑:李 由

特邀编辑:朱 玲 胡艳红

装帧设计:吴颖辉

出版发行:湖南大学出版社

社 址:湖南·长沙·岳麓山 邮 编:410082

电 话:0731-8821691(发行部),8649149(编辑室),8821006(出版部)

传 真:0731-8649312(发行部),8822264(总编室)

电子邮箱:press@hnu.net.cn

网 址: <http://press.hnu.net.cn>

印 装:长沙鸿发印务实业有限公司

总 经 销:湖南省新华书店

开本:889×1194 16开 印张:13.5

版次:2005年7月第1版 印次:2005年7月第1次印刷 印数:1~5 000册

书号:ISBN 7-81053-934-5/J·65

定价:32.00元

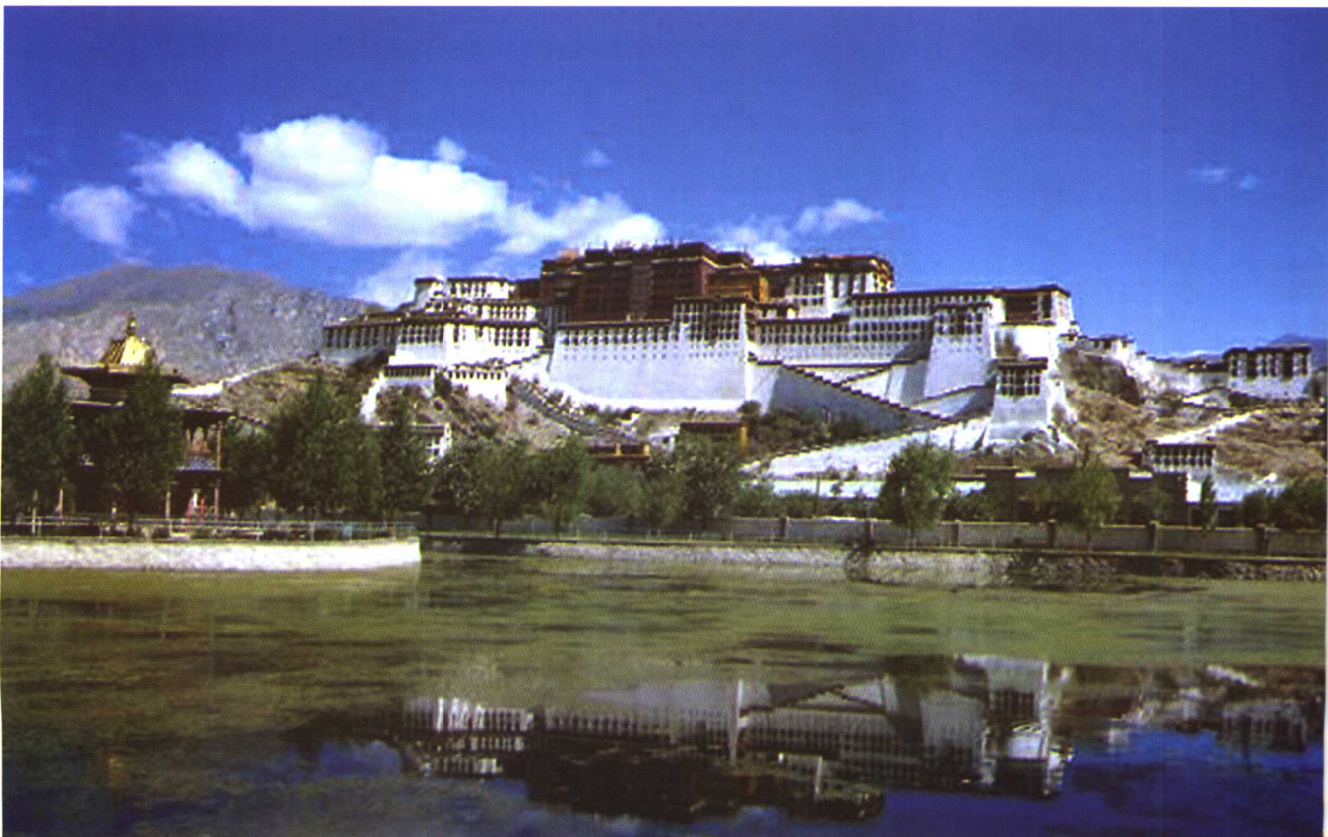
1. 人民大会堂：新中国建立后的十大建筑之一，庄严雄伟。

2. 故宫内景：金碧辉煌，体现了古代中国皇家建筑的一种审美倾向。

3. 天坛圆双亭：中国古代建筑追求造型的和谐与对称。

4. 布达拉宫：
中国建筑中藏民族风格的经典之作，庄严肃穆，
具有神秘感。

5. 拙政园：明清时期私家园林的代表作，有限的空间却给人以无限的遐想。

6. 闽西客家民居：中国地方民居的一个独特景观，体现了建筑设计浓厚的文化性和造型特点。

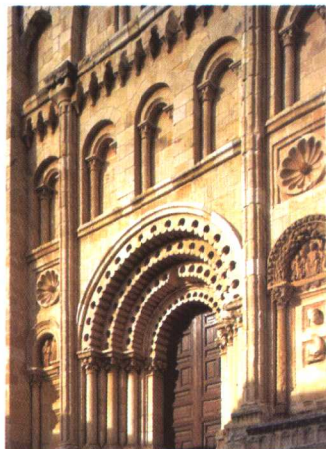
8. 古罗马剧场：宏大粗犷，显示了当时城市建筑的丰富性。

7. 招贴广告设计：不同形象的叠合，既点明广告主题，又给人强烈的视觉冲击力。

9. 古罗马建筑细部之一

10. 古罗马建筑细部之二

11. 柏林新旧教堂：现代建筑与中世纪教堂废墟比肩而立，构成两条大街的标志物。

达尔文中心”广场：被设计成龟形迷宫，显现出一种神秘的色彩与趣味性。

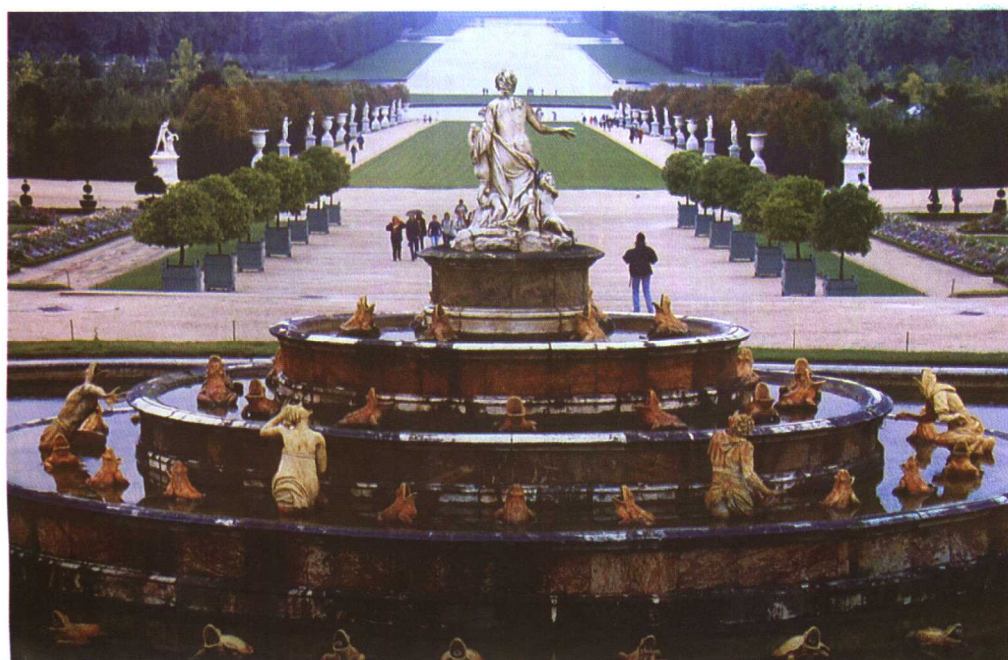

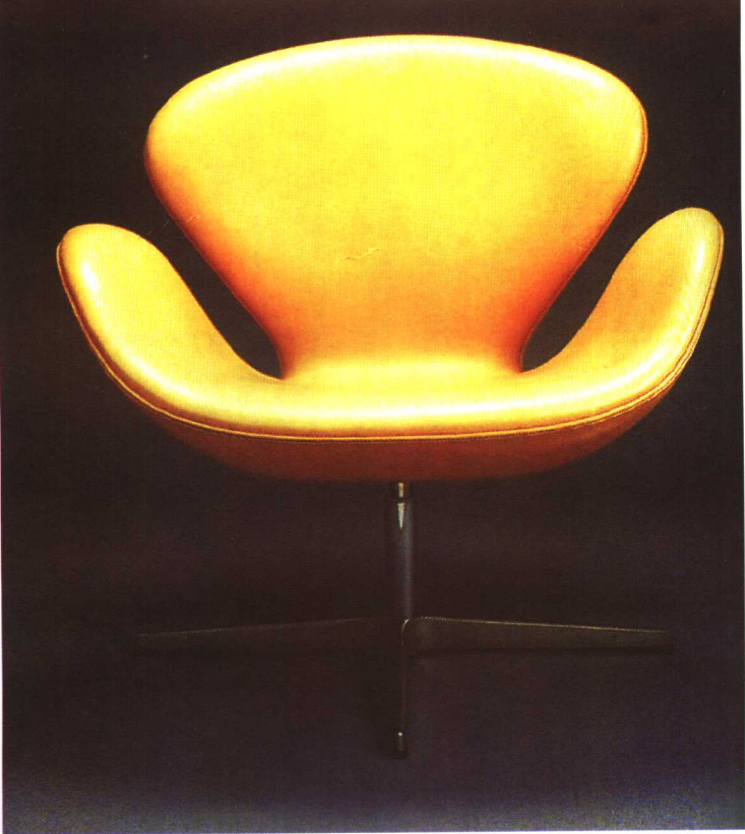
13. 法国卢浮宫金字塔：贝聿铭设计，体现了一种后现代风格。

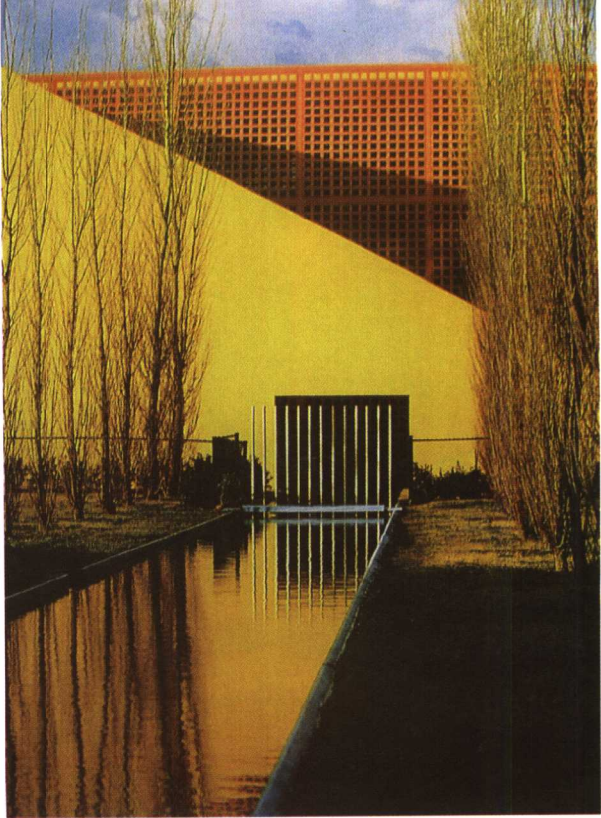
14. 法国凡尔赛宫内景

15. 法国凡尔赛宫廷园林：显现了法国贵族的一种审美倾向。

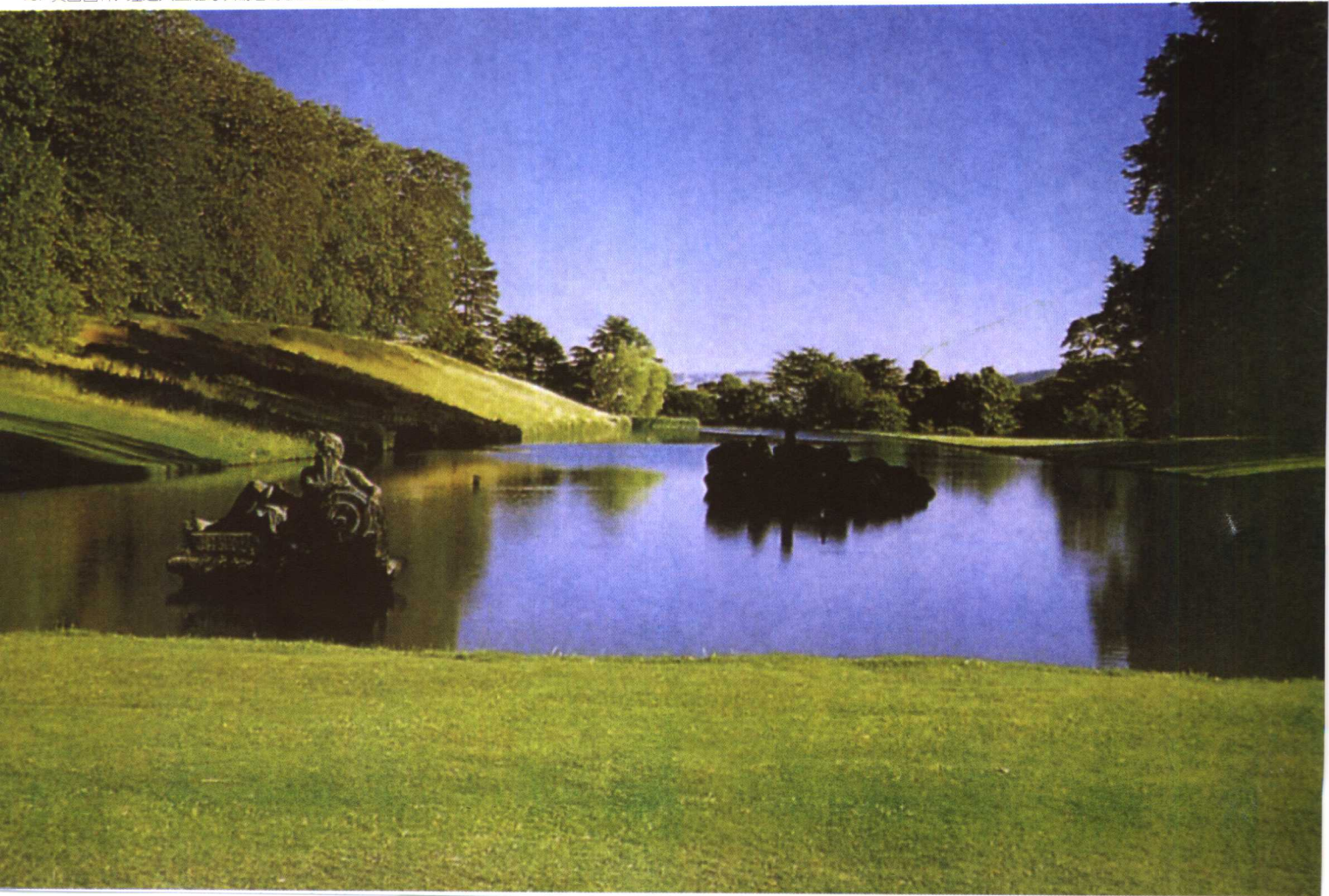

16. 郁金香椅：丹麦雅各布森设计，简洁明了。

17. 现代景观设计：追求光与影的结合与创造。

18. 英国园林：经过人工雕琢，湖泊的景色更显自然。

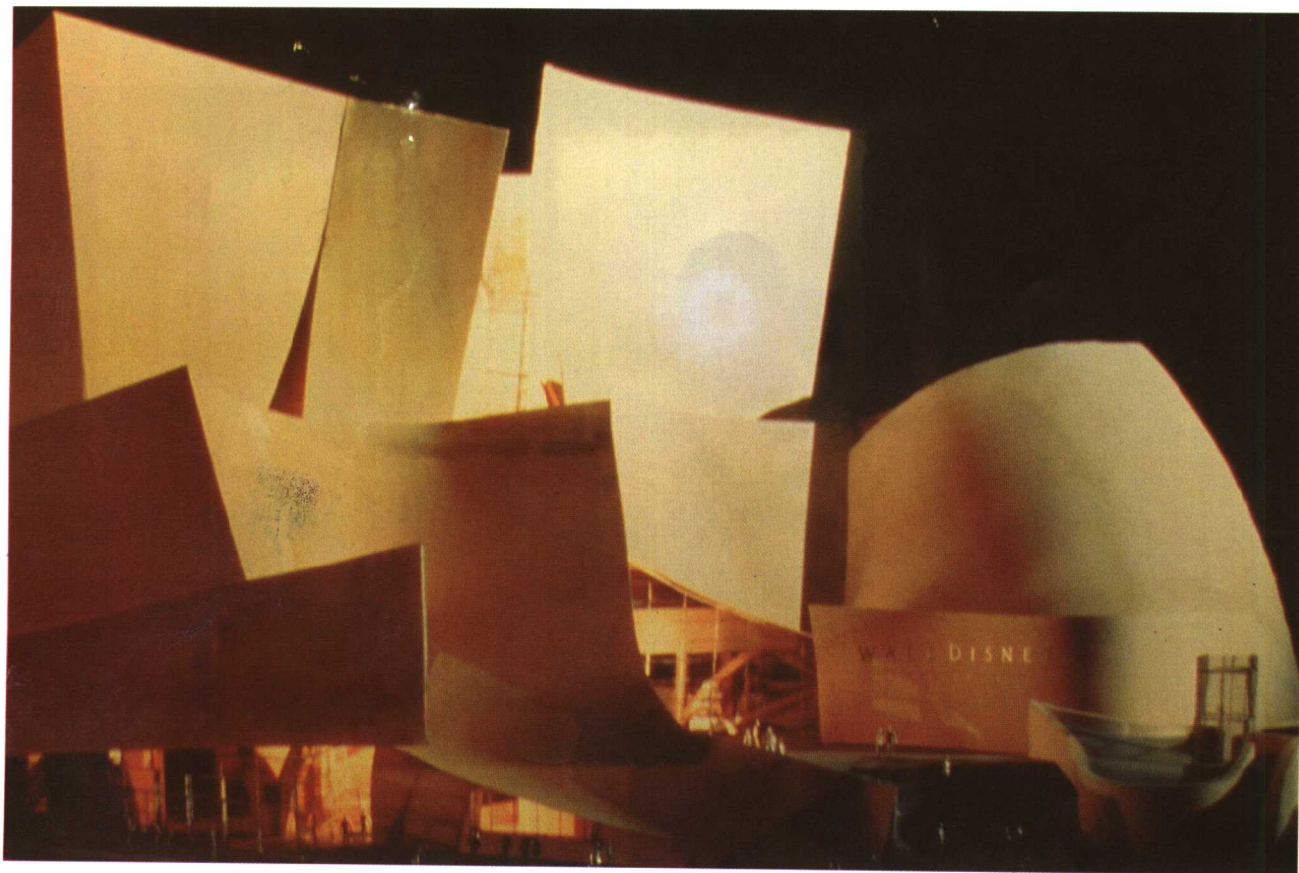

19. 意大利兆尼别墅花园：从台阶顶端俯瞰几何式花园全景，是17世纪修剪灌木艺术的成功典范。

20. 联合国总部雕塑：公共艺术设计需要主题鲜明，寓意深远。

21. 美国洛杉矶“迪斯尼音乐中心”：法兰克·盖里设计，后现代主义建筑的典型代表。

高职高专设计艺术基础教材

丛书编委会

主 编 张小纲

副主编 丰明高

委 员 (按姓氏笔画排列)

丰明高 张小纲 吴天麟 陈鸿俊 李德胜

罗星源 邹海霞 段林杰 姚 铭 唐宇冰

曹永智 符 远 廖少华 熊 伟

参 编 学 校

深圳职业技术学院

长沙民政职业技术学院

广东轻工职业技术学院

武汉职业技术学院

湖南第一师范

郑州轻工职业技术学院

湖南女子大学

江西大宇职业技术学院

湖南工艺美术职业学院

江西陶瓷工艺美术学院

湖南科技职业技术学院

西安欧亚学院

湖南涉外经济学院

青岛职业技术学院

序

X U

据资料显示,我国独立设置的高等职业技术学院已有1000余所。从其办学特色、办学规模、人才培养质量以及毕业生就业等多方面情况来看,都有了长足的发展,呈现着一种蓬勃向上、迅速扩张的态势。这其中,设计艺术相关专业由于适应性强、市场需求大、就业形势好,被普遍认为是高等职业技术教育中的热门专业而受到“追捧”。也正是在这种大背景下,人们已清醒地意识到:越是“市场”看好,越要冷静思考。如果一味追求数量的扩充而忽视质量的提升,无疑会“自毁前程”。坚持高等职业技术教育的人才培养目标定位,强化办学特色,不断提升办学质量,是高等职业技术教育健康、可持续发展的必由之路。

高等职业技术教育在人才培养目标上的定位,决定了其在人才培养模式上的定位,这就是职业针对性。即针对行业、职业及岗位对人才知识、能力结构的需求来开展教学,来设置课程,来编写教材。反过来说,只有当课程建设、教材建设乃至整个教学建设都能够真正体现职业岗位对知识、能力结构的要求,能反映最新和最前沿的应用技术成果的发展趋势,所培养的人才才可能真正带有鲜明的职业针对性,也才可能是“应用型”而非“学术型”的。

高等职业技术教育强调以能力培养为中心,这就需要在课程建设、教材建设中突出反映能力培养的特点,而非满足于知识、概念的传授,必须兼顾理论知识与实践知识并重,既应体现理论“够用为度”,更应突出足够的实训(实务)内容,从而形成“模块化、组合式、实践型”的课程体系和教材特色。

高职设计艺术教育的目标是培养服务于生产第一线的应用型艺术设计人才。这类人才应当以动手能力强、解决实际问题能力强为主要特征,他们既具有大学程度的专业知识,又具有熟练的专业技能;既能进行创意设计,又能将创意设计、工程图纸转化为产品或应用于特殊的实体,并能在现场进行技术指导。

但是应当指出,我们所说的应用型人才并不只是“工匠型”的人才,艺术设计毕竟是一种智力劳动,应用型设计人才还是以掌握理论技术为主,应用智力技能来完成设计任务的。因而在强调培养学生实践能力、动手能力的同时,还应高度重视对学生创新思维、创造能力的培养,这一切也应当在我们的课程建设、教材建设中,在教学过程中得到充分地体现。

湖南大学出版社拟出版一套实践性、实用性俱佳,品种齐全,特色鲜明的高职类艺术设计系列教材。为此,他们力邀全国14所有相当影响力的高等职业技术学院组成强大阵容,从中遴选部分专家和骨干教师参编,反映出他们的魄力与远见卓识。值得一提的是,笔者曾有幸作为该社的一名普通作者参加过另一套教材的编写,对编辑们敏锐的市场洞察力、果断的决策能力、超强的策划与组织能力、极高的办事效率以及对事业的执著和专业精神早有领略,他们给我留下了深刻的印象。可以相信,他们与主编院校的共同努力必将获得成功,中国的高等职业技术教育发展史也将为之记下浓浓的一笔。

当然,努力的预期与结果之间能否高度一致,有待读者与同仁们来评价,但有一点是可以肯定的,那就是只有当大家携起手来,为共同的事业而齐心努力时,我们的事业才可能真正拥有辉煌的明天。

张小纲

2005年5月14日

1 概论

1.1 设计的概念 2

1.2 设计的意义 8

1.3 设计的本质 9

2 设计艺术的历史

2.1 中国设计艺术发展概述 12

2.2 西方设计艺术发展概述 21

3 设计的特征

3.1 设计与艺术 36

3.2 设计与科技 40

3.3 设计与文化 45

3.4 设计与经济 49

3.5 设计与审美 53

4 设计的类型

4.1 视觉传达设计 60

4.2 产品设计 79

4.3 环境艺术设计 100

4.4 民艺设计 133

5 设计程序与表现要素

5.1 设计程序 140

5.2 内容与形式 151

5.3 造型的基本要素 155

5.4 图形与文字 162

5.5 材质应用 165

5.6 色彩表现 172

6 设计师的素质与职责

- 6.1 文化素养 181
- 6.2 艺术素质 181
- 6.3 专业知识与技能 183
- 6.4 个性与风格 187
- 6.5 社会职责 191

参考文献 195

后记 200

1

概 论

1.1 设计的概念

设计作为人类生存的直接形式,既是造物活动,也是社会文化的重要体现。它是与人类社会物质文明、精神文明的发展进步相随并出的社会现象。

1.1.1 设计的含义

所谓设计,是根据一定的目的、要求而预先制定的方案、计划、样图等等,在国际上用英语Design作为术语。英语Design源于拉丁语Designave,其本意是“徽章”、“记号”,指一种标志。以后又演变为意大利语Designo,法语Dessein,最后演变为英语Design,其词义不断变化。在文艺复兴时期,意大利语Designo的意思是素描。到了18世纪80年代,初版的《大不列颠百科全书》对英语Design的解释是:艺术作品的线条、形状,在比例、动态和审美方面的协调,它仍然主要在艺术领域内使用。19世纪后,经过英国的工艺美术运动和法国为主的新艺术运动,Design的意思突破传统的纯艺术的范畴,指与图案有关的金工、漆工、陶工等等手工制品的表面装饰。到20世

纪70年代,《大不列颠百科全书》对Design又有更全面的解释:在美术方面,设计常指拟定计划的过程,又特指记在心中或者制成草图或模式的具体计划。

第一次世界大战以后,德国的包豪斯学院把“设计”一词首次运用于某些课程的名称,如“金属设计”、“印刷设计”、“家具设计”、“包装设计”等,这样,“Design”的词义逐渐和纯艺术内涵相区别,具有现代意义上的“设计”概念逐步形成,即对“Design”的理解更多地界定为对产品外观的要求和内部结构的安排等。它强调产品的色彩、肌理、形态等形式因素,注重对设计产品材料的开发、研究,追求产品的观赏性和审美价值。这使得“Design”逐渐远离艺术领域,成为专指非艺术创作的设计。

图 1-1
爱因斯坦塔楼 (德)埃里克·门德尔松,1921年

设计一词虽然是英语Design在现代汉语中的反映,但其在词源学上的含义,在古代中国的文献中早已有了相对应的词义。《周礼·考工记》即有:“设色之工,画、绩、锺、筐、幢。”此处“设”字,与拉丁语“disegnav”的词义“制图、计划”完全一致。而《管子·权修》中“一年之计,莫如树谷;十年之计,莫如树木;终身之计,莫如树人”。此处“计”字也相当于Design的意思。而现代汉语中以“设计”这一双音节词来翻译Design,从其各自的语源背景及文化背景来看都毫无歧义,这正好说明了“设计”为人类生活行为的共性特征。总之,设计就是设想、运筹、计划与预算,它是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。

20世纪初,设计由日本传入我国,曾被译为“图案”、“工艺美术”、“美术工艺”等。20世纪80年代以后,我国加强了对现代设计的研究和人才的培养,出现了相关的专业和一大批相关的著作。

1.1.2 设计的内涵

先来分析“设计”的基本内涵。我们在对设计的理解中,不应把艺术和技术截然分开,设计既有超越单纯的艺术性创意构思和创造性行为内涵,也要考虑设计主体在实现过程中的实用性与经济价值。这两者在设计过程中相互包容,相互渗透。因此,设计应包含艺术、科学和经济三重意义,它是将构思付诸于行为,最终实现其价值的创造性过程。所谓构思,是设计者在创造事物、营造环境或设计产品过程中所运用的心思;所谓行为,是指使构思和想法成为现实,最终得以形成客观实体或产品的过程;而实现价值则指以最合目的性、实用性和经济性为目标,最终完成符合人的需要,具有实用性的事物或产品。这一切的结合就构成了“设计”的基本内涵。

我们也可以从广义和狭义两个方面来理解设计的内涵。

从广义的角度来理解,design最基本的意义是计划、设计,即根据一定的目的,并为实现目标而建立的方案,这个界定几乎涵盖了人类有史以来的一切文明创造活动。其所蕴含着的构思和创造性行为过程,则是现代设计的内涵和灵魂。从狭义的角度来理解,design特指在一般的计划 and 设计中,对构成设计对象的各种构成要素,在各部分之间或者部分与整体的结构关系上,组织成为一个作品的创意过程,也就是以成品为目的,具有功能性、艺术性、相应的科学技术含量和确定的经济利益的设计。

张道一先生主编的《工业设计全书》对“设计”一词涵义的解释,设计是围绕某一目的而展开的计划方案或设计方案,是思维、创造的动态过程,其结果最终以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。因此,设计是一个涵义非常广泛的词,使用该词时,一般应加适当的前置词限定,来表达一个完整而准确的意思,如环境艺术设计、服装艺术设计、道路与桥梁设计、计算机程序设计等。设计具有动词和名词的双重词性。“这个设计很有创意”,“你去设计一个新的灯具造型”,前面的“设计”是名

词,后面的“设计”则是动词。

1.1.3 设计的主要类别

按不同的角度可以对设计作不同的分类。如:按国别或地域分类,按时期分类,按风格分类,按设计的目的分类,按设计的方式分类,按所涉及的经济领域分类等。日本理论家川添登在他的《何谓设计》中按设计的不同目的,以及构成世界的三大要素(人、自然、社会),把设计分为三大类:一类,视觉传达设计,以“传达”为目的,制作良好的信息,作为人与社会间的媒介;二类,产品设计,以“用”为目的,制造精美的产品,作为人与自然间的媒介;三类,空间和环境设计,以“居住”为目的来构建和谐的空间和环境,作为自然与社会间的媒介。这种分类的方法常被采用。此外,现在还有按设计的空间状态,把设计分为平面设计、立体设计、空间设计三大类;还有将设计归纳为视觉、产品、空间、时间和服装等五个领域。

在这里,我们除了将设计分为视觉传达设计、产品设计、环境艺术设计以外,还根据地域特色,将有地域特色的手工制品设计、精神类制品,归于第四类设计——民艺设计。因为,现代设计已不限于工业制品领域,而泛指一切实用物品和观赏物品和历史沿袭下来的手工制品的制作的设想、计划、方案。下面让我们来一一分析它们。

(1) 视觉传达设计

视觉传达设计是对人与人之间实现信息传播的信号、符号的设计,是一种以平面为主的造型活动。“传达,就是指信息的发送者利用视觉符号向接受者传递信息的过程。”^①视觉传达设计,又简称“视觉设计”英文“Visual Communication Design”。文字、图片和色彩是视觉传达设计的主要因素。它主要包括:平面设计(含标志设计、字体设计、版式设计、插图设计等)、广告设计、包装设计、企业形象设计VI部分和影视艺术。

传达内容是视觉传达设计的核心,它来自传达主体的信息整合。任何事物或产物都具有各自的个性内容,通过整合,将来自主体的信息加以归纳总结,提炼并概括出它独有的特性及存在的本质价值,然后通过创造性的表现过程,形成象征性的符号形式。传达媒体的选择和组合要根据传达内容的要求,从多种媒体中筛选出一个或几个最有表现力和实用价值的媒介形式,使传达内容与之达到高度和谐并取得深化、优化的效果。

对于传达受众或对象的理解,要从传达设计的现象实现后的信息反馈来进行。不同类型的受众群体,要求有不同形式的传达内容能与传达媒体相适应。在视觉传达设计中,应当有针对性地考虑信息反馈对于传达设计的效果评估和修正的重要参考价值和受众群体对于传达设计的接纳与否,这些都直接关系到它能否实现其价值的过程。

视觉传达设计从造型形式的角度分类,包括二维空间的平面设计——如招贴、摄

^①尹定邦:《设计学概论》,湖南科技出版社2001年版第161页。