

李立新 编著

设计艺术
学研究
方法

李立新 编著

设计艺术
学研究
方法

图书在版编目 (C I P) 数据

设计艺术学研究方法 / 李立新编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-5344-2853-1

I . 设 …… II . 李 …… III . 艺术—设计—研究方法
IV . J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第 209924 号

责任编辑 顾华明
郭廉夫
装帧设计 朱成梁
郭 渊
审 读 王洪贵
责任校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉

书 名 设计艺术学研究方法
编 著 李立新
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 27
版 次 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2853-1
定 价 58.00 元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序一

张道一

小时候在农村赶集，最喜欢钻在人群中看变戏法。开场之前，一个老者总是敲着锣不停地转圈，口中念念有词，说道：“会看的看门道，不会看的看热闹”；“有钱的赏钱，没钱的捧场。”当时还不理解全部内容，只是急着看他变出什么来。我问大人他为什么老讲话，又不懂什么是“门道”、“捧场”。回答说这是江湖礼节，防备有人“砸场子”；又说“门道”就是“关子”，并不是真的会变。可怜求学之难，那么，什么叫“关子”和“砸场子”呢？于是，大人不耐烦了……

长大之后，也就晓得了“门道”和“关子”，并且是“戏法人人会变，各有巧妙不同”。才知道各行各业都有门道。门道也就是方法，方法也就是“术”。不学无术是什么也干不成的。

军事家思谋战略与战术，美术家强调构思与构图，如果比较两者的关系，前者是目的，后者便是达到目的的方法。古人造字，思想非常活跃，繁体汉字的“术”字外边有一个“行”（術），说是村中的一条小路，使行人走得方便，由方便引申而为方法，无路可走就不方便了。简化字去掉了“行”，方法也就不明了。

我从小热爱艺术，好像钻进了一个圈子，再也跳不出去，竟然钻了一辈子。先是学图案，从事工艺与设计，后来又研究艺术的理论；从读书到教书，60多年没有离开过学校，不论是艺术实践还是艺术理论，深深体会到方法的重要。当然，从道理上讲，应该是创意、构想在先，艺术思想是首位的；但思想只能装在脑子里，充其量是“形象思维”，并非成为作品，也就是艺术的现实。一个艺术家只有将所想的做出来，才会有艺术。这就要靠方法，创作中叫“技巧”。

创作的技巧跟着专业走，有什么专业就有相应的技巧。当然技巧也有基础的和特殊的。但是，从事理论研究，虽然也有写作技巧，其方法却与创作相距很大。一般地说，创作强调个性，而理论则需要探讨共性，要进行归纳和概括，思考的方式也就不同了。

许多年了，由于对研究生教学的需要，我曾经作过两次关于研究方法的讲课。一次是“学研十法”，提出了10个具体的方法：（一）广求。知识在于积累，获得知识在于广求。多观察，广吸收。读书，提问，切磋。（二）勤记。常用者有三种方法：一是做卡片，记一些简短的文字和话语，包括抄写语录；二是概括著名的论点和纲要；三是常写心得笔记。（三）究源。写文章严禁不求甚解，对于吃不透的字和词，一定要追究其字义、词义，了解其确切的含义。（四）连锁。读

书看引文,必须找原著核对,并在核对过程中可能产生连锁关系,生发开来,引出新资料。(五)类比。对资料进行排比、取舍。形式逻辑是研究工作的起点,而不是重点;对于艺术形象的排比,尤需慎重。(六)联想。由此一事物想到另一事物的心理过程。如对时空的联想、类似的联想、因果的联想等。(七)推理。举一反三、触类旁通,要灵活应用。(八)反证。对别人论点的不足甚至错误进行反思,找出症结所在,求得自己认识的深化。(九)辨物。将历史文献与实物对照,或者对无文字的物品进行辨识,是提高鉴赏力的重要方法。(十)综合。综合的研究材料是科学地使用材料之基础,切忌材料堆砌,不加取舍。论据要充分围绕论点铺展。治学之道,方法在人。以上十法,关键在于融会贯通。陆游诗曰:“古人学问无遗力,少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”那就要看各人的领悟和本领了。

另一次是讲“论文写作”,也有10个方面:(一)论题与要旨。(二)论点与论据。(三)概念与逻辑。(四)主线与辅衬。(五)修辞与润色。(六)材料与辨伪。(七)引文与注释。(八)章节的划分。(九)字体的简繁。(十)前言与后语。以上10个方面,对于写论文都需面面俱到,不得马虎。特别是前边几个方面,更为重要。做什么课题,准备第一手材料,鲜明的观点,清楚的概念与逻辑,必须是一条红线连到底。

说实在的,在我指导研究生的过程中,就事论事者多,高瞻远瞩固然重要,但为了实效更强调灵活,并没有一劳永逸的“秘方”。今见立新君所著《设计艺术学研究方法》,使我大开眼界,仿佛是面对着一所颇有气派的殿堂,楼台亭阁俱全,成为一个完整的体系。一个学科的治学方法,能有如此细致而周到者不多,真可说是攻读学位者的幸事。他写的是设计艺术,我看也可变通到其他艺术学科,除了具体细节之外,大道理是互通的。

既然如此,为什么我还在这里讲了“学研十法”和“论文写作”呢?因为我所讲的犹如建筑的砖瓦零件,立新君已经统筹营建成了一个整体,两者并不矛盾。换句话说,该书已经包括了我所讲的内容。对于读者来说,如果拿来比较,相互参照,不但会方便一些,说不定会从中得到新的启示。我想立新君是不会反对我的看法和做法的。以此为序。

2009年11月16日于南京龙江

序二

李砚祖

方法是解决问题的路径、技巧、手段；是人感性经验的历史性积累，并且是其理性意义上的总结与升华。方法首先来自于个人成熟的经验，但它又是无数人共通的长期积累；方法是群体智慧和知识的一部分，并自成体系。方法学是关于方法的科学，是方法的理论体系。做任何事情，处理任何问题都存在着方法问题，艺术设计和对艺术设计的研究也不例外。

南京艺术学院教授、博士生导师李立新先生撰著的《设计艺术学研究方法》，是我国设计学界第一本有关设计研究方法的专著，也是设计艺术学学科建设和规范化建设的重要成果之一。艺术设计的不同品类有着迥异的设计方法，20世纪80年代以来，各种设计方法的著述、教材不断出现，首先是西方设计方法的相关著述被介绍到国内，随后，国内学者撰著和编写的相关教材和著述相继出现。如戚昌滋、张钦楠主编，中国建筑工业出版社出版的《现代设计法丛书》；李砚祖主编，郑建启、胡飞编著，清华大学出版社出版的《艺术设计方法学》（全国高校设计艺术学系列教材之一）等。与这类专业性设计的方法论教材、著作相比，设计艺术学研究的方法论著作则一直欠缺。这并非不需要，而是其撰写有相当的难度和限定。我以为，一是作者需要对设计艺术的具体设计等实践有着较好的了解，这是其知识基础；二是对设计艺术研究有着较长期的实践和思考，并形成了行之有效的一套研究方法，而且这种研究方法具有一定的普适性和实用性；三是作者具有较好的方法学基础和叙述能力及经验。立新先生正好具备了上述三方面的条件，加之其教学的需要和研究积累，水到渠成地完成了这本著作的撰写，不但填补了学科空白，为完善我国设计艺术学的学科建设作出了贡献，而且为广大设计工作者提升设计能力、开阔设计思维，并对其设计实践加以理论审视提供了有益的方法和工具；对于从事设计艺术研究、教学和设计艺术的各专业研究生而言，这更是一本内容充实、信息量大、实用性强、富有指导意义的研究方法手册，有益于开展设计艺术的各项研究。

学科方法的研究是学科成熟和深化的标志，在欧美国家有关人文社科方法论的研究已经进入专业细分、操作性强的背景下，不少中国学者也认识到不重视方法研究将不可能推进学科

进步,并由此加强了方法及方法论的研究。李立新教授的《设计艺术学研究方法》可以说正是作这一努力的一部分。在此,我们十分欣赏和感谢李立新教授在《设计艺术学研究方法》研究中作出的艰辛努力和成就。这本著作,围绕设计艺术学研究的方法,从设计艺术研究的范畴、特征、方法体系、文献综述,以及定性定量的研究方法、历史研究方法、实验性研究、调查研究诸多方面作了细致、深入的阐述,通俗易懂、操作性强,可以说是一本有益于设计艺术研究入门和深入下去的重要教科书。

中国设计艺术学的学科建设,从改革开放算起也已经有30年的历史了。30年来,我们的设计艺术取得了很大的成就,而设计艺术学的成就同样有目共睹,这不能不归功于设计学界有一批像本书作者一样的中青年学者的不懈努力与探索。我们相信,随着设计艺术学研究队伍的壮大和成熟,中国设计艺术学的学科建设将会取得更大的成绩。

目 录

序一	张道一/001
序二	李砚祖/003
第一章 导论 001	
一 设计艺术学研究的特征及范畴/003	
1. 什么是设计艺术学研究/003	
2. 设计艺术学研究的特征/006	
3. 设计艺术学研究的范畴/007	
4. 设计艺术学研究的复杂性与难点/010	
二 设计艺术学研究的方法体系/011	
1. 设计艺术学研究的方法论/011	
2. 设计艺术学研究的方式/012	
3. 方法的交叉与综合/014	
三 设计艺术学研究的目标/014	
1. 研究在设计实践中的作用/015	
2. 研究对积累设计知识的作用/017	
3. 研究过程中建构起生活现实/018	
4. 研究完善设计艺术学学科结构/019	
四 设计艺术学研究过程/020	
1. 研究的五个阶段/020	
2. 以理论为主的研究过程示例/022	
3. 以实践为主的研究过程示例/025	

第二章 理论与研究/029

- 一 理论三个层次/030
 - 1. 宏观理论/030
 - 2. 中层理论/031
 - 3. 微观理论/031
- 二 理论的基本结构/032
 - 1. 概念/033
 - 2. 变量/033
 - 3. 命题与论辩/034
- 三 理论与研究的关系/036
 - 1. 设计决定理论/036
 - 2. 理论对研究的作用/037
 - 3. 理论的建构与检验/038

第三章 文献回顾与选题/043

- 一 文献回顾的作用/044
 - 1. 文献回顾能系统地熟悉设计学科状况及研究动态/044
 - 2. 文献回顾能了解一个设计理论的源流/048
 - 3. 文献回顾能了解当前设计理论的环境/050
- 二 查阅文献与选题确立/051
 - 1. 在查阅文献过程中确定研究选题/051
 - 2. 在查阅文献中集中论题/053
 - 3. 在查阅文献中掌握研究主题的构成/054
- 三 查阅文献的方法/055
 - 1. 如何查阅设计的相关文献/055
 - 2. 以实践为目的和以理论为目的的查阅方式/057
 - 3. 设计文献解读与研究过程/059

第四章 研究工作如何展开/063

- 一 研究目标与方法/064
 - 1. 描述性研究/064

- 2. 解释性研究/066
- 3. 探索性研究/067
- 4. 改进性研究/069
- 二 研究方式与方法/071
 - 1. 纵向性研究与横向性研究/071
 - 2. 定性研究与定量研究/073
 - 3. 历史性研究与逻辑论证研究/075
 - 4. 相关性研究与实验性研究/076
 - 5. 调查研究与田野考察/079
 - 6. 个案研究与综合性研究/083
- 三 研究性质与具体方案制订/085
 - 1. 理论性研究/086
 - 2. 实践性研究/087
 - 3. 研究方案的制订/090
- 第五章 定性研究法/095**
 - 一 定性研究的策略/096
 - 1. 实地实物,自然主义观察/096
 - 2. 当事人视角,参与式互动/099
 - 3. 研究者作测量,语言分析模式/102
 - 4. 审视长期过程,注重整体归纳/103
 - 二 定性研究三种范型/105
 - 1. 草根理论/106
 - 2. 艺术人类学/109
 - 3. 阐释学/112
 - 三 定性资料的收集、分析与检验/118
 - 1. 定性资料收集与编码/118
 - 2. 定性资料分析过程与方法/121
 - 3. 定性分析的检验/124
- 第六章 定量研究法/129**
 - 一 设计资料如何定量/130

1. 资料分类整理/130
 2. 资料的转换/133
 3. 资料录入与数据清理/134
- 二 频数分布和统计图表/135
1. 频数分布表/135
 2. 百分比、比率与百分位数/138
 3. 统计图/140
- 三 变量关系的分析/145
1. 单变量分析/145
 2. 双变量分析/150
 3. 多变量分析/153

第七章 历史性研究法/159

- 一 历史、课题与语言/160
1. “历史是设计的工具”/160
 2. 历史性研究课题的确立/162
 3. 历史性研究中的阐释/164
- 二 文献、证据与评介/165
1. 现存文献与实物证据/166
 2. 记忆性证据与推论性证据/168
 3. 多重证据与设计史评介/172
- 三 历史阐释的四个中心/173
1. 以因果、批评为中心/173
 2. 以精神、风格为中心/176
 3. 以结构、文化为中心/178
 4. 以叙述、想象为中心/181

第八章 实验性研究/187

- 一 实验的程序与类型/188
1. 实验性研究的程序/188
 2. 实验室实验与实地实验/189

- 3. 教学性实验与模拟性实验/193
- 二 经典实验设计/200
 - 1. 实验组与对照组/200
 - 2. 前测与后测/201
 - 3. 自变量与因变量/202
- 三 实物实验与实地实验/203
 - 1. 从传统物到现代物/203
 - 2. 人、物、环境的冲突与适应/207

- 第九章 调查研究法/211**
 - 一 调查研究的概念、分类与过程/212
 - 1. 调查研究概述/212
 - 2. 调查研究的分类/215
 - 3. 调查研究的过程/216
 - 二 抽样方法与问卷设计/218
 - 1. 基本抽样方法及实例/218
 - 2. 设计调查的问卷结构编排/222
 - 3. 题目设计/225
 - 三 资料收集与数据处理/230
 - 1. 自填问卷法/230
 - 2. 结构访问法/231
 - 3. 数据录入及清理/233
 - 4. 设计调查报告的写作/234

- 第十章 田野考察法/239**
 - 一 田野考察的过去与现在/240
 - 1. 人类学田野调查的历史与方法/240
 - 2. 设计田野考察的对象、目的和意义/244
 - 3. 设计田野考察的三个阶段/247
 - 二 田野考察生存策略/248
 - 1. 精心策划一份详实的考察提纲/248

2. 认真选择一个合适的考察地点/249
3. 依靠当地朋友、政府,深入民间结识新朋友/251
4. 抓住重点对象,追踪深访/253

三 田野考察的方法及实践/258

1. 田野考察的基本方法/258
2. 田野考察中如何凸显“人”/268
3. 田野考察的民族志方法运用/270
4. 田野考察的比较研究法/274

第十一章 逻辑论证法/279

一 什么是逻辑论证/280

1. 形式逻辑与论证逻辑/280
2. 逻辑论证的特点、结构与过程/284
3. 论证的充足理由原则/288

二 逻辑推理与验证/291

1. 演绎与归纳/291
2. 类比与假说/295
3. 证明与反驳/301

三 逻辑论证的使用/305

1. 论证理论的框架/306
2. 以逻辑论证架构设计逻辑/309
3. 设计逻辑系统的建立/312

第十二章 个案与综合研究法/319

一 个案研究的策略/320

1. 个案研究的特点与目的/320
2. 案例的选择与筛选/324
3. 收集个案研究资料/328

二 个案解析的方法/330

1. 阐述性案例分析/330
2. 结构性案例分析/333

- 3. 探索性案例分析/341
- 三 综合研究的方法/345
 - 1. 案例综合与方法综合/345
 - 2. 多重案例整合研究实例/347
 - 3. 多种方法整合研究实例/351

第十三章 撰写研究论文/357

- 一 论文与报告的类型/358
 - 1. 设计研究论文的类型/358
 - 2. 设计研究报告的类型/361
- 二 论文的结构、步骤、提纲/363
 - 1. 一般结构及步骤/363
 - 2. 提纲撰写法/365
- 三 论文规范与基本要素/368
 - 1. 题目、摘要、关键词/368
 - 2. 前言与结论/370
 - 3. 图例与图表/372
 - 4. 参考文献、注释、附录/373

附录一 调查问卷示例/379

附录二 开题报告示例/383

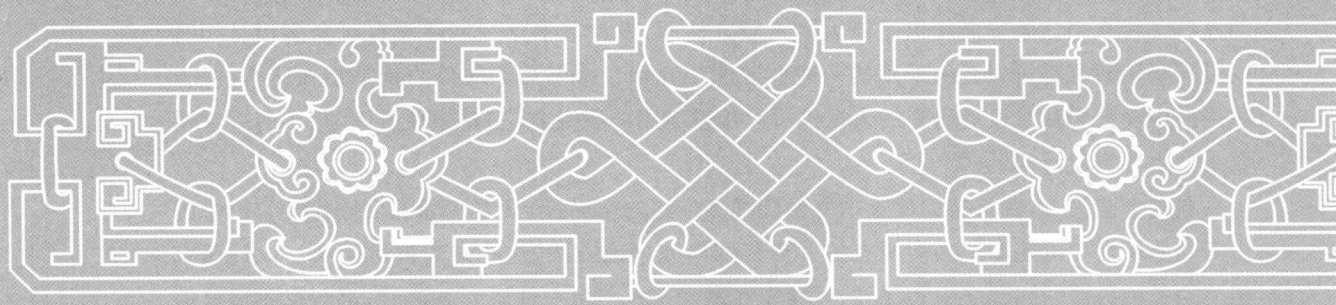
附录三 课题申请示例/391

附录四 研究论文示例/400

附录五 学术研究规范/412

后 记/415

第一章 导论



本书所介绍的设计艺术学研究方法,指的是从事设计理论研究的方法,也包括设计实践研究的方法。

设计艺术是一个实践性强又非常专门化的领域,门类众多,差异极大,并且每一类设计都会涉及到不同的材料、技术、生产和销售等许多复杂的现象。所以,通常有针对各设计艺术专业的特殊的研究方法,如“服装裁剪设计法”、“工业产品设计法”、“室内及景观设计方法”等,这些方法被称为“设计技法研究”,是技术层面的方法。那么,面对设计艺术各专业复杂的设计现实和普遍的本质特征,是否有一种在研究过程中共有的一些方法,一种在方法论层面上既普遍又特殊的过程,它比技术层面的方法要宽泛一些、抽象一些,但又比科学哲学中的更为抽象层次的哲学认识论要具体得多的方法呢?这样普遍、一般的研究方法,在社会学、教育学、心理学、政治学、管理学等人文社会科学研究领域已积淀成熟并广泛应用,取得了令人瞩目的成果,为这些学科在当代的发展作出了巨大的贡献。然而,设计艺术学领域还没有对众多设计门类的设计科学研究都可以普遍采用的一般性方法作介绍。本书写作的目的就是站在研究的、方法论的层面上为从事设计研究的人提供可以普遍应用的研究方法,希望通过学习、了解并掌握它来解决各类设计问题。

在这个意义上,我将努力使这本书做到既有广泛的全面性,又有实际的可操作性。广泛的全面性体现在尽可能介绍当前所有的可行的研究理论方法,这些方法被运用到与设计研究相关的各种各样的问题之中;实际的可操作性表现在介绍每一种研究方法时,都会提供设计应用实例和相关研究论文作参照。这样的一种写作方式,在全书的13个章节中一一展开。而本章重点是要分析设计艺术学研究有哪些对象领域与特征,研究目标是什么,有哪些难点,作为设计艺术学研究的方法论是什么,设计艺术学研究在设计艺术实践中的重要性有哪些,是否对知识积累起作用,以及研究的过程与途径等。

一、设计艺术学研究的特征及范畴

1. 什么是设计艺术学研究

设计是人类特有的一种生存方式,也是人的本质特征之一。所谓设计艺术学,简单地讲就是关于设计艺术这一人类创造性行为的一门学科。所谓研究,就是探求事物的真相、性质、规律等,是一个准确地提出问题,并以系统的方法寻找问题答案的过程。设计艺术学研究则是由设计家、设计理论家以及其他一些寻求关于设计世界中各种问题答案的人们所从事的一种研究类型。如果一定要给设计艺术学研究下一个定义,可以这样说:设计艺术学研究是一种以系统的方式,对人为造物活动中人的创造行为、技术、艺术以及由此所制造的设计物,产生的各种设计现象所进行的科学的探究与创新活动。从这一定义可知,设计艺术学研究是科学研究的一部分,其目的是探寻和阐述人类的创造物和服务于生活的设计世界,从事这一研究活动所运用的方法,就是设计艺术学研究方法。

对设计的经验性总结,早在我国先秦时期,就有《考工记》,西方古罗马时期有维特鲁威的《建筑十书》和老普林尼的《博物志》,这些著述可视作设计艺术学研究最早的起点。之后,这样的研究几乎贯穿了整个设计历史,在中国,自《考工记》后,有唐《工艺六法》、五代朱遵度《漆经》,宋吕大临《考古图》、王黼《宣和博古图》、李诫《营造法式》、喻皓《木经》、米蒂《砚史》、李孝美《墨谱》,元薛景石《梓人遗制》、费著《蜀锦谱》,明黄成《髹饰录》、计成《园冶》、文震亨《长物志》、谷应泰《博物要览》、宋应星《天工开物》等(图1-1~图1-4)。

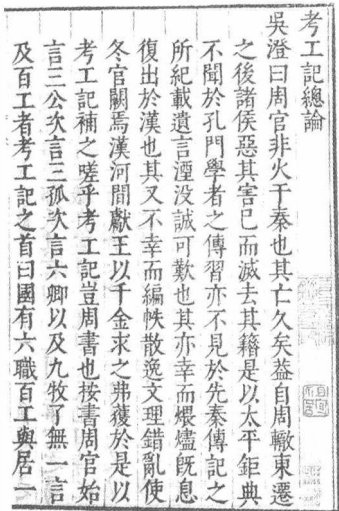


图 1-1 《考工记》辑注

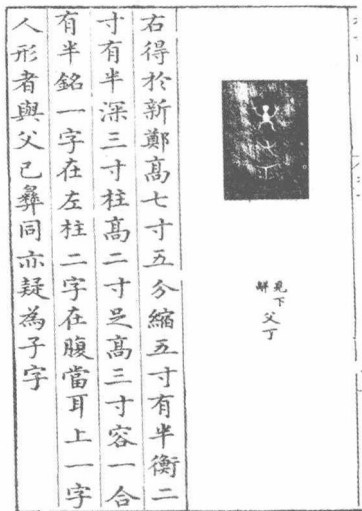


图 1-2 (宋)吕大临《考古图》,北京图书馆出版社。