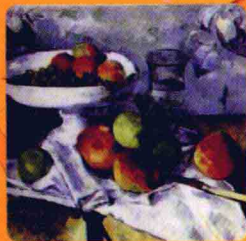

全国高等院校艺术设计规划教材

YISHU SHEJI
GAILUN

艺术设计概论

赠送
电子课件

席跃良 主编

清华大学出版社

全国高等院校艺术设计规划教材

YISHU SHEJI
GAILUN

艺术设计概论

席跃良 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书作为全国高等艺术院校艺术设计规划教材之一,是为满足“艺术设计概论”课程教学第一线的实际需要,结合多年来的课堂实践经验与教改成果而编写的。本书系统地考察与研究了艺术设计的基本理论、发展历史、设计领域、设计方法和设计师职责等方面的理论课题,全面指导学生提高艺术设计的专业知识和技能。本书共分8章,从艺术设计的原理、艺术设计的特征、视觉传达设计、产品设计、环境设计、古代的艺术设计、现代艺术设计的发展、艺术设计的主体等方面进行了深入浅出的理论阐述。

本书可作为高等艺术设计院校及相关专业本科教学的教材。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计概论/席跃良主编. —北京:清华大学出版社,2010.4

(全国高等院校艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-22258-3

I. 艺… II. 席… III. 艺术—设计—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第044035号

责任编辑:彭欣 沈承芬

装帧设计:山鹰工作室

责任校对:周剑云

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦A座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京市世界知识印刷厂

装 订 者:三河市新茂装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:190×260 印 张:19.25 字 数:460千字

版 次:2010年4月第1版 印 次:2010年4月第1次印刷

印 数:1~4000

定 价:45.00元

产品编号:031296-01

设计,从本质上讲是一种具有功能性的、创作思维活动的过程。它可以使人从不同的侧面去认识和理解事物;它是一种创新,不断突破先前的惯性思维定式,而创造出一种新颖的、高人一筹的设计方式。设计扎根在现实的土壤中,社会生活源源不断地触发人们的设计灵感,这些灵感经由设计师运用相关的图形、图像、文字等信息语言表达出来。因而,人们眼中一切美妙的事物,都可以借助设计将意念转变成有形的现实空间。

艺术设计满足了人们审美的多种需求,为人们带来了多样化的选择和多样化的艺术形式,诸如环境、服装、产品、家具、广告、招贴、网页、书籍装帧、三维动画……艺术设计对于设计师来说,首先是要让大众欣赏继而接受并认同,因为归根到底设计作品是要给别人看、给别人用的,要有审美和使用价值才有意义,因而故弄玄虚的创意设计是无意义的。设计这门艺术,与生俱来地负载着特有的美学规律,与世界上的所有具有规律的事物一样,美学的规律深奥博大,并与各门学科相互渗透,不是单一的个体行为。设计师也只是运用自己对美学规律的“一孔之见”进行设计,可能是完美的,也可能不够完美。设计作品不仅仅是让一部分人使用与鉴赏,生活中更多地要讲究适用加美观,设计是为人民服务的!如果我们做到了这一点,那就会成为一位受广大消费者拥戴的设计师。

20世纪初我国引进了西方设计的理念,虽然那时没有使用“设计”或“艺术设计”这样的术语,然而长期以来,艺术设计的教育实践一直持续发展着。当然,相当长时间内是局限在“工艺美术”、“工艺装饰”、“民间工艺”和“美工”这么一个不大的范围内,甚至在“艺术”的眼光下,把设计看成是一门“匠气”、“俗气”的“手艺”。改革开放后,自20世纪80年代始,我国许多工科与艺术院校,陆续创办了“工业设计”专业;90年代又纷纷更名为“艺术设计”专业。特别是进入21世纪以来,形势发生了根本性的变化,艺术设计迅速融入全球信息化、网络化的轨道中来,成为不容忽视的巨大产业。

艺术设计作为以艺术学与工程技术学结合为基础的体系,不同于技术设计(机械和电气设计),技术设计旨在解决物与物之间的关系,主要涵盖内部功能、结构、原理、组装等技术因素;艺术设计在解决物与物关系的同时,还侧重解决物与人的关系,涉及设计品的外观造型、形体布局、操纵安排、饰面效果、色彩调配等艺术因素,同时还要考虑到设计对人的心理、生理的作用,从而提高产品的市场竞争力。正如有的时装设计师所说,他设计的不是女装,而是女性本人——她的外貌、姿态、情感和生活风格。因此,虽然艺术设计师直接设计的是产品,但间接设计人的行为和观念、人的形象和生活方式,是设计师的真正目的。设计要受到文化的制约,同时它又在设计某种文化类型,设计师通过设计可以改变文化价值。艺术设计是艺术和科技、经济、文化的融合,集成性和跨学科性是它的本质特性。

当我们悄然进入21世纪这样一个知识经济、信息化的时代时,随着我国经济的高速发展,社会结构和人们的生活全面改观,社会对艺术设计人才的需求内涵也发生了变化,对人才的素质也提出了更高的要求,艺术设计教育的内涵、方法、专业设置也因此发生了巨大的变化。设计专业的设置及构架应寻找适合市场需求与时代同步的新途径和新方向。中国作为一个发展中国家,设计教育规模却是全球第一,据不完全统计,中国现在艺术、设计类院校包括开设艺术、设计类专业的高校有700~800所。但设计在我国仍属于一门新兴的学科,存在着诸多的不完善之处。它不仅要发展和巩固已有的成果,而且要解决存在的问题,如:院校之间雷同的学科体系,雷同的教学手段和教学内容,以及如何扩展和延伸新的专业方向。

增加学生的实践机会，才能培养出合格的社会需求人才，这是目前设计教育、教学亟待解决的问题。而且面对中国经济的发展和加入WTO给中国设计教育带来的机遇和挑战，如何面对机遇和挑战，与世界设计教育接轨，并保持独立性和民族化内涵，创立具有中国特色的教育体系，是我们当前亟待解决的问题。本书作为全国高等院校艺术设计规划教材系列之一，为解决这类问题，同时也为满足“艺术设计概论”课程教学需要而编写。

本书系统讲述了艺术设计的基本理论、发展历史、设计领域、设计方法等方面的内容，并结合设计实践教学的规律，突出设计专业方向与高等学校艺术设计教育的特色，全面指导学生提高艺术设计的专业知识和技能。全书共分8章，分别对艺术设计的基本原理、艺术设计的特征、视觉传达设计、产品设计、环境设计、古代的艺术设计、现代艺术设计的发展、艺术设计的主体内容，深入浅出地进行了理论分析。通过学习本书，使学生明确了解我国艺术设计的教学趋向；了解国内外艺术设计的实践、组织管理的发展动态；掌握艺术设计专业各门类知识技能的一般规律和方法；能熟练地配用、选用设计技能和相关器材；遵循设计—制作—施工等不同阶段、层次工艺技术的特殊规律，规范实践和指导专业设计；熟练地掌握设计和操作秩序，并能有效地投入设计的组织与管理过程。

在本书的编写过程中，得到了上海杉达学院领导和有关部门的大力支持与帮助，得到清华大学出版社“高等院校艺术设计规划教材”编委会的悉心指导，感谢本书责任编辑彭欣老师在本书出版过程中所给予的诸多帮助；同时还得到了相关任课教师及许多同学的具体帮助，在此一并致谢。

由于时间紧迫，加之作者水平所限，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请专家和广大读者给予批评指正。

编者

第1章 艺术设计的原理	1
1.1 艺术设计的概念	3
1.1.1 艺术设计的含义	4
1.1.2 艺术设计的本质	4
1.2 艺术设计学科的确立	7
1.2.1 艺术设计学科的方向	7
1.2.2 设计学科的理论研究	9
1.2.3 艺术设计的学科框架	13
1.3 艺术设计与形态	14
1.3.1 现实形态	14
1.3.2 仿生形态	16
1.3.3 抽象形态	18
思考练习题	21
第2章 艺术设计的特征	23
2.1 艺术设计与文化	25
2.1.1 设计文化的内涵	25
2.1.2 设计文化与生活方式	26
2.1.3 设计文化与物质文化的整合	28
2.2 艺术设计与经济	29
2.2.1 艺术设计与市场	30
2.2.2 艺术设计创造市场	31
2.3 艺术设计与科学技术	33
2.3.1 科技发展推进艺术设计	33
2.3.2 艺术设计得益于材料革新	35
2.3.3 艺术设计仰仗技术进步	37
2.4 艺术设计与艺术	39
2.4.1 设计是不是艺术的问题	39
2.4.2 设计美的因素与形式	42
2.4.3 艺术设计的审美价值	47
思考练习题	50
第3章 视觉传达设计	51
3.1 视觉传达设计的内涵	53
3.1.1 视觉传达设计的概念	53

3.1.2	视觉流程的形成与建立	54
3.1.3	视觉传达设计的特性	56
3.2	视觉传达设计的要素	58
3.2.1	文字	58
3.2.2	图像	60
3.2.3	色彩	63
3.3	视觉传达设计的范畴	65
3.3.1	文字设计	65
3.3.2	标识设计	68
3.3.3	广告设计	71
3.3.4	包装设计	76
3.3.5	CI形象设计	78
3.3.6	版式设计	80
3.3.7	书籍装帧设计	83
3.3.8	展示设计	87
3.3.9	多媒体设计	88
	思考练习题	94

第4章 产品设计

4.1	产品设计的概念	97
4.1.1	产品设计的含义	97
4.1.2	产品的功能与审美	99
4.1.3	新产品的开发与设计	102
4.2	产品设计的分类	106
4.2.1	工业设计	106
4.2.2	手工艺设计	116
4.3	产品设计的趋向	123
4.3.1	高新技术与智能化	124
4.3.2	绿色设计	125
4.3.3	人性化设计	126
4.3.4	仿生设计	130
4.3.5	品牌与符号	132
	思考练习题	135

第5章 环境设计

5.1	环境设计的原理	139

5.1.1 环境设计的含义	139
5.1.2 环境设计的目标	141
5.1.3 环境设计的空间体系	143
5.2 环境设计的特征	145
5.2.1 环境设计的综合性特征	146
5.2.2 环境设计的文化内涵	146
5.2.3 环境设计的形式特征	147
5.2.4 环境空间的动态活力	149
5.3 环境设计的领域	150
5.3.1 城市规划设计	150
5.3.2 建筑环境设计	155
5.3.3 室内环境设计	160
5.3.4 园林景观设计	164
5.3.5 公共艺术设计	167
思考练习题	174

第6章 古代的艺术设计

6.1 艺术设计的源流	177
6.1.1 原始时代设计的萌芽	177
6.1.2 上古时代的手工艺设计	179
6.2 中国古代的艺术设计	182
6.2.1 中国古代的环境设计	182
6.2.2 中国古代的产品设计	191
6.2.3 中国古代视觉传达设计	201
6.3 西方古代的艺术设计	204
6.3.1 古典时期的设计经典	204
6.3.2 封建中世纪的宗教艺术	210
6.3.3 文艺复兴为轴心的设计	213
思考练习题	219

第7章 现代艺术设计的发展

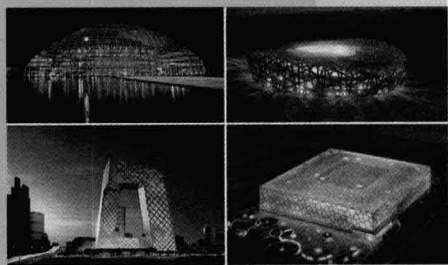
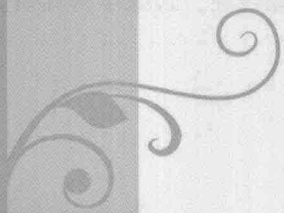
7.1 现代艺术设计的萌芽	223
7.1.1 工业革命与设计	223
7.1.2 工艺美术运动	225
7.1.3 新艺术运动	226
7.1.4 芝加哥建筑学派	227

7.1.5 德意志制造同盟	229
7.2 现代主义与艺术设计	231
7.2.1 现代主义运动的兴起	232
7.2.2 包豪斯与现代主义	237
7.2.3 装饰艺术与现代设计	239
7.3 艺术设计的当代发展	242
7.3.1 大战后的艺术设计	242
7.3.2 欧、日、美的当代设计	245
7.3.3 后现代主义与艺术设计	252
7.3.4 中国的当代设计	259
思考练习题	266

第8章 艺术设计的主体

8.1 艺术设计师的使命	269
8.1.1 设计师产生的沿革	269
8.1.2 职业设计师的崛起	272
8.1.3 艺术设计师的职责	274
8.2 艺术设计师的素养	278
8.2.1 艺术设计师的素质	279
8.2.2 设计师的知识和技能	279
8.3 设计师能力的培养	284
8.3.1 创造性能力的培养	285
8.3.2 创造性思维方法	287
8.3.3 综合性能力的培养	289
思考练习题	293

参考文献

第1章

艺术设计的原理

学习要点及目标

- ✱ 要求掌握艺术设计的基本概念，明确其含义、原理和本质。
- ✱ 了解设计学科的发展方向、设计科学理论观念和学科构建框架。
- ✱ 理解艺术设计的构成形态及其表现规律，认识现实形态、仿生形态、抽象形态的形象语言。
- ✱ 学习中把握好本章难点，即艺术设计的综合性、边缘学科性质。

核心概念

创造性的思维活动 人工性 手工设计 设计形态 设计审美 设计方法与方法论

艺术设计之所以能成为一门独立学科，并被确立为设计科学，一方面是由于设计与社会的物质、生产及科学技术的紧密关系，这使得设计本身具有自然科学的客观特征；另一方面，由于艺术设计与一定的社会政治、文化、艺术之间所存在的关系，又使之有着特殊的意识形态色彩。这两个方面的特点构成了艺术设计学科独特的专业性质。

本章导读

人与动物最本质的区别是，人有意志和思维，动物只仰仗本能的自然行为而生存，它们的命运总被自然所左右。人类能发挥主观能动性，利用客观条件来改变生存环境，如发明了工具耕种庄稼、生产粮食，养蚕植棉，纺织制衣。人类今天使用的汽车、火车、航天器、现代建筑、高新技术、信息网络等，都与现代设计密切相关。图1-1至图1-4所示均为现代设计中的丰硕成果。图1-1所示为融科学性、艺术性于一体的2010年上海世博会主体馆的设计方案，它体现出了当今世界艺术设计的新趋向；图1-2所示为2010年上海世博会中国馆的设计方案，该方案融汇了现代风尚与中国传统框架结构的建筑风格；图1-3所示为具有高清效果的计算机非线性编辑系统2009版，为现代艺术设计注入了强大的科技含量；图1-4所示为2008年北京奥运会期间在首都北京破土而出的鸟巢、水立方等一批国家新地标建筑，标志着中国设计对世界现代设计理念的接受，也是中国设计走向世界的标志性艺术设计成果。

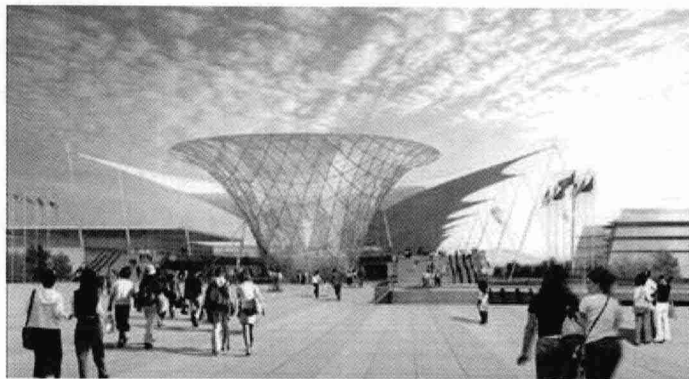

图1-1 2010年上海世博会主体馆的设计方案

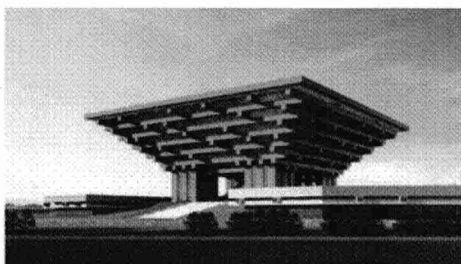

图1-2 2010年上海世博会中国馆设计方案

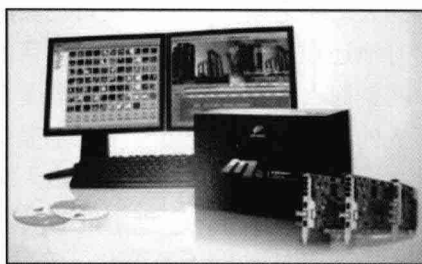

图1-3 具有高清效果的计算机非线性编辑系统2009版(席跃良摄)

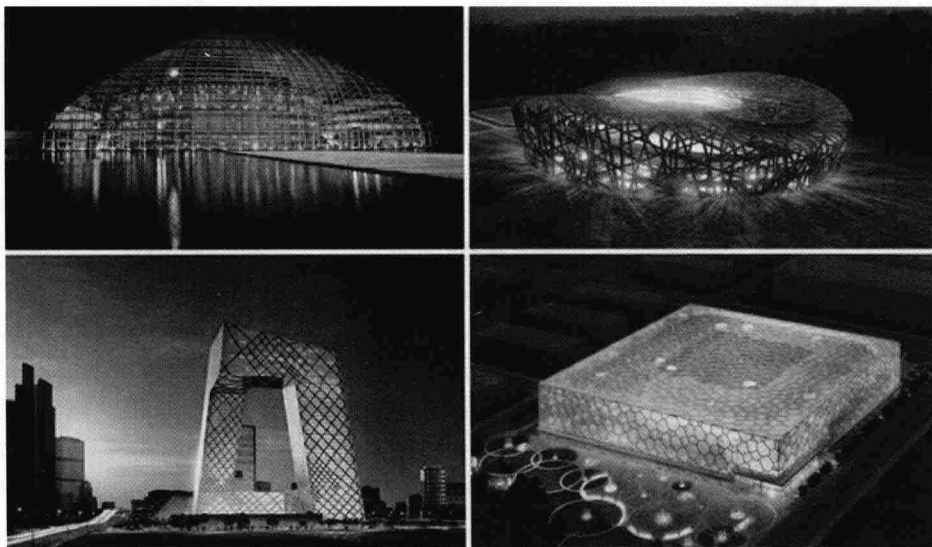

图1-4 2008年北京奥运会期间在首都北京破土而出的鸟巢、水立方、国家大剧院等一批新地标建筑

1.1 艺术设计的概念

艺术设计是伴随着“制造工具的人”的产生而产生的，它从一开始就具有明确的目的

性。一是实用性，是为了满足人类生存的需要；二是审美观和价值观的体现。物品在货币产生之前，用于“物易物”有选择地交换，从这个意义上说，它具有一定的商品性意识。我国古代文献《周礼·考工记》中有记载：“设色之工，画、绩、锺、筐、幌。”其中“设”字就含陈列、安排之意，与现代意义的“设计”概念接近。早在200多年前的《大英百科全书》第一纲中，设计即充当“实用美术”的角色与“纯美术”分庭抗礼。21世纪以来，艺术的形式、科学的内核、技术的含量，充实了艺术设计的内涵，使其成为创造物质与精神产品的一门学科。

1.1.1 艺术设计的含义

马克思曾经用“最蹩脚的建筑师”与“最灵巧的蜜蜂”相比，认为前者比后者高明，因为前者作为人动手之前，“已经在自己头脑里把它建成了”，“他不仅使自然物发生形式的变化，同时他还在自然物中实现自己的目的”。这种“有意识的生命活动”，即创造性的思维活动中就隐含着设计的成分。我国著名美学家王朝闻先生说过：“在一定意义上来看，人类的第一件工具和人类的第一件艺术品是有同一性的。”总而言之，设计的发生不是偶然的，它是为了满足人类的某种需要并由人类自己创造出来的，而导致这种需要产生的原因和创造这些工具物品的生理、心理条件的是人类社会与生产劳动实践。

随着人类生产活动的不断变化，在工具的加工制作过程中，美感也正是在反复实践经验的基础上开始萌芽的。人类逐步掌握了制作工具器皿的不同用途的规律，并自觉地利用这些规律来服务于自己的目的，实现着合目的性和合规律性的统一，这正是设计美感产生的基本条件。“北京人的石器尚未定形，丁村人则略有规范，如尖状、球状、橄榄形，等等。到山顶洞人，石器不但已很均匀、规整，而且还有磨制光滑、钻孔、刻纹的骨器和许多所谓的‘装饰品’。”从这里可以看出，人类设计的美感和艺术的发生，最初就是由工具制造所推动的。在工具的制作过程中，人类逐步地掌握了形式上的规律并产生了审美意味。

艺术设计，是人们按照自己的要求，在改造客观世界的过程中进行创造性劳动过程的第一步，它是人类在获得经验的基础上，把创造新事物的活动推向思维与艺术、科学技术和经济密切结合的实践活动。人们在生产和生活中，不断地适应与改造自然、改造环境，在把那些自然形态的、第二自然形态的物质转变为人们更需要的成品时，必须在头脑中改造这些物质的形态。未来成品的原创就是这种成品的设计。在某种情景下，它只是生产过程的内涵，成品的原型保留在生产者的头脑中；在另一种情景下，设计是一项独立的工作，它为成品生产者提供方案和蓝图。设计作为一种人类有意识的活动，其含义是在正式做某项工作之前，根据一定的目的和要求，预先制定方法或形成图样。人们在生产活动中改造自然界的物质，把它们变成所需要的物品时，要预先在头脑中改造这些物质，未来成品原型就是这种物品的设计。总之，艺术设计就是根据特定的目标和要求在把规划、计划、设想、方案转化为成品过程中的创造性思维活动。

1.1.2 艺术设计的本质

艺术设计就其本质而言是人类的一种创造活动。经过长期的经验积累，初民认识了对称

与圆形，因为这两种形状符合力学原理，做成的工具与武器使用方便，这为艺术设计奠定了基础。开始的创造活动，是人们意识中的形象体现在所制作的产品中，第一件成品往往起到设计的作用。其他生产者以此成品为摹本进行反复制作，同时在制作中又根据使用的需要添加自己新的构思。这样，同一用品在长期实践和反复制作中，不断得到改进和完善。人类的创造是为了自己的需要，同时也促进了自身的发展。

小贴士

在日常生活和生产劳动中，当远古先民们中的一个人，用一块石头敲打另一块石头而形成一件有用的工具或器物的时候，设计就在这一瞬间产生了。在研究设计与生产、生活的关系时，必然要考察生产和劳动工具的关系及其发展的基本阶段，从中追寻到功利和审美因素原先的天然联系和发展进程。

艺术设计的本质在于一是，“人工性”的发生。人类设计是从制造第一件石器工具开始的，是在与自然的区别和对立中显示出它特有性质的，即它的非自然性和人为性。但是，人工性还只是最基本的逻辑起点，它的意义也仅仅在于把人工制品与自然物品区别开来。鉴于此，如图1-5所示，从石块加工成石材这一过程看，人工性则作为设计的本质之一；从设计的发生过程看，则构成了设计历史的起点。

二是，手工设计的发生。火不仅使人类摆脱了茹毛饮血的生活，也改变了泥土的内在性质，使之从疏松的泥土变成了坚硬的陶土。图1-6所示为手工制作的陶器，陶器的设计发明，不仅改变了原材料的化学性质，更重要的是代表了人类在改变自然的斗争中的一个划时代的创举，标志着人类设计由原始阶段进入了手工设计阶段。

图1-5 加工过的石块变成石材

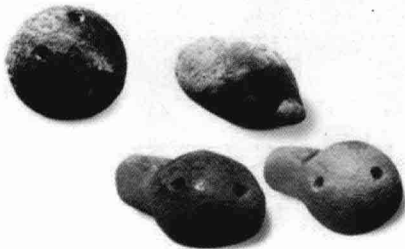

图1-6 手工制作的陶器用具

三是，设计形态的发生。这是设计发生、发展过程中的一个重要阶段。从逻辑上来看，人工性作为设计的本质特征之一，仅仅能够把人工制品与自然物品区别开来，事实上，在人工制品范围内，仍然存在着设计和非设计的界限。为了在手工制品范围内把设计与非设计区别开来，陶器有了一定的形状(见图1-7和图1-8)，并且具有使用的特点，这样就应有一个标准，这就是手工制品的设计形态。

图1-7 具有装饰作用的彩绘陶瓶
(公元前4500—公元前4000年)

图1-8 龙山文化类型——白陶鬶

四是，设计审美的发生。人类进入阶级社会后，统治阶层的审美意识和思想观念就直接影响着设计美的形成，并融入了更丰富的精神内容。如图1-9和图1-10所示，无论是彩陶文化、青铜文化还是建筑文化，都被赋予了一种天地、社稷、权力的意义，有着“明尊卑，别上下”的意味，数千年来被看成是我国人文秩序、等级制度的象征。从这个意义上说，设计审美发生后，又融入了人类社会思想及人文秩序等因素，使设计美扩大到更为广泛的领域。

图1-9 战国青铜鼎

图1-10 富丽堂皇的清代宫殿建筑

严格来说，艺术设计的从属性很强，它自身只体现一种设想和创意，并不能成为现实。在创造活动的全过程中，设计仅仅是生产、制造的前一部分，任何成品都得经过设计和生产制作的过程。没有经过设计的生产或没有经过周密设计的生产，是盲目的，是无法实现实用与审美统一的；没有生产的设计，即使形式再完美，充其量也只不过是纸上谈兵。设计与生产是在生产进步、科技发展下的分工，其最终目的是达到完美的统一。设计与生产的关系有多种类型：一是设计与生产是互相适应的统一行为；二是设计适用于生产；三是设计独立于生产，但对生产影响不大；四是设计独立于生产，并对生产产生重大影响，以致生产服从设计。

从某种意义上讲,艺术设计对于技术设计是第二性的,不过在实践中,艺术设计的构思往往是在技术设计之前形成的。如图1-11和图1-12所示,设计师在设计产品的外形时,是一款摄影机的技术与艺术设计分析。如完全不考虑技术性,那么这就不是艺术设计,而是普通的图画,设计思维既不同于借助概念的逻辑思维,又不同于借助艺术形象的形象思维。艺术设计和技术设计都是为商品而作的设计,商品设计调节以商品为中介的社会关系,所以艺术设计和技术设计都有其社会性。不过,艺术设计还具有不同于技术设计的特殊功能,即赋予商品以文化意义。

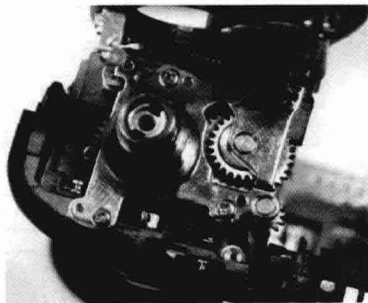

图1-11 一款F4相机的内部结构设计

图1-12 F4相机外部的结构设计

艺术设计与纯绘画相比,同属艺术的大部类。设计,当然也就是“创作”。但为什么绘画、雕塑称为“创作”,而那些建筑美术、商业美术、环境美术、工业美术等均称为“设计”呢?所谓纯美术,它是一次性完成的艺术,画家把造型、色彩表达出来了,也就成为作品;而“设计”有了造型、色彩计划,乃至精湛的画面还不够,还要将其描绘成图纸,并根据图纸进行加工投产,经过一定的工艺流程最后成为设计品。可以说,设计是由集体完成的作品,设计者是第一位创作者,设计的图纸不是最后的成品,而是设计品的蓝图。这个特性就是艺术设计形式的体现。而作为设计形式,在它利用技术、形成产品、进入市场、成为商品、转化为使用价值与审美价值等环节中,体现了它不同于纯艺术的多方面的特性。

1.2 艺术设计学科的确立

设计学是关于设计这一人类创造性行为的理论研究。在设计的功能性与审美性终极目标的要求下,设计学的研究对象与设计的功能性与审美性有着不可分割的关系。就功能性而言,设计学要对相关的数学、物理学、材料学、机械学、工程学、电子学和经济学等进行理论研究;就审美性而言,设计学要对相关的色彩学、构成学、心理学、美学、民俗学、传播学和伦理学等进行研究。

1.2.1 艺术设计学科的方向

设计学科的产生,表明设计除了对科学技术成果的具体应用外,在方法论的研究上也有了进步,建立起了相对完整的学科体系。科技的发展在为设计提供新的工具、技术、材料的同时,也引起了设计思维的变革,从而引发了新的设计观念与设计方法学的产生。

小贴士

艺术设计之所以能够成为一门科学，是于1969年由美国学者赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)教授正式提出来的，他认为设计科学是哲学和设计方法学的总和。西蒙教授首次提出设计学科门类的概念是在他的著名论文《关于人为事物的科学》中，从人创造性思维和物的合理结构之间的辩证统一和不为因果的关系出发，总结出设计科学的基本框架，包括它的定义、研究对象和实践意义。任教于伊利诺伊理工学院和卡内基·梅隆大学的西蒙教授，于1978年因管理科学和广义设计学方面的成就，成为当年诺贝尔经济学奖的获得者。他对广义设计学的研究使“设计科学”得以成为一门有独立体系的新兴学科，并受到自然科学和社会科学领域的许多著名学者的广泛关注。短短几十年，设计科学已迅速成长为独立于科学之林的一门新兴的边缘学科。

艺术设计科学，是人类设计行为的全过程。在这个过程中，设计对象的主观和客观因素所涉及的哲学、美学、艺术学、心理学、工程学、管理学、经济学、方法学等诸多学科的性质，使之成为一门包容众多学科的综合性学科。首先，设计的主体是人，设计学第一位的研究对象是人和人的思维活动。其次，设计的过程体现为人类按自己的设计目标改造世界的历程，人对客观世界的把握和纳入人的认识领域的一切客观因素的可选择性或审美特征，是设计学研究的第二对象。它和人的思维相对称，构成设计的主、客双方，互相依存，不可偏废。

提示

设计学的根本任务，是研究和把握科学而正确的设计规律，以保证人类改造客观世界的目标得以完美地实现。具体任务包括如下几个方面。

- (1) 以认识论为基础，研究人类设计思维的过程和规律。
- (2) 以人的社会集群关系为依托，研究在各种社会关系条件下设计的客观条件因素。
- (3) 以“目标—手段”为线索，研究设计过程中涉及的物理和心理的因素，以及它们在能动地创造过程中的作用和特征。
- (4) 在阐述设计的基本概念、基本范畴和历史演进的基础上，探索当代和未来设计思想和设计实践的发展和演变规律。

由于设计学科在西方是近年来从美术学中分离出来的独立学科，因此，一般将设计划分为设计史、设计理论与设计批评三个分支。通过学科方向的确定以及对相关学科的认识，就能理解研究设计史必然要研究科技史与美术史；研究设计理论必然要研究相关的工程学、材料学和心理学；研究设计批评必然要研究美学、民俗学和伦理学。