

艺术设计学

YISHU
SHEJIXUE

王昕宇◎编著

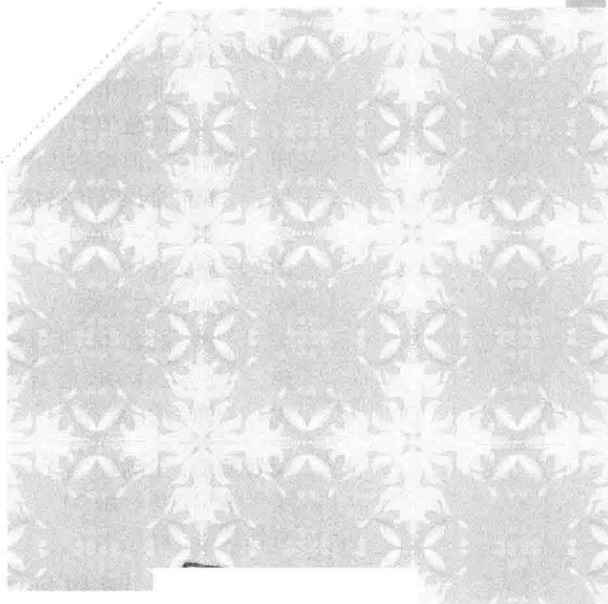

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

艺术设计学

YISHU
SHEJIXUE

王昕宇 编著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计学/王昕宇编著. —北京:北京师范大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-303-19624-1

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术—设计—高等学校 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 246792 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子信箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 三河市兴达印务有限公司

经销: 全国新华书店

开本: 730 mm×980 mm 1/16

印张: 16.5

字数: 335 千字

版次: 2015 年 12 月第 1 版

印次: 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

策划编辑: 王剑虹

责任编辑: 邢自兴 王则灵

美术编辑: 焦 丽

装帧设计: 金基渊

责任校对: 陈 民

责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

前言

艺术设计是有针对性、有条件地满足人们的物质需求和精神需求的活动。设计师将艺术的形式美结合社会状况、文化背景、地理环境、经济条件、科技水平、市场竞争等因素,设计出既有实用功能,又有认知功能和审美功能的产品。

艺术设计学科的培养目标是培养具备艺术设计与创作、教学与研究等方面的知识和能力,能在艺术设计教育、研究、设计、生产和管理单位从事艺术设计、研究、教学、管理等方面工作的专门人才。培养要求是通过学习艺术设计方面的基本理论和知识,以及接受设计思维、设计方法和设计技能的基本训练,进而具备本专业创新设计的理论与技能等基本素质。

为了正确理解艺术设计的概念,了解艺术设计的内涵与范围,设计安排了第一章“走进艺术设计之门”;为了洞悉西方现代艺术设计的纵向发展,设计安排了第二章“西方现代艺术设计史略”;为了正确认知艺术设计,设计安排了第三章“艺术设计的本质与特征”;为了解决艺术设计的审美理念和了解设计美的特征,掌握形式美的规律,设计安排了第四章“艺术设计的美学研究”;为了开启艺术设计的创新智慧,掌握艺术设计思维的基本形式特点和一般规律,设计安排了第五章“艺术设计的思维研究”;为了传承正确的艺术设计教育理念,明确艺术设计的学习目标与努力方向,设计安排了第六章“艺术设计的教育研究”;艺术设计批评是促进艺术设

计及艺术设计教育发展的有效工具,为此设计安排了第七章“艺术设计的批评研究”;为了在开展艺术设计活动时能合理整合设计资源,有序、有效地组织协调设计过程,实现优质高效的设计目标,设计安排了第八章“艺术设计的管理研究”。

诚恳希望各位专家和读者给予批评指正。本书参考重要文献与引用的插图标注在相关处,向相关作者表示感谢!

作者

目 录

第一章 走进艺术设计之门	1
第一节 认识艺术设计	1
第二节 设计的内涵与范围	5
第三节 艺术设计的常见问题	28
第二章 西方现代艺术设计史略	31
第一节 工艺美术运动	31
第二节 新艺术运动	42
第三节 现代主义设计运动	54
第四节 后现代主义设计运动	74
第三章 艺术设计的本质与特征	91
第一节 马斯洛“需要层次论”	91
第二节 艺术设计的本质	93
第三节 艺术设计的特征	96
第四章 艺术设计的美学研究	107
第一节 认识艺术设计美学	107
第二节 艺术设计美的内涵表现	109
第三节 艺术设计美的特征表现	112
第四节 探究艺术设计形式美中的形态要素	114
第五节 探究艺术设计的形式美规律	120
第五章 艺术设计的思维研究	139
第一节 艺术设计思维的核心——创造性思维	139

第二节 探究艺术设计思维的特征表现	141
第三节 探究艺术设计思维的程序	146
第四节 探究艺术设计思维的形式表现	147
第五节 探究艺术设计思维的类型	148
第六章 艺术设计的教育研究	157
第一节 探究艺术设计教育的目标表现	157
第二节 设计师的能力和素养	160
第三节 艺术设计的伦理研究	170
第四节 探究包豪斯教育及其影响	174
第七章 艺术设计的批评研究	193
第一节 艺术设计批评的基本知识	193
第二节 探究艺术设计批评的标准	196
第三节 探究艺术设计批评的方法	204
第八章 艺术设计的管理研究	208
第一节 艺术设计管理概述	208
第二节 设计调研的管理	217
第三节 设计项目的管理	223
第四节 策划定位策略的管理	230
第五节 设计战略的管理	242
参考文献	253

第一章 走进艺术设计之门

本章详细阐述了艺术设计的概念、内涵与范围，概述了艺术设计的形成以及艺术设计与美术的区别和联系，要消除对艺术设计的片面认识，学会如何科学严谨地对艺术设计概念进行解释。

第一节 认识艺术设计

探寻“设计”的英文“design”一词的历史渊源，最早可追溯到拉丁语“desegnare”，其意为“画记号”。“desegnare”演变成意大利语“disegno”，意为“素描、描画”，在意大利文艺复兴时期开始进入艺术领域。

在《现代汉语词典》中，设计的解释为：在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。“设”在这里有设想、设立、安排、筹划、布置、假设等含义；“计”有计划、策划、计算、测量、考虑等含义。从字面来说，“设计”就是设想和计划。

在《实用英汉辞典》中，“design”的解释为：作为动词有设计、立意、计划的含义；作为名词有计划、草图、风格、图案、心中的计划（设想）等含义。“design”为复合词，由词根“sign”和前缀“de”组成，在英语中“sign”的含义十分广泛，具有方案、计划、标记、构想等语义，着重标识已成的状态；前缀“de”则含有实施、制作等的动态语义，强调组合、重复、肯定、否定等动作行为。因此，“design”一词的根本语义是“通过行为而达到某种状态、形成某种计划”，是一种思维过程和一定形式、图式的创造过程。

在《大不列颠百科全书》(1786年)中有一段对“design”的解释：“艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。在此意义上，‘design’与‘构成’同义，可以从平面、立体、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考，当这些因素融为一体时，就产生了比预想更好的效果。”可以看出，

“design”在当时主要被纯艺术领域使用。

英国《韦伯斯特大辞典》对“design”的解释有动词和名词两部分。作为动词的含义有：

- ①在头脑中想象和计划。
- ②谋划。
- ③创造独特的功能。
- ④为达到预期目标而创造、规划、计算。
- ⑤用商标、符号等表示。
- ⑥对物体和景物的描绘、素描。
- ⑦设计及计划零件的形状和配置的。

作为名词的含义有：

- ①针对某一目的在头脑中形成的计划。
- ②对将要进行的工作预先根据其特征制作的模型。
- ③文学、戏剧构成要素所组成的概略轮廓。
- ④音乐作品的构成和基本骨架。
- ⑤音乐作品、机械及其他人造物各要素的有机组合。
- ⑥艺术创作中的线、局部、外形、细部等在视觉上的相互关系。
- ⑦样式、纹饰等。

从中可以看出，在19世纪后大机器工业的发展导致设计观念的变革，真正现代意义上的设计由此确立，“design”的概念及其语义突破了美术的范畴而变得宽泛了。工艺美术运动和新艺术运动赋予了“design”新的内涵，重点是指漆工、陶工、金工等与图案相关的手制品的表面装饰。在第一次世界大战后，把现代主义设计运动推到空前高度的德国包豪斯学院将“设计”这个词汇第一次用在课程名称中，如“家具设计”“印刷设计”“包装设计”“金属设计”等。至此，现代意义的“设计”概念基本形成，而“design”与以前的纯艺术内涵拉开了距离，形成了明显的区别。

在第15版的《大不列颠百科全书》(1974年)中对“design”有了新的解释：“美术方面，设计常指拟订计划的过程，又特指记在心中或者制成草图或模式的具体计划。产品的设计首先指准备制成成品的部件之间的相互关系。这种设计通常要受到四种因素的限制：材料的性能、材料加工方法所起的作用、整体上各部件的紧密结合、整体对于观赏者与使用者或受其影响者所产生的效果。产品设计图案就是应用艺术作品。在美术中，设计本身就是一种创作过程，而在建筑过程中设计则仅是体现适当观念与经验

的简明记录。在建筑工程和产品设计中,艺术性和工艺性有融合为一的趋势,这也就是说,建筑设计师、工艺工人、制图员或工艺美术设计师既不能仅仅根据公式进行设计,又不能如同画家、诗人或音乐家那样自由设计。在各种艺术特别是艺术教学方面,设计一词含义广泛,尤指构图、风格和装潢而言。用做构图图解时,设计指物件所具有的各种内在关系的体系。”

在《牛津大词典》中对“design”的解释有两方面内容:一方面是“心理计划”(a mental plan),指在我们的精神中形成胚胎,并准备实现的计划乃至设计;另一方面是“在艺术中的计划”(a plan in art),指为艺术制作准备的草图类。其中“心理计划”方面的内容是指广义的设计,就是围绕特定的目的,以其实现为目标而建立的计划与方案。这个概念涵盖了人类有史以来一切的文明创造活动,它所蕴含的构思和创造性行为过程,也是现代设计概念的内涵和灵魂。“在艺术中的计划”方面的内容是指狭义的设计,就是对构成艺术作品的各种要素,在各部分之间或部分与整体的结构关系上,组织成一个作品的创意过程。

张道一先生主编的《工业设计全书》中对“设计”(design)的解释为:

(1)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。

(2)设计是一个含义非常广泛的词,使用该词时,一般应加适当的前置词加以限定,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。只说“设计”,让人弄不清是指什么设计。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰词。

(3)“设计”一词具有动词和名词的双重词性。“这个设计很有新意”,“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”是动词。

关于张道一先生讲的第(2)点可以举一个汽车设计的例子。汽车设计包括造型设计、内饰设计、机械设计、电器设计,机械设计师、电器设计师分别承担汽车这些不同系统的设计,艺术设计师则负责汽车造型与内饰的设计(图1-1)。因此,设计的前面只有加上前置词才能区分出具体的概念。

包豪斯著名的现代设计大师莫霍利-纳吉(Moholy Nagy)曾指出:“设计并不只是对制品表面的装饰,而是以某一目的为基础,将社会的、

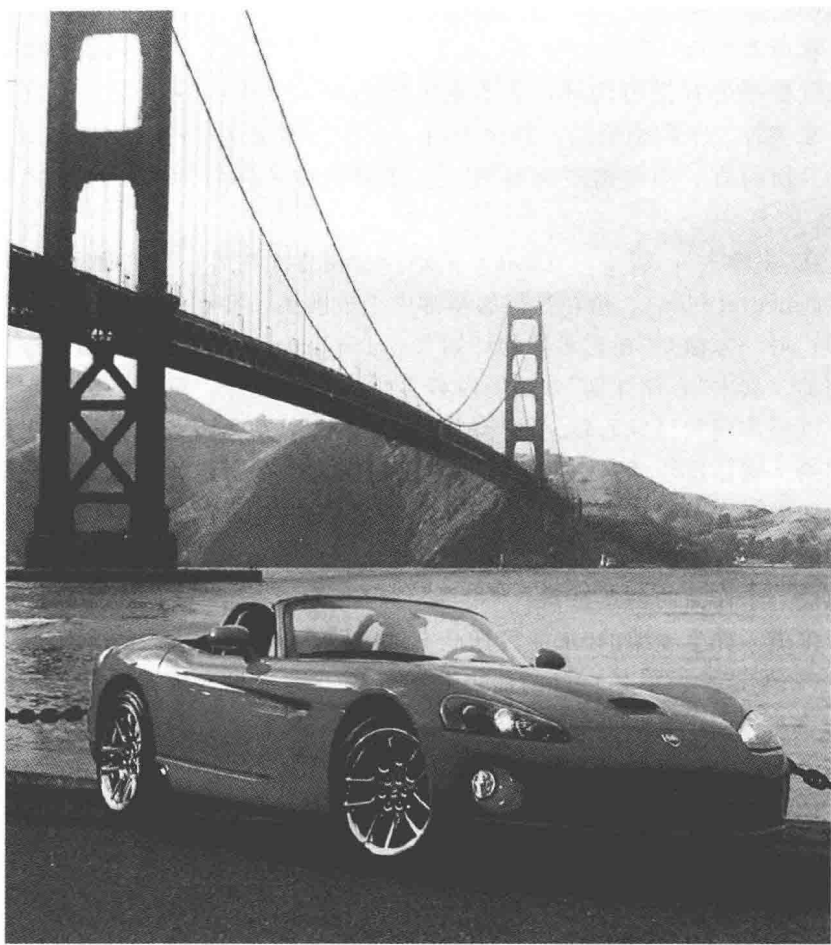

图 1-1 汽车设计

人类的、经济的、技术的、艺术的、心理的多种因素综合起来，使其能纳入工业生产的轨道，对制品的这种构思和计划技术即设计。”

综上所述，广义的“设计”一词的含义，可以总结为：设计就是设想与计划，是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。狭义的“设计”是指将人类社会积累发展的科学技术、人文历史、审美情趣、经济要求及设计伦理等方面相融合而产生的一种改造人类生活环境，塑造人类生活方式的创造性活动。

第二节 设计的内涵与范围

一、设计的内涵

(1)设计的特征方面,设计是实用与审美的结合,既要充分发挥实用功能的特性又要充分满足人对审美情趣的需要。在设计中,实用功能与精神功能要统一起来,这是设计的过去、现在和未来永恒的追求。

(2)设计的性质方面:设计是综合性学科,感性的艺术活动和理性的科技活动综合在一起。比如产品设计、造型、装饰、风格等是艺术活动,而材料配备、工艺技术、性能与操作等是科学技术活动。处理好艺术与科技的关系,是设计的重要方向。

(3)设计的过程方面:设计包括需求、筹划、生产、消费四个阶段。从人的需求出发,经过构思、筹划、制订方案和具体设计,之后利用材料和技术开展生产,最后包装、运输进入市场消费环节。设计师在每个阶段都要深入思考,结合每个阶段的实际情况和具体问题来确保设计始终处于正确的方向。

二、设计的范围

艺术设计有四个大的范围。

(1)以信息传达为主体的视觉传达设计。具体包括:平面广告设计、影视广告设计、网络设计、标志设计、字体设计、包装设计、插图设计、书籍装帧设计、品牌设计、CIS设计、展示设计等(图 1-2 至图 1-12)。

图 1-2 平面广告设计

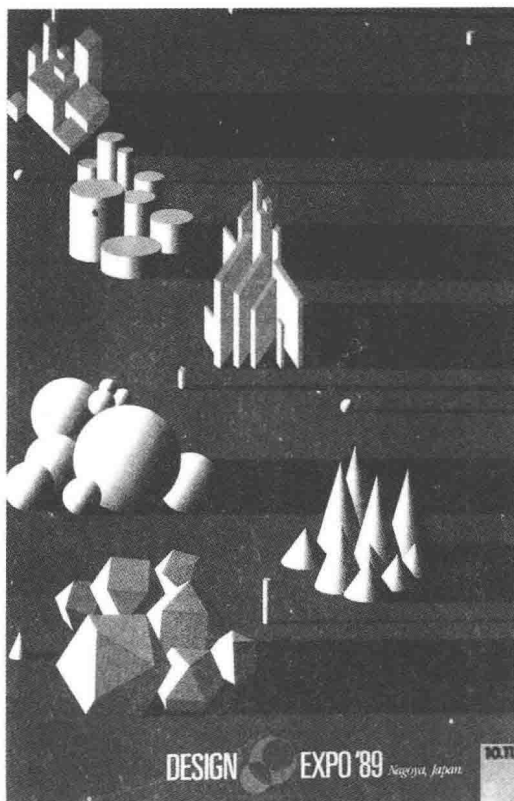

图 1-3 平面广告设计 龟仓雄策

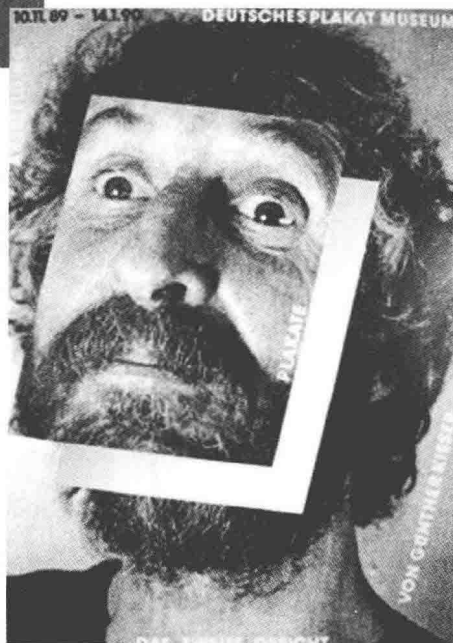

图 1-4 平面广告设计 金特·凯泽

图 1-5 标志设计

图 1-6 包装设计 陈楠

图 1-7 日本现代酒瓶设计

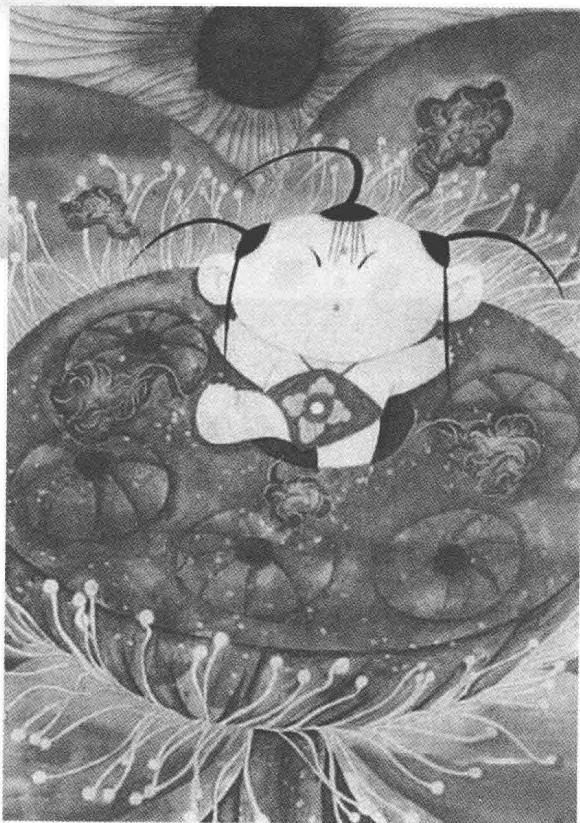

图 1-8 插图设计 吴冠英

图 1-9 插图设计

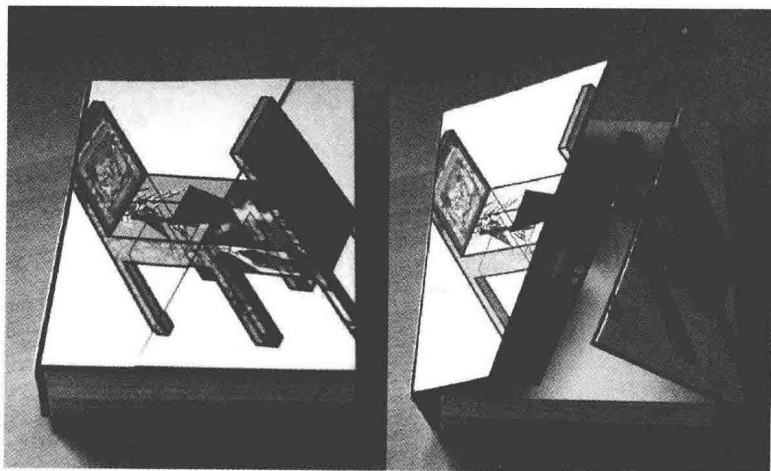

图 1-10 书籍装帧设计