

美术教育丛书

主编 邢凯 徐永义

应用美术设计

张继晓 著

序

徐永义

很长时间以来，我就想编撰一套关于研究美术理论与设计艺术的教育丛书，以探讨绘画艺术的规律性与艺术设计的理论基础。

作为一个美术教育工作者，在美术教育多年的实践中，尝尽甘苦，深感美术理论研究与形式语言的创新是多么之艰辛，被好多主观上想要解决而未能很好解决的课题所困扰。为此，想借助美术教育界同仁，中青年画家们的才智共同探讨研究，以期能有所突破，这就是编撰这套丛书的想法。在本丛书创意过程中，得到了出版界好友邢凯同志与耿龙武同志的大力支持，一同策划草拟了本丛书编写要求，提出了突出理论性、实用性的原则：

1. 对美术专业各门类的观念情态与形式美感做全面系统的理论诠释。
2. 在形式语言的研究上，着重于科学性的理解和规律性的把握。
3. 增加艺术鉴赏的内容，从人类审美需求的嬗变中去引导学生的艺术思维和理解造型艺术的本质特征。
4. 要充分展示美术专业各门类的发展史，以便正确理解造型艺术风格样式的演变与社会发展的关系。
5. 全面地分析研究美术专业各门类的风格特征、形式语言、技法特色及其材料工艺。

这些问题大体上取得了创作集体的共识，也吸取了各册作者在编撰过程中的个人特色，这样会弥补丛书中的长短不足，形成集体优势。

这套书就这样编撰成了，成败优劣有待读者与同仁评说。借这个机会还想就个人的思维模式谈点粗浅的看法。

近现代，美术专业的各门类都形成了自己的独立体系，有着丰富的实践与成就。至于造型的结构性与设计的构成因素还没有形成规律性的理论思维；对于其历史发展与嬗变，也没有人深入地研究，更没有获得多学科的支持，形成宏观的综合性理论探讨。尽管人类经过数千年的艺术实践，但实践并不等于理论，也不会在实践中自然生出理论来。没有正确的理论指导，即便是富有才能的艺术家也很难创造出惊人的旷世之作，这是无数历史经验所证实了的。

应该承认，以往研究美术学理论的人并非没有，而且各有成就。特别是在西方，现代艺术把哲学、历史学、宗教学、艺术学等人文科学作为支柱，形成了现代艺术样式的多元世界。我国也在把美学、心理学及审美体验和艺术创造联系起来进行研究，较深刻地揭示了“美术”作为一种审美现象的内在精神及其形式语言的规律性、科学性。尽管这些观点与方法的研究对于美术学理论技法的更新成绩斐然，但这些研究仍是局部和肢

体的，只能作为一种理论基础的延伸，而不是将形式规律作整体、宏观、综合的思考。如果不能从造型语言的客观真实出发以艺术家的情感、意志、修养等精神因素去对客观世界作心理评价，实现情感与理性、艺术与科学的有机辩证统一，就无法形成美学理论研究的整体构建。

但是，要实现这一构想谈何容易，绝非一朝一夕就能奏效的。从我国的现状来看，从事美术事业的人成千上万，可是，对美学形式语言规律性的研究者甚少；而且这些做研究的人员中，专业画家少而专事理论写作者多。这就很难避免理论与实践的脱节，也很难实现理论对实践创造的指导性。

要建立美学的理论研究基础，当然应该围绕着艺术形式的自律性进行探讨，诸如美学原理、中外美术史、艺术美学、艺术心理学等，并能由此拓展开来形成对形式语言的把握，使造型语言的形式构建在表情内涵、整体秩序与运动规律的统一中实现。

人类对绘画与设计语言的可读性总是给予极大的关注，艺术作品中的形式语言要能寄托人们的思想情感和审美理想才能被接受。在风格样式上对视觉形象的表述采用夸张、装饰、变形等手法，都是为了使主体形象更加鲜明、生动、有力。在这种情况下，必须使形式与内容形成有机的整体。

美术创作的形式语言是艺术家赖以生存的基石。但是，从美术史的发展中看，令人敬佩的是艺术家的独特个性，其独创性愈是突出便愈能摆脱个性之囿而具有普遍意义，并且这种独特的个性几乎不受美术理论的束缚。同样，一件艺术作品所以具有经久不衰的魅力，也不能从美术理论中得到令人信服的解释。诚然，这完全是由于艺术家的构思方式、语言形式以及审美取向使然；但这不是说可以轻视对美术的本质特征及其所体现的规律性的研究，恰恰相反，在艺术表现上对形式语言的科学性理解是至关重要的。对形的体面认识、对色彩实体的光色分析以及对整体结构关系的理解，是形成艺术个性的基础。

我们所说的艺术个性，首先应该是中国的，应具有鲜明的民族性。只有把握住中国美术的形式语言特色，才有可能立足于人类艺术之林，因为每个民族的发展经历与人文精神不同，对绘画与设计的思考方法和表现形式也不一致。如若完全用西方的艺术理论来规范我们，至少是不能完全体现中华民族精神。但是，近百年来的绘画与设计理论，基本上是建立在西方艺术理论的基础之上的。如果认为美术理论个性与共性具有相互关照的关系，那么西方人的科学理论、正确观点与先进经验，我们怎么能视而不见呢？问题是，要体现本民族的艺术思维方式。如果我们能从民族艺术的实践出发，以其共性与他国艺术相融合，以其个性与别国美术相比较，并且将语言形式之美与艺术实践、生活体验结合起来，中华民族的美学思想与美术理论将会大大提高一步。

以上就是我们编写这套美术专业理论与技法教育丛书的出发点。有关理论的创建应该我国目前美术教育中所欠缺的。尽管我们对这些问题的提出，对其特性、规律的分析理解未必都称得上是多么成熟的理论研究，特别是对一些概念的界定和对具体的理论技法的再认识还谈不到理论上的建树，但是书中把美术学与民族文化、形式语言规律、审美取向、生活体验联系起来进行研究，至少在方法论上是全面的。如果能较为深刻地揭示出“美术”作为一种审美现象的本质特征及其所体现的形式美感并进行规律性的总

结，对于美术教育与艺术实践来说，总比那些狭隘的个人技术与经验之谈要有意得多。

当然，美术作品必然要实现其本体构建，“美术”作为一种空间的艺术形式不可能不依靠形象因素而只去表现抽象概念，同时又不得不警惕视觉对艺术的冲击。只有依靠“美术”自身的内在规定性调节艺术与存在的相互关系，才能突出形式语言在表现上的决定性作用。这样，美术创作的全部最终要集中反映在表现技巧这一具体问题上。在这里，认识活动的决定性作用就被表现手段的实践性所代替。所以，本丛书也在表现技法的建设上给读者做了多种可能性的展示。期待读者能够除了依靠自己的艺术素质与悟性以外，还要依靠科学的实践，去理性地开拓表现技巧，逐步形成具有条理性和程序性的多种表现手法。

总之，艺术表现的形式语言不只是以单纯的形式感存在于美术创作之中，常常被艺术家赋予一定的精神内涵，从而引起不同的心理反应。所以，我们欣赏美、创造美要求多层次。希望不仅要看到艺术家的天赋与修养，还要能看到艺术家在驾驭形、色、结构上的精湛技巧。因此，作为一个艺术家，一定要把握客观，并要丰富生活经历，提高审美品位，培养高尚情操。这样，广泛的多样性就会被采纳，再经过消化、融和，个性的发展会更加鲜明。虽说艺术家的个性发展会受到客观社会的制约，但却也存在着极大的主观能动性。

一九九九年元月十日

(序作者为山师大美术系主任、教授)

目 录

序	徐永义 (1)
第一章 概论	(1)
第一节 概念与观念	(1)
第二节 应用美术设计的形式美原则及基本因素	(4)
第三节 中外应用美术设计的历史演化	(7)
第二章 应用美术设计基础	(31)
第一节 形式美规律及基本法则	(31)
第二节 应用美术设计基础构成要素	(38)
第三节 应用美术设计基础的造形及方法	(40)
第四节 应用美术设计基础的色彩表现	(46)
第五节 设计的本质——创新·创造	(56)
第三章 应用美术设计	(66)
第一节 标志与企业形象识别设计 (CI)	(66)
第二节 字体设计	(89)
第三节 书籍装帧设计	(105)
第四节 广告设计	(113)
第五节 包装装潢设计	(121)
第六节 染织美术设计	(134)
参考书目	(151)

第一章 概 论

第一节 概念与观念

应用美术设计是造型艺术之一,指一切具有实用性质和装饰性质的美术。主要内容包括基础设计 and 应用设计两大部分。应用美术具备实用和审美双层意义,是美化人民生活的重要艺术。它是在工艺、经济、材料、美观、使用等条件制约下而产生的一种造型艺术门类。随着时代的发展和艺术门类的不断扩展,应用美术在当代主要表现为实用性、应用性及装饰性的美术,包括标志设计、字体设计、包装装潢设计、书籍装帧设计、广告招贴设计及染织美术设计等(彩图1~10)。

一 应用美术设计与图案

应用美术设计作为造型艺术学科中的一个重要的艺术门类,在近十几年中已得到学术界广泛的认同。应用美术有如下特点:①日用性。它是以日用为主的一种美术设计,侧重于实用功能,装饰欣赏的因素相对较少;但随着时代的发展,实用功能与装饰欣赏的因素比例也在发生变化。如现代书籍装帧设计,就不只是单单的设计成能阅读就行,而要从书的整体美化上进行一番装饰设计,使读者在阅读书籍得到知识的同时,也得到了美的欣赏与享受。②廉价性。相对而言,应用美术设计的取材和技术都是价廉物美,力求经济实惠的。如包装设计的取材就不同于工业设计中的车辆造型设计取材,也不同于环境设计的用材,而且在加工过程中的技术相对的较为简便。③大众性。它适应于广大的消费者,与每个人可以说都是息息相关。应用美术不限于美化的物质成品,还包括各种有实用目的的美术设计。

图案在中国已有相当久远的历史,但“图案”一词真正的使用是在本世纪初由日本引进的。19世纪70年代左右,日本人从西方引进“Design”(设计)一词,日译为“图案”(ずあり),为“设计、意匠、图案”的意思。我国的“图案”一词使用来自日本,较其为晚。在20年代后,曾一直作为整个工艺美术设计的代名词。它具有两种含义,狭义的是指装饰纹样,也指花纹;广义的是指美术设计图,亦称图样的考案。发展至80年代初,我国的“图案”一词的内涵已由“设计、意匠、方案”变为“纹样”代名词了。“图案仅仅是纹样”。随着社会的进步和开放,在近十年中的“图案”与“设计”名词之辩中,人们越来越对Design(设计)内涵和图案内涵的理解日益加深。设计(Design)在美术造型领域中的内涵为:①设计、拟定、计划;②描绘、构想的草图;③对一定图形的预想、策划。其中心意思是对形态宏观的、整体的构想、构成及组合关系。它是一个定“形”的过程,是一个整体的相互联系的造形思维创造性计划。设计有着明确的目标性和目的性。图案的发展,虽能表达出“设计”中的某些内涵的意思,但从整体的观念上图案更偏重于局部装饰及纹样化的形态美化,而忽略了整体形态之间的

组合、构成关系美。应用美术设计是在应用、实用的范围中对美的形态和形态之间组合构成美的具体的“物化”，即进行“人造物”的过程。

二 应用美术设计观念及分类

应用美术是指对设计与工艺的性质、功能、对象、范围、目标、过程等方面的总体认识，同样也是对社会政治、经济、文化、科技、艺术等各种信息在应用美术工作者头脑里的综合反映。它指导着应用美术设计与工艺实践。

应用美术设计的观念在不同的时代反映出不同的设计与工艺观念。不同的设计与工艺为不同的时代服务。原始社会生产力的低下，工艺设计的主要作用是造物和实用；奴隶社会冶炼技术得到发展，工艺设计的作用主要为奴隶主的统治服务，多为祭祀和礼器之用；封建社会，由于商业和手工业的不断发展和生产技术的进步，社会生产及工艺设计也由祭祀和礼器之用渐转向宗教、宫廷和观赏之用；到了资本主义大工业时代，商业高度的发展和科学技术的不断应用，人的本体价值越来越突出和得到重视，工艺应用设计主要体现出合理的功能及美的价值。在现代文明社会中，应用美术设计已不单满足人们的物质需要，还要满足人们的精神需要、人的本体需要和审美的需要。

应用美术设计的范围主要是二维空间的造形设计。设计艺术的分类是对于设计活动或设计艺术形式予以类型化的划分。从人类和社会、自然的对应关系来划分，可以有人和社会的视觉传达设计，有连接人和自然的产品设计，有连接人和自然、社会之间的环境设计，还有三类交叉的综合设计。同时设计艺术又可按空间表现的关系来划分。即平面设计，主要指二度空间造型设计；立体设计，是指三度空间造型设计；综合设计，是指平面与立体上结合及四度空间造型设计。

应用美术设计作为实用性、应用性及装饰性的美术设计，它的主要表现范围是在二维空间里进行的。也就是平面设计类的造型设计。其基本内容包括：应用设计基础、标志符号设计、字体设计、书籍装帧设计、广告招贴设计、包装装潢设计、染织美术设计等。

另外，立体设计包括：工业造型设计、建筑装饰设计、工艺品设计及环境设计等。综合设计包括：壁画、装饰设计、会场展览设计、舞台和影视传播设计。

三 应用美术设计特性及设计原则

1. 物质性 任何应用美术设计活动都要受到物质条件的制约。物质是第一性的，不考虑到物质材料而进行的应用美术设计是不存在的。物质的局限及特征主要体现在对材料的选择与制作。由于受到物质条件的制约，设计与制作的结果其优劣也是相对的。不同的材料，用同一个设计会出现不同的结果。有的可能成功，有的可能是失败。物质条件对应用美术是制约，同时也是启发和启迪。不同的物质材料往往会出现不同的设计。应用美术设计者要在更大的范围内了解物质条件的特性，用最恰当的材料去满足设计要求，达到最佳的设计结果。社会的不断发展，科学技术日新月异的进步，使新材料不断出现，为应用美术设计活动提供了广阔的物质基础。

2. 审美性 应用美术“作为一种艺术”，它的性质并非一般反映现实，而是通过具

体的‘人造物’表现出一种美感，它是一种人类文化和创造性相结合的审美活动。反映了人类与社会、经济与技术、生理与心理等因素，现代生活中的每一页每一章，都是现代人审美价值观和现代艺术形态的物化。

3. 创造性 人类社会不同于其他动物社会其特征就是创造。创造是人类社会发展的灵魂，人类社会的发展史就是一部生动的创造史。应用美术设计的本质就是运用不同的物质材料进行创造性物化的过程。应用美术设计是美的创造。设计者要有所创新，必须有创造性的思维方法。通过创造性的思维对物质形态进行美的加工创造。

4. 需求性 需求是人类发展的原动力。应用美术设计的目的是满足人们对美、对物质的需要，盲无目的设计是不存在的。随着人们的物质需求不断的变化与发展，人们的需求从低级的物质需求发展到高层次的精神需要，人类的需求与发展是永无止境的。应用美术设计正是基于这种无限的发展性，而不断地向前发展。

5. 程序性 应用美术设计是经过自设计开始到设计之终的一个整个过程。在这个过程中，必须按程序完成几项工作，即确定设计目标——调查——设计方案——设计评价——工艺制作——效果分析。应用美术设计程序性的主要特点是在于设计过程中所使用的方法，而不在于是否承认设计活动要延续一个过程。通常人们把过程顺序称为设计程序。设计程序的时间称为设计周期，也是通常所说的“设计时间”。缩短设计周期和简化设计程序，是提高工作效率的有效手段。

6. 时空性 任何应用设计都要受到时间与空间的限制。设计与工艺活动的有限时空性特点，给每一项工艺设计都打上不同时代和不同空间的烙印。生产技术与科学技术在不同的时代有不同的水平，对客观事物的认识与创造也有千差万别，不同的时代产生不同的设计作品。不同的时空、地域产生不同的设计作品。不同的民族、不同的文化、不同伦理道德、不同的背景产生不同的设计作品。我们看秦汉时代的设计作品就会产生一种不同于其他时代的感觉与气息，唐、宋与元、明的作品又有明显的差异。

应用美术的设计原则是“实用、经济、美观、科学、适销”。凡是工艺品、工业品、日用品的设计，首先应是在实用、经济的前提下进行。实用是工艺美术的使用功能，包括视觉、心理、生理、人体工程学等方面的合理性。经济是应用美术价值功能，包括生产、成本、维修、装潢、人力、物力、财力、时间的综合效应。美观是应用美术的审美功能，包括视觉心理、心理使用、环境的整体审美要求。因此，在进行应用美术设计时要做到“恰到好处”的装饰，“恰如其分”的美化。并根据科学、适销的原则，结合专业特点要求，进行全面的整体构思。

一件优秀的应用造型设计及平面装饰作品，要能达到令人爱不释手，百看不厌，打动人心。并通过作品促使人们回忆、联想，达到美的感受。要求设计者不断反复熟练掌握设计技法，达到造型模式化、构图理想化、色彩装饰化的理想境界。要在工艺美术设计事业上有所成就，并能在广阔的美术设计领域中自由驰骋，“应用美术”这门学科，是一把入门的钥匙。

第二节 应用美术设计的形式美原则和基本要素

任何事物及其运动都是本质内容和表现形式的对立与统一。本质内容总是要靠表现形式得以显现和展开,而表现形式总是以不断优化的方式来显现和展开本质内容。人们接触到任何一个事物,首先感知到的是它的外部形式。但是客观事物的外在形式不一定完全同人体的生理——心理结构和生理结构相吻合一致。因此,人们在生产劳动中不仅认识和改造客观事物的本质内容,满足人们生存和发展的需要,而且认识和改造客观事物的表现形式,适应人们的感知和辨认的需要。这样,就逐步地从物的表现形式和人的形式感受两方面及其辩证结合中,概括和总结了符合人们心理——审美心理——审美运动逻辑的形式美及演化发展的规律,并把形式美的特点和规律运用到物上去,能动地塑造客观事物近人、宜人、为人的形式美。

形式美的特点和规律总的概括起来主要表现为:在变化和统一中求得对比和协调,在同异和均衡中求得安定和轻巧,在比例和尺度中求得节奏和韵律,在主次中求得层次和整合。应用美术是自觉地运用形式美的特点和规律,促使设计出来产品和生产过程,适应人的生理——心理——审美的需要,产生效用、舒适、鉴赏三位一体的心理审美效应,以有意味的形式美来焕发人们自觉自由的审美创造情感和实践能力。人的生理——心理——审美的整体效应也是一种生产力。它不仅充分地挖掘和发挥人的潜在素质和能力,而且要调配人体身心因素及物质资源。

事物的变化与统一,在这两个方面产生内在的结合。变化产生差异,差异对比,给人带来鲜明、醒目、生动、活泼、跳跃的丰富感受;统一产生秩序,构成协调,给人们稳定、一致、整体的充实感受。从变化和统一中求得对比和协调,是实现标准化、个性化、规范化和人情化内在结合的必由途径。

应用美术的设计处理变化和对比方法、方式很多。例如质料及其肌理的变化对比;造型及其线条、形态、方向、色彩的变化对比;结构组合及其空间转换的变化对比等等。在不同的场合、不同的时间、不同的民族、不同的国家、不同的文化背景,变化与统一的侧重点有不同的变化。

一 功能性因素

应用美术设计是实用性和装饰性相结合的美术造型活动,首先具备实用与审美的双重意义。实用即为功能。功能是应用美术设计的第一要素,功能为了人,实用为了人。一位美术大师说:“现代应用美术设计‘功能因素’是非常重要的,要建立以‘多种功能’为设计艺术规律的体系,使设计与工艺的整个外表、结构成为一种符合功能和人类需要的形式。”功能因素可分为人的使用功能因素和人的生产工艺的功能因素。功能因素因产品的不同而不同。使用功能因素要充分考虑符合人体工程学的要求,做到方便、舒适、安全。而生产工艺的功能因素则要适应现代科学的发展和生产技术的要求,使各种设计适应生产工艺的功能要求,作到节约、快捷、经济。总的来说功能因素应该充分考虑并显示尖端科学技术和符合人体工程学的功能因素。设计的目的不是产品,而是

人。

二 美的因素

应用美术设计的灵魂是美，任何应用美术设计作品正是有了美的灵魂，才使无生命的各类人造之物焕发生机，赋予了魅力。美的因素对设计来说是有决定性意义的。这种美的因素必须通过艺术的形式表现出来。

1. 线条美——线条作为最基本的造型因素，它所具有美感随着其变化产生不同的效果。通过长短、粗细、刚柔、强弱、轻重、曲折、顿挫、缓急的不同变化给人以力量、速度、粗犷、纤细、厚重、明快、活灵、平稳、犀利等美感。线条有着千变万化的表现能力，富于艺术的情感魅力。

2. 形状美——形状是线条围割后形成的视觉空间，是平面形式造型设计最丰富的造型因素。形状分为平面形状和立体形状的形式给人以不同的空间感受。平面形状具有宏观观察世界的鸟瞰观察的方式；立体形状平面的形式具有空间透视感，身临其境的形式表现世界。各种不同形状的形式，给人以不同感觉，并产生不同美感，形状充满情感、幻想和变化。

3. 色彩美——色彩是形象表面反射光波后在人的视觉系统中引起的感受。色彩美是形象美最直接的表现。能够知觉物体存在的最基本视觉因素是色彩。色彩美观念与情感全赖于对光的感受与体验。色彩美有它的神秘性和威力性。色彩给我们的感觉近似于实际生活，我们可以回答出对色彩变化的感觉，同时产生一种联想，在人的心理上产生反应。

4. 比例美——比例是造型上的量（长度、面积等）的尺度。任何物体及形状都是按一定比例构成的，没有比例也就没有了世界。现在世上公认的美的比例是：黄金比例，即 $1:1.618$ ，它给人以神圣、安定的美感；根号比例，给人以渐变、过渡的美感；数列比例，它给人以变化、群合剧烈等不同的美感。

5. 结构美——结构是事物各个组成部分的搭配和排列组织。结构一般分为平面结构（如构图或骨格）和立体结构（即构造或框架）两大类。不同的结构会产生不同的表现力和美感感受。结构与美学有着密切的联系，事物各部分的排列组合了一种特有的形式美感，有速度感、凝重感、坚固感等等。

6. 肌理美——肌理在现代设计中指材料或描绘地理的质感和纹理。分为触觉肌理和视觉肌理。物体都显示出不同的物质特点，有的轻软细腻，有的光洁冰滑，有的粗糙笨重，有的透明清灵，有的坚硬起伏。肌理的感受往往最真实，不同肌理感受带来不同肌理美感。内在的结构之美是通过表面的肌理之感反映出来的。现代设计中的许多事例都可从中得到证实肌理之美。

7. 单纯和谐美——单纯和谐是指形象的简练、纯净、调和、匀称。单纯之美是现代设计及审美心理的需要，也是宇宙观念的反映。单纯和谐之美是艺术乃至设计艺术的最高境界。单纯和谐的最直观反映是整洁、简单、单纯、明朗、高雅、清秀。

8. 节奏韵律美——节奏韵律是形象在视觉和时间上所作的有秩序的运动，以及在运动中所产生的优美情调变化。不同的节奏韵律具有不同的美感。重复的节奏给人们机

械之美感,渐变的韵律给人以变化之美感。节奏韵律美感在现代设计中主要体现条理、整齐,在变化中求统一,在统一中求变化。对节奏韵律美感的处理要“有序”和“程式化”,以体现高度的形式美感。

三 物质材料因素

应用美术设计的基础是物质,是对各类物质材料的运用。物质因素是应用美术设计的重要课题。应用美术设计虽然在设计范围上基于平面设计,主要是二维空间中进行的,运用材料较少,但各类物质材料结构与肌理美对应用美术设计的启迪和运用是不可忽视的。新材料的开发、利用,不断创造出不同质地美的材料。而为了追求高质量、低成本、多功能,便于生产、使用、销售,也促使设计师不断地发现和利用各类材料的质地美。

现代材料工艺的范围很广,概括起来可分成三大类:1. 高分子材料——主要是合成类高分子材料,性能面较广,适应性较强。如聚乙烯、氯丁橡胶、涤纶纤维、塑料。2. 无机非金属材料,此类品种多、材质感丰富、应用很广。如天然石料、玻璃、陶瓷、无机胶、木材等。3. 金属材料,有黑色金属(铁与钢)和有色金属(金、银、铜、镍、铅、钴等)两大类。金属材料具有特有的光泽和良好的传热导电功能,强度较高、韧性好、应用面广泛。

四 生产与经济因素

应用美术设计要符合生产和经济条件、环境要求,受到经济与生产的制约。因此设计前要对现有的生产能力和经济条件进行广泛的调查。过去狭义的观念是生产把设计出来的图样经过手工制作或机器制造出来生产产品;经济是便宜实惠,物美价廉。经济与生产在不同的时代有着一定的相关性和相对性。经济因素制约着设计艺术的发展。经济的积累与不断地扩大生产,促进了商品的发展,同时也就刺激了设计艺术的发展,为了提高产品的质量和商品的价值,从开始,设计就发生着重要的作用。

五 市场环境因素

市场是设计者、生产者、销售者和消费者的总和。任何设计最终都要走入市场,经过市场的考验。第一、任何设计与工艺产品必须经过调研,判断其所具有的经济价值和代表意义,才能投入生产。设计必须是设计师、工艺师和销售商的通力合作。第二、确定设计在市场的档次与级别。了解掌握市场的基本情况,在设计与工艺生产中做到有的放矢。第三、产品是对销售地区和消费对象情况的掌握、消费对象的心理和生理等反应及需求等。第四、掌握竞争情况包括市场商品竞争、竞争对象的变化规律。第五是相关国家地区对产品的法律和规定,包括卫生计量、商标、运输、销售等方面的要求。在考虑市场因素中,最重要的是正确运用价值规律、面向市场,努力开发新产品降低生产成本,力求达到设计功能,提高档次,品种齐全,以满足不同层次消费者的需要。

第三节 中外应用美术设计的历史演化

中外几千年来的应用美术发展史，是一部人类改造自然、适应环境和生活需求发展的历史。我们能看到的许许多多应用设计都是人的思想感情和生活环境而构成的一种特殊的表现形式。美的法则和尺度、艺术的技巧、工艺的严谨科学，正如马克思所说的，在某种意义上对我们来说是不可超越的典范。

一 中国传统应用美术设计

翻开中华民族的文化发展历史，可以说是一部应用美术设计史。从原始社会到各个历史时期的彩陶、石刻、青铜、建筑、陶瓷、金属、织绣等工艺，丰富多彩，变化万千。它是中华民族智慧的创造，智慧的积累，同时更是美的法则的创造。中华民族以自己特有民族感情和审美法则，创造出了自己特有的民族设计气魄和民族风格。

（一）传统图案设计

1. 彩陶装饰设计

彩陶装饰作为新石器时代的一大发明，深深反映出当时的人们对美的法则的创造和掌握。彩陶装饰多动用对称与平衡、虚与实、重复与多样、节奏与韵律等原理和法则。点、线、面三者之间相互对立而又相关联，创造出点、线、面相结合的几种连续排列方法。曲与直对比，孤线与波线对比，点与面、线的对比，形式优美生动。在彩陶造型方面，质朴大方，匀称端正，富于流线美感（彩图 12，图 1、2）。

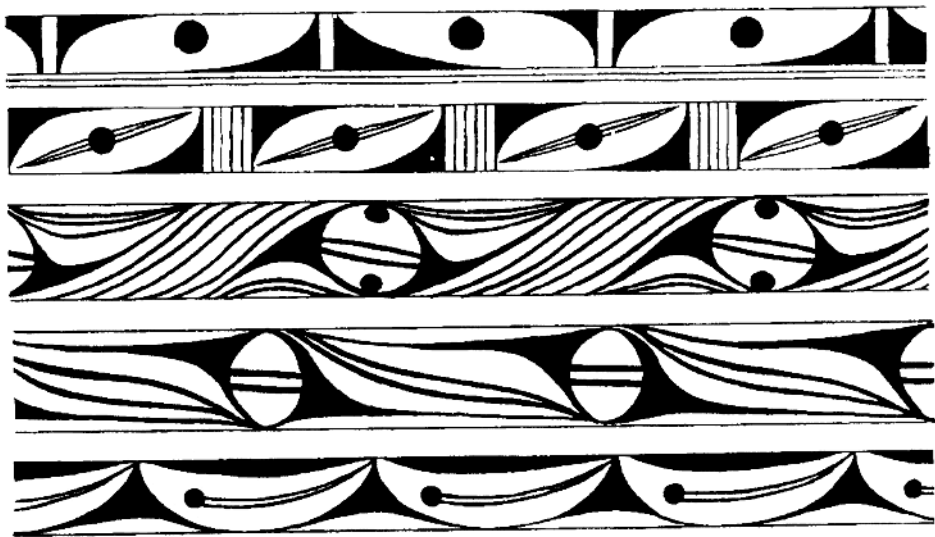

图 1 彩陶纹样平面展示

2. 铜器装饰设计

铜器装饰设计包括青铜装饰和铜饰两部分。青铜器艺术主要是指先秦时期以前用铜

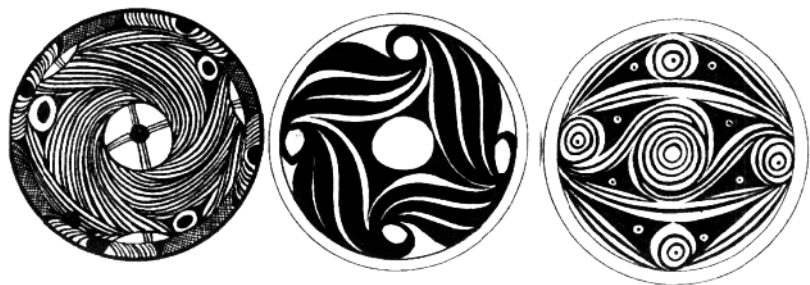

图2 彩陶纹样

图3 汉代铜镜纹样

图4 商代青铜器纹样

锡合金制成的器物。我国古代的青铜器，在形制、纹饰等方面可谓世界上所罕见。整个青铜器的艺术设计风格是由商初的简朴、轻饰到商中期以后的凝重、华丽再到西周春秋以后的简洁、活泼。以饕餮纹、夔龙纹、窃曲纹、蟠螭纹、云纹等为主要纹饰。青铜器与我国历史、冶金、文字和工艺等有相当紧密联系。铜饰主要指秦汉唐时期的铜器饰品，它们是我国工艺美术中的瑰宝（彩图 14、16，图 3、4、5、6、8）。

图5 汉代铜饰纹样

图7 唐代金属装饰纹样

图6 汉代铜镜纹样

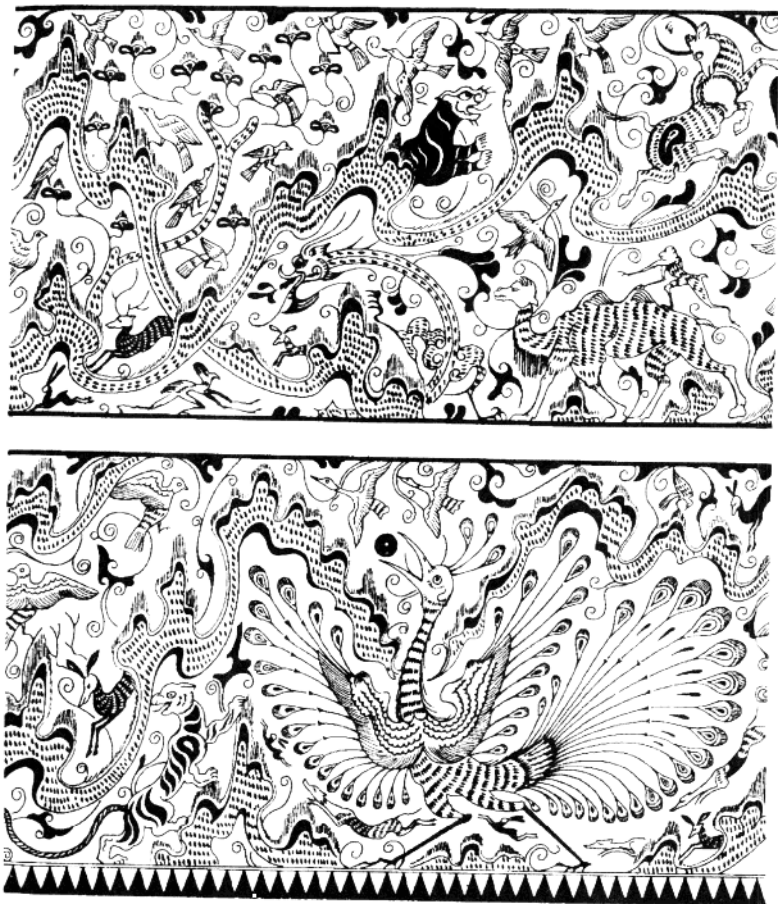

图8 汉代金银错纹样

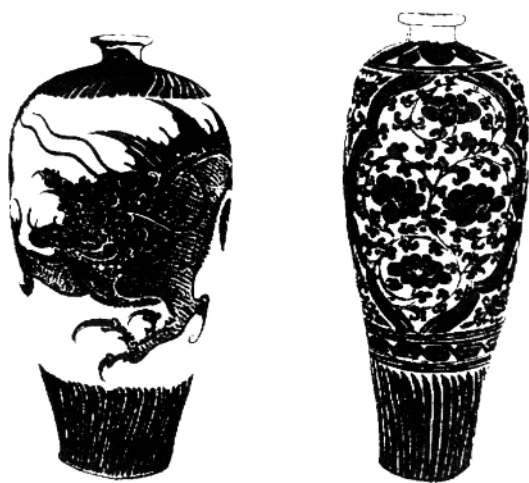

图9 宋代陶瓷纹样

3. 玉器装饰设计

玉器主要指玉雕装饰。从新石器时代至今已有 4000 多年历史。早在商代的安阳时期，在技术和艺术表现方面都达到高度水平。玉器是从玉工具发展而来的，殷商时代已大量制作礼仪用具和各种佩饰，技术手法雕刻精细，因材施艺。到秦汉以后玉雕多做一些用器和动物造型，制作精美。宋元以后，玉雕趋向大型雕发展，表现场面宏大，造型以写实手法为主，制作精细（彩图 18）。

4. 陶瓷器装饰设计

陶瓷器是陶器与瓷器的总称，是用陶土和瓷土这两种性质不同的粘土为原料，经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物。陶器在我国发展历史十分久远，远古新石器时代就已经烧制出了原始的彩陶器，经过夏、商、周、春秋战国到秦汉，瓷器的雏形在民间得以发展。陶器有红、黑、灰几种类型，新石器时代的彩陶、黑陶、灰陶及后来的宜兴紫砂陶都是陶器艺术的主要品种。南北朝后，中国正式进入瓷器时代，陶瓷艺术成为我们国家工艺美术发展中的主要品种（图 9、10、11）。

图 10 民间青花瓷

图 11 民间陶瓷

瓷器艺术是我国古代的重要发明，唐代瓷器已初具“洁白、质坚、半透明”等特色。宋代瓷业兴盛，出现了“定”、“汝”、“官”、“哥”、“钧”、“耀”等名窑，色彩丰富变化。到明清瓷器的发展更加独特，技术精湛。陶瓷艺术的装饰是体造型与面的装饰有机地结合，前期以造型为见长，质朴丰满大方，面饰较少；后期以面饰为主，造型居后，华丽多彩，丰富多样。

5. 漆器装饰设计

漆器是用大漆涂在各种器物表面的器具。漆器具有色泽光亮，光彩夺目，防腐、耐酸碱等特点。它是我国一种优秀的传统手工工艺品。早在商周时代，漆工艺就已达到相当高的水平。战国时，漆器的品种及数量大大增多，在胎骨做法、造型和装饰技法上都不断创新，发展迅速。漆器设计与生产，从战国之后在我国各朝代中都有很大的发展，但不平衡。总体是保持了独特的民族风格和鲜明的艺术特色。前期，商周秦汉漆器造型独特，以造型为主，装饰手法简洁以红黑色为主；到唐宋，漆器开始向装饰倾向发展，纹样变化丰富，造型手法简朴，完全以雕刻手法为主，在造型与彩绘方面也没有十分显著的特色。元明清三代漆器基本上延续了宋朝的特点，以雕漆和锏钿为主，手法细致(图12)。

