

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计概论

李永杰 刘小念 主 编
何婷婷 黄慧玲 付 辉 副主编

清华大学出版社

21世纪高职高专艺术设计规划教材

设计概论

李永杰 刘小念 主 编

何婷婷 黄慧玲 付 辉 副主编

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

设计概论是一门设计专业的入门指导课程,旨在介绍相关的设计专业的性质、本质与特色,以及专业的形成背景和发展历史与现状等情况。

本书包括三个方面的内容:首先介绍了艺术设计的基本概念与历史;其次对艺术设计的方法及艺术设计的鉴赏与评价等方面进行了详细分析;最后对设计师的历史角色、基本素质以及分类等进行了探讨。

本书既可以作为本科及高职高专艺术设计专业学生的教材,也可以作为艺术设计从业人员的参考书。

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

设计概论/李永杰,刘小念主编. —北京:清华大学出版社,2011.9

(21 世纪高职高专艺术设计规划教材)

ISBN 978-7-302-26744-7

I. ①设… II. ①李… ②刘… III. ①艺术—设计—高等职业教育—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 176154 号

192/20

责任编辑:张龙卿(sdzql123@163.com)

责任校对:袁 芳

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

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

社 总 机:010-62770175

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

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

邮 购:010-62786544

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185×260 印 张:7.75 字 数:181 千字

版 次:2011 年 9 月第 1 版 印 次:2011 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:45.00 元

产品编号:043126-01

编委会

主 任：黄春波 刘永福

副主任：刘 军 窦均林 兰育平 李永杰 农 家 韦锦业 何婷婷

编 委：(排名不分先后)

全 泉	钟吉华	罗 智	陆 丹	罗炳华	廖远芳	曾广春
凌 倩	廖 敏	许兴国	黄慧玲	黄凯愉	林文成	吴 昆
周 晗	赵朝弘	付 辉	刘洪斌	秦莉萍	甘 露	朱玲静
吴卓斌	李明炅	施 炜	刘小念	周振坤	刘标斌	陆伟婕
刘浩然	王英才	韦举昌	杨春焕	冷嘉倩	李铁成	冯 滨
陈菲菲	马 莉	杨明萍	汤荣春	张 放	梁 虎	韦威贤
黄 骁	谢佳友	朱 海				

前言

设计一词,随着现代文明的发展,越来越被人们所广泛使用,也被赋予越来越宽泛的含义。设计作为人类生物性与社会性的生存方式早已存在,然而设计学成为一门独立的学科,并且被学者们进行思辨地归纳和论理地阐述,则是近代的事情。

作为一门新兴的学科,设计学产生于20世纪,它是一门既有自然科学特征又有人文学科色彩的综合性的专门学科。

设计学主要进行设计这一人类创造性行为的理论研究。由于设计的终极目标永远是功能性与审美性,因此,设计学的研究对象便与设计的功能性与审美性有着不可割裂的关系。

设计艺术学是一门多学科交叉的、实用性的艺术学科,其本质是按照文化艺术与科学技术相结合的规律来创造人类生活的物质产品和精神产品的一门学科。我国的设计艺术教育在20世纪初才开始,到了50年代中期,设计艺术教育作为独立的学科得到了系统的发展,八九十年代进入硕士、博士学位的培养阶段,设计艺术教育得到全面的发展。

设计艺术学通过对设计的社会背景、历史条件、特殊环境等相关因素的讲授,探讨其设计原理、形式和本质,使学生结合设计实践,了解设计的研究对象、研究范畴、研究方法与研究现状,普及设计的基本知识,并激发学生的专业学习热情,促使学生努力钻研专业的必备技能,培养出独特的设计思维,进而陶冶情操、美化心灵,提升精神境界,增强人文素质。学生在课程学习的过程中需掌握设计的意义、形式与功能,设计的作用,设计与艺术、科学的关系等知识。通过本课程的学习,学生可对设计专业产生一个感性的认识,从而为以后的专业学习打下良好的基础。

本书通过介绍艺术设计的基本知识,使读者了解设计的历史演变,设计的内涵与外延,研究的对象、范畴、方法与现状。对于学生进行设计理论研究及设计实践,掌握以形象思维为主导模式的设计方法,建立正确的设计理念,提高设计艺术修养,提升精神境界及增强人文素质,都具有重要的作用。

编者

2011年7月

目 录

第1章	艺术设计的基本概念	1
1.1	设计的概念	1
1.1.1	什么是设计	1
1.1.2	现代艺术设计的概念	2
1.2	艺术设计的目的及本质	2
1.2.1	艺术设计的目的	2
1.2.2	艺术设计的本质	2
1.3	现代设计的特征及设计实践	3
1.3.1	设计的特征	3
1.3.2	设计实践	4
第2章	艺术设计的历史	5
2.1	中国的设计历史	5
2.1.1	新石器时期的艺术设计	5
2.1.2	先秦时期的艺术设计	6
2.1.3	秦汉时期的艺术设计	7
2.1.4	唐宋时期的艺术设计	9
2.1.5	明清时期的艺术设计	12
2.2	西方的设计历史	14
2.2.1	早期西方的艺术设计	14
2.2.2	中世纪的艺术设计	17
2.2.3	文艺复兴时期的艺术设计	20
2.2.4	工业革命时期的艺术设计	22
2.2.5	现代艺术设计	30
第3章	艺术设计的方法	41
3.1	设计思维	41
3.1.1	设计思维的特征	42
3.1.2	设计思维的类型	45

3.1.3	设计思维的训练方法	48
3.2	设计的程序	51
3.2.1	设计前期	52
3.2.2	设计中期	52
3.2.3	设计后期	52
3.3	设计心理学与应用技巧	59
3.3.1	设计与视知觉	59
3.3.2	设计与记忆	66
3.3.3	设计与情感	71
3.4	设计的艺术手法	78
3.4.1	借用与参照	78
3.4.2	解构与重组	80
3.4.3	装饰与美化	81
3.4.4	改良与创造	83
	思考题	84
第4章	艺术设计的鉴赏与评价	85
4.1	设计美学	85
4.1.1	设计与美学	85
4.1.2	研究对象	86
4.1.3	设计美学的特点	87
4.2	设计与审美	89
4.2.1	中国的美学思想	90
4.2.2	西方的美学思想	92
4.2.3	设计美的构成	97
4.3	设计批评	98
4.3.1	设计批评的含义	98
4.3.2	设计批评的标准	99
4.3.3	设计批评的方式	99
	思考题	100
第5章	设计与设计师	101
5.1	设计师的历史角色	101
5.1.1	远古时期	101
5.1.2	中世纪时期	103
5.1.3	现代社会	103
5.2	设计师的基本素质	104

5.3 设计师的类型	105
思考题	106
第6章 艺术设计作品欣赏	107
参考文献	113

第1章 艺术设计的基本概念

本章学习重点

1. 了解设计的发展历史及设计的作用

2. 了解设计的功能及设计的过程

1.1 设计的发展历史及设计的作用

设计是人类文明进步的产物，是人类生活的重要组成部分。设计的发展历史可以追溯到原始社会，随着生产力的发展，设计逐渐从简单的实用功能发展到具有审美价值的艺术创作。设计的作用不仅在于满足人们的物质需求，更在于提升人们的生活品质，创造美好的生活环境。

1.1.1 什么是设计

设计是指根据一定的目的和任务，运用科学的方法和手段，对事物进行规划、构思、创造的过程。设计具有计划性、创造性、实践性等特点。设计的过程通常包括需求分析、方案构思、方案实施、方案评价等环节。设计的结果可以是具体的产品、方案或计划。

设计是依据一定的目的和任务，运用科学的方法和手段，对事物进行规划、构思、创造的过程。设计具有计划性、创造性、实践性等特点。设计的过程通常包括需求分析、方案构思、方案实施、方案评价等环节。设计的结果可以是具体的产品、方案或计划。

设计是人类生活的重要组成部分，是人类文明进步的产物。设计的发展历史可以追溯到原始社会，随着生产力的发展，设计逐渐从简单的实用功能发展到具有审美价值的艺术创作。设计的作用不仅在于满足人们的物质需求，更在于提升人们的生活品质，创造美好的生活环境。

第1章 艺术设计的基本概念

本章学习目标

- 了解现代艺术设计的概念。
- 了解设计的本质与特征。

1.1 设计的概念

设计是当今热门的词汇，许多的活动都被冠以设计的名义，到底设计的范围有多广，作用有多大，涉及哪些知识与行业，这是进行设计前必须要了解的。为了能够使学生全面了解设计知识，下面首先对设计的概念、本质及特征等方面进行介绍。

1.1.1 什么是设计

由于设计涵盖的层次极多，涉及面甚广，很难用极为简洁的语言概括其全貌。设计研究者由于角度不同，或者侧重点不同，自然会得出不同的定义。设计（Design）在《牛津大辞典》中大致有两个方面的意义：一是“心理计划”，指事先在思想上形成精神胚胎并作为实施的计划；二是“艺术中的计划”，特指绘制草图、图样等。

设计是根据一定的需要发现和精心构造备选方案的活动，指的是计划、构想、设立的方案，也含有意象、作图、制型的意思。“设计”就字面意思来解释，有设想和计划的含义。

我们通常所说的创意设计，实际上是一种跳跃性或者是逻辑性思维的某种冲动，是大脑对思维的一种具象化。这种创意思维的方式通过具体的表达，构造出具体的事物，从而达到同化观赏者的思维或者引起观赏者共鸣的目的。

1.1.2 现代艺术设计的概念

现代所说的设计,包括人类对自己将要创造的产品的**前期构思,以及实现这个构思的整个过程,是一种创造性的活动。

艺术设计促进了经济的发展,不断提高人们的生活品质。随着文化水平和生活水平的提高,人们不仅对产品的质量提出更高的要求,而且期待有更多个性鲜明、视觉美观的产品出现,因此,艺术设计也将发挥更大的作用。

1.2 艺术设计的目的及本质

1.2.1 艺术设计的目的

设计是人类有目的性的审美活动,是人类在进行艺术活动时为达到某一明确目的性和预见性而自觉实施的行为。

设计是一种问题求解活动。设计过程就是以问题求解、寻找问题答案为核心,它是人们为满足一定需要,精心寻找和选择理想方案的活动。

设计是一种智能文化创造形态,这种文化创造活动形态是由特定的文化背景和进行设计活动的具有特殊文化素质的人所决定的。

所以,设计的目的就是为了满足人们的特定需求,解决人们现实中所遇到的问题,充分表达需求对象的意图,并将其转化为产品而提供的最佳方案。

1.2.2 艺术设计的本质

1. 以人为本

无论是自然经济时期的手工艺设计,还是工业化时期的工艺美术设计、工业设计,或者是知识经济、信息时代的现代设计,都是围绕着人的需求而展开的。所以设计最终是为人而不是为物服务的。满足人的精神和生理两方面需要是艺术设计的价值所在。

任何一种艺术设计,都是由人类创造出来的,并且最终为人类服务。但是,以人为本的设计也不能单纯追求满足某种需求,离开科学的理性化结构和合理的功能性,设计将走向极端。如巴西的新首府巴西利亚,其设计者以汽车交通作为首都规划的首选,忽视了完整合理的步行系统的重要性,从而导致人们几乎很难轻松地步行游览并穿越开阔的街区,在这座宏伟壮观的“汽车城市”中,时时处处都需要乘车才能流动。这是典型的功能分区明确的现代主义城市,却忽视了心理与社会因素,对公共空间也缺少关注,过分追求形式,将人与人、人与自然和环境之间的关系简单化而导致的结果,使城市缺少活力,造成本来功能单一的车站却成了人们汇集的热闹场所。

人性化设计是设计的本质要求,是设计本源的回归。对任何事物的设计都应以人为本,从而达到最大限度地实现对人性的关注。只有顾及了人类本身的内在需求,才能使设计达到与人类需求同构的形态特征和美学意境。例如,现代科技产品设计就需要充分考虑人机关系(见图 1-1)。

图1-1 现代科技产品设计

2. 创造性

每个人都具有创新的意识,存在着创造的潜能,但并不是人人都能成为设计师,也不是个个都能够成功。很多人苦读数年,始终原地徘徊而不得其门而入,其原因在于观察客观世界的思维方式没有得到正确的培育。

艺术设计的本质在于创造,设计的过程与结果都是通过人脑思维来实现的。人的左右大脑分别产生逻辑思维与形象思维,逻辑思维所着重表现的理性思维是一种线性思考模式,形象思维着重表现的感性思维是一种跳跃、发散的思考模式。人的思维过程一般来说是逻辑思维和形象思维有机结合的过程。

艺术设计融汇了科学与艺术,设计思维本身跨越了多个学科,往往单一的思维模式不能满足复杂的功能与审美需求。设计思维是指具有一定社会意义的人类高级思维活动,是设计师根据设计项目调动各种资料及积累的经验,综合诸多因素来对设计产品进行理解,同时是权衡各种制约因素而构想出工作方案的思考过程。艺术设计是一项实践性、操作性很强的活动,需要用理性的逻辑思维来引导感性的形象思维。每一项具体的设计都应综合以上两种思维方法,如果采用过分考虑其中一方面因素的思维形式,就很难创造出新的设计方案。

设计的最佳方法是以形象思维作为主导模式,以逻辑思维配合进行概念设计,以图形分析的思维方式贯穿于设计的每个阶段,并采用对比优选的思维过程。最后可从多个设计方案中选取符合需要的一种,再发展出三个以上新的概念,并逐渐深化,直至最终产生满意的设计结果。

1.3 现代设计的特征及设计实践

1.3.1 设计的特征

(1) 设计活动是受到时间与空间限制的实践活动。设计的时空性特征,给设计成果打上了不同时代、不同社会、不同时间与不同空间的烙印。为了减少时空的限制对作品造成

负面效应，设计师应强化设计的现代意识和创新意识。

(2) 设计活动是在特定的物质条件约束下进行的，因此设计活动受到物质条件的限制。

(3) 设计是为满足人的某种需要而进行的。设计始于需求，需求由设计来满足。这是设计与需求的本质关系。

(4) 设计是一种富于创造性的活动。创造性是一个重要的本质特征。

(5) 设计活动是一个不断推进的系统过程。具有过程性是设计的一个重要特征。

1.3.2 设计实践

艺术设计，就是将艺术的形式、美感，结合社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面因素，再现于和我们生活密切相关的设计当中，使之不但具有审美功能，还具有实用功能。其审美标准也随着这诸多因素的变化而改变。例如，如图 1-2 所示为与传统吸尘器有较大区别的气旋式无线吸尘器设计。

图1-2 气旋式无线吸尘器

艺术设计贵在进行创造活动与实践，实际上它是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。各个专业虽然对设计知识的着重点不尽相同，但对于“大设计”概念中的关于美、节律、均衡、韵律等的要求是一样的，对所设计对象相关的背景文化、地理、历史、人文知识的理解也是一致的。

第2章 艺术设计的历史

本章学习目标

- 了解中、外艺术设计的简史。
- 了解近、现代西方设计史的几次设计运动。
- 试分析中、外艺术设计史的异同。

2.1 中国的设计历史

2.1.1 新石器时期的艺术设计

中国是人类的发祥地之一。在旧石器时代，人们的主要劳动工具是打制的石器，人们从事的是采集和狩猎等活动。在漫长的旧石器时代，我们的祖先在打制石器过程中逐渐萌发出审美观念。

从距今约一万年开始，人类社会进入新石器时代，当时的主要劳动工具是造型规整的磨制石器。在工艺领域的突出成就是当时发明了陶器，以仰韶文化和河姆渡文化为主要代表，同时，牙、骨、石等中国新石器时代的工艺美术也有一定的成就。

艺术起源于劳动。在漫长的原始社会，人类在生产劳动过程中创造了劳动工具，工具是最早的人工制品，并贯穿于原始社会的始终。在劳动和生活中，人类逐渐在劳动工具和生活用具上增添一些纹饰，形成早期的艺术设计作品。在新石器时代晚期，人类在劳动有结余的社会生产力发展情况下，甚至出现了纯粹装饰的艺术设计物品。例如，山东龙山文化出土的新石器时代的装饰品玉冠饰，如图 2-1 所示。

图2-1 山东龙山文化出土的玉冠饰

2.1.2 先秦时期的艺术设计

1. 青铜器的艺术设计

新石器时代以后，中国进入了金石并用期，也就是进入了青铜器时代。在社会发展史上，属于奴隶社会时期。

夏朝是我国历史上的第一个朝代，在河南郑州一带发现的二里头文化遗址与夏代同期，二里头文化进入青铜器时代大约是在公元前 2000 年左右。至商朝，则为高度发达的青铜器时代。我国的青铜器时代结束于春秋时期，至战国时期逐渐被铁器所取代。

商朝青铜器是青铜艺术由成熟到鼎盛 的时期，当时流行饕餮纹、云雷纹、夔纹、龙纹、虎纹、象纹、鹿纹、牛头纹、凤纹、蝉纹、人面纹等纹饰，体现了人们对自然力量的崇拜，纹饰风格古朴神秘。例如商朝青铜器的代表作四羊方尊，被称为最精美的青铜器，如图 2-2 所示。

图2-2 四羊方尊

西周前期继承了商代风格，在后期逐渐形成自己的特色。此时的青铜器总体风格质朴、简约，强调韵律感和节奏性，体现了有条不紊的秩序和规律。此时酒器稍减，食器增多，铭文加长。当时流行顾首的夔纹、分尾的鸟纹、窃曲纹、重环纹、波带纹、瓦纹，以及长篇铭文。

春秋战国时期的青铜工艺，从应用角度讲是一种钟鸣鼎食的组合，它已失去祭祀和礼

<<<<<<<<<<

器的特性,开始向生活日用器物发展,增加了许多以实用为主的用品。装饰题材逐步摆脱宗教神秘气氛,使传统的动物纹进一步抽象化,变为几何纹,并出现了反映社会现实生活的题材,如宴乐、射猎、战争等;装饰手法采用模印、刻画和镶嵌;制作工艺采用分铸、焊接、镶嵌(错金银)、腊模(失腊法)、鎏金等新技术,使青铜工艺达到前所未有的精美。例如战国中山靖王墓出土的错金银龙凤青铜方案如图 2-3 所示。

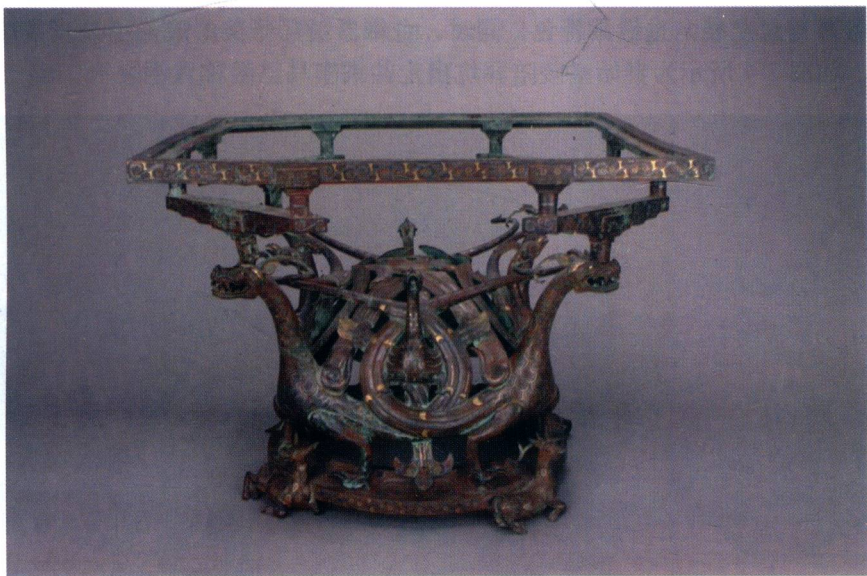

图2-3 错金银龙凤青铜方案

2. 陶瓷的艺术设计与工艺

夏朝文化在我国的社会历史发展时期中属于新石器时代晚期,其陶器以红陶和彩陶为代表。商代的陶瓷工艺分灰陶、白陶、釉陶和原始瓷器等多种。灰陶占全部陶器出土的90%以上,轮制和模制较多,以适应大量生产的需要。白陶为商代陶器工艺珍品,由高岭土制成,商代以后不再出现这种产品。釉陶和原始瓷器为瓷器的萌芽,当时生产的数量较少,品质也有缺陷。这一时期的陶瓷工艺,在装饰手法上为青铜工艺所主导。

目前出土的周朝原始瓷器已经很多,有的造型颇具情趣,陶器以红色粗泥陶为主。春秋战国时期的陶瓷工艺,比西周时期更为兴盛,这一时期的典型品种有暗纹陶、彩绘陶、几何印纹陶和原始瓷器。春秋战国时期的彩塑和瓦当也富有特色。

3. 雕刻工艺

夏朝的雕刻工艺有着浓厚的原始气息,是早期社会审美的集中表现。商代的雕刻工艺有石雕、玉雕和牙骨雕等。周代的玉器,因为与伦理道德有着直接的关系,得到社会的特别重视。礼仪大典、祭祀朝聘,以玉为必需,自天子至士庶,以佩玉为时尚,并延源几千年。玉器之大小和规格,均有严格规定和不同用途。

2.1.3 秦汉时期的艺术设计

公元前 221 年,秦统一了中国,至汉朝呈现出大一统的强大国势,也是中国工艺美

术艺术得到全面发展的盛世,当时的工艺美术以丰富多彩的面貌,奠定了中国民族风格的基点。

1. 青铜器、金银器的设计

秦朝的青铜器中的一部分是陆续从别的国家运来的具有其他国家特色的器皿,还有一部分为具有秦自己地方特色的器皿,此时的青铜制造工艺也达到了巅峰。汉朝的铜器已向生活日用器皿方向发展,也最具特色,同时,金银器精巧华美,成为王公贵族的生活必需品。例如,如图2-4所示为秦始皇陵陪葬坑出土的铜车马,号称青铜之冠。

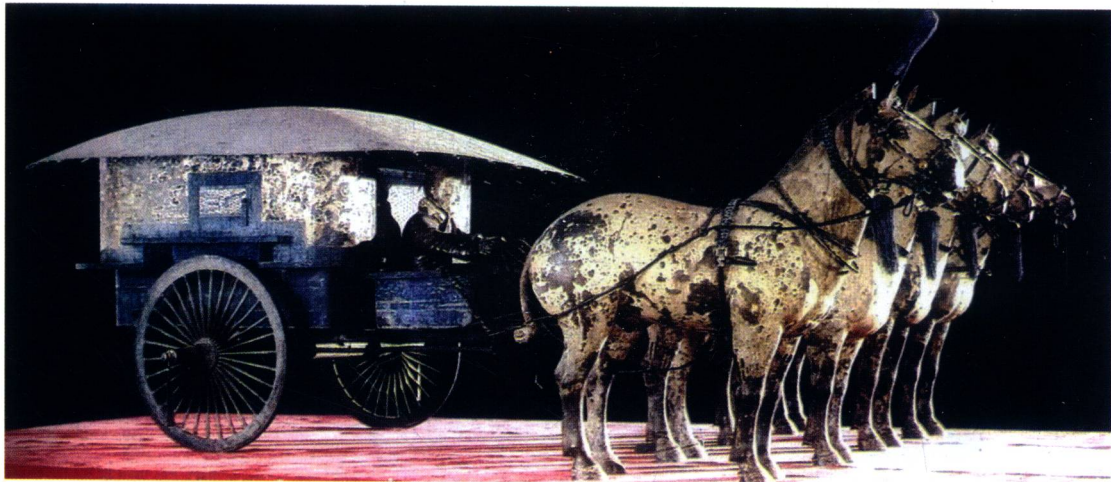

图2-4 秦始皇陵陪葬坑出土的铜车马

2. 陶器的艺术设计与工艺

秦朝的陶器制作非常普遍,全国遍布官营或私营的制陶作坊。所制器物品种繁多,许多是仿自铜器造型,也有一部分器物具有陶器本身的特征,如陶簋、陶盂、陶壶等。秦朝的陶塑更是十分发达,具有极高的水平,1974年发现的陕西临潼秦始皇陵兵马俑,以其硕大的形体和精良的塑制技艺,表明了秦朝制陶工艺和雕塑艺术已取得空前成就。例如,秦始皇陵兵马俑中的将军俑身高1.8m,与真人一般,秦人的制陶工艺水平由此可见一斑(见图2-5)。

进入汉朝,陶瓷工艺水平又有了进一步提高,并且陶瓷在生活中的应用范围更大,陶瓷的品种、产量也随之增加,工艺技术也日趋提高,逐渐成为汉朝工艺美术中的一个重要领域。此时北方出现了釉陶,这是一种涂有黄绿色铅釉的陶器;在南方则有青釉陶。彩绘陶在汉朝也获很大发展。汉朝的瓷器以青瓷为主,也有黑瓷,产地多在南方,产品多

图2-5 秦始皇陵兵马俑中的将军俑

为日用器皿，纹饰简朴。

3. 漆器的艺术设计

汉朝漆器的造型十分丰富，从生活实际需要出发，讲究实用性。汉朝漆器是实用和美观结合的工艺品典范。汉朝漆器制作精巧、色彩鲜艳、花纹优美、装饰精致，汉朝宫廷多用漆器作为饮食器皿，因为漆器比青铜器更具优越性，制作成本较低且制作工艺和装饰性更强，从而得到汉朝统治阶级所喜爱。例如，如图 2-6 所示为长沙马王堆汉墓出土的粉彩漆圆奁（音 lián），分上、下两层，用来装官帽。

图2-6 粉彩漆圆奁

4. 建筑设计

秦汉建筑在商周已初步形成，特别是某些重要艺术特点得到了保留与发展，秦汉的统一促进了中原地区与吴楚建筑文化的交流，建筑规模更为宏大，组合更为多样。

秦汉建筑以都城、宫殿、祭祀建筑和陵墓为主，到汉末，又出现了佛教建筑。都城遵循西周的礼乐制度进行规划，经春秋战国，向自由格局转变，后又逐渐回归于规整。祭祀建筑是汉朝的重要建筑类型，其主体仍为春秋战国以来盛行的高台建筑，呈团块状，取十字轴线进行对称组合，尺度巨大，形象突出，追求象征意义。秦汉建筑艺术总的风格是豪放朴拙，屋顶很大，已出现了屋坡的折线“反字”，但曲度不大，屋角还没有翘起，呈现出刚健质朴的气质。建筑装饰题材多为飞仙神异，忠臣烈士，古拙而豪壮。

2.1.4 唐宋时期的艺术设计

1. 陶瓷艺术设计

唐朝的陶瓷得到了长远的发展，《陶录》中称“陶至唐而盛，始有窑名”。这时各地的制瓷中心都有了窑名，不同的制瓷中心设计烧制的瓷器各有特色，形成了不同的艺术特点，评赏瓷器至此开始。唐朝有名的制瓷中心根据各自的特色，可分为青瓷（越窑）、白瓷（邢窑）、唐三彩。唐朝的瓷器逐渐从秦汉时期的冥器为主转向实用化发展，生活器皿逐渐增多；