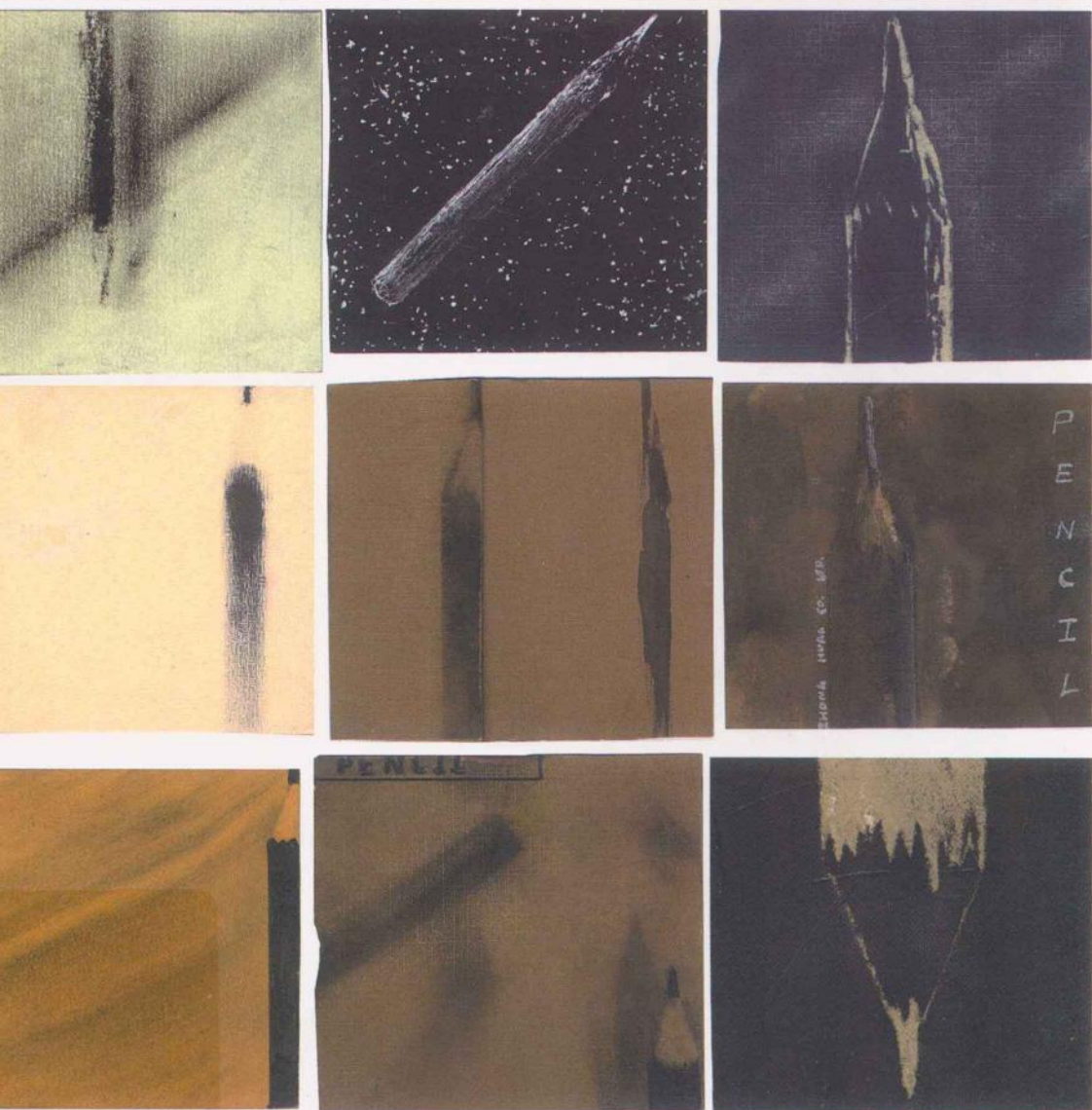


设计史论专业实践基础教程

PRACTICE COURSES
OF DESIGN HISTORY AND THEORY

郑巨欣 编著 浙江人民美术出版社



设计史论专业实践基础教程

PRACTICE COURSES

of design history and theory

郑巨欣 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计史论专业实践基础教程 / 郑巨欣编著. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2013. 1
ISBN 978-7-5340-3389-6

I. ①设… II. ①郑… III. ①艺术—设计—工艺美术
史—世界—高等学校—教材 IV. ①J509.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第320449号

作 者 郑巨欣
责任编辑 程 勤
装帧设计 郑巨欣
责任印制 陈柏荣

设计史论专业实践基础教程

出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路347号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
开 本 710×1000 1/16
印 张 14.5
版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5340-3389-6
定 价 72.00元

(如发现印装质量问题, 请与本社发行部联系调换)

序一

中国美术学院终于到了要成立设计学专业的时候，我找到郑巨欣教授，与他商量。在我的视野里，负责成立这个专业，非他莫属。这是缘由我与巨欣教授长期的相识与共事的认知。交给他的事，我是放心的。

那已是 2005 年的事了，当时的他还一头乌发。此前，这个专业之所以没有动静，并非是中国美院设计学科思维存有盲点，而是上下皆疲于应对社会变革时期来自外部发展变化的排浪，一阵强似一阵的冲击：设计实践类专业加速细分，招生扩大，校园迁移、实验室体系创建……在这样的背景下，我们留存设计理论课程，更大的图谋只能是暂且按下不表。尽管在我的内心非常着急，目睹着国内设计专业爆增，社会上的设计诉求铺天盖地而来，到处“泛滥”的设计，如此之实践，没有理论研究如何了得？我们没能启动，其实最为关键的问题还是投入不足。一旦到了我觉得可以腾出手作学校教研与学科格局时，首先上马的就是设计学专业！

那年月，我与巨欣教授就这个专业和系科的愿景作过多次长谈，涉及校情、资源、特点、优势、弱势以及发展方向，有一点我是明确的：不希望步现有优势院校之后尘，要求中国美院走自己的路，那就是适度动手造物，以面对高速发展的“长三角”不断变化的人才诉求。我们讨论是热烈的，愿景是清晰的，但前方的路是迷茫的！因为，我能够支持他的条件十分有限，说是给政策和必要的协助，其实都很可怜，最大的问题是：他只能单枪匹马上路——开始这个系的创建。且边招人、边教学、边创构，包括教材体系。

每一学期期末，教学检查是中国美院的传统，也是大事。我照例扮演着督导和验收审查的角色。每次到郑巨欣教授负责的系（全校最小的单位），能够见到是他们的教学成果逐年更新。让我印象深刻的是两年前同样的时间，设计史论专业关于造型造物的解读与训练课程，让我眼睛一亮。上个世纪末，我曾与他以及几位同事用了四年的时间编撰过一套规模可观的《设计大系》。我的任务就是从设计师的角度来认识“造型基础”，对此，有过较深刻的反思反省。此时看到巨欣教授与他团队的教学成果，一股别样的“书卷气”夹杂着实验的

“汗气”还是让我“惊艳”不已。

在过去了的 20 多年前，我在巴黎曾一度非常着迷于咀嚼《周易》文本。在国外返观我国古代先贤思想，如有感应，就自觉得有特别的收获。诸如古人用“观物取象”四个汉字就能够涵盖先民与大自然斗争过程中获得的经验，并且上升到揭示和把握宇宙万物运动变化现象与规律的认识论和方法论层面，令我敬佩不已。透过“观物取象”，我们还能够感受到先贤们的智慧。所谓“观”，表示观看、观察、观测，更表示主动关注；所谓“物”，表示对象，宇宙万物。所谓“观物”，表示人的视而所见，主动见和选择性之见；这里既有观察方式，也有直面客观世界的态度。所谓“取”，表示择取，主动之取，有目的和有选择的取；所谓“象”，表示物象、形象、形貌、抽象和象征。所谓“取象”，既表示积极地记录、描绘、抽取，也表示升华与创造。如果回到伏羲语境，更能深感所谓“观物取象”，首先是古人全方位的观察，它似乎超越了今人的单项的专注与认知。先贤在仰观俯瞰，近观远望，内省外看，四季持续观……之中，对大自然与人生、社会事物运动规律的关照，并且，将所观所感所获用一种可认知可揭示可感悟——“象”的形式来呈现，或卦象、或文字、或符号、或图腾、或图案……在那时，我好像触摸到那个博大精深的中国传统思想基本方法的思想，为此，兴奋不已。作为个体设计师，擅长形象思维，用参悟的方式，可有所心得。这成为我的《设计造型基础》中方法论之基础。但我不知道这种方式如何适宜于以文本工作为主的设计史论专业的人。

在那次的教学检查中，巨欣教授率领他的团队在总结以往理论探索和实践经验的基础上，围绕物与形态系统，设计了诸如形态本身、汉字、纹样、非物态、民艺、考察、界面、平面设计与空间设计等课题，展开专项剖析、追溯、记述与造型演绎，创建了一套全新的造物取象的训练方法，整合多维思考。自成的系统吸引了我，也给了我许多启示。作为设计艺术学的正规课程，连续几年观察，它符合专业学理、法则与规律，以及学科要求，成效显著，且带有原创特征。基于这样的感受与认识，我建议他将几年来的教学成果，加以梳理，编辑出版。

这部教程将要付梓之际，蒙巨欣教授不弃索序，惶恐中还是答应伏案作文。这是因为在我看来：这种成形于大学自主办学的需求，集教授者个人与团队学术视野、学养与教学实践经验的智慧，及实战实验中的教学成果，显现出鲜活、生动、富于创新精神，其实也不乏灵光与深刻。这好过时下盛行的为申

报课题而挖空心思、揣摩评委兴趣而编造出来的课题；因为是编造的，研究迷茫，结题茫然，不管它是什么级别、是否重点，那种非学术性功利意味溢于“成果”。这些年，我亲历各种评审，那些令人皱眉的印象，总挥之不去！我不敢说郑巨欣教授编著的这部《设计史论专业实践基础教程》已非常成熟，但是，我力赞的是那种严肃的、来自学术独立之精神的实践总结的成果。在当今这个空前浮躁的时代，尤其值得推介。

中国美术学院副院长 宋建明

2012年6月3日

序二

成立于 2005 年的中国美术学院设计艺术学系经历了六年多的探索与实践，逐渐地形成了自己独特的教学风格，在这本专集中汇集的既独立又相通的十门课程就是一个佐证。这里呈现给读者的是设计艺术学系的实践类基础课程，这些课程与平行的另一组理论类课程相配合，构成了这个专业方向中完整的教学知识链。

可以这么说，设计艺术学系的成立是一种必然，是时代发展的需要。而 21 世纪社会对设计需求的新局面、新形势，对于一门针对设计的史与论的研究专业，无疑是赋予了与以往任何时期都不同的要求、内涵与使命。

记得在筹备建系之初，围绕这个“新专业系”的教学理念与教学方向，大家有过不少研究与讨论，从理论与实践的课程比例划分，到对当下设计艺术学范畴应该涉及到的不同研究方向与内容，再到应该设定怎样的专业知识点与合理的知识链，应该组合什么样的师资队伍，等等。摆在大家面前最为艰难的任务，便是如何从无到有，从“一清二白”中清晰地梳理出一条思想上的主线，营造一个全新的教学体系框架，建立一支符合要求的教师队伍。

在这六年的历程中，作为这一探索的见证者与亲历者之一，的确是时时在关注着这个系所悄然发生的一切。一次次的现场听课，一次次的教学检查，一次次的教学研讨与毕业答辩，在我的眼中，一个框架从朦胧到清晰，从单薄到厚重，一个崭新的适应于这个时代发展的教学模式与体系正在形成并不断地完善着。的确，这是由这个系的师生们共同努力与付出而取得的来之不易的硕果。

我以为，任何一个历史时期的教学都应该立足于时代需求，都应该与时代发展的脉搏息息相关。无论是从思想主线、大的教学框架，到知识点的分配与格局均是如此。再细化一些，当涉及到每一个具体的课程，对其课程目的、教学内容、教学手段以及课程的时间安排，都需要做出精心的思考与设置，并不断根据实践的检验及时地对课程进行调整与完善。这其中，最重要的，就是结合本专业的目标与特色，为社会的需求，为学生制定一套量身定做的课程体

系，在这里，我们看到了这种努力与成绩。

原中国美术学院设计艺术学院院长 王雪青

2012年6月12日

前言

艺术设计学专业，也有人将其等同于设计史论专业。设置艺术设计学专业的目的，是为了培养具备掌握艺术设计历史、理论及相关基础知识、能力，能够在艺术设计相关领域或单位从事艺术设计学教学、设计策划、编辑出版、创意产业等方面工作的专门人才。

艺术设计学专业不同于艺术设计专业。按照教育部的专业设置指导意见，前者侧重于艺术设计历史以及基础理论方面的教学，后者以物质和技术实践为主，包括服装设计、室内设计、平面设计等方向。从字面看，艺术设计学专业比艺术设计专业仅多了一个“学”字。这里的“学”，包含两层意思，即“学术”和“知识”，“学”相对于“术”而言，是指“学问”这一语词的综合含义。

在艺术设计史论专业的课程设置中，选择性地增加艺术设计专业方面的相关实践基础课程，是一种新的教学尝试。一般来说，大凡从事史论教学的人，都会强调文献典籍、家传师承的重要性。这是因为文献典籍、家传师承的内容具有系统性、代表性、规律性和方法论方面的特点，值得我们去学习继承。但是，具有直接感官体验性的艺术设计实践，往往在多样性、变化性方面赋予了设计以更多创新的可能性，同时还有助于验证、加深对于史论知识的真实性学习和理解，实践中的一部分经验总结还有可能转化为固定的知识或理论。因此，培养具有传统文化修养又具现代设计意识的新时代的艺术设计专门人才，开设设计实践基础课程有着不言而喻的深远意义。

从培养设计史论人才的角度思考实践基础，与艺术设计专业培养实践类艺术设计专门人才的基础，在教学上有所不同。以往艺术设计专业的基础教学，大多强调造型技能和构成能力的训练，针对社会生活包括衣、食、住、行、用、赏、玩等方面的需要，以突出解决实用功能方面的、物质的和技术性的问题为特色。而艺术设计学专业的直接诉求对象，或是需要直面的对象是理论知识和历史现象，实践的重要意义在于验证过往史论的真理性、适用性，同时激发新的设计认知。由于这两者在人才培养目标上的不同，相应的课程设置、知识点、要求及其课时量比例等也就不一样。就中国美术学院艺术设计学专业而

言,具体落实在史论与实践的课程比例上,规定为7:3的配比,即史论课程约占学生四年课程学习时间的70%,其余30%左右为设计实践基础课程。

本书汇编的10门课程,是我们为建构艺术设计学专业知识和教学体系而纳入课程活动中关于设计实践基础的全部依据。为了较为全面地反映专业建设过程中课程演变的历史,各任课教师和学生为本系所做的贡献,同时也便于阅读者浏览内容的需要,我们除了大体按照原课程内容的基本结构予以呈现以外,部分地统一了编写的规范和格式。现在的10门课程编写,均由课程主旨、基本信息、课程描述、作业与图例四部分组成。在这10门课程中,看起来比较接近于艺术设计专业基础课的课程只有一门“形态设计基础”,但即便这门基础课程,由于教学对象不同,课程的讲授内容和教学方法也有了针对性的调整,主要体现在将平面、立体和色彩进行整合后的一体化授课上。这门“形态设计基础”在艺术设计学专业实践基础中,属于基础中的基础,在一年级开设。另外9门课,大体分成3个板块,其中“汉字学基础”、“纹样的历史与意义”、“界面与设计评价”、“非物态设计”这4门课归为同一类型,称为第二层面的基础,具有专题性实践基础的倾向,在一年级第二学期和二年级第一学期开设。“平面设计与理论”、“空间设计与理论”、“民艺保护与活化”又归为一个类型,称为第三层面的基础,具有专业性实践基础的倾向,在二年级第二学期和三年级第一学期开设。还有就是毕业设计环节课“调研与考察”和“毕业设计”课程。其中的毕业设计不同于艺术设计专业的设计综合展示,而是作为毕业论文的组成部分,是附属于毕业论文的专题性和实验性设计。在本书中,仅展示了毕业设计作业的图例,没有进行整体的介绍。对于在读四年的艺术设计专业学生来说,这10门课程分属设计实践基础的不同方面,它们之间虽有内在的联系性,却均不重复,也就是说,这10门课程都具唯一的重要性。这样安排的意图,是因为艺术设计学专业实践基础教学的目的不在于追求实践技能的娴熟度,而是为了突出知识的系统性、综合性和强化对于史论的认知度。

在处理设计实践基础与史论专业课程의秩序关系方面,我们虽然大体按照先基础后专业的原则循序渐进,但同时还认为,基础课不一定都得全部安排在低年级,因为基础并不意味着从低到高的难度变化,而是任何一项设计或史论专题研究都应有的系统认知的重要组成部分,是为了设计的终极目标而进行的前期准备。所以,在我们的课程体系中,毕业环节的设计并不具有独立性,不是为了展示四年所学的专业实践课程而进行的专业呈现,我们的毕业设计是为

毕业论文中研究的课题服务的。所以，艺术设计学专业中的实践基础，一直都是围绕着艺术设计史论这个核心专业的建设而设置的，是通过实践的方式为解决史论问题而开辟的另一种思维方式和提供某一种可能性。

在教学过程中，我虽然也要求大家遵循教学大纲，但同样尊重课程的相对独立性和任课教师在授课过程中的一定的自主性。现有的课程内容和授课方式，从第一次到最近一次，前后多少都发生了一些变化，这些变化应该说都是围绕着课程本身的内涵和功用在结合具体情形和课程作业要求时所做的调整。所以大凡是合乎逻辑的、规律的和有目的性的独立思考，我都会鼓励大家尽可能地去接受和分享这些课程的思想、感受和课程经验。但是，呈现在这本书中的课程，不可能完整地反映出各个环节的具体内容的不同的变化，大家所看到的是在编辑这本书之前的授课教师对于相应课程的理解，其中也包括一直坚持在上同一门课的教师所写的课程内容。不过，为了大体反映课程的历史，我们将课程的过程变化记录在了课程的基本信息里面了。

编写本书的分工如下：郑巨欣全面负责本书的出版和内容、形式策划，独立完成全部课程主旨和“纹样的历史与意义”1门课程的撰写，与邬露蕾一起完成“形态设计基础”、与宫政一起完成“非物态设计”这2门课程，以及所有课程主旨的撰写；王侃和陈晶共同负责“调研与考察”1门课程的撰写，其中王侃还负责了书中部分学生作品的拍摄。连冕独立负责“汉字学基础”1门课程的撰写；黄倩独立负责“界面与设计评价”1门课程的撰写，以及所有，与汪菲一起负责“空间设计与理论”1门课程的撰写；宫政独立负责“平面设计与理论”1门课程的撰写；陈永怡、姚之洁一起负责“民艺保护与活化”1门课程的撰写。凡书中征引的图例，主体部分是历届设计艺术学系学生的作品，少量由执笔者绘制或直接采集自课程以外资料。考虑到对创作者个体及其知识的尊重，书中凡图文均逐一标出作者，个别没有标出的是由于无从查考的原因，尚望大家谅解。

中国美术学院的艺术设计学专业是在2004年经浙江省教育厅正式批准报教育部备案的，2005年成立设计艺术学系主管艺术设计学专业。现在该专业固定招收艺术设计学本科4个年级共100名学生，系里教师除了讲授本科生的课程，同时还部分地承担设计艺术学硕士生、博士生的培养工作。尽管中国美术学院有着悠久的历史，学脉深远，但是就艺术设计学专业的设置本身而言，从招生开始到今天为止，还不过短短的6年时间。因此，艺术设计学专业教学

的经验积累比较欠缺,教师队伍也相对比较年轻。但是,这个系之所以能够健康、快速和平稳地得到发展,完全是大家共同努力的结果。一方面与全体师生的共同努力有关(名字已在各自的课程信息中注明),如果没有他们付出的辛勤劳动,就不可能有艺术设计学系的今天和这本书的最终付梓。其中,也包括曾在本系筹建过程中参与过工作的葛鸿雁教授。另一方面,设计艺术学系的建设离不开学院领导长期以来的关心、支持和理解,其中与本系建设工作有直接关系的是中国美术学院副院长宋建明教授、原设计学院院长王雪青教授、原设计学院副院长建筑界的前辈王国樑教授。而在此书的书稿初成之时,三位领导又在百忙中抽出宝贵的时间,分别为书作序、写跋。在此,我特别致以由衷的感谢和敬意。

由于水平和时间限制,书中一定有不少错误和再加商榷的地方,恳请方家予以批评和斧正。

郑巨欣

2011年10月1日

目 录

序一	001
序二	004
前言	001
Ⅰ 形态设计基础	001
Ⅱ 汉字学基础	043
Ⅲ 纹样的历史与意义	059
Ⅳ 界面与设计评价	081
Ⅴ 非物态设计	093
Ⅵ 平面设计与理论	123
Ⅶ 空间设计与理论	139
Ⅷ 民艺保护与活化	163
Ⅸ 调研与考察	191
X 毕业设计	207
跋	215

设计史论专业实践基础教程

PRACTICE COURSES

of design history and theory

形态设计基础 I

一、课程主旨

执笔：郑巨欣

形态设计基础这门课程，是一门将原先的二维形态（平面构成）、三维形态（立体构成）、色彩设计基础（色彩构成），三门课程综合在一起进行一体化教学的新尝试。该课程于2010年开始实施，调整的最初动因是为了适应艺术设计学专业要求，进一步完善艺术设计学专业课程体系。课程内容调整以后，任课教师也由原来的单一教师任课，更新为导师组授课方式。课程改革的具体理由，包括下面几个方面：

①二维、三维及色彩这三者是不可分割的有机整体，任何物体的外形和内在结构也都具有密切相关性。原先的分门别类授课，虽然有助于教学深化，但也因此造成了形体、结构和色彩之间不可避免分离。现在将分离的单体进行综合考虑，使其置于统一的造物思想和教学体系中，有助于促成艺术设计的视域融合。

②设计基础并非只是技能性的训练，设计是有思想的，同时也是一个不断试错和修正的过程。设计基础包含思维训练，其中也包括抽象思维训练，因为概念蕴涵着美好的想象，基础训练也应有明确的指导思想，即知道技能性训练的应用目的和设计目标，而不是纯粹的点、线、面或色彩要素的训练。设计基础应该避免为基础而基础、为技法而技法的盲目性和形式主义的单一性练习。

③培养学生确立设计一体化思想的造物观，在教学中可以通过对原三大构成课程内容的重新排列组合和先后秩序调整得以实施。如先熟悉工具、材料、技法，或是先确立设计意向等。这个问题上，我们认为应该以概念为先，即确立一个能够贯穿整个课程的物象概念。这个概念可以根据生活经验和美好记忆进行构思、演绎，再以此为依据，综观生活和自然中的物态环境，寻找与概念定位相同或类似的素材、功能以及色彩、造型等。之后，回到图形图像，从形、色、材、技、态等方面，对所选取的物质对象进行素描写生、图形抽象、色彩提炼、功能优化。最后，概念方案变成为实物形态，通过选择、判断、创造和生产加工，完成从理论到实践，从学习到操作的跨越。整个形态设计基础

过程为：概念演绎—观察发现—抽象重构—方案优化—试样加工。在这里，对完整的原创性设计过程的了解和体验，也是我们认为的基础的重要组成部分。

④该课程强调学生综合能力的培养，即强调手工练习与思维训练，理论和实践，设计功能和纯粹美学、设计理想的有机统一。教学开始于记忆激活和文字表述，结束于图物和实体落实，贯穿其中的是专业知识和造型技能。

二、基本信息

本课程原为分别开设的三门课：二维形态基础、三维形态基础、色彩设计基础。这三门课曾用名“二维形态理论与设计体验”、“三维形态理论与设计体验”、“色彩与设计体验”。2010年起，三课合一，更名为“形态设计基础”。

历任教师：郑巨欣(2006年10-11月)；江滨(2007年3-4月)；郑巨欣(2007年10-12月)；郑巨欣、黄倩(2008年5-6月)；王雪青、贺诚(2008年11月)；郑巨欣、戴茹奕(2009年3-4月)；赵晨音(2009年9-10月)；郑巨欣、邬露蕾、连冕(2010年9-10月)；郑巨欣、邬露蕾、姚之洁(2011年9-12月)。其中，色彩基础课2006年由宋建明和郭锦涌兼任，2007年起一直由郭锦涌担任。

课程时间：180课时。

课程作业：若干草图，对应课程内容步骤并包含文字、记录图形、图像练习的正式文本5个，实物模型1个。