

- ◆ 设计提高审美
- ◆ 设计升华艺术
- ◆ 设计改变生活

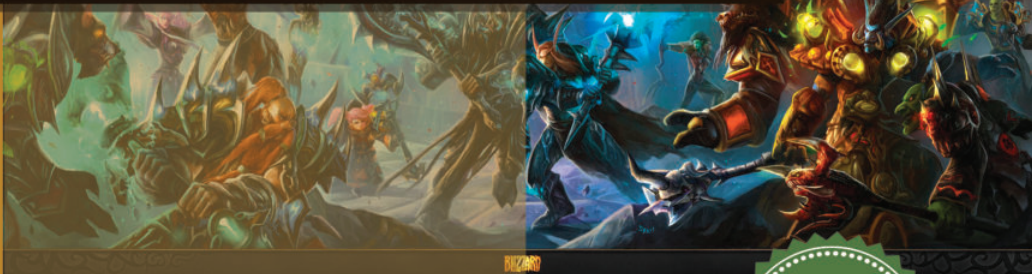

SHEJI GAILUN

“十三五”精品课程规划教材——艺术设计类

设计概论

主编 蒋丹 郭绍义 李艳妮

赠

教学资源包

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

SHEJI GAILUN

设计概论

主 编 蒋 丹 郭绍义 李艳妮
副主编 李晓峰 刘欣荣 张 喻
 王晓英 张纪尧 肖 璇
参 编 邵 靖 李 爽 吕从娜
 洪菁遥 张国芳 陈思思

 江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

设计概论 / 蒋丹, 郭绍义, 李艳妮主编. -- 南昌 :
江西美术出版社, 2018.1
ISBN 978-7-5480-5797-0

I . ① 设… II . ① 蒋… ② 郭… ③ 李… III . ① 艺术—
设计—概论 IV . ① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 291159 号

出品人: 汤 华
项目负责: 陈 瑶
责任编辑: 陈 瑶 钟宇声
责任印制: 谭 勋

设计概论

主 编: 蒋丹 郭绍义 李艳妮
出 版: 江西美术出版社
社 址: 南昌市子安路 66 号
邮 编: 330025
电 话: 0791-86565779
发 行: 全国新华书店
印 刷: 廊坊市国彩印刷有限公司
版 次: 2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开 本: 889×1194 1/16
印 张: 10.75
I S B N : 978-7-5480-5797-0
定 价: 49.80 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师
版权所有, 侵权必究

发行: 0791-86565779 北京发行: 010-58574599

前言 / PREFACE

设计学是一门边缘性很强的新兴综合学科，它的百年发展历史在人类文明的历史长河中不过是瞬间的事，然而它蓬勃成长之迅猛、涉猎领域之深远、影响我们生活之宽泛，却是难以估量的。孕育于西方 19 世纪末的艺术设计学科，在 20 世纪已经发展成熟，它的成长震撼了整个世界。设计源于艺术的母体而又具有科学与技术的双翼，将使人类现代文明的发展熠熠生辉。

对于高职教育来说，实际技能与发展潜力的规划是整个知识结构的关键所在。无论是实际技能还是发展潜力，都是要通过理论来实现的，体现为一个理论与实践相结合的过程。理论的关键作用除了指导实践、与实践互动之外，还有另一个重要的作用就是理论能塑造人的心灵：人的理性思维在各种观念逻辑运动中运动，并与人的感性互动，这一切起源于人的心灵。

我们认为可以分两个方面规划理论：（1）技能教育理论。这种理论专门为技能教育与发展服务。其有时是独立的，有时融合于技法课程中。（2）专业素质理论。这种理论是为了建立学生全面的专业素质结构，例如：美术史、设计史、艺术概论、美学、艺术心理学、设计心理与思维等课程。

本书在编写时也考虑了高校相关理论专业的需要，所以也具有较强的理论性，适合相关专业的需要，使得“设计概论”比较自由广泛。

本书由营口职业技术学院蒋丹、沈阳建筑大学郭绍义、榆林学院李艳妮主编，大连工业大学艺术与信息工程学院李晓峰、营口职业技术学院刘欣荣、河北传媒学院张喻、哈尔滨铁道职业技术学院王晓英、长春建筑学院张纪尧、湖南工程职业技术学院肖璇担任副主编，云南交通职业技术学院邵靖、长春建筑学院李爽、沈阳城市建设学院吕从娜、长沙环境保护职业学院洪菁遥、滁州学院张国芳、许昌职业技术学院陈思思担任参编。

本教材在编写过程中，参阅和借鉴了国内外前辈和同行的资料与成果，并且得到了广大同仁的支持与帮助，在此深表谢意。由于时间仓促，加之编者水平有限，书中难免会有疏漏和不足之处，敬请各位专家、同仁和广大读者提出宝贵的意见和建议。

编者
2017 年 5 月

目录 / CONTENTS

第一章 艺术设计的基本概念

- 第一节 艺术设计的定义 2
- 第二节 艺术设计的原理 3
- 第三节 艺术设计的特征 4
- 第四节 艺术设计的方法 5

第二章 艺术设计的发展史

- 第一节 古代社会的造型装饰 10
- 第二节 艺术社会的工业设计 29
- 第三节 现代社会的设计艺术 37
- 第四节 信息社会的设计发展 49

第三章 设计的分类

- 第一节 视觉传达设计 56
- 第二节 产品造型设计 72
- 第三节 建筑与环境艺术设计 78
- 第四节 服装与时尚设计 85
- 第五节 数字媒体设计 91

第四章 艺术设计的关联特性

- 第一节 设计与科技文化 98
- 第二节 设计与社会生活 99

第五章 设计心理与思维

第一节 设计心理 102

第二节 艺术设计思维 112

第六章 设计批评

第一节 设计批评的标准 118

第二节 设计批评理论 134

第三节 现代设计批评 142

第七章 艺术设计的职业素质

第一节 设计师的基本素质 150

第二节 设计师的知识技能 152

第三节 设计师的经营管理意识 155

第四节 设计师的超越自我 156

第八章 艺术设计的工作程序

第一节 项目确认于市场调研 158

第二节 设计构思与定位实施 160

第三节 项目审核与设计管理 163

参考文献

第 章

艺术设计的基本概念

YISHU SHEJI DE JIBEN GAINIAN

第一节 艺术设计的定义

艺术设计学是一门综合性的、多学科相互交叉的学科，也是一门新兴的艺术类学科。艺术设计学融合艺术、科学与技术，涵盖艺术的形式美感、科学的核心内容及技术的工艺特征。（图 1-1、图 1-2）

“艺术”（art）与“设计”（design）的译名合并构成“艺术设计”的含义，它是物象的技术功能性、使用舒适性及审美装饰性有机地、和谐地结合起来的设计。其设计的范畴包括传统的手工艺制品的设计，如陶瓷、泥塑、草编、竹木、布艺、金属、皮革、纸制品等。艺术设计涉及的范围宽广，内容丰富，是现代社会人们物质生活和精神生活密切结合必不可少的重要组成部分，深入人们的衣、食、住、行、用等各个方面，在极大程度上影响和改变着人们的日常生活方式和生活品质标准。（图 1-3 至图 1-6）

图 1-1 商业插画设计

图 1-2 建筑造型设计

图 1-3 草编

图 1-4 手工艺品

图 1-5 烧陶

图 1-6 手工编织

第二节 艺术设计的原理

艺术设计的基本原理可以从设计的艺术性、科学性及技术性三个方面以及功能性、精神性和象征性等原则加以认识。

1. 设计的艺术性

设计的艺术性是基于对设计物象的基本认识和在设计创造活动中对物象的形态特征、色彩装饰和材料肌理等的理解，依据功能性、舒适性、装饰性、审美性等需求加以主观的、合理的、符合形式美感法则的创造性活动。在某种意义上，可以说是通过创造劳动，改变物的性质，使物品为人所用，获得文化的价值和意义。

2. 设计的科学性

设计的科学性是基于对生产、生活中需求产品的研发与创造,对产品的性能结构、理化指标、材料构建、测试分析等进行客观的、精确的、严格无误的设计活动,是设计的核心内容和主体的部分。

3. 设计的技术性

设计的技术性是在对产品的制造过程中,依据其技术功能性需求,对产品制造的工具设备、工艺流程、质量检测及经济成本的技术性运作程序。它与设计的艺术性、科学性相互交叉,完整地实现了产品的全过程。

4. 设计的功能性、精神性、象征性

设计应遵循功能性、精神性、象征性等原则。功能性是设计的主要意义,是设计的一种本质特征。人类在设计活动中始终将功能性的作用放在首位,这是由于物品的出现是为了满足生活的实际需要。精神性是指器具的使用不仅为人们在功能上提供方便,还使人们在精神上获得愉悦感、舒适感和美感。象征性是物品的出现对提高社会化文明程度有积极的认同感。这是超越了消费意义的物品,成为时代文化的见证,使物品由器具价值深入历史深层的时空。

第三节 艺术设计的特征

设计的目的是适应生活的基本需求,顺应社会发展的积极反应,构成历史性的文化积累,从而证明人类高度文明的具体所在。

设计文化是对人类与生俱来的形态。从早期生活用品和劳动工具的产生,到各种生产、生活、战争诸多器具的不断变化,都与设计的思想、制作和使用有着密切的关系。因而,设计的发展与现状、设计活动的存在与源流,就是人类文化史中不可缺少的组成部分。设计师积极的文化创造,改善着人们的现实生活。在社会追求和平繁荣的时期,设计师亦会大量地应运而生,使设计活动成为一种文化必然。

一、设计的创造性特征

设计的创造性特征体现出设计作品的文化特征与文化积淀,具有思想的导向性及象征性,设计的奇思妙想包括对视觉与知觉甚至触觉的冲击,隐喻着深层的文化内涵。创意直接体现设计的生命力。

二、设计的图形性特征

在设计中有文字图形、图案图形、平面图形、立体图形，无论哪种形式都是设计的重要手段，对设计的成败至关重要。以图形为主的设计具有极强的装饰感和视觉的冲击力。

三、设计的产品性特征

设计的产品性特征往往突出产品的功能性与舒适性，重点表现在产品的造型形态上。强调符合人体工程学原理及人性化的设计理念，实用与舒适经常作为标准规范。

四、设计的科学性特征

设计的科学性特征严格界定了产品的规范技术指标，并突出表现在新技术、新科技的成果应用上。先进的技术代表着时代的发展与时尚的前沿，体现综合的科技与经济实力。

五、设计的工艺性特征

设计的工艺性特征是产品制造加工的完美展示，是设计的功能性、舒适性及艺术性的具体体现。无论产品的外观造型还是内部构造，其精准的工艺技术都将是优质产品的重要保证。

六、设计的市场性特征

设计的市场性特征是商品创造社会财富的唯一经济指标，设计的重要任务之一就是要最大限度地创造经济价值。好的设计通常能够给予产品最大的附加值，从而推动社会经济发展和进步。

第四节 艺术设计的方法

设计的思维是设计的灵魂，设计的方法是设计得以实施的手段，所以说，有多少种奇特的思路，就会产生多少种奇特的方法。因此，就广义的设计而言，设计方法可以归纳为很多不同的思维定式，如对比的方法、分散的方法、形象的方法、逻辑的方法等。在具体的设计实践中，可以举一反三，融会贯通，以点带面地灵活运用。

任何设计都是多种设计方法的综合应用，只有通过综合的方法才能扬长避短，推陈出新。从古至今，设计的方法虽然万万千，但作为设计的工具却只前进了两三步，即从手工作业到机械设计，再到今天的计算机辅助设计。尤其是计算机在设计领域的应用将设计人员从复杂的手工劳动中解放出来，使他们有更多的时间和精力来综合应用各种设计方法，通过创造性的劳动，实现满意的设计效果。设计活动是社会生活的体现，设计结果必须对客户和用户负责。只有通过精益求精的设计、精心细致的比较、科学严密的选择，才能拿出对社会负责的作品。

一、对比设计的方法

对比设计的方法是通过大量设计现象的综合、移置、杂交，从而得到多种可行的设计方案，通过对各种方案的去伪存真，得出最佳的设计结果，最终成为创意性的设计方案。这是一种积极有效的方法。对比方法需要设计师和参与方案选择的专家有较为完整的知识结构和综合能力，对是非有深刻敏锐的判断能力，对用户的要求能了如指掌，只有这样才能在较短的时间内归纳选择出有益的方案最大限度地满足用户的需求。

二、分散的设计方法

分散的设计方法是在改变、缩小、分解设计现象时，将设计构思过程中理出的问题化整为零，归纳分类，分清虚实，择其精华，选其要害，集中主要力量各个击破，对不同的问题用不同的方法解决。

三、形象的设计方法

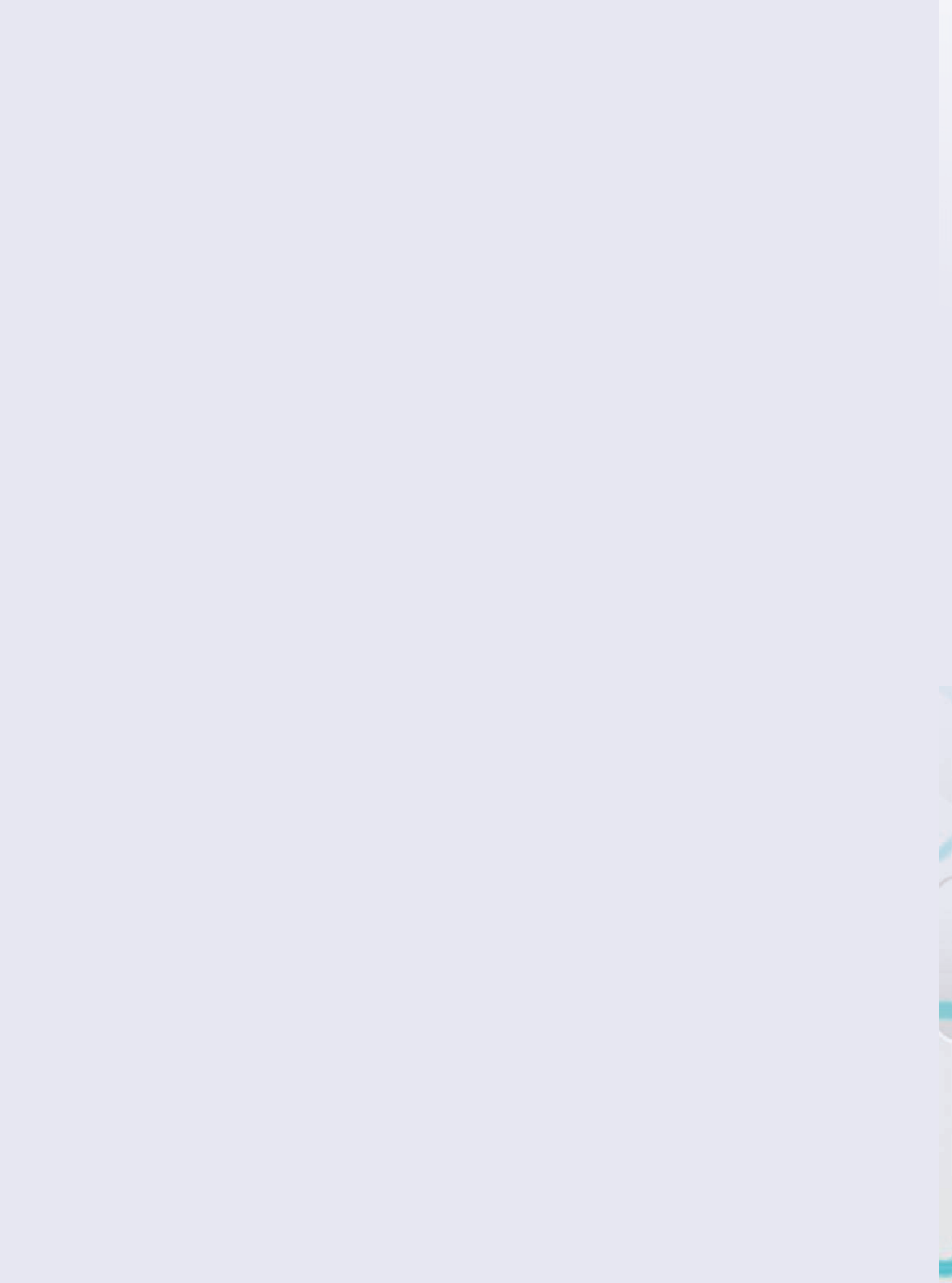
形象的设计方法是利用直观的图像和表格来说明设计的意图，具有直观的形象性，图文并茂的视觉效果，可以在文、图、音、像之间寻找心理变化的适应性。这在现代社会文化条件下，非常容易实现，尤其是计算机的应用成为形象法的主要工具。对于形象设计的方法来说，需要具体明确地强调设计的主体意图。形象法容易引起用户的好感，画龙点睛式的文字和一目了然的设计会起到事半功倍的作用。

四、逻辑的设计方法

逻辑的设计方法是利用推论的方式，在大量的数据应用中，说明设计意图，在数字事实的排列中，给人以强烈的印象，获得设计的结果。逻辑法的运用，是建立在合理的秩序规范中的，对社会能起到积极的推进作用。逻辑法重视对技术手法的应用以及理性精神的严肃性，对于用户来说，是一种负责任的做法。

现代设计和现代艺术的出现是人类社会进步的一种必然现象，这是 20 世纪文化发展对古典文明价值的重新判断。从人类文明的起源看，设计和艺术是同步进行的，设计和艺术本身在历史发展中是同源而异流的。设计师注重了物化过程，而艺术却重视了人的心理需求。二者的根本区别在于设计是前瞻性的，而艺术是回顾性的。设计是对生活的质量和现状负责，通过设计来改变现状，是融合人与自然的矛盾；而艺术是对人的精神安抚，缓释人与社会的精神冲撞。由此可见，设计活动与社会有着密切的关联，而艺术创作却可以成为独立的个人行为。随着人们对物质和文化需求的日益增长，要求在物质享受的同时也要得到相应的精神享受，所以设计师也要成为艺术家。在人类文化的发展中，许多杰出的人物表现尤为明显。像文艺复兴时期的达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、丢勒等人就是这种“双栖式”的人物。设计的特点与艺术的特点，毕竟有着一定意义的区别，历史上许多设计师通过融合艺术的方式，来提高设计的人文情趣，反对机械性的设计。这种设计师自觉的相容与社会生产结构的互斥，使设计的发展有着一定的矛盾。艺术和技术能完美融合取决于设计师和艺术家的天赋和水平，这就需要设计师的勇气和精神，以及他们综合的良好的人文素质。事实上，设计和艺术是可以通过平衡和相互补充而相得益彰的。设计的目的是为了更好地了解生活，而生活的最高境界，却是艺术。

在中国加入世界贸易组织之后，随着设计行业的产业化趋势日益强烈，摄影、插图、平面设计、印务出版、包装、工业造型设计、环境设计、服装设计、舞台设计、影视多媒体设计、网页设计、CI 形象设计等各个范畴的合作关系体制正在建立之中，一个合理的运营机制正在形成，设计与经济的商业活动正在加剧，设计行业的分工也在专业化发展。然而，经济的多元化、规模化趋势决定着“单枪匹马”的作战方式、以一个人的设计才华支撑全部的时代，即将被成熟而完整的创作设计集体和运营团队所取代。个人的经历、技能毕竟是有限的，一个完美的设计离不开精湛的创意，也离不开强劲的公关、媒体及市场化运作，一个全方位的合作是必不可少的。这种合作机制有待市场的进一步整合，形成一批深知市场运作、客户管理与设计管理、较为成熟的设计组织或社团。强调合作与团队精神，创造一个“天时、地利、人和”的氛围。简洁有力的组织形态，才能使设计师能够专注地研究客户专案，打造成成熟的市场品牌。

第 章

艺术设计的发展史

YISHU SHEJI DE FAZHANSHI

第一节 古代社会的造型装饰

一、古埃及、古希腊、古罗马、古代中国

（一）古埃及

公元前 3500 年左右，以纵贯非洲东北部的尼罗河为依托的古埃及是手工业时代最发达的文明地区之一，形成了以尼罗河流域为中心的奴隶制时期的文明。在之后 1000 多年的时间里，西亚的两河流域、欧洲的爱琴海一带、中国的黄河流域、印度河流域都先后建成了世界上最早的一些奴隶制国家。“四大文明古国”共同创造了人类最早期最灿烂的文明。

古埃及地处北纬 22° 至 34°，东经 25° 至 35° 之间，气候条件大约和我国的珠江流域差不多，年平均气温在 30° 以上，最冷的冬季温度也不低于 10°，而大多数人们生活在 30° 至 45° 的高温之下。所以，就衣着而言，古代埃及人的着装比现代人要简单得多。迄今发现的许多帝王们的雕像也大多是赤膊露胸，只在下体穿一件类似超短裙的短裙裤（腰衣）。贵族女子穿着一一种极薄透体的长裙（丘里克）。一般劳动者只着朴素的背带裙子。女奴甚至在公开的礼仪场合也穿着比基尼式的三点式泳装，几乎裸体，人们也不以为怪。尼罗河两岸，人们用古老的汲水方法——利用有一个指点的长杆，一端坠一重物，另一端有汲水的水斗，杠杆原理使汲满水的水斗能被轻便地举到河岸的高位田地之中，是人类最早的农业灌溉工具。

公元前 3200 年左右，古代埃及人利用尼罗河三角洲沼泽地丰富的纸莎草资源，发明了莎草纸。纸莎草是一种芦苇科植物，长茎高达 3 米，粗细不等，最大可达手腕儿那样粗。莎草纸是将纸莎草的茎破开，取出细长的芯子，垂直放置，压制成平板。人们又在橡胶液中放入烟料制成墨水，用芦苇尖（芦苇管）蘸墨水在莎草纸上书写。莎草纸不像后来中国发明的纸那样可以任意折叠。

埃及的宗教认为人的肉体 and 灵魂是二元的。他们保护尸体（木乃伊），以等待灵魂的归来，因而埃及工匠们也精通医药知识。他们在制酒的同时还发明了提取无菌的蒸馏水以供解剖和医

疗之用。埃及人首先使用蓖麻油、曼陀罗、小茴香、藤萝等植物入药，也使用蛇、蝙蝠、鹿茸、龟背甲等动物性药物。这些经验后来被希腊和罗马的学者编入药典。

古埃及人制定了统一的度量衡（最早的标准）。它规定长度的基本单位是腕尺（最早的人体工学），即从肘至中指间之长，一腕尺约为 0.5 米，每一腕尺分为 7 掌，每掌又分为 4 指。面积的单位雷曼，是每边为一腕尺的正方形。它的 1000 倍，是耕地的计量单位。容量的单位是合努，在墓室的殉物中发现有木制、铜制和石制的各种大小规格的量筒。埃及人最早创造了用天平作为称重的容器，最早的砝码用石块制成，后来用铜铸，并且有各种形状。

用铅块悬以细绳以求垂线的工具——垂铅，也是埃及人最早发现的。它对于建筑技术的发展作用极大，成为建筑师的得力工具。

尼罗河上繁盛的纸莎草、芦苇等植物，不但为古埃及人提供了做纸的原料，而且也是建造房屋的重要材料。最早的埃及建筑便是用纸莎草或芦苇和泥做成的。考古学家认为，在出现这种地面建筑之前，埃及人有过漫长的穴居和半穴居生活，在非洲气候炎热的环境下，这种情况看来是难以避免的。用泥土和芦苇做成的建筑是无法保存长久的，从许多随葬器物的装饰图案上，看到有方形和圆形两种结构的房子。在土结构、木结构、砖石结构三种样式中，埃及人选择了砖石结构来构建房屋，通常称之为“承柱式”，技术体系，就是用垂直的立柱和墙为支撑，在相邻的柱和墙之上，横向放置梁，组成室内封闭空间。

古埃及建筑的伟大杰作是作为国王陵墓的金字塔（图 2-1），它是平顶四面锥体，用来建造金字塔内心和表面的石块共 230 万块。平均每块儿重达 2.5 吨，最重的达到 30 吨。建造金字塔所使用的方法，许多学者说法不一，至今还没有令人信服结论。金字塔内部有通风设备，按照“死者还会复活”的宗教观念，这些墓室和享殿里，模仿国王生前的豪华生活绘制了许多壁画，安放了华丽而丰富的雕塑和工艺品，还有国王的木乃伊和多层棺槨。在金字塔的石块儿之间，没有使用任何黏合剂，完全靠石块儿之间互相压叠的力量，使整个金字塔成为一个牢靠的整体，这样的技术也是令人十分惊叹的。此时期的建筑反映着对天地神明崇拜的一种意识，因而建筑宏大、单纯；建筑赋予直觉、原始的精神，反映了古埃及人对高山、大漠、长河的崇拜。

图 2-1 金字塔