

广东省教育厅人文综合实验教学示范中心立项资助项目
普通高等教育21世纪“人文实验教学”规划教材

总主编 涂争鸣 副主编 马持节 贾毅 陈冬纯 汪欣

艺术设计概论

杜肇铭 张宇奇 / 编著

湖南师范大学出版社

广东省教育厅人文综合实验教学示范中心立项资助项目
普通高等教育21世纪“人文实验教学”规划教材

总主编 涂争鸣 副主编 马持节 贾毅 陈冬纯 汪欣

艺术设计概论

杜肇铭 张宇奇 / 编著

湖南师范大学出版社
·长沙·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计概论 / 杜肇铭, 张宇奇编著. —长沙: 湖南师范大学出版社, 2019. 3
ISBN 978-7-5648-3488-3

I. ①艺… II. ①杜…②张… III. ①艺术—设计—概论 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第039300号

YISHUSHEJIGAILUN

艺术设计概论

杜肇铭 张宇奇 编著

责任编辑 | 周基东

书籍排版 | 书亦有道

责任校对 | 蒋旭东

出版发行 | 湖南师范大学出版社

地址: 长沙市岳麓山 邮编: 410081

电话: 0731—88873071 88873070

传真: 0731—88872636

网址: www.hunnu.edu.cn/press

经 销 | 湖南省新华书店

印 刷 | 湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开 本 | 710 mm×1000 mm 1/16

印 张 | 12.5

字 数 | 254千字

版 次 | 2019年3月第1版 2019年3月第1次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5648-3488-3

定 价 | 50.00元

著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究。

总序

培养人才是大学的基本职能。大学教育最基本的目的是培养人，培养具有较高科学素质和人文素养的人。具体而言，就是要培养出大批有独立人格、个性和创造精神，有科学信仰和科学精神，能与他人、社会和谐相处，对人类、他人、社会有深切关怀，能不断学习、不断自我完善的个体。所以说大学生人文素质教育的目的与大学教育的目的应是一致的，在高等学校进行包括人文素质教育在内的大学教育已然是毋庸置疑的既定方针。

人文素质教育主要是人文精神和人文知识的教育。前者包括正确的人生观、价值观、审美观，社会责任感、爱国奉献精神、独立的人格意识等；后者的主要表现形式是经典文学作品、名言警句、文化艺术作品等。因此，人文素质教育对于教育学生如何去做人，如何关注人生、社会和世界，培养其在生活、学习和社会参与等各个方面实践这种价值需求的精神，培养学生基本的观察问题、分析问题、解决问题的思维模式，提高学生的学习能力、讨论能力、思维能力、语言能力、交际能力、沟通能力、审美能力等非常重要。古今中外的事实说明，大凡有成就的杰出人才，都不仅仅局限于在某一专业领域内叱咤风云，他们同时也是积淀和施展人文素质才华的高手。因此，人文素质与专业技能都应成为学生的综合素质，不应片面地强调某一方面而忽视另一方面。

然而多年来，高校进行人文教育的状况却不容乐观，效果较难令人满意。一个基本的事实是，随着高等教育的大众化，大学生的人文素质却呈下降趋势。现实为我们提出了一个问题：大学生人文素质究竟应该怎样教育、如何提升？传统的理念和做法就是以课堂讲授、灌输、讲解为主，辅以一些人文作品的分析研究，主要以单向性的理性教育为手段，但也可能因为内容陈旧、方式简单、方法呆板、效果不佳而受人诟病。难能可贵的是，广东财经大学有一批教育工作者多年来致力于人文素质教育的改革，探索人文素质教育的一般规律，结合相关专业实验教学的实施，在国家级项目“广州大学城及周边地区文化素质教育基地”广东商学院分基地建设的推动下，出版了人

文素质教育的标志性成果《高校人文素质教育论》，取得了一定的社会影响。在此基础上，以敢为人先的精神，大胆借鉴实验教学的理念和方法，首次进行了人文素质教育实验化、体系化的探索。以人文专业实验教学为抓手，以人文素质实验教学为演进，初步构建了一个人文专业实验教学和人文素质实验教学分步推进、相得益彰、协同共生的人文综合实验教学平台，并已先期用于财经类高校的实践。2005年9月广东财经大学组建了人文综合实验教学中心，该中心下设文学创作与应用写作、语言文化与语言交际、心理素质测评与社会适应能力、传播技能与媒介素养、设计创意与艺术素质五个分中心，至此人文综合实验教学平台框架基本确立，旨在有效整合资源，提升水平，开辟一条集专业教育和素质培养于一体的人文综合实验教学新路。伴随着实验教学环境科技含量的提高，实验教学内容也经历了改革创新，从分散的课程实验走向基于项目的分层、分类、成系统的实验教学体系。既有指向单项能力培养的单项型实验，也有指向专业综合能力培养的综合型实验，还有指向跨专业创新能力培养的创新性实验。同时，依托各专业教师和实验资源，研究、开发、设计了面向全校非人文专业大学生人文素质培养的基础性综合实验项目，构建人文素质教育实验教学体系，并衍生出一批有特色的人文实验项目，又基于人文专业实验教学平台，开设了两类实验课程：一类是面向上述各专业开设的三十余门实验课程；另一类是面向全校的人文素质教育课程，包括大学语文、应用写作、大学英语、艺术鉴赏、影视作品欣赏、思想品德修养、视唱、书法等。到2005年，人文综合实验在教学规模、学生受益面、教学质量、教学效果和教学理念等方面都有较大发展提升。

广东财经大学人文综合实验教学中心于2011年11月获批省级实验教学示范中心建设项目，标志着人文综合实验教学也进入一个具有示范意义的提升发展阶段。2012年4月，项目建设方案即《广东商学院人文综合实验教学平台建设方案》作为“广东商学院第六次教学工作会议”文件，提交大会讨论通过。按照人文综合实验教学平台建设的基本定位和原则要求，该方案旨在以“人文综合实验教学中心”为依托，充分利用现代教育技术，建立起体系完整、特色突出、实验手段先进的人文综合实验教学体系。

现在，由该中心组织编撰的首批人文实验课程的教材，即将由湖南师范大学出版社出版。这些书覆盖了人文实验教学的许多点和面，凝聚着作者多年从事实验教学的成果和经验，应该说可喜可贺。尽管难免存在底子不够厚、视野不够宽、历练不够精等瑕疵，但瑕不掩瑜，相信几经锻造打磨，定能发挥启发和示范作用。

是为序。

杜承铭

2016年3月于广东财经大学

前言

“艺术设计”是教育部于1997年确定的本科招生学科名称，英文翻译为 art and design。2011年，在国务院学位委员会、教育部新修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中，艺术学(英文翻译为 design science)成为新的第13个学科门类即艺术学门类，下设计学(可授艺术学、工学学位)(1305)等5个一级学科。从设计学科的名称和分类变化中可以看出艺术设计的理性特征以及区别于纯艺术的艺术设计的学科交叉性，同时体现出设计在现代人类生活和现代社会经济、文化创意产业发展中的重要地位正与日俱增。

作为设计学学科中的重要基础课程,《艺术设计概论》的内容涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的基础知识,包含设计的概念、本质、历史、范畴、方法、程序、哲学、美学等多方面的内容。本教材的目的是辅助学生掌握设计学科的基本理论知识,培养学生设计创意思维和分析解决问题的能力,激发学生的想象力,提高其综合设计素养。艺术设计贵在创造活动与实践,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。人类的设计观念是随着时代的发展而不断变化的,审美标准也随着以上诸多因素的变化而改变。今天达成共识的设计方式,在未来可能会被认为是自然的破坏而被抛弃;当下流行的设计风格也会随时间的变化而更替;设计活动也不仅局限在某一类型之中,现在或未来的设计更是体现学科相互影响、相互交叉融合的综合特征。基于此,教材编写的前提便是精练、易懂,多学科交叉,涵盖的艺术设计范围广泛,讲求案例的时效性,对知识点以及设计前沿内容只作梳理不作评论,让学生通过学习,强化设计意识,增长辨识能力。

现在,相关艺术设计概论的教材非常多,每本教材都力求特色、内容新颖,我们吸纳了许多教材的编写特点,也引用了很多学者、专家的观点,参考了他们的书籍、教材、文章,受益匪浅,尤其是部分老学者的编著,很有参考价值与启发意义。毕竟设计教育发展的时间有限,设计理论的探讨还处于基础阶段,许多思想、理论还有待于时间的检验。这本教材只能算是教学的阶段总结,期待今后的积累与不断完善、补充,

也期待各位专家与同仁的指正。为了便于学生理解，体现案例优势，我们在教材中采集了大量通过网络获得的优秀设计实例图片，由于部分作者不详，只能在此表示衷心感谢。教材中优选的大量精美设计案例与分析，理论与实践并重，覆盖的专业领域广泛，适合高等艺术院校设计专业本科和高职高专学生学习使用，同时本书还适合广大设计爱好者的学习以及作为设计师的参考书收藏。

特别感谢湖南师范大学出版社在教材编写过程中的指导，对本书最终出版所做的大量工作。

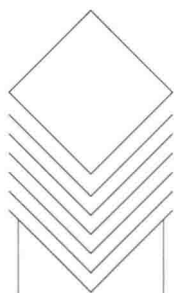
2018年5月于广州赤沙

目
录

001	第一章	设计的本质与特征
003	第一节	设计的概念
005	第二节	设计的目的与本质
008	第三节	设计特征
017	第二章	设计的分类
019	第一节	艺术设计学
023	第二节	视觉传达设计
027	第三节	环境设计
030	第四节	产品设计
033	第五节	服装与服饰设计
036	第六节	公共艺术
038	第七节	工艺美术
041	第八节	数字媒体艺术
045	第三章	设计风格流派及其演变
047	第一节	风格的形成原因
048	第二节	设计风格特征
049	第三节	设计风格的类型与流派演变
061	第四章	设计与相关学科
063	第一节	设计美学
077	第二节	设计心理学
089	第三节	设计伦理
095	第四节	设计与科学
098	第五节	设计与艺术
101	第六节	设计与其他学科

105	第五章 设计批评
107	第一节 设计批评概述
111	第二节 设计批评对象
114	第三节 设计批评标准
117	第四节 设计批评方式
121	第六章 设计方法
123	第一节 设计思维
133	第二节 设计程序
138	第三节 设计管理
143	第四节 设计策划与市场
147	第七章 未来设计的趋势
149	第一节 未来世界
152	第二节 未来设计的特征
156	第三节 未来设计的趋势
169	第八章 设计教育的发展
171	第一节 西方现代设计教育体系的建立
174	第二节 二战之后的西方现代设计教育发展
182	第三节 中国设计教育的发展现状
186	第四节 面向未来的设计教育
188	参考文献
191	后 记

第一章 设计的本质与特征

设计

人类通过劳动改造世界，通过劳动创造物质财富和精神财富，这其中最主要的创造活动就是造物。设计是造物活动进行过程中的预先计划，我们可以把任何造物活动的计划和计划过程理解为设计。现在，人们被各种设计形态所包围，人们又在通过各种设计形式、设计手段影响着世界，通过设计改变着人们的生活方式。设计推动了经济发展，设计丰富了文化内涵，设计影响着人类文明进步。“设计是什么？”“什么是设计？”“设计的目的与本质是什么？”“如何进行设计？”带着这些问题去学习、去思考，在学习和实践中寻找答案，这是设计专业的学生更好地学习各种设计门类知识，掌握设计规律的基础。

第一节 设计的概念

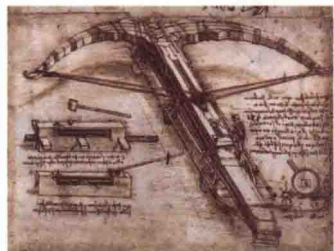

图 1-1-1 达·芬奇的设计手稿

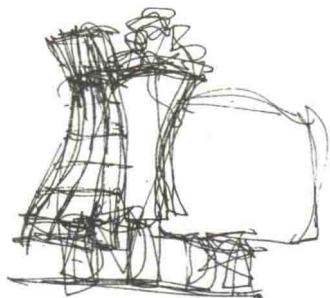

图 1-1-2 《跳舞的房子》(捷克), 弗兰克·盖里草图设计

图 1-1-3 《跳舞的房子》(捷克), 弗兰克·盖里设计

“设计”一词是英文 design 的对译词, design 从词源上来自于拉丁语 *desegnare*, 意指徽章、画记号等, 与现在所指的设计概念关联不大。设计概念的真正源头是 *desegnare* 的意大利语变体 *disegno*, 最初的意思为“素描、描画”。在意大利文艺复兴时期, *disegno* 的涵义被艺术家们广泛认可, 被统称为绘画基础, 意指艺术家在创作规划初期所作的绘图与描述构想的行为(图 1-1-1)。^[1] 法语 *dessein* (设想、计划) 是对意大利语 *disegno* 中“理念”内涵的强调。经法文转引, 1588 年在《牛津英语词典》中首次收录“design”一词, 意指“由人所设想的一种计划, 或是为实现某物而做的纲要; 为艺术品、应用艺术品所作的最初图绘草稿, 规范一件作品的完成”(图 1-1-2、图 1-1-3)。由此可见, 这一时期的 design 涵义基本被限定在艺术范畴之内。

在 1974 年第 15 版的《大不列颠百科全书》中对 design 的解释为: 在进行某种创造时计划、方案的展开过程, 即头脑中的构思, 主要指某种能够物化的计划和方案, 而不是最终完成的实体。此时的 design 词义因为受工业化生产的需要已超出了艺术范围, 不仅指设想、计划, 而且包含了对功能、材料、结构、制作流程、消费对象等方面更为全面的分析与考虑。

中文的“设计”是日本学者翻译 design 时从中国古籍中寻找出来的借用词语。在古汉语中,“设计”是“设”与“计”的合词,“设”是设置,“计”是计谋,意为设计、谋划事情,与现代的“设计”词义还有一些差异。1982 年版的《现代

[1] 吴卫光, 田春. 设计导论 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2009: 16.

图 1-1-4 4x4 住宅, 安藤忠雄设计

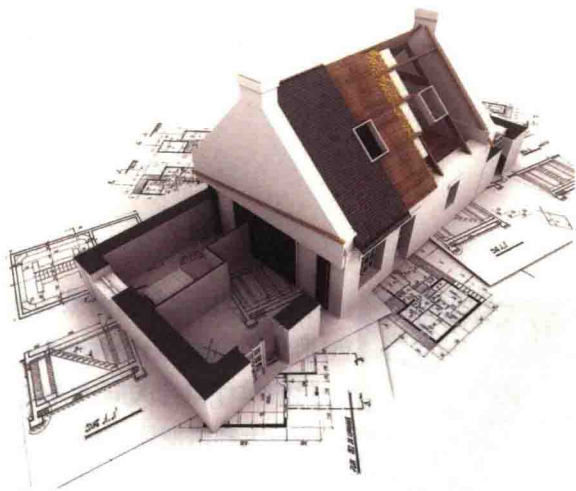

图 1-1-5 建筑图纸与模型

汉语词典》中对“设计”的解释是: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。(图 1-1-4、图 1-1-5)

由此看来,无论是现代中文的“设计”还是现代英文的“design”,其基本涵义都是指设想与计划,即先有创意与构思,而后将其转化为具体解决方案的过程,强调具体的运用。显然,现代的“设计”已超越了以前的“计谋”或“描画”之意。

在现代工业社会发展的背景下,“设计”的含义更为丰富、开放。设计不仅涉及生产、生活与消费,还涉及产品、对象和技术以及特定的需求等。(图 1-1-6、图 1-1-7)

图 1-1-6 皮埃尔·保兰设计作品

图 1-1-7 Polo 衫, 拉尔夫·劳伦设计

第二节 设计的目的与本质

一、设计的目的

设计是有目的的创造性劳动。设计的目的就是结合科学技术手段创造各类物质形态，改善人类的的生活和工作环境，并使人与物、人与环境、人与自然、人与社会之间相互和谐。

设计的目的和人类的需求密切相关。人类不同发展阶段的设计需求所呈现的面貌各有不同。“满足人类的物质化需求”在相当长的时期是设计活动的基本出发点。而现在，在人们的基本物质需求已经得到满足的社会环境下，设计的目的也发生了变化，设计的目的应当是“改善生活”而非“满足需求”。（图 1-2-1）正如 17 世纪英国著名哲学家培根（Francis Bacon）所提，人们的需求需要用“人性和慈善”来引导，而且人的需求不应该是“为了自得其乐、争强好胜、高人一等、追逐名利、争夺权位，或者其他任何类似自私的目的，而应该是为了改善生活”。以“改善生活”为基本的设计目的，可以阐释为满足基本需求而进行的民生设计。当我们的基本生活需求得到满足之后，应当更加关注我们所生存的环境该如何进一步改善。（图 1-2-2）

图 1-2-1 詹姆斯·哈格里夫斯发明的珍妮纺纱机

图 1-2-2 理查德·萨帕为 Alessi 设计的笛音水壶

二、设计的本质

1. 设计的本质是创造

创新是指以现有的思维模式提出有别于常规或常人思路的见解或方法，是人们反映未来远景的一种实践活动。设

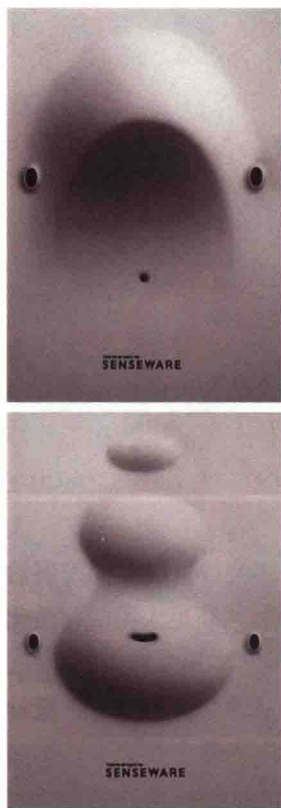

图 1-2-3 原研哉设计系列

设计师的任务就是借助自身的直觉去发掘与构筑设计对象的新价值，并予以视觉化。这种创造可以说是对未来所做的假设，也可以说是一种预言，所以设计师必须具备将种种信息在自己的脑海里进行瞬间加工整合的能力，这就是直觉预言能力的开始。^[1]

日本著名设计师原研哉在《设计中的设计》一书中认为：设计不是一种技能，而是捕捉事物本质的感觉能力和洞察能力。^[2]（图 1-2-3）设计不仅仅是针对现有社会的要求，提供一个直接而短程的答案，而是要去发掘潜在的不易觉察的社会需求，并且针对这些需求，提出具有前瞻性的解决方案。（图 1-2-4）

设计的本质就是人类创造性的实践活动。“创造”是人类区别于其他动物的本质，它的特征在于统一现有的各种信息与因素，有目的、有计划地完成质的飞跃。设计作为协调诸多因素的人类改造自然和自身的行为，其内在动力就是创造。设计借用一定的物质手段和艺术表现方式将艺术与技术、功能和审美有机地结合在一起，并满足人们的物质文化以及精神上的各种需求。

图 1-2-4 人性化插座设计

[1] 曹田泉. 艺术设计概论 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2009: 19.

[2] 原研哉. 设计中的设计 [M]. 济南: 山东人民出版社, 2006: 6.

图 1-2-5 苹果公司的 iPad 系列产品

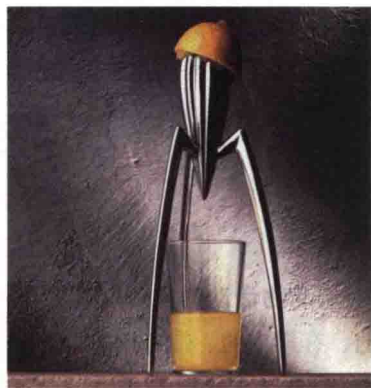

图 1-2-6 菲利普·斯达克设计的榨汁机

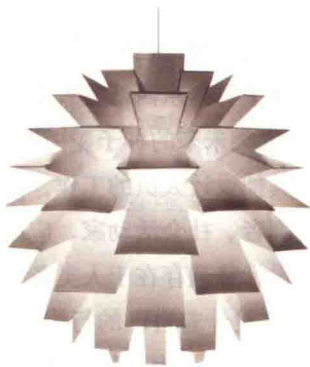

图 1-2-7 灯具设计

2. 设计的力量来自人们的梦想

回望整个 20 世纪，人类的许多梦想都已经通过设计变成了现实。1968 年，在施乐公司帕洛阿尔托研究中心（Xerox Palo Alto Research Center）任职的电脑工程师阿兰·凯伊构想出了一种全新的电脑形态，并为它取了一个很酷的名字“Dynabook”。“Dynabook”是一件如同笔记本大小的设备，拥有一个等离子屏幕，它能够像书本那样以同等大小比率来显示文本和动态图像；此外，它还可以连接上网络，并且附带有虚拟键盘的功能。实际上，这种功能就是后来所谓的触摸屏技术。根据凯伊的设想，这件设备还可以储存“数个小时的音频或视频文件”，甚至连网络下载这种方式也在他的考虑之内，这就是今天 iTunes 的功能。这种电子设备最初被预想为一种儿童教育的工具，这无疑是一个超越时代的伟大构想。而苹果公司 iPad 所运用的平板电脑概念涵盖了阿兰·凯伊当初设想的众多功能，开创了电脑功能的新时代。（图 1-2-5）

早在 20 世纪初，建筑家沙利文就曾经提出过“形式追随功能”，那么，功能又将追随什么？未来的人类将需要什么？日本学者渡边英夫曾经提出过“创造性的假设”，认为只有立足于代表新时代的理想和梦想之上，才有可能开创出新时代所需要的功能，这正是所谓的“功能追随梦想”。（图 1-2-6、图 1-2-7）

创新是人们描绘梦想的一种方式，从某种角度来说，设计的生命力正是体现在描述未来梦想与绘制远景蓝图的能力上。设计的责任是创造事物，而不仅仅是制造事物，唯有立足于代表新时代的理想或梦想之上，才有可能开创出新时代所需要的好的设计。

第三节 设计特征

从设计的概念及其本质可以看出,现代设计包含如下特征:设计是人类有目的、有意识的实践活动,具有人工特征;设计作品体现了显著的精神内涵,具有精神特征;设计的产生是为了满足人类的特定需求,具有功能特征;设计需要包含人文信息,具有文化特征;设计强调艺术审美的要求,具有艺术特征;设计的行为过程本身就是一种创新的过程,设计具有创造特征;设计要运用科技手段反映科技水平的发展,具有科技特征;设计的结果会带来经济效益,具有经济特征。

一、人工性

人类的设计活动与其他一切动物活动的重要区别在于:人类的设计行为是一种自觉的、有意识的、带有创造性的实践活动。人类的设计是从第一件石器工具开始的(图1-3-1),是在与自然的区别和对立中显示出其非自然性的“人工性”特质。美国著名学者赫伯特·A.西蒙在《人工科学》中写道:“我们今天生活着的世界与其说是自然的世界,还不如说是人类的或人为的世界。在我们周围,几乎每样东西都有人工技能的痕迹。”琼斯在《设计方法——人类未来的种子》中说:“设计不仅适用于工程师、建筑师及其他设计人员的工作,而且适用于经济计划者、立法者、管理者、社会活动家、应用研究者、政治家的活动。可以说,设计普遍存在于人类各种事物中,每个人都在自觉或不自觉地设计着自己的行为方案。设计一般始于人为事物的开端并贯穿于人为事物的全过程。因而,人为事物就是艺术设计的本质所在,第二自然、人化

图 1-3-1 新石器时代石器工具