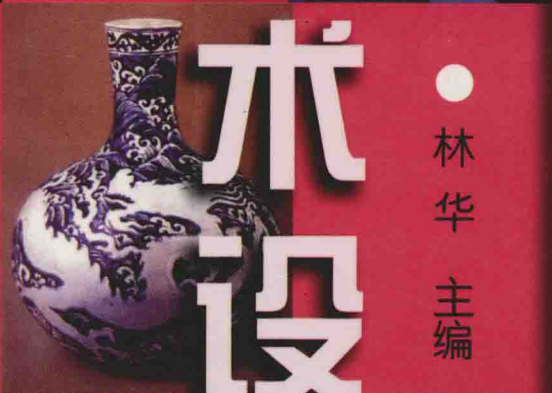

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术 设计 赏析

● 林华
主编

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术设计赏析

林 华 主编

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计赏析 / 林华主编. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2004. 8

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 7-304-02715-0

I. 艺… II. 林… III. 艺术—设计—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 092154 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术设计赏析

林 华 主编

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502 总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 来继文

责任编辑: 王 婷

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

印数: 0001~3000

版本: 2004 年 6 月第 1 版

2004 年 9 月第 1 次印刷

开本: B5

印张: 22.75

字数: 405 千字

书号: ISBN 7-304-02715-0/J·54

定价: 50.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前 言

设计是一种创造性的造型活动，是设计者根据人的需求进行的有目的的、创造性的构思与计划，以及将这种构思与计划通过一定的手段视觉化的过程。作为这一过程的结果产生了符合人的需求设计品。

艺术是“通过塑造形象具体地反映社会生活，表现作者的思想情感的一种社会意识形态”，由于表现手段和方式的不同，艺术通常分为表演艺术、造型艺术、语言艺术以及时间艺术、空间艺术和综合艺术。随着社会的发展和变化，艺术也发生了巨大的变化，艺术的分类也不仅仅局限于上述这些类别。“艺术设计”就是一个巨大的学科分类。

“设计”是一个构思的过程和将其视觉化的过程。那么，按照不同的视觉化规律进行视觉化，导致不同的结果产生。如果按照美的规律进行有目的的、创造性的构思与计划，以及将这种构思与计划按照美的规律、通过一定的手段视觉化的过程就是艺术设计。艺术设计就是一种创造性的造型活动，是设计者根据人的需求和美的规律进行的有目的的、创造性的构思与计划，以及将这种构思与计划按照艺术的规律、通过一定的手段视觉化的过程和结果。

今天“艺术设计”是人类历史上一直存在的一类实用的、美的造型活动的延续；在历史上人们一直认为，

这样一类造型活动是实用与审美结合的、是按照美的规律进行的造型活动，是人类历史上最伟大的造型活动之一。“艺术设计”与我们的日常生活息息相关，可以说从早上起床一直伴随我们进入梦乡。随着人们物质生活水平的提高，它以功能和美的要素的完美结合，影响着我们的生活环境和生活品质，提升了我们的生活情趣和审美水准。

以往，各类书刊著作对纯美术作品的介绍和赏析很多，但是对于艺术设计作品的介绍和赏析很少，因此这本教材可以说在一定意义上起到了填补空白的作用。

艺术设计作品的“介绍”容易，但是“赏析”较难。因为，“介绍”可以是背景知识的或者是创作过程的，但是，“赏析”重在、而且也是难在“析”字上，因为要先“析”而后“赏”。“析”是要将一个形象思维的、视觉艺术的作品视觉语言的造型要素，通过逻辑思维用听觉语言层次清楚地分析和转述出来才可以“赏”。这样从“形象思维”到“逻辑思维”、从“视”到“听”的转换难度是很大的，所以也是很少有人涉足“赏析”的原因所在。

另外，有些学文学的作者也在进行艺术设计作品的“赏析”，但是由于这些人没有从事艺术实践的经验，所以写出来的“赏析”隔靴搔痒，读起来味同嚼蜡，这也就是我国著名美学家朱光潜先生经常说的一句话——“不通一艺莫谈艺”的原因所在。

从1949年以来，我们国家的学科专业设置进行了几次宛如大浪淘沙般大的变革，但是无论学科目录如何调整，有这样几个专业是一直没有被调整出局的，这就是：装潢艺术设计、环境艺术设计、工业设计、染织服装设计和陶瓷设计。其主要原因是持续的社会需求将这些专业保留了下来，同时，这些专业本身在教学实践和专业实践的过程中已经发展成熟和自成体系，这也就是《艺术设计赏析》一书分类介绍的依据。

本书一共由八个作者撰写，他们大都是清华大学美术学院的教师，是多年从事艺术设计教学和艺术设计实践的专家。第一单元的

作者是清华大学美术学院的副教授林华，第二单元的作者是清华大学美术学院的副教授邱松和张旭晨，第三单元的作者是天津南开大学的副教授薛义，第四单元的作者是清华大学美术学院的副教授林华和研究生张学忠，第五单元的作者是清华大学美术学院的副教授吴雅萍和朱小珊，第六单元的作者是清华大学美术学院陶瓷系副教授李正安。在此，作为主编，我对各位作者的大力支持表示衷心的感谢！

林 华

2004年7月

艺术设计赏析课程组

课程组长 徐长威

主 编 林 华

编写成员 (按章节先后排序)

林 华 邱 松 张旭晨 薛 义

张学忠 吴雅萍 朱小珊 李正安

主持教师 徐长威

目 录

第一单元 艺术设计总论

第一章 设计的概念	(2)
第二章 设计艺术与艺术设计	(6)
第三章 艺术设计学的形成与发展	(12)
第四章 艺术设计学研究的重点	(19)

第二单元 工业设计

第一章 工业设计概论	(24)
第一节 工业设计的概念	(24)
第二节 工业设计的目的	(26)
第三节 工业设计的内涵及外延	(27)
第二章 工业革命与现代设计的诞生	(29)
第一节 工业革命	(29)
第二节 工艺美术运动	(33)
第三节 新艺术运动	(36)
第四节 装饰艺术运动	(38)
第五节 现代主义运动的启蒙	(42)
第三章 现代工业设计体系的确立	(52)
第一节 包豪斯	(52)

第二节	美国工业设计的兴起与战后 工业设计的兴起	(58)
第三节	欧洲现代设计发展与日本 工业设计的崛起	(64)
第四章	现代工业设计发展的新潮流	(68)
第一节	孟菲斯激进主义设计运动及 意大利的设计	(68)
第二节	其他国家的工业设计	(70)
第三节	现代设计发展的新潮流	(76)
第五章	中国的工业设计	(84)
第一节	加工型工业体系与设计的滞后	(85)
第二节	设计观念的转化	(87)
第三节	工业设计与社会需求	(90)
第六章	产品设计评价标准及产品设计赏析	(94)

第三单元 环境艺术设计

第一章	环境艺术设计概述	(113)
第一节	关于环境艺术	(113)
第二节	空间意识及延展	(115)
第三节	色彩与照明	(116)
第四节	传统与流行	(120)
第五节	环境艺术设计的相关学科	(122)
第二章	室内设计	(123)
第一节	基本概念与功能分类	(123)
第二节	室内设计的构成元素	(128)
第三章	景观设计	(140)
第一节	基本概念与功能分类	(140)
第二节	景观构件元素	(142)
第三节	景观构成元素	(144)
第四节	景观环境设计的风格演进	(149)

第四章 环境艺术设计的思维特点	(151)
第一节 环境艺术设计的思维	(151)
第二节 设计的分析与调研	(152)
第五章 环境艺术设计的评价	(155)
第一节 评价方法	(155)
第二节 评价原则	(157)
第三节 结语	(158)

第四单元 装潢艺术设计

第一章 书籍装帧艺术设计	(162)
第一节 书籍装帧艺术设计的定义	(162)
第二节 书籍封面艺术设计	(165)
第二章 商业美术设计	(183)
第一节 商业美术概论	(183)
第二节 包装装潢设计	(193)
第三节 结语	(201)

第五单元 服装设计

第一章 服装设计的基本概念	(203)
第一节 服装设计概述	(203)
第二节 服装设计要素	(206)
第三节 色彩的基础	(209)
第四节 服饰造型	(214)
第五节 服装材料	(215)
第二章 服装设计的起源与变迁	(220)
第一节 衣服的起源和功能	(220)
第二节 服装设计的发展阶段	(221)
第三节 服装设计与时尚流行	(222)

第三章 服装设计分类	(226)
第一节 服装的形态分类	(226)
第二节 服装设计的特性	(232)
第三节 服装的商业性	(234)
第四章 服装设计原理	(241)
第一节 款式设计	(241)
第二节 服装配色美的原理	(262)

第六单元 陶瓷艺术

第一章 陶瓷艺术设计概述	(273)
第一节 陶瓷的含义与特征	(276)
第二节 陶瓷美本质及因素	(283)
第二章 陶瓷艺术设计源流	(293)
第一节 华夏陶之殷实	(293)
第二节 中华瓷之璀璨	(302)
第三节 现代陶瓷艺术设计	(309)
第三章 陶瓷艺术设计分类及介绍	(313)
第一节 陶瓷艺术设计基础	(313)
第二节 陶瓷艺术专业方向	(334)
第三节 陶瓷设计专业方向	(341)
后 记	(351)

第一单元 艺术设计总论

学习目标

掌握设计的概念。了解装潢、设计、工艺美术和工业设计的基本概念。了解艺术设计的定义以及艺术设计与纯艺术的区别，同时了解形态与功能的关系。

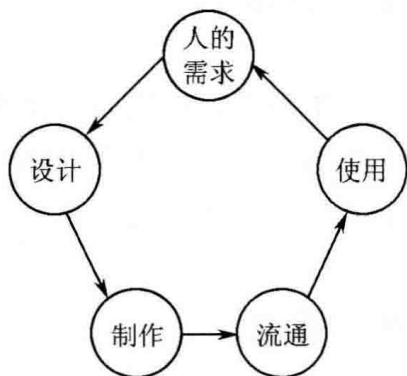
学习重点

1. 了解形态与功能的关系。
2. 掌握设计定义的内涵。
3. 了解装潢设计、工艺美术和工业设计的概念以及三者之间的区别。
4. 欧洲现代主义设计运动与美国国际主义设计运动的本质区别是什么？
5. 后现代主义产生的原因是什么？
6. 了解艺术设计学研究的重点。

第一章 设计的概念

任何设计活动都是为人的需求服务的，从人的需求出发，形成了一个动态的系统结构：人的需求→设计（设计的构思和设计的视觉化）→制作阶段（设计物化为设计品）→流通阶段（设计品的销售）→使用阶段（设计品的使用、欣赏、评价与反馈）。（参见右图）

在上述五个阶段中，严格地说，第一个阶段“需求”和后两个阶段“流通与使用”不属于设计范畴，但是如果没有“需求”与

“流通和使用”，“设计和制作”就失去意义了。“流通”衔接“设计”、“需求”与“使用”，同时在“流通”和“使用”的过程中，又进一步反映人的需求，为设计提出新的课题，如此循环往复构成一个环状链。设计是为人的“需求”服务的，所以，只要有设计活动，“需求”和“使用”这两项就注定存在。在“设计和制作”这两个阶段中，设计是主要环节，没有“设计”，“制作”似无源之水而没有依据。同时，制作过程又反过来影响设计，它既限制和制约设计，同时又促进和完善设计。设计是筹划和计议的意思，1987年版的《现代汉语词典》对于“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”^①。《大英百科全书》对它的解释是：“Design 是做记号的意思，也是对将要展开的某种行动之拟定计划的过程；特别指记忆在心中的、或者制成草图模型的计划。”

综上所述，设计的概念应该是“设计者根据人的需求进行的有目的的创造性的构思与计划，以及将这种构思与计划通过一定的手段视觉化的过程”。

^① 《现代汉语词典》，1013页，北京，商务印书馆，1987。

这一过程的结果产生了设计品。这里设计品的概念是指设计的物化。以往人们称物化后的设计为“产品”，但是，产品的概念相对比较窄，仅指“由生产环节批量生产出来的物品”，而有些设计物化以后的存在就无法称为“产品”，如：展览设计及其物化——展览空间；室内设计及其物化——室内空间；以及广告、招贴或插图等设计。我们这里所说的设计的概念是包含“五品”的，即：设计品（设计的物化）、产品（由生产环节批量生产出来的物品，可以说是设计品的批量生产）、商品（作为交换而生产的产品，泛指市场上能够买到的物品，可以说是设计品的流通）、用品（有实用价值的物品，可以说是设计品的使用）和废品（用后无实用价值的物品——设计品的报废），在本书中我们是在兼顾上述“五品”的基础上，侧重设计环节和结果的研究，也就是“设计品”的研究。这是广义的设计概念，它既包括人们的一般生活和工作计划，也包括理化、工学、机械的工程设计，还涉及各种视觉艺术的设计，本书所涉及的设计的概念是工业设计、环境艺术设计、装潢艺术设计、陶瓷设计和服装艺术设计等造型艺术设计，是与审美有关的视觉造型设计。关于这些专业的“设计”概念一直有争论，为了避免概念上的混淆，不少国家不采用“设计”这个名称，而是用“工艺美术”、“实用美术”、“外形美化”、“产品造型”、“装潢设计”、“工业美术”等术语替代，然而一直以来人们对于“装潢设计”、“工艺美术”、“工业设计”、“工程设计”等概念的含义比较模糊。

现在所使用的“装潢设计”这一概念与其本意是有很大差异的。“装潢”一词的本意是特指对于书籍这一载体进行装饰的概念。据史书记载，在我国，“装潢”一词最早出现在隋朝，至唐朝该词的概念才得以固定，特指对书籍这一载体的装饰，并且有了专门从事这一行业的工匠。后来，这个词的外延开始发生变化，“装潢”开始包括商品包装的装饰。改革开放以来，这个词的概念的处延越来越大，包括商业空间、住宅空间的装饰与美化，甚至发展到人本身的宣传和装饰。因此，如今“装潢设计”这一概念是十分广义的。

工艺美术的“工艺，在我国古代常与工、巧、艺等词相联系。工，是指有技艺的人。《论语·卫灵公》：‘工欲善其事，必先利其器’，就有工艺的意思。巧，也有工艺的含义。《考工记》：‘工有巧’。古代具有精巧技术的人称为‘巧儿匠’。艺，也是指有技艺的人。《尚书·金縢篇》：‘多才多艺’。《论语·子罕》：‘子云：吾不试，故艺’。邢昺疏：‘试，用也。言孔子自云：我不见于时，故多技艺’。《新唐书·阎立德传》：‘父毗，为隋殿内少监，本以工艺进，故立德与弟立本皆机巧有思’，直接用了工艺一词。工艺的一般解

释是：利用生产工具对各种原料、半成品进行加工或处理，最后使之成为产品的方法。这里所指的生产工具，应当泛指人们改变物质材料的手段，包括手工用具、机器，以及现代的电脑等。所以，工艺并不限指手工。而工艺美术，则是通过生产手段（包括手工、机器等）对材料进行审美加工，以制成物质产品和精神产品的一种美术。……工艺美术是在生活领域（衣、食、住、行、用）中，以功能为前提，通过物质生产手段的一种美的创造”^①。从田自秉先生对工艺美术概念的解释可以看出，设计与工艺美术是有一定的继承关系的。事实上，直到20世纪60年代左右，世界上才有越来越多的国家逐渐开始采用“设计”这个名称。

工业设计（Industrial Design）是国际上通用的一种名词，但是如果仅从汉语词义来看，《辞海》中这样解释：工业“是采掘自然资源和对工业品原料及农产品原料进行加工的社会生产部门。工业是国民经济的主导部门，为国民经济各部门提供生产工具、技术装备和原材料，为人民提供日用工业品。工业可分为采掘工业和加工工业，又可分为重工业和轻工业”^②。在这个领域内进行的设计活动叫做工业设计。从这一定义所涉及的内容来看，这里所谓的工业设计实际上是指工业活动中的“工程设计”。

在20世纪80年代，国际工业设计学会联合会^③理事会提出了工业设计的定义：“工业设计是一种创造性的活动，目的是确定工业产品的外形质量，虽然外形质量也包括外观特征，但主要是指同时考虑生产者 and 使用者利益的结构和功能的关系，这种关系把一个系统转变为均衡的整体”^④。上述工业设计的定义基本上由四个部分构成：一是设计是创造性的；二是设计确定产品的外形质量和外观特征；三是设计同时考虑生产者 and 使用者利益的结构和功能的关系；四是设计在考虑这种关系的同时把一个系统转变为均衡的整体。构成工业设计定义的第一部分与其他的造型艺术活动的要求相同，即这类活动必须是创造性的和创新的，重复和剽窃他人的创作或设计是侵权、不光彩的和没有新意的。定义的第二部分指出了在工业设计中产品外形的重要性，并指出工业产品的外形质量和外观特征是工业设计的目的。定义的第三部分提示，工业设计不

① 田自秉：《工艺美术概论》，北京，知识出版社，1991。

② 《辞海》，503页，上海，上海辞书出版社，1979。

③ 国际工业设计学会联合会，International Council of Societies of Industrial Design，简称ICSIC，成立于1957年，该组织对于促进国际工业设计运动发挥了积极的作用。

④ 王明旨：《是设计师还是美工》，见《装饰艺术文萃》，333页，北京，北京工艺美术出版社，1991。

仅是对于外观质量——造型、色彩、材料等项的协调和处理，还应同时考虑生产者和使用者的利益，体现在结构和功能的关系方面，应该为生产过程和加工工艺过程以及使用者的使用过程进行较多的考虑。定义的最后部分指出，工业设计的作用在于协调前几项的关系并将其转变为均衡的整体。那么什么是“将其转变为均衡的整体”？可以说是指工业设计的外形质量与产品的功能和结构的密切关系，“如果工业设计师在产品设计中把造型、色彩、材料、质感与功能、结构和加工技术条件等很好的结合在一起的话，这个产品的设计和作品本身就是做到了‘把一个系统转变为一个均衡的整体’。”^① 这里，定义的创制者们回避了一个重要的因素，即美与审美。只是讲到“把一个系统转变为一个均衡的整体”。而从王明旨先生的解释中，我们可以看到这里讲的实际上是将人的需求——包括审美的需求与设计品的功能和美的关系的协调。

通过上述两个工业设计的定义的比较，我们可以看到二者在内涵上的显著区别，澄清了有些人持有的错误观念——即凡是经过工业生产环节的设计都叫工业设计。世界各国的设计界也于此开始得到基本的共识：即工程设计是解决产品的部件——物与物之间关系问题的设计活动（它间接地或直接地满足人的生理需求）；工业设计是解决产品与人之间关系问题的设计活动（它兼顾人的生理需求和心理需求）；平面设计（含广告、标志、包装、书籍设计等）是解决产品行销过程中人与产品的关系的问题，所以有人把平面设计称为视觉传达设计（它也是兼顾人的生理需求和心理需求，但是相应地侧重心理需求）；这一共识的取得，对于促进设计事业的发展起到了积极的作用。

国际工业设计学会联合会理事会的定义同时还指出，工业设计主要是进行产品的外形设计，使设计最大限度地满足人的生理和心理需求，心理需求包括人对外形的美的需求和满足。

根据上述三个设计定义，以及马克思关于“人是按照美的规律创造世界”^② 的原则，笔者在这里提出关于设计的定义：设计是一种创造性的造型活动，是设计者根据人的需求和美的规律进行的有目的的、创造性的构思与计划，以及将这种构思与计划通过一定的手段视觉化的过程和结果。作为这一过程的结果产生了符合人的需求的美的设计品。

本书中“设计”的概念，除特殊说明之外，均指上述内涵的立体的和平面的设计品、产品或者商品的外观形态设计和视觉传达设计。

① 王明旨：《是设计师还是美工》，见《装饰艺术文萃》，333页，北京，北京工艺美术出版社，1991。

② 马克思、恩格斯：《论艺术》，226页，北京，人民文学出版社，1960。

第二章 设计艺术与艺术设计

关于设计的概念、设计的历史和设计学的产生和发展，我们已经作了比较系统的阐述。那么何谓设计艺术，它与艺术设计的关系有何区别呢？

一、艺术

艺术是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想情感的一种社会意识形态；由于表现的手段和方式不同，艺术通常分为：表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑），语言艺术（文学），综合艺术（戏剧、电影等）。另外有一种分法为：时间艺术（音乐），空间艺术（绘画、雕塑）和综合艺术（戏剧、电影）。这是1979年版的《辞海》的学科分类。在此之后，社会发生了巨大的变化，艺术也发生了巨大的变化，所以艺术的分类也不仅局限于这些。例如“艺术设计”就是这里未涉及到的一个学科分类。

“艺术”这个词本身，在古希腊、罗马哲学中所表示的是所有的实践活动：连接经验和知识的所有能力，是“有用的技艺”的概念，而不仅仅是一种艺术创作。同时，艺术的样式、种类和体裁之间也未看到有任何差别，从这一角度出发，设计与艺术原本是一个母体。

从上述关于“艺术”和“设计”概念的介绍与分析，我们看到：“艺术”和“设计”是涉及我们人类日常生活几乎所有领域视觉的、美的造型的一类设计。但是至今为止，对于上述设计领域的称谓仍有争论，有人称为“设计艺术”，有人称为“艺术设计”，而现在我国国家学科目录的艺术学门类之下的一级学科名称仍然是“设计艺术学”。那么原因何在呢？为了回答这个问题，同时也是为了确定我们这本《艺术设计赏析》全书的学科分类依据，我们有必要简单地回顾我国设计艺术教育的历史，从中可以看出我们国家设计艺术学科建设的演变，以及我们最终选定五个专业作为全书分学科介绍的缘由。