

一臂之力®

艺术考研 复习笔记系列丛书

(2009修订版)

设计学概论

全新版

一臂之力 主编

考研核心笔记 历年真题及习题全解

艺术专业考研资料领导者

涵盖所有考点

考点定位 知识点与课本章节顺序完全配套、同步

考点解读 条分缕析考研要点 归纳知识系统 涵盖所有考点

考题例析 多个学校历年考题再现 解题要领总结

考题模拟 多套知识点同步试题训练, 涵盖多个题型

知识汇编 清单式知识点积累、梳理、重要知识点补充

提高效率

轻松满分

考研智胜

一臂之力®

艺术考研 复习笔记系列丛书

(2009修订版) **设计学概论** **全新版**

一臂之力 主编

考研核心笔记
历年真题及习题全解

艺术专业考研资料领导者

涵盖所有考点

考点定位 知识点与课本章节顺序完全配套、同步

考点解读 条分缕析考研要点 归纳知识系统 涵盖所有考点

考题例析 多个学校历年考题再现 解题要领总结

考题模拟 多套知识点同步试题训练, 涵盖多个题型

知识汇编 清单式知识点积累、梳理、重要知识点补充

提高效率

轻松满分

图书在版编目 (C I P) 数据

《设计学概论 (2009 修订版) 》 考研核心笔记、历年
真题及习题全解 / 一臂之力主编. -- 延吉: 延边大学
出版社, 2018.6

ISBN 978-7-5688-4902-9

I . ① 设… II . ① 一… III . ① 设计学—研究生—入学
考试—自学参考资料 IV . ① TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 124074 号

《设计学概论 (2009 修订版) 》 考研核心笔记、历年真题及习题全解

主 编: 一臂之力

责任编辑: 文 熠

封面设计: 王长富

出版发行: 延边大学出版社

社 址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮 编: 133002

网 址: <http://www.ydcbs.com> E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电 话: 0433-2732435 传 真: 0433-2732434

制 作: 山东延大兴业文化传媒有限责任公司

印 刷: 济南康如印务有限公司

开 本: 889×1194 毫米 1/16

印 张: 10

字 数: 329 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5688-4902-9

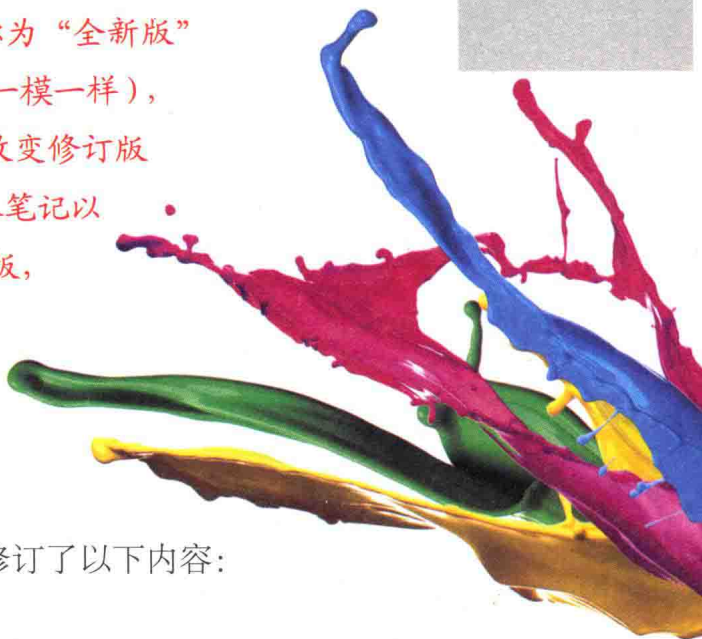
定 价: 75.00 元

“一臂之力艺术考研复习笔记系列丛书”自2007年出版以来，受到全国艺术类考生的广泛关注和好评。在出版前，其主要内容已经在多家全国著名的考试研究和培训辅导机构教学培训过程中使用，已为几十万考生顺利考取研究生起到了一臂之力的关键性作用，在我国考研教育界产生了较大影响。

《设计学概论》考研知识点，不仅面广量大，所含考点繁多，而且复习过程中很难把握课本脉络和结构，为了帮助考生在涉及理论的考试中取得好的成绩，我们特整理了《设计学概论（2009修订版）考研核心笔记、历年真题及习题全解》，希望能够帮助考生在考场上做到应对自如。

本书以由湖南科学技术出版社出版的尹定邦先生主编的《设计学概论》2009年修订版，作为主要参考教材。此教材先后经过四次修改，第一版，由尹定邦先生主编，于2004年由湖南科学技术出版社出版，教材封皮为红色；第二版，由尹定邦先生主编，于2009年进行了修订，俗称为“2009修订版”，由湖南科学技术出版社出版，教材封皮为白色，在基本不改变全书叙述框架的前提下，按照教材编写规范对部分章节做了结构性调整，并对相关文字做了适当改写，完全删去第一章中原有的“对中国古代设计思想的初步研究”一段，替换为“中国古代设计思想研究概述”；第三版，由尹定邦、邵宏先生主编，于2013年进行了修改，俗称为“人美第三版”，由人民美术出版社出版，教材封皮为深褐色，仍然在基本不改变修订版全貌的前提下，对部分章节做了较大的改写；第四版，由邵宏、吴鹏飞先生主编，于2016年再次进行了修改，俗称为“全新版”（又分2016年黄皮黑白版和2017红皮全彩版，内容一模一样），由湖南科学技术出版社出版，全新版仍然在基本不改变修订版全貌的前提下，几乎对全部章节做了较大的改写。本笔记以2009年修订版教材为参考，并不是2004、2013、2016版，四个版本内容有许多不同之处，无论是课本还是笔记都不能通用。

本着打造艺术考研复习精品笔记的主旨进行修订工作，我们在秉承前版特点的基础上，主要修订了以下内容：

1. 对上一版教材的体例进行了部分调整，部分章节侧重点在广泛了解不同院校考试大纲的基础上重新确定，具有更好的普适性。修订版各章节以众院校研究生招生考试必须掌握的基本考点、基本技能为内容核心。

2. 新版笔记选用的图例除近几年多所高校常考的经典作品外，亦增加了若干当前社会热门作品图例。

3. 知识点部分，在上一版内容基础上，再次补充、更新；前版笔记中存在的语句不通顺、知识点重复、知识点错误、生僻字、错别字，尤其是对于人名、作品名的翻译不一致问题，都再此次修订过程中进行了规范性修改和更正；另对去年考试中新增个别生僻考点，进行了全面收录及综合分析。

4. 练习题部分完全重新编写。绝大部分题目为全国近 100 余所高校真题、原题，其中填空题、选择题、名词解释 100% 为历年考题。原题，简答题、论述题题型 95% 出自历年考题。在一定程度上增加练习题的价值和权重，使考生做题也更有针对性。

5. 新增几十所高校 2018 年（2017 年 12 月 24 日）全新考研真题，新补入百所高校 2017 年考试中的典型真题。

本书由全国著名艺术硕士考试研究辅导机构“一臂之力”主编并推荐使用，尽管本书广泛吸纳了众多考生的建议并进行了仔细的修订，但是书中仍难免存在疏漏和不足之处，欢迎提出批评指正，以便我们进一步修正和更新。

一臂之力 主编

2018 年 5 月

资料目录

专业课复习方法及典型问题讲解 .....01—04

第一章 导论：设计学的研究范围及其现状

第一部分 知识提要与学习任务 05

第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲 .....05—19

第一节 设计学的研究范围 .....05—11

第二节 设计学研究的现状 .....12—19

第三部分 各高校历年真题举例及答案要点 .....19—21

第二章 设计的多重特征

第一部分 知识提要与学习任务 22

第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲 .....22—35

第一节 设计与艺术（设计的艺术特征） .....22—27

第二节 设计与科学技术（设计的科技特征） .....27—30

第三节 设计与经济（设计的经济特征） .....30—35

第三部分 各高校历年真题举例及答案要点 .....35—38

第三章 中国设计溯源（设计源流之一——中国部分）

第一部分 知识提要与学习任务 39

第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲 .....39—52

第一节 史前时期（原始社会时期的设计） .....39—41

第二节 商、周和战国时期（奴隶社会时期的设计） .....41—43

第三节 从秦代到晚清 .....43—52

第三部分 各高校历年真题举例及答案要点 .....52—54

第四章 西方设计概观（设计源流之二——西方部分）

第一部分 知识提要与学习任务 55

第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲 .....55—71

第一节 “前设计”时期（西方古代设计） .....55—57

第二节 设计与工业革命 .....57—58

第三节 西方 19 世纪设计 .....58—61

第四节 现代设计运动 .....61—67

第五节 当代设计的现状（西方当代设计发展现状及展望） 67—71

第三部分 各高校历年真题举例及答案要点 .....71—74

第五章 设计的类型

第一部分 知识提要与学习任务 75

第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲	75—84
第一节 视觉传达设计	75—78
第二节 产品设计	78—82
第三节 环境设计	82—84
第三部分 各高校历年真题举例及答案要点	84—85

第六章 设计师

第一部分 知识提要与学习任务	86
第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲	86—95
第一节 设计师的历史演变	86—88
第二节 设计师的知识技能要求	88—92
第三节 设计师的类型	92—94
第四节 设计师的社会职责	94—95
第三部分 各高校历年真题举例及答案要点	95—96

第七章 设计批评

第一部分 知识提要与学习任务	97
第二部分 相关知识点、考点及侧重点精讲	97—103
第一节 设计的批评对象及其主体	97—98
第二节 设计批评的标准	98—100
第三节 设计批评的特殊方式	101—102
第四节 设计批评的理论	102—103
第三部分 各高校历年真题举例及答案要点	103—104

配套练习题及参考答案

第一套 设计学的研究范围及其现状	配套练习题	105—107
	参考答案	107—110
第二套 设计的多重特征	配套练习题	110—112
	参考答案	112—118
第三套 中国设计溯源	配套练习题	118—122
	参考答案	122—126
第四套 西方设计概观	配套练习题	126—131
	参考答案	131—136
第五套 设计的类型	配套练习题	136—138
	参考答案	138—140
第六套 设计师	配套练习题	140—142
	参考答案	142—148
第七套 设计批评	配套练习题	148—150
	参考答案	150—154

★★★★★专业课复习方法及典型问题讲解★★★★★

注：五星级重点，考生务必仔细阅读

考研资料的作用是帮助考生在最短的时间里将整本书复习完，但是考生在复习过程中，经常会错误地理解笔记的作用。可以这么说，资料不是万能的，没有资料是万万不能的。资料再好，也要把握好复习方法。俗话说，师傅领进门，修行在个人。如果不会正确使用的话，再好的资料也是一堆废纸，这也就是为什么有的考生复习三年都考不上而有的考生只复习三个月就能考上。努力只是一方面，关键是复习方法和技巧。在这里，应广大考生的要求，我们资料编写组今年特增加此内容，将往年众考生复习过程中暴露出的诸多问题一一讲解，希望考生能铭记在心，避免重蹈覆辙，详细如下：

一、如何使用本资料

1. 如果你在7月份之前拿到本资料，建议先将课本至少看4遍，其中后两遍要课本和笔记相结合穿插着看，课本和笔记同步进行。这里说的是“看”，不是“背”，目的是先要对课本和笔记的内容有个大体的了解，不要求记住多少，了解即可。7~10月，笔记为主，课本为辅，直接背笔记，因为前期已看了多遍，故背起来非常的轻松，并且效率高，可以为你节省大量时间，这一步的要求是必须背熟；11~12月，再返回课本，对知识点查缺补漏，并且依据课本目录对整本书的结构和框架进行宏观把握，比如从古至今不同时期的雕塑特点、壁画特点，或者古今两个时期同一个画种的特点对比等，这个过程讲究多看勤看，目的为巩固第二遍的复习，防止遗忘；12月至考前，重点放到笔记中，考前将笔记知识点进行最后巩固。

2. 如果你在7~10月之间拿到本资料，建议将课本和笔记结合着看，不得少于两遍，课本和笔记同步进行。在10~12月，完全以笔记为主，课本可以直接扔掉，这个时候必须分清主次，抓住事情的主要矛盾即可，因为有限的复习时间是无法改变的，考生的精力和记忆量跟时间是成正比的，这是知识点强化记忆阶段；12月至考前，反复多看巩固知识点，防止遗忘。

3. 如果你在10月份以后才拿到本资料，建议就不要啃课本了，课本内容多，再看课本是对时间最奢侈、最恶劣的浪费。这个时间段更应该抓住复习重点，掌握笔记内容，因为笔记是课本的精华浓缩，占课本知识点的90%以上。能在考前短短的3个月里背熟本资料，已经很不错了，即便课本没有看，也不用担心，因为我们已经掌握了90%的知识点，考生认真复习至少可以得到90%的分数。这就要求考生的复习效率就要高，谨记每一分钟都比金钱要贵重得多，因为失去的时间是无法用钱买回来的。此类情况的备考原则：一切以笔记为主，将知识点死记硬背直至背熟即可。

4. 如果你在12月份以后才拿到本资料，考前有1.5个月的时间，你需在本套资料中，再分出主次，将笔记中的红色知识点背熟即可。时间有限，掌握好精华中的精华即可，至少要能背熟大部分的知识点，使自己不至于输掉全局。

二、考生复习中常见问题

1. 错误地将英语作为重点复习对象。这是绝大部分考生的常见问题。很多考生英语底子弱，就将英语的复习作为重点，每天都在看，彻底忘掉了专业或者轻视专业，然而到了9~10月份才临阵磨枪，这时候考生慌了神。建议复习思路：只要锁定了学校，9月份之前，英语和专业放到同样的

地位进行复习，英语是慢功夫，必须每天都学，专业可以突击，9月份之前将专业复习完最好，可为9月份以后腾出大量的时间用在政治的复习上。政治8月份才出教育部大纲，考生势必要9月份才开始重点复习，在9月份以后时间紧、压力大、复习紧张的情况下，政治、英语、专业一、专业二4门科目扎堆复习，考生容易慌乱了方寸不知如何安排时间。9月份以后只需每天用少部分时间复习巩固专业课内容防止遗忘即可，建议将时间留给公共课。

2. 复习方式不当。很多考生一般情况下都会选择先啃课本，这在时间充足的情况下是可以的。但是在不同的时期要分出主次，不要从始至终将课本和资料同时使用，鱼和熊掌不可兼得。虽然每天在努力复习专业，但今天看看课本，明天看看笔记，到最后哪个都没有记住，考场上只会出现“似曾见过，就是想不起来”的情况，所用的时间没有达到应有的复习效果，这也是对时间的浪费。比如，既想吃西瓜，又想吃菠萝，还想吃苹果，都吃了几口就饱了，哪个味道都没有品出来。

3. 复习效率低。无论专业课还是政治，知识点要背，而不仅仅是看，背才有效果，也是效率最高的。现在考研题目日趋简单化，尤其是美术史、设计史等科目，知识点背下来了就得分，没有记住就不得分，很简单的事情，没有人管你平时怎么复习、看了多少遍、用了多少时间，背下来才是硬道理。不是不提倡一遍遍地反复看，只是这样效率低一些。

4. 专业手绘训练不得法。大部分考生对于此都是很头疼的，不管学校怎么考，只要考技能绘画，考生就必须训练，但是要有方向。训练要有的放矢，想尽一切办法，找到学校历年考研真题，了解近三年考题。方向。比如，设计学考的是图形创意还是效果图方案，美术学考的是人物写生和油画还是设计素描，先对此有所针对性地了解（一般情况下，每个学校以3~4年为周期更换一次考试形式和方向），之后找到相关资料每天强化训练即可。建议考生至少每天画两张，考生可根据考试内容灵活调整，但是总体原则是每天必须训练。如果实在弄不到真题，可以通过报考学校所在学院电话咨询或找在校研究生询问。一般情况下，考试为三个小时，多为平面构成、图形创意类题目；考试为六个小时，多为马克笔快题表现+平面图、剖面图等整套设计方案类题目。

5. 对真题及答案认识不到位。真题的作用是往年的题型、难度系数等，个别学校也会考极个别的重题，能买到真题甚好，仔细研究历年的出题方向和形式，对复习起指引作用，如果实在找不到真题或出题方向，比如央美、国美、八大美院等高校，考生无须太在意，踏实地将相关知识点复习透彻即可。关于真题的答案，全国任何学校的真题答案都不会对社会公开出售，充其量只会出售历年试卷，学校官方的真题标准答案市面上根本买不到，只有像“一臂之力”考研辅导这样的专门从事考研辅导的培训机构才会特意整理参考答案，让考生答题有个参考。

6. 考试如何答题。这是所有考生必问的一个问题。其实答题是有思路和步骤的，首先看分值答题，如果是5~10分题目，多为名词解释或简答题，答题字数宜在100~300字之间；11~20分题目，答题字数宜在300~500字之间；20分以上的题目，答题字数宜在500~1500字之间。其次根据题型答题：名词解释，就是课本概念，将资料中的知识点背下来即可；对于简答题，一般较为简单，多注意“时间、地点、人物、代表作、风格特点、影响和意义”相关知识点答上即可，也多为课本上的基础知识点；论述题，考生首先要分析题干，找出题干中的关键词；第一步，先将与关键词相关的课本知识点答写；第二步，对上述相关的理论点进行举例论证，举例可以采用课本中的相关例子，必须要论证，不然第一条的理论点就是空头理论，没有任何意义；第三步，理论联系实际，将理论点与社会现状联系起来，美术史可与当今绘画界的名家作品、现代画风、美术界时事联系起来，设计类可与社会经济、科技与设计的关系、绿色设计、可持续发展、环境污染等社会时事联系起来。研究生考试考查考生的创新能力和思路，不是考背死书的能力，阅卷老师最看重的也是这一点，而

这一点是由平时的多关心行业动态，多看社会新闻，再加上背过的课本理论知识点，多方面结合形成的，而不是靠死记硬背、生搬硬套；第四步，对上述的理论点和论据，提出自己的个人观点、想法和解决措施或建议；第五步，对上述四步的论述进行概括和总结，前后照应。这个步骤下来，知识点全面，结构、层次明了清晰，也不会跑题，自然会得高分。

7. 不懂得知识点扩散。考研复习，要学会举一反三，政治中的可持续发展、科学发展观跟设计理论中的绿色设计、可持续发展都是相通的，考生要学会贯通和穿插；在复习过程中，要多关注国家大事、时事政治，这对政治和专业理论的复习都非常有帮助，不用太长时间，只需要用空余时间看看新闻就可以了，以便扩充知识点和提升理论修养。另外，考生在复习中，同类书目的作家名或作品名翻译不一致的问题，是很正常的，比如中国美术史，有央美版、洪再新版、薄松年版、李福顺版、贺西林版等多个版本，同一个作品的翻译都不会一样，尤其是对国外的名字，考生以报考学校的参考书上要求的版本为准即可。这几个版本，其实讲的内容、书的结构层次都是类似的，只不过每本书的说法不一样而已，考生需要灵活理解。

8. 知识点的理解与备考时间冲突。有些考生复习过程中严格要求自己要充分理解知识点，这一做法是可取的，但是前提必须是复习时间充足。如果短短的三个月既讲究要理解，还讲究都熟记在心，这在常人是很难以达到的。考生完全可以先快速看几遍课本，之后直接背知识点，背过了，自然也就理解了。

9. 过于担心复习时间不够。有些考生准备考研时间早，这是好事，考生要制定好严格的复习计划，一步一个脚印地进行复习。有的考生八九月份才决定考研，或者到了考前两三个月才开始复习专业，这类考生也无须太过紧张，复习方法参照上面所说的即可，成绩的确跟付出的时间、精力有关系，但复习效率和复习方法也很重要。

10. 如何合理安排复习节奏。9月份之前，考生复习无须太拼力，只要保证每天有五六个小时的高效率复习即可，9月份以后，考研复习开始进入白热化状态，考生的生理、心理各方面都陆续紧张起来，11月份，就进入高度紧张状态，考生生理、心理都达到极限状态，考研复习时间也要全身心的投入。如果你真心想一次性考上的话，所有事情尽量为考研复习开绿灯，至于本科课程、大四作业、写生考察实践等其它需要解决的事情，要看你怎么去处理了。总体原则：从准备考研第一天到考前最后一天，每天用的时间是逐渐递增的，是循序渐进和不断加热的过程，考研并非百米冲刺，不可妄想一蹴而就。

11. 考研信息如何获取。招生简章、专业目录、参考书目、专业介绍、历年复试流程等信息都可以在学校的官方网站查到，考生获取信息的源头应当是学校官方网站的“研究生院”或“研究生部/处”的“招生信息”，因为只有学校官方网站才是最权威的。我们做考研辅导，遇到很多考生百度搜的信息都是往年的老信息，老的参考书，结果复习了几个月了才发现复习错了。对于考试内容、出题形式和方向，一方面是通过真题，另一方面通过求助在校研究生。遇到不懂的问题，除上述方法外，可以咨询自己本科期间的具有研究生学历的老师，或可参加往届考研学子的经验分享会。当然他人的意见不是万能的，考生还要结合自己报考的学校进行规划，不要盲从他人经验，要一切从实际出发，结合自己的实际情况进行备考。

12. 考研信心不足。考生要学会培养自己的考研信心，如果你在5月份前就开始考研复习了，那就制定完整详细的复习计划，客观地找出自己的不足，有方向、有针对性地复习，这样每复习完一项，就消灭了一个“敌人”，你的心情会很好，充满信心。到了考前冲刺阶段，随着复习状态的白热化，考生必须坚持住，“要始终相信自己能行”“今年一定能考上”“有付出就会有回报”“机

会是留给有准备的人的”“态度决定成败”，可以以这些名言来激励自己继续坚持，熬过黎明前的黑暗就看到曙光了，撑不下去的时候，多看看励志电影，比如《阿甘正传》《肖申克的救赎》《奋斗》等影视作品，多听听《步步高》《飞得更高》《超越梦想》《我的未来不是梦》《海阔天空》等励志类歌曲来激励自己。信心不是别人给的，是自己给自己的。

考研大军中，有很多考生是“随大流”的，看到同班同学考，自己面子上过不去，也加入进来。在考研复习中，笔者也遇到了N多这样的考生，态度大多是“考考试试”，像这样的考生并非绝对的考不上，但是考不上的可能性极大，每年考场中10%缺考或20%的坚持不下来的，多数属于这类考生，建议这类考生，既然有考研的想法，最好是抱有“一定要考上”的决心和信心。

13. 父母作为考研保姆。笔者做考研辅导十几年来，每年都遇到很多这样的情况，很多考生买资料、查参考书、买课本，都让父母来代办，这种做法，笔者是非常不推荐的。考研是自己的事情，考什么、怎么复习、各种信息的查询，都必须由自己来完成，父母毕竟不了解考研，更不了解专业内容方面的东西，耽误考生的复习时间不说，还有可能买错书、买错资料，多花钱是小事，最重要的是浪费时间。很多家长说“孩子忙、作业多”之类的话，笔者认为，这对于考生不是好事，家长对考生考研重视是好事，但是得有个分寸，不然会帮倒忙。对于考生而言，不懂一定要多问，任何一个过来人、学长、老师只要在条件允许范围内，都会热心帮忙，最重要的是考生请教的态度，一定要谦虚、诚恳。如果遇到对方可能忙、不方便回复信息等情况，考生也不要反感和责怪，毕竟谁都不欠谁的，任何一个人没有必须帮另一个人的义务，天底下没有天经地义的事情。反过来，你诚恳、虚心请教，自然也会将心比心得到热心的帮助，俗话说“礼多人不怪”嘛。

14. 是否有必要联系导师。这是一个极其敏感的问题，所以放到最后来讲解。可以这么说，初试前联系导师是没有任何作用的，找导师，只是考生个人心理作用或者同班同学随大流而已。因为很多学校的招生，考前是不分导师的，研究生入学后才会选导师。再加上考研试卷出题，也是导师组出题，并非一个人说了算，任何一位研究生导师都知道自己的职责，即便知道范围或相关内容，导师们也不会对外透露，即便见了导师，导师也只能说“买到书了吗，多看看简章规定的那几本书，出题围绕参考书出题”之类的鼓励话。再说，导师并没有义务帮考生，导师也不会拿着自己的名誉来冒险的。你可能会说“我不要题目，只想见见导师，让导师给画画范围”，实际上任何作用都没有，只是考生个人心理安慰而已，每年都有很多考生拿出了很多的时间、精力去见导师，结果考完试才明白笔者说的是对的。笔者从事考研辅导已达十几年，故希望众考生谨记笔者的建议。

以上问题都是笔者多年考研辅导中考生遇到的常见问题，原本笔者都是以电子版赠送考生，但是考生根本不重视，屡蹈覆辙，笔者有些“恨铁不成钢”，故特意重新编写，放到复习资料最前面，望众考生能理解笔者的良苦用心，引起足够重视。笔者希望广大考生少走弯路，用尽可能少的时间达到尽可能高的复习效率，更多的考生迈进自己的理想之门。笔者在这里只挑选几个代表性的问题，考生在复习过程中肯定会遇到N多的问题，考生可登陆“一臂之力”考研辅导官方网站(<http://www.yibizhili.net>)相关版块发帖请教，在线辅导老师会给予细致、耐心的解答。

最后，送给考生两句话，也是笔者多年来在生活、工作中激励自己不断进取的两句话，与诸位共勉——“命运会给曾经所付出努力的人搭起一架偶然成功的桥梁”“只要有自己真诚的付出，就一定会有令自己满意的回报，可能回报来得稍晚一些”。

(2) 个人思想:

①认为艺术是一个生物性的功能组织,从远古至当代的艺术的历史则是一个连续的、线性的发展过程;而风格的定型和变化又是由地域、气候、时代、习俗,更重要的是由材料和工具等各种因素所决定的,他的这种美学上的唯物主义影响了欧洲许多美术史家和建筑家。

②强调艺术变化的原因来自环境、材料和技术,这直接导致现代设计史研究的前驱吉迪恩写成著名的《空间、时间与建筑:新传统的成长》。

③森珀从功能、材料与技术的发展入手,试图从历史的角度探讨艺术品(在他那里主要是建筑与工艺)的历史及风格,由此在艺术史研究中第一次树起了唯物主义的大旗;更由于他通过对材料和技术的研究而将传统上分属于大艺术和小艺术(按19世纪美术史学的划分:大艺术包括建筑、绘画和雕塑,小艺术则是指所有的工艺品)的建筑和工艺作了并置的研究。这无疑为后来研究者冲破大艺术与小艺术的传统研究樊篱,在美术史研究的领域里提高小艺术的地位并使之进入研究的领域迈出了具有历史意义的一步。森珀关于材料在建筑和工艺美术中的重要性的理论也使他成了现代美术运动的前驱,但也正是他的这些机械唯物主义理论的疏漏,受到了来自里格尔的批评。

2. 里格尔:

(1) 代表作:1893年,里格尔出版了被认为是有关装饰艺术历史的最重要的著作——《风格问题》。这部著作的重要之处在于里格尔认识到装饰艺术研究是一门严格的历史科学,这一认识对后世学者将设计作为一门历史科学来研究有着根本性的启发。

(2) 个人思想:

①里格尔从价值上完全打破了大艺术与小艺术的分界,将对传统小艺术的研究提高到了显学的地位。

②里格尔通过对装饰的历史研究来进一步说明机械唯物主义美学的疏漏,并强调艺术作为一门心智的学科所必然有的精神性,里格尔将这种精神性称之为“自由的、创造性的艺术冲动”,即“艺术意志”。

③里格尔将装饰艺术作为研究对象,试图针对森珀及其追随者而说明艺术品是一种创造性的心智成果,是积极地源于人的创造性精神的物质表现,而不是像森珀的追随者所认为的是对技术手段或自然原型的被动反映。艺术设计无疑要服从媒质和技术的多样可能性和要求,但里格尔总是坚持创造性的自主和选择的原则,认为这是艺术活动的根本所在。

3. 总结:

正是这两位大师通过在美术史领域做出的卓有成效的研究,而给20世纪的学者最终将设计史从美术史中分离出来奠定了坚实的设计史研究基础。

(二) 佩夫斯纳和吉迪恩

被称为20世纪最有影响的西方设计史家,他们同时又是极有贡献的美术史家和建筑史家。

1. 佩夫斯纳:

(1) 简介:曾任英国美术史协会主席,在其1933年从德国移居英国之前所作的“社会美术史”研究中,就已经孕育了对现代设计的倡导;他在1936年出版了《现代运动的先锋》。

(2) 代表作:《现代运动的先锋》是现代设计的宣言,开了设计史研究的先河,这部著作在公众的心目中创造了有关设计史的概念,进而影响了公众对于设计的趣味和观念。著作还有:《现代设计的源泉》《关于美术、建筑与设计的研究》等。

(3) 个人思想:佩夫斯纳从社会美术史研究出发,最终将设计史独立出来而做专项研究,其所持的研究角度影响了一大批美术史家 and 设计史家。佩夫斯纳将类型研究引进设计史,从而大大地拓展了研究者的视野。佩夫斯纳向我们说明了既要设计史做专项研究,更要使这种专项研究建立于美术史、科技史、社会史、文化史研究的基础之上。这是因为设计本身就是社会行为、经济行为和审美行为的综合。

2. 吉迪恩：

(1) 吉迪恩曾直接受业于著名的美术史家沃尔夫林。沃尔夫林对美术作品所做的形式分析以及对“无名的美术史”的提倡，深深地影响了他的这位学生，使得吉迪恩后来致力于研究“无名的技术史”，坚持认为“无名的技术史”与“个体的创造史”具有同样重要的地位，都应当受到历史学家的关注。

(2) 1948年，出版了他的设计史名著《机械化的决定作用》。在书中，吉迪恩强调现代世界及其人造物一直受到科技与工业进步的持续影响，对设计史的研究应当引入更为广阔的文化研究方法。

(三) 罗兰·巴特和迪克·赫布狄奇

(1) 罗兰·巴特：巴特以其《神话》一书用符号学的方法讨论了神话利用设计方式来传播的途径，认为设计最有能力将神话付诸于持久、坚实和可触的形式，并最终使设计成为现实本身。在巴特那里，所谓神话就是指图像与形式的社会意义。

(2) 迪克·赫布狄奇：赫布狄奇以《亚文化：风格的意义》表明了伯明翰大学当代学术研究中心这一研究群体对设计的关注，以及学者们对后现代主义设计的看法。

二、设计理论

从传统上讲，设计理论一直为它的母学科——美术和建筑理论所包容，这是因为设计这一概念本身就是从美术与建筑实践中引申出来的理论总结。

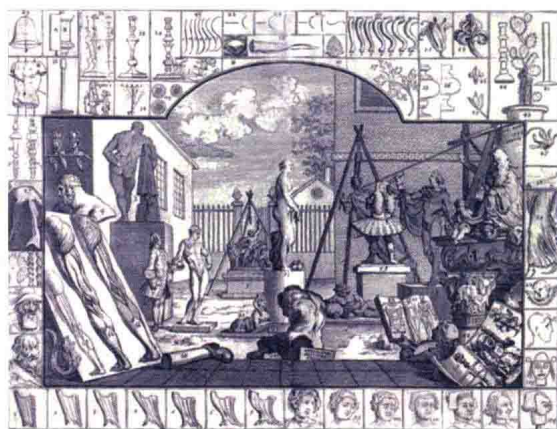
(一) 西方早期的美术设计理论

1. 瓦萨里：

他是西方美术史之父。设计是三项艺术（建筑、绘画、雕塑）的父亲。瓦萨里将设计与比例关系联系在一起讨论：设计即是整体与局部的比例关系，局部与局部对整体的关系。古罗马的百科学者老普林尼在他的《博物志》中对古代艺术家的评价就常常使用“比例”这一术语。

2. 荷加斯：

他的著作《美的分析》为最早的设计理论专著。作为画家的荷加斯敏锐地意识到洛可可风格的意义，并提出了线条的曲线美特征，而且对线条的组合作出了十分精辟的分析。此外，荷加斯还分析了以线条为特征的视觉美和以实用性为特征的理性美，曲线的视觉美是丰富的变化与整体的统一，实用的理性美是以最大限度地满足使用者的实用需要为目的。

荷加斯《美的分析》中的图例

(二) 19世纪现代意义上的设计理论著作

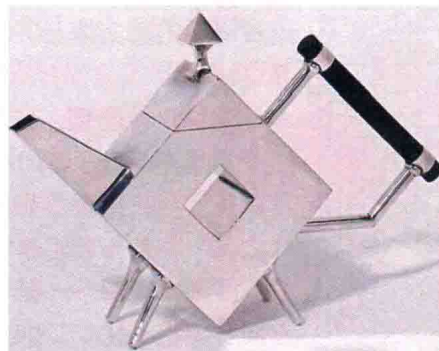
现代意义上的设计理论著作是从19世纪开始出现的，而且一般都归入两种类型。

1. 琼斯和德雷瑟：

第一种类型是以1837年成立的设计学校为中心的设计教育理论研究，其中最重要的人物是琼斯和德雷瑟。

(1) 琼斯：给装饰设计理论界做出的重要贡献是他的那部经典著作《装饰的基本原理》。琼斯的方法来源于荷加斯。作为一个功能主义者，琼斯所要强调的就是：任何适合于目的的形式都是美的，而勉强的形式既不适合也不美。

(2) 德雷瑟：是琼斯的学生，所写的论著包括《装饰设计的艺术》《装饰设计的原则》《日本：其建筑、美术与美术工艺》和《现代装饰》。德雷瑟在这些著作里强调研究过去的（包括伊斯兰的）古典装饰形式，并将几何方式引入对自然形态装饰的研究。

镀银茶壶 德雷瑟 1879年

2. 普金、拉斯金和莫里斯:

第二种类型的设计理论是针对工业革命的影响作出的反响,其中最有影响力的人物是普金、拉斯金和莫里斯。

(1) **普金**:作为建筑师的普金深切感受到工业革命造成的问题及其对欧洲的模式设计所造成的可悲影响,在他的《尖顶建筑或基督教建筑原理》中提倡复兴哥特风格,而且反对在墙壁和地板装饰中使用三度空间表现法,推崇平面图案,要求装饰与功能一致。

(2) **拉斯金**:激烈批评工业革命。代表作《建筑的七盏明灯》所竭力达到的目的是为了在工业化的英国恢复中世纪状况。他明晰地将手工制作的、无拘无束的、生机盎然的作品与机器生产的无生气的精密物品对立起来:手工制作象征生命,而机器则象征死亡。

知识点补充(补充王受之《世界现代设计史》2002版内容):

设计思想:

①认为艺术是由“大艺术”(绘画、雕塑)和“小艺术”(建筑、工艺美术)共同组成,号召艺术家应该关心“小艺术”。

②强调设计的社会功能,认为设计为大众服务,反对精英主义设计。

③主张在设计上回溯到中世纪的传统,恢复手工艺行会传统。主张真实、诚挚、形式与功能的统一,提出了设计的实用性目的。

④强调艺术与工业的结合。工业最发达的地方,艺术(美术)也最发达。

⑤他认为设计只有两条路:A对现实的观察,观察自然。B具有表现现实的构思和创造能力。设计形式强调“回顾自然”,设计师应该“向自然学习”。

对拉斯金的评价:

①他的设计理论具有强烈的民主和社会主义的色彩。他的实用主义思想与以后的功能主义仍有很大区别。但是,他的倡导和设想还是为当时的设计家们提供了重要的思想依据。

②他的口号之一:“向自然学习。”对工业化的问题有比较中肯的态度,强调设计的民主性,强调设计为大众服务,反对精英主义设计。

他的设计思想是非常混乱的,其中包含了社会主义色彩,也包含了对大工业化的不安,一方面强调为大众服务,一方面则主张从自然和哥特风格中找寻出路,而这种设计显然不是为大众的。

③他认为:为了建立一个完美的社会,必须要有美术,但是,这种美术并不是为美术的美术,而是要工人对自己所做的工作感到喜悦,并且要在观察自然、理解自然之后产生出来的美术。

④提出设计的实用性目的,世界上最伟大的作品都是要适合于某一特定场合,从属于某一特定的目的,绝对不会有那种非装饰性的所谓最高美术的存在。

⑤他发现了工业化带来的问题,但没有提出解决问题的方法和途径,只停留在理论层面上,没有涉及实践深处。但其理论成为后来威廉·莫里斯等人倡导的“工艺美术”运动的理论基础。

(3) **莫里斯**:试图通过所领导的“工艺美术”运动提高工艺的地位,用手工制作来反对机器和工业化。

原则:①恢复材料的真实性,每种材料都有各自的价值:木材的本来颜色或者陶器的釉质。这种材料的真实性及其价值应该在所有的设计中得到尊重。②强调设计家关心社会,通过设计来改造社会。

这种设计理想,直到今天仍影响着人们对设计的要求和对生活的希望。

莫里斯简介(名词解释):英国诗人兼文学家、社会活动家,英国“工艺美术”运动的奠基人。是真正实现拉斯金思想的一个重要设计先驱。是拉斐尔前派的主要成员,被设计界称为“现代设计之父”。他与艺术家福特·布朗、爱德华·伯恩·琼斯,画家但丁·罗塞蒂,建筑师韦布共同组成了艺术小组——拉斐尔前派。他强调设计的服务对象为大众,希望振兴工艺美术的传统,一方面否定机械化、工业化风格,另一方面否定装饰过度的维多利亚式风格,认为哥特式、中世纪的设计才是诚实的设计。他反复强调设计的两个基本原则:①产品设计和建筑设计是为千千万万

的人服务的，而不是为少数人的活动；②设计工作必须是集体的活动，而不是个体劳动。这两个原则都在后来的现代主义设计中得到发扬光大。他开设了世界上第一家设计事务所，其设计的产品采取哥特式和自然主义风格，强调实用性和美观性结合，具有鲜明的特征，同“工艺美术”运动的基本风格完全吻合，促进了英国和世界的设计发展。代表作有自己在伦敦郊区的住宅“红房子”，与他人合作的《呼啸平原的故事》等。

主要设计：集中在首饰、书籍装帧、纺织品、壁纸、家具和其他用品。

设计思想：

①他进一步提出设计的民主思想，他反复强调设计的两个基本原则，即 A. 产品设计和建筑设计是为千千万万的人服务的，而不是为少数人的活动；B. 设计工作必须是集体的活动，而不是个体劳动。这两个原则都在后来的现代主义设计中得到发扬光大。

②强调手工艺，明确反对工业化、机械化批量生产，认为手工制品永远比机械产品更容易做到艺术化。

③在产品装饰上，反对矫揉造作的维多利亚风格和古典主义复兴，主张艺术家和技术家团结协作的创造活动；追求“真实的艺术”，复兴旧时代风格。

威廉·莫里斯的设计风格：主张哥特式风格，讲究简单、朴实无华、功能良好；推崇自然，采用大量卷草、花卉、鸟类为装饰主体。

对威廉·莫里斯的评价：

①严格地来看，莫里斯并不是一个现代设计的奠基人：因为他的探索的重点恰恰否定现代设计赖以依存的中心——工业化和机械化生产。他的目的是复兴旧时代风格，特别是中世纪、哥特风格，他一方面否定机械化、工业化风格，另一方面否定装饰过度的维多利亚式风格。

②他认为只有哥特式、中世纪的建筑、家具、用品，书籍、地毯等的设计才是“诚实”的设计。其它的设计风格如果不是丑陋的，也是矫揉造作的，因此应该否定、推翻。只有复兴哥特式风格和中世纪的行会精神才能挽救设计的精神，保持民族的、民俗的、高品位的设计。

③对于他来说，无论是古典风格还是现代风格，都不足取，唯一可以依赖的就是中世纪的、哥特的、自然主义这三个来源。

④他强调实用性和美观性的结合，但是如何达到这个目的，对于他来说，依然是采用手工艺的方式，采用简单的哥特式和自然主义的装饰，因而，他的这个局限使他不可能成为真正现代设计的奠基人。

3. 20 世纪初现代运动的实践者：

(1) 勒·柯布西埃：在一系列的论述中高度赞扬规模生产的意义和标准化的产品，著《今日装饰艺术》。“类型的物体”是柯布西埃为欢呼和迎接机器时代而创造的一个独特的术语。

(2) 格罗佩斯：包豪斯设计学校校长，倡导标准化，试图以美术与工艺和建筑的融合来创造出新的造型艺术。格罗佩斯本人深受英国“工艺美术”运动理论的影响，同时又认为机器是手工艺人工具的机械发展，他所主持的学校致力于现代主义，同时又总是受到表现主义艺术和理论的侵入；包豪斯既强调对自然形态的研究，又强调对传统大师作品的构图分析。种种复杂因素构成了包豪斯所特有的教学方式，使这种特有的教学方式成为后来培养设计家、解决工业设计问题的理论基础。

4. 20 世纪中叶后现代艺术设计新理论的不完善：

(1) “二战”之后，设计理论与商业管理和科学方法论的新理论相结合。“二战”期间所发展起来的人体工程学得到广泛采用，它科学地考虑了人的舒适性和工作的效率。

20 世纪 60 年代，英国的阿彻所著的《设计家的系统方式》和《设计程序的结构》将系统方

莫里斯设计的出版公司“凯姆斯各特”公司的标志

莫里斯公司设计的墙纸

法引进设计。阿彻正是试图打破传统的设计步骤，使设计过程更为简化和容易理解。

20 世纪 60 年代还出现了所谓的新通俗主义，这是对波普设计新美学的直接反应。新通俗主义理论家包括沃尔夫和班纳姆，他们有关设计的理论论述全部采用大众文化的语言和图像。

(2) 在近 20 年里，设计研究和设计理论又从其他新兴的学科中受益匪浅，尤其是从对少数群体的研究中获益不少，如对妇女的研究直接导致设计学关注厨房设计和管理。

20 世纪 90 年代以来，设计理论同设计行为一样，并没有就设计过程或设计美学提出某种单一的观点，因为在这方面的研究是多元发展的，而唯一共同的目标则是将设计尽可能放在最为广阔的社会背景中去研究。

三、设计批评

1. 设计批评家和设计史家的联系和区别：

联系：理论上讲，设计批评与设计史是不可分割的，因为设计史家的工作建立在他的批评判断之上，而设计批评家的工作基础在于设计史教育和经验。

区别：设计批评家的关注点是当代的设计品，设计史家的关注点则是设计的历史。

2. 设计批评的任务：

是以独立的表达媒介描述、阐释和评价具体的设计品；设计批评是一种多层次的行为，包括历史的、再创造性的和批判性的批评，在这种情形中，设计批评追求的是价值判断，而这一点是为今天的设计史研究所回避的。

(1) 历史的批评与设计史的区别：按今天的学科范围的划分，距当代 20 年以前的设计品为设计史的研究对象，而当代 20 年里的作品则是设计批评的研究对象。

(2) 再创造性设计批评：是确定设计作品的独特价值，并将其特质与消费者的价值观与需要相联系。在大多数情况下，它是一种文学表现，评论文章本身便有独立的文学价值和艺术价值。

(3) 批判性设计批评：将设计作品与其他人文价值判断和消费文化需要相联系从而对作品作出评价，并对作品的评价制定出一套标准，将这些标准运用到对其他设计作品的评价中去，它的重要性在于对设计作品的价值判断。这些标准包括：形式的完美性、功能的适用性、传统的继承性以及艺术性意义。

就形式的完美性而言，“设计”这一概念本身就是文艺复兴时期作为艺术批评术语而发展起来的。作为艺术批评的术语，设计所指的是合理安排艺术的视觉元素以及这种合理安排的基本原则。这些视觉元素包括：线条、形态、色调、色彩、肌理、光线和空间；而合理安排就是指构图或布局。对现代设计来说，20 世纪初的形式主义艺术批评家毫无例外地成了现代设计批评的先声。正如沃尔夫林在美术史研究上提出“无名的风格史”从而开了形式主义研究的先河。艺术批评家罗杰·弗赖伊和克利夫·贝尔在艺术批评中所倡导的形式主义，他们高举的正是纯设计的旗帜。

3. 20 世纪的形式主义批评主要来自三个方面的影响：

(1) 沃尔夫林对美术风格史的研究。

(2) 克利夫·贝尔在艺术批评中提出的“有意味的形式”：是将形式与个人视觉经验及情感经验的联系程式化的一个最为重要的概念。贝尔用这一概念来描述艺术品的色彩、线条和形态。

(3) 美国学者罗斯的《纯设计理论》：罗斯将谐调、平衡和节奏作为分析作品的三大形式因素，并致力于研究自然形态转换为抽象母题的理论问题，其对抽象形式关系的思考暗合了毕加索和康定斯基的抽象艺术的出现。在 20 世纪设计的发展过程中，形式主义批评对设计的纯形式研究起到了推波助澜的作用。

4. 历史上对设计功能的讨论：

(1) 维特鲁威：公元前 1 世纪，罗马的建筑师和工程师维特鲁威在《建筑十书》中表明，结构设计应当由其功能所决定。在 18 世纪，英国经验主义者又提出“美与适用”理论，与维特鲁威的观点遥相呼应。