

I N T R
O D U C
T I O N
T O D
E S I G N

设计的涵义和范畴不断地生成和变化
理解设计 把握设计
如何思考

设计
论 概

- 设计本质论
- 设计形态论
- 设计师论
- 设计创作论
- 设计鉴赏论
- 设计批评论

李龙生 费利君 编著

江苏凤凰美术出版社

I N R
O D U C
T I O N
T O D
E S I G N

设计
论
概

李龙生 费利君 编著

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计概论 / 李龙生, 费利君编著. -- 南京: 江苏
凤凰美术出版社, 2020.5

ISBN 978-7-5580-4486-1

I. ①设… II. ①李… ②费… III. ①艺术-设计-
概论 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第051742号

责任编辑 韩冰

封面设计 焦莽莽

责任印制 张宇华

书 名	设计概论
编 著	李龙生 费利君
出版发行	江苏凤凰美术出版社(南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmschs.com.cn
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京玉河印刷厂
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	11.75
版 次	2020年5月第1版 2020年5月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5580-4486-1
定 价	86.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

绪 论	001
第一节 设计的含义	003
第二节 设计的基本要素	011
第三节 设计与相关学科	016
第一章 设计本质论	025
第一节 设计活动的构成	027
第二节 设计的发生与发展	030
第三节 设计的本质	035
第四节 设计的特性	040
第二章 设计形态论	049
第一节 手工艺设计	051
第二节 视觉传达设计	056
第三节 工业设计	077
第四节 环境设计	082
第五节 服饰设计	088
第三章 设计师论	095
第一节 设计师的角色演变	097
第二节 设计师的知识结构与能力	101
第三节 设计师的社会职责	108

第四章 设计创作论	113
第一节 设计创作的原则	115
第二节 设计创作的过程	123
第五章 设计鉴赏论	135
第一节 设计的审美	137
第二节 设计风格	142
第三节 设计文化	145
第六章 设计批评论	155
第一节 何谓设计批评	157
第二节 设计批评的形式	158
第三节 设计批评的标准	160
参考书目	174
跋	177

绪 论

设计是一个既古老又年轻的存在。说它古老是因为在远古时期，人类就出现了设计活动，创造出了很多器物 and 物品；说它年轻是因为“设计”作为一个学科概念，其历史还非常短。而探讨设计基本规律的理论——设计理论，相对于其他学科来说，还不是非常成熟。设计理论属于人文科学，是一门相对滞后于设计实践的理论学科，但它对于设计实践与“设计学”的建构是非常重要的。当我们开始探讨设计理论的时候，其基本的理论问题是绕不开的，诸如设计的含义是什么，设计的基本要素有哪些。作为一门复合型与应用型的学科，设计又与哪些学科相关联？而且尤其值得关注的是，随着社会的发展、时代的进步，设计的含义和范畴也在不断地生成和变化，这就增加了我们理解设计、把握设计的难度。基于此，我们如何思考和给出怎样的回答，就构成了本书“绪论”的内容。

第一节 设计的含义

在我们的世界中，设计无处不在。大到天上飞的、路上跑的、水上游的，小到我们身上穿的、手上用的、脚上穿的，设计已渗入到生活世界的方方面面，它已成为人们的一种生活方式。设计是如此无处不在，我们如何在纷繁复杂的设计现象、设计活动中去思考设计的含义呢？面对这个问题，许多学者给出了诸多答案。我们分别从设计的日常语义和理论形态出发，通过考察设计概念的动态发展轨迹来理解设计的含义，进而引发对设计本质的思考。

一、设计的日常语义

日常生活中，当我们谈论设计的时候，最初想到的是设计的字面意义，亦即设计的字源学含义。对设计含义的理解不能停留在设计的字源学分析层面上，但字源学的分析能够给予我们一定的启示。

就字面意义而言，“设计”对应于英文中的“design”。在不同的历史时期，“design”一词的含义是不同的。在文艺复兴前后，其词义为“艺术家心中的创作意念”，“以线条的手段具体说明那些早先在人的心中有所构思、后经想象力使其成形，并可借助熟练的技巧使其现身的事物”。到了18世纪后期，“design”的词义有所拓展，1786年版的《大不列颠百科全书》将“design”解释为：“指艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。在此意义上，design与构成同义；可以从平面、立体、色彩、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考，当这些因素融为一体时，就产生了比预想更好的效果……”由此可以看出，“design”的含义还被限定在“艺术作品”的范围之内，只有到了工业化时代，“design”的词义才从“艺术作品”这样的范围里走出来，现代意义上的“设计”概念才逐步形成。这时，“design”的概念及其语义开始突破美术或纯艺术的范畴而趋于宽泛化，其概念犹如英国《韦伯斯特大辞典》和《牛津大辞典》对“design”的解释。《韦伯斯特大辞典》对“design”的解释有动词、名词两部分。作为动词的含义有：

- ① 在头脑中想象和计划；
- ② 谋划；
- ③ 创造独特的功能；
- ④ 为达到预期目标而

创造、规划、计算；⑤用商标、符号等表示；⑥对物体和景物的描绘、素描；⑦设计及计划零件的形状和配置等。

作为名词则表示：

①针对某一目的在头脑中形成的计划；②对将要进行的工作预先根据其特征制作的模型；③文学、戏剧构成要素所组成的概略轮廓；④音乐作品的构成和基本骨架；⑤音乐作品、机械及其他人造物各要素的有机组合；⑥艺术创作中的线、局部、外形、细部等在视觉上相互关系；⑦样式、纹饰等。

《牛津大辞典》同样将“design”的词义分为动词和名词两部分，作为名词的语义一是心理计划的意思，指思维中形成意图并准备实现的计划乃至设计；二是意味着艺术中的计划，尤其指绘画制作准备中的草图之类。作为动词的“design”，一是意味着指示；二是建立计划，进行构想、规划；三是指画草图、制作效果图等。¹

汉语中的“设计”，由汉字“设”和“计”组成。“设”在汉语中作为动词，有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义，由此复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词。“计”在汉语中动词名词兼用，名词如计谋、诡计等，动词如计算、计议、计划等，计议、计划诸词又有名词的词性，因此，“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等含义。²张道一在其主编的《工业设计全书》中，对“设计（design）”一词的含义有着非常清晰、透彻的诠释：

①设计是围绕某一目的而展开的计划方案或设计方案，是思维、创造的动态的过程，其结果最终是以某种符号（语言、文字、图样及模型等）表达出来的。

②设计具有动词和名词的双重词性。“这个设计很有新意”“你去设计一款灯具造型”，前面的“设计”是名词，后面的“设计”是动词。

③设计是一个含义非常广的词，使用该词时，一般应加适当的前置词加以限定，来表达一个完整而准确的意思，如视觉传达设计、环境设计、服装设计、公共设计、网页设计、道路与桥梁设计、计算机程序设计等等。只说“设计”，会让人摸不着头脑，分不清是指什么设计。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰词。除了字源学上对设计的基本规定外，平常我们谈到设计，总会想到许多设计现象、设计活动与设计门类，诸如城市规划设计、产品设计、社会设计以及信息设计等。对于这些设计现象，我们都用设计来命名，并将它们都归属于设计的领域。但当我们进行深入思考的时候，就会发现它们似乎并不具备完全的同一性，而是分

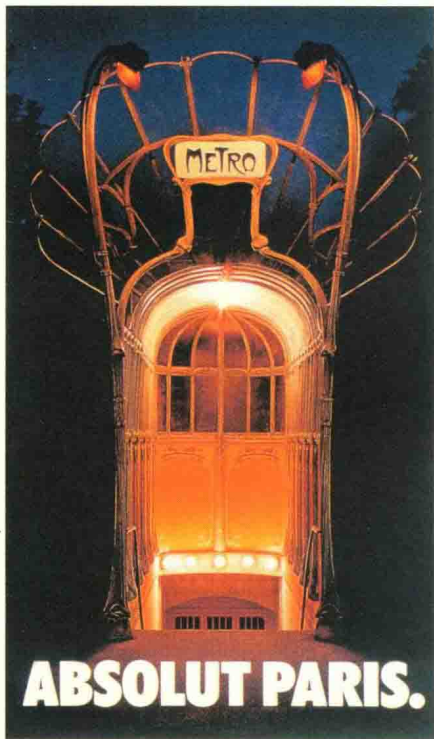

图 0-1 绝对牌伏特加, 美术设计: 帕斯克
尔·盖劳德, 美国

属于日常语言使用中的不同层次。所以,除了要了解设计的字源学含义外,我们还要理清“设计”在日常语言使用中的不同层次性。(图 0-1)

日常语言使用中的“设计”有多重含义、多个层面,通常可以分为三类:第一,精神活动层面。设计作为一种创造性活动,是指在人的意识和思想中对人的生活世界进行预先设定与规划,如我们常说邓小平是中国改革开放的总设计师,这里所说的设计是宽泛意义上的设计。第二,造物活动层面。设计起源于人类生存与生活的需要,是人为了改善生存环境而进行的有目的的造物活动。“一般说来,设计这一字眼包括了周围的所有物品,或者说,包容了人的双手创造出来的所有物品(从简单的日常用具到整个城市的全部设施)的整个轨迹。”³从远古的石器、彩陶,到今天的电子产品、家具等,都是人类为了改善自身的生存环境,基于精神或物质上的需要而创造出来的物品。这是狭义上的设计。第三,非物质层面。指在

信息社会中,对信息的处理和传达所进行的设想与规划,如人机交互界面的设计、软件程序的设计等。这是设计在信息时代中出现的新的表现形式。作为设计专业中的设计概念和上面所说的三种含义都有所关联。

二、设计的理论形态

除了日常语义上对设计的一般理解外,古往今来,中国和西方的哲学理论也对设计有这样或那样的看法,这为我们思考设计、理解设计开辟了另一条道路,为揭示设计的本质找到了一种哲学的依据。

设计作为一个行业,最初发生在西方工业革命时期。所以,对设计的理论形态分析时,我们先将视线投向西方近代设计史。同时,中国悠久的造物活动中有着丰富的设计思想,特别是 20 世纪以来,伴随着西学东渐,西方的设计思潮、设计理念也传入中国,更是影响了中国的设计活动与设计实践。所以,我们还要分析设计在中国文化中的发展演变轨迹。

将设计作为一门独立的学科来思考,是西方工业革命以后的事情。在此之前,

从古希腊到中世纪,设计一直是在传统技艺的范畴内被思考、被言说的。它与艺术家的创作理念和创作活动相关联,对内是理念的追寻,对外是质料的赋形,将神或上帝的观念物化。在此之后,最初从文艺复兴开始,美的艺术与手工艺逐渐分离,艺术家的地位上升,工匠被逐出艺术的大家族。而工业革命的发生,则最终将设计与艺术分离,并将设计从生产、制造、销售中分离开来,设计从此走上了独立的道路。“设计出现在艺术与工业的交汇处,出现在人们开始对批量生产产品应该像什么样子做出决定之时。”⁴这时,设计意味着决定和判断,是对生产产品的预设和规划。设计先于制造,与制造产品的活动相分离,成为工业生产之前的行动指南,指挥着产品的制造,它介于思想与制造之间。

中国古代的造物活动是中国设计的古典形态,而且在中国丰富的哲学思想资源(儒家思想、道家思想和佛家思想等)中,有着许许多多关于设计的思考。比如儒家重器,特别是礼器。礼器原本也是实用器具,当其在特定的礼仪上使用成为定制之后,就转变为礼器。孔子多以礼器喻人,其目的在于鼓励弟子通过自我修养而成为君子。后世评论人多用“器”字,如器宇、器局、器量、器能、器识、器重等,与孔子的重器不无关系。道家轻器,既轻视用器,也不重视礼器。这种态度是道家崇尚自然,主张返璞归真的必然结果。禅宗讲究心灵的觉悟,因此根本问题不是外在的,而是内在的,即对于人自身的佛性也就是自性的发现。⁵

所以,器在禅宗这里也是无关紧要的,甚至会搅乱人的本性,使人妄生贪欲,阻碍人顿悟成佛。儒、道、禅三家思想是中国传统文化的重要组成部分,它们对“器”的认识,对造物的思考构成了中国传统设计形态的哲学视野。在这种视野内我们可以看到,总体上中国文人士大夫对于传统物质文化及其研究多不屑一顾,他们依照着中国古代的“形而上者谓之道,形而下者谓之器”之说行事,崇“上”而鄙“下”,能够心平气和地“坐而论道”,却不愿意正眼看待器物以及制作器物的工匠,这样的意识作为文人的传统一直影响到近代。⁶

中国古代虽然有着对造物设计的思考与言说,但并没有将设计作为一项独立的本体来研究,而中国现代设计则更多是西学东渐的产物。20世纪以来,在西方各种设计思潮和国内时局的影响下,中国现代设计在近百年的时间里,经历了从“图案学”到“工艺美术”再到“艺术设计”的名称变换。“词汇的变化常常反映着一个时代和社会的独特风貌,尤其是两个彼此相关而又有所区别的词,它们在历史发展中的此消彼长、互相制衡更能体现这一点。”⁷“这三个名称代表了三个不同的阶段,

图 0-2 斗彩八吉祥纹大盘,清乾隆

最初‘图案’一词就包括了平面图形和立体形态的设计，与 design 是一致的，后来的工艺美术指的是与日常生活相关的各类物品的设计，在本质上与 design 也是相同的，现在我们用艺术设计（design）一词，表面看是一个新词，实际上与前两者在内容上完全相同。三个词的演变，意味着认识角度的转换，而基本内涵也没有根本性的差别。但认识角度的转换也是研究重点的转移，从造物过程看，无论是手工业、机器生产还是现代高新技术，总有一个创意的前阶段，再有一个制作的阶段，这是一个完整的过程。”⁸（图 0-2）

其实，艺术设计与工艺美术、装潢、装饰、图案、实用美术等概念，还存在着或大或小的差别。从范围上看，艺术设计基本上涵盖了工艺美术、装潢、装饰、图案等概念；从性质上看，它们之间存在着一些差别。工艺美术是通过使用一定的工艺技术对工艺材料进行审美设计和加工制作，从而形成一个既带有物质性又具有精

神性的艺术门类；艺术设计也需要技术和材料，也具有物质性和精神性。这是它们之间的共通之处。其差别主要在于：首先，工艺美术更重视传统技艺、传统工艺的传承和创新，重在对物品的美化上，而艺术设计则不是先有对象、后有“美化”的设计，也不是在物品成型之后再附加上去的“美化”成分。艺术设计存在于策划、设计、生产（制作）、销售等过程中，并且超出了一般意义上的“艺术”活动的范畴，而与技术、材料、工艺、市场、消费、反馈等因素紧密地结合在一起，形成了完整的策划、设计、生产、销售、反馈体系。艺术设计不再是停留在“美化”物品（产品）的基点上，而是深入到了“物—人—环境—社会”这一复杂的关系之中。其次，工艺美术多依赖于个人技艺，并且是小批量或单件的制作，而艺术设计的主流是依照设计师的设计蓝图，对物质材料进行加工，实现批量生产。艺术设计既要以功能为主，同时还要考虑造型、材料、技术、工艺、制作程序、人机因素、市场销售以及信息反馈等，以达到技术与艺术、实用与审美、经济与文化的有机融合。工业化社会中的艺术设计，其最大的特点不是手法上或技术上的变革或进步，而是工作方式的系统化、结构化、程序化。它强调要与大生产条件下的生产方式相吻合、相协调，由手工业时代个人化、私人化、非结构化的工作方式，转为社会化、集群化、结构化的工作方式，并形成了批量化、规模化、标准化、流水线式的“设计—生产”新模式。即便到了工业化后期和后工业化时代，艺术设计尽管会发生一些变化（如小批量、多元化等），但它与工艺美术的区别还是比较明显的。（图0-3）

艺术设计这个术语，由国家教育部于1998年在制订高校专业新目录时正式提出来，把以前的环境艺术设计、染织艺术设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、室内与家具设计等专业合并成一个，即艺术设计。国务院学位委员会【2011】8号文件发布了新修订的《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》，新增艺术学为第13个学科门类，把设计学升级为一级学科，视觉传达设计、环境设计等就成为设计学的二级学科。在此之前，视觉传达设计、环境设计等还是艺术设计的一个方向。

现在把视觉传达设计、环境设计等更加具体的设计来代替“艺术设计”这个概念了，因为设计并非仅仅就是“艺术的”或“唯美的”设计，同时，它还要考虑到具体的设计对象，即根据一定的生产技术条件和制作技艺的可行性，而进行创造性的活动。“具体的设计对象”，是指产品设计、视觉传达设计、环境设计等不同的设计领域。如果是产品设计，设计就不是指单纯的“造型设计”或“美术设计”，

图 0-3 “哈雷·戴维森”摩托车

还要考虑一些艺术之外的因素，如市场因素、使用者因素和使用环境因素等。设计是一种综合的设计，包括造型设计、色彩设计、纹饰与肌理设计、技术设计、人机因素等等。

三、设计的社会作用

根据艺术的基本原理可以知道，纯艺术的社会作用一般包括四个方面：认识作用、教育作用、审美作用和娱乐作用。诗歌、小说、戏剧等文学作品都反映了一定历史时期里特定的社会生活，让人们能够认识到作品中所描绘的生活本质。例如，我们从古典名著《红楼梦》中，就可以了解到在我国封建社会由盛而衰的过程中所出现的各种生动而具体的生活场景，诸如封建官宦家庭的种种腐朽、没落、衰败以及大观园中所展现的封建社会里人与人之间种种复杂的关系。所以恩格斯就曾说过，他从巴尔扎克的《人间喜剧》里所学到的东西，“比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。

文艺作品具有一定的思想倾向性，它是通过对现实生活的描绘来告诉读者什么是好的东西，什么东西应该肯定，什么东西应该否定。例如《钢铁是怎样炼成的》这部名著，就对我国一代又一代青年产生过很大的思想影响和巨大的教育作用。文

艺术作品又具有审美作用，楚之骚、汉之赋、唐之诗、宋之词、元之曲以及宋元山水画等，都会给人一种美的享受。正如马克思所说，艺术能够创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。

设计的社会作用主要有实用作用、经济作用、审美作用，其中实用作用、经济作用是纯艺术所没有的。设计既能够为社会、为人们创造出各种实用的物品，也能够对社会的经济发展起到举足轻重的作用；同时，设计还能够通过美的物品和美的环境，来美化人们的心灵，提高人们的素质，使人们从精神上、心理上获得极大的审美享受。就拿火车的造型来说，过去通常是深绿色的车厢、黑色的车轮，但随着地铁和各种旅游列车、快速列车的出现，火车单调的造型和色彩不见了，造型更加具有现代感，色彩也更加具有美感，从而给人一种全新的审美体验。

然而，历史上很多的经典设计都是无名的，现实世界中无数优秀的设计人员，为我们创造出了美好的生活用品和生活环境，而他们的姓名却大多没有被历史所铭记。在艺术学研究领域，过去有人称设计为“次要艺术”，或不将其列入艺术学的范畴；今天设计学成为艺术学门类中五个一级学科中的一个。在美学研究中，有人不把设计作为审美对象，而把它排除在美学研究的范围之外；今天，美学研究开始重视日常生活的审美问题，设计美学的研究如火如荼。中国哲学中有“道”“器”之辨（所谓“形而上者谓之道，形而下者谓之器”），作为器文化的、形而下的设计作品，在过去往往被人们视为雕虫小技，是匠作，“壮夫不为也”。今天，人们已经普遍认识到设计的价值以及它对我们生活的重要性了，现代生活是不能缺少设计的。现代科技的进步促进了设计的发展，设计又推动了生活的发展，提高了人们的生活的质量，为人们创造出了更加美好的新生活。设计是一面镜子，从中可以折射出一个民族的文明程度和生活水平。（图0-4）

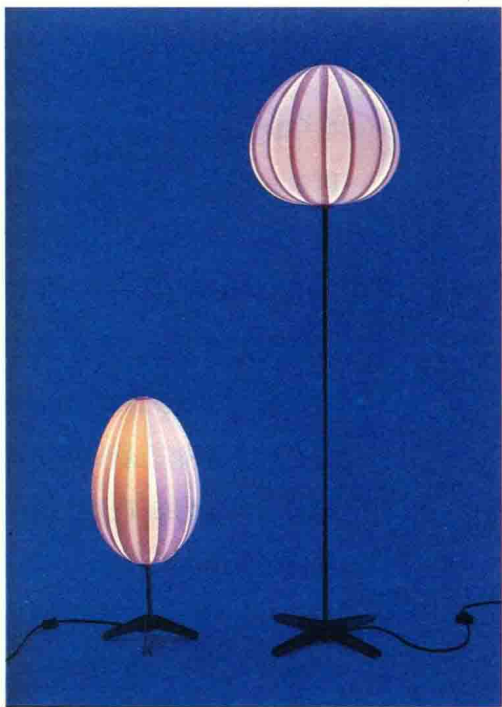

图0-4 Loto落地灯和台灯，古利艾尔莫·伯奇西，意大利

第二节 设计的基本要素

工艺美术的基本要素一般为造型、装饰与色彩三个方面。设计的基本要素为功能、造型、材料与技术、人因、市场五个维度。下面我们逐一加以分析。

一、功能

功能，是指客体的某种功效、用途，它反映人的需求，设计首先就是要满足人们的需求。人的需求是多方面的，既有物质的又有精神的，功能自然也就具有多重性，既有物质功能，也有精神功能。物质功能包括实用功能、经济功能和技术功能，精神功能包括审美功能、象征功能和社会功能。

下面我们着重来谈一谈实用功能、审美功能和象征功能。

1. 实用功能

所谓“实用功能”，简单地说，就是物品能够达到预想的目的，能够满足某种实际用途所应该具备的基本条件。它介于物与人之间，是人类造物、制器的原动力，与生活的关系最直接也最密切。“实用功能可以反映在产品的技术性能、环境性能和使用性能上，这三者共同构成了实用功能，反映了产品在满足人的物质需要时所达到的水准。”⁹如电冰箱的实用功能就是冷冻、冷藏食品，耗电量要少，振动频率、噪声要小。再以一把椅子为例，椅面的实用功能是支撑身躯重量，通过对其宽度、深度、倾角、圆角、有无软垫等进行设计，能够避免臀部、腿部不合理的受力分布，达到放松肌肉的目的；椅背的实用功能是支撑人体脊柱，通过对其高度、宽度、形状、有无软垫等进行设计，能够放松人的背部肌肉，减少疲劳；而扶手的实用功能则是支撑手臂，保持坐姿。

2. 审美功能

人类除了生活在一个理性的、合乎逻辑的世界中，同时也生活在一个感性的世界里。对一件物品的设计、制作与使用，除了考虑它的实用性之外，同时也应考虑到物品带给人的感受，这种感受主要作用于人体感官和人类心理。设计与制作应使物品在形态、色彩、材质、肌理、表面加工或表面处理、装饰等方面符合人的审美心理。人的心理感受是多方面的，一切关系到人的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等主要审美感官的内容都会对人的心理状态与心理感受产生影响。

物品的审美功能，与使用者的审美注意有关，它会对购买者的购买行为产生最为强烈的影响。因为大部分产品的实用功能只有在使用时才能体验到，而审美功能则可通过视觉、听觉、触觉等审美感官直接感受到，具有较强的直观性。从广义上说，美感也是物品功能的一个组成部分，它介于人与物之间，通过人的审美感官而给人以审美感受，使人产生心理上的舒适感与精神上的愉悦感，即所谓“审美功能”。

3. 象征功能

所谓“象征功能”，是指一件物品所蕴含的意义和精神特质，它是一件物品的“意味”所在。象征功能是通过观察、使用物品而得到的有关精神、心理、社会等各方面的感受和体验。如中国古代玉器中的“玉璧”“玉琮”，中国传统建筑中的材料和颜色，中国传统纹样中的“云纹”“龙凤纹样”“鱼纹”“四神纹”等等，都具有丰富的象征意义。（图0-5）

在设计创意活动中，象征即借助某一具体事物的外在特征，来寄寓某种思想、情感、愿望或表达某种意义的一种手法。美国人类学家格尔兹说：“象征符号是指作为观念载体的物、行为、性质或关系——观念是象征的‘意义’。”¹⁰象征和意义之间本没有必然的联系，但通过物质媒介与艺术描绘，即象征符号，使人产生联想和想象，从而领悟象征物所暗含的思想、意义等。前面提到的玉璧、玉琮，璧用来礼天，琮用来礼地，它们在礼玉中最受重视，是国家政权的象征。张光直在《谈“琮”及其在中国古史上的意义》一文中，对“琮”这种礼玉进行了科学的阐述，认为这种形制非常特别的玉器，因其造型是一外方内圆的柱形，好像方柱套在圆筒的外面，但圆筒较长，上下两头都露在方柱外面，圆筒内是空的，上下可贯通。把玉器做成这种造型，显然不是一般的实用器皿，那到底有什么象征意义呢？张光直认为它是天地贯通的象征，是通天地的一项手段或法器。考古材料表明，只有那些有权力有财富的人物，才能使用内圆外方的玉琮，因而玉琮就是象征权力的礼器。

再说鱼纹。鱼纹在中国出现较早且存在时间最长，它从新石器时代半坡彩陶的鱼纹盆一直延续到晚清民国的鱼纹盘，直到今天，鱼纹还是瓷器上常见的装饰纹样。彩陶装饰

图0-5 巴塞罗那椅，密斯·凡·德罗