

<<艺术设计概论>>

图书基本信息

书名：<<艺术设计概论>>

13位ISBN编号：9787302222583

10位ISBN编号：7302222584

出版时间：2010-4

出版时间：清华大学出版社

作者：席跃良 编

页数：294

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艺术设计概论>>

前言

设计,从本质上讲是一种具有功能性的、创作思维活动的过程。它可以使人从不同的侧面去认识和理解事物;它是一种创新,不断突破先前的惯性思维定式,而创造出一种新颖的、高人一筹的设计方式。

设计扎根在现实的土壤中,社会生活源源不断地触发人们的设计灵感,这些灵感经由设计师运用相关的图形、图像、文字等信息语言表达出来。

因而,人们眼中一切美妙的事物,都可以借助设计将意念转变成有形的现实空间。

艺术设计满足了人们审美的多种需求,为人们带来了多样化的选择和多样化的艺术形式,诸如环境、服装、产品、家具、广告、招贴、网页、书籍装帧、三维动画……艺术设计对于设计师来说,首先是要让大众欣赏继而接受并认同,因为归根到底设计作品是要给别人看、给别人用的,要有审美和使用价值才有意义,因而故弄玄虚的创意设计是无意义的。

设计这门艺术,与生俱来地负载着特有的美学规律,与世界上的所有具有规律的事物一样,美学的规律深奥博大,并与各门学科相互渗透,不是单一的个体行为。

设计师也只是运用自己对美学规律的“一孔之见”进行设计,可能是完美的,也可能不够完美。

设计作品不仅仅是让一部分人使用与鉴赏,生活中更多地要讲究适用加美观,设计是为人民服务的!

如果我们做到了这一点,那就会成为一位受广大消费者拥戴的设计师。

20世纪初我国引进了西方设计的理念,虽然那时没有使用“设计”或“艺术设计”这样的术语,然而长期以来,艺术设计的教育实践一直持续发展着。

当然,相当长时间内是局限在“工艺美术”、“工艺装饰”、“民间工艺”和“美工”这么一个不大的范围内,甚至在“艺术”的眼光下,把设计看成是一门“匠气”、“俗气”的“手艺”。

改革开放后,自20世纪80年代始,我国许多工科与艺术院校,陆续创办了“工业设计”专业;90年代又纷纷更名为“艺术设计”专业。

特别是进入21世纪以来,形势发生了根本性的变化,艺术设计迅速融入全球信息化、网络化的轨道中来,成为不容忽视的巨大产业。

艺术设计作为以艺术学与工程技术学结合为基础的体系,不同于技术设计(机械和电气设计),技术设计旨在解决物与物之间的关系,主要涵盖内部功能、结构、原理、组装等技术因素;艺术设计在解决物与物关系的同时,还侧重解决物与人的关系,涉及设计品的外观造型、形体布局、操纵安排、饰面效果、色彩调配等艺术因素,同时还要考虑到设计对人的心理、生理的作用,从而提高产品的市场竞争力。

正如有的时装设计师所说,他设计的不是女装,而是女性本人——她的外貌、姿态、情感和生活风格。

因此,虽然艺术设计师直接设计的是产品,但间接设计人的行为和观念、人的形象和生活方式,是设计师的真正目的。

设计要受到文化的制约,同时它又在设计某种文化类型,设计师通过设计可以改变文化价值。

艺术设计是艺术和科技、经济、文化的融合,集成性和跨学科性是它的本质特性。

当我们悄然进入21世纪这样一个知识经济、信息化的时代时,随着我国经济的高速发展,社会结构和人们的生活全面改观,社会对艺术设计人才的需求内涵也发生了变化,对人才的素质也提出了更高的要求,艺术设计教育的内涵、方法、专业设置也因此发生了巨大的变化。

设计专业的设置及构架应寻找适合市场需求与时代同步的新途径和新方向。

中国作为一个发展中国家,设计教育规模却是全球第一,据不完全统计,中国现在艺术、设计类院校包括开设艺术、设计类专业的高校有700~800所。

但设计在我国仍属于一门新兴的学科,存在着诸多的不完善之处。

它不仅要发展和巩固已有的成果,而且要解决存在的问题,如:院校之间雷同的学科体系,雷同的教学手段和教学内容,以及如何扩展和延伸新的专业方向。

<<艺术设计概论>>

内容概要

本书作为全国高等艺术院校艺术设计规划教材之一，是为满足“艺术设计概论”课程教学第一线的实际需要，结合多年来的课堂实践经验与教改成果而编写的。

本书系统地考察与研究了艺术设计的基本理论、发展历史、设计领域、设计方法和设计师职责等方面的理论课题，全面指导学生提高艺术设计的专业知识和技能。

本书共分8章，从艺术设计的原理、艺术设计的特征、视觉传达设计、产品设计、环境设计、古代的艺术设计、现代艺术设计的发展、艺术设计的主体等方面进行了深入浅出的理论阐述。

本书可作为高等艺术设计院校及相关专业本科教学的教材。

<<艺术设计概论>>

书籍目录

第1章 艺术设计的原理 1.1 艺术设计的概念 1.1.1 艺术设计的含义 1.1.2 艺术设计的本质 1.2 艺术设计学科的确立 1.2.1 艺术设计学科的方向 1.2.2 设计学科的理论研究 1.2.3 艺术设计的学科框架 1.3 艺术与形态 1.3.1 现实形态 1.3.2 仿生形态 1.3.3 抽象形态 思考练习题第2章 艺术设计的特征 2.1 艺术与文化 2.1.1 设计文化的内涵 2.1.2 设计文化与生活方式 2.1.3 设计文化与物质文化的整合 2.2 艺术与经济 2.2.1 设计与市场 2.2.2 设计创造市场 2.3 设计与科学技术 2.3.1 科技发展推进设计 2.3.2 设计得益于材料革新 2.3.3 设计仰仗技术进步 2.4 设计与艺术 2.4.1 设计是不是艺术的问题 2.4.2 设计美的因素与形式 2.4.3 设计的审美价值 思考练习题第3章 视觉传达设计 3.1 视觉传达设计的内涵 3.1.1 视觉传达设计的概念 3.1.2 视觉流程的形成与建立 3.1.3 视觉传达设计的特性 3.2 视觉传达设计的要素 3.2.1 文字 3.2.2 图像 3.2.3 色彩 3.3 视觉传达设计的范畴 3.3.1 文字设计 3.3.2 标识设计 3.3.3 广告设计 3.3.4 包装设计 3.3.5 CI形象设计 3.3.6 版式设计 3.3.7 书籍装帧设计 3.3.8 展示设计 3.3.9 多媒体设计 思考练习题第4章 产品设计 4.1 产品的概念 4.1.1 产品的含义 4.1.2 产品的功能与审美 4.1.3 新产品的开发与设计 4.2 产品的分类 4.2.1 工业设计 4.2.2 手工艺设计 4.3 产品的发展趋向 4.3.1 高新技术与智能化 4.3.2 绿色设计 4.3.3 人性化设计 4.3.4 仿生设计 4.3.5 品牌与符号 思考练习题第5章 环境设计 5.1 环境设计的原理 5.1.1 环境设计的含义 5.1.2 环境设计的目标 5.1.3 环境设计的空间体系 5.2 环境设计的特征 5.2.1 环境设计的综合性特征 5.2.2 环境设计的文化内涵 5.2.3 环境设计的形式特征 5.2.4 环境空间的动态活力 5.3 环境设计的领域 5.3.1 城市规划设计 5.3.2 建筑环境设计 5.3.3 室内环境设计 5.3.4 园林景观设计 5.3.5 公共艺术设计 思考练习题第6章 古代的艺术设计 6.1 艺术设计的源流 6.1.1 原始时代设计的萌芽 6.1.2 上古时代的手工艺设计 6.2 中国古代的艺术设计 6.2.1 中国古代的环境设计 6.2.2 中国古代的产品设计 6.2.3 中国古代视觉传达设计 6.3 西方古代的艺术设计 6.3.1 古典时期的设计经典 6.3.2 封建中世纪的宗教艺术 6.3.3 文艺复兴为轴心的设计 思考练习题第7章 现代艺术设计的发展 7.1 现代艺术设计的萌芽 7.1.1 工业革命与设计 7.1.2 工艺美术运动 7.1.3 新艺术运动 7.1.4 芝加哥建筑学派 7.1.5 德意志制造同盟 7.2 现代主义与艺术设计 7.2.1 现代主义运动的兴起 7.2.2 包豪斯与现代主义 7.2.3 装饰艺术与现代设计 7.3 艺术设计的当代发展 7.3.1 大战后的艺术设计 7.3.2 欧、日、美的当代设计 7.3.3 后现代主义与艺术设计 7.3.4 中国的当代设计 思考练习题第8章 艺术设计的主体 8.1 艺术设计师的使命 8.1.1 设计师产生的沿革 8.1.2 职业设计师的崛起 8.1.3 艺术设计师的职责 8.2 艺术设计师的素养 8.2.1 艺术设计师的素质 8.2.2 设计师的知识和技能 8.3 设计师能力的培养 8.3.1 创造性能力的培养 8.3.2 创造性思维方法 8.3.3 综合性能力的培养 思考练习题参考文献

章节摘录

(2) 围绕对工业革命反响的设计理论研究。

最有影响的人物是普金拉斯金 (John Ruskin, 1819-1900年)、莫里斯。

普金在他的《尖顶建筑与基督教建筑原理》一书中提倡复兴哥特风格, 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, 倡导装饰与功能一致; 拉斯金对工业革命的抨击更激烈, 他在名著《建筑的七盏明灯》中呼吁工业化的英国回到中世纪, 竭力指责大机器生产, 对工业革命持否定的态度; 拉斯金的信徒莫里斯, 在《小艺术》一书中对工业化带来手工艺品设计的衰落发出大声绝呼, 由他倡导的英国“工艺美术运动”风靡全欧, 引领了工艺装饰的潮流。

这场运动的第一条原则就是恢复材料的真实性; 其次是强调设计家关心社会并通过设计来改造社会的理想, 在那个时代当然只能是一种空想理论。

(3) 20世纪现代主义运动围绕着以建筑为中心的理论研究。

这个时期重要的代表人物是柯布西耶, 他作为现代主义设计理论的重要奠基人之一, 是机械美学的创立者。

他旗帜鲜明地赞美新材料、新技术, 提倡理性和功能主义的设计, 在代表性著作《走向建筑》中, 他在对钢筋混凝土的性质进行研究后, 归纳出现代建筑的五个特征, 即支柱、骨架、自由平面、自由立面、屋顶花园。

他主张, 以工业化方法建造房屋, 强调以数学方法进行设计, 并使建筑呈现简洁、抽象的几何形态。

同一时期, 包豪斯设计学校的校长格罗皮乌斯以包豪斯为立足点, 奠定了现代设计教育的体系, 他试图以美术、工艺、建筑的融合来创造出新的造型艺术。

他的著作包括《包豪斯的设想与组织》、《新建筑与包豪斯》、《建筑与设计》、《国际建筑》、《生活空间》等。

(4) 当代设计理论与商业管理科学方法论的新理论相结合。

第二次世界大战期间所发展起来的“人体工程学”(Ergonomics) 得到广泛采用。

它科学地研究了人的舒适和工作效率, 研究人机相互作用时产生的心理和生理上的规律。

它追求最大的安全性、可靠性和最高的使用率; 在设计中把美学因素与技术因素同时考虑, 达到功能美、结构美、形式美的统一。

20世纪60年代, 英国的阿彻 (Blaise Archer) 所著《设计家的系统方式》和《设计程序结构》将系统方法引进设计中。

同时, 出现了波普设计新美学直接反映的所谓新通俗主义, 对当代设计理论产生很大的反响。

2。

艺术设计方法与方法论 现代设计以讲究多元化、动态化、优化及计算机化为特点, 因此, 必须依靠现代科学的设计方法和方法论, 解决愈来愈复杂的设计课题。

设计科学涉及众多的学术领域, 影响设计科学的控制论、系统论、信息论等新兴学科也是多边横断学科, 现代科学的发展趋势是综合整体化, 各种科学理论互相联系, 互相渗透, 因此, 设计无论从实践上、理论上, 还是教育体系上, 都受到了极大的推动。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>