

<<21世纪高等院校美术专业新大纲教材>>

图书基本信息

书名：<<21世纪高等院校美术专业新大纲教材>>

13位ISBN编号：9787539812847

10位ISBN编号：7539812842

出版时间：2009-6

出版时间：李超德 安徽美术出版社，人民美术出版社 (2009-06出版)

作者：李超德

页数：150

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>

前言

写这本书的直接动因是艺术设计专业研究生的《设计美学》课程缺少一本比较适用、合理的教学参考书。

诸葛铠教授在规划新的研究生课程时，增加了《设计美学》这门课程，目的是使学生在学完设计原理等基础课程之后，能更深切地了解设计美学在哲学层面的发展。

承蒙诸葛先生信任，推荐我来承担这门课的研究和教学工作，并长期给予悉心指导。

或许是以前教授过《两方美术史》、《艺术概论》和《美学原理》等本科生理论课程的缘故，对设计美学课程的开设也不觉得太难。

然而，当逐渐深入其问之时，我发现困难重重。

这门课的开设是从技术美学的视角入手的，开始时只有两三位研究生，大家围坐在一起由我提出话题和论点，并作一些主导性讲述，大家讨论，海阔天空倒也不算费力。

但是，随着研究生扩招，以及各类进修班、高研班的开设，几乎与本科生一样要讲大课了。

一方面，讲大课失去了研究生教学应有的思辨光辉和平等讨论的机会；另一方面，由于讲解多于讨论，对课程内容的逻辑性、严密性和理论性提出了更高要求。

特别是艺术设计学专业开始招本科生，这门课又成为学科基础课程，因此，出版一本实用的教学参考书就显得更有必要。

这是出版此书的第一动因。

面对我国系统研究设计美学的理论成果和书籍较少的现状，我找来了孔寿山等人主编的《技术美学概论》、徐恒醇主编的《实用技术美学》、陈望衡主编的《科技美学原理》等书作为主要参考书，并结合其他艺术设计史论和艺术理论研究成果，构建了最初的讲课框架。

虽然，在我国有美学前辈宗白华等先生的极力倡导，有诸如陈望衡、徐恒醇等先生的努力探索，以及叶朗等著名美学家的最新研究成果，但是，不能说他们的研究都无毛病可挑。

从事艺术设计理论研究的学者，要么是从哲学、文学专业改行而来，大多注重抽象理论的探讨而原本从事设计实践的研究者，大多只注重形式和现象的表面研究，就形式而形式，就现象而现象，不能深入其根源进行探究。

这就形成了有些书籍只有空洞的理论，没有实践的感悟，所举事例也牵强附会。

内容概要

《设计美学》系普通高等教育“十一五”国家级规划教材之一。完全根据艺术设计专业及相关专业的特点和要求编写，拥有完善的内容体系，具有良好的研究基础和特色。针对教育部相关专业目录中的“艺术设计”较系统、全面地讲述了关于设计艺术的起源、审美意义。手工时代、工业时代西方现代设计美学观点及其设计观念。设计美的构成要素。设计美学原理及其作用等。从而引导读者正确地理解设计应遵从于时代的要求、尊重科学的理性要求等。对艺术设计专业的理论教学有积极的指导意义。

书籍目录

自序第一章 设计—人类审美文化的新领域第一节 设计美学问题提出的理由一、工业革命为设计创造了新的技术环境二、设计民主化与产品艺术品格之间的矛盾第二节 设计审美——既是物质活动也是精神活动一、“迪扎因”(Design)——设计审美的核心二、设计审美的中心问题是人与物的和谐第三节 设计审美研究需要正确的方法论第四节 设计的美学力量第二章 设计是人类的社会行为第一节 设计的本质一、设计是人类创造的二、设计是人类科技与艺术相结合的物质创造第二节 设计的形态类型一、工业设计二、室内设计三、建筑设计四、环境设计五、城市设计六、园林设计七、装潢设计八、视觉传达设计九、广告设计十、商业设计十一、企业形象设计(缩写为CID)十二、服饰设计十三、个人形象设计十四、展示设计第三节 关于设计艺术的思考一、艺术是我,设计是他第三章 造物起源与设计审美意识的萌动第一节 造物是人类自觉意识启蒙的结果第二节 内在自然的人化是形式美感产生的前提第三节 原始积淀和艺术积淀对形式美感产生的意义第四章 手工艺时代的设计观念和美学思想第一节 设计观念的共性特征一、政治等级和宫廷风格的影响二、宗教文化的共性影响第二节 设计观念的地域性差别一、西方古代设计观念和美学思想二、中国古代设计观念和美学思想第五章 工业时代西方现代设计美学观点第一节 艺术与手工艺运动第二节 工业美的结构分析理论第三节 德国产业同盟及其“包豪斯”理论一、功能决定形式的审美设计观二、“包豪斯”在设计美学中的贡献第四节 后现代与后现代主义的设计观念一、人性化、个性化设计观念的新纪元二、后现代设计思潮及流派三、极少主义风格第五节 设计思潮全球化——经济全球化的必然产物第六章 设计美的本质和特征第一节 美是什么和美的本质探讨一、美是什么二、审美活动是一种社会现象三、美是人的本质力量的感性显现第二节 设计美的本质如何体现一、设计美应从设计活动的动态过程到静态成果中体现二、设计美的认识离不开历史的尺度三、设计美受技术工艺的影响和制约体现不同的时代与生活韵律第三节 设计美应具有哪些本质特征第七章 设计美的构成要素第一节 材料美要素一、设计产品的材料、结构与功能之间的关系二、产品的不同质感产生不同的美感联想三、现代设计对材料的不同理解,形成不同的设计风格和思想第二节 结构美要素一、不同的历史时期出现不同结构作用和结构方式二、结构的表现形式三、结构的特征第三节 形式美要素一、形式美和美的形式二、形式是材料和结构的外在表现三、产品的形式与内容第四节 功能美要素一、功能美体现合理的人-机-环境关系二、功能与结构、形式的关系第八章 设计美感第一节 设计美感的本质特征一、设计美感的直接功利性二、设计美感的形象直观性三、设计美感的想像创造性四、设计美感的情感愉悦性第二节 设计美感的心理因素一、设计审美感知二、设计审美想像三、设计审美情感四、设计审美理解第九章 设计审美的形态类型第一节 技术美——设计产品审美形态的独特视角一、技术美是人类智慧的结晶二、技术美中的审美价值与功利价值三、技术美的核心是功能美四、技术美所具有的特性第二节 形式美——设计产品的视觉审美一、产品的形式设计具有独特的审美涵义二、产品的形式美应具有符号功能三、产品设计的形式美应体现相对的自由度第三节 艺术美——发挥着与技术相辅相成的作用一、技术与艺术相互关系的嬗变二、艺术美与装饰美在产品设计中的地位第十章 设计的思维形式与审美评价第一节 设计活动的基本环节一、孕育与准备过程二、构思与创作过程三、验证过程四、设计提交过程五、组织生产过程六、市场化过程第二节 设计活动的思维形式一、设计活动中的抽象思维与操作思维二、设计活动巾的形象思维与意象思维三、设计思维形式的综合性第三节 设计的审美评价一、设计评价的对象和评价者二、设计评价的标准三、设计评价的特征部分参考书目跋

章节摘录

插图：从“技艺”到“艺术”，无论是西方还是东方，人类千百年来都将其视为探索不可知世界的一种技能。

只是到了18世纪西方的美学运动以后，人们才从技艺中分离出被我们认为是美学范畴的美的东西，并从工匠中分离出了艺术家。

进而艺术工作者被认为是精神家园的捍卫者和护道者，将艺术捧上了神圣的殿堂。

论述美学问题，理论家们自然是习惯地将视点落到艺术问题上，艺术成了美学研究的主要对象。

如果说19世纪以前人们对美学问题的探求还大多局限于诸如绘画、建筑、雕塑、音乐等经典艺术的话，工业革命的轰鸣机器声则催醒人们也来关心日常生活用品的美学问题。

机器批量生产引发的产品艺术质量问题，使设计中艺术与技术问题的争论经久不衰。

设计是从人的本质的角度，将技术纳入了美的视野，从而使设计美学领域拓展到了技术层面。

技术作为科学的物化，体现了合自然规律性的特点：同时技术具有工具属性，又是实现人的目的的有效手段，从而具有达到合社会目的性的可能。

在物质生产过程中，通过技术应用的人性化和审美化，人们将自然规律纳入人的目的的轨道，使人的物质活动由客观必然性的制约迈向了人的自由。

作为人类的社会性劳动成果，从日常生活中的衣、食、住、行到航天飞机、城市规划等无不存在着大量的设计审美问题。

从美学的角度研究和探讨人类的设计行为、日用器物以及生产生活环境，寻找规律性的东西，都是设计美学所要研究的问题。

第一节设计美学问题提出的理由我们的祖先从猿到人，一直与大自然相抗争，不断改变自己的生存环境，以求得自然环境更符合人类生存的要求。

虽然动物也有同样的行为，但它们的所有活动都围绕着用物种的本能来维系种群的繁衍。

而人类却是有意识、有计划地设计与改造环境。

在农业经济时代，设计物是以手工艺作为其代名词的，生产者本身既是制造者也是设计者，通过封闭式的个人的生产劳动完成最终的产品。

上溯人类的造物思想，虽有诸如中国古代《考工记》和古罗马普林尼的《博物志》等全面反映造物观念的典籍，以及其他散见于零星古籍中的思想火花，这些说明了设计理论和美学观念的古老，但设计审美问题的真正提出不过是工业革命以后一百多年的事物。

因此，它又是一个既古老又非常年轻的命题。

18世纪中叶，英国发生了一场天翻地覆的大变革，这次以工业革命命名的大变革，又从英国传播到世界各地。

蒸汽机的发明使一座座工厂如雨后春笋般耸立在英伦大地广袤的原野上，农民失去了家园，成为城市贫民和工厂里的工人。

高大的烟囱喷吐出滚滚的浓烟，机器的轰鸣和嘈杂声向全世界宣告：工业革命——一个崭新的充满矛盾的时代到来了。

编辑推荐

《设计美学》：21世纪高等院校美术专业新大纲教材

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>