

《设计理论》考试大纲及推荐书目

一、考试要求

1. 考查考生运用设计理论、中国设计史、外国设计史等基本理论分析设计作品、设计现象、设计本质和设计与社会关系的能力。

2. 考查考生的独立思考、创新思维、知识信息综合运用水平及相应的文字表达能力。

二、考试题型

本门课程 150 分，考试内容包括名词解释、简答、论述等题型。

三、考试大纲内容

第一部分 设计概论

第一章 设计学的研究范围及现状

一、设计学的研究范围

设计史、设计理论、设计批评

二、设计学研究的现状

对当代西方设计思潮的一般看法、中国古代设计思想概述

第二章 设计的多重特征

一、设计与艺术

设计的艺术渊源、设计的艺术指向、设计中的艺术手法、艺术对设计的影响

二、设计与科学技术

科技进步对设计的影响、科学理论与设计、作为科技商品化载体的设计

三、设计与经济

设计与经济发展规划的关系、作为产品附加值的设计、作为经济体管理手段的设计、生产和消费中的设计。

第三章 中国设计溯源

一、史前时期

石器、陶器、玉器

二、夏商周和战国时期

青铜器、玉雕、建筑、服饰

三、从秦代到晚清

瓷器、建筑、园林、家具、纺织品与服饰、工具、兵器

第四章 西方设计概观

一、“前设计”时期

史前到古典时期、中世纪、文艺复兴时期、巴洛克设计、洛可可设计

二、工业革命与现代设计的开端

工业革命的意义、印刷业的发展与视觉传达设计、现代意义的设计师

三、西方 19 世纪设计

19 世纪设计发展的背景、19 世纪的设计教育和设计改革

四、现代设计运动

现代主义运动、二战后的设计、20 世纪 60 年代的“波普”审美观

五、当代设计的现状

后现代主义理论与设计、新时代的设计方向

第五章 设计的现代分类

一、视觉传达设计

概念、构成要素、领域

二、产品设计

概念、基本要素、基本要求、分类

三、环境设计

概念、类型

第六章 设计师

一、设计师的历史演变

工匠、艺术家兼设计师、专业设计师

二、设计师的知识技能要求

艺术与设计知识技能、自然与社会学科知识技能

三、设计师的类型

横向分类、纵向分类

四、设计师的社会职责

服务意识、伦理道德意识

第七章 设计批评

一、设计批评的对象及其主体

两者的范围与特征、批评主体的多元身份

二、设计批评的标准

设计评价体系的参照标准、设计批评标准的历时性

三、设计批评的特殊方式

博览会模式、集团批评

四、设计批评的理论

设计批评理论的出现与发展、设计批评理论的多元化

第二部分 设计史

中国设计史

第一章 原始时期的设计

工具、陶器、住宅、纺织与饰品

第二章 夏、商、西周时期的设计

青铜器、陶器、家具与交通工具、染织与服饰

第三章 春秋战国时期的设计

金属器具、陶瓷、染织服饰、用具、先秦时期的设计思想

第四章 秦汉时期的设计

实用器具、陶瓷、染织服饰、家具、交通工具

第五章 魏晋南北朝时期的设计

陶瓷、染织与服饰、家具、建筑、交通工具

第六章 隋唐五代时期的设计

陶瓷、金银器与漆器、染织服饰、印刷与装帧、早期设计管理

第七章 两宋时期的设计

陶瓷、印刷与商业美术、染织服饰、家具、器具

第八章 辽夏金元时期的设计

陶瓷、染织服饰、金属器具、印刷与商业美术

第九章 明清时期的设计

陶瓷、染织服饰、环境设计、平面设计、设计文献与设计思想

第十章 近现代时期的设计

工业设计、建筑与室内设计、服饰设计、平面设计、设计组织和设计展会、设计教育

外国现代设计史

上篇 现代设计的启蒙时期（工业革命—20 世纪初）

第一章 工业革命时期的设计与 1851 年世界博览会

概况

第一节 工业革命的社会影响与近代设计形势

第二节 设计先驱的改革尝试与 1851 年的世界博览会

第三节 欧洲艺术与设计的繁荣

第二章 艺术与手工艺运动时期的设计

概况

第一节 艺术与手工艺运动兴起的背景

第二节 艺术与手工艺运动的发展

第三节 艺术与手工艺运动的影响、贡献和局限

第三章 新艺术运动

概况

第一节 法国的“新艺术”

第二节 比利时的“新艺术”

第三节 德国的“青年风格”

第四节 西班牙的“现代派”与安东尼高迪

第五节 意大利的“自由风格”

第六节 新艺术运动的历史局限

中篇 现代设计的发展时期（20 世纪初—1945 年）

第一章 对新技术与设计合理化的探索

概况

第一节 麦金托什与格拉斯哥四人集团

第二节 维也纳分离派与维也纳工业同盟

第三节 德意志工业同盟

第四节 芝加哥学派与弗兰克赖特的设计实践

第二章 装饰艺术运动

概况

第一节 装饰艺术运动的诞生

第二节 法国的装饰艺术运动

第三节 英国的装饰艺术运动

第四节 美国的装饰艺术运动

第五节 装饰艺术运动的历史评价和特征总结

第三章 现代主义运动

概况

第一节 现代主义建筑运动

第二节 **荷兰“风格派”运动**

第三节 俄国构成主义运动

第四节 现代主义设计运动的实质与内容

第四章 现代主义运动——包豪斯

概况

第一节 包豪斯宣言

第二节 包豪斯发展阶段

第三节 包豪斯的主张、成果与贡献

第五章 流线型风格的产生与美国设计的职业化

概况

第一节 流线型风格

第二节 美国工业设计的发展与设计师的职业化

第三节 美国现代工业设计的先驱者

下篇 现代设计的成熟时期（1945 年—21 世纪初）

第一章 战后工业设计的发展与美国的现代设计

概况

第一节 战后工业设计的发展概况

第二节 美国战后的现代设计

第二章 德国战后的现代设计

概况

第一节 乌尔姆设计学院

第二节 博朗公司与乌尔姆设计学院的合作制

第三节 其他战后流行风格

第三章 英国的现代设计

概况

第一节 政府扶持型的设计发展模式

第二节 英国现代设计的成果

第三节 英国现代设计的特征

第四章 日本的现代设计

概况

第一节 日本战后现代设计的发展

第二节 日本现代设计的代表企业

第三节 日本现代设计的特征

第五章 意大利的现代设计

概况

第一节 意大利现代设计的试验阶段

(20 世纪 20 年代至 20 世纪 30 年代)

第二节 意大利现代设计的黄金时代

(1945 年至 20 世纪 50 年代)

第三节 意大利现代设计的消费主义时代

(20 世纪 60 年代至 20 世纪 70 年代)

第四节 意大利的现代设计活动

第五节 意大利现代设计的特征

第六章 斯堪的纳维亚的现代设计

概况

第一节 瑞典的现代设计

第二节 丹麦的现代设计

第三节 芬兰的现代设计

第四节 斯堪的纳维亚的现代设计特征

第七章 波普设计

概况

第一节 大众设计文化的崛起

第二节 英国的波普设计

第三节 美国的波普设计

第四节 其他国家的波普设计

第八章 后现代主义设计

概况

第一节 现代主义设计与后现代主义设计之对比

第二节 后现代主义建筑设计

第三节 后现代主义时期的产品设计

第四节 后现代主义之后的设计

注：划横线处为知识重点

四、推荐书目

[1] 尹定邦. 设计学概论. 北京: 人民美术出版社. 2013

[2] 李江. 中国设计史纲. 南京: 江苏美术出版社. 2013

[3] 张夫也. 世界现代设计简史. 北京: 高等教育出版社. 2013