

《中外设计史》考试大纲

一、考试要求

《中外设计史》考试大纲适用于山东航空学院设计（服务设计、产品设计、传达与媒体设计）硕士专业学位研究生入学考试。

《中外设计史》科目考试要求考生理解中外设计嬗变发展的基本线索、内在规律、历史脉络和整体面貌，熟悉其中的代表人物、主要作品、艺术特色以及当代趋势。掌握关于设计史论以及相关文化的正确的认知能力，掌握自觉运用学术话语进行理论阐发的能力，掌握设计创作的创新性原则和创造性方法，掌握基于设计学科的批判性思维和创新性能力。测试考生能否在了解中外设计理论体系的基础上，准确掌握基础理论和关键知识点，能否对运用理论分析解决实际设计问题的综合性和复杂性挑战。

二、考试内容

上篇：手工时代的艺术设计

1.第一章 中国部分

① 主要知识点：

原始社会：原始陶器（彩陶、黑陶）的造型与装饰、玉牙骨角器物的装饰性；

夏商周：青铜工艺（泥模法与失蜡法）、青铜器种类与纹饰、漆器工艺、早期建筑设计；

秦汉：青铜工艺、秦汉漆器、建筑及建筑构件设计（画像砖、瓦当等）；

三国两晋南北朝：瓷器的发展与成熟（青瓷、白瓷）、建筑设计（佛教建筑）；

隋唐：陶瓷（唐三彩、青瓷、白瓷）、金属工艺（金银器）、建筑设计（都城、佛寺）；

宋元：宋元瓷器（五大名窑、青花瓷）、染织与漆器、宋元建筑设计；

明清：明代家具（结构与美学）、多彩明清陶瓷（青花、五彩、粉彩）、金属、漆器与玉石玻璃工艺、建筑设计。

② 重点：

夏商周青铜工艺的成就与分类、制作方法（泥模法与失蜡法的原理与区别）；

隋唐陶瓷与金银器的世俗化风格；

宋元瓷器的美学特征与文人意趣；

明代家具的设计理念、结构与美学标准。

③ 难点：

从陶器到瓷器的材质演变规律与窑温控制的技术进步；

各时期青铜器纹饰的社会象征意义（礼制、宗教与权力）；

明代家具榫卯结构与文人审美之间的内在逻辑；

跨朝代工艺风格的延续与变革关系。

2. 第二章 外国部分

① 主要知识点：

原始社会：旧石器时代的打制石器、新石器时代的磨制石器与陶器；

古埃及：陶器工艺（黑顶陶器）、玻璃与石工艺、金属工艺、家具设计、金字塔与神庙建筑；

两河流域与波斯：陶器工艺、金属工艺（翼狮形角杯）、织锦与织毯工艺；

古希腊：陶器艺术（几何纹样、黑绘、红绘）、金属工艺、神庙建筑（雅典卫城）、露天剧场；

古罗马：金属工艺（银、青铜）、玻璃与玉石工艺、建筑设计（市政工程、穹顶结构）；

欧洲中世纪：金属与象牙工艺、玻璃工艺（彩绘玻璃）、家具设计、教堂建筑（罗马式、哥特式）；

文艺复兴：陶器与金属工艺（意大利马约里卡陶器）、家具设计、建筑设计（古典元素的复兴）；

17世纪巴洛克：家具与染织设计、陶器工艺、宏伟富丽的建筑设计（圣彼得大广场）；

18世纪洛可可：轻盈优雅的家具设计、私邸室内设计、精致奢华的装饰风格；

18世纪下半期至19世纪前期新古典主义：陶瓷工艺（韦奇伍德）、家具与染织设计（直线与对称）、建筑设计（万神庙、美国国会大厦等）。

② 重点：

古埃及、古希腊、古罗马建筑的艺术成就与结构创新；

中世纪教堂建筑的风格演变（罗马式→哥特式）；

文艺复兴对古典元素的复兴及其人文主义精神内涵；

巴洛克与洛可可的风格特征与对比（巴洛克：雄伟动感；洛可可：轻快柔美）；

新古典主义的产生背景与核心特征。

③难点：

各文明设计风格背后的文化观念差异（如埃及的宗教永恒性 vs 希腊的人文理性 vs 罗马的实用主义）；

中世纪宗教艺术对工艺设计的统摄作用；

巴洛克与洛可可的时代背景差异与风格演变逻辑；

新古典主义与巴洛克、洛可可之间的辩证关系。

下篇：工业时代的现代设计

1.第一章 现代设计的开端——英国工艺美术运动时期的设计

① 主要知识点：

运动背景：工业革命引发的设计危机、1851年水晶宫博览会；

核心人物：约翰·拉斯金的设计理论、威廉·莫里斯的实践；

代表机构：莫里斯商行；

设计领域：纺织品、壁纸、家具、书籍装帧等；

核心主张：反对工业化、回归手工艺、艺术与技术结合、借鉴中世纪哥特式风格。

② 重点：

威廉·莫里斯的理论与实践的二元性；

水晶宫博览会的设计意义与局限；

工艺美术运动的设计原则与代表作品。

③ 难点：

工艺美术运动对工业化的“反叛”心态与现代设计起步之间的悖论关系；

该运动的局限性及未能解决“为大众服务”初衷的原因。

2.第二章 现代设计的初级阶段——新艺术运动时期的设计

① 主要知识点：

时间与地域：1895—1910年前后，法、比、西、英、奥、德及美国；

法国：新艺术之家、现代之家、六人集团（吉马德地铁站入口）、南锡派（盖勒）；

比利时：二十人小组、凡·德·威尔德、霍塔；

西班牙：高迪的建筑设计（米拉公寓、圣家族教堂）；

英国：比亚兹莱的平面设计、麦金托什（格拉斯哥四人派）；

奥地利：维也纳分离派（克里姆特、瓦格纳、霍夫曼）；

德国：青年风格、德意志制造同盟（穆特修斯、贝伦斯）；

美国：芝加哥学派（沙利文）、蒂凡尼的玻璃设计。

② 重点：

新艺术运动对自然的曲线崇拜与对传统的反对；

高迪独特的建筑语言与自然形态转化；

各国新艺术运动风格差异（法国柔美曲线 vs 比利时理性曲线 vs 德国直线几何雏形）；

凡·德·维尔德与贝伦斯作为现代主义先驱的地位。

③ 难点：

新艺术运动与工艺美术运动的辩证关系：相同点与不同点的辨析；

从曲线到直线的风格演变如何预示现代主义的到来。

3.第三章 现代设计的新方式——装饰艺术运动时期的设计

① 主要知识点：

运动概述：20世纪二三十年年代源于法国，波及英美等国；

形式渊源：机械美学、立体主义艺术、古埃及文化等；

法国：家具与室内设计（黑檀木等贵重材料）、漆器（让·杜南）、玻璃器皿（拉利克）、金属制品（普伊福卡特）；

美国：摩天大楼风格的家具与日用品设计、好莱坞风格（电影院装潢）、克莱斯勒大厦；

与现代主义的对比：形式相似但动机不同——装饰艺术为上层服务，现代主义为大众服务。

② 重点：

装饰艺术运动的折衷主义特征与双重性；

与现代主义的形式相似但意识形态根本差异；

法国以奢华材料为核心 vs 美国以大众娱乐和摩天大楼为动力的不同路径。

③ 难点：

装饰艺术作为“过渡性运动”的定位：反对前两个运动的自然装饰，又不同于现代主义的纯粹功能主义；

如何理解其“承上启下”的历史角色，以及它如何影响后现代主义设计。

4.第四章 20世纪前期中国的艺术设计

① 主要知识点：

产品设计：传统交通工具（轿子、马车、独轮车）、新式人力工具（人力车、自行车）、新型机动交通工具（电车、汽车、火车、船舶、飞机）；

灯具设计：电灯、新式油气灯具（汽灯、煤气灯、煤油灯）、民间传统灯具；

建筑设计：古典主义风格（上海外滩建筑群）、民族形式潮流（吕彦直中山陵、梁思成设计的教学楼）、受西方现代设计运动影响的建筑；

视觉传达与动画：“月份牌”画与商业美术。

② 重点：

三种设计特征并存的局面：继承传统、中西结合、国际样式；

民族形式建筑潮流的兴起与吕彦直、梁思成等人的贡献；

上海作为装饰艺术风格建筑在中国的集中地。

③ 难点：

近现代中国社会变革与设计转型之间的互动关系；

如何评价这一时期设计的“混合性”——是创造性融合还是未经充分消化的杂糅。

5.第五章 现代主义设计的发展

① 主要知识点：

现代主义设计背景：工业技术发展的推动、19世纪末设计运动的铺垫；

欧洲先驱：荷兰风格派（蒙德里安、杜斯伯格）、俄国构成主义（塔特林、第三国际纪念塔）；

包豪斯：从魏玛到德绍再到柏林的发展历程、教学体系（基础课、工坊制）、代表人物（格罗皮乌斯、密斯·凡·德·罗、康定斯基、伊顿等）、设计理念（艺术与技术的新统一、形式服从功能）；

德国工业同盟的贡献与争议（穆特修斯vs维尔德之争）；

英国与北欧的现代主义设计；

意大利米兰设计与字体设计的发展。

② 重点：

现代主义设计的三大特征：民主主义、精英主义和理想主义；

荷兰风格派的几何抽象语言及其对国际主义的影响；

包豪斯的设计教育体系及其历史意义；

俄国构成主义的设计实验及其政治语境。

③ 难点：

现代主义设计形式背后的意识形态内涵（“设计为社会”“为大众服务”）；

包豪斯关闭的原因及其被“出口”到全球的影响；

构成主义与资本主义国家现代主义设计运动之间的差异与互动。

6.第六章 1949年以来中国现代设计的发展

① 主要知识点：

新中国成立初期的设计状况：计划经济下的工艺美术、实用美术；

20世纪50—70年代的设计：政治主题装饰、轻工业产品设计、出口工艺品；

改革开放以来的设计发展：现代设计教育的建立、设计产业的形成、品牌设计的兴起；

当代发展趋势：数字艺术设计、动画设计、虚拟现实设计等新门类。

② 重点：

新中国成立初期设计的两条主线：服务政治宣传与服务对外贸易；

改革开放后现代设计教育体系的确立（包豪斯教学模式的引进）；

当代中国设计的国际化与本土化的融合。

③ 难点：

中国现代设计从“工艺美术”到“现代设计”的概念转型及其学科意义；

如何在全球化语境中理解当代中国设计的发展定位。

7.第七章 20世纪60年代现代主义之外的其他设计

① 主要知识点：

现代艺术对设计的影响：波普艺术、欧普艺术等先锋艺术对日常用品、平面设计的渗透；

太空时代的“宇宙风格”：美苏太空竞赛催生的未来主义造型、流线型家具与灯具；

反文化运动下的“另类设计”：青年反主流文化、嬉皮士运动、迷幻风格在平面与服装设计中的表现。

② 重点：

20世纪60年代设计多样化的社会文化背景（冷战、太空竞赛、反文化运动）；

波普艺术与现代主义的断裂关系；

“宇宙风格”的时代象征意义与短暂性。

③ 难点：

理解现代主义之外的设计多样性：这些“边缘”运动如何最终影响主流设计范式；

社会思潮（如反文化运动）与设计风格转变之间的因果逻辑。

8.第八章 后现代艺术设计

① 主要知识点：

后现代设计理论：后现代概念的多元含义——社会经济领域中的后工业社会与消费文化、哲学艺术领域中的反叛性与游戏性；

后现代主义设计的界定：广义涵盖现代主义之后的多种风格，狭义指语义含糊、重娱乐感官的特有风格；

国际主义运动的挑战：后现代设计对国际主义冷漠、非人性的功能主义模式的反拨；

后现代主义风格：装饰的回归、历史元素的挪用与拼贴、反讽与戏谑的手法；

相关文化现象：减少主义风格、朋克文化；

新技术语境：数码时代的设计新形式。

② 重点：

后现代主义对现代主义（国际主义）的批判：从“形式服从功能”到“形式服从表现”；

后现代设计的本质特征：装饰的重生、历史折衷、反讽戏谑；

后现代建筑的代表人物与作品（如文丘里）；

数码技术对后现代设计的推动。

③ 难点：

后现代主义的“否定”与现代主义之间是断裂还是延续；

如何理解后现代设计的双重性：既是风格的多元解放，也可能滑向“为装饰而装饰”的表面狂欢；

后现代之后的设计新动向及其与后现代的关系。

9. 中国艺术设计的当下与发展趋势

① 主要知识点：

当代中国设计发展概况：20世纪80年代以来，从“工艺美术”模式向现代设计体系转型的背景与进程；90年代后城市化与消费升级推动各设计门类快速发展；

中国现代设计教育体系的建立与完善：从早期借鉴包豪斯教学模式，到设计学成为一级学科；产学研结合探索与设计教育改革。

数字媒体与新兴设计领域：数字艺术设计、动画设计、虚拟现实（VR）设计、交互设计等新兴门类的发展现状；

当代设计实践中的典型案例与代表人物：

视觉传达：靳埭强、陈幼坚等将传统文化符号与现代设计语言结合；

工业设计：中国品牌设计意识提升与代表性产品；

建筑设计：华裔建筑师贝聿铭（苏州博物馆）、马岩松（梦露大厦）等展现建筑师的国际影响；

服装设计：马可、郭培等以传统工艺与当代审美的融合实践；

全球化背景下的中国设计：西方设计理念与产业模式的影响；中国设计在吸收中逐步形成东方文化特征的过程；

中国设计的未来发展趋势：设计与人工智能、智能制造等科技融合；可持续发展理念的运用；设计在乡村振兴与文化传

承中的角色；从“中国制造”向“中国创造”转型中设计的战略价值。

② 重点：

中国设计从“工艺美术”到“现代设计”的转型逻辑与历史脉络；

全球化语境下中国设计的主体性问题：如何避免简单模仿，寻求自身的文化表达与设计话语；

数字技术（互联网、人工智能、虚拟现实）对中国当代设计手段、思维与产业模式的重塑；

典型案例（靳埭强、马岩松、马可等）所体现的设计本土化路径与创新方法。

③ 难点：

“中国风格”的内涵辨析：传统文人审美延续与全球化时代身份建构之间的区别与关联；

现代化进程中“传统”与“创新”的关系：如何在保持文化连续性的同时回应现代功能需求与技术挑战；

全球化影响下的设计本土化路径判断：区分“主动的对话”与“被动的依赖”，理解国际化成功与本土性保留的张力；

新兴设计领域（数字艺术、动画、VR等）的评价标准问题：技术发展快于学术反思，需结合动态语境理解相关论述。

三、考试时间

考试形式为闭卷笔试，考试时间为3小时，满分为150分。

四、参考书目

《中外设计史》，耿明松著，中国轻工业出版社，2025年。