

Esthetics

设计

美学

论丛

设计美学

● 付黎明 / 著

 吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

法则研究

ESTHETICS

设计美学论丛

设计美学

● 付黎明 / 著

吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

法则研究

图书在版编目 (CIP) 数据

设计美学法则研究 / 付黎明著. — 长春: 吉林大学出版社, 2008.9

(设计美学论丛)

ISBN 978-7-5601-3940-1

I. 设… II. 付… III. 设计科学 - 艺术美学 - 研究

IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 138306 号

书 名: 设计美学论丛
设计美学法则研究
作 者: 付黎明 著

责任编辑、责任校对: 张沐沉
吉林大学出版社出版、发 行
开本: 787 × 1092 毫米 1/16
印张: 15.375 字数: 267 千字
ISBN 978-7-5601-3940-1

封面设计: 张沐沉
长春市华艺印刷有限公司 印 刷
2008 年 10 月第 1 版
2008 年 10 月第 1 次印刷
定价: 36.00 元

版权所有 翻印必究
社 址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-88499826
网 址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前言

人类在长期的生活实践中，创造了美、认识了美。由此对美的追求、美的向往、美的实践和美的研究进行了不懈的努力和探索，产生了美学。逐步概括出美学的表达形式——形式美。

形式美是许多美的形式的概念。它广布于自然界和人类社会生活的各个领域，无论是自然美、社会美，艺术美，还是设计美，凡是有美的地方几乎都离不开形式美。它具有各种美的形式的共同特征，并成为美在各种结构中的重要组成部分，是人类在长期创造美的生活实践中积累的经验。形式美以抽象的形式存在，虽然不依附于某一具体美的载体，却能广泛适用于各个学科领域，因而带有一定的共同性和规范性，是一种法则，是指导人们创造美的形式美法则。

人们研究形式美是为了推动美的创造，培养对形式变化的敏感，善于探索美的形式，选择适当的形式加强美和艺术的表现力，达到美的形式与美的内容高度统一。形式美作为一种抽象的法则，具有鲜明的独立审美价值。只有被具体运到不同的审美对象时，才能彰显出特殊的个性。尤其在设计美学中更为突出。例如，汽车设计的形式美，包括外观美和内在美。外观美是艺术法则的具体体现，内在美是汽车使用功能的有力保障。前者是精神美，后者是科技美。两者相互之间，即是对立统一，也是矛盾协调的融合体。换言之，前者是感性的美，后者是理性的美。只有汽车的外观美和内在美达到高度融合，才能创造出崭新、独特的完美汽车。形式美法则在设计美学中占

有重要的位置。设计美学是研究设计表现形式的美学特征，探讨其设计规律、艺术思维、表现形式与设计方法的学科。它使艺术和技术在一个特定的空间中可以寻求到平衡和兼容。围绕着设计产品的核心要素进行形体、色彩、质感等方面的艺术展现与表达。其外观设计的出发点是以人性化设计为核心，直观的突出产品设计的核心与内容，增强科学技术的美学含量，并力求在设计产品中注入情感和关怀，使之更加人性化、系统化、生活化、个性化与特色化，形成设计美学法则。

设计美学法则主要是以人性化的审美与理解来表达生活。例如，汽车设计比例美的表现是采用黄金分割的方式，男式汽车刚毅、洒脱；女式汽车柔美、飘逸。设计师用视觉语言的融合性将艺术和技术两者包容在一起，用艺术去诠释科技、用艺术去再现生活、用艺术去净化人们的心灵。把情感的关怀注入到产品设计中，打破了产品原本的单一属性，促使艺术与科技融合，相互助力、相互协调，以受重的审美特性去诠释产品。给消费者创造了良好的审美视觉。

笔者通过多年的艺术设计教学和设计实践，特别是通过学习和研究美学形式和美学法则，对设计美学法则有了新的理解和认识。在2007年出版设计美学规律研究专著后，续写了设计美学法则研究一书。该书共三十章、九十节，深入论述了现代设计美学法则及表现形式。现代设计美学法则的表现形式，有浓重与典雅的、也有洒脱与飘逸的；有新颖与奇特的、也有类比与仿生的；有抽象与具象的、也有疏朗与明快的；有激活与创造的，也有视幻与真实的；有互动与恬静的，也有诱发与引导的；有启发与触发的，也有拓展与收敛的；有螺旋与升华的，也有奔放与空灵的；有丰满与圆润的，也有渲染与夸张的；有前瞻与前卫的，也有悦目与协和的；有内涵与外延的，也有品味与格调的等等。

运用设计美学法则，不仅会激发设计师的创造性思维，创造出符合美学法则的产品，而且能拓宽设计美学的新领域，构筑起艺术设计美学的平台。然而，设计美学法则不是一成不变的。随着时代的发展与科技的进步，设计美学法则会不断得到积累与完善。它将指导设计师努力探索、不断创新，设计出满足时代需求的各类产品，进而全面完整地展现设计美学的魅力。

付黎明

2008年3月20日于吉林大学

目录

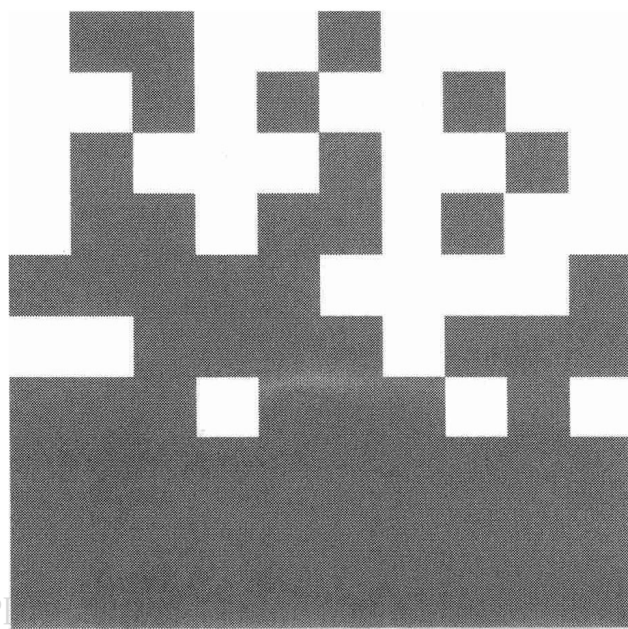
第一章 浓重与典雅	003
第一节 浓重	003
第二节 典雅	004
第三节 浓重与典雅的情感升华及艺术魅力	005
第二章 洒脱与飘逸	009
第一节 洒脱	009
第二节 飘逸	011
第三节 洒脱与飘逸设计审美的特征	013
第三章 互动与恬静	017
第一节 互动	017
第二节 恬静	019
第三节 互动与恬静的静动哲学分析	021
第四章 诱发与引导	025
第一节 诱发	025
第二节 引导	026
第三节 诱发与引导的发散性艺术思维解析	027
第五章 置换与转换	031
第一节 置换	031
第二节 转换	034
第三节 置换与转换的表象及内涵艺术	036
第六章 概括与提炼	039
第一节 概括	039
第二节 提炼	042
第三节 概括与提炼的设计视觉语言	044
第七章 启发与触发	049
第一节 启发	049
第二节 触发	052
第三节 启发与触发的创造性思维方式	054

第八章 拓展与收敛	059
第一节 拓展	059
第二节 收敛	063
第三节 拓展与收敛的张弛辩证关系	065
第九章 民艺与民俗	069
第一节 民艺	069
第二节 民俗	071
第三节 民艺与民俗的个性化艺术形式	073
第十章 积分与微分	077
第一节 积分	077
第二节 微分	079
第三节 积分与微分的艺术魅力	080
第十一章 奔放与空灵	083
第一节 奔放	083
第二节 空灵	084
第三节 奔放与空灵的艺术风格及情感特征	085
第十二章 细腻与粗犷	089
第一节 细腻	089
第二节 粗犷	091
第三节 细腻与粗犷的原生态视觉艺术	093
第十三章 味觉与听觉	097
第一节 味觉	097
第二节 听觉	099
第三节 味觉与听觉的多元素设计思维	100
第十四章 螺旋与升华	103
第一节 螺旋	103
第二节 升华	105
第三节 螺旋与升华的艺术表现形式	108
第十五章 连贯与延续	111
第一节 连贯	111
第二节 延续	113
第三节 连贯与延续的链接审美艺术	114
第十六章 悦目与和谐	117
第一节 悦目	117

第二节 和谐	118
第三节 悦目与和谐所构建的审美理念	120
第十七章 新颖与奇特	123
第一节 新颖	123
第二节 奇特	126
第三节 新颖与奇特的时尚审美艺术	127
第十八章 类比与仿生	131
第一节 类比	131
第二节 仿生	134
第三节 类比与仿生的审美分析	136
第十九章 内涵与外延	139
第一节 内涵	139
第二节 外延	142
第三节 内涵与外延的整体艺术分析	143
第二十章 品味与格调	147
第一节 品味	147
第二节 格调	150
第三节 品位与格调的哲学审美分析	153
第二十一章 抽象与具象	157
第一节 抽象	157
第二节 具象	160
第三节 抽象与具象的哲学及美学思考	162
第二十二章 丰满与圆润	165
第一节 丰满	165
第二节 圆润	167
第三节 丰满与圆润的美学规律	169
第二十三章 渲染与夸张	173
第一节 渲染	173
第二节 夸张	176
第三节 渲染与夸张的艺术表现张力	178
第二十四章 凝重与浑厚	181
第一节 凝重	181
第二节 浑厚	184
第三节 凝重与浑厚的审美文化	186

第二十五章 骨格与结构	189
第一节 骨格	189
第二节 结构	192
第三节 骨格与结构的艺术美学特征	193
第二十六章 疏朗与明快	197
第一节 疏朗	197
第二节 明快	199
第三节 疏朗与明快的视觉审美风格	200
第二十七章 坚实与柔软	203
第一节 坚实	203
第二节 柔软	205
第三节 坚实与柔软的视觉及心理感知	207
第二十八章 激活与创造	211
第一节 激活	211
第二节 创造	214
第三节 激活与创造的艺术表现形式分析	216
第二十九章 视幻与真实	219
第一节 视幻	219
第二节 真实	222
第三节 视幻与真实的艺术情感分析	224
第三十章 前瞻与前卫	227
第一节 前瞻	227
第二节 前卫	229
第三节 前瞻与前卫的个性设计及空间观念	231
后记	233
参考文献	235

第一章 浓重与典雅

第一章

浓重与典雅

第一节 浓重

在设计美学法则中，浓重多指色彩方面的浓烈或厚重。色彩配置浓重，给人以强烈、直观、厚重的视觉美感。浓：与“淡”对立，又“非浅，异于淡”；重：与“轻”相持，却“非轻，异于淡”。

浓重是一种与淡雅相对立的独特视觉感受。浓重使人们感受到的是浑然天成的混合之美，同时也是表现地域特色与民族风格的色彩审美手段之一。例如，在中国画及中国农民画中，“重彩”的表现是浓重的表达与体现。而在设计实践中，浓重的色彩表达往往根据实际需要，将各个元素相互融合，化整为零的统一起来，朴实地加以层叠与塑造，构成了一种浑厚、深沉、庄重大方的视觉效果。在这种环境的渲染下，浓重体现一种朴实氛围中的内涵与韵味。构建出各艺术元素之间的和谐与统一，达到一种心灵与视觉的互通与领悟。

“浓重易俗不易雅”。在具体的设计应用中，应时刻注意塑造浓重高雅的整体艺术感受。通常单一色彩或少量重色搭配是表现典雅浓重的有效方式。例如，清一色的宝石蓝、茉莉黑以及色阶偏重的高级灰调，都是塑造产品“浓重”情怀与感受的手段。在平面设计中，极具中国情素的“中国红”，更以其浓重高贵而广为当今设计界所采用。在室内外设计中，大理石、檀木以及钢、铜、铁等金属材料的运用，是表达浓重的有效方法。

第二节 典雅

典雅多指形式或风格优美不俗，呈现出清新别致、恬淡高雅等格调。典：有规范、标准、准则之约；雅：有雅致、高贵之美。典与雅相互依存、相辅相成，使形式之美有章可循、有法可依，颇具哲学寓意。

典雅是一种心灵感官的享受，让人们感受到的是近乎于完美，却又高于完美的一种心灵的景仰与崇敬，是一种渴望而不可及的情感。典雅是凌驾于精致之上的。精致是将各个艺术元素排列组合之后，形成了合乎审美规律的表现形式。而典雅更注重在审美的基础上，将所应用的各个艺术元素合理搭配，运用完美的构成比例，使之成为一种经典，成为人们所追捧的一种时尚，得到人们的共识。典雅是高傲的却深入人心，决不孤芳自赏。它们两者都是审美的集合体，都是人们对美的不同方面的认识与理解。一个是小家碧玉却不失体面；而另一个则是大家闺秀却别有风韵。在餐具设计、室内外设计、服饰设计、首饰设计以及轿车等工业产品造型设计中，典雅的设计表达均发挥着特有的作用，并呈现出特有的艺术表现魅力。典雅是通过整体的造型控制来完成高贵气质的表达。因此，要求在色彩及线面的处理上要时刻注意设计作品的统一性与完整性。

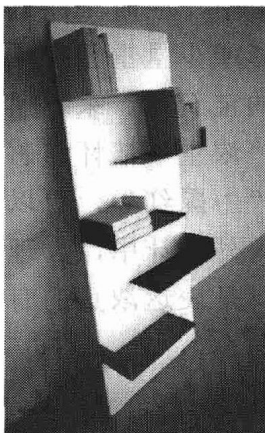

图1 典雅的家具设计

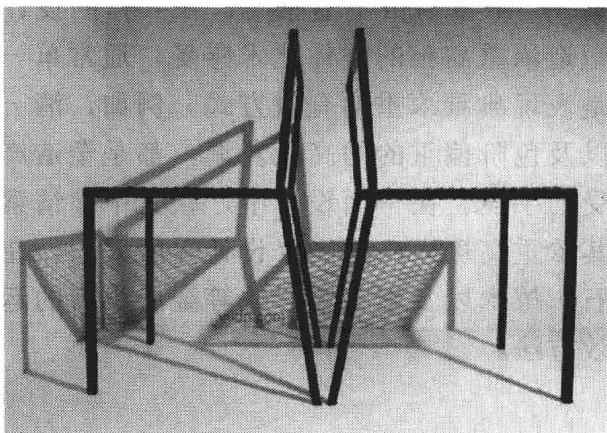

图2 典雅的家具设计

第三节 浓重与典雅的情感升华及艺术魅力

浓重与典雅之间看似有对立之意，二者之间并不矛盾。典雅除多用于表现清新淡雅之外，尚可表现浓重。浓重与典雅，要控制好二者的“度”，过犹则不及。在艺术设计实践中，浓重与典雅的设计表现要恰当而有分寸，否则将落入“俗”与“庸”的境地。浓重与典雅的艺术性，体现在于格调与气氛的控制与渲染，从而使设计形成一种强烈的视觉效应。设计中色度的变化很关键。有了色度的变化，设计作品层次更加分明，近而更加整体化、归纳化与系列化。

设计元素在整个的过程中，已经由视觉审美升华为一种精神追求行为。这是一种高于表象美的领悟，在用感觉器官看待事物之间的色彩、形体与布局的关系中，达到了对立与统一的调和。细节上刻画包含主次之分，强弱之辩，并在对比中寻求一种调和的美。从美学与心理学的角度分析中，我们认识到了色彩与精神的关系，从而，使视觉上的领悟与感觉上的升华凝合为统一的整体。因此，设计美学法则引领人们用另一种眼光去欣赏设计产品，领悟设计美学感知的真谛。

图3、4 浓重与典雅并存的绝对牌伏特加广告设计

在设计实践过程中，多用“浓重”去诠释设计的主基调。往往光线的明暗虚实搭配，营造出一种若近若离的距离感和神秘感。浓重的基调控制会抓住大众的好奇心和审美趋向，引领大众进入到点、线、面与体构成的虚幻空间。而大众本身对美的理解，被设计者巧妙运用在构图与色彩的缝隙中，添加些典雅的元素。人们在对设计美学的领悟中，夹杂了文学领域的审美诉求，这种双重标准并没有抑制功能的发挥。所以，浓重与典雅常常用在描绘一些与文学、历史相关的设计题材上，因为它本身所包含的文学根基可以很深入的、直白地刻画设计对象，并与大众产生共识与共鸣。例如：在轿车设计中，常采用黑色或深蓝色做主体色。黑色、深蓝色往往给人们以浓重感，这种浓重渗透了汽车文化的久远，这种浓重显示了汽车的庄重与稳定，这种浓重点缀了我们的生存环境，使人们有高贵典雅的艺术感受。

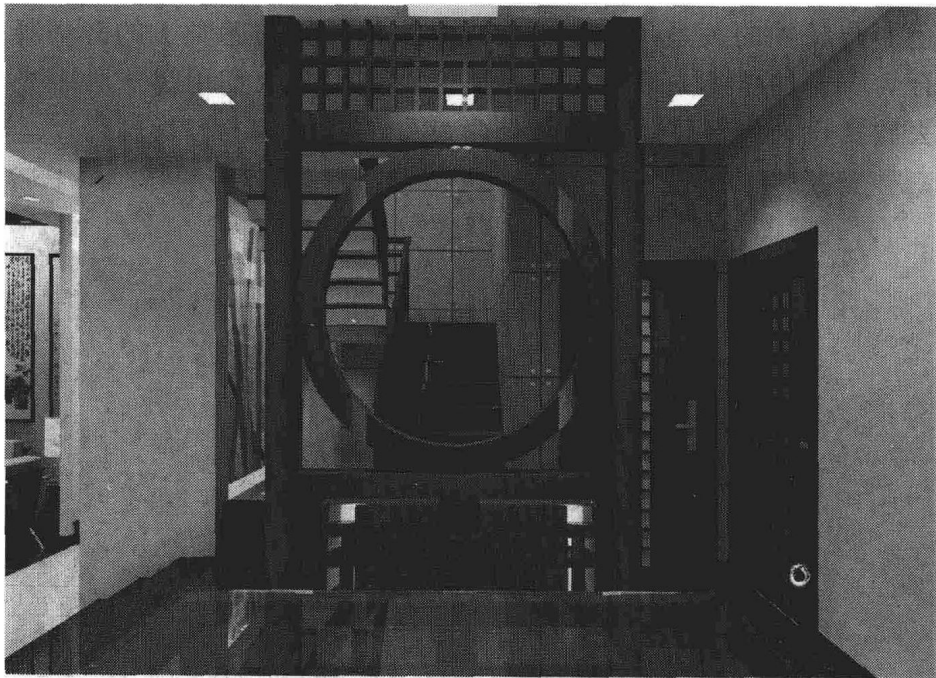

图5 浓重与典雅并存的环境设计

第二章

洒脱与飘逸

