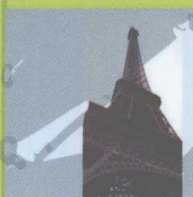


徐晓庚 / 著



DESIGN

THEORY

设计艺术概论

DESIGN THEORY



徐晓庚 / 著 DESIGN THEORY

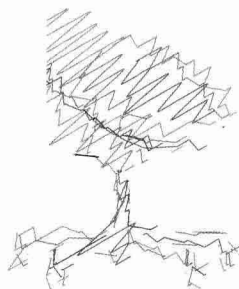
设计艺术概论



DESIGN
THEORY

DESIGN

THEO



 首都经济贸易大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

设计艺术概论/徐晓庚著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-5638-1652-1

I. 设… II. 徐… III. 艺术—设计—概论 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 025289 号

设计艺术概论

徐晓庚 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 (010)65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京大华山印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数 397 千字

印 张 17.75

版 次 2010 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1~3 000

书 号 ISBN 978-7-5638-1652-1/J·7

定 价 31.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前 言

我国设计艺术教育的发展沿革久长,现代设计艺术教育已有几十年的历史,而当代设计艺术教育的发展也可谓日新月异为了适应我国当代设计艺术教学的需要,借鉴当今世界设计艺术教育的新发展,在本人10多年设计艺术教学经验的基础上,结合赴日本、韩国、欧洲实地考察东西方设计教学与实践过程中的体会,吸收我国当前的设计艺术研究成果,完成了这本《设计艺术概论》。

《设计艺术概论》是我国高等美术院校设计艺术学各专业的必修基础课,主要论述设计艺术学的基本原理,让学生掌握和理解设计艺术的基础理论,以促进学生对设计艺术的宏观理解,培养学生的理论水平和抽象思维能力,提高学生审美能力创造能力。

这本《设计艺术概论》的内容包括设计艺术的源流、设计艺术的本质特点、设计艺术的发展,东西方设计艺术思想的比较、设计艺术的形态、设计接受、设计美学等方面,是一部系统阐释设计艺术原理的教材,加之本书融合了个人多年的研究成果,也可以说是一部有着一定学术创新的设计艺术理论著作。

本书可供全国设计艺术学专业的本专科生或研究生作为教材使用,也可供设计理论工作者或美术专业人士研究参考使用。

目 录

绪论

1

- 第一节 设计艺术的概念 / 4
- 第二节 艺术设计的内涵 / 9
- 第三节 设计艺术的分类 / 17
- 第四节 设计艺术学的研究对象与范围 / 19
- 第五节 设计艺术学的研究方法 / 23

第一章 设计艺术 的源流

27

- 第一节 设计的起源 / 29
- 第二节 手工艺设计 / 39
- 第三节 现代设计艺术的发展 / 49

第二章 西方设计 艺术思想 的发展

59

- 第一节 从古希腊到文艺复兴时期的设计艺术思想 / 61
- 第二节 工业革命时期的设计艺术思想 / 65

第三章 中国设计 艺术思想 的发展

75

- 第一节 礼乐文化对设计艺术的影响 / 78
- 第二节 “天人合一”的设计艺术思想 / 81
- 第三节 中国设计艺术中的“技艺性” / 87

Contents

I

第四章	91
中西设计	第一节 东西方人文背景差异对设计艺术的影响 / 95
艺术比较	第二节 东西方宗教信仰差异导致设计风格的不同 / 100
	第三节 中西美学思想理论差异决定着设计艺术的差异 / 104
第五章	111
设计艺术	第一节 设计是一种艺术活动 / 113
的特征	第二节 设计是一种经济行为 / 120
	第三节 设计是一种科技活动 / 125
	第四节 设计是一种文化创造 / 130
	第五节 设计是一项社会工程 / 141
第六章	147
设计艺术	第一节 设计艺术的外在形态 / 149
的形态	第二节 设计艺术的内在形态 / 159
	第三节 设计艺术的形式美 / 166
	第四节 设计艺术的审美传达 / 175
第七章	181
设计艺术	第一节 设计的主体与设计的客体 / 183
创作活动	第二节 设计艺术中的构思和传达 / 191
	第三节 设计个性对设计创造的影响 / 209
	第四节 设计思潮对设计创造的影响 / 212

Contents

第八章
设计接受

217

- 第一节 设计接受的意义 / 219
- 第二节 设计鉴赏 / 226
- 第三节 设计批评 / 230
- 第四节 设计批评的原则 / 234

第九章
设计美学

243

- 第一节 技术美学对设计美学的影响 / 247
- 第二节 设计美学 / 249
- 第三节 设计美感 / 255
- 第四节 门类美学的美学特征 / 268

参考文献

275

后 记

277

Contents

第一节 设计艺术的概念

第二节 艺术设计的内涵

第三节 设计艺术的分类

第四节 设计艺术学的研究对象与范围

第五节 设计艺术学的研究方法

绪 论

Design.

20 世纪,艺术学领域出现了一个引人注目的现象,这就是设计艺术的兴起。设计艺术发展之迅猛,对人们生活的渗透力度之大,是一般人难以想象的。我们坐在家中看电视、听音乐、吹空调、用冰箱;出门旅行搭飞机、坐汽车、乘轮船,日行千里,处处都会感受到设计艺术的独特魅力和伟大力量。设计艺术改变了人们的生活方式,提高了人们的生活质量,影响着大众的审美时尚、审美情趣、审美能力,也影响着艺术语言的表达形式。例如,现在一些从事传统美术工作的艺术家开始运用电脑去构图勾线,再按电脑设计好的效果图来绘制作品,此种方法,已被大量地在现实主义的油画、雕塑创作中使用。这一现象说明设计语言的发展已改变了艺术家的审美传达方式和艺术表现途径,扩大了纯艺术的审美创造空间。以前设计被看作技术和工艺,而现在设计已成为艺术设计(亦称设计艺术),这一观念已普遍被大众和艺术家们所理解和接受。

绪 论

ART

时代发展到 20 世纪,东西方的经济发达国家都开始高度重视设计艺术的发展,各国纷纷组建设计组织,促进设计事业的发展。英国、德国、北欧四国、法国、比利时、中国香港等国家或地区的设计水平走在世界的前列,他们从不同的方面领导或影响了全球的设计发展潮流。设计与发展也给人类带来了福祉。我国内地到了在 20 世纪 90 年代,才开始有真正意义上的现代设计,经过几十年的努力,我们的现代设计在各个层面上和

Design

各个方向上都基本与世界发达国家接轨，几乎拥有了世界上所有的设计产品和设计形式，国外用近百年时间走过的现代设计道路，我们用了 20 余年的时间就走完了。但是，我国设计在设计水平、设计思维、等方面还落后于国外。

设计艺术是一门新兴而又古老的学科，说它是新兴的学科，是因为从英国现代手工艺运动、德国的包豪斯至今，现代设计学科的发展历史尚不到 200 年，我国内地现代设计的发展也只有近 30 年的时间。与此同时，这门学科也是古老的，它是一门历史极其悠久的学科，可以说是随着人类的产生而产生，随着人类的发展而发展的。设计紧密地联系着日常生活，大家习以为常，日日可见，人们都具备设计的一些常识，都能说出有关设计的一些现象及想法。通常设计被人们认为是一门简单的学科，但是设计毕竟涉及人们生活的方方面面，谁想对“设计”一言以蔽之，恐怕很难，因为这门学科涉及的知识与理论面太宽广了。此外设计发展的速度很快，因为设计很大程度上是科学，而科学发展是日新月异的，现代科学已经进入到信息化的时代，所以设计艺术的理论总结是很难跟上现代科学的发展步伐的。设计艺术是一门应用艺术，它既是一种视觉文化，又是一门视觉艺术，其有着自身的规律与特点，值得我们研究、把握与总结。为了便于我们研究设计艺术，我们必须先懂得什么是设计艺术。

第一节 设计艺术的概念

设计是随着人类文明的发展而发展的。随着人类科学文明水平的不断提高，设计越来越科学化，其技术含量越来越高，设计也变得越来越有人情味，越来越有文化性与美感。但是，要想很好地理解“设计艺术”这一概念，我们有必要先理解“设计”这一概念。只有这样，我们才能真正懂得设计艺术的内涵与意义。设计的概念不断是发展的在我们看来，早期的设计仅仅是一门技术，而今天的设计却包含了更多层面的涵义，它已经超越了技术层面，变得更富有哲学的意味，在各个具体的学科中有着特殊的意义。

设计最初是指“图案学”，现在则主要指工业设计和艺术设计。现代设计艺术学是以艺术设计为中心而展开的。所以，我们首先研究图案学的发

设计艺术概论

展和当代设计艺术的内涵,进而认识设计艺术的产生与发展,以明确设计艺术学的研究对象、方法和范围。

在我国古代,设计的意思大概是指“意匠”,与“图案”的意思相同。因此,设计在中国古代是“百工”之技,而现代则称之为图案学。所谓“百工”,是手工匠人以及手工艺行业的总称,人们常用“工巧”来说明技艺的构思精巧。我国最早的工艺美术著作《周礼·考工记》说:“国有六职,百工与居一焉……审曲面势,以飭五材,以辨民器,谓之百工”,“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者,然后可以为良”。按其分工,共有木、金、皮革、画、雕、陶工六种,工匠凭着精巧的手艺,根据不同的时节条件、空间环境、材质性能,制作优美的产品。这是当时工艺美术的理论总结,是一种朴素的美学观,直到今天这些理论仍然是工艺制作的基本法则之一。荀子在《荀子·强国》中说:“刑范正,金锡美,工冶巧,火齐得”,这同样表达了上述美学思想。如果我们细细品味《考工记》中的中国早期礼仪设计,即现在的展示设计,我们就会理解设计不单纯是形象设计,它还有许多文化意味,体现了“百工”活动的多样性。百工活动在周代已发展到很高的水平,随着之后各个朝代的发展,我国百工的设计日益完美,并潜移默化地影响着近现代美术工作者的研究。中国近代美术工作者都基本上是沿着设计即“工艺”这一学术理路来从事工艺美术的研究的。20 世纪的三四十年代,陈之佛先生出版了《图案法 ABC》、《图案构成法》;傅抱石先生出版了《基础图案学》、《基本工艺图案法》;李洁冰先生的《工艺意匠》,雷圭元先生的《新图案学》、《新图案的理论和作法》、《图案基础》和《中国图案作法初探》,等等。这些论者对中国图案理论作了系统而深入的研究,把中国传统的工艺设计理论提高到了一个新的历史水平,也说明了这一学术路径。这是我们现代设计理论的宝贵资源,值得我们研究与学习。

西方现代设计理论大约在 20 世纪中期经日本传入我国。“设计”一词被译为“迪扎因”。在日本的明治时期,日本还是在使用图案学的概念。这一时期也出版了《水车意匠法》一书,东京的高等工业学校设立了“工业设计图案科”。1936 年,我国出版的《辞海》中就体现了这一特点,《辞海》对图案(Design)的解释是:

“美术工艺品及建筑物等,在工作之前,须先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置,表示此种考案之图样,称为图案,有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金工图案及装饰图案、广告图案等。”

这说明这一时期西欧设计理论的精神并没有真正输入到东方。直到20世纪五六十年代,日本的设计人员到欧洲学习,才把西方的设计理论带回日本。日本从此走上了设计与产品制造相结合的道路,他们的国家实现了经济腾飞。这一时期我国一批有识之士、美术工作者去日本、欧洲学习,也把西方的设计观念带回了国内。但由于多方面的原因,我国没有产生现代意义上的设计革命。当时,我国的经济很落后既是事实,也是必然。

在我们看来,早期的设计就是技艺。事实上,西方古代的美学家、哲学家们普遍认为,美术家就是“工匠”,艺术家就是一些从事手工艺的人。艺术是可凭专门知识来学会的音乐、雕塑、图画、诗歌之类的总称;手工艺、农业、医学、骑射、烹饪之类同样是艺术,只是后一类常被称为“手艺”、“技艺”或“技巧”,叫做“应用艺术”。在古希腊时代,雕塑图画之类的艺术与手工艺、农业等生产劳动一样,都是由奴隶和劳苦的平民去做。奴隶主是不可能去做这种事的,奴隶主大都轻视这些匠人。西方的雕塑、油画早期是在作坊里生产的,正是有大量的作坊的广泛制作,西方才产生了众多优秀的工匠,才产生了美术之“艺术”。柏拉图认为这些工匠没有灵感,只是凭技巧(即通过学习就会做的事)在从事生产,是“第六等人”。笛尔斯在《古代技术》中说:“就连斐狄阿斯这样卓越的雕刻大师在当时也被看作一个手艺人”。^①随着时代的发展,西方设计逐步与科学相联系,在英国得到了突飞猛进式的发展,传统的绘画变成了纯艺术和工艺美术。在19世纪下半叶,工业化生产的出现体现了人类生产力的解放和飞跃,但它也带来了关于产品意义的与更深的思考,人们提出将技术与艺术相联合的道路,带有世界意义的“工艺美术运动”(the Art&Crafts Movement)开始了。正是人们对于产吗与艺术的对于探索,才形成了现代的设计,关于现代设计的解释较多,总结东西方的学术著作,我们可对设计的概念作如下的归类:

①设计是一种创造过程即迪扎因(Design);②设计是指工业设计;③设计是哲学;④设计是文化;⑤设计是批建筑设计;⑥设计是艺术设计等。

对于什么是“设计”,2002年增补本《现代汉语词典》对“设计”是这样

^① 朱光潜:《西方美学史》,1983年版,第47~48页。

解释的:设计是“在做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图案等”。

这里说设计是一种创意活动。但这并不符合工业设计特点,工业设计其实是一种成功的市场活动。因为现代设计是从英国和德国开始的,所以我们还是应该从西语的词根上开始理解什么是“设计”。

设计的英文是“Design”,“Design”源自拉丁语的“Designara”,意大利语写为“Designo”,法语是“Dessein”。1974年版的《大不列颠百科全书》对Design是这样解释的:

Design 是进行某种创造时,计划、方案的展开过程,即头脑中的构思。一般指用图案、模型表现的实体,但最终完成的实体并非 Design,只是计划和方案。Design 的一般意义是,为产生有效的整体而对局部之间的调整。有关结构与细部的确定,可以从以下四个方面考虑:①可能使用什么材料;②这种材料适用何种制作技术;③从整体出发的部分与部分之间的关系是否协调;④对旁观者和使用者来说,整体效果如何。①

牛津英语词典所定义的设计包括两个方面:

一是指艺术作品的构成元素的有意识的排列组合……二是指物品的最终形式,这可以是一张草图、一个模型,或者一份能够指导人们最终完成工作的说明。在某种情况下,艺术家或手工艺师会制作自己设计的作品,此外还会利用各种材料和工艺进行试验,为产品的开发或改良设计原型。

在我们提及设计的第一涵义时,对所有的视觉艺术而言,在作品最终完成之前,都有一个概念形成的阶段,毕竟就多数产品而言,最初的草图都先于产品的完成。事实上,设计乃是广泛多样的艺术活动,它体现为理念与材料运用之间的相互作用,这对于理解‘设计’的概念来说至关重要。②

那么如何理解设计呢?大卫·瑞兹曼说:现代设计与视觉艺术之间明显存在着千丝万缕的联系,更多地囊括了在装饰艺术、实用艺术、工业艺术、平面设计的旗帜下通过工业大生产制造出来的产品与印刷品,而将纯艺术作品置于次要地位。但对于纯艺术而言,设计与生产通常是由一个人完成的,从而更清晰地体现了其创造性和鉴赏力。因此,对于现代设计的研究与思考,常常聚焦于对设计实践产生巨大影响的

① 诸葛凯:《设计艺术学十讲》,山东画报出版社 2006 年版,第 7 页。

② 大卫·瑞兹曼:《现代设计史》,中国人民大学出版社 2007 年版,第 7 页。

Design

经济时局上。^①

在西方艺术史中,Design 是指美术创作中的构图活动。意大利的 Designo 是指构图。15 世纪的意大利理论家朗奇提诺(Francesco Lanciloti)在《绘画论集》中提出绘画四要素,即草图(designo)、色彩(colorito)、构思(compositione)和创意(inventione)。其中草图的绘制是很重要的,它是绘画创作的开始。塑造(plastice)、绘画(painting)、五彩画(sgraffito)、镶嵌术(niello)、珐琅术(enamelling)、镀金术(damascening)都离不开构图。意大利的美术史家瓦萨里(Giorgio Vasari,1511~1574)研究《意大利名人传》时,从规则、样式、比例、构图和风格五要素来研究意大利美术史,开创了西方美术史学研究的新纪元。瓦萨里所说的构图就是 Design,也就是我们今天所说的设计。这说明设计是美术史的一个组成部分。

中国美术史中,设计是工艺美术史的范畴,就是工艺美术中的画图科,在我们的工艺美术史中叫做画图案。什么是“图案”呢?《辞海》中对图案是这样解释的:

广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案、制成图样,统称图案。有的器物(如某些木器家具等),除了造型结构,别无装饰纹样,亦属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。^②

从中我们可以看出,图案是指工艺美术,如染织、服装、瓷器、青铜、家具、家庭装饰等,这些都与图案有关,图案是伴随物质文化而存在的。其实这里有一个问题,建筑也要画图,但我们没有把建筑考虑进来。这是因为建筑是属于工程科范畴,至今我们的学科分类也是如此,建筑被人们划归到理科。

中国工艺美术学科发展到 20 世纪 80 年代时,工艺美术或设计这个词则被艺术设计所取代。1998 年,我国颁布的大学本科科目中采用了新的二级学制:一级学科为设计艺术学,与此相对应的二级学科为艺术设计。设计艺术是从艺术的角度看设计,与音乐、绘画、戏剧、影视等艺术并列;艺术设计是从设计自身来理解,与工业设计、工艺设计和营销设计相区别,它们之间并没有严格的区分。设计艺术或艺术设计取代了传统的工艺美术。1998 年教育部颁布的大学本科目录,把“设计艺术学”和“艺术设计”并列,“设计艺术学”实际是设计史论专业,艺术设计则是指其他设计

① 大卫·瑞兹曼:《现代设计史》,中国人民大学出版社 2007 年版,第 8 页。

② 《辞海》,上海辞书出版社 1979 年版。

专业。从此,我国传统的工艺美术专业的名字就被彻底取消了。我国教育学科的这种变化,是受了国际设计教育发展的影响,也是为了适应我国设计教育发展的需要。自 20 世纪 80 年代后,同时,世界设计教育的发展出现了新的变化,是国外当代设计教育发展迅猛,出现了新的变化,这也影响着我国当代设计。自 20 世纪我国改革开放起,我国引进了国外的现代教育理念与教学,特别是在工业设计方面,这促进了我国传统工艺美术的变革。为了实现教育的国际化,我国结合自己的实际,把工艺美术学科改成设计艺术。这是时代使然,也是历史发展的必然。

法国学者马克·第亚尼说:

“设计应该被认为是一个技术的或艺术的活动,而不是科学活动。”^①

“设计在后工业社会中似乎变成一向各自单方面发展的科学技术文化和人类文化之间一个基本的和必要的链条或第三要素。”^②

“设计一向处于主导我们文化的两个极之间:一极是技术和工业实现,另一极是以人为尺度的生产和社会乌托邦。”^③

所以我们对设计的定义和理解,不能总是局限在一个固定的范畴中,应该以发展的眼光来理解,并要从现象中不断地总结提炼出设计的内涵,加强对设计意义的理解,以适应设计学发展的需要。正是出于对这方面的考虑,我们下一步就来研究艺术设计的研究范围与对象。

第二节 艺术设计的内涵

人类的历史是漫长的,这个在历史的长河中,我们创造了灿烂的文明。人类总是在发展中创造,永不停息。我们对设计的理解首先要尊重历史,研究现有的物质文化;其次要学习人文社会科学,注重文化信息与历史资源的承接与再生;再次要学习当代的科学技术,因为设计也是科学。只有这样,我们才能对设计作一个全面的掌握。设计涉及哲学、美术、考古、历史、人文知识、自然科学等多方面。

一、工艺美术是设计艺术学的研究对象

工艺美术一直是美术史的一个组成部分,它也是我们习惯上所说的

① 马克·第亚尼:《非物质社会》,四川人民出版社 1998 年版,第 4 页。

② 马克·第亚尼:《非物质社会》,四川人民出版社 1998 年版,第 8 页。

③ 马克·第亚尼:《非物质社会》,四川人民出版社 1998 年版,第 9 页。

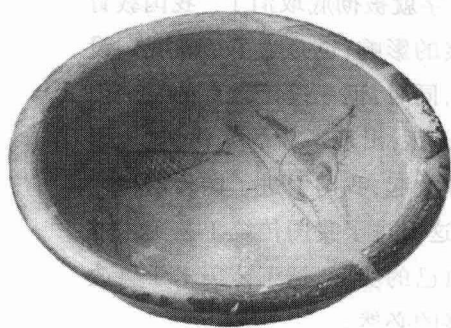


图1 半坡村 鱼纹彩陶

设计。工艺美术的历史漫长,可以说自有了人类历史,就有了工艺的创造。我们现在所看到的最早的美术作品,很多都是工艺美术,是物质文化。这是现代设计的源头,是设计史的基础,是我们研究设计艺术学的出发点。人类早期使用的石斧、石针、骨针、陶器,其历史是悠久的,也是我们发现最早的物质文明,从其装饰纹样和图案中(见图1)我

我们可以研究人类意识的形成与发展历程;我们可以研究人类的是如何从实用走向抽象的;我们还可以研究人类的审美意识的形成与发展。我国的半坡彩陶、岩画最先是实用性优于审美性,它们部分有着审美性、装饰性,当然还有着宗教性,这些都是次要的。

设计是最早的文化文明的源头,也是意识与审美意识的开始。首先,我们从中可以提炼出许多影响当代设计的元素,以丰富我国的当代设计。比如,2008年北京奥运会金牌使用玉和金组合铸造,就是利用中国人的玉的历史文化——“玉德”、“玉美”观念进行设计的。我们应该尊重与掌握这些历史文化元素,我们在美术馆和博物馆所看到的美术作品很多,这些都是工艺美术作品,或者说这些工艺美术作品在美术史中占有的分量很大,是人类历史长河中存留下来的精华这些。它们启发着今天的设计与审美创造理念,我们必须继承这些,有了承接,我们才能发展。

我们的设计艺术是工艺美术的发展,被称为设计艺术只是近现代的事,而在我国内地只有近30年的发展历史。Design最早译介到中国是“图案”或“美术工艺”和“工艺美术”等。1918年北京美专(现在的清华大学美术学院,前身即中央工艺美术学院)开设了图案课。

英国的工艺美术运动也是从手工艺开始的;德国的包豪斯设计运动,一开始的形式也可师傅带徒弟,后来画家为这些学生讲授绘画的色彩、构图,经过这样一步一步的发展,最终,包豪斯培养出了现代设计人才。

说图案学很重要,值得我们认真学习。沈从文先生讲学习工艺要三条腿走路:一是地上的文物;二是地下的文物;三是利用文献信息对物质文化进行研究。这很有启发意义,也应该引起我们的重视。地上的

设计艺术概论