

启迪丛书·第2辑

设计艺术社会学

张 梦 著

中国文联出版社

责任编辑 刘建芳 | 装帧设计 张 梦

ISBN 978-7-104-02675-4

9 787104 026754 >

定价：480.00 元（全30册）

启迪丛书·第2辑

设计艺术社会学

张梦 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计艺术社会学/张梦著.-北京:中国戏剧出版社,2008.6
(启迪丛书·第2辑)

ISBN 978-7-104-02675-4

I. 设… II. 张… III. 设计—艺术社会学 IV. J06-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第093940号

设计艺术社会学

张梦 著

责任编辑:刘建芳

责任出版:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

社 址:北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

邮政编码:100097

电 话:010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真:010-58930242 (发行部)

经 销:全国新华书店

印 刷:新千年印制有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:300

字 数:7200千字

版 次:2008年6月北京第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-104-02675-4

定 价:480.00元(全30册)

版权所有 违者必究

目 录

第一章 设计艺术社会学的建构	001
第一节 设计艺术社会学的学科确立	001
第二节 设计艺术社会学的研究范围	003
第三节 设计艺术社会学的特征与方法	007
第二章 设计艺术体现的社会特征	012
第一节 设计艺术的实用特征	012
一、设计艺术实用性的形成	012
二、设计艺术实用特征的体现方面	014
第二节 设计艺术的审美特征	018
一、设计艺术形式与其它造型艺术	
形式同样具有审美的特征	018
二、设计艺术审美特征中的思想情感因素	020
三、设计艺术的美育与愉悦特性	022
四、设计艺术美中体现的时尚性	023
第三节 设计艺术反映社会时代的特征	024

第三章 设计艺术反映的社会本质 028

第一节 计艺术中反映的社会性质 028

一、设计艺术与社会的关系 028

二、设计艺术形式产生和发展的社会条件 032

第二节 设计艺术的自然性 037

一、自然环境与设计艺术的关系 037

二、设计艺术形式对于自然的模仿性 040

三、民族、民俗等自然条件与设计艺术的关系 042

四、设计艺术创作与自然属性及社会环境的关系 044

第三节 设计艺术的宗教性 046

一、设计艺术与宗教的关系 046

二、设计艺术的宗教传统及其发展 051

第四节 设计艺术的政治性 054

第五节 设计艺术的经济性 059

一、设计艺术的社会经济性质 059

二、社会经济对于设计艺术发展的作用 061

第六节 设计艺术中反映的社会文化心理 063

一、设计创作与社会文化心理,

以及社会文化对设计的影响 063

二、设计中的社会文化心理及其历史发展 068

第四章 设计艺术形式与语言的社会特性 072

第一节 设计艺术形式种类与人类社会 072

一、设计艺术的形式种类 073

二、人类社会实用性功能的体现:

建筑与公共艺术设计的各种类型 074

三、社会生产与社会性消费的必须:

各种工业产品设计 083

四、为社会商业活动服务的主要形式:

各类的视觉传达设计等形式 089

五、人类社会传统生产与文化的体现:

各种手工业设计 095

六、现代社会发展的标志和人类最新的设计形态:

计算机设计 100

■ 第二节 设计艺术形式语言的社会特征 104

■ 一、设计艺术形式语言的人文境界 104

二、设计艺术语言的形式感与社会性 107

三、设计艺术语言的社会审美性 110

■ 第三节 设计语言与作品的表达与表现 112

■ 一、设计语言与人类社会的关系 112

二、设计师在设计艺术语言表现中的重要作用 115

■ 第四节 设计语言的特殊性与系统性 119

■ 一、设计艺术语言与人类的语言系统 119

二、设计语言形式的特征 120

三、设计的语言与设计的技巧和材料 124

■ 第五章 设计艺术作品的社会属性 128

■ 第一节 设计艺术家的社会属性 129

	一、各种社会环境因素决定了设计师的社会属性	129
	二、设计艺术家的社会属性,体现在其专业技术和文化素质等各个方面	132
	三、设计的创造所能够体现的社会价值与作用	136
第二节	设计艺术创作的社会时代性	139
	一、不同社会时代设计艺术的丰富性	139
	二、设计创新与设计艺术的社会时代性	140
第三节	设计艺术作品的社会文化性	145
第四节	设计作品的产生及其社会价值的实现	150
	一、设计作品的产生和发展	150
	二、设计作品的社会价值体现了设计的生命	155
	三、设计作品社会价值实现的条件	157
第五节	设计创作活动与设计作品的价值	160
	一、设计创作的社会价值和艺术价值	160
	二、设计艺术活动与设计作品的社会价值	164

第六章	设计艺术的社会过程	168
第一节	设计艺术创作活动的过程和因素	168
	一、设计艺术活动和设计产品全过程中的各个因素	168
	二、各个社会时期设计艺术活动的产生和发展	170
第二节	设计艺术作品产生的社会条件	175
	一、设计作品产生的社会机制与条件	175
	二、设计师的素质与设计艺术的社会条件	183
第三节	设计艺术作品或产品的消费	188
	一、设计的产品与消费之间需要传播的形式	
	作为其中介的环节	188
	二、设计形式传播的性质与机制	189
	三、设计产品消费的本质、规律和特性	194
	四、消费主体与消费对象	
	——欣赏者和消费者与设计产品的关系	198
	五、消费与设计活动的最终完成形式	
	——即设计产品社会价值的体现	202

第七章 当代设计艺术的发展与设计的未来展望 205

第一节 当代社会设计艺术的进步与发展 206

一、设计的现代形式与现代设计活动的发展,
及其与科学技术的关系 206

二、新技术革命与设计艺术的发展 209

三、当代科学技术对于设计发展的作用与影响 214

第二节 未来社会科技的发展与设计艺术的展望 216

一、设计艺术社会学与未来设计 217

二、设计的发展与未来社会人文素质 219

三、未来设计发展的预测与展望 221

四、科技发展必然影响未来设计的性质功能以及
设计形式的发展,设计的发展也会作用于未
来社会生活 224

五、未来社会的发展与未来设计形式的构成,
未来设计形态的发展方向 227

参考文献 231

后 记 232

第一章 设计艺术社会学的建构

第一节 设计艺术社会学的学科确立

随着人类社会的发展,人们为了认识客观环境并进一步的改造自然与社会,就需要对于各个领域进行深入的、分门别类的研究,于是各门科学学科包括自然科学和社会科学的各个门类就产生了。“科学是关于客观世界的知识体系,它随着人类社会实践的发展和科学认识的深入,其数量不断增多、内容越来越丰富。”^① 每种科学都有自己研究的特殊领域和本学科的特殊规律,如数学研究数的规律和形式;生物学研究自然生物的性质和规律;社会学等社会科学研究社会诸多方面的问题;哲学的研究对象则包括了整个自然界和人类社会,等等。

某一科学学科的建立,应该“根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^② 作为一门新兴的科学学科,设计学产生在上个世纪,设计学亦是以设计这种专门领域作为特定的研究对象。又由于设计作为一种艺术形式既依赖于特定的社会物质生产和科学技术,又与特定的社会文化、政治、经济等方面的密切关系,这些因素,决定了设计学科自然与人文双重学科的性质。

设计艺术社会学的构想是依据于设计形态所具有的社会属性而展开的,设计艺术社会学的设定也应该根据其学科的性质,因此,设计艺术社会学必然的属于设计艺术和社会学的交叉学科。设计艺术社会学这门学科的确立,将会对设计艺术这项社会实用性非常强的艺术活动、以及各种设计艺术形式的发展,提供更新更广的思路。另外,设计艺术社会学在目前属于最新的学科领域,社会上很少有这方面的专著,这一点是毋庸置疑的。

一般社会学以研究普遍的社会现象为目的,艺术社会学则研究艺术作为特殊

① 引自《软科学手册》,天津科技翻译出版公司,1989年版,第548页。

② 毛泽东:《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1965年版,第284页。

社会现象呈现出的本质以及艺术形式与整个社会的关系。“艺术社会学以艺术与社会的关系以及这一关系发展变化的规律为主要研究对象,是介于艺术学与社会学之间的一门科学。”^①

各种艺术形式是多元的,艺术形式包括了各种门类,作为社会学分支的艺术社会学可以依据艺术的不同门类再形成各种子分支学科,而设计艺术社会学在性质上又恰恰是其中的子分支学科。

设计艺术社会学一方面作为设计艺术与社会学的交叉学科,另一方面又作为设计学、社会学、艺术社会学的分支学科和相关学科。设计艺术社会学亦应是以设计艺术这种特殊艺术形式的社会性、人类社会与各种设计形式的关系以及设计艺术的社会发展规律为主要研究方向。设计艺术社会学的研究介于设计学与社会学之间,是设计艺术与社会学结合的产物。因此,设计艺术社会学即应该设定为一般社会学的分支学科,还应该是一般艺术学和设计学的分支学科。

根据以上对于设计艺术社会学学科的探讨与设定,其学科的研究方法也必然应具有综合学科性和交叉学科性,设计艺术社会学应该综合研究各种设计艺术形式的社会属性,研究设计形式与社会存在的总的关系,以及整个社会领域与设计艺术之间的关联。

设计艺术社会学学科本身具有的综合学科性和交叉学科性,说明了自“二十世纪学术上最显著的特点是各种学科之间的界限被冲破,过去视为独立的一些学科现已互相渗透。”^②顺应着现代科学发展的规律,设计艺术社会学开辟的新领域,对于设计艺术这项社会活动以及各种设计形式的发展,都将提供更广阔的视野。设计艺术社会学的确立和发展也将丰富传统的艺术理论和设计思想,还能够使新兴的艺术社会学逐渐丰富起来。

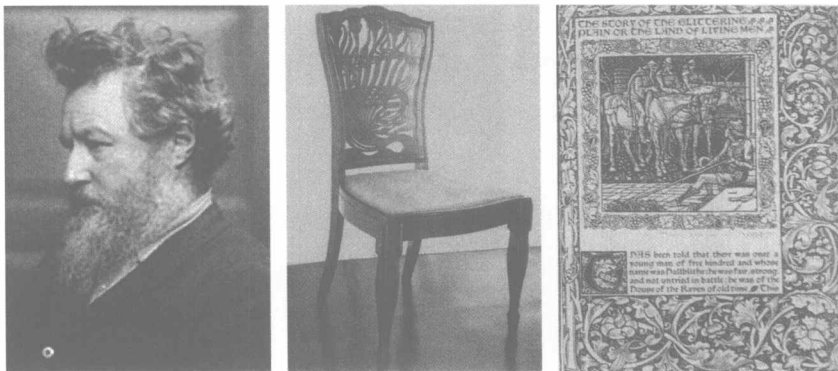
① 翁其银:《交叉新学科便览》,河北人民出版社,1989年版,第453页。

② 引自《简明不列颠百科全书》(第三卷),中国大百科全书出版社,1985年版,第417页。

第二节 设计艺术社会学的研究范围

远在古代埃及和古巴比伦时期就产生了设计的形式,人类社会的历史是创造的历史,也是人类设计活动的历史,设计是在人类社会产生后而出现的文化现象,标志着人的主观意志的外化和体现,也“正是通过对对象世界的改造,人才实际上确证自己是类的存在物。”^①

设计艺术的历史随着人类的历史而发展。19世纪,英国的威廉·莫里斯开创了西方现代设计的端倪,并且,“莫里斯通过《约翰·保尔的梦想》、《乌有乡消息》两部书,提出了劳动产品要适用、多样、美观;劳动过程要舒适、惬意;把艺术与技术结合起来,使劳动产品成为艺术作品的思想。”^②以上观点,实际上就是最早的设计艺术社会学思想的体现。这之后,在欧美才兴起了设计领域的“新艺术运动”,而在20世纪上叶,德国“包豪斯”的设计艺术家们则完善了现代设计的体系和精神。从此,设计形式在社会生活中的地位越来越得到加强。

[1] 英国“工艺美术”运动的创始人威廉·莫里斯。

[2] 莫里斯椅子英国“工艺美术”运动的经典设计作品。

[3] 威廉·莫里斯公司书籍设计作品表明“工艺美术”运动的中世纪风格复兴倾向。

设计肯定是一种社会现象,“设计”的概念或“设计艺术”的概念不可能脱离社会范畴,作为新兴科学学科的设计学自上个世纪产生以来,就固有着深深的社会烙印,这是由两方面因素决定的:一方面,设计艺术与社会的物质

① 马克思:《1844年经济学—哲学手稿》人民出版社,1983年版,第51页。

② 引自《软科学手册》,天津科技翻译出版公司,1989年版,第165页。

生产和科学技术存在密切关系；另一方面，还由于设计艺术与特定的社会文化之间的密切联系。

综上所述，可以明显看出设计艺术社会学产生的必然轨迹。

设计艺术社会学应该研究各种设计艺术形式的社会特性，研究设计形式和社会存在的关系，也就是研究整个社会领域及其现象与各种设计艺术形态之间的关系。设计艺术社会学要以社会学的方法研究各种设计形式，这些形式包括工业设计、商业设计、服装设计、建筑设计、广告设计、装潢与装帧设计、环境设计、陶艺设计、家具设计、计算机设计等等，研究这些形态构成的艺术现象的社会性以及各种设计形式产生的社会条件，还应该研究各种设计形态与社会的关系以及其产生的社会机制，等等。

在设计艺术社会学的研究中，应该运用一般社会学研究的方法，来考察探讨各种设计艺术形式对社会产生的影响，研究设计艺术的各种形态与社会生活的关系，还应该研究设计产品或作品的社会传播、社会机制及社会条件。设计艺术社会学的研究范围还包括对于设计艺术发展规律的探索及对未来设计艺术发展前景的预测。

另外，设计艺术形成的社会现象，如广大群众对设计产品的欣赏和消费，以及群众的欣赏趣味和习惯所产生的社会效果，也应该是设计艺术社会学的研究范围。

作为最新学科的设计艺术社会学的产生发展与完型，应该依赖于设计学和社会学这两种理论的发展和研究，还取决于现代社会设计事业的发展 and 现代科学的进步，因为设计艺术社会学是以科学技术为基础的设计艺术形态发展到一定程度的必然结果。

科学技术在当代已经发生了史无前例的进步，在现代的信息社会，计算机和计算机设计已经在各种社会生活中得到普遍应用，我们很容易看到社会生活的各个方面都与各种艺术设计形式不可分离。而随着社会的精神生活与物质生活的双重发展，必然使所有的人对于高质量设计水平产品的需求提高，这也是现代社会人们越来越完善的审美心理所至。

“自从 20 世纪 70 年代以来，工业化及工业技术逐渐从工作场所转移到家庭。”^① 在现代社会，与人民生活的衣食住行密切相关的形形色色的产品，其设计形式也越来越丰富多彩、标新立异，各种具有现代科技含量的设计产品与人们生活之间的联系也越来越重要，并且越来越得到人们的重视。

科学技术和文化教育的进步，使社会的精神文明与物质文明都得到发展。伴随着人们社会生活水平的不断提高，以侧重于实用的、包括了工业设计、建筑设计、服装设计等各种形式的设计艺术，作为整体社会生活的非常重要的元素，正在发挥着日益明显的社会作用。现代社会生活中，设计艺术的各种形式已经成为整体社会结构与社会关系的重要组成部分。

具有发达的精神文明和物质文明的现代社会发展，影响着各种设计艺术形式，使其从思想内容到形式体裁，都发生了翻天覆地的变革，也促进了各种设计艺术产品的生产和创造，并提高了人们对于设计产品或作品的欣赏与选择。这些改变与发展又促进了各种设计艺术形式的发展，现代的各种设计艺术形式所应用的信息手段、工具材料等也得到了提高。

对于现代设计艺术发展的研究，不仅要依据传统的设计学理论和艺术理论，还要对现代的各种设计形态和现象进行多角度的探讨研究，尤其是在现代社会学方面的探讨也是不可缺少的，这样才能使对于设计艺术的社会学研究具有新的意义。

^① 约翰·奈斯比特：《大趋势——改变我们生活的十个新方向》，梅艳译，中国社会科学出版社，1984 年版，第 47 页。

另外,还应该浏览各种现代新科学学科包括新的前沿自然科学成果,对于设计艺术社会学的研究,如果没有其他新学科的参预,就很难把握现代设计艺术的整体发展。

设计艺术社会学的研究方法应该是综合的方法,必须对各种设计形态和现象进行综合的学术性研究,要联系许多相关学科包括哲学、美学、艺术教育学、艺术心理学、人类学、文化学、宗教学等一系列科学学科。

社会学就其性质亦是综合性很强的科学,其形式和方法具有交叉与边缘学科的特征,一般社会学是对整体社会进行研究,一般社会学实际上本身就具有综合的特性。而设计艺术社会学的研究也应该是综合的和跨学科领域的,应用一般社会学的方法则是首要的条件。

在设计学理论和一般美术理论中不能够解决的问题,我们可以应用设计艺术社会学的方法进行探讨和尝试,对于设计现象的有些问题,我们可以从作为社会的一部分的设计形态与其他领域的联系中去寻求途径,在方法和思路上独辟蹊径。因此,设计艺术社会学还是一门具有实用性和应用性的科学学科,亦应该是设计学和社会学两学科的结合。

设计艺术社会学要重视对与设计形态联系紧密的社会现象进行研究,主要应用社会学的方法,探索设计艺术的现状和未来发展。对于设计艺术各种形态的社会学研究应该有助于揭示设计实践活动中的各种问题,对设计艺术包括各种设计形式的发展,也应该有一定的帮助。

概括设计艺术社会学的研究范围,可以归纳为以下方面。

首先,设计艺术社会学的研究应体现出其综合学科性,探讨作为社会现象的设计艺术各种形态所出现的问题和情况,着重研究设计艺术形式的社会功能,