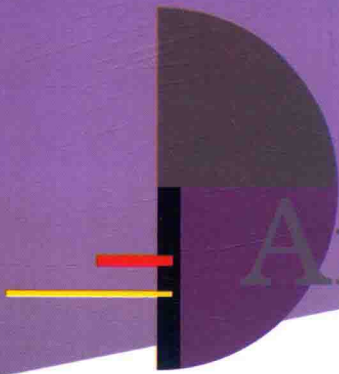

Art and Design

艺术设计的方法 与分类设计实践

刘国敏◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

艺术设计的方法 与分类设计实践

刘国敏◎著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书是关于艺术设计方法及分类设计实践的一本理论著作,书中基于艺术设计的理论与分类实践展开论述,同时与艺术设计的思维意识、设计形式相结合,全面阐述了艺术设计的相关知识点和方法依据。本书具有创新性和针对性,且观点新颖、内容丰富、逻辑性强,符合读者的学习和思维规律,注重内容的思辨性和启发性。

本书在撰写的过程中注重内容的科学性与合理性,图文并茂,可视感强,是一本实用价值较高的著作。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计的方法与分类设计实践 / 刘国敏著. — 北京:中国水利水电出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5170-5912-7

I. ①艺… II. ①刘… III. ①艺术-设计-研究
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 236530 号

书 名	艺术设计的方法与分类设计实践 YISHU SHEJI DE FANGFA YU FENLEI SHEJI SHIJIAN
作 者	刘国敏 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm × 240mm 16 开本 15.5 印张 201 千字
版 次	2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	68.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

在设计多年的发展中,不断有更多的人认识到设计,接受设计,也变得更需要设计。就设计而言,它并不是简单的美术绘画,也不仅仅是表达自我情绪、作为精神寄托的产品,而是满足人们物质和精神需要的寄托。因为大多数的设计师是通过设计来改造世界,改善环境,规划生活方式,提高人类的生活质量,从而达到人与自然、人与社会的和谐。人类的设计行为是人的本质力量的体现,它随着人类的自身的发展而发展,并显示出人类的一种智慧和能力。这种力量是能动的、变化的,而且是在变化中不断发展、在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的、有意识的,是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释,用任何方法进行实践,同时,它又可以不断地被修正和改良,达到至真、至善、至美的境界。这就是我们所说的人类物质文明和精神文明的结晶——设计艺术。

然而,方兴未艾的现代设计在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计,甚至是劣质的设计时有面世;背弃优秀的传统文化精神,一味盲目地追捧另类的设计风格;拒绝简约、平实和功能明确的设计,追求极度豪华、奢侈的装饰之风;忽视广大民众和弱势群体的需求,强调精英主义的设计;缺乏绿色设计理念和环境保护意识,破坏生态平衡,不利于可持续发展的设计;丧失设计伦理和社会责任,极端商业主义的设计大行其道。在此情形下,本书针对我们的设计实践、设计理念以及形式思维做出了详细而全面的阐述。

《艺术设计方法与分类设计实践》这本书主要是由六章内容组成,其中分别为:第一章,主要从三个层面详细介绍了艺术设

计的设计理论概念及它的历史发展；第二章，讲述了在艺术设计中的主导者——设计师；第三章，描述的是在艺术设计中不可或缺的材料的相关问题；第四章，讲了在艺术设计中所存在的风格类型、造型手段以及它的形式法则；第五章，写了在设计中的设计思维训练方法；最后一章主要描绘了不同种类的艺术设计的相关设计实践。

本书内容完整、丰富，结构布局合理，具有创新性和针对性，有较强的前瞻观念，符合读者们的学习和思维规律，注重内容的思辨性和启发性。具有相当的可读性，能够充分地反映读者阅读的生理及心理特点，并且在撰写的过程中注重内容的科学性和合理性，图文并茂，可视感强。

作者在撰写本书时，参考并借鉴了一些学者的相关理论、材料等，在此一并表示感谢，虽用心竭力，但难免存在不足之处，还望读者朋友不吝指出，提出宝贵意见，以便本人后续修改。

作者

2017年6月

目 录

前 言

第一章 艺术设计的理论概述·····	1
第一节 艺术设计的概念与特征·····	1
第二节 艺术设计的社会作用·····	10
第三节 艺术设计的三个层面·····	14
第四节 艺术设计的历史发展·····	27
第二章 艺术设计中的主导者——设计师·····	46
第一节 设计师的认知·····	46
第二节 设计师的自我修养·····	53
第三节 设计师应掌握的心理知识·····	64
第四节 设计师如何工作·····	66
第五节 著名的设计师们·····	69
第三章 艺术设计中的客体运用——材料的相关问题·····	78
第一节 艺术设计中常用的材料·····	78
第二节 艺术设计材料的加工工艺·····	98
第三节 艺术设计的感觉特性与环境意识·····	106
第四章 艺术设计的形式与美感·····	111
第一节 艺术设计的风格类型·····	111
第二节 艺术的造型手段·····	131
第三节 艺术设计的形式法则·····	145
第五章 艺术设计的思维与方法·····	158
第一节 传统思维与创意思维·····	158

第二节 创意思维的方法与训练·····	169
第三节 艺术设计的方法运用·····	179
第六章 不同种类艺术设计的设计实践·····	193
第一节 产品设计实践·····	193
第二节 环境艺术设计实践·····	211
第三节 视觉传达设计实践·····	224
参考文献·····	239

第一章 艺术设计的理论概述

在现代社会中,艺术设计不断和人们的生活融合,在人们日常生活中产生了多种多样的表现形式。但是,艺术设计的相关理论和特征,其发展历史和表现形式,我们需要对其进行深入的研究。本章重点论述的是关于艺术设计的基本理论——艺术设计的理论概述,包括四个方面的内容,即艺术设计的概念与特征、社会作用、三个层面、历史发展。

第一节 艺术设计的概念与特征

一、艺术设计的概念

由于设计涵盖的层次比较多,涉及的面也十分广,所以很难用简洁的语言来概括其全貌。设计研究者因为研究角度的不同,或研究的侧重点不同,自然也会得出不同的结论或定义。在《牛津大辞典》中,设计(Design)的意义大致可以分为两个方面:第一,“心理计划”,是指事先在思想上形成精神胚胎并准备实施的计划;第二,“艺术中的计划”,特指绘制草图、图样等。

设计是按照一定的需求发现与精心构造备选方案的活动,主要是指计划、构想、设立的方案,同时还包含了意象、作图、制型的意思。“设计”就其字面意思来解释,主要有设想与计划的意思。

我们通常所说的创意设计,其实就是一种跳跃性或逻辑性思维的某种冲动,是大脑对思维的一种具象化。这种创意思维的方

式通过具体的实物表达,构造出一种具体的事物,进而达到同化观赏者的思维或引起观赏者共鸣的最终目的。

我们所说的艺术设计,主要包括了人类对自己即将要创造的产品的前期构思,以及实现这一构思的全过程,是一种创造性的艺术活动。

随着现代文化水平与生活水平的不断提高,人们不但对产品的质量有了更高的追求,还期待具有更多个性鲜明、视觉美观的产品被生产出来,所以艺术设计也会在未来对人们的生活起到更大的作用。艺术设计能够促进经济的发展,不断提高人们的生活品质。

设计是人类有目的性的审美活动,是人类在进行艺术活动时为了达到某一种明确的目的性与预见性而自觉实施的行为。设计还是一种问题求解活动,也是一种智能文化创造形态,是由特定的文化背景与进行设计活动的具有特殊文化素质的人所决定的。

综上所述,设计的目的实际上就是为了满足人类的特定需求,解决人们现实生活中所遇到的问题,充分表达需求对象的意图,并将其转化为产品而提供的最佳方案。

二、艺术设计的特征

(一) 精神性特征

设计的人文价值主要体现在人和物之间的交流方面,这种交流主要是一个由物质到精神的互动过程,人在使用产品时的精神状态与产品自身流露出来的价值趋向都决定了这种交流是否愉悦,所以产品设计一定要和人的心理相互匹配。物的形式一定要能够满足人们的愿望及历史的人文与现实的人文的需要。

艺术设计一般都是通过完成一部产品设计,最大限度地体现出对人的有限关怀。

设计属于“创意工业”的一个十分重要的组成部分,也是一种高附加值的朝阳产业。设计的艺术性通常决定了设计并不是模仿的,而应该是创造的,设计其实就是发明。

任何一种科技发明都应该是为人服务的,都是需要为了满足人的各个方面的需要以及促进人的全面发展而服务的。从总体上来看,设计个性化主要是进行现代设计时的一个重要发展趋势。这种转变通常在深层次十分深刻地改变了传统意义上的设计本质以及与之相应的思维方式。如人们为了纪念中世纪时的宗教活动而设计的带有精神性特征的纪念物——十字架(图 1-1),充分彰显出艺术设计的精神性特征。

图 1-1 中世纪十字架碑

(二) 功能性特征

所谓“功能性”,主要是指一件物品为了能够充分满足某种需要而具备的现实条件,如所需的形态、结构、用途等。我们在这里运用功能的相关观念,可以让所有的物品对人类的生活意义变得更为明确,从而达到物尽其用的最高目标。每一件物品都表现出其自身的相关价值与特性,也就是具有其自身的相关功能。所谓功能性,就是任意一种人工制品都必须首先具备能够满足人们实际物质需要的现实条件。设计的功能性主要可以分成以下几个方面。

产品的外在形式向人们充分表明它为何物,它意味着什么,这就属于产品的认知功能。认知功能也是人们通过一种感觉器官接受来自产品的各种刺激,形成整体知觉,再产生相应的概念和表象,经由这样的心理过程实现的。所以它就属于一种心理功能或者精神功能。它主要表现为以下几种功能。

1. 指示功能

不管是任何产品要想实现其实用功能,首先就需要具有一种指示功能。产品的外观形式都需要提供一个比较足够的信息,方便人们进行操作,形成一个比较合理的人工环境,使人们能够据此获得认知定向,确定自己的行为(图 1-2)。

图 1-2 电脑键盘

2. 象征功能

产品的外在形式除了能够直接显示出它自身属于什么以外,还能够作为一种符号来表明它到底意味着什么。如服饰、轿车、用具等通常都暗示了使用者在职业、社会地位、经济状况、文化教育等方面的不同,这种功能一般都表征了人在社会中所扮演的角色,如情侣系列的服装、首饰等,高档别墅与轿车等。人们通常都会利用物质产品充分满足自己的物质生活需要,借助产品去塑造一个比较富有个性化的自我形象。人们通常都会利用产品的象征与隐喻功能致力于追求形成一种自我实现。因此,产品的外观形式或者某些形式因素通常都会被用于表达特定的思想观念、态度与愿望,成为一种象征或者隐喻。

比如,龙袍通常象征了一种至高无上的特权。鼎是中国古代的一种炊食器,也象征了权力,铜鼎主要是商周时期出现的一种

最为重要的礼器,鼎同时也代表了贵族身份,象征了国家政权(图 1-3)。

图 1-3 各种造型的鼎

著名的设计师米斯·凡·德·罗在 1928 年时为 1929 年举办的世界博览会德国馆设计了一个专门的巴塞罗那椅(图 1-4),用一种可以摆动的、发亮的弯钢脚配上一些亮面的皮垫,设计十分高雅。这种高级的座椅和宏伟的建筑相得益彰,放置在银行、办公大楼等接待室内,象征了地位与财富。

图 1-4 巴塞罗那椅

3. 展示功能

产品主要是以图像、音响与概念化的符号系统地进行展示、描述以及传播人类文化成果的。在这种展示过程中,产品主要充当的是传达信息类型的物质载体。

产品的认知功能不但能够作为客体产品的物质实用性来决

定,还进一步依赖于作为主体的人的认知能力的程度。产品对于人的认知功能以及人对于产品的认知能力,都是人能够在追求一定实用功能而不断对客观世界进行变革的实践活动中形成的。

(三) 科学性特征

艺术设计所体现出来的科学性,是现代艺术设计所表现出来的主要特征。科学技术逐渐向艺术设计领域渗透,不只是一要通过艺术设计表现科学与真理,更加重要的一点是指科学技术能够为艺术的设计提供一种理性。科学理性逐渐向艺术的感性渗透,极大地改善了现代艺术设计的创造能力,进一步拓宽了艺术设计的视野,丰富了艺术的相关内涵,深化了当今艺术设计的境界;而每次科学的新技术、新材料的诞生,通常都会给艺术设计带来一次极为重大的影响,极大地鼓励了设计师们在新形势下不断去进行新的探索。与此同时,艺术设计开始向科学技术领域逐渐渗透,为科学领域注入了一种新的创造力、活力;在艺术设计过程中也对科学的新技术、新材料以及人的心理、生理关系做出了全新的考虑,以此来提高其竞争能力。

艺术设计不但能够以科学技术作为其创作的主要手段,如电脑辅助设计、多媒体影像制作,还应该以科学技术作为其实施的基础,如材料加工、成形技术、能源技术、信息技术、传播技术等。但是,这些都并未损害艺术设计相关的艺术特性,反而进一步促使现代设计具备了较高科技含量。如现代全新的材料美、科幻的意趣美、精密的技术美、新颖的造型美、极限的体量美等,往往都能够为生活与艺术创作开拓出一片全新的空间(图 1-5)。

(四) 大众性特征

设计的大众性主要表现在三个主要方面:一是人人都能够参与到设计中来;二是设计的主要出发点与目标大多情况下都是为了大众,这在很多设计流派的设计理念中都有所体现;三

是设计能够涉及人们的日常生活(包括精神、物质和行为生活方式)。因此,人们对于设计也就会产生越来越多的敏锐意识与要求,人们对设计师通常也就产生了更高的期望与企盼。

图 1-5 科技艺术活动中心

对于设计而言,人们通常都会误以为这仅仅是设计师们独有的特权,实际上,设计应该是人类在日常生活中的一个不可缺少的组成。生活中的每件物质产品大多是按照大众的生活需要进行设计与生产出来的,当然,它同时也会融合人们的精神与相关价值取向。人们往往都有参与设计的相关权利和天赋,每件成功的产品设计,都能够充分表达出设计师和大众之间相互共有的创意和默契。

设计主要是为大众服务的,产品设计的主要目的就是为了让人们的生活变得更为便捷与美好。芬兰的著名设计师约里奥·库卡波罗说“真正的设计师的作品不应该是一种疯狂的、无用的东西”,在现代社会,人们大多需要的依旧是一些形态十分美观,功能极为良好,充满了人文关怀与环境意识的设计产品。现代社会的电子产品出现往往使造型和机能都失去了必然的关联,导致产生一种比较单一的“黑箱”现象的泛滥,商品的同质化现象也愈发严重,再加上由于现代主义对“功能”进行的过分强调与对形式十分过分的漠视,进一步导致了工业产品出现粗糙、冷漠、僵硬的现象,从而造成了人们在大量生产、购买、消费的同时,还会大规模地破坏环境。这种设计通常都没有通过各种形象在大众文

化心理层面达成一种情感上的诉求,没有充分考虑到大众的真正审美需求。设计也需要跟随大众的审美趣味不断转移而产生新的变化。如果始终停滞不前,最终就会被大众所抛弃。

正是由于设计都会牵涉到每一个人的日常生活,现代的设计在根本上就改变了人们的物质世界,同时也极大地改变了人们的思想方式和文化特点,甚至包括其行为特征。从生活的视角观察,设计不但能够进一步提醒人们去关注现代人的生活质量,也会使生活变得更加美好,同时也是一个大众的审美课堂。装饰、美化、时尚、工艺美术、设计艺术这些艺术名词的热用,与日益变化着的生活方式十分密切。在平民化极为盛行的现代社会思潮下,设计艺术也已经真正走进了人民群众的生活中,进入一个个比较寻常的百姓的家庭之中。高品质的物质生活往往能够给人们带来一种高品质的精神生活渴望,这才会给设计师们提供一种更高的设计要求。如现代社会对家具的设计和审美要求都比较高(图1-6)。

图 1-6 现代沙发设计

(五) 艺术性特征

设计与艺术同起源于生产生活实践。艺术对设计有着相当大的影响。在西方设计发展的历史中,艺术流派的产生和同时代的设计风格之间都是紧密联系的。如毕加索创作的抽象绘画带来了立体主义与现代主义的创作设计类型;而在包豪斯设计时

期,结构主义抽象形式设计和新造型主义的绘画与雕塑同样也存在着十分惊人的共同之处;现代美学的原理恰好就是以 20 世纪初期的艺术运动思想作为基础。艺术变革也给现代设计的发展开辟了一条新的设计之路。设计过程中的艺术还主要体现在所设计的很多产品都具有典型的形式美。例如,受亨利·摩尔设计的有机雕塑产生了极大的影响,在意大利形成了有机设计的思潮;尼佐里创作设计的米里拉缝纫机(图 1-7)、庞蒂设计的坐便器(图 1-8)等,在造型上都具有十分明显的机雕塑形式。

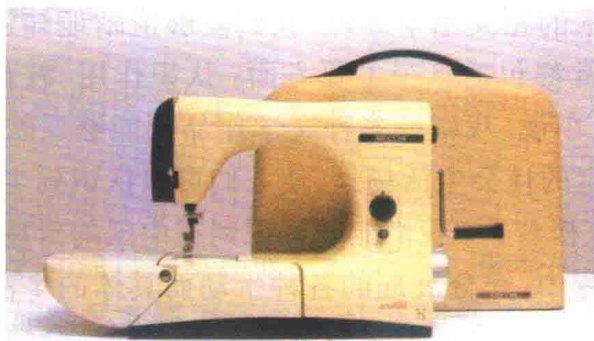

图 1-7 米里拉缝纫机

图 1-8 庞蒂设计的坐便器

设计还并非完全属于艺术范畴,设计的有关产品并非都是纯艺术品,设计品的创作既应该有其实用性,又应该具有艺术性。形式美建立于有用的基础上,设计将美的因素自外部附加到作品的形式之上。

21 世纪是一个以设计来分胜负的新时期,传统意义上的“艺

术设计”这一概念逐渐扩展融合成一种广义的、综合性学科大“设计”的概念。在这个新时代中,设计必将会和艺术变得更为靠拢,设计的过程也必将和艺术的创造更为接近,其界限也正在逐步地消失。

第二节 艺术设计的社会作用

依据艺术的相关基本原理,我们能够清晰地知道,纯艺术的社会作用通常都包括三个主要方面:认识作用、教育作用、审美作用。诗歌、小说、戏剧等多种文学作品都能够反映出一定的历史时期中特定的社会生活场景,使人们可以认识到生活的相关本质。如从《红楼梦》中我们能够认识到在中国的封建社会逐渐从盛到衰的过程中,充分展现的各种生动而具体的生活场景,诸如封建社会的官宦家庭中出现的种种腐朽、没落、衰败和大观园中都展现出了封建社会中人和人之间的复杂关系。

因为文艺作品创作都具有特定的思想倾向性,通过对现实生活的进一步描绘,能够充分告诉读者:什么属于好的东西,而什么东西是值得肯定的,什么东西则是需要否定的。如苏联时期的名著《钢铁是怎样炼成的》,对中国当时的一代青年产生了极大的思想影响,起了十分重要的教育作用。文艺作品同时还具备了审美作用,唐诗、宋词、元曲、中国的山水画、花鸟画等,都能够带给人们一种美的享受。

艺术设计的社会作用主要表现在三个方面,即实用作用、经济作用、审美作用。实用作用、经济作用都是纯艺术所没有的。而艺术设计往往需要为社会创造出各种比较实用的物品,同时,艺术设计往往也需要对一个社会的经济发展起到极为重要的作用。艺术设计通常还会通过美的物品与美的环境,来进一步美化人们的心灵,进一步提高人们的思想素质,使人们能够从精神层面、心理层面获得很大的审美享受。当人们说到火车的造型时,