

Multidimensional Analysis of the Modern Art Design

现代艺术设计 的多维剖析

李丽娜 著

ART DESIGN

“国家一级出版社” 中国纺织出版社 “全国百佳图书出版单位”

现代艺术设计的多维剖析

李丽娜 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以现代艺术设计理论为中心,联系其历史发展,对现代艺术设计自身的概念、原理、历史发展、本体、发展趋势及其与科学技术、文化、经济、艺术现代人类生活的联系等多角度予以剖析和探究,立足基础,全方位、多角度对现代艺术设计进行探究和剖析。

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术设计的多维剖析 / 李丽娜著. — 北京:
中国纺织出版社, 2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5180 - 2562 - 6

I. ①现… II. ①李… III. ①艺术 - 设计 - 研究
IV. ①J06. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 085815 号

责任编辑: 武洋洋

责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010 - 67004422 传真: 010 - 87155801

http: //www. c - textilep. com

E - mail: faxing@e-textilep. com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http: //www. weibo. com/2119887771

虎彩印艺股份有限公司印制 各地新华书店经销

2018 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 710 × 1000 1/16 印张: 12. 125

字数: 223 千字 定价: 53. 50 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

前言

设计是人类改造自然的一项创造性活动,是人类思维进化的结果,在对自然进行改造设计的过程中,人类在实现自己的本质力量的同时还学会了从各个角度认识和理解事物,在对先前的惯性思维定式的不断突破中,逐渐创造出了更加新颖和实用的设计形式。随着科学技术及人们审美的发展和提升,现代艺术设计遍及环境、产品、广告、家具、服装、招贴、网页、动画等人类社会生活的各个方面,作为技术现象和人文精神的重要组成部分,艺术设计在为人们带来更加多样化选择的同时,还带给人们美的享受。

我国设计专业的发展始于20世纪对西方设计理念的引进,但之后相当长的一段时间内其发展是受到局限的,没有“设计”这一称呼,与艺术也沾不上边。直到改革开放后的20世纪80年代,我国的许多工科和艺术院校才陆续开创了“工业设计”这一专业,90年代“艺术设计”的称呼逐渐取代了“工业设计”。进入21世纪这样一个信息化的知识经济时代,艺术设计得到了极大的重视,呈现出更加完善和全面的发展势头。

本书共五章,第一章围绕现代艺术设计的概念、本质特征、设计原则以及艺术设计在我国和西方的发展来展开研究和探讨;第二章着重介绍和讨论了现代艺术设计的几种形态,包括产品设计、视觉传达设计、环境艺术设计;第三章就现代艺术设计与心理学、人体工程学、科学技术与文化的联系做了全面的分析,使现代艺术的概念更为清晰;第四章主要研究了现代艺术设计思维的概念、特征、形式、过程以及模式和表达;第五章主要讨论了现代设计师的责任、素质,当今艺术设计教育的现状和前景,以及现代艺术设计的未来发展。

本书本着优化结构,体现思维,与时俱进,全面深入的撰写思想,从基本概念出发建立完善的基本理论体系,对现代艺术设计进行多维而深入的剖析,同时引用图片进行相关展示说明,使读者对相关概念有一个更为清晰认识的同时,激发读者的阅读兴趣,开阅读者的眼界,增强了阅读的趣味性。

整体上说,本书在参考大量文献的基础上,结合作者多年的教学与研

究经验撰写而成，在本书的撰写过程中，得到了许多专家学者的帮助，同时参考了许多相关的文献，在这里表示真诚的感谢。同时，限于写作的水平，虽经多次细心修改，书中仍然不免会有疏漏与不足，恳请广大读者批评指正。

作 者

2017 年 6 月

目 录

第一章 艺术设计概述	1
第一节 艺术设计的概念	1
第二节 艺术设计的本质	8
第三节 艺术设计的特征与原则	11
第四节 艺术设计在中国	17
第五节 艺术设计在西方	33
第二章 现代艺术设计的形态	41
第一节 工业产品设计	42
第二节 视觉传达设计	64
第三节 环境艺术设计	76
第三章 现代艺术设计的多维联系	102
第一节 艺术设计与心理学、人体工程学	102
第二节 艺术设计与科学技术	108
第三节 艺术设计与社会经济	113
第四节 艺术设计与文化	116
第五节 艺术设计之美	120
第四章 现代艺术设计的思维与表现	133
第一节 设计思维的基本概念与特征	133
第二节 艺术设计思维的过程与形式	137
第三节 艺术设计的多元思维	141
第四节 艺术设计思维的模式	145
第五节 艺术设计的表现手法、形式构成方法	148
第五章 现代艺术设计的主体与未来发展	162
第一节 当代设计师的使命与责任	162
第二节 设计师应具备的素养及知识	171

第三节	走向未来的设计与可持续性设计	177
第四节	非物质设计与信息设计	181
第五节	现代艺术设计教育及前景	185
参考文献		192

第一章 艺术设计概述

如今，“艺术设计”成为一个十分时尚的词汇，同时设计也成为人类改造世界时涉及领域最为广泛的活动之一。对于现代的人类来说，任何事情都能与艺术设计产生关联。随着时代的发展，艺术设计还在不断创新，这在很大程度上推动了人类社会的前进。

第一节 艺术设计的概念

一、艺术设计的含义

我们或多或少地了解到，“设计”这个词是从英文 Design 翻译过来的，它的基本意思是设想和计划。Design 源于拉丁文，意指徽章、记号等，即事物得以认知的依据和媒介。

艺术设计总是要求人们给它一个明确的定义，不管是描述性的还是解释性的。人们总是基于自身的认识从一个特定的角度对设计进行界定，有的是从艺术设计与生活、生产、消费的关系角度把设计看成一种手段，有的是从设计与事物的关系着手把设计理解为一种方案、实践模式，而有的则从学科来看，把设计理解为方法和技术等等。

艺术设计是复杂的，不仅涉及生产、生活和消费，还涉及产品、对象和技术以及特定的需要和意图，所以才出现对设计从不同的角度进行认识。人们可能称设计是对某种材料的巧妙使用，也可能把产品的迷人视觉效果说成是艺术设计，甚至我们会将对某个细节有趣的处理称为艺术设计。我们不仅仅从效用方面理解设计，也可能从行为过程、设计作品和某个具体的方面理解设计。

实际上，人们对艺术设计已经形成了基本的共识，这从百科全书和词典上设计的词条反映出来。从这些书籍当中，我们能够观察到，它们将设计从广义和狭义两个方面来定义。

从广义上来说，艺术设计最基本的内涵是为达成目的而设立的方案。

很显然,无论是石器时代、青铜时代或是现代的生活中,设计一直存在于人们的生产与生活中(图1-1-1~图1-1-2)。

图1-1-1 手工艺术品-泥人

图1-1-2 景泰蓝

在几千年以前的中国原始时期,人们制造的石器就极具设计感,为了防止伤及手,把手拿部分设计成圆弧形(图1-1-3)。为了从江河中汲水时,能让水尽快地流进容器中,把汲水用的陶器底部设计成锥形,这样陶器能较为轻松地沉进水中(图1-1-4)。青铜时代的青铜器,其造型很多具备实用功能,如鬲的足部中空,增加受热面积(图1-1-5)。有的鬲,下部可直接架火加热(图1-1-6)。由此,我们不难看出,现代意义上的艺术设计精髓,其实就是对这一切创造性活动中所蕴含的构思、创造性行为和创造性过程的升华。

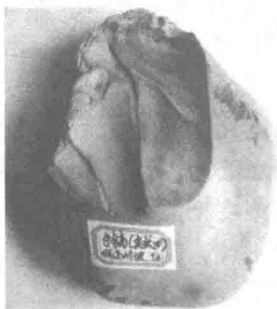

图1-1-3 原始石器

图1-1-4 原始陶器

图1-1-5 足部中空的青铜器

图1-1-6 下部可架火加热的青铜器

从狭义上来说,艺术设计是指在为达成某种目的而设定的具体的计划或方案中,作品的构成元素、各元素之间的组织关系、形式美法则,以及建立在适用性基础之上的结构规律等等。但是,值得我们注意的是,相关的美学要求伴随着艺术设计的过程而与设计的构思和行为如影随形。

将艺术设计定义为规划、设想、解决问题的方法,表明艺术设计不是物品,这完全区别于工艺。艺术设计的基本呈现形态是图纸而不是物品,尤其在数字技术时代,通过计算机建模,再复杂的产品设计或工程设计都可以以一种虚拟现实的知识形态最终在屏幕上完成。随后才是生产和建造的事情。尽管人们在讨论设计时总是使用最终的物质产品作实例,但是这个产品和最初的产品模型具有同样的意义,只是无数同样产品中的一个样本,绝不等于单个手工制品。图纸(包括计算机建模)取代物品最终成为艺术设计的代言者,表明艺术设计与生产完全分离开来,也表明设计师完全不再受手工的制约。

二、艺术设计概念的发展历程

在文艺复兴时期(14世纪),Design的概念是指素描和绘画。直到18世纪前,Design仍限定在艺术范畴内。工业革命使得人们的设计观念产生重大的转变,Design的范畴有所突破,有了设计、计划和画草图之意。19世纪,Design的概念与图案通用,其主要功能也有所改变,也就是说,它是以装饰为主要功能。到了20世纪初,人们才开始广泛使用Design一词。第一次世界大战后,德国包豪斯国立学校充分考虑艺术设计过程中的实用性和经济性原则,使其成为超越纯艺术的创意构想和创造性的实践行为。

下面,围绕“手工艺时期”“工业革命以后”以及“后工业社会时期”这三个时期来对艺术设计概念的发展历程做出具体阐述。

(一) 手工艺时期

农业与手工业的分工,使得手工艺人致力于制作产品,这样一来,便可以满足社会的需要。生产力的水平决定了手工艺人只能依靠自己的双手直接面对器物,并最终完成品的形式提交给社会。不容置疑的是,在当时,手工艺人只能依靠最终的产品来表明个性的存在,并且是依靠手工技巧生存。

工业革命前,艺术设计被理解为手工艺设计中的制作技术和装饰技巧。由此能够看出,那时的人们对艺术设计的理解偏重于产品,注重对产品的制作和装饰,虽然这种装饰意义不大。

（二）工业革命以后

在工业革命之后，艺术设计的概念是指工业设计。20 世纪 50 年代，国际工业设计联合会成立了，该联合会聚集了世界范围内的著名设计师。20 世纪 80 年代，该联合会对工业设计做出了定义：“就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验及视觉感受而赋予材料、结构、形态、色彩、表面加工及装饰以新的品质和资格，叫作工业设计。”由此，我们不难分析出以下三方面的内容：

（1）该定义表明了设计的创造性质和意义。

（2）注重产品的结构、功能和形态的统一。

（3）从“实用、经济、美观”的基本原则出发，运用科学技术和大工业生产的条件，达到为人所用的目的（图 1-1-7 ~ 图 1-1-8）。

图 1-1-7 甲壳虫汽车

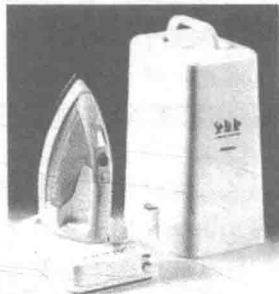

图 1-1-8 松下分离式电熨斗

其实，艺术设计只是人们满足自身需要而使用的手段和方法。艺术设计的最终目的是为人，这也就是说，满足人的需要是艺术设计的根本和出发点。

（三）后工业社会时期

我们都清楚，在 20 世纪末期，全球的资源都面临着短缺的问题，不仅如此，自然环境还日益恶化，这些情况使得设计师们更加注重环境因素。随着科学技术的发展，又出现了数字化虚拟设计……因此，信息化社会的艺术设计中出现了一些诸如绿色设计、生态设计等的新形态，显而易见，这些设计的新形态都在强调“人—物—环境”的综合关系，这在很大程度上推动了艺术设计的发展。

我们或多或少地了解到，绿色设计开始于 20 世纪 80 年代，由于环境问题引起大众的普遍关注，相关专家经过长期的协商达成了共识，他们认为，要想环境状况有所改善，那么一定要通过设计及消费“绿色”产品才可达到较为理想的效果。其实，我们不难看出，绿色设计所要解决的根本

问题, 就是如何减轻由于人类的消费而给环境增加的生态负荷, 因此, 提出了“少量化、再利用、资源再生”的 3R 原则。

举个简单的例子来说, 如图 1-1-9 所示, 该图为法国设计师菲利普·斯塔克设计的一台电视机, 很显然, 这不是一台普通的电视机, 它采用了可重复利用的材料——高密度纤维压成型的机壳, 因此, 它成为家用电器绿色设计的典型案例。

再举个例子, 如图 1-1-10 所示, 该图为豪普特曼制品有限公司制造出来的 RESEAT 家具, 以创造具有社会和环境价值的设计为宗旨, 该家具的木头采用成长快和自我再生速度快的品种, 并且杜绝使用对人体产生危害的胶结剂; 而且从该图中我们还能观察到, 桌子和椅子简洁自然, 搭配巧妙; 利用农田植物为装饰, 受到了很多使用者的青睐。

图 1-1-9 “绿色”机壳电视机

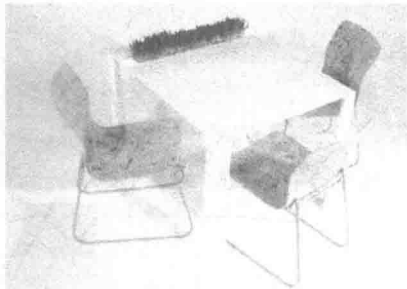

图 1-1-10 RESEAT 家具

20 世纪 90 年代以来, 电子空间的虚拟化设计、信息设计、界面设计已成为世界范围内专家学者讨论的热点 (图 1-1-11、图 1-1-12)。我们都清楚, “非物质设计”这一概念的出现是数字和信息技术高度发展的结果, 这也从根本上为现代艺术设计带来了一场划时代的革命。其实, 我们不难看出, 从物质设计到非物质设计, 反映了设计价值和社会存在的一种变迁。非物质设计理念不仅是一种与新技术相匹配的设计方式, 它还是一种以服务为核心的消费方式, 无时无刻不对人们产生重要的影响。

图 1-1-11 GOOGLE 手机平台

图 1-1-12 BIG FISH 游戏界面

综上所述,我们能够总结出一个结论,即艺术设计的概念一直随着人类社会的进步而不断更新,但是,艺术设计作的本质却从没有改变过,是从构思、行为到价值实现的综合性创造过程。

三、艺术设计的要素

经过长期的分析与研究,我们将艺术设计的构成要素做出了总结,主要体现为“功能”“造型”“技术与材料”以及“人因”四个方面,具体如下:

(一) 功能

“功能”这个词我们并不陌生,它指的是客体能够满足人的某种需求的功效和用途。与人的物质需求和精神需求对应,客体既具有使用功能,也具有审美功能和社会功能等等。

举例来讲,衣服是我们生活中必不可少的物品,它具有许多功能,比如保暖、御寒、遮羞、修饰,甚至是恐吓等等。由此,我们能够看出,这已经超出了常规意义上的使用功能和审美功能的内涵(图1-1-13)。

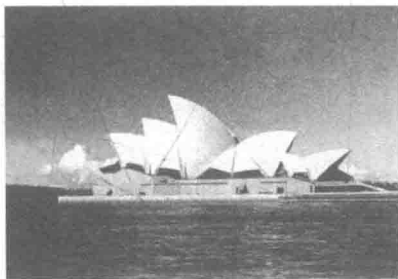

图1-1-13 裘皮服装设计

再举一个简单的例子,如图1-1-14所示,该图为悉尼歌剧院,通过观察这两个图,我们能够看出,它的造型就像巨型海贝群,其空前绝后的形式感让人叹为观止,因此,它成为悉尼的象征,人们一提到悉尼就会下意识地想到悉尼歌剧院;与此同时,它也成为人类造物巧夺天工的标志性建筑之一(图1-1-14)。

(二) 造型

毋庸置疑,造型是功能的载体,功能必须依附于造型而存在。造型一般是由一些视觉的基础元素组合而成的,比如形状、肌理、大小、色彩等。这一系列元素在强调功能的同时,还要符合审美的相关原则(图1-1-15~图1-1-18)。

(a)

(b)

图 1-1-14 悉尼歌剧院

图 1-1-15 木质作品

图 1-1-16 铁艺作品

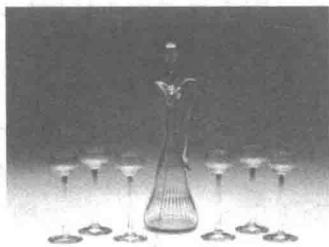

图 1-1-17 玻璃器皿

图 1-1-18 布质材料的沙发

在艺术设计的各个领域，造型会遇到很多问题，比如功能、材料、技术条件、消费环境、运输条件，乃至政治与经济的发展走向等。这就对设计师提出了很高的要求，也就是说，设计师一定不能忽略这些问题，否则就会导致艺术设计以失败告终。

(三) 技术与材料

在具体的设计过程中，技术占有很高的地位。即使是再优秀的设计，也必须要考虑实现所需要的技术这一关键问题。当然，与此同时，材料的合理选择也发挥着不可替代的作用。由此，我们不难看出，设计师要紧跟时代潮流，学习最先进的设计与生产技术，懂得对不同的材料施以不同的技术手段。

(四) 人因

我们都清楚,艺术设计的服务对象是广大的群众,也就是“人”。因此,人因是最为核心的要素,故而设计师必须要探讨人与物、人与环境、物与物之间的各种关系,从而在很大程度上提高人的生活质量。

第二节 艺术设计的本质

艺术设计就其本质而言是人类的一种创造活动。经过长期的经验积累,初步认识了对称与圆形,因为这两种形状符合力学原理,做成的工具与武器使用方便,这为艺术设计奠定了基础。开始的创造活动,是人们意识中的形象体现在所制作的产品中,第一件成品往往起到设计的作用。其他生产者在第一件成品的基础上,添加自己新的构思,从而制作出新的成品。由此,我们能够看出,同一用品在长期实践和反复制作中,不断得到改进和完善。人类的创造是为了自己的需要,同时也促进了自身的发展。

经过长期的分析与研究,我们将艺术设计的本质做出了总结,主要体现在四个方面,具体如下:

一、“人工性”的发生

人类设计是从制造第一件石器工具开始的,是在与自然的区别和对立中显示出它特有性质的,即它的非自然性和人为性。但是,人工性还只是最基本的逻辑起点,它的意义也仅仅在于把人工制品与自然物品区别开来。鉴于此,如图1-2-1所示,从石块加工成石材这一过程看,人工性则作为设计的本质之一;从设计的发生过程看,则构成了设计历史的起点。

二、手工设计的发生

火不仅使人类摆脱了茹毛饮血的生活,也改变了泥土的内在性质,使之从疏松的泥土变成了坚硬的陶土。如图1-2-2所示,该图为手工制作的陶器,陶器的设计发明,不仅改变了原材料的化学性质,更重要的是代表了人类在改变自然的斗争中的一个划时代的创举,标志着人类设计由原始阶段进入了手工设计阶段。

1-2-1 加工过的石块变成石材

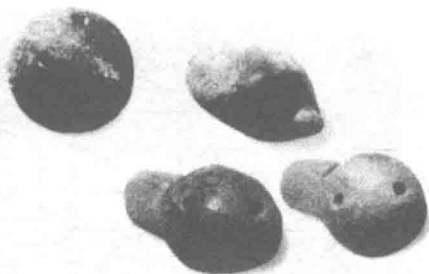

图 1-2-2 手工制作的陶器用具

三、设计形态的发生

这是设计发生、发展过程中的一个重要阶段。从逻辑上来看，人工性作为设计的本质特征之一，仅仅能够把人工制品与自然物品区别开来，事实上，在人工制品范围内，仍然存在着设计和非设计的界限。为了在手工制品范围内把设计与非设计区别开来，陶器有了一定的形状（图 1-2-3、图 1-2-4），并且具有实用的特点，这样就应有一个标准，这就是手工制品的设计形态。

图 1-2-3 具有装饰作用的彩绘陶瓶

图 1-2-4 白陶鬲

四、设计审美发生

人类进入阶级社会后，统治阶层的审美意识和思想观念就直接影响着设计美的形成，并融入了更丰富的精神内容。如图 1-2-5 和图 1-2-6 所示，无论是青铜文化还是建筑文化，都被赋予了一种天地、社稷、权力的意义，有着“明尊卑，别上下”的意味，数千年来被看成是我国人文秩序、等级制度的象征。从这个意义上说，设计审美发生后，又融入了人类社会思想及人文秩序等因素，使设计美扩大到更为广泛的领域。

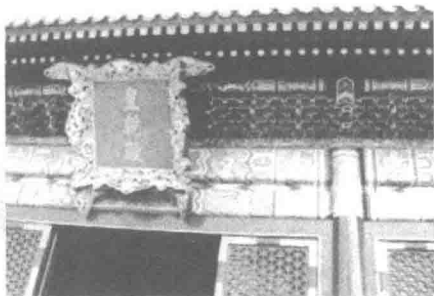

图 1-2-5 富丽堂皇的清代宫殿建筑

图 1-2-6 战国青铜鼎

严格来说,艺术设计的从属性很强,它自身只体现一种设想和创意,并不能成为现实。在创造活动的全过程中,设计仅仅是生产、制造的前一部分,任何成品都得经过设计和生产制作的过程。不容置疑的是,没有经过设计的生产是无法实现实用与审美统一的;相反,如果设计没有经过生产,那么这也只是纸上谈兵。由此,我们不难看出,设计与生产是在生产进步、科技发展下的分工,其最终目的是达到完美的统一。

其实,艺术设计对于技术设计是第二性的,不过在实践中,艺术设计的构思往往是在技术设计之前形成的。如图 1-2-7、图 1-2-8 所示,这两个图分别为 F4 相机的外部与内部的结构设计图。设计师在设计产品的外形时,如完全不考虑技术性,那么这就不是艺术设计。由此,我们可以看出,设计思维既不同于借助概念的逻辑思维,又不同于借助艺术形象的形象思维。艺术设计和技术设计都是为商品而做的设计,商品设计调节以商品为中介的社会关系,很显然,这两种设计都有其社会性。不容置疑的是,艺术设计与技术设计这两者之间还是存在一定差异的,也就是说,艺术设计能够赋予商品文化的意义。

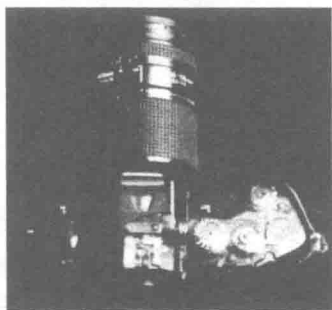

图 1-2-7 F4 相机外部的结构设计

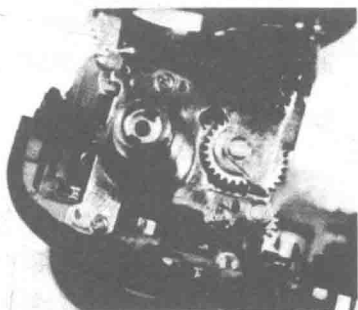

图 1-2-8 F4 相机的内部结构设计

艺术设计与纯绘画相比,同属艺术的大部类。设计,当然也就是“创作”。但为什么绘画、雕塑称为“创作”,而那些建筑美术、商业美术、环