

艺术设计概论

YISHUSHEJIGAILUN

李龙生 编著

安徽美术出版社

艺术设计概论

YISHUSHEJIGAILUN

李龙生 编著

安徽美术出版社

责任编辑:王景琨

封面设计:李 炜

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计概论/李龙生编著. —合肥:安徽美术出版社
1999. 2

ISBN 7-5398-0534-X

I. 艺… II. 李… III. 艺术-造型设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 03824 号

艺术设计概论

李龙生 编著

安徽美术出版社出版

安徽省新华书店发行

合肥晓星印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:7

1999年2月第1版 2001年12月第3次印刷

印数:8001—11000

ISBN 7 - 5398 - 0534 - X/J·534 定价:18.00 元

序

艺术设计的理论研究往往滞后于艺术设计的实践,这并非坏事。一方面设计实践给理论提供大量的材料和厚实的基础,一方面也给理论研究者有足够的时间去思考。艺术设计从内容上包含了手工艺、服装设计、家具与室内设计、装潢、陶瓷、产品造型设计等。高校专业目录未调整前,这些统统叫工艺美术设计,调整后就叫艺术设计。这次专业目录调整,不仅仅是更换一个名称、术语,更重要的是拓宽了专业面,革除了过去专业面过窄的弊端。这样,艺术设计学的建设,就显得更为迫切。艺术设计的涵义、本质特性、设计思维以及与技术、材料、人机工学、经济学、美学等密切关联,在这本书中作者试图就这些理论问题,给艺术设计学建构一个大致的理论框架,尽管并不尽如人意。

21世纪是设计的世纪,我们要更加重视设计教育,它关系到我国设计人才的培养与经济建设的发展。从理论上说,设计不是纯粹的“艺术”,不是一般的“技术”,也不是简单的艺术加技术,而是技术与艺术的统一体。我们说“艺术设计”,并非仅仅是“艺术的”设计,并非不要技术。特别是在当今的高科技时代,科技已经渗透到我们生活的方方面面,作为影响人们生活方式的设计来说,不是闭门造车,而是要不断地与科技结合。新技术、新材料、新工艺的不断问世,给设计带来崭新的面貌,也在不断地改变人们的生活,使人们过上更加合理、更加健康、更加温馨的生活。这是每一个设计师所追求的目标,也是艺术设计的终极目的所在。

由于种种原因,我国从事设计的人士大多在设计的过程中,还是“跟着感觉走”,缺少理性的思考。不可否认,很多设计要依靠敏锐的感觉,但不能因之而不要理性,设计本身就是感性与理性的统一。理论本身也容易僵化,会成为束缚人的教条,这样的理论也会害死人,这也是很多人不愿读理论书的缘由。我以为,好的理论当然是从设计实践中来,同时它也应启人智慧,激活人的设计思维(创造性思维)。君不见,无论在艺术界,还是在设计界,很多取得突出成就的人,都具有极高的文化修养和深厚的理论功底,艺术界的吴冠中、设计界的柳冠中便是典型。正如恩格斯所说,一个民族要想站在科学的最高峰,就一刻也不能没有理论思维!

本书如果能为设计界的同行、朋友们增添些理论兴趣,能有利于艺术设计的创意与实践,那于我则是幸莫大焉。

作者

1999年元月24日于芜湖

目次

序

第一章 艺术设计的涵义

- 第一节 艺术设计的概念 ..... (1)
- 第二节 艺术设计与生活 ..... (2)
- 第三节 艺术设计的基本要素 ..... (3)
- 第四节 艺术设计的社会作用与意义 ..... (4)
- 第五节 艺术设计与相关学科 ..... (5)

第二章 艺术设计的本质与特性

- 第一节 艺术设计的起源 ..... (7)
- 第二节 艺术设计的本质 ..... (8)
- 第三节 艺术设计的特性 ..... (12)

第三章 艺术设计的分类与形态

- 第一节 艺术设计的分类 ..... (13)
- 第二节 艺术设计的形态 ..... (14)

第四章 艺术设计与设计思维

- 第一节 什么是思维 ..... (27)
- 第二节 设计思维及其特征 ..... (27)
- 第三节 设计观念 ..... (29)
- 第四节 设计方法论 ..... (31)
- 第五节 设计的程序 ..... (32)

第五章 艺术设计与材料

- 第一节 材料的分类 ..... (35)
- 第二节 材料的特性 ..... (36)
- 第三节 材料与艺术设计形态 ..... (36)
- 第四节 艺术设计中常用材料简介 ..... (37)

第六章 艺术设计与工艺技术

- 第一节 技术与工艺技术 ..... (40)
- 第二节 工艺技术的生成和发展 ..... (41)
- 第三节 工艺技术与艺术设计形态 ..... (43)
- 第四节 设计中的技术与艺术 ..... (44)

第七章 艺术设计与人机工程学

- 第一节 人机工程学的概念及其内涵 ..... (47)
- 第二节 设计的人机工程学尺度 ..... (48)
- 第三节 艺术设计中的人机分析 ..... (52)

第八章 艺术设计经济学

- 第一节 艺术设计的价值结构 ..... (54)
- 第二节 艺术设计、生产与消费 ..... (55)
- 第三节 艺术与市场经济 ..... (56)

第九章 设计美学

- 第一节 什么是设计美学 ..... (59)
- 第二节 设计美学的内涵 ..... (59)
- 第三节 艺术设计中形式美的规律 ..... (63)

第十章 艺术设计的评价

- 第一节 什么是艺术设计的评价 ..... (69)
- 第二节 艺术设计评价的特点 ..... (69)
- 第三节 艺术设计评价的原则和方法 ..... (70)
- 第四节 优良设计评价标准选介 ..... (72)

第十一章 设计文化与设计风格

- 第一节 设计文化的特性 ..... (75)
- 第二节 设计文化的民族性与时代性 ..... (76)
- 第三节 设计的风格 ..... (79)

第十二章 艺术设计的历史与发展

- 第一节 手工业时代的设计 ..... (81)
- 第二节 工业化时代的设计 ..... (86)
- 第三节 后工业化时代的设计 ..... (88)

第十三章 艺术设计教育学

- 第一节 设计教育的提出 ..... (91)
- 第二节 设计教育模式分析 ..... (92)
- 第三节 设计师的素养和知识结构 ..... (94)

佳作欣赏

第一章 艺术设计的涵义

第一节 艺术设计的概念

什么是艺术设计？就字面而言，它是由“艺术”和“设计”两个词组合而成的，其中“设计”是中心词，“艺术”是它的限制词和修饰词。艺术设计，不是设计的艺术，也不是一般的设计，而是艺术的设计。艺术设计这个术语，由国家教育部于1998年在制订高校专业新目录时正式提出来，把以前的环境艺术设计、染织艺术设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、室内与家具设计等专业合并成一个，即艺术设计。要想弄清艺术设计的涵义，必须先了解“设计”一词的涵义。

“设计”在英文中是“Design”，“Design”一词在西方不同的历史时期，其涵义是不同的。在文艺复兴前后，其词义为：“艺术家心中的创作意念”，“以线条的手段具体说明那些早先在人的心中有所构思、后经想象力使其成形，并可借助熟练的技巧使其现身的事物”；到了18世纪后期，“Design”的词义有所拓展，1786年版的《大不列颠百科全书》对“Design”解释为：“指艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。在此意义上，Design与构成同义；可以从平面、立体、色彩、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考，当这些因素融为一体时，就产生了比预想更好的效果……”由此可以看出，“Design”的涵义还被限定在“艺术作品”的范围之内，只有到了工业化时代，“Design”的词义才从“艺术作品”这样纯艺术范围内走出来，现代意义上的“设计”概念才逐步形成。

20世纪初期，人类开始有意识地使用“设计”一词。到了1974年，第15版的《大不列颠百科全书》对“Design”的解释更加明确，更具有现代性。即指进行某种创造时计划、方案的展开过程，即头脑中的构思。一般是指能用图样、模型表现的实体，但并非最终完成的实体，只指计划和方案。这样的解释与我国1983年第2版的《现代汉语词典》对“设计”一词的解释非常接近：“在正式做某项工作之前，根据一定的目的要求，预先制定方法、图样等。”简单地说，“设计”就是设想和计划。

张道一先生主编的《工业设计全书》对“设计(Design)”一词涵义的理解非常清晰、透彻：

1. 设计是围绕某一目的而展开的计划方案或设计方案，是思维、创造的动态的过程，其结果最终以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来。

2. 设计是一个涵义非常广泛的词，使用该词时，一般应加适当的前置词加以限定，来表达一个完整而准确的意思。如环境艺术设计、服装艺术设计、道路与桥梁设计、计算机程序设计等。只说“设计”，让人弄不清是指什么设计。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰词。

3. 设计具有动词和名词的双重词性。“这个设计很有新意”，“你去设计一个新的灯具造型”，前面的“设计”是名词，后面的“设计”是动词。

我们对“设计”一词的涵义有所了解后，“艺术设计”的涵义就不难理解了。通俗地说，“艺术设计”就是“艺术的”设计或“艺术地”去设计；同时，还要考虑到具体的设计对象，根据生产技术

条件和制作技艺的可行性,而进行的创造性活动。“具体的设计对象”,是指产品设计、视觉传达设计、环境艺术设计等不同的设计领域。如果是产品设计,艺术设计就不是指单纯的“造型设计”或“美术设计”,还要考虑一些艺术之外的因素。如市场因素,它是一种综合的艺术设计方式,包括造型设计、色彩设计、纹饰与肌理设计以及技术设计和人机因素等等。

艺术设计与工艺美术、装潢、装饰、图案、实用美术等概念,还存在着或大或小的差别。从范围上看,艺术设计基本上涵盖工艺美术、装潢、装饰、图案等概念;从性质上看,它们之间存在着一些差别。工艺美术是通过使用一定的工艺技术对工艺材料进行审美设计和加工制作,从而形成一个既带有物质性又具有精神性的艺术门类;艺术设计也需要技术和材料,也具有物质性和精神性,这是它们之间的共有涵义。其差别主要在于:首先,工艺美术更重视传统技艺、传统工艺的传承和创新,重在对物品的美化和美化物品上;而艺术设计不是先有对象、后有“美化”的设计,也不是物品成型之后附加上去的“美化”成分。它存在于设计、生产(制作)全过程。在这一过程中,它超出了一般意义上的“艺术”活动的范畴,而和技术、材料、工艺、市场、消费、反馈等因素紧密地结合在一起,形成完整的设计、生产、销售、反馈体系,使艺术设计不再停留在“美化”物品(产品)的基点上。其次,工艺美术属于个人技艺的制品为多,并且是小批量或单件的制作;而艺术设计是对物质材料用机器进行加工,大批量地生产,在一般情况下是由多数人集体创作,突出以功能为主,综合考虑产品的性能、材料、技术、制作程序、销售以及信息反馈等等,达到技术与艺术、实用与审美、经济与文化的有机融合。工业化社会中的艺术设计,其最大的特点不是手法上或技术上的变革或进步,而是工作方式的系统化、结构化、程序化。它强调要与大生产条件与生产方式相吻合、相协调,由手工业时代的个人化、私人化、非结构化,转为社会化、群体化、结构化的工作方式,因而形成了批量化、规模化、标准化、流水线式的设计——生产新模式。

第二节 艺术设计与生活

艺术设计是生活与美学相结合的产物,与大众生活密切相关,在衣、食、住、行、用方面服务于大众。生活需要设计,设计服务于生活并创造生活。

在日常生活中,凡造型、色彩、纹饰、工艺、技术、品质等达到较高层次的制品,都是艺术设计的结果。“食”用的碗、筷、杯、勺、盘,“衣”用的各种服装面料、衣饰、刺绣,“住”用的家具、室内陈设,“行”用的自行车、摩托车、游轮、太空飞船等等,都属艺术设计的范畴。生活在不断发展,艺术设计要不断地适应它的节拍,还要努力创造新的生活。如袖珍单放机(随身听)出现以后,人们在旅途上带着它,可以欣赏到美妙的音乐,消除人在旅途的寂寞和单调。随着电烤炉、电饭煲、电水壶、电暖水瓶、冰箱、冷柜、洗碗机、洗衣机等家用电器进入家庭生活,家庭主妇的劳动强度大大地减轻了,她们的业余生活不再局限于厨房。随着信息技术的不断发展,办公自动化设备的利用,传统的办公方式再也不能适应了,代之而起的是高效、快捷、自动化的现代办公方式。由此可见,现代科技促使了艺术设计的发展,艺术设计又推动生活的发展,提高生活的质量,创造出更加美好的生活。

当“绿色浪潮”不断渗透到人类生活的各个方面,“绿色生活方式”正在迅速形成。这种新的生活方式的形成,对艺术设计提出了新的要求。90年代以来,建筑设计、室内环境设计等领域,开始把自然界的绿色植物与建筑的室外、室内环境有机地协调起来,使用对人体无毒无害的新型涂料,为人们营造一种“绿色的”生活环境。

“绿色生活方式”的内涵非常丰富。节约能源,使用可以回收和便于处理的材料等等,这都是“绿色生活方式”的应有之义。随着人们的环境保护意识越来越强烈,设计界掀起了“绿色包装”的设计潮流。如德国发明了一种用淀粉做成的杯子,杯子可以装饮料,饮料喝完后,杯子可以吃掉。再如苹果电脑公司最新的外包装全部是采用新型环保材料,用再生纸浆制成硬纸箱,用不含有害物质的水性油墨进行表面印刷,用再生纸模作为内包装缓冲材料,这大大地减少了包装对环境的污染和破坏。“绿色生活方式”将是 21 世纪一种新的生活方式,只有这种生活方式的真正建立,才能保证我们人类与自然的和谐共生。这无疑需要我们广大的设计师付出智慧和汗水。

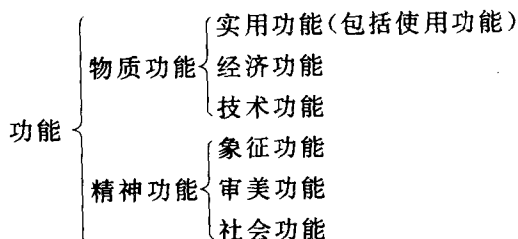
新时代赋予艺术设计新的涵义,也赋予艺术设计新的使命。艺术设计在实用、经济、美观、创新的原则指导下,只有与科学技术、人机工程学、设计心理学、设计伦理学等相配合,才能适应新生活的需要,才能调和“人—机(产品)—环境—社会”的矛盾和冲突,才能实现建立“合理生活方式”的终极目标。

第三节 艺术设计的基本要素

工艺美术的基本要素为造型、装饰与色彩三个方面。艺术设计的要素为功能、造型、材料与技术、人因四个维度。下面我们逐一分析。

一、功能

功能,是指客体的某种功效、用途,它反映人的需求。人的需求既有物质的又有精神的,功能也就具有多重性,既有物质功能,也有精神功能。实用功能属于物质功能,审美功能、象征功能则属于精神功能。

二、造型

造型是功能的表现形式,是物品(产品)为了实现其目的所要采取的结构或形态,即具备特定功能的实体形态。其中包括形状、色彩、肌理、结构及装饰等多种形式要素。造型一方面要为功能服务,所谓“形式服从功能”;另一方面要符合审美原则。设计离不开造型,但艺术设计的造型不是可以单独存在的,它必须解决材料、技术、功能、生产、消费、环境、审美等相关的问题。如果一味地强调功能,就会使设计陷入功能主义的泥淖之中,使设计缺少生机与美感;如果过分地强调审美,就会使设计停留在“美化”、“装饰”的层面上,只能给功能不合理、结构和工艺繁杂的产品涂脂抹粉,无法将先进的技术转化成符合新时代生活方式的功能和造型(产品),也不可能根本解决产品的结构、功能和质量(柳冠中语),这样只能给设计戴上唯美主义的花环。

三、材料和技术

材料是设计的物质基础,技术是设计过程中的一个重要手段。设计师要掌握各种材料的特性,懂得适应各种造型特点的各种材料的结构、加工工艺等,从而更好地进行设计。然而在设计中常常出现“技术至上”的现象,正如柳冠中先生所说,将技术问题看作是设计的关键所在,以

为只要解决技术问题就可以把握整个设计过程。技术不等于设计,工程师也不可能独立或与美
工师简单合作就能搞出理想的设计。工程师固然在材料、加工、构造等方面见长,但大都没受过
设计所需要的各种综合能力训练,缺少处理“人一机(产品)—环境—社会”矛盾的综合能力。关
于材料和技术,我们在后面都设专门章节来论述。

四、人因

人因,即人因工学、人体工程学、人机工程学等。我们说设计就是创造更合理的生活(生存、
使用)方式。“更合理的使用”就是要求设计师的设计要符合人机工程学的原理,更好地适应人
类的生理与心理要求。“使用”包括两方面的动作:一是使用者的动作(即人的动作),二是被使
用的物的动作。两者的统一,即人与物的动作的一致性才有意义。人类在使用物的过程中,为
了提高动作的效率、操作时省力、简便而又准确、安全而又舒适等,这就是“更合理的”使用。关
于人因,我们专设“艺术设计与人机工程学”一章,详细论述。

在艺术设计的过程中,功能、造型、材料与技术、人因四个方面都不是独立存在的,它们之
间有着相互依存、相互制约又相互统一于艺术设计之中的辩证关系。设计师必须深刻理解它们
之间的相互关系,把它们放在一个大的系统中去考察,才不至于出现“功能至上”、“技术至上”、
“唯美主义”等错误的设计倾向。

第四节 艺术设计的社会作用与意义

根据艺术的基本原理,可以知道,纯艺术的社会作用一般包括三个方面:认识作用、教育作
用、审美作用。诗歌、小说、戏剧等文学作品都反映了一定历史时期里特定的社会生活,让人们
能够认识到其生活的本质。如从《红楼梦》中,我们可以认识到在我国封建社会由盛而衰的过程
中所出现的各种生动具体的生活场景,诸如封建官宦家庭的种种腐朽、没落、衰败以及大观园
中所展现的封建社会里人与人之间的关系。所以恩格斯说过,他从巴尔扎克的《人间喜剧》中所
学到的东西,“比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要
多”(《马克思恩格斯选集》第4卷第463页)。

由于文艺作品具有一定的思想倾向性,通过对现实生活的描绘,告诉读者:什么是好的东
西,什么东西应该肯定,什么东西应该否定。如苏联的《钢铁是怎样炼成的》这部名著,对我国
的一代青年产生过很大的思想影响和巨大的教育作用。文艺作品又具有审美作用,唐诗、宋词、元
曲、中国的山水画、花鸟画等等,都会给人一种美感享受。正如马克思所说,艺术能够创造出懂
得艺术和能够欣赏美的大众。

艺术设计的社会作用主要有实用作用、经济作用、审美作用。实用作用、经济作用是纯艺术
所没有的。艺术设计要为社会创造出各种实用的物品,同时,艺术设计对一个社会的经济发展
起到举足轻重的作用。艺术设计还通过美的物品和美的环境,来美化人们的心灵,提高人们的
素质,使人从精神上、心理上获得极大的审美享受。当提起火车的造型,就会使人联想到深绿色
的车厢,黑色的车轮。随着地铁和各种旅游列车的出现,火车单调的造型和色彩不见了,造型更
加具有现代感,色彩更加具有美感,给人一种新的审美体验。

艺术设计不能停留在“美化”生活上,还要丰富生活,充实生活,创造合理的生活方式,使人
们生活得更加美满、舒适、健康、有趣。然而,在现实生活中,无数优秀的设计人员,为人们创造
出了美好的生活用品和生活环境,他们的姓名,绝大多数都无人知晓。在艺术学中,过去有人称
艺术设计为“次要艺术”,或不列入艺术学的范围之内;在美学研究中,有的不把艺术设计作为

审美对象,把它排除在美学研究的范围之外。在我国有相当长的一段时间里,还表现出重美术轻艺术设计的现象(80年代高等学校艺术设计专业的学生就存在着专业不稳固的思想),这有历史原因和认识原因。中国哲学中有“道”“器”之辨(《易经》云:“形而上者谓之道,形而下者谓之器”),作为器文化的、形而下的艺术设计作品,被视为雕虫小技,是匠作,壮夫不为也。这些都是世俗的偏见。今天,人们已普遍认识到艺术设计的价值以及它对我们生活的重要性了。现代生活是不能缺少艺术设计的。艺术设计还是一面镜子,从中可以反映出—个民族的文明程度和生活水平。它为人民生活造福,为两个文明建设服务,而且也是提高民族文化素质的一个重要手段。

第五节 艺术设计及相关学科

艺术设计学是一门综合性的、交叉性的学科,它涉及到自然科学(技术学、材料学、人机工程学、数理科学等),还关涉到社会科学(哲学、心理学、社会学、历史学、伦理学、经济学等)和人文科学(艺术学、美学等)。

一、设计与技术

如果从技术的角度看,艺术设计的发展,经过了手工技艺、机械技术和电子计算机技术三个阶段。技术是艺术设计中的“硬件”,设计就是使用一定的技术来创造—种理想的生活方式。技术对设计产生直接的影响,尤其是产业革命以后,人们进一步思考设计与科学技术的关系。科技的进步,创造与其相应的日常生活用品,不断改变着人们的生活方式,设计师就成为名副其实的把科学技术日常化、生活化的先锋。美国的罗维公司曾担任了1972年月球登陆飞船的室内设计。根据月球登陆舱的使用目的和功能要求,它与我们的室内环境完全不同,空间狭小,工作、休息、睡眠三位—体,设计师必须根据人机工程学原理和行为科学,进行创造性的设计。在新的技术中发现新的表现的可能性,这就是设计的技术。

二、艺术设计与艺术

当前,在汽车、飞机、电视机、收音机等工业设计,广告和书籍装帧设计、包装设计、百货商店的陈列设计、国际博览会的展示设计等设计中,非常明显地受到了现代艺术的影响。那么,现代艺术是从何时起向设计领域渗透的呢?1950年在纽约现代美术博物馆,为纪念该馆创立20周年,举办了题为“在你生活中的现代美术”的展览。这个展览所展现的内容有超现实主义、魔幻现实主义、立体主义、抽象主义、巴黎画派等。现代美术—般来说令人难以理解,但为什么很快就被设计领域所接受呢?因为现代设计语言与现代艺术语言有某些共通之处,都在追求—些新的东西。现代美术被用于设计,在当时已为大多数人凭直感所理解。此外,设计必须具有普遍的常识性,使人容易理解。

在雕刻和绘画中进行新材料的实验比较方便,设计常常利用这些成果。因此可以说,设计在很大程度上受到了绘画、雕刻等纯艺术的影响。在中国,有相当多的设计师是纯艺术出身,在西方,劳特莱克等画家制作广告宣传画,马蒂斯、留萨、丢非等人也进行过艺术挂毯等设计。在他们的作品中,可以明显地看到现代美术对设计的影响。包豪斯的第一位校长格罗庇乌斯,就把美术、工艺、建筑融合起来,使艺术设计更好地满足人们心理的、生理的、物理的需求。

三、艺术设计与社会学

社会学是—门价值的科学、行为的科学。设计对社会也存在—个价值问题,它是建立在人和社会的关系之上的生活设计。从这个意义上说,设计中的社会学研究,是以广大的设计人员

和享受设计的群众为对象,围绕设计的社会环境而进行研究的。也就是说,它是一门以设计、生产、流通、分配、消费、反馈的全过程为对象,进行有关设计师、设计作品、设计创造、设计的社会功能等方面的研究的科学。恩格斯曾说:“政治的、法律的、哲学的、宗教的、文学的、艺术等的发展,是以经济发展为基础的。但是,这些发展,无论是对双方,还是对经济基础,都带来反作用。”艺术的发展与经济发展并非完全一致,但是,艺术设计的发展与经济发展关系密切。二战前的广告招贴中,以现实主义手法为主,抽象的象征设计较少;但是,战后可以看到很多抽象类的创造和优秀的象征标记的设计。

纯粹艺术是自律的、自由的、自我完善的,设计是他律的、不自由的,但在社会要求的范围内允许自由。纯粹艺术可以表现艺术家的情感,艺术品可以不受社会评价的制约;可是在艺术设计中,物品、产品、商品、消费品等要接受社会批评,设计师的心中要有消费者。

四、艺术设计与心理学

心理学是研究人们心理客观规律的科学。它涉及到知觉、记忆、认知、判断、推理等领域。那么艺术设计与心理学在哪些方面发生关联呢?第一,艺术设计与从事创作的设计人员的心理、人格、创造有关。可以说,有什么样的设计师,就会出现什么样的设计作品。第二,物品消费者的记忆、感情、本能、意志、行动、习惯、思维方式、注意力等心理学内容也是艺术设计的重要课题。如广告设计就必须尊重消费者的心理,研究消费心理学,这样才能使广告有明确的诉求。因此人们开始探求广告设计有效化的途径,即引起注意,唤起兴趣,给人深刻印象,产生购买行动等。

艺术设计与经济学、艺术设计与材料学、艺术设计与人机工程学、艺术设计与美学等,我们在后面都辟专门章节来论述。

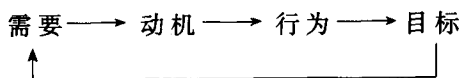
第二章 艺术设计的本质与特性

第一节 艺术设计的起源

人类为了生存和生活,不断地有所需求。为了满足这种需求,人类开始用自己的双手,去创造“第二自然”。这“第二自然”是由各种人工制品构成的,这其中较早的、最具有划时代意义的就是工具的制造了。

远古时代的人类,生活在深山密林与旷野之中,没有衣饰,没有固定的住所,每天为充饥而东奔西跑。稍后才以枯草、树叶、树皮裹在身上,过着一种极其原始的生活。当最原始的工具——树枝、棍棒出现后,人类就不断地向石器时代迈进。石制器具主要有三大类:砍砸器、刮削器和尖状器。砍砸器比较简单、粗笨,主要是用来砍砸树木、切断木棒、挖坑等;刮削器一般有刃,器形比砍砸器小,用来刮削木料或兽皮;尖状器比前两类精致,这类石器中两刃一尖的形制最为多见,主要是用来剥割兽皮的。在中国山顶洞人的遗物中,还发现有骨针和用贝壳、兽牙穿成的项链。“骨针”针体光滑、针尖细锐、针眼细小,显然是用它来缝制兽皮的。人类从狩猎时代过渡到农耕时代,新工具的不断创造,新原料的不断发现和利用,使人类的造物技术在不断进步、完善。器物的功能由单一到复杂,更加多样,更加合理,更加完善。这种为了维持生存、追求生活、克服困难环境而制造工具、器物的行为,是出于人类天赋的本能,这正是艺术设计起源最重要的因素。“人类天赋的本能”,不是唯心主义的,而是唯物主义的实践活动。正如德国一位哲学家恩斯特·卡西尔所说:“人的突出特征,与众不同的标志,既不是他的形而上学本性,也不是他的物理本性,而是人的劳作(Work)。正是这种劳作,正是这种人类活动的体系,规定和划定了‘人性’的圆周。语言、神话、宗教、艺术、科学、历史,都是这个圆的组成部分和各个扇面。”(《人论》,上海译文出版社1986年版)补充一点,这个圆的组成部分之一或一个扇面,应该是人类的造物活动。

根据心理学研究成果,由需要产生动机,动机引发某种行为,行为达成目标。需要、动机、行为、目标构成一个活动链,呈循环发展态势:

在这个活动链条中,人的需要是至关重要的,它是人类行为的内在动力。人们为了生存和更好地生活,必然产生各种各样的需要——衣、食、住、行、用等方面的很多物品。人的需要是多方面的,既有物质的,也有精神的;既有低层次的,又有高层次的。美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛创造性地提出了著名的“需要层次理论”。他认为人的需要五个层次,由低级向高级发展,呈阶梯性、宝塔状分布:生理需要、安全需要、社会需要(归属和爱的需要)、尊重需要、自我实现需要。

1. 生理需要

这是人类为了生存而必需的需要,如食物和睡眠。“如果一个人极度饥饿,那么除了食物外,他对其他东西会毫无兴趣。他梦见的是食物,记忆的是食物,想到的是食物。他只对食物发

生感情,只感觉到食物,而且也只需要食物。”(弗兰克·戈布尔:《第三思潮:马斯洛心理学》,吕明等译,上海译文出版社1987年版)鲁迅先生曾经说过,灾区的饥民,大概不会去种兰花。因为饥民的最基本的生理需要没有得到满足,就不可能奢想别的需要。

2. 安全需要

生理需要得到满足后,人们就需要得到安全保障,如生理上的安全、经济安全等。社会动荡、战火纷飞、通货膨胀、洪水泛滥、地震灾害等等都威胁人类的安全,使人类的安全需要难以得到满足。因此,人们喜欢安定而有秩序。

3. 社会需要

社会需要,又称爱和归属的需要。人是社会的动物,而且是有情感的,痛苦时希望得到别人的安慰,高兴时希望与别人同乐。因此,人与人之间情感上的交流、家庭的建立等,都是爱的需要;而且每个人都有一种属于一个团体的需要,使人产生一种归属感。德国哲学家费希特说过:“只有在人群中才成为一个人。如果人要存在,必须是几个人。”(夏埃尔·兰德曼:《哲学人类学》第220页,上海译文出版社1988年版)

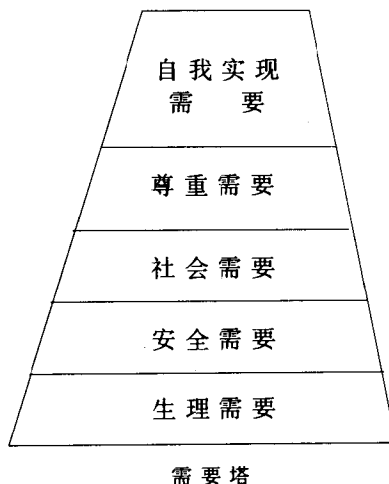
4. 尊重需要

马斯洛把尊重需要分为两大方面:自尊和来自他人的尊重。自尊包括对获得信心、能力、本领、成就、独立和自由等的愿望;来自他人的尊重,也就是指社会承认,包括威望、承认、接受、名誉、地位和赏识、敬重等等。

5. 自我实现需要

自我实现需要是人的生活中最高级、最永恒的一种需要。马斯洛把人类的成长、发展、利用潜力的心理需要称之为自我实现的需要。“所谓自我实现的人(即更成熟、更完满的人),就是那种在其基本需要已得到满足的情况下,又受到更高级的需要——超越性需要——所驱动的人。”(A·H·马斯洛《超越性动机论》)自我实现需要一旦得到满足,人就进入存在的最高、最完美、最和谐的状态,具有一种欣喜若狂,如醉如痴的感觉,这是一种高峰体验(滕守尧:《审美心理描述》,中国社会科学出版社1985年版 第48页)。

人们为了满足生活的需要以及需要的丰富性,不同层次、不同品种、不同形态的造物活动就产生了,艺术设计就是在这样的造物活动中产生和发展的。

第二节 艺术设计的本质

关于艺术设计的本质,不同的学者提出不同的说法。目前,较有代表性的有三种观点:

1. 艺术设计是人类的行为;
2. 设计的本质是人为事物;
3. 艺术设计是人类生活方式的设计。

一、艺术设计是人类的行为

这个观点是山东工艺美术学院的教授朱铭先生提出的。他认为,很多动物在生存环境有所

变化或遇到生存危机时,能够以一系列由先天性就具备的生物性机能,来改变个体或群体的行为方式或生活方式,来适应变化了的生存环境。如蜥蜴会随着环境的改变而变换皮肤的颜色,刺猬在遇到危险时会把身体蜷曲成一个有刺的球状;非洲大陆生活着一种兀鹰,会用嘴叼起石子去击打鸵鸟蛋,打碎后吃里面的蛋黄、蛋清;关在笼子里的猩猩,会利用竹竿来取放在远处的食物。这些动物的行为让人类感到吃惊和好奇。如果我们把设计的定义界定为设想和计划,或者是“为达到预想的目的而制定的计划和采取的行动”的话,那么上面兀鹰和猩猩的行为是否有设想和计划的行为呢?即在动物界,是否具有设计和设计行为呢?实验表明,动物的这种技能和行为来自于遗传密码,这种“天生会”的现象,在动物界普遍地存在着:蜜蜂天生会酿蜜和建造蜂房、蚂蚁天生会营造蚁穴、老鼠天生会打洞,这是出于动物的本能驱使,而不是有意识的设计活动和行为。马克思在《1844年经济学——哲学手稿》中写道:“诚然,动物也进行生产。它也为自已构筑巢穴或居所,如蜜蜂、海狸、蚂蚁等所做的那样。但动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西;动物的生产是片面的,而人的生产是全面的;动物只是在直接的肉体需要的支配下生产,而人则甚至摆脱肉体的需要进行生产,并且只有在他摆脱了这种需要时才真正地进行生产;动物只生产自己本身,而人则生产整个自然界;动物的产品直接同它的肉体相联系,而人则自由地与自己的产品相对应。动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象;所以,人也按照美的规律来塑造。”(马克思《1844年经济学——哲学手稿》,人民出版社1979年版)

马克思在《资本论》中还谈到,蜜蜂建造的蜂房,使人类的建筑师都感到惭愧。但是,最蹩脚的建筑师比最灵巧的蜜蜂还是要高明,因为建筑师用蜡来造蜂房之前,就已经在头脑里把那蜂房建成了。劳动过程的结果,在劳动过程开始时,就存在于劳动者的观念中了,以观念的形式存在着了。这就向我们表明了,只有人类才根据预想的目的,从事自觉的实践活动;也只有人类才有自觉的、创造性的设计行为。动物的行为是受到本能的驱使,而且只能按照它那个“种的尺度”去生产,谈不上有什么“设计”的意识;而人在进行生产之前,脑子中预先就存在了某种物品的“蓝图”,这种“预先存在”正是“设计”中设想和计划的意思。而且,人在生产时,可以按照任何一个种的尺度,如人可以造蜂房,可以造猪、狗的棚屋,可以为人建造各种各样的房子等,不像蜜蜂只能造千篇一律的蜂房。恩格斯在《自然辩证法》中曾说:“人离开动物愈远,他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”人类历史上一切文明的产物——物质的、精神的、融物质和精神于一体的,都是这种有目的的创造活动的产物。因此,艺术设计是人类的行为,是人类自觉的、有意识的、带有创造性特征的实践活动。

二、设计的本质是人为事物

著名学者柳冠中先生在《工业设计学概论》中提出“人为事物是设计的本质”这个观点。他认为,人为事物是人类在适应自然并不断改造自然的过程中出现的。在人类发展过程中的特定历史时期,由于其认识自然、了解社会的程度不同,其改造自然、社会所用的手段也不同,所以这种人为事物的一个显著特征是具有限定性,也就是我们常说的设计定位的意思。限定性主要表现在不同的民族、不同的地区、不同的社会制度、不同的文化传统、不同的时代,对适应自然、改造自然以求生存、享受和发展时所用的材料、工艺、技术、生产方式、设计美学等是有所不同的,因而创造出来的人为事物(工具、用品、居住环境等等)就不是单一的,而是多元的。所以,不同的民族、时代、经济模式、社会机制等,就会产生不同的艺术设计。

美国著名学者赫伯特·A·西蒙在《人工科学》中写道:“我们今天生活着的世界与其说是

自然的世界,还不如说是人类的或人为的世界。在我们周围,几乎每样东西都有人工技能的痕迹。”“人为的世界”就是由许许多多的人为事物组成的。人为世界就是“人化的自然”,或者称“第二自然”。理想的人为事物,并不是破坏自然、榨取自然,而是利用自然,使人为与自然和谐相处,使其更好地为人的生存和发展服务。

所谓“人为的”,通俗地说就是人造的,即通过人的实践活动使自然物打上“人”的印记,使自然物“著我之色彩”。人为事物与自然物的区别在于:人为事物是人为的,是人力所为,自然物是自然的,非人力所为;人为事物具有目的性,自然物是大自然自我运动和自然生成的,不带有目的性;人为事物可以模仿自然物、利用自然物,是“第二性”的。设计的一般解释是指有目的、有计划的创造性活动。所有设计活动都是人为的,所有人为事物也都离不开设计,是设计和制作的结果。正如琼斯在《设计方法——人类未来的种子》中所说:“设计不仅适用于工程师、建筑师及其他设计人员的工作,而且适用于经济计划者、立法者、管理者、社会活动家、应用研究者、政治家的活动。可以说,设计普遍存在于人类事物中,每个人都在自觉或不自觉地设计着自己的行为方案。设计一般始于人为事物的开端并贯穿于人为事物的全过程。因而,人为事物就是艺术设计的本质所在,第二自然、人化的自然,就是艺术设计及其物化形态所构成的。”

三、艺术设计是人类生活方式的设计

人类从远古到现代,设计是永恒的主题,它使人类从野蛮走向文明,从原始社会走向后工业化社会。我们的祖先作为人开始生活以来,就不断地进行各种各样的设计活动。正是这种不间断的设计活动,使原始人一步步地进化到今天的现代人。现代人更有智慧、更有力量去改造自然,同时也破坏了人类赖以生存的环境,这也是人类的“生活方式”决定的。在汽车没有出现以前,人类靠步行和以马车代步,那时的空气很少受到污染,洁净多了。汽车问世以后,其数量以惊人的速度在递增,它所消耗的能源与日俱增,它对空气的污染日益加剧,给人类的生存和发展带来了严重的威胁。设计确实使人类的生活方式在发生日新月异的变化,从马车到汽车,从“茹毛饮血”到今天用电饭煲、电炒锅、微波炉等来做饭,从穴居到摩天大楼,从用枯草、树皮遮身到今天五颜六色的服装等等,变化之大,难以言表。今天,我们的时代已经进入工业化后期和后工业化时代,设计师必须为我们人类自身设计出健康、合理、宜人的生活方式,从刀、叉、碗、碟到城市布局、乡村建设、环境规划等。因而,从本质意义上说,艺术设计就是对人类的生活方式的设计,它将对人类的命运和未来发展产生极其深远的影响。著名的美国工业设计师 W·D·蒂格曾经预言:“一个为人类生活重新设计的世界”必将到来。

这三种本质说,都从一定的论述角度切入,探讨了艺术设计的本质所在。

除此以外,还有一些具有代表性的观点,如:艺术设计的本质在于提高物质使用的价值与满足精神上的舒适,即“用”与“美”的统一,具体表现在艺术设计的内容之中。艺术设计的内容包括“机能性”与“经济性”两大方面,而机能主要包含“实用机能”、“美感机能”、“象征机能”三种。也就是说,有的重视实用的价值,有的重视审美效果,有的以象征意义为主要目的,有的则以经济性为最主要考虑的原则。这主要由人的需要和物品的性质来决定。如:一个象征社会地位的王公大臣的权杖,就可以不必考虑经济性的原则去进行设计和制作;一个文人士大夫玩赏的工艺品,也可以不去考虑经济性与实用性,而以美观为主要目标;一套普遍使用的餐具,可能就以经济性、实用性为首要考虑的因素。

所谓“机能”,就是指一件物品为了满足某种需要而具备的条件(如所需要的形态、结构、用途等),有的采用功能的观念。我们运用机能或功能的观念,可使一切物品对人类、生活的意义更加明确,而达到物尽其用的最高目标。每一件物品都有其自身的价值和性质,也就有其自身

的机能。造物是为了满足需求,需求又包含物质与精神、生理与心理、低级与高级等不同层面,这就决定了一件物品要具备不同的机能或功能。

(一)实用机能

所谓“实用机能”,简单地讲,就是物品的功能,是为了达到预定目的、满足某种用途所应该具备的基本条件。它介于物与人之间,是人类造物、制器的原动力,与生活的关系最直接也最密切。如电冰箱的实用功能就是冷冻、冷藏食品,耗电量要少,振动、噪音要小;电动剃须刀的实用功能就是通电后刀片能够转动,能够去除须毛,又不伤害皮肤,剃下之须屑容易清除。再以一把椅子为例,椅面宽度、深度、倾角、圆角、有无软垫等设计,用来支撑身躯重量,避免臀部、腿部不合理的受力分布,达到放松肌肉的目的,节省体能消耗,保证自由活动空间与坐姿的改变;椅背高度、宽度、形状、有无软垫等设计,用来支持人体脊柱并放松背部肌肉,减少疲劳;扶手用来支撑手臂,保持坐姿。这些都是为使用者提供实用功能,提供舒适的座位。另外,不同人种在体格上的差异,坐椅不同的性质与用途(工作用椅、休息用椅、客厅用椅、卧室用椅、沙滩用椅等),也都决定着坐椅不同的高度、宽度、深度、材质或不同的受力。这些都是实用机能应具备的因素。再如,一把茶壶,把手上关于力的作用,注水、倒水的机能,甚至茶叶的放置与茶渣的清除等等,都涉及到产品设计的实用机能。这一点我们还要在后面的功能美学中再谈。

(二)美感机能

人类除了生活在一个理性的、合乎逻辑的世界中,同时也生活在一个感性的世界里。对一件物品的设计、制作与使用,除了考虑它的实用性之外,同时也应考虑到物品带给人的感受,这种感受主要作用于人体感官和人类心理。艺术设计与制作应使物品在形态、色彩、材质、肌理、表面加工或表面处理、装饰等方面符合人的审美心理。人们的心理感受是多方面的,不仅是形态、色彩、装饰的美感,人的舒适性、安全性等,关系到人的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉等主要审美感官,这都与人的精神性、心理状态与心理感受有关。

物品的美感机能,与使用者的审美注意有关。它对购买者的购买行为产生最为强烈的影响。因为大部分产品的实用功能只有在使用时才能体验到,而美感机能则可通过视觉、听觉、触觉等审美感官直接感受到,具有较强的直观性。广义地说,美感也是物品机能的一个组成部分,它介于人与物之间,通过人的审美感官而得到的审美感受,即要达到心理上的舒适感与精神上的愉悦感,谓之“美感机能”。

(三)象征机能

所谓“象征机能”,是指一件物品所蕴涵的意义和精神特质,也是一件物品的“内容”所在。象征机能是通过观察、使用物品时所得到的有关精神的、心理的、社会的等各方面的感受和体验。有国家的象征,企业的象征,社会地位、声誉、财富的象征,功能的象征,情感因素的象征等。

在封建社会中,物品的象征机能代表着社会的地位、身份、权势等等;在现代社会中,象征机能代表着文化、文明与生活的品质。艺术设计是人类物质文化、精神文化以及生活智慧的结晶,艺术设计的内容与形式就会因时代、民族、环境而各有差异,从而反映出一个时代、一个民族、一个地域独特的风貌。再就个人而言,象征机能也可能代表年龄、性别与个性上的差异。

著名设计师米斯·凡·德罗于1928年为1929年世界博览会德国馆专门设计的巴塞罗那椅,用可摆动的、发亮的弯钢脚配以亮面皮垫,设计极为高雅。这种高级坐椅和宏伟的建筑相配套,置放于银行、办公大楼接待室中,象征着地位和财富。