

A Survey of Design Arts

A Survey of

设计
美学
概论

◆ 曹耀明 编著

浙江大學出版社

设计美学概论

曹耀明 编著

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计美学概论 / 曹耀明编著. —杭州:浙江大学出版社, 2004.11

ISBN 7-308-04028-3

I. 设... II. 曹... III. 美术—造型设计—艺术美学—概论 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 117170 号

- 出版发行 浙江大学出版社
(杭州浙大路 38 号 邮政编码:310027)
(E-mail:zupress@mail.hz.zj.cn)
(网址:http://www.zjupress.com)
- 责任编辑 张明 吴俊
- 封面设计 刘依群
- 排版 浙江大学出版社电脑排版中心
- 印刷 杭州杭新印务有限公司
- 开本 850mm × 1168mm 1/32
- 印张 5.25
- 字数 146 千字
- 版次 2004年 11 月第 1 版 2006 年 12 月第 4 次印刷
- 印数 4501-5500
- 书号 ISBN 7-308-04028-3/J·091
- 定价 10.00 元

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 设计美学的学科性质	3
第二节 设计美学研究的对象和内容	6
第三节 设计美学的研究方法	9
第二章 中国设计美学思想回顾	12
第一节 原始和先秦时期美学思想和设计	12
第二节 封建社会期间美学思想和设计	16
第三节 中国传统美学思想对设计的主要影响	22
第三章 西方古典设计美学思想回顾	27
第一节 原始和古典艺术时期美学思想和设计	27
第二节 中世纪美学思想和设计	40
第三节 文艺复兴时期美学思想和设计	44
第四节 17、18 世纪的设计风格 and 美学	48
第四章 19 世纪设计美学的变革和现代设计的崛起	56
第一节 现代设计的崛起	56
第二节 19 世纪设计美学的变革	65

第五章 现代主义、后现代主义与 20 世纪设计运动	85
第一节 “新艺术”运动和现代设计美的缘起	85
第二节 工业设计的产生和现代设计的真正开始	91
第三节 现代主义与 20 世纪设计美学的发展	96
第四节 第二次世界大战和 20 世纪设计转型	107
第五节 后现代与设计美学	113
第六章 设计美的规律	122
第一节 视觉传达设计与美	126
第二节 产品设计与美	134
第三节 环境设计与美	139
第七章 设计师和设计批评	142
第一节 设计的主体	142
第二节 设计批评和美学原则	147
第八章 结语——兼谈未来设计的审美趋势	152

第一章 绪 论

根据《圣经》里的记载,上帝创造了第一个世界,这个世界被称作“自然”。上帝创造这个“自然”用了七天的时间,到了第七天,他老人家休息了。第八天,人类开始创造另一个世界,这个世界被称作“社会”或者“文化”。人类的这部创世纪却没有休息的时间。这部无休无止的创世纪就是人造事物的历史,也就是泛意义上的设计史。所以我们或许可以这样说,“上帝”就是设计的祖师爷。从这个意义上讲,人类最初的设计活动是为了生存,这是很严肃甚至是很残酷的。但是为了能够成功地活下来,人类必须学会选择、加工和设计。我们可以稍微回顾一下人类的历史。

人类的历史是从制造工具开始的,设计的历史之河也从这里发源。当人类的祖先把一块河卵石敲出锋利的一头用来切割和砍削,并把圆润的一头用来握手时,最早的设计活动就开始了,这把石刀就是最初的设计产品。它的制作过程具备了设计所要求的从预想、选料到加工成型等必备过程,它的功能和形式结合于一体。当我们的祖先使用这个产品时,一定感受到了自身的智慧和创造力,这使他们对生存充满了信心。这把石刀成了第一个人类自我确证的证据。

当然,最初的设计往往是被动的、不自觉的,但是在那种极其严酷的生存环境中,设计的产品质量关系到生存与死亡的问题。因此,这些设计产品虽然功能单一,但往往是很成功的。弓箭和独木舟就是典型。因为是很成功的设计,加上生产力的缓慢发展,所以在很长一段时间内,人们都相沿成习,很少对这些原有的设计进行创新,这就使得工业社会之前的设计历史无比漫长。

从原始社会后期开始,经奴隶社会、封建社会一直延续到工业革命之前的数千年的历程中,人类创造了光辉灿烂的手工艺设计文明,在设计各个领域如建筑、金属制品、陶瓷、家具、纺织品等都留下了无与伦比的杰作。以中国为例,那优美的彩陶、庄重的青铜器、华丽的唐锦、典雅的宋瓷,无不反映了人类卓越的创造智慧,成为中国古代文明的典型代表。这个阶段的设计,注重外在的物化表现,采用图案、纹样、色彩等手法来装饰产品表面的效果,可以说,装饰是它主要的手段和价值。产品往往在精细巧妙上下功夫,追求巧夺天工,而产品的功能一般都相对简单。

尽管有些现代艺术家很极端地宣称“装饰就是罪恶”,那些繁复的表面的设计和加工简直是一种浪费,是对天然质朴的美的玷污。但是这种装饰的观念却从手工艺设计一直沿袭到20世纪甚至21世纪。人们对服装、居室等设计有很大一部分是涉及装饰的,有些图案、线条和纹样甚至成为一种经典,反复出现在设计艺术品上,比如,经典的苏格兰方格至今魅力无穷。希格弗来德·基顿在1948年说过这样一段话:“装饰的欲望是人类的本性,就像饥饿与爱,是不可根除的。”装饰是人类想把自己的生活设计得更美丽的愿望的最直接的表现,是每个人审美情感对象化的过程。最初由贝壳、彩石、骨管串成的首饰设计就源于对人体的装饰,这种对人体的装饰使人更清醒地认识到自己的存在——相对于他人的存在。所以,通过对某一事物的装饰,事实上已经成为人类确证自我的一种方式。在这个意义上,我们就不难理解为什么人类对装饰恋恋不舍的原因了。不管怎样看,设计与装饰都已经是人类割舍不了的东西了。

毋庸置疑,设计是现代艺术中最为重要的艺术样式之一。设计艺术也是当前最值得关注和研究的一个艺术门类。经过长时间研究,设计艺术业已在发展中逐渐形成了自有的学科体系,形成了设计艺术学学科。从设计艺术学学科体系的建设出发来看,作为设计艺术学的一个重要分支,设计美学的研究工作全方位展开势在必行。这是完善设计艺术学学科的一个必然选择,同时也是践行美学理论

的客观需要。通过对设计美学的研究,不仅可以对设计艺术中的普遍存在的美学现象、美学问题进行阐释,而且还可以在研究的过程中进一步总结设计现象和设计活动中的审美关系,提炼其审美价值,为丰富美学理论、深化美学研究作出应有的贡献。这也是本书的学术指向所在。

第一节 设计美学的学科性质

一、艺术设计和设计科学

设计是艺术,还是科学?从广义上讲,设计是人类改变自我和世界的创造性活动,是人类发展的基础。一般而言,设计就是设想、运筹、计划与预算,它是人类为实现某种特定目的而进行的创造性活动。设计的英文为“design”,中文音译为“迪札因”。“design”,其词源可以追溯到拉丁语“designnare”,这个词的拉丁语意思是“画上記号”。这个词作名词,意思是装饰图案,做成某事的指令,图画的形式构成,在家具等当中促成“风格样式”的形式、色彩、材料等的配置,整体当中部分与部分的结合,头脑中构想的计划、目的、意图;它作动词,意思是指发明创造,为制作某物制定计划,制作略图到动作模型,在头脑中构想筹划,为达到特定目的而做计划,产生企图。《现代汉语词典》将其定义为:“在正式做某件工作之前,根据一定目的的要求,预先制定方法、图样等。”由此看来,设计的本质是为了满足人类的某种需要。不过,人类的需要在许多时候都是实用和审美的结合,尤其是在发展的问题上更是如此。所以从逻辑上看,设计既不可能是纯粹的艺术,也不是只有科学的因素,它只能是艺术和科学的融合。科学的因素用以追求实用和便利,艺术的成分用以追求美的创造。故而,说它是艺术或是科学,其实都合乎情理。从科学的角度看,设计就是一种运用了各种技术的科学创造;从艺术的角度看,设计就是一种创造美的艺术活动。总的看来,设计可以被看作是艺术的设计,而科学

的因素则是其实现艺术创造的有效手段。正是在这个意义上,设计实现了艺术和科学的融合。

从艺术的角度出发,设计是一种充满了情感和美,但又不是纯粹的艺术样式。如果按照艺术成分的纯粹与否来界定艺术样式的话,艺术可以分成:非艺术、非纯艺术、纯艺术三种。按艺术自身发展的逻辑来推论,它必然有一个从“非艺术”向“非纯艺术”进而到“纯艺术”,然后又从“纯艺术”向“非纯艺术”行进的过程。不过无论是过去的艺术门类还是现在的艺术样式,它们都是人类的一种确证方式,更确切地讲是人类情感的确证方式。于是我们可以这么说,不同时代的艺术表现、不同的艺术门类,虽然表现方式各异,但是在本质上有着相同的成分,或者说有着同样的艺术精神和艺术指向。单就艺术成分而言,作为艺术的设计明显不是一种纯艺术,因为它既有艺术的成分又有非艺术的成分(如科学因素),所以从逻辑上看,设计属于非纯艺术样式,并且保持了不断向纯艺术方向发展的趋势,处于非纯艺术和纯艺术之间。这同样可以从设计的发展史得到证明。最原初的设计是生存设计,是人类为了适应自然环境,为了保护自己的族群而进行的创造性活动。最有力的证据就是工具的创造。像石器、弓箭等具有划时代意义的工具的产生,使人类对自然和生活的希望变成了现实。这些原初的工具在开始阶段并不具备审美的意义。根据艺术人类学的观点,此时的设计只有实用的目的和价值,丝毫没有美的或者艺术的成分,因此原初时期的设计很难被界定为艺术。但是随着生产力的不断进步,当人类的生存危机不再存在时,对美和艺术的需要才得以显现,并逐步在人类的设计活动中占据重要的一席。而且为了满足人们情感确证的需要,人们在设计活动中开始贯彻美的原则和艺术意味,这使得不少实用的产品都拥有了美和艺术外衣。在其后的人类历史中,实用和美始终作为设计的两大基本目的引导着设计的进步。每一次设计的进步都是在挑战了实用和美如何相结合的基本难题之后,才得以实现的。从实用和美分离到实用和美结合,乃至随着技术水平的提高最终在设计活动中实现实用和美的统

一,也就不是什么天方夜谭了。在后工业化时代的今天,因为技术手段的非物质化趋势而使设计更趋于纯艺术样式就是一个明证。

整体而言,设计有实用和审美两个目的。那么如果单就艺术来讲,设计的主要内容又是什么呢?瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511—1574)曾说:“设计是三项艺术(建筑、绘画、雕塑)的父亲……从许多事物中得到一个总的判断:一切事物的形式或理念,可以说,就它们的比例而言,是十分规则的。因此设计不仅存在于人和动物方面,而且存在于植物、建筑、雕塑、绘画方面;设计既是整体与局部的比例关系,也是局部与局部对整体的关系。正是由于明确了这种关系,才产生了这么一个判断:事物在人的心灵中所有的形式通过人的双手制作而成形,这称之为设计。人们可以这样说,设计只不过是人在理智上具有的,在心里所想像的,建立于理念之上的那个概念的视觉表现和分类。”^①从瓦萨里对设计的这番描述中,我们可以看出设计和其他艺术样式一样,主要有两方面内容:一是心中有美需要表现;二是如何表现心灵之美。前者需要设计师(艺术家)对美的世界和生活敏感,有美的素养和美的积淀。后者需要设计师(艺术家)有艺术表现力和形式感。正是立足于此,有人提出艺术设计只是形式设计,其核心是美的形式和形式的美,与功能基本无关。这种说法也不无道理。但是就广义的设计而言,对形式的追求必然建立在实用的基础之上。单纯以形式美为目的的设计,仅仅只是一小部分。确切地说,作为艺术的设计是以实用和便利为基础追求美的形式的一种艺术创造,其主要内容是用美来表现实用,用艺术来体现便利。

二、作为学科的设计美学

设计学作为一门新兴的学科产生于20世纪。经过一个世纪的发展,设计学从只言片语式的研究逐渐形成了专题研究,并进而出现了建立学科的需要。应该说,随着各类研究书籍的出版、研究机构的

^① G. Balduin Blown. Vasari on technique. edited. New York: Dover Publications, 1960. 205

建立,设计学的学科建设得到了飞速的发展,设计学也已从一般原理的研究,扩大到专门性和分支学科的研究。这些为设计美学的诞生创造了极为有利的条件。而且,从设计学自身发展看来,设计美学的产生也合乎设计学的进一步发展的需求。

当然设计美学的产生还与美学的发展有着密切的关系。自鲍姆嘉通于1750年出版《美学》以来,美学作为一个独立的学科得到了充分的发展。一般而言,美学是一门以研究文学艺术为中心,并通过文学艺术和其他的审美活动及现象,来探讨人对现实的审美关系的科学。可见,美学是一门理论学科,有明显的哲学倾向,人们通过对美学的研究,知晓如何提高对美的敏锐和美的趣味,发现主体和客体、主体和主体之间的审美关系。所以美学作为一门学科,它有自己的研究对象,有自己的研究方法,承担了揭示人与世界之间的审美关系的任务。

现代美学的研究一方面着眼于继承丰富的理论遗产,进一步探讨“美是什么”等美学的基本问题;另一方面则适应现代社会的发展,结合现代生活的各个方面,研究散落在各个领域的审美关系和审美活动,并逐步形成了许多新兴的分支学科,譬如,“生活美学”、“技术美学”、“建筑美学”、“旅游美学”、“广告美学”等等。可以说,美学的分支学科和美学的应用学科成了现代美学发展的一个重要方面,而设计美学正是在现代美学研究不断延伸、不断发展的结果,是当今美学重要的分支学科之一。

总之,设计美学的产生是设计学和美学交叉的必然结果。这一学科的建立和不断深入研究,将对设计学和美学产生不可估量的影响,有利于设计学和美学的进一步发展。

第二节 设计美学的研究对象和内容

设计美学作为一门独立的学科有自己独特的研究对象和内容。就其本质而言,设计美学既要研究设计中的美学问题,也要关顾设计

艺术对美学的贡献。那么,设计美学到底是研究设计的美还是美的设计?

一、关于设计的美

那么什么是设计的美呢?在回答这个问题之前,我们必须清楚美是什么?给美下定义是无数美学家多年来梦寐以求的,答案也有多种。据统计,从1890年到第二次世界大战时期,西方在美的问题上,出现过14个流派,其中有10个主观流派,4个客观流派。也许有如此多的思考,本身就是一种美的表现。在众多的答案中,我们比较倾向于马克思“美是人本质力量的对象化”的说法。

我们认为,设计的美可包括三个部分:一是设计师的审美创造;二是设计作品之美;三是人们对设计作品的审美欣赏。设计师在设计作品之前,必然心中有美。所谓“胸有成竹”其实就是这个道理。王尔德(Oscar Wilde, 1854—1900)在他的《作为批评家的艺术家》一书中这样描述:“明显地带有装饰性的艺术是可以伴随终身的艺术。在所有视觉艺术中,这也是一种可以陶冶性情的艺术。没有意思,而且也不和具体形式相联系的色彩,可以有千百种方式打动人的心灵;线条和块面中优美的均匀给人以和谐感;图案的重复给人以安详感;奇异的设计则引起我们的遐想。在装饰材料之中蕴藏着潜在的文化因素。还有,装饰艺术有意不把自然当作美的典范,也不接受一般画家模仿自然的方法。它不仅让心灵能接受真正是有想像力的作品,而且发展了人们的形式感,而这种形式感是艺术创作和艺术批评必不可少的。”^①这段话说明,设计不是一种模仿,而是心灵的创意。设计不是要给人们一个完美的世界,而是要为人们创造一个崭新的世界,所以这种行为是一种审美创造。设计作品本身就是一座不会穷尽的美的矿藏,蕴含着文化的、形式的、想像的美。这些美能够直入人心,使人们深深地感受到艺术美的魅力,使人们在美的形式和丰富

^① 荣如德、巴金等译.王尔德全集.北京:中国文学出版社,2000.564

的底蕴中得到享受。

故而,如果要给设计的美归类的话,那么它属于艺术美。艺术美是现实美的反映,但绝不是对现实的模仿。它是“有意味的形式”,是对现实美的一种创造。艺术美表现了艺术家对外界客体的选择和评价,有他们的情感态度、审美标准和审美理想,也就是说,艺术美是艺术家主观感受的一种体现,它充满了艺术家的真情实感。所以设计的美不是机械和标准的结果,相反,设计是因为情感而美。

二、关于美的设计

怎样的设计才是美的设计?这是一个带有价值判断的问题。你必须先建立一个评判标准,然后再来回答什么是美的设计,什么样的设计不美。不过,审美批评的社会化程度很高,带有很强的时代性。也就是说,不同时代有不同的审美标准,所谓“环肥燕瘦,各有所爱”。各个时代,人们对设计的不同要求正是体现了这一点。但是这对于我们探索的设计美学的研究对象和内容关系不大,真正要紧的是应该如何界定设计。我们认为设计有两层含义:一指设计作品;二指设计过程。

于是,美的设计应该是两种形态:一种是美的设计作品;另一种是美的设计过程。设计虽然不是一种表演艺术,但是就广义上讲,设计师将心之美表现出来,不能不认为是一种美的过程。

三、设计美学应该研究什么

搞清了设计的美与美的设计两者的外延和内涵,设计美学需要研究什么就很清楚了。设计美学是要研究设计学和美学发生关系以后出现的问题。由于“设计学+美学 \neq 设计美学”,因而,设计美学有它自己研究对象和研究方法,有它自己存在的理由,也有它自己的学科建设。设计美学研究的主要问题是美学对设计的影响和设计的艺术因素对审美的贡献,就是研究美学和设计学发生关系后才出现的那些理论和实践问题。具体说来,设计美学主要研究这样几方面内

容:

1. 中外设计美学思想整理。人类进行设计并非一朝一夕,而是贯穿着整个人类的发展史。不仅人类设计审美创造遍布在中外,而且关于设计美学思想也以各种形式存在于各类文献之中。这些思想凝结了人类对设计审美创造活动的理性思考,指引着今天的设计审美创造活动的发展。合理的开发和利用这些宝贵的文化资源,是设计艺术发展的基础和前提。

2. 设计美学的基本原理。主要包括设计美学的性质,例如形式美、社会美、事物美、风格及设计主体、设计语言、审美趣味、设计批评、设计学原理等。

3. 设计美学的分类。包括服装设计美学、工业设计美学、装饰设计美学、材料设计美学、环境艺术设计美学、园林设计美学、建筑设计美学、家具设计美学、室内设计和室外设计美学及展台设计美学等等,相当于我们所说的设计门类美学。

4. 设计美学中的诸多美学课题。如设计与产品、设计与消费、设计与未来社会、设计与时尚、设计与新科学,设计学科建设中诸多美学问题,等等。

本书在设计研究的框架和确定章节安排时,不仅充分考虑了以上所述的设计美学需要研究的内容,而且根据设计本身所涉及的若干要素进行了安排,以便更为充分地展现设计美学的本质。具体而言,本书将研究指向了如下内容:作为审美创造的设计过程、作为审美对象的设计作品、作为审美批评的欣赏、设计师的美学素养、设计美学的历史和未来展望等等。同时章节也是据此来安排的。虽然这样的框架拟定不一定是全貌的,但是我们认为如此安排更能清晰地揭示设计美学的理论实质。

第三节 设计美学的研究方法

从学科性质看,设计美学是理论与应用相结合的交叉学科,因

此,其研究的方法也不能是单一的。它必定是抽象思辨的方法、调查研究方法、实证的方法等多学科研究方法的综合,也必然是一个较为完整的方法论的体系。

一、哲学的方法

众所周知,哲学是美学的基础理论,而设计美学则是美学的一个重要分支,在设计美学的研究中采用哲学的方法是理所应当的。所谓哲学的方法就是综合现象、把握本质、解决问题的方法。只有借助哲学的方法,我们才能对设计美学进行整体把握,而不是仅仅局限在设计领域的某个局部看问题,它能把设计看作是人与世界建立起来的某种关系,从而解决设计美学中的诸多问题。

在哲学方法中,马克思主义的哲学方法是指导方法。设计美学虽然不像哲学那样思辨,但是它的研究方法依旧需要哲学方法来指导,否则就可能离开解决逻辑问题的准确方向。所以,马克思主义哲学不仅是指导思想,而且是研究设计美学的方法论基础。之所以如此认为,我们有两方面的理由:第一,马克思主义的唯物史观科学地解决了人类活动的本质问题,从而也解决了人类设计活动的本质。设计的产生和发展决定于人类的实践活动。其实,设计本身就是人类的一种实践活动,设计活动的发展本身就体现了人类实践的进步,而设计美学正是对设计这一实践活动中人与设计的审美关系的研究和概括。第二,马克思主义哲学坚持唯物主义的立场,主张从社会存在去解释社会意识的产生和发展。根据这一基本观点,我们研究设计美学时,必须坚持从设计实践出发,理论联系实际地尊重设计活动本身,从设计实践中去总结和挖掘理论原则。

二、兼用美学和设计学研究方法

设计美学既然是设计学和美学的交叉学科,就必然要吸取设计学和美学的研究方法。

设计学作为一门综合性学科,跨越了文、理诸个学科,涉及了数

学、物理学、材料学、机械学、工程学、电子学、经济学、色彩学、构成学、民俗学、伦理学等学科,所以它采用的方法也是交叉的。其中有关文科方面的许多方法,都可以被设计美学所用。可见,设计美学在研究方法上采用多学科的研究法是因为它是母学科的缘故,同时也需要注意贯注理论与实践相结合的思想方法。这也是设计学对设计美学研究提出的要求。因为设计美学的研究是不能脱离设计本身来进行,而必须与设计实践相结合。所谓“不识一艺莫谈艺,实践实感是真凭”,就是这个道理。

而美学的研究方法对设计美学的影响是特别要重视的。因为设计美学作为美学的一个分支学科,除了要吸取设计学的方法外,也要吸取美学的方法。美学研究如何对现实世界进行审美掌握,研究如何按照美的规律来塑造现实对象。适合于这一研究的各种方法,如哲学抽象方法、心理学描述方法、艺术创造和欣赏的方法、历史发展方法等等,都适用于设计美学的研究。设计美学要坚持美学的研究态度,对人与现实之间的审美关系作研究。

总之,设计美学作为一门综合性的交叉学科,它是一个开放的体系,可以借鉴各种新兴学科的研究方法,使自身不断得到丰富和发展。

第二章 中国设计美学思想回顾

第一节 原始和先秦时期美学思想和设计

设计早在中国原始时期就已经开始了,和其他民族一样,在第一阶段设计中,美不是关键,也不是目的,为生存而追求的实用才是人类原初时期设计的唯一目的。真正具有审美价值的设计品,直到原始社会后期,乃至奴隶社会初才出现。因为只有当人们的生存得到了基本保证后,美才成为可能,审美意识才开始渐渐与生产相结合。中国人开始在陶器上绘制图案,在制造中讲究形状。但这一切都是人们不自觉的行为,丝毫没有理论的指导。

但是,我们又不能否认装饰和审美是在这人猿相别的时期逐渐产生的。山顶洞人已经开始把石块、骨片、兽牙、海贝等东西制成装饰品,有些还被染上色彩,还有一些天然的白色带孔小石珠,被整治成大小一致的石项链。这些古物已经让我们感受到了山顶洞人对美的追求了。而到了新石器时代早期,人们已经开始正式佩戴用小螺壳制成的项链、用牛肋骨制成的骨手镯。这些项链和手镯都反映了原始人审美意识的萌芽和对美的追求。而美的装饰从某种意义上讲起源于实用。这很容易理解,也很容易证明。且不说别的,就装饰纹样的来源就足以证明装饰与实用在原初时期的关系。我们知道,原始装饰的纹样主要有两类,一种是体现其部落图腾的,另一种是与其日常生活关系密切的。图腾是原始人在生产力低下的情况下,把自然物人格化,并赋予其一种超自然能力,以祈求达到保护自己功用的