

艺术设计概论

SURVEY ON ART DESIGN

陈 健 范圣玺 侯爱萍 编著

普通高等院校艺术设计专业系列教材

中国建材工业出版社

艺术设计概论

SURVEY ON ART DESIGN

陈 健 范圣玺 侯爱萍 编著

普通高等院校艺术设计专业系列教材

中国建材工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计概论=Survey on Art Design / 陈健, 范圣玺,
侯爱萍编著. —北京: 中国建材工业出版社, 2008.7
(普通高等院校艺术设计专业系列教材)
ISBN 978-7-80227-205-7

I. 艺… II. ①陈…②范…③侯… III. 艺术—设计—高
等学校—教材 IV. J06
中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第095441号

内 容 简 介

艺术设计是内涵丰富、领域浩瀚, 将人类社会发展积累的科学技术、人文历史及审美情趣相互融合而产生的一种改造人类生活环境的主观造物活动。本书结合作者多年从事高校设计教育和设计实践的经验, 概括地介绍了艺术设计的相关知识、相关理论和艺术设计发生、发展的过程, 并概述了当代的设计思想、设计方法和设计类型。

本书既可作为高等院校以及职业技术学院艺术设计及相关专业的教材, 也可供在设计人员参考使用, 使其回顾所学, 有所增益, 还可供关心设计、参与设计的广大读者使用, 以增加知识, 增进修养。

艺术设计概论

陈 健 范圣玺 侯爱萍 编著

出版发行: 中国建材工业出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街6号

邮 编: 100044

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 219千字

版 次: 2008年7月第1版

印 次: 2008年7月第1次

书 号: ISBN 978-7-80227-205-7

定 价: 42.00元

本社网址: www.jccbs.com.cn

本书如出现印装质量问题, 由我社发行部负责调换。联系电话: (010) 88386906

前言 | Preface

本书的编撰由以下思路展开:

——设计与艺术经历了最初的一体化,逐渐形成各自不同的专业领域,直至发展为当今设计与技术和艺术之间建立的新融合。“设计”或“艺术设计”等词语的演变源于社会结构和技术领域的重大变革使人的思维方式和实践方式产生了变化,“设计”的内涵本身也在改变,设计研究者们由于角度不同,或者侧重点不同,自然会得出不同的定义。

——不同的社会发展时期展示着不同的文化进程,各个民族文化的丰富和差异,表现为风格独具的设计文化。东西方的设计进程莫不说明,设计是随着人类思维认识的发展而发展的,设计的思维是伴随设计活动充分展开的,并最终使设计文化得以完成。创造性思维是设计的灵魂,而设计表达是在设计理性、直觉感悟、艺术表现的嬗变过程中对创意方案的美学阐释。

——设计类型的划分不仅较为明确地体现了不同设计领域的特征和包容性,有利于不同设计领域共性与规律性的研究,也有利于设计师把握和发挥各种设计类型的优势,相互补充,推动设计的整体运作和发展。这中间,设计批评起着设计思想发展的驱动力的作用,通过批评,能加速或促成某些设计思想、设计类型的衰退或成熟。

近代以来,一些专家非常重视对设计方法的研究,认为设计方法是设计活动的重心,是设计文化形成的基本条件和手段。设计过程的各个阶段、各个步骤之间的关联规律、原理和规划,可以确保整个设计项目有一个科学、合理的设计进程,科学的管理可使设计更好地为企业创造价值,使设计部门的活动实现效率化运作,并使设计部门的业务走向体系化、组织化和制度化。设计方法与设计管理共同组成现代设计的文化体系。在现代社会,设计是多学科的交叉与综合,作为设

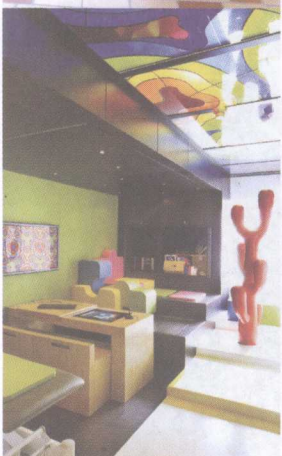
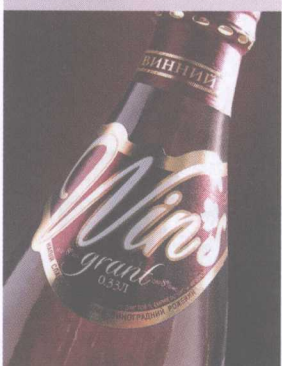
计创造主体的设计师,不仅需要具备多方面的知识与技能,还需要拥有良好的职业素质与责任感。设计师必须思想开阔、眼光敏锐,不故步自封,并不断地调整和修正自己的思维定势,以期能做到与时代同步,保持旺盛的设计活力。

由于篇幅所限,本书未论及设计教育,其实这也是一个非常值得关注的问题。我国是一个发展中国家,但设计教育规模却是全球第一,据不完全统计,目前我国内地艺术设计类院校及开设艺术设计类专业的高校达千所之多,引起了世界的关注,已有包括同济大学在内的四所相关院校被接纳为国际艺术、设计和媒体院校联盟(简称CUMULUS)的会员单位。加入该联盟是学校学术水平和办学成果得到国际认可的标志之一。目前,有107所世界各国最有代表性的艺术院校加入了该联盟,其中包括英国皇家艺术学院、意大利米兰理工大学、丹麦皇家艺术学院、赫尔辛基艺术与设计大学、美国罗得岛设计学院等世界顶尖级设计艺术学院。2006年末,美国著名的《商业周刊》经过世界范围的调查,公布了60所全球最佳设计学院及课程,笔者所供职的同济大学艺术设计系跻身其列。2007年,同济大学艺术设计系蝉联该杂志评选的全球60所最佳设计学院行列。这与我们在设计教育中愈来愈注重国际视野,注重设计本质,注重设计与企业和社会生活的联系息息相关。这些年,我们游学、考察了不少国家,在法国、意大利、荷兰、西班牙、日本等设计先进国家的城乡之间,为无处不在的精心设计所鼓舞,其间拍摄的大量照片,部分体现在本书的图例之中。古今中外的大量设计现象值得我们去思考何以21世纪将成为设计的世纪,而本书的编撰更促使我们重新去审视整个艺术设计范畴的全貌,去查阅众多专家对艺术设计的研究成果,去领悟艺术设计已然在人们生活、国家发展中所发挥着的重大作用。

本书的最后一章谈到了艺术设计的未来走向,实际上这是难以预料的,设计的发展必将是无限宽广的。但在可预料的时期内,艺术设计必然要适应信息时代的要求,符合多元社会的文化背景,走可持续发展的道路。现代设计师在不断地运用理性和感性的思维探索未知世界的过程中,将为人类创造一个更加合理的生存空间,在更高层次上使人与自然和谐相处。这才是每一个从事设计和享受设计的人要努力去做的前景,也是我们受中国建材工业出版社之邀编撰此书的期望。

作者

2008年春

目 录 | Contents

前 言.....I

导 论.....1

第一章 艺术设计的概念与特征..... 5

第一节 艺术设计的概念及意义..... 5

第二节 艺术设计的基本特征..... 10

第二章 艺术设计的发生与发展..... 14

第一节 设计的发生..... 14

第二节 中国设计发展、演变的脉络..... 16

第三节 西方设计的发展脉络..... 22

第三章 艺术设计的思维与表达..... 32

第一节 艺术设计与创意..... 32

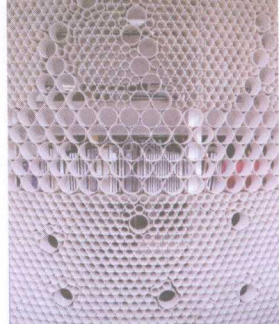
第二节 艺术设计的形态..... 39

第三节 艺术设计的表达..... 43

第四章 艺术设计的形式与类型..... 51

第一节 视觉传达设计..... 51

第二节 产品与产品设计.....	62
第三节 环境艺术设计.....	71
第五章 艺术设计的方法与管理.....	82
第一节 设计方法和程序.....	83
第二节 设计管理.....	88
第六章 艺术设计的主体及素质.....	93
第一节 设计师的知识技能要求.....	93
第二节 设计师的素质与社会职责.....	97
第三节 设计师的类型.....	102
第七章 艺术设计的批评与作用.....	107
第一节 设计批评的对象及批评者.....	107
第二节 设计批评的类型与作用.....	109
第三节 设计批评的标准.....	112
第四节 设计批评的原则和方法.....	115
第八章 艺术设计的发展及未来.....	118
第一节 走向未来的设计.....	118
第二节 可持续性设计.....	120
第三节 非物质设计与信息设计.....	122
参考文献.....	127
图片主要来源.....	128
后 记.....	129

导 论

目前,我国对“艺术设计”这一术语主要有两种解释,一种是对“艺术与设计”的简称或模糊化,省略了其中的“与”,这种方式比较概括,但对于艺术和设计的关系表达得不明确;一种则是在当前中国的特定阶段,设计教育者们对设计的“国情化”解释。所谓“国情化”解释,是在人们还停留在“工艺美术”的概念上(图0-1、图0-2),对“设计”的定义缺乏全面了解的情况下,在“设计”前面加注“艺术”二字,使人们更容易接受这一概念。然而在“艺术设计”一词中,“艺术”只是定语,它本身成了对“设计”的修饰。有趣的是,在我国的教育层次,艺术设计专业又被称为“设计艺术学”,“设计”作为“艺术学”的定语,以界定它是一级学科“艺术学”中的一个子学科,或叫做二级学科,设计仍包含在艺术之中。

● 图0-1

图0-1 法国凡尔赛宫展出的精美工艺品——牛角瓶

● 图0-2

图0-2 法国精美工艺品——包金花瓶

这些概念反映了中国当代一批学者对设计的认识。过去,有些学者认为只有工艺美术,没有设计,所谓设计只不过是“现代工艺美术”。这一观点随着时间的推移产生了变化,又有学者认为工艺美术是艺术的一部分,将其纳入“设计”范围还不如称其为“设计艺术”。

这只是从单独层面上的划分,相对于直截了当地采用“设计”概念,这种说法具有折衷性和妥协性,忽略了设计艺术基因在艺术发展过程中的催化和促进作用。“设计艺术”与“艺术设计”,虽然常常被当作同义术语,即使在一些正式的学术讨论中也常被交互使用,但要研究设计艺术,首先要追寻既成事实的真相。在英文中,我们很少见到“Art Design”或“Design Art”,而“Art and Design”倒是用得很多,如芬兰赫尔辛基艺术与设计大学(University of Art and Design Helsinki),美国哥伦布艺术与设计学院(Columbus College of Art and Design)等,按照国外的说法,应该是“艺术与设计”较为准确。由此看来,国际上将艺术与设计并列而立,体现了两个学科领域既相互联系又各不相同的特点。在这里,艺术是涵盖了美术、建筑、戏曲、影视和音乐等的大艺术范围(图0-3),设计则包括了从手工艺到工业设计的所有设计范围。但在我国的文化含义中,设计艺术有相对的界限,可以涵盖精神的艺术和物化的艺术。从文化发展的观点来看,设计艺术是艺术发展过程中一个从原料加工程序到成品之间的关

● 图0-3 同济大学著名古建筑专家陈从周先生所作的《墨荷》，笔墨温润、浑厚而富于变化，平和自然，格调高雅

系问题，也正是由于这种既成的关系，形成了一种特殊的、现实的存在方式，它同人的视觉思维、审美观点、生理需求一样，贯穿于艺术作品或设计产品创造的始终。

有人曾提出一个关于艺术与设计概念的简洁模式：

艺术为我——十分个性的自我表达行为。

设计为他——立足于解决人与物之间的关系问题。

而我们认为，设计是解决问题，设计本身就是问题，其实质是解决人类生活问题，是“为他”，为目标群体服务(图0-4)。因此，要想设计出成果，就必须了解市场、了解科学、了解目标群体的特征和需求。然而单凭这些还不够，更重要的是要加上设计者的个性思维和设计提炼，即“为他而我”，合二为一。否则，只“为他”，没有“我”，那么市场上、生活中的一切设计只会产生一个模式，缺乏变化性、丰富性与选择性。正因为艺术上的“为我而他”、设计上的“为他而我”的存在，才有人类精神

● 图0-4 维果·麦基斯崔迪设计的阳台晒椅

的富有、知识结构的多元，生活才展现出应有的多姿多彩。

1984年，这把阳台晒椅获得美国《工业设计》杂志的设计回顾提名奖，其靠背和扶手角度均能随意调整，能很好地配合人体的曲线。

从人类有意识的创造性活动开始，艺术审美便随着第一件工具的创造体现出来。砍砸器、投枪、骨针、兽皮衣裙、陶器等大多数人工制品既是工艺品，又是艺术品。但这一时期的人工制品大都不是纯粹从审美的动机出发的，而着重考虑的是它在实际生活中的实用性。随着社会的发展、科技的进步，冶金、造纸、印刷、纺织、航海、机器工业，直至现代的电子工业逐步产生，反映在艺术领域，也有轰轰烈烈的变革与创新。

在进入21世纪的今天，有关设计的概念已经越来越多地为人们所认同和接受，“平面设计”、“工业设计”、“环境设计”、“服装设计”和“都市设计”等概念已为人们所熟悉(图0-5)。纵观人类的发展历史，我们不难看出，设计与艺术经历了最初的一体化，逐渐形成了各自不同的专业领域，直至发展为当今设计与技术和艺术之间建立的新融合。本书中“设计”与“艺术设计”通用，皆源于上述的理念。

“艺术”一词的希腊文为“Taxun”，拉丁语为“art's”，是指一种技艺活动。在中国古代文化中，艺术被列为“六艺”之一，大部分也是指技艺性活动。随着社会的发展，出现了专门从事技艺性职业活动的人，即后来的艺术家和一般工匠。

艺术是一种包含着很高精神性的活动。

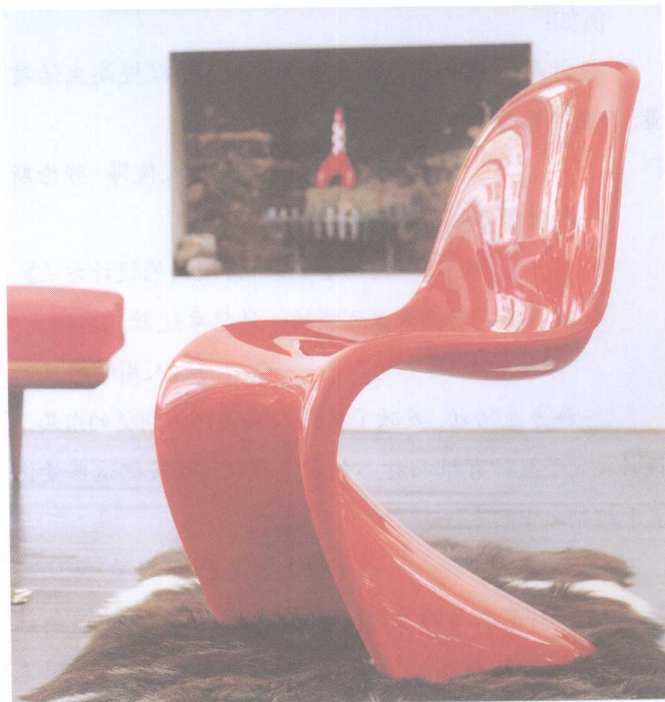
GRAPHIC DESIGN USA

The Annual of
The American Institute
of Graphic Arts

● 图0-5 美国著名平面设计师乔治·契尔尼为美国版《艺术研究》一书所作的平面设计,优雅而不趋时,严肃而不矫饰

可以说,艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态,即是艺术家对现实生活审美意识或审美观念的一种表现形态。通过生产实践活动,反映从物质世界到精神世界、从生产关系到思想关系的人类全面的社会生活,创造美的精神产品,满足人类精神上的审美需要(图0-6)。

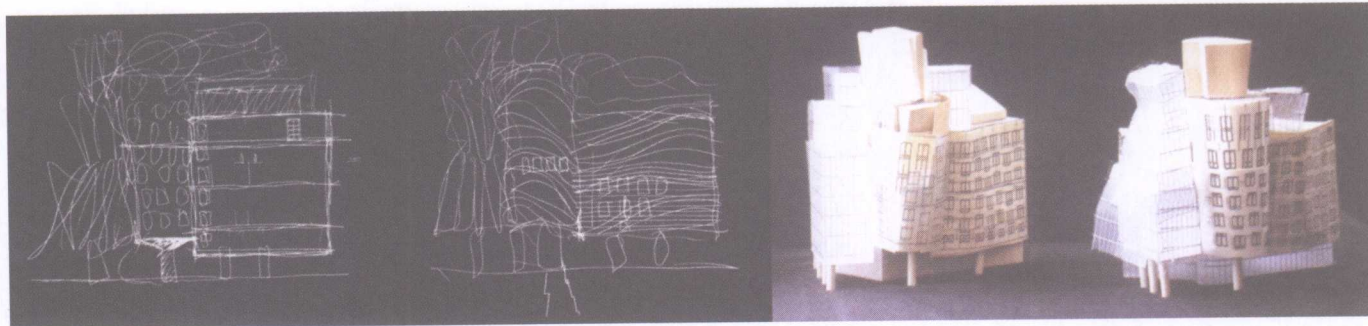
对于“设计”二字,如果从中文字义来解释,“设”即设想,设置,安排;“计”即为了实现某种目的所做的计划、计算。两字合起来就有设想和计划的意思。设想是

● 图0-6 1968年,丹麦设计师维纳尔·潘顿设计的整体成型玻纤增强塑料椅,具有强烈的雕塑感,色彩鲜艳,被称为优雅的“S形雕塑”,至今仍享有盛誉,被世界许多博物馆收藏

指人们对某项实践活动欲达到的预期效果的构想,计划是为达到构想的预期效果而准备采取的方法和步骤。另外,“设计”也可由英文“Design”翻译而来。“Design”有多种含义,如设计,计划;意图,图示;描绘草图,逐步完成精美的图案或作品(图0-7);对一定目的的预定和配合等。

由于设计在人类生活中起着重要作用,无数设计家和社会学家、工程师、美学家不断地对设计进行探索,并从各自不同的角度对设计的含义进行描述和解释。

● 图0-7 弗兰克·盖里设计的荷兰办公大楼草图和荷兰办公大楼模型

例如:

设计是一种手段,通过这种手段,可以提高生活质量,而且能够满足人类的要求。

——美国设计学会创始人彼得·劳伦斯
一种针对目标的问题求解。

——阿切爾《设计者运用的设计方法》
从现存事实转向未来可能的一种想象迁跃。

——佩齐《给人用的建筑》
一种专业活动,反映了委托人和用户所期望的东西,设计决定了某种有限而称心的状态变化,以及把这些变化置于控制之中的手段。

——雅克斯《设计·科学·方法》
设计不是表面的装饰,而是在某一基础上的综合社会、人类、经济、技术、艺术、心理、生理等要素,并按照工业生产的轨迹计划产品的技术。

——莫霍里·纳吉
设计就是设想、运筹、计划与预算,它是人类为了实现某种特定的目的而进行的创造性的活动。

——尹定邦
把一种规划、设想问题的方法通过视觉的方式传达出来的过程。

——王受之

上述对于设计的多种解释,使我们可以从不同的角度和侧面来认识设计。同时,不同角度、不同的表达又互为补充,突破了专业和学科上的限制,使得设计具有了广义性。我们从中不难找出其共同特点,那就是设计是根据一定的需要,发现和精心构造方案的活动。这种活动在很大程度上是一种问题的求解活动、创造性思维的活动。

随着我国经济的高速发展,社会结构和人们的生活全面改观,社会对艺术设计人才的需求也发生了变化,对人才的素质提出了更高的要求,艺术设计教育的内涵、方法、专业设置也因此发生变化。我国作为一个发展中国家,设计教育规模却是全球第一。据不完全统计,我国现有的艺术设计类院校和开设艺术设计类专业的高校共有一千四百多所,此外还有大量职业技术学校 and 更多的在职设计人员。虽然设计人员学习或从事的设计方向不同,却都需要在创新思维的支配下,对设计范畴内的各种现象进行概括、归纳与整合。将艺术设计概而论之,在学生进入设计领域之初,用设计的相关理论把他们带人一种新的设计思想状态,以便其今后在设计领域进行扩展和延伸,“向未知迈进”,这本《艺术设计概论》教材想要达到的目的莫过于此。

第一章 艺术设计的概念与特征

本章重点

- 艺术设计的概念和特征。
- 将物象的技术功能性、使用舒适性及审美装饰性有机、和谐地结合起来的设计。
- 艺术设计的基本特征：艺术性、科技性、文化性、经济性。

面对新的时代,艺术设计正面临挑战,面临自身的革命,社会结构和技术领域的重大变革使人的思维方式和实践方式发生了变化,“设计”的内涵也在改变,而且越来越与整个社会的文化变革息息相关。艺术设计将是科学与美学、技术与艺术、产业与文化等的高度融合。

第一节 艺术设计的概念及意义

一、艺术设计的定义

“艺术”(art)、“设计”(design)的英文释义合并构成艺术设计的基本含义,它是将物象的技术功能性、使用舒适性及审美装饰性有机、和谐地结合起来的设计,即强调视觉审美要求的现代设计行为或设计活动,故称为艺术设计。

艺术设计是人类认识世界和改造世界过程中的一种主观能动行为,是将人类社会发展积累的科学技术、人文历史及审美情趣相互融合而产生的一种改造人类生活环境的造物活动。首先,艺术设计是基于人类现代生活的一种创造性的活动,它一方面要反映现代的科学技术成果,或者在设计中运用现代科学技术手段和现代表现手段(图1-1);另一方面,它也要反映现代人对生活的时尚要求。其次,艺术设计作为人类文明发展的一种记录形式,它必定要反映现代与过去的联系以及未来的

发展趋向。还有,美感的创造是现代艺术设计的主要切入点,寻求此时此地的审美表达形式也成为艺术设计过程中的一项重要任务。

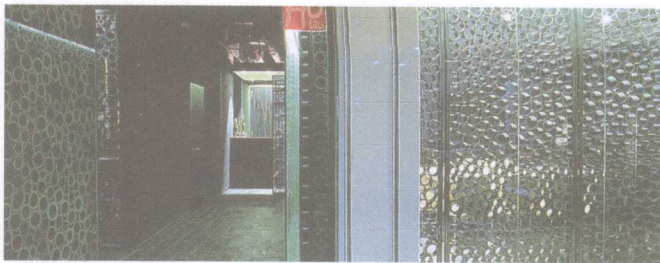
另外,艺术设计虽然与艺术同属于一种创造性的活动。但在大多数情况下,二者又存在着本质的区别:艺术设计不可能脱离其合目的性而变为纯粹的艺术形式。艺术设计不等于艺术。

● 图1-1 盖里在德国汉诺威设计的这一公共汽车站,利用新的材料和技术,展现了一只巨大且张开的鸟翅,造型新颖,展示了设计师的独特构思

● 图1-2 野口勇把地表塑造成各种各样的三维雕塑,如金字塔、圆锥、陡坎、斜坡等,并结合布置小溪、水池、滑梯、攀登架、游戏室等,为孩子们创造了一个自由、快乐的世界

● 图1-3 Hulala餐厅,空间质朴,以绿色为基调。在既定的厨房和入口限制下,各项功能被合理地划分

现代艺术设计的内涵早已突破了直接的物质生产领域,而上升为充满思想内涵的文化创造领域,成为整个社会文化的一个重要组成部分(图1-2)。可以说,艺术设计已成为融合社会、经济、技术、心理和文化的、各种形态的、特殊的审美创造活动,是一种新型的审美文化。

二、设计的本质

由于角度不同,或者侧重点不同,研究者们自然会对“设计”得出不同的定义。各种观点虽然有其必然的片面性,但却应该看成是相互补充的。结合设计范畴自身的特征,我们可以把设计的本质概括为以下几方面:

1. 设计是人类合目的性的审美创造活动

马克思曾指出人类区别于其他一切动物的最重要的特征在于“人是按照美的规律创造事物的”。这表明

● 图1-4 Hulala餐厅,竹屏营造的“竹林”,镜中竹相映成趣,竹元素在空间设计中被反复使用

人类是按照一定的预想和目的,自觉地从事实实践活动。这是设计作为人类独有的创造性活动的重要意义所在。设计活动有明显的目的性和预见性,是为了达成某一明确的目的性和预见性的自觉行为;是先有了具体的功能要求和目的,然后产生设计意念并付诸相应行动的行为(图1-3、图1-4)。

艺术设计包含了艺术创造的诸多成分,因此可以说,艺术设计是一种有目的性的审美创造活动。

2. 设计是一种问题求解活动

把设计视为问题求解,是当今颇为流行的一种观点。这种观点认为:设计是寻求设计问题的答案的过程,是对问题的求解行为。设计是一般决策过程的一个关键阶段,设计过程本身就是一个不断决策的过程,以问题求解、寻找问题的答案为核心,是人们为满足一定需求,精心寻找和选择理想备选方案的活动。设计师需要依靠判断、直觉、思考,不断寻求解决问题的最佳设计方案。设计也是一个对设计方案进行检验、评价、挑选的过程(图1-5~图1-7)。

3. 设计是一种文化创造形态

文化的发展是一种自然的人化过程,表现为外在自然的人化和内在自然的人化的双向进程。设计是物质产生和文化创造的首要环节,是推动物质文化发展的重要

● 图1-5 梦幻别墅1

● 图1-6 梦幻别墅2

● 图1-7 梦幻别墅3

图1-5/1-6/1-7 梦幻别墅, UN工作室在费城当代艺术中心学院内设计了名为“假日家居”的样板装置,它体现出度假别墅的前卫理念

手段。设计活动是人类通过文化对自然物的人工组合,而且总是以一定的文化形态为中介。因此,设计必定表现为某种文化创造形态,这是由特定的文化背景和进行设计活动、具有特殊文化素质的人决定的。如果说,设计的本质在于创造,文化的发展机制在于价值的选择,而艺术设计活动作为一种文化创造形态则充分地显示出这一重要的特征。

三、设计的目的与作用

1. 设计的目的

可以说,设计创造体现了人类认识自然、改造自然以及生存方式的更新变化,所以设计与人、物、环境、社会相协调。其终极目的是为人服务,是适应生活的需要,顺应社会的发展,承继历史文化的积淀,为人创造一个更合理、更理想的生存方式,从而改善环境、工具以及人自身,确证人类文明之所在(图1-8)。

人是生物的,更是社会的。“为人服务”具有双重含义。作为生物的人,要满足最为基本的衣、食、住、行等需求,从这个角度来说,“为人服务”的最基本表现形式是以设计的“物”适应人的生理特点,满足人的生理需求,所以,要充分考虑人的生理特点和需求,对物的结构、材料、造型、功能等因素进行恰当、合理的设计,使其以最为完美的适应性和实用性满足人的要求。另外,设计目的的“为人服务”还存在于引导需求的过程中,作为社会的人,对物和环境的需求并不单纯局限于生理需求,其社会需求也需要不断得到满足。这些要求是通过人与人、人与物、人与环境的相互作用形成的,并在作用的过程中得到心理和精神的满足。“为人服务”便是使这种相互作用达到合理、和谐的状态(图1-9)。

另外,创造合理的生存(或使用)方式,体现在对生物的人和社的人进行综合分析、研究而达成的合目的性创造活动的全过程中,是设计目的的统一和升华。当然,“合理的生存方式”是一个动态的变量体系,各个时

● 图1-8 法国路易王朝兴建的凡尔赛宫皇家礼拜堂,金碧辉煌,是人类艺术宝藏中的一颗璀璨的明珠

● 图1-9 Chick椅,是由柔韧的聚酯冷凝泡沫包在金属骨架外面构成的。Chick椅非常精彩,往往能吸引人们的目光,给人们以轻松、有趣的感觉

代不同的社会状况和审美标准等诸多因素,决定了它的不同。设计应创造更合理的生存方式。由于人类文明的发展是无限的,这从根本上决定了设计目的的相对和有限,决定了“合理的生存方式”具有一定时空的局限性和可变性。设计作为协调诸多因素的人类改造自然和自身的行为,其内在的动力就是创造。“合理的生存方式”界定了设计创造的目的和原则。

总之,设计是人类合目的性的审美创造活动,并随着社会文明的发展而发展。其根本目的是为人服务,为建构一个人与自然、人与社会更和谐的关系而服务,具体地说,就是为了达到使人类生活得更健康、更安全、更舒适这一目标而不断发展。

2. 设计的作用

我们身处于一个设计的时代,设计渗透在社会生活的各个方面,设计的力量也在潜移默化地改变着人类自身的价值判断和审美思维。人们的衣食住行中,无不充满了设计的痕迹,小到一枚图钉、大到一座城市,随处可见现代设计的成果。

设计活动与工业、商业等经济活动联系密切,并且

在推动社会的进步和发展方面起着显著的作用。

(1) 设计作为经济发展的战略手段,是创造财富的一种社会生产力

许多经济发达的国家把设计教育和设计产业作为一项基本国策,这对推动发达国家经济与文化的发展起到了良好的促进作用。

例如,英国在二战期间,经济发展缓慢,国力逐步衰退。二战后,英国政府十分注重设计在国家发展中的重要作用。英国前首相撒切尔夫人在分析英国经济状况和发展战略时指出,英国经济的振兴必须依靠设计。1982年,英国政府举办了由企业家、高级管理人员、工业设计人员参加的“产品设计和市场成功”研讨班。撒切尔夫人曾多次邀请企业界和工业设计界的代表座谈,探讨英国经济复兴和设计战略。她断言:“设计是英国工业前途的根本。如果忘记优秀设计的重要性,英国工业将永远不具有竞争力,永远占据不了市场。然而,只有在高级管理部门有了这种信念之后,设计才能起到它的作用。英国政府必须全力支持设计。”事实证明,英国的设计工业在20世纪80年代初期和中期迅猛发展,并以其高度的逻辑性和对消费者愿望的理解,为英国赢得了市场。由于英国政府长期重视设计产业的发展,英国设计的整体水平位居世界前列,并且对国民经济的发展产生了令人瞩目的重要作用。

日本也是将设计作为基本国策的国家之一。日本的工业革命比西方各国晚了整整一个世纪。在第二次世界大战之前,日本在设计方面还是一个相对落后的国家。1953年,日本开始发展自己的现代设计,政府重视并大力发展设计教育和设计产业,促成了国家经济的飞速发展(图1-10)。经过几十年的发展,现今,日本已成为与美国和欧洲比肩的经济大国之一。

设计是创造财富、推动社会进步与发展的一种生产力。正如撒切尔夫人所说:“优秀的设计是企业成功的标志……它就是保障,就是价值(图1-11)。”日本企业则提出了“设计治厂”的思想,日本政府也制定了“设计治

● 图1-10 2005年日本尼桑集团推出的蛋形未来电力Pivo概念车

国”的经济发展战略,以及“创造市场,引导消费”,“更新生活方式”等发展目标。

可以说,设计作为经济的载体,已成为小到一个机构或企业,大到一个国家发展自己的有力手段。在美国的一份关于国家科技政策的政府文件中,设计被列入了“美国国家关键技术”。这也足见设计是科技必不可少的环节。设计不仅是科学技术的载体,它本身也是科技的一部分。美国的科技政策之所以高度强调设计,目的在于增强其在国际市场上的竞争力,即通过设计是科技化商品的载体这一特质,将科技能力转化为国家实力。

(2) 设计是一种人人都可参与的创智活动

打开人类文明发展的历史画卷,其中处处显露着人类设计的痕迹。作为一种人类文明创造的广泛活动,当原始人类用简陋的工具琢刻器物时,设计的意念及价值就已产生。设计可以说是人类的一种天性,是人人皆有的一种内在潜力。例如,随着经济的不断发展,社会生活水平不断提高,居室设计装修成为人们追求和提高生活环境美的一种普遍方式。在居室设计中,人们往往是把自己构想的美好蓝图与专业设计师的设计创造相结合,最终设计结果的风格与格调则差异迥然。从某种意义上说,一个人只要其行动,并意在改变现状,使之变得完美,其行动就是设计性的(图1-12)。

现今社会中的每个人几乎无处不在享用现代设计文明的成果,设计建构着现代人的生活面貌和行为模式,并不断促进国民经济向前发展。

● 图1-11 充满现代感的灯具设计,非常受欢迎,至今仍很畅销

● 图1-12 造型独特、色彩丰富的室内设计给人以美的享受

第二节 艺术设计的基本特征

现代设计是生产力,是生活方式的创造,是科学技术的全面物化,是技术、材料、工艺和时代审美与伦理的统一。作为人类一项广泛的创造性活动,设计已渗透于现代社会的各个方面,为改善人类的生存环境和生活品质发挥着巨大的作用。现代设计作为满足一定需求而进行的创造性思维活动,具有以下几方面的基本特征:

一、艺术性特征

人类是“按照美的规律来建造”的。设计是满足人的需求的一种创造性活动,具有独特的美学规律性,这种规律性扩展了传统的艺术规律性的内涵,体现着人类文化的魅力。通过设计作品的外在形式唤起人们的审美感受,满足人们的审美需求,这种设计作品与人之间的互动关系,表达了设计的艺术性特征(图1-13~图1-15)。艺术性是指设计物或设计环境不仅为人所用,具有功能的特性,还具有精神上的愉悦、舒适和美感。

设计从其概念产生起,就与艺术不可分割。“设计”(英文Design)的概念源于意大利文艺复兴时期的绘画草图,其最初的含义是素描、绘图。随着艺术的发展,西方后来将艺术划分为自由的艺术和机械的艺术两类。自由

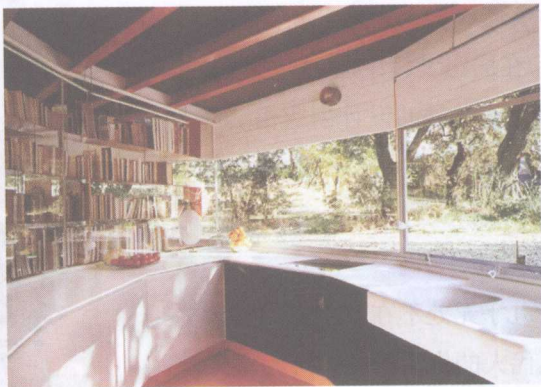
的艺术即是我们今天所说的纯艺术或美术,机械的艺术即是演变为我们今天所说的实用艺术,或称为设计艺术。从设计的图纸表达到实物表达来看,设计不单是要解决功能问题,也要求有审美形式感的创造。公元前1世纪,古罗马建筑理论家维特鲁威在其著作《建筑十书》中就将“实用,坚固,美观”作为建筑创造的三要素,审美要素已被列入其中。艺术性是艺术设计的本质特征,只不过不同的设计类型或设计行业对艺术性所要求的程度不同而已。科技在很多人看来是与艺术相对立的,但在设计的层面上,科技有了美感,在艺术设计领域中,它被称为科技美或机械美。进入21世纪的人类社会已步入了信息化时代,在日常生活中,人们面临着对各种信息和消费品的选择,在物质功能基础上,具有较强的艺术感与形式美的设计产品将更受人们青睐,人们对设计的艺术性即精神功能和心理功能的要求将愈来愈高。

设计必须强调整体性,综合形体、构成、肌理、色彩等手段表达创意,同时与环境相结合,给人以精神上的审美与愉悦。艺术设计是把人类与生俱来的对美的追求,以“物”这一载体来体现。从这个角度来说,设计物形式美的创造,不仅是为了物的美观,更是为了满足人的审美需求,满足人使用物品时获得的审美感受。

设计的艺术性的本质是以满足人的精神需求而存在的,是衡量设计物审美价值的重要标准,同时也是实现设计创造性的主要途径。设计师是“按照美的规律”来设计的,受众也势必“按照美的规律”对设计作品进

● 图1-13 别墅室外环境

● 图1-14 别墅室内一角

● 图1-15 别墅卫生间一角