

/// 潘鲁生 主编
等 院校设计艺术专业系列教材

章利国 著

设计艺术美学

山东教育出版社

章利国 著

设计艺术美学

山东教育出版社

高等院校设计艺术专业系列教材

潘鲁生 主编

设计艺术美学

章利国 著

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编：250001)

电话：(0531) 2092663 传真：(0531) 2092661

网址：<http://www.sjs.com.cn>

发行者：山东教育出版社

印刷：山东新华印刷厂

版次：2002年9月第1版

2002年9月第1次印刷

印数：1—4500

规格：787mm×980mm 16开本

印张：17印张

插页：8插页

字数：241千字

书号：ISBN 7-5328-3495-6/G·3152

定价：31.50元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换)

● 编撰委员会：（按姓氏笔画排列）

- 刘观庆 江南大学设计学院 教授
- 李砚祖 清华大学美术学院 教授、博士生导师
- 张夫也 清华大学美术学院 教授、博士
- 陈汗青 武汉理工大学 教授
- 张 抒 南京艺术学院设计学院 副教授
- 荆 雷 山东艺术学院 副教授
- 徐庆文 山东大学 博士
- 徐思民 山东工艺美术学院 副教授
- 倪建林 南京师范大学美术学院 副教授、博士
- 章利国 中国美术学院 教授
- 唐家路 山东工艺美术学院 博士
- 董占军 山东工艺美术学院 副教授、博士
- 傅根清 山东大学 教授、博士
- 潘鲁生 山东工艺美术学院 教授、博士

图书在版编目 (CIP) 数据

设计艺术美学/潘鲁生主编;章利国著. — 济南: 山东教育出版社, 2002

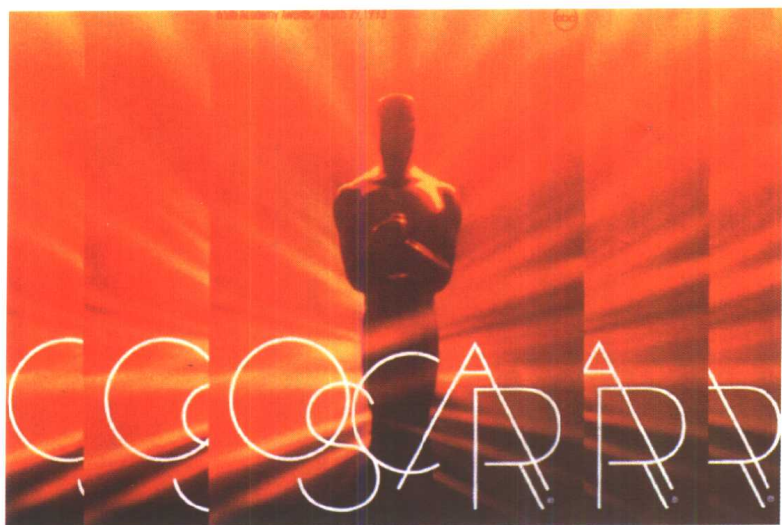
高等院校设计艺术专业系列教材

ISBN 7-5328-3495-6

I. 设… II. ①潘…②章… III. 艺术-设计-艺术美学-高等院校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011504 号

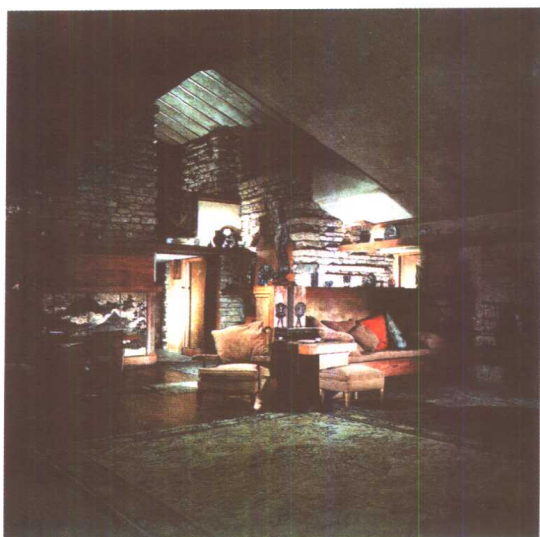

彩图1 第65届奥斯卡颁奖招贴 1993 美国 S.巴斯

彩图2 流水别墅 考夫曼住宅 1935 美国宾夕法尼亚州匹兹堡 美国 F.L.赖特

彩图3 东塔里辛 赖特住宅 1925 美国威斯康星州斯普林格林 美国 F.L.赖特

彩图4 奥尔布赖特-诺克斯艺术馆增建部分 1962 美国纽约州布法罗 美国 G.邦沙夫特(SOM)

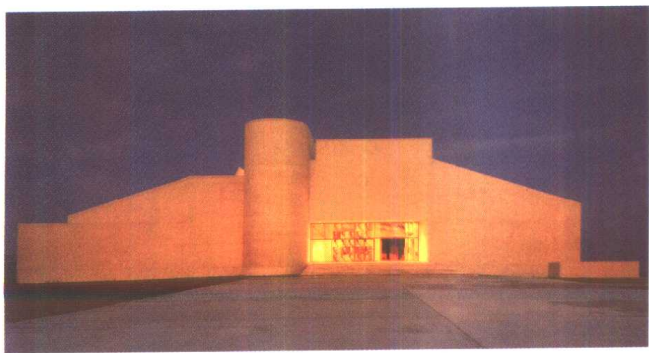
彩图5 韦尔毫泽公司总部大厦客厅 1971 美国华盛顿州塔科马 美国 E.C.巴西特(SOM)

彩图6 通用汽车技术中心 1950 美国密歇根州沃伦 美国 E.沙里宁

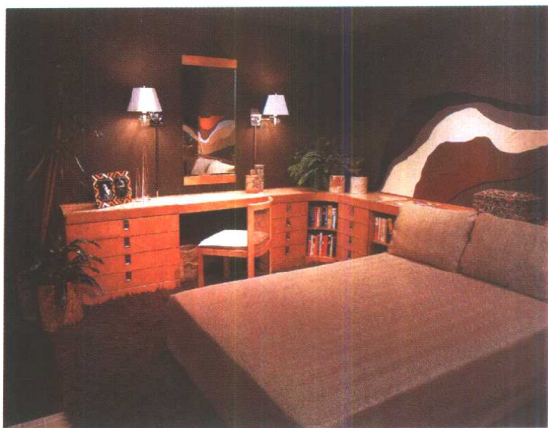
彩图7 福特基金会总部 1968 美国纽约 美国 K.洛希

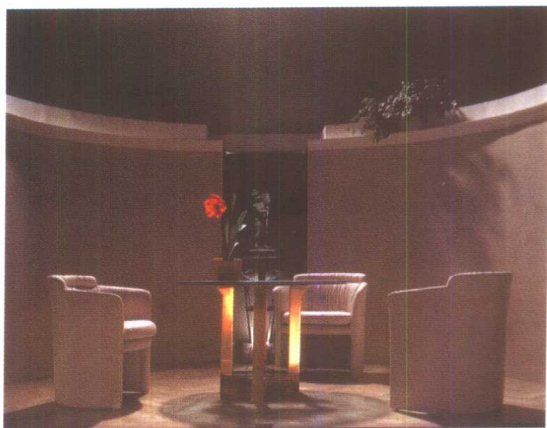
彩图8 南得克萨斯美术馆 1972 美国得克萨斯州科珀斯克里斯蒂 美国 P.约翰逊

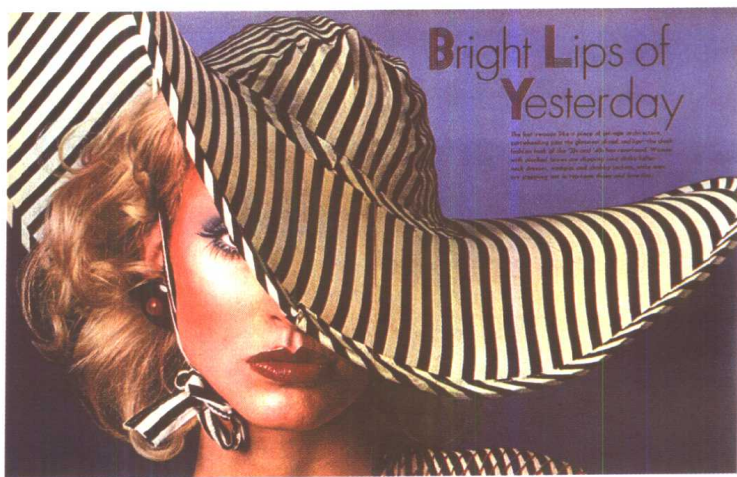
彩图9 红-蓝扶手椅 1918 荷兰 G.T.里特弗尔德

彩图 10 卧室 20 世纪 80 年代 美国 B.帕尔默

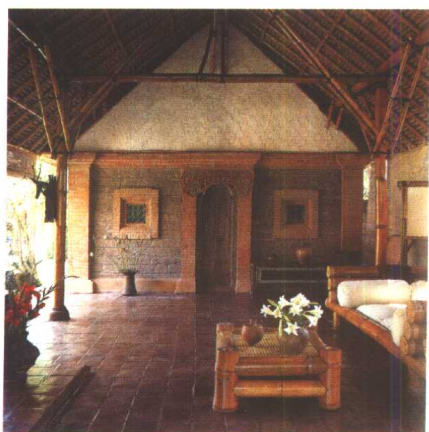
彩图 11 客厅 1985 美国 J.萨拉底诺

彩图 12 刊物题图：20 世纪 40 年代的女帽和化妆设计 1971 美国《生活》杂志

彩图 13 刊物题图：在美国国旗背景前起跑的奥运之星刘易斯 1984 美国《生活》杂志

彩图 14 民族风格厅堂 1986 印度尼西亚巴厘岛萨努尔附近 印度尼西亚 普图·苏阿苏

彩图 15 蔬菜图案造型桌椅 1986 美国 L.隆巴迪

彩图 16 “津克”台灯 20 世纪 80 年代 镀锌钢 美国 隆·雷泽克灯饰家具公司

彩图 17 詹诺维克普拉札颜料公司产品展厅 1982 美国纽约 美国伏尔桑格和米尔斯联合建筑事务所

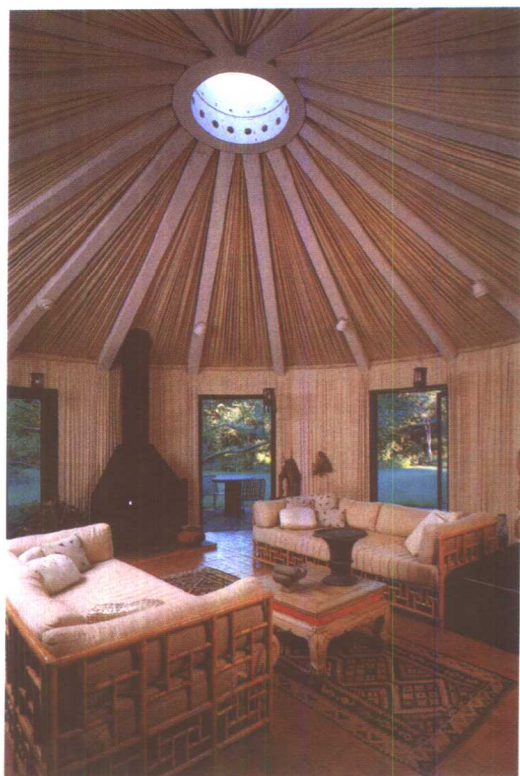
彩图 18 敞廊 1983 美国纽约州长岛 美国 M.汉普顿

彩图 19 儿童活动室及家具 1985 美国加利福尼亚勒穆尔美国海军儿童中心 美国 N.哈达金和 P.赫尔米切(GHI 建筑事务所)

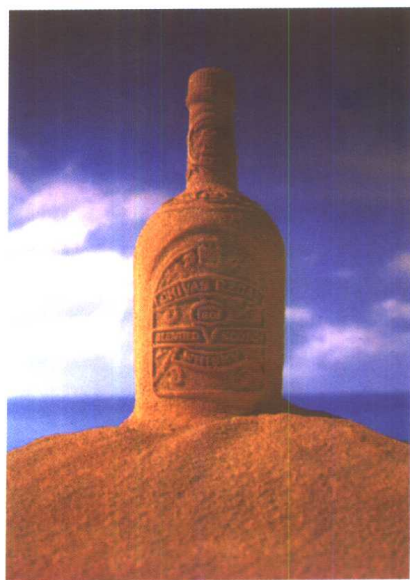
彩图 20 女装 20 世纪 70 年代 美国 B. 约翰逊(廷卡手绘)

彩图 21 非洲部落村庄样式圆屋 1980 美国 J.L. 拉森

彩图 22 独居作家的起居室 20 世纪 80 年代 美国 J. 萨拉底诺

彩图 23 奇沃什·雷加尔酒摄影广告 20 世纪 80 年代 意-美 布鲁诺

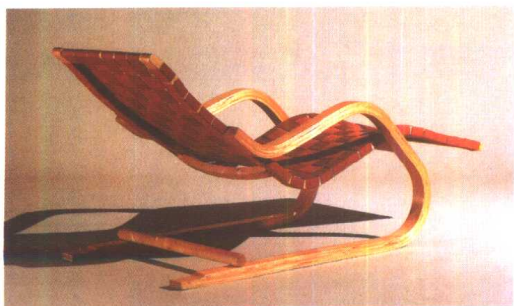
彩图 24 金巴尔国际展厅 20 世纪 80 年代 美国
里尔 / 格洛卜曼等

彩图 25 城市服饰用品商店 20 世纪 90 年代 美国华盛顿
州西雅图 美国 A.D. 庞贝

彩图 26 “MR” 扶手椅 1927 镀铬钢和上漆藤
德-美 密斯·凡·德·罗厄

彩图 27 躺椅 1936-1937 层压木板和棉织物 芬兰
A. 阿尔托

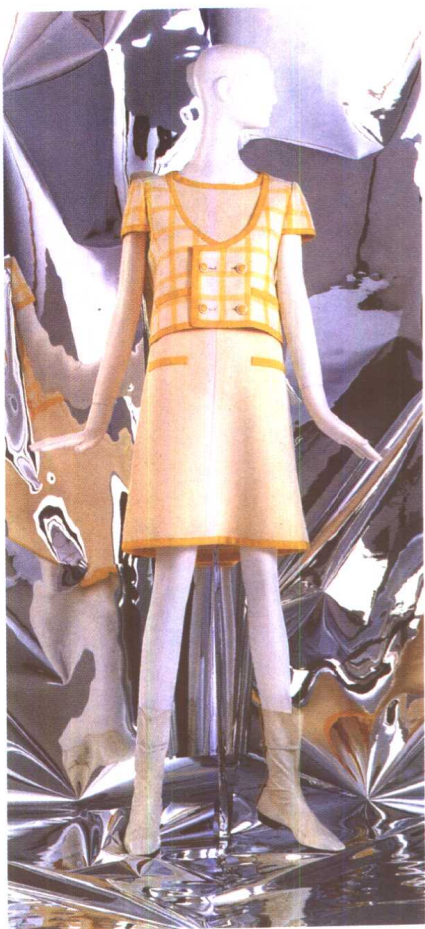
彩图 28 花瓶 1926 刻花玻璃 瑞典 S. 盖特

彩图 29 茶具与咖啡具 约 1923 银、天青石和象牙 法国 J. 普伊福卡特

彩图 31 墙上电话 1994 丹麦 M. 斯托克 霍尔姆和 G. 佐雷亚

彩图 30 女装 1965 羊毛、丝绸和塑料 法国 A. 库雷热

彩图 32 吊灯 1994 塑料、23 瓦荧光灯泡 意大利 P. 斯塔克

彩图 33 蒙德里安式H型女装
20世纪60年代 法国
Y.圣-洛朗

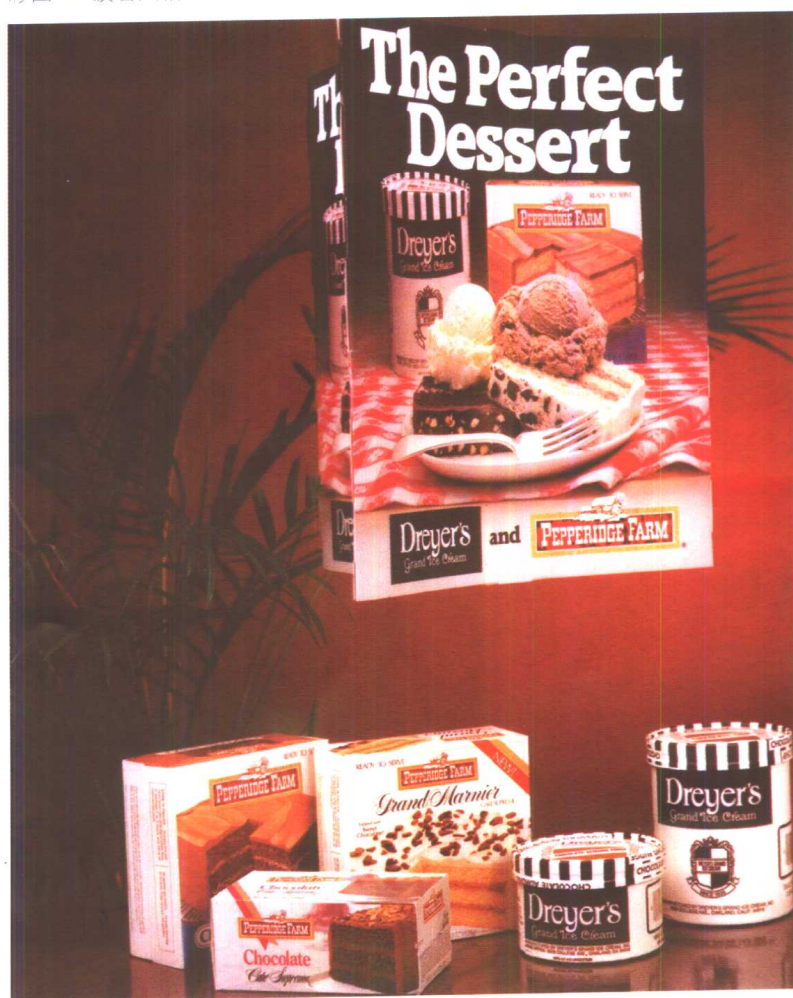
彩图 34 有麦当劳、肯德基企业标志的街景 1983 美国印第安纳州布鲁明顿

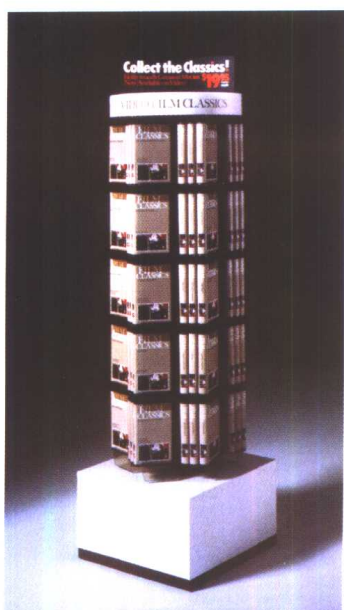
彩图 35 美国国家航空航天博物馆展厅 1988 美国华盛顿

彩图 36 波普风格“约伊沙发” 1971 意大利 D'U.洛马齐和D.帕斯

彩图 37 冰淇淋与蛋糕包装与售点展示 20 世纪 80 年代 美国 J.德梅恩

彩图 38 电影经典录像带装帧与售点展示 1980 美国 W.D. 汉奈克

彩图 39 擦拭纸样品包装盒 1998 硬卡纸 美国 P. 辛德尔

彩图 40 悉尼歌剧院 1957 澳大利亚悉尼贝尼朗岬 丹麦 J. 伍重

总序

张道一

艺术教育贵在踏实的基本功。只有功力练得深厚,才能有助于对艺术的理解和把握,在艺术的创造上才会独具匠心,进入更高的境界,不致于落得平庸低俗。然而,艺术教育又不能是铁板一块,按照一个死板的固定模式,一成不变地如法炮制。我国的现代艺术教育虽然已有一个世纪的历史,可是在教学的方法上还没有整套的成规,大多是“师徒传授”的改良。也就是说,教师多是靠经验,所谓“名师出高徒”,老师的水平高,学生自然也会受到一些影响。对于教学计划、教学大纲以及教材、教法等,真正关心的人不多。甚至有人公开扬言:“课堂上是教不出艺术家的。”这就把问题绝对化了。过去在教学上有一种“三基本”的提法,即基本理论、基础知识和基本技能。这三者的有机结合可说是基础教学的重要内涵,问题在于,各种艺术专业的教学如何体现,还有待于深入地研究。

就艺术设计的专业来说,它的“基本理论”应该是说明本专业的性质、目的和具体内容。由于这是一个新定名的专业,在20世纪出现了“图案”—“工艺美术”—“设计艺术”(艺术设计)的角度转换,许多人不了解其内在的关系和转换之后的异同,甚至作出一些不切实际的解释,这对于一个从事该专业的人来说,不仅会产生误解,对于工作的目标和方向也会造成误导。所谓“基础知识”,是指关于设计艺术的历史发展、分类隶属、艺术特点,以及与其他艺术的关系等。设计艺术就其性质来说,它的依附性很强,主要从属于生产和生活,在流通过程中多以“商品”的形式出现。因此,除了有关设计艺术本身的知识以外,还包括有关生产的和销售的知识。“基本技能”也是多方面的,必须建立其完整的设计观念和创意思想,包括文案设计的能力、描绘形象的能力、电脑设计的能力、模型制作的能力等。在整个艺术的分类中,唯独设计艺术(艺术设计)是与“制造”的分工,也就是说,它是为生产“制造”所做的准备,只有理解“设计—制造”的全过程,才是造物艺术的最终完成。

我曾提出艺术理论的三个层次:即技法性的理论、创作方法性的理论、原理性的理论。三个层次逐渐升高,又不可硬性分开。过去在学校里较为重视技法性的理论,如透视学、解剖学、色彩学、用器画、图案学、构

成学、人机工程学等,这些技法性的理论既是应用的理论,又是具体的方法。但是学艺术仅靠此是不够的,必须由此上升到创作方法,它是由设计观念所指导的对于艺术素材的综合处理。遗憾的是,在这方面还停留在经验传授层面上,只有具体的名家个案可借鉴,缺乏总体的规律可循。至于原理性的理论,同样是如此。艺术,作为人文科学的重要内容之一,并非指艺术的实践和具体活动,而是艺术科学,也就是原理性的理论。设计艺术的原理是个值得深入探讨的新问题,不仅因为它与人的生活越来越密切,从理论思维的角度看,更重要的是它的不纯粹性。在过去很长的时期内,由于设计艺术带有审美性与实用性的双重性,在艺术理论的研究上和美学的研究上,往往忽略了它的存在,视其为“次要艺术”、“与艺术有关的一种活动”,甚至将其排除在艺术的研究之外。这种情况现在虽有改变,但在很多学者的观念中并没有根本解决。研究事物,“纯”与不纯是相对而言的。人们可以从不纯的现象中看出与“纯”的关系。随着高科技的发展和人民生活水平的提高,艺术与科学技术已经展现出新的综合,这种综合不但表现了人类追求的目的性,并且从中可以看出其中所蕴含的哲学思想。

教学的“三基本”与艺术理论的“三个层次”是统一的。所谓基本理论、基础知识和基本技能,也同样存在着层次问题。高等院校教学的高下,主要表现在不同的层次上。像设计艺术这类应用性很强的专业,当然要立足于学以致用,甚至出现了“与社会需要对口径”的提法,这是可以理解的。然而,能不能将专业托起,升得高一点,却主要在于对理论的认识。认识不深,眼界不宽,知识不足,束手束脚,是无法将专业办好的。

常见一些学校的宣传中,有建校多少年的资历,这是一种优越,也是新办学校所无法取得的。一些老牌高校,不论对学校还是对个人都是可以炫耀一番的。可是仔细想一想,这样做没有什么意思,关键在于是“老当益壮”还是“老气横秋”。若系前者,善于总结经验,积累知识,谦虚进取,是非常可贵的;如是后者,可就令人讨厌,迂腐起来会成为一种阻力的。几年前,我曾应邀主持一所艺术院校的“验收”。这是教育主管部门的一种新规定,评定的项目很多,也很具体。据说这所学校为了达标,整整奋斗了三年,不论从人的素质还是教学环境,看出来已步入规范化管理的新气象。现在山东工艺美术学院根据教学的需要着手这套《高等