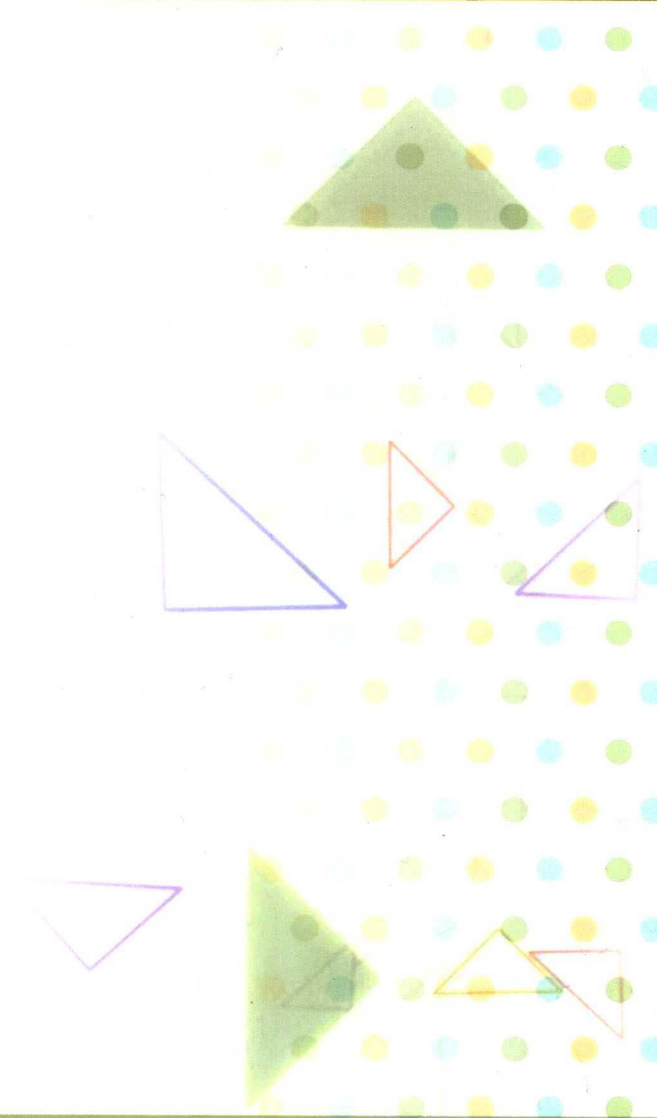

艺术设计 与美学概论

张妍
著

艺术设计与美学概论

张妍 著

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术设计与美学概论 / 张妍著. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5575-4280-1

I. ①艺… II. ①张… III. ①艺术-设计-概论②艺术美学-概论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第200222号

艺术设计与美学概论

Yishu Sheji Yu Meixue Gailun

作 者 张 妍
责任编辑 于丽梅
装帧设计 瑞天书刊
开 本 710mm×1000mm 1/16
字 数 100千字
印 张 8.5
印 数 1—1000册
版 次 2019年1月第1版
印 次 2019年1月第1次印刷
出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 廊坊市海涛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4280-1

定价: 36.00元

前 言

设计，从本质上讲是一种具有功能性的、创作思维活动的过程。它可以让人从不同的侧面去认识和理解事物。设计扎根在现实的土壤中，社会生活源源不断地触发人们的设计灵感，这些灵感经由设计师运用相关的图形、图像、文字等信息语言表达出来。因而，人们眼中一切美妙的事物，都可以借助设计将意念转变成有形的现实空间。

艺术设计满足了人们审美的多种需求，为人们带来了多样化的选择和多样化的艺术形式，诸如环境、服装、产品、家具、广告、招贴、网页、书籍装帧、三维动画……艺术设计对于设计师来说，首先是要让大众欣赏继而接受并认同，因为归根到底设计作品是要给别人看、给别人用的，要有审美和使用价值才有意义，因而故弄玄虚的创意设计是无意义的。设计这门艺术，与生俱来地负载着特有的美学规律，与世界上的所有具有规律的事物一样，美学的规律深奥博大，并与各门学科相互渗透，不是单一的个体行为。

美学与社会人生息息相关，与人的物质生活、精神生活、生命质量紧紧相连，与时代进退、国家兴衰密不可分。它影响审美意识，指导审美实践，把审美需要提升为一种自觉追求和自由创造，使我们充分意识到生命的价值和创造的意义，进而塑造完美的世界与健全的人生。

学习、研究美学，可以帮助我们树立科学的审美观，区分真善美与假恶丑，进一步洗涤蒙昧和愚蛮，不断美化生存环境和日常生活；可以培养和提高自己的审美能力，做一个懂美、爱美、创美的人；还有利于我们搞好专业学习和专业工作，提高科学文化素质。

学习美学，运用美学，是充实滋润人的心灵世界、提高人的综合素质的需要，也是促进社会物质文明、政治文明和精神文明的发展，建设一个民主文明、繁荣昌盛的现代化国家的需要。审美在表层上是审视自然、审察社会、审读艺术，在深层上则是洞晓人生，洞彻人性，洞达人心。它对于协调人与自然的关系，治理生态危机，保护生态环境，建设美好家园；对于改善人际关系，解决种种现代社会问题，提升人的本质力量，建设和谐社会；对于丰富人的精神生活，提高人的精神境界，健全人的文化心理，塑造完善的自我，具有潜移默化的重要作用。

目 录

第一章 艺术设计的概念.....	1
第一节 艺术设计的概念与定义.....	1
第二节 艺术设计的基本特征.....	10
第三节 设计的本质.....	18
第二章 艺术设计的历史与发展.....	26
第一节 设计与历史.....	26
第二节 现代派艺术对现代艺术设计的影响.....	28
第三节 包豪斯发展的三个阶段.....	34
第四节 后现代艺术对后现代艺术设计的影响.....	39
第三章 艺术设计的要素.....	42
第一节 设计的功能要素.....	42
第二节 设计的形式要素.....	46
第三节 设计的技术要素.....	51
第四章 艺术设计与文化.....	54
第一节 设计文化.....	54
第二节 生活方式与设计.....	57
第三节 设计文化与设计.....	61
第四节 文化与传统.....	64
第五章 艺术设计的思维.....	67
第一节 设计思维的属性.....	67
第二节 艺术设计与创意.....	70
第三节 设计思维的方法.....	76
第六章 艺术设计与美学.....	78
第一节 技术美学.....	78
第二节 形态美学.....	83
第三节 设计的材料美学与工艺美学.....	89

第七章 艺术美	94
第一节 “艺术”概念的历史性演化.....	94
第二节 艺术品的层次结构.....	97
第三节 艺术的风格特征.....	101
第四节 艺术意境.....	103
第八章 审美意识和审美评价	108
第一节 美感的产生与发展.....	108
第二节 美感的社会根源.....	111
第三节 美感的反映形式与特征.....	114
第四节 审美趣味与审美评价.....	122

第一章 艺术设计的概念

第一节 艺术设计的概念与定义

一、“设计”的概念

设计(Design),在汉语中最基本的词义是设想与计划。《新华字典》将设计解释为“在做某项工作之前预先制订方案、图样等”。“设”在汉语中作为动词,有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义,由此复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词;“计”在汉语中动词名词兼用,名词有如计谋、诡计,动词如计算、计议、计划等等,计议、计划诸词又有名词的词性,因此,“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等意,“设计”一词几乎综合和包容了“设”与“计”的所有含义,从而具有较为宽泛的内涵。

作为与英语“Design”对译的词,设计主要指设想与规划。外语教学与研究出版社的《实用英汉辞典》对“Design”的解释是:作为动词有设计、立意、计划的含义;作为名词有计划、草图、风格、图案、心中的计划(设想)等义。“Design”为复合词,由词根“sign”和前缀“de”组成,在英语中“sign”含义广泛,具有方案、计划、标记、构想等语义,着重标识已成的状态;前缀“de”则含有实施、制作等的动态语义,强调组合、重复、肯定、否定等动作行为。因此“Design”一词的根本语义是“通过行为而达到某种状态、形成某种计划”,是一种思维过程和一定形式、图式的创造过程。

从语源上看,“Design”来源于拉丁语“Designara”,其演变路径是:“Designara”(拉丁语)——“Designara”(意大利语)——“Desegno”

(意大利语)——“Dessein”(法语)——“Design”(英语)。在数百年中,“Design”一词的词义内涵和重点不断发生变化,基本上可以分为古典、近代、现代三个阶段。15世纪前后,意大利语的“Desegno”标示为“艺术家心中的创作意念”,这种意念以草图的方式表现出来,因而,其定义是:“以线条的手段来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”,即将艺术家在心中构思的作品现实化。18世纪,“Design”的词义仍限定在艺术范畴之内,1786年初版的《大不列颠百科全书》对“Design”的解释是:“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、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。18世纪以后,大机器工业的发展导致设计观念的变革,真正现代意义上的设计的观念由此而确立起来,“Design”的概念及其语义开始突破美术或纯艺术的范畴而趋于宽泛,其概念犹如英国《韦伯斯特大辞典》对“Design”的解释。《韦伯斯特大辞典》对“Design”的解释有动词、名词两部分。作为动词的涵义有:①在头脑中想象和计划;②谋划;③创造独特的功能;④为达到预期目标而创造、规划、计算;⑤用商标、符号等表示;⑥对物体和景物的描绘、素描;⑦设计及计划零件的形状和配置。作为名词则表示:①针对某一目的在头脑中形成的计划;②对将要进行的工作预先根据其特征制作的模型;③文学、戏剧构成要素所组成的概略轮廓;④音乐作品的构成和基本骨架;⑤音乐作品、机械及其他人造物各要素的有机组合;⑥艺术创作中的线、局部、外形、细部等在视觉上的相互关系;⑦样式、纹饰,等等。《牛津大辞典》同样将“Design”的词义分为动词和名词两部分,作为名词的语义一是心理计划的意思,指思维中形成意图并准备实现的计划乃至设计;二是意味着艺术中的计划,尤其指绘画制作准备中的草图之类。从词源上看,“Design”的名词词义是综合了法语 Dessein(图案)和表示素描的 Dessin 两词的结果。作为动词的“Design”,来源于拉丁语的“Designara”,第一是意味着指示;第二是建立计划、进行构想、规划;第三是指画草图、制作效果图等。(图1-1)

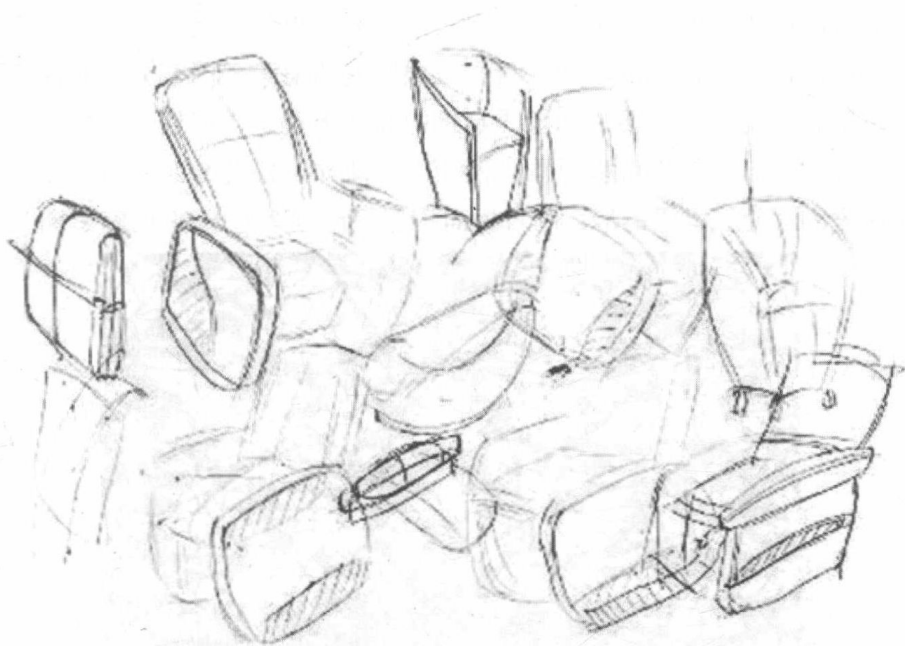

图 1-1 意大利设计师为座椅所作的设计草图

1974年第15版的《大不列颠百科全书》对“Design”又有了更明确全面的解释：“美术方面，设计常指拟定计划的过程，又特指记在心中或者制成草图或模式的具体计划。产品的设计首先指准备制成成品的部件之间的相互关系，这种设计通常要受到四种因素的限制：材料的性能、材料加工方法所起的作用、整体上各部件的紧密结合、整体对于观赏者与使用者或受其影响者所产生的效果。产品设计图案就是应用艺术作品。在美术中，设计本身就是一种创作过程，而在建筑过程中设计则仅是体现适当观念与经验的简明记录。在建筑工程和产品设计中，艺术性和工艺性有融合为一的趋势，这也就是说，建筑设计师、工艺工人、制图员或工艺美术设计师既不能仅仅根据公式进行设计，又不能如同画家、诗人或音乐家那样自由设计。在各种艺术特别是艺术教学方面，设计一词含义广泛，尤指构图、风格和装潢而言。用作构图解时，设计是指物件所具有的各种内在关系的体系（人们以分析的眼光，认为这种体系是脱离物件的部分或整体而孤立存在的）。拉斐尔所作《圣母立像》的设计，就是取的这个意义。新古典派的设计就是指新古典主义风格的设计。满地花纹设计图案，就是布满一定面积而规律性地反复出现的装饰花样。”（图1-2）这里，“Design”语义的核心即所强调的是为实现一定的目的而进行的设想、计划和方案之义。不仅设计的范畴扩展到一切创造性的、

为相关目的而进行的物质生产如人造物的领域，也包括文学、艺术等的精神生产领域，甚至包括经济规划、科学技术发展的前景、国家大政方针等诸方面的决策和方案等。只要是为了一定目的而从事设想、规划、计划、安排、布置、筹划、策划的都可以说是“设计”，即如赫伯特·西蒙所说：“凡是

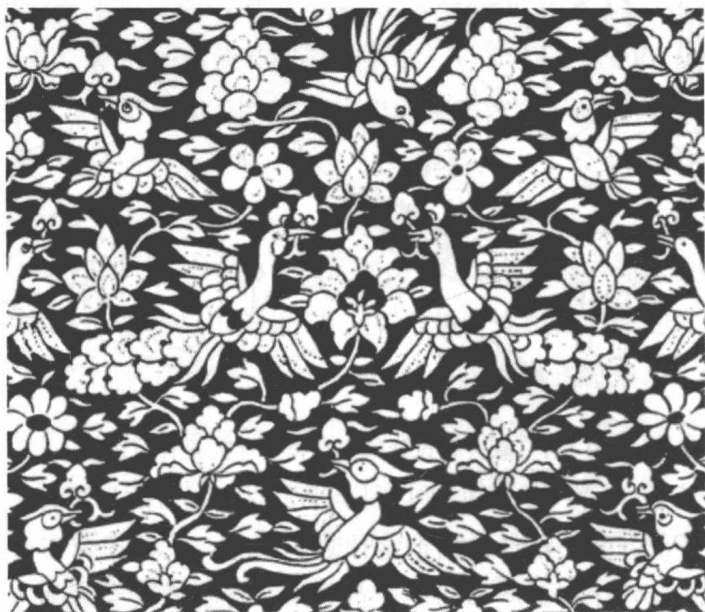

图 1-2 鸳鸯穿花缙丝纹样（宋代）

由此可见，作为名词的“Design”，最本质的意义是计划乃至设计，即预设一定的目标并为此而建立方案。若对此作进一步的限定，则专指与艺术设计相关的计划与设计。日本学者利功光指出：“艺术在狭义上意味着美的观念，Design 又特别意味着在绘画、雕刻、建筑、工艺中视觉造型诸构成因素的配置，大约与绘画中的构图（Composition）同义。假若只特别强调这些配置的抽象形式关系，则又意味着意匠或图案。而这些都可以作为本来的古典意义，而新的限定是以美和有用性为目标的工业计划乃至设计是以大工业机械生产为前提的工业设计。”

汉语中的“设计”，最早是“计谋”的意思。《三国志·魏志》高贲乡公髦传中有“赂遗吾左右人，令因吾服药，密行鸩毒，重相设计”的记载，元代尚仲贤《乞英布》第一折有“运筹设计，让之张良，点将出师，属之韩信”之语，其“设计”是设下计谋。明末清初小说《两交婚》第七回写不满 20 岁的黎青机巧横生，智计百出，时黎青对甘顾说：“我能为辛小姐设计耳。”

此“设计”为谋划事情，出主意，因此同篇中有策画、画策、计策等同类词。在近现代设计计谋、算计等层面上的含义已日益淡化，主要指设想与规划。

在文学艺术方面，与设计同义的还有“意匠”一词，从字面来理解，意匠即意图与匠心，指创作中的构思与设想。如杜甫赠画家曹霸将军《丹青引》中有“凌烟功臣少颜色，将军下笔开生面”“诏谓将军拂绢素，意匠惨淡经营中”等句，曹霸为唐代画家，天宝末年诏写御马及功臣，笔墨深厚，神采生动(图1-3)。这里的意匠指绘画开始时的设计，构思、推敲。唐代杨炯《王勃集》序谓：“六合殊才，并推心于意匠，八方好事，成受气于文枢。”宋代陆游在《题严州王秀才山水枕屏》一诗中以“壮君落笔写岷蟠，意匠自到非身过”之句，称赞王秀才所画的岷蟠山水，意匠自然非刻意所求已趋达一种境界。意匠与设计同义，如清代赵翼游苏州网师园后赋诗赠园主谓：“想当意匠经营时，多少黄金付一掷。”这里的意匠即指网师园的设计与建造。

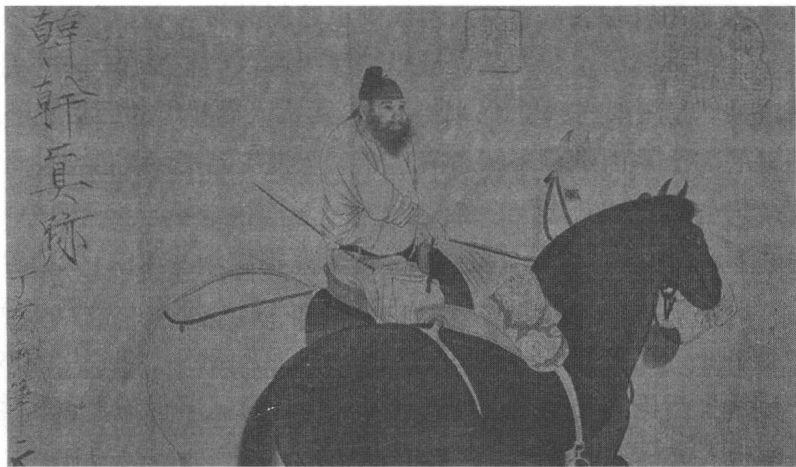

图1-3 唐·韩干：《牧马图》

韩干为曹霸弟子，从韩干作品中可以想见曹霸的画风。

在20世纪初，中国的有识之士为发展民族工业、参与国际经济与市场竞争，开始注重产品的装饰与设计，“Design”的概念已开始引入中国，按照当时的认识与习惯，特别是受日本的影响，“Design”被译为“图案”“美术工艺”或“工艺美术”等词。俞剑华在其编著的可以说是中国第一本设计技法专著《最新图案法》总论中写到：“图案(Design)一语，近始萌芽于吾国，然十分了解其意义及画法者，尚不多见。国人既欲发展工业，改良制品，以与东西洋相抗衡，则图案之讲求，刻不容缓！上至美术工艺，下迨日

用杂器，如制一物，必先有一物之图案，工艺与图案实不可须臾离。”俞剑华将 Design 译成了“图案”，这在当时是容易被社会所理解和接受的，当时的所谓“图案”，包括平面的纹饰和立体的设计图样、模型在内。与图案一样，“工艺美术”一词也是标示“Design”的，据现有资料最早提出“工艺美术”这个词的是蔡元培，1920年蔡元培在《美术的起源》一文中写道：“美术有狭义的，广义的；狭义的，是专指建筑、造像（雕刻）、图画与工艺美术等。”他还注意到当时西方设计的发展以及与经济发展的关系，提出“近如 Morris（即成廉·莫里斯，英国艺术手工艺运动创始人，现代设计之父）痛恨美术与工艺的隔离，提倡艺术化的劳动，倒是与初民美术的境象有点相近。这是很可以研究的问题”。20世纪30年代，人们对发展工业设计有了更迫切的认识，柳林在《提倡工艺美术与提倡国货》一文中指出：“工艺美术即日常生活用品而经美术设计制造之技术，此种技术的结果世人称为工艺美术品或美术工艺品以与寻常有简易粗笨的工艺制品相对立。”他在文章中认为当时欧美、日本等国工业产品大量倾销我国城乡，主要原因就是他们注重设计，即注重产品的形式和质量，价格低效用大，而我国的产品则形式丑陋，“这很明显的完全是由于我国制造家实业家忽视工艺美术之重要，不以工艺美术为商品竞争之必要工具”的结果。

当时的专家、学者对设计重要性的认识还是清醒和深刻的。张德容在1935年创刊的《美术生活》上撰文指出：“工艺美术在中国是一个新名词，其实并非一种新事业，已有数千年的历史”“所谓工艺美术，即实用美术。换言之：凡于日常生活器具之制造上加以美术之设计者，即得谓之工艺美术。所以工艺美术与人类日常生活，是有密切的关系”。

从名词上看，设计似乎是一个新名词，但早在人类造物的初期，设计就本质性地存在了。换言之，一切人造物都是设计的产物，都有一个设计的过程。“Design”与汉语原有词汇“设计”在本质上是一致的，与汉语中的策画、策划、意匠、图案等词意相近。中国汉语“设计”一词的多义使用与“Design”在英语世界中的多义使用的事实几乎遥相呼应，两者都随着时代和环境的变化而增添新的含义。

二、设计的意义

设计是人类改变原有事物，使其变化、增益、更新、发展的创造性活动。设计是构想和解决问题的过程，它涉及人类一切有目的的价值创造活动。诚如每个人都能作出一定的设计一样，几乎每个人都能给出一个关于设计的定义。如设计是“一种针对目标的问题求解活动”（阿切尔《设计者运用的系统方法》1965）；“是在特定情形下，向真正的总体需要提供的最佳解答”（玛切特《创造性工作中的思维控制》1968）；是“从现存事实转向未来可能的一种想象跃迁”（佩齐《给人用的建筑》1966）；设计是“一种创造性活动—创造前所未有的，新颖而有益的东西”（李斯威克《工程设计中心简介》1965）；“一种复杂的、半科学性的、有功能作用的实践模式”（罗杰·斯克鲁登《建筑美学》）；“作为一种专业活动，反映了委托人和用户所期望的东西：它是这样一个过程，通过它便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》1981）。阿克在《设计研究的本质述评》中认为，“设计像科学那样，与其说是一门学科，不如说是以共同的学术途径、共同的语言体系和共同的程序，予以统一的一类学科。设计像科学那样，是观察世界和使世界结构化的一种方法。因此，设计可以扩展应用到我们希望给予设计者身份去注意的一切现象，正像科学可以应用到我们希望给以科学研究的一切现象那样”。“设计”就其动词性的本意而言，其结构是开放性的，它既可以用作动词，又可以用作名词，因此，人们就有可能根据其词义去进行定义和概念分析。当然，这种定义和分析，必然带有时代的色彩和局限性。

1950年美国学者麦德华·考夫曼·琼尼在论述现代设计的著作中曾提出关于设计的12项定义，其具体内容是：①现代设计应满足现代生活的实际需要；②现代设计应体现时代精神；③现代设计应从不断发展的纯美术与纯科学中吸取营养；④现代设计应灵活运用新材料、新技术，并使其得到发展；⑤现代设计应通过运用适当的材料和技术手段，不断丰富产品的造型、肌理、色彩等效果；⑥现代设计应明确表达对象的意图，绝不能模棱两可；⑦现代设计应体现使用材料所具备的区别于他种材料的特性及美感；⑧现代设计须明确表达产品的制作方法，不能使用表面可行、实际却不能适应大量生产的欺骗手段；⑨现代设计在实用、材料、工艺的表现手法上，应给人以视觉的

满足，特别应强调整体效果的满足；⑩现代设计应给人以单纯洁净的美感，避免繁琐的处理；⑪现代设计必须熟悉和掌握机械设备的功能；⑫现代设计在追求豪华情调的同时，必须顾及消费者节制的欲求及价格问题。

这 12 项定义，准确地说是现代设计应注意的事项，这也许表明了 20 世纪 50 年代西方设计的基本倾向，如注重产品的功能和产品的形式美感、价格等，而对于产品与人与环境的关系的关注较少。

成立于 1957 年 6 月的国际工业设计学会联合会（ICSID），以专业组织的身份先后对工业设计作了几次定义。1964 年它受联合国教科文组织委托在比利时布鲁塞尔举办的工业设计教育讨论会上，对工业设计作了如下定义：

“工业设计是一种创造性活动，它的目的是决定工业产品的造型质量，这些造型质量不但是外部特征，而且主要是结构和功能的关系，它从生产者和使用者的观点把一个系统转变为连贯的统一。工业设计扩大到包括人类环境的一切方面，仅受工业生产可能性的限制。”

1980 年联合会在巴黎举行的第十一次年会上把这一定义修改为：“就批量生产的工业产品而言，凭借训练、经验及视觉感受而赋予材料、结构、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格，叫做工业设计。根据当时的具体情况，工业设计师应在上述工业产品全部侧面或其中几个侧面进行工作，而且，当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时，这也属于工业设计的范畴。”

这是一个被广泛接受的定义，从内容来看，它首先表明了设计的创造性性质和意义；其次，注重产品的内部结构、功能与外观形态的统一；最后，从人的需要出发，即从“实用、经济、美观”的基本原则出发，以造物的实用功能或实用价值的实现为基点，运用科学技术和大工业生产的条件，达到为人所用的目的。从根本意义上说，设计本身不是目的，它是人为实现自身目的而使用的手段和方式，往往表现为一个过程，设计的目的是人而不是物，人是设计的根本和出发点。因此，设计师的工作首先与社会价值相联系，与人的需求相联系，而不是与物质相联系。

与人的需求相联系，人的需求是多方面的，在基本的生活需求满足以后，更高一级的精神需求往往成为主要的需求，这种精神需求又往往是与物质需求相统一相融合的东西，是更需要设计师关注的人性需求（图 1-4）。设计从物向人的转变，是设计在 20 世纪最深刻的转变之一。英国工业设计委员会顾

问彼得·汤姆逊认为，正是这种在设计中对，人的真正关注、对实现人性需求的关心和努力，导致了英国目前的一场第一次工业革命以来的第二次革命，这场设计革命安静、平稳但深刻激烈。20世纪80年代末期他在中国讲学时曾提出现代设计的五个基本原则，这些基本原则反映了西方现代设计在当代的一些本质内涵和发展趋向，其内容是：①完整性原则，一件产品不仅局部好看，好用，而且必须具有完整性；②变化原则，所有的东西都是在不断变化之中的，人的需求、欲望也在不断地改变，设计要了解人的需求的改变，并通过设计来不断地满足；③设计的资源，包括两方面，一方面是工业方面的材料、能源、工具运输等，另一方面是设计师本身作为一种资源，是整个设计活动中的资源，要量力而行，不断补充自己；④综合原则，即充分了解市场、消费、人的需求、工业技术诸多因素，综合考虑，在设计中加以体现，以满足人的需求；⑤服务原则，工业设计师的工作是起协调和衔接作用的，它把生产与消费联系在一起，为人设计，为人服务。

图 1-4 精神需求和人性需求，使设计的形式不断变化

20世纪90年代，由于全球自然环境的恶化，导致了设计界对环境的进一步关注，使设计从关注人与物的关系转向关注人与环境及环境自身的存在，出现了关注生态环境的设计思想和设计潮流：电脑及网络的发展使设计在物质和非物质两个层面上存在，出现了“非物质设计”的概念；这些发展使设计的定义也处于扩展和变动之中。当然，设计本质上是一种创造性的实践活动，人们依据社会需要从事设计，而不是依据定义而作。另一方面，设计实践的丰富性和设计理论的包容性，使任何定义也总显得是相对的，只能从一些主要方面而不是所有方面揭示出设计的本质内涵。

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 1-5 至图 1-7）。艺术性是指设计物或环境不仅为人所用，具有功能的特性，还具有精神上的愉悦、舒适和美感。

图 1-5 别墅外环境

图 1-6 别墅室内一角

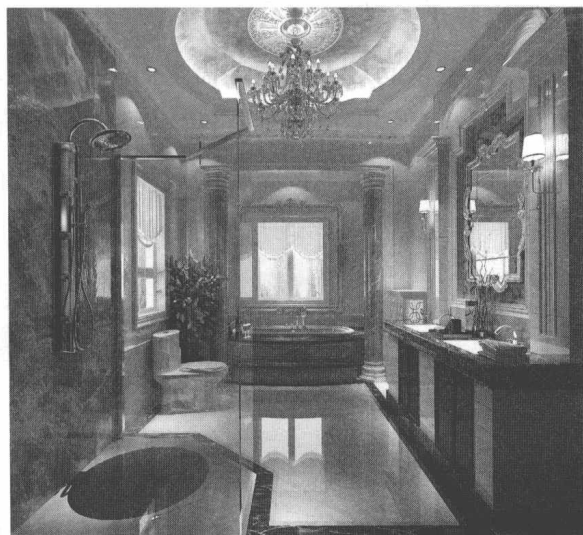

图 1-7 别墅卫生间一角

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。