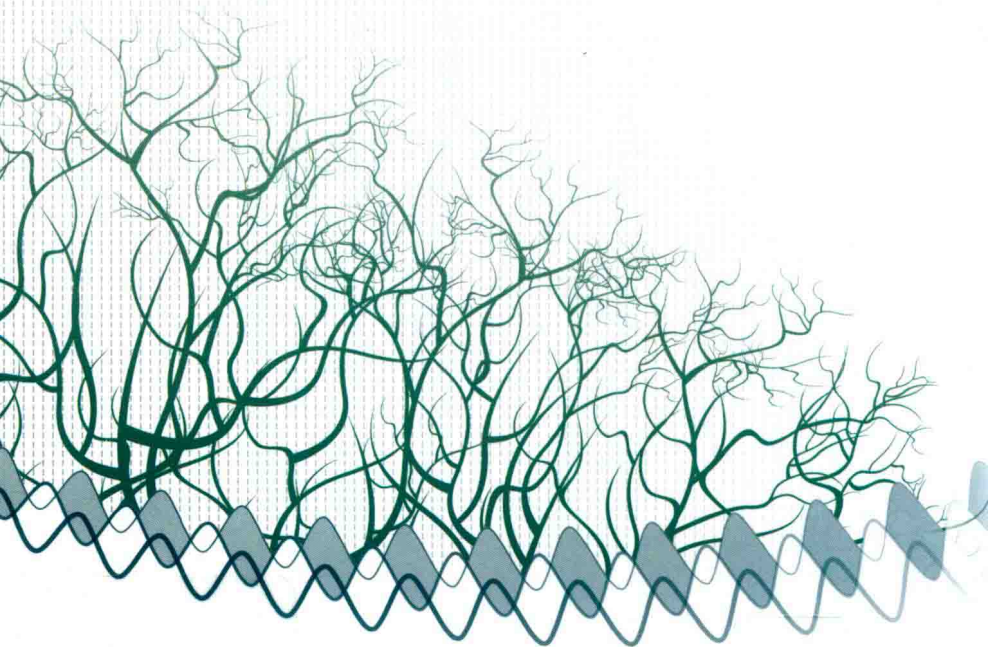
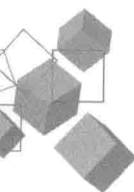

现代艺术设计多元化研究

郭洪远◎著

现代艺术设计多元化研究

郭洪远 著

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术设计多元化研究 / 郭洪远著. -- 长春 :
吉林美术出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5575-4185-9

I. ①现… II. ①郭… III. ①艺术—设计 IV.
①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 172066 号

现代艺术设计多元化研究

XianDai YiShu SheJi DuoYuanHua YanJiu

作 者 郭洪远
责任编辑 于丽梅
装帧设计 海星传媒
开 本 880 × 1092 1/32
字 数 202 千字
印 张 9
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 978-7-5575-4185-9 定价: 36.00 元

前言

人类进入后工业时代也就是信息时代之后，社会的发展、科技的进步都使得全球艺术设计的发展呈现出一片繁荣的景象，“全球化”更是极大地促进了艺术设计的多元化发展，世界文化艺术交流频繁、人们视野空前开阔、人类思维更加活跃，人们追求自己的个性，渴望内心情感、思想的表达，这些都为艺术设计的多元化发展提供了动力，而科技的进步、社会的发展又为设计多元化的飞速发展提供了支持。艺术设计的多元化发展在现代极其明显地展现在人们面前。多元化是设计本身的要求，也是设计本身所具有的特征。设计是人类生存的需要，设计在创造生活、丰富生活、美化生活。艺术设计的终极目的是为生活服务的，其存在于人类社会中的重大意义和作用就在于此：促进生活水平的提高、社会的发展和人类文明的进步。设计也是人性和生活中的重要组成部分，是人类生存的状态和方式。因为生活本身就是丰富多彩的，是多元的。因此，设计也应该是多元化的，设计的内容也应该是丰富多彩的。特别是在商品经济社会的时代，我们很容易把设计仅仅看作是促进商业或经济发展的一种手段，也许因为其带来的丰厚利润导致人们混淆了对它本质的认识；科技性和设计关系密切，随着当今科技的全球化发展，人们生活

的民族化、审美的多元化也受到强烈的重视和冲击。发达国家借助科技优势，在世界推行“霸权主义”，冲击和摧残着不发达国家的生活传统和文化思想，带来的是盲目崇拜和狂热追求，狂热之后慢慢开始迷茫。之所以产生这样的现象和结果，主要原因在于发展中国家对设计本身内涵的认识不足，没有把设计与本民族的生活和文化结合起来，所以也无法在生活中创造出自己的东西，无法从生活中寻找到本民族心灵的家园。所以，越是在经济全球化、科技国际化的时代，我们越要注意认识设计的本质意义和内涵，一些传统的、民族的我们永远不能丢弃，这是民族心灵的归宿，是民族发展、强大的自信之根，我们要以设计为载体，吸取古今中外的优秀文化和思想，创造出具有本民族特色的生活内容和生活方式。

CONTENTS 目录

第一章 艺术设计多元化的发展历程	1
第一节 艺术设计多元化的发展历程	3
第二节 影响现代艺术设计多元化发展的因素	63
第二章 现代艺术设计发展的多元化表现	73
第一节 现代艺术设计发展的多元化表现	75
第二节 设计多元化对社会及经济的影响	86
第三章 艺术元素在现代艺术设计发展中的应用	89
第一节 青花瓷图案元素在现代艺术设计中的应用	91
第二节 皮影艺术与现代艺术设计	111
第三节 中国抽象元素与现代艺术设计	127
第四节 现代拼布艺术设计研究	145

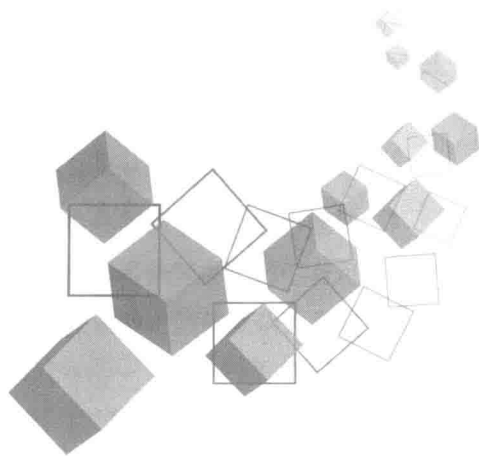

第四章 民间元素在现代艺术设计中的应用	153
第一节 民间造物观念与现代艺术设计	155
第二节 民间绘画色彩在中国现代艺术设计中的应用	193
第五章 中国民间美术对现代艺术设计的影响	201
第一节 民间美术的种类及其艺术价值	203
第二节 民间美术对现代艺术设计的影响	213
第六章 不同类型的艺术设计	221
第一节 纤维艺术设计的创新研究	223
第二节 城市文脉保护视野下的公共艺术设计研究	233
第三节 对艺术设计作品展示形式的新思考	268
参考文献	280

第一章

艺术设计多元化的发展历程

第一节 艺术设计多元化的发展历程

一、艺术的概念

(一) 艺术定义的复合性和模糊性

问题的起点是从这样的设问中来的：在我们将“工艺美术”更名为“艺术设计”的时候，在我们将绘画称为“造型艺术”的时候，在我们将越来越多的活动冠名以艺术的时候，是什么原因导致了我们将它们与“艺术”这个概念合为一体？或者说，是出于什么理由将它们划入艺术的范畴？也许，只有一种可靠而简单的可能：它们一定是都具有了艺术的某些特征。或者是，艺术的普遍特征能够体现出它们的主要特征。

尽管美学研究领域对“艺术定义问题”积累了太多的争议和假设，但是，如果结合我们的实践和体验，从一般的艺术概念中仍然有可能获得“艺术”的总体特征。这些特征使我们有可能获得构成“艺术”这个概念的基本框架，在这个框架中，我们有可能确认艺术与艺术设计、设计与科学设计之间的复杂关系和本质上的差异。所谓定义，是指“通过列出一个事物的基本属性，来描写或规范一个概念的意义”。如同对“美”的定义一样，想获

得“艺术”的确切定义是非常困难的，甚至被认为是不可能的。

每个时期中的每一位权威，都会从自己所处的语境和观点出发为艺术下定义。在艺术领域中，任何一个生成的定义都会面临文化变革的考验，同时也会遭遇新的定义的挑战。新老定义之间或相互交叠、或互为排斥，在不断地扩展“艺术”外延的同时，也令“艺术定义”成为令人畏惧的难题。为此，人们有时采取了回避的态度。在由中国大百科全书出版社出版的《艺术百科全书》中，并没有收入“艺术”一词。同样，由季羨林先生主编的《艺术词典》里，“艺术”词条也没有被列入。贡布里希索性用否定的态度避开这个难题。他在《艺术发展史——“艺术的故事”》一书的导论中开门见山地写道：“现实中根本没有艺术这种东西，只有艺术家而已。”

所谓的艺术家，从前是用有色土在洞窟的石壁上大略画个野牛形状；现在的一些人则是在购买颜料，为招贴板设计广告画。过去也好，现在也好，艺术家还做其他许多工作。只是我们要牢牢记住，在不同的时期、不同的地方，艺术这个称谓所指的事物会大不相同，只要我们心中明白根本没有大写的艺术其物，那么，把上述工作统统叫做艺术倒也无妨。”在这里，贡布里希道出了“艺术”概念的复杂性，这种复杂性源于艺术概念的模糊性。“艺术”一词的复杂性和模糊性，来自艺术在人类文明发展变化中的曲折境遇。

人的认识能力是在自然界的漫长历史中逐渐发展的。按照哲学家波谱的进化论观点，人类的认识历经了三次演变：对物理世界的认识、对主观精神世界的认识、对客观知识世界的认识。

支撑二次认识转变的，是人的理性。理性是人类生存的一种本能，是人类感性认识的延伸和归宿。人类通过各种实践活动（包括艺术活动）感知世界、认识世界、把握世界。在这个漫长的历史过程中，人类形成了认识世界的主导方式，即“理性”的认知方式。可以说，自从文明发生的“第一刻”起，理性便占据了人类活动的主导地位。理性的外在形式是生动而多样的，它并不像现代词典描述的那么刻板、枯燥和狭隘。

每个人都可以从自己的人生体验中证明这一点。在早期人类的实践经验中，“理性”建立了最初的模糊而整体的知识系统，它孕育着当今各个学科的种子或胚芽，当我们对许多学科的定义追根溯源时，常常可以发现它们共同的来源。即使在人类文明进入成熟的时期，这种“模糊性”仍然主导着语义的存在方式，它构成了我们今天所称的“泛指”。艺术也是如此。

（二）“大文化”语境中的艺术概念

“大文化”指的是广义的文化概念，它是指人类在社会历史的实践中所创造的物质财富和精神财富的总和，其中既包括艺术、观念、信念、世界观、价值观、宗教、哲学等意识形态的内容，也包括了经济、科学、语言和文字等非意识形态的内容，即“文化的基本要素”。总的来看，文化是感性知识和理性知识的集合之物。

英国人类学家爱德华·泰勒将文化视为“包括知识、信仰、艺术、法律、道德、风俗以及作为一个社会成员所获得的能力与习惯的复杂整体”；物理学家、量子论的创始人 M. 普朗克则从科

学理性的角度出发,将其形容为“一个由物理学到化学、通过生物学和人类学到社会科学的链条”。作为意识形态的一部分,艺术是一种特殊的文化样式,它的定义和含义随着“大文化”系统的变化而变化,艺术不可能脱离“大文化”的语境而独立生存。在大文化系统的变化中,哲学、科学与经济起着决定性的作用。早期的哲学思想孕育了科学的诞生,并在科学技术的发展中发挥着重要的作用。

自工业革命以来,科学技术的进步不断释放着生产力、改变着生产关系,以超乎人类预想的力量和速度,推动着经济的革命和发展,并以经济的最终形式改变着人类的生活环境和生活方式,后者以最直接的方式影响着人们的意识形态的变化。由此,形成了由“哲学—科学—经济”为基本要素的文化基本框架,正是在这个基本框架中,“艺术”的内涵与外延进行着不断的调整。从大文化系统的历史发展脉络上看,艺术的发展进程即是在“文化基本框架”中游走的过程。艺术及其定义的复杂性,来自“文化基本要素”自身发展的复杂性。每个基本要素在告别了它最初的“模糊”形态之后,踏入了各自的深化、分化和相互融合的发展之路。

在近代,人类已经能够对自然界进行系统的观察和比较,通过精确的实验,初步建立起严密的逻辑体系,并导致了科学开始分化。到了现代,在人类认识能力不断发展的基础上,“人为分解的各个环节”开始了融合和整合。具体反映为:“基本要素”之间的相互影响和相互融合,不断开发出新的文化要素(如新的学科门类),在每一种新生的文化要素中,不仅会有“基本要素”

的影子或影响,也会获得来自其他新生要素的参与和作用。各个新生要素之间的“边界”不仅常常相互重叠或覆盖,而且,要素的“边界”本身还会在持续的发展中“移动”自己的位置,向新的领域扩散,直到另一个新的要素的出现(从当今不断发展和调整的学科门类中,我们可以看到相似的现象。例如,“工艺美术”变更为“艺术设计”就是一个例子)。文化要素的这种“被人类认识活动所驱使”的自身发展,构成了文化的生命力,也使得各个文化要素的自身定义会处在一种“游离”状态之中。定义的“游离”现象在大文化的精神层面(或称为“小文化”)中经常出现,其直接的结果之一,是“定义”的多样化或多元化。定义的复杂性也反映在文化自身的定义上。

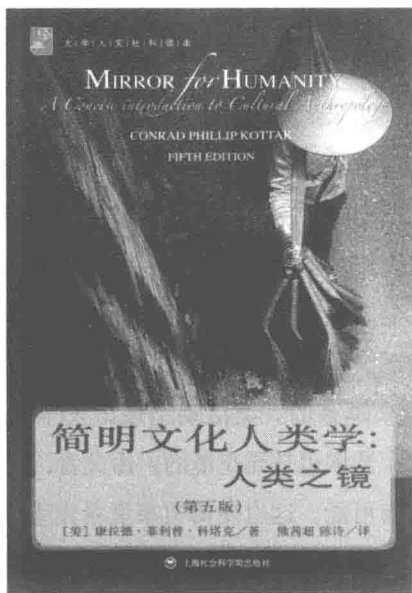

图 1-1 《人类之镜》

《人类之镜》一书的作者，美国人类学家克莱德·克拉克洪以 27 页的篇幅，将“文化”定义划分为 11 个层级，其中的“艺术定义”多达 100 多个。由此看，文化各个要素的“复合性”特征，构成了文化系统的“复合性”。文化依照着这种复合性的发展方式，使大文化系统在不断丰富的同时，也构成了它的复杂性。作为文化系统中的一个有机组成部分，艺术的复合性和复杂性成为一种必然，在艺术的定义上，还会反映出其定义的“模糊性”。作为对“基本文化要素”的一种反映方式，艺术及其定义的模糊性可能也是她的一种本性。

在当代社会中，艺术已经不仅是“艺术家特有的一种创造活动”，更是在人类活动中愈加普遍的一种生活属性。这种属性不再隐含在人类的特殊活动之中，它常常成为人类活动的一种“表象”。越来越多的人和领域参与其中，他们从各自的角度解读艺术、分享艺术，艺术的外延持续扩展、越走越远，以至于人们几乎淡忘了艺术应有的内涵和定义。今天，即使我们用尽当代美学的各种方法，即使我们小心翼翼地拂去遮盖在她身上的每一层风尘，让艺术之躯清晰地显露出来，也无法割断艺术与广泛的人类活动之间的复杂关系，这是一种相互纠缠、千丝万缕、不断演化的普遍的关系。作为一种进步的标志，文明越发达、文化越进步，就会使越来越多的人类活动呈现出艺术的属性，人类的活动是无止境的，艺术也是无止境的。由此看，艺术似乎失去了呈现其原貌的所有可能。这也使得贡布里希先生“现实中根本没有艺术这种东西”一语变得很好理解。然而，承认艺术定义的模糊性，并不意味着终结或放弃对艺术的基本概念所进行的追究。从

科学的角度看,任何研究对象所具有的“真实”(或真理)都存在着为人所解释、所揭示的可能。只是这种“逼近真实”的过程具有阶段性罢了。为此,我们以大文化系统中的“基本要素”为基础,依照历史的时间顺序,从技艺、科学、美学(哲学)、心理学、经济学五种语境中,考察艺术定义的发生和发展历程,以此廓清“艺术”的基本内涵。

1. 技艺”语境中的艺术含义

我们追根溯源的话,“艺术”最初是作为一种理性的实践活动被看待的。在西方,“Art”来自拉丁语 Ars 和希腊语 Technet,它们都有相同的所指:即技能或技巧。

当时的“艺术”可以泛指所有的人工技艺。除音乐、戏剧之外,还包括了航海、毛纺、狩猎、医学、种植、拳术、制衣、几何学、修辞学等等。在古代东方,“艺”字也有相同的所指性和普泛性。《后汉书》在对“艺术”的注解里称:“艺”谓“书、数、射御”;“术”谓“医、方、卜、筮”。中国“孔门六艺”包括了“礼、乐、射、御、书、数”,史称“六艺”(汉代则减为书、数、射、御)。唐代的《广韵·集韵》称:“术,技术也”。日本则将香道、茶道、歌舞、乐曲列入“艺”的范畴。可见,古人所称的艺术,指的是实用性的技艺。波兰美学家瓦迪斯瓦夫·塔塔尔凯维齐提到:在这些艺术(技艺)中,有着相同的前提:规则性。无论是雕刻家、几何学家、建筑师还是指挥打仗的将军,都是按照自己的特定规则工作的。

在古希腊,音乐的曲调、人体的结构比例等等,都是一个已经被规范好了的“知识系统”,艺术家的工作就是用自己的手

艺将它们制作出来。那时候，“单凭灵感和幻想而缺乏规则的事情，非但算不上艺术，而且根本就是艺术的反对”。因此，从 Art 一词的早期所指看，“艺术”意味着“做某些事情的方式、方法”。瓦雷里也认为“艺术”的最初含义“只能从这个意思产生，而不是产生于其它意思”。从“技艺”层面上讲，“艺术”所指的应该是掌握技艺的程度和水平。在“技艺”的语境中产生并逐渐“成型”的艺术定义，为我们揭示了艺术活动的客观性和理性的特征。塔塔尔凯维齐认为，此时的“艺术”包括了“手工艺及一部分的科学”。“规则”意味着事物的一种普遍性，它是指“规定出来供大家共同遵守”的某种程序、顺序或章程，它反映了人们对理性的崇拜和追求。很显然，以“技艺的规则性”去度量艺术的内涵，是古代哲学的一种反映。

路甬祥院士认为：在古代时期，人类只能直观地认识自然界，并将所获得的知识包罗在统一的古代哲学之中。它们以“现象描述、经验总结”的形式出现，其中，既带有思辨性，也包括了猜测性。此时，“艺术”成为理性的一种尊称，随着“理性”光环，艺术进入了古代的文化系统，并在这个系统中得到了最初的安顿。

西方古代的哲学家将“艺术”定位于一种“理性”的实践活动。它常会略去艺术活动的感性内容，将技艺的形式融入抽象的哲学观念。在古希腊，毕达哥拉斯认为宇宙是一个以数为基础的完整、和谐的体系，他的这种宇宙观在雅典的帕特农神庙中得到了完美的体现：从整体到局部，都严格地遵循了“黄金分割率”的比例关系。由此形成的建筑的比例法则成为了人们需要遵守的