

MEIXUE SHIYU XIA DE
YISHU SHEJI YANJIU

美学视阈下的 艺术设计研究

张 毅 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

本书由渭南师范学院学术专著出版基金资助
2018 年渭南师范学院人文社科项目阶段性成果
项目名称：20 世纪中国美术思潮研究
项目编号：18SKYB15

美学视阈下的 艺术设计研究

张 毅 著

辽宁大学出版社
Liaoning University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

美学视阈下的艺术设计研究/张毅著. —沈阳:
辽宁大学出版社, 2018. 12
ISBN 978-7-5610-9283-5

I. ①美… II. ①张… III. ①艺术—设计—研究
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 104779 号

美学视阈下的艺术设计研究

MEIXUE SHIYU XIA DE YISHU SHEJI YANJIU

出 版 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

(地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036)

印 刷 者: 沈阳海世达印务有限公司

发 行 者: 辽宁大学出版社有限责任公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 14

字 数: 223 千字

出版时间: 2019 年 3 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑: 窦重山

封面设计: 徐澄玥

责任校对: 齐 悦

书 号: ISBN 978-7-5610-9283-5

定 价: 50.00 元

联系电话: 024-86864613

邮购热线: 024-86830665

网 址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

张 毅

毕业于西安美术学院，获硕士学位，中国美术家协会藏书票研究会会员，陕西美术家协会会员，现为渭南师范学院艺术学院副教授。主要从事美术史论与版画艺术研究。

先后主持陕西省社科基金项目、陕西省重大理论与现实问题研究项目，陕西省教育厅人文社科专项研究项目，陕西省社会科学艺术学项目，渭南师范学院人文社科资助项目等科研项目12项。发表作品及学术论文20余篇。作品被湖北美术馆、黑龙江美术馆、莞城美术馆，陕西省美术家协会等机构收藏。

前 言

设计是一门既古老又年轻的行业，它伴随社会物质生产和人类文明的发展而出现。随着工业社会大生产的不断发展，设计从生产过程中分离出来，逐渐成为一个独立的艺术形式。时下，艺术设计作为日常生活的一部分已经越来越重要，它不仅涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的内容，而且是人类社会的发展过程中物质功能与精神功能的完美结合。在当今社会，我国社会经济的迅猛发展，丰富了艺术设计的内涵，考虑到美学在艺术设计中无处不在，将艺术的形式美应用于艺术设计中，是现代化社会发展的必然要求。

基于这样的认识，本书从美学的角度，对艺术设计进行了深刻的剖析，对艺术设计与美学的相关理论、中外艺术设计美学的相关研究进行了详细论述，并对艺术设计美学的发展进行了深入阐述。

本书可以为专业从事艺术设计研究的人们提供参考，可以为从事实务工作的人们提供帮助，对那些希望更多了解平面艺术设计或仅仅是对平面艺术设计感兴趣的人们也不无裨益。

本书在编写过程中得到大量专家教授的帮助，在此表示感谢。由于时间仓促，专业水平有限，书中存在的不妥之处和纰漏，敬请读者和同道批评指正。

目 录

第一章 艺术设计概论 / 001

第一节 设计的发生 / 001

第二节 艺术设计的概念与特征 / 004

第三节 中国设计发展、演变脉络 / 012

第四节 西方设计的发展脉络 / 021

第二章 艺术设计与美学 / 031

第一节 关于美学 / 031

第二节 审美与艺术的起源 / 034

第三节 美学的研究与功用 / 037

第四节 美学与艺术设计 / 041

第三章 中国美学主流思想与设计 / 050

第一节 儒家美学与艺术设计 / 050

第二节 佛家美学与艺术设计 / 053

第三节 道家美学与艺术设计 / 061

第四节 地域文化与艺术设计 / 067

第四章 西方美学的主流思潮与设计 / 070

第一节 神学美学与设计 / 070

第二节 科学美学与功利美学 / 075

第三节 生态美学与绿色设计 / 082

第四节 人道主义美学与设计——设计为人 / 087

第五节 后现代主义与设计 / 092

第五章 艺术设计中形式美的规律 / 098

第一节 形式美的要素 / 098

第二节 形式美的表现 / 116

第六章 艺术设计的审美本质与审美效应 / 126

第一节 艺术设计审美的性质与意义 / 126

第二节 艺术设计的审美心理 / 132

第三节 艺术设计审美的评判标准 / 142

第四节 物质生活中的审美效应 / 147

第五节 审美需要的层次性 / 150

第七章 现代文化与艺术设计审美文化的融合 / 152

第一节 美学传统与设计的传承与革新 / 152

第二节 艺术设计风格与流派 / 159

第三节 现代设计的美学观念 / 174

第四节 现代设计的审美文化内涵 / 186

第五节 现代艺术设计与审美消费文化 / 195

第八章 数字化艺术设计的美学发展 / 204

第一节 数字化艺术设计的特征 / 204

第二节 数字化艺术设计中的审美元素 / 205

第三节 数字化艺术设计中审美思维的变革 / 212

参考文献 / 217

第一章 艺术设计概论

第一节 设计的发生

人类文明早期所体现的基本上是一个综合的生存特征，许多文化的概念和分工是后来社会的进步造成的。设计的发生随着人类生存的需要而产生，如器具的生产，从而满足整体社会发展。因此设计的现象不会是的，而是具有广泛性的存在方式。

一、人类早期的设计活动

关于人类设计行为的起源探讨，可以追溯到人类以石头为工具的石器时代。在旧石器时期，人类以采集和狩猎来获得维持生活的必需品，天然砾石是最具有广泛使用价值的生产工具，但这远远不是设计的器具。在旧石器中期，黄河流域的山西“丁村人”使用的石器中有“三棱尖状器”的形状，有着明显的人工打制的痕迹，加工细致，具备了明确的砍、砸、劈、刮等诸功能，具有设计品诞生的先兆。进入新石器时代，人类开始用磨制加工的方法来加工石器，这比旧石器时代的敲打方法更便于使石头加工成形。磨制方法比打制方法更要求加工者具有一定的想象力或预见性，而想象力是设计能够发生的重要基础。

陶器的出现，使人类的设计水平有了新的提高。人们利用水、火和黏土复合成一种新材料，并且是可以任意塑造成形的材料。陶器的出现，使人类有了真正意义上的设计，如瓶、盆、壶、罐、瓮、钵等生活器皿，不但有了具体的造型，而且形成了完整的样式，逐渐应用于人类的日常生活。不同民族几乎都经历了石器和陶器的时期，对于设计的认识很难确定在哪里产生得更早。但是，由于中国史前人类定居于黄河和长江流域的平缓、开阔地带，这里土地富饶，河水的取用非常便利，因此，在新石器时期，

中国的制陶业就特别发达。

石器时期的制造者或者说是设计者，往往以个人的生存经验为依据，设计和创造出许多有意义的生产、生活器具。稳定的生活方式有利于经验的传承，从器物设计的进化可以看出文化的进步，这在新石器时期的彩陶、灰陶造型中十分明显。同时，也显露出当时的人类已具有跨时空的想象力了。

二、原始设计的动力因素与设计思维

人类通过使用各种工具延伸了自己的各项机能。人类的生存发展需求是设计产生的最初的物质动力。在人类社会发展的早期，人们制造工具的目的是为了获取某种辅助能力，至于工具的形状则主要通过仿生的方法模仿自然界的各种造型。

在中国先秦时期，《周易·系辞下传》中有“观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通明神之德，以类万物之情”的论断，表现出中国古人的自然观念为：人在造物中，借助自然的法则，“近取诸身，远取诸物”，来达到和完成自身的理想，如图 1-1 所示。

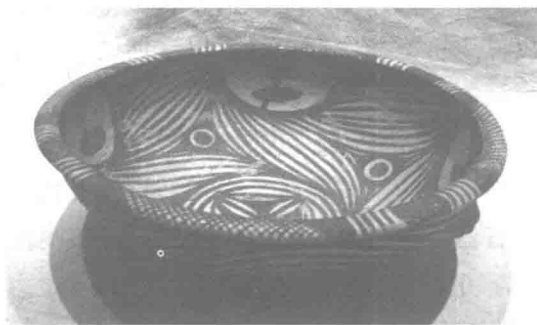

图 1-1 仰韶文化之旋涡纹彩陶盆

这种对自然的模仿，在古希腊亚里士多德等学者的著作中也屡屡提到。亚里士多德主要从人的模仿的本能和愉快的角度，在《诗学》中反复论述“有一些人用颜色和姿态来制造形象，模仿许多事物”的经验，古希腊学者的论述常常是西方早期文明规律的总结。

对自然的模仿是设计发生的起源，模仿的不仅是自然的形态，还有自然的原理。大千世界变化莫测，万物都有自己的属性。人类作为万物之长，

正是借助自然规律来实现自己的生活目的。

因而，随着人类社会的不断发展和人类审美能力的提高，人们对工具不但强调其功能，而且对其形式美感也越来越注重。例如，土陶造型以及纹样的发展，如图 1-2 所示。原始社会至奴隶社会，土陶造型的审美作用及装饰作用不断加强，成为不少人喜爱的装饰品。

图 1-2 仰韶文化之彩陶人首瓶

上述认为设计产生的最初动力源于人类的生存需求的观点，称为“生存说”。此外，还有一种认为设计的动力源于巫术和图腾的发展需求的观点，称为“巫术说”。在人类社会的早期，人类因缺乏对自然的了解而感到迷惘，这时人类适应环境和改造环境的能力十分有限，人们对自然的伟大充满着恐惧和敬畏，为了在精神上表达和释放这种恐惧和敬畏的心灵感受，便产生了巫术和图腾活动。于是，人们以各种祭祀活动来表达这种复杂的情感。巫术、图腾和祭祀活动是人们出于对自然的崇拜、祈求及敬畏而产生的精神寄托，是人类心灵意愿的一种表露方式。巫术、图腾和祭祀活动所采用的表达形式也是人类文化艺术活动的重要起源，它所发展出来的法式、仪式影响到一个民族的宗教、习俗、审美乃至政治等诸方面，而巫术、图腾和祭祀活动的仪式中，对于相关“道具”的需要则成为设计产生的又一动力。

从上述设计产生的两种观点来看，“生存说”强调物质动力，“巫术说”强调精神动力，二者结合则正好说明了设计的产生源于人类社会发展的物

质文明和精神文明的双重需求,人类的物质生活与精神生活需求导致了设计的发生和发展。创造是人类文明的源泉,是人类生活的本质,只有对美好生活充满向往和梦想,人类才有创造的目标和动力,而设计的本质就是创造性的活动,设计是人们实现梦想的途径。

除了动力因素外,设计的产生还需要一个非常重要的媒介参与,这个媒介因素就是设计思维。人类的设计思维可以分为感性思维和理性思维两大类。设计思维过程是一个有目的的过程,这个过程是由感性思维和理性思维共同参与来完成的。理性思维给设计以前后的逻辑顺序,即设计时间的属性;感性思维给设计以形象力场所的视觉表现,即设计的空间属性,具有时间属性和空间属性这两重性的思维即设计思维。人类早期的设计思维主要是受自然的启发,以模仿自然为主。可以说,模仿自然是人类设计思维最早、同时也一直是非常重要的一种形式,因为人类的生活离不开自然,人类要改善生活环境也必然要遵守自然规律。

第二节 艺术设计的概念与特征

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;另一方面,它也要反映现代人对生活的时尚要求。同时,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。现代社会,美感的创造是艺术设计的主要切入点,寻求此时此地的审美表达形式成为艺术设计过程中的一项重要任务。

一、艺术设计的内涵

“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。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,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。

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；对一定目的的预定和配合等。

“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。但在英文中，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，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，艺术设计有相对的界限，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，艺术设计是艺术发展过程中一个从原料加工程序到成品之间的关系问题，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。

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，是指人们还停留在“工艺美术”的概念上，对“设计”的定义缺乏全面的了解，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,在我国研究生教育层次,艺术设计专业又被称为“艺术设计学”,以界定它是一级学科“艺术学”中的一个子学科,或叫作二级学科,设计仍包含在艺术之中。

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;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“艺术设计”。

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,这种说法具有折中性和妥协性,忽略了艺术设计基因在艺术发展过程中的催化和促进作用。

笔者认为设计是解决问题,其实质是解决人类生活问题,是“为他”,为目标群体服务。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,才有人类精神的富有、知识结构的多元,生活才展现出应有的多姿多彩。

进入21世纪,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。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。现代艺术设计的内涵早已突破了直接的物质生产领域,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。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、艺术设计的本质

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

（一）艺术设计是人类有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”。这表明艺术设计作为人类独有的创造性活动的重要意义所在，艺术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，然后产生艺术设计意念并付诸相应行动的行为。艺术设计包含了艺术创造的诸多成分，因此，艺术设计是一种有目的性的审美创造活动。

（二）艺术设计是一种问题求解活动

把艺术设计视为问题求解，是当今颇为流行的一种观点。这种观点认为，艺术设计是寻求艺术设计问题答案的过程，是人对问题的求解行为。艺术设计是一般决策过程的一个关键阶段，艺术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。艺术设计师需要依靠判断、直觉、思考，不断寻求解决问题的最佳艺术设计方案。艺术设计也是一个对艺术设计方案进行检验、评价、挑选的过程。

（三）艺术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。艺术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手段。艺术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，艺术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艺术设计活动、具有特殊文化素质的人决定的。如果说，艺术设计的本质在于创造，文化的发展机制在于价值的选择，那么，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、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。作为一项人类广泛的创造性活动，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

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。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，机械的艺术演变为我们今天所说的实用艺术，或称为艺术设计。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”对设计作品进行某种评价。但不能片面地看待设计作品的审美功能和审美价值,而应从设计作品的内在因素和外在表现的整体综合地做出评判,即深刻的内容与完美的形式的高度和谐统一。

(二) 科技性

艺术设计需要运用科技手段,反映科技的发展,具有科技特征。纵观人类文化史和科技发展史,不难发现,科技与艺术设计之间存在着不可分割的关系。艺术设计离不开科学,科学往往是艺术设计的载体。我国张衡发明设计的地动仪就是一个很好的例证。今天,设计的表现与科技的发展进步更是分不开。现代设计已发展为一种高科技的创作活动。所谓高科技设计是指设计时考虑现代材料的性能和加工方法,针对材料特点,运用高新技术,设计高质量的产品,并且适合大批量的流水线生产工艺,更多地满足消费者的需求。因此,现代设计体现出大众化、批量化和可操作性的特征。艺术设计,特别是在设计手段、工业成品、材料等方面,体现着现代技术的成就。艺术设计又有着与科学技术同步发展的趋势。

艺术设计的科技特征反映在两个方面:第一个方面是设计主要涉及材料、工艺及技术;第二个方面是设计采用的科技手段。任何一项设计均涉及材料的运用问题,或采用传统材料或采用新型材料,对材料的合理选用是设计师的基本任务。现代艺术设计运用现代材料和加工方法,并适合批量生产的工艺要求,满足更多使用者的需求。对材料及工艺运用的不同方式可以形成不同的设计风格,如高科技派设计风格在运用现代技术方面可谓体现了设计的典型科技特征。设计的科技特征还反映在设计的手段更新方面。运用高科技手段从事设计是现代设计发展的趋势,它可以大大提高我们设计的速度和质量,如著名的结构主义设计大师弗兰克·盖里借助计算机辅助设计手段创造了复杂的自由曲线形体设计,使其设计作品具有梦幻般的设计效果,如图 1-3 所示。

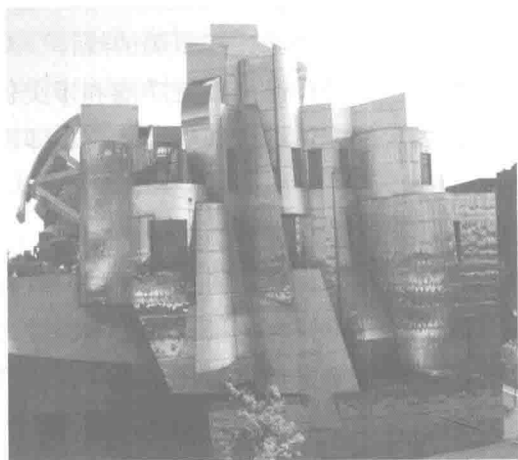

图 1-3 明尼苏达大学魏斯曼博物馆（盖里设计）

另外，随着计算机技术的推广，计算机辅助设计已成为现代设计师必须掌握的一项基本技能。利用高科技创作，还产生了一个重要的现象，那就是设计师的设计思维从静态的电脑程序转向动态的智能对话，实现了人机对话创作，将系统论、控制论和信息论有机地综合运用，从而改变了艺术创造语言的传达方式。

（三）人文性

艺术设计需携带人文的信息，具有文化特征。设计是强调人与自然、人与人及人与社会关系的媒介。艺术设计对文化的创造是一种结合时代思潮，对历史吸收、扬弃、发展的创造，它体现着历史文化的的需求性和延伸性，积淀在我们创造的形式当中。

艺术设计的文化特征表现在设计受文化的影响以及针对文化的创新两个方面。设计作为满足人类物质和精神需求的一种手段，反映特定的文化精神。设计中对文化与历史的表现是其获得认可的一个重要因素。例如，香港著名的平面设计师靳埭强先生在他的设计中加入了許多很中国化的东西，如水墨文化、儒家文化等，其设计作品中不但透露出厚重的中华文化信息，而且又不失时代感，如图 1-4 所示。正是由于民族文化的传递，促成靳埭强先生成为有世界影响的平面设计大师。