

艺术设计概论

Introduction to Design

凌继尧 等著

设计无处不在，设计就是生活。但愿本书能够成为期盼中国设计的一缕深情的目光，成为呼唤中国设计的一声急切的呐喊，成为终将到来的中国设计潮流中一朵奋勇争先的浪花。

赠送教学课件光盘

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

2

艺术设计概论

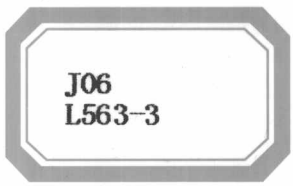
Introduction to Design

凌继尧 等著

国家『985工程』二期『艺术与创意产业』哲学社会科学创新基地
『211工程』二期重点学科建设项目『艺术学理论创新与应用研究』成果之一

郑州大学 *04010777690+*

J06
L563-3

J06
L563-3

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计概论 / 凌继尧等著. —北京: 北京大学出版社, 2012.4

(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-20180-0

I. ①艺… II. ①凌… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第019705号

书 名: 艺术设计概论

著作责任者: 凌继尧 等著

责任编辑: 谭 燕

标准书号: ISBN 978-7-301-20180-0/J·0425

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电子信箱: pkuart@yahoo.cn

电 话: 邮购部62752015 发行部62750672 出版部62767315

编辑部62767315

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16开本 22.5印张 323千字

2012年4月第1版 2012年4月第1次印刷

定 价: 39.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

引言

走向中国设计

苹果公司前CEO史蒂芬·乔布斯(Steve Jobs, 1955—2011)的英年早逝令世界震惊和惋惜。人们在他身后对他好评如潮,其中说得最多的是,乔布斯是可以和爱迪生媲美的发明家,是“改变了世界”的科技天才。我们赞同这些说法,然而我们还要补充说,乔布斯也是一位艺术创意大师。根据他的艺术创意进行的艺术设计,使苹果公司的一系列产品熠熠闪光、风靡全球,不仅使追求时尚的少男少女趋之若鹜,也令沉稳干练的中年消费者倾倒,还让步入暮年的消费者折服。从此,人们记住了乔布斯的名字,也记住了有一个缺口的苹果标识。

乔布斯是站在科技和艺术交汇点上的巨人,苹果II号的研制就说明了这一点。在苹果II号计算机问世之前,苹果I号实际上是一款配线齐全的电路板,上面大约有60块芯片,它的消费者主要是计算机迷,他们买回去要加入各种组件,才能组装成完整的计算机,而一般消费者对它束手无策。在研制苹果II号计算机时,乔布斯希望把它制造成这样的产品:既要功能完善,买来就可以使用,又要人见人爱,富有某种情调。

乔布斯和他的合作者史蒂夫·沃兹尼克(Steve Wozniak)进行了分工:沃兹尼克负责计算机的功能,乔布斯负责计算机的造型。他们两人的工作仿佛相向而行,沃兹尼克的工作程序是从技术可能性走向所要制作的计算机,而乔布斯相反,他从计算机的雏形走向实现这种雏形的技术条件。用

专业术语来说,沃兹尼克负责技术设计,乔布斯负责艺术设计。沃兹尼克的主要任务是改进计算机的内部电路,而乔布斯则把焦点放在机壳上。乔布斯设想消费者把苹果II号买回家后,可能会把它放在餐厅里,全家人兴高采烈地围在一起使用。因此,它的外观和款式一定要比市场上的其他计算机更加平易近人,更具亲和力,它应该像一款迷人的厨房家电。乔布斯说:“我心里很清楚,虽然有些计算机硬件迷喜欢自行组装计算机,但是绝大多数人没有这个能力,但是他们还是希望能够使用计算机的程序……对于苹果II号,我的梦想是把它打造成历来第一部配备齐全的计算机……我下定决心,一定要把它装在塑料机壳里。”苹果公司请来工业设计师杰瑞·马诺克(Jerry Manock),他根据乔布斯的创意进行设计。

乔布斯需要寻找灵感,寻找触发他的神思的导火线。他若有所思地来到美国著名的梅西百货公司,信步走进厨房用品部,游移的目光突然被一款食品调理机吸引住。他眼睛一亮,灵感顿现。这正是苹果II号所需要的设计:造型美观的塑料外壳,边缘平滑,颜色柔和,表面略带纹理。乔布斯的艺术创意犹如点石成金,苹果II号甫一问世,立即万众瞩目,成为当时最受欢迎的计算机。苹果的一系列产品已经成为最美的科技产品,体现了科技创新和艺术设计的完美结合。

科技创新和艺术创意是驱动经济发展的双轮,这是乔布斯对我们最大的启示,也是乔布斯留下的比苹果公司市值更宝贵的精神财富。我国是制造大国,然而,我国还不是制造强国。产品是企业的生命,它有两个基本要素:技术和设计。如果不拥有先进的技术和优秀的设计,那么,只能在国际制造业的垂直分工体系的末端做些加工项目。为了能够步入国际制造业的水平分工体系,我们必须实现从制造大国到制造强国的转变。而这种转变的重要标志之一,是从中国制造走向中国设计。

优秀的设计能够极大地提高产品的溢价能力,带来巨额的经济效益。同时,优秀的设计也能培育人们的审美趣味,对人们的生活方式造成强烈的冲击。难怪克林顿在20世纪90年代担任美国总统时,曾经倡议在他的家乡小石城召开圆桌会议,讨论工业设计对提高美国产品在国际市场上的竞争

力的作用,也难怪撒切尔夫人在担任英国首相时曾经语出惊人:“工业设计对于英国来说,比我的政府还重要。”

“中国设计”是我国艺术设计师多年的愿望,中国的经济转型对中国设计提出了更加迫切的要求。在走向中国设计的氛围中,在中国经济转型的背景下,我们撰写了这部书,史论结合,以论为主。艺术设计仅有一百多年的历史,一直处在不断的发展、变化中。为了完整地、深入地理解艺术设计的本质、特征和功能,不能不时时回眸它的历史。然而,当我们追寻前辈艺术设计大师的行踪时,主要不是辨析他们在魏玛狭窄的街道上留下的足迹,而是重温他们撒向人们心灵的思想火花。我们在叙述历史时,着眼点是历史过程所积淀的理论形态。因此,本书有两条线索:一条线索是按照艺术设计的历史顺序考察它的理论形态。在总论艺术设计的定义(第一章)后,我们分别阐述了早期工业时期的艺术设计(第二章),现代派艺术对现代艺术设计的影响(第三章),对艺术设计、特别是艺术设计教育起到重要作用的包豪斯学校(第四章),功能主义和式样主义(第五章),后现代艺术设计(第六章),波普设计和意大利的孟菲斯组织(第七章),非物质社会的设计(第八章)。

本书的另一条线索是根据“艺术设计创作——艺术设计作品——艺术设计欣赏”的系统,阐述艺术设计按照自身的逻辑展开的理论,这些理论对于任何时代的艺术设计都是适用的。它们包括绿色设计和人性化设计(第九章),艺术设计的思维与方法(第十章),艺术设计的心理学研究(第十一章),艺术设计管理(第十二章),艺术设计的欣赏与批评(第十三章)。最后两章分别论述了设计与我国的经济转型(第十四章),以及我国艺术设计的现状和发展趋势(第十五章)。

根据教育部发布的信息,2011年我国高校招收了650万名学生,其中艺术专业的学生98万,几乎每6.5名学生中就有一个是艺术专业的。艺术专业的学生中绝大多数又是学习艺术设计的。每年春节前后,一百多万艺术类考生含辛茹苦,乘坐不同的交通工具,背着画夹跋山涉水,辗转大江南北,报考多所艺术院校和专业,这绝对是世界上仅有的景观。这其中

甜蜜的笑，也有辛酸的泪；有父母殷殷的期盼，也有亲人无奈的唏嘘。不管怎样，他们中的大部分人都将进入不同高校的艺术设计专业学习。我们的书就是为他们写的。牛顿说过：“我像一个在海滩边玩耍的孩子，不时地找寻那些看上去不同寻常的卵石和漂亮的贝壳，而伟大的真理海洋把所有未被发现的知识展现在我面前。”一百多年来，世界上著名的艺术设计师的成功作品，就像那些“不同寻常的卵石和漂亮的贝壳”，我们通过本书，把它们部分地展示在读者面前。希望读者透过它们，从一个侧面窥见到艺术设计“伟大的真理海洋”。

在写作过程中，我们吸收了国内外艺术设计的研究成果，包括张道一、尹定邦、王受之、柳冠中、徐恒醇、张福昌、陈汗青、何人可、李砚祖、许平等著名学者的研究成果。我们尽量以深入浅出的方式和莘莘学子作一番学术长谈。在本书写作中，笔者主持制定了全书的大纲，并修改了全部稿件。写作的具体分工为：第一、二、四、七、十三、十四章：凌继尧；第三章：杜军虎；第五、十章：季欣；第六章：刘子川；第八章：余晓宝；第九章：许佳；第十一章：赵慧宁；第十二章：王方良；第十五章：王美艳。北京大学出版社的艾英和谭燕编辑给我们提供了很多宝贵的帮助，在此我们表示衷心的感谢！

在本书的酝酿和写作过程中，笔者先后主持了两项国家社会科学基金重点项目“我国经济审美化现状及对策研究”（06AZX005）和“我国经济转型期企业美学管理创新研究”（10AZX006）；还主持了一项教育部人文社会科学研究规划基金项目“我国企业艺术创意现状及发展路径研究”（09YJA760002）。笔者期望这些项目的实施能够为艺术设计理论提供新鲜的素材，期待着专家和读者对本书提出宝贵的意见。

但愿本书能够成为期盼中国设计的一缕深情的目光，成为呼唤中国设计的一声急切的呐喊，成为终将到来的中国设计潮流中一朵奋勇争先的浪花。

凌继尧

2011年11月于南京

目
录

- 引 言 走向中国设计 /1
- 第 一 章 艺术设计的定义 /1
- 一 艺术设计观念的历史发展 /2
  - 二 设计活动中的艺术设计 /12
  - 三 艺术设计和自主创新 /20
- 第 二 章 早期工业时期的艺术设计 /27
- 一 艺术设计的先驱者 /28
  - 二 德国艺术工业联盟 /37
  - 三 英法早期的艺术设计 /44
- 第 三 章 现代派艺术对现代艺术设计的影响 /51
- 一 基于机器文化的现代派艺术 /52
  - 二 现代派艺术对现代艺术设计的影响 /64
- 第 四 章 包豪斯——现代艺术设计教育的摇篮 /73
- 一 格罗皮乌斯和包豪斯宣言 /74
  - 二 包豪斯预科 /80
  - 三 包豪斯发展的三个阶段 /86
- 第 五 章 现代主义艺术设计的两大体系 /97
- 一 功能主义 /98
  - 二 式样主义 /112
- 第 六 章 后现代艺术设计的崛起 /123
- 一 后现代的场景描绘 /125
  - 二 后现代艺术对后现代艺术设计的影响 /132
  - 三 后现代艺术设计的多元发展 /136
- 第 七 章 波普设计和孟菲斯 /145
- 一 从大众文化到波普设计 /146
  - 二 孟菲斯和意大利艺术设计 /160
- 第 八 章 非物质社会的设计 /171

- 一 从物质社会到非物质社会 /172
- 二 非物质社会对设计的影响 /173
- 三 非物质社会的设计教育 /186
- 第九章 绿色设计和人性化设计 /193**
  - 一 人类呼唤绿色设计 /194
  - 二 设计服务的对象始终是人 /200
  - 三 北欧设计——绿色的人性化设计 /205
- 第十章 艺术设计的思维与方法 /215**
  - 一 艺术设计的思维 /216
  - 二 艺术设计的方法 /224
- 第十一章 艺术设计的心理学研究 /237**
  - 一 科学心理学 /238
  - 二 影响消费的一般心理活动 /243
  - 三 消费者个性认知心理活动 /251
- 第十二章 艺术设计管理 /257**
  - 一 设计管理概述 /258
  - 二 设计战略管理 /262
  - 三 设计事务管理 /271
  - 四 设计项目管理 /275
- 第十三章 艺术设计的欣赏与批评 /279**
  - 一 艺术设计欣赏 /280
  - 二 艺术设计批评 /293
- 第十四章 艺术设计与我国的经济转型 /301**
  - 一 价值链微笑曲线 /302
  - 二 企业艺术创意的可能性 /309
  - 三 体验经济和消费社会 /318
- 第十五章 中国艺术设计的发展和未来趋势 /329**
  - 一 20世纪中国艺术设计发展史简述 /330
  - 二 中国艺术设计现状及其存在的弊端 /336
  - 三 中国艺术设计的未来趋势 /340

第一章

艺术设计的定义

夏日大雨滂沱以后,你是否注意过从屋檐落下的水滴?在空气阻力的作用下,滚圆的水珠变得头大尾小,成为球面和锥面的结合体,展示出空气动力学的流体形态。20世纪美国最著名的艺术设计师罗维和他的同行们在30—40年代,创立了艺术设计中的流线型风格。这种风格形象地反映了对科技进步的追求,它成为飞机、汽车和舰艇造型的基础,并且迅速成为时尚,扩展到卷笔刀、吸尘器、汽油加油柱和灯具的设计中。当年美国艺术设计师蒂格的作品,如轿车、波音飞机的内饰、德士古石油公司加油站就体现了流线型风格。

在观看海豚表演的时候,你是否注意过它的躯体的比例?为了适应环境,通过漫长的生物进化过程的不断优化,海豚形成了水中阻力最小的体形。它的长度和厚度的比约为3.6。这种比例可谓恰到好处。因为海豚在水中游动时,既有形状阻力,又有摩擦阻力。如果它的厚度变薄,虽然形状阻力减少,但是摩擦阻力会大大增加。而如果它的厚度加大,虽然摩擦阻

力减少，但是形状阻力却又大增。老式潜艇采用了一般舰艇的造型，现代潜艇则按照海豚的体形来建造，结果，航速一下子提高了20%—25%。

艺术设计改变着人们的生活方式，我们处处享受着艺术设计的成果。当你拨打电话的时候，你可能没有想过，现代电话机的原型是美国艺术设计师德雷福斯1937年设计的。当时他为贝尔公司设计了用塑料代替金属、用按键代替转盘拨号的电话机，这种电话机乃质的飞跃，很快风行全世界。你阅读本书坐的椅子，可能是镀铬（克罗米）的金属弯管椅。第一把这种类型的椅子是德国包豪斯教师布鲁耶在1925年设计的。他受到他所骑的阿德勒牌自行车镀铬钢管把手的启发，设计了可折叠的镀铬金属弯管椅。他的意图是：吸收现代工业的生产工艺，利用比较廉价和实用的材料，并解决标准化问题。布鲁耶成为第一个把镀铬金属弯管带进千家万户的艺术设计师，他的设计改变了家具的制作和使用。

美国著名思想家和诗人爱默生（R. W. Emerson, 1803—1882）写道：

当我们在内心回首往事时，
当我们在思想之光下观照我们自身时，
我们发现自己的生活被美环绕。
当我们前行时，
身后的一切都呈现出令人愉快的形式，
就像天穹里的云。

环绕我们生活的美也包括造物的美。造物世界是艺术设计的世界，让我们到艺术设计的世界中作一番巡游。

一 艺术设计观念的历史发展

艺术设计是英语design的译名。翻开英汉辞典，design的直接含义是“设

计”。我们为什么把它译成“艺术设计”，在“设计”前面加上限定词“艺术”呢？因为在我们的语境中，**design**并不是对象的全部设计，而只是对象的艺术方面的设计。比如汽车的设计，一般包括机械设计、电器设计、造型和内饰设计，这些设计分别由机械设计师、电器设计师和艺术设计师承担。当然，他们的工作是统一的、协调的，不过，毕竟分工有所不同。我们说艺术设计师设计了轿车，只是指他设计了轿车的造型和内饰，而不是指他设计了轿车的机械系统和电器系统。

我国高校的工科专业大部分学的是设计，然而这些设计都有限定词，如机械设计、建筑设计、通信设计、电子设计、航空设计、道路桥梁设计、船舶设计、水利设计、电力设计等，没有学习笼统的、无所不包的的设计的设计专业。为了避免歧义，日本、俄罗斯等国索性采用音译的方式来翻译**design**，就像我们不把**pop art**译成“大众艺术”而是译成“波普艺术”，不把**E-mail**译成“电子信箱”而是译成“伊妹儿”，后一种译法在特定的情况下倒另有一番情趣。

艺术设计是现代工业批量生产的条件下，把产品的功能、使用时的舒适和外观的美有机地、和谐地结合起来的设计。作为一种职业，它在20世纪初期诞生和形成。然而，在艺术设计作为职业形成以前，人类在数千年的器物制作过程中，艺术设计观念已经形成并得到发展。艺术设计理论的基本问题是生产和艺术、效用和美的关系问题。研究生产劳动和劳动工具发展的基本阶段，可以发现在劳动过程和劳动产品中功利因素和审美因素原初的天然联系。例如，原始人在砍伐树木时，手臂的挥动要保持一定的节奏，这样做有利于节省体力，从而最有效地从事劳动。同时，节奏也是一种基本的审美因素。原始人在长矛和标枪的手柄上刻上花纹，这不仅是一种装饰，而且便于把握。由此可见，在审美因素中潜伏着功利因素。

古代有不少著作对器物制作规律进行了理论思考，论述了器物文化中效用和美、技术和艺术、功能和形式的统一。这些基本原则不仅总结和规范了当时的器物制作活动，而且成为现代艺术设计的基础。在世界各国高等学校的艺术设计专业教育中，都赋予艺术设计史前史——即艺术设计诞生

以前有关它的观念的发展史——以重要的意义。美国高校艺术设计专业一本典型的教科书——帕依尔 (J. Pile) 的《艺术设计：它的目的、形式和基本问题》(麻省理工大学出版社, 1979) 开头的一些章节就讨论了艺术设计的史前史：在人类历史各个阶段的器物制作中，造型的自发发展以及对造型的审美掌握。20 世纪 80 年代在意大利米兰创办的国际多姆斯学院 (Domus) 是目前世界上培训世界各国艺术设计师的最大的中心。艺术设计史前史的课程是这个学院的必修课程。下面我们看一下艺术设计观念在中国和西方的发展。

(一) 中国艺术设计观念的历史发展

春秋时代的文献中，有很多记载涉及艺术设计的观念。《老子》第十一章谈到：车轮中心的孔是空的，所以车轮能转动；器皿的中间是空的，所以器皿能盛东西；房屋中间是空的，所以房屋能住人。任何事物不能只有“有”而没有“无”。“有”是形式，“无”是功能。老子在这里谈的是器物的形式和功能的关系问题。《论语·雍也》篇写道：“子曰：‘觚不觚，觚哉？觚哉！’”觚是古代盛酒的器具。孔子慨叹道：觚已经不像觚的样子了，它还算觚吗？它怎能算觚呢！孔子不是从功能的角度看待觚的。因为觚如果仅仅作为饮具使用，完全没有必要知道它的形状、材质和装饰，只要它底上不要有洞，在使用它时不要伤了嘴唇就行了。孔子是从象征意义看待觚的。觚的形制是某种身份和社会地位的象征，现在它失去了这种象征意义，怎能算觚呢？

墨子说过：“故食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”这段话表明，消费者在物质需要得到充分满足后，就会追求审美需要。《大学》里也有“富润屋”的说法。居住者富裕以后，不仅满足于房屋的使用功能，而要追求房屋的审美功能，把它建造得华美，使它有光彩。

战国时期的《考工记》是我国第一部论述手工艺技术的著作，是我国古代技术史最重要的文献。它虽然仅有 7100 多字，可是在我国器物制作史上产生了重大影响。早在唐代它就传入日本，宋代传入朝鲜，被译成多种文

字,在世界广为流传。它的作者佚名,并非一人一时所作。《考工记》的“工”指官营手工业和家庭手工业的工匠,英国科学史家李约瑟(Joseph Needham)把它译为 *artisan*。当时国家主要有六种职业:决定政事的王公,执行政务的士大夫,从事贸易的商人,种植耕作的农夫,纺织缝纫的女红,以及制作器物的工匠。工匠的工职有六种:制车系统、铜器铸造系统、兵器护甲系统、礼乐饮射系统、建筑水利系统、制陶系统。每种系统下面分若干工种,现存的《考工记》记载了 25 个工种的具体内容。

《考工记》总结了我国古代的器物制作经验,制定了器物制作的基本原则。春秋战国时期,我国的器物制作已经达到很高的水平。《庄子·徐无鬼》记载了一个运斤成风的故事:有位楚国人鼻尖沾了一点粉刷墙壁的白灰,像苍蝇翅膀一样薄。他让一个木匠把白灰砍掉,木匠抡起斧子,呼呼成风,一下子就把鼻尖上的白灰砍掉,而鼻子丝毫未伤。这是何等神奇的手艺!《墨子·公输》篇记载,楚国聘用了一个名叫公输般的器物发明家,他制作了一种攻城的武器。楚国准备用这种武器攻打宋国。墨子前往楚国,劝楚王别出兵。在楚王面前,公输般演示了他用来进攻宋国的武器,墨子则表演他用来防御的武器。他解下腰带,划出一座城,用小木棍表示武器。公输般先后用了九种器械来攻城,都被墨子一一化解。最后,公输般的进攻武器用尽,而墨子的防御武器还绰绰有余。可见攻防器械的精妙。

《考工记》包含着丰富的艺术设计观念。^[1]以车为例,它关于车轮、车厢、车盖、辕和其他部件的制作原则都充分体现了形式遵循功能的观念。我们都见过马车,马车前部驾马的两根直木叫辕。实际上,辕的前部上曲、后部水平。如果车辕平直而不弯曲,那么,上斜坡就比较困难,就是能爬坡,也容易翻车。所以,辕要坚韧,弯曲要适度。弯曲过分,容易折断;弯曲不足,车体上仰。辕要弯曲适度而不断纹,顺木理而无裂纹,配合人马进退自如,这样,即使一天到晚驰骋不息,马也不会感到疲劳,车夫也不会磨破衣服。驾车的马不一样,辕的弧度也不能一样。对于优良的马、打猎

>>> [1] 本章以下引用的《考工记》译文采自闻人军《考工记译注》,上海古籍出版社 1993 年版。

时驾车的马、能力低下的马要分别采用不同弧度的辘。轮子是车的核心部件。远看轮子，要注意轮圈转动是否均匀地触地；近看轮子，要注意它的着地面积是否很小（很小就能减少摩擦力），无非是要求轮子正圆。远看辐条（连接轮圈和毂的直木条，毂是车轮中心的圆木部件），要注意它是否像人臂一样由粗渐细；近看辐条，要注意它是否匀称光洁。轮子的正圆、转动的均匀、辐条的光洁都是车辆的审美属性。

车轮的制作要使使用者感到舒适，用现代术语说，要考虑到人体工程学因素。轮子太高，人不容易登车；轮子太低，马就十分吃力，好像常常处在爬坡状态。所以，兵车的轮子高6尺6寸（每尺约20厘米），打猎用车的轮子高6尺3寸，乘坐用车的轮子高6尺6寸。人长8尺（1.6米），上下车就能恰到好处。

木车的制作还要考虑到文化象征意义。车盖的圆形象征天空，轸（车厢底部的横木）的方形象征大地（天圆地方）；车辐30条，象征每月30天；盖弓（车盖的骨架，呈弓形，上面覆盖布幕）28条，象征二十八宿（即二十八星，古代天文学家把赤道附近的天区划分成28个区域，每个区域选择一颗星作为观测的标志，叫做二十八宿）。

在《考工记》时代，设计当然还没有成为一种独立的活动。那么，《考工记》是怎样看待设计的呢？它有一段话值得注意：“聪明、有才能的人创制器物，工巧的人加以传承，工匠世代遵循。百工制作的器物，都是圣人的创造发明。”这段话表明，圣人是各种器物的设计师，聪明、有才能的人（《考工记》称为“知者”，即智者）根据圣人在头脑里设想的形象制作出各种领域里的第一件器物，然后这种器物被传承、仿制，当然在传承、仿制的过程中也会有改进，从而促使器物制作不断发展。这样，知者制作的第一件器物实际上起着设计的作用。

在《考工记》以后的各个历史时期中，我国都有器物制作方面的著作。明朝宋应星的《天工开物》集中国传统文化和科学技术于一身，“天工开物”意思是“天然界靠人工技巧开发出有用之物”，这四个字集中体现了中国传统的造物思想。明朝文震亨的《长物志》就论述了家具的制作。明朝中期

到清初的明式家具是中国传统家具的典型，它是明朝生活方式的表现，蕴涵着特定的时代精神。明式家具研究者指出，明式家具或方正古朴、或雅致清丽，使人产生高雅绝俗的趣味。拿明式家具中的马蹄足来说，它和国外家具中多呈S形的弯腿完全不同。它的内翻马蹄腿犹如马蹄内翻的马前腿。作高腿时挺拔，有漫步之姿；作矮腿时，似奔驰之势。而从马蹄腿的走势看，又表现出相对的力度。这正是文人外柔内刚的气节的体现。

下面我们再看一下清朝康熙年间李渔的《闲情偶寄·器玩部》中的艺术设计观念。李渔首先是个戏剧理论家，同时他也写剧本，组织剧团，担任导演。他最重要的著作是《闲情偶寄》。这部著作共分八部，其中《器玩部》涉及的艺术设计观念最多。有趣的是，李渔不仅阐述了器物制作理论，而且亲自制作了暖桌椅。他住在南方，冬天写

李渔：暖桌椅（清代）

作感到很冷，砚台也上冻。如果在房间多摆炭盆取暖，那灰尘就很多；如果只设两只炭盆暖和四肢，那么，身体仍然畏寒；于是，他设计了一种暖桌椅。暖桌椅的形式完全是为功能服务的，功能就是周身取暖，同时又保持室内清洁。

最值得注意的是，李渔把器物看做感情的寄托。他善于通过排列布置，使“无情之物，变为有情”，仿佛它们之间也有“悲欢离合”。他认为，这样看待器物，就是“造物在手而臻化境矣”。

（二）西方艺术设计观念的历史发展

古希腊人把“艺术”称作 *tekhne*，这个希腊词语也有“技术”、“技艺”的含义，有的著作就把它译成“技术”。因为古希腊人理解的“艺术”，既包括音乐、绘画、雕塑等，也包括手工业、农业、医药、骑射、烹调等。在古希腊人那里，艺术和技术是不同的然而相互补充的活动。这是劳动发展的早期阶段所特有的。

苏格拉底（*Sokrates*，前469—前399）时代产生了美和效用的关系问题。苏格拉底的亲近弟子色诺芬（*Xenophon*，约前430—前335）在《回忆录》中，以亲身见闻平实地记述了师尊的生活和思想。当时一些人认为，美和效用没有任何关系；另一些人认为，美是合目的性的最高表现；苏格拉底则把美和效用联系起来，认为美必定是有用的，衡量美的标准就是效用，有用就美，有害就丑。据《回忆录》卷三第八章记载，苏格拉底和弟子亚里斯提普斯在一次谈话中讨论了矛、盾和粪筐的功用和美的问题。苏格拉底指出：“盾从防御看是美的，矛从射击的敏捷和力量看是美的”，“一面金盾是丑的，如果粪筐实用而金盾不适用”。^[1]苏格拉底在每一件物品中寻找它的含义，确定它和人的关系。所以，一件物品是美还是丑，要看它的效用。

苏格拉底的另一位弟子柏拉图（*Plato*，前427—前347）也曾坚持认为，一只适用的木勺比一只盛汤烫手的、不适用的金勺更美。然而，不同于色

>>> . . . . .
[1] 北京大学哲学系美学教研室编：《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第19页。