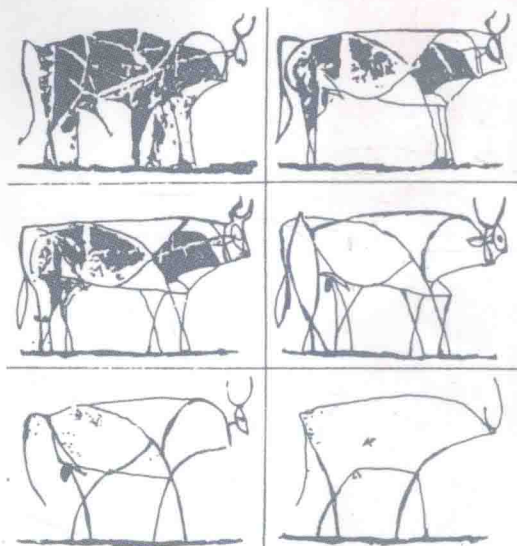

徐恒醇 著

设计美学概论

Introduction to
Design
Aesthetics

设计学专业规划教材

设计基础—共同课系列

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

徐恒醇 著

设计美学概论

设计专业规划教材

设计基础 / 共同课系列

Introduction to
Design
Aesthetics

RFID

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

设计美学概论 / 徐恒醇著. —北京: 北京大学出版社, 2016.4
(博雅大学堂·设计学专业规划教材)
ISBN 978-7-301-26696-0

I. ①设… II. ①徐… III. ①设计—艺术美学—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第314954号

- 书 名** 设计美学概论
SHEJI MEIXUE GAILUN
- 著作责任者** 徐恒醇 著
- 责任编辑** 赵 维
- 标准书号** ISBN 978-7-301-26696-0
- 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> 新浪微博: @北京大学出版社
- 电子信箱** pkuwsz@126.com
- 电 话** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022
- 印 刷 者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 710 毫米 × 1000 毫米 16 开本 12.5 印张 150 千字
2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷
- 定 价** 35.00 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

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

“博雅大学堂·设计学专业规划教材”编委会

主 任

潘云鹤（中国工程院原常务副院长，国务院学位委员会委员，中国工程院院士）

委 员

潘云鹤

谭 平（中国艺术研究院副院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会主任）

许 平（中央美术学院教授、博士生导师，国务院学位委员会设计学学科评议组召集人）

潘鲁生（山东工艺美术学院院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

宁 刚（景德镇陶瓷学院副院长、教授、博士生导师，国务院学位委员会设计学学科评议组成员）

何晓佑（南京艺术学院副院长、教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

何人可（湖南大学教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

何 洁（清华大学教授、博士生导师，教育部设计学类专业教学指导委员会副主任）

凌继尧（东南大学教授、博士生导师，国务院学位委员会艺术学学科第5、6届评议组成员）

辛向阳（原江南大学设计学院院长、教授、博士生导师）

潘长学（武汉理工大学艺术与设计学院院长、教授、博士生导师）

执行主编

凌继尧

序 1

Preface I

北京大学出版社在多年出版本科专业设计专业教材的基础上，决定编辑、出版“博雅大学堂·设计学专业规划教材”。这套丛书涵括设计基础/共同课、视觉传达设计、环境艺术设计、工业设计/产品设计、动漫设计/多媒体设计等子系列，目前列入出版计划的教材有70—80种。这是我国各家出版社中，迄今为止数量最多、品种最全的本科设计专业系列教材。经过深入的调查研究，北京大学出版社列出书目，委托我物色作者。

北京大学出版社的这项计划得到我国高等院校设计专业的领导和教师们的热烈响应，已有几十所高校参与这套教材的编写。其中，985大学16所：清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京理工大学、北京师范大学、东南大学、中南大学、同济大学、山东大学、重庆大学、天津大学、中山大学、厦门大学、四川大学、华东师范大学、东北大学；此外，211大学有7所：南京理工大学、江南大学、上海大学、武汉理工大学、华南师范大学、暨南大学、湖南师范大学；艺术院校16所：南京艺术学院、山东艺术学院、广西艺术学院、云南艺术学院、吉林艺术学院、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、广州美术学院、鲁迅美术学院、湖北美术学院、四川美术学院、北京电影学院、山东工艺美术学院、景德镇陶瓷学院。在组稿的过程中，我得到一些艺术院校领导，如山东工艺美术学院院长潘鲁生、景德镇陶瓷学院副院长宁刚等的大力支持。

这套丛书的作者中，既有我国学养丰厚的老一辈专家，如我国工业设

计的开拓者和引领者柳冠中，我国设计美学的权威理论家徐恒醇，他们两人早年都曾在德国访学；又有声誉日隆的新秀，如北京电影学院的葛竞，南京艺术学院曹方，她们两人都是年轻有为的女性学者。很多艺术院校的领导承担了丛书的写作任务，他们中有天津美术学院副院长郭振山、中央美术学院城市设计学院院长王中、北京理工大学软件学院院长丁刚毅、西安美术学院院长助理吴昊、山东工艺美术学院数字传媒学院院长顾群业、南京理工大学艺术设计学院院长李亚军、南京艺术学院工业设计学院院长李亦文、南京工业大学艺术设计学院院长赵慧宁、湖南工业大学包装设计艺术学院院长汪田明、昆明理工大学艺术设计学院院长许佳等。

除此之外，还有一些著名的博士生导师参与了这套丛书的写作，他们中有上海交通大学的周武忠、清华大学的周浩明、北京师范大学的肖永亮、同济大学的范圣玺、华东师范大学的顾平、上海大学的邹其昌、江西师范大学的卢世主等。作者们按照北京大学出版社制定的统一要求和体例进行写作，实力雄厚的作者队伍保障了这套丛书的学术质量。

2015年11月10日，习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议首提“着力加强供给侧结构性改革”。2016年1月29日，习近平总书记在中央政治局第三十次集体学习时将这项改革形容为“十三五”时期的一个发展战略重点，是“衣领子”“牛鼻子”。根据我们的理解，供给侧结构性改革的内容之一，就是使产品更好地满足消费者的需求，在这方面，供给侧结构性改革与设计存在着高度的契合和关联。在供给侧结构性改革的视域下，在大众创业、万众创新的背景下，设计活动和设计教育大有可为。

祝愿这套丛书能够受到读者的欢迎，期待广大读者对这套丛书提出宝贵的意见。

凌继尧

2016年2月

序2 Preface II

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。随着机器生产方式的确立，设计从生产过程中分离出来，并逐渐成为一个独立的产业部门。早在欧洲文艺复兴时期，意大利画家、美术史家G.瓦萨里（G.Vasari, 1511—1574）就创办了设计学院（1562年），并提出“设计是建筑、绘画和雕塑之父”的观点。19世纪英国“艺术与手工艺运动”（The Arst and Grafts Movement）开拓了对物质产品进行艺术设计的先河。20世纪德国先后建立的包豪斯学院（Bauhaus, 1919—1933）和乌尔姆设计学院（Hochschule fuer Gestaltung, Ulm, 1950—1968），对于推动现代设计理论的发展发挥了重要作用。

马克思早在青年时代就提出了“人也按照美的规律来建造”^[1]，这也成为当代美学研究的一个命题。众所周知，美学是一种人文科学，它是有关审美现象和审美规律的知识体系。审美关系反映了人与生活世界的和谐和丰富性。人的审美追求是与人类的自我意识相关联的，是对生命体验、生活意义和人生价值的体认。作为一种人文关怀，审美不断拓展和提升了人的生活空间和精神境界。

[1] 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，见《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社，1981年，第97页。

设计美学以审美原理在设计中的应用为对象，从价值观和方法论的层面为设计活动提供相关的理论支持。设计美学必须与设计理论相融合，但是它又具有自身的独立性和系统性。所以，我们在学习中应注意避免两种倾向：一种是脱离理论的整体联系，把设计的审美特性肢解为色彩美、质地美、形式美，以形态构成理论取代设计美学理论；另一种是脱离设计实践，用形而上的玄想把设计美学变成一种空谈式的美文学。如果说设计是要为人们未来的生活世界勾画具体的蓝图，那么设计美学能让这一蓝图更加富有人性的光辉和色彩。

设计美学是每一位设计师的必修课，设计师的审美素养和创造力的提升，离不开自身人文价值观的确立和对审美规律的了解。让我们带着问题学习，在学习中发现新的问题，并通过学习不断把握时代发展的精神内涵和文化底蕴，使自己的设计作品更加富有人文魅力，成为整个文化创新事业的有机组成部分。

徐恒醇

2016年2月

C 目录

Contents

序 1	001
序 2	003
第一章 为什么要学习设计美学	001
第一节 学科性质和研究方法	001
第二节 古代中西美学思想的共同点	008
第三节 为什么要学习设计美学	012
第二章 艺术与设计的异同	016
第一节 什么是艺术	016
第二节 什么是设计	020
第三节 艺术与设计的异同	022
第三章 生活世界与设计的人性化	028
第一节 生活世界	028
第二节 设计的人性化	033
第四章 人的需要与产品的功能	042
第一节 人的需要的多层次性	042
第二节 产品的构成	047
第三节 产品功能的三分法	049

054	第五章 审美的起源与形式感的形成
054	第一节 审美与艺术的起源
059	第二节 人类形式感的形成
067	第六章 生活中的审美心理和审美效应
067	第一节 心理活动的构成要素
070	第二节 审美经验的心理特征
074	第三节 物质生活中的审美效应
079	第四节 审美需要的层次性
082	第七章 审美活动的特性
082	第一节 活动与静观的统一
084	第二节 感受性与创造性的统一
085	第三节 感性与理性的交融
088	第四节 经验性与超越性的交融
089	第五节 个体感受的独特性与人类自我意识的互动
092	第八章 审美范畴的关联
092	第一节 美和丑
099	第二节 悲剧、崇高和荒诞
102	第三节 喜剧、滑稽和幽默

第九章 审美对象的不同形态	105
第一节 自然美	105
第二节 社会美、人格美	108
第三节 艺术美	110
第四节 科学美	112
第五节 技术美	114
第六节 生态美	116
第十章 设计与生活	120
第一节 设计源于生活	120
第二节 生活方式的建构	122
第十一章 生活趣味、时尚与风格	129
第一节 生活趣味	129
第二节 时尚	130
第三节 风格	136
第十二章 城市景观与环境设计	140
第一节 城市景观	140
第二节 环境设计	148
第十三章 产品语言与造型规范	152
第一节 作为符号系统的产品语言	152
第二节 产品造型的符号学规范	158

162	第十四章 视觉传达设计的审美呈现
162	第一节 视觉传达设计与传播模式
165	第二节 标志、商标
172	第三节 招贴广告
177	第十五章 品牌意识与市场效应
177	第一节 品牌意识
182	第二节 市场效应取决于消费体验
184	主要参考文献
185	后记

第一章 | Chapter 1

为什么要学习设计美学

第一节 学科性质和研究方法

一、设计美学是一门交叉学科

众所周知，设计活动是伴随着人类生产活动的发展而出现的。马克思在比较人类与动物生产活动的区别时指出：“蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动的过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。他不仅使自然发生形式变化，同时他还在自然物中实现自己的目的，这个目的是他所知道的，是作为规律决定着他的活动的方式和方法的，他必须使他的意志服从这个目的。”^[1]这就是说，以观念的构思形成产品的表象，并将其作为生产的前提，使生产活动依据人的自觉目的来进行，这是人类区别于动物的标志，也是社会生产中形成设计活动的根据。

设计（Design）一词起源于盎格鲁-撒克逊语，它既包含规划构思过程，又包含结构造型活动。20世纪以来，在德国包豪斯学院的推动下，

[1] 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社，1975年，第202页。

设计活动摆脱了手工艺传统，现代设计师逐步取代了以往承担设计任务的艺术家和建筑师，使设计成为一个独立的产业部门。艺术设计的领域不断扩大，由产品和环境（即实体和空间设计）扩展到服饰、包装、视觉传达和展示（即由平面设计到多维设计）。

设计是一门实践性学科，在其领域中多种学科相互交叉。所谓交叉学科，并不是两种或多种学科知识的简单叠加或并列，而是在这种交叉中开拓新的研究视野和价值权衡，提升人们思考问题的综合能力，由此形成新的学术观点和知识内涵。我们知道，科学是研究各种事物性质和运动规律的知识体系。依据研究对象的不同，可以将科学划分为三种不同的类型：自然科学研究自然界的构成及其运动规律；社会科学研究社会的构成及其活动规律；人文科学则研究人的精神活动的构成和规律。人们说设计是技术和艺术的结合，其中，现代技术属于科学领域，而艺术则属于人文领域。作为物质生产的前提，设计还必须依据经济规律进行，它涉及物质生产的投入和产出、产品的性价比、市场营销和利润的取得等。因此，一个产品的设计要达到适用、经济和美观，通常要包含自然科学（技术）、社会科学（经济学）和人文科学（艺术学、美学）的多重内涵。

以轿车设计为例，车型和车厢的设计虽然以艺术造型为重点，但它仍然涉及一系列科学技术与功能结构的关联。例如，一部汽车的行驶性能与诸多因素相关：越野性能（跨越路面障碍的能力）、行进速率（如减小空气阻力等）、动态稳定性（不同倾角时对车身重心的影响，防止行进的上升力造成车轮的漂浮）、操纵制动和承载性能、驾驶员的视域范围等。这些都是科学技术方面的问题，这些技术规定性成为汽车艺术造型的前提，有些同时也是汽车艺术造型的有机组成部分。所以，尽管轿车的造型有一定的形式自由度，可以千变万化，但是它们总要保持某种流

线型特征，以减少行进中的空气阻力并保持行驶的稳定性的。

图1-1所示为赛车车型设计中技术规定性与形式自由度的关系，即形式的变化必须符合技术规定性的要求。图中上部所示为法拉利赛车，下部所示分别为：①为1954年奔驰（Benz）W196赛车，其流线型造型

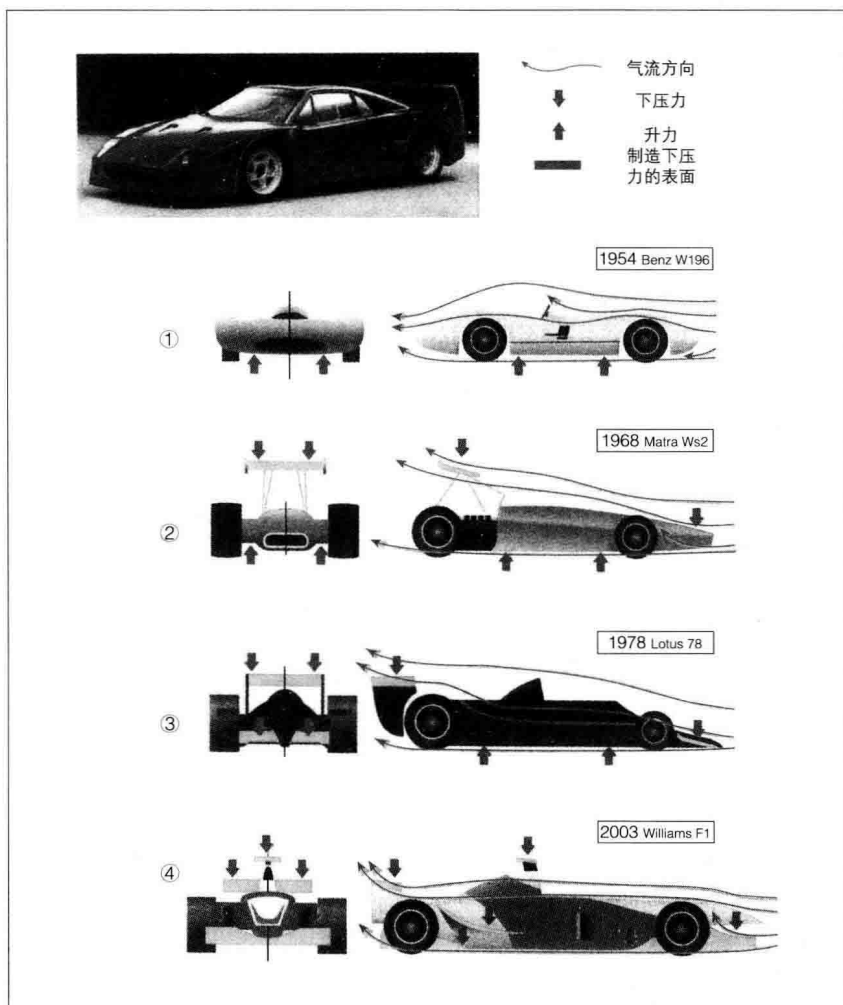

图 1-1 由赛车车型的变化看技术规定性与形式自由度的关系

可减少空气阻力，但底盘中部的上升力会使车轮漂浮；②为1968年玛塔（Matra）Ws2赛车，利用尾翼和车头部分上下气流的速度差产生下压力，以抵消其上升力；③为1978年莲花（Lotus）78型赛车，其尾翼和车头侧裙做了改进，增加了下压力；④为2003年宝马威廉姆斯（BMW Williams）的F1赛车，其形式完全符合空气动力学的要求。^[1]

二、设计美学是一门人文科学

设计美学是研究设计领域美学问题的学科，正如文艺美学一样，是美学应用学科的一个分支，是一种人文科学。

美学作为一种人文科学，它的研究对象具有属人的性质，是关乎人的精神现象的学科。例如，人们在欣赏一朵花的时候，可以从不同角度作出多种判断。当我说“这朵花是圆的”时，这是对一个自然存在物的一种事实判断，这一判断由谁作出都会是一样的，这一事实是与人无涉的。当我说“这朵花是红色的”时，这是对自然物的第二性质作出的一种事实判断，这一判断与人的生理结构（即视网膜）对光的反应相关，比如严重色盲的人对色彩的判断就会有差别，由此会作出不同的判断。当我说“这朵花是美的”时，这就是一种审美判断了，这种判断带有人的主观性，它与人的审美趣味和审美价值标准相关。它是审美主体（人）对审美客体（花）作出的一种价值判断，说明这朵花对这个人有意义或能引发其兴趣。因此，美并不是一种实体性存在，而是主客体关系的产物（即审美价值）。

《新亚美利加百科全书》关于《美学》的条目说：“最可靠的心理学家们都承认，人类的天性可以分作认识、行为和情感，或是理智、

[1] 见林家阳：《设计鉴赏》，高等教育出版社，2013年，第171页。

意志和感受三种功能，与这三种功能相对应的是真善美的观念。……逻辑学（在它最通常的意义下）确定思想的法则；伦理学确定意志的法则；美学则确定感受（sensibility）的法则。”这就是说，人的心理功能可分为知、意、情三种，与此相对应，人们所追求的价值和理想便是真、善、美。作为一种价值存在，真体现了人们对客观事物本质和规律的认识；善体现了有利于人类生存和发展的行为和意向；美则体现了与人的感受和情感体验相关联的审美价值。当然，将知、意、情进行分隔是不科学的，它们是有机联系着的，这是当时学术思想的局限性造成的。

美学来源于哲学，自古以来每一位大哲学家也都是美学家。因为哲学是对人类存在的自我反思，它要提供对世界的总体看法，也要回答真善美的问题。1750年，德国学者鲍姆嘉通（G. Baumgarten, 1714—1762）以拉丁文发表了《美学》，由此美学成为一门独立的学科，并不断获得发展。

美学是研究审美现象和规律的学科，那么什么是审美呢？著名匈牙利哲学家和美学家卢卡奇（G. Lukacs, 1885—1971）指出：“如果我们要正确评价审美特性，那么审美的这种存在方式应该被确认为表达人类自我意识的最适当的形式。”^[1]也就是说，审美是对人类自我意识的体验和表达。所谓自我意识，是对自身的一种感觉、认知和评价，它是在与对象世界的接触和交往中通过自身的反思而获得的。审美活动虽然都是以个体为单位进行的，但是审美体验却包含了对人类生存境遇的体认和反思。所以，从美学的角度来研究设计活动及其成果，正是为了揭示设计活动对人们的生存和发展在审美观照的层面上所涵涉的意义和价值。

[1] 卢卡奇：《审美特性》上册，徐恒醇译，社会科学文献出版社，2015年，第410页。