

4

赵江洪 编著

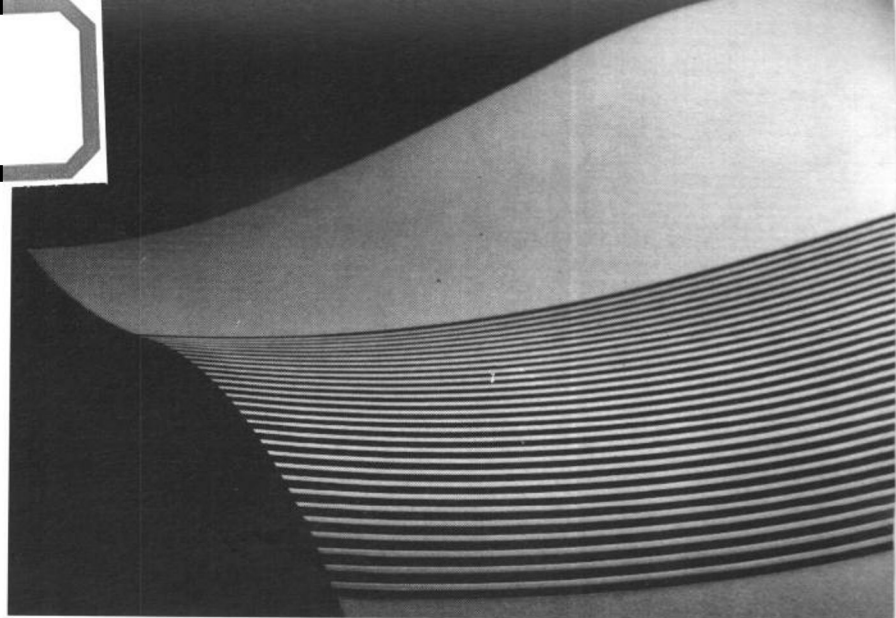
The Meaning of Design

设计艺术的含义

湖南大学出版社

TB47
5

设计艺术的含义

赵江洪 编著

湖 南 大 学 出 版 社

设计艺术的含义

The Meaning of Design

赵江洪 编著

☐ 责任编辑 熊志庭

☐ 装帧设计 周 旭

☐ 出版发行 湖南大学出版社

社址 长沙市岳麓山 邮 码 410082

电话 0731-8821691 0731-8821315

☐ 经 销 湖南省新华书店

☐ 印 装 国防科学技术大学印刷厂

☐ 开本 850 × 1168 16开 ☐ 印张 9.75 ☐ 字数 200千

☐ 版次 1999年9月第1版 ☐ 1999年9月第1次印刷

☐ 印数 1-3 000册

☐ 书号 ISBN 7-81053-235-9/J · 10

☐ 定价 20.00元

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

设计艺术丛书编委会

主编：赵江洪

编委：何人可 肖狄虎 周 旭 赵江洪
赵 钢 胡 锦 杨雄勇 詹 雄

丛书整体设计：周 旭

前言

1996年初夏，湖南大学出版社与我们工业设计系的几位老师一起决定策划出版一套工业设计方面的书，这件工作一直延续了几年，现在终于可以把这套丛书奉献给读者了。

这套丛书取名为《设计艺术丛书》，其实，从学术上讲，叫“设计艺术丛书”不如叫“设计丛书”准确。在设计比较发达的西方国家，“设计”(design)与“工程”(engineering)和“艺术”(art)这三个概念之间的联系和界限是比较清晰的，人们习惯上用“设计”也就是 design 这个术语来代表我们这套丛书所讲的东西。在英语中，很少有“产品的造型”这样的说法，更加普遍的是“产品的设计”。这里“设计”既是指“造型”，又有更广更深的含义。但在我国，对大多数人来讲，“设计”、“工业设计”还是鲜为人知。而中国是一个富于艺术传统的国家，中国的设计也是非常艺术化的。“设计艺术”的叫法通俗易懂，也符合国人的语言习惯。所以，径直用“设计艺术”命名这套丛书，应该是一个可行的解决方案。

西方资本主义发达国家的设计或工业设计是在市场经济、市场竞争、消费主义和对物质利益的肯定

这些基本经济原则之上发展起来的，是与工业化和现代化过程同步的。虽然，物质欲望是推动西方设计发展的动力，但西方的艺术和文化精神，也影响着西方的设计，使设计有了它自己的理想和追求。设计既适应社会的发展，又为人们提供生活理想和情趣。西方设计艺术的最大特点是有一条清晰的历史线索，从文艺复兴到现代主义，从包豪斯到孟菲斯，各种艺术流派和设计风格都得到了充分的发展。西方社会的设计艺术已经融入了人们的生活，不仅为理论界而且为普通大众所了解。相比之下，我国真正现代意义上的设计艺术发展还不过一二十年。正是基于这种情况，我们编撰这样一套丛书，普及设计艺术的知识，研究设计艺术的理论和设计创作的实践，就显得十分必要了。

搞艺术和设计，用中国传统的话说，有两种“入道”的方法，即“由技入道”和“由理入道”。我们主张不要将这两种方法对立起来，不要只看到两者之间矛盾的一面，而看不到两者之间的内在联系。事实上，设计艺术是一门实践性非常强的学问，也是一种技能。搞设计的人可以是“匠”，也可以是“师”，要由“匠”而达于“师”。研究设计的人应该是刻苦钻研、学风严谨、理论联系实际“学者”。我的一个同事说过“把每一件事都当作设计来做”，我以为是很有见解的，是搞设计的人最应该养成的生活态度。我们也把这句话献给本丛书的每一位读者，希望我们的读者都用设计的理念对待我们自己的生活，如果能够如此，我们编写这套丛书的目的就达到了。

赵江洪

1999年6月6日于湖南大学

第一章 历史的长河

第一节 原始生命力	7
第二节 先秦伦理	10
第三节 创新精神	12
第四节 非物质社会	15

第二章 设计的意义

第一节 设计的定义	21
第二节 设计的过程、任务与设计师	25
第三节 产品造型的概念	27
第四节 设计文化	29
第五节 设计品质的判断	33

第三章 走向现代设计——职业化

第一节 从工艺美术到现代设计	37
第二节 理性主义与设计职业化	42
第三节 设计是艺术	47
第四节 多样的设计道路	50

第四章 科学与艺术的“边缘”

第一节 设计科学	54
第二节 设计艺术	56
第三节 式样与工程	58
第四节 式样的基本含义	61
第五节 叙事风格	65

第五章 现代设计与社会经济

第一节 来自市场经济的动力	71
第二节 设计与企业精神	74
第三节 西方的“反思”	76
第四节 面向21世纪的设计	80

第六章 现代设计与材料

第一节 塑料的“困惑”	87
第二节 超导革命	92
第三节 人的限度	94
第四节 皮格马利翁的神话	95
第五节 无形的基础设施	98

第七章 现代设计与人的生活方式

第一节 工具——人体的延伸	104
第二节 机器的生命	110
第三节 产品的情感	113
第四节 价值的异化	117

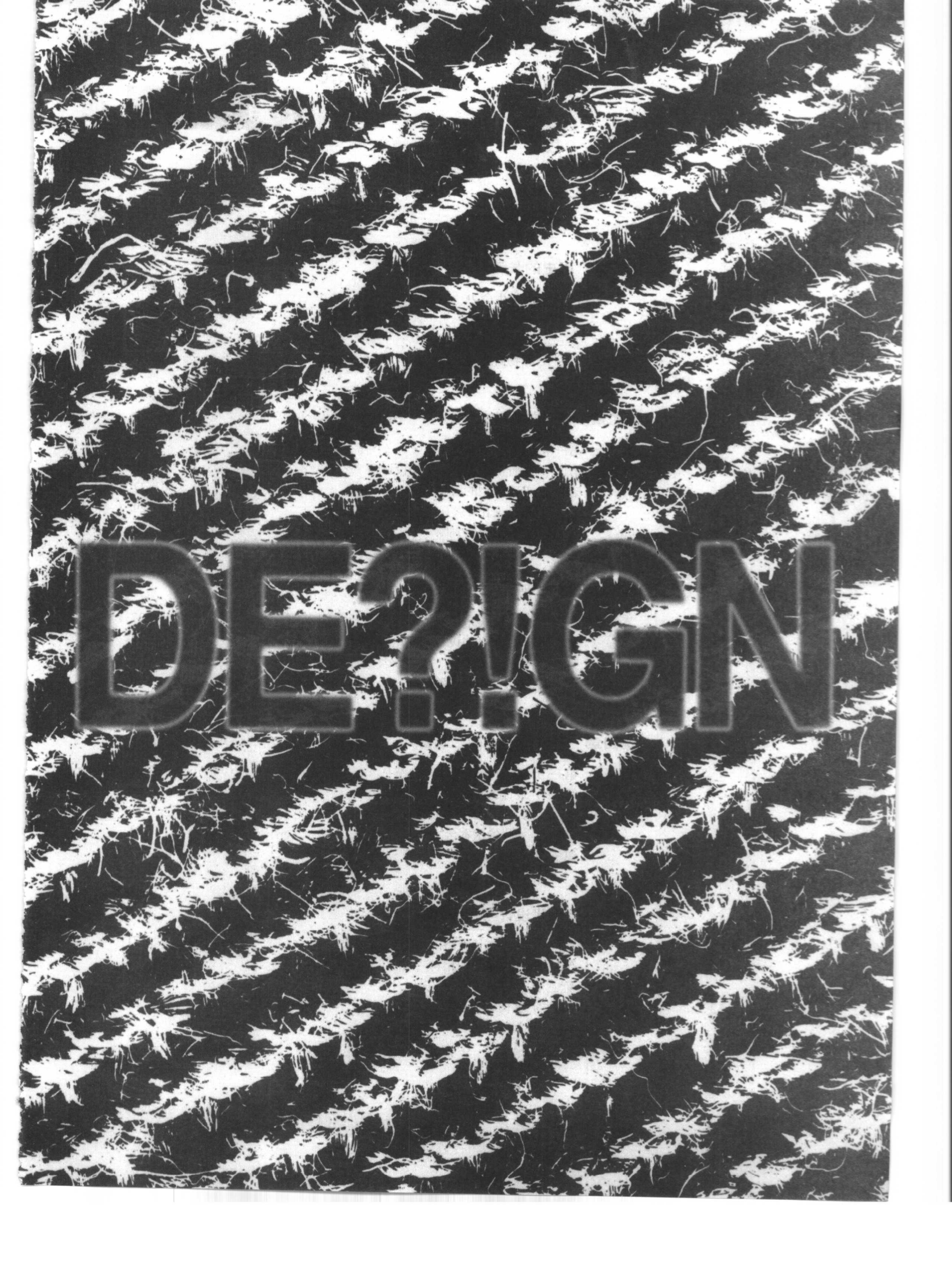
第八章 现代设计与富裕生活

第一节 高设计	125
第二节 超高档产品	129
第三节 高档产品	132

第九章 现代设计与现代观念

第一节 广告与观念	142
第二节 物的真实性	146
第三节 设计与社会理想	151

参考文献	154
------	-----

DE?!GN

第一章 历史的长河

第一节 原始生命力	7
第二节 先秦伦理	10
第三节 创新精神	12
第四节 非物质社会	15

第二章 设计的意义

第一节 设计的定义	21
第二节 设计的过程、任务与设计师	25
第三节 产品造型的概念	27
第四节 设计文化	29
第五节 设计品质的判断	33

第三章 走向现代设计——职业化

第一节 从工艺美术到现代设计	37
第二节 理性主义与设计职业化	42
第三节 设计是艺术	47
第四节 多样的设计道路	50

第四章 科学与艺术的“边缘”

第一节 设计科学	54
第二节 设计艺术	56
第三节 式样与工程	58
第四节 式样的基本含义	61
第五节 叙事风格	65

第五章 现代设计与社会经济

第一节 来自市场经济的动力	71
第二节 设计与企业精神	74
第三节 西方的“反思”	76
第四节 面向 21 世纪的设计	80

第六章 现代设计与材料

第一节 塑料的“困惑”	87
第二节 超导革命	92
第三节 人的限度	94
第四节 皮格马利翁的神话	95
第五节 无形的基础设施	98

第七章 现代设计与人的生活方式

第一节 工具——人体的延伸	104
第二节 机器的生命	110
第三节 产品的情感	113
第四节 价值的异化	117

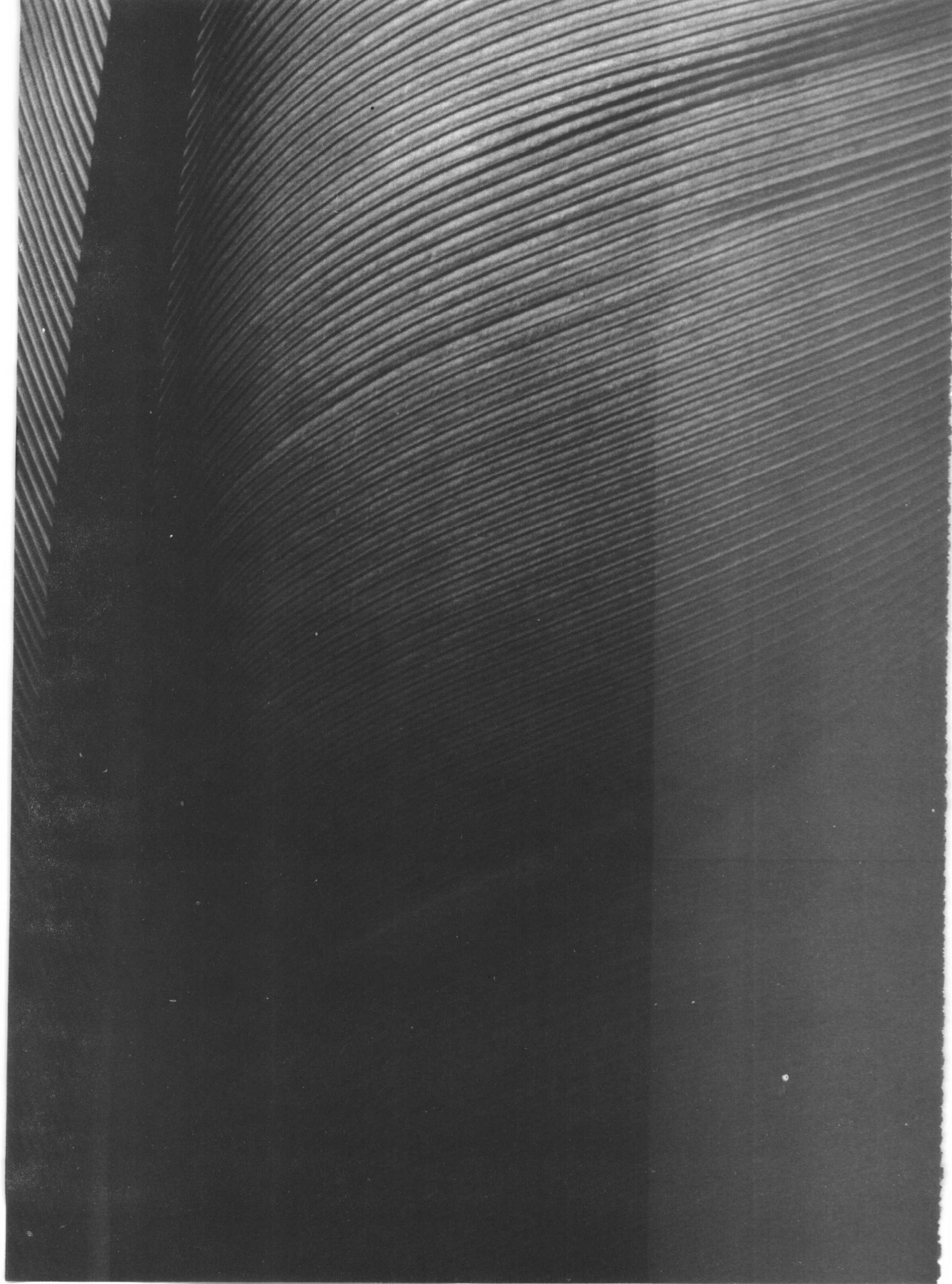
第八章 现代设计与富裕生活

第一节 高设计	125
第二节 超高档产品	129
第三节 高档产品	132

第九章 现代设计与现代观念

第一节 广告与观念	142
第二节 物的真实性	146
第三节 设计与社会理想	151

参考文献	154
------	-----

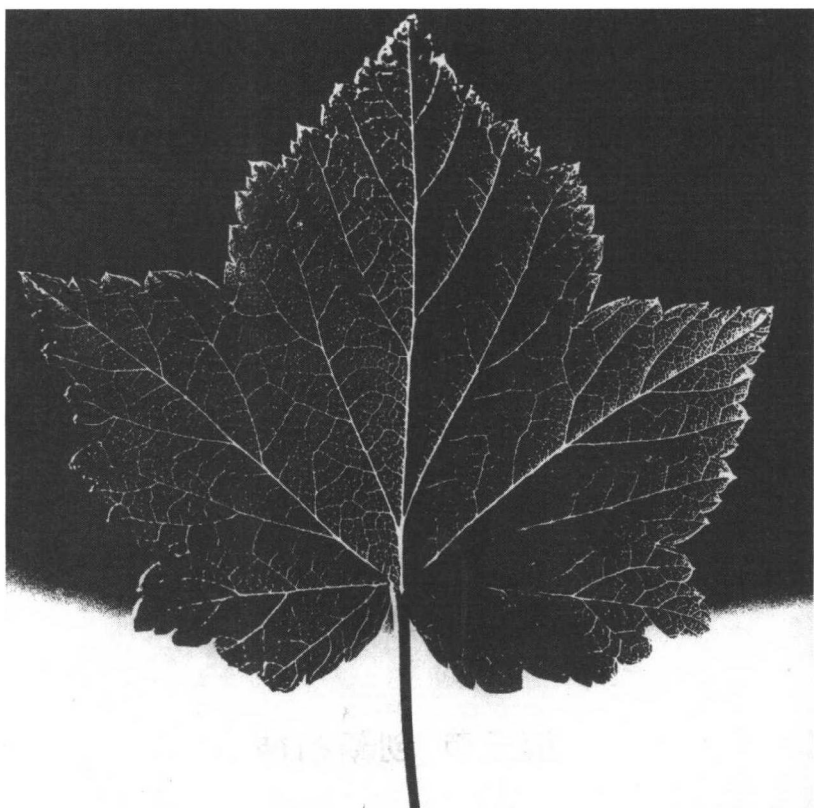
第一章 历史的长河

第一节 原始生命力

第二节 先秦伦理

第三节 创新精神

第四节 非物质社会

一片布满粗细叶脉的树叶

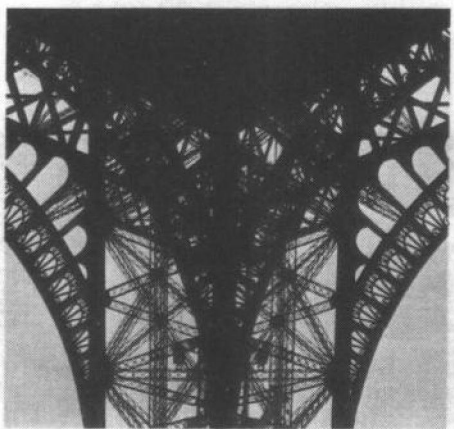
设计（Design）是一门古老而年轻的学科。

人类的设计活动和设计意识与人类的生存和发展一样历史久远。我们的先民们与大自然浑然一体，和谐相生，是自然的一个有机组成部分。他们的艺术冲动就是来源于浩瀚无垠的天地自然。他们从其赖以生存和繁衍的自然生态环境捕捉审美对象，直观地感受自然界的和谐平衡，体验万物变化有序是人类生存和繁衍的基本条件，一切无常总是伴随着灾难和不幸。因此，天地之“和谐”是他们理想的生存状态，也是朦胧的美的理想。但人们不是被动地适应自然的和谐，早期人类“制器造物”实际上是借用和模仿自然物的功能和形态，是受自然启发而主动地发现和发明，以改善人类自身的生存条件为目的的活动。人类先民从森林到草泽，从山岗到平野，他们利用自然条件，采集果实，捕鱼守猎，在“自然的人化”的同时，也创造着“人化的自然”。人作为“自然存在物”在整个自然界中处于一个独特的地位，一方面人类的生命、意识和自我体验都是源于自然的，都是自然界所演化和赋予的结果。因此，人类必须依赖于自然界，服从自然界，接受自然界的约束和限制。另一方面人又具有能动性和主体性，能够按照自己的要求和愿望，有目的地适应自然、改造自然。因此，人类超越了其他自然存在物从而在自然界中处于主导地位。哲学家认为，有目的的实践活动体现了人类所具有的主体性和能动性的基本特征。“设计”作为人类有目的的一种实践活动，是人类改造自然的标志，是人类自身进步和发展的标志。

第一节 原始生命力

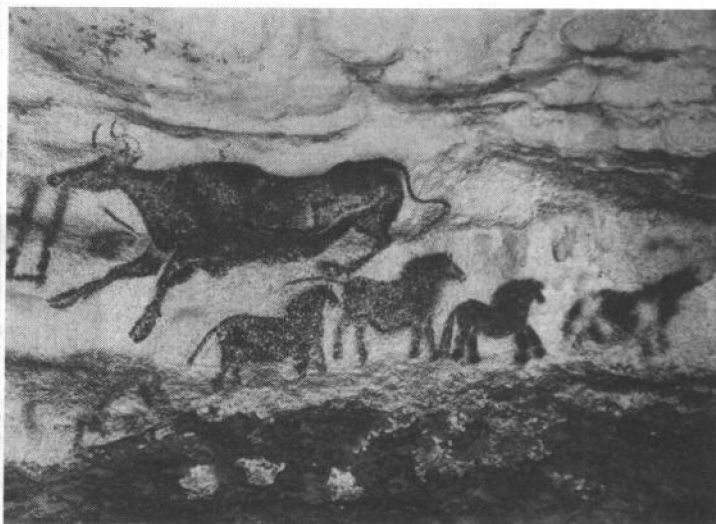
一片布满粗细叶脉的树叶，一片叶生叶落春绿秋黄的森林，自然界的一切无不向人类揭示，在自然力量支配之下，生物世界充满神秘的多样性和复杂性，大千世界无奇不有。多样性是自然界的本质属性，也是自然和谐相生的基本条

艾菲尔铁塔与一片树叶

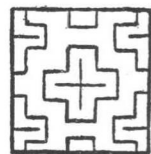
件。实际上，保护自然环境就是要保护这种多样性。任何物种的消失和消亡，都意味着人类自身生存和繁衍的危机。不同的人文地理环境孕育了人类不同的生活和生存方式，也孕育了不同的设计文化。因此，设计文化的主要特征也是多样性的。这种设计文化的多样性与自然规律一脉相承，反映出设计艺术的地域性和民族性的基本特征以及人类解决生存问题的各种独特方式和奇思妙想。

公元前 15000 年的洞穴画

不过, 尽管文化和地理环境不同, 人类先民对自然界中的一些基本样式和形态似乎情有独钟, 多喜好用螺旋状、波浪状和简洁的动物形态来装饰和刻画他们的工具、武器和壶、钵、盘、盆。罗塞尔 (Russell) 在《世界美术》(Art in the World) 一书中认为, 这些自然、流畅、原始的样式反映出人类心灵感受上的某种共通性。看一幅约公元前 15000 年前的洞穴画, 我们可以这样认为, 现代人对艺术设计的感受在许多方面与我们的先民并没有根本意义上的不同。因此, 人类对设计艺术的感受又是跨时间、跨文化的。设计文化的另一个主要特征就是共通性。共通性使得人类不同族群之间在相互竞争的同时又相互交流和学习。共通性和多样性是设计文化的“一体两面”。从这个意义上, 我们

才能真正理解“民族的东西也就是世界的东西”。不过有研究认为对于几何形态的感受问题是一个特例。先民们在用具上所刻画的花样, 有的会使现代人想起几何形。葛罗斯 (Ernst Grosse) 在《艺术的起源》(The Beginning of the Art) 中这样认为: 那些原始的装潢是常常被人 (指现代人) 描述成几何形, 然而

卡拉耶人的装潢

事实跟名称很容易混淆错合。它们根本就没有和几何图形相同的地方。卡拉耶 (Karaya) 人装饰品上的图案中, 十字形在此不过是一种蜥蜴, 木梳上的图案是庞大的黄蜂窝, 而另一个图案则是展翅的蝙蝠。因此, 原始装饰中的图案是不能等同于独立意义的几何样式的。原始几何图案中有一种生命的力量和人性意识, 这与现代人的理性和逻辑性感受是不能相提并论的。现代人反朴归真的追求也许就是对这种原始生命力量的渴望。

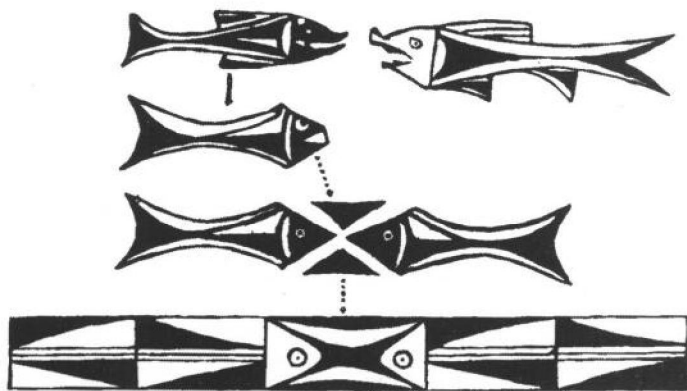
半坡人是现在知道的我国历史上较早的彩绘艺术家 (如人面鱼纹、网纹彩陶盆)。赵文艺在《西安半坡》中认为, 那些彩陶造型洗练、纹彩朴实的艺术品, 对研究我们祖先的生活状况和意识形态, 对研究我国绘画 (设计) 的起源都有很高的价值。其中描绘动物形象的花纹有鱼形、鹿形和一些鸟兽的形象,

人面鱼纹、网纹彩陶盆

鱼纹彩陶盆

鱼纹的符号化 (中国科学院考古研究所)

还有人面网纹,都很生动。鱼纹是最有代表性的纹样,单体鱼纹是一条鱼独立成为纹组,复体鱼纹是由两条、三条或四条组合而成。鱼的形象,有的比较写实,鱼身各个部分比例都很匀称;有的较为夸张,神态都很生动。彩陶上的这些装饰花纹,除鱼纹、人面网纹等可能和原始图腾崇拜有一定联系以外,其他花纹、图案,我们现在已无法确知它原来的含意。半坡彩陶的花纹装饰是以几何图案为主,种类多样、变化复杂,由三角纹和圆点钩叶纹等组合,既有一定规律,而又富有变化。当然这些能不能看作具有独立意义上的几何样式还不得而知。

对于原始的造型艺术,葛罗斯(Ernst Grosse)还认为,原始的造型艺术在材料和形式上都是完全模仿自然的。在他们粗制的图形中可以得到对于生命的真实的把握,这往往是在许多现代人慎重推敲的造型中见不到的。原始造型艺术的主要特征,就是对生命的真实和粗率合于一体的把握。现代设计运动中,不断出现“反朴归真”的设计风格,也反映出设计师对造型艺术的本质意义和对“真实”的追求。在对多样的现代设计风格探求的同时,保持着对人性和生命的原始“依归”。

所有远古文明都有设计。诸如奚仲作车、胡曹作衣、虞舜作舟等传说也堂而皇之地记载于中国经典文化史册之中。“设计”源于“制器造物”的人类劳动活动。艺术起源于劳动,实用先于审美。关于器物二字,《易·系辞》上说,“备物致用,立成器以为天下利”,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”。纵览纷繁万绪的现代“人造物”,诸如容器、工具、服饰、图案,它们的外观,形态和形体结构早在人类早期就有了雏形。