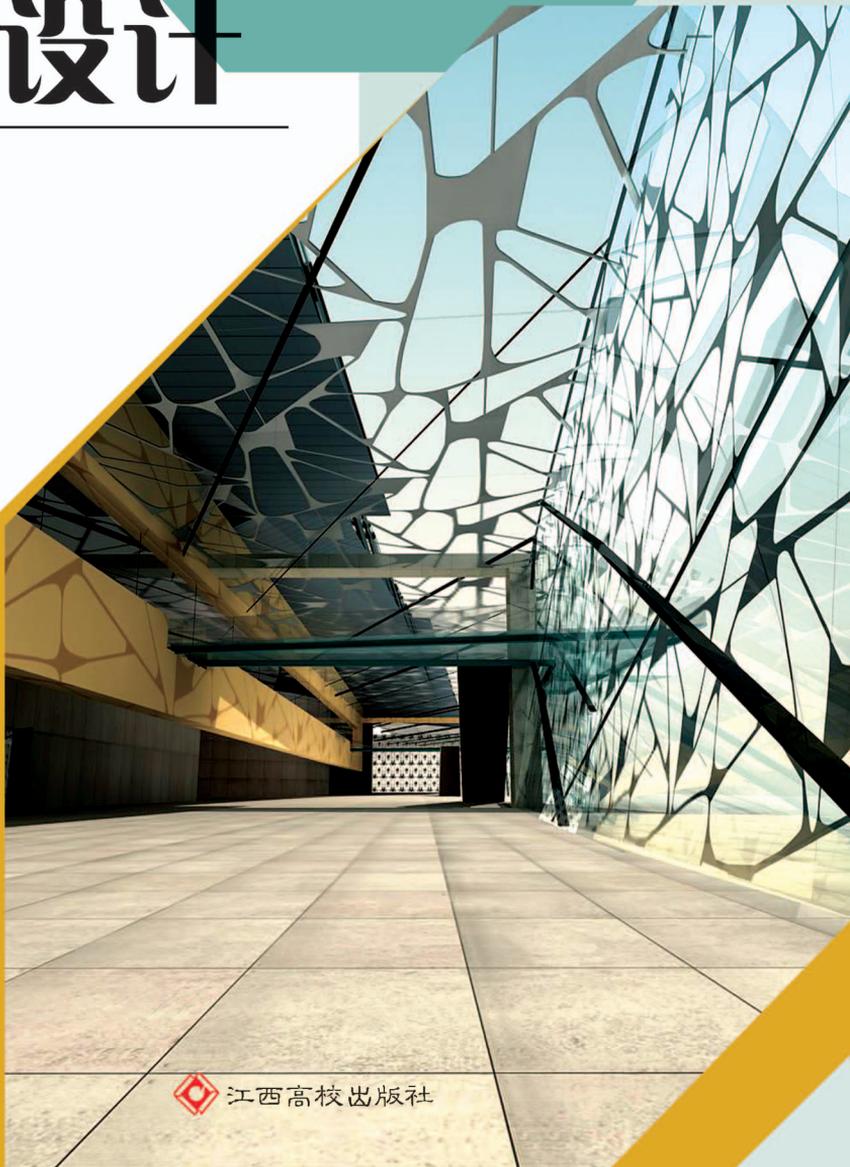

MINSHENG SHIYEXIA DE
YISHUSHEJI

民生视野下的 艺术设计

徐 津◎著

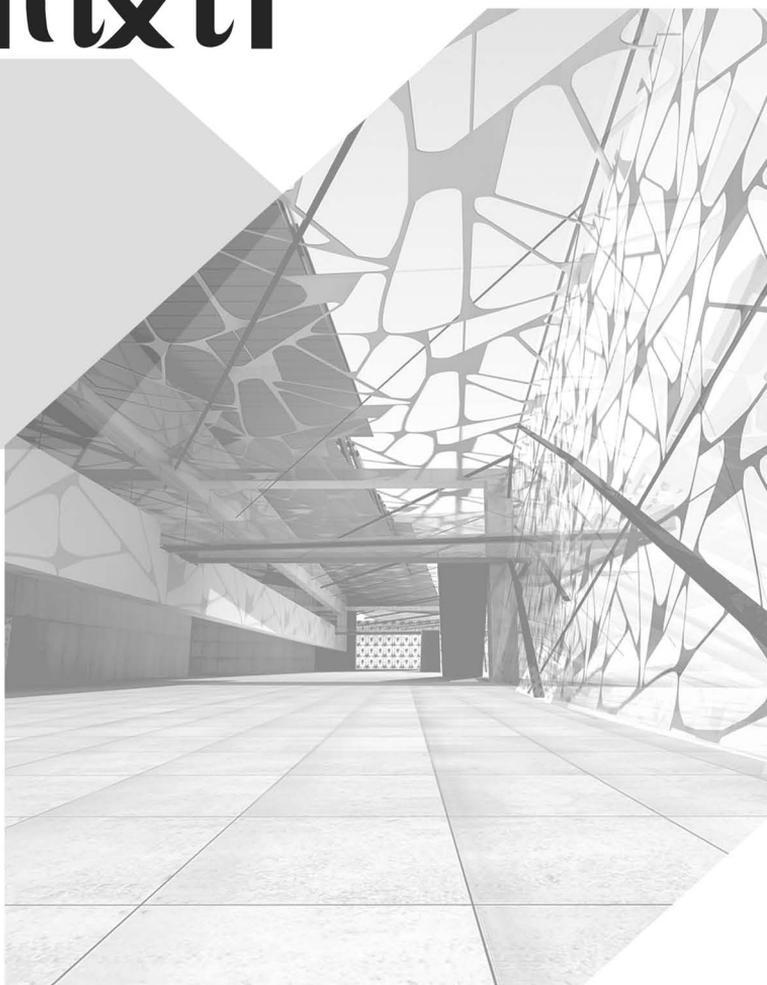

江西高校出版社

MINSHENG SHIYEXIA DE
YISHUSHEJI

民生视野下的 艺术设计

徐 津◎著

 江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

民生视野下的艺术设计/徐津著. —南昌:江西高校出版社, 2014.12

ISBN 978-7-5493-1262-7

I. ①民... II. ①徐... III. ①艺术-设计-研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 283089 号

出版发行	江西高校出版社
社址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
邮政编码	330046
总编室电话	(0791) 88504319
销售电话	(0791) 88513417
网址	www.juacp.com
印刷	天津市天办行通数码印刷有限公司
照排	江西太元科技有限公司照排部
经销	各地新华书店
开本	890mm×1240mm 1/32
印张	5.5
字数	180 千字
版次	2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书号	ISBN 978-7-5493-1262-7
定价	26.00 元

赣版权登字-07-2014-641

版权所有 侵权必究

前 言

人类通过自身的劳动改造世界,创造了大量的物质文明与精神文明,社会构成中最基础、最根本的是物,人类活动中最基本、最主要的活动是造物,随着人类文明的发展、科学技术的不断进步,人类造物活动从最初的本能逐步发展成为有计划、有组织的设计活动,设计就是造物活动的预先计划行为和过程。从这个角度看,一切具有前瞻性、预见性的造物计划行为都可以称之为“设计”,这也就是广义的设计的概念。

本书所要探讨的并非是广义的设计,而是狭义的包含了艺术成分的设计活动,是把计划、设想借助视觉的艺术形式表达出来的活动过程,也就是“艺术设计”。在本书的所有章节中,出于概念的既定性和语言的简化性考虑,艺术设计与设计表达的是同一个概念。

所谓艺术设计,就是将艺术的形式美感应用于与日常生活紧密相关的设计中,使设计作品不但具有审美功能,还具有实用功能。艺术设计是人类社会发展的必然结果,是物质文明与精神文明结合的产物,艺术设计是一个独特的学科,综合性和边缘性极强,艺术设计的内容很广,几乎涵盖了人类日常生产、生活的全部范围,涉及哲学、文学、美术、经济、信息技术、材料、机械等多个学科,

应该说艺术设计可以从另一个角度折射出社会文化、科技、经济发展的水平。

就现代科学技术的发展现状来看,设计在科技的助力下已经成为现代人类生活不可或缺的环节,借助设计让生活变得更加美好,既是设计工作者的愿望,也是百姓对现代设计的期望。在这样的愿望与期望中,现代设计呈现出多元化的发展趋势。

当代设计无论从风格、内容、形式、语境等各个方面,都呈现出百花齐放的态势,满足着不同地域、不同文化背景下的不同受众的需求。现代设计的多元化趋势迎合了现代人类社会多元化的需求,同时也带来了设计理念与设计手法的革新,但我们不难发现,无论设计趋势如何变化、设计手法如何丰富,其设计的初衷与目的都是对人的关怀。在重视社会民生的当下,设计所关怀的“人”不再是小众的群体,而是更加宽泛的大众群体,包含了各种弱势群体在内的老百姓,也就是说设计的服务对象是占据社会主体地位的普通民众,设计的内容与形式是以满足普通民众的日常生产生活需求,这也即是本书致力探讨的“民生设计”。时至今日,在欧美许多设计产业发达的国家,每年都会诞生大量具备深刻民生意识的优秀设计作品,为人民的日常生活带来更多的便利与实惠。在今后这一设计理念将得到更深入的阐述和运用,艺术设计绝不是为精英阶层和中产阶级服务的工具,而是服务百姓民生的途径。

目 录

第一篇 设计之于民生

- 一 设计中的民生 / 2
 - 1.1 何谓“民生” / 2
 - 1.2 设计中的民生 / 3
 - 1.3 民生的重要性 / 4
- 二 设计与民生的关系 / 6
 - 2.1 百姓民生离不开设计 / 6
 - 2.2 民生现状影响设计发展 / 7
 - 2.3 设计思想折射社会民生 / 8
- 三 设计对民生的作用 / 10
 - 3.1 设计改善百姓生活 / 10
 - 3.2 设计创造百姓生计 / 13

第二篇 民生设计

- 四 民生设计的提出 / 16
 - 4.1 萌芽于中国近代民族工业 / 16

- 4.2 发展与对西方先进设计思想的融汇 / 18
 - 4.2.1 德国功能主义设计思想 / 18
 - 4.2.2 美国反精英主义设计思想 / 19
 - 4.2.3 北欧人性化设计思想 / 20
- 4.3 兴起于中国的现实国情 / 21
- 五 民生设计的内涵 / 25
 - 5.1 道德伦理学内涵 / 25
 - 5.2 生态伦理学内涵 / 28
 - 5.3 文化学内涵 / 30
- 六 民生设计的核心环节 / 33
 - 6.1 确立和发扬科学的民生设计价值观 / 33
 - 6.1.1 设计价值观的概念和作用 / 33
 - 6.1.2 民生设计价值观的确立 / 34
 - 6.2 确立和开展以民生设计价值观为导向的设计教育模式 / 35

第三篇 现代设计回顾中的民生精神

- 七 英国设计回顾中的民生精神 / 40
 - 7.1 工艺美术运动 / 40
 - 7.2 格拉斯哥学派与新艺术运动 / 41
 - 7.3 装饰艺术运动 / 42
 - 7.4 二战后的英国设计 / 43
- 八 德国设计回顾中的民生精神 / 45
 - 8.1 青年风格运动(新艺术运动) / 45
 - 8.2 德国工业同盟 / 46
 - 8.3 包豪斯 / 48

- 8.4 乌尔姆设计学院与德国现代设计哲学 / 49
- 九 意大利设计回顾中的民生精神 / 52
 - 9.1 新艺术运动 / 52
 - 9.2 前设计阶段 / 53
 - 9.3 理性主义运动和诺维茜托运动 / 53
 - 9.4 现代设计的重建 / 54
 - 9.5 现代设计的多元化发展 / 55
 - 9.6 独特意大利人文设计中的民生思想 / 56
- 十 荷兰设计回顾中的民生精神 / 58
 - 10.1 风格派设计运动 / 58
 - 10.2 战后设计发展与荷兰设计哲学 / 59
- 十一 北欧设计回顾中的民生精神 / 62
 - 11.1 瑞典设计 / 62
 - 11.2 丹麦设计 / 63
 - 11.3 芬兰设计 / 63
 - 11.4 北欧(斯堪的纳维亚) 设计中的民生特征 / 64
- 十二 美国设计回顾中的民生精神 / 66
 - 12.1 新艺术运动 / 66
 - 12.2 装饰艺术运动 / 67
 - 12.3 现代主义设计 / 68
 - 12.4 后现代主义设计 / 68
 - 12.5 美国设计哲学中的民生精神 / 69
- 十三 日本设计回顾中的民生精神 / 72
 - 13.1 设计萌芽 / 72
 - 13.2 设计恢复 / 73
 - 13.3 设计成长 / 74

- 13.4 设计飞速发展 / 75
- 13.5 日本设计中的民生精神 / 75
- 十四 中国设计回顾中的民生精神 / 77
 - 14.1 设计启蒙 / 77
 - 14.2 设计停滞 / 79
 - 14.3 设计恢复 / 79
 - 14.4 设计发展 / 79

第四篇 民生设计的思想溯源

- 十五 中国儒家哲学思想 / 83
 - 15.1 仁爱思想形成的设计之仁原则 / 83
 - 15.2 民本思想确立的普通民众设计对象 / 85
 - 15.3 至善思想树立的“设计至善”根本目标 / 86
- 十六 中国道家哲学思想 / 88
 - 16.1 道 / 89
 - 16.2 无 / 90
 - 16.3 无为 / 91
 - 16.4 道家思想对民生设计的影响 / 92
- 十七 西方人文主义传统 / 94
 - 17.1 文艺复兴时期的人文主义 / 95
 - 17.2 启蒙运动时期的人文主义 / 95
 - 17.3 西方人文主义传统对民生设计的影响 / 96
- 十八 马克思主义当代人文思想 / 99
 - 18.1 马克思主义人文思想 / 99
 - 18.2 十七大人文关怀精神 / 100

18.3 马克思主义当代人文思想对民生设计的影响 / 102

第五篇 民生设计的实现

十九 满足民众最广泛、最基本需求的大众设计 / 107

19.1 大众设计的思想 / 107

19.2 大众设计的具体方法 / 111

19.2.1 物美价廉的基本设计 / 111

19.2.2 精益求精的优良设计 / 113

19.2.3 百姓共享的公益设计 / 115

19.2.4 为民解困的高危应急与防护设计 / 117

19.3 大众设计的民生价值 / 120

二十 真正全面关爱能力障碍者的通用设计 / 122

20.1 通用设计的发展历程 / 122

20.2 通用设计的核心思想与原则 / 123

20.3 通用设计的受众特点 / 125

20.3.1 无能力障碍者 / 126

20.3.2 在特殊条件下失能的无能力障碍者 / 126

20.3.3 能力障碍者 / 126

20.4 通用设计在不同领域的表现 / 128

20.4.1 环境设计领域 / 128

20.4.2 产品设计领域 / 129

20.4.3 视觉传达设计领域 / 131

20.5 通用设计的民生价值 / 132

二十一 满足民众精神需求的传统文化创新设计 / 133

21.1 传统文化的内容 / 133

21.1.1 传统思想观念与道德伦理 / 134

21.1.2	传统语言、文学与戏曲艺术	/ 134
21.1.3	传统文字与书法篆刻艺术	/ 135
21.1.4	传统绘画艺术与视觉符号	/ 135
21.1.5	传统造物技艺	/ 137
21.1.6	传统民俗文化	/ 138
21.2	文化的传承与创新	/ 140
21.2.1	传承需要站在现实的角度取其精华,去其糟粕	/ 140
21.2.2	传承需要站在历史和社会的角度去理解和评价	/ 141
21.2.3	传承需要站在发展的角度去创新	/ 142
21.3	不同领域的传统文化创新设计	/ 143
21.3.1	产品设计领域	/ 143
21.3.2	视觉传达领域	/ 146
21.3.3	环境设计领域	/ 148
21.4	文化创新设计的民生价值	/ 150
二十二	实现人类可持续发展的绿色设计	/ 151
22.1	绿色设计的发展历程	/ 151
22.2	绿色设计的具体内容	/ 153
22.3	不同领域的绿色设计	/ 154
22.3.1	视觉传达设计	/ 154
22.3.2	产品设计	/ 157
22.3.3	环境设计	/ 159
22.4	绿色设计的民生价值	/ 160
结 语		/ 161
主要参考文献		/ 162

第一篇 设计之于民生

要研究民生设计,首先需要了解的必然是民生的相关概念,尤其是民生在设计中的具体内容,进而才能科学地分析民生与生计的关系,设计对于民生的作用,这是本书在提出民生设计之前进行的基础研究。

一 设计中的民生

1.1 何谓“民生”

“民生”一词中的“民”，无论是古今中外，其意义并无过大差异和变化。如老子所言“民不畏死，奈何以死惧之。”再如孟子所言：“民为贵，社稷次之，君为轻。”或如孙中山所言“余为一劳永逸之计，乃采取民生主义，以与民族、民权问题，同时解决，此三民主义之主张所由完成也。”历史跨越之大，而其中的“民”却意义相近，俗称“老百姓”，书面上的意思，就是占全社会成员绝大多数比例的普通人。“民生”一词最早出现在《左传·宣公十二年》，“民生在勤，勤则不匮”。“民生”一词在《辞海》中的解释是“人民的生计”，即百姓的生活来源问题。“民生”一词中的“生”，通俗地说，就是老百姓的生计、生态，即社会中广大民众的生产方式、生活方式。

党的十七大报告提出：更加注重社会建设，着力保障和改善民生，推进社会体制改革，扩大公共服务，完善社会管理，促进社会公平正义，努力使全体人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居。根据党的十七大报告，可以将中国的民生问题细化为以下五方面具体的内容：

第一，就业是民生之本。就业解决的是国民的生计问题，只有将社会就业问题处理好，百姓的生存与生活问题才能得到根本解决，社会民生才能真正得到发展。社会就业的核心问题是下岗职工再就业、农村剩余劳动力转移、高校毕业生及退役军人就业等几大问题，这也是现代中国社会的突出矛盾与问题。

第二，教育是民生之基。教育解决的是国民的素质提升问题，通

过教育的合理发展,提高百姓的文化、道德、专业技术素养,让百姓有更高的就业能力、更多更好的就业机会,让百姓生存变得更容易、生活变得更美好,让社会进步得更快更稳健。社会教育的核心问题包括学前教育的社会化、义务教育的普及、高等教育的合理发展、社会继续教育的质量等几个问题。

第三,分配是民生之源。分配体现的是国民对社会改革与发展成果的享有程度,合理的分配制度能有效缩小社会贫富差距,体现社会公平,保障社会稳定。我国实行以按劳分配为主、多种分配方式并存的分配制度,在今后分配制度保持不变,并要保证正常的工资增长机制,通过税收、法律监管等手段努力缩小贫富差距,保证广大百姓通过合法劳动获得丰厚收入,以提升生活质量。

第四,社保是民生之依。社保体现的是国家社会保障体系的健全程度,是对国民生老病残的基本保障与救助,更是百姓生存与发展的物质和精神依托。目前,我国社保中的突出问题是养老保险、医疗保险、失业保险、社会低保等几个问题,解决好这几个问题是广大百姓尤其是社会弱势群体“病有所医、老有所养、住有所居”的根本。

第五,稳定是民生之盾。稳定解决的是国民的安全问题。社会稳定是社会民生发展的可靠保障。解决社会纠纷、化解社会矛盾、保持良好的社会综合治安状况,是保证社会稳定的重要因素,只有社会稳定,才能增强百姓的安全感和归属感,才能让他们安居乐业,社会民生才能健康持续发展。

1.2 设计中的民生

从上面的内容看,民生所辖内容十分宽泛,以设计的角度去分析,设计所辖的民生内容,就是专指各类设计行为和设计作品直接影响下的社会民众的生活状况和谋生方式,即百姓生活和百姓生计两大块民生内容。

百姓生活,指的是社会中人民大众的日常生活。这是设计产生和发展的起点,也就是说设计是为了满足社会生活需求而形成的文化产物。百姓生活内容极广,且十分琐碎,不仅包括了衣、食、住、行、娱乐等物质层面的方方面面,还包括生活中的人际交往、文化、政治

等精神层面的内容与需求。因此设计所需要关注的百姓生活内容很多,既需要通过设计改善百姓生活的质量、变革百姓的生活方式,还需要借助设计满足民众渴望被重视、被尊重、被关爱的情感需求,实现民众对地域与传统文化、民族与时代精神的归属需求。

百姓生计,指的是社会中人民大众的就业机会。这是设计发展的高层次民生内容,百姓生计是民众生存生活和社会和谐发展的根本,设计对百姓生计的关注强调通过设计为百姓创造更多更丰富的就业机会,营造更舒适宜人的工作环境,探索工作强度更低、收入更高的工作类型。

1.3 民生的重要性

既然知道了民生的内容与含义,我们就需要知道民生的重要性,只有意识到了民生的重要性,我们才有提出民生设计的必要性,才有展开民生设计研究的意义和价值。

从国家发展的角度来看,民生是国之根本。“民”是构成国家的主体,普通民众占据了国家人口中的绝大多数比例,没有了民众,就无法形成社会,自然也就不可能构成国家。民众的日常生产生活状态是社会发展现状的最小构成因子,体现出国家在经济、政治、文化所有方面的发展水平。没有安定、健康、富足的民生状态,社会如何能够和谐,国家如何能够稳定。满足民众的日常生产生活需求,提高民众的整体生活质量,实现民众的全面自由发展,这是世界上每一个国家的奋斗目标。在十七大报告中,民生发展第一次被推到了社会发展最前沿、最重要的位置上,因此我们不难看出,国家对社会民生的重视程度,民生对于国家发展的根本性地位。

从设计发展的角度来看,民生是设计之出发点和归宿。民众需求是设计行为发生的起点,所有设计活动的展开都是基于对民众需求的分析与研究,这里民众的需求指的就是社会民众的日常生产生活需求。当我们按照民众需求进行设计活动时,最终创造出来的设计作品又回归到了民众中,成为日常民生需求的实现者。我们可以回顾设计发展历程,有多少以满足民生需求为设计目标的优秀设计作品流芳百年,又有多少无法满足民生需求的设计作品销声匿迹。

因此,民生时设计的出发点和归宿,脱离了民生需求,设计行为无从开始;无法满足民生需求,设计作品便没有存在的价值。

二 设计与民生的关系

设计与民生有何关系？在任何社会中，设计都是人们赖以生存的物质载体，更是人们快乐生活的精神载体，现代设计早已深入百姓生活的方方面面，设计是社会发展的缩影，集中地再现了人们的生活状态、生产方式、审美取向和文化精神，与社会的接触面最广，程度最深，因此毫无疑问，设计与社会民生当然存在着最直接、最密切的关系。

2.1 百姓民生离不开设计

老百姓的日常生活细分一下，无非就是衣、食、行、住、用、文、玩七件事，这七件事缺了哪一件，或是哪一件不够令百姓满意，百姓的幸福感就自然会打折扣，社会的幸福指数也同样会降低。我们再仔细去审视这七件事，我们不难发现这其中没有一件可以离得开设计。

以“衣”为例，中国成衣制造占据了全世界四成的市场份额，而优秀的时装设计品牌却寥寥无几，中国的老百姓或重金购置泊去国外又贴牌回来的世界名牌，或无奈消费因各种问题转而内销的次品成衣，或看着T台上服装设计专业师生们设计的华而不实的国际流行样式叹息。

以“食”为例，食品包装问题近年来层出不穷、花样百出。标识不清、信息不全、假冒品牌带来的食品安全问题，劣质包装材料与技术带来的食品污染问题，过度包装带来的食品价格问题……

以“行”为例，中国自主品牌汽车越来越多，在外观设计上模仿国外知名品设计的例子还是相当之多，有的甚至在销售时主动为消费者换标以满足部分人的虚荣心，如此缺乏设计创新能力的作品如何