

设计艺术基础理论丛书

设计艺术学 概论

General Theory
of Design Science

余强 编著

重庆大学出版社

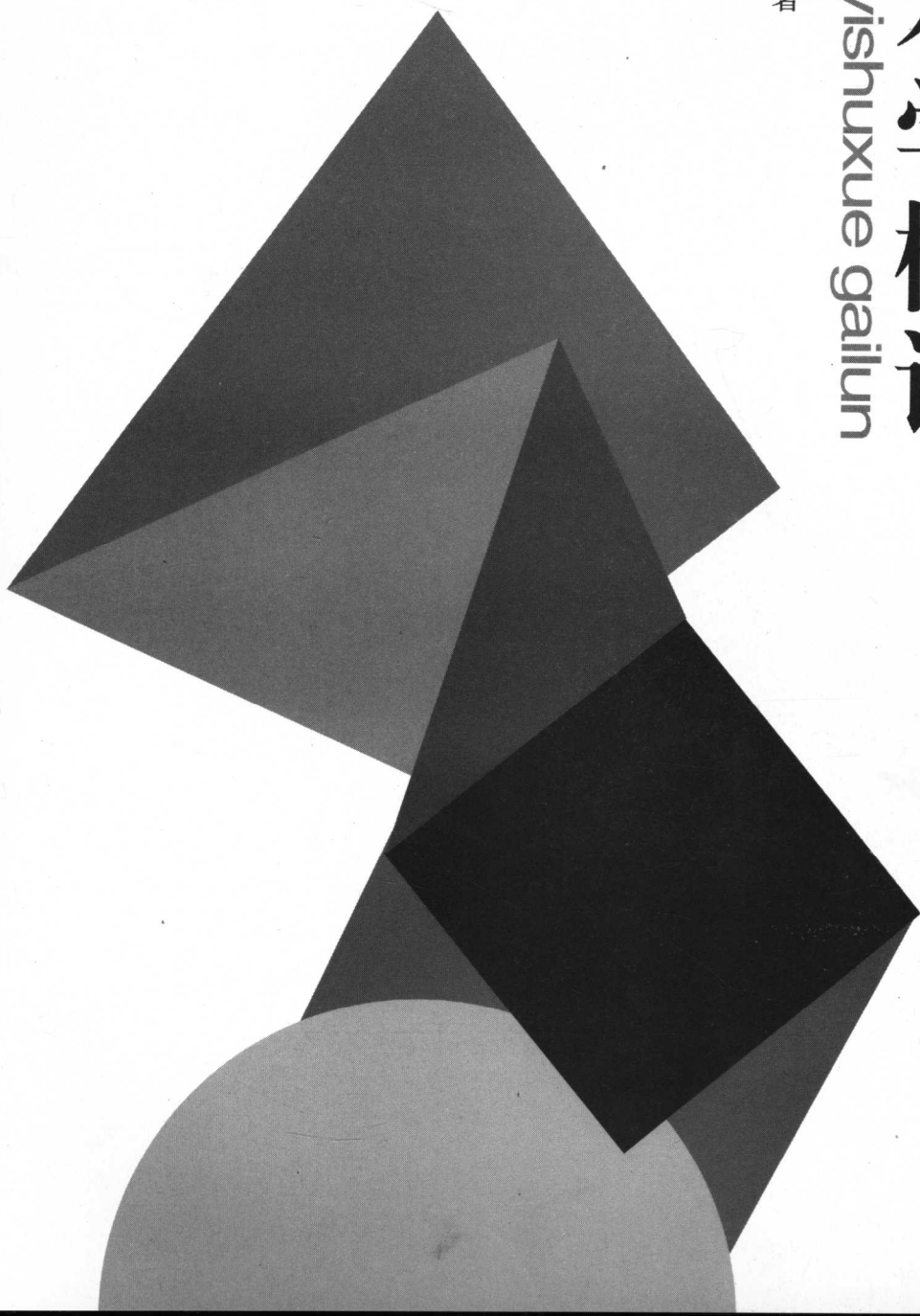
<http://www.cqup.com.cn>

设计艺术基础理论丛书

设计艺术学概论

Sheji yishuxue gailun

余强 编著

图书在版编目(CIP)数据

设计艺术学概论/余强编著.—重庆:重庆大学出版社,2006.8

(设计艺术基础理论丛书)

ISBN 7-5624-2966-9

I.设... II.余... III.艺术—设计—概论
IV.J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第059041号

设计艺术基础理论丛书

设计艺术学概论

余强 编著

责任编辑:周晓 郑善学 版式设计:周晓
责任校对:李小君 责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:13.75 字数:214千

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5624-2966-9 定价:27.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前 言

当代,设计艺术对社会、经济与文化的发展所做出的贡献与日俱增,设计艺术教育的发展也迎来了一个新的历史发展时期。如果说上个世纪二三十年代,一批学子从西方和日本学成归国,带动了我国设计艺术教育第一个发展阶段的话,那么80年代以来,随着改革开放的不断深入和发展,由于社会及市场的迫切需求,导致现代设计在我国迅速发展,中国的设计艺术教育也随之迎来了第二个阶段的发展时期。这一时期主要是来自于西方设计艺术教育理念、方法的引进和对中国传统工艺美术的反思,从实践到理论开始了从“工艺美术”到“现代设计”教育观念更新的转变过程。这一转变为我国的设计艺术教育带来巨大的变化。它使我国设计艺术产业以传统的装饰、服装、首饰、家具等行业为依托的产业结构发生了根本性的变革,转向以蓬勃发展的新技术带动的家电业、广告业、包装业、电子业、机械工业、数码媒体、环境工程及环境设计产业、展览业等为依托的艺术设计新型产业。无疑,适应时代发展需要,培养能够参与竞争并着力于推动市场经济可持续发展的人才,已经成为当今设计艺术专业教育亟须关注的前沿课题。因此,培养面向21世纪的新人,要符合时代发展的需要,充分体现与时俱进的精神,在培养目标上,把重心定位在开发学生的创造性潜能的目标上,集中培养学生健全的人格和创造性设计思维能力,全面构筑学生掌握设计方法、设计技能和综合知识的应用能力,使之能够担负起新时代的设计使命。

实际上,随着设计实践活动与理论研究的深入开展,对西方设计与设计教育理念和方法的吸收、消化,渐渐地认识到了设计对社会、经济和文化产业所产生的巨大作用,一些既有民族特色又有现代意识的设计作品不断涌现,从而引起学界对发展有民族文化特色的设计语言有了更深层次的思考。“和而不同”、“为中国而设计”、“传统图形与现代视觉设计”等理论问题的提出与探讨,本身说明了现代语境中的中国当代设计已进入了文化自觉的发展时期。反观其设计教育,由最初的“三大构成”的引进,对传统装饰图案的互补,进而各大院校相继兴办设计类专业,教育部也将原有的“工艺美术”专业改为“艺术设计”专业,“设计艺术学”也从美术学科中独立出来,成为一门新兴的综合性、前沿性交叉学科。我国也因此有了与西方“Design”相对应的实践与理论的专有名词。设计艺术教育也由重装饰设计转向对产业更密切的联系和系统的引导过渡的发展。当然,这与中国经济发展的整个大背景和中国本身的现代化进程是分不开的。

目前,教学中“重设计技法,轻设计理论”似乎仍无多大改变,这直接影响了对学生创新能力的培养。设计的概念随着社会经济的发展,已不仅是一个单件作品(产品)的设计,它更关乎着对所设计的对象从市场调查、信息采集、与业主沟通、设计策划与定位、形态表达以及符号传播与营销等一系列系统的思考。这必然要对在校的学生加强其设计理论的学习,以便不断提高创造性思维能力和适应市场变化的能力。近年来,设计专业的教材可谓汗牛充栋,而理论教材却相对冷清,从一个侧面也反映了这项工作需要进一步加强,毕竟“设计”是“为人类创造理想的生活方式”,理想不仅要立足现实更要规划未来,这是需要我们共同努力的。

是为序。

郝大鹏

2006.5

目 录

第一章 设计艺术学导论 / 001

第一节 作为一门学科的设计艺术学 / 004

一、设计艺术学科概念的确立和意义 / 004

二、设计艺术学的研究对象与范围 / 006

第二节 设计艺术学研究的现状及方法 / 009

一、从工艺美术到设计艺术 / 009

二、设计艺术学的研究现状 / 012

三、设计艺术学的研究方法 / 013

第二章 设计艺术的历史及发展 / 019

第一节 设计艺术史的研究方法 / 019

第二节 中国设计艺术观念的历史发展 / 024

一、手工艺时期的设计 / 024

二、中国工艺设计思想 / 030

第三节 西方设计艺术观念的历史发展 / 039

一、西方手工艺时期的设计 / 039

二、工业革命后的设计思想 / 040

三、西方现代设计思潮概要 / 051

第三章 设计艺术的基本理论 / 065

第一节 设计艺术的含义 / 065

第二节 设计艺术的形态范畴 / 071

一、工业产品设计 / 071

二、视觉传达设计 / 075

三、环境艺术设计 / 078

四、纺织品、服装设计 / 079

五、综合设计 / 081

第三节 设计艺术的基本特征 / 082

一、设计的文化特征 / 082

二、设计的社会性特征 / 085

三、设计的艺术特征 / 088

四、设计的科技特征 / 092

五、设计的经济特征 / 095

六、设计的创造性特征 / 097

第四节 设计艺术的造型语言与符号传播 / 099

一、设计形态与形态学 / 099

二、产品语义学与符号传播 / 105

第四章 设计艺术的应用理论 / 113

第一节 设计方法学 / 113

一、设计方法概论 / 113

二、现代设计方法及方法论研究 / 115

三、具有普遍意义的设计艺术方法理论 / 116

第二节 设计程序 / 125

一、产品设计程序 / 125

二、概念产品设计程序 / 126

第三节 设计与策划 / 127

第四节 设计与管理 / 131

第五节 设计与市场营销 / 135

第五章 设计的哲学 / 140

第一节 概论 / 140

一、人的需要与造物行为 / 144

二、人的需要的多层次性 / 144

三、产品功能划分与市场需要 / 146

四、现代设计的基本原则和要求 / 150

第二节 为人设计 / 150

一、设计尺度与人体工程学 / 151

二、人文尺度 / 153

第三节 设计美学 / 155

一、功能之美 / 155

二、材料之美 / 156

三、技术之美 / 158

四、科学之美 / 160

五、装饰之美 / 165

第六章 现代设计教育与设计师 / 169

第一节 现代设计艺术教育的产生和发展 / 169

一、“学院”与“学院派”的设计教育 / 169

二、西方现代设计教育的产生和发展 / 171

三、中西方设计教育发展历史比较 / 175

四、中国设计艺术教育的现状 / 177

第二节 设计师的知识技能与社会职责 / 180

第三节 面向未来的设计艺术教育 / 183

一、对知识的探索 / 183

二、创造能力的培养 / 184

三、课程的设置 / 186

四、设计观念和实践能力 / 188

五、21世纪的设计内容和方向 / 189

第七章 设计艺术批评 / 192

第一节 设计艺术批评学概论 / 192

第二节 设计艺术批评的基本概念及内容 / 194

第三节 设计艺术批评的任务和作用 / 194

第四节 设计艺术批评的类型 / 197

一、设计艺术的理论批评 / 197

二、设计艺术的应用批评 / 197

三、设计艺术的实践批评 / 198
四、设计艺术的比较批评 / 199
第五节 设计艺术批评的主体与对象 / 199
第六节 设计艺术批评的方法论 / 201
一、设计艺术批评的标准和规范 / 201
二、设计艺术批评的模式 / 203
三、设计艺术批评的逻辑方式和价值范畴 / 203
第七节 设计现象的存在与批评活动的局限 / 205
一、设计艺术存在具有一系列两重性特征 / 206
二、创造性设计批评的理论依据之一“增值理论” / 206
后记 / 208
参考文献 / 210

第一章 设计艺术学导论

设计起源于人类生存的需要。从哲学的角度讲,有目的的实践活动体现了人类所具有的主体性和能动性。“设计”作为人类的实践活动,是人类改造自然的标志,也是人类自身进步和发展的标志。从史前打制和使用原始工具开始,人类为生存和生活之需而制造的工具和物品,使设计一开始就表现为人类最重要的生存手段。作为一个生产的范畴,则构成了人类实践活动的根本内容。发展到现代社会,我们所见到的工业产品、视觉传达和生活环境等,都是设计的表现和设计的产物。很长时间以来,当人们着手梳理设计的基本属性时,往往会将其比喻为艺术和科学联姻的最佳产物,即设计被认为是人类创造力发挥的最好途径,它产生于人类发现和创造有意义的生活方式和生活秩序的需要,是人类基于生活需要而对事物在观念和实际上加以组织和改造的过程,这表现在人与自然、人与社会的关系之中,而设计就是对这诸多关系的统一筹划,它几乎涵盖了人类有史以来一切文明的创造活动。设计的价值也正是在社会的发展过程中日益凸现。而设计艺术学作为一门学科,则是对它的

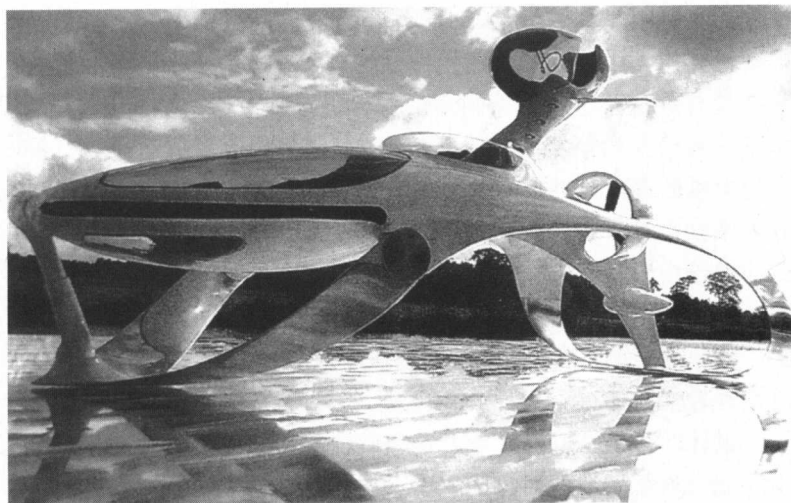

图 1-1
水上飞机, [芬兰] 卢吉·利拉
尼设计

研究和理性思考。虽然对设计的研究可追溯到中国先秦时期的《考工记》和古罗马老普林尼的《博物志》，但是把它纳入科学的表现规范和描述范畴，则是 20 世纪以来的产物。在我国获得现有的学科命名，不过是 20 世纪 90 年代的事。

现代设计艺术发展到一个世纪之后，其所涉及的范围和领域越来越宽，已不再仅仅是一个产品的功能与形式协调统一的问题，而是进入对于人的生活方式、生活空间、生活时尚及生活哲学等问题的认识。设计艺术开始被视为是改善产品功能、创造市场、影响社会、改变人的行为方式的一项科学，从人类生活的方方面面到社会和经济活动的各个领域，使设计的内涵和外延在不断拓展的过程之中已经成为一门不断发展的、复杂的交叉性学科，体现了人类的观念和行为的主动性与创造的活力。

研究趋势表明，对设计艺术这一复杂的文化现象，只有从不同的角度，运用不同的方法才能真正把握，才能贴近历史真实，发现它的存在价值，才能对设计艺术发展的历史必然性有所认识。所谓“知识综合构成”的学科理论，就是知识产生的一条基本定律。从当今世界学科发展的状况来看，一门学科要从自身的角度来揭示其全部本质已不太可能。因此，设计的理论研究就不可能仅仅是一门学科的深入剖析，而应是多学科交叉的统观。例如，它与心理学的交叉体现在人的认识、思维等心理过程的许多相关序列上，在这些关键环节上，设计都是依照心理学的规律动作的；它与美学的交叉在于共同追求主客观的和谐关系；它与工程学的交叉在于它的技术部分，设计学对设计手段的研究在工程学中被具体化了。设计艺术学作为一种科学的研究活动和学问，力求通过个别上升到一般，在不同设计门类中找到具有通用性的特质。设计艺术学的研究部分，重点是着落在对这些本质问题的探讨上。随着时代的发展与各类学科学术研究的拓展和深化，设计艺术学与其他学科结缘，常可使这门学科的理论研究得到较大的改观，因而派生出许多边缘学科。近年来，“设计管理”、“设计战略”、“设计公共政策”等新的学术概念的相继出现，代表着设计艺术与更广泛的人文、社会科学相结合的发展趋向。同时也带来了与设计艺术相关联的、新的视角与方法。概言之，设计一方面实现其对人类文明进程的重大影响，同时也实现着学科体系本身的自我完善。

设计的科学性以及设计过程和设计方法上的科学意义，导致了设计成为科学研究的对象的事实，即设计本身已成为一门学科。这

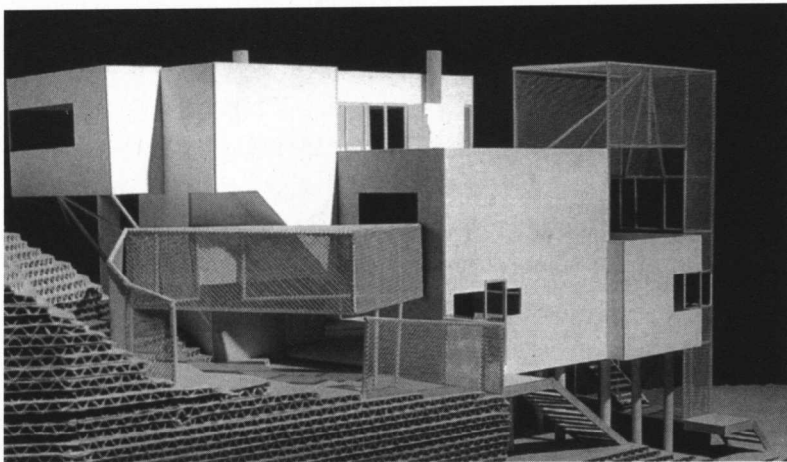

图 1-2
美国加利福尼亚坎森住宅,解
构主义建筑大师弗兰克·盖里
设计,1978 年

就是美国管理学家、诺贝尔管理学奖获得者赫伯特·亚历山大·西蒙(Herbert A. Simon)在《人类理性与设计科学》里提出的“对人的恰当研究,在很大程度上是一门关于设计的科学”的深刻含义。这种研究,重在本质上对人类的设计行为和现象进行规范性的研究,即研究设计的共性。内容包括研究设计哲学、设计技能、设计过程、设计任务、设计方法和实际设计领域中的某些问题。设计科学重视从人类设计技能的本质上探讨设计规律,研究和描述真实设计过程的性质和特点,从而建立起一套普遍适用的设计理论。因此,设计科学与其说是设计方法,不如更确切地说是为设计方法提供科学的依据。

受国际注重的设计科学(Science of Design)的基本体系如下:

(1)设计哲理:设计意义、设计的理性、适应性系统论、设计研究方法论等;

(2)设计技能研究:思维、问题求解和创造性思维的本质,思维机制,关于“设计智能”的探讨等;

(3)设计过程研究:真实的、普遍的设计过程模式,设计过程中的搜索(寻找设计方案)策略的机制等;

(4)设计任务研究:设计任务的可分解性、设计需要目标、设计任务的时间范围和空间范围、设计任务的表达、设计组织的管理任务、设计者—委托人关系等;

(5)设计方法研究(设计技术论):设计的形式逻辑、设计方案搜索方法、设计方案评价方法、设计过程组织方法、表达方法、计算机应用等;

(6)其他专题:基于以上设计理论,结合专业设计知识,研究工

程设计、组织设计、社会—经济设计(规划)等领域的特殊问题,建立适合培养专业设计人才的普遍设计理论课程,探讨设计科学进一步深入发展的途径等。^①

这六个方面总结了当时已初露端倪的设计科学的特点、内容和意义。这实际上也是设计学科的主要内容。如果我们按此思路,设计科学的基本框架应该包括六大领域,即设计现象学(Phenomenology)、设计心理学(Psychology)、设计行为学(Praxiology)、设计美学(Esthetics)、设计哲学(Philosophy)、设计教育学(Pedagogy)。

在科学的层次上建立完整的设计学科是时代发展的要求和设计发展的自身要求,也是使设计脱离经验性束缚,走向科学的需要。20世纪70年代的日本,从综合的观点将设计作为跨学科的一门“学问”而提出。在进入90年代以后,人们对其重要性的理解及社会的需要逐渐提高。时至今日,学者们已经着手对诸如美学、比较设计学、通信理论、系统理论、计划学、设计方法论、政策学、环境学、信息设计学等单一学科,进行了具体的基础性研究和规划,以及开展将这些个别学科重组、综合为设计科学的设计理念或哲学。随着现代设计的不断发展以及设计理论研究的逐步深入,已经为设计艺术学的学科建立奠定了较为坚实的理论基础。

第一节 作为一门学科的设计艺术学

一、设计艺术学科概念的确立和意义

设计作为融艺术与科学为一体的交叉学科其在建设和发展的过程中,包括了自然科学、社会科学和人文科学的相关内容。早在1969年由赫伯特·西蒙首次提出“设计科学”(设计艺术学)这门学科门类的概念。他的著名论文《关于人为事物的科学》,从人的创造性思维和物的合理结构之间的辩证统一和互为因果关系出发,总结出设计科学的基本框架,包括它的定义、研究对象和实践意义,设计学从此逐渐形成了独立的交叉学科体系。

这里有必要将设计艺术学与美术学作一比较。美术学是人文科学的一部分,是一门研究美术现象及其规律,研究美术历史的演

^①杨砾,徐立.人类理性与设计科学.沈阳:辽宁人民出版社,1987

图 1-3
荷兰风格派现代主义建筑,赫里特·里特维尔设计,1924年

变过程,研究美术理论及其批评的科学。换句话说,美术学也要研究美术思潮、美术理论、美术美学、美术史学。其研究也可以借鉴哲学、美学、心理学、社会学、文艺学的方法进行研究,从而形成边缘地带或形成新的交叉学科,例如美术社会学、美术心理学、美术市场学、美术管理学等。在这一界定中,美术学的基本研究对象包括美术史、美术批评与美术理论,它们构成了美术学的基本内容。在很长一段时间里,工艺美术被认为与美术史和建筑史有密切的联系,故蔡元培在《美术的起源》一文中对美术的狭义解释是:专指建筑、造像(雕刻)、图画与工艺美术等。所以,工艺美术一直被纳入美术学的范畴,是作为美术学的一个分支来进行研究的。

20世纪80年代以来,中国的改革开放使社会、经济、文化得到了快速发展,设计活动也不断对社会文明进程产生重要影响,“设计”这个概念逐步地在国内得到广泛的传播。直到1998年教育部将高等美术教育原有的“工艺美术”专业定名为“艺术设计”之后,艺术设计学才从美术学中独立出来,正式作为艺术学一级学科下属与美术学并列的一个二级学科在中国诞生,成为一门全新的综合性前沿学科。学科名称的变化,既充分考虑到设计与艺术二者内涵的延续性,同时又要体现学科体系的科学性和创新性。需要说明的是,在使用“设计艺术”和“艺术设计”两个概念时,本质没有区别,它们虽与“Design”的意义相近,但不含工程设计。工程设计旨在解决人造物(如机械、设备、交通工具、建筑等)中的物与物的关系,包括产品

的内部功能、结构、传动原理、组装条件等。而设计艺术是在解决物与物关系的同时,更侧重于解决物与人的关系问题,考虑产品对人的生理、心理的作用。因此,设计艺术是艺术而不是技术,但又不同于纯艺术,而是科学技术与人文科学、社会科学相结合的艺术,可以说是中国式的专用名词。至此,中国有了实际对应和实践语境,反映了这一学科发展的现实需要和未来发展的方向,同时也标志着我国的学科建设和专业设置的完整性。

设计艺术学科的建立包括了设计艺术所有的历史和理论研究的内容,从当代世界范围的设计理论研究的现状和我国设计艺术学科建设的需要来看,其组成应包括:设计发生学、设计人类学、设计现象学、设计技术、材料学、设计经济学、设计社会学、设计心理学、设计伦理学、设计生态学、设计行为学、设计形态学、设计符号学、设计美学、设计管理学、设计策划学、设计哲学、计算机图形图像学、设计教育学、设计批评学等。

建立中国的设计艺术学,不仅对于振兴民族经济,提高社会生活品质有巨大作用,更重要的是作为建设中的艺术学的一部分,设计艺术具有重要的地位和责任。因此,有必要通过逐渐建构我国的现代设计理论体系,用科学的理性精神指导设计实践,让设计活动本身具有艺术与科学的高度和和谐与统一。

二、设计艺术学的研究对象与范围

设计艺术学是关于设计这一人类创造性行为的理论研究。由于设计的终极目标是功能性与审美性的辩证统一,因此,设计艺术学的研究对象便与这两方面有着不可分割的关系,梳理设计艺术学与其他学科的关系非常重要,我们可以从与设计艺术学有关联的学科关系中发现其自身的特点。其一是自然科学,设计艺术学要对相关的数学、物理学、材料学、机械学、工程学、电子学等理论进行研究;其二是社会科学,设计艺术学要对相关的色彩学、形态构成学、心理学、美学甚至包括哲学、社会学、文化学、民俗学、传播学、伦理学等进行研究,同时也要对相关的经济学、市场学、营销学、管理学、策划学等进行研究。另外,将艺术设计学科的各个分支,从其宏观系统中独立出来加以研究,发挥其各自相互不能替代的属性和特点及作用也十分重要,但越是突出和强调这些分支的特点和作用,就越要加强与宏观体系的联系与研究。

设计艺术学与其他学科的联系与交叉研究是一个十分广泛的领域,系统难免庞杂,应从我国艺术设计学科发展历史和范围来分

析,如设计艺术的发生学研究设计的起源、发展及其风格等,与历史学、考古学等密切相关;设计艺术现象学研究设计的分类、设计艺术与经济、消费的关系等,由此衍生出设计艺术经济学等新学科;环境景观艺术设计不仅与传统的城市规划学科有紧密联系,同时也与地理学、社会学、经济学、心理学、文化学等存在更加密切的联系。只有通过与其他学科如此多的交叉和联系,彼此互为补充,才能为这一新兴学科注入新活力和生机,带来新的变化。

从国内目前对设计学的研究现状来看,从学科分类的角度,可以确定其研究的对象、层次和研究的范围。有代表性的观点是:

(一)从学科规范的角度确定研究范围

鉴于设计学在西方是近些年从美术学中分离出来的独立学科,所以可依据西方对美术学的划分方法来对设计学的研究方向进行划分,即一般将设计学划分为设计艺术史、设计艺术理论与设计艺术批评三个分支。设计艺术批评与设计艺术史、设计艺术理论是三个既有联系又有区别的学科,它们构成了设计艺术学的基本内容。其中设计艺术史需要把握设计艺术的过去、现在和未来的纵向发展脉络,必然要研究科技史、艺术史;研究设计艺术理论必然要研究作为应用学科,它所拥有的来自实践服务于实践的学科特征,从横向的基本原理和应用原理,研究相关的工程学、材料学和心理学;研究设计艺术批评必然要研究美学、民俗学、伦理学的理论要求等,从而确定其基本的研究范围。

(二)从学科建立的框架体系中确定研究范围

学科体系建立的前提,就是该学科必须具备独立的自身特质。设计艺术作为一门独立的学科,它一方面与社会、经济、文化以及其他艺术有着密切的关联,另一方面又作为一个自我运行的系统,有着自身特殊的结构和内在机制。因此,在理论分析的形态上,遂表现出了外部和内部两种不同的特性,从而可以采用相应的外部研究和内部研究两种方式。

1. 设计艺术内部系统特质研究

设计艺术学经过多年的发展,在概念界定、基本特征、领域分类、产生和形成的目的、原则,以及具有相对独立意义的方法论和价值体系方面,具备了构筑学科概念的基本内核;同时作为实践性很强的应用型学科,在具体的设计艺术活动中,不断构成其自身独特的实践应用理论。因此,可以从设计的基本原理和应用原理着手进行研究。

图 1-4
高级时装,意大利时装设计大师瓦伦蒂诺设计

2. 设计艺术的外部系统研究

主要体现于设计艺术边缘学科特质和与各层面大系统关系的研究层面。现代科学研究的综合性发展,促使许多学科相互交叉、相互渗透并构成了边缘学科的内容。设计学科自身框架结构包含的分支领域的边缘性质,体现在它与其他学科横向联系交叉而形成的体系中,其自身不断充实与完善的结果也同时造就了更加丰富的分支学科领域。从宏观角度讲,社会学、经济学、美学、哲学、人类学、历史学等诸多学科的研究成果,共同作用于设计艺术的发展;同时,各学科衍生出来的分支学科也更加丰富了设计艺术的研究内容,如市场学、传播学、企业管理学、技术美学、营销学、广告学、消费心理学等,涉及自然科学和社会科学的多种领域。不了解、不把握设计艺术的外部因素和关系,就不可能真正揭示设计艺术的内在性和设计作品的存在价值。

(1) 设计艺术发展规律的研究

设计艺术的发展有其独特的规律性特征。可以从以下几个层面进行分析研究:

通过设计在设计史上的历史地位及其历史作用,研究设计历史的演化、风格和流派,及其历史原型及模式,展现其历史发展的运动过程和进步的历史形态,研究其发展的内在联系和规律;

立足于工业社会和科学技术的变革,探讨设计的手段、观念、方法和风格的变化。从设计的视角,把握现代社会在经济、工艺、劳动方式以及价值观念和生活方式的变革;

认识不同时期人类社会的生产力和技术条件的基本特征,研究构成设计艺术物化表现的动因,从本体意义上,以设计形态的动能分析方法去研究设计艺术的特质和广泛意义。

(2) 从不同的理论层次的研究

张道一先生从理论研究的角度提出了技法性理论(如透视学、解剖学、色彩学、用器画、图案学、构成学、人机工程学等)、创作方法性理论(指由设计观念所指导的对艺术素材的综合处理)、原理性理论(在科学层次上的理性建构)三个层次。这三个层次相互区别又相互渗透,也可以确定其研究的层次范围。