

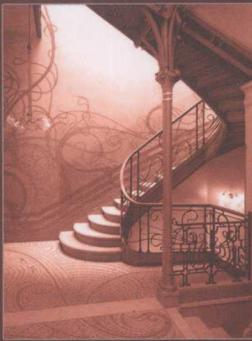
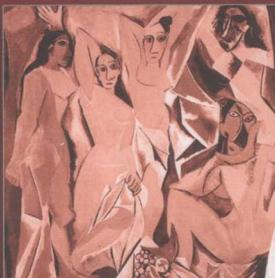
现代设计艺术

鉴赏

中国矿业大学教材建设工程资助教材

Appreciation of the Modern Design Arts

丁昶 王栋 编

中国矿业大学出版社

中国矿业大学教材建设工程资助教材

现代设计艺术鉴赏

丁昶 王栋 编

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书以时间为轴，以金线为线，将工业革命以来不同时期现代设计艺术发展的脉络、特征和设计艺术作品进行了细致的梳理和评析，帮助读者了解现代设计艺术发生发展的过程，欣赏各个时期代表性的设计作品，面向高校大学生普及设计知识以拓展视野、提高人文和艺术素养。本教材可以作为高等院校大学生通识教育教材，也可供艺术或设计类专业的本科、专科、部分研究生使用。

图书在版编目(CIP)数据

现代设计艺术鉴赏/丁昶,王栋编. —徐州:中国矿业大学出版社, 2014. 9

ISBN 978 - 7 - 5646 - 2480 - 4

I. ①现… II. ①丁… ②王… III. ①艺术—设计—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 205774 号

书 名 现代设计艺术鉴赏

编 者 丁 昶 王 栋

责任编辑 杨 洋

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司

(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

出版服务 (0516)83885767 83884920

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail:cumtpvip@cumtp.com

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

开 本 787×960 1/16 印张 15 字数 265 千字

版次印次 2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价 25.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

设计艺术是一门综合性的艺术，它与视觉传达设计、产品设计、环境设计等专业密切相关。因此，设计艺术教材的编写应充分考虑各专业的特点，使教材更具有针对性。本教材在编写过程中，充分考虑了各专业的特点，力求将教材的内容与各专业的教学要求结合起来，使教材更具有实用性。同时，教材还注重理论与实践相结合，通过大量的案例分析和实践操作，帮助学生更好地理解和掌握设计艺术的基本原理和方法。

一个人必须要具有广阔的知识背景和一定的理解能力，才能形成美的观念，对设计艺术作品产生美的感受，积累美的经验。希望学生通过对本教材的学习能够初步了解现代设计艺术，掌握设计艺术的基本常识，并具备一定的对现代设计艺术的鉴赏能力。教材的内容不仅包括对设计艺术作品的介绍，而且综合了人文社会学科很多方面的知识，对提升大学生人文素质和艺术修养有较大的帮助，同时也能够开拓他们的眼界和思维方式，提高学生的创新能力。

艺术设计和设计艺术从字面上看起来很接近，但是在实际内容上还是有所区别的。目前常见的国内外相关教材大多针对艺术设计方面来写，强调的是艺术设计，而不是设计艺术。艺术设计主要关注点在“设计”，而设计艺术主要关注点在设计的“艺术”表现。因此，本教材的主要内容侧重于对现代设计艺术的鉴赏，强调设计的艺术规律、对各种“设计运动”和设计流派进行深入剖析。

设计艺术的第一层面是物质功能，设计不能脱离物质功能，即设计要满足基本的使用要求，然后上升到第二层面的精神需求，包括鉴赏功能，前者是后者的基础。本教材在尊重设计艺术鉴赏客观规律的基础上以“史”为纲，以鉴赏为线将现代设计艺术发展脉络有机的梳理下来，从鉴赏的角度进行编写，以各个时期的设计艺术为鉴赏的对象，将其合理地组织在教材中。

本教材对现代设计艺术各个时期的代表设计进行了较为全面的分析、品鉴，内容十分丰富，非常有助于对高校学生进行设计知识的普

及,同时,对艺术或设计类专业的本科和专科学生以及部分研究生拓展专业知识、提高人文素养也有所帮助。

在此特别感谢中国矿业大学的李海婷、曾慧芳、李雨晴、丁群等同学,她们为本书的编写做了大量的资料和文献整理工作。

在本书编写过程中,参考了大量书籍和文献资料,多数内容来源于为组织教学而搜集的资料,由于各种原因,难以一一查证和联系作者,在此对其作者深表谢意!

由于受作者知识、能力和时间等因素的影响,本教材还有很多尚待完善和修正的地方,欢迎广大专家和读者不吝赐教,提出宝贵的意见。

编 者

2014年4月15日

第一章 绪论
第一节 艺术设计与设计艺术
第二节 设计艺术与鉴赏
第三节 设计艺术鉴赏的特点
思考题

目 录

第一章 绪论	1
第一节 艺术设计与设计艺术	2
第二节 设计艺术与鉴赏	8
第三节 设计艺术鉴赏的特点	10
思考题	14
第二章 萌芽期的现代设计艺术鉴赏	15
第一节 工业革命初期设计艺术的发展	15
第二节 工艺美术运动	21
第三节 工艺美术运动时期设计艺术鉴赏	25
思考题	30
第三章 新艺术运动时期设计艺术鉴赏	31
第一节 新艺术运动的背景及概况	31
第二节 法国新艺术运动时期设计艺术鉴赏	34
第三节 比利时的新艺术运动时期设计艺术鉴赏	40
第四节 德国的新艺术运动时期设计艺术鉴赏	43
第五节 西班牙的新艺术运动时期设计艺术鉴赏	45
第六节 英国和美国的新艺术运动时期设计艺术鉴赏	47
思考题	50
第四章 装饰艺术运动时期设计艺术鉴赏	51
第一节 装饰艺术运动的背景及概况	51
第二节 法国装饰艺术运动时期的设计艺术鉴赏	55

第三节 英国装饰艺术运动时期的设计艺术鉴赏	63
第四节 美国装饰艺术运动时期的设计艺术鉴赏	66
思考题	70
第五章 现代主义设计时期设计艺术鉴赏	71
第一节 现代主义运动的兴起	72
第二节 德意志制造联盟设计艺术鉴赏	79
第三节 俄国构成主义设计艺术鉴赏	88
第四节 荷兰风格派设计艺术鉴赏	93
思考题	98
第六章 现代主义运动高峰期——包豪斯时期的设计艺术鉴赏	99
第一节 包豪斯	99
第二节 包豪斯设计艺术鉴赏	107
思考题	116
第七章 现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	118
第一节 美国现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	118
第二节 德国现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	129
第三节 英国现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	135
第四节 意大利现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	138
第五节 斯堪的纳维亚现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	144
第六节 日本现代主义运动流变时期设计艺术鉴赏	150
思考题	157
第八章 后现代主义时期设计艺术鉴赏	158
第一节 后现代主义设计	158
第二节 后现代主义时期建筑设计艺术鉴赏	162
第三节 后现代主义时期产品设计艺术鉴赏	174
第四节 后现代主义时期平面设计艺术鉴赏	181
第五节 后现代主义时期服装设计艺术鉴赏	190
思考题	195

目 录

第九章 20世纪中国现代设计艺术鉴赏	196
第一节 20世纪早期和中期中国设计艺术鉴赏	196
第二节 20世纪后期中国设计艺术鉴赏	210
第三节 香港和台湾地区 20世纪的设计艺术鉴赏	221
思考题.....	230
参考文献.....	231

第一章 绪论

第一节 设计概述

设计是一种创造性的造型活动,是设计者根据人的需求进行的有目的的、创造性的构思与计划,以及将这种构思与计划通过一定的手段视觉化的过程。作为这一过程的结果产生了符合人的需求设计品。设计从本质上讲是一种具有功能性、创作思维活动的过程,要求不断突破先前的惯性思维定式进行创新。设计扎根在现实的土壤中,社会生活源源不断地触发人们的设计灵感,这些灵感经由设计师运用相关的图形、图像、文字等信息语言表达出来。因而,人通过一定的表达手段将创新思维的过程及结果反映出来,将意念转变成物化的有形表现,这一过程我们可以理解为设计。

艺术是“通过塑造形象具体地反映社会生活,表现作者的思想情感的一种社会意识形态”,由于表现手段和方式的不同,艺术通常分为表演艺术、造型艺术、语言艺术、时间艺术、空间艺术和综合艺术。随着社会的发展和变化,艺术也发生了巨大的变化,艺术的分类也不仅仅局限于上述这些类别。“艺术设计”就是一个巨大的学科分类。

艺术与设计两个学科领域既相互联系又各不相同。艺术一般指涵盖了美术、建筑、戏曲、影视和音乐等大的艺术范围,设计则包括了从手工业到工业设计的所有设计范围。

“艺术设计”和“设计艺术”从字面上看起来很接近,甚至“艺术设计”和“设计艺术”在一些正式的学术讨论中也常常被当做同义术语交互使用,但是两者在实际内容上是有本质区别的。艺术设计主要关注点在“设计”,而设计艺术则主要关注点在设计的“艺术”表现。

所谓鉴赏,鉴者,照也,明也,引申为“识”;赏者,含有赏心、称扬、玩娱之意。鉴赏也就是感受、鉴识、理解和评判的过程,人们在鉴赏中的思维活动和感情活动一般都从具体的设计作品的感受出发,实现由感性阶段到理性阶段的认识飞跃。设计艺术鉴赏指的是对设计所表现出来的艺术性进行鉴赏,但是其鉴赏的基础却在于设计的本身。设计艺术鉴赏涉及艺术史、设计艺术批评和美学等艺术学科。

第一节 艺术设计与设计艺术

一、艺术设计

人类的设计活动伴随着人类社会的发展而发展,设计本身的内涵也在不断地进行拓展。在近现代社会,人们对设计的要求不断提高,产生了将科学与美学、技术与艺术、产业与文化等的高度融合的现代艺术设计。所谓艺术设计,本质还是设计,只不过它指出了设计也应该具有艺术的形式和表现,更加强调了设计中对人们的精神需求和审美需要的考量。

1. 艺术设计的基本定义

艺术(art)设计(design)的译名,合并构成艺术设计的含义,它是将物象的技术功能性、使用舒适性及审美装饰性有机、和谐地结合起来的设计,即强调视觉审美要求的现代设计行为或设计活动,故称为艺术设计。

艺术设计的范畴包括传统的手工艺制品的设计(陶瓷、泥塑、竹木、布艺、金属、皮革、纸制品等)和现代工业社会生产的产品设计(建筑、家具、灯具、交通工具、轻纺制品及商业物品等)。艺术设计涉及的范围宽广,内容丰富,是现代社会人们物质生活和精神生活密切结合、必不可少的重要组成部分,深入到人们的衣、食、住、行、用等各个方面,在极大程度上影响和改变着人们的日常生活方式和生活品质标准。

2. 艺术设计的本质

由于角度或者侧重点不同,研究者们自然会对“设计”得出不同的定义。各种观点虽然有其必然的片面性,但却应该看成是相互补充的。结合设计范畴自身的特征,首先,设计是人类有目的性的审美创造活动,人类是按照一定的预想和目的,自觉地从事实践活动。其次,设计是一种问题求解活动,设计是寻求设计问题的答案的过程,是人对问题求解的行为。最后,设计是一种文化创造形态。文化的发展是一种自然的人化过程,表现为外在自然的人化和内在自然的人化的双向过程。设计是物质产生和文化创造的首要环节,是推动物质文化发展的重要手段。

3. 艺术设计的基本特征

现代设计师生产力和生活方式的创造,是科学技术的全面物化,是技术、材料、工艺和时代审美与理论的统一。作为人类一项广泛的创造性活动,设计已渗透到社会的各个方面,为改善人类的生存环境和生活品质发挥着巨大的作用。现代设计作为满足一定需求而进行的创造性思维活动,具有以下几个方面的特征:

(1) 艺术特征 我们人类都是遵循美的规律去设计的,设计是满足人的需求的一种创造性活动,具有独特的美学规律性。这种规律性扩展了传统的艺术规律性的内涵,体现着人类文化的魅力。通过设计作品的外在形式唤起人们的审美感受,满足人们的审美需求,这种设计作品与人之间的互动关系,表达了设计的艺术性特征。艺术性是指设计物或设计环境不仅为人所用,具有功能的特征,还有精神上的愉悦、舒适和美感。

设计的艺术性本质是以满足人的精神需求而存在的,是衡量设计物审美价值的重要标准,同时也是实现设计创造性的主要途径(图 1-1)。设计师是“按照美的规律”来设计的,受众也势必“按照美的规律”对设计作品进行某种评价。但不能片面地看待设计作品的审美功能和审美价值,而应从设计作品的内在因素和外在表现进行整体综合的评判,即深刻的内容与完美的形式高度和谐统一。

(2) 科技特征

科技与艺术设计之间的关系从来都是密不可分的,科技的进步推动着艺术设计的不断发展,艺术设计最终的产品一般都承载着最先进的科学技术(图 1-2)。艺术设计的科技特征反映在两个方面:第一个方面是设计主要涉及材料、工艺和技术;第二个方面是设计采用的科技手段。任何一项设计均涉及材料的运用问题,或采用传统材料或采用新型材料,对材料的合理选用是设计师的基本任务。现代艺术设计要求运用现代材料和加工方法,并适合批量生产的工艺要求,满足更多使用者的需求。对材料及工艺运用的不同方式可以形成不同的设计风格。设计的科技特征还反映在设计手段的更新方面。运用高科技手段从事设计是现代设计发展的趋势,它可以大大提高我们设计的速度和质量。

另外,随着计算机技术的推广,计算机辅助设计已成为现代设计时必须掌握

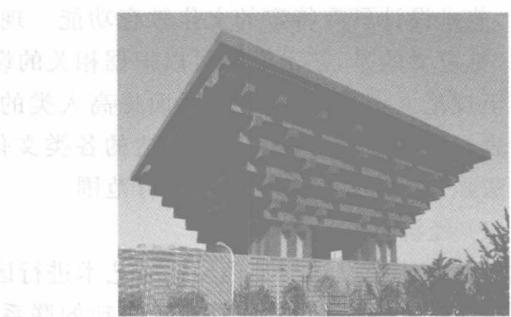
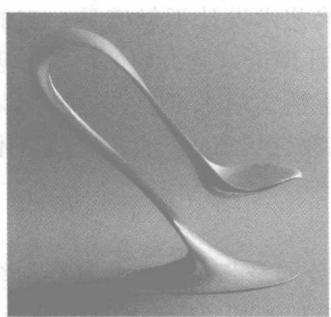

图 1-1 Spoon Chair(Philipp Aduatz)

图 1-2 世博会中国馆

的一项基本技能。利用高科技创作,还产生了一个重要的现象,那就是设计师的设计思维从静态的电脑思维转向动态的智能对话,实现了人机对话创作,将系统论、控制论和信息论有机地综合运用,从而改变了艺术创作语言的表达方式。

(3) 文化特征

文化是人类社会发展和生产实践中所创造的一切,包括物品、语言、行为、组织、观念信仰、知识、艺术等方面总和,一般也称之为“第二自然”。设计是强调人与自然、人与人以及人与社会关系的媒介。艺术设计对文化的创造是一种综合时代思潮,对历史吸收、扬弃、发展的创造,它体现着历史文化的历史性和延伸性,积淀在我们创造的形式中。

艺术设计的文化特征表现在设计受文化的影响以及针对文化创新两个方面。设计作为满足人类物质和精神需求的一种手段,它也反映特定的文化精神。不同时代的艺术设计或多或少都会反映出那个时代的文化和历史。因此,通过产品的外在形态表现,人们可以感受到艺术设计更加深刻的文化内涵。比如从不同国家空姐的制服设计中,我们除了看到美丽的服装之外,还能感受到服装所传达的有关国家的文化信息和风土人情(图 1-3)。可以说,设计活动是人类通过文化对自然物的人工组合,而且总是以一定的文化形态为中介。设计必定表现为某种文化创造形态,这是由特定的文化背景和进行设计活动的、具有特殊文化素质的人所决定的。

艺术设计不但受文化的影响,反过来,它也影响着社会文化的发展:一方面,艺术设计对未来生活的前瞻性想象,可以引导人们的文化生活与生活时尚;另一方面,艺术设计具有特定的文化教育功能。现代艺术设计不但满足一定的功能需求,更重要的是,艺术设计可以根据相关的设计理论以及人们的消费心理来引导甚至规范人们的消费行为,从而提高人类的生活文明水准。设计的文化教育功能表现为以设计为媒介手段营造的各类文化教育场所,艺术设计以艺术的表现手法强化了这些场所的文化教育范围。

(4) 经济特征

能够将艺术设计与其他纯造型艺术进行区分的是艺术设计所具有的经济特征。现代设计与市场、生产等商业活动的联系更加密切,体现出明显的经济性,它不但已成为提高经济效益和市场竞争的根本战略和有效途径,也是一种广泛的社会化大众消费活动。

图 1-3 越南空姐服装

经济的核心是物质资料的生产,而设计的价值又主要在于经济。经济和设计之间存在着天然的联系。设计的成果要能够投入生产,否则,只能算是一种设计师的游戏。成功的设计得到社会的认可,设计即成为人们消费对象的一个组成部分,也可以说消费者消费的是物化了的设计,人们消费行为的结果使得设计产生了经济效益。另外,设计的经济性还表现在最佳资源配置上。设计要寻求功能与成本之间的最佳比例,以尽可能小的代价取得尽可能大的经济效益和社会效益。如图 1-4 所示。

总之,设计不仅在生产中带来经济价值,而且,设计本身过程也必不可少地要考虑成本与消费者的支付能力,以及提高使用审美价值等可能的经济因素,包括市场观念、消费者观念,以及如何正确引导消费等。

二、设计艺术

1. 设计艺术的含义

设计艺术首先作为一个当代教育的学科门类,包含了设计哲学、设计原理、设计方法、设计史论、设计批评等丰富而庞杂的内容,其研究领域涉及自然科学和社会科学,其研究对象与功能性和审美性密切关联。其次,设计艺术概念的提出,强调了设计的艺术化,设计不仅要满足基本的功能需求,更要从其所内涵的艺术价值的高度去满足人的精神需求和审美需要。设计艺术是一种实用艺术,它是以艺术作为设计要求和设计要素的。它广泛涉及我们生活中的衣、食、住、行、用各个方面,巧妙地去借助艺术的表现方式,然后使不同的设计呈现出不同的艺术形态。总的来说,具有物质和非物质两个层面。在物质层面,它是人造物的艺术方式,它创建了艺术质的人造物系统。在非物质层面上,它同样采用艺术设计方式,对事物进行筹划、安排,如社会发展规划、城市发展规划等。设计艺术的本质是实用与审美的结合。

2. 设计艺术的本质和目的

(1) 设计艺术的本质

设计艺术的本质体现在创造性、系统性、功能性、艺术性和经济性的不同要求方面,它们共同构成了设计艺术核心意义。

① 创造性——设计艺术是一个不断寻求突破和创新的创造性过程,同时,创造性也是衡量设计艺术综合价值的重要标准。

② 系统性——形态、色彩、肌理等形式要素是构成设计艺术的重要组成部

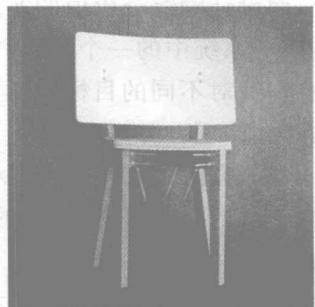

图 1-4 低成本环保座椅
(Viktor Matic)

分,而设计物综合价值的实现,需要在更大的市场系统中来完成,设计物本身只是市场系统中的一个要素,它的存在需要与市场系统取得协调。在设计艺术实践中,针对不同的目标所建立的系统层面丰富而复杂,这是设计艺术系统性本质的首要体现。

③ 功能性——设计艺术的功能性本质是其存在的固有价值体现。其目的在于满足人在使用物时的多种需求,同时功能性本质还体现在开发创造新的功能方面。

④ 艺术性——设计艺术的艺术性本质是以满足人的精神需求而存在的,是衡量设计物审美价值的重要标准,同时也是实现设计艺术创造性的主要途径。

⑤ 经济性——设计艺术的经济性本质以综合价值的实现为基础,体现了经济规律对设计艺术的制约和影响。设计是经济社会发展的重要促进因素,同时,设计艺术自身的价值体系也只有参与经济循环才能得以最终实现,并在参与的过程中完成自身价值的升华。

(2) 设计艺术的目的

设计艺术的目的是“以人为本”,“人”既是生物的人,更是社会的人,因此“以人为本”便拥有了双重含义。

首先,作为生物的人,设计的目的在于满足最基本的衣、食、住、行等生存需求,从这个角度来说,“以人为本”的表现形式是以设计“物”来适应人的生理特点,表现在对物的结构、材料、造型功能等因素进行恰当的合理设计上。另外,人的需求是不断更新变化的,“以人为本”的目的还存在于创造物以引导需求的过程中。其次,“以人为本”的设计目的除了体现在独立的个体物的品质创造以外,还要把握这个个体与其他物的协调关系以及对环境产生的影响作用,从而使物的存在与所处的环境达成和谐整体。如图 1-5 所示的 S_UPPORT 的拐杖采用 S 形的弯曲设计,其不但颠覆了传统拐杖的直线型外观,而且充分从使用者的角度出发,利用独特的减震装置很好地减轻拐杖着地时对双臂的冲击,并在底部采用高摩擦系数的垫子有效地改善了传统拐杖打滑的弊端。

总之,设计的目的是人而不是物或者产品,设计师为人的设计,其目的是改善人的环境、工具及人自身。设计的最终目的是创造合理的生存方式,这个归宿体现了设计对生物的人和社会的人综合分析研究而达成的目的性创造活动全过程,是设计目的的统一和升华。

3. 设计艺术的原则

设计艺术的原则源于实践,指导着实践并接受着实践的检验。设计原则所具有的科学性和指导意义使设计在实践过程中更加趋向于合理和完善的境界。

一方面,设计艺术遵循了总体性的原则。设计的总体概念是指设计的对

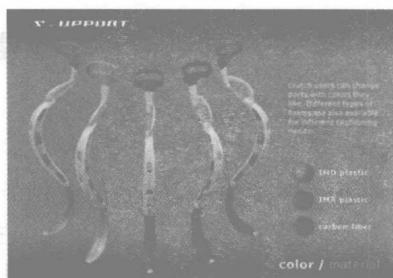

图 1-5 S_UPPORT 的拐杖(Pei-Hua Huang)

物与环境的协调关系是设计艺术的一个重要原则。所谓协调，就是指设计对象——物，及物所涉及的周围相关环境与物的使用者——人之间的协调关系。协调的过程是有机组合的内容创造与完善的过程。无论采用哪种办法，其目的都在于将设计对象的各个布局以最恰当的形式组织成一个统一的整体。例如景观设计，总体的原则对它来说，是取得优秀的景观设计所应遵循的首要原则。其次设计艺术遵循了变化的原则。变化是客观存在的规律，涉及自身的变化和时代的变化，它们是两个相辅相成互为因果的变量因素，它们共同组成了设计变化原则的基本内容。最后遵循了满足需求的原则。人类在生存发展过程中所产生的欲望和要求，称之为需求。设计最终实现是以满足人的精神和物质需求为目的。满足包含着双重的内容，即适应和创造。以满足目前需求为目的的设计原则，称为适应需求原则；而创造需求的设计原则是以丰富的可能性和预见性使设计呈现出概念化的前瞻特征，来满足人类的潜在愿望。

因此，对于艺术设计和设计艺术，简单点讲，艺术设计是一门学科，专业性质强，概念范围广，比如景观设计、城市设计、园林设计、平面设计等都属于该类；而设计艺术是指艺术的一个方面，既设计类的艺术，概念范围更广泛，一切有关需要设计，或者有关设计的都可以称做设计艺术，例如一个工业产品的设计或一个建筑的设计，都称做设计艺术。

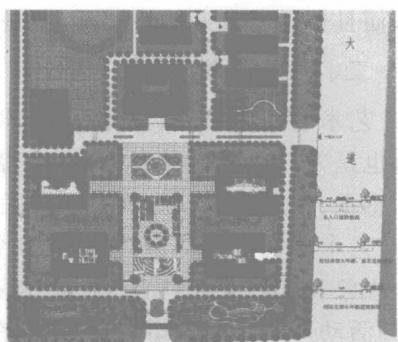

图 1-6 某景观规划图

第二节 设计艺术与鉴赏

一、鉴赏的目的

鉴赏与欣赏的“赏”，均有愉悦、称道、娱乐的含义，也就是“赏心悦目”。欣赏，多指带着玩味、领略、赞许的态度去看，以“悦目”为主，“赏心”为辅。鉴赏，应比欣赏更深一个层次，多指在欣赏之后还继续深入识别、分析、判断甚至批评的意思。鉴赏是欣赏的升华。

设计艺术鉴赏的主要目的是通过学习艺术设计的基本知识，对设计行业大师的经典设计作品产生的审美评价和审美享受活动。在这个过程中，我们要去掌握艺术设计与制作的基本思维方法，加深理解，从而开阔我们的设计眼界，增强我们赏析的能力和专业素养。总之，设计艺术鉴赏就是训练鉴赏者有能够感受设计美的眼睛和理解设计美的大脑。艺术鉴赏具有美的属性的艺术作品对象，而且伴随着复杂的情感活动，是人们一种高级特殊的审美活动。

二、艺术鉴赏

艺术鉴赏是指人们在接触艺术作品过程中产生的审美评价和审美享受活动，也是人们通过艺术形象去认识客观世界的一种思维活动。在艺术鉴赏过程中，感觉、知觉、表象、思维、情感、联想和想象等心理因素都异常活跃。

艺术鉴赏在狭义上指的是：欣赏者在接受艺术作品的过程中，通过感知情感、想象和理解等各种心理因素的复杂作用进行艺术再创造，并获得审美享受的精神活动。而广义上指的是：人们在这多种心理因素的综合作用下，接受、理解并把握艺术作品，并从中得到某种思想上的启迪和艺术上的享受。艺术鉴赏以具有美的属性的艺术作品为对象，并伴随着复杂的情感运动，实际上是人类审美活动的一种高级、特殊的形式。例如我们所熟知的著名画家毕加索，他的作品《公牛》从一开始的复杂的素描稿到最后用最简单几根线条表示，虽然乍一看上去似乎是一无所有，但是在保留下来的线条中却包含着他要向全世界的人展现的精神财富（图 1-7）。他的出现让这个世界为之震惊，他仿佛把整个地球翻了一翻，他为我们创造出一笔巨大的财富。艺术鉴赏不能仅仅是“外行看热闹”，而更应该是“内行看门道”。因为鉴赏者所面对的每件经典作品的背后都隐藏着一位大师。赏析经

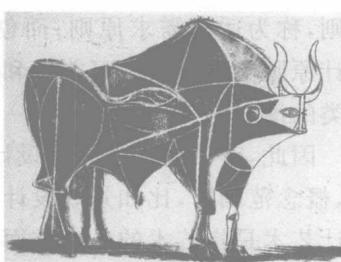

图 1-7 《公牛》(毕加索)

典,就是与大师对话,这可令鉴赏者受益匪浅。

三、设计艺术鉴赏

设计艺术鉴赏,同艺术欣赏一样,是主体和客体之间的双向互动的活动。在设计艺术鉴赏中,设计艺术作品作为审美客体,是受众进行鉴赏活动的对象,作品成为鉴赏主体进行审美再创造的客观依据。

如果说艺术欣赏是一种纯粹的审美活动,那么设计艺术鉴赏则是实用性与审美的有机统一。首先,设计艺术是一种艺术形式,这种艺术形式与人们的物质生活和精神生活密切联系。设计必须通过具体有形的物质材料获得最终的成品,最终成品的视觉形象就是设计作品的艺术表现。不能忽视的一点是,设计的目的是为了使用,因而功能性是其首先要满足的要求。不同的设计作品表现出不同的风格特征,给人不同的艺术感受,但是忽略了功能性的设计作品却必然为人诟病。因而,从鉴赏的角度来看,对设计作品的理解和感受要以其对功能的满足为基础,然后才是对材料、色彩、质感、整体风格样式,以及设计构思的巧妙、工艺手法的创新、材料制作的精心等方面深度审视。其次,设计艺术伴随着社会生产力的提高而发展,设计艺术直接反映一定时期社会发展、科学技术进步和社会物质水平的程度。对设计艺术的历史背景及设计者的了解,将会使鉴赏的内容更加丰富,赋予鉴赏更多的精神内涵。再者,相当一部分设计作品融实用性与观赏性于一体,同时也具有很高的艺术价值,其审美价值并不亚于纯艺术作品,人们在鉴赏这些设计作品时,在精神世界能获得更好的艺术享受。

具有使用功能的设计艺术源自生活并再现生活,人们在使用这些设计产品的同时能获得令人愉悦的精神享受,物质与精神、使用与审美是设计艺术所具有的双重属性。

四、设计艺术鉴赏能力的培养

设计艺术鉴赏作为一种审美再创造活动,要求鉴赏主体,即鉴赏者具有一定艺术修养和设计艺术鉴赏能力。首先,鉴赏者需要具备一定的艺术修养。艺术修养包括了对一般艺术理论和艺术史的熟悉和了解。艺术修养反映了鉴赏者自身对美的理解和认识,同时也决定了鉴赏者进行鉴赏活动的深度和广度。不同的人对相同的事物有不同的认识,不是因为事物本身发生了什么变化,而是因为人的思想认识以及看问题的不同角度决定的。其次,鉴赏者需要具备一定设计艺术鉴赏能力。各类艺术之间虽然存在共通之处,但也各有自身独特之处。在进行各类艺术作品鉴赏时,应当根据它们各自不同的美学特征而采用不同的鉴赏方法,各类艺术鉴赏具有自身的独特性。就设计艺术而言,掌握设计艺术各种类最基本的设计方法和表现方法,理解各类设计最基本的设计特征,如建筑设