

设计

李龙生 欧阳巨波 石巍/著

丛书主编/刘进清

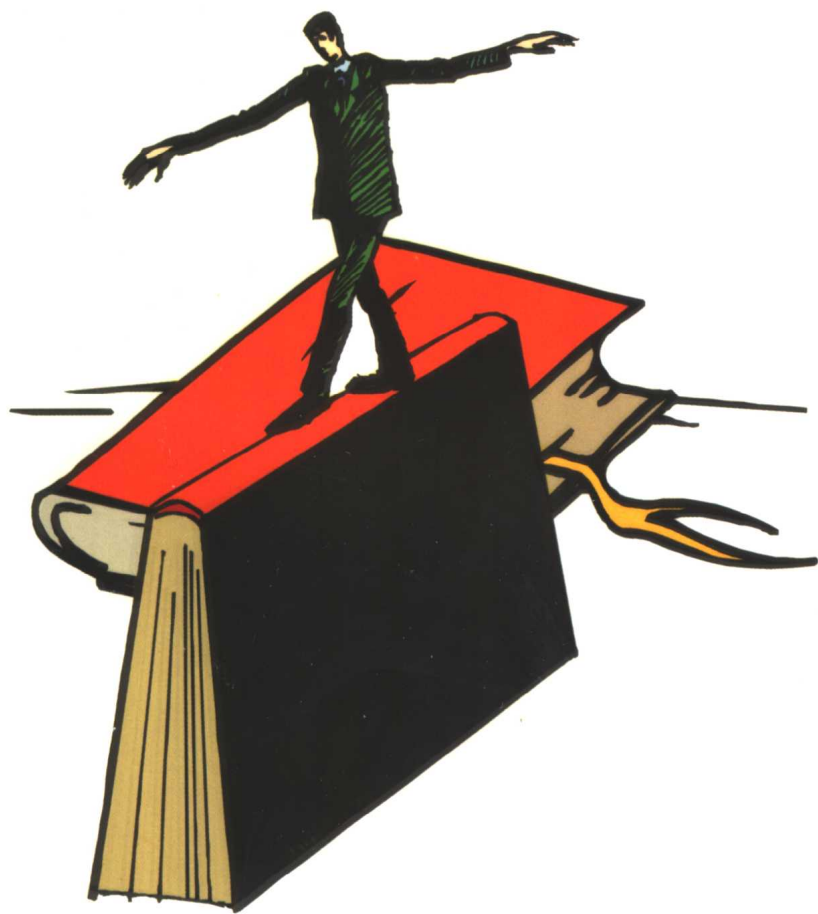
第七只眼睛看艺术系列丛书

◎第七只眼睛看艺术系列丛书◎第三辑

DiQiZhiYanJingKanYiShuXiLieCongShu 黑龙江人民出版社

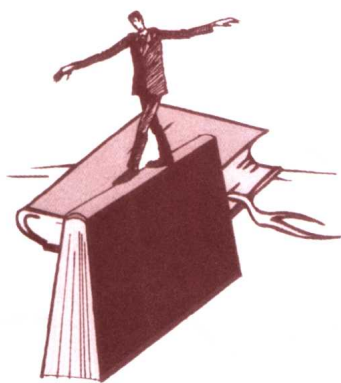
咫尺方圆

——设计艺术文化谈

设计

ZHICHIFANGYUAN

咫尺方圆

——
设计艺术文化谈

图书在版编目(CIP)数据

咫尺方圆:设计艺术文化谈/欧阳飞波著.—哈尔滨:
黑龙江人民出版社,2003.5
ISBN 7-207-04749-5

I.咫… II.欧… III.设计—艺术—研究
IV.J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 038105 号

责任编辑:陈春江 朱佳新
封面设计:李 梅

咫尺方圆——设计艺术文化谈

Zhichi Fangyuan——ShejiYishu Wenhuatan
李龙生 欧阳巨波 石 巍 著

出版发行 黑龙江人民出版社
通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区1号楼(150008)
网 址 www.longpress.com E-mail hljmcbs@yeah.net
印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂
开 本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.25 插页 2
字 数 215 000
版 次 2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1-3 000
书 号 ISBN 7-207-04749-5/G·967

定价:17.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

序

近年来,在社会上,特别是在高校校园里,已悄然兴起了一股人文素质教育的热潮。人们越来越充分地认识到,现代社会不仅应该是一个科技昌明、物质文明发达的社会,而且也应该是一个精神生活多姿多彩、人的个性丰富多样的社会;现代人不仅应该掌握自然科学、社会科学的丰富知识和创造物质财富的各种技术手段,而且应该自觉加强人文修养,努力提升自身的人文素质。

人文素质是一个标示人的精神世界的特性、状态、特别是人文修养水平的总括性概念,它是人们通过对相关知识的学习、领悟和在特定人文氛围的熏陶下养成的内在品质或内在气质。大体上说,人文素质主要包括两个方面的内容:一是探寻真善美的思维能力,包括是非判断能力、善恶辨识能力和审美鉴赏能力;二是追求真善美的精神境界,它是人的理想、信念、德性、意志、情感等精神要素的总体发展状态和水平。人们的人文素质就是其探寻真善美的思维能力和追求真善美的精神境界的有机统一。

在任何时代,人文素质教育对于造就人们健全的心智、独立的个性和完美的人格都是十分必要的。对于现代人来说,注重人文素质的培养尤为重要。借助于各种强大的科学技术手段,现代人过上了过去做梦也不敢想的富足而便利的物质生活,但却并未由此而进入理想中的极乐世界。现代社会中盛嚣尘上的物质主义和消费主义,使人们走入了手段的王国,却迷失了人的目的;使人们跨进了物质的天堂,却跌下了精神的深渊。商业化社会的物欲膨

胀、利益争夺、生存竞争、技术异化以及人与人的疏离,使现代人陷入了极度的精神困惑和迷惘之中。面对现代社会中极其普遍的人的道德感、自我感、意义感、归属感的丧失以及心态失衡、个性扭曲等精神疾患,许多有时代责任感的思想家都惊呼现代人精神家园的丧失,都强调为现代社会注入人文精神和人文关怀的重要性,都深切地呼唤加强对现代人的的人文素质教育。

人文素质的培养和提升需要人们自觉地进行人文修养,它离不开对于诸人文学科知识的学习和领悟。哲学、历史、文学、艺术等人文学科,都直接以人为研究对象,都以开掘人的生存意义、探寻人的价值、促进人的自我实现为己任。这些学科凝聚着人类长期以来对于宇宙、社会、人生及其相互关系的深刻思考,表达了人类对于崇高的理想、坚定的信念、高尚的德性、坚强的意志和美好的情感的无限珍重,体现了人类对于真善美的不息追求,记载着人类千百年来苦苦求索和守望精神家园的曲折心路历程。它们所蕴含着的丰富的人文精神,对于遏制商业化社会的物欲横流、疗治现代社会的精神疾患、安抚现代人的灵魂和帮助人们找回失去的精神家园,对于健全人们的心智、促进人们的个性发展和人格完善,对于增强人们探寻真善美的能力和提升人们追求真善美的精神境界,具有极其重要的作用。

艺术是一门古老而又常青的人文学科。自古以来,人类所创造的艺术门类、艺术流派、艺术风格以及由此而形成的艺术理论纷繁多样,但它们都有一个共同的中心关注点,那就是如何通过艺术实践而创作出生动而形象的美的艺术品,以使人们的心灵得到美的愉悦,使人们的灵魂得到慰藉和净化,使人们的道德情操得到陶冶和升华。同时,艺术也是人类对世界的一种特殊把握方式,它以自由的审美眼光批判地看待世间万物,并按照“美的尺度”建构了一个源于现实而又高于现实的艺术世界。通过典型形象的塑造,

艺术不仅集中地体现了人类对美的热爱和创造,而且往往也表达了人类对真理的执着追求和对善的无限向往。古往今来,一切伟大的艺术创造,一切不朽的艺术作品,都莫不同时表现了人类对于真善美的讴歌和对于假恶丑的鞭挞。因此,在诸人文学科中,艺术在培养和提升人们的人文素质方面的功能是十分独特和不可替代的。而对于现代人来说,远离都市的喧嚣、远离商业化社会的虚华,徜徉于艺术世界,尽情地享受艺术美的愉悦,恰似荒漠中的生灵沐浴和煦的春光和甘露。

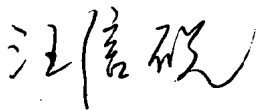
法国艺术批评家丹纳说过:“艺术是一种既高雅而又通俗的东西”。说艺术“高雅”,是因为它体现着人性中最圣洁、最美好的东西,是人类向往美、追求美和创造美的情感与智慧的结晶;而说艺术“通俗”,则是因为它不像高深的科学理论那样让门外汉神秘莫解、望而却步,它不但诉诸于理智,而且也诉诸于普通人的感官与情感。不过,在艺术的“高雅”与“通俗”之间毕竟还横亘着一道门槛,普通人要跨越这道门槛、要真正领略到艺术创造的真谛和享受艺术美的愉悦,尚需具备一定的艺术修养。换句话说,要使艺术这门人文学科真正发挥其在培养和提升人们的人文素质方面的功能,就必须首先提高人们的艺术修养水平和艺术鉴赏能力。而后者正是我们前述的人文素质教育的一个极其重要的组成部分。

《第七只眼睛看艺术丛书》就是为了适应时下人文素质教育的需要、提高人们的艺术修养水平和艺术鉴赏能力而编写出版的。这套丛书的编写始终坚持“专业化和通俗化兼顾,艺术化和生活化并举”的原则,其宗旨也正是要在艺术的“高雅”与“通俗”之间架起一座彼此通达的桥梁。在此之前,该丛书已先后出版了两辑,并作过多次印刷,它们导引着人们遍历电影、电视、投影、绘画、话剧、戏曲、雕塑等艺术领域,给人以无穷的艺术启迪,受到广大读者、特别是青年朋友的喜爱和欢迎。这在目前图书市场竞争激烈、人们的

阅读心理复杂多变、读者的眼光极其挑剔的情况下尚不多见,它既反映了艺术世界的恒久魅力和现代社会人们对于艺术美的渴求,更说明该丛书的宗旨、品位和质量适应了时代、社会的需要和广大读者的要求。

如今,我们又欣喜地迎来了丛书第三辑的出版(由刘进清先生主编)。这一辑丛书包括《管弦之韵——音乐艺术文化谈》(刘进清著)、《木石之魂——建筑艺术文化谈》(罗勇、李万军著)、《咫尺方圆——设计艺术文化谈》(李龙生、欧阳巨波、石巍著)、《霓裳羽衣——舞蹈艺术文化谈》(陈晖、陈雯著)等四部著作,它们以清新的笔触、优美的语言,将音乐、建筑、设计、舞蹈这四个相互独立而又内在相通的艺术领域的知识娓娓道来,使人于不自觉中受到艺术美的感染,使读者情不自禁地追随着作者在这些不同艺术领域中遨游和自由畅想。这一辑丛书的作者都是在各自领域中学有专精、才华出众的中青年学者,他们丰富的专业知识、他们对不同领域艺术美的深刻领悟和独到理解、他们特有的时代敏感性和崇高的使命感,以及他们在博大精深的艺术世界中修炼而来的人文精神和人文关怀,融通于他们的字里行间,在他们的书中随处可见可感。更为重要的是,有了前两辑的成功经验,这一辑丛书的作者们对丛书编写宗旨的理解更加深刻,他们融通艺术与生活的写作技法更加圆熟,因而他们在艺术的“高雅”与“通俗”之间所架设的桥梁也更加精巧。相信这一辑丛书很快就会受到广大读者的认同和挚爱,也期盼着它们在提高人们的艺术修养水平和艺术鉴赏能力的人文素质孕育中充分地发挥作用。

武汉大学文学院教授、博士生导师

2002年12月20日

目 录

序 /1

导论 设计美学的涵义

- 第一节 什么是设计美学 /1
- 第二节 设计美学的形成和发展 /5
- 第三节 设计美学的研究对象、方法和作用 /26
- 第四节 设计美学与其他学科的关系 /31

第一章 设计审美特征论

- 第一节 设计美的本质 /35
- 第二节 设计美的特性 /38
  - 一、生活美 /38
  - 二、技术美 /47
  - 三、艺术美 /52

第二章 设计审美范畴论

- 第一节 功能美 /53
  - 一、实用功能 /54
  - 二、使用功能 /56
  - 三、认知功能 /59

- 四、审美功能 /66
- 第二节 造型美与结构美 /68
  - 一、造型美 /69
  - 二、结构美 /74
- 第三节 材料美 /77
  - 一、肌理美 /77
  - 二、材质美 /80
- 第四节 形式美 /82
  - 一、形式美的要素 /82
  - 二、形式美的法则 /90

第三章 设计审美体验论

- 第一节 设计美感的产生和发展 /109
- 第二节 设计美感的特点 /114
  - 一、实用功利性 /115
  - 二、情感愉悦性 /118
  - 三、接受的普遍性 /121
- 第三节 设计美感和审美心理 /122
  - 一、审美感知 /122
  - 二、审美想象 /126
  - 三、审美情感 /133
  - 四、审美理解 /135

第四章 设计审美文化论

- 第一节 设计审美文化的特性 /145
- 第二节 设计审美文化的传播 /147
  - 一、空间传播 /148

二、时间传播 /150

第三节 设计审美文化及其风格 /152

第五章 设计审美鉴赏论

第一节 设计艺术的审美条件 /159

第二节 设计艺术的审美鉴赏 /160

一、字体设计的审美鉴赏 /160

二、商标设计的审美鉴赏 /169

三、书籍装帧设计的审美鉴赏 /184

四、广告设计的审美鉴赏 /197

五、包装设计的审美鉴赏 /208

六、产品设计的审美鉴赏 /214

七、服装设计的审美鉴赏 /220

八、展示设计的审美鉴赏 /226

九、环境艺术设计的审美鉴赏 /231

第六章 设计审美创造论

第一节 设计师的素养、知识结构与审美创造 /236

第二节 设计思维与审美创造 /239

第三节 设计方法与审美创造 /244

主要参考书目 /249

后 记 /251

导论 设计美学的涵义

第一节 什么是设计美学

设计美学在学科建设中,是十分年轻的,它主要是把美学原理广泛地运用于设计艺术(包括艺术设计、工业设计)之中而产生的一门应用美学。它主要研究设计艺术(诸如视觉传达设计、产品设计、环境艺术设计等)中的美学问题,它是自然科学与社会科学、物质文化与精神文化紧密相联的边缘性、交叉性、综合性的学科。

设计美学是现代美学体系中的一个十分年轻的分支学科,在它出现以前或同时,我国美学界、设计界曾经出现过“生产美学”、“劳动美学”、“工艺美学”、“技术美学”、“工业美学”、“实用美学”等概念,这些概念都产生了一定的影响,有的至今还在使用着。

技术美学这一概念使用时间较早,它是 20 世纪 50 年代由捷克设计师彼得·托奇纳提出的,它是由技术科学和美学相互交叉形成的学科,主要研究技术领域中的美学问题。前苏联美学家鲍列夫认为,技术美学是“用工业的手段按照美的规律掌握世界的理论,是设计和以工业方式成批生产对于人和社会来说既有益又精美的物品的理论,是关于这些物品的社会存在问题的理论。”^①

① 鲍列夫:《美学》,中国文联出版公司 1986 年版,第 40 页。

劳动美学主要研究整个物质生产体系中的审美活动,研究审美活动在物质生产体系中的特点,研究人与劳动的审美关系和劳动产品在社会物质文化中的审美价值,研究劳动在美感和整个社会的美学素养形成和发展中的作用。^①

工业美学是关于工业生产方面的美的科学,它的范畴是劳动的场所和环境、生产资料和产品。^② 实用美学的概念太宽泛,很难准确地加以界定,可以说,它就是实用艺术的美学研究。随着设计艺术学的确立和发展,设计艺术与人们的生活之间的关系越来越密切,尤其是设计艺术在整个社会经济中的作用越来越大,设计艺术的美学研究就显得非常有必要,设计美学也就应运而生。

纵观美学史,20世纪以前的美学,研究重点是放在纯粹艺术方面,像绘画、音乐、文学、戏剧、雕刻等,而忽略了人类生活本身,人类生活中衣、食、住、行、用、玩等也同样需要进行美学上的研究。特别是现代工业文明的出现,使人类生活发生了前所未有的变化,既有积极的一面,如产品丰富了,生活方便了;也出现了很多负面的东西,诸如能源紧张、交通拥堵、人口膨胀、环境污染等问题,给人类的生存和发展带来了挑战,人们已越来越关心自己的生活质量和生存环境问题。(配图0-1)设计美学同样关注人类的生存环境和生存质量,从本质意义上说,它就是一门研究如何使人自身的生存环境更加美化和宜人化的新兴学科。

在搞清什么是设计美学之前,我们必须弄清楚“设计”(Design)一词的涵义。早在1980年,国际工业设计协会联合会(International Council of Societies of Industrial Design,缩写为ICSID)在第十一届年会上,曾给“工业设计”下了一个定义:

① 《劳动美学》:诺维科娃著(前苏联),北京大学出版社1988年版。

② 《技术美学与工业设计丛刊》第1辑,南开大学出版社1986年10月版,第297页。

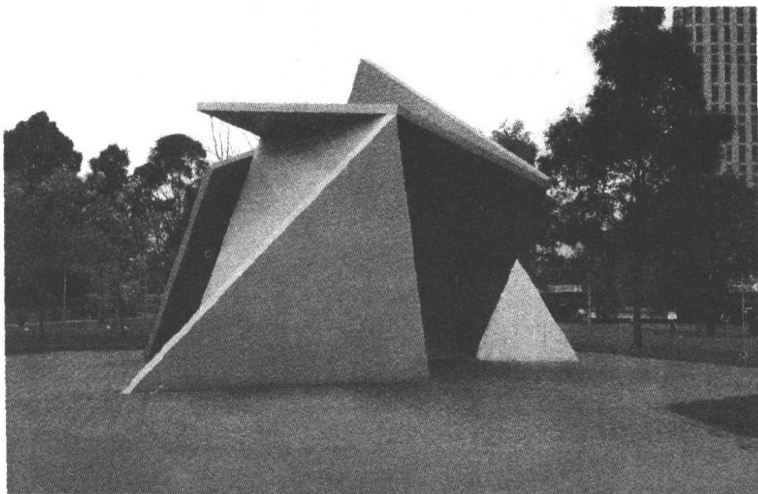

图 0-1 墨尔本 RAYA 河畔景观雕塑(钢板涂漆)

转引自《建筑师》第 80 期 隋建国摄

就批量生产的工业产品而言,凭借训练、技术知识、经验以及视觉感受而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工以及装饰以新的品质和资格,叫做工业设计。另外,当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉评价能力时,这也属于工业设计的范畴。

工业设计是伴随工业文明而产生的,它是设计艺术的一个重要组成部分。艺术设计这个概念是国家教育部在 1998 年修订高等学校专业目录时,正式使用的。它把以前的环境艺术设计、染织艺术设计、陶瓷艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、室内与家具设计等专业,调整、合并为一个,即艺术设计;把产品造型设计、工业产品艺术设计专业,更名为工业设计。这次调整非常及时,革

除了过去专业面太窄的弊端,有利于学科的健康发展。

无论是艺术设计还是工业设计,它们在设计领域中是有所侧重的,它们之间最大的共同点都是“设计”,都是人类的一种有目的的创造性活动。所以,我们在同行面前谈论“设计”这一概念时,指的不是艺术设计,就是工业设计;但是,在非专业人士面前谈论“设计”时,就要加适当的前置词加以修饰,否则会让人误解到别的领域,像道路与桥梁设计、计算机程序设计、社会设计,等等。设计美学研究的只是艺术设计和工业设计中的美学问题,探索和总结它们的美学规律。有人觉得艺术设计和工业设计同时研究,不如用“现代设计”概括之,笔者认为不太妥贴。因为“现代设计”是针对“古代设计”、“近代设计”而言的,是在时间维度上来认知的。设计美学如果只研究“现代设计”中的美学问题,从逻辑上看就显得不严密,至少忽视了“古代设计”、“近代设计”中的美学问题,所以,我们觉得还不如笼统地称之为设计的好。

设计,在汉语里就是设想、计划的意思。它是一种手段和方法,通过它可以改变外物,满足需求。作为一门学科,正如著名的设计理论家王受之先生所说:“所谓设计,指的是把一种计划、规划、设想、问题解决的方法,通过视觉的方式传达出来的活动过程。”它的核心内容包括三个方面,即①计划、构思的形成;②视觉传达方式,即把计划、构思、设想、解决问题的方式利用视觉的方式传达出来;③计划通过传达之后的具体应用。①

设计的本质就是对人类的生活方式与生存方式的设计。设计美学就是把美学原理运用到设计艺术之中而产生的一种交叉性、综合性的应用美学。设计美学的发展离不开设计艺术的发展,从设计艺术的历史发展脉络中,我们可以把握设计美学的形成和发

① 王受之:《世界现代设计史 1864~1996》,新世纪出版社 1995 年版,第 7 页。

展轨迹。

第二节 设计美学的形成和发展

设计美学作为美学中一个非常年轻的分支学科,也有其形成和发展的过程。这个过程大致可划分为三个阶段,三个阶段的划分主要是以设计过程中技术与艺术的关系来界定的。

第一阶段即技术与艺术浑然一体的手工业时代(从原始社会到蒸汽机出现之前)。在这个阶段,设计过程中技术与艺术是融为一体的,“技”就是“艺”,“艺”也就是“技”。古希腊文的“Tekne”一词,既有“艺”之内蕴,又有“手工和制作”之意,以它为词根的“Technology”专指技术和工艺;中文“艺”字就含有“技”和“艺”两层涵义。从工艺美术史或古代设计艺术史来看,其技术、技艺的成分和艺术的、审美的因素是密切联系在一起的。如青铜器在设计和制作的过程中,从早期的泥模法到后来的蜡模法,再到后来焊接等技术的运用,青铜器造型上的艺术因素,随着技术的变化而变化。商周青铜器的艺术与设计风格严谨而端庄、神秘而威仪;春秋战国时代由于焊接技术的使用,青铜器的造型增加了纽、环、提梁等功能性部件,工艺形象变得活泼疏朗,代表作品就是春秋时期的莲鹤方壶,从设计风格上看,它突破了商周青铜器威严、狞厉之美的樊篱,开创了瑰丽清新、活泼自由的时代新风格。

第二阶段即技术与艺术呈现出分离趋势的工业化时代(从蒸汽机的出现到二十世纪初)。这个阶段由于科学技术的快速发展,工业革命的成功,物品制造不再是作坊式的手工劳动,而是实行普遍的机器化生产,形成了批量化、标准化的流水线式的生产方式。生产效率得到大幅度地提高,但与此同时,由于机器生产取代了手

工制作,机器生产的产品没有手工制作的物品精致、美观,出现了机器产品的非艺术化倾向和粗制滥造的缺点。针对这种情况,机器制品在生产制作前,需要设计师的精心设计,既要满足人们物质生活的需求,又要满足人们精神生活的需求,因此要求产品的实用功能和审美功能要有机地结合起来,产品的技术性因素和艺术性因素缺一不可,需要有机地统一起来。那种技术与艺术难以统一的机器生产和机器制品是难以满足人们的双重需求的,这就很自然地发展到第三阶段。

第三阶段即技术与艺术重新统一的工业化和后工业化时代(二十世纪初直到现在)。现代科学技术和工业生产的发展,把设计艺术推向一个崭新的阶段,使设计艺术发生了质的变化,由技术与艺术相分离的设计到技术与艺术重新统一的设计,它不仅表现了设计者的审美素质、审美理想和设计水平,也反映了社会的审美趣味和审美风尚,更表现了普通百姓的审美要求和生活需求。关于艺术设计和工业设计,哲学美学就丧失了它的普遍的适应性,因为哲学美学是“艺术哲学”或“美的艺术哲学”;惟有设计美学能够准确地阐释设计艺术中技术美、艺术美、功能美、材料美、结构美等范畴,随着设计艺术的发展,设计美学的研究会更加深入。如米斯设计的椅子。(配图 0-2)

在设计美学思想的发展过程中,首先要谈到的就是英国的约翰·罗斯金和威廉·莫里斯。约翰·罗斯金(1819~1900)是英国著名作家、艺术理论家,他非常重视艺术工业问题,认为工业艺术、日用品艺术是整个艺术大厦的基础部分。他的著作很多,有《威尼斯的石头》、《建筑的七盏明灯》(又称《建筑七星》)、《野橄榄花冠》、《芝麻与百合》、《近代画家》等,他的艺术与设计的美学思想就散见在这些著作中。从整体上看,他对工业革命和机器生产持否定的态度,认为机器生产破坏了艺术,影响和损害了产品的艺术质量,

解决的办法是,回归到手工业生产方式,这显然有悖于历史发展的大趋势。这样,我们就不难理解他对在英国举办的第一次世界工

图 0-2 米斯设计的椅子

转引自邬烈炎、袁熙旸:《外国艺术设计史》辽宁美术出版社 2001 年版
业产品博览会所提出的强烈非议。罗斯金的思想深深地影响了威廉·莫里斯,莫里斯不满足于从理论上认同他的思想,重要的在于他把这些思想付诸于设计实践之中。1861 年,莫里斯在英国创办了一个设计事务所,亲自设计和制作家具、地毯、刺绣、壁纸、彩色玻璃和铁花栏杆等。他要通过自己的努力,来引导英国民众的审美趣味,使英国公众能够享用到一些既实用又美观的产品。如他亲自设计的壁纸图案(配图 0-3)。他的理论与实践主要想解决机器生产与审美方面的矛盾问题,而这个问题也是设计美学中一