

A ● ● ● ● 徐晓庚 著

CD

B 长江文艺出版社

E

现代

设计艺术学

现代设计艺术学

徐晓庚 著

(鄂)新登字 05 号

图书在版编目(CIP)数据

现代设计艺术学/徐晓庚 著

武汉:长江文艺出版社,2003.9

ISBN 7-5354-2600-X

I. 现…

II. 徐…

III. 设计-艺术

IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 075989 号

责任编辑:方隆昌 责任校对:刘惠玲

装帧设计:方隆昌 责任印制:周铁衡

出版:长江文艺出版社(电话:87679307 传真:87679300 邮编:430070)

(武汉市雄楚大街 268 号·湖北出版文化城主楼 B 座 10 楼)

发行:长江文艺出版社(电话:87679362 87679361)

<http://www.cjlap.com>

E-mail: cjlap@public.wh.hb.cn

印刷:武汉市长信印业有限公司

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:8 插页:2

版次:2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

字数:180 千字 印数:1—4000 册

定价:20.00 元

版权所有,盗版必究(举报电话:87679307 87679310)

本社常年法律顾问:中国版权保护中心法律部

(图书出现印装问题,本社负责调换)

内容 简介

本书为一部系统研究现代设计艺术学的学术专著，作者立足于现代设计学的发展，探讨设计艺术的基本原理，内容包括现代设计艺术学的发展、设计的源变、中外设计学思想及其比较、设计艺术的特征、设计艺术的形态、设计创作活动、设计接受、设计美学等。本书理论性强、体系较完整，基本勾划出了现代设计学的学科特点，可供设计学、艺术学、美学理论工作者学习与参考，也可供这些专业的大学本专科学学生作教材和自学之用。

目 录

绪论	1
第一节 “设计艺术”的概念	2
第二节 设计艺术学的研究对象与范围	9
第三节 设计艺术学的研究方法	15
第一章 设计艺术的源流	19
第一节 设计的起源	19
第二节 手工艺设计	26
第三节 现代设计艺术的发展	34
第四节 当代设计艺术的发展	37
第二章 西方设计艺术思想的发展	39
第一节 从古希腊到文艺复兴时期的设计艺术思想	39
第二节 工业革命时期的设计艺术思想	44
第三章 中国设计艺术思想的发展	54
第一节 礼乐文化对设计艺术的影响	55
第二节 “天人合一”的设计艺术思想	58
第三节 中国设计艺术中的“技艺性”	64
第四章 中西设计艺术比较	69
第一节 东西方人文背景差异对设计艺术的影响	71
第二节 东西宗教信仰差异导致设计形式风格的不同	76
第三节 中西美学思想理论差异决定着设计艺术的差异	80
第五章 设计艺术的特征	88
第一节 设计是一种艺术活动	88

第二节	设计是一种经济行为	97
第三节	设计是一种高科技的活动	102
第四节	设计是一种文化创造	108
第五节	设计是一项社会工程	123
第六章	设计艺术的形态	131
第一节	设计艺术的外在形态	131
第二节	设计艺术的内在形态	142
第三节	设计艺术的形式美	151
第四节	设计艺术的审美传达	163
第七章	设计创作活动	169
第一节	设计的主体与设计的客体	169
第二节	设计艺术中的构思和传达	177
第三节	设计个性对设计创造的影响	199
第四节	设计思潮对设计创造的影响	204
第八章	设计接受	209
第一节	设计接受的意义	209
第二节	设计鉴赏	217
第三节	设计批评	222
第九章	设计美学	228
第一节	技术美学对设计美学的影响	229
第二节	设计美学	232
第三节	设计美学的研究对象	238
第四节	设计美学的研究方法	239
第五节	门类美学的美学特征	240
后 记		247

绪 论

20 世纪, 艺术学领域出现了一个引人注目的现象, 这就是设计艺术的兴起。设计艺术发展之迅猛, 渗透力度之大, 是一般人难以想象的。我们坐在家中, 看电视, 听音乐, 开空调、冰箱; 出门旅行坐飞机、汽车, 乘轮船, 日行千里, 无不感受到设计艺术的魅力和伟大力量。设计艺术改变了人们的生活方式, 提高了人们的生活质量, 影响着大众的审美时尚、审美情趣、审美能力, 也影响艺术语言的表达, 例如, 现在一些从事传统纯美术的艺术家运用电脑去设计勾线, 再按电脑设计好的效果图来绘画, 这种方法, 已被大量的艺术家在现实主义的油画、雕塑中使用。这一现象说明设计语言的发展已改变了纯艺术家的审美传达方式和艺术表现的途径, 扩大了纯艺术的审美创造方法。以前设计被看作技术和工艺, 而现在设计已成为艺术设计, 这一观念已被大众和艺术家所理解和接受。设计艺术有这种强大生命力, 自然而然理应受到社会各方面的高度重视。

20 世纪, 东西方经济发达的国家都高度重视设计的发展, 各国政府领导或领导组建相应的设计组织, 促进设计事业的发展, 实现了各国经济的腾飞。英国、德国、北欧四国、法国、比利时、荷兰等欧洲国家, 美洲的美国, 东方的日本、韩国、东南亚、中国的香港, 这些国家或地区的设计走在世界的前列, 他们从不同的方面领导或影响着全球的设计发展, 设计也给人类带来无限的福利。从中我们可以看出设计的力量, 理解和认识并学习现代设计。我国在上个世纪的九十年代, 开始有实质上的现代设计, 经过二十年的努力, 我们的现代设计在各个层面上或在各个

方向上都基本与世界发达国家的设计接轨，国外有的设计产品和设计形式我们都有，国外近百年所走的现代设计道路，我们用了二十余年的时间就走完了。但是，我们在整体水平和设计思维、设计产品性能的稳定性等方面还落后于国外的。这些年来，中国各阶层都高度重视设计的发展，设计学的建设已被提到一个新的高度，加强设计学的建设已成为时代的必然。

第一节 “设计艺术”的概念

设计是随着人类文明的发展而发展的。随着人类的科学文明水平的提高，设计越来越科学化，其技术性越来越高，设计也日益富有人性化，越来越有文化性、美感，这就是设计具有“艺术”性的重要原因之一。但是，要想很好地理解“设计艺术”这一概念，我们有必要先理解设计这一概念。只有这样，我们才能真正懂得设计艺术的内涵与意义。设计的概念是发展的，且随着历史的发展有着不同的含义。在我们看来，早期的设计仅仅是一种技术，而今天的设计却包含了多方面的意义，它已经超越了技术层面，更富有哲学的意味，并在各具体的学科中有着特殊的意义。

设计最初是指图案学，现在主要是指工业设计和艺术设计。现代设计艺术学是以艺术设计为中心而展开的。现在，我们开始研究图案学的发展和当代设计艺术的内涵，从而认识设计艺术的产生与发展，从而确定设计艺术学的研究对象，方法和范围。

在我国古代，设计大概是指“意匠”，与“图案”的意思相同。设计学是指“图案学”。因此，设计在中国古代是指“百工”之技，而现代是指图案学。所谓“百工”是指手工匠人以及手工艺行业的总称，人们常用“工巧”来说明技艺的构思精巧。我国最早的工艺美术著作《周礼·考工记》说，“国有六职，百工与居

一焉……审曲面势，以飭五材，以辨民器，谓之百工”，“天有时，地有气，材有美，工有巧。合此四者，然后可以为良”。按其分工，共有木、金、皮革、画、雕、陶工六种，工匠凭着精巧的手艺，根据时节条件、空间环境、材质性能，制作优美的产品。这是当时工艺美术的理论总结，是一种朴素的美学观，直到今天这仍然是工艺制作的基本法则之一。荀子在《荀子·强国》中说“刑范正，金锡美，工冶巧，火齐得”。同样表达了这一美学思想。如果我们细细品味《考工记》中的中国早期礼仪设计，即现在的展示设计，我们会理解设计不单纯是形象设计，它还有许多文化意味，体现“百工”活动的多样性。百工活动在周代已发展到很高的水平，随着各个朝代的发展，我国百工的设计日益完美，并潜在地影响着近现代美术工作者的研究。中国近代美术工作者都基本上是沿着设计即工艺这一学术理路来从事工艺美术的研究的。上个世纪的三四十年代，陈之佛先生出版了《图案法ABC》、《图案构成法》。傅抱石先生出版了《基本图案学》，《基本工艺图案法》。李洁冰先生的《工艺意匠》，雷圭元先生的《新图案学》、《新图案的理论和作法》、《图案基础》和《中国图案作法初探》也相继出版。他们对中国图案理论作了系统而深入的研究，把中国传统的工艺设计理论提高到一个新的历史水平。这是我们现代设计理论的宝贵资源，值得我们研究与学习。

西方现代设计理论大约在 20 世纪中期经由日本传入我国。“设计”一词被译为“迪扎因”。在日本的明治时期，日本还是运用图案学。这一时期日本也出版了《水车意匠法》，东京的高等工业学校设立了“工业设计图案科”，在 1936 年我国出版的《辞海》就体现了这一特点。《辞海》对图案（Design）的解释如下：“美术工艺品及建筑物等，在工作之前，须先考察其形状、构造、色彩、装饰等应如何配置，表示此种考案之图样，称为图案，有建筑图案、染织图案、陶瓷图案、金工图案及装饰图案、广告图

案等。”这说明这一时期西欧的设计理论并没有从实质上真正输入到东方。二十世纪五六十年代,日本的设计人员到欧洲学习,把西方的设计理论带回日本,日本走设计与生产相结合的道路,实现了经济腾飞。这一时期我国一批有识之士,美术工作者去日本、欧洲学习,把西方的设计观念带回国内。但由于多方面的原因,我们没有产生现代意义的设计革命。当时,我们的经济依然很落后。

在西方,设计也同样是一个发展的概念,它是技术革命的成果。在我们看来,设计的早期就是技艺。事实上,西方古代的美学家、哲学家他们认为,美术家就是“工匠”,艺术家就是一些从事手工艺的人。艺术是可凭专门知识来学会的工作,音乐、雕塑、图画、诗歌之类是艺术;手工艺、农业、医学、骑射、烹饪之类同样是艺术,后一类常称为“手艺”、“技艺”或“技巧”,叫做“应用艺术”。在古希腊时代雕塑图画之类的艺术,与手工艺、农业等生产劳动一样,都是由奴隶和劳苦的平民去做的,奴隶主是不可能去做这种事的,他们很鄙视这些匠人。西方的雕塑、油画早期是在作坊里生产的,正是有大量的作坊的广泛制作,才产生了优秀的工匠,才产生了优美的美术之“艺术”。柏拉图认为这些工匠没有灵感,只是凭技巧(即通过学习就会的事)在从事生产,是“第六等人”。笛尔斯在《古代技术》中说:“就连斐狄阿斯这样卓越的雕刻大师在当时也被看作一个手艺人。”^①随着时代的发展,西方设计技术逐步与科学相联系,工业革命在英国得到了突出的发展。技术一方面成为科学,另一方面传统的绘画变成了纯艺术和工艺美术。在十九世纪下半叶,工业产品使人们认识到人类生产力的解放和跃进,但它也带来了人们关于产品质量的思考,所以形成了技术与艺术的再度联合,即

① 参见朱光潜《西方美学史》1983年版,第47~48页。

带有世界意义的“工艺美术运动”(the art & crafts movement)。正是这种生产发展与学术的探索,才形成了现代的设计内涵。现代设计的解释意义较多。从东西方的学术著作中,我们对设计的概念作如下的归类。

一、设计是指一种活动过程

设计是指一种计划、规划、设想、解决问题的方法,是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,1. 即计划、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运用。^①

二、设计的内涵

1. 设计,“设”就是“设想”,“计”就是“计划”,即在做事,造物实施之前的设想和计划。

2. 设计一词的使用很广,多用作动词,但近来有向名词转化的趋向。由于它是个多义词,因此在具体的使用时须加上冠词和限定词加以规定。如“学校系统设计”、“教学法设计”……“工业艺术设计”、“商标设计”、“书籍装帧设计”等,从内容上看这些设计都是互不相干的。

3. 设计本含艺术的意义,在产品设计中,艺术家也参与其中。所以说,复杂的工业产品设计,总是由一个集体来完成,其中包括了技术设计和艺术设计。^②

这是张道一先生对设计的理解,1. 设计是一种活动;2. 设

① 王受之:《世界现代设计史》,新世纪出版社,2001年版,第7页。

② 张道一主编:《工业设计丛书》,江苏科学技术出版社,1994年12月版,第6~9页。

计在不同的学科中有着不同的意义；3. 设计要讲究审美创造。

三、设计是指工业设计

这种解释在设计学中很有影响。在《20 世纪风格与设计》里，斯蒂芬·贝利说：“‘设计’这个词至少自 15 世纪以来一直被使用，但当意大利作家说到‘设计’时，‘是描述一个形象或产品具有的线条质量’，从本质上讲，‘设计’是一个工业或工业的概念。”^① 类似这样的说法很多，不必多举。世界设计学界对设计的界定可以说明这一点。尽管世界设计学界对设计作过许多修订，但大体的原则和实质不变，值得我们品味。现摘抄几个不同时期关于工业设计的定义，供我们思考、研究。1964 年 3 月比利时布鲁塞尔的工业设计讨论会对工业设计的界定如下：

a) “工业设计为一种创造性之行为，其目的在决定产品之正式品质。所谓正式品质，除外型及表面之特点外，最重要者，乃在于决定产品这结构与功用的关系，以获得一种使生产者与消费者都俱能满意之整体。”^②

1986 年在巴黎举行的第十一次世界设计（ICSID）年会对设计的界定如下：

b) 就批量生产的工业产品而言，凭借训练、技术知识、经验以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规格，叫做工业设计。^③

① 贝利：《20 世纪的风格与设计》，四川人民出版社，2000 年版，第 20 页。

② 孔寿山等：《技术美学概论》，上海科学技术出版社，1992 年版，第 55 页。

③ 陈望衡：《艺术设计美学》，武汉大学出版社，2000 年版，第 4 页。

从上述对工业设计的解释可以看出,工业设计包含了三个方面的含义,设计是一种创造;涉及产品的结构与功能;涉及到生产与消费。

四、设计是人生的规划设想

在现代哲学中,已有大量的哲学家探讨后现代的技术与文化。在哲学家们看来,技术的目的不是发明物体去探求人类的无知和自然的秘密,而在于为人服务。技术是一种广义的人类文化,显示人类的历史和生命空间史,技术创造人的活动方式,文化则使自然之物与创造之物完善。人设计的物质语言是具体化的,甚至是全球性的,是一种世界共同语,可供社会各阶层、广大民众享有,飞机、火车、冰箱、电视给人类带来的幸福,这是无以言表的。而人所在的社会是不确定的,是变化的。德国学者彼得·科斯洛夫斯基说:“正是人,而不是外在于人的自然,构成总体现实性的基本模式和思维的类比源泉,因为人们必须通过人来认识、解释事物,而不是通过物来认识、解释人。”^①正是这样,哲学家们认为设计是一种人生的规划、构思、设想、期望、梦想,是一种理想的生活方式。

五、设计是指建筑设计

现代设计是以建筑设计为轴心而发展的,两次世界大战导致现代建筑设计飞速发展。战争给人类带来物质的贫乏和精神的创伤,却在另一个方面使得建筑业飞速地发展。为了整体规划城区的建设,为了满足穷人和富人的居住要求,设计师设计不同风格 and 不同标准的住房。不同用途的建筑,带来了设计风格的丰富多

^① 彼得·科斯洛夫斯基:《后现代主义文化》,中央编译出版社,1999年版,第33页。

彩和设计语言的多样化。设计师运用钢铁玻璃等建筑材料语言来设计,形成了新的建筑设计。由于建筑的发展,又出现了装饰设计、环境艺术设计、家具设计。这些设计的推陈出新,扩大了现代设计学的目的和意义,因此,现代设计学体现出与传统的设计学不同的特点和内容来,现代设计常常不自觉地被称为建筑设计。此外,当代设计学的理论著作主要是些建设理论著作,设计指建筑设计也是很自然的事情。

六、设计是指艺术设计

这是技术美学的发展,也可以说是应用美学的发展。在我国高等学校的教学纲要设置中,艺术设计已成为一级学科。国内已有许多学者对此进行界定,但要获得对它的准确理解,我们认为必需同上个世纪兴起的应用美学、科技美学或门类美学联系起来认识、理解。

在20世纪,世界美学的研究出现了一个重大的变化,美学家们更多关注艺术之中的美学问题。事实上,西方美学家很早就从艺术的角度来研究美学。温克尔曼、丹纳、黑格尔、克罗齐、科林伍德等哲学家都有艺术哲学著作,艺术是他们重点研究的问题,正是这一哲学美学研究方向的转变,引发了新的美学革命,艺术美学已成为一种哲学美学的主流。人们在研究艺术美学的过程中,又进一步研究各门类美学,如文艺美学、绘画美学、音乐美学、建筑美学、服装美学、装饰美学等,随着门类美学的深入,研究生产与技术的技术美学或实践美学的技术美学就应运而生。所以,人们常称技术美学就是“工业美学”、“劳动美学”和“生产美学”。国内外目前尚没有一个确切的定义来界定艺术设计的学科内涵。学术界有这样的观点,一是认为技术美学就是设计美学,另一种观点认为技术美学是设计美学的一个部分,并不是设计美学的全部,它只是艺术设计的一部分。章利国同志说:

“现代设计美学在考虑技术和艺术相结合的同时，还需要综合分析大量的社会的、文化的、经济的、心理的、生理的和卫生的诸因素。”^① 这种思考是合理的。美学家鲍列夫说：“作为迪扎因理论的设计美学，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。”^② 我个人认为设计是发展的，具有现代意义的艺术设计，是传统的工艺美术的延续，体现着工艺、科学和技术的有机结合，不仅创造美的物质形态，也创造了新的物质文化，为人类提供产品、环境、情景和人生的美的境界，是一门综合的社会学，是一门产品文化学，从此看来这也是现代设计艺术的发展方向，所以设计艺术学等以艺术设计为中心而展开研究。

第二节 设计艺术学的研究对象与范围

作为艺术学的一个独立的学科，如同其他学科一样，设计艺术学有着自己的研究对象和范围。我国的许多学者对此作了大量的有益的工作。这些宝贵的文化资源值得我们很好地学习与开发，特别是传统的工艺美术理论，如图案学理论、中国古代的建筑理论，等等。我们把这些理论与现代西方的设计理论结合起来，建构具有中国民族特点的中国现代设计艺术学，应该是很有发展前途的。但这项工作需要诸多有志之士共同努力。目前，我国设计艺术学界对设计艺术学的研究对象、范畴、范围的认识理解，主要有两种认识，一是从设计理论、设计史和设计观念来认识设计艺术，如尹定邦同志、柳冠中等同志的认识；还有一些同

① 章利国：《现代设计美学》，河南美术出版社，1993年版，第9页。

② 鲍列夫：《美学》，中国文联出版公司，1986年版，第40页。

志是从设计与其相关学科的联系来理解认识的,这类学者很多。各种各样的设计学范围的理解,应该说他们都有优势。一般说从史学和观念的角度来认识设计,来理解设计,这样宏观性很强,但具体的感受、感性的联系略差。从设计与各门具体的学科着手研究设计,感受性突出,可以比较直观地理解设计学,但往往只见树木,不见森林,不能很全面地认识设计的学科意义。2001年,我们在韩国听了张道一先生讲学。张先生对中国的设计战略有一种前瞻性的认识,极富学理,体现了深厚的史学功力和厚实的设计学感性基础。综上所述,研究设计学的范围和对象,应从史学和直观两个方面入手,既要研究设计史,把握设计的发展脉络,总体认识设计,又要从设计与其他具体学科的角度来理解设计,获得丰富的直观经验,从而清楚地理解设计学学科内涵。我们对设计学的研究是服从设计史和设计学的发展的,现有的各种方法界定都只是阶段性的理解。虽然如此,为了解决问题,我们还是把它确定在一个范围中,供大家参照研究学习。

一、研究设计史

我们认为这是首要的也是值得我们重视的课题。人类的文明史实际上就是人类自我设计的历史。任何文化的创造、设计的发展都是一种历史的继承。我们只有学习历史,才能把握未来的设计,才能实现真正的设计创造。尽管现代设计仅有百余年的历史,但这百余年的设计史是人类几千年设计的延续。这种文化资源是十分珍贵的,理应受到我们学习与开发。但是,现代设计学对此研究并不十分突出。我们所知道的设计史以前是被艺术史所包含的,甚至被看作艺术史。这样,艺术史就等于设计史。我们的研究缺少设计史学的眼光,缺少设计的度作参照,更缺乏用现代设计史的观念去理解认识设计。如果我们以艺术史的眼光来整理设计史,我们将会有的新的认识与理解,这样我们既可以更充分

地学习美术史，又能更清楚地认识设计的本质特征。国内外对设计史的研究也主要集中在对近代设计史的研究中，而对传统的设计史研究不够，其中对科技设计史更少关注。我们之所以研究设计史，其目的是要求树立史学的观点，培养这种学术理路和学术思维，以培养大家良好的学术品德，奠定坚定的学术基础，以便更进一步的创造。古今中外的设计史著作很多，值得我们认真学习。我们既要适应现代的生活节奏，又要学习古典的史学，不是一件容易的事，特别是大家学习中国古籍，要克服古文的障碍，这就要有学习的耐心和意志；学习西方的又面临外文的障碍，这也要求我们去克服困难。我们应该有一个短期和长期的计划，进行阶段性的攻关。此外，我们应该对一些重点的名著反复研究阅读。这样，学有根基，厚积薄发，必有创新。就我们搞设计的人来说，我们应该学习《考工记》、《天工开物》、《园冶》。其中，《园冶》是我国园林设计的经典之作。此外，还有先秦的诸子著作，这些诸子思想潜在地影响着中国设计的艺术表现。国外的著作如卢克鲁威的《建筑十书》是西方的建筑理论经典。里格尔的《风格问题》是装饰艺术的经典。在这本著作里，里格尔提出推动设计最早的发展动因不是材料与科学，而是装饰艺术，促使装饰发展的动因是人们对人体和动物雕塑的研究，是对动物形式的抽象。其次是对植物纹的抽象，这是对西方艺术史学革命性的理论观点。此外，还有古代西方的哲学和美学。我们阅读这类著作必有收获。

二、研究设计理论

从目前的史料看来，设计理论主要存在于美术史中，其中最多的还是在工艺美术理论和建筑理论中，但它的渊源还是在传统的哲学、理学中。这些理论深深地影响着中国与世界设计的创造与发展，是世界设计理论的核心。此外，还有世界的民俗文化制