

高等美术院校系列教材

设计概论

主编：李立芳

湖南美术出版社

「高等美术院校系列教材」

设计概论

主编：李立芳

湖南美术出版社

高等美术院校系列教材

丛书策划: 左汉中 李 松

主 编: 朱训德

副 主 编: 郑林生 胡师正 谢 雳

编 委: 朱训德 郑林生 胡师正 谢 雳 陈和西
曲湘建 姜松荣 李蒲星 李荣琦 洪 琦
坎 勒 杨国平 严 明 陈飞虎 苏厂元
曾宪荣 许 彦 唐凤鸣 何 辉 蒋尚文
戴 端 孙湘明 何人可 文 术 焦成根
田绍登

图书在版编目(CIP)数据

设计概论 / 李立芳主编. —长沙: 湖南美术出版社,
2003

(高等美术院校系列教材)

I. 设... II. 李... III. 艺术—设计—高等学校—教材
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第092984号

设计概论

主 编: 李立芳

责任编辑: 李 松

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南省化工地质印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 9.5

印 数: 1-3000册

版 次: 2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷

ISBN7-5356-1966-5/J · 1827

定 价: 29.50元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮 编: 410016

网 址: www.arts-press.com

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,
请与印刷厂联系调换。

目 录

1	第一章 设计论
1	第一节 艺术设计概述
6	第二节 设计的历史
16	第三节 设计的类型
18	第二章 设计方法论
18	第一节 设计的原则
20	第二节 设计的思维
24	第三节 设计的方法
27	第四节 设计的程序
32	第三章 设计心理学
32	第一节 设计心理研究的意义
34	第二节 设计心理与消费者分析
47	第四章 设计文化论
48	第一节 设计文化
50	第二节 设计与文化传统
53	第三节 设计与生活方式
55	第四节 设计与设计风格
57	第五章 设计美学论
57	第一节 设计美学
59	第二节 设计美的特点
62	第三节 设计美的构成
67	第四节 设计美的理想
69	第五节 设计美的境界
73	第六章 设计教育论
73	第一节 中国设计教育的源流
76	第二节 当今的设计教育
80	第三节 现代设计教育结构
83	第七章 设计师论
83	第一节 设计师的知识技能
88	第二节 设计师的社会职责
89	第三节 成功设计师的特质
92	第八章 设计市场论

92	第一节 设计与市场
95	第二节 设计与消费
97	第三节 设计与附加价值
99	第四节 设计与经济管理
102	第九章 设计批评论
102	第一节 设计批评的内涵和意义
104	第二节 设计批评的对象和设计批评者
106	第三节 设计批评的标准
108	第四节 设计批评的方式
	参考书目
113	中外工艺美术作品欣赏
133	设计艺术名家介绍及作品

第一章 设计论

在现代生活中,设计已显示出愈来愈重要的意义。我们周围的一切,小到商标、大到城市,无不经过设计师精心的设计。设计是一个系统工程,涉及了人、社会、环境等方面,例如:设计者、生产者、商人、政府、企业、学校、自然环境、人文环境、投资环境等。设计也涉及众多学科,例如:经济学、社会学、法学、艺术学、美学等。设计是科学与美学、技术与艺术、产业与文化在后工业文明背景下的高度融合。作为设计师,必须了解设计的方方面面。

第一节 艺术设计概述

艺术设计是就设计具有一定的艺术成分和艺术意义而言的,它指的是非艺术的特别是非纯艺术的物质产品的设计。作为影响人们生活方式的艺术设计,已渗透到人类生活的各个层面,与人类文明、文化呈共生关系,并不断地改变人们的生活。

一、艺术设计的概念

艺术设计是由“艺术”和“设计”两个词组合而成,“艺术”是“设计”的限制词和修饰词。要理解艺术设计的概念,必须先了解设计一词的涵义。“设计”(Design)源于拉丁文“Designara”,其本义是“徽章、记号”,即事物或人物得以被认知的依据或媒介。与任何历史上留传下来的术语一样,Design经历了一个内涵不断演变的过程,逐渐形成了两个基本内涵。在艺术与技术尚未完全分离的时期,Design更多地运用于艺术领域,它与色彩、构

图并列为绘画的基本要素,一般理解为“素描”。其内涵的重点是艺术表现的各个要素的处理和组成元素的有机结合。这种强调艺术形式法则的内涵后来被广泛运用于“构图”中。直到20世纪中叶,艺术学校中教授的基础设计(Basic Design)课程,还是立足于艺术形式的要素点、线、面之间的组合与排列。《牛津艺术指南》这样解释Design“是一种经常接近于在任何艺术作品中都有的结构原则的概念”。Design的第二种基本内涵接近于我们今天广泛运用的“设计”概念,它更强调艺术家心中的创造性观念。17世纪,柏拉图主义者如祖卡罗、贝洛里和洛马佐等都倾向于把Design和理念视为同一,因此Design与创造性、预见性等发生了密切联系。1974年第15版的《大不列颠百科全书》对Design进行了较明确和现代性的解释,即指进行某种创造时计划、方案的展开过程,即头脑的构思。一般指能用图样、模型表现的实体,但并非最终完成的实体,只指计划和方案。

同样,设计在汉语中最基本的词是设想与计划。《新华字典》将设计解释为“在做某项工作之前预先制定方案,图样等”。“设”在汉语中作为动作,有安排、建立、构筑、陈列、假使等含义,由此复合为设置、设想、设法、陈设、设施、设计等词。“计”在汉语中动词名词兼用。名词有如计谋、诡计。动词有如计算、计议、计划等等。计议、计划诸词又兼有名词的词性,因此,“计”作为动词有计划、策划、筹划、计算、审核等义。“设计”一词几乎综合和包容了“设”与“计”的所有含义,从而具有较为宽泛的内涵。

由此看来,“Design”与汉语原有词汇“设计”在本质上是一致的,与汉语中的策画、策划、意匠、图案等词意相近。中国汉语“设计”一词的多义使用与“Design”在英语世界中的多义使用的事实几乎遥相呼应,两者都随着时代和环境的变化而增添新的涵义。

今天,Design似乎已脱离艺术领域,专指非艺术创作的设计。然而它与早期的指艺术观念视觉化的设计仍然有相通之处。Design可以分为两个方面:设计观念和设计形式,形式是观念的外化。张道一先生和王受之先生对设计

均有清晰的阐述。张道一先生在其主编的《工业设计全书》中,对“设计(Design)”一词的涵义解释得非常透彻:(1)设计是围绕某一目的而展开的计划方案或设计方案,是思维、创造的动态的过程。其结果最终以某种符号(语言、文字、图样及模型等)表达出来;(2)设计是一个涵义非常广泛的词。使用该词时,一般应加适当的前置词加以限定,来表达一个完整而准确的意思。如环境艺术设计、服装艺术设计、道路与桥梁设计、计算机程序设计等;(3)设计具有动词和名词的双重词性。著名美籍华裔设计理论家、美国洛杉矶艺术中心设计学院教授王受之提到:“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设计通过传达之后的具体应用。”

设计(Design)与艺术创作有相通之处,“艺术设计”即“艺术的”设计或“艺术地”去设计,是要考虑到具体的设计对象,并根据生产技术和制作技艺的可行性而进行的创造性活动。设计在当今的使用已更多地被理解为对产品外观的要求和内部结构的安排。它强调产品的色彩、肌理、形态等形式因素,注重对产品材料的开发、研究,追求产品的观赏性和审美价值。

所以设计(Design)的准确意义应为艺术设计。

二、艺术设计的基本要素

艺术设计有功能、造型、材料与技术、人因、经济五个基本要素。

1. 功能

功能,即客体的某种功效、用途,反映了人的需求。从物质性和精神性两个方面来看,它主要分为实用功能、经济功能、技术功能、象征功能、审美功能和社会功能六种形式。各功能之间相互渗透、互相联系。功能是艺术设计的最基本的要素。

2. 造型

造型指物品为了达到其目的而采取的结构或形态,

是具备了特定功能的实体形态,是功能的外在表现形式。它由形态、色彩、肌理、结构和装饰等多种因素构成。造型不但受功能的制约,而且应该符合审美原则和认知原则。当然,如果一味地追求功能、忽略审美,造型则陷入呆板和缺乏美感的“功能主义”泥潭。如果只讲究美化、装饰,不考虑功能、结构和工艺等,则会使造型简单地停留在唯美主义的表层上,不能解决实际问题。

3. 材料和技术

设计的物质基础是材料,技术是设计过程中的一个重要手段。设计师不仅要掌握各种材料的特性。还应懂得各种造型特点的各种材料的结构、加工工艺等,例如生产技术、产品技术、操作技术等。但是技术不等于设计,解决了技术问题不等于把握了整个设计过程,技术可以创造物的使用价值,却不能决定价值的大小,当前存在的某些“技术至上”的观点是错误的。

4. 人因

人因指人机关系、人体工程学、人机工程学、人因工学等,即指设计在符合人的生理与心理要求的前提下,在符合人机工程学的原理的基础之上,创造出更合理的生活方式和使用方式,让人们在使用设计产品的过程中,高效率、安全、舒适、省力、简便、准确等。

5. 经济

经济之于设计是非常重要的因素,因为设计的本质之一即是达到目的和实现价值。经济因素在设计构思过程、行为过程和实现过程中应得以一贯体现。

在艺术设计全程中,功能、造型、材料技术、人因、经济几个要素都不是独立存在的,它们之间相互影响、相互制约、相互依存、相互统一。作为设计师,应该以系统的观点去看待和把握好它们之间的相互关系,以防出现“功能至上”、“技术至上”、“唯美主义”等错误的设计倾向。

三、艺术设计与相关学科

艺术设计是一门融艺术、科技、经济于一体的综合性、交叉性学科。它不但涉及到如技术学、材料学、人机工程学、数理科学等自然科学,还涉及到如哲学、心理学、

社会学、历史学、伦理学、经济学等社会科学,此外还涉及到如艺术学、美学等人文科学。艺术设计与这些学科相互交叉、相互渗透、相互发展,形成了丰富的设计与相关学科的边缘学科。据研析,设计科学分六大领域,即设计现象学(Phenomenology)、设计美学(Aesthetics)、设计哲学(Philosophy)、设计教育学(Pedagogy)、设计行为学(Praxeology)和设计心理学(Psychology)。随着艺术设计与其他相关学科的横向联系和学科交叉,艺术设计的内涵将更加充实与完善。我们对于艺术设计理论的探索也应不断深入与完备。

四、当前艺术设计发展现状简述

20世纪90年代以来,艺术设计出现了两个重要的主题,即绿色设计和新技术设计。

绿色设计(Green Design)的涵义与生态设计(Ecological Design)、环境设计(Design for Environment)、生命周期设计(Life Cycle Design)或环境意识设计(Environmental Conscious Resign)等概念比较接近,都强调生产和消费需要一种对环境影响最小的设计。绿色设计涵盖了从产品制造业、产品包装、产品宣传、产品营销等各环节,近而又扩大到全社会的绿色服务意识、绿色文化意识等。绿色设计是以绿色技术为前提涉及到“绿色产品”的概念、“绿色材料”的选择与管理、“绿色产品”的可拆卸结构设计、可回收设计等等。它突出了产品环境属性在产品整个生命周期内成为主要的设计目标,着重考虑产品的可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等功能目标,并在满足环境目标要求的同时,保证产品应有的基本功能与使用寿命等。在绿色设计日益成为全社会广泛关注的价值观之后,其定义也不断地扩展,并派生出多种关系领域,例如基于环境保护角度的“绿色计划”、基于市场角度的“绿色营销”、基于防止环境破坏扩展角度的无污染的“绿色技术”、基于投资与商品经济角度的“绿色投资”、“绿色贸易”,乃至发展中国家农业经济中的“绿色革命”等。“绿色设计”的生存与认识来源更多的来自全社会环保意识的发展和企业的市场

生存理念。它牵动着企业和市场,是一个牵动着全社会的生产、消费和文化的整体。

新技术设计包括计算机辅助设计、机器人技术、信息技术等。计算机辅助设计早已广泛普及,它对人类生活的影响我们处处可见。机器人技术的发展又是一重要的影响设计的技术领域,它以高科技为基础,利用传感器监测温度、压力和密度的变化。机器人已不仅仅能执行诸如定点焊接、喷雾绘画等简单任务。还能执行复杂的任务,如果解决了机器人的只能依靠轮子或履带才能运动和人工智能的问题,它对设计将有更耳目一新的影响。“虚拟现实”也是计算机技术的一大突破。它使观者成为积极的参与者而不是被动的观察者。设计师能创造三维物体并把它们放入“虚拟”空间,委托人将动工之前观看并使用“完工”的建筑或室内装修,广告公司得以为顾客生产交互式的广告。信息技术主要处理数据处理和电信两个领域,它早已成为革命性的技术领域。随着时代的发展,新技术设计不断地推陈出新,在人们的生活中占据了愈来愈重要的地位。

当前艺术设计正面临着新世纪的挑战,当今的社会已经成为一个以大众媒介、远程通信和电子技术服务等软件形式普及的数字化社会,艺术设计本身也在经历一种面向非物质性的信息设计。新的环境不但产生了复杂的消费者,而且为设计打开了一个拥有丰富多彩的文化参照体系的世界,新世纪的艺术设计将适应时代浪潮,步入一个全新阶段。

第二节 设计的历史

艺术设计的历史是一部科学技术与艺术结合的历史,也是一部文化史。人类设计活动的历史大体可以划分为手工艺时代的设计、工业化时代的设计、后工业化时代的设计和时代的设计。

一、手工艺时代的设计

手工艺时代设计的发展是一个庞杂的体系。本讲选

择不同时代中有代表性的手工艺品进行介绍,以描绘出手工艺设计发展的概貌。

1、中国手工艺设计

中国古代手工艺设计在陶瓷、青铜器、漆器、玉器、织绣、家具、建筑等方面取得了举世瞩目的成就,对东亚诸国、西方近代设计都产生了重大影响,对我国当代设计更是一个资源的宝库。

(1) 陶瓷

新石器时代早期的裴李岗文化和磁山文化遗址出土了我国最早的陶器。这些陶器陶质疏松,器形简单。彩陶和黑陶成为新石器时代制陶工艺的典范。随着制陶工艺的不断发展和新材料的不断涌现和科学技术的不断进步,在陶器的基础上又出现了瓷器。中国是瓷的故乡。早在商代就出现了原始的瓷器。经过长期发展,瓷器在宋代达到了鼎盛时期,也可以说宋代是“瓷的时代”,有“宋瓷”之说。从总体上来看,宋瓷造型简洁优美,器皿的比例尺度恰当,使人感到增一分则长,减一分则短,在设计上达到了十分完美的程度。中国陶瓷与中国书画艺术、园林艺术一样,深受中国传统文化的影响,在设计上崇尚自然。宋瓷在满足实用功能的前提下,在造型和装饰上多采用自然的题材。其画花工艺将陶瓷艺术与国画艺术结合起来,为后来的绘瓷开创了新纪元,不仅对明清时期的陶瓷装饰艺术产生了影响,而且还对欧洲的陶瓷艺术产生了一定影响。宋代陶瓷工艺还利用釉在烧制过程中“窑变”现象所产生的不规则色彩和裂纹作瓷器的自然装饰,不附加任何别的装饰,显得朴素大方,独具特色。宋瓷在设计上的另一特点是印花工艺的广泛应用。印花的装饰图案多用花草。这种印花有十分精巧的艺术效果。印花产品达到如此清晰工整的程度,反映了宋瓷在刻模和脱模工艺上的高超水平。从设计角度上看,这种印花工艺是标准化的萌芽,与现代瓷器生产的印刷贴花工艺类似。采用印花工艺,可以批量生产图案完全一致的产品,并提高了生产效率。到了明代,青花瓷成了瓷器的主流,尤以江西景德镇宣德青花瓷最为出色。宣德青花瓷胎洁白细腻,青花颜料采用南洋输入的“苏泥勃青”,色调深沉雅静,浓厚处与釉汁渗

合成斑点,产生深浅变化的自然美。

(2) 青铜器

铜是人类最早冶炼和使用的金属,起先人们炼出的是纯铜,后来用铜和锡制成合金青铜。青铜在我国商代得以广泛应用。早期青铜器大都是直接仿制陶器,体壁较薄,多为平底,足做成锥柱状,以后又逐渐演变。商、周时代的铜器多为礼器,形制精美,花纹繁密而厚重,多用细密的花纹为底。衬托高浮雕的主要纹饰,最常见的纹饰有云纹、雷纹、饕餮纹、蟠纹、圆圈纹等。这些精巧、富丽严肃的雕饰的题材可能与鬼神迷信相联系,也可能是反映民族徽记的残余。

战国时,素器开始流行。到了汉代,铜器已向生活日用器皿方面发展,并取得了较高成就。汉代铜灯造型丰富多彩,灯体优美,既实用,也符合科学原理;既可作灯,又可作室内陈设,体现了卓越的设计艺术构思。

(3) 漆器

漆器的生产过程中有明确而细致的分工,共有制作漆胎灰底的素工、在漆胎上涂漆的髹工、做彩绘的画工等11类工种,这就使漆器能以较大规模进行批量的手工生产。汉代的漆器在技艺上达到了顶峰。汉代漆器的制作,体现了卓越的设计思想。它从实用出发,考虑到使用方便、放置的容积以及图案多样化的统一,富于装饰性。汉代漆器的设计已有了系列化的概念,如食器、酒器等,很多都是成套设计的。漆器的包装设计也颇具匠心,如多子盒亦称多件盒,往往有9子、11子之多,即在一个大圆盒中,容纳不同形状的小盒,既节省空间又美观协调。汉代漆器是实用和美观的典范,对我们后来的设计有很大启发。

(4) 家具

我国家具工艺有着十分悠久的历史,但是种类并不是很多。唐以前人们大多席地而坐,宋时才渐渐采用桌椅。随着生活方式的改变,家具工艺得到发展,在明代达到鼎盛。明代家具大致有以下几大类:椅凳类、几案类、床榻类、台架类、屏座类。其主要特色是:注意材料质地,多用硬质树种;充分体现木材的自然纹理与色

泽,不加油漆;注意家具造型,采用木构架的结构,与中国传统建筑的木构架很相似。明代家具由于造型所产生的比例尺度,以及素雅质朴的美,使家具设计达到了很高的水平,成了中国古代家具的典范,对后世的家具设计产生了重大影响并波及海外。明代家具所以取得高度的艺术成就,从设计上来说有四方面的重要因素。①注意意匠美。“巧而得体,精而合宜”。在整体的设计构思上既满足功能要求,在形式上又有鲜明特色。设计也十分自然、圆润,这种有机的形态给人一种亲切感,富有浓郁的人情味。②注意材料美。即充分利用木材的本色和纹理而不加遮饰、深沉的色调、坚而细的质感,达到了稳定和调和的艺术要求,反映了设计者忠实于材料、体现材料自身特点的思想。③注意结构美。不用钉、胶,在不同部位应用不同形式的榫,体现了木制家具特有的风韵和设计者的匠心。④注意工艺美。面的处理,有适当的比例与尺度;线的运用,简洁利落,在造型结束处和转折部位,加以不同的变化,产生丰富的造型形式。牙子、卷口等重点装饰也增加了家具的形体美。

2、外国手工艺设计

由于现代工艺设计发源于国外,所以,探求设计的来源必须了解国外,特别是欧洲手工艺设计发展的脉络。在设计发展的进程中,世界各国的发展是不平衡的,往往只有少数几个国家代表着当时设计发展的主流。值得提出的是,建筑作为一种“大艺术”,对国外设计产生了重要而直接的影响。

(1) 古代埃及的设计

古代埃及金字塔是人类设计史上的杰作,以其高大、稳定、庄严、简洁的形象立于大漠之中,极具纪念性和表现力。石头是埃及主要的自然资源,古埃及人就用它来制做工具、家具、器皿和装饰品。埃及家具几乎都带有兽形的腿,这是最大的特色。埃及家具最光辉的范例就是第十八王朝的年轻国王吐坦哈蒙的随葬家具了,其精湛的技艺令人叹为观止。其中最著名的就是那件金碧辉煌的法老王座。埃及家具的种类很多,床、椅、柜、桌、凳样样齐全,其中不少是折叠式或可拆卸式的,这说明古埃及的室内布

置是经常变动的,埃及早期家具造型线条僵挺,连靠椅的靠背板都是直立的,后期家具背部加上了支撑,从而变成了弯曲而倾斜的形状,这说明了埃及的设计师开始注意到家具的舒适性,这对以后的家具设计产生了深远的影响。

(2) 古代希腊、罗马的设计

古希腊的手工制品主要是陶器,其中以绘有红、黑两色的陶瓶最为出色。这些陶瓶的造型和工艺制作都极为精美,其使用功能也很好。希腊家具中最杰出的代表是一种克里斯姆斯(Klismos)靠椅。靠椅线条极其优美,椅腿向外撇而弯曲呈优美的弧形,从力学角度看这种设计是很科学的:与人体脊柱弯曲度相适应的靠背,让人感觉非常舒适。这种优美单纯的形式可能与希腊人思想、精神上的解放有关。古希腊建筑的主要成就是纪念性建筑,最有代表性的作品是雅典卫城及其中心建筑帕提农神庙。希腊建筑设计的风格主要体现在柱子、额枋和檐部的形式、比例和相互组合上,由此形成了比较稳定的程式化做法,这称之为“柱式”。当时流行的有刚劲雄健的多立克(Doric)柱式、秀美轻盈的爱奥尼克(Ionic)柱式以及华美富丽的科林斯(Corinth)柱式。古希腊柱式不仅广泛用于各种建筑设计中,还在家具、室内装饰、日用产品中得到表现。古罗马的设计直接继承了古希腊设计的成就。古罗马的陶器是翻模制成,具有大批量生产的能力。这种生产方法体现了工业化生产的特质,使产品的设计与生产分离开来,并且出现了专门的设计师,从而大大推动了设计的发展。罗马家具的基本造型和结构表明它是直接从希腊家具设计中发展而来,但它也有自己的特点,即青铜家具的大量涌现。由于罗马人喜欢壮观的场面,所以罗马的建筑设计与希腊相比,更加追求雄伟壮美,如巨大的角斗场和万神庙等。

(3) 欧洲中世纪的设计

中世纪设计的最高成就是哥特式教堂。哥特式建筑以其垂直向上的动势为设计特点。它以尖拱取代罗马式圆拱,宽大窗子上饰有彩色玻璃宗教画,广泛地运用簇柱、浮雕等层次丰富的装饰。其高耸的尖塔把人们从尘世引向虚无缥缈的天国。法国的巴黎圣母院、德国的科隆大教堂都是哥特式建筑设计的杰出代表。哥特式风格对于手工艺

制品,特别是对家具设计产生了很大的影响。最常见的手法是在家具上饰以尖拱和高尖塔的形象,并强调垂直向上的线条。

(4) 文艺复兴及其之后的设计

文艺复兴时期的设计摆脱了中世纪刻板风格和宗教桎梏,从古希腊、罗马的设计中吸取营养,产生了很多有影响的设计。其中,家具设计在文艺复兴时期占有重要地位。16-17 世纪之交,巴洛克设计风格开始流行。“巴洛克”(Baroque)的原意是畸形的珍珠,专指珠玉表面的不平整感,后来被人们用来作为一种艺术风格或设计风格的代名词。这种风格一反文艺复兴时期的庄严、含蓄、均衡而追求豪华、浮夸和矫揉造作的表现效果,它集中地体现在天主教的教堂上,并影响到家具和室内设计。巴洛克建筑设计常采用断裂山花或套迭山花使建筑局部不完整,并在构图上作节奏不规则的跳跃;在室内装饰上极尽富丽堂皇之能事。与辉煌壮丽的室内装饰相适应,巴洛克家具也极具特点。早期巴洛克家具的最大特点就是用扭曲形的腿部来代替方木或旋形的腿。后来的巴洛克家具出现了宏大的涡形装饰,比扭曲形柱腿更为强烈,在运动中表现一种热情和奔放的激情。但是其浮华和非理性的特点也备受非议。洛可可(Rococo)原意是岩石和贝壳,洛可可风格主要体现在建筑的室内装饰和家具等设计领域。其基本特征是具有纤细、轻巧的造型,华丽和繁琐的装饰,在构图上有意强调不对称。在洛可可式家具中,以纤细弯曲的尖腿代替了17世纪那种粗大的扭曲形腿,洛可可式家具多用贝壳镶嵌和沥粉镀金,这些手法完全是从中国学来的,所以在法国,洛可可又称为“中国装饰”。但是,对装饰的过度追求与迷恋,使洛可可设计走上了虚饰主义的道路。

二、工业化时代的设计

工业化时代始于英国的工业革命。它不仅带来了生产技术的根本变革,使大机器工业生产代替了手工工场的制作,还带来了设计和制造的分工,以及标准化、一体化产品的出现。工业革命对设计思想和设计实践都产生了重大而深远的影响。

1、工艺美术运动

工艺美术运动是19世纪后半期在英国开展的一场旨在解决产品技术与艺术之间矛盾的美学运动。工业革命最早在英国完成,是成果也最早在英国展示。早期批量生产与设计低劣的矛盾也在英国表现得最明显。工艺美术运动以复兴手工艺及尊重手工艺劳动为前提,其宗旨是为大众生产美观而实用的物品,体现了现代设计的民主思想。工艺美术运动的装饰图案以自然的花草为母题,构图对称、稳定,弯曲的线条和雅致的轮廓线表现出植物的生机,体现了质朴清新、格调高雅的风格。

2、新艺术运动

新艺术运动是19世纪末至20世纪初,在整个欧洲和美国开展的装饰艺术运动,内容涉及几乎所有的艺术领域,包括建筑、家具、服装、平面设计、书籍插图以及雕塑和绘画。这一运动受到了工艺美术运动的影响,但带有更多感性、浪漫的色彩和人们在19世纪结束时对过去怀旧和对新世纪向往的世纪末情绪,是传统的审美观和工业化发展的矛盾的产物。新艺术运动形成的风格完全放弃了传统的参照,与工艺美术运动相比,新艺术运动更为自由、流畅、夸张抽象的造型常常从实体中游离出来而沉醉于曲线符号中。其主题多是绵长的流水、变形的花草、苗条漂亮的年轻女郎,更多的带有令人憧憬和幻想的色彩,新艺术运动带有极为明显的唯美色彩。

3、德意志制造同盟

19世纪下半叶至20世纪初,欧洲兴起了形形色色的设计改革运动。真正在设计理论和实践上有重大突破的是1907年成立的德意志制造同盟。它是由艺术家、建筑师、设计师、企业家和政治家组成的团体。德意志制造联盟的中坚人物赫尔曼·穆特休斯,是德国工业设计的奠基人。他提出“为现实而生活而工作”的口号,主张“德国的工业和工艺应该反对继续模仿古旧的那些似是而非的形式”,强调产品的社会属性与艺术性、技术性的统一,强调设计师要重视产品的质量、造型、标准化三大要素。设计作品大胆抛弃传统样式,采用新材料,讲究功能性、外形简洁。德意志制造同盟对欧洲其他国家产生了积极的影响,一些