

YISHU SHEJI

LI LUN TI XI JI FENG GE SHAN BIAN

艺术设计

理论体系及风格嬗变

主编 伍云秀 李佳 武明煜
副主编 丁峰 李杰 薛曼君 彭仁

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

YISHU SHEJI
LILUN TIXI YI FENGGE SHANBIAN

艺术设计

理论体系及风格嬗变

主编 丁健 李一 副主编 丁健 李一

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

内 容 提 要

本书从艺术设计的基本理论出发,详细论述了艺术设计的造型理论、材料理论、心理分析、思维与方法、审美与批评以及艺术设计的主体——设计师的相关内容,为艺术设计提供了系统、科学的理论支撑,同时从产品艺术设计、环境艺术设计、视觉传达设计和数字艺术设计等领域展开实践。本书选材新颖,内容充实,做到了深入浅出,理论联系实际,具有很强的前瞻性和实用性。

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计理论体系及风格嬗变/伍云秀,李佳,武明煜主编.--北京:中国水利水电出版社,2014.6

ISBN 978-7-5170-2192-6

I. ①艺… II. ①伍…②李…③武… III. ①艺术—设计—理论研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 136909 号

策划编辑:杨庆川 责任编辑:杨元泓 封面设计:崔 蕾

书 名	艺术设计理论体系及风格嬗变
作 者	主 编 伍云秀 李 佳 武明煜 副主编 丁 峰 李 杰 薛曼君 彭 仁
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:mchannel@263.net(万水) sales@waterpub.com.cn
经 售	电话:(010)68367658(发行部)、82562819(万水) 北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京鑫海胜蓝数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	184mm×260mm 16 开本 26.75 印张 684 千字
版 次	2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
印 数	0001—3000 册
定 价	86.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

在当今社会经济高速发展的形势下,社会各个方面相互融合。艺术设计作为一种综合的学科门类,便是在这些方面的结合与共同作用下产生的。要学习艺术设计这门课程,要先对设计理论进行理性的思考,对艺术设计有一个整体的认识,这样才能为艺术设计的专业实践打下良好的基础。

本书大体上分成艺术设计理论体系与艺术设计风格两个大的方面。

第一章到第十一章为艺术设计理论体系这一方面,这一大的方面也可以分为三个小的部分:第一章为第一部分,是对艺术设计概念、本质与特征等方面的导论;第二章到第七章为第二部分,是对艺术设计的各个构成与相关要素,包括造型、材料、心理、思维、审美批评、设计师等的具体例举与分析;第八章到第十一章为第三部分,这一部分例举和论述了艺术设计的几个主要科目和种类,包括产品设计、环境设计、视觉传达设计和数字设计等。

第十二章为艺术设计风格这一方面,这一部分内容就艺术设计的风格基础、时代风格、民族风格、中外风格比较作出了比较详细的论述。

总览本书,篇幅较巨,章节较多,但本书的知识结构和撰写方式却存在着一些与同类其他书籍不同的地方,具体表现为以下两个方面。

第一,理论性。在以往许多的艺术设计类的书籍中,我们看到,它们往往用了很大篇幅来讲述专业设计方法及设计技巧的运用,忽略了最为基础的设计观念和设计思维方式的学习和研究。一个缺乏专业理论素养和理性设计思维的设计者不是一个好的设计者,没有用专业理论来指导的设计实践也不会创造出真正有价值的作品。本书结合对艺术设计理论体系的剖析和对艺术设计实践的探索思考,对艺术设计的基础概念、艺术设计造型材料、艺术设计的思维方法、设计审美、设计批评以及设计师等进行了阐述,语言通俗易懂且精炼流畅,有助于读者开阔视野,利于设计专业的学生提高理论素养,把握设计的发展趋势,更好地完成设计实践。

第二,综合性。本书在编写中,本着功能性和实用性并重与相结合的原则,努力做到内容丰富、精简、实用;从设计专业学生的角度出发来编写,力争使本书成为一本艺术设计理论的著作;在偏重于理论编写的同时,也不忘时刻与实践密切结合,对艺术设计理论体系的各种知识做了各个角度的辅助讲解和深度分析。

全书由伍云秀、李佳、武明煜担任主编,丁峰、李杰、薛曼君、彭仁担任副主编,并由伍云秀、李佳、武明煜负责统稿。

由于本书追求条理清晰、内容全面,并十分突出理论性,因此在写作过程中,在这些方面下了

很大的功夫。但由于编者知识水平尚有欠缺,文笔也有待加强,因此对艺术设计的作品实例论述不够。对于本书所存在的不足,编者在此希望各位专家学者和广大读者能够在予以谅解的同时,提出宝贵意见。

编者

2014年4月

目 录

前言	1
第一章 艺术设计导论	1
第一节 艺术设计的概念与本质	1
第二节 艺术设计的特征举要	10
第三节 艺术设计的三个层面——真、善、美	20
第二章 艺术设计造型理论	24
第一节 艺术设计造型基础	24
第二节 平面构成	25
第三节 立体构成	45
第四节 空间构成	54
第五节 色彩	60
第三章 艺术设计材料理论	69
第一节 材料与艺术设计	69
第二节 艺术设计材料的类型及特征	78
第三节 艺术设计材料的运用	84
第四章 艺术设计心理分析	103
第一节 艺术设计的心理因素	103
第二节 艺术设计的一般心理规律	111
第三节 消费者心理分析	116
第四节 艺术设计中的情感表达	133
第五章 艺术设计思维与方法	136
第一节 艺术设计思维基础	136
第二节 艺术设计思维的方法	151
第三节 创造性思维及训练	159
第六章 艺术设计审美与批评	165
第一节 艺术设计审美要素	165
第二节 艺术设计审美观念的流变	181

第三节	艺术设计批评的主体与媒介·····	195
第四节	艺术设计批评的原则及标准·····	206
第七章	艺术设计师·····	213
第一节	艺术设计师的出现与演变·····	213
第二节	艺术设计师的类型·····	222
第三节	艺术设计师的职责与素质要求·····	226
第八章	产品艺术设计理论·····	245
第一节	产品艺术设计基础·····	245
第二节	工业产品设计·····	247
第三节	服装设计·····	258
第四节	产品艺术设计的风格演变与发展趋势·····	268
第九章	环境艺术设计理论·····	276
第一节	环境艺术设计基础·····	276
第二节	建筑与室内设计·····	282
第三节	公共艺术设计·····	290
第四节	园林设计·····	301
第十章	视觉传达设计理论·····	313
第一节	视觉传达设计基础·····	313
第二节	视觉传达设计的风格与价值·····	321
第三节	文字与图形设计·····	327
第四节	编排设计·····	340
第十一章	数字艺术设计理论·····	345
第一节	数字艺术设计基础·····	345
第二节	平面设计·····	358
第三节	动漫设计·····	374
第四节	插画设计·····	386
第十二章	艺术设计风格理论与嬗变·····	398
第一节	艺术设计风格基础·····	398
第二节	中外艺术设计风格差异的形成·····	401
第三节	艺术设计的民族风格及美学风格·····	412
第四节	艺术设计的时代风格·····	416
参考文献	·····	421

第一章 艺术设计导论

第一节 艺术设计的概念与本质

一、艺术设计的概念

什么是艺术设计？就字面而言，它是由“艺术”和“设计”两个词组合而成的，其中“设计”是中心词，“艺术”是它的限制词和修饰词。艺术设计，不是设计的艺术，也不是一般的设计，而是艺术的设计。艺术设计这个术语，由国家教育部于1998年在制订高校专业新目录时正式提出来，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合并成一个，即艺术设计。要想弄清艺术设计的含义，必须先了解“设计”一词的含义。

（一）“设计”的含义

在人们的现实生活中，“设计”二字经常被提起。如家庭装潢设计、海报设计、发型设计、建筑设计、服装设计、园林设计等等，可以说设计已经渗透到我们生活的方方面面。

在中国，“设计”一词最初是分开使用的。“设”是指预想和策划，“计”是指特定的方法和策略，“设计”二字合起来就是设想和计划的意思。

“设计”二字是从英文“Design”翻译而来。“Design”在英语中有多种含义。西方“设计”的概念产生于意大利文艺复兴时期，其最初的意义是指素描、绘画等基本表现手法。1786年版的《大不列颠百科全书》对“Design”解释为：“艺术作品的线条、开关比例、动态和审美方面的协调。在此意义上，Design与构成意义相同，可以从平面、立体、色彩、结构、轮廓的构成等诸方面加以思考，当这些因素融为一体时，就产生了比预想更好的结果……”

这时“Design”的含义还被大致限定在艺术观念的视觉方面，只有到了工业化时代，“Design”的词义才从“艺术作品”这样纯艺术范围内走出来，现代意义上的“设计”概念才逐步形成。

第一次世界大战以后，德国包豪斯学院把“设计”一词首次运用于某些课程名称里，如“金属设计”“印刷设计”“家具设计”“包装设计”等，这样“Design”的词义逐渐和纯艺术内涵产生了区别，现代意义上的“设计”概念逐步形成，对“Design”的理解更多地界定为对产品外观的要求和内部结构的安排等，它强调产品的色彩、肌理、形态等形式因素，注重对设计产品材料的开发、研究，追求产品的观赏性和审美价值。

我国 1983 年第 2 版的《现代汉语词典》对“设计”一词的解释为:“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等。”简单地说,“设计”就是设想和计划。

张道一先生主编的《工业设计全书》对“设计(Design)”一词涵义的理解非常清晰、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。只说“设计”,让人弄不清是指什么设计。只有在特定的语言环境中才能省略掉“设计”前面的修饰词。

(3)设计具有动词和名词的双重词性。“这个设计很有新意”,“你去设计一个新的灯具造型”,前面的“设计”是名词,后面的“设计”是动词。

这个解释更加明确,更具有现代性,指进行某种创造时计划、方案的展开过程,头脑中的构思。一般是指能用图样、模型表现的实体,但并非最终完成的实体,只指计划和方案。

我们可以这样理解:设计是一种构思与计划以及将这种构思与计划通过一定的手段使之视觉化的创作过程。

(二)“艺术设计”的含义

我们对“设计”一词的涵义有所了解后,“艺术设计”的涵义就不难理解了。“Design”的直接含义是“设计”,我们为什么把它译成“艺术设计”,在“设计”前加上限定词“艺术”呢?因为在我们的语境中,“Design”并不是对象的全部设计,而只是对象的艺术方面的设计。产品由器物制造师与艺术设计师共同设计的,当然,他们的工作是统一的、协调的,不过毕竟分工有所不同。

通俗地说,“艺术设计”就是“艺术的”设计或“艺术地”去设计,同时,还要考虑到具体的设计对象,根据生产技术条件和制作技艺的可行性而进行的创造性活动。“具体的设计对象”,是指产品设计、视觉传达设计、环境艺术设计等不同的设计领域。如果是产品设计,艺术设计就不是指单纯的“造型设计”或“美术设计”,还要考虑一些艺术之外的因素。例如市场因素,它是一种综合的艺术设计方式,包括造型设计、色彩设计、纹饰与肌理设计以及技术设计和人机因素等等。

20 世纪初,“Design”一词经由日本传入我国,曾被译为“图案”“工艺美术”“美术工艺”等。20 世纪 80 年代后,我国大大加强了对现代艺术设计的研究和人才培养,出现了一大批相关著作和相关专业。这些著作和专业,开始用“工业设计”“工业艺术设计”“工业造型艺术设计”“艺术造型设计”“艺术设计”取代“工艺美术”,正式确定了“艺术设计”的学科命名和学科地位。1998 年教育部在学科规划指导中提出,将原先的“工艺美术”置换为“艺术设计”,本科教育的专业名称为“艺术设计”,而研究生的专业名称为“设计艺术”。

对设计的理解不应把艺术和技术截然分开。设计既要超越单纯的艺术性创意构思和创造,也要考虑设计主体在实现过程中的实用性与经济价值,这两者在设计过程中相互包容,相互渗透。因此,设计应包含艺术、科学和经济三重含义,它是将构思付诸行为,最终实现其价值的创造性过程。

所谓构思,是设计师在创造事物、营造环境或设计产品过程中所运用的心思;所谓行为,是指使构思和想法成为现实,最终得以形成客观实体或产品的过程;而实现价值则指以最适合目的性、实用性和经济性为目标,最终完成符合人的需要而具有实用性的事物或产品。这一切的完美

结合便构成了“设计”的基本含义。

艺术设计与工艺美术、装潢、装饰、图案、实用美术等概念,还存在着或大或小的差别。从范围上看,艺术设计基本上涵盖工艺美术、装潢、装饰、图案等概念;从性质上看,它们之间存在着一些差别。工艺美术是通过使用一定的工艺技术对工艺材料进行审美设计和加工制作,从而形成一个既带有物质性又具有精神性的艺术门类;艺术设计需要技术和材料也具有物质性和精神性,这是它们之间的共有涵义。其差别主要在于:

首先,工艺美术更重视传统技艺,传统工艺的传承和创新,重在对物品的美化上;而艺术设计不是先有对象、后有“美化”的设计,也不是物品成型之后附加上去的“美化”成分。它存在于设计、生产(制作)全过程。在这一过程中,它超出了一般意义上的“艺术”活动的范畴,而和技术、材料、工艺、市场、消费、反馈等因素紧密地结合在一起,形成完整的设计、生产、销售、反馈体系,使艺术设计不再停留在“美化”物品(产品)的基点上。

其次,工艺美术属于个人技艺的制品为多,并且是小批量或单件的制作;而艺术设计是对物质材料用机器进行加工,大批量地生产,在一般情况下是由多数人集体创作,突出以功能为主,综合考虑产品的性能、材料、技术、制作程序、销售以及信息反馈等等,达到技术与艺术、实用与审美、经济与文化的有机融合。工业化社会中的艺术设计,其最大的特点不是手法上或技术上的变革或进步,而是工作方式的系统化、结构化、程序化。它强调要与大生产条件与生产方式相吻合、相协调,由手工业时代的个人化、私人化、非结构化转为社会化、群体化、结构化的工作方式,因而形成了批量化、规模化、标准化、流水线式的设计——生产新模式。

设计指艺术,这是因为设计中有美学存在;设计也是艺术,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大纲中,艺术设计已成为一级学科。国内已有许多学者对此进行了界定,但要想准确地理解它,我们认为必须将它同 20 世纪兴起的应用美学、科技美学或门类美学联系起来以进一步认识、理解。

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。

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,为人类提供了有关产品、环境、情景和人生之美的境界,是一门综合的社会学,是一门产品文化学。这也是现代设计艺术的发展方向,所以设计艺术学等的研究应该以艺术设计为中心而展开。

(三) 艺术设计的四个要素

艺术设计的本质在于四个要素。

1. 功能

功能是指客体能够满足人的某种需求的功效和途径,艺术设计的功能应该同时具备使用功能、社会功能和审美功能等。

衣服所具备的使用功能为保暖、蔽体,社会功能是显示身份和地位,审美功能是可作修饰和装点。比如龙袍象征着至高无上的特权,除了满足帝王的日常衣着的需求之外,还成为王权的象征,已经远远超出了常规意义上的使用功能和审美功能的内涵。

2. 人工

设计是为人服务的,在艺术设计中,人的因素是核心要素。人类设计是从制造第一件石器工具开始的,是在与自然的区别和对立中显示出它特有性质的,它具有非自然性和人为性。但是,第一件石器工具人工性还只是最基本的逻辑起点,它的意义也仅仅在于把人工制品与自然物品区别开来。

3. 造型

造型即为艺术设计所作用的对象形态。设计形态的发生是设计发生、发展过程中的一个重要阶段。造型是功能的载体,功能必须依附于造型而存在。从逻辑上来看,人工性作为设计的本质特征之一,仅仅能够把人工制品与自然物品区别开来。而事实上,在人工制品的范围内,仍然存在着设计和非设计的界限。为了在手工制品范围内把设计与非设计区别开来,原始初民使石器(图 1-1)有了一定的形状,并且具有使用的特点,这样就有了一个标准——手工制品的设计形态。

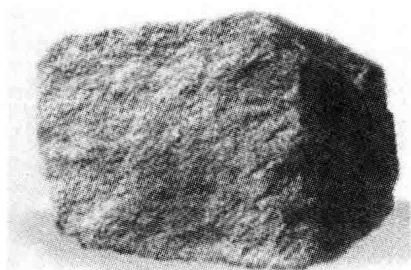

图 1-1 加工过的石块变成石材

4. 技术

在具体的设计过程中,手工设计(技术)是一个非常重要的手段。从最初的创意到最终的物化,技术都是艺术设计可行性的必要条件之一。火不仅使人类摆脱了茹毛饮血的生活,也改变了泥土的内在性质,使之从疏松的泥土变成了坚硬的陶土。图 1-2 所示为手工制作的陶器。陶器的设计发明,不仅改变了原材料的化学性质,更重要的是代表了人类在改变自然的斗争中的一个划时代的创举,标志着人类设计由原始阶段进入了手工设计阶段。

图 1-2 手工制作的陶器用具

二、艺术设计的本质

(一) 艺术设计的内涵

艺术被定义为人类通过借助特殊的物质材料与工具,运用一定的审美能力和技巧,在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下,进行的充满激情与活力的创造性劳动。

设计不仅是人类实践的结果,也是人类自觉创造的结果,可以说涵盖人类历史上所有的创造活动。而现代意义上的设计的精髓,则是对这一切创造性活动中蕴含的构思、创造性行为和创造性过程的升华。

从艺术设计的狭义和广义的阐述中我们可以了解到:艺术设计是一种有目的的创造性活动,而在这个活动的过程中,相关的美学要求伴随着设计的过程与设计的构思和行为如影随形,是一种精神文化的创造行为。这就说明,艺术设计具有精神性和创造性两大基本属性。

艺术设计涉及到社会、文化、经济等各个领域,是人类社会发展过程中物质生活与精神生活完美结合的产物。它是为丰富人类生活而设计、运用的艺术,来源于生活而又反作用于生活。随着时代和人类社会的发展,艺术设计的本质与属性也就更加丰富了起来。

1. 时代与美感

艺术设计是人类认识世界和改造世界过程中的一种主观能动性行为,是将人类社会发展积累的科学技术、人文历史和审美情趣相融合而产生的一种改造人类生活环境的造物活动。设计产品和同时代的生活发生深度的联系,和人们的衣食住行、七情六欲发生直接的联系。一个时代的设计,体现了当时的生活方式,而生活方式所表现出来的流行和时尚,总是以它物质的特征可靠地映照出那个时代的文化品格和美学追求。

首先,艺术设计是基于人类现代生活的一种创造性活动,它一方面要反映现代的科学技术成果或者在设计中运用现代科技手段和现代表现手段,另一方面它也必定要反映现代人对于生活的时尚需求,这是对于设计的时代性要求。画家石涛认为“笔墨当随时代”,艺术设计也是同样的道理。

追求时尚与流行,也是一种生活方式的反映,只要具有独特的感性形式和别具一格的审美价值,都能成为一种时尚。时尚的流行基于两种心理机制,一是求新求异心理;二是从众、求同心理。以审美为内涵的时尚的产生,基于这两种需求心理之上,使得现代设计文化产生了新的活力。由此可见,设计发展的历史又是人类生活方式的发展历史,通过对人类各历史时期设计品的研究,可以从艺术的角度了解到某一时期人类的生活方式、设计文化的发展以及特定时期生活方式的发展是同步的。

其次,艺术设计作为人类文明发展的一种记录形式,它必定要反映现代与过去的联系以及未来的发展趋向。因此在艺术设计中反映人文与历史、过去与未来成为设计中自觉或不自觉的追求。

最后,美感的创造是现代艺术设计的主要切入点,寻找此时此地的审美表达形式成为艺术设计过程中的一项重要任务。

艺术设计有着两方面的美学要素——形式要素和视觉要素,具体可分为功能美、形式美和艺

术美。

无论物质,还是精神层次,设计作为人类的创造活动具有鲜明的时代特征,艺术设计也随着时代的变化而呈现出不同的物质和精神面貌。

2. 梦想与实现

20 世纪,人类的许多梦想都得到了实现。尽管建筑家沙利文曾经提出了“形态跟随功能”的价值主张风行一时,并以功能主义的方法创造了历史的辉煌。但是,人们不该忘记:设计的力量源自于人们的梦想。正如渡边英夫所说,“功能追随梦想”的时代已经来临。

这里所谓的梦想,就是一种“创造性的假设”,而所谓的功能并非指传统的古典功能,而是指商品对使用者和环境所产生的整体影响。因此,唯有立足于代表新时代的理想或梦想之上,才有可能开创出新时代所需要的功能。

柯布西埃在 20 世纪初期,针对都市与建筑的形态提出了许多构想与预言。如今,其中的许多内容都得以实现。柯布西埃对屋顶花园的设计主张,是将建筑、土地及植物等要素以自然的方式融为一体,也就是将人工建筑与自然环境合二为一。这种想法即使在今天,仍然具有相当的前瞻性。阿兰·凯伊早在 1969 年就已经对未来电脑的形态作了惊人的预言:“未来的电脑必将成为从学者专家到小女孩都能够轻易使用的东西,其操作的指令也势必将会随着人类的自然语言而逐渐被同化。”今日计算机的普及,以不可争辩的事实验证了凯伊的预言。

就以上所说的“梦想”来讲,设计的本质是创造,是人的生命力的体现,设计师的前瞻性的构想是设计创新的来源,是人类都必须依赖的生命力与原动力。创新其实就是人们描述未来远景的一种方式,设计师的任务就是借助本身的直觉能力去发掘与构筑世界的新价值,并且予以视觉化。这种新价值可以说是对未来所作的假设,也可以说是一种预言,所以设计师必须具备将种种信息在自己的脑海里进行瞬间加工整合的能力,这就是直觉预言能力的开始。设计绝对不仅仅是针对现有社会的要求,提供一个直接而短程的答案,更要去发掘潜在的不易觉察的社会需求,并且针对这些需求,提出具有前瞻性的解决方案。

艺术设计就其本质而言是人类的一种创造活动,人们在生产活动中经改造自然界的物质,把他们变成所需物品时,要预先在头脑中改造这些物质,未来成品原型就是对这种物品的设计。总之,艺术设计就是根据特定的目标和要求在把规划、计划、设想、方案转化为成品过程中的创造性思维活动。开始的创造活动,是人们意识中的形象体现在所制作的产品中,第一件成品往往起到了设计的作用。

3. “造物”与“创物”

在人类的生活中,人类的活动与造物发生着各种关联,我们经常会关注造物的形式和方法。但是,造物,从具体的设计过程来看是设计的具体实现,而并不是设计本身。人类有许多梦想、许多天才的假设,只有当这些假设进入实际生产才会与具体的“物”联系起来。造物只能被看作设计的具体化,是设计得以确证的物质方式,如果将造物看作设计的本质,人类最为美好的强烈愿望和知识表达的作用将会被弱化或被无视,而设计师仍将等同于技工。

《周礼·冬官考工记》载:“知者创物,巧者述之,守之世,谓之工。百工之事,皆圣人之作也。”其大意是说,有智慧的人创造万物,聪明的人揭示其中的技巧,将之世代传承。古人尚且知道物的创造源于有智慧的人的构想,有大智慧的人提出美好的设想,创造一个从无到有的新事物,又

何况是现代的人呢?这里所谓的创物融会了智慧、构想、见解。古人所说的创物强调的是创造物的概念,而不单单指物的实现过程和加工方法。说“知者创物”而不说“知者造物”,可见“创”与“造”在词义上是有区别的。只讲造物,而不讲创物,事实上就是把设计理解为工艺技巧,理解为创造,这样便将设计局限在了技能领域。

设计的责任是创造事物,而不仅仅是制造事物。从本质上讲,创物限于造物,创物是人的本质力量的根本性体现。

对于“创物”的理解,我们可从理念上着手。柏拉图在《理想国》中讲到床有三种:第一是自然中本来就有的,是神创造的;第二种使木匠制造的;第三种是画家制造的。柏拉图认为,只有概念的床、神创造的床才是真正的床;而木匠制的床是对概念床的模仿;画家画的床是对工匠制的床的模仿,是模仿的模仿。因此我们可以理解为,工匠在制作床时首先应该有个床的概念,即想象中床的样子,也就是说,床在工匠实际制作以前就已经形象地存在于工匠的脑子里了,工匠只不过是通过必要的技巧将自己想象的事物现实化。我们可以讲工匠想象的事物理解为设计。工匠在脑子里想象床的样子,在制作过程中一步步地将想象的事物具体化,不同的工匠有不同的想象,因此才有不同的床的样子。

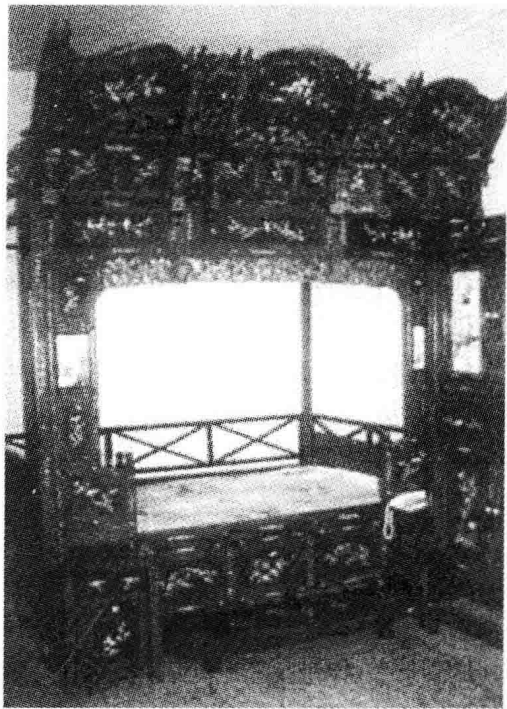

图 1-3 清代木床

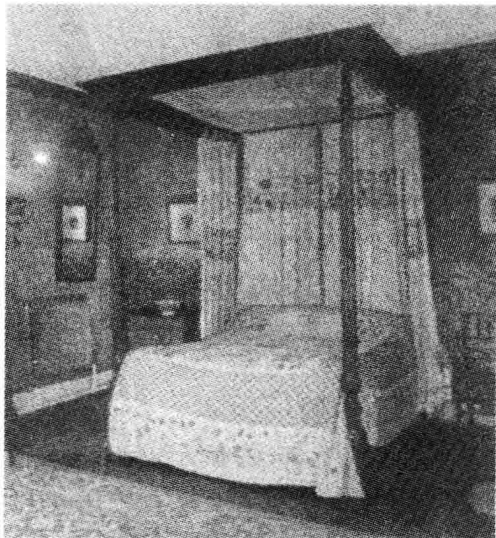

图 1-4 莫里斯设计的床

综上所述,设计是按照个人不同的理解来创造事物。我们理解设计不该局限于造物,而应该理解为按照事物应该有的样子将其现实化,强调的是创造性。

4. 科学与艺术

艺术设计是一种社会文化活动。一方面,设计是创造性的、类似于艺术的活动;另一方面,它又是理性的、类似于条理性科学的活动。故而如今人们普遍认为设计是科学与艺术的结合,一方

面具有艺术精神性;一方面受到科学技术的影响,具有理性和技术性的因素,并且派生出了技术理性主义的观点。

设计因其人文价值的关怀,而不再单纯地迷恋于技术,不再沦为工艺学的一门技术。它不单单注重物的功能的完善、外在形式和环境的美化,而是从深层动机上对技术非人性的遏制,协调人与物的关系,因为只有不丧失内在目的和人文关怀的设计才是真正的设计。如果人为物役,就会为技术所累。

物的创造注重的是当下的空间占有,以人的有限目的为目标,它遭遇的是人的有用性,呈现为占有性的空间意识,这表现为技术强制性的展现:无休止的膨胀扩张,对自然的掠夺开发。在此强制性的技术活动中,人类的时间被空间机械碾碎,操作成了唯一。伴随人类时间性的丧失,人类的思维能力、感觉能力、理解力、想象力都会弱化甚至萎缩。

而人文关怀则穿越时空指向升华出本真的时间,寻求人生的境界,追问存在的意义。它关注的是人的生存状态,追求的是人性的丰富饱满和适得其所,使分裂的世界重获统一。创物向着“一切伟大中最伟大者”的开端处回归,此时的人不再是主、客二分之主体,世界也不再是客体表象,而是有着丰富内涵的构成着的圆通感之现象、在场。这也是设计美学所追求的本真境界。

艺术设计运用艺术的构想和设计的实施,为人类生活提供了更多便利和丰富的色彩,将科学和艺术有机地结合起来,使二者充分发挥了各自的功能。

(二)艺术设计的属性

1. 从属性

严格来说,艺术设计的从属性很强,它自身只体现一种设想和创意,并不能成为现实。在创造活动的全过程中,设计仅仅是生产、制造的前一部分,任何成品都得经过设计和生产制作的过程。没有经过设计的生产是盲目的,是无法实现实用与审美统一的;没有生产的设计,即使形式再完美,充其量也只不过是纸上谈兵。设计与生产是在生产进步、科技发展下的分工,其最终目的是达到设计与生产的完美统一。设计与生产的关系有多种类型:一是设计与生产是相互适应的统一行为;二是设计适用于生产;三是设计独立于生产,但对生产影响不大;四是设计独立于生产,并对生产产生重大影响,以至于生产服从设计。

2. 社会性

从某种意义上讲,艺术设计对于技术设计是第二性的,不过在实践中,艺术设计的构思往往是在技术设计之前形成的。设计师在设计产品的外形时,如完全不考虑技术性,那么这就不是艺术设计,而是普通的图画,设计思维既不同于借助概念的逻辑思维,又不同于借助艺术形象的形象思维,它是具有为商品服务功能的一种实用思维。艺术设计和技术设计都是为商品而作的设计,商品设计调节以商品为中介的社会关系,所以艺术设计和技术设计都有其社会性。章利国先生说:“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社会的、文化的、经济的、心理的、生理的和卫生的诸因素。”^①不过,艺术设计还具有不同于技术设计的特殊功能,即赋予商品以文化意义。

^① 章利国. 现代设计美学. 北京:清华大学出版社,2008

3. 多面性

艺术设计与纯绘画相比,同属艺术的大部类。设计,当然也就是“创作”。但为什么绘画、雕塑称为“创作”,而那些建筑美术、商业美术、环境美术、工业美术等均称为“设计”呢?所谓纯美术,它是一次性完成的艺术,画家把造型、色彩表达出来了,也就成为作品;而“设计”有了造型、色彩计划,乃至精湛的画面还不够,还要将其描绘成图纸,并根据图纸进行加工投产,经过一定的工艺流程最后成为设计品。可以说,设计是由集体完成的作品,设计者是第一位创作者,设计的图纸不是最后的成品,而是设计品的蓝图。这个具备多种涉及方面的特性就是艺术设计形式的体现。作为设计形式,它在利用技术、形成产品、进入市场、成为商品、转化为使用价值与审美价值等环节中,体现了它不同于纯艺术的多方面的特性。

4. 协调性

设计的本质是在对自然—人—社会系统科学认识的基础上,创造满足人们需求的物品,并通过物来协调人与自然、人与人、人与环境等多种关系,使之趋于自然、和谐,从而使之获得价值和文化的认同。

作为一种协调诸多矛盾因素的有效手段,艺术设计的概念中拥有达成物与人、物与社会、物与环境、物与物等多重内容的协调能力。这种协调的实质直接影响了物质文化的内在因素的形成,因此,在分析艺术设计与物质文化的关系时,不可避免地要将与物质文化相关联的思维方式、行为方式及观念也融合其中。作为一个统一的完整体系,它们共同构成了人类文化的基本内容。设计品的材料、能源、工艺技术等方面都体现了时代科学技术水平;设计品所反映出的思维方式、社会制度、行为规范和风情习俗都显现出其所负载的行为文化、社会秩序等方面的内涵。

5. 创新性

设计是“从现存事实转向未来可能的一种想象跃迁”。

——佩齐《给人用的建筑》

尹定邦先生认为:设计就是设想、运筹、计划和预算,它是人类为了实现某种特定的目的而进行的创造性活动。创造性是人们从事创造的能力,是人类自身智慧的一种力量和特质,也是当今社会中人们的一种综合素质。创造性强调了创新,没有创新的设计作品是没有太多价值的,尤其是对于艺术作品来讲,创新更是其作为“作品”区别于“物品”和其他作品的一个最主要的要素。

设计是人类为了实现某种特定的目的进行的创造性活动,是用一种创新的方法或形式来解决问题的途径,所以说创新是设计的本质特征之一。设计的创新依靠的是具有创造性的设计思维。设计思维具有新颖性、非重复性及超越性的特点。

重视创新性的研究是人类文明进步的需要。重复意味着艺术生命的终结,而创新就是突破、变革、创造、推陈出新,就是打破旧的思维模式,开创新的思维空间,创造出新成果。设计作为人类的一项活动,创造性是它的重要特点,创新是现代设计应该遵循的一条重要原则。设计的创造性贯穿于设计物的创意、造型和表现等各个方面,突出地表现在造型的创造上。

(三) 艺术设计的目的

设计艺术的目的是“以人为本”,创造出合乎人类需要的事物。“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、行等的生存需求,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的设计上。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意外,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。

总之,设计的目的是人而不是物或者产品,设计是为人的设计,其目的是改善人的环境、工具及人自身。设计的最终归宿是创造合理的生存(或使用)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合目的性创造活动的全过程,是设计目的的统一和升华。

(四)艺术设计的价值体系

价值是指客观事物本身所具有的某种实际用途和能够满足人们某种需求的属性。对于艺术设计价值体系的研究主要从自系统价值体系和宏观价值体系两个角度来进行。

1. 艺术设计的自系统价值体系

艺术设计的自系统价值体系是针对设计物自身的价值构成的分析和研究,主要包括实用价值和附加价值两个方面。

实用价值是指设计的对象——物自身的固有价值在使用过程中所产生的价值内容。

附加价值是指对产品的额外价值所进行的设计与创造。

2. 艺术设计的宏观价值体系

相对于自然系统价值体系来说,宏观价值体系是确保其实现与升华的空间环境和土壤,也是其价值结构生成的重要来源。宏观价值体系由社会价值、经济价值和文化价值共同组成。

艺术设计的社会价值主要体现在推动社会进步和发展方面。另外,艺术设计的社会价值还体现在平衡高度发展的科学技术对社会所造成的异化状态中。

艺术设计的经济价值不仅体现在对于整个宏观经济发展战略的巨大影响,还体现在它作为“解决问题的一种有效手段”,在产品从开发到生产,到投入市场的整个过程中,所起到的能动作用。

艺术设计的文化价值首先表现在其拥有文化形态的表征上。它所负载的文化信息,通过交流、沟通和传达,为文化的传播和融合提供了最佳媒介。另外,文化价值还体现在它主动生成新的文化形式的过程中。它循环上升的轨迹,突破创新的表现,不仅使人类的文化财富更加丰富完美,同时也使自身的文化价值得以升华。

第二节 艺术设计的特征举要

艺术设计作为一个学科来说,是一门综合性的交叉学科(艺术设计学)。作为人的行为来说,它是人—产品—环境—社会的中介,是物质与精神、科技与艺术、实用与审美、经济与文化等的有