

创意集市背景下 艺术设计的发展与研究

刘娉 著

CHUANGYI JISHI BEIJINGXIA YISHU SHEJI DE

FAZHAN YU YANJIU

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.NNUP.COM

东北师范大学出版社

项目编号: CQGJ15339C

创意集市背景下 艺术设计的发展与研究

■ 刘娉 著

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS

WWW.NNUP.COM

东北师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意集市背景下艺术设计的发展与研究 / 刘媵著. --
长春: 东北师范大学出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5681-3683-9

I. ①创… II. ①刘… III. ①艺术—设计—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第222484号

☐ 责任编辑: 卢永康	☐ 封面设计: 优盛文化
☐ 责任校对: 郎晓凯	☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月经济开发区金宝街118号(邮政编码: 130117)
销售热线: 0431-84568036
传真: 0431-84568036
网址: <http://www.nenup.com>
电子函件: sdcbs@mail.jl.cn
河北优盛文化传播有限公司装帧排版
北京一鑫印务有限责任公司
2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷
幅画尺寸: 170mm×240mm 印张: 17.5 字数: 321千

定价: 61.00元

随着创意经济的发展，创意产业将逐渐成为未来国家经济发展的支柱产业。不管是在国内还是国外，创意园区、创意街区、创意堂、创意网站和后来的创意集市，这些和创意有关的创意场所如雨后天春笋般出现在人们的视线里。

在这样的时代背景下，自下而上发起的一系列各种形式的创意集市受到媒体的热烈追捧，它不仅和这些不同的创意场所联姻，而且在中国掀起了“人人都是艺术家”的热潮。创意集市是指在特定时间、地点展示、售卖个人原创产品的活动，是在创意经济大潮中出现的一种推广创意产品的新形式。

本书立足于艺术设计的现状，运用批判中借鉴、发掘中传承的视角看待创意集市背景下艺术设计的发展，并在艺术设计课程方面从理论沿革及教学改革等角度提出符合时代要求的创新型建议，希望对我国艺术设计的腾飞提供有益的参考。

此外，在这个跨界大融合的时代，我们相信伟大的创造会越来越多地源自民间，创意经济大潮所焕发的大众草根创意热情将为艺术设计注入民间的智慧与能量。

第一章	艺术设计的基本理论与发展脉络	/ 001
第一节	艺术设计的基本理论	/ 001
第二节	艺术设计的发展脉络	/ 010
第二章	艺术设计教育课程的历史沿革与课程结构	/ 027
第一节	艺术设计教育课程的历史沿革分析	/ 027
第二节	传统艺术设计教育的课程结构研究	/ 043
第三章	艺术设计教育改革的系统结构与运作机制研究	/ 054
第一节	系统的复杂性与多层次	/ 054
第二节	系统的内部要素和具体结构分析	/ 063
第三节	艺术设计教育改革运作机制的多元化解读	/ 067
第四章	艺术设计教育改革的方法研究	/ 072
第一节	艺术设计教育改革的传统方法研究	/ 072
第二节	创意集市背景下艺术设计教育改革创新方法研究	/ 080
第五章	艺术设计教育改革模式的综合目标分析	/ 087
第一节	市场办学与教学实践相结合	/ 087
第二节	目标创意与教学实效相结合	/ 109
第三节	内部优化与教学结构相结合	/ 118
第六章	创意集市背景下艺术设计教育的发展现状研究	/ 121
第一节	创意集市的产生与国内外发展现状	/ 121
第二节	创意集市背景下的艺术设计教育发展现状	/ 141
第三节	创意集市背景下的艺术设计教育改革成效	/ 162

第七章 创意集市背景下艺术设计的理论发展研究 / 171

第一节 设计理论之“境” / 171

第二节 设计理论之“隐·秀” / 188

第三节 设计理论之“达意·传神” / 197

第八章 创意集市背景下艺术设计发展策略研究 / 203

第一节 教育目标的明确与课程体系的完善 / 203

第二节 创新思想的培养与创新能力的开拓 / 211

第三节 交流平台的组建与交易平台的打造 / 223

第四节 本土文化的注重与国际交流的加强 / 237

第九章 我国创意集市背景下艺术设计个案展示与分析 / 254

第一节 广州地区个案展示与分析 / 254

第二节 重庆地区个案展示与分析 / 257

第三节 北京地区个案展示与分析 / 259

参考文献 / 273

第一章 艺术设计的基本理论与发展脉络

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行为，是将人类社会发展积累的科学技术、人文历史及审美情趣相互融合而产生的一种改造人类生活环境的造物活动。面对新的时代，艺术设计正面临挑战，面临自身的革命，社会结构和技术领域的重大变革使人的思维方式和实践方式发生了变化，“设计”的内涵也在改变，而且越来越与整个社会的文化变革息息相关。概括而言，艺术设计将是科学与美学、技术与艺术、产业与文化等的高度融合。

第一节 艺术设计的基本理论

艺术设计是基于人类现代生活的一种创造性的活动，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学技术手段和现代表现手段；另一方面，它也要反映现代人对生活的时尚要求。同时，艺术设计作为人类文明发展的一种记录形式，它必定也要反映现代与过去的联系以及未来的发展趋向。现代社会，美感的创造是艺术设计的主要切入点，寻求此时此地的审美表达形式也成为艺术设计过程中的一项重要任务。

一、艺术设计的内涵

“艺术”一词的希腊文为“τέχνη”，拉丁语为“art's”，是指一种技艺活动。在中国古代文化中，艺术被列为“六艺”之一，也是指技艺性活动。随着社会的发展，出现了专门从事技艺性职业活动的人，即后来的艺术家和一般工匠。艺术是一种包含着很高精神性的活动。可以说，艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，即是艺术家对现实生活审美意识或审美观念的一种表现形态，通过生产实践活动，反映从物质世界到精神世界、从生产关系到思想关系的人类全面的社会生活，创造美的精神产品，满足人类精神上的审美需要。

对于“设计”二字，如果从中文语义来解释，“设”，即设想，设置，安排；“计”，即为了实现某种目的所做的计划、计算。两字合起来就有设想和计划的意

思。设想是指人们对某项实践活动欲达到的预期效果的构想。计划是为达到构想的预期效果而准备采取的方法和步骤。另外,“设计”也可由英文“Design”翻译而来。“Design”有多种含义,如设计,计划;意图,图示;描绘草图,逐步完成精美的图案或作品;对一定目的的预定和配合等。

“艺术”(art)、“设计”(design)的英文释义合并构成艺术设计的基本含义,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,故称之为艺术设计。但在英文中,我们很少见到“Art Design”或“Design Art”,而“Art and Design”倒是用得很多,如芬兰赫尔辛基艺术与设计大学(University of Art and Design Helsinki)、美国哥伦布艺术与设计学院(Columbus College of Art and Design)等,按照国外的说法,应该是“艺术与设计”较为准确。由此看来,国际上将艺术与设计并列而立,体现了两个学科领域既相互联系又各不相同的特点。在这里,艺术是涵盖了美术、建筑、戏曲、影视和音乐等的大艺术范围,设计则包括了从手工艺到工业设计的所有设计范围。但在我国的文化含义中,艺术设计有相对的界限,可以涵盖精神的艺术和物化的艺术。从文化发展的观点来看,艺术设计是艺术发展过程中一个从原料加工程序到成品之间的关系问题,也正是由于这种既成的关系,形成了一种特殊的、现实的存在方式,它同人的视觉思维、审美观点、生理需求一样,贯穿于艺术作品或设计产品创造的始终。

目前,我国对“艺术设计”这一术语主要有两种解释,一种是对“艺术与设计”的简称或模糊化,省略了其中的“与”,这种方式比较概括,但对于艺术和设计的关系表达得不明确;一种则是在当前中国的特定阶段,设计教育者们对设计的“国情化”解释。所谓“国情化”解释,是人们还停留在“工艺美术”的概念上,对“设计”的定义缺乏全面了解的情况下,在“设计”前面加注“艺术”二字,使人们更容易接受这一概念。然而在“艺术设计”一词中,“艺术”只是定语,它本身成了对“设计”的修饰。有趣的是,在我国研究生教育层次,艺术设计专业又被称为“艺术设计学”,“设计”作为“艺术学”的定语,以界定它是一级学科“艺术学”中的一个子学科,或叫作二级学科,设计仍包含在艺术之中。

这些概念反映了中国当代一批学者对设计的认识。过去,有些学者认为只有工艺美术,没有设计,所谓设计只不过是“现代工艺美术”。这一观点随着时间的推移产生了变化,又有学者认为工艺美术是艺术的一部分,将其纳入“设计”范围还不如称其为“设计艺术”。

这只是从单独层面上的划分,相对于直截了当地采用“设计”概念,这种说法具有折中性和妥协性,忽略了艺术设计基因在艺术发展过程中的催化和促进作用。“设计艺术”与“艺术设计”,虽然常常被当作同义术语,即使在一些正式的学术讨

论中也常被交互使用,但要研究艺术设计,首先要追寻既成事实的真相。

有人认为设计是解决问题,设计本身就是问题,其实质是解决人类生活问题,是“为他”,为目标群体服务。因此,要想设计出成果,就必须了解市场、了解科学、了解目标群体的特征和需求。然而单凭这些还不够,更重要的是要加上设计者的个性思维和设计提炼,即“为他而我”,合二为一。否则,只“为他”,没有“我”,那么市场上、生活中的一切设计只会产生一个模式,缺乏变化性、丰富性与选择性。正因为艺术上的“为我而他”、设计上的“为他而我”的存在,才有人类精神的富有、知识结构的多元,生活才展现出应有的多姿多彩。

在进入 21 世纪的今天,有关设计的概念已经越来越多地为人们所认同和接受,“平面设计”“工业设计”“环境设计”“服装设计”和“都市设计”等概念已为人们所熟悉。纵观人类的发展历史,我们不难看出,设计与艺术经历了最初的一体化,逐渐形成了各自不同的专业领域,直至发展为当今设计与技术和艺术之间建立的新融合。现代艺术设计的内涵早已突破了直接的物质生产领域,而上升为充满思想内涵的文化创造领域,成为整个社会文化的一个重要组成部分。可以说,艺术设计已成为融合社会、经济、技术、心理和文化的各种形态的特殊的审美创造活动,是一种新型的审美文化。

二、艺术设计的本质

由于角度不同,或者侧重点不同,研究者们自然会对“艺术设计”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。结合艺术设计范畴自身的特征,我们可以把艺术设计的本质概括为以下几方面:

(一) 艺术设计是人类合目的性的审美创造活动

马克思曾指出,人类区别于其他一切动物的最重要的特征在于“人是按照美的规律创造事物的”。这表明艺术设计作为人类独有的创造性活动的重要意义所在。艺术设计活动有明显的目的性和预见性,是为了达成某一明确的目的和预见的自觉行为;是先有了具体的功能要求和目的,然后产生艺术设计意念并付诸相应行动的行为。艺术设计包含了艺术创造的诸多成分,因此可以说,艺术设计是一种有目的性的审美创造活动。

(二) 艺术设计是一种问题求解活动

把艺术设计视为问题求解,是当今颇为流行的一种观点。这种观点认为,艺术设计是寻求艺术设计问题的答案的过程,是人对问题的求解行为。艺术设计是一般决策过程的一个关键阶段,艺术设计过程本身就是一个不断决策的过程,以问题求解、寻找问题的答案为核心,是人们为满足一定需求,精心寻找和选择理想备选方

案的活动。艺术设计师需要依靠判断、直觉、思考,不断寻求解决问题的最佳艺术设计方案。艺术设计也是一个对艺术设计方案进行检验、评价、挑选的过程。

(三) 艺术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进程。艺术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。艺术设计活动是人类通过文化对自然物进行人工组合,而且总是以一定的文化形态为中介。因此,艺术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艺术设计活动的具有特殊文化素质的人决定的。如果说,艺术设计的本质在于创造,文化的发展机制在于价值的选择,那么艺术设计活动作为一种文化创造形态则充分地显示出这一重要的特征。

三、艺术设计的基本特征

现代设计是生产力,是生活方式的创造,是科学技术的全面物化,是技术、材料、工艺和时代审美与伦理的统一。作为一项人类广泛的创造性活动,设计已渗透到现代社会的各个方面,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基本特征:

(一) 艺术性

人类是“按照美的规律来建造”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,具有功能的特性,还具有精神上的愉悦、舒适和美感。

设计自其概念产生之日起,就与艺术不可分割。“设计”(英文 Design)的概念源于意大利文艺复兴时期的绘画草图,其最初的含义是素描、绘图。随着艺术的发展,西方后来将艺术划分为自由的艺术和机械的艺术两类。自由的艺术,即我们今天所说的纯艺术或美术。机械的艺术演变为我们今天所说的实用艺术,或称之为艺术设计。从设计的图纸表达到实物表达来看,设计不单是要解决功能问题,也要求有审美形式感的创造。公元前1世纪,古罗马建筑理论家维特鲁威在其著作《建筑十书》中就将“实用、坚固、美观”作为建筑创造的三要素,审美要素已被列入其中。艺术性是艺术设计的本质特征,只不过不同的设计类型或设计行业对艺术性要求的程度不同而已。科技在很多人看来,是与艺术相对立的,但在设计的层面上,科技有了美感,在艺术设计领域中,会被称为科技美或机械美。

进入21世纪,人类社会已步入信息化时代,在日常生活中,人们面临着对各

种信息和消费品的选择,在物质功能基础上,具有较强的艺术感与形式美的设计产品将更受人们青睐,人们对设计的艺术性即精神功能和心理功能的要求将愈来愈高。

设计必须强调整体性,综合形体、构成、肌理、色彩等手段表达创意,同时与环境相结合,给人以精神上的审美与愉悦。艺术设计是把人类与生俱来的对美的追求,以“物”这一载体来体现。从这个角度来说,设计物形式美的创造,不仅是为了物的美观,更是为了满足人的审美需求,满足人使用物品时获得的审美感受。

设计的艺术性特征的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,也是实现设计创造性的主要途径。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的整体综合地做出评判,即深刻的内容与完美的形式高度和谐统一。

(二) 科技性

艺术设计需要运用科技手段,也反映科技的发展,具有科技性特征。纵观人类文化史和科技发展史,不难发现,科技与艺术设计之间存在着不可分割的关系。艺术设计离不开科学,科学往往是艺术设计的载体。我国张衡发明设计的地动仪就是一个很好的例证。今天,设计的表现与科技的发展进步更是分不开。现代设计已发展为一种高科技的创作活动。所谓高科技设计是指设计时考虑现代材料的性能和加工方法,针对材料特点,运用高新技术,设计高质量的产品,并且适合大批量的流水线生产工艺,更多地满足消费者的需求。因此,现代设计体现出大众化、批量化和可操作性的特征。艺术设计,特别是在设计手段、工业成品、材料等方面,体现着现代技术的成就。艺术设计又有着与科学技术同步发展的趋势。

艺术设计的科技性特征反映在两个方面:第一个方面是设计主要涉及材料、工艺及技术;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。如高科技派设计风格在运用现代技术方面可谓体现了设计的典型科技性特征。设计的科技性特征还反映在设计的手段更新方面。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。如著名的结构主义设计大师弗兰克·盖里借助计算机辅助设计手段创造了复杂的自由曲线形体设计手段,使其设计的作品具有梦幻般的设计效果,如图 1-1 所示。

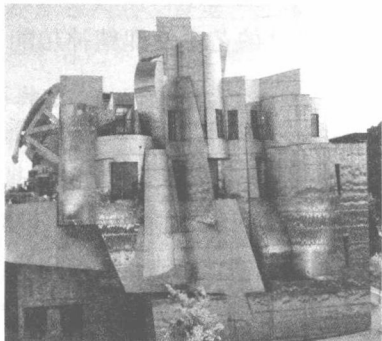

图 1-1 明尼苏达大学魏斯曼博物馆（盖里设计）

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师必须掌握的一项基本技能。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程序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，从而改变了艺术创造语言的传达方式。

（三）人文性

艺术设计需携带人文的信息，具有文化性特征。文化是协调人与自然、人与人及人与社会关系的媒介。艺术设计对文化的创造是一种结合时代思潮，对历史吸收、扬弃、发展的创造，它体现着历史文化的需求性和延伸性，它积淀在我们创造的形式当中。

艺术设计的文化性特征表现在设计受文化的影响以及针对文化的创新两个方面。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。设计中对文化与历史的表现是设计获得认可的一个重要因素。例如，香港著名的平面设计师靳埭强先生在他的设计中加入了許多很中国化的东西，如水墨文化、儒家文化等，其设计作品中不但透露出厚重的中华传统文化信息，而且不失时代感，如图 1-2 所示。正是民族文化的传递，促使靳埭强先生成为有世界影响力的平面设计大师。

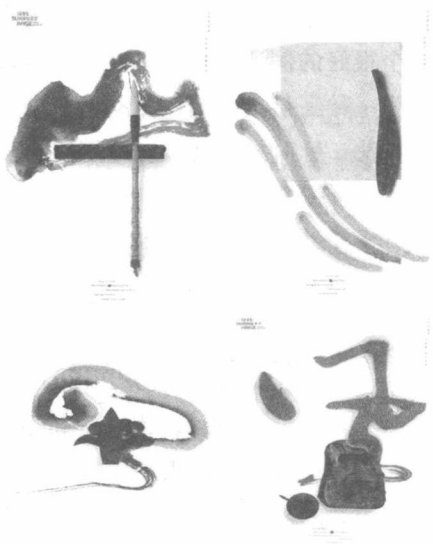

图 1-2 靳埭强“山”“水”“风”“云”系列招贴设计

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。因此,设计必定表现为某种文化创造形态,这是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氛围。

(四) 经济性

艺术设计具有的经济行为是设计与其他纯造型技术的重要区别。它体现了设计的目的性和合目的性。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,而且是一种广泛的社会化大众消费活动。

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。生产是经济的核心,是把自然的人力和物力转化成社会所必需的物质资料的关键环节。设计则先于生产,是商品生产链条上的第一环。在竞争激烈的当今社会,越来越多的企业重视为企业的生产、产品的销售而设计,设计在生产中的意义表现得更加突出。

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。例如,当人们去购买一个产品或进行消费时,他所面对的价格除了包含材料成本及加工成本外,还包含有产品的开发设计、产品的包装设计、产品的广告设计及产品的展示设计等产品附加值。

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。总之,设计不仅在生产中带来经济价值,而且,设计本身其过程也必不可少地要考虑成本与消费者的支付能力,以及提高实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。

三、艺术设计的目的与作用

(一) 艺术设计的目的

可以说,艺术设计创造体现了人类认识自然、改造自然以及生存方式的更新变

化,所以,艺术设计与人、物、环境、社会相协调。其终极目的是为人服务,是适应生活的需要,顺应社会的发展,承继历史文化的积淀,为人类创造一个更合理、更理想的生存方式,从而改善环境、工具以及自身,确证人类文明之所在。

人是生物的,更是社会的。“为人服务”具有双重含义。作为生物的人,要满足最为基本的衣、食、住、行等需求,从这个角度来说,“为人服务”的最基本表现形式是以艺术设计的“物”适应人的生理特点,满足人的生理需求,所以,要充分考虑人的生理特点和需求,对物的结构、材料、造型、功能等因素进行恰当、合理艺术设计,使其以最为完美的适应性和实用性满足人的要求;另外,艺术设计目的的“为人服务”还存在于引导需求的过程中,作为社会的人,对物和环境的需求并不单纯局限于生理需求,其社会需求也需要不断得到满足。这些要求是通过人与人、人与物、人与环境的相互作用形成的,并在相互作用的过程中得到心理和精神的满足。“为人服务”便是使这种相互作用达到合理、和谐的状态。

另外,创造合理的生存(或使用)方式,体现在对生物的人和社会的人进行综合分析、研究而达成的合目的性创造活动的全过程中,是艺术设计目的的统一和升华。当然,“合理的生存方式”是一个动态的变量体系,各个时代不同的社会状况和审美标准等诸多因素,决定了它的不同。艺术设计应创造更合理的生存方式。由于人类文明的发展是无限的,这从根本上决定了艺术设计目的的相对性和有限性,决定了“合理的生存方式”具有一定时空的局限性和可变性。艺术设计作为协调诸多因素的人类改造自然和自身的行为,其内在的动力就是创造。“合理的生存方式”界定了艺术设计创造的目的和原则。

总之,艺术设计是人类合目的性的审美创造活动,并随着社会文明的发展而发展。其根本目的是为人服务,为建构一种人与自然、人与社会更和谐的关系而服务,具体地说,就是为了达到使人类生活得更健康、更安全、更舒适这一目标而不断发展。

(二) 艺术设计的作用

我们身处于一个艺术设计的时代,艺术设计渗透在社会生活的各个方面,艺术设计的力量也在潜移默化地改变着人类自身的价值判断和审美思维。人们的衣食住行中,无不充满了设计的痕迹,小到一枚图钉,大到一座城市,随处可见艺术设计的成果。

设计活动与工业、商业等经济活动联系密切,并且在推动社会的进步和发展方面起着显著的作用。

1. 发展战略与财富创造

许多经济发达的国家把艺术设计教育和艺术设计产业作为一项基本国策,这对推动发达国家经济与文化的发展起到了良好的促进作用。

例如,英国在二战期间,经济发展缓慢,国力逐步衰退。二战后,英国政府十

分注重艺术设计在国家发展中的重要作用。英国前首相撒切尔夫人在分析英国经济状况和发展战略时指出,英国经济的振兴必须依靠艺术设计。1982年,英国政府举办了由企业家、高级管理人员、工业艺术设计人员参加的“产品设计和市场成功”研讨班。撒切尔夫人曾多次邀请企业界和工业艺术设计界的代表座谈探讨英国经济复兴和艺术设计战略。她断言:“艺术设计是英国工业前途的根本。如果忘记优秀艺术设计的重要性,英国工业将永远不具有竞争力,永远占据不了市场。然而,只有在高级管理部门有了这种信念之后,艺术设计才能起到它的作用。英国政府必须全力支持艺术设计。”事实证明,英国的艺术设计工业在20世纪80年代初期和中期迅猛发展,并以其高度的逻辑性和对消费者愿望的理解,为英国赢得了市场。由于英国政府长期重视艺术设计产业的发展,英国艺术设计的整体水平位居世界前列,并且对国民经济的发展产生了令人瞩目的重要作用。

日本也是将艺术设计作为基本国策的国家之一。日本的工业革命比西方各国晚了整整一个世纪。在第二次世界大战之前,日本在艺术设计方面还是一个相对落后的国家。1953年,日本开始发展自己的现代艺术设计,政府重视并大力发展艺术设计教育和艺术设计产业,促进了国家经济的飞速发展。经过几十年的发展,现如今,日本已成为与美国和欧洲比肩的经济大国之一。

艺术设计是创造财富、推动社会进步与发展的一种生产力。正如撒切尔夫人所说:“优秀的艺术设计是企业成功的标志……它就是保障,就是价值。”日本企业则提出了“设计治厂”的思想,日本政府也制定了“艺术设计治国”的经济发展战略,以及“创造市场,引导消费”“更新生活方式”等发展目标。

可以说,艺术设计作为经济的载体,已成为小到一个机构或企业,大到一个国家发展自己的有力手段。在美国的一份关于国家科技政策的政府文件中,艺术设计被列入“美国国家关键技术”,这也足见艺术设计是科技必不可少的环节。艺术设计不仅是科学技术的载体,它本身也是科技的一部分。美国的科技政策之所以高度强调艺术设计,目的在于增强其在国际市场上的竞争力,即通过艺术设计是科技化商品的载体这一特质,将科技能力转化为国家实力。

(2) 公众参与与创智活动

打开人类文明发展的历史画卷,处处显露着人类艺术设计的痕迹。作为一种人类文明创造的广泛活动,当原始人类用简陋的工具琢刻器物时,艺术设计的意念及价值就已产生。艺术设计可以说是人类的一种天性,是人人皆有的一种内在潜力。例如,随着经济的不断发展,社会生活水平不断提高,居室艺术设计装修成为人们追求和提高生活环境美的一种普遍方式。在居室艺术设计中,人们往往是把自己构想的美好蓝图与专业艺术设计师的艺术设计创造相结合,最终艺术设计结果的风格与格调差异迥

然。从某种意义上说,一个人只要其行动意在改变现状,使之变得完美,其行动就是艺术设计性的。现今社会中的每个人几乎无处不在享用现代艺术设计文明的成果,艺术设计建构着现代人的生活面貌和行为模式,并不断促进国民经济向前发展。

社会结构和技术领域的重大变革使人的思维方式和实践方式产生了变化。“艺术设计”的内涵本身也在改变,艺术设计研究者们由于角度不同,或者侧重点不同,自然会得出不同的定义。综合而言,艺术设计是科学与美学、技术与艺术、产业与文化等的高度融合,它在促进经济发展、改善生活水平和提升综合国力等方面发挥着重要作用。

第二节 艺术设计的发展脉络

设计可以说是人类特有的有目的的创造活动。设计的发生与发展几乎与人类的文明进程同步。设计是人类文明的载体,在不同的社会发展时期展示着不同的文化进程,又由于各个民族文化本质的丰富和差异,表现为风格独具的特色和精神,从而形成了丰富多彩的生产、生活内容。设计是随人类的出现而出现的一种文化现象。这也是人类从蒙昧、混沌走向文明的标志。

一、艺术设计的发生

人类文明的早期所体现的基本上是一个综合的生存特征,许多文化的概念和分工是后来社会的进步造成的。设计的发生是随着人类生存的需要而产生的,如器具的生产,从而满足整体社会的发展。因此,设计的现象不会是唯一的,而是具有广泛性的存在方式。

(一) 人类早期的设计活动

关于人类设计行为的起源探讨,可以追溯到人类以石头为工具的石器时代。在旧石器时代,人类以采集和狩猎来获得维持生活的必需品,天然砾石是最具有广泛使用价值的生产工具,但这远远不是设计的器具。在旧石器时代中期,黄河流域的山西“丁村人”使用的石器中有“三棱尖状器”,它有着明显的人工打制的痕迹,加工细致,具备了明确的砍、砸、劈、刮诸功能,这是设计品诞生的先兆。进入新石器时代,人类开始用磨制加工的方法来加工石器,这就比旧石器时代的敲打方法更便于使石头加工成形。磨制方法比打制方法更要求加工者具有一定的想象力或预见性,而想象力是设计产生的重要基础。

陶器的出现,使人类的设计水平有了新的提高。人们利用水、火和黏土复合成

一种新材料,并且是可以任意塑造成形的材料。陶器的出现,使人类有了真正意义上的设计,如瓶、盆、壶、罐、瓮、钵等生活器皿,不但有了具体的造型,而且形成了完整的样式,逐渐应用于人类的日常生活。不同民族几乎都经历了使用石器和陶器的时期,对于设计的认识很难确定在哪里产生得更早。但是,由于中国史前人类定居于黄河和长江流域的平缓、开阔地带,这里土地富饶,河水的取用非常便利,因此,在新石器时代,中国的制陶业就特别发达。

石器时代的制造者或者说设计者,往往是以个人的生存经验为依据,设计和创造出许多有意义的生产、生活器具。稳定的生活方式有利于经验的传承,从器物设计的进化可以看出文化的进步,这在新石器时代的彩陶、灰陶造型中十分明显。同时,也显露出当时的人类已具有跨时空的想象力了。

(二) 原始设计的动力因素与设计思维

人类通过使用各种工具延伸了自己的各项技能。人类的生存发展需求是设计产生的最初的物质动力。在人类社会发展的早期,人们制造工具的目的是为了获取某种辅助能力,至于工具的形状则主要通过仿生的方法模仿自然界的各种造型。

在中国先秦时期的《周易·系辞下》中有“观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”的论断,表现出中国古人的自然观念。人在造物中,借助自然的法则,“近取诸身,远取诸物”,来达到和完成自身的理想,如图 1-3 所示。

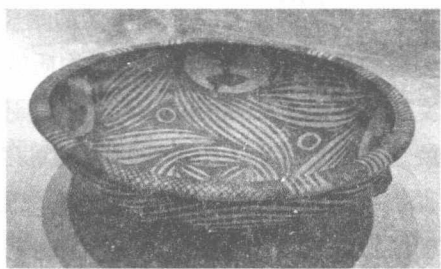

图 1-3 仰韶文化之旋涡纹彩陶盆

这种对自然的模仿,在古希腊的亚里士多德等学者的著作中也屡屡提到。亚里士多德主要从人的模仿的本能和愉快的角度,在《诗学》中反复论述“有一些人用颜色和姿态来制造形象,模仿许多事物”的经验,古希腊学者的论述常常是西方早期文明规律的总结。

对自然的模仿是设计发生的起源,模仿的不仅是自然的形态,还有自然的原理。大千世界变化莫测,万物都有自己的属性。人类作为万物之长,正是借助自然的规律来实现自己的生活目的的。

因而,随着人类社会的不断发展和人类审美能力的提高,人们对工具不但强调其功能,而且对其形式美感也越来越注重。例如,土陶造型以及纹样的发展,如图 1-4 所示。原始社会至奴

图 1-4 仰韶文化之彩陶人首瓶