

艺术设计

YISHU
SHIJI
SHIJI

代金叶 主编

电子科技大学出版社

艺术设计

代金叶 主编

电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计 / 代金叶主编. — 成都: 电子科技大学出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5647-4324-6

I. ①艺… II. ①代… III. ①艺术—设计— IV.
① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 088261 号

艺术设计

代金叶 主编

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 罗 雅
责任编辑: 卢 莉
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 成都市火炬印务有限公司
成品尺寸: 185mm×260mm 印张 14.75 字数 383 千字
版 次: 2017 年 5 月第一版
印 次: 2017 年 5 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-4324-6
定 价: 48.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

艺术设计就是创新，创造非凡是艺术设计活动的全部意义所在。思维是人脑对客观事物间接和概括的反映，是人类智力活动的主要表现形式。艺术设计思维的核心是创造性思维，它贯穿于整个艺术设计活动的始终。创造的意义在于突破已有事物的约束，以独创性、新颖性的崭新观念或形式体现人类主动改造客观世界，开拓新的价值体系和生活方式的有目的活动。

艺术设计作为一门独立的艺术学科，是一门综合性极强的学科，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着这些因素的变化而改变。因而，艺术设计不仅仅是一项实践技能，更是设计者自身综合素质（如表现能力、感知能力、想象能力）的体现。

艺术设计满足了人们审美的多种需求，为人们带来了多样化的选择和多样化的艺术形式，诸如环境、服装、产品、家具、广告、招贴、网页、书籍装帧、三维动画……艺术设计对于设计师来说，首先是要让大众欣赏，继而接受并认同，因为归根到底设计作品是要给别人看、给别人用的，要有审美和使用价值才有意义，因而故弄玄虚的创意设计是无意义的。设计这门艺术，与生俱来地负载着特有的美学规律，与世界上的所有具有规律的事物一样，美学的规律深奥博大，并与各门学科相互渗透，不是单一的个体行为。

艺术设计作为以艺术学与工程技术学结合为基础的体系，不同于技术设计（机械和电气设计），技术设计旨在解决物与物之间的关系，主要涵盖内部功能、结构、原理、组装等技术因素；艺术设计在解决物与物关系的同时，还侧重解决物与人的关系，涉及设计品的外观造型、形体布局、操纵安排、饰面效果、色彩调配等艺术因素，同时还要考虑到设计对人的心理、生理的作用，从而提高产品的市场竞争力。本书共分为十章，分别对艺术设计的概念、艺术设计的历史与发展、艺术设计的思维、艺术设计的要素、艺术设计与心理、艺术设计与美学、艺术设计与文化、艺术设计的类型、艺术设计的教育、艺术设计的未来等主题内容，深入浅出地进行了理论分析。

由于时间紧迫，加之作者水平所限，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请专家和广大读者给予批评指正。

编 者

目 录

第一章 艺术设计的概念	1
第一节 艺术设计的概念与定义	1
第二节 艺术设计中的感性与理性	4
第三节 艺术的功能透视	9
第四节 设计的本质	18
第二章 艺术设计的历史与发展	23
第一节 设计与历史	23
第二节 艺术设计的发展特征研究	28
第三节 后现代艺术对后现代艺术设计的影响	30
第三章 艺术设计的思维	34
第一节 设计思维的属性	34
第二节 艺术设计的创新思维	40
第三节 设计思维的方法	56
第四章 艺术设计的要素	58
第一节 设计的功能要素	58
第二节 设计的形式要素	61
第三节 设计的技术要素	66
第四节 设计的经济要素	68
第五章 艺术设计与心理	71
第一节 设计与心理	71
第二节 形式心理	72
第三节 视觉心理	83
第六章 艺术设计与美学	97
第一节 形态美学	97
第二节 技术美学	108

第三节 设计的材料美学与工艺美学	118
第七章 艺术设计与文化	127
第一节 设计文化	127
第二节 文化与传统	136
第三节 设计文化与设计	142
第四节 生活方式与设计	150
第八章 艺术设计的类型	157
第一节 视觉传达设计	157
第二节 数字媒体艺术设计	163
第三节 工业产品设计	171
第四节 环境艺术设计	178
第九章 艺术设计的教育	190
第一节 现代设计教育的历史流变	190
第二节 中国的设计教育	198
第三节 艺术设计教育的思想与方法	199
第十章 艺术设计的未来	202
第一节 未来的社会与设计的未来性	202
第二节 艺术化的生活与设计艺术化	208
第三节 非物质设计与信息设计	218
第四节 可持续性设计	223
参考文献	227

第一章 艺术设计的概念

第一节 艺术设计的概念与定义

一、“设计”的概念

“艺术”(Art)一词,从词源上看,最早来自于古拉丁语中的“*Ars*”,其意义指木工、锻铁工、外科手术之类的技艺或专门形式的技能,亦类似于希腊语中的“技艺”。在古希腊、罗马时期,人们还没有超过“技艺”之外的关于艺术的概念和认识。现代人们所谓的艺术,在他们看来都是一种专门的技艺,就连在早期美学中的所谓“诗学”创作,也是一种技艺。1世纪时的罗马修辞学家昆提良曾把艺术分为三大类:第一类是“理论的艺术”,如天文学;第二类是“行动的艺术”,如舞蹈;第三类是“产品的艺术”,即通过某种技能制作成品的艺术。中世纪的美学家托马斯·阿奎纳把艺术定义为“理性的正当秩序”,出现了“自由艺术”这一称呼或分类,包括文法、修辞学、辩证法、音乐、算术、几何学、天文学七个门类。邓斯·史考特把艺术作为一种“正确观念的产品”以及一种“建立在真实原则基础上的制作能力”。这时,“艺术”的“自由”性质开始凸显出来。文艺复兴时期,“艺术”一词的古老含义即等同于“技艺”的思想,又被重新恢复,艺术家就像古代的艺术师一样把自己看作工匠,艺术家与工匠是同义词。被誉为“文艺复兴三杰”之一的达·芬奇(如图1-1),并没有为自己天才的绘画才能而激动,而为自己所设计的飞行器和绘制的机械图表而兴奋(如图1-2)。另一位文艺复兴大师米开朗琪罗不仅是绘画大师、雕塑大师,他亦热衷于建筑设计(如图1-3)。

图1-1 意大利文艺复兴时期杰出的艺术家达·芬奇

图 1-2 达·芬奇设计的草图

图 1-3 意大利文艺复兴三杰之一的米开朗琪罗设计的圣彼得大教堂

克莱夫·贝尔提出了“艺术是意味的形式”的著名论点，由此发展出了艺术的符号学说。恩斯特·卡西尔将艺术定义为一种符号，一种符号语言。苏珊·朗格进一步发展了这一符号说，提出“艺术是人类情感的符号形式的创造”“在艺术中，形式之所以被抽象，仅仅是为了显而易见，形式之所以摆脱其通常的功用也仅仅是为获得新的功用——充当符号，以表达人类的情感”。符号学说在 20 世纪上半叶成为现代西方艺术理论中的正宗主流。

对艺术概念的解释和对艺术本质的界定，往往是建立在对艺术与技术的关系的理解之上的。科学美学的创始人之一托马斯·门罗认为：“从社会和历史的观点来看，人类之所以对艺术家的事业进行赞助，并付给他们酬金，是因为人类发现艺术家的产品具有美的或其他方面的价值，而不是为了赋予艺术家表达自己的特权。在决定艺术的本质和功能时，艺术的社会效果比艺术家个人的需要更加重要。”他反对把艺术局限在精神的小圈子中，主张“艺术作品是人类技艺的产品，它试图成为或已被用作产生满意的审美经验的刺激物和向导，并经常带有其他目的或功能：任何一种照此使用和具有这种企图的产品都是艺术品”。门罗是从艺术即技术的角度来看待艺术的，这一观点在当代已越来越被更多的人所接受，并成为一种新的趋势。

在对艺术的定义上，有着众多的学说和理论。我们认为艺术是一个复杂的现象，既有精神性的产品，也包括精神与物质结合的产品，艺术中必然会有技艺的成分，因此，所谓艺术，应包括美的艺术和实用艺术。

二、纯艺术与实用艺术

在纯艺术、实用艺术、现代设计和手工艺术（传统工艺美术）这几个概念或几种艺术

类型之间,存有一个既相互区别又相互联系的关系。诚如黑格尔所言:“艺术类型不过是内容和形象之间的各种不同的关系。”这四者都统一在艺术的范畴之内,即都是艺术的一部分。因上述各种艺术本身的特性及功能、社会作用的不同,在艺术的结构层次上它们之间的关系表现出一种层次性,当然,这种层次性的关系不是也不能理解成艺术的高低贵贱的关系,应该说,在艺术的范畴内,只有功能、表现、作用,甚至性质的不同,没有高低贵贱的差别。一般而言,纯艺术与实用艺术相对,实用艺术包括现代艺术设计、建筑艺术、手工艺术和传统工艺美术。

所谓“纯艺术”是相对于具有实用功能的艺术形态而言的那部分造型艺术,具体地说即绘画、雕塑、书法一类的艺术。绘画包括油画、版画、中国画、壁画等各种门类,有些画种有显见的实用功能,如宣传画。而这些所谓的纯艺术也都具有欣赏、教育等功能,这些功能也可以说是实用功能,但与艺术设计产品的实用功能是不同的,其划分也只能说是相对的,而不是绝对的。

纯艺术主要是精神性的,它虽然使用物质材料,如绘画需要纸张、画布、颜料,雕塑需要泥、石、木、金属等材料,但这些材料只是建构艺术形象的基础,有时材料作为表现语言的一部分,如肌理效果等,能增加艺术的感染力,但它与实用艺术中材料的结构作用还是有明显区别:实用艺术主要是物质性的,它虽然也具有审美的或潜移默化的教育功能,但这些却不是它的主要功能,它的主要功能是实用功能,即物质功能。

实用艺术,曾被西方一些学者称为“次要艺术”“小艺术”或“羁绊艺术”,其主要功能是实用于生活的某一方面,如服装,主要是满足穿着的实用需要,但它又同时具有审美欣赏的意义,其他如家具设计、陶瓷等用具设计都是如此。实用艺术与一般的造物的区别在于其审美性即艺术性,所谓的一般造物,如造一个齿轮、一个部件、一种材料,无须考虑它除实用功能以外的功能,而作为人生活直接所使用的、经过艺术设计过的用品,既要实用又要有审美性、艺术性,因而凡是具有这种双重性质的造物都可以归为实用艺术之列。大的有建筑,小的如工艺品。艺术设计是一个宽泛的名称,从性质上论属于实用艺术。

实用艺术是一个比较大的概念,它既包括现代大机器工业的产品设计,又包括手工生产的实用工艺品,其评价和确定的标准只有一个,即实用的同时又具有艺术性的产品。现代设计属于实用艺术的范畴是毫无疑问的,古代的那些实用工艺产品(如图1-4)也同样属于实用艺术范畴。

图1-4 战国时期的有流鼎,为实用器皿,但器身采用错金银装饰,富丽华美

纯艺术与实用艺术是艺术范畴中的两种不同的艺术形态,都是人类所创造的、为人类

不同需要而设立、各有所长、各有分工、互为相关的艺术门类。这两种艺术形态均因人类需要而产生，不存在孰高孰低、谁贵谁贱的问题。但从艺术本质上看，纯艺术更多地体现了艺术本质的一面，而实用艺术既有艺术的一面又有非艺术的一面，它是纯艺术与生活之间的一个中介。当现代艺术设计成为一门独立的实用艺术学科后，原先包容设计在内的工艺美术实际上成了传统工艺美术及手工艺术的代名词，景泰蓝、牙雕等传统工艺美术和手工艺术在现代生活中其实用功能已日益淡化，变成了陈设的、欣赏的、艺术的了。因此，在整个艺术结构中，工艺美术已经艺术化了，成了纯艺术中的一个特殊分类，它们的结构关系如图 1-5 所示。

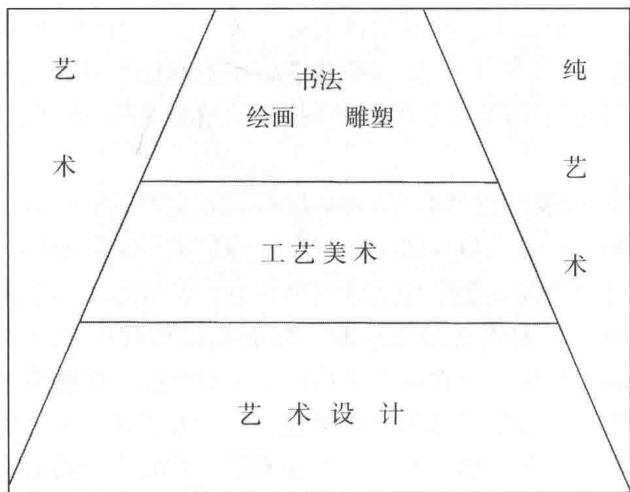

图 1-5 艺术的结构

生活的层面上是作为实用艺术的设计艺术，其上是属于纯艺术层面的手工艺术，其功能与绘画、雕塑几乎等同。实用艺术是纯艺术与生活之间的桥梁，是艺术介入生活的重要手段与工具，也是生活艺术化的必由之路。

在艺术大家庭中，艺术有不同的范畴和类型，都是人类智慧和情感的产物。陈之佛先生曾将艺术比作一个大花园，艺术的不同类型处于园中不同的地方，在它的最高处是书法艺术，而一进园门首先可见的是实用艺术。这是十分巧妙的暗喻。进入艺术之园，第一可以见到的是实用艺术或者是装饰艺术。艺术之根是起源于实用、装饰的，实用艺术是艺术的本源，即纯艺术是从实用艺术中生发展出来的。

第二节 艺术设计中的感性与理性

艺术设计是具有多样性、多元性和跨界性特点的一门学科，而如今的艺术设计涌现出了各种各样的流派，出现了百花争鸣的局面，纵观各门各派的艺术设计作品，凡是能被人们广泛接受的，其设计理念都是感性与理性的较好的融合体。本文从感性与理性的三个角度——认识、思维和审美——阐释它们在艺术设计创作过程中扮演的不同角色，以及如何发挥作用启迪我们设计出感性与理性的完美交融的作品，使其如同自然造物般神奇，每一部分的存在拥有机能与审美的理想极致，而这种极致恰恰反映了设计之美。

“感性”“理性”都属于舶来词，是在介绍欧洲哲学时所造的一系列用语之一，如

“哲学”“主观”“客观”“悟性”等，并一直沿用至今。一件优秀的艺术设计作品不应该是感性与理性的简单堆砌，而是达到内在的高度的统一。设计感性是注重主观、感官和直觉，设计理性是注重客观、严谨和逻辑。两者的关系就像太极中阴阳关系，黑中有白，白中有黑，并在设计中不断交叉运用。我们可以试从认识、思维和审美三个角度来探讨感性与理性在设计中是如何交织在一起成就优秀的艺术设计作品的极致之美。

一、认识——感性认识与理性认识

艺术设计在创作初期的生活积累阶段时，对素材的收集和整理的过程必须是一个从感性认识上升到理性认识的过程。科学认识的一般规律是这样的：开始对事物进行定性研究，然后再进一步研究其量的规律性，精确的定量研究使人们能够深入地认识事物的本质。艺术来源于生活，又高于生活。意思是没有生活原型或者现象就没有艺术创作的源头和灵感，大脑如果得不到关于在时间和空间上正在发生什么事情的信息，它就一筹莫展，什么也想不出来。然而，假如大脑中收集到的信息，仅仅是某种对外部世界中事情和事件的纯感性反映，或一些未做任何加工的原材料，同样也毫无用处。新生的个别事物永无休止地向我们展示着，它们的出现会刺激我们，但绝对不会指导我们，除非我们从这些个别事物的呈现中发现了本质的东西。

工业设计师亨利·德莱弗斯在1955年首次出版了他开风气之先的著作《为大众设计》，在书中他用了整章的篇幅描写了一对虚构的夫妇裘和裘瑟芬。这对虚拟的夫妇原本是画在工作室墙上作为男女平均身体测量的示意图中的人物形象，过了些年，裘和裘瑟芬逐渐显示出多种“过敏、禁忌和困扰的迹象”如：受耀眼的灯光、进攻性的色彩所侵扰；他们对噪音敏感；不愉快的气味使他们退缩，等等。这些关于裘和裘瑟芬的感受和需求的认识在初期只是作为一种经验的积累被记录下来，然而现在这样的方式和经验已被用于所有创造过程中，如从自行车到飞机的内部装修。

二、思维——感性思维与理性思维

理性与感性，其实是设计师在设计过程中思维的两个方面。每个人在考虑问题的时候都有理性的一面和感性的一面。有的人理性多些，有的人感性更多些。当人处于理性的时候，趋向于用逻辑思维来思考问题，而当人处于感性的时候，则会用自己的直觉和情感来思考问题。就像人的两条腿，感性和理性是支撑思维的两大支柱，两者相互克制，又相互依存，缺少了哪一方面都不能构成完整的思维活动。因此，在创作构思阶段，设计师应该将感性思维与理性思维相结合，从而达到用感性去观察，用理性去思考。

感性思维是理性思维生根的宽厚的土壤，如果理性思维脱离了感性思维的土壤，就会干枯。而理性思维是梳理感性思维混乱的良方，能够起到领导、驾驭的功用。阿尔布雷希特·丢勒在《关于字母应有的造型》中强调：“没有什么东西比一张毫无技巧、笨拙的图片更让健康的判断力所讨厌了，尽管花费许多心思和努力。这类画家没有认识到他们自身错误的唯一原因就是：他们没有学过几何学。”康定斯基曾说：“数学是一切抽象表现的终结，对艺术应进行数学分析和处理，从而使艺术从感性上升到理性。”在当今知识经济时代，为什么一个优秀的设计师需要具备数学修养？经常可以看见一些极好的设计概念在设

计实施中没有得到很好的表现,其原因也在于设计师没有将感性思维通过理性思维梳理,然而在设计实践中对于构图原则、设计透视、人体比例、立体构成以及画面的黄金分割等典型的艺术设计问题,常常需要涉及重要的数学概念的理解和相关原理的运用,作为一名优秀的设计师不应该凭借感觉去设计。理性思维的抽象性帮助设计师抓住事物的共性和本质,逻辑性确保了设计结果逻辑上的可靠性。

设计过程不仅需要站在理性思维的角度去规范,也需要在感性思维的角度上去观察。视觉经验是一种感性思维,人们往往觉得它不具备可靠性,但是往往在设计的过程中也需要经验来弥补理性的不足。进行各种色彩设计时,为了达到各种色块在视觉上的一致,就必须按色彩的膨胀和收缩视觉经验进行调整。

三、审美——感性美与理性美

在艺术作品的艺术呈现风格阶段,艺术设计作品可以是理性分析,感性表现,也就是感性美;抑或是理性分析,理性表现,就是理性美。当然我们所说的感性美与理性美一定是相对而言的。从前面的论述我们可以得知不管是感性美还是理性美,前期的理性分析是必不可少的,这是它们的共同点,在最终呈现的风格上,这两者的区别也只是在于侧重点的不同罢了。

冈特·兰堡被国外学者称为欧洲最有创造力的“视觉诗人”,但是绝对不是只有一种格律的诗人,冈特·兰堡的海报风格是在变化的,早期的作品风格更倾向感性美,晚期的作品风格更倾向理性美,我们可以通过冈特·兰堡为莎士比亚名剧《奥赛罗》设计的海报来比较两种不同风格的美。同一个题材,同样以眼睛为画面的主体,1978年的《奥赛罗》海报用摄影图片的语言,使用黑白色调,布满在画面上的铁丝网,一张残缺不全的人物脸部形象,以及飘零的落叶,使悲剧情绪一览无遗地展现出来了。1999年的《奥赛罗》则使用了简洁的符号性几何语言,一双眼睛不仅表现了在奥赛罗的身边充斥偏见,更体现了他内心深处种族的自卑感,一道红色的血液流下来,暗示了悲剧的结局,冈特·兰堡将画面变得单纯、简洁、明了,但是丝毫不减少海报的魅力与内涵,体现了“诗”的以简代繁。

感性美与理性美两者的区别在于一个注重气氛,一个注重思考,没有谁比谁好,只是在不同的时代,不同的环境和不同的题材中哪个更适合表现主题而已。

优秀的艺术设计作品,一定是经过作者深思熟虑考虑后的产物,设计师需要懂得体会生活,思考生活。这需要实际调查和切身体会。否则你的设计就会容易脱离生活,失去感染力,因为设计源于生活并服务于生活。而感性与理性在不同的时间点,以不同的身份出现,理性制约着感性,感性促进着理性。它们就像是天平的两端,谁也不可能压倒对方而取得某种平衡。总之,好的设计,需要感性,同时也需要理性,两者相辅相成,缺一不可。

四、感性 with 理性并重的视角

艺术设计是在艺术与科技相交融中产生的新的学科,它在艺术与技术、实用与审美的综合性之间构筑起一个独立的概念。但是,就艺术设计这项活动(而非名词概念上的界

定)来讲,它应当是伴随着人类文明发展的一定阶段,尤其是伴随着器物文化的出现而产生的,是人类将实用价值与审美价值融为一体的创造过程。艺术设计同其他的艺术门类一样,都有自身需要遵循的艺术创造规律,把握住这些规律,才能创造出令人满意的作品,才能使艺术设计这一门类得到进一步发展。

由于艺术设计是一门艺术与科学相融合的交叉学科,因此,对于创造主体来说,它既是具象的,又是抽象的,既是充满感性的,又必须具备理性的力量。因此,如何把握艺术设计中感性与理性之间的杠杆,使作品获得一种和谐之美,一直是艺术设计领域中的一个重要课题。

在通常的设计艺术理念中,我们经常提到的节奏、比例、重复、渐变等形式美的原则一般都是建立在逻辑思维基础上的。但是,这并不能说明形象思维或者说感性在艺术设计中的地位不重要。当代艺术心理学的巨大发展使探索艺术创造的学说越来越丰富,现在,我们已经承认了“无意识”这种“未被意识到的”意识存在,了解到它是“以意识目的形式参加活动,并成为个体常常意识不到的活动的调节器”。因此,我们就更了解形象思维和感性视角,作为创作的基础,在艺术设计中所起到的重要作用。

在标识设计、招贴设计、书刊设计等平面设计领域内,在城市景观设计、建筑设计、居室设计、店容设计等环境设计领域内,在家具设计、日用品设计等产品设计领域内,大量的创作素材来源于感性,来源于我们对日常生活中具体的、可感的形象认识。如在企业标识 CI 设计中,中国农业银行的金麦穗、全球邮政速递信封上的地球和飞奔的运动员身姿、雀巢公司从名称到标识的鸟巢形象;在产品设计中,设计者的创作灵感也大来源于自然界中各种物象,如青蛙式的儿童浴盆、小动物(小猪、小兔子等)形象的储蓄罐、竹筒形状的笔筒等等,而在环境设计领域里,如今借助自然景物的设计方式愈来愈普遍,如小桥流水、竹影婆娑的“生态园”餐饮业,各种主题游乐园的内部设置(如迪士尼乐园的米老鼠、唐老鸭),以及 2008 年奥运会的“鸟巢式”场馆等,无不从感性视角获得的自然形态为素材,再将自然形态进行归纳、夸张,得到具有艺术美的装饰形象。当然,感性形象需要通过提炼、加工,而在提炼、加工的过程中,既不能原封不动地照搬模仿,也无法完全舍弃原始的形象形态,而是从感性入手,通过对“神似”的捕捉,创造出能象征人类社会生活之美的各种艺术设计作品,从而唤起人们的情感联系,满足人们在实用的同时对美的情感追求。

由此可见,感性视角是设计者在艺术设计中基本的认知方式。设计者在进行创作之前,通过感觉器官直接吸取了自然界和生活中的许多物象,而其中的某些物象特别触动了他,在他的记忆屏幕上留下了挥之不去的印象,这些印象在设计者的头脑里不断发酵着,逐渐成为一种意象,这时,如果设计者把它放到更加广阔的艺术设计空间里,并寻找到一种物化的表现方式,就产生了艺术设计作品,而这些蕴涵着艺术家情感、激情和形式意图的作品,也会因其易于准确地表达主题,使接受者得到联想、共鸣而产生审美愉悦。

前面说过,设计艺术既然一脚踏入艺术的范畴,其本体上就离不开艺术的一般规律。我们曾经强调在艺术设计中,感性视角的重要性是不容置疑的,但与此同时,理性光的照耀同样是不可或缺的。

艺术的真实从来就不是生活现实,设计者的眼睛所面对的是一个庞杂的,具有各种可

能性的视觉世界。如果设计者对所要表达的东西没有一个明确的目的指向，对其内涵没有深刻的体会，就无法清楚自己想要的效果，这样，即使掌握再多的手段和技巧，也很难以灵动的思维来筛选、推敲留在感性记忆中的素材和意象，以娴熟的技巧来表现所要表达的内容。

首先，设计意图决定了选材方向。灵感和目的性是构成设计意图的基本框架。生活中大量的具象的生活素材都有可能刺激设计者产生创作冲动，但是，设计者必须以理性的眼光，赋予其实用目的和审美目的的双重主题，在意图明确的前提下，选择表征不同意义的材质和载体。

意图的指向性有时是与时代或时尚紧密相连的。任何事物都不会脱离具体的时代氛围，比如进入新世纪以来，在环境设计或餐饮业室内设计中，那些“生态化”的设计，就是从人们更注重环保意识，更乐于亲近大自然的设计意图出发，带有时代的印迹。

在更趋于艺术领域的舞台美术设计、服饰设计方面，设计者的理性倾向更为明显，更为注重在设计中表现其思想内涵。比如，兽皮不仅仅是它的本身，而是指代野性的力量或蛮荒和落后。金属的质感象征着后工业社会的冷漠、僵硬和人性的异化等等。

对自然状态的物象之魂的抽象和提炼也充分显示出艺术设计中的理性光芒。设计者以自然中的素材为基础，通过对原始素材的提炼、夸张、变形、归纳等手法，紧紧抓住其“神态”，并使之与最初的设计意图相融合，产生具有抽象意味的设计作品。这类设计作品在主观感受上具备了联想和象征的特点，虽然具象性被淡化了，但它所传达的内容和精神内涵则更广泛更深邃了。比如备受大家推崇的悉尼歌剧院的建筑造型设计，它以几对壳体顺序排列，在蓝天白云的衬映下，闪着洁白的光芒，显得壮观而典雅。它简洁优美的造型不仅与自然环境和谐融洽，而且给人以多种形象的联想：远远看去，它似几片微微张开的贝壳，静静地沐浴在阳光下，又似一朵盛开的白色莲花，在微风中伫立，又如同远古航海图画中的片片白帆，在海天一色的美景中鼓翼远征……类似的范例在中外设计史上还有很多，它们也大多是凭借理性的内在力量，将感性中的“散金碎玉”与巧妙的立意、构思结合起来，以使作品达到尽可能的完美。

古希腊的先哲认为，人类的精神世界中包含着情感和理性两种力量，这两种力量形成的合力构成了升华的崇高境界。亚里士多德曾提出，希腊悲剧的陶冶力量，在于使情感得到适度的净化。在亚里士多德看来，美的三大特征在于秩序、匀称和明确。那么，如何把握艺术设计中的感性和理性之间的关系，这应该是一枚硬币的正反两面。设计者首先要培养自己的设计感。所谓设计感就是一种对设计形式的把握能力。这种能力确有一定的天赋成分，但更重要的还在于设计者的学习（包括对其他艺术门类的触类旁通的学习借鉴）、艺术修养和综合素质的提高。有了这种感性的能力之后，再通过实践——认识——再实践的反复打磨，使感性的东西上升到理性的层面，便会逐渐对设计的理解产生一种升华。这种由感性到理性再回到感性的过程，会使设计者的协调性和审美能力都得到进一步的提高。

苏珊·朗格在《情感与形式》一书中提到：“我们如何才能捕捉、占有和把握情感，从而使情感内容不需要严格意义上的理解，即不用概念的方式便可以理解，用一种普遍的形式便可呈现给我们的意识呢？答案是：可以通过创造某种客观对象来达到上述目的。”

优秀的艺术设计者会调动起自己的感知能力和理性思维,在所设计的作品中强调一种意境,一种意义的延伸与转换,形象地传递出设计者的情感与意图。

大千世界中的色彩、形状、结构为艺术设计提供了丰富的想象空间,不断丰富、发展的艺术哲学的理念为艺术设计提供了许多新思路、新原理和新的方法,这一切都为艺术设计带来了广阔的发展前景,使设计者在感性与理性的共同作用下,创作出更多、更优秀的原创性艺术设计作品。

第三节 艺术的功能透视

在人类社会漫长的历史进程中,因为艺术的介入,人类才拥有万紫千红的美好生活,才能拥抱流光溢彩的大千世界。五光十色、绚丽多姿的艺术作用于人类的精神世界,滋润着人类干涸的心田,抚慰着人类受伤的心灵,关爱人类的成长过程,激励人类攀登高峰。而且,艺术还点缀、装饰、美化人类的物质世界,把人类的物质世界打扮得更加光鲜夺目、分外美丽。

艺术在人类社会中承担着特殊的使命,具有独特的价值和不可替代的功效。有一则故事生动地讲述了艺术的奇妙功能。在古代日本,有一个笛手,有一年秋天,他外出演出,在回家的途中,船停靠在濑户内海的一个港口。半夜来了一只海盗船,暴徒们手执利刃,跳上他所乘坐的船。面对突然袭来的海盗,船上的人只能坐以待毙。笛手见状,对海盗说:“请让我在死前吹奏一首曲子,那我就死而无憾了。”海盗头目听后好奇地说:“死到临头的人还有这般雅兴吹笛,好吧!我们就先听一首曲子,然后再送你归天吧!”笛声吹响了,悠扬动听,唤起了人们内心的美好情感,荡涤着人们内心的尘埃污垢,有的海盗不知不觉沉醉于迷人动听的乐曲之中,有的海盗感动得流下了泪水。海盗头目说:“听到这样美妙动听的音乐,我们手中的刀还能砍得下去吗?大家回去吧。”海盗们纷纷跳回自己的船离开了。笛手的一首曲子拯救了整船人的生命。

艺术实现功能有其自身的特点和途径。它是通过对人的意识的潜移默化的影响而实现其功能的,艺术先对人的意识产生影响和渗透,然后再影响作用于社会现实。也就是说,它们不是直接改造社会现实,而是通过对人的精神的熏陶感染,对人的意识的改变进而作用影响于社会的现实活动中,这是艺术实现其功能的必经途径。通过这一途径去实现艺术功能既不能急功近利,也不能立竿见影,而是潜移默化,这就是艺术实现功能的特点。

鲁迅先生指出:“文艺的功能在于‘移人性情’,涵养人的‘神思’。”这指的就是艺术功能的特点。我国有一位著名的体操运动员,他在体操训练中有急躁的毛病,为此,他曾拜一位青年画家为师学画竹。屏声静气,悬臂运笔,刚柔相济,张弛有度,习画后的他,急躁的毛病得到很大改正。艺术功能的特点从中略见一斑。

中外一些思想家、美学家都从各自的角度研究论述过艺术的功能。例如,苏联的著名美学家斯托洛维奇在《审美价值的本质》一书中指出艺术的功用有十四种,即启迪功用、交际功用、社会组织功用、社会化的功用、教育功用、启蒙功用、认识功用、预测功用、评价功用、暗示功用、净化功用、补偿功用、享乐功用、娱乐功用。此外,还有多种的艺术功能提法。在这里,从艺术对社会、自然、人类所产生的一些带有普遍性的重要功能上

做具体论述。

一、审美认识功能

审美认识功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中,更加深刻地认识社会、认识历史、认识自然、认识人生。

人类对社会、历史、自然、人生及对各种事物的认识,借助于科学和艺术。但科学和艺术帮助人们实现认识的途径截然不同。以历史学和艺术做个比较:武则天是人们所熟悉的中国古代历史上的唯一一个女皇帝。对武则天这个人物,历史著作这样表述:一面用谋略夺取唐朝的政权,一面用政治维系既得的地位。她的政治才能主要表现在坚执刑赏大权,用各种不同类型的人为自己效力。这段文字表述精练、精准、精确,人们通过阅读自然对武则天形成一种判断性的认识。同样是武则天,电视剧如《武则天》《大明宫词》(见图1-6)等则主要依赖具体、生动、鲜活的人物形象,通过跌宕起伏的情节和接连不断的事件,让人看到她的精于谋算、工于心计,一步一步地篡权得逞直至登上皇位,在位期间,她施展用人用权之道来治理国家等。从上述可见,历史科学通过概括总结式的概念使人们直接获得理性认识。艺术是借助鲜明、生动、真实、具体的形象让人们从中获取理性认识,也就是说,艺术的认识除了依靠自身的阅历和体验外,还需要将深刻的理性内容通过个别的感性形象展现出来,而且,艺术的认识是以真实反映生活为前提的。

图1-6 《大明宫词》剧照

历史上,很多的思想家、革命导师和艺术家都很重视艺术的认识功能。早在先秦时期,孔子就说:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”“可以观”即指出文学具有认识社会历史的功能,“多识于鸟兽草木之名”指文学具有认识自然事物的功能。马克思评价狄更斯·萨克雷的作品:“在自己的卓越地描写生动的书籍中向世界揭示的政治和社会真理,比一切职业政客、评论家和道德家加在一起所揭示的还要多。”恩格斯在谈到巴尔扎克的《人间喜剧》时,认为从中所学到的东西,“比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。列宁把列夫·托尔斯泰的小说当成“俄国革命的镜子”。因为他的作品深刻地表现了“俄国千百万农民在俄国资产阶级革命快要到来的时候的思想和情绪”。艺术的认识功能不仅存在于文学中,也存在于其他艺术形式中。

晋朝文论家陆机说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”绘画和雕塑在照相技术和电子媒体技术产生以前,其作用之一就是记录历史,因此成为“象形的史书”。北宋张择端

《清明上河图》全景式再现出当时社会的历史风貌、风俗习惯，成为历史学家、社会学家、民俗学家认识研究北宋社会历史风俗的生动教材。敦煌石窟艺术让人们比较全面地认识从十六国到宋、元时期各个时代的社会政治、经济、军事、文化、宗教、民族生活的状况。建筑虽然不直接状物写形，但以象征的方式忠实地承载着民族文化的记忆。法国文学家雨果写道：一座大教堂“是人民的贮存，是世纪的积累，是人类社会不断蒸发而剩下的积淀。每一时间的波浪都增加着它的砂层，每一代人都在这个建筑物上堆积沉淀”。建筑成为人们了解认识历史的一个有效载体。因此，西方人形象地称建筑为“石头的史书”。

影视艺术在实现人们认识自然上显现出独特的魅力。例如，电视节目《探索发现》《走进科学》《科技之光》等，以其富有感染力的形象传播普及大到广袤的宇宙天体，小到细微具体物质的自然知识，满足了人们认识神奇的自然世界的需求。

音乐与其他艺术相比较，其认识功能具有其特殊性。尤其是那些纯粹由旋律、节奏等构成的交响乐、协奏曲、独奏曲等作品，它们并不描写具体的人物、事件，不表达具体的语言和行动。其没有可视可现的形象，仅是抒发了某种感情，而且这种感情具有一定的时代特征和一种情绪的趋向。它们作用于欣赏者，能使人的心灵受到润泽和感动，使人们从情感中滋生出对某些方面的认识。例如，陈钢、何占豪的小提琴协奏曲《梁祝》以其高雅优美、柔肠百结的音乐旋律拨动人的心弦，使人们认识到真挚美好的爱情，同时激发起人们对美好动人的、坚贞不渝的爱情的向往和追求。刘天华的二胡独奏曲《光明行》以音乐的旋律倾吐当时中国知识分子苦闷、彷徨、迷惘的复杂心绪，从而表达出他们在艰难曲折中对光明前途的追求。人们在欣赏音乐时，就是从其中流淌的情感和渲染的气氛中认识到了时代精神特征。

音乐中的歌曲，由于有确切语义的歌词介入，给予人们的认识就较为清晰、明确。歌曲《我爱你，中国》其迷人悦耳的曲调和优美的词句珠联璧合，让人们从中产生出更加热爱伟大祖国的强烈情感。抗战时期以《大刀进行曲》为代表的一系列歌曲道出了人们对日本帝国主义侵略的仇恨和控诉，使人们真切地认识到当时民族危难的深重和人民对日本帝国主义的无比痛恨。可以说，音乐的认识功能在帮助人们认识时代精神和人们内心世界方面具有特殊的功效。应该看到，有些音乐作品还可以帮助人们认识某些具体的生活现象。如人们聆听贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》，脑海中就会浮现这样一幅美丽图画：一个吹奏笛子的可爱活泼的牧童，骑在牛背上，悠扬的笛声，淡淡的烟雾，翠绿的青草，所有的景象萦绕在一起，如诗如画。音乐的认识功能由于欣赏者的阅历、知识、经验、修养的不同而显现认识深浅不一的区别。如要达到较深较高的欣赏水平，需要具有会欣赏音乐的耳朵，需要提高音乐艺术修养。

应该看到，艺术的审美认识功能在认识自然上比不上自然科学，在认识社会、历史上赶不上社会学、历史学。因此，不能夸大或抬高艺术的审美认识功能。

二、审美教育功能

审美教育功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中，受到真、善、美的感染和熏陶，情感得到宣泄，心灵得到净化，思想得到启迪，认识得到提高，情操得到陶冶，行为得到调整，从而树立正确的世界观、人生观、价值观。