

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21 世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

设计美学

刘 燕 宋方昊 著

AESTHETICS OF DESIGN

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

ART & DESIGN TEXTBOOKS
IN 21ST CENTURY FOR COLLEGES
AND UNIVERSITIES

21世纪高等院校艺术设计专业教材

丛书主编 徐勇民

设计美学

刘燕 宋方昊 著

AESTHETICS OF DESIGN

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

J06/148

项目策划 冯芳华 王开元

责任编辑 张 浩

书籍设计

技术编辑 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

设计美学 / 刘燕 宋方昊 著
—武汉: 湖北美术出版社, 2009.7
(21 世纪高等院校艺术设计专业教材)
ISBN 978-7-5394-2967-0

I. 设…

II. ①刘…②宋…

III. 设计 - 艺术美学 - 高等学校 - 教材

IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 122883 号

设计美学 © 刘燕 宋方昊 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 3000 册

版 次: 2009 年 7 月第 1 版

2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 49.00 元

《21 世纪高等院校艺术设计专业教材》

丛书编委会

主 编：徐勇民

委 员：(按姓氏笔画排列)

王心耀 方湘侠 田亚洲 华 勇 朱 涛 许开强 汤 军
李也青 李汉平 李国庆 朱明健 李 明 向极鼎 陈孟昕
陈顺安 陈 义 杨高钰 杨进珉 杜卓选 杜筱玉 严家宽
张 杰 张 昕 张 威 严学武 汪尚麟 汪义候 金 波
范汉成 周 平 周 干 周益民 宗 微 钟孺乾 侯云汉
涂 伟 唐鸣岳 舒湘鄂 盛恩养 章 翔 曹金明 曾维华
蔡江宇 魏光庆 欧阳志 欧阳巨波

参 编 院 校

湖北美术学院	中央民族大学
湖北工业大学	北京服装学院
湖北大学	北京林业大学
湖北第二师范学院	上海交通大学
湖北经济学院	上海大学美术学院
湖北师范学院	上海工程技术大学
湖北民族学院	华南师范大学
武汉大学	华南理工大学
武汉理工大学	广州美术学院
武汉科技大学	广东工业大学
华中师范大学	深圳大学
华中科技大学	山东大学
中南民族大学	山东艺术学院
中国地质大学	温州大学
武汉工程大学	景德镇陶瓷学院
江汉大学	湖南文理学院
长江大学	湖北工业大学商贸学院
三峡大学	湖北大学知行学院
武汉科技学院	华中师范大学影视传媒学院
武汉工业学院	江汉大学现代艺术学院
黄冈师范学院	武汉理工大学华夏学院
黄石理工学院	武汉科技大学中南分校
咸宁学院	华中科技大学武昌分校
襄樊学院	华中科技大学文华学院
孝感学院	中南民族大学工商学院
荆楚理工学院	武汉工业学院工商学院
	华中师范大学汉口分校

前 言

自从人类打磨石块、制造工具的那一刻起，设计就诞生了。从此以后，设计渗透在人类的一切文化创造中。完全可以说，哪里有人类的创造，哪里就有设计。

但是，应该看到，对于设计的自觉意识，历代文化产品的创造者又有很大差异。从不自觉地设计到自觉地设计，再到从理论高度研究设计原理和设计美学，可以说是人类设计发展的基本轮廓。

当今之世，设计比历史上任何时代都显得更加重要。激烈的产品竞争，归根结蒂是设计的竞争。从设计美学的理论高度来把握设计的基本原理进而指导设计创造，在今天显得尤其必要。

设计美学是一门新兴学科。从学科特性上来说，我们把它初步界定为美学、设计学与艺术学三者交叉学科；从研究对象上来说，我们认为它所研究是：如何根据审美规律进行设计，从而创造出相应于产品使用价值的审美价值（简称为“设计美”）。

为了便于高校开展设计美学教学与科研，我们在广泛参考时贤著作的基础上编写了这本《设计美学》教材。根据我们对于这一学科的学科特性及其研究对象的理解，本教材将从中外美学史、设计史和艺术史中汲取相关理论资源，意在提高学生的相关理论修养，增强学生的相关知识储备；在此基础上，我们尝试着从原理角度分析了“设计美”的基本要素，最后瞻望了设计的未来发展趋势以及设计美学的相关课题。

限于作者的学识，书中的诸多不足及存在的问题，敬请广大师生赐正。

编 者

目 录

第 1 章 绪 论	6
1.1 设计美学概念追索及学科定位	6
1.2 设计美学的研究对象及分类	8
1.3 设计美学的研究方法	11
第 2 章 中国美学与设计概述	14
2.1 先秦、两汉的美学思想与设计	15
2.2 魏晋南北朝至唐宋的美学思想与设计	21
2.3 明清美学思想与设计	26
2.4 综论中国传统美学思想在设计上的折射	28
第 3 章 西方设计美学概述	35
3.1 萌芽时期的设计美学	35
3.2 手工艺时期的设计美学	36
3.3 机器生产时期的设计美学	49
第 4 章 20 世纪设计美学及其转型	56
4.1 设计美学观从现代到后现代的转变	57
4.2 美国设计美学观念的传播	64
第 5 章 设计美的要素分析	68
5.1 形式美	68
5.2 功能美	73
5.3 技术美	78
5.4 材料美	83
第 6 章 设计美学个案分析	88
6.1 抽象与具象——中西图案造型观比较	89
6.2 茶与咖啡——中西器具造型观比较	90
6.3 皇宫与教堂——中西空间设计观比较	92
6.4 太极与色谱——中西色彩观比较	97
第 7 章 设计美学的发展趋势	102
7.1 设计美学的民族化趋势	102
7.2 设计美学的非物质化趋势	106
7.3 设计美学的人性化趋势	107
7.4 设计美学的生态化趋势	108
第 8 章 设计美学教育	110
8.1 中国设计美学教育的现状	110
8.2 包豪斯设计教育理念分析	111
8.3 当代设计美学教育	123

第1章 绪论

学习目的

通过绪论的学习,了解设计美学的研究目的、对象、内容、分类等知识,使读者从宏观上把握设计美学的学科特点和相关内容,从而掌握设计美学的研究方向和方法。

学习提示

注意设计学、艺术学、美学与设计美学的区别与联系,以及相应的学科问题。

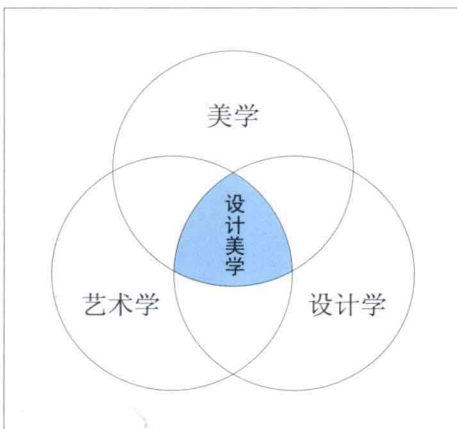

图 1-1-1 设计美学与艺术学、设计学、美学的关系图

图 1-1-2 竹林七贤

图 1-1-3 雅典学派（局部）拉斐尔

设计美学是现代设计学、美学与艺术学学科交叉发展而来一门新兴学科。它们各自的研究对象、范围有交叉的地方,也有明显不同之处。设计学与艺术学的最大区别在于设计学注重对实用的要求,所以设计学的研究离不开技术和艺术两个方面的内容,而艺术学的研究对象主要是艺术。设计美学与传统的美学也有显著不同,传统美学也叫艺术哲学,研究人对现实的审美关系。因此,研究设计美学,不能完全照搬传统的美学理论或艺术学的研究方法。作为一门交叉学科,设计美学有独特的研究对象和内容。明晰这些对象和内容,掌握设计美学发展规律,对设计实践具有指导意义。(图 1-1-1)

纵观中西设计史的发展,可以发现审美观念和物质生活发展的相互推动关系以及中西设计美学取向的不同。中国设计讲究天人合一的精神气质和喻物予形的形象特征。无论是陶器、玉器还是家具的设计都与中国哲学中的“和”的思想有着不可分割的联系。器物的设计造型不但要求合乎材料的特点,还要求合乎天时、地气、材美、工巧多重的和谐。比如中国的玉器设计制作上讲求“审曲面势”的选材制作原则,对材料的选择上有独特的要求;同时在玉器的品鉴上,自古有“以玉比德”的审美思想,还有玉器吉祥纹样的图形上具有的象征装饰含义等,这些都是中国民族特色的设计美学思想的体现。这些美学思想的积淀是中国设计的巨大财富,学习、掌握这些设计美学思想对于中国设计的发展尤为重要。

(图 1-1-2 ~ 图 1-1-4)

与中国对应的西方设计美学则讲究合乎科学的理性,注重科学实证,对设计的形式和功能进行追索,并不断在二者的动态演变中推动设计向前发展。把西方设计放入一个长时期的历史过程中分析,我们会发现由于不同历史时期对功能和形式的侧重不同,从而形成不同的艺术流派的设计审美取向。手工业生产时期,人们对形式的注重比对功能的注重要多一些;古典主义设计的形式和功能则趋于平衡;随后进入机械化大生产,对于功能的注重就明显多于对形式的重视,所以出现功能主义,从而产生形式主义的美学趋势;当形式主义发展到极致,便出现了极简主义;在极简主义发展到最终,设计美又倾向复古的趋势。可见,西方设计美学思潮就是在形式与功能的动态交替过程中一步步演变成我们今天所见到的审美文化现象。中外历史长河中众多的设计个案为我们提供了分析的素材,我们通过对考古学发展中存留下来的物件和各时期的代表作品进行分析,可以对各个特定时期的设计美学思想进行较为客观和全面的分析。(图 1-1-5、图 1-1-6)

本教材通过中西方设计现象的分析,对设计观念的内容进行总结和对比,追索设计美学观念和设计现象之间的关系,阐述设计美学的概念和范畴,分析设计美的要素,对比中西设计样式和观念的区别,进而深化设计美学的研究。

1.1 设计美学概念追索及学科定位

设计美学是一门应用美学,其产生与设计学科的确立有着密切关系。工业革命使基于技术和艺术两个方面要求的设计艺术学科确立起来,从而促成了设计美学理论的形成,重点讨论产品使用功能的技术价值。同时,设计美学的研究还立足于审美和艺术理论,讨论设计领域的审美规律。可见,设计美学学科的确立与现代工业社会技术和审美的发展紧密相连。

设计美学的产生、发展与现代设计的发展是同步的。从广义上讲,只要能给

人以美感、具有使用功能的造型活动，都可以称之为“设计”。与艺术不同的是，设计中所谓美感与使用功能，不只是由设计师来感受与判断，还要由生产者、消费者来判断。因此，设计美的研究还要在对科学技术研究的基础上，综合社会的、人类的、经济的、技术的、心理的、艺术的各个方面的研究作为依据。狭义上的设计，是以大批量地生产满足人的全面需求的产品为目的所进行的创造性的生产实践活动，这样就可以把设计定义为一种准备行为。学习设计美学要理清几个概念，即什么是设计，什么是美学，什么是设计美学以及设计美学的研究对象等诸多问题。

1.1.1 艺术与设计

关于艺术的定义中外的解释各不相同，西方的“艺术”即英文的“ART”，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等。中国的艺术自古被称为“艺”，对此的解释也有多种说法，更有礼、乐、射、御、书、数“六艺”的说法。由此可见，不论中外，对于艺术的本质都有两种界定，广义上的艺术可以说是一切与技艺有关的领域；狭义的艺术专指与审美有关的、具有审美价值的艺术品。可以看出，艺术天生与设计就有着不可分割的关系。

汉语中“设计”翻译成英文是“Design”，在两百多年前的《大不列颠百科全书》中的解释是：“艺术作品的线条、形状，在比例、动态和审美方面的协调。”20世纪70年代，在《大不列颠百科全书》中对设计又有了一个更全面的解释：“美术方面，设计常指拟定计划的过程，又特指记在心中或制成草图或模式的具体计划。产品的设计首先指准备制成成品的部件之间的相互关系，这种设计通常受四种因素的限制：材料的性能、材料加工方法所起的作用、整体上各部件的紧密配合、整体对于观赏者或使用受其影响者所产生的效果。”¹在《现代汉语词典》中设计的基本含义是这样定义的：“在正式做某种工作之前，根据一定目的的要求，预先制定方法、图样等。”由此延伸出来“设计是在正式做某项工作之前的准备行为”的说法。根据这个定义，我们可以这样分析：设计具有三种要素，一是有一定的目的；二是一种准备行为；三是作为一种艺术现象具有传播和携带文化符号的特点。可以看出，设计有两重含义，一是在脑子里的构思，即是一种心理规划；二是一种准备过程，是在正式做某种工作前的准备行为。所以设计和艺术是有差别的，艺术是无目的的，它以表现作者的情感为主要出发点，而设计是满足使用者的实际需求，这种需求既有物质方面的，又有精神方面的。

我们可以这样来看，如果我们把现实生活的活动分为三种类型：艺术活动——设计活动——生产活动，那么从它们产出的成果上分析，艺术创造的是精神产品；劳动生产产出的是物质产品；而设计产出的是兼有二者属性的产品。所以，设计是满足物质和精神双项需求的，这就是设计不同于艺术之所在。古希腊哲学家亚里士多德（Aristoteles，公元前384—前322年）认为，事物是由质料因、形式因、动力因和目的因四个原因形成，有了这四个原因，事物才能产生、变化和发展。比如，椅子是用来坐的——这是它的目的因；椅子是由木头制作而成的——这是它的质料因；椅子的设计的图样——这是它的形式因；制作椅子的设计师或木工——这是产生椅子的动力因。亚里士多德这种对形式的分析一方面

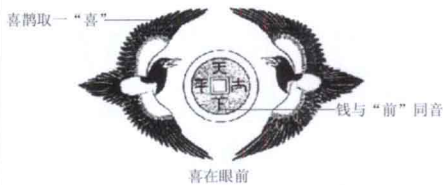

图 1-1-4 中国传统图案及寓意

图 1-1-5 中国手工设计作品

图 1-1-6 欧洲手工艺品

¹ 彭泽立编：《设计概论》，第1页，中南大学出版社，2004年8月。

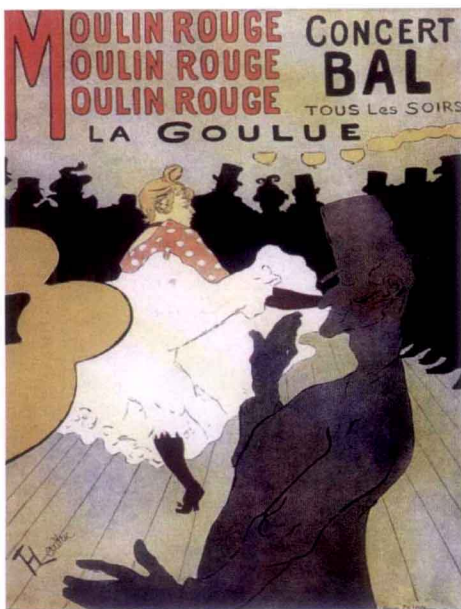

图 1-1-7 音乐会 1891 年 劳特累克

图 1-1-8 早期油画广告

有助于我们理解设计的组成要素之间的必然联系，另一方面可见艺术设计美学的“美”的复杂内涵。设计美学研究的对象不仅仅是设计作品的美感因素，作品的精神内涵、作品的使用价值、作品的材料美感等内容，都属于设计美学研究的内容。从这里我们看出设计与艺术之间是有关联的，但设计与艺术的内容和研究方法是有很大的区别的，艺术美的内容相对而言比较单纯，但设计美的内容涉及的领域要广泛得多。

1.1.2 设计美学的学科定位

根据以上分析，可以看出设计美学学科的产生有两个基础，一是现实基础，二是理论基础。现实基础是人类生产方式的改变。机器大生产的到来，技术水平的发展引起了社会生产方式的变化，导致现代工业化生产方式代替了传统的手工生产，人类进入了工业文明时期。从理论上讲，设计美学的产生是美学和艺术理论走向大众的必然。传统美学可以称为精英美学，是少数人对艺术审美关系的总结，因此美学又叫艺术哲学。随着人们生活水平的提高，大众文化成为主体。为满足大众文化的要求，美学从传统的艺术哲学转向物质生产和社会生活的广大领域。自然而然，关于这些实用领域内的美学和艺术问题，亟待一门新学科的建立，设计美学就此产生了。

从早期的设计作品中可以看出，起初的设计与艺术的界限比较模糊。比如早期的广告中的招贴设计通常以绘画为背景，如劳特累克的招贴画就是在版画基础上演变而来的，而后逐渐演变成今天见到的具有广告文案的招贴画。设计行业的分工也日渐具体化、细致化。作为机械化大生产的准备，设计逐渐独立起来，这促进了设计学科的建立。人们购买和消费现代产品，不仅仅是对作为物质产品的使用功能的满足，而且随着社会物质生活的发展和人们精神需要的提高，消费者对于产品的精神功能的追求与日俱增。因此，对于产品的精神功能即审美关系，逐渐成为设计的重点。由此可见，设计艺术的审美关系是设计美学研究的重点。

（图 1-1-7 ~ 图 1-1-10）

随着现代技术的发展、社会生产方式的革命，人们的生活方式发生了根本性的变化，人们不断产生新的需要。工业化的大批量生产，带来了丰富的产品，引起了人们生活方式的变革。随着产品的日渐丰富、生活水平的提高，人们对产品的消费由功能性走向了审美性，有的功能性需求甚至降低到次要地位，而审美的需求上升到首要地位。而且，人们在重视功能质量的同时，也非常看重外观形式，甚至有时人们对外观形式需要大大超过功能，成为促进消费的重要因素。显然，与这种需求相适应的产品设计也就应运而生了，所以，从另一层面看，设计美学的诞生是人们的生活方式发生革命的必然结果。

1.2 设计美学的研究对象及分类

根据设计美学学科的定位，可以看出设计美学要处理设计与人、技术与艺术、形式与功能的关系。设计美不以艺术中作品的美为评价的标准，而是以设计与人的关系的合目的性为评价标准，即以设计产品是否满足主体的使用、是否与环境和谐等问题为评价标准。从技术与艺术的关系上表现为，设计与现代技术的发展是否能够满足人的需求和材料、技术与审美的关系。功能与形式的方面表现

为,设计是否能够适时保持功能与形式的和谐尺度。这些都是设计美学与美学研究不同的表现,设计要满足使用者的方便和外形美观两方面的要求,所以不能以外观的美丑来核定产品的优劣。根据以上分析,我们把设计美学的研究对象确定为如下几个方面:

一是纵向地对设计美学史的研究,把设计放入人类社会生活的历史发展中做动态研究,从历史长河中汲取设计美的规律。

二是横向地对设计要素和原理进行分析,有助于进一步分析设计趋势、提高设计审美水平,进而起到指导设计实践活动。设计美的要素包括形式美、材料美、技术美、功能美等方面的内容。

三是研究设计美学教育,对历史上的成功经验加以积累和发扬,推广设计美学的优秀理念。主要包括设计审美教育的内涵、途径、方法、实施等。

美学和设计并不是两门孤立的学科,它们的交叉直接反映在产品上。设计美学并不是固定不变的,它随着社会的发展、人们审美思想的变化而变化着。一个时期的经济、政治、文化自然影响着这一时期的美学思想,而这一时期的美学思想直接影响着设计的审美观、制造产品的标准。比如,考察中国设计美学的发展过程时,可通过分析各时代的器皿、工具、服装、建筑等领域风格的演变来了解当时的审美时尚。彩陶的发展在中国的设计史上的作用不容忽视,因为在制陶过程中,火的烧焙使粘土坯件产生质的变化,这种化学反应构成了坚固的器皿,这是制作工艺的进步。从外部形态上看,根据用途的不同,陶器的造型样式也完全不同;其装饰样式,即图案和色彩的使用反映出丰富的文化内涵和地域特点;不同地域的装饰纹样具有不同的象征含义,这些对我们研究设计美学思想有重要的现实意义。建筑风格的变化也直接反映当时审美要求。从样式上看,西方古代建筑形式以神庙和教堂为典型代表,而中国的建筑以人居住的宫殿和房舍为代表。这就造成了建筑样式上的差别,其形式美感自然有所不同。

不同的哲学思想和审美观念是产生不同设计美学思想的基础。中国哲学思想的特点决定了中国设计的独特风貌。在中国历史上,从先秦诸子到汉代的王充、刘勰,再到清代的王夫之、叶燮,许多是哲学家同时又是美学家,在他们的著作中包含着大量的美学思想。历代著名的诗人、画家、戏剧家、书法家等所留下的诗文理论、绘画理论、戏剧理论、书法理论、音乐理论中,也含有丰富的美学思想,而这些宝贵的精神遗产涉及范围广泛,对当时的设计起到潜移默化的影响。这些对于今天的设计师仍然具有很好的启发作用,也对研究设计美学理论提供了珍贵的资料,所以值得深入的研究。

中国有“书画同源”的说法,其实不仅仅是书画,在中国各种不同艺术门类之间,如绘画、音乐、戏曲、园林等领域也有相同的文化精神根源。比如诗文中的意境美,在绘画和书法及园林艺术中也有近似的美学概念。中国哲学理论中的“道”、“气”的理论贯穿在中国传统美学理论中,所以我们在研究设计美学时应该加深对这些具有中国特色的哲学背景进行研究。各门艺术既具有独特的审美取向,在审美观方面又有许多相通之处。因此设计师通过对哲学和文化思想的学习,从中得到传统工艺产品表象之外的深刻的美学内涵,从而能够更加深入了解中国传统审美观念的实质。

就西方设计美学史而言,我们可以根据蒸汽机的出现为界把西方设计审美思

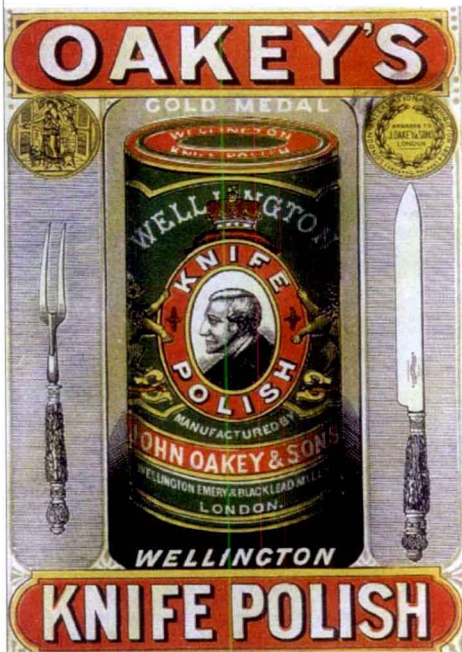

图 1-1-9 中期广告

图 1-1-10 成熟期广告

图 1-2-1 巴洛克设计

想的发展划分为两个时代：手工艺设计时代和工业设计时代。其中手工艺设计时代的历史延续比较长，最早可以追溯到古希腊罗马时期。古希腊罗马美学是西方美学史的开端。西方近现代文化的各种观念，包括美学和设计在内，都能在古代希腊和罗马找到源头。实用与审美的关系，是设计美学的本质特征之一，也是衡量设计优劣的准则。自从人类有了对美的自觉认识，实用与审美的关系问题就被明确地提了出来。对二者关系这一美学本原问题的不同认识，产生出从自古希腊罗马时代到今天的各种不同的设计风格和流派。

随着社会生产力的发展，手工艺设计时代的发展进入了古典主义时期。人们更多地考虑精神的需求，考虑如何从审美的角度来规划城市、设计建筑和工艺产品，于是出现了追求纯粹的装饰效果的唯美主义倾向。巴洛克风格把唯美的风格演义到极致，甚至在设计的趋势上出现轻实用，重装饰，盲目追求时尚的审美取向。唯美主义经17世纪的“巴洛克”风格至18世纪的“洛可可”风格而达到了登峰造极的地步。盔甲和弩弓上刻上极其复杂的花纹；建筑师最热衷的是那些祭廊、过梁、门像柱、拱形曲线、柱座或线脚之类的东西。这种贵族遗风一直延续到新的设计时代到来。19世纪还出现过以科林斯柱装饰起来的蒸汽机，饰以繁缛的铁制常春藤支架的锯木机，以阿拉伯式图案装饰的压榨机等等饰以索然无味的花俏装饰的作品。这种繁琐的装饰手法没有与机器的形式特点达到融合，相反，成为机器生产的累赘，影响了产品的使用效率，不论是材料上还是装饰上都是极大的浪费。这种手工艺设计与机械生产的生硬嫁接并没有实现设计的最佳表现，反而令人的审美感受产生厌烦感。因此，设计开始注重功能，倾向于简化形式。功能主义的盛行使设计的发展开始转向简洁。正如沙利文所提倡的“形式追随功能”的口号，使功能成为设计关注的中心。功能主义是机械化生产的必然结果，简洁、实用、注重实效和反对繁琐的细节的追求是设计的一大进步。但是功能主义乃至发展到极简主义的风格，使设计作品的观赏性和审美特点逐渐消退，设计作品的审美效果也随着极简主义的出现变得生冷，缺乏生命力。此时，设计的风格又转向复古，周而复始。纵观西方设计的流变历史，可以看出西方设计观念就是在这种由繁琐到简洁、再由简洁到繁琐的形式转换中逐步向前发展的。（图1-2-1、图1-2-2）

为了学习的方便，通常要对设计美学的研究内容进行分类。设计美学的分类有很多种方法，大致有以下几种说法：

一是根据设计门类的不同，可以把设计美学分为：广告设计美学、环境艺术设计美学、包装设计美学、建筑设计美学等；

二是根据设计的实施效果又可分为平面设计美学、三维设计美学。

三是根据设计目的的不同，把设计美学分为：环境艺术设计美学；产品设计美学；视觉传达设计美学。

总之，随着媒体范围的拓宽，设计的范畴和分类不断细化，进而也产生了许多新的设计美学门类，如网络设计美学、图形设计美学等。因此随着设计种类的细化，设计美学的分类也而不断填充新的内容，从而走向多元化发展的趋势。

1.3 设计美学的研究方法

掌握设计美学的研究方法,首先要明确设计美学的学科特点,并在此基础上,结合设计美学的学科定位和研究对象的特殊性,才能较好地解决设计实践和理论的相关课题。

1.3.1 设计美学的学科特点

根据设计学、艺术学与美学的关系和设计对于功能和艺术两个方面的要求,我们把设计美学的学科特点总结为以下几个方面:

一是实用性。传统美学以艺术为研究的中心,所以西方美学与艺术理论从古希腊起一直到19世纪,始终是以哲学为主导。随着现代工业文明的出现,特别是大众化的流行,美学也关注现实应用中的问题,这就产生了设计美学。可见,应用性是设计美学不同于美学的突出特征。

二是技术性。设计是建立在技术基础上的应用学科。机器化生产代替传统手工艺生产,这种大批量、标准化的生产方式,使功能主义一度成为一种审美法则。世界上任何一个新的设计风格的形成与技术和材料的创新有着必然的联系。因此,技术性也是设计美学的一大特征。

第三,审美性。设计活动也是一种艺术创造活动,与艺术学不同的是,它建立在应用的基础上,审美性特征是设计与艺术共有的。设计是把建立在科学、艺术和技术基础上的准备,通过视觉语言传达出来的过程。所以,这种视觉语言只有具备了艺术化的特征,才会体现出设计作为美的形式特点。因此,审美性是现代设计美学的重要特征。

第四,创新性。设计要避免雷同。设计的核心是一种创造行为,设计美学研究的就是一种创造性地解决问题的方法。独创性是设计美学区别于其他学科门类的主要特征。

第五,时代性。设计美学与消费者的需求是紧密联系的。不同时代的生产方式、市场需求和定位决定了消费者需求的不同,所以时代性也是设计美学的特征之一。市场需求和规律是设计师创造的基本原则和准则。准确把握市场需求,紧跟时代潮流,是成功设计师的必备能力。

1.3.2 设计美学的研究方法

研究设计美学的方法不是对美学研究方法的照抄,设计美学的发展和演变有其自身的规律,它的研究对象既有实际操作的方面,也有自成体系的理论原理。设计美学是美学、设计学与艺术学的交叉学科,美学的主要研究对象是艺术(所以曾经被称为“艺术哲学”),而艺术与设计的融合又促成了“艺术设计”学科的诞生,所以,研究设计美学应该运用美学、设计学、艺术学等跨学科的综合研究方法。具体来说,我们把设计美学的主要研究方法总结为以下几种:

1. 美学的方法

美学是哲学的分支学科之一,具有高度的哲学思辨性。哲学是个多棱镜,折射着各个领域放之四海而皆准的原则。设计美学的方法应该沿着美学即艺术哲学的方法进行研究。所谓美学的方法就是运用研究哲学思辨的方法,从设计现象中沿着发现问题、分析问题、解决问题的思路,并运用哲学中分析、对比

图 1-2-2 洛可可设计

和综合等研究方法来研究设计美学。

对许多设计现象的分析离不开对相应的哲学领域的概念和范畴的分析。例如,对中国园林设计要素和造型原则的研究,如果用西方的哲学思想和艺术科学进行分析就非常困难。同样的,西方建筑设计现象背后也有不同于中国建筑园林设计的哲学背景。这是因为,中国自成一体的建筑风格,与中国人讲求“天人合一”观念有着直接的联系。如中国的“堪舆学”是研究风水术的学说,堪为天道,舆为地道,就是论述和指导人们选择和处理住宅与坟地的位置、朝向、布局、营建、择日等问题的主张和学说,其基本原则要符合天地人相生和相克的法则。可见,中国风水说与天文历法、地理有着不可分割的联系,仰观天文,俯察地理是中国“堪舆说”的两大特征。西方的建筑设计就有不同的审美取向,如哥特式建筑利用直冲天穹的视觉冲突来表现上帝给予人的崇高感,这反映了西方哲学理念的崇高、静谧等艺术哲学范畴。所以研究设计美学应该运用美学的研究方法。

对比是美学研究的方法之一。从宏观看,只有将中国设计美学与西方设计美学结合起来进行对比和分析,才能客观、综合地分析每种设计现象,从而避免片面和偏激的观点。通过中西方的对比研究,能够更好地解决审美经验不可言述的问题,从而更理性、直观地分析设计概念和美学演进过程中出现的各种设计现象。从具体的设计现象和设计思想上来看,比较的方法可以总结具体的设计现象的差异和美学倾向,能更好地分析出设计的方向和某种特定的设计现象的美学价值。比如中西方都有陶器,但陶器的造型和图案形式却各有不同,它们的不同来源于什么,这正是中西方设计思维和哲学思想的不同造成的。经过对比和分析,综合各种设计现象的共同之处,可以准确地得出结论。

由此可见,哲学研究中的比较、综合、分析的方法,对于设计美学的研究也同样适用,应当借鉴和使用。

2. 设计艺术学原理与设计实践相结合的方法

艺术设计是一种实践活动,设计美学则是对它的研究和理性思考。设计美学的研究应坚持理论同实践相结合的原则,偏向于理论原理或偏向于设计实践都不是科学的研究方法。设计美学不同于纯美学之处就是设计的具体操作、实施和设计目的的功利性。设计艺术学的理论能够帮助我们分析和研究设计美学观念的具体内容。如果对设计艺术学各个环节中的具体实践问题不了解,将很难客观地分析设计中的美学问题。

站在设计实践的立场上研究设计美学理论,可以避免泛泛的理论罗列。设计理论的延续性又可以解决设计的直观和设计现象短暂、阶段性的特点,所以可以使我们更深入地分析设计美学理论。任何美学问题都是从现象中抽取出来的,所以我们既可以采取“自下而上”的方法由设计现象提升到对设计美学的研究,又可以采用“自上而下”的逻辑推理来分析具体的设计现象。坚持理论与实践相结合,可以使设计美学的研究更加深入和全面。

3. 历史的研究方法

设计现象就像零散的水晶珠,虽然单独看时颗颗耀眼,但却散成一盘,历史的作用就是将它们按顺序串成串。设计美学的研究要借鉴历史,但不是重复历史,而是通过对历史中诸多的设计现象的比对和分析,明晰设计美学观念发展的

脉络。

设计美学的研究必须借助考古发现,正因如此,我们对几千年前的设计现象可以有直观的认识;通过对设计史的学习可以使我们从客观呈现的设计现象中探索设计美学观念的发展。所以,研究设计美学必须建立在熟知设计史的基础上。每个历史时期都有其典型的设计案例,如商周的青铜器是商周时期设计器物的典型代表,其纹样的含义和造型特点反映了当时的设计美学观念,所以我们把它的设计原理和设计思想作为这个时期设计美学研究的重点案例。

此外,对中西方设计发展历史进程中各种设计现象的年代和设计师实践的具体背景的分析,可以让我们对审美发展趋势有客观的认识。通常,一种设计现象的出现与当时的时代背景、人文精神、经济条件、受众群体有很大关系,对这些的分析和思考,可以看出设计观念产生的原因,从而较为全面地了解设计美学的内涵和形成的条件。

4. 综合其他学科的研究方法

众所周知,设计是一门综合性极强的学科。正因如此,研究设计不能只了解本行业的知识,还要对使用领域、技术领域等相关领域有所涉足。因此,设计美学作为一门综合性交叉学科,应借鉴多种跨学科的方法对其进行研究,如利用心理学、市场营销等学科的研究方法,使研究的广度和深度得到拓宽。

课后思考与练习

1. 思考设计美学的学科定位、研究对象、方法以及分类。

知识链接:

1. 叶朗. 中国美学史大纲. 上海:上海人民出版社,1985
2. 朱光潜. 西方美学史. 北京:人民文学出版社,1980
3. 高丰. 中国设计史. 南宁:广西美术出版社,2004
4. 王受之. 世界现代设计史. 北京:中国青年出版社,2005
5. 李砚祖. 艺术设计概论. 武汉:湖北美术出版社,2002

第2章 中国美学与设计概述

学习目的

本章对中国传统设计美学观念产生的文化理论背景和思想基础进行论述,使读者关注中国美学与设计审美形态形成的关联。

学习提示

从中国传统儒、道、释美学中透视中国传统设计现象,思考中国传统器物造型观念与文化思想的联系。

中国作为东方文明古国,历代的设计作品都体现着中国独有的审美取向和文化内涵。对中国设计美学的研究,离不开对中国传统文化之丰富内涵的理解。从中国古代美学思想的发展来看,大致可分为两个阶段:以魏晋为界,史前至先秦两汉,这是中国美学观念从混沌走向自觉的发展时期;从魏晋到明清,这是中国美学逐渐成熟、繁荣的时期。中国传统设计美学的脉络也是沿着这条道路进行的。从内容上看,儒道两家思想是我国古代文化思想的重要组成部分,二者之间的相互争论、相互补充构成了中国古代哲学的主流。儒家以孔子为代表,从伦理、社会的角度探讨情感和理智的关系问题,形成了儒家美学;道家以老、庄为代表,以辩证的观点研究美和艺术的规律,达到了一种自由的艺术境界。儒道两家在对立统一中推动着中国美学的发展。而后,佛教由印度传入中国,在其广泛传播中也深刻影响了美学的进程,魏晋玄学的发展,特别是中唐以来迅速发展起来的禅宗日益沁入文艺和美学的领域。禅宗关于通过直觉、顿悟以求得精神解脱、达到绝对自由的人生境界的理论,对审美与艺术创造的心理特征的深刻理解,迎合了许多知识分子和文学艺术家的心理,迅速传播并成为我国古代美学的重要内容。

研究中国设计美学不仅要考察中国文化哲学思想,还要研究人们生活方式的变迁等多方面内容。宋代理学家程颢曾说“天下无一物无礼乐”,这从侧面反映出美学、伦理学对设计样式的影响。又如中国传统吉祥纹样向来有“图必有意,意必吉祥”的讲法,意思是说,中国的传统图案通常都是有含义的,而且这些含义又必定代表着祥瑞。我们发展中国设计、研究设计美学必须了解我们民族流传下来的这些独有的文化积淀和哲学思想。

除此之外,研究设计美学还离不开对先民生活习惯、居住方式、地域环境等客观因素的了解。如中国椅子的设计形式,是由人们“坐”的方式决定的,人们由席地而坐垂足而坐的生活习惯演变,决定了坐的工具由席子、垫子,再到椅子的逐渐发展。中国服饰样式和装饰的形成也与当时人的行动方式和礼制风尚、审美情趣等因素有密切关系,可见生活习惯和民俗与艺术设计美学也息息相关。

总之,对中国设计美学的研究,应该注意如下几个方面:一是功能对设计样式的影响。设计的产生与人们对功能的要求有很大关系,如陶器是在人类定居生活后才产生的,而且陶器的造型也是根据不同的生活需求逐渐丰富起来的。二是风俗及文化对设计的影响。各个朝代由于风俗和生活习惯的不同,对器具的要求也不同,进而产生了各种设计样式。如按照使用场合的不同,青铜器可分为祭器、礼器、生活用器三种,这与商周人们的文化和生活习惯有关。祭器上的图案和铭文多以面目狰狞的兽头为主;礼器(如列鼎)的设计则体积大小与地位的尊卑有关,越是地位高的人使用的礼器体积越大;生活用品在不同时代和不同的文化背景下器型也各有分别。如早期青铜器由于使用范围较小,所以制作粗糙,而唐代小件的设计就非常精细,如铜镜上细致的雕花以及精巧的做工。三是设计与技术的互相促进。新的设计依托技术的进步,而设计水平的提高促进了技术进步,二者相互促进,共同推动了设计的发展。历史上很多器物的出现就是依托技术的进步才会产生。人们掌握了锡和铜的比例,才能制造出青铜器;反过来,青铜器的设计也要求青铜器制作工艺的提高。设计与技术互相促进,每个时代都有新工艺、新材料、新技术的出现,也相应的产生了新的器物造型,进而也产生

出新的设计风格。因此,每个时代、不同地域都有代表性的设计作品,如宋代以瓷器为代表,明代则以家具为代表。四是设计与审美观念的相辅相成。人类原初的设计首先都是要满足生活需要,这决定了设计的功利性的目的。比如有了饮食的目的才会产生食器的造型,而食器造型的演变就是一个审美过程。后来人们把图案绘制在器物上,平面的形式美感产生了,人们对美的观念就这样逐渐建立起来。原始时代社会之后,每个朝代的审美观念都各有特点,因此每个时代的设计也各具特色。比如商代是个神秘的时代,崇尚巫术之美,青铜器大多作礼器和祭器使用,所以商代青铜器具有神秘、凝重之美。西周的青铜器设计比较规范,这是由于西周的审美观念是理性的、秩序的。春秋战国时期,百家争鸣,注重人性美,所以设计也充满着激情美。“壮美”是汉代美学的重要范畴,所以汉代的设计整体上具有气势和壮丽美。魏晋南北朝时期,玄学盛行,玄学的清远、空灵、超凡脱俗在设计 and 艺术作品中均有体现。唐代的华贵、丰腴之美在设计中表现雍容华贵的姿态。宋明理学的广泛影响带来了宋明设计的规范,突出的代表就是宋明的家具设计,宋代设计的清逸之美和明代的成熟、细致之美是中国设计的经典之作。清代尤其是清后期,由于民族资产阶级的发展和传统贵族的失落使设计平面化,缺少生气,过分的装饰和单一的色彩使清代设计留给人繁琐、花哨的审美印象。可见,设计和审美具有相辅相成的关系。五是设计美与材料的研发息息相关。材料是设计的基础,有人说“20 世纪的设计大战是材料的大战”,实际上每个时代都是如此。我国古代各个时代材料的研发对设计的发展都具重大推动力。如原始社会的陶器制作是建立在对泥土材料的研用基础上的;商周青铜器的设计是建立在对铜锡合金材料的研究基础上的;唐代开采、冶炼技术的提高使金银供给充足,成本降低促进了金银器具设计工艺的提高。

2.1 先秦、两汉的美学思想与设计

2.1.1 审美意识的萌芽

远古时期,我们的祖先已经开始了漫长的设计之路,根据考古发现我们可以知道当时的人类已经逐渐感知和把握了一些美的基本规律,如对造型和外观的认识。审美意识在漫长的历史进程中逐渐丰富起来,器物创造也从追求纯实用性逐渐过渡到追求实用性和外形美的结合。

以石器的造型为例,最初石器作为敲击、砍砸、刮磨和切割的工具,是通过打制实现的。通过对石器的加工,人们取得对于器具形式和功用关系的感知。石器的形式是根据功能的需要而制造的,矛头做成什么样可以更平稳地投出,什么形状的劳动工具用起来顺手是原始先民考虑的主要问题。按照使用功能我们可以将这个时期的石器分为斧、凿、镑、铍等类型。新石器时期,人们懂得了磨制加工,在造型上形成了规整、对称的形状,这不仅满足了实用的需求,还能够达到美观的目的。石器工具的制作由打制到磨制的发展过程也就是人类社会从旧石器时代到新石器时代跨越的过程。从石器工具的进步上可以看出人们对物体形状的初步感受主要受功能的影响,即人在使用工具时寻找出与使用功能相适应的尺度规范。山顶洞人创造的钻孔的石珠、小砾石、动物的牙齿等“装饰品”,还充分说明当时人类已经朦胧地意识到了装饰美,并产生了对其的需求。除了对造型的认识外,原始文化的另一个重要组成部分——巫术礼仪则直接形成了原始的图

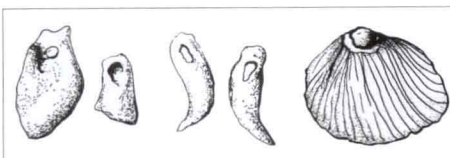

图 2-1-1 山顶洞人的装饰品

图 2-1-2 玉猪龙 红山文化 长4.2厘米 宽3.4厘米 厚1.4厘米 中国国家博物馆藏

图 2-1-3 玉兽钮夔龙纹樽(明) 通高11.2厘米 口径6.2厘米 故宫博物院藏

图 2-1-4 船形彩陶壶(新石器) 1958年出土于陕西宝鸡北首岭遗址

腾崇拜。虽然巫术礼仪并不是一种直接审美行为,但在客观上留下了大量神话传说和巫术礼仪器物。这些神话传说中描绘的图腾绝大部分成为中国传统图案的雏形,例如传说中“龙”和“凤”,尤其是作为中华民族的象征形象“龙”,按照闻一多的说法,是蛇加上各种动物形成的,这也许意味着以蛇为图腾的部落在不断与其他部落合并融合中图腾逐渐演变为“龙”的过程。“龙”纹由此流传下来,并不断在以后的各朝各代中演变,形成了各种特色风格的龙纹和造型,成为我国不可或缺的传统符号之一,后世许多艺术品和吉祥纹样也是从以龙为主的素材发展而来。中国皇帝被称为“真龙天子”,也说明“龙”在中国人心中的重要位置。(图 2-1-1 ~ 图 2-1-3)

陶器的出现是新石器时代的主要特征之一,在中国产生已有八千年的历史。陶艺的发展,陶器制作工艺的丰富也体现了中国艺术设计观念的形成。从物理上讲,制陶工艺是通过火的焙烧,使粘土坯件产生质的变化,从而形成质地坚固的器皿,从形式上则可以看出视觉观念形成的过程。例如饰以黑色、红色装饰花纹的红褐色或棕黄色的尖底彩陶瓶,基本形状特点为口小、底尖,腹置有双耳,口小是为了不易溢出水,底尖为了便于下垂入水;双耳既可以系绳,也可起到平衡重心的作用,造型设计可谓轻巧实用,可见形式感的形成最初与实用是息息相关的。又如黑陶以砂黑陶和褐黑陶为主,器形以平底器为主,还有三足器和圆足器,常见有陶鼎与陶鬲,圆足器多镂孔,并饰有弦纹、竹节纹、篮纹和绳纹等装饰纹样。虽然这些装饰纹样来源于实用的初衷,但同时也反映了原始先民审美意识的增强和对美的渴望。自此,人们美的意识不断深化,对美的感受也逐渐丰富起来。(图 2-1-4 ~ 图 2-1-6)

根据下图所示,我们可以把原始装饰纹样进行这样的分类:一类装饰纹样是以巫术礼仪为目的而形成的原始图腾,其初始目的是非审美性的。但客观上,这个时期各部落的族徽和图腾却是中国传统纹样形成的重要来源之一。第二类装饰纹样是用于生产工具、生活器物的装饰纹样,如陶器上的弦纹、竹节纹、篮纹和绳纹等具有韵律的装饰纹样,它们的组成方式或平行、或连续、或适合于某种外形,这些丰富了我国图形设计及构成形式。传统图案中的适合纹样、二方连续、四方连续等排列方式与陶器上的图案排列方式就有近似之处。(图 2-1-7 ~ 图 2-1-10)

2.1.2 先秦至两汉的美学思想和设计

先秦至两汉是我国设计美学形成的基础阶段,许多设计美学观念在这时开始

图 2-1-5 小口尖底瓶

图 2-1-6 妇好偶方彝(商代后期) 高60厘米 长88.2厘米 中国历史博物馆藏