

DESIGN TODAY

设计论坛

现代设计教育
21 世纪的室内设计趋势

2000 年 第 1 期

总 第 2 期

设计实录

城市景观
香港科技大学
中国银行新加坡分行大厦室内设计

工业设计

设计学——人为事物科学

平面广告设计

设计综艺

新概念 SOHO 城

设计技术

交流课堂——不存在的真实

艺术鉴赏

以简乐解繁忧

今日设计

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

今日设计. 2 / 中国建筑工业出版社编.

- 北京: 中国建筑工业出版社, 2000. 7

ISBN 7-112-04093-0

I. 今... II. 中... III.

建筑设计-期刊 IV. TU2-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 27376 号

今日设计

DESIGN TODAY

中国建筑工业出版社 编

中国建筑工业出版社 出版、发行
(北京西郊百万庄)

新华书店经销

汉点公司设计制作
中央民族大学印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 毫米

1/16 印张: 7

2000 年 9 月第一版

2000 年 9 月第一次印刷

定价: 36.00 元

ISBN 7-112-04093-0

TU · 2855 (9524)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换
(邮政编码 100037)

张旭 平面设计师

1994年毕业于中央工艺美术学院装潢设计系，曾任深圳万科国际企业服务公司北京分公司主任设计师，现任北京般若企业策划有限公司设计总监。主持过深圳万科物业、山西桂龙集团、德国拜耳医药、北京富国海底世界、天津海洋高新区、多元集团、哈慈集团等企业的形象策划及相关平面设计工作。

北京般若企业策划有限公司

地址：北京市东城区东直门外新中街七号桃联写字楼三层

电话：64160519 64172677 64172687

传真：64172702 邮编：100027

山西火龙春灯会

山西桂龙集团

日本沃克轻钢企业北京公司

德国拜耳医药毒克品牌

深圳万科物业

北京力基幕墙公司

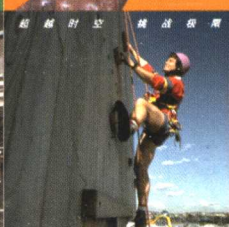
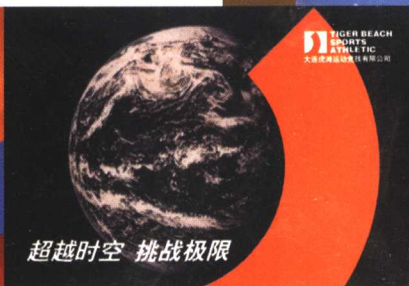
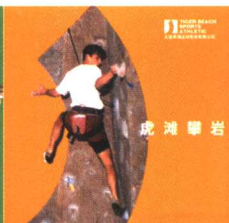
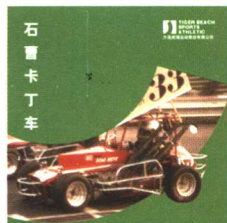
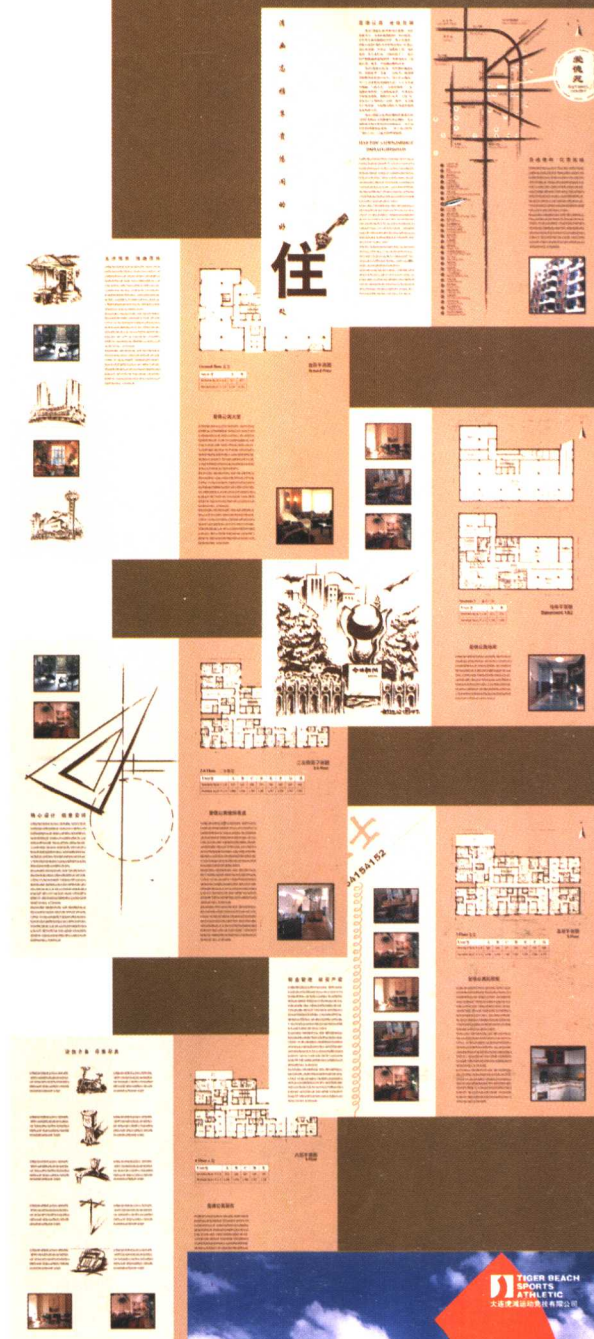
凯特高尔夫球俱乐部

北京多元集团

京洲计算机公司

DESIGN TODAY

今日设计

2000 年 第 1 期 总 第 2 期

主编：汪建松

设计总监：曹 冉

责任编辑：曹 扬

特邀编辑：徐 琛 张文武

制作部：张慧玲 范 琰

编辑出版：中国建筑工业出版社

地 址：北京西郊百万庄

邮政编码：100037

电 话：010-68394822

传 真：010-68394828

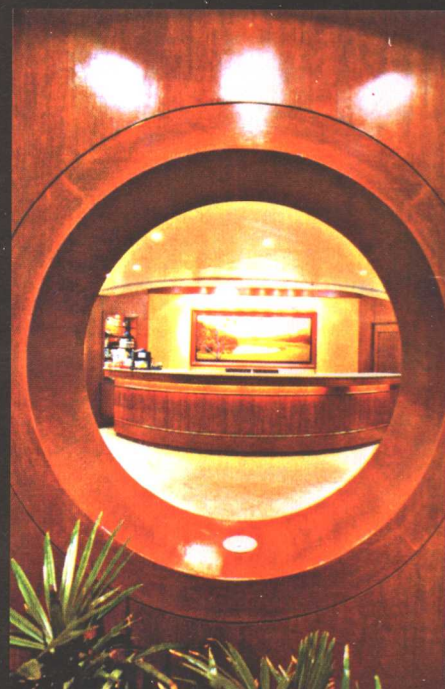
E-mail: hemiao@china-abp.com.cn

www.china-abp.com.cn

协作单位：

北京吉星天作环境艺术设计有限公司

汉点公司

DESIGN

TODAY

2000 年第 1 期
总第 2 期

今日设计

设计实录

城市景观

- 26 金地翠园
- 30 中国当代雕塑艺术的公共性

建筑与室内

- 35 兴涛会馆
- 40 在旧厂房中做新文章
- 44 香港科技大学
- 48 中华第一：上海金茂大厦
- 56 中国银行新加坡分行大厦
室内设计
- 62 柔美主义的女人空间
- 66 用主题创造新的空间

设计前言

- 6 传统艺术理论的概念

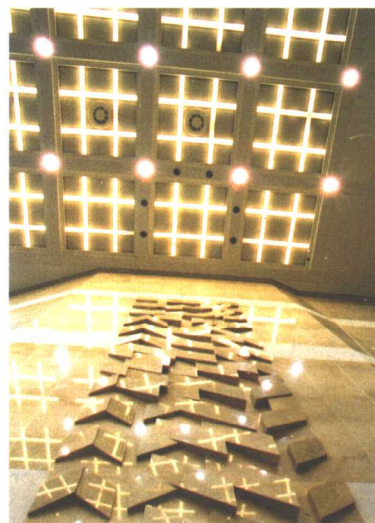
设计论坛

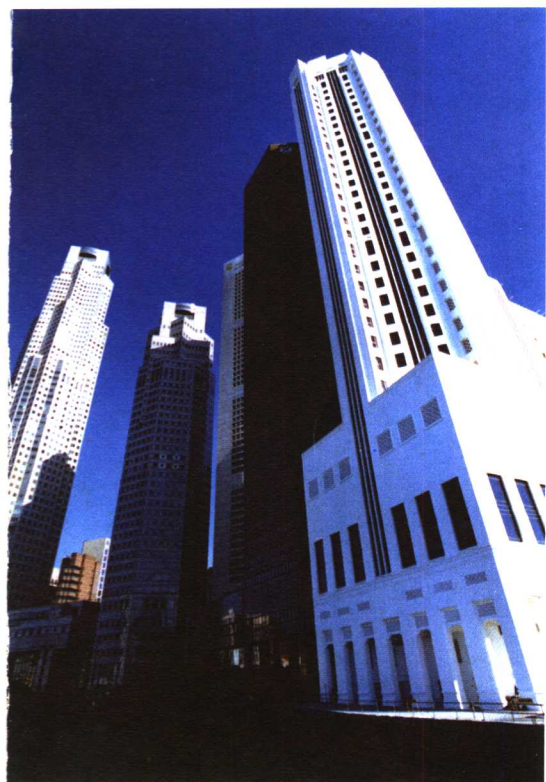
世纪教育

- 8 现代设计教育

新空间

- 12 21 世纪的室内设计趋势
- 18 室内设计的面效果
- 22 非常建筑

设计综艺

86 新概念 SOHO 城

设计技术

交流课堂

90 不存在的真实

工艺新潮

94 染色艺术

设计信息

展览天地

97 艺术设计的春天

家居与家具

70 面向终极使用者的设计

工业设计

72 设计学 —— 人为事物科学

76 中国，如意！

79 体育娱乐艇概念设计

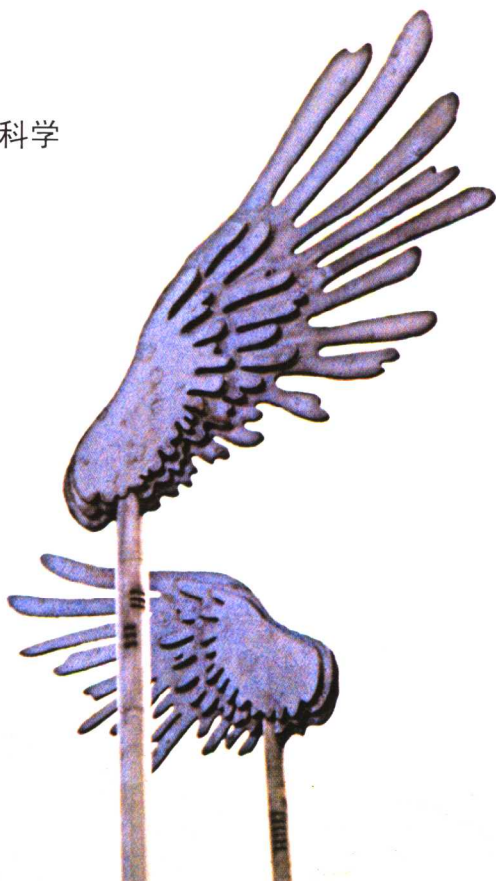
平面广告设计

80 王朝作品

82 史亦群作品

83 勒军作品

84 黄扬作品

DESIGN TODAY

今日设计

设计会馆

艺术鉴赏

100 以简乐解繁忧

103 装置艺术

111 读者俱乐部

Gianni Versace

世界著名瓷砖品牌

**GIANNI
VERSACE**
CERAMIC DESIGN

范思哲瓷砖是世界著名时装设计师范思哲和加德尼亚公司 (Gardenia Orchidea) 合作产生的一个具有独创性的产品。任何设计最终目的要服务于人，无论是服装设计、装潢设计、建筑设计，甚至于瓷砖的设计，它们的设计理念都是相互融汇贯通的。多年来引起世界时装界热情和轰动的范思哲，将高级时装设计的理念带到陶瓷设计上。这是一个具有创造性的设计，并由加德尼亚公司用其精良的技术出品。

Versace 瓷砖从踢脚线、腰线、顶角线到各种装饰线以及各套系列颜色，都给用户提供了更大的选择空间。无论是厨房、卫生间，还是客厅、饭厅、卧室，Versace 瓷砖为您营造优雅而舒适的生活环境，使您的家庭四壁生辉！

北京冠美科工贸有限公司，是意大利加德尼亚陶瓷生产厂的北京分销商，凭借多年来丰富经验和强大实力，取得了多家世界著名建材厂商在中国的代理权，并将世界一流建材产品源源不断地介绍到中国，愿与全国人民一起共建美好家园。

北京冠美科工贸有限公司

地址：北京市朝阳区百子湾路

下旬甲 18号

电话：010-67769500 67768203

传真：010-67768203 邮编：100022

冠美公司和平里展销厅

北京市朝阳区东土城路 14号

建材经贸大厦二层六号厅 6-24号

电话：010-85271380 64274330

冠美公司丽泽展销厅

北京市西三环丽泽建材城 E20号

电话：010-63449827

传统艺术理论的概念

文：郑曙暘

艺术

从历史的角度出发，艺术包含了最广义的解释，即技能和技术的涵义。

在西方的传统思想中，广义的对艺术一词的解释和现代对艺术严格界定的涵义是不同的。从古希腊时代到18世纪末，“艺术”一词是指制作任何一件产品所需要掌握的技艺。无论是一幅画、一件衣服、一只木船、甚至一次演讲所使用的技巧，都可称之为艺术。其制成品称之为艺术产品。

一直到伊曼努尔·康德(1724~1840)第一次使用“造型艺术”一词，以区别于其他艺术。并指出：“造型艺术……是一种表现形式，它有着内在的目的性，虽然它没有目的，但在社会交流中起着促进文化与精神力量的作用。”同时表明，“艺术，人所掌握的技艺，也是与科学（从知识得来的能力）有区别的，正如实践才能之与理论才能，技术之与理论（如测量术之与几何学）。由此，那种一经知道应该怎样做就立即能够做到，除了对预期达到的结果充分了解之外不需再做任何努力的事不能称作艺术。艺术则有其特性，即使掌握了最完整的有关知识，也不意味着立即掌握了熟练的技巧。”“正确地说，只有通过自由的、也即是出于自愿的以理性为基础的创造成果，都能被称为艺术。”（康德：《判断力批判》）从此艺术品本身成为供人享用的精神产品，成为不需要外力来实现其目的之终极目的。

在这之后的几个世纪，“艺术”一词的意义逐渐界定为专指文学、音乐、绘画、雕塑等审美专业的创作。艺术成为人类以不同的形式塑造形象，具体地反映社会生活，从而表现作者思想感情的一种意识形态。以文学为代表的语言艺术，以绘画、雕塑为代表的造型艺术和以戏剧、电影为代表的综合艺术，成为各具风格的艺术类型。众多的艺术门类以表现形式的特征为出发点，按自然界的基本要素时间和空间，分为时间艺术和空间艺术两大系统。

在东方，艺术和理念博大精深，艺术的风格璀璨辉煌。东方艺术以其独有的特色，构成它自成体系的根基。早在公元前，印度就出现了一部艺术理论的专著《舞论》，相传作者是婆罗多牟尼，这部专著对印度古代音乐、舞蹈和戏剧做了非常详尽的论述，表达了完整的审美原则。成为印度后世艺术理论发展的基础。在古代中国，艺术理论完全融汇于哲学、伦理学、文艺批评和鉴赏中，虽然没有上升到抽象的狭义艺术美学专著，但其精神已深深地植根于中华民族悠久的历史传统之中。

虽然在远古的文字中艺术的“艺”字是一个拿着工具的人，虽然在古汉语中“艺术”一词的涵义是：泛指各种技术技能（《后汉书》二六伏湛传附伏无忌：“永和元，诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、艺术。”注：“艺谓书、数、射、御，术谓医、方、卜、筮。”）。然而以现代“艺术”

一词的理解来看待中国传统文化中的“艺术”，我们不难发现艺术始终与政治联姻，从来都属于上层建筑的伦理道德范畴。上古时期礼乐并举，礼乐被视为政治秩序的标志，乐以“六艺”之一成为贵族子弟的必修课。“凡音者，生于人心者也。乐者，通伦理者也。是故，知声而不知音者，禽兽是也；知音而不知乐者，众庶是也。唯君子为能知乐。是故，审声以知音，审音以知乐，审乐以知政，而治道备矣。是故，不知声者不可与言音，不知音者不可与言乐。知乐，则几于知礼矣。礼乐皆得，唯之有德。德者得也。”（《礼记·乐记》）可见知乐的重要。艺术与统治几乎等同。礼崩乐坏意味着政治衰亡。儒家理论就此成为中国传统文化的基础。在这个文化传统中，艺术始终是以人的主观意识为出发点。表现自我，求事物的内在灵魂。以“意境”代替“逼真”，以“神似”代替“形似”，成为中国传统艺术最本质的特征。以这种特征所形成的中国传统风格具有内在含蓄的神韵。

综合东西方的艺术理论。我们不难看出其共同点，这一共同点主要体现在艺术审美的统一性上。作为艺术家总是要创造美的精神产品。这种创造要么源于生活，再现他们的所见；要么表现他们主观的心灵写照；要么混淆现实生活与他们的想象。由于人们往往习惯于某种艺术风格，一旦某个艺术家创造出新的表现形式，就会引起人们的震惊和振奋。因此创新成为艺术家永恒的追求。

在回顾了艺术的发展之后，我们已经比较清楚地明确了广义的“艺术”和狭义的“艺术”之间的区别。如果用最简单的概念来表述，是否可以这样说：广义的艺术是实用的艺术，它等同于设计“Design”；而狭义的艺术则是产生纯粹的精神产品——艺术品的过程，本身就具有终极的目的性。

设计·Design

现在我们再来看一看“设计·Design”或称“艺术设计”的发展历程。真正意义上的“设计·Design”应该说起始于工业革命。在这之前的漫长年代里，人们一直是用手工来制作一些日常用品。为了使它们看上

去更加漂亮悦目，具有购买的吸引力，常常对这些物品加以装饰，从而形成了世界各地不同的手工技艺，制成了各具特色的工艺品。手工工艺品需要特殊的技能和一定的审美能力，这种技术性的行业称为工艺美术。工艺美术的产品具有两种：一类是日常用品，一类是纯粹的装饰陈设用品。同一种物品可以具有以上两种形态，如中国的陶瓷，墨西哥的织布，波斯的地毯，威尼斯的玻璃等。

工具和材料是手工制作的基础，不同时代使用不同的工具和材料，创造出性质完全不同的工艺品。石器时代的陶器，青铜器时代的青铜器。由于材料的特性和使用工具的技术差异，每一种类型的工艺品都形成了特殊的制作技巧。由于是手工制作，即使是同一物品，其形态永远也不会完全一样，因此也就具有较高的艺术性。几乎没有一种手工艺品，是在它诞生之前完成其全部设计的。各种工艺品的制作，都是直接用手或借助于工具，在反复实践中，不断完善而最后定型的。各种制作工艺都是个体的手艺人长期探索的结果。并因历史时期、地理环境、经济条件、文化技术水平、民族习尚和审美观点的不同而形成不同的风格与源流，而且很多是单线的家族承袭，一旦线性继承的某个环节出现问题，就可能使一门手艺失传。因此传统的工艺美术并不具有“设计·Design”的全部内涵。

工业革命以后，人们逐渐使用机器进行生产。由于机器可以大量地制造完全相同的物品，不仅比手工快而且便宜，因此许多古老的工艺渐渐消失了。虽然机器代替了手工，但满足于人们物质生活和精神生活的实用美观依然是衡量产品好坏的标准。一件产品的定型生产，需要经过市场调研、概念构思、方案规划、模型图样等一系列严谨周密的逻辑与形象思维过程来产生最后的施工图纸，这是建立在现代科学研究成果基础之上的慎密过程，确立了“设计·Design”的全部内容，从而使它完全脱离了传统的工艺美术，诞生了一门崭新的学科——现代艺术设计。

现代艺术设计包括以印刷品为代表的平面视觉设计；以日用器物为代表的造型设

计；以建筑和室内为代表的空间设计等。从20世纪70年代末，现代艺术设计在发达国家蓬勃发展。没有设计的产品就没有竞争力，没有竞争力就意味着失去市场。艺术设计的观念在这些国家成为共识。

艺术与设计的相互影响构筑了社会发展的文化表象。在现代社会，“设计”的感染力尤为深入地渗透到人类生活、工作的各个层面。《今日设计》杂志正是通过全方位的设计形式与人们交流，并通过这一媒体，吸引更多优秀的作品。我们共同期待着。

——编者按

现代设计教育

文：王受之(美国)

设计是一个把观念、发明、解决问题的方法以视觉方式表述出来，使之成为现实的活动过程，设计要集中解决的问题是寻求人与物之间的最佳关系，与集中解决物与物关系问题的工程设计不同。由于设计涵盖的范围相当广泛，从建筑设计、环境设计、城市规划、室内设计、工业产品设计、包装设计、平面设计、广告设计到服装设计等，人类物质文明生活的每个层面都离不开设计，因而设计教育所包含的内容也相当广泛。从设计内容种类来看，各行设计似乎相差很远，但从设计的基本定义看，则都有共通的地方。设计教育由此就有了基本点。简括言之，设计教育的过程就是培养青年学生掌握设计程序三个步骤的过程：第一，观念、发明、解决问题的方法，简称观念形成阶段；第二，视觉表达阶段；第三，把设计变为现实。比较健全的设计教育应该是培养观念形成，培养视觉表现技法，培养批量生产或者施工知识的系统。一个设计教育体系是否完整，要看这三方面是否完善。

传统的设计主要是手工艺，注重的是制作精良，巧夺天工，涉及的是手工业生产的方式，设计者和制作者往往是同一人；现代设计的基础是大工业的批量化生产，设计

者与制作者必然分开，加上产品是在大市场中进行流通，因此对于市场的反馈也具有极高的要求。工业化生产是传统设计和现代设计的本质区别之所在。

现代设计教育体系的构成应该包括三个基本部分：1. 观念的形成：设计理论、设计史、设计美学、市场理论、消费心理学、人机工学等；2. 视觉表现技法：描绘技法、平面和立体因素、色彩因素、材料因素、电脑设计等；3. 应用过程：工业生产过程、建筑工程、施工工程、其他制作过程、质量控制等。这样的体系结构是从理论研究的角度来组成的，但现有的设计教育本身却多不具备如此科学的布局，往往集中于视觉表现技法上，而对于观念形成的训练往往比较淡漠，对于应用过程则总是推给施工单位或生产单位或干脆忽略掉。究其原因，主要是因为现代设计教育起源于西方的美术教育。

现代设计教育是由欧美的艺术教育体系演化而来的，如法国巴黎的国家高等美术学院为中心的学院派是现代艺术和设计教育最初发源地，法国皇室在1648年建立了“皇家绘画与雕塑学院”，1671年，法国国家美术学院由法国皇帝路易十四的大臣贝特成立了“皇家建筑学院”，1793年，法国政府把这两个学院合并成立了“皇家美术学院”，基

础是美术学院,因此,教学结构是绘画、雕塑和建筑三大部分,成立的时候开设素描、色彩绘画、雕塑、建筑、版画课程,学生经过考试招收,此体系延续了二百多年,直到1968年,法国政府鉴于工科学院中的建筑设计教育已经相当完善,才停办了国家高等美术学院中的建筑专业。

19世纪初期,在英国、德国及低地国家(荷兰和比利时)中出现了以传授技术为

设计是一个把观念、发明、解决问题的方法以视觉方式表述出来,使之成为现实的活动过程。

中心的工艺学校和技术学校,而这些国家也都设有正式的国家美术学院,是四年制的正式艺术大学。技术学校和美术大学并存是早期设计教育存在的形式。但是各美术学院着重于艺术教育,设计教育并未得到应有的重视,即使建筑教育也是以美术为基础,并没有考虑到它的特殊性。英国在1890年成立了皇家艺术学院,开始把教育重点放到设计上,对欧洲各国后来的艺术改革都有很大的影响。

19世纪末,部分西方国家开始在四年制的综合性大学里设置美术专业和建筑设计专业,比如美国的麻省理工学院就开设了建筑学系,这是艺术和设计正式跻身正规大学成为高等教育组成部分的开端。

传统的美术教育在20世纪初期受到来自两个方面的冲击:1.现代艺术对传统的“学院派”的冲击,逐步形成了以观念为中心的现代艺术教育体系;2.现代设计对传统美术教育体系的冲击,逐步形成了独立的、自成系统的现代设计教育体系。

20世纪初期,欧洲出现了艺术上的现代主义运动,对传统的艺术观念造成极大的冲击,依赖于传统美术而发展起来的学院派艺术教育随之土崩瓦解,新的艺术教育系统在这个过程中逐步形成。

1920年,欧洲又出现了现代主义设计运动,完全改变了以往寄生于“学院派”美术学校的设计教育体系,产生了独立的设计学院,特别是德国的包豪斯设计学院。虽然学院并不大,存在的时间也不长,但

是它在现代艺术和设计教育上的探索,尤其是针对基础课程、设计课程、艺术的试验性探索所作的改革,具有革命性的意义,为世界后来的设计教育奠定了结构、理论和思想的基础。

1933年包豪斯遭到纳粹封闭,欧洲的现代主义和艺术运动都遭到法西斯的禁锢,陷于停顿状态。1938年,当大战在欧洲爆发之际,大部分欧洲现代主义设计运动主要人

物都移民来到美国,从而把设计运动带到美国。欧洲的

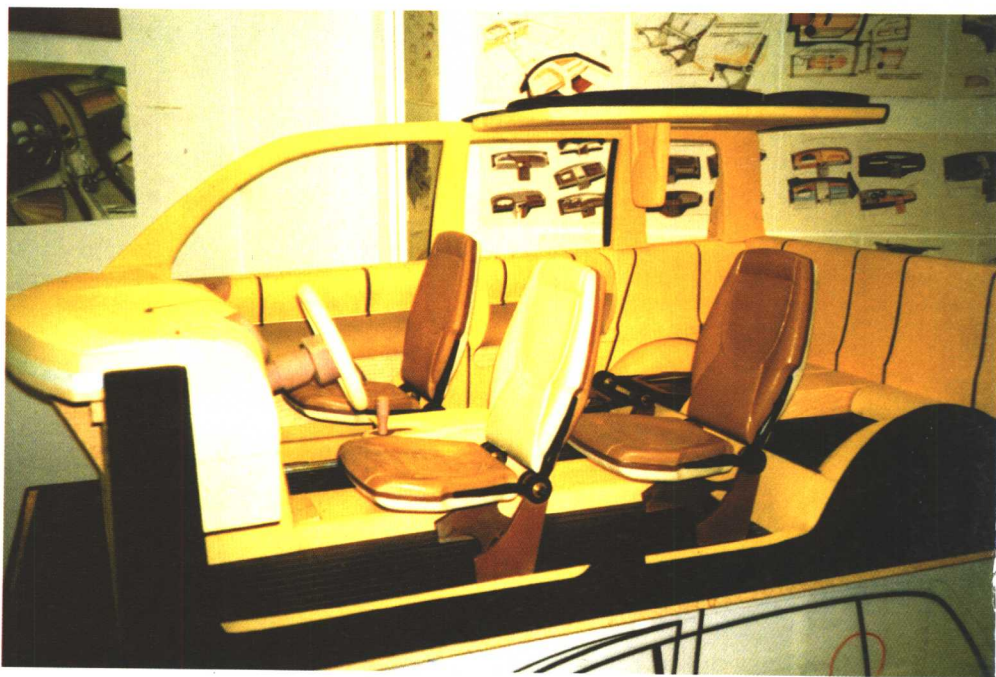
现代艺术、现代设计思想与美国的实践得到结合,从而造成战后广泛的国际艺术和设计教育的大改革,从美国影响到各地,形成目前的国际现代艺术和设计教育系统。

现代设计教育从1940年开始在美国形成,到目前为止,世界上大部分经济发达国家和部分经济成长迅速的发展中国家都建立了自己的设计教育体系,其中西方国家在这个领域中居领先地位。虽然大部分国家的设计

系。设计教育与理工学科的教育不同,它在很大程度上是一个国家文化构造和市场经济需求下产生的结果,受到不同国家历史、不同民族、不同意识形态的影响,同时也受到这些国家和民族的经济发育程度的制约。因此,设计教育体系具有强烈的因地制宜的特点,不同国家就会有不同的设计教育体系。

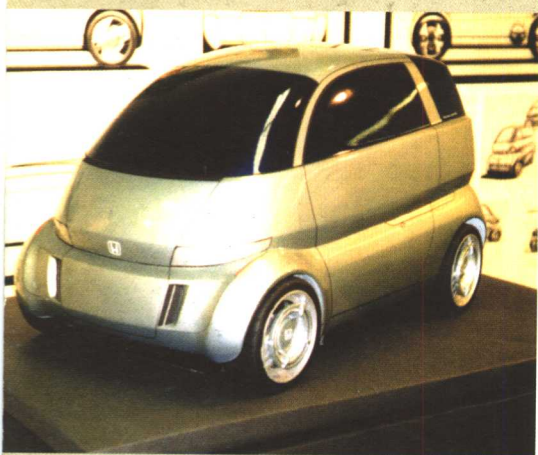
西方艺术教育中的一个重大发展是设计日益取代美术在艺术教育中的主导地位,成为西方和美国大部分艺术学校的教育中心。在大部分美国的艺术院校中,美术或者称为艺术的部分,无论从人数、资金、设备还是学生以后就业的前途上来看,都无法与设计相比较。设计教育包括的面越来越广泛,比如建筑设计、规划设计、工业产品设计、包装设计、广告设计、环境设计、服装设计等等,从专业细分程度和教学普及程度,设计教育都远远超过单纯的美术教育。这种经济的需求压力,造成了当前艺术教育体系的重大改变。

美国设计教育的发展过程颇能够说明现代设计教育的特征和性质。长期以来,美国

汽车内部方案之一

计教育都是受西方体系特别是欧美体系的影响发展起来的,但各国的设计教育体系其实都具有自己的特点,并不完全相同,并不存在着一个划一的、标准的国际设计教育体

本田 (HONDA) 在学院设计的项目。
2003 年投入的汽车方案之二。

的教育在很大程度上受到欧洲的影响，美国的教育基本上也是欧洲体系的学院派的翻版。因为缺乏教育思想体系，美国的教育长期以来一直处于形式上模仿欧洲的水平。就整个体系而言，可以说直到 1940 年为止，美国的设计教育体系和艺术教育体系依然是落后的。欧洲的现代主义运动对美国的影响微乎其微。当包豪斯设计学院在德国建立时，美国依然使用 19 世纪的美术教育方法来培养青年人。美国现代建筑大师弗兰克·赖特成立了自己的塔里埃森建筑学校，而教育方法依然是中世纪的师徒传授的方式。1930 年，欧洲也有少数人来美国建立现代艺术设计学校，其中突出的是芬兰人埃罗·沙里宁，在 1929 年成立的克兰布鲁克艺术学院，他尝试把欧洲现代艺术、现代设计的方法引入美国，但当时的影响也非常有限。直到 1938 年大战爆发，迫使数以百计的欧洲现代艺术家和设计师移民美国，在美国一系列高等艺术和建筑院校担任教学和领导，才逐步改变了美国陈旧的艺术教育体系。

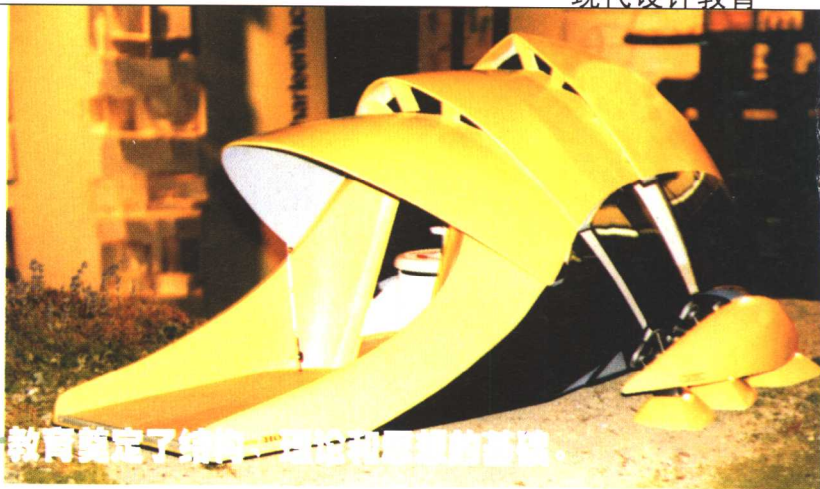
美国现代设计教育体系直到第二次世界大战之后才逐步建立起来，由于受到美国本身市场需求的强烈牵引和来自欧洲的现代艺术和设计教育体系的促进，美国的艺术终于迈向现代化。美国与欧洲相比，享有相对长期和平稳定和繁荣，因此在艺术上并不如欧洲那样形成各种受到社会因素直接影响的运动和设计运动。从艺术上看，美国的现代艺术更多个人的表现，偏重娱乐性，而欧洲的现代艺术总不免受到动荡的社会背景的影响；从设计上看，欧洲的现代设计在很大程度上是解决社会底层需求的结果，而美国的现代设计则往往是市场活动的结果，两者具有明显的差异。这种差异性也体现在美国的设计教育中。欧洲的现代设计教育与现代建筑运动分不开，而美国的现代设计教育则往往是美国教育的派生产物，是在美术教育的基础上发展起来的。比如德国的包豪斯是从建筑教育改革开始的，而美国最早的独立设计学院罗德岛设计学院以及著名的洛杉矶艺术中心设计学院等都是由美术学院的班底发展而成的，建筑教育只是其中一个系甚至仅仅是一个专业内容而已，从来

没有对学院的总体系统产生过关键的影响作用。在美国最早设计建筑专业的四年制综合大学是位于美国东北部新英格兰地区马萨诸塞州的马萨诸塞理工学院，也就是我们普遍称为“麻省理工学院”的这所大学。

美国的教育一向比较自由，没有统一的管理。美国政府部门中没有诸如法国文化部这类管理意识形态的机构，即便是美国的教育部也从来不过问美术和设计教育。因此，美国的设计教育是相当自由的，没有全国的统一标准，唯一的标准是各地区的院际学术委员会。全国按东海岸、中西部等地区划片，每个地区有一个由各个学院组织而成的院际学术委员会从事学术水准的评定。比如西海岸的艺术学术委员会 (WASC) 负责视察和评定西海岸艺术院系的学术和教育水准，而学校的办学执照则由各州的教育部门负责核准。

美国高等美术教育分成两支，即附属在综合性大学中的美术系和独立的美术学院。美国大部分综合性大学都设有美术系，称为艺术系。其特点有二，第一，美术系的主要任务是提供美术的普及教育，而不是培养专业美术人才；第二，综合性大学中的美术系利用综合性大学学科完善、研究经费充足、国家和财团拨款丰裕这几个优点，从事大量的美术研究工作，特别是美术史和美术理论的研究工作。美国几乎所有最重要的美术史研究都是在综合性大学的美术系、美术史系中进行的。美术系中的技法教育内容与专业美术大学的技法教育类似，但是没有那么专业化，可以说面面俱到，点到为止，重在普及。宾夕法尼亚州立西切斯特大学的美术系就是一个典型的例子。在那个系上课的大部分学生都不是学艺术的，而是从别的系过来选修一些艺术课程的学生。美国大学全部实行学分制度，为了拓宽学生的知识面，通常文科的学生要修约三分之一的理工学科，而理工科的学生也须修读约三分之一的文科学分，因此跨系跨专业选课是很普遍的现象。经过一段时间的艺术浸染，对于提高这些学生的艺术素养是有帮助的。综合性大学艺术教育的目的之一就是普遍提高青年的艺术素养。理论研究是综合性大学艺术系和

德国的包豪斯设计学院，为世界后来的设计教育奠定了统一、规范和系统的基础。

设计系的重点。美国独立艺术、设计学院基本上没有或者很少有研究特别经费，加上没有其他相关学科的支持，如社会学、历史学、心理学、哲学和美学等等，所以在艺术和设计理论研究方面，独立艺术、设计学院比综合性大学要差得多。目前美国主要的设计理论家基本上都与综合性大学的相关学科有千丝万缕的联系。少数著名大学还设有设计史论专业或系，成为理论研究的中心，同时是史论人才的聚焦点。而独立设计学院主要集中于设计本身的专业技巧训练，在研究上往往比较薄弱。

美国的设计教育因为没有统一的标准和体系，因此表现出丰富的多样性。美国在19世纪和20世纪初的美术教育基本是欧洲的传统学院派教育方式，重在传授技法。课程的设置基本遵循由静物素描、人体写生、色彩训练、构图能力的训练，而后进入以写实为主的创作。其创作的主题仍然是叙事性的，往往与宗教题材、传说题材、民间题材、民俗题材分不开。费城艺术学院在19世纪末、20世纪初培养出一大批画家，如N·C·魏斯等人，都是日后重要的书籍插图家，他们的写实功夫都十分扎实。20世纪初以来，现代主义在欧洲萌发，欧洲不少地区如德国、荷兰、俄国等国家在设计上开始现代主义的试验，同时也开始对艺术教育进行大规模的改革，使传统的艺术教育体系发生了天翻地覆的改变。由于欧洲法西斯上台，现代主义在欧洲遭到扼杀，大批现代主义大师移居到美国，德国现代主义艺术中心——包豪斯艺术学院的几乎所有主要教员和大批学生都来到美国，他们不仅带来了现代

主义的思想，同时也带来了现代主义的艺术和设计教学新体系。不少美国美术学院开始开设新课，如平面和立体构成分析、色彩学、材料学等等。对于传统的素描、静物、人体教学进行大改革。其中最彻底的例子就是芝加哥艺术学院，此学院在1938年由包豪斯的中坚人物拉兹罗·摩霍里·纳吉建成。在学院里完全贯彻包豪斯体系，完全改变芝加哥以往教育的方式。包豪斯的平面设计师阿尔珀斯也在1933年来到美国，曾在北卡罗来纳州的黑山大学担任平面设计教学，后来受聘于耶鲁大学艺术学院，主持该校的平面设计教育。他竭力把包豪斯的现代设计教育系统引进美国主流大学，这些人给美国的教育带来了很大促进。

在强大的欧洲体系影响之下，美国一些本身名气很大的美术学院，如纽约的普拉特学院、罗德岛设计学院、洛杉矶的艺术中心设计学院，也都在40年代后期开始改变传统的“学院式”的教学体系，以适应新的形势需要。艺术创作上，美国从四五十年代以来，开始成为世界美术的中心之一，特别是抽象表现主义的形成和发展，使美国成为世界上现代艺术的重要基地。美术教育开始转向为新的艺术创作提供训练，传统的写实传统训练遭到几乎是彻底的打击，而比较完整的设计教育体系则正在此期间开始在美国高等院校中形成。

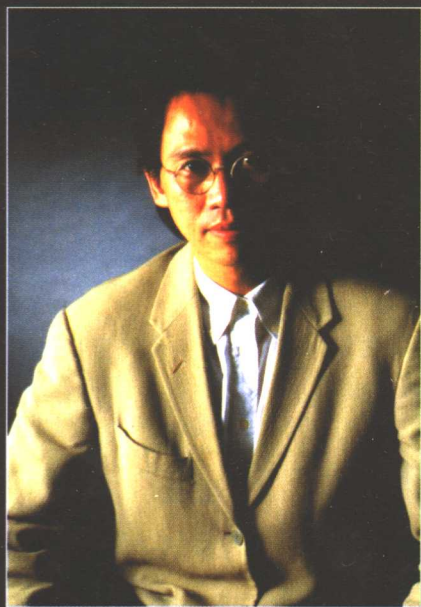
在美国的艺术教育为了适应市场的需求而对传统艺术教育结构进行改革的过程中，单纯的设计教育体系应运而生，其中以罗德岛设计学院、洛杉矶的艺术中心设计学院、纽约的普拉特学院、克兰布鲁克艺术学院和芝加哥艺术学院的影响力最为重要。根据美国的《美国新闻与世界报道》每年对全国高等艺术院校的评比，艺术中心设计学院、罗德岛设计学院总是名列前茅。与欧洲的设计教育不同，美国的设计教育更加注重专业细分，比如德国包豪斯设计教育主要集中在建筑上，在密斯时期，包豪斯就是一个建筑学校；而美国的设计教育则包罗万象，工业设计、平面与包装设计、广告设计、室内设计、服装设计、花布设计等等高度专业化的新专业层出不穷。由于市场需要大量的商业设计工作者，而不是单纯的艺术家的，美术学院要想生存与发展，就必须适应这个要求，改变单一的美术教育结构，提供社会所需要的人才。

艺术中心设计学院学生作品，可以分开两段的野外用车。车头可单独当车用，车身为独立的住房。日本本田汽车厂开发项目。1999年。

文：梁景华（香港 PAL 设计事务所）

21世纪的室内设计趋势

梁景华先生，香港 PAL 设计事务所设计总监

今天的主题是“21世纪的室内设计趋势”，坦白地说，我一直在思考，“为什么我们需要下一个千年的趋势？”难道我们一直要被时尚束缚？或者有更多像20世纪80年代那样的时尚事物？依据我的观点，未来的趋势是没有潮流。

也许我们应该返回最基础的问题，这个问题是“什么是室内设计？”或者“室内设计将对这个世界起什么作用？”

一名室内设计师并不是一名室内装饰者，我们必须更多地关注空间结构的功能。

- 卧室必须舒适而且安全
- 办公间应该逻辑化和适当的自由
- 俱乐部应该轻松、不粗俗

我们的设计思想不应该被时尚束缚。作为设计者，我们应该从使用者的角度确立我们的设计指向。首先，我们设计的空间属于使用者，我想指出一点，使用者不是我们的委托人，使用者是当然使用空间的人，而不是我们的雇主。只有想使用者之想的设计才是最完美的。

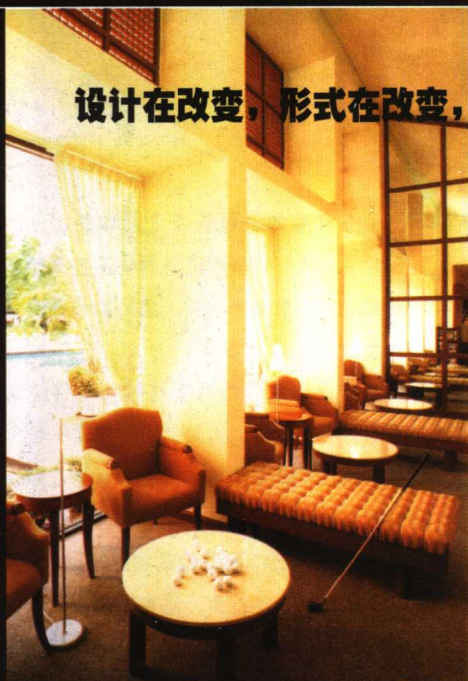
设计在改变，形式在改变，每件事物都在改变，但有一件事不会改变，那就是功能的美感。不管我们为使用者设计怎样的空间，构架或者说设计应该依从逻辑——即使用者的指向。我们应该关心的另一个问题是空间的适应性，像在香港，空间的使用总有极重要的用途。如果我们设计复合功能的空間，那肯定会带来空间的增值。

形式

一些设计者在形式和时尚之间混淆了区别。时尚是某种潮流，它有一定的时间限制，因此它是相对的，而形式持续时间更长，而且总是存在，虽然它也许很可笑。在空间设计中保留一些时尚的成分，并不意味着整个空间成为潮流。如果基础设计是中性的，不管我们添加什么成分，将会创造出一种完全不同的印象。因此有一件事情不能改变，那就是形式。

那么什么叫作形式？我们从哪里获得形式？我们能离开结构谈形式吗？

设计在改变，形式在改变，每件事物都在改变，但有一件事不会改变，那就是功能的美感。

拆去了假横梁，将整排窗户往外推及装上特大落地玻璃窗，再利用一道镜墙，制造出深邃的空间感，原本暮气沉沉的休闲室已不复见。

在谈论“做”之前，我们先来谈谈“不能做”。形式不是我们轻易复制的，形式不应该被特别的时尚束缚，例如真正的形式。为了理解一种形式，我们应该从个人经验出发。假如我们将设计一个热带度假饭店论趋势的话，我建议讨论昨天、今天和未来的趋势，那就是“持久设计”的创造。有很多持久设计的案例，例如 Frank Lloyd Wright, Le Corbusier。当我们看到他们的作品时，我们寻找不到超前的设计趋势。事实上，那些设计，对于持久设计而言，是特别完美的设计案例。我们知道我们不能为一个短暂的学期设计空间，如果一个空间设计成功的话，它会很长时间地服务于人。为什么人们不断地改造空间，因为设计一直超前。当某些事物轻易地超前时，这个事物一定会成为一种趋势和时尚。

以高尔夫球作主体的挂画，色彩斑斓，既带领会员全情投入高尔夫球运动，也符合会所的主题。

休息室的窗口全向外推，使厚厚的结构墙顺理成章地成为了个别休息间的屏风。

• 有时我们在想是否真正需要让设计体现时尚的特征，仅仅因为想使某些东西看上去超前。如果那是事实，我们扪心自问我们的设计技能在哪里？

• 选择再生和可再生材料是我们应该考虑的另一个问题。当我们决定采用一种材料时，我们应该考虑其他更多的材料。即使我们不能掌握那些材料是否自然进入再循环过程，但我们必须是开始这种循环的一位。因为我们总是走在前面，远离再生圈。我们正是改变材料选择的那个人。如果我们选择不可再生材料，其他人怎么能使这些材料再生？

• 除去再生，我们必须更多地关注其他环境保护问题。当我们能选择材料时，我们正在使用胶、油漆和其他用在材料上的装饰。我们毫不愧疚地说我们不知道，因为我们唯一的設計者，我们不是科学家，因为现在我正告诉你我们不得不知道。

• 能源保护是另一个重要问题。我们差不多已经忘记 20 世纪 70 年代的能源危机，我们曾经一致认为过分地使用光能不仅会引发高能源的消耗，而且也会增加其他能源的消耗，例如空调。

• 以能源保护的观点来使用自然资源是另一个有趣的问题，例如，自然光的使用

为了增加形式的特征，解释艺术作品相对重要。

事先提醒一下，潮流改变，时尚也会改变，但有一种东西不会改变，那就是艺术。艺术不仅意味着墙上或架上的艺术作品，也包括设计作品中的艺术特征。设计者应该有艺术的感觉和有关艺术的知识，但设计首先是介于形式和功能间的谈判和协商。

下面是下一个千年的设计者应该掌握的，我们应该知道什么将随着不断变换的世界变换，我们应该更关心以下问题：

• 环境，因为我们不得不关注生态，我们已经关注环境，但我们不得不关注未来的环境。我们不得不小心地运用自然材料和资源。过去我们跟随时尚，在一个短时期内使用同一种材料，仅仅因为它是时尚。这可能引发对这种材料的极端要求，例如进口的非洲木料、wenge 木材。如果我们仅仅因为它是时尚，在一段时间内过度地使用一种单一的材料，我们自然就将面临一种资源的缺失。

咖啡室一台一椅俱以深色厚木制成，造型简单自然。

在色调柔和的米色石墙、支柱以及高耸的顶棚的衬托下，入口大堂显得格外宽敞，别具优雅与气派。

