

田原
著

现代设计 文化理念

泰山出版社

现代设计是从生活中发现新问题的行为，要求我们对现代设计文化理念应当有更加崭新的视野，更加辩证的思考，更加理性的审视。

现代设计反映社会转型、经济转型和社会矛盾的深刻变化，鲜明体现社会精神发展走向。

现代设计价值包括设计师自我价值和社会价值。自我价值在于自我发展，自我选择，自我超越，自我完善，自我实现；社会价值在于对社会的贡献。

现代设计教育理想的真谛，是把一个人从黑暗引向光明，从低俗引向高尚，从虚假引向真实。重视高尚情操培养，重视健康人格塑造，重视创造个性发展，重视创新能力训练。包容多样性，正视差异性，提供更多的课程选择，提供更多的创新实践，提供更多的弹性培养。

现代设计置于经济全球化，文化多元化时代发展坐标，战略定位、资本运作、设计团队深嵌国际化烙印，本土化与国际化融合，汇融东方智慧、西方运作、世界市场、开拓循环设计、生态设计、绿色设计可持续发展路径。

现代设计 文化理念

田原 著

泰山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代设计文化理念/田原著. — 济南:泰山出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 80634 - 744 - 7

I. ①现… II. ①田… III. ①艺术—设计
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 144293 号

著 者 田 原
责任编辑 葛玉莹
封面设计 倪鹏飞

现代设计文化理念

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002

电 话 总编室 (0531) 82023466

发行部 (0531) 82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 山东新华印刷厂

规 格 165 × 240 16 开

印 张 21.5

字 数 280 千字

版 次 2010 年 6 月第 1 版

印 次 2010 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 80634 - 744 - 7

定 价 38.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社发行部调换

目录

001 /	第一章	现代设计文化理念
003 /	第一节	崇尚文化理念的现代设计
011 /	第二节	自省生存状态的现代设计
017 /	第三节	畅想美好生活的现代设计
022 /	第四节	追求个性差异的现代设计
027 /	第二章	现代设计文化结构
029 /	第一节	现代设计创作文化主体
037 /	第二节	现代设计创作文化属性
042 /	第三节	现代设计创作文化话语
049 /	第四节	现代设计文化科学审美
057 /	第三章	现代设计以人为本
059 /	第一节	以人为本历史渊源
063 /	第二节	以人为本基本涵义
069 /	第三节	以人为本现实意义
071 /	第四节	以人为本现代设计

087/ 第四章 现代设计创新思维

089/ 第一节 创新思维

098/ 第二节 发散思维

104/ 第三节 直觉思维

109/ 第四节 联想思维

114/ 第五节 交叉思维

122/ 第六节 融合思维

126/ 第七节 灵感思维

131/ 第八节 批判思维

135/ 第五章 现代设计创新能力

137/ 第一节 提出问题能力

142/ 第二节 想象能力

149/ 第三节 洞察能力

152/ 第四节 信息素养能力

155/ 第五节 自我发展能力

157/ 第六章 现代设计文化品格

159/ 第一节 重视文化作用

169/ 第二节 倡导创新文化

174/ 第三节 转变设计观念

179/	第四节	健全完善人格
184/	第五节	提高人文素质
188/	第六节	承担社会责任
192/	第七节	关怀热爱生命
195/	第七章	现代设计师健康心态
197/	第一节	健康心态内涵
200/	第二节	正确认识幸福
205/	第三节	消解不良心态
211/	第四节	心态健康措施
219/	第八章	现代设计教育构想
221/	第一节	世界教育革命趋势
226/	第二节	更新教育观念
234/	第三节	研究个性教育
245/	第四节	研究通识教育
253/	第五节	研究人文教育
266/	第六节	研究人本教育
273/	第九章	现代设计文化产业
275/	第一节	发展设计产业

279/	第二节	不断学习创新
282/	第三节	注重培养品牌
287/	第四节	把握市场变化
290/	第五节	强调信用思想
293/	第六节	加强自主创新
301/	第十章	现代设计持续发展
303/	第一节	可持续发展基本内涵
309/	第二节	现代设计增强危机意识
313/	第三节	现代设计尊重发展规律
317/	第四节	坚持循环设计方向
324/	第五节	坚持生态设计方向
331/	第六节	坚持绿色设计方向

第一章

现代设计文化理念

现代设计是一种文化形态，是一种文化创造。人类的一切活动都是以人的生存为出发点和终极目标。现代设计崇尚文化理念，尊重文化差异，享受生命价值，追求美好未来。

第一节 崇尚文化理念的现代设计

现代设计是一种文化形态，是人类文化认识的产物。不同社会发展时期展示不同文化进程，各个民族文化的丰富和差异，表现为风格独具的设计文化。

一、现代设计内涵

设计是 20 世纪中叶兴起的一门学科，是人类在科学技术和经济发展的基础上形成的综合性应用学科。设计的概念目前还没有明确界定。设计一词在《现代汉语词典》中的解释是“在正式做某项工作之前，根据一定的目的的要求，预先制定方法、图样等。从实践的角度讲，设计是个发展的概念，它是一种计划、规划、设想、解决问题的办法。从广泛意义上讲，设计是为实现某目标而建立的方案，它所蕴涵着的构思和创造性行为过程，也成为设计概念的内涵和灵魂。

设计包括了人类生活中衣、食、住、行各个方面，设计的目的在于改善人类的生活，为人服务。设计注重人与物的关系，人与物的和谐是设计的立论基础，也是设计美学追求的境界。设计的着眼点是现代科技水平、材料水平、人的生活水平和审美水平。

二、设计具有文化特征

所谓文化，是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。科学文化和人文文化是文化的两种基本形态。科学文化主要是指科学知识、科学思想、科学方法和科学精神。科学精神更有根本性和基础性，是科学文化的核心。人文文化主要是指社会意识形态、文化艺术、价值观念。价值观念是人文文化的核心。科学文化与人文文化尽管形成的背景、关注的对象以及涵盖的内容有所不同，但在深层次底蕴和价值取向上，则是沟通、互补的，共同的目标指向就是真善美的理想境界。

文化的力量是巨大的。作为一种社会意识形态，它与经济和政治相互交融，既是一定社会经济和政治的反映，又对二者产生重大而深远的影响。文化是旗帜，引领着人们为了理想信念而奋斗；文化是纽带，把人们紧紧凝聚在一起，同甘共苦，风雨同舟；文化是灵魂，渗透在经济政治生活的各个领域、各个方面。文化，能够穿越时空而代代相承，历经沧桑而风采依然。人可以受文化的陶冶而高尚勇敢，民族可以因文化的熏陶而生机勃勃。纵观人类文明发展史，许多民族的兴衰成败都与文化的传承变迁密切相关，哪个民族重视继承和发展自己的文化传统，哪个民族的凝聚力、生命力和创造力就强盛，就能够百折不挠、发展进步；反之，哪一个民族丢掉了文化根基，就会人心涣散、方向迷惘，最终走向衰落、分裂或者被外族同化的道路。

设计是对历史文化吸收、扬弃、发展的创造，体现历史文化的需求性与延续性，体现时代文化的开放性与国际性。对于传统要采取继承和开放的态度，继承就是采取一种主动的姿态面对传统文化，是一种扬弃的继承；开放，则是以一种主动的姿态去面对现代文明和设计人文关怀的力量，吸取人类设计中的现代价值观念。在经济全球化背景下，现代的世界需要交流，需要勇敢地参与到信息爆炸的当今时代中，寻求各种文明观念

的和谐融合，这将体现在现代设计文化中。特别是像设计这样一个信息交错的文化产业，开放的姿态永远是获取第一手灵感与资料的前提。继承与开放的结合，是科学文化与人文文化的结合，是在感性与理性的天平上找到的支点。

设计是以一定的文化形态为中介，表现为某种文化创造形态。它不但受文化的影响，而且也影响文化发展。一方面，设计引导人们的文化生活和文化时尚，另一方面，设计具有特定的文化教育功能，根据设计理念，以及人们的消费心理引导甚至规范消费行为，从而提高人类的生活文明水准。

设计是一种文化诠释，因为设计师直接设计的虽然是产品，但间接设计的却是人和社会。设计是某种文化的发展的方式，同时又受到不同文化的制约。它关注着设计产品与人的作用方式及其精神功能的发挥。人的物质器物，都是文化中最容易明白，最容易接收的方面。只有人类的精神改变了物质，使人们依它们的理解及道德的见解去应用时，物质才有用。设计活动是以观念构思形成设计产品的表像的设计，是体现着价值观念取向、渗透于人的生活方式的设计，它必然作用于人的精神生活和个性心理，既成为融经济、科技于一体的人文精神建设的新途径，同时又成为文化事业重要组成部分。

设计是经济文化。设计不仅给人类带来精神体验，而且改变人类生活方式，影响人们的生活质量和消费的文化。通过设计，可以提高产品的科技、艺术含量，提高产品的审美附加值，提升生产的价值，从而创造更多经济效益。我们必须把握现代经济特点，使设计思想、设计观念、设计方法、设计手段打上经济文化烙印。

设计是科学文化。设计与科学追求文化目标都是真、善、美，真是理性价值，善是意志价值，美是情感价值。科学是用理性方式把握真善美，

设计则用审美方式把握真善美。科学丰富设计，设计贯穿于科学。设计始终是与科学发展同步的。科技的每一次进步，都会改变人们的生活，而这些改变，都离不开设计的融入和应用。设计是科学技术应用的载体。数字技术发展不仅改变了设计的过程，也改变了设计的观念，从设计的对象、设计的手段，到设计的思维观念、设计语言的数字化，使设计在存储和传输等设计行为和组织方式上发生了变化，设计需要不断吸取科学最新成果发展自己。

设计是传播文化。当代数字社会，设计产品包含不同历史时期，不同国家、不同民族、不同文化、不同伦理道德等种种信息因素。设计是以某种方式处理、传送与设计产品所处的环境、与受众相联系的某些信息，在设计、制造、展示、销售、消费的过程中实现和完成信息的流动，以及设计对象的有关数据和资料。当今社会的人际交往、通讯联络、公共关系、商业运作的新方式、新手段。物质需求、生活习俗、审美趣味的新变化，这些将为现代设计提供全新的创造机会。数字信息传播使现代设计呈现面向生活、面向时代的开放态势。

设计是创新文化。标新立异，追求卓越是创新文化核心。一部设计史，就是创新史。创新对于设计是永恒的课题，它是人类改造自然，同时改造自己创新活动中的重要组成部分。设计不能与时俱进、开拓创新，设计就没有发展，没有进步，没有生命力。21 世纪主旋律就是变。变将人们对人和事物的观念态度带入崭新的文化境界，人类在利用设计满足种种需求的同时，又在创造新的需求，这些需求则是刺激设计不断创新的动力。

设计是道德文化。道德文化主体对象是人，是人的道德问题。道德问题在整个社会形态演变中，始终是变化的。一个社会的道德形态，虽然是社会群体中普遍主体与社会精英互为作用的结果，但追根溯源，那些原始伦理道德文化的产生，必然是生产力影响社会关系的产物。现代社会，设

计的伦理性已深化到设计领域，主要体现在人性化设计。设计被赋予更深的人文内涵和情感内涵。设计从关注设计本身出发，实现设计的情感交流、文化认同和人文关怀发展。设计更加关注人本，关注环境，包括自然环境与社会环境，与环境融合，形成一个共融的伦理道德文化环境。

设计是和谐文化。“天人合一”的终极宇宙观是和谐文化的显著特征，它倾向与把自然与社会、人与物、超越与内在等视为一个连续的整体，强调人与自然、人与社会的协调、和谐、均衡的发展。和谐是一个相对发展的概念。和谐不是没有差异，而是“和而不同”、“丰富多彩”。有差异才能互补，才能百花齐放。

三、设计具有文化价值

文化是人类精神活动及其产品的总称，是人类社会历史发展的积淀和产物。人类社会的发展史表明，有人才有文化、有文化才称其为人。人类从猿到人的进化，记录着文化产生的经历；社会从古到今的演变，镌刻着文化进步的印记。人类社会的发展不仅是生命迁延和岁月推移的历史，更是文化进步和文明传承的历史。人们创造文化，归根结底是在创造自身，任何一种文化创造，都是人的自我创造。因此，文化总是与历史发展的一定阶段和具体的社会经济形态相联系，渗透于社会生活的各个方面，影响着人们的精神世界和行为方式。从一定意义上讲，文化发展水平反映了一个国家的发展程度。文化不仅是社会发展的重要标志，而且是社会发展的引导力量，是经济发展和社会进步的强大精神动力。

在人类发展进程中，设计与文化都是同步发展的，文化是设计的基础，设计作为文化的视觉载体，是物质文明和精神文明的统一载体，体现文化精神，反映不同民族、时代、地域等文化精神风貌，引导人们的审美观念和审美需求。

设计文化的实质内容体现在设计的对象中，具有美学价值和审美情

感。审美情感是人对于美的主观感受。美感源于人的心理因素，如感觉、知觉、表象、联想、想像、情感、思维、意志等。在特定时期，审美取向主要表现在当代人群的社会价值观念选择上，或是崇尚消费的价值观念，或是崇尚环保的生态观念。随着社会深刻变化，人们物质生活水平不断提高，人们的消费理念也发生转变，当代人们精神的需求日益突出。优秀的设计能够充分展示设计主体所蕴涵的文化内涵，也正是设计文化的价值体现。

四、设计具有文化载体

所谓载体，在现代汉语中含义是：某些能够传递能量或运载物质，能够承载知识或信息的物质形体。概括讲，载体就是某些能够承载他物进行运动的事物。载体是一种功能性范畴，载体是对象性概念，载体是属人的事物。从深层意蕴讲，载体是人的本质力量对象化的产物，是事物的属人的形式的一种特殊表现。

从文化事业看，设计行为实践活动作为精神生产和再生产的过程，实际是文化精神的积淀、传导和创新的过程。文化精神从根本上讲，是人类对自身的发展、对社会的进步、对真善美的向往和追求。这与设计的本质存在是完全一致的。因而，任何设计实践活动都承载相应的文化精神。人类的文化精神既是人自己创造的，又总是通过人自己的活动沿革和发展的。这是人及人类的文化精神特有的“遗传”和“变异”路径。设计是它的基本形式之一，这就决定了设计必然具有载体性本质。它属于一种精神性载体，担负着人类文化精神存续、再现、传播和创造的历史使命。设计作为一种精神性载体，其内涵主要表现在以下方面：

（一）文化精神的积淀载体。设计作为一种精神载体而承载、传导人类文化精神，这是所有设计活动的共性。但设计活动又是具体的、历史的。昨天的设计活动与今天的设计活动，其各自承载的社会文化精神有质

的区别；世界各国的设计活动所承载的文化精神也有很大不同。设计是具体的，设计活动是有时代性特征的活动，设计所承载的文化精神应是体现时代特征的时代精神，具有特定的时代意义和价值。但是，人类的文化精神是不断进步和延绵发展的，各个民族、国家的文化精神又是相互激荡、相互借鉴、相互影响的。因此，设计就具有了人类文化精神存储和积淀的功能。它是对人类精神财富，包括思想、道德、艺术、生活方式、思维方式、价值观念等，所能达到的广度、深度和高度多方面的存储和记录，是人类文化精神的积淀。

（二）文化精神的传导载体。主要表现为设计活动对于传统文化的传播与弘扬。马克思主义承认人类社会的历史继承性，同时也就承认了人类文化的历史继承性。文化继承可以有多种方式和途径，但设计活动本身就是实现人类文化精神继承性的传导载体。设计是一种积累中的传承、传承中的再积累。设计只有适应社会需要，并把对传统文化精神的继承和现代设计观念结合起来，发生化学反应，才能真正发挥文化精神载体的功能和价值。

（三）文化精神的创新载体。设计没有创新，就不会有积累；没有创新，文化传导就会变成简单重复。所以，设计是文化精神的创新载体。我们看到，文化精神的积累和传播，不是现实融于传统之中，而传统融于现实之中。任何一个有作为、有活力的民族，都不会固守传统、困死在传统之中。设计活动必须创新，由于设计是不断面对新的客观实际提出的，面对设计对象的复杂多变所决定的。用陈旧文化理念来裁剪新的设计实践，必然会遇到困难乃至失败。文化理念要创新，文化理念要发展，决定了设计必须以反映时代精神的新思想、新文化来塑造和引导社会公众。

（四）文化精神变化载体。文化是人类在自然界生存、享受和发展的一种特殊方式。目前，我们正从一种传统文化走向信息文化。文化发展经

历了这样几个大的阶段，自然文化阶段，人文文化阶段，科学文化阶段，生态文化阶段，信息文化阶段。从文化形态讲，自然文化是渔猎，人文文化是农业，科学文化是工业，生态文化是信息产业。从哲学表达讲，自然文化是自然崇拜，人文文化是天命论，科学文化是统治自然，生态文化是尊重自然，强调人的价值和自然价值并存。由此带来环境问题，自然文化是种族资源的丧失，人文文化是土地、森林的破坏，科学文化是环境污染，生态文化、信息文化伴生的新问题是伦理道德。因此，设计活动承载的文化精神的内容，随着人类社会文化变迁而变化发展。

五、文化决定设计理念

文化是设计理念源泉。我国是一个有着 5000 年历史的文明古国，中华文化博大精深，源远流长，深厚的历史文化积淀，是现代设计的根本源泉。中华民族是世界上唯一的 5000 年历史文化没中断过的民族，是最聪明和最富有智慧的民族。可以这样讲，一个设计师的精神境界与创新能力，一个民族的灵魂与背景，一个社会的良知与公正，一个国家的文明程度与进取精神，一个时代的变革力量与道德素养，都是优秀民族文化雕塑出来的文明形象、道德形象、精神形象。从历史上看，凡是杰出的设计作品，都蕴含优秀传统文化积淀，吸取中华民族文化的精粹。

越是民族的，越能走向世界。发扬优秀民族文化，吸取世界优秀文化是我国现代设计走向世界的根本途径。当今世界文化发展突出特点是，世界各民族相互交融，相互吸收。相互交融，相互吸收就是在结合，在互动，在一体化发展。促进它们的相互结合和良性互动，这既是经济发展和社会进步之道，也是现代设计发展之道。设计师只有用自己特定设计语言来诠释世界文化，用突出民族文化的设计载体为基石。寻求更为深刻的民族风格，才能更好地走向多元世界。