

现代艺术设计与 民间美术的差异与融合

刘艳芳 © 著

吉林人民出版社

现代艺术设计与民间美术的差异与融合

刘艳芳 著

吉林人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代艺术设计与民间美术的差异与融合 / 刘艳芳著

. -- 长春 : 吉林人民出版社, 2019.10

ISBN 978-7-206-16426-2

I. ①现… II. ①刘… III. ①艺术—设计—关系—民间美术—研究 IV. ①J06②J5

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第231663号

现代艺术设计与民间美术的差异与融合

XIANDAI YISHU SHEJI YU MINJIAN MEISHU DE CHAYI YU RONGHE

著 者:刘艳芳

责任编辑:孙浩瀚

封面设计:王佳尚

吉林人民出版社出版 发行(长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:长春市昌信电脑图文制作有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

印 张:7.5 字 数:120千字

标准书号:ISBN 978-7-206-16426-2

版 次:2019年10月第1版 印 次:2019年10月第1次印刷

定 价:42.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

前 言

作为一个拥有几千年历史文明的国家，我国文化源远流长，在漫长的历史长河中，劳动者的智慧催生了多种民间艺术形式，发展至今，仍有众多民间艺术形式在当代社会广泛存在并影响深远。大量史料证实，在我国民间艺术的漫长发展过程中，民间美术作品在其中占据着十分重要的地位，大多数艺术设计都会或多或少的融合民间美术元素。我国民间美术在历史上作用显著，但创新作为各行各业发展的根本动力，随着时代的进步、社会的发展，我国现代艺术设计以及民间美术应当与时俱进，做到相互融合，只有这样，才能实现现代艺术设计和民间美术的长期可持续发展。基于此，本书对现代艺术设计要点、民间美术内蕴进行了简要分析，并就二者融合的方法与优势进行了探讨，以期将我国丰富且独具内涵的民间美术元素融入现代艺术发展过程当中，进而有效地提升现代艺术设计水平。

本书以现代艺术设计与民间美术的融合为主线，共分五章进行分析：第一章分析了艺术设计的发展和民间美术的总体特征与分类；第二章对民间美术的文化根源、类型特征、造型法则与色彩语言做了详细的介绍；第三章分析了民间美术对现代艺术设计的影响；第四章分析了现代艺术设计对民间美术的传承；第五章分析了现代艺术设计与民间美术之间的差异与融合。

本书在编写过程中由于作者水平有限，书中不妥之处敬请读者批评指正，以便今后进一步修改，使之日臻完善。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 艺术设计的内涵与分类	1
第二节 现代艺术设计的基本理念与表征	10
第三节 现代艺术的萌芽与工艺美术运动	12
第二章 民间美术窥探	21
第一节 民间美术的文化根源	22
第二节 中国民间美术的类型与特征	28
第三节 民间美术的造型法则	41
第四节 民间美术的色彩语言	54
第三章 民间美术对现代设计的影响	65
第一节 民间美术与现代艺术设计的关系	65
第二节 民间美术对现代艺术设计发展的影响	71
第四章 现代艺术设计中民间美术的传承	73
第一节 民间美术的传承方式及面临的问题	73
第二节 民间美术在艺术设计教学传承中的价值	79
第五章 现代艺术设计与民间美术的差异与融合	84
第一节 现代艺术设计与民间美术的差异	84
第二节 现代艺术设计与民间美术融合的重要性	86
第三节 现代艺术设计与民间艺术造型的融合	88
第四节 现代艺术设计与民间美术色彩的融合	97

第五节 现代艺术设计与民间美术内蕴的融合	100
第六节 艺术设计与民间美术相融合的建议	104
参考文献	113

第一章 绪 论

艺术设计是美的化身，是人类思想智慧的结晶。艺术设计是一种追求完美的生活态度，是一种追求品位的生活观念，体现着对往昔设计作品的超越，不了解设计史，超越就无从谈起。艺术设计是包括功能、材料、工艺、造价、审美形式、艺术风格、思想观念等各种因素在内的综合创作，创新是艺术的根本特性之一，不了解设计史，就不可能创新。

第一节 艺术设计的内涵与分类

艺术设计，就是结合当今社会中经济、文化、科技等诸多方面因素，运用艺术形式美诸元素，设计出适合人们使用的产品与环境，使之不但具有实用功能，同时具有审美功能。换句话说，艺术设计首先是为人类服务的，从人类生存的空间环境，到人们的衣食住行用品等，都可以进行人为的艺术设计，从而使我们所生存的社会的物质功能与精神功能实现完美结合，人生更加美好，更有意义。

21 世纪，艺术设计已经是一门独立的、综合性极强的艺术学科，它涉及社会、文化、经济、市场、科技等诸多方面的因素，其审美标准也随着以上诸多因素的变化而改变。一件造物或环境的设计，能体现出设计者自身综合素质水平的高低，是设计者表现能力、感知能力、想象能力的具体体现。

“设计”在古汉语中的含义是“谋划”“策划”的意思。在英语中相对应的词是“Design”，用作动词时含有三种含义：①设计、构思、绘制；②打算将……用作；③计划、谋划。用作名词时含有六种含义：①图样、图纸；②设计术、制图术；③图案、花纹；④意图、计划、目的；⑤设计、构思；⑥图谋。意大利语中“Design”是指“艺术家心中的创作意念”，即以线条的手段来具体说明那些早先在人的心中有所构思，后经想象力使其成形，并借助熟练的技巧使其现身的事物，即将艺术家在心中构思的作品现实化，更接近汉语中“草图”的意思。

一、艺术设计的概念与内涵

(一) 艺术设计的基本概念与内涵在中国的演变

20世纪初,随着近代机器工业的发展,我国从日本引进了“图案”这个学科。“图案”一词从字面看,“图”即图样,“案”即方案,为工艺品、日用品和建筑装饰等所做的图样通称图案,图案本质的意义是计划乃至设计,即预设一定的目标并为此建立方案。20世纪初,日本效法西方现代设计,接受“Design”的观念,用汉字“图”“案”合成“图案”一词与“Design”对译。俞剑华在其编著的《最新图案法》总论中写道:“图案(Design)一语。近始萌芽于吾国,然十分了解其意义及其画法者,尚不多见……上至美术工艺,下迨日用什物,如制一物,必先有一物之图案,工艺与图案实不可须臾离。”陈之佛指出:“图案在英语中叫‘Design’。‘Design’译意是‘设计’或‘意匠’,所谓‘图案’者。是同本人的译意。现在中国也普遍地通用了。然这也不过对于图案的名义而言,至于图案内容的意义,则颇有不同的解说……综合以上各种定义想来,见图案是因为要制作一种器物,想出一种实用的而且美的形状、模样、色彩,表现于平面上的方法,绝无可疑。”

产生于20世纪初期的中国的图案学,称作“设计学”也未尝不可,因为图案和设计在英语中都译作“Design”,然而,由于当时的中国不具备图案学流行的经济环境,一部完整的图案学逐渐沦为纹样训练的技法课。见图案也成了纹样的代名词了。

直到20世纪80年代,我国从其他国家引进“设计艺术”的新概念,取代了先前的“图案”。

在中国,20世纪50年代学科上的工艺美术代替了图案;90年代工艺美术又被设计艺术所替代;20世纪中国的造物艺术走了一条“图案—工艺美术—设计艺术”三个阶段的曲折发展道路。卢世主先生对这段历史进行了系统的梳理:

1. 形成期

形成期即20世纪初至20世纪30年代。在一些经济发达的地区,由于工业生产和市场的需要,艺术设计得到重视,一些商业发达城市的商业艺术设计趋于繁荣。社会化的机器大生产时期,为了满足社会对新型的技术人才需要,见图案学在实业教育、师范教育、美术教育中得到了广泛的开展,图案学应运而生。

2. 延续期

20世纪30年代至50年代末期,在西方设计思潮和民族化的双重作用下,

图案学杂糅了许多“非图案”的成分，加上当时中国不具备图案运行的经济环境，图案逐渐迷失了发展的方向，最终被工艺美术所替代。

3. 工艺美术时期

工艺美术时期即 20 世纪 50 年代末至改革开放的工艺美术时期。工艺美术走上了“实用品美术化”和“泛工艺美术化”的狭隘道路，分离了图案学前辈“工艺美术”“美术工艺”概念的本意。

4. 设计艺术的探索期

设计艺术的探索期即 20 世纪 80 年代至 90 年代中期。改革开放以后，我国又开始与世界接触，当其他国家的产品设计进入中国市场时，人们看到了其他国家与我国设计产品之间存在的巨大差异，于是奋起直追，中国的设计进入了快速发展时期。20 世纪 90 年代，设计开始不断贴近生活，突破了工艺美术观念的束缚，“工艺美术”作为一个阶段性的造物概念完成了其历史使命。最终被“设计艺术”所取代，作为工艺美术基础的“图案”，也在这一历程中被重新诠释和定位。

5. 设计艺术建设时期

设计艺术的建设时期是指 20 世纪 90 年代到 20 世纪末。当时我国各种艺术思潮此起彼伏，不断影响和改变着人们的造物观念，在艺术设计的价值判断与取向多样、混沌的状态下，我国的造物艺术又回到了对“Design”的本质探索，实用与审美统一的原点。

当“艺术设计”的词义被广泛使用时，正是我国改革开放大踏步前进之际。近几十年来，从图案、工艺美术和美术工艺、工业设计、工业产品设计，到现代设计、设计艺术和艺术设计，这个词的演变及其内涵与外延的变化从来没有停止过，从一个专业词汇变成一个社会上非常流行和时尚的词语，从业人士亲身感受了其快速的演变历程。

国内工艺美术专家编写的国家重点图书《当代中国丛书》之一的《当代中国的工艺美术》，由中国社会科学出版社出版，书中将当时的中国工艺美术分成以传统风格为主的工艺美术、民间工艺美术、现代工艺美术设计三部分。这种划分方法反映了当时人们设计观念的混杂，工艺美术概念的过于宽泛导致了自身的模糊性和不确定性，最终被设计艺术所替代。

（二）西方艺术设计的基本概念与内涵演变

西方传统手工造物活动在 19 世纪工业革命之前，“设计”和“生产”是一体的，设计师就是普通工匠，他们既是产品的设计者，也是生产者。19 世纪的工业革命使“设计”独立出来成为一个独立的专业。但这一分离并未使

“设计”“艺术”完全脱离，相反吸收了更多艺术因素融入设计生产中。在西方，虽然意大利文艺复兴时期就已经使用“Design”这个词，但是它在不同的历史时期有着不同的内涵。正如前面所说，意大利文艺复兴时期“Design”是指素描、草图构思；而在欧洲手工业时期的“Design”主要是指产品的装饰。德国在1907年成立了“德意志工业联盟”，开展了一系列的设计实践活动。第一次世界大战结束后，以格罗皮乌斯为首的一批现代设计师建立了包豪斯设计学校，以工业化发展相适应的设计教育体系来代替古老的手工作坊师傅传徒弟的传授方式，形成了现代主义设计风格，从而突破了“Design”装饰的观念。

第二次世界大战以后，美国学者爱德华·考夫曼·琼尼于1950年提出了关于设计的12项定义：

- (1) 现代设计应满足现代生活的实际需要。
- (2) 现代设计应体现时代精神。
- (3) 现代设计应从不断发展的纯美术与纯科学中吸取营养。
- (4) 现代设计应灵活运用新材料、新技术，并使其得到发展。
- (5) 现代设计应通过运用适当的材料和技术手段，丰富产品的造型、肌理、色彩。
- (6) 现代设计应明确表达对象的意图，绝不能模棱两可。
- (7) 现代设计应体现使用的材料所具备的区别于其他种材料的特性及美感。
- (8) 现代设计须明确表达产品的制作方法，不能使用表面可行、实际却不能适应大量生产的欺骗手段。
- (9) 现代设计在实用、材料、工艺的表现手法上，应给人视觉的满足，尤其应强调整体效果的满足。
- (10) 现代设计应给人单纯洁净的美感，避免烦琐的处理。
- (11) 现代设计必须熟悉和掌握机械设备的功能。
- (12) 现代设计在追求豪华情调的同时，必须顾及消费者节制的欲求及价格问题。

1957年6月在伦敦成立了国际工业设计联合会。英文简称为“ICSID”。

1970年，国际工业设计联合会将工业设计定义为：“工业设计，是一种根据产业状况以决定制作物品的适应特质的创造活动，适应物品特质，不单指物品的结构，而是兼顾使用者和生产者双方的观点。使抽象的概念系统化，完成统一而具体化的物品形象，即着眼于根本的结构与机能间的相互关系，根据工业生产的条件扩大了人类环境的局面。”

1980年,国际工业设计联合会给工业设计做了如下的定义:“就批量生产的工业产品而言,凭借训练、技术知识、经验及视觉感受,而赋予材料、结构、构造、形态、色彩、表面加工、装饰以新的品质和规格,即工业设计。根据当时的具体情况,工业设计师应当在上述工业产品的全部方面或其中几个方面进行工作,而且当需要工业设计师对包装、宣传、展示、市场开发等问题的解决付出自己的技术知识和经验以及视觉能力评价时,也属于工业设计的范畴。”

20世纪80年代末,英国工业设计委员会顾问彼得·汤姆逊提出的现代设计5个基本原则,反映了西方现代设计在当代的一些本质内涵和发展趋向,其内容如下:

- (1) 完整性原则,一件产品不但要局部好看、好用,而且必须具有完整性。
- (2) 变化原则,设计要了解需求的改变,并通过设计来不断地满足需求。
- (3) 设计的资源,包括两方面:一方面是工业方面的材料、能源、工具运输等;另一方面是设计师本身就是一种资源。

(4) 综合原则,即充分理解市场、消费、人的需求、工业技术诸多因素,综合考虑并在设计中加以体现。

(5) 服务原则,即工业设计师的工作是起协调和衔接作用的,它把生产和消费联系在一起,为人们服务。

以上所谈的概念多是工业设计,而现代工业设计又是现代艺术设计中最主要的组成部分。综上所述。工艺美术与艺术设计的概念分别是传统手工业和现代大工业两个历史阶段的产物,其关系就是传统与现代的关系,两者有难以割舍的“血缘关系”,虽然其内涵和外延有很多差别,但没有根本的不同,同样都在美化和影响着人类的生活,目的都是满足人们的物质与精神需要。

二、艺术设计的分类

我们要认识、把握纷杂的大千世界,就必须对其进行分类。而人类在思想认识上和生产实践中对物质世界和精神世界的把握程度,决定了科学分类的状况和水平,不同的分类方法会带来不同的分类结果,分类结果在实践中检验、反馈。因此分类法遵循着认识、发展、修改,再认识、再发展、再修改的循环往复的机制向前发展。

我们对艺术设计的认识,正是这样一个循序渐进的发展过程。没有哪一种分类是完美无缺的,就目前的认识来说,根据不同的设计对象,大致可以把艺术设计分为6大类,即环境艺术设计、视觉传达设计、工业设计、染织与服装设计、广告设计、动漫设计。

（一）环境艺术设计

1. 环境艺术设计的概念

环境艺术设计是一个新兴的设计学科，狭义地讲，是指艺术地规划和美化人类生活的设施和空间环境。它包括室内外环境设计、公共空间环境设计，其广义概念和范围几乎涵盖了地球表面的所有地面环境和与美化装饰有关的所有设计领域。

环境艺术设计的目的是为人创造出符合人体科学需要、适应人们各项活动要求的舒适宜人的空间环境。细化分类，环境艺术设计包含室内装饰、室内外设计、装修设计、建筑装饰和装饰装潢等围绕建筑所进行的设计和装饰活动。从室内到室外，从地面、壁面、顶面的处理，到采光、视听、空气交换、气温调节，再到家具、用品的设置陈设等各方面的设计，包括根据整体设计而进行的家具、饰件等的设计制作在内。它是与建筑、园林等密切联系的综合性设计艺术。环境艺术设计作为一种综合性的设计艺术，不仅涉及装修等各种工艺，也包括了雕塑、壁画、园林、建筑设计、广场设计等方面。

2. 环境设计的类型

按空间形式的不同，环境设计可分为城市规划设计、建筑艺术设计、室内设计、室外与公共环境艺术设计等。

（1）城市规划设计

城市规划设计是指以满足城市居民共同生活、工作所需要为目的，为打造安全、环保、舒适的城市环境而进行的城市环境整体规划可持续发展的设计。城市规划设计的内容一般包括研究和评估该城市发展的性质、人口规模和用地范围，拟定各类建设的规模、标准和用地要求，制订城市各组成部分的用地地区划和布局，以及城市的形态和风貌等。

（2）建筑艺术设计

建筑艺术设计是指建筑物在建造之前，设计者按照建设任务，对建筑物的结构、空间以及造型等方面进行的审美设计，包括建筑工程设计和建筑艺术设计。建筑艺术的类型主要有民用建筑设计、工业建筑设计、商业建筑设计、园林建筑设计、宫殿建筑设计、陵墓建筑设计等。

（3）室内设计

室内设计是指对建筑内部空间利用进行的设计，以创造出满足人们物质和精神生活需要的室内环境。具体地说，是根据对象空间的实际情形与使用性质，运用物质技术手段和艺术处理手段，创造出功能合理、舒适优美、符合使用者生理与心理要求的室内空间环境的设计，使这一空间环境既具有实

用价值，同时体现主人的文化品位、环境气氛等精神因素。

按用途与规模分，室内设计大体可分为人居环境室内设计、公共建筑室内设计、工业厂房室内设计等。作为内部环境的室内设计，从内容上看，它包括空间形象设计、装修设计、室内物理环境设计和陈设设计几个方面。

(4) 室外与公共环境艺术设计

室外与公共环境艺术设计是指对室外公共空间进行的环境艺术设计，泛指对所有建筑外部附属配套空间进行的环境设计，又称风景或景观设计，其包括园林设计，以及庭院、街道、公园、广场、车站、机场、公共大厅、道路、桥梁、河边、绿地等所有生活区、工商业区、娱乐区室外空间的设计。

(二) 视觉传达设计

视觉传达设计又称平面设计或装潢设计。视觉传达设计是近年来刚刚兴起的概念，它脱胎于平面设计和装潢设计，为了不与环境艺术设计的立体概念相混淆，目前其内涵仍然是限于平面装潢设计，但是从字面上看，其外延十分庞大——凡是人的眼睛能看到的（视觉）一切，都属于它的设计范畴。

平面设计、装潢设计，就是设计师在平面上进行的装饰美化设计，通过视觉传达给观者图像信息，以达到其设计的意图。目前，视觉传达设计的对象和范围限定在长和宽（即二维）的空间维度之中。视觉传达设计主要是对图形色彩、文字符号等进行的综合设计，如插图、摄影照片、纹样、标志、字体、符号等，也可以将整个平面设计作品看作是一个完整的图形，以符合传达目的的方式组合起来，使之成为批量生产的印刷品，使之具有进行准确的视觉传达的功能，同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足。平面设计的最终产品不一定是平面的，如包装设计和展示设计，它有平面设计，又有非平面设计。

当前，视觉传达设计涵盖的主要门类如下：

1. 字体设计

字体设计是指为达到有效传达特定信息的目的，对文字的笔画、结构、造型、色彩以及编排等方面进行一定的艺术处理，使其形成鲜明的个性。使人易认易记。

2. 展示设计

展示设计并不是完全局限于平面设计概念，它是一门综合艺术设计，它的主体为商品，在特定的时间和空间范围内，运用艺术设计语言，通过对空

间与平面的精心创造，达到解释展品、沟通观众、宣传主题的目的。

3. 包装设计

包装设计是指产品外包装美化设计。包装作为实现商品价值和使用价值的手段，在生产、流通、销售和消费领域中，发挥着极其重要的作用。

4. 标志设计

标志是指以特定的，简明、直观、易识别的图形象征或代表某一国家、机构、团体、企业或产品的符号。例如，每个公司都有属于自己的 LOGO，对 LOGO 的设计就是一种标志设计。

5. 书籍设计

书籍生产过程中的装潢设计工作，又称书籍装帧设计，是在书籍生产过程中将材料和工艺、思想和艺术、外观和内容、局部和整体等组成和谐、美观的整体艺术，包括封面设计、插图、版式设计等，以图形、文字、色彩等视觉符号的形式传达出设计者的思想、气质和精神。

（三）工业设计

工业设计又称产品设计，是指对工业生产产品的艺术设计，通过产品造型设计将功能、结构、材料和生产手段、使用方式统一起来，实现具有较高质量和审美度的合格产品的目的。

工业设计的主要种类包括：

1. 生活用品类。如家用电器、家用机具、饮食器具、照明器具、卫生设备、家具、玩具、旅行用品等。

2. 公共性商业、服务业用品类。如计费机具、自动售货机、手机、固定电话机、电话亭、打字机、清扫设备、医疗器械、电梯、传递设备等。

3. 工业和机械设备类。如机床、农用机械、通信装置、仪器仪表、起重设备、传送系统等。

4. 交通运输工具及其附属设施类。如汽车、自行车、摩托车、轮船、机车等车辆及其附属设备。

（四）染织与服装设计

1. 染织设计

染织设计包括印染设计和织造设计两部分。印染又分传统印染和现代印染两类，传统印染主要指中国民间传统手工方式的印染，包括蜡染、扎染、夹缬和蓝印、单色染、多色套印等工艺方式，现代印染主要指利用大工业机械设备的印染。纺织品的印花纹饰设计是染织设计的范畴。

织造设计包括编织（编结）、纺织、刺绣几大类。编织包括地毯、壁毯、

壁挂织物、编织服装、编织饰物等，其中一些提花织物的纹饰、机绣的纹饰设计属于艺术设计范畴。

2. 服装设计

服装设计就是根据设计对象的要求，对服装款式进行构思，并绘制出效果图、平面图，再根据图纸进行制作，达到完成设计的全过程。服装设计主要有两大类：一是批量生产的“成衣”设计；二是个性化的单件设计，如各式时装等。

（五）广告设计

广告设计是将各种高度精练的信息，采用艺术手法，对广告的主题、创意、语言文字、形象、衬托等五个要素进行设计安排，通过各种媒介传播给大众，以加强或改变人们的观念，最终引导人们的行为活动。

广告设计因广告媒介的不同而有不同的分类，如印刷品的书刊、报纸、单页广告，电视、广播、霓虹灯等电子媒介广告，招贴、灯箱、橱窗、看板、幌子、招牌等直观广告，POP广告以及采用实物或仿真的广告等。

（六）动漫设计

动漫设计是动画设计和漫画设计的有机结合，是影视动画专业的深化与延伸，当前属于“CG”行业部分。其主要通过漫画、动画结合故事情节的形式，融合现代艺术理念和现代艺术，以平面二维、三维动画、动画特效等相关表现手法，形成特有的视觉艺术创作模式。

动漫设计是近年来发展迅速而又应用广泛的一门新兴学科，是国家重点扶植的文化产业。它包括卡通形象设计、插画设计、Flash动画制作、Photoshop图像处理、3ds Max、MAYA、网页设计与制作、计算机软件应用、AXA、Painter、绘画后期编辑、影视后期合成、影视特效合成专业类别。要求从业者具有以下几个方面的知识和能力：一是具有较高的审美素养，较强的视觉感受能力和视觉表现能力；二是掌握动漫的基本原理和基础理论，并在实践中融会贯通；三是掌握动漫的各种表现语言和表现技巧，有较强的专业设计能力和创造能力；四是熟练运用计算机进行专业的辅助设计和创作。

第二节 现代艺术设计的基本理念与表征

一、基本理念

(一) 构成主义

构成主义作为现代艺术设计的基本理念，形成于20世纪20年代。其重要的思想源头有：一是俄国的构成主义运动。这是当时俄国的一小批先进知识分子发动的前卫艺术设计运动，代表人物有塔特林、贝夫斯纳和嘉朴等。二是荷兰的风格派运动。风格派活跃于20世纪二三十年代，是荷兰的一些画家、设计师、建筑师组织起来的一个松散集体。他们的思想在《风格》杂志上体现最为集中，其表现形式带有高度理性，采取简单的纵横编排方式，视觉上无装饰、直线、方块和文字是全部内容，代表人物有蒙德里安。三是以包豪斯设计学院为中心的设计运动。作为世界上第一所设计学院、现代设计教育的发源地和欧洲现代主义的核心发源地，包豪斯设计学院创建于1919年，其创始人是建筑家格罗比乌斯。他强调技术与艺术的和谐统一，提倡运用不同的材质进行概念表现；强调集体工作是设计的关键，提出艺术家、企业家、技术人员必须紧密合作。这些观念至今仍在沿用。

构成主义理念主张单纯凭借长方形、圆形和直线等构成抽象的造型。这种理念最先应用于雕塑方面，后来影响到绘画、戏剧、音乐并运用在实用美术设计方面。

(二) 抽象主义

德国哲学家沃林格最早提出将抽象主义作为艺术设计的美学观念。他认为，在艺术创造中，除了情移的冲动以外，还有一种与之相反的冲动支配着，这便是“抽离的趋势”。之所以产生抽离，是因为人们对空间的广大和现象的紊乱产生了恐惧感，无法从外界获得心灵宁静，只能寄托于艺术形式。

以抽象主义为理念进行的艺术创作不描绘具体物象，而是通过线条、色彩、块面、形体、构图来传达各种情绪，自然物像被高度地符号化、秩序化为具有内在关系的纯构图，以抽象的形式表达和激起人们的情感。艺术家们在以抽象主义理念进行创作的过程中极力摆脱物质束缚，通过一系列的符号

与现实及精神之间建立起对应关系。这一理念在现代艺术设计创作中能找到对应点，与现代设计要求概括、精练与简化的特性相适应。

二、基本表征

（一）科技理性的产物

人类历史上的一切文明成果，无论是精神的还是物质的，都是创造活动的产物。艺术设计，作为创造活动的最高级表现形式，将创造成果转变为现实产品。在人类发展史上，艺术设计总是与科技发展同步，总是受到科学技术的影响。这种影响主要表现在两个方面。

从微观上讲，新材料、新工艺的出现，总是能够激发设计师的创作灵感，使其不断创造出新的产品。产品的更新升级换代在很大程度上由于技术条件的更新促成的。例如，20世纪50年代半导体和集成电路的发展，使各种家用电器、音响设备在产品设计上呈现出“小、巧、轻、薄”的发展趋势。

从宏观上讲，科学技术作为第一生产力，自从18世纪第一次工业革命开始，人类经历了三次技术大革命，每一次技术革命都会催生无数创造性的成果。第一次工业革命中瓦特发明了蒸汽机，从此机械代替手工工具，实现了生产力的飞跃。第二次技术革命开启了“电气时代”，将电力和电动的高效能运用到机械生产中，又一次实现了生产力的飞跃。现在正在进行的第三次技术革命，我们称之为“计算机时代”，科技发展更为迅猛，人类的生存环境和思维方式已经发生了根本改变，艺术设计的构思和表现随之发生改变。设计语言更为丰富，计算机的高智能使艺术设计显示出比任何时代更为重要的作用。

（二）工业乃至后工业时代文化审美心理的物化

在工业乃至后工业时代，机器大生产、中产阶级崛起和设计大众化成为艺术设计的历史背景。艺术设计不同于纯艺术活动，它作为社会物质生产的重要组成部分，其产品必须成为同时具有实用价值和审美价值的商品。

让我们以包装设计为例来说明这一表征。包装设计作为一种社会文化现象，在消费过程中，越来越受到文化的、审美的、心理的等多元化影响。如：社交礼仪文化要求包装设计要体现出馈赠功能；社会的道德约束要求包装设计要承担营造良好经济秩序的责任；社会责任感要包装设计考虑到可持续发展的需要。由此我们不难看出，文化审美心理越来越要求艺术设计以物化的形式表现出来。