

设计

概

论

论

主 编 曹盼宫 易雪峰

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

设计概论

主 编 曹盼宫 易雪峰

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计概论 / 曹盼宫, 易雪峰主编. — 天津: 天津
科学技术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-5576-1976-3

I. ①设… II. ①曹… ②易… III. ①艺术—设计—
概论 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 270356 号

责任编辑: 石 崑

责任印制: 兰 毅

天津出版传媒集团

 天津科学技术出版社出版

出版人: 蔡 颢

天津市西康路35号 邮编 300051

电话(022)23332369 (编辑室)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

天津印艺通制版印刷有限责任公司印刷

开本: 787×1092 1/16 印张 13.5 字数 340000

2018年6月第1版 第1次印刷

定价: 36.80元

前言

设计是一种主观心理活动，它将内在的观念转变为外在的形象或产品，依靠一定的物质手段和技术，借助于现代生产条件，实现设计者“心理—物质—产品—艺术商品—大众化的审美教育”的创造过程。艺术设计理论的学习对于设计者来说始终是不可或缺的重要一环。包豪斯设计学院中举足轻重的人物约翰内斯·伊顿曾说：“一个人可以在没有车马和没有路标的条件下旅行，但是这样的进程就慢，旅途就有危险。为了迅速而安全地达到一个远大的目标，先乘一辆马车是可取的。”艺术设计理论就是这样一种便利的“交通工具”。

人类对设计的研究可追溯到中国先秦时代的《考工记》和古罗马老普林尼的《博物志》，但是把设计纳入科学的范畴，则是20世纪以后的事。设计在我国获得现有的学科命名时，已经是20世纪90年代了。目前各大院校都有了自己的艺术设计专业，但是完善的艺术设计教学模式尚在探讨之中。在诸多正在讨论的问题中，设计理论在设计中的地位问题一直是焦点之一。

中国的艺术设计教育发展至今，已经正式以“艺术设计”取代了沿袭多年的“工艺美术”学科，设计学科和设计教育逐步走向规范化、科学化和体系化。随着社会主义市场经济的飞速发展，各行各业对设计人才的需求急剧增长，各院校招生规模不断扩大，使得设计教育成为普及教育。目前中国艺术设计教育存在一些弊端，急功近利之风助长了重艺术设计实践、轻设计教育理论研究的倾向。

本教材系统阐述了设计艺术的概念、历史，设计的特征、类型、程序及表现要素，设计师的素质与职责等内容，旨在让学生对设计艺术专业有一个整体的认识。除此之外，本书还介绍了现代设计的含义、范畴、组成要素，概括了现代设计的发展历程，并且立足于人类的文化形态、生产方式，从宏观角度阐述了现代设计与经济、科技、艺术的关系，同时也具体阐述了设计实践的程序以及设计过程中的心理和思维活动，不仅具有普遍性，而且具有一定的深刻性和指导性。本书结合大量的优秀设计作品，着重于对经典设计理论的阐述，同时兼顾对前沿信息的介绍，能使读者的视野更加开阔。

编者

2018年5月

目 录

项目一 概述	1
任务一 设计的基本含义	1
任务二 设计的基本特征	4
任务三 设计学的研究对象	7
项目二 中外设计源流	13
任务一 中国设计艺术源流	13
任务二 西方设计艺术源流	41
项目三 设计的基本原理	55
任务一 设计的本质与目的	55
任务二 设计的原则	56
任务三 设计的心理	60
任务四 设计的审美	64
项目四 设计的类型	85
任务一 产品设计	86
任务二 视觉传达设计	92
任务三 数字多媒体设计	97
任务四 环境艺术设计	103
项目五 设计的应用原理	110
任务一 设计的程序	110
任务二 设计的方法	115
项目六 设计师	124
任务一 设计师的历史演变	124
任务二 设计师的社会责任	126
任务三 设计师的职业技能	127
任务四 设计师与设计团队	132
项目七 设计批评	134
任务一 设计批评概述	134
任务二 设计批评的方式	138
任务三 设计批评的功能与方法	140

项目八 设计符号学	142
任务一 景观设计符号学	142
任务二 平面设计符号学	151
项目九 设计的文化	154
任务一 概述	154
任务二 设计的文化	157
任务三 设计的风格	167
任务四 设计文化的民族性与时代性	172
项目十 设计教育	179
任务一 现代设计教育的诞生和发展	179
任务二 中国的设计教育	183
任务三 现代设计教育体系	187
设计作品鉴赏	193
参考文献	209
附录一 设计符号学	210
附录二 设计符号学	210
附录三 设计符号学	210
附录四 设计符号学	210
附录五 设计符号学	210
附录六 设计符号学	210
附录七 设计符号学	210
附录八 设计符号学	210
附录九 设计符号学	210
附录十 设计符号学	210
附录十一 设计符号学	210
附录十二 设计符号学	210
附录十三 设计符号学	210
附录十四 设计符号学	210
附录十五 设计符号学	210
附录十六 设计符号学	210
附录十七 设计符号学	210
附录十八 设计符号学	210
附录十九 设计符号学	210
附录二十 设计符号学	210

项目一 概述

项目概述

人类设计的创造和发展有着悠久的历史,设计行为可以认为是伴随着人类的出现而产生的。原始社会时期人类对石器的有意识、有目的的加工制造,意味着人类设计活动的初始。可以说,人类开始有意识地制造工具和最初的生活用品时,便具备了设计的意识和能力。随着历史的发展,人类对石器工具的加工制作技术也在不断进步,由打制石器到磨制石器的变化,对称的造型及其实用价值,都体现了人类早期对审美的追求和对实用功能的理解,体现了将实用性和审美结合起来,赋予设计物以物质和精神双重功能。如果说劳动创造了人类,那么也可以说设计造福了人类。随着人类物质生产和科学技术水平的提高,除了生产工具以外,人类在建筑、染织、服装、饰品、车船、兵器等方面发挥着卓越的设计能力。人类设计从相对稳定的手工艺设计时代发展到了以机械化大批量生产为特色的现代设计阶段,设计在这数千年的发展过程中,有了质的飞跃,并对人类文明的发展起着越来越重要的作用。

! 项目要点

- 设计的基本含义
- 设计的基本特征
- 设计学的研究对象

任务一 设计的基本含义

一、什么是设计

设计涵盖的层次极多,覆盖面甚广,很难用极为简洁的语言概括其全貌。设计研究者们由于角度不同,或者侧重点不同,自然会得出不同的定义。设计(Design)在《牛津大辞典》中大致有两个方面的意义:一是“心理计划”,指事先在思想上形成精神胚胎,作为实施的计划;二是“艺术中的计划”,特指绘制草图、图样等。“心理计划”,最广泛的意义是计划、设想、筹划等概念,即心理目标,并由此而形成初步方案。“艺术中的计划”,意味着利用构成作品的语言要素及局部与整体之间的结构关系,组织一个作品的创意过程。设计从动词的意义来理解,是指人类对事物规划、构思、研究的活动过程,是对设计发生、发展、完成过程的研究,解决“怎样设计”的问题,其中涉及诸如方法论、设计程序和创造性思维等问题。从名词的意

义来理解,是人类对事物构思、研究的结果或成果,是不同设计的区别及其与社会、经济、文化关系的研究,解决“设计应该怎样”的问题,即设计的社会、文化、精神等方面的价值判断等问题。

设计是艺术和工程两者的桥梁,生活中的艺术主要靠创作人和一个创作群体来实现,来表达一种意境,以满足人们的心理需求,或者喻示某种社会、生活哲理,反映人们特定的心理活动,并通过这种表现来与接受和欣赏它的人们发生共鸣,达到传递思想感情的目的。而工程则注重体现物与物之间的关系,在物与物之间建立联系,通过物质客体间发生的相互作用来满足人们对某种功能的需要。通常,设计既融入了人的主观思想,满足了人的心理需求,又实现了物的功能价值。包豪斯有名的现代设计大师蒙荷里·纳基(MoholyNagy)曾指出:“设计并不是对制品表面的装饰,而是以某一目的为基础,将社会的、人类的、经济的、技术的、艺术的、心理的多种因素综合起来,使其能纳入工业生产的轨道,对制品的这种构思和计划技术即设计。”可见设计不仅是对物象外形的美化,而且有明确的功能目的,设计的过程正是把这种功能目的转化到具体对象上去。

综上所述,设计是为实现一定需求目标而拟定的计划方案,是谋略下的创造行为,是行动前预先制定的方向与程序。总之,设计是对事物或人造对象的一种构思和规划的过程,是把规划、设想、方案转化为成品的创造性思维活动。

二、艺术设计

艺术设计是设计发展过程中特定阶段的产物,是将物质技术的功能性、使用舒适性及审美装饰性有机地、和谐地结合起来的设计。它几乎涵盖了西方设计概念中的所有内容,但在某些复杂的设计活动中更侧重于人们的精神需求和审美需要的那一部分内容。其设计的范畴包括传统的手工艺品设计(陶瓷、泥塑、竹木、布艺、金属、皮革、纸制品等)和现代工业社会的产品设计(建筑、家具、灯具、交通工具、轻纺制品及商业物品等)。艺术设计涉及的范围广,内容丰富,是现代社会人们物质生活和精神生活密切结合必不可少的重要组成部分,深入到人们的衣、食、住、行、用等各个方面,在极大程度上影响和改变着人们的日常生活方式和生活品质标准(图 1-1 至图 1-3)。

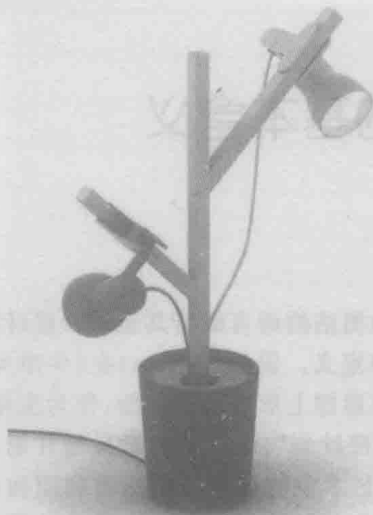

图 1-1 灯具设计

图 1-2 音箱设计

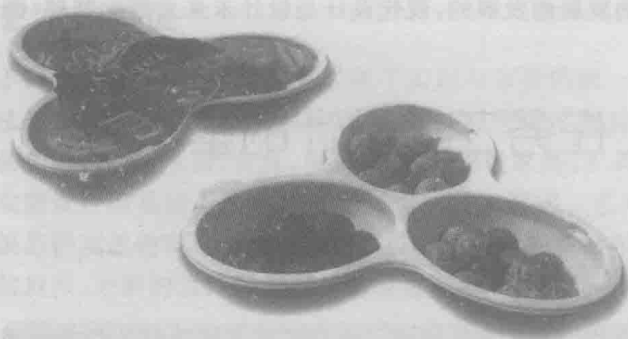

图 1-3 食品包装设计

三、现代设计

20 世纪 30~80 年代这半个多世纪中,设计一直被限定在“工艺装饰”、“民间匠艺”和“美工”的狭义领域里不能自拔。21 世纪以来的现代设计,不仅已融入全球化的轨道,为社会各界刮目相看,而且已经成为不容忽视的巨大产业。现代设计是设计发展到一定阶段的必然产物,它的产生是人类从手工艺生产转向工业生产的标志。

现代设计的产生是由现代工业革命引起的。工业机械化大生产,提高了生产效率,降低了成本。在产品不断满足人们需求的同时,人们也越来越关注工业产品的品质和质量,这就对设计提出了更高的要求。在新条件下,过去那种设计和制造不分离的做法既浪费时间,又使得设计不够专业化,也不能充分满足市场需求,只是一种个人意识的体现,所以设计和制造活动的分离也是必然的。此后,设计和销售也发生了分离,激烈的竞争更加速了现代设计的发展。可以说,现代设计产生的根源是工业革命和工业化,而市场竞争则是现代设计发展的根本动力。当然手工艺品的制作也涵盖了某种设计过程,但手工业制作是以个体为单位,或者以小作坊的形式存在的,它的设计是与制造、销售不分家的,整个过程通常是由一个个体来实现,是自然经济的产物。

图 1-4 雷诺概念车设计

现代设计是对手工艺品以外的人造物(或设计对象)的预想、策划和发展;其目的就是要通过设计活动,使其设计对象既满足人们的生理需求,又满足人们的心理(精神)需要。应该

说设计是随着时代的发展而发展的,现代设计是设计未来发展的基础(图 1-4)。

任务二 设计的基本特征

一、设计的创意性特征

创造性是设计活动的一个重要特征。创新精神是优秀设计师的灵魂。是否能满足人们求新求异的需求是设计产品的价值所在。创造能力包括专业基础能力、创造性思维和对创造性技法灵活运用能力。设计的创意性特征能够体现出设计作品的文化特征与积淀,具有思想的导向性及象征性,设计的奇思妙想包括对视觉与知觉甚至触觉的冲击,隐喻着深层的文化内涵。创意直接体现设计的生命力(图 1-5)。

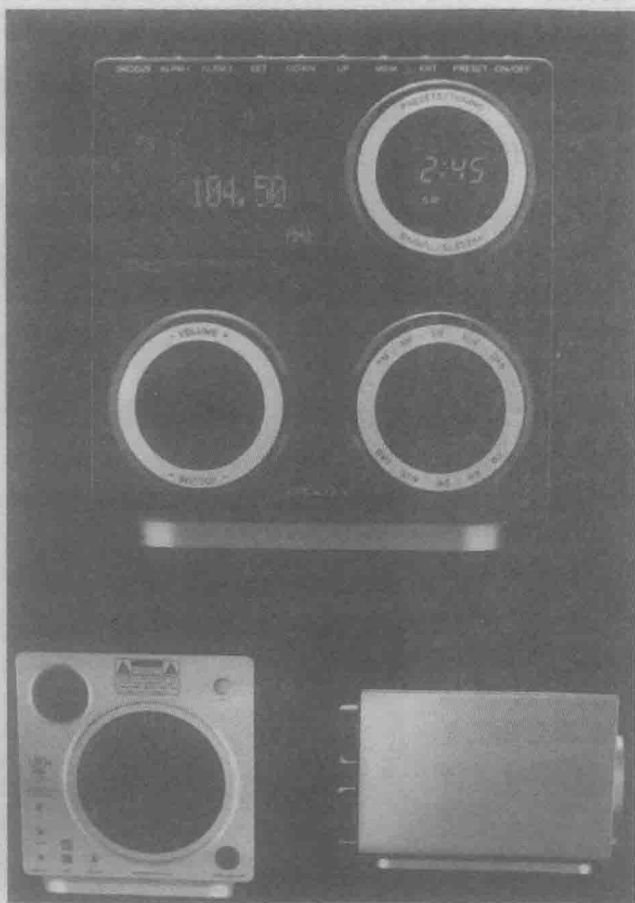

图 1-5 收音机设计

二、设计的艺术性特征

设计与艺术的不同之处在于,设计美的意义在于实用与审美的统一。设计的创作过程是遵循实用化求美法则的艺术创造过程。从古到今,设计对美的不断追求决定了设计中的艺术含量。从远古的兵器、礼器、乐器、食具、车马船轿,到现代家具、工具、电器、服装以及火车、飞机等,无不在功能设计的基础上追求尽可能完美的艺术形式。艺术推动设计的发展,新艺术形式的出现极易诱发新的设计观念,反过来,设计不断开拓新材料,寻找新思路,也给艺术带来了许多新的启示,而新的设计观念也极易成为新艺术形式产生的契机(图 1-6)。

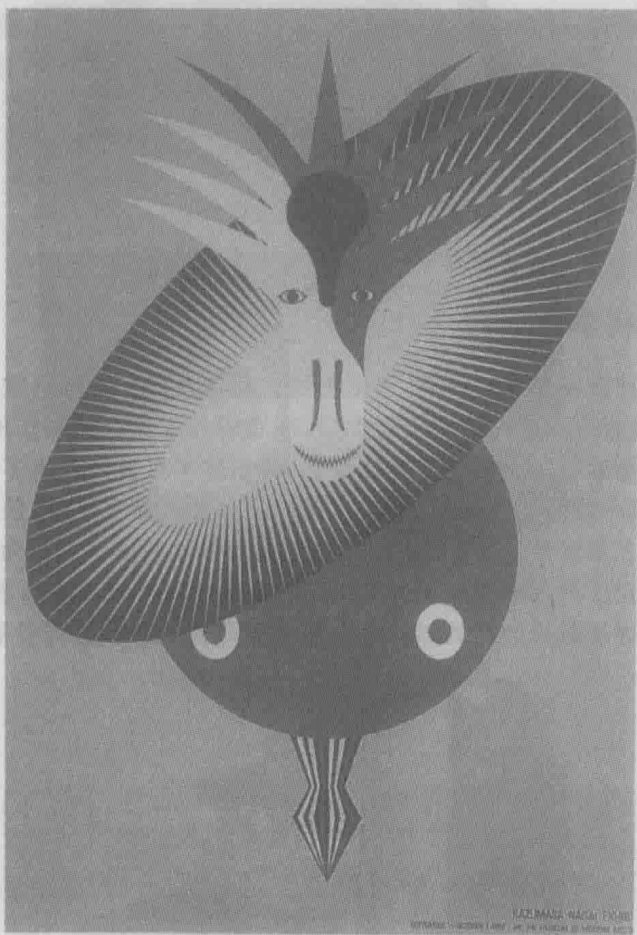

图 1-6 招贴设计

三、设计的需求性特征

设计具有明确的目的性,所有的设计都是为了满足人的某种需求。当一个产品具备了良好的物质功能(物质需求),同时也具备了良好的审美功能(精神需求),并与目标对象(消费者)的需求吻合时,设计的满足价值就会得到全面的体现。设计的需求性往往要突出产品的使用功能和舒适性。其重点体现在产品的造型形态上,强调符合人体工程学原理及人性

化的设计理念,实用与舒适经常作为标准规范(图 1-7)。

图 1-7 凳子设计(人体工学)

四、设计的科学性特征

设计总是受生产技术发展的影响,它是将当代的技术文明用到日常生活和生产中去的工作,是设计人员选择现成的材料和工具设备,在意识与想象的深刻作用下,运用当时的技术而进行的创造。随着技法、材料、工具的变化,科学技术对设计产生了直接的影响。事实总是这样,科学技术一进步,就会创造出与其相应的各种机器和工具,使得现代设计具有科技含量很高的现代艺术特性。接着这些工具和机器不断地改变人们的生活方式。设计的科学性特征严格地界定了产品的规范技术指标,并突出表现在新技术新科技的成果运用上。先进的技术含量代表着时代的发展与时尚潮流,体现了综合的科技与经济实力(图 1-8)。

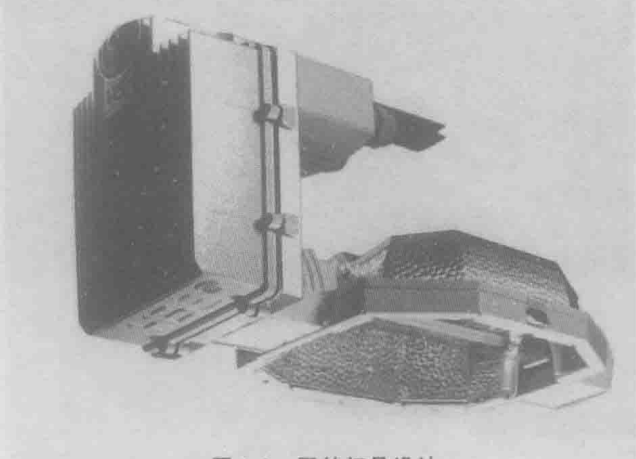

图 1-8 园林灯具设计

五、设计的工艺性特征

设计的工艺性特征是产品制造加工的完美展示,是设计的功能性、舒适性及艺术性的具

体体现。无论产品的外观造型及内部构造如何,其精准的工艺技术都是优质产品的重要保证。现代新材料、新工艺的不断涌现,设计师的选择视野也在不断扩大,设计师以寻求最恰当最理想的材料和制作工艺,创造出最好的设计结果为目标。主观臆断、随心所欲,不考虑材质工艺等与设计相关的物质条件,是设计师的大忌,必然会导致设计的失败。

六、设计的市场性特征

设计是创造商品高附加值的方法,设计的重要任务之一是要最大限度地创造经济价值。好的设计通常能够给予产品最大的附加值,从而推动社会经济的发展和进步。设计师必须具备对经济的敏感性,力求以最少的成本投入获得最好的经济效益,设计出既受市场欢迎,又能获得利润的设计产品(图 1-9)。

图 1-9 包装设计 于奉祖

任务三 设计学的研究对象

一、设计史

从历史的角度看,设计“孕育于 18 世纪 60 年代工业革命后的英国,诞生于 20 世纪 20 年代的德国,成长于 20 世纪 30 年代后的美国。其间经历了 18 世纪中叶至 19 世纪初的机械化萌芽时期和 19 世纪早期莫里斯的手工艺运动等重要时期”。19 世纪末 20 世纪初,“新艺术”运动成为涵盖一切的风格,以法国为中心的新艺术运动(以曲线的设计运动)和在德奥兴起的分离派运动(以直线作为主题),主张有个性的创作自由,“新艺术”线条在于对审美理性的呼唤。与此同时,1889 年法国建造了埃菲尔铁塔,形成了以构造学为标志的造型新纪元,功能主义也相继兴起。1907 年成立了德意志工作联盟,其宗旨是“美术与工业,手工操作相结合,为创造优质的生活用品而奋斗。”1893 年美国建筑师沙利文提出了“形式追随功

能”的口号之后,功能主义由赖特继承并发展起来。

包豪斯的现代设计教育体系对设计教育与实践产生了巨大的影响,包豪斯从功能主义出发,追求生活和科学的完美结合,设计和人的需求完美结合。但它冷酷的几何图形与摒弃装饰的主张,在后现代主义眼中已成为罪过,“后现代主义”开始向现代主义挑战,鼓励向视觉的丰富性与多样性回归,他们认为,设计更应关注人的需求。

1. 工业设计的起源——工业革命

从某种程度上说,现代设计的起源可追溯到工业革命和机械制造的诞生。18世纪下半叶发生在英国的工业革命,掀开了人类历史的新纪元,工业革命首先发生在工业资本充足的英国,后来扩展到了整个欧洲大陆和世界上的许多国家。蒸汽机的使用而引发的生产方式上的变革,大大加速了人类文明发展的历程。工业革命使得手工艺师不得不承认技术的力量和瞬息万变的社会需求,工业大生产所带来的劳动分工精细化和生产过程的复杂化造就了设计师这一职业。

英国的工业革命首先是从新兴的纺织工业开始的。18世纪60年代,纺织工哈格里夫斯发明了“珍妮”手摇纺纱机(见图1-10),使纺纱的效率成倍提高。1733年,工匠凯伊发明了“飞梭”机,将人的双手从重复劳动中解放出来,大大加速了织布的速度。1771年阿克莱特发明了水力纺纱机,并建立了第一座水力纺纱厂。在此基础上,瓦特终于制成了世界上第一台蒸汽机,实现了对热能的转化和利用。到了19世纪初,特里维西制造了第一辆蒸汽火车头,到了19世纪40年代,英国已经完成了工业革命,成为世界上首屈一指的经济大国。

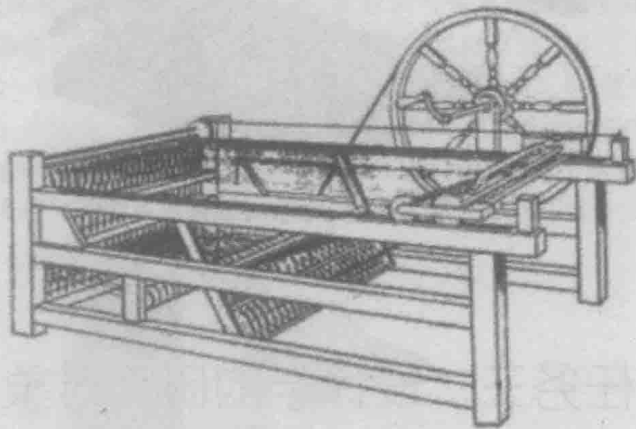

图 1-10 珍妮纺纱机

工业革命很快扩展到了欧洲大陆和北美的一些国家。继蒸汽机的发明之后,1835年电报发明,1876年电话和电灯相继出现,1884年世界上第一条电气化铁路建成,人类从“蒸汽时代”步入了“电气时代”。电力成为人类最重要的动力和能源之一,在各个领域取得了无可比拟的优越性。电话、电灯、电冰箱、洗衣机、电视机的设计成为人类生活的一部分,人类的生活面貌和生活方式发生了翻天覆地的改变。1859年,法国的工程师莱诺尔发明了内燃机,德国人奥托发明了四冲程内燃机,随后,人类飞行的梦想也随之实现,1903年,美国的莱特兄弟成功地进行了第一次飞行试验,1909年,布莱利·奥特驾驶着自己设计的飞机飞过英吉利海峡。

设计是工业革命的产物。19世纪末到20世纪初,人类历史发展的新纪元开始了,新材

料、新技术和新的生产方式层出不穷,一个新的设计时代开始了。工业时代所带来的翻天覆地的变革,使整个世界的生活方式发生了彻底的改变。

2. 工业革命时代产生的设计

标准化是工业生产的产物,工业设计的核心就是零部件的标准化和合理化,它使设计摆脱了手工艺的传统,步入了现代设计,标准化是现代工业设计的基础,对现代设计产生了极大的影响。在 19 世纪中期,工业革命开始的机械化大生产,使产品的批量生产成为可能,20 世纪初,西门子和德国通用电气公司都制定了一系列的标准,德国著名设计师贝伦斯设计八角形电水壶时(见图 1-11),采用标准化的零件组合方式,满足了消费者不同的需求和不同的审美趣味,这项创造性的工作使贝伦斯成为现代意义上第一位工业设计师。

19 世纪末英国莫里斯的“工艺美术运动”为现代运动的发展打下了坚实的基础;1907 年,一群设计师建立了德意志制造联盟;第一次世界大战末,荷兰风格派艺术运动使新的设计概念几何化;直到 20 世纪早期,格罗佩斯于 1919 年成立了包豪斯,现代设计才真正意义上形成。包豪斯的目标就是通过设计师的努力和对新技术的展现,设计出实用和有美学价值的产品。

1937 年那基在芝加哥成立了“新包豪斯”,美国是最成功的工业设计国家之一,纽约也是世界设计之都,纽约现代艺术博物馆,收集了包豪斯现代主义和功能主义经典作品。1908 年,美国的亨利·福特(Henry Ford)推出了“和风”型小汽车(见图 1-12),公司为了降低成本,引进了流水生产线。

1954 年,美国举办了斯堪的纳维亚设计展,产生了“斯堪的纳维亚设计”思潮,北欧的现代设计引起全球的注意,斯堪的那维亚国家所处的纬度偏高,北欧的寒冷使得人和室内陈设的关系极为密切,这就要求设计师必须注意人的心理及生理感受。设计大师阿尔瓦·阿尔托(Aivar Aaito)提出了“有机功能主义”的口号,他的设计多采用某些有机形态和木材阿尔瓦·阿尔托设计的椅子如图 1-13 所示。

图 1-11 贝伦斯设计的八角形电水壶

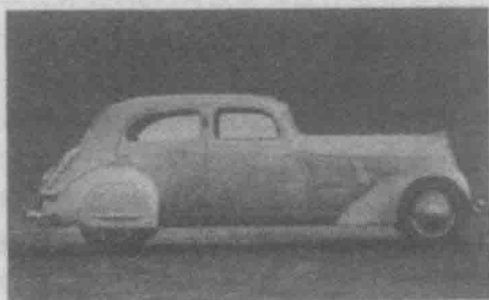

图 1-12 福特“禾口风”型小汽车

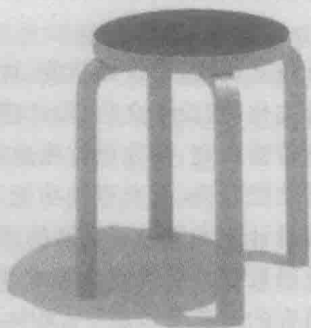

图 1-13 阿尔瓦·阿尔托设计的椅子

二、设计学的学科体系

任何科学的发展与研究,都会有相应的理论作为支撑。设计艺术是一门关于设计艺术的科学,作为一门科学,设计艺术是对人类艺术设计实践和成果进行再认识的学科,是关于设计艺术规律的学科体系。因此,设计与其他学科的交叉研究便为设计学学科体系的丰富提供了资源。设计美学、设计经济学、设计社会学、设计心理学、设计民俗学、设计传播学、设计伦理学等都属于设计学科体系的范围。

设计艺术这个大学科可分为三大类。

1. 自然科学类

包括与设计相关的工艺、材料、结构、环境的研究,这些研究涉及物理学、化学、生物学、地理学、气候学、生理学、心理学、人机工学等。

2. 社会科学类

涉及美学、法学、社会学、经济学、文化学、伦理学、宗教学、人类学、管理学、市场营销学、传播学、民族学等。这其中包括对设计的审美功能、象征功能、教育功能的研究。

3. 技术类

即设计师所应具有的基本技能,包括制图、素描、色彩、构成、效果图技法、计算机辅助设计、模型模具技术等。

设计艺术研究是一门对设计艺术基本特征、基本问题和基本原理作综合研究的理论学科。具体地讲,是对设计艺术的本质、特征、作用、发生及变迁规律以专项探索的学科。了解设计学的学科体系,有助于我们更加深入地理解设计艺术理论的研究对象。

关于设计学科所涉及的相关知识体系,戴端在《产品设计方法学》一书中指出以下八个层面。

①设计主体研究:研究人的生理特点——人体工学、人体解剖学、行为科学等。

②设计媒体、环境研究:研究形成产品与环境的诸因素——材料、构造、工艺技术、价值分析、环境保护等。

③设计思维研究:指“设计心理学”的研究和创造性设计思维的本质研究。

④设计管理及过程研究:指设计目标、设计组织、设计过程模式,设计策略和设计成本控制等。

⑤设计技术研究:指设计技能、计算机应用等。

⑥设计文化:指设计文化、设计感性等研究。

⑦设计传播研究:研究设计流通方式——图像学、视觉传达、陈列、展示信息等特点。

⑧设计功能研究:研究审美功能、象征功能、教育功能等。

从我国设计艺术学学科发展的现状看,其架构正逐步形成一个全面的、系统的学科理论框架。李砚祖教授将当代设计艺术学学科体系研究的基本框架进行了概括和整理,他在“设计艺术学研究的对象及范围”一文中,概括出设计学学科体系为以下10个方面:设计艺术哲学研究;设计艺术形态学、符号学研究;设计艺术方法学研究;设计决策与设计管理研究;设计艺术心理学研究;设计艺术过程与表达研究;设计艺术的经济学、价值学研究;设计艺术的文化学、社会学研究;设计艺术的教育研究;设计艺术批评学与设计艺术史学研究。

具体分析如下。

①设计艺术哲学研究:包括设计艺术的定义、设计艺术的感性与理性、设计艺术的内容

与形式、设计艺术的美学、设计艺术的哲学基础、设计艺术的认识论等。

②设计艺术形态学、符号学研究:包括设计艺术的形态分类、形态的组织与结构、形态的特征、视觉与形态、形态与符号、设计艺术符号学等。

③设计艺术方法学研究:包括各种设计艺术的方法及方法学、方法学理论分析、计算机辅助设计与艺术创作等。

④设计决策与设计管理研究:指设计决策理论、建模理论、设计任务的管理、设计组织的管理、设计过程的管理、设计质量的管理等。

⑤设计艺术心理学研究:包括设计艺术思维本质、思维机制、创造学理论、设计心理、接受与消费心理、理性与感性工学研究等。

⑥设计艺术过程与表达研究:指艺术设计任务分析、艺术设计过程模式与一般设计过程模式、艺术设计过程的特殊性、设计艺术表达等。

⑦设计艺术的经济学、价值学研究:包括设计艺术生产的经济学性质、客户关系、设计与市场、设计艺术的经济价值、科技价值、社会价值、审美价值、伦理价值及其互为关系等。

⑧设计艺术的文化学、社会学研究:指设计与文化、设计艺术的文化特征与本质、造物设计与社会设计、设计艺术的社会学等。

⑨设计艺术的教育研究:指设计艺术教育宗旨、教育方法、教育内容与体系、历史经验分析、设计师的素质、职责等。

⑩设计艺术批评学与设计艺术史学研究:包括艺术批评与设计艺术批评、批评模式与理论、设计艺术批评的标准与理论、艺术史与设计艺术史、设计艺术史学理论等。

三、设计批评

设计批评是现代设计理论不可分割的组成部分,设计批评是对设计实践进行分析研究,进而做出判断和评价的一种科学活动,它着重于评价具体的设计作品、设计文化、设计思潮、设计运动等。设计批评能帮助我们清晰地洞察设计现实,还能帮助我们理解那些著名设计作品的内涵,可以说,设计批评能把我们带到设计的前沿,设计批评能赋予我们深刻的分析力、判断力,使我们了解设计的本质、设计的价值和设计的社会问题,设计批评能够提升大众的审美趣味,是对设计的正面直视。

回顾设计史,我们可以看到设计批评在西方从来没有间断过,如设计师莫里斯、拉斯金等,他们对设计批评的地位、作用与创造价值都有清醒的认识。“工艺美术运动”是现代设计史上第一次大规模的设计改良运动,它的历史意义与作用标志着现代设计史的开端。而作为这场运动的主要领导者,并被誉“现代设计艺术之先驱”的莫里斯,就针对当时设计领域中粗俗的工业产品和手工艺品,结合自己的亲身体会提出了尖锐的批评。

莫里斯等人针对当时大工业生产造成技术和艺术脱节等弊端,倡导造型艺术与产品设计紧密结合,艺术家与工匠人合作,通过艺术与手工艺的结合来达到改良日用品的设计目的。他认为,艺术的主体部分应该是实用艺术,他说:“我没有办法区分大艺术与小艺术,这种区分对艺术并无好处。因为一旦如此区分,小艺术就变为无价值的、机械的和没有理智的东西,失去对流行风格或强制性改革的抵抗能力。另一方面,由于没有小艺术的帮助,大艺术也就失去了大众化艺术的价值,而成为毫无意义的附属品或成为有钱人的玩物”。

莫里斯坚决反对脱离社会土壤的唯美主义,他认为设计师的“产品是为千百万人服务的,不是给少数人赏玩的”。“设计工作必须是集体劳动的结果”。此外,他指出“我所理解的