

审美视角下 环境艺术设计的多维研究

李楠 任杰 郭丽娟 著

北京工业大学出版社

审美视角下环境艺术设计的 多维研究

李楠 任杰 郭丽娟 著

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审美视角下环境艺术设计的多维研究 / 李楠, 任杰,
郭丽娟著. — 北京: 北京工业大学出版社, 2019. 11 (2021. 5 重印)
ISBN 978-7-5639-6899-2

I. ①审… II. ①李… ②任… ③郭… III. ①环境设计—研究 IV. ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 145871 号

审美视角下环境艺术设计的多维研究

著 者: 李楠 任杰 郭丽娟

责任编辑: 任军锋

封面设计: 点墨轩阁

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 邮编: 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 三河市明华印务有限公司

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 12.75

字 数: 255 千字

版 次: 2019 年 11 月第 1 版

印 次: 2021 年 5 月第 2 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-6899-2

定 价: 52.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

前 言

进入 21 世纪以来，我国的经济迅猛发展，生活水平的不断提高使人们较以往任何时候都更为重视周边环境为自身带来的物质与精神享受，这也促进了环境艺术设计在我国的繁荣与发展。

著名环境艺术理论家多伯曾做过如此评价：“环境艺术作为一种艺术，它比建筑艺术更巨大，比规划更广泛，比工程更富有感情。这是一种重实效的艺术，早已被传统所瞩目的艺术。”的确，环境艺术是人与居住环境相互作用的艺术，它与人们的生活、工作、学习的关系十分密切。随着社会政治、经济、文化的不断发展，人们对环境艺术品质的要求也越来越高。环境艺术的理论和实践，就是在这样的背景下迅速崛起和发展的。

全书主要内容如下。第一章为艺术设计概述，主要阐述了艺术设计的产生与发展及艺术设计的构成要素等内容；第二章为环境艺术设计的理论基础，主要阐述了环境艺术设计的美学规律、环境艺术设计的基本原则以及环境艺术设计的相关学科等内容；第三章为环境艺术设计的发展历程，主要阐述了古代环境艺术设计、近代环境艺术设计以及现代与后现代环境艺术设计和环境艺术设计的发展趋势等内容。第四章为传统美学视角下的环境设计，主要阐述了中国传统的美学思想、中国传统美学的继承、中国传统美学中的环境设计原则以及中国传统美学在环境艺术设计中的应用等内容；第五章为审美视角下的建筑内部空间环境的设计，主要阐述了建筑内部空间环境设计概论、建筑内部空间环境设计要素及原则以及建筑内部空间环境设计风格等内容；第六章为审美视角下建筑外部空间环境设计，主要阐述了建筑外部空间环境设计概论和建筑外部空间环境的设计要素等内容；第七章为环境艺术设计中生态美学的应用，主要阐述了生态美学释义和生态美学在环境艺术设计中的应用等内容。

本书共七章约 20 万字，第一章、第二章、第五章约 10 万字，由内蒙古工业大学李楠撰写；第三章、第四章、第七章第一节约 5 万字，由内蒙古工业大学任杰撰写；第六章、第七章第二节约 5 万字，由内蒙古农业大学郭丽娟

撰写。为了确保研究内容的丰富性和多样性，作者在写作过程中参考了大量理论与研究文献，在此向涉及的专家学者表示衷心的感谢。由于作者水平有限，加之时间仓促，本书难免存在疏漏，在此恳请同行专家和读者朋友批评指正！

目 录

第一章 艺术设计概述	1
第一节 艺术设计的产生与发展	1
第二节 艺术设计的构成要素	9
第二章 环境艺术设计的理论基础	21
第一节 环境艺术设计的美学规律	21
第二节 环境艺术设计的基本原则	36
第三节 环境艺术设计的相关学科	48
第三章 环境艺术设计的发展历程	59
第一节 古代环境艺术设计	59
第二节 近代环境艺术设计	64
第三节 现代与后现代环境艺术设计	66
第四节 环境艺术设计的发展趋势	71
第四章 传统美学视角下的环境设计	77
第一节 中国传统的美学思想	77
第二节 中国传统美学的继承	81
第三节 中国传统美学中的环境设计原则	84
第四节 中国传统美学在环境艺术设计中的应用	88
第五章 审美视角下建筑内部空间环境的设计	95
第一节 建筑内部空间环境设计概论	95
第二节 建筑内部空间环境设计要素及原则	104
第三节 建筑内部空间环境设计风格	114
第六章 审美视角下建筑外部空间环境的设计	137
第一节 建筑外部空间环境设计概论	137

第二节 建筑外部空间环境的设计要素	143
第七章 环境艺术设计中生态美学的应用	169
第一节 生态美学释义	169
第二节 生态美学在环境艺术设计中的应用	178
参考文献	191

第一章 艺术设计概述

第一节 艺术设计的产生与发展

艺术设计涉及社会、文化、经济、科技等诸多方面。随着人类的发展,艺术也在相应发展,也可以说其与人类创造进程是同步的。造型装饰在四大文明古国时期、中世纪、文艺复兴时期就有了空前繁荣。近代社会对于艺术影响最大的就是工业革命了,这个以产业为革命背景的伟大艺术革命也促进了工业设计发展,另外英国的艺术与工艺运动、德国设计振兴、美国芝加哥学派等艺术运动也产生了巨大影响。现代设计艺术的开端是包豪斯教育体系的出现,在这之后又出现了战后日本的设计等,它们使艺术设计的思想进入了新时代。

信息社会出现了波普艺术、宇宙风格、后现代主义、新时代设计等革新思想的新艺术形式。时代交替、社会生产力发展促使艺术设计发展出适合于社会需要的多种设计形态。

就当今中国设计领域而言,艺术设计是一个以艺术为创作思想的宏观概念,在现在社会中,其包含了工业设计、产品设计、建筑设计、平面设计、媒体设计、服装设计、公共艺术设计等,是一个综合性的表述。在中国,艺术设计涵盖专业较多,社会变化较快,新型行业在不断产生,艺术设计概念也在不断精确和延展,但其依然存在概念难以标准化的问题。艺术设计概念在全世界都在随着时代变化而不断变化和创新。艺术设计拥有久远、复杂的历史渊源和多元、复杂的未来。

一、世界艺术设计的发展

世界艺术设计最早产生于的旧石器时期。早期的装饰都是采用写实的一些动物,到了新石器时代人们开始采用一些抽象的几何图案。19世纪前的古希腊文明,中世纪和文艺复兴时期的欧洲文明,特别是两河流域的苏美尔文明和巴比伦文明,北非尼罗河流域的埃及文明都对早期的艺术设计发挥了开创性的

作用。

古希腊建筑是欧洲古典建筑的重要代表。古希腊围柱式建筑是欧洲希腊时期社会审美关于和谐、崇高、均衡的最佳体现。围柱式建筑的成就不仅仅在于建筑本身，更重要的是此类建筑的结构形成了独特的欧洲建筑特色雏形，即欧洲古典建筑的代表构建形式——希腊柱式。古希腊的柱式建筑是一种建筑规范，在现今社会里，说到欧洲建筑风格，欧洲柱式依然是不可替代的特征之一，多立克柱式、爱奥尼柱式和科林斯柱式，都是重要的柱子形式，其檐壁、檐口、柱子、柱础、柱身、柱头的比例是从以人为尺度的造型中发展出来的，也反映出当时希腊社会对于人的尊重。该风格建筑直观地体现出了和谐、圆满、崇高的风格。现如今的欧式建筑中，这种柱式依然被采用，只是其功能作用被简化，取而代之的是装饰作用。

古罗马的建筑艺术是古希腊建筑艺术的继承和发展。古罗马的建筑将古希腊建筑艺术风格和谐、圆满、崇高的特点赋予全新的美学韵律和相应的形制特征，强调规例、配置、匀称、均衡、合宜和经济，在新的社会下，从神坛走下来，转入世俗，这可以说是对古罗马建筑特点及其艺术风格的一种理论总结。

文艺复兴是欧洲文化运动的重要时期同时也是艺术极速发展的重要时期，它的立足点是现代科学，是加大社会生产力发展的运动，在欧洲历史上占据有重要的历史地位。文化的复兴推动了社会进步，特别是宗教发生了改革，由当时教会中心的罗马帝国派生出的巴洛克艺术，极尽豪华庄严。巴洛克艺术无疑是服务于当时教会势力的，为宗教人士，特别是上层宗教人士所追捧，映射出宗教强大的集权性质和享乐主义色彩。反之，宗教势力也极力保护和发扬巴洛克艺术，其中包括绘画、建筑、装饰灯。巴洛克之后出现了洛可可风格艺术。18世纪欧洲奢靡风兴起，使以法国洛可可风格为代表的艺术形式涵盖了绘画、建筑、音乐、文学等多个领域。其中，建筑艺术主要表现在装饰上，从造型和比例关系上，洛可可风格的风格特征较巴洛克时期更为高耸和纤细，另外此时还出现了不对称美的意识表现。洛可可风格喜用变化的曲线和弧线，讲究动感和变化，抵触严肃和古板，在绘画和雕刻上，其选择的题材往往是愉悦世俗、宫廷享乐嬉笑的轻松题材，在很大程度上热衷表现宫廷生活和一些神话传说。另外，它还具有很强的故事性，对于材料的选取也是选用玻璃镜面等强烈反光的材质，因此形成的艺术形象是对感官有很强的冲击力，这样的艺术形式及艺术作品十分受到当时欧洲上流社会的喜爱。哥特式建筑是一个比较特殊的建筑形式，具有十分强烈的建筑特点，罗马建筑之后，哥特建筑的中厅越来越高耸，

在技术上，为了减少和平衡高耸带来的建筑上拱脚的横推力，券的跨度变小，并且数量增多，以适应不同尺寸的平面，因此人们创造出了高耸、挺拔、带有火焰窗形式的哥特式建筑。它多数是感性、幻想的艺术表达。

处于工业社会时期的艺术发展是以艺术和手工业运动为起始的。英国艺术家威廉·莫里斯被称为“现代艺术设计之父”。莫里斯主张造型艺术与产品设计紧密结合，重视传统手工艺的挖掘重现和发扬光大。他是理论家与实践主义者。而莫里斯新艺术运动时间特点为以新的艺术表现形式与19世纪下半叶的两种流行形式决裂（与历史风格决裂和拒绝西方艺术）。

之后出现了现代主义、立体主义、未来主义等具有时代革命的艺术设计思想。近代工业大发展，科技力量改变了人们的生活方式和内容，交通便利了、玻璃等新材料的出现都改善了人们的生活，人们的需求也从简单的物质生活需要转变为物质和精神需要共同存在的局面。精神需求推动着艺术的不断变化，改变了人们的许多观念，包括绘画、雕塑、建筑、文学、诗歌、戏剧、音乐等各个领域。汽车、飞机、工业化产品的出现使艺术创作充斥了更多的魅力和动力。从某种意义上说，此时的艺术设计反映了人类依靠技术征服了自然的阶段性观点。

第二次世界大战结束后，美国无论是经济还是工业都迅速发展，其中也包括艺术，在经济消费主义的思想下，美国经济发展的空前繁荣，进入极速时期，相应也影响到了艺术、设计等方面，美国成了现代艺术设计的前瞻国家，引领了当时的现代设计思潮。20世纪60年代，美国逐渐发展出了比较完整的现代艺术设计教学体系，最为突出的是形成了设计基础等现代设计理论课程，如平面与立体分析、设计素描、色彩、字体、材料和计算机辅助设计等，同时美国学界在现代设计理论和设计历史方面也开始不断整理和归纳，开设了设计史与设计理论、材料学、工程基础、电工学、人体工程学、市场学、心理学、社会学、设计美学、艺术史等人文类课程。美国设计教育改革引领美国艺术设计走到了世界前端，也影响了整个世界的现代设计。

从20世纪80和90年代开始，艺术设计就不只是探讨形式和风格了，而是以社会责任和设计思想为引导，强调社会的惠利问题。现代的设计主题越来越偏重生态、保护等绿色节能的方向。由于环境问题日益突出，人们对于环保的呼吁日趋强烈，同时环保、绿色、节能的设计成为设计新潮流。其设计的理念与生态设计、环境设计、生命周期设计、环境意识设计的理念十分相似，它们都主张生产与消费都要对环境产生最小影响，从而更新传统设计，使所创造

的新产品既符合传统的概念又能够满足大众审美和现代可持续发展的需求。生态设计也遵循上述的绿色设计思想，它是 20 世纪 90 年代初出现的关于产品设计的一个新概念。设计者遵循生态学原理及其思想，提前构筑设计最终产品的形制与功能，使其符合生态保护要求，从而使产品与环境更加和谐，使生态学成为设计思想的一部分。因此，也有人将其称为绿色设计、生命周期设计或环境设计。其实，生态设计主要涵盖两个方面的意义：第一，从保护环境的角度出发，减少对资源的消耗，从而实现可持续发展战略；第二，从商业的角度出发，降低生产成本，减少潜在的责任危机，从而提高竞争力。除此之外，之后出现的“人性化设计”“健康设计”“非物质主义设计”等新思路相融合，也成为现代主义设计理论转向未来新设计价值的一种过渡。

二、中国古代艺术设计的发展

瓷器这种艺术表现形式在世界上都享誉盛名，中国是最早发明瓷器并传播的国家，瓷器可以说是中国最高的艺术形式之一。到现在，中国的瓷器在世界艺术形式中也占有一席之地，代表着东方的设计美学。自夏代起一种名为青铜的材料作为一种新型材料，被广泛应用，影响着大众的生活，自此中国开始步入青铜时代。青铜器艺术面貌的形成与其采用的制法都与陶范法制作工艺密切相关。西周时期的统治者十分重视礼法制度，大概在周穆王时期，人们对很多祭祀、军事、见面等行为都做出了约束，并慢慢演变为严格的规范或者是法律，用来维护统治者的权威，还有对不同身份的人群在服饰、用品、配饰等方面用材料、色彩、大小、数量等方法进行区别，来彰显不同的身份。

春秋战国时期商人重酒，酒器成为那个时期艺术的重要代表。除了生活用具之外，宫殿建筑成为中国古代最为重要的建筑类型，《礼记》提出了“中正无邪，礼之质也”，即将主要殿堂建在中轴线上接近中心点的最重要的位置，第一次从理论上高度概括了建筑群的中轴对称布局。当时产生的《考工记》是中国第一部手工业方面的专门巨著，这部著作详尽记录了手工业长期以来所积累的实践经验。汉朝时，由于佛教传入，它对于我国艺术设计产生了不同程度的影响，比如熏香的传播速度就特别快，由南至北，同时应用也十分广泛，因为地域不同，所以传播的过程中会改变熏香炉的样式，产生出形态各异的形制，最为普遍的是豆瓣形状、鼎形等，到了后来，由于受到道教的影响，博山炉的样式也有了改变，反映出一定的神仙思想，形成独特的艺术形式。四灵是汉朝最富有时代感的动物图形，由青龙、朱雀、玄武、白虎组成，也称四神。汉朝的艺术设计

在秉持着朴实无华、饱满强劲的特点的同时，又展现出来了清爽烂漫、飘逸温和的艺术特点。

三国两晋南北朝时期以敦煌、云冈、麦积石窟为艺术代表形式。当时由于佛教和胡风盛行，莲花装饰很是流行，在家具、书籍卷轴中都有所体现，对传统礼制产生了一定影响，人们生活起居方式趋于多样化。

隋唐五代时期，器具各具特色，前者造型较多继承了南北朝的作风，体清瘦、颀长秀丽，而后者则趋向圆满，丰硕雄健，一派大唐盛世的气象。同时，地域特征也在饮食器设计上有所体现，即北雄南秀。

唐代的风格众所周知是极为奢华的，其中最为华美的漆器要数金银平脱制品，其利用金银片为材料，进行裁切形成图案样式，贴在漆底，涂好漆后再进行研磨，使表面平滑以显示出金银质地特有的光泽质感，显示了当时的艺术之美。隋唐时期，还有一个非常重要的艺术形式表现，即唐三彩，其使用低温烧制。“三彩”并非指三种颜色，“三”只是一个虚词，表示颜色多。唐三彩题材主要是各类人物、动物、佛教图案，如宝相花等，在盛唐时期作为帝王权贵殉葬的明器。

在百家争鸣的年代，道家思想深深影响了宋代历代最高统治者的思想观念，它影响的不只有政治统治方式，还有人们的思想观念，最明显的就是宋人的审美观念，这在当时的艺术设计都有具体的体现和表达。人们对朴素的认知还有空灵简淡意蕴的追求，宁简勿繁是当时艺术体现得最显著表达，不尚铅华、以少胜多、计白当黑在宋代就是最高级的表现手法。梅瓶、玉壶春瓶作为宋代的首创，也是十分具有代表性的器型，它们在中国的岁月长河中，体现了宋代一枝独秀式的简约清秀的审美风潮。除此之外，宋代端砚在当时作为贡品也是非常有特色的器物，如徽州歙砚，至今为文人墨客之最爱；宋代对现世十分重要的贡献就是，以《营造法式》为代表的，详尽记录建筑技艺的建筑理论著作问世，这就足以说明中国建筑艺术的在持续发展并正在走向成熟，同时形成了规范，引导建筑的风格。宋代艺术设计风格由北宋初期的清新、敦厚逐步转向温婉、灵秀的风格，并且在北宋末期这种风格逐渐稳定，最后由南宋所传承。

辽代具有代表性的壶类器具当数颇具游牧民族特色的马镫壶；西夏壶类器物中以两侧有耳的瓷扁壶最具特色。

元代艺术设计存在的两种不同倾向。一是以大为美，雄健华缛；二是清逸为本，优雅灵巧。金银蓝白红色，是这个时代色彩谱系里的主色调，它们在元代瓷器上也有所体现，如白釉、青花、釉里红、蓝釉、红釉等。元代的装饰

图案方面,受藏传佛教影响,由轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、肠组成的八吉祥非常具有代表性,今天在我国内蒙古地区仍然可以看到此类图案。元代文具器型质朴无华,注重实用,造型追求变化,注重雕饰,陈设品以礼器、供器为主。

明代艺术设计在明早期、中期和晚期有些许不同。明早期是明王朝最富于开拓和创新精神的阶段,敦厚饱满、清新雄健之作多产生于这一时期;明代中期逐步由豪放向婉约过渡;明代晚期,更偏重于趋于繁缛、华丽,雕琢的风格。明代家具的材料大多数都运用紫檀、黄花梨等硬木的高档家具,并且家具纹饰的主题因为帝王对道教的尊崇,从而大多数都是道教题材,如八仙、八卦、暗八仙以及带有升仙寓意的鹤、云气、灵芝等纹饰流行一时。

明清时期出现了很多江南私家园林的经典作品,展现出明清时期江南私家园林特有的灵动、清雅的风格。清代艺术,建筑是不能不提的领域,其特色多样,北方皇家园林建筑、南方水乡园林、藏传佛教建筑等多种多样的建筑很有特色。中国园林追求自然美、追求景致的层次感、崇尚意境;宫殿设计的特点是沿中轴线严格对称的布局、超大的空间,形成了独立于大空间之中的小空间,彰显出统治者的权力。清代实用器具设计中运用藏传佛教艺术因素比明代更广泛,僧帽壶、多穆壶的流行即鲜明地体现了这一点;清后期,高档家具主要产自广州,苏州,北京,形成了广作、苏作、京作三种类型;陈设品中瓷器出现了粉彩、珐琅彩、郎窑红、胭脂红、茶叶末釉等高低温颜色釉的器物,也反映了清代陈设品善于运用多种材料、推陈出新、穷工极巧的艺术风格。清代还有一个重要的艺术形式不得不提,那就是清代刺绣,最著名的有“四大名绣”的苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣,其中以苏绣最负盛名。此外还有京绣、鲁绣、汴绣、瓯绣等品种。

民国时期艺术设计已经反映出现代特征了,从民国时期开始,中国艺术设计已经开始出现一些相对固定的艺术特征。建筑、室内设计、平面设计、服饰等设计门类孕育而生,钢筋混凝土、合成金属、玻璃、呢绒等现代新材料开始被大众所接受并广泛应用,现代生产加工手段不断推广,在纺织、陶瓷、印刷、机械制造等行业都不同程度地采用了机器生产。除各阶层均普遍使用的陶瓷制品外,铝制品、搪瓷制品等便于携带,不易破损的新型材质的饮食器也被社会各阶层所接纳。

梳理中国各个时期的艺术设计形式和特征,概括中国艺术设计特征如下。

①因地制宜。早在原始时期南方应运而生的干阑式建筑与北方的地穴式建

筑就可以说明这一个特征，历代建筑及园林设计也都遵循这一个原则。

②因材施艺。历朝历代的工匠，对于材料的掌握是十分详尽的，因此他们懂得在制作时选择什么样的材质才能满足色泽、纹理、色彩要求，这样可以直接展现材料本身的特点，如玉器中的“巧色”，瓷器中的窑变、开片、绞胎，等均是因材施艺设计的结晶。

③实用唯美。中国上自帝王下至庶民，各阶层所用的实用器具、陈设品乃至建筑、服饰等，在满足实用功能的同时也在追求审美价值。下层的民众更注重实用价值，而上层社会则更偏重于产品样式及随之而来的象征功能。但无论身份如何，各阶层均努力通过产品传达其审美诉求。宋代官窑青瓷与磁州窑白地黑花瓷即有力地说明了这一点。

④丰富多样。各个时期中国设计在材料选择、加工手段、造型样式、装饰题材、色彩取向等很多的方面都有各自的特点，雕镂满眼与惜墨如金共生，充实之美与空灵之美兼备，如唐代唐三彩与类冰类玉的越窑青瓷、类银类雪的邢窑白瓷，均受到社会各阶层的喜爱。

中国地大物博，南方、北方、东部、西部的地理环境与人文环境存在显著差异，但由于中国封建社会长期的中央集权统治，中国艺术设计既有多多样性同时也存在一定的包容性，又呈现出统一的风格。这些特征在建筑的营造技艺、服饰等级制度等方面有所体现，又在多子盒等器皿的形态构造、装饰方法等方面得到体现。

⑤象征寓意。中国艺术精神蕴含强大，多器以载道，托物言志，借景抒情，小中见大，以少胜多。大到城市的布局、建筑的开间，小到器物的材质、造型、色彩以及吉祥图案所蕴含的意义，无时无刻不体现着古人的智慧与设计技法。

⑥等级差异。中国古代统治阶层制度严格，通过法律从材质、形态、尺度、纹饰、色彩等多方面对器具、服饰、建筑等设计进行了严格限制规定，这样的方式对于服务的不同层面上的人群有着不同艺术特征。器用、服饰方面表现得最为明显，如礼器、明清两代的补服皆是各个阶层身份地位的重要显示。

⑦交流与融合。中国由 56 个民族组成，是一个多民族的国家。历史上民族融合与文化交流从来没有停止，自从汉朝丝绸之路诞生，日后中国与世界的交流不断发展，中国艺术设计也因多民族的融合和对外的交流而进行更新。中国艺术设计中形成的多种因素，都是历史上无数能工巧匠在借鉴、吸收外来文化艺术方面做出的宝贵探索。

三、中国现当代艺术设计的发展

西方的现代设计理论于 20 世纪中期由日本传入国内，从此对我国的艺术设计的发展道路产生了很大的影响。这条道路基本上是在建立在工业大生产基础之上的，在意识形态上有了新的突破，从服务贵族阶级转变为服务于平民大众阶级，经历了从假单图形装饰到现代设计的转变。其间，由于国内政治、经济及社会的现实条件，其发展较为缓慢，并未受到应有的重视。

清华大学艺术设计学院的前身是中央工艺美术学院，该学院于 20 世纪 50 年代由中央美术学院实用美术系组成，这是我国艺术设计教育的第一个里程碑。

20 世纪以来，国内工艺美术界对于“装饰”“装饰艺术”“工艺美术”“实用美术”“艺术设计”等相关概念开始逐步划分与明确定义。特别是对“艺术设计”“设计艺术”和“艺术与设计”三个概念，逐渐在清晰和明确。它们翻译为英语是“Art Design”或“Design Art”“Art and Design”三个词汇，究竟哪一个词汇更能界定，目前来说，“Art and Design”在国外的艺术设计领域中应用最为广泛。但在中国，普遍采用的是“艺术设计”的说法，这个说法比较概括，但对于艺术和设计的关系表达不明确，因此还有很多学者在探讨和建立。这种情况的产生有以下两种原因，一是中国的教育者们对于“设计”的“国情化”解释，二是中国经济处于高速发展的时代，同时处于艺术逐步复兴的阶段，在发展过程中相关特点较为显著。

于今日，中国举起“文化复兴”大旗，艺术领域责无旁贷。在今天，中国艺术设计的一个重要使命，即对中国古老文化进行深入挖掘和更新创作，随之将实用、耐用、好用的中国特色产品推广到全世界。在中国古代，设计就已经深入人民生活的各个领域中去了。根植于中国传统哲学基础上的艺术形式体现着东方传统朴素的美学观念和生活理念，类似“意匠”“百工之技”等，在未来的发展过程中，将成为中国及世界现代艺术设计的优良资源与基础，也将是艺术设计的未来发展方向之一。

未来设计的最终目的是将精神文明与物质文明相结合，并努力提高人们的生活品质。这种设计目的的转变，是由“生存意识”到“环境意识”的转变，同时也是“精神需求”的转变。

第二节 艺术设计的构成要素

一、基本要素

(一) 技术要素

1. 技术

技术要素是艺术设计的限制要素,历史上,技术的进步有时候推动了新的艺术形式的产生,如巴塞罗那馆的玻璃与大跨度结构,为建筑创造了新的艺术形式。每一个时代的艺术设计都离不开那个时代的技术支撑,技术与艺术的完美结合是时代所赋予的使命。当今时代,科学技术被越来越多的应用于艺术设计上,例如太阳能技术、生态技术、虚拟技术、信息技术、数码技术等新的科学技术不断产生,为艺术设计创作开辟了新天地。如今,在阳光不充裕的室内也可以培育植物、花卉,这正是通过植物栽培的技术才得以实现,同时加入智能灯光的技术来进行效果变化,硅藻泥的材料可以吸附空间中的甲醛等,技术总是随着社会进步不断满足着人们的需要,也不断改变人们原来的生活方式和思维方式,进一步提高了人们的生活质量,同时也给设计师提供更为广阔的概念设计和创作视野。

2. 材料

科技带来的设计变化最重要的体现可能在于材料,新材料的涌现,为设计提供了多种可能,成为艺术设计最为重要的设计要素之一。新材料技术与传统材料相比,能弥补传统材料的一些天然缺陷,同时也能在设计形态不变的情况下,按照设计师的意图加强产品艺术设计,如现今的诸多复合材料。利用新材料技术能进一步改善艺术设计,为艺术设计的未来发展提供更广阔的天地,也为人们带来更经济美观的设计产品。

(1) 新材料增加设计的艺术观赏性

第二次世界大战后,新型塑料和新型有色金属合金材料多样化的鲜明色彩及成型工艺对人们传统的设计观念产生了极大冲击,并产生了新的美学形式,让技术不仅仅是解决制造问题,也是为审美提供新的思路,让技术之美、简洁之美,时代之美呈现于世界,如法国蓬皮杜艺术中心的结构外露,颠覆了传统的建筑形式和审美意识,不但在功能上满足了人们的需求,而且在形式上给人以不一样的感觉。设计师利用新材料,将过去不能弯曲的弯曲了,不能透

明的透明了，在造型方面做出了前所未有的突破。新材料和新工艺的革新，改变了设计面貌，与此同时，也影响了人们对于设计的观念，拓宽了设计视野。新材料使设计造型独特别致，色彩更加丰富多变，将设计的外观推至一个新的高度。

（2）新材料创造出设计的新功能

新材料的产生，是为了解决传统材料的缺陷和不足，因此它们都具有一些适应性很强的优点和功能，诸如强度更高、硬度更大、更容易获取、更容易安装和切割、隔音或耐热性能更好和更稳定、温度湿度更适宜、抗压能力更强等，使得制造出的产品具有新的功能，比如过去的壁纸花色美丽，但有非常致命的缺点，容易破裂、起泡、不容易清洗、褪色等。近些年，壁纸材料不断更新，解决了这些问题，这就是新材料出现对于功能使用方面的改善。新材料的产生与应用对人们的生活方式产生了不小的影响，比如仿牛皮毛的建筑材料，在满足建筑保温功能的同时也会带来皮毛所特有质感；应用于汽车制造产业的超强度钢，在减轻汽车质量的同时可以极大提高汽车的碰撞安全性。

（3）新材料使设计更环保、更健康

新材料的研发目标之一，即是创造出更健康、绿色环保的新材料，降低社会进步带来的资源破坏。因此，新材料引领了绿色设计发展。使用新材料提升原有设计的健康指数，为人们带来更健康的生存环境，这是一个长远而伟大的目标。

越来越多的环保型新材料被用在了艺术设计这一领域，特别是在建筑设计中，例如泰国计划新建的曼谷国际航空港。利用新材料所做的环保型设计还有很多，例如环保型购物袋、可降解性餐盒、太阳能电池板、锂电池等。21世纪，大众逐渐关注与他们生存息息相关的环境问题，科技工作者正在努力探索并研制污染较小甚至是无污染的节能环保材料，设计者在做设计的时候也应该从环保角度出发，大量运用新型低耗能的材料。

（4）新材料降低了设计的成本

很多新材料比传统材料容易获取，因此价格很多时候也低于传统材料，但功能效果还好于传统材料。比如，复合木地板，价格比实木地板便宜很多，还不易变形，是现在许多室内空间首选的材料；一些人工亚克力可以替代一些昂贵的透明反光材料。新材料价格较低、美观程度也很好的特点，是新材料的优势所在。新材料制造出来的产品物美价廉，自然更容易被人所接受，而且符合社会的绿色设计、生态设计理念。