

艺术设计与工艺美术的源脉及其发展研究

肖 红

(河南大学 艺术学院, 河南 开封 475001)

摘 要: 中国的现代艺术设计是由历史悠久的工艺美术孕育的,在20世纪引进借鉴西方现代艺术设计思想,经历了繁杂混沌的过程及从工艺美术到设计概念的转化后,于20世纪末形成的新的学科。它与工艺美术既有着紧密的源脉关联,又在新的发展中产生了本质的区别。面向21世纪,中国的艺术设计将面临着现代文明的多样化、人性的多元化、“绿色设计”、高新技术应用、继承与发展等诸多方面的挑战,而这些正是需要我们去研究的课题。

关键词: 艺术设计;工艺美术;源脉;发展趋势

中图分类号: J0-03

文献标识码: A

文章编号: 1000-5242(2002)02-0108-04

我们中国在20世纪20年代以前是没有“艺术设计”这个概念和名词的。但此前我们的先民们已经在工艺美术的沃土上有着数千年的耕耘和收获了,虽然它曾经被人们认为仅是“艺术设计”的“萌芽”和“雏形”,但它毕竟给我们当代的艺术设计发展以坚实的基础。

中国有着5000年的文明史,在深厚的民族文化传统的土壤上培养出了由庄重宽容、乐观豪放、勤劳质朴、勇敢坚韧、典雅大方等美德所形成的中华民族气质。这种伟大的精神气质,具有自我保存、自我完善、自我发展的能力。因而,中国的工艺美术辉煌数千载,有着鲜明的民族风格和众多的地域特色,成为中华民族文化宝库中珍贵遗产的一部分。

人类文明史,可以说是从制造工具开始的,这也正是工艺美术的起源。马克思说:“诚然,动物也进行生产。它也为自己构筑巢穴或居所,如蜜蜂、海狸、蚂蚁等所做的那样。但动物只是生产自己或它的幼子所直接需要的东西;动物的生产是片面的,而人的生产则是全面的;动物只是在直接的肉体需要的支配下生产,而人则甚至摆脱肉体的需要进行生产,并且只有在他摆脱了这种需要时才真正地进行生产;动物只生产自己本身,而人则再生产整个自然界;动物的产品直接同它的内容相联系,而人则自由地与自己的产品相对立。动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造,而人则懂得按照

任何物种的尺度来进行生产,并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象。所以,人也按照美的规律来塑造物体。”^[1](P51)]马克思所指的“美的规律”,我们理解,不仅是狭义美学上的概念,而是泛指人的理想。人们按照自己的理想来创造自然界所没有的东西,使其既有具体的使用目的,又有审美的社会功能。当原始人类第一次拿起石头打击野兽、保护自己时,人们便开始造物;从北京第一个“山顶洞人”戴项链起,人们便懂得了美。工艺美术从它产生之始,就逐渐使其具有了实用与审美的统一性,也逐渐随着人类生活的需求、生产经济的积累、生产力的提高及科学技术的发展而发展。

8000多年前生活在中华大地上的先民们,从生产实践中发现火的新功能——烧制陶质的生活用品,并使之成为新石器时代的主要特征之一。这些陶器不但在餐饮和贮藏方面极具实用性,而且上面所绘制的从写实向抽象过渡的纹饰也有着令今人所赞叹的装饰效果,极具审美价值。距今五六千年,随着原始科技的发展,制陶术从手制改为轮制,这种制陶轮车是先民应用原始轮轴机械原理创造出来的。在烧陶实践过程中,先民们逐步发现和掌握运用氧化焰、还原焰、渗炭法等科技知识,提高陶器的硬度。在生活用器上应用科学的重心原理,设计出一种小口弧腹尖底、腰部有穿绳耳的汲水陶瓶,空瓶下水,重心在瓶的中上部,很自然地倒置水中,注满水后,

收稿日期:2002-01-18

作者简介:肖红(1960-),男,河南开封市人,河南大学艺术学院教授。

重心又移至瓶的中下部,恢复了平衡,瓶子就直立起来。4000年前的新石器晚期,烧陶技术更加成熟,为冶铜铸器的发展创造了条件,从此工艺美术跨入了一个崭新的时代——青铜器时代。

历史证明,中国工艺美术的发展与各个历史时期的对外开放有着直接的关系。汉唐盛世,政治统一、经济繁荣、文化发达、国威煊赫,影响达到中、西亚各国及邻国。它在纵向发展过程中敢于吸引横向的外来文化,将其作为一种新养料,充实到自己的传统文化中去。中国也将自己最优秀的文化科技输适于东西方各国,元代又将当时代表我国科技史上最高成就的火药、造纸、印刷术、指南针四大发明传入西方。中国传统工艺美术中足以自豪的两大瑰宝——丝绸和瓷器,在对外贸易中开创了举世闻名的陆上“丝绸之路”和海上的“瓷器之路”,作为大宗出口商品而雄踞世界市场,成为中外贸易史上的传世佳话。

当然,古代工艺美术与科技结合所创造的众多成就,与今日现代科技相比是微不足道的,但从古代的条件讲,处在社会底层的工匠,缺乏科学理论指导,仅靠长年生产实践积累起来的感性认识,要有所发明和创造确实困难重重,所以古代工艺美术改革的进展非常缓慢。历史上依靠科技来发展工艺美术这一优良传统,自明清以来逐渐出现断裂。究其原因,是我们传统的工艺美术还是沿着明清“宫廷工艺”这条路子走,并视之为传统工艺继承的正宗。一代代能工巧匠,只是习惯于按经验办事,有的甚至满足于代代相传、陈陈相因。近代机器的使用,虽然在生产手段上有所改变,但并没有彻底改变手工业时代所形成的观念。如果说经验的总结也是一种理论,那么它往往是带有一定局限性的心得体会,不易从个别上升到一般,很难发展为科学的理论,因为经验的描述并不完全意味着对客观规律的把握。

19世纪西方工业革命完成后,西方就开始发展工业化的生产方式,展开适合工业化生产的现代艺术设计。从20世纪初期的“德意志工业联盟”对于标准化、大批量生产方式的探讨,到20年代“包豪斯设计学校”对现代设计教育体系的确立,经过了50年代功能主义和国际主义风格的流行,再到60年代的波音设计及80年代的后现代设计,艺术设计已发展成了一门交叉性学科。

20世纪20年代,我国工艺美术的前辈们引进和介绍了西方的艺术设计,但还没有“艺术设计”这一术语。长期以来我国对艺术设计的研究还主要集中在工艺美术领域。有的研究者指出,尽管有人倡

导西方现代艺术设计,“但是本世纪(指20世纪)前期中国的设计,却仍是欧洲文艺复兴时期和19世纪后期、20世纪初期欧洲的‘美术工艺运动’、‘新艺术运动’的艺术设计思想和手段为主’,‘图案’、‘装饰’、‘美术工艺’或‘工艺美术’成为20世纪前期中国艺术设计的主要形式”。^{[2](P238)}如果把这里的“图案”仅仅理解为平面装饰图案,把“美术工艺”仅仅理解为传统的手工艺,这段话真是一语中的。这种状况的形成,除了经济、科学技术和工业生产方面的原因外,也有认识方面的原因。有些术语在翻译、界定、分析等方面的欠缺妨碍了对艺术设计的本质、对象、特征和作用的深入理解。我国本世纪初根据日译把 design 译为“图案”。可是,日本后来觉得这种译法欠妥,改用片假名,把 design 音译为“迪扎因”。而我国长期以来在译名上没有变更,只是“图案”和“工艺美术”作为 design 的对应物同时流行的局面逐步变成由“工艺美术”占据主导地位。由于译名和原术语名的含义不符,造成了理解上的思维定式,在某种程度上束缚了我国艺术设计的发展。

新中国成立后,我国艺术院校的工艺美术专业主要培养工艺品或轻纺制品方面的设计人才,具体专业方向有陶瓷、染织、漆艺、装潢等等。工科院校培养技术设计和机制工艺等方面的人才。随着时代的发展与经济建设的需要,湖南大学等工科院校于80年代在我国较早地创办了工业设计专业。1987年,中国工业设计协会成立。90年代,艺术院校的工艺美术专业在教学思想向“艺术设计”靠拢的过程中,纷纷更名为艺术设计专业。1998年教育部颁发的普通高校本科专业目录把这门学科定名为“艺术设计学”。这也就是说20世纪90年代,我们才真正建立起与“工艺美术”有所区别的科学的“艺术设计”概念。

艺术设计(design)是指在现代工业批量生产的条件下,把产品的功能、使用时的舒适和外观美有机地、和谐地结合起来的设计。艺术设计的应用领域很广,除产品设计外,还适用于环境设计。艺术设计在解决物与物关系的同时还侧重解决物与人的关系,涉及产品造型、色彩调配、面饰效果等属于艺术设计的范围。还要考虑到产品对人的心理、生理的作用,从而提高产品在市场上的竞争力。另外,艺术设计不同于工艺美术或实用美术设计,它所设计的产品,首先满足消费者的物质需要,以实用功能为最终目的。它对产品的外形、图案、装饰、色彩的关注,必须以产品特定的功能和内容结构为基础。它的对象主要不是手工艺品,而是批量生产的工业产品。

艺术设计是艺术、科学和技术的交融结合,集成性和跨学科性是它的本质特征。

追溯历史,从西方到中国,“设计”的演变反映出其自身的发展和社会的认知度及属性。美——工艺美术——商业美术——美术设计——工业设计——艺术设计,从工艺美术到设计概念的转化在 20 世纪经历了繁杂并混沌的过程。艺术设计在西方发展了近 200 年,而在中国只有 20 年的时间。

面向 21 世纪,对于我国起步不久的艺术设计教育和艺术设计领域来说,了解西方发展了近 200 年的艺术设计历史显得尤为重要。一些院校的教学大纲里有关艺术设计史和设计理论的课程几乎是空白,因此,应加强对它们的学习与研究,这样有助于我们认识现代艺术设计的观念。现代艺术设计是建立在民主思想基础之上,通过标准化、大批量的机器生产方式而实现的。在西方现代艺术设计的发展过程中,民主思想和为大众服务的观念一直贯穿始终。而为大众服务的民主思想,是工业化发展的关键。

对于我国艺术设计发展较晚的现状,只有从认识上站在比较高的起点上,才有可能赶上发达国家的水平。西方现代艺术设计发展的经验和教育具有可资借鉴的实际意义,了解和学习他们的长处,是在短时间内缩短与发达国家距离的一条捷径。了解西方现代艺术设计理念、风格潮流,有助于我们发展自己的设计风格,有助于我们透过设计形式的表面来理解设计更深层的含义,也可以使设计师在设计时不再仅仅注意设计的外在形式或美感,而赋予设计更多的意义。系统地了解西方现代设计的发展历史,才可以使我们的设计能够更深地融入国际设计的潮流中,成为国际多元化文化的一部分。

面向 21 世纪,中国改革开放的深化将极大地促进艺术设计的进步,也将引发艺术设计的竞争。艺术设计是经济发展的需要,也是文明社会对高品质生活质量的需要。作为科技与艺术的结合体,艺术设计将更能体现现代文化多样化和人性的多元化。

随着知识经济的到来及经济的多元化和市场的发展,人们消费的观念正从物质消费向精神消费转化,艺术设计将更强调以人为本的个性化和人性化。“以人为本”的设计理念使设计师开始把更多的目光从产品转移到产品的使用者——人,设计出更符合人性化的产品是设计师的目标之一。在竞争激烈的社会里,艺术设计将承载起对人类精神和心灵慰藉的重任。关注人,关注人类的生活环境和生活方式,关爱弱者,引导消费,主导产品发展的方向,用设计的语言去表达人文思想,满足人的精神需求,处处体

现人文精神。艺术设计将改变以往设计者借助技术和发挥想像力的设计过程为设计师与使用者不断对话、表达使用者愿望的过程。因为人们希望设计师能够根据自己的方式来定制产品,产品的外观和质地上要多为消费者的品味留有余地。在产品的价格、质量和功能都类似的情况下,设计成了惟一影响消费者选择的因素,个性化的设计越来越受到消费者的喜爱。

在 21 世纪,“绿色设计”将是艺术设计的主题。绿色设计基于人们对工业化发展中对能源浪费、环境污染、生态破坏的认识,体现了设计师的道德和社会责任的回归。在很长一段时间内,工业设计在为人类创造了现代生活方式和生活环境的同时,也加速了资料、能源的消耗,并对地球的生态平衡造成了极大的破坏。以保护环境为目标的工业化生产被称为产业绿色化行动,在欧美和日本等发达国家已经实施了很多年,成为信息时代优良设计的重要标准。绿色设计的目的是系统有序地探索人类产业发展与社会文明的关系,有效地避免高科技工业化社会与生态环境的冲突。绿色设计在地球资源日益贫乏、环境日趋恶化的形势下,将成为设计师在未来所必须考虑的问题。

21 世纪是科技日新月异的信息时代,也是设计师尽情发挥创造性的黄金时代。在传统的工作流程中,电脑替代了部分手工行为;在设计艺术方面,电脑则是替代了传统的表达方式,使许多传统操作难以达到的工作成为可能。以集通信网络、计算机、数据库为一体的电子信息交换系统网络的出现,可以随时随地将文本、声音、图像传递给设有终端设备的任何地方和人。特别是在追求产品的设计完美方面,合理化的“虚拟现实”手段的进一步发展,通过虚拟设计、通过“四维空间电脑图像”,设计者可以借助电脑和其他技术,逼真地模拟人在自然环境中的各种活动,把握人对产品的真实需要;实现与所设计对象的操作与交流,以不断改进设计;强调三维图形的立体显示,使设计对象与人、环境更具现实感和客观性。因而,高新技术的运用,使艺术设计如虎添翼,它不但可以激发设计师的设计灵感,提高效率和精确度,更重要的是在激烈的市场竞争环境中,更加充分地满足客户和社会的需要。

艺术设计的全球化是一种趋势,但设计的民族风格和人文特色在多元化发展中却随之增强。在信息时代的 21 世纪,艺术设计的科技含量增加了,但由于对人文的强调,设计成为了人文学科中的组成部分。随着国际化的迅猛发展和冲击,世界各国都

在努力保持自己的民族传统文化,而任何一个民族的传统文化都是经过悠久的历史发展所形成的精神财富。中国是文明古国,有许多独有的东西,如孔孟哲学、诗书礼易经等,都蕴涵着深厚的文明。再说传统纹样,这些从中国历代彩陶、漆器、青铜器、陶瓷、染织、家具精品中提炼出来的美妙象征符号,是被西方借鉴与研究的热门艺术,在本国却有被冷落的情形。如何使中国的现代艺术设计更具民族性和本土文化的特性,这是中国设计走向世界的根本,也是其立足世界的根本。几千年来中国在工艺美术上的探索和成就,就是我们现代艺术设计的养料。我们在21世纪设计中,应使民族传统和现代意识相结合,注重体现我们民族的心理特征和审美情趣,坚持继承创新,创造出新世纪的中国气派和中国风格。

21世纪,是充满希望和挑战的时代,中国的艺

术设计任重道远。我们相信,中国的艺术设计事业将会更加朝气蓬勃,生机盎然,它将融汇传统文化与现代文明打造出新的设计文化来。

“科学是第一生产力”。艺术与技术相结合的艺术设计,同样是一种生产力,它在新的世纪里,将会更好地促进社会经济的发展,服务于社会,服务于人民。

参考文献:

- [1] 马克思. 1844年经济学—哲学手稿[M]. 北京:人民出版社,1979.
- [2] 陈瑞林. 20世纪前期中国艺术设计发展的历史回顾[A]. 设计艺术学研究[C]. 北京:北京工艺美术出版社,1998.

[责任编辑 刘剑涛]

Studies of the Origins and Developments of Art Design and Industrial Arts

XIAO Hong

(School of Arts, Henan University, Kaifeng 475001, Henan, China)

Abstract: Chinese modern art design, which originated from industrial arts with long-history, gathered modern design thoughts of Eastern art and experienced the progress of chaos and complexities and the concept transference from industrial arts to design arts in the 20th century, became a new subject at the end of 20th century. It has a close relationship with industrial arts in origin but has formed essential distinctions in its new developments. In this century, Chinese art design is facing the challenges of diversities of modern civilization and human nature, "green design", the application of high and new technology, continuity and development, and etc., which need to be studied.

Key words: art design; industrial art; study of development trend

艺术设计与工艺美术的源脉及其发展研究

作者：[肖红](#)
作者单位：[河南大学 艺术学院，河南 开封 475001](#)
刊名：[河南大学学报\(社会科学版\)](#)
英文刊名：[JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY\(SOCIAL SCIENCE\)](#)
年，卷(期)：2002，42(2)
引用次数：0次

参考文献(2条)

1. 马克思 1844年经济学-哲学手稿 1979
2. 陈瑞林 20世纪前期中国艺术设计发展的历史回顾 1998

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [奚协 中国人的现代艺术设计意识的形成和增强—从“图案”、“工艺美术”、“艺术设计”三个概念的演变来看](#) -南京艺术学院学报(美术与设计版)2004(3)

本文从考察中国现代艺术设计教育中常见的“图案”、“工艺美术”和“艺术设计”三个概念的演变,说明由于中国的历史条件所限,中国人的现代设计意识的形成和增强,经历了一个长期而又曲折的过程。

2. 期刊论文 吴卫. WU Wei 论我国艺术设计与工艺美术的关系 - 株洲工学院学报 2006, 20(1)

通过回顾中国工艺美术和近现代设计的演变历程,揭示了我国当代设计与传统工艺美术的辩证关系,了解了传统工艺美术史论的局限,目的在于进一步加深对中国古代艺术设计思想的研究,注重对传统工艺美术的承继和保护。

3. 期刊论文 郭岩, GUO Yan 论“工艺美术”与“艺术设计”的关系 - 安阳师范学院学报 2007 (4)

上世纪80年代以来的20余年,是中国设计从“工艺美术”向“艺术设计”转变的重要时期,是设计观念发生转变的时期。观念的变革,使人们的“设计”思维受到冲击,因此,认识“工艺美术”与“艺术设计”之间的关系和设计观念的变化,是我们现代设计教育的需要,也是社会发展的需要。

4. 期刊论文 陈聪,杨先艺.Chen Cong.Yang Xianyi 工艺美术在现代艺术设计中的应用 -中国水运 (理论版)

2006, 4 (4)

中国的现代艺术设计是由历史悠久的工艺美术孕育的,在20世纪引进借鉴西方现代艺术设计思想,经历了繁杂混沌的过程及从工艺美术到设计概念的转化后,于20世纪末形成的新的学科。

5. 期刊论文 魏凯旋 高校“艺术设计”语境下的“工艺美术”教育 -中国科教创新导刊2009(16)

工艺美术与艺术设计这两个即有关联又有区别的专业,在现代高校教育中,往往把二者混在一起,选一现象并不能明确定位设计与工艺美术二者之间的传承,造成了学科上的模糊现象,所以,有必要探讨一下当前“艺术设计”与“工艺美术”的辩证关系。

6. 期刊论文 曾玉蓉 只能是历史——读陈之佛《谈工艺美术设计的几个问题》有感 - 苏州工艺美术职业技术学院学报 2006 (z1)

本文就陈之佛先生在《谈工艺美术设计的几个问题》一文中提到的一些关于艺术设计的问题,结合现代艺术设计专业教学中的一些现状,提出一些自己的看法,与陈先生商榷。

7. 期刊论文 李倩倩 浅谈古典工艺美术对设计的影响——从东汉“击鼓说书俑”到“蜀泥人”标志设计 -天府新论

2005 (z1)

古典工艺美术是现代艺术设计的渊源所在。古典工艺美术对设计的影响在两方面:一方面是“形”和“义”的影响;另一方面是创意的切入点的提供。要谈古典工艺美术对设计的影响,只能结合具体的设计案例来说明。这里,通过平时在设计实践中的案例分析,谈中国古典工艺美术对作者设计的影响。从设计案例介绍—创意设计原型分析—过程中所得出的结论,这三条线来阐述笔者在把古典工艺美术知识和平时设计相结合时得出的经验和感受。即:借鉴“形”,了解“意”,挖掘“神”。整个过程不仅是一种丰富我们的设计元素的手段,也是丰富我们创意元素的手段。

8. 期刊论文 赵农. Zhao Nong 历史进程中的中国艺术设计 - 南京艺术学院学报 (美术与设计版) 2008(6)

本文通过对中国近现代历史的回顾,分析了艺术设计事业由于中国社会文化的限制,一度被“工艺美术”所规范,造成了艺术设计与国际设计文化模式的脱离。然而,经济社会是艺术设计的基础,而中国当代艺术设计是对现代主义、后现代主义的积极引进、接纳、融合,虽然有着时差和背景的错位,但对于提升中国人的文明意识,尤其是改变生活质量具有明显意义。

9. 期刊论文 许超 艺术设计学中相关概念关系探微 - 株洲工学院学报 2001, 15(2)

探讨艺术设计学中经常被他人混淆的相关概念,对艺术、科学技术、艺术设计、工艺美术、手工艺的概念及关系进行阐述,描绘艺术与科技汇合的前景和艺术设计的追求。

10. 期刊论文 田兆耀. TIAN Zhao-yao 民主主义倾向在西方艺术设计中的嬗变 - 东南大学学报 (哲学社会科学版)

2005, 7 (1)

作为艺术设计的合理内核,民主主义倾向主要表现在意识形态、科学技术等层面,在100余年的历史中先后经历了工艺美术运动、构成主义、包豪斯学院、英国式的“国际主义风格”四大时期,呈现出不同的特征。重振民主主义精神有助于推动当代艺术设计的发展。

