设计与美学

- 什么是设计?
- 美的设计所包围的世界
- 设计经历了怎样的历程,依照什么标准,怎样创造出了如今所是的世界呢?人类又将如何设计,创造出更加美好的未来呢?这就是一个关于设计的美学问题了。

- "设计"的概念
- "设计"作为一个名词的历史。

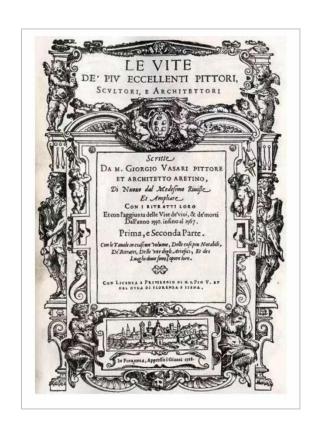
设计

Arti del Disegno (设计的艺术) Disegno是绘画、雕塑和建 筑三项艺术的"父亲"

Accademia del Disegno (设计学院1563年)

[意] 艺术家、作家乔尔乔・瓦萨里 (Giorgio Vasari,1511-1574)

《著名画家、雕塑家和建筑师 生平》(1550年)

文艺复兴以来

造型与装饰艺术 "大艺术" major arts

fine arts

"美术"

设计与大艺术、美术并没有区分开来。

20世纪上半叶

"装饰艺术"

decorative arts

"小艺术"

minor arts / lesser arts

"工艺"

crafts

"小艺术"或者"工艺",是与"大艺术"或"美术"相对而言

20世纪上半叶后

"工业艺术"

industrial art

"工业设计"

industrial design

"设计"

design

"功能第一"的思想在 设计各领域占主导地位, "装饰艺术"这一传统 术语便被诸如"工业设计"或 是"设计"等新词所替 代。设计逐渐从它的 学科艺术和建筑那里独 立出来。

奥古斯特·普金 (Augustus W. N. Pugin 1812-1852)

约翰·拉斯金 (John Ruskin1819-1900)

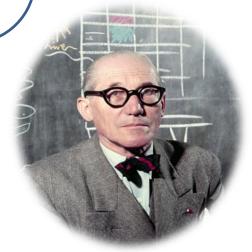

威廉・莫里斯 (William Morris 1834-1896)

批判工业机器的罪恶,希望重建构传统手工设计。现代设计作为一个学科的独立,是工业革命背景下设计批评与设计教育共同推动的结果。面对对工业革命的影响,出现了两种不同的反应。

现代设计作为一个学科的背景

积极建立机器的美学。代表人物是勒·柯布西耶。他高度赞扬规模、标准化的工业产品机器技术的创造力。 1919 年成立的包豪斯学校的设计教育,以及校长瓦尔特·格罗皮乌斯所提出一系列设计理论,推动了国际现代设计运动快速发展起来,现代设计脱胎换骨,成为建设现代社会的主力军。

勒·柯布西耶 Le Corbusier(1887-1965)

瓦尔特・格罗皮乌斯 (Walter Gropius 1883-1969)

• "设计"对于人类来说,更是一个动词,它的意思是"发明"和"创造",就这一点而言,我们可以将"设计"看做是人类生物性与社会性最重要的生存行为,其渊源可以上溯至 200 多万年前。

一种最为普世的美丽线条——水纹设计

• 新石器时代彩陶纹饰

迪米尼文化 (希腊 距今约6000年左右) (中国 距今约5000年)

马家窑文化

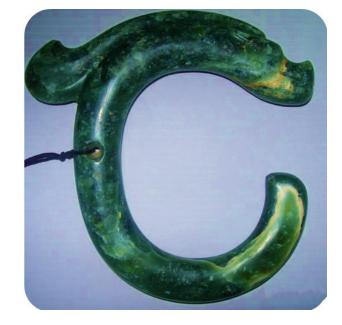

大汶口文化 (中国 距今约6000年)

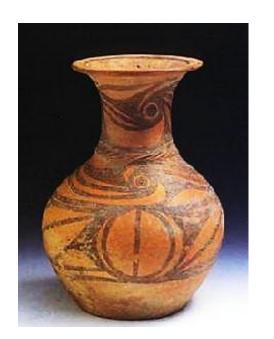
- 一些最常见的动物造型设计
- 蛙、鸟、猪

《说文解字》:羊大为美。

阿舍利手斧 (Archeulian Handaxe旧石 器时代)

那些合手的石器,打凿痕迹以及轮 廓线条,那些与生存相关、表现为 适悦的感知的造型——线条——秩序 感,都被接受为美的形式。

设计使这些生存的实际需求从愿望变成了现实。同时在这个过程中体认到了一种创造形式的快感。

• 从石器时代到青铜时代、铁器时代,从农业时代到工业时代,时至今日,世界的面貌已经今非昔比。

• 人类的创 造活动已 经不再是 趋利避害 的本能, 而是一种 越出这种 限制并证 实他自身 的创造力。

• 这独造创于美界设外的动出类新,人类创,属的世界

