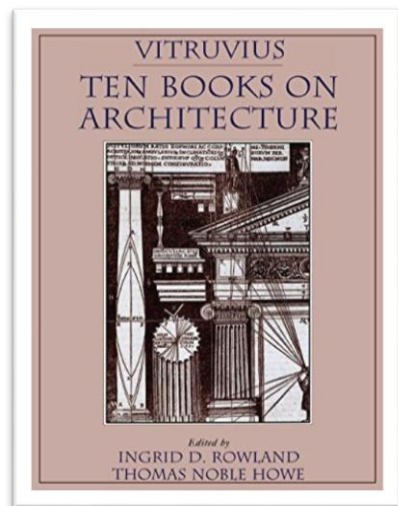

设计与美学

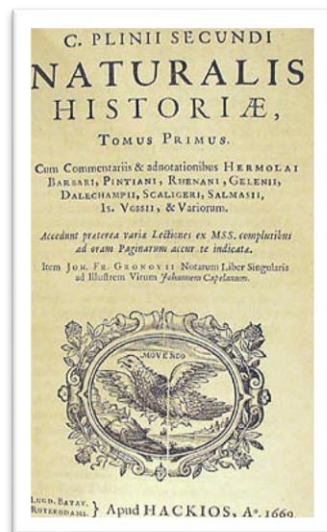

- 设计的研究何时开始的？
- 并不是从瓦萨里提出“**disegno**”才开始的。
- 历史上凡是关涉设计的技艺、方法、原则、理论的著述，都可被视为跟“设计”相关的理论研究。

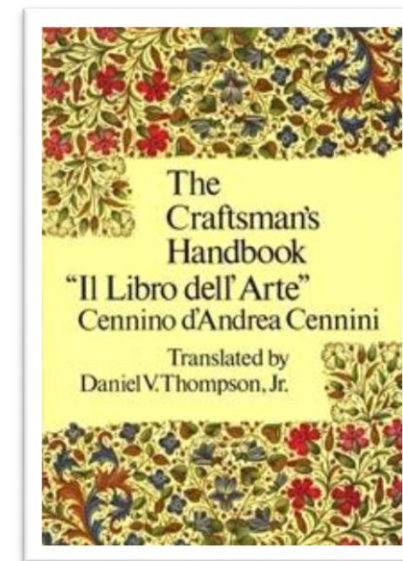
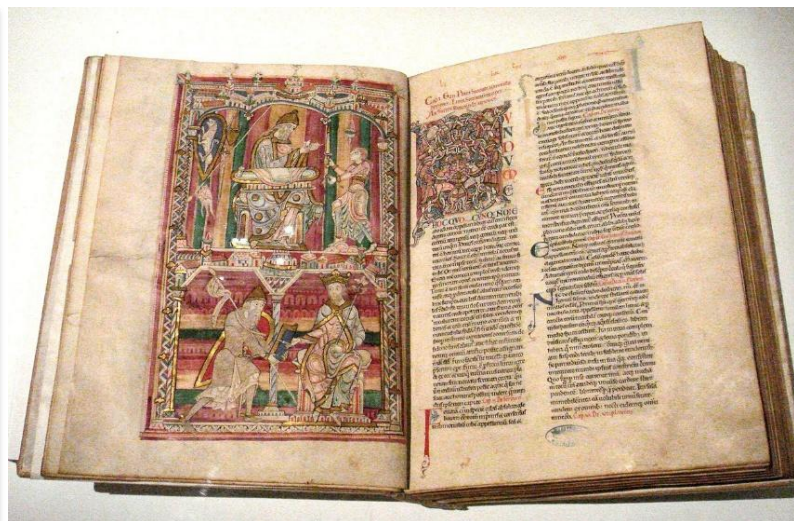
维特鲁威

Marcus Vitruvius Pollio 约
公元前 80 - 公元 15 年
《建筑十书》

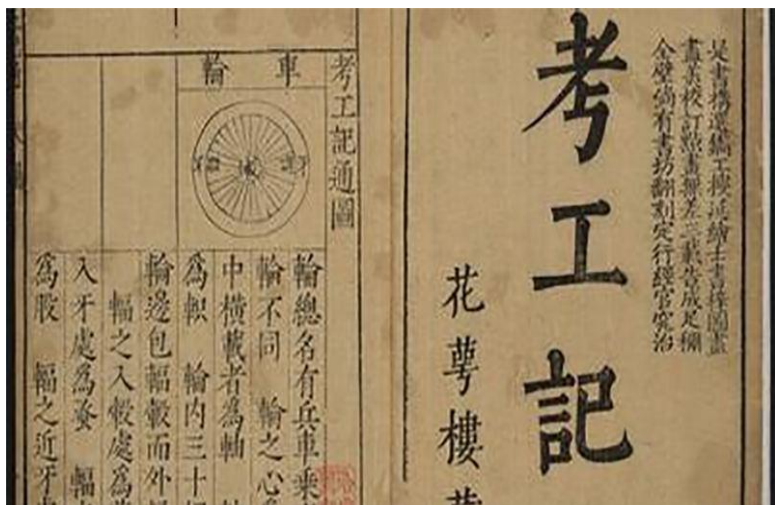
老普林尼

Pliny the Elder 公元 约23—79
《博物志》

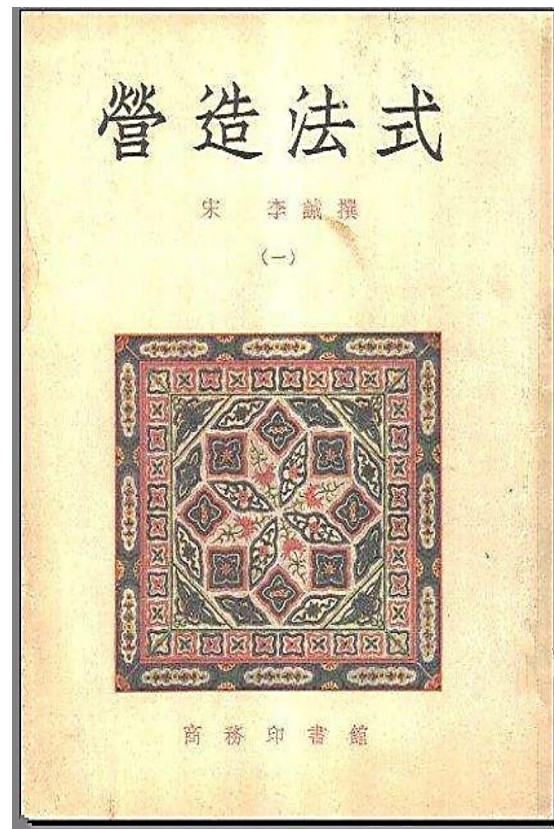

琴尼诺·琴尼尼

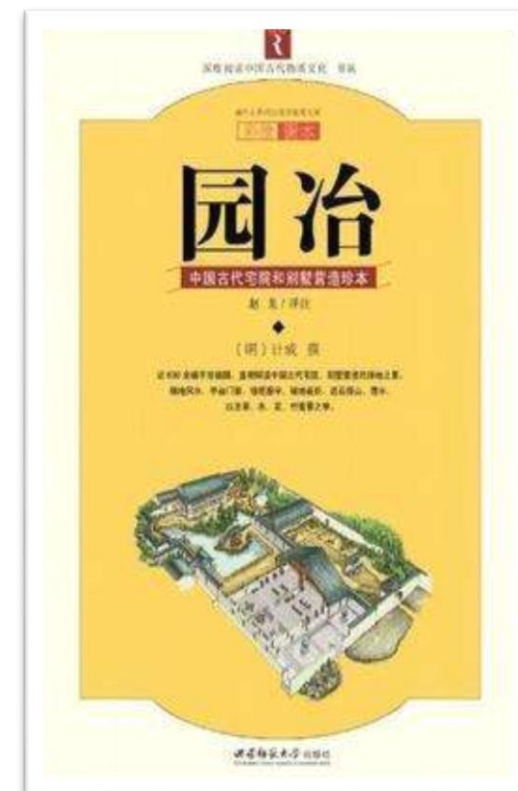
Cennino d' Andrea
Cennini 约 1370 - 约 1440
《艺人手册》

《考工记》（春秋战国时代）

李诫《营造法式》（宋）

计成《园冶》（明）

威廉·贺加斯
〔William Hogarth, 1697—1764〕

西方最早的设计理论专著。

《美的分析》
〔The Analysis of Beauty 1753〕

主要讨论“得体、多样、统一、整齐或对称、单纯或鲜明、复杂、大小、线条、优美形体的构成、波状线构图、蛇形线构图、适称、明暗、色彩、构图与明暗和色彩的关系、面部、人体姿态和动作等方面。

《美的分析》 [The Analysis of Beauty 1753]

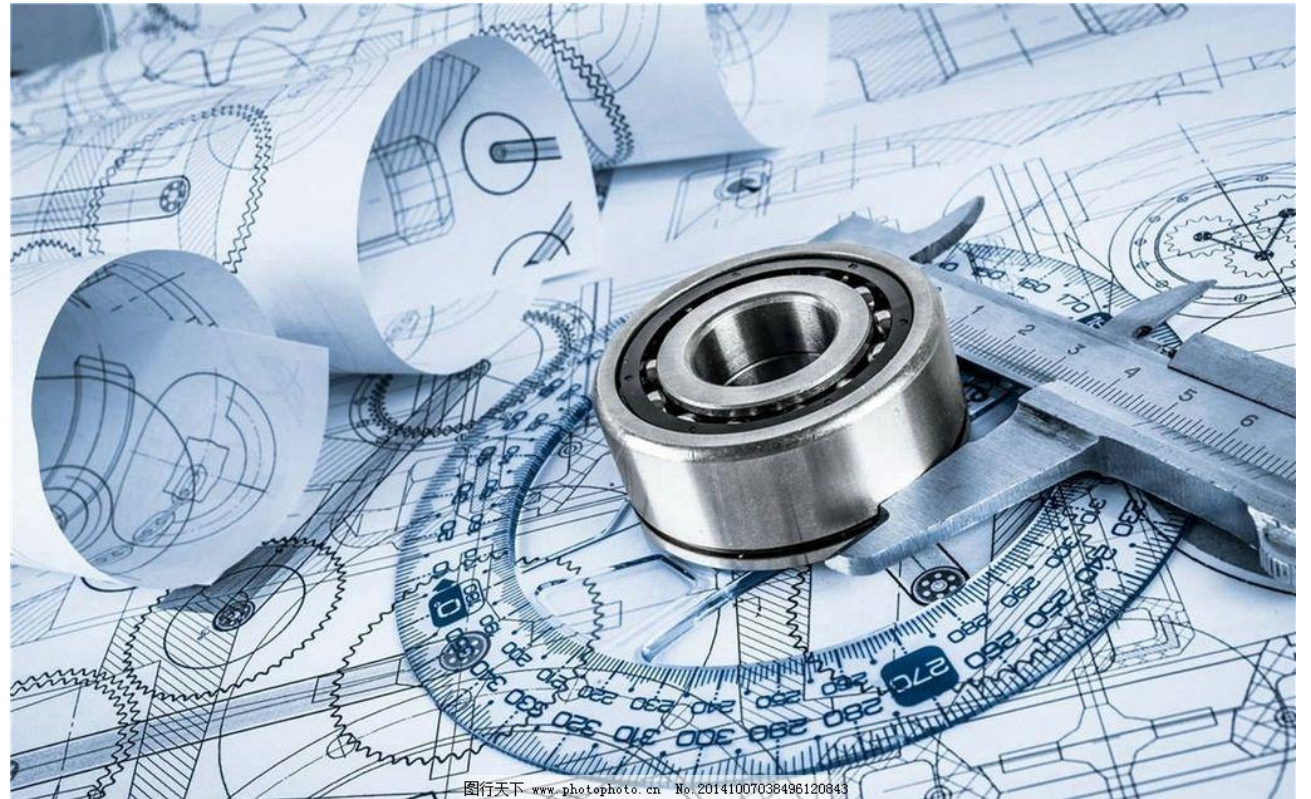
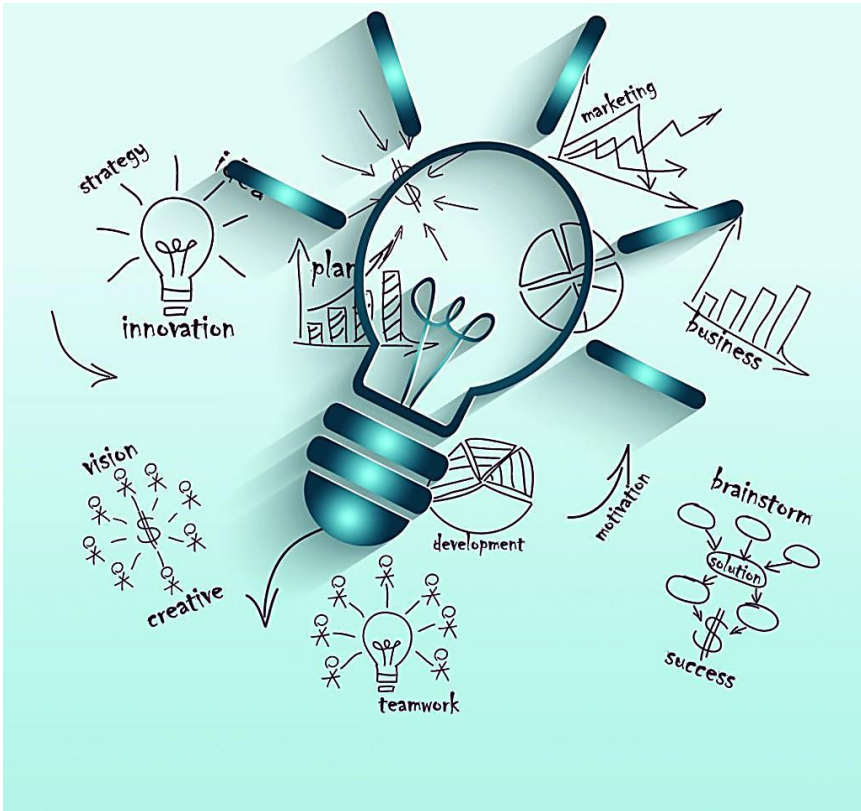
- 提出了线条的“曲线美”特征，认为“美的线条——波状线”或者说“S”形线条给人的快感最终来自人的探索心理和人的眼睛。他是把对装饰艺术的研究与对知觉心理学的研究联系起来的第一人。

《美的分析》 [The Analysis of Beauty 1753]

- 18 世纪的西方有关设计的出版物多数是关于图案的论著。直到19世纪，这种对于造物形式的关注始终是设计研究的核心。
- 但是，设计是否仅是创造一个物的形式？

设计具有自然科学的客观性特征

设计 · 发明 · 创造 · 特定的物质生产 · 科学技术

设计具有特殊的意识形态色彩

设计·人的思想与情感·特定社会的政治、文化、艺术

关于设计的问题

1. 设计表现出什么样的心理特征，使设计看起来是美的
2. 设计如何利用物质去强化人的追求
3. 设计在什么层面、通过什么方式、在什么程度上，影响了人类的思维、观念、感知模式和生存方式
4. 为什么同一类设计会显现出不同的趣味与风格
5. 什么技术方法、材料、形式影响了设计的发展

设计的研究需要更宏廓的思想背景和更深邃的眼光，这就是美学思辨与沉思。

- 何谓美学？

鲍姆嘉登

1735年

《诗的感想：关于诗的哲学默想录》
(Mediationes Philosophicae de
Nonnullis ad Poema Pertinentibus)

Aesthetic: 感官的感受

鲍姆嘉通第一次使用了 “Aesthetic” 一词

1750年 Aesthetica

Aesthetic——感性学——“对以aesthetic
的方式思维过的东西所作的共相的理论考
察”。

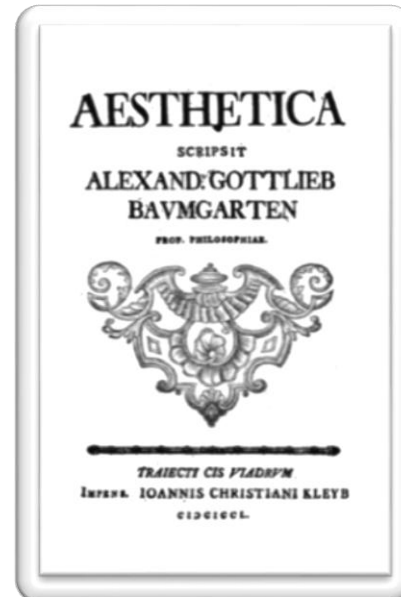
Aesthetic: 美学

建立了美学这一特殊的哲学学科，被誉为
“美学之父”。

鲍姆加登

(A · G · Baumgarten,
1714–1762)

Aesthetica (1750)

- **Aesthetic**以人类心理能力中的“感性”能力为研究对象
- **1. 感官的认知力（审美感受）**
- 人们可以凭身体感官的敏锐的感受力，把握客观对象的美，也可以凭内在感官和最为深层的意识去感知精神力量的变化和作用；
- **2. 情感的认知力（审美情感）**
- 情感的能力引导人们能够更容易地把握美的存在，
- **3. 想象的建构力（审美思维）**
- 审美想象力赋予美的精神以幻想的才能；
- **4. 审美的反思力（审美判断）**
- 通过审美反思的能力，感官和想象力传递给人们的一切，就可以在敏锐的感觉力和精神的作用下加以净化和提升；
- **5. 感性的表达力（美的创造）**
- 有了这种能力，人们就可以将所感受到的美传达出来，这是一种天赋于人的审美气质。
- **Aesthetic的目的是感性认识本身的完善，而这完善也就是美。——鲍姆加登**

- 美学研究，是从鲍姆嘉登开始的么？
- 关于美学讨论早在古希腊的柏拉图时代、中国的诸子百家时代，就已经开始，并且建立起成熟的美学思想体系，只不过都掩映在哲学或艺术的领域之下。
- 鲍氏之后，经过康德、谢林、黑格尔，以及众多美学家的积极建树，美学最终成为一门研究美的科学，从感性认识出发，终于哲学的思辨，是研究人类创造实践和精神活动的重要的学科。

设计美学

- 从审美的角度来考察设计的问题：
 - 1. 研究设计造物及其“美感”的发生、发展、性质、特征及其规律；
 - 2. 研究艺术要素、技术要素、文化要素对设计发展的影响，以及对人类感知模式的塑造；
 - 3. 研究设计在感官认知、情感认知、审美反思、感性表达等审美层面，对人类的思维、观念、感知模式和生存方式影响的程度和深度；进而把握设计的本质。

本课程的内容和六个向度

- 1. 设计与需要，理解设计美的本质
- 2. 设计与艺术，理解设计美的情感性
- 3. 设计与媒介，理解设计美的社会性
- 3. 设计与技术，理解设计美的发展性
- 5. 设计与文化，理解设计美的差异性
- 6. 设计的转型，理解设计美的未来性