

您现在的位置: > 简体版 > 设计视角 > 设计论文 > 工业设计 > 从艺术文化学的角度审视工业设计产品

从艺术文化学的角度审视工业设计产品

发布时间: 2003-12-25

>> 2003全国工业设计教育研讨会组委会推荐

[未经书面授权, 严禁转载任何内容!]

-- 崔天剑 (东南大学艺术学系)

"从远古的洪荒年代起, 直到现代文明的建立和发展, 人们从来没有停止过对于造物的苦思冥想, 和实际的造物活动。"

人通过这种有意识的活动改造了自然, 并使自己获得人类的灵气。自然界就被赋予人的意义, 出现反映人的意向和活动的世界, "文化"也就开始了它的一发而不可止歇的生命运动。一块天然的岩石不具备文化意蕴, 但经过人工打磨, 便注入了人的价值观念, 进入"文化"范畴。人类适应环境、改造环境并改造自身的过程与产物就是文化。人打磨石器过程, 人在打磨石器的过程中知识和技能的提高, 在打磨石器中人与人结成的相互关系, 以及最后成就的这件包蕴着人的价值取向的石器, 都是文化现象。

文化是指在人类社会的历史实践过程中, 所创造的物质财富和精神财富的总和。"是人类为了以一定的方式来满足自身需要而进行的创造性活动"。"社会的人是动物长期发展的产物。但是, 只有当人不满足于坐享大自然的赐予, 而开始亲自生产他所需要的消费品时, 人类的文化史才开始了。" 这种文化诞生于人类最初的"造物"活动之中, 可以称之为"造物文化"。只是到了后来, 生产力发展了, 人的需要丰富了, 文化的内涵就由简而繁、由单一到多样, 文化的概念也随着文化学研究的深入而被赋予越来越复杂的内涵。但有一点, 即人类文化是由一元向多元发展的, 没有改变。

一部人类的文化史, 无论哪个地区和民族, 可说都是从制造生产工具和生活用品开始的。人类在打制第一件石器作为工具的时候, 并不是出于"艺术"和"审美"的考虑, 而完全是出于"劳动", 利于"生存"的实用目的。也就是俄国普列汉诺夫(1856-1918)提出的"实用先于审美"。因此, 从最早的意义上讲, 造物活动是综合的、笼统的、实用的。但是, 一般的人造物只要一旦作为物质出现, 就会具有一定的实用功能; 作为物质的存在, 就会对人产生精神的影响。在"劳动"、"生存"的实用目的达到以后, 就开始了附加上"艺术"和"审美"的考虑, 一般的人造物就上升为造物艺术。在长期的历史中, 随着人类进行"艺术"和"审美"考虑的越来越丰富, 人造物作为它原来的载体已不能充分满足了, 便逐渐从中派生出、分离出现在所谓的"纯艺术", 由此形成艺术文化, 譬如独立欣赏的绘画。以致出现了"物质文化"和"精神文化"的分野。然而, 造物文化作为原发性的"母型"并没有被解体, 而是沿着自身的轨迹发展。而此时的造物文化也就是造物艺术文化。

人类的造物活动, 是以人类自身的创造性获取一种自然界中本来所没有的功能形式, 求得在自然中的主动生存的开始, 是最本质的文化现象。造物文化就是一种在物质文化和精神文化之间或之上未经分解的文化, 带有原发性和综合性。张道一教授在造物艺术论中把这种兼具物质文化和精神文化而不可分离的文化称为"本元文化"。并在《跨世纪的造物艺术》一文中说:

".....一般的人造物, 按照通常的说法, 多称为'物质文化'; 它是相对于'精神文化'而言的。.....严格地说, 这方面的'人造物', 不能算作'纯物质文化', 而是带有文化的综合性, 我称之为'本元文化'。即在文化分为多元之前, 一种最早的文化形态。随着社会的和生产的分工, 文化由一元而分作多元, 本元文化并没有被解体, 而是同物质文化和精神文化并行发展。而且由于它同科技的发展同步, 又合着生活的脉搏, 一直保持着旺盛的生命力。如以陶瓷为例, 从它的历史演变中不难看出, 尽管技术变了, 生活方式变了, 它的制作、式样、用途也随之变化, 而且能够看出各代陶瓷和品类式样上的风格差异, 成为实用与审美的统一物, 但上万年以来并没有中断。由文化上的综合性, 决定了它在艺术上和美学上的综合性。我们所要研究的'造物艺术'及其设计, 正是指这一类的文化。"

作为本元文化的造物文化从其出现的时候就具有了实用和审美的双重社会功能。实用功能的发挥是个体的, 而审美功能的发挥是整体的。

而造物艺术文化从它形成起就具有了造物文化的性质。前苏联学者卡冈认为, 艺术文化从文化形态上是不同于物质文化和精神文化的特殊文化, 由此, 他将整个文化分为物质文化、精神文化、艺术文化三部分。物质文化是指从自然向文化的转化, 包括物质生产的产品和方式; 精神文化是指由精神生产创造的意识形态方面的文化, 两者是互为的。而艺术文化则是这两种文化有机互融的结果。他认为:"人的艺术活动的这种特殊的精神--物质完整性导致了: 定于艺术活动周围的艺术文化不能纳入精神文化的界限内, 它在文化的空间中既区别于精神文化, 又区别于物质文化, 具有相对的独立性。而这就是说, 艺术文化的内部结构具有特殊性, 既区别于精神文化的结构, 又区别于物质文化的结构, 因为它由艺术活动本身的特性所决定。" 这里卡冈所说的"艺术文化"就是造物艺术文化。

人类文化的发展, 如今已是丰富多样, 绚丽多彩。高尔基把大自然看成是"第一自然界", 而人类创造的文化是"第二个自然界"。他说:"学者观察着, 研究着一切存在在'第一自然界'里的现象, 教人用这'第一个'的力量去创造'第二个', 教人关心自己的健康, 延长自己的生命。艺术家观察着人的内心世界--心理。"他认为"三个人是创造文化的: 学者、艺术家和工人。"艺术是文化的一个重要方面, 它的品类更是错综复杂, 几乎无法从同一个角度进行分类。一般的艺术, 是"纯然"的意识形态, 作用于人们的精神, 起着认识、教育和审美的社会作用, 是易于辨别的。但是也有的艺术门类, 并不纯是意识形态, 它以物质形态出现, 同时又影响着人的精神, 这就是造物艺术。造物艺术直接关系到人们的衣食住行, 它既是物质文化又是精神文化, 是适应着物质生产而发展起来的一种表现的艺术。造物艺术也就兼具了造物文化和艺术文化的特征。

大千世界中, 多样的造物艺术已是司空见惯。然而, 当我们生活在一切需用之物齐全的环境里, 对这些无时无刻不接触的造物艺术的存在以为都是天经地义的。于是便视而不见、熟视无睹了, 对这些人造物的"母型"地位也就漠视了, 把这种造物文化简单地归入"物质文化", 斥为工匠之作, 并排除在艺术与美学之外。特别是我国自先秦以来, 奉行形而上之道, 以形而下之器为不齿。造物属于形而下的范畴, 由此它从思想观念上和社会实践上都被纳入了世俗末流之中, 这种思想影响于历代。正是我国这种传统的"重道轻器"思想的沿袭, 在实践上强烈的社会需求促使工艺及产品大量介入人的生活, 成为一种左右社会和人们心态的物质力量; 而在人们观念上却又鄙视这种工肆之人的艺术劳动, 不仅大批艺人、工匠得不到应有的经济地位和社会地位, 造物活动作为一项文化也没有在整体意义上得到相应的承认和重视。中国古代文人士大夫们甚至"坐而论道": "虽小道, 必有可观者焉; 致远恐泥, 是以君子不为也。" 这种"君子不为", 不知影响了多少人。

马克思指出:"直接的物质的生活资料的生产, 因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段, 便构成为基础, 人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念, 就是从这个基础上发展起来的, 因而, 也必须由这个基础来解释, 而不是像过去那样做得相反。" 我们不能否认造物艺术文化的本质。造物艺术文化是艺术文化的基础和根源, 又是艺术文化的一种特殊形态, 是视觉艺术语言, 是艺术语言的一种表现形式。两者相辅相成、相得益彰。造物艺术文化的不断积累, 才将人类的艺术文化逐渐充实丰满, 才将人类的文明高高托起。

所有文章快捷检索

[高级检索] 提示: 关键词间使用空格

特别推荐

相关旧文快速搜索

- >> 1997年美国优秀工业设计奖述评 [2001-01-01]
- >> 历史回顾: 引人注目的趋向--96年度美国最佳产品设计 [2001-01-01]

我们知道，人类是自然的一部分。因为自然是一切生命存在的基础条件，人也不能离开自然而完全独立生存。人类的祖先就是这样作为自然的一部分而生活于自然之中。在这种状况下，人类的生存受到当时人们的意志难以改变的、复杂的法则的支配。在自然中固定着自己的位置，不能从自然的循环中摆脱出来。当时，人们依靠树木的果实、充裕的自然而维持生命，遇上严酷异常的自然灾害时，只有冻死、饿死。这样，自然对于人类的存在来说，是绝对的条件，同时，有时也威胁着人类的生存。为此，人类便开始努力，尽可能逃避不利的自然环境，创造出有利的环境以便更容易生存。人类变得有意识和自然相对抗了。拒绝由自然来摆布本身生存的一切，开始作用于自然而又改造自然，对此，人类在人和自然之间，创造出了应称为第二自然的人工环境，借此，从自然的直接的异动中逃避出来，开始调整人类和自然的关系，把自己生存的某部分掌握在人类自己手中。因为“动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所作的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。”

因此，不管自然环境如何多变，随着创造出适应多种情况的人工环境，人类便可以在地球上的任何地方生存。人类创造了制服猎取物的武器，创造了满足各种生活所必需的工具。最初是靠手，尽管所用的材料也往往是原封不动地搬用自然的材料，但已经深深地刻上了人类的痕迹。在保留着打击痕迹的人类第一件工具的石器中，却能看出，人类经过漫长的岁月制造出了最顺手的和最能发挥功能的造物艺术。“可以把一切意识性的、物象化的、符合某种目的的物品都称为产品设计。若一般通俗地说明的话，即，把具有目的，由人类创造出来的所有实体都可称为产品设计”。这些造物艺术都是手工产品，因此，也可以笼统地称为工业产品设计。

可是，随着时代的发展，技巧的熟练，所使用的材料既有取自自然的，也有人工制造的。譬如说，制陶术的发明，是人造物由物理的性质向化学的性质扩延的一次大的成功。人类从此不仅能改变天然物的形态，而且能利用火对粘土的烧结，改变材料的性质。这是中国科技史上的一大发明。这一发明，是烧制出规整、饱满的陶器。从而开拓了工业产品设计的领域和其性质，艺术的手段可以轻而易举的被体现，只不过当时的工业概念仍然是手工业。

在人类社会文明高度发展的过程中，工业革命开始以后，造物艺术伴随着大工业生产技术和艺术文化的不断融合，并在20世纪初凝聚成为工业设计，并作为一门独立完整的现代学科得以确立，工业设计才成其真正意义。

工业产品设计就是对工业产品的功能、材料、构造、工艺、形态、色彩、表面处理、装饰等诸因素从社会、经济、技术等方面进行综合处理，既要符合人们对产品物质功能的要求，又要满足人们审美情趣的需求。

也就是在对工业产品进行外观设计时，不仅要研究工业产品制造的可能性、操作时的可靠性、经济上的合理性、形态表现的艺术性等，同时还要研究工业产品对社会的价值，对环境的影响，对人的生理和心理的作用。这里的“艺术性”是一种综合性的概念，它不仅包括产品的造型处理、色彩处理、纹饰处理与视觉效果相关的结构处理、纹理效果处理，还包括人的触觉、听觉等综合感觉效果的处理。

工业产品设计也是人类创造的物化形态、是一种造物艺术的同时，它已经成为一种综合艺术语言。作为人类造物活动的延续和发展，同样是一种艺术文化。在技术手段上，它拥有以往任何一个时代都无可比拟的现代工业文明；在审美精神上，它又是传承不断的人类创造力与文化传统的延伸与发展。于是，工业产品设计将人类完善自己制造产品的努力从个人性的劳动转变为专业化的社会性劳动，变为运用社会的宏观力量控制和优化人类生活与生存环境的浩大工程。这意味着，人类已不满足于将生产力的发展仅用于从自然中获取财富；人类已觉悟到、并有意识地运用现代工业技术和艺术手段去拓展文化生活中的精神空间，以求得人类自身的不断完善。

前“全苏工业设计科学研究所”所长尤里·苏罗维夫曾把工业设计评价为人类的“第二文化”：“从属于文化，即由各种产品创造出来的‘第二文化’，反映了由社会经济体系、意识观念的差异和物质与精神之间的矛盾所产生的全部结果的复杂性以及冲突。将工业设计这一行为和其成果（产品）内潜的长处和短处，与社会经济的形式及其设计所适应的社会文化分开来考虑，这已是不可能的了。”因此，一方面，工业设计必须依赖具体的文化环境；另一方面，工业设计本身，也创造了文化。工业产品设计的本质，也就是用艺术的语言（造型语言）体现造物文化，是艺术质的造物文化活动。在艺术质的造物中，艺术因素是一种本质的要素，它的存在实际上是将使这种造物更具文化的意义和深刻性。

大工业生产的产品不只是为了满足自给自足的生产 and 狭隘范围集团的要求而生产，而是以广阔的市场为目的。在加工技术机械化的同时，随着科学技术的进步，新材料也不断产生了，过去不存在的各种工业产品渐渐进入到了人类的生活之中，过去不曾有的艺术手法纷纷显现于工业产品之上。工业设计向全社会生活普及和渗透。如今，塑料、汽车和电视，在现代生活中深深扎下了根，而我们却已忽视了工业设计本质。

参考文献

1. 张道一. 张道一文集(上卷). 合肥: 安徽教育出版社, 1999, 351页。
2. 陈筠泉、刘奔主编. 哲学与文化. 北京: 中国社会科学出版社, 1996, 64页。
3. 普列汉诺夫哲学著作选集. 第2卷, 北京: 人民出版社, 1972, 227页。
4. 张道一. 造物的艺术论. 福州: 福建美术出版社, 1989, 37页。
5. 卡冈. 美学与系统方法. 89页。
6. 张道一主编. 工业设计全书. 南京: 江苏科学技术出版社, 1994, 1030页。
7. 刘俊田等译注. 四书全译·论语. 贵阳: 贵州人民出版社, 1988, 323页。
8. 马克思、恩格斯选集(第3卷). 北京: 人民出版社, 1972, 574页。
9. 马克思、恩格斯选集(第3卷). 北京: 人民出版社, 1972, 517页。
10. (日)大智浩、佐口七郎合编. 设计概论. 杭州: 浙江人民美术出版社, 1995, 3页。
11. 柳冠中. 设计文化论. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1991, 138页。
12. 张道一主编. 工业设计全书. 南京: 江苏科学技术出版社, 1994, 1006页。

作者: 崔天剑, 东南大学艺术学系工业设计专业 讲师
南京四牌楼2号, 东南大学艺术学系, 210096
TEL: 025-3791231, 13337739244
E-MAIL: c_sky@sina.com

相关链接

» None

责任编辑: dolcn

