

浅析艺术设计发展历程中功能美与科技美的作用

周恬伊

(山东工艺美术学院 艺术设计 250300)

摘要: 艺术设计经历了一段漫长的演变过程进入我们的生活,而科技的进步和功能主义的提出与发展对设计有着至关重要的推动作用。科技作为第一生产力带给我们经济上的繁荣昌盛,而经济的发展也使得社会阶层发生变化。工业大革命之后,原来设计为少数贵族服务的局面被打破,使得技术与艺术分离,在经过一系列运动和历代人们的实践努力,设计的局面在现代主义设计运动中得到了改革式的发展,功能主义的提出以及后来标准化的大力提倡使我们进入了由功能主导的设计新世界。继而随着社会、科技、经济的不断发展,设计的形式与理念也随之发生改变,其中关于功能美与科技美的变换规律也逐渐显露出来,此篇论文便根据西方设计史的发展历程探究功能与科技在其中发挥的作用、科技美与功能美在设计美中的关系及其影响。

关键词: 艺术设计;功能美;科技美;创新发展

所谓艺术设计,是运用艺术中“美”的规律结合社会、文化、经济、科技等领域中与人息息相关的元素,利用设计师之手,将某些设计观念通过物质化、视觉化的形式传达给我们的一种方式。关于设计的概念,它经历了一段漫长的演变过程,在这里我将其分为工业革命前的设计概念和工业革命后的设计概念。在工业革命前,技术与艺术尚未分离,关于设计的概念更多的是运用在艺术领域的,最早的时候一般理解为西方绘画中的“素描”,强调画面中事物内部结构的条理化、事物的有机组合方式、以及各个要素之间的关系,后来这种艺术形式法则被广泛运用到“构图”中,直到20世纪中叶,在艺术学校基础设计课程中,设计也是被定义为艺术形式中关于点线面的组合与排列。所以大量早期关于“设计”的基本含义大致可以概括为艺术观念的视觉化。

真正接近现代的设计含义,应该从实现批量生产开始算起,工业大革命的出现是至关重要的,它打破了原有个人手工作坊为少数贵族设计少数产品的生产方式,机械生产为设计带来了更多活力,也带动了新一批的中产阶级出现。

工业大革命前在设计上呈现出装饰繁缛华丽,复杂而又繁琐的局面,这种华而不实的风格在维多利亚女王举行的水晶宫博览会上更是暴露无遗,这本是展示综合国力的最好时机,但展示的作品虽运用了先进的技术,但装饰却十分繁琐。这次的展会也使一部分人开始深入思考到底怎样的设计对于当下是适合的,其中一部分人站了出来发表自己的想法,约翰拉斯金提出了关于大小艺术的分类,更强调设计的社会功能、强调艺术与工业的结合。他首先认识到了批量化生产这种必然趋势的到来,虽然具备民主化思想,但强调从自然和哥特风格中寻找出路,这便是自相矛盾的。他的想法引导了更多人深入思考了技术与艺术的关系,这也使得其在欧洲掀起了一场规模更为宏大的“新艺术运动”。

“新艺术运动”延续了“工艺美术运动”的理念,虽然追求与传统决裂,但在本质上与工艺美术运动一样,虽进一步加深了民主化思想,但做法上依旧自相矛盾。这个时期的亨利·凡·德·威尔德,他受约翰拉斯金的影响,明确的提出了“功能第一”的原则强调了设计功能性为第一位的原则。但他也有其局限性,就是不赞成标准化,这与后来在现代主义运动中提倡标准化的穆特修斯形成鲜明的反差。在德国,穆特修斯利用新技术、新材料展开的一系列实践,以及他的标准化、功能主义设计教育思想、为德国经济所作出的努力,都使他成为德国工业设计运动真正的开拓者和领导者。他不仅为德国的工业设计良好的设计风格打下基础,也为现代主义思想提供了良好的设计开端。在他的影响下,涌出一批优秀的设计者,例如彼得·贝伦斯、格罗佩斯、弗兰克·莱特等人,进一步提出装饰的简洁性、分功能区域、设计与环境的有机结合等设计理念,为设计的多样化、功能化提出了新见解和新方案。自此后不断有新的设计语言如雨后春笋般涌现出来。

通过对工业革命前与工业革命后设计上的转变,我们可以体会到其中科技的进步带给我们的设计观念与内容上的影响,设计是随着经济发展,科技进步、文化传播而变化的,其中经济受技术进步的影响最大,例如我们早期多使用纸笔进行绘图创作,随着电脑的诞生与Photoshop设计软件的出现,我们逐渐依靠电脑进行一部分的设计辅助工作,Photoshop设计软件也从刚开始仅有几个工作面板和滤镜逐渐扩展内存和相应设计功能,后来随着互联网的发展,我们根据其形式开始创作依附于互联网的电子平面设计和依靠设计软件和打印技术的创作的大量宣传作品。设计形式的改变深受技术形式的改变,表现在技术美上,便有了更多的可变动性,它总是随着当代技术的进步而进一步改变,所以这对设计师也是一种考验。

产品的功能美与技术美一样重要,一个设计产品的功能是现代主义设计运动中设计师主要且首先考虑的因素,甚至根据当时的生产环境,形成了标准化的设计语言,简洁方便,利于人们购买和居住是审美和设计要求上最基本要满足大众的事情。现代主义经过发展在二战后的美国达到极端,形成了后来的国际主义,在国际主义是设计中这种单一的形式语言被过度的放大化,在当时发展迅速的美国,这种单一功能划分的几何式设计引起了一部分设计家的反感,而当时的美国和设计也需要更丰富的设计形式适应人们对审美多元化的要求,后现代主义由此产生。

所以我们在衡量功能美发挥作用的依据,是设计既要达到实用目的性的同时,其所产生的形式美也具有相对对立性,内容与形式相融合,使用价值和审美价值共同发生作用,一边要在原来探索的规律中探索创新,一边利用新技术新形式结合内容创造出更能适应当下环境的设计作品。一个好的设计产品是要有一个被消费者认可的附加价值的,产品的附加价值主要是指通过改进产品设计与外在的包装形式,通过对产品进行深度改良、开发更多具有使用价值的功能,使原本被时代与技术抛弃的旧产品焕然一新,变得符合市场要求。

参考文献:

- [1]陈望衡.艺术设计美学[M].武汉:武汉大学出版社,2000.
- [2]郑泓.刍议艺术与设计之同构性[J].浙江理工大学学报,2008(07).
- [3]董占军.西方现代设计艺术史[M].济南:山东教育出版社,2012.

作者简介:周恬伊 1995年1月14日,性别:女,民族:汉,籍贯:山东省济南市,省市邮编:250000,单位:山东工艺美术学院,学位:硕士,职位:学生,研究方向:艺术设计视觉传达方向