

DESIGN

设计与艺术的修养

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design, Tsinghua University

郑曙暘 ZHENG SHU YANG

DESIGN

设计与艺术的修养

引言 关于设计学

1. 东方与西方的艺术观
 2. 审美表象与艺术本质
 3. 大学教育与艺术修养
-

引言：关于设计学

2011艺术学成为学科门类

- 艺术学从文学门类中升级
- 一级学科设计学脱颖而出

2010年的学科门类

01-哲学	07-理学
02-经济学	08-工学
03-法学	09-农学
04-教育学	10-医学
05-文学	11-军事学
06-历史学	12-管理学

2011年的学科门类

01-哲学

07-理学

13-艺术学

02-经济学

08-工学

03-法学

09-农学

04-教育学

10-医学

05-文学

11-军事学

06-历史学

12-管理学

国务院学位委员会印发
《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》

13 艺术学

1301 艺术学理论

1302 音乐与舞蹈学

1303 戏剧与影视学

1304 美术学

1305 设计学（可授艺术学、工学学位）

设计的本质

设计的本质在于创造，创造的能力来源于人的主观思维与客观实践之融会。

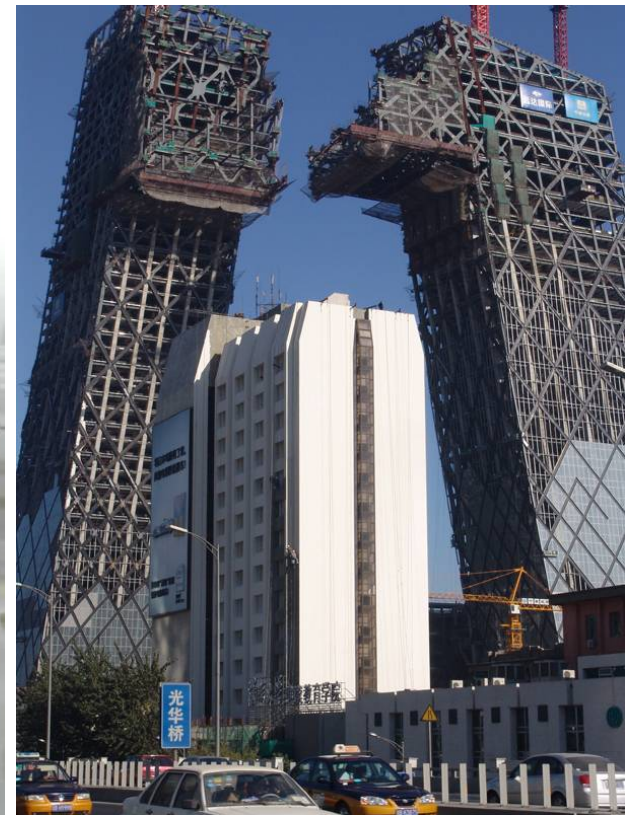
体现于设计的艺术与科学

- “**设计**” 基于艺术与科学整体观念的交叉学科。
- 艺术是设计思维的源泉，体现于人的精神世界，主观的情感与想象成为设计原创的动力。
- 科学是设计过程的规范，体现于人的物质世界，客观的技术机能运用成为设计实施的保证。

设计学必须属于艺术学门类

- 美育概念缺失50年（1949-1999）的社会背景；
- 建筑学科高等教育惨痛的历史经验教训；
- 艺术教育启迪大脑思维培养创新能力的本质属性成为设计教育的主导。

“鸟巢”与“裤衩”代表着建筑艺术的两种观念
—— 成为设计学内核在当代中国的典型反映

艺术学升为门类的纠结

始于1998年至今13年的升级历程

艺术学科的学术高度之争

基于实践的专业学理之争

如果以素质教育定位
—— 在2011年之前……

中国大学艺术教育基本缺失，大学生艺术的修养先天不足

艺术教育

不在于掌握几项技能
关键是能够欣赏艺术
学会艺术思维的方法

1 东方与西方的艺术观

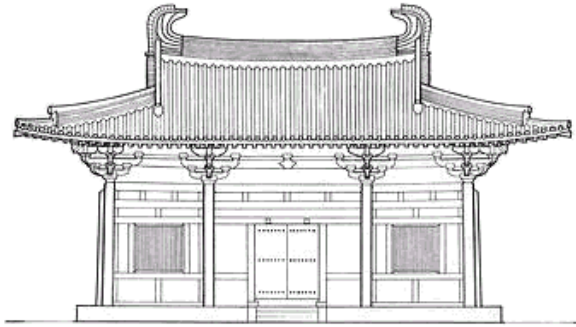
东方 中国

中国艺术的历史成就（古代中国）

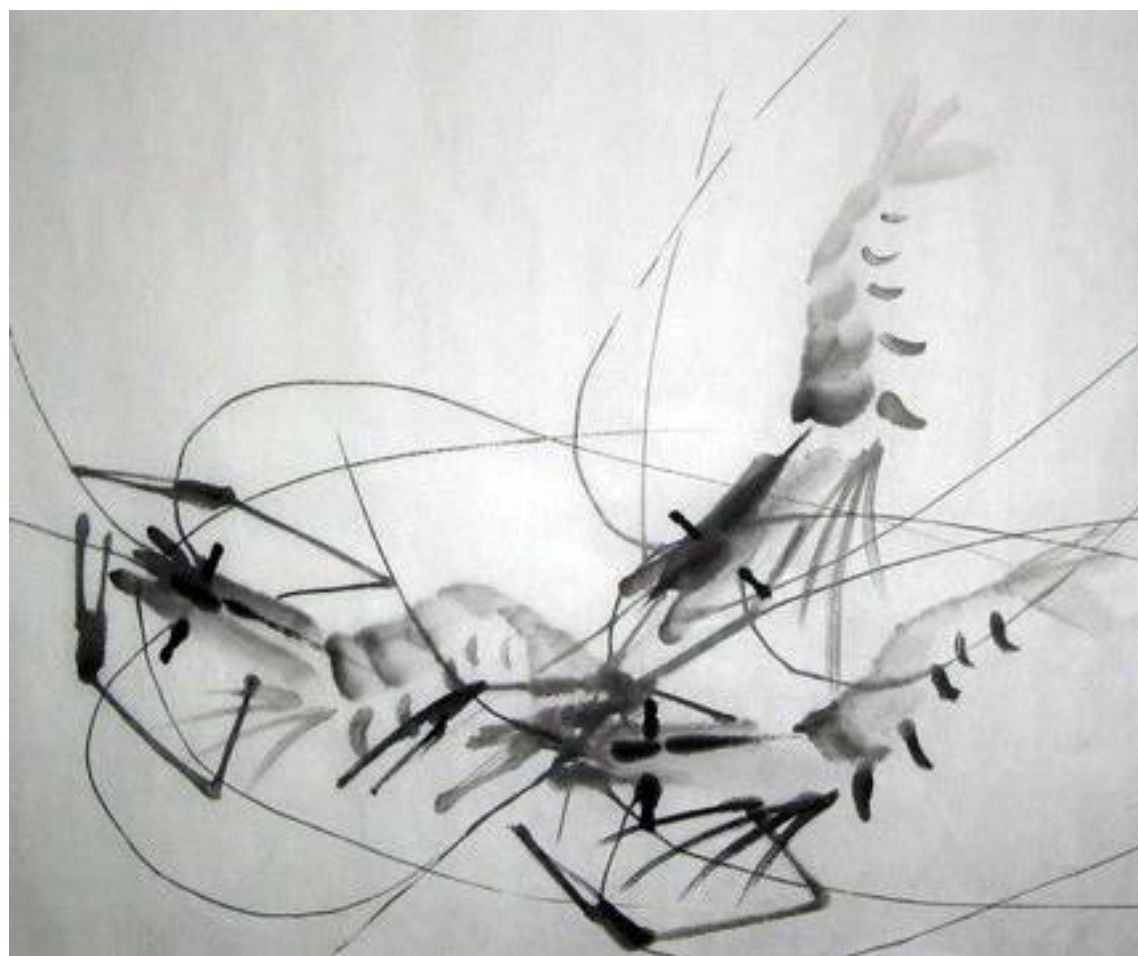
- 中国艺术大约从公元前13世纪开始，历经沧桑，一直延续到现在。世界上没有任何一个国家能像中国那样，享有如此丰硕的艺术财富；从全面考虑，也没有任何一个国家能够与中国艺术的卓越成就相媲美。
- 中国艺术缺乏雄浑宏伟的作品。故此中国的建筑比不上希腊或哥特式建筑。但在绘画与雕塑等其他艺术方面，中国艺术曾几度取得了一种完善无缺的形式美。

【英】赫伯特·里德著 王柯平译《艺术的真谛》68页. 北京. 中国人民大学出版社. 2004

山西五台山南禅寺 唐

齐白石 虾

马踏飞鸟 西汉

体现于“风水”的中国艺术与设计观

中华民族在原始经验积累的基础上产生了“环境选择”的学问——风水学。

风水学蕴含了环境设计的理念。即哲学理论与建筑实践结合的设计观，它注重人与环境相互作用的关系，而这种关系在“人文地理学”、“行为地理学”、“环境心理学”中有着同样的论述。

《金城揽胜图》 清·光绪 - 甘肃兰州 1906年

根据《金城揽胜图》绘制的甘肃兰州城区平面图

《金城揽胜图》与甘肃兰州2004年区位对比

武当山紫霄宫

武当山南岩宫龙头香

武当山 天柱峰金顶 —— 艺术与科学融会的结晶

西方 欧洲

西方艺术的历史呈现（古代西方- 柏拉图）

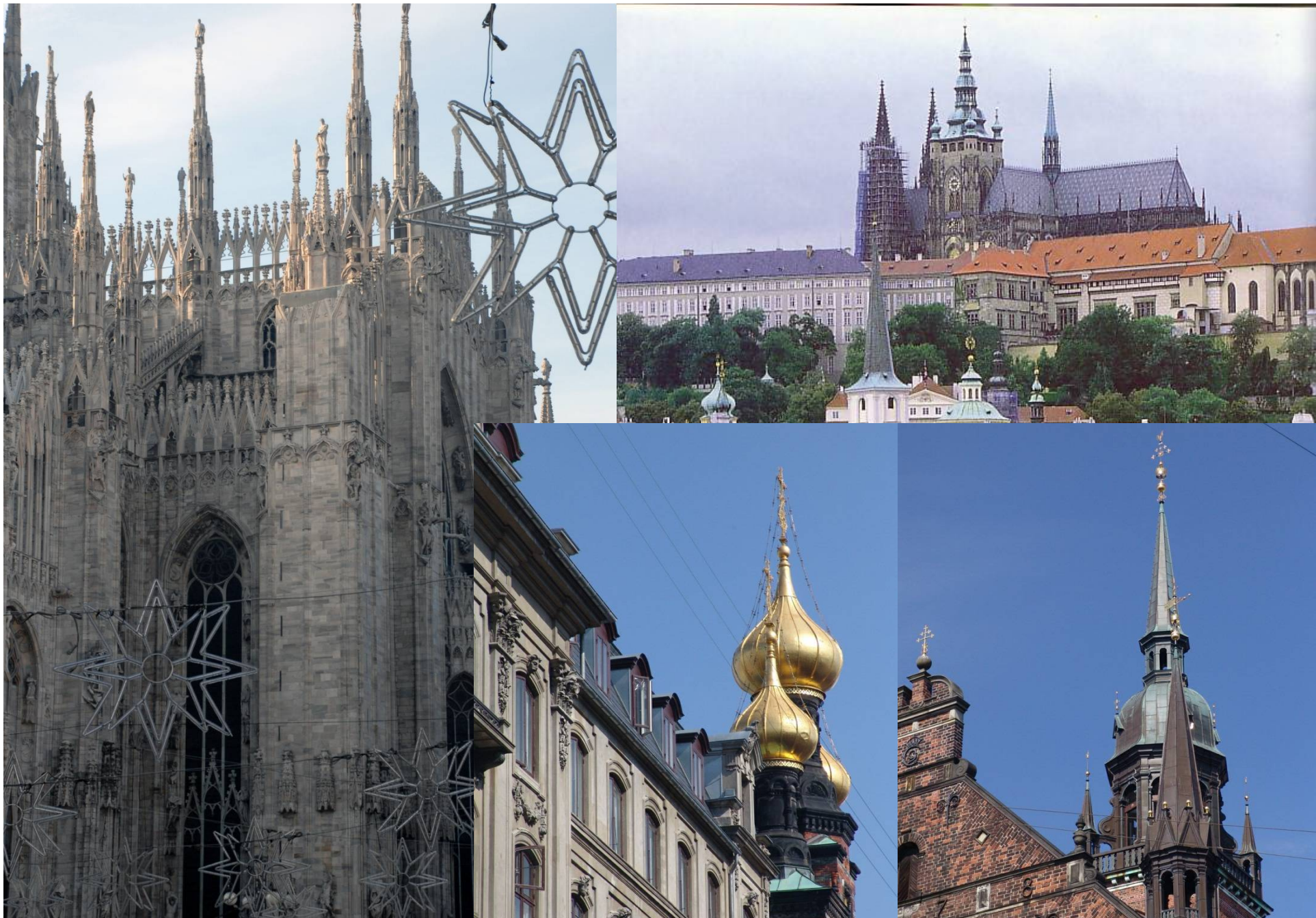
- 那个时候艺术还仅仅是被当作一门手艺，而不是什么更高贵的事，它的地位并不高，甚至它的制作过程对柏拉图而言都是值得怀疑的。
- 柏拉图更倾向于“模仿” (mimesis)，而不是围绕着“技艺” (techne)去建构艺术的概念。“mimesis”的意思就是 (imitation),即对自然的直观的复制。
- 柏拉图认为，事物在自然界中所呈现出的只不过是它们真实本体的影子。他相信有一个共同的本质，他称之为“真、善、美”。尽管这些是非物质的，但它们是终极的真实，与那些必须测量判断的现象相反。

【美】温尼·海德·米奈 著 李建群等译《艺术史的历史》39页. 世纪出版集团 上海人民出版社. 2007

西方艺术的历史呈现（古代西方- 亚里士多德）

- 亚里士多德试图以原因(cause)来解释艺术；事实上，他的哲学就建构在他的因果结构上。任何现象的产生都可以归结为四种原因：动力因、质料因、形式因、目的因。
- 对亚里士多德而言，美不是抽象的，它存在于客观对象与事物之中。它是囿于情境的：美需要有一个对象，一个场所。单独的美的概念是没有意义的。
- 亚里士多德并没有对一个抽象的善和抽象的美加以断言。

【美】温尼·海德·米奈 著 李建群等译《艺术史的历史》43页. 世纪出版集团 上海人民出版社. 2007

南欧 北欧 东欧 —— 建筑上高耸的尖顶

侍女簇拥在欧仁妮皇后周围

弗朗茨·泽维尔·温特豪德【法】

奥地利维也纳艺术史博物馆藏雕塑

观念 文化

体现环境观念的东方艺术

东方文明 —— 人与自然和谐相处的环境观

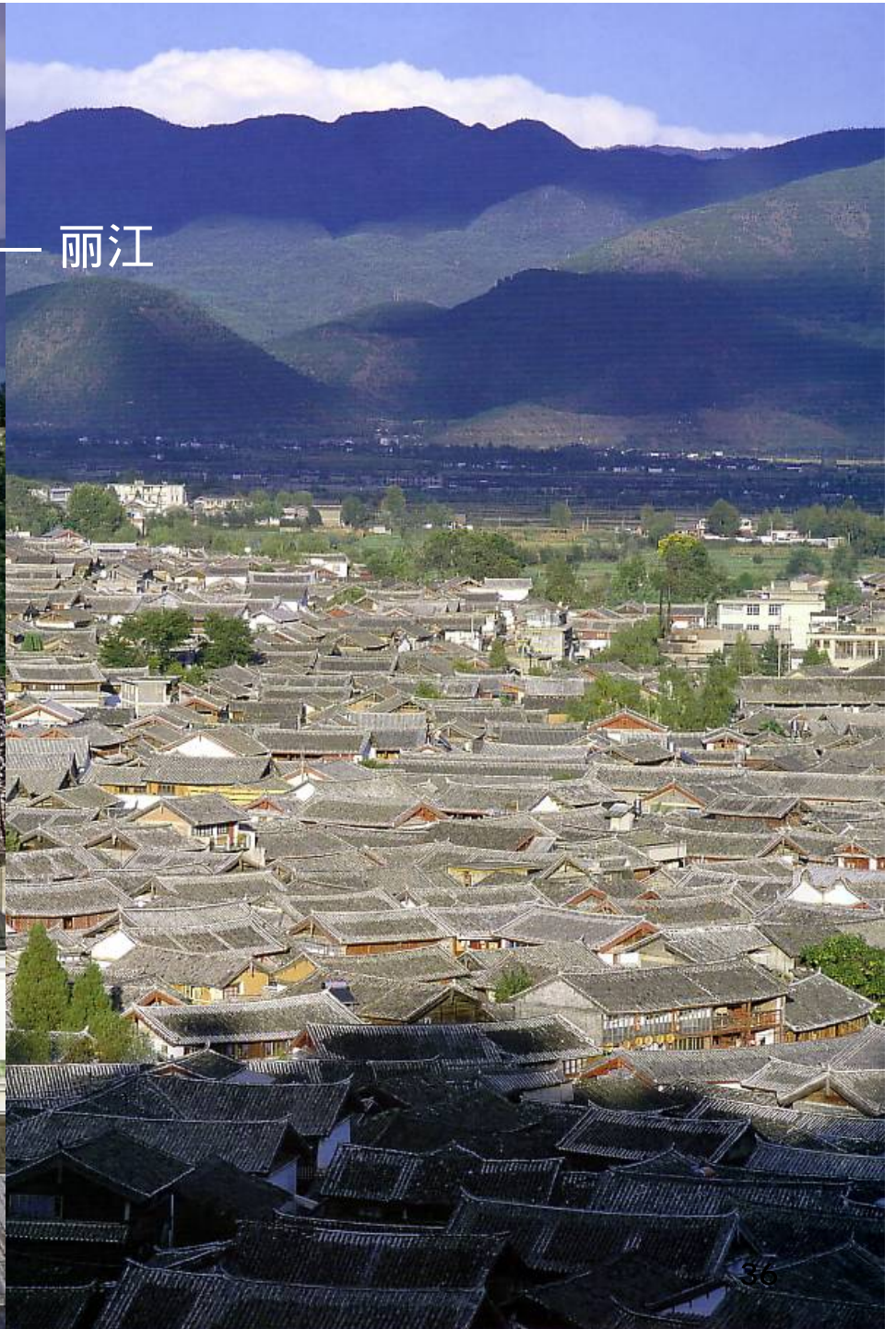
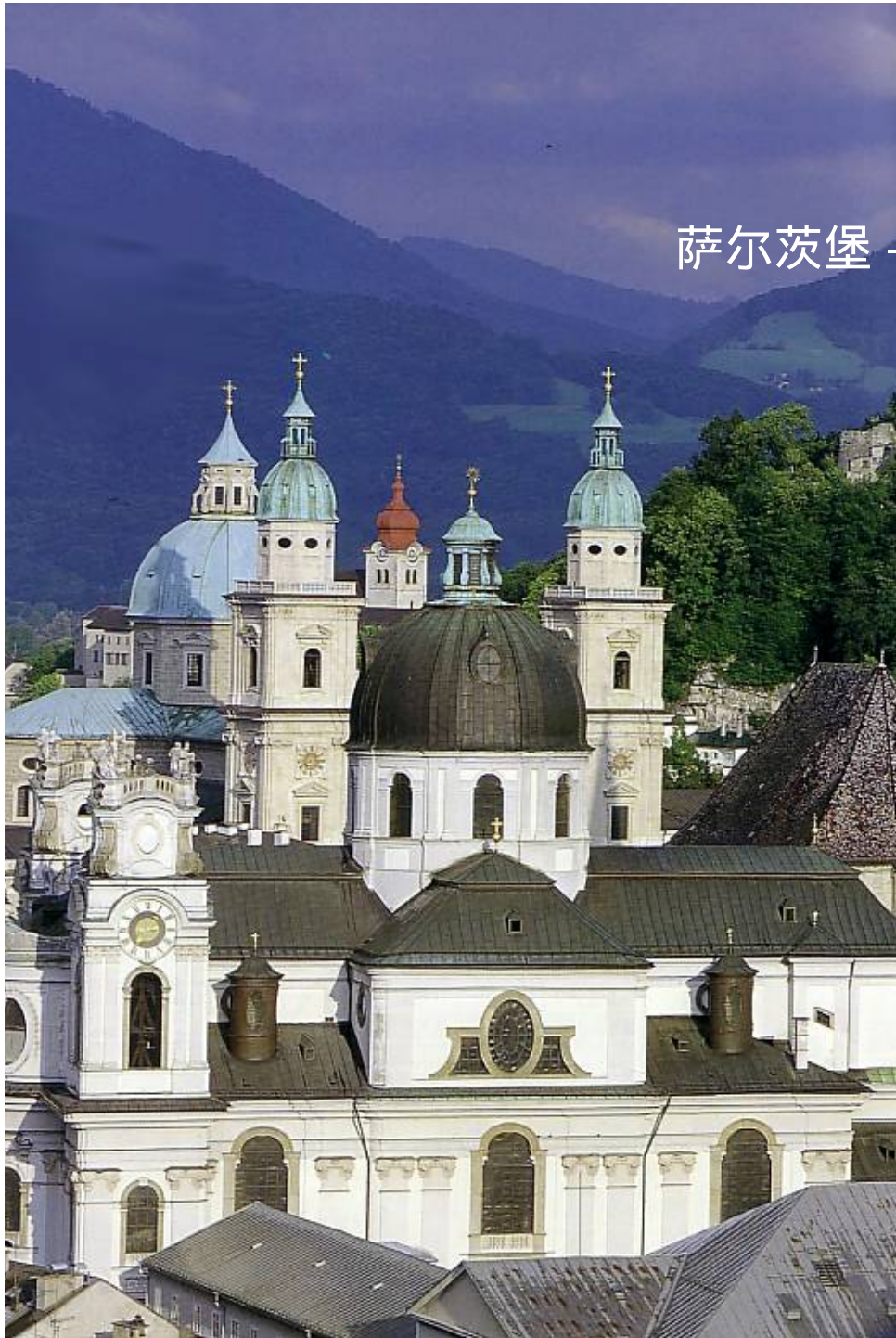
在东方环境观的孕育下建筑、园林、城市 规划体现了文化艺术内涵所赋予的特质：建筑结合自然环境互为映衬相辅相成，园林以其自然的山水形态体现出深邃的意境

体现于环境观念的西方艺术

西方文明 —— 人作为大自然主宰的环境观

在西方环境观的孕育下建筑、园林、城市规划体现了文化艺术内涵所赋予的特质：建筑以其向上伸展的形体张扬着人为的力量，园林以其规整的几何图形体现出人的意志。

萨尔茨堡 — 丽江

中国 — 奥地利

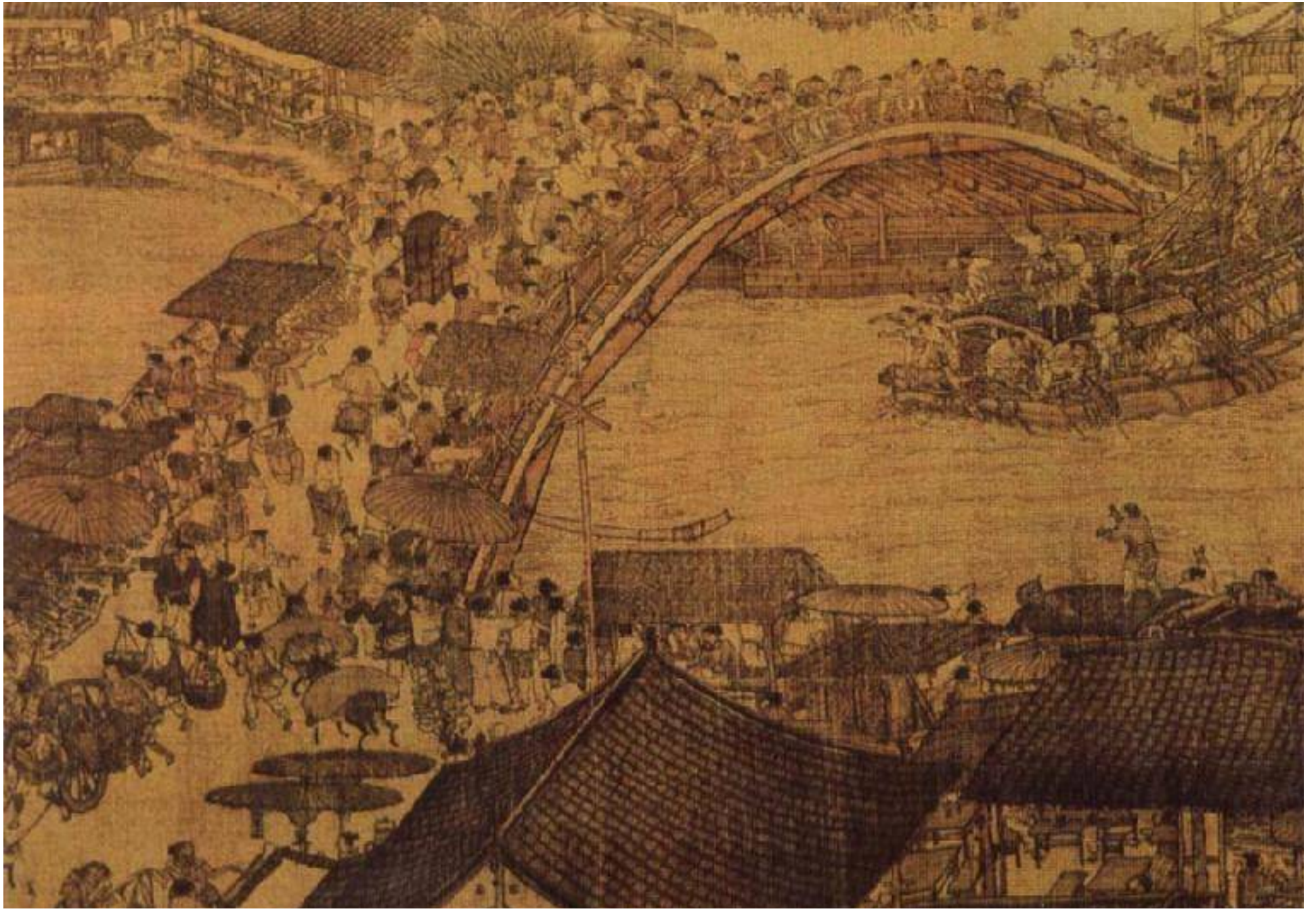

顺应自然——中国杭州西湖花港观鱼魏庐

人的意志——奥地利维也纳美泉宫庭院

东方市井文化的艺术气质——12世纪的中国汴京

西方市井文化的艺术气质——19世纪的法国巴黎

捣练图 张萱 拾穗 米勒

溪山行旅图

范宽

晚钟

列维坦【俄】

中国艺术：

中国艺术的理论与实践完全融汇于哲学伦理的思想体系之中

欧洲艺术：

欧洲艺术的理论与实践以阶段性的物象呈现和宗教科学并驾齐驱

2 审美表象与艺术本质

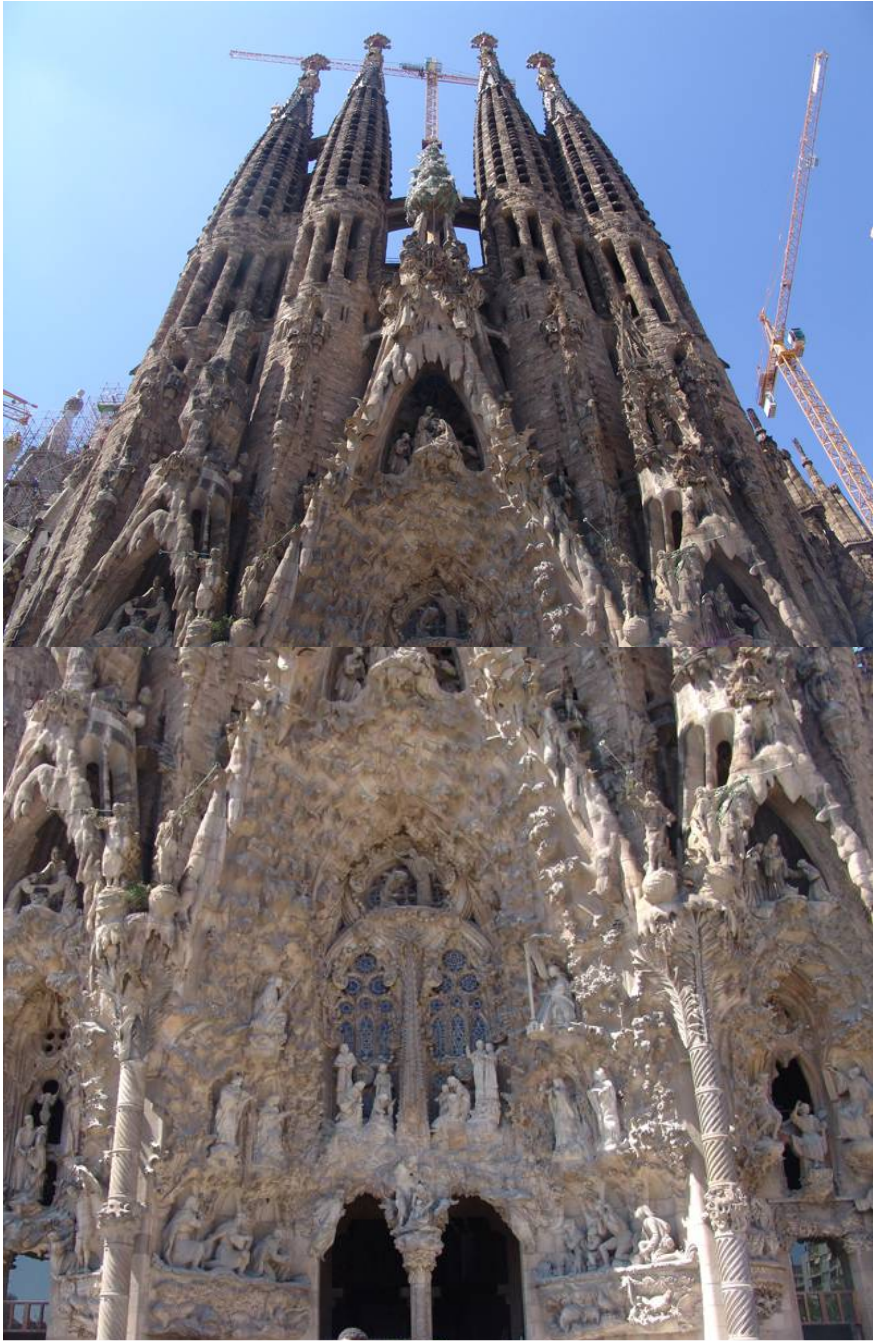
艺术 文化

捷克 布拉格的艺术气质通过**慕夏**作品的风格显现

捷克 布拉格 - 建筑与人文的环境氛围水乳交融

西班牙 巴塞罗那的艺术风格以高迪的建筑为主导

西班牙 巴塞罗那 —— 高迪的建筑艺术与当代文化融为一体

西班牙 巴塞罗那 —— 高迪的艺术风格对城市人文景观的影响

文化 审美

古代美学

- 18世纪后期，“美学”（Esthetic）成为美的哲学命名并获得世界的公认。
- 对美学的思考却可以追溯到希腊哲学家苏格拉底（Socrates，前469-前399）的时代。
- 柏拉图（Platon，前427-前347）美是视听而达的快感；
- 亚里士多德（Aristotles，前384-前322）美的三大形式：秩序、匀称和明确；
- 托马斯·阿奎那（Thomas Aquinas，约1225-1274）美的三要素：整一、比例和明晰；
- 黑格尔（G. W. F. Hegel, 1770-1831）指出：自然美与艺术美的区别。

近代美学

- 近代美学强烈批判古代美学中试图建立某种审美标准，而将其作为美的最好形式或关系的做法。
- 费希纳（G.T.Fechner,1801 - 1887）认为，只有在一定的范围之内，这些形式或关系才能体现出美的价值与意义，永恒一成不变的美的形式并不存在。
- 美学研究的主题由对“美”的形而上学探讨，转变到对审美心理、美感经验以及艺术中微观问题的关注。

生态主义美学观

- 在提倡生态主义的今天，对美的感知早已不仅仅停留在外观形态的层面，而是蔓延到一个更广大的范畴——环境。
- 早于西方存在于中国古典哲学中“天人合一”、“道法自然”的观点，透射出人与自然交融和谐的传统审美哲学。
- 今天的决策层和规划者往往关注于事物的表面现象，错位地强调对象的形式感。
- 社会的审美价值观念时空错位，成为阻碍中国生态文明建设的主要障碍。

西方艺术审美

在西方基本上没有离开这样几条原则：

1. 艺术是对现实的模仿；
2. 凡艺术都是美的；
3. 艺术都给人带来愉悦。

陈望衡：《艺术是什么》，《艺术与科学》卷一，清华大学出版社，2005年3月，34页

佛罗伦萨美术学院博物馆·大卫

佛罗伦萨市政厅广场·大卫（复制品）

佛罗伦萨市政厅广场·大卫（复制品）

原作

复制

临摹

2010上海世博会城市馆·大卫

审美 环境

环境美学

- 阿诺德·柏林特在他的著作《生活在景观中——走向一种环境美学》中写道：“环境美学的范围超越了艺术作品—为了静观的欣赏而创造的美学对象的传统界限。”
- 美学要素非常突出的环境就拥有美学价值。
- 美学要素占支配地位的人类环境是美学环境：那么在此范围内，影响环境的美学价值的政策或行为就是环境艺术。

九寨沟树正寨当街飘扬的经幡

- “五星红旗迎风飘扬”
—— 歌唱祖国 九寨沟树正寨·寨门

基于环境美学的挑战

- 在某些如建筑学和景观设计这样的领域，美感这一要素一直都受到重视；在城市和区域规划这样的其他领域，这一重要性还未被关注。
- 尽管美学特征在室内设计、建筑和景观建筑中的重要性已经被认识到了，它的理论清晰度还不够。
- 通过聚焦于生活中直观的、活的环境，所有的设计领域向源于对象的美学传统理论提出了挑战。

玉龙雪山与丽江

丽江一角

丽江街道

丽江当下的商业氛围

基于环境美学的审美

- (1) 环境美的对象是广大的整体领域，而不是特定的艺术作品；
- (2) 对环境的欣赏需要全部的感觉器官，而不像艺术品欣赏主要依赖于某一种或几种感觉器官；
- (3) 环境始终是变动不居的，不断受到时空变换的影响，而艺术品相对地是静止的。

依据以上衡量标准，只有能够产生环境美感的作品，才能够称其为环境艺术作品。

20世纪80年代的苏州网师园

美国纽约大都会博物馆复制的网师园

环境 体验

审美体验

- 由此可见环境艺术的空间表现特征，是以时空综合的艺术表现形式所显现的美学价值来决定的。
- “价值产生于体验当中，它是成为一个人所必需的要素。”
- 环境艺术作品的审美体验，正是通过人的主观时间印象积累，所形成的特定场所阶段性空间形态信息集成的综合感受。

[美]阿诺德·伯林特著 张敏 周雨译《环境美学》22页. 长沙. 湖南科学技术出版社. 2006

法国 斯特拉斯堡

斯特拉斯堡本杰明·吉克斯广场西侧的鞋匠屋

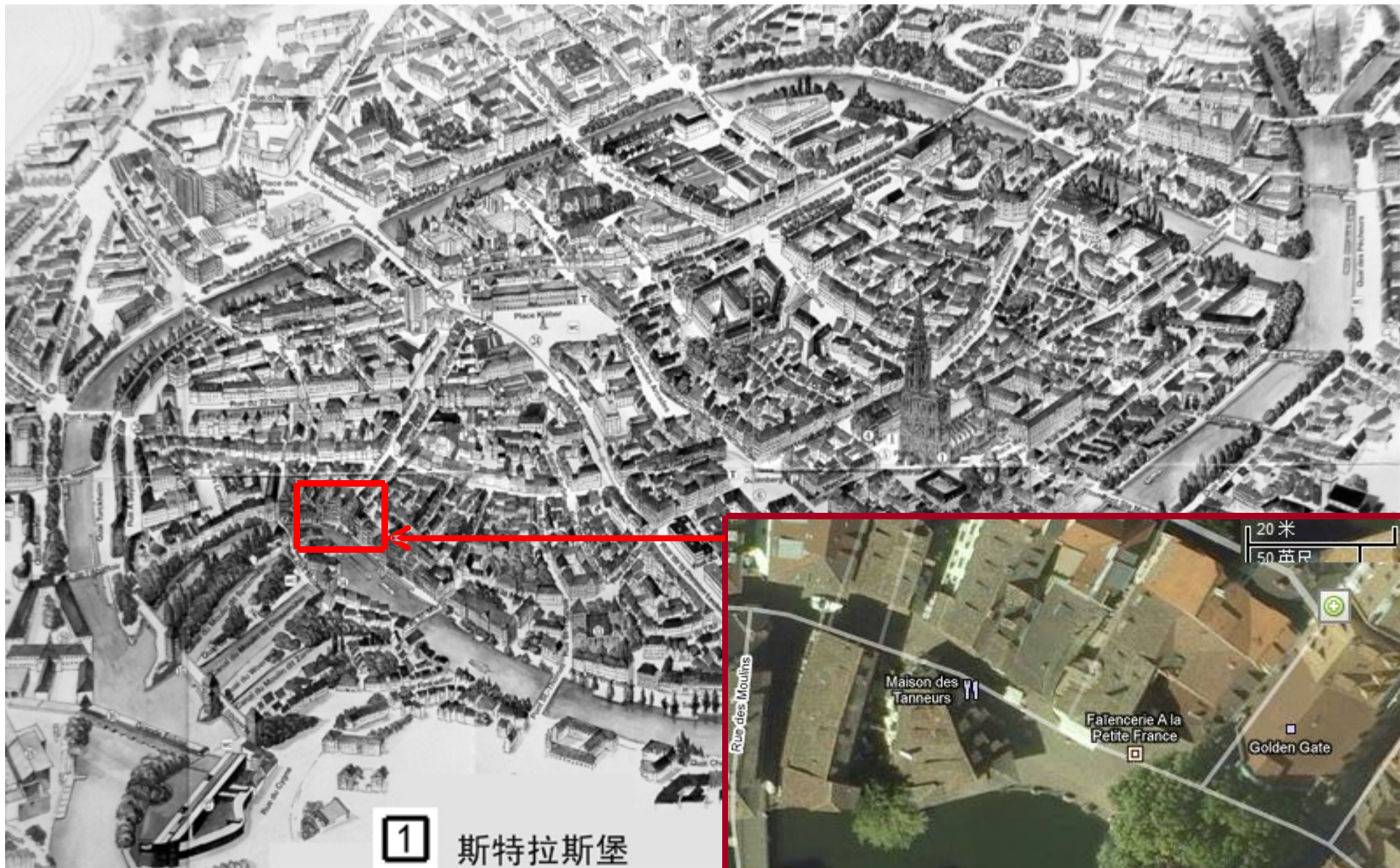

下午 4 : 00 的斯特拉斯堡本杰明 · 吉克斯广场

清晨 6 : 00 的斯特拉斯堡本杰明·吉克斯广场

体验 载体

两种不同的载体

- 满足感官认知的载体 —— 空间的、视觉的、造型的
—— 具有图像色彩
- 满足环境体验的载体 —— 虚拟的、联想的、抽象的
—— 具有文学色彩

不同载体导致的取向

- 具有图像色彩的艺术教育观念 —— 事物表象的取向
- 具有文学色彩的艺术教育观念 —— 事物本质的取向

两种载体的融会

- 图形艺术表象的载体 —— 浅层 · 易于感知
- 文学艺术本质的载体 —— 深层 · 富于联想

面对信息时代的挑战需要强化实地环境体验的艺术教育

以时间为主导凸现环境体验未经设计的“设计”

以时间为主导凸现环境体验未经设计的“设计”

以时间为主导凸现环境体验未经设计的“设计”

以时间为主导凸现环境体验未经设计的“设计”

艺术的本质：

“要么把人变成工具，要么把他塑造成人。只能二选其一。”

艺术的表象：

艺术往往被界定为一种意在创造出具有愉悦性形式的东西。这种形式可以满足我们的美感。而美感是否能够得到满足，则要求我们具备相应的鉴赏力，即一种对存在于诸形式关系中的统一性或和谐的感知能力。

【英】约翰·罗斯金 华亭译《艺术与人生》北京 中国对外翻译出版公司 2010年4月第一版

【英】赫伯特·里德著 王柯平译《艺术的真谛》1页. 北京. 中国人民大学出版社. 2004

3 大学教育与艺术修养

思维 艺术

脑科学、思维科学与艺术教育

- 美国生理学家斯佩里(R.W.Sperry)：大脑两半球不对称性和大脑右半球高级功能 - 划时代的发现。
- 单一思维走向（抽象与形象）思维全面发展的理念确立。
- 科技发现及科学家的论证，凸现形象思维在科技创新中的重要作用。
- 创造性思维是创造过程中的思维活动，它主要是两种思维（抽象与形象）新颖灵活有机的结合。
- 艺术教育对培养人们大脑思维、创新能力有着十分重要的作用。

科学与艺术

- 人类生活在科学与艺术中，这两者的关系本来是和谐一体的，典型的例子是达·芬奇。
- 科学揭示宇宙物质之一切奥秘，艺术揭示情感的深层奥秘。揭秘工作，其艰苦、欢乐当相似。

吴冠中：《比翼连理——探听艺术与科学相呼应》清华大学：庆祝清华大学建校九十周年《艺术与科学 国际学术研讨会论文集》湖北美术出版社 2002年4月

达·芬奇的设计

001 Flying Machines

飞行器

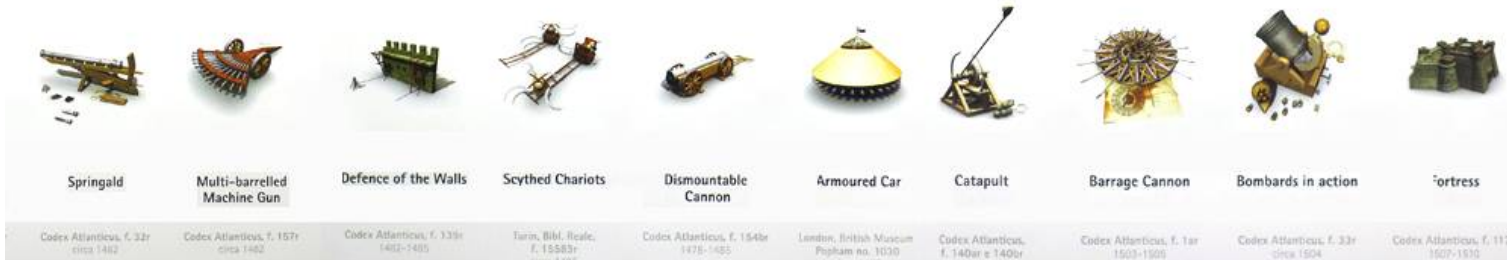
002 Other types of Machines

其它类型器具

003 War Machines

兵器

004 Hydraulic Machines

水力器

005 Work Machines

工具

006 Theatrical Machines

剧场器具

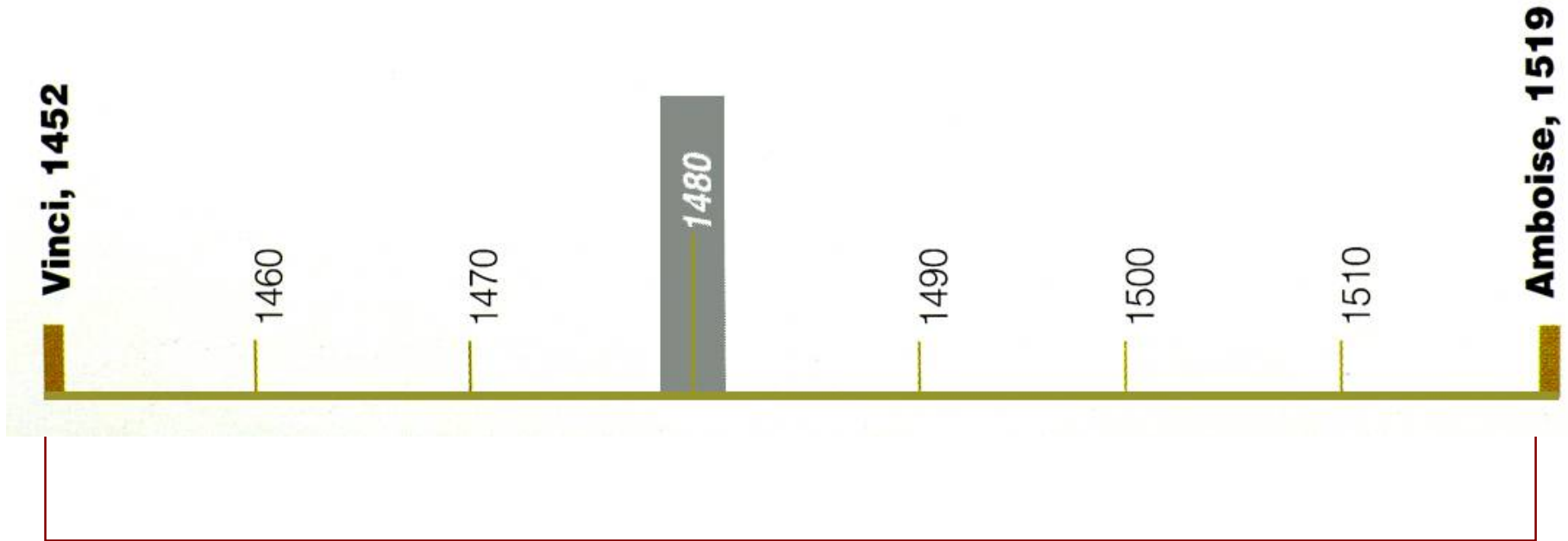
007 Musical Instruments

乐器

达·芬奇的设计

- 32件机械设计集中于28-38-50岁三个阶段

艺术与科学

不知从什么时候起，艺术与科学逐步远离，对峙，尤其在中国，两者间几乎河水不犯井水，老死不相往来。错了，变了，新世纪的门前科学和艺术将发现谁也离不开谁。印象派在美术史上创造了划时代的辉煌业绩，正缘于发现了色彩中的科学性；塞尚奠定了近代造型艺术的基石，当获益于几何学的普及。模仿不是创造，而创造离不开科学，其实创造本身便属于科学范畴。中国几百年来科学落后，影响到艺术停滞不前，甚至不进则退。传统画家中像石涛、八大山人、虚谷等等，才华和悟性极高，但缺乏社会生活中的科学温床，其创造性未能获得更翻天覆地的发挥。

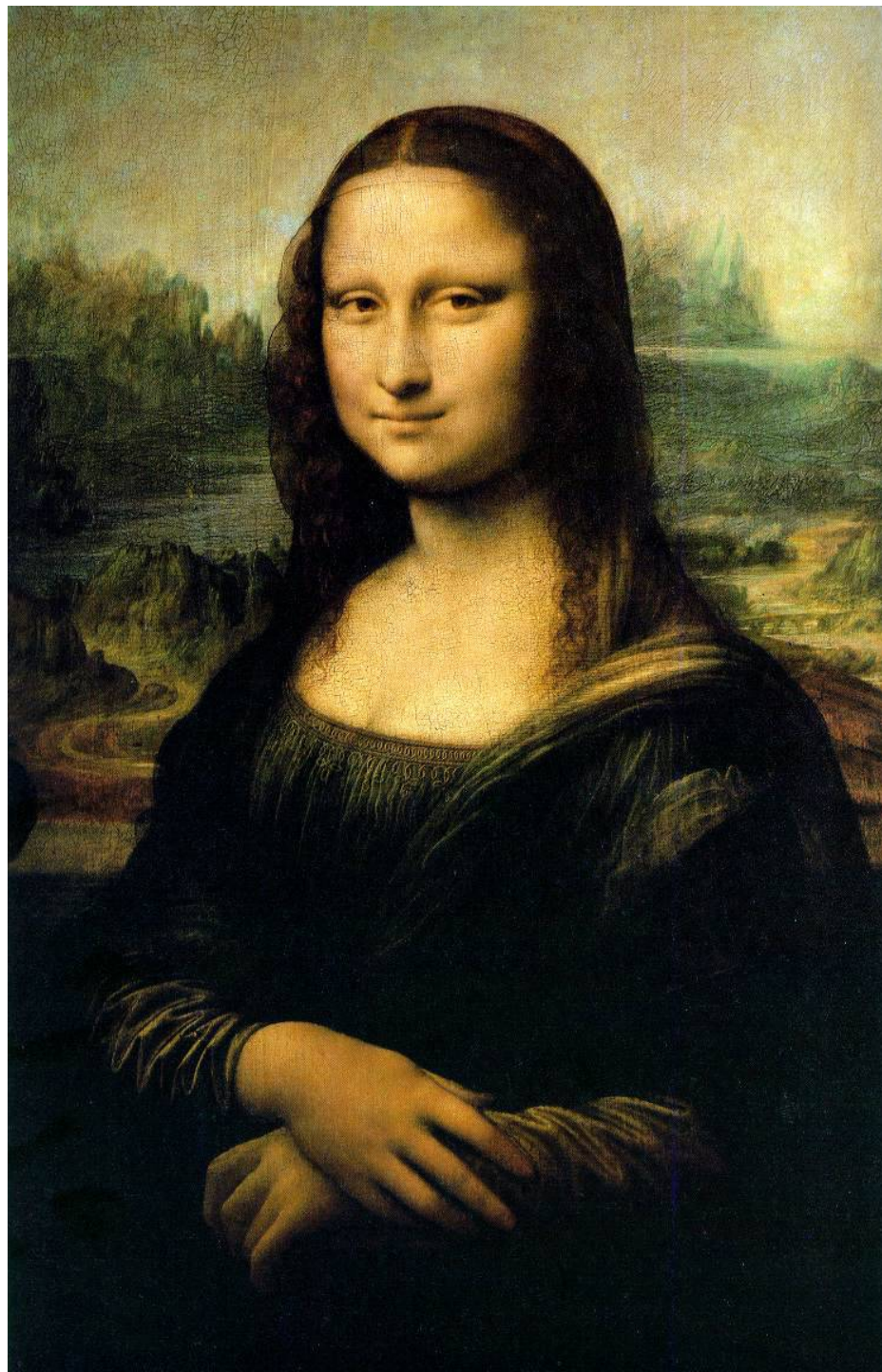
吴冠中：《比翼连理——探听艺术与科学相呼应》

清华大学：庆祝清华大学建校九十周年《艺术与科学 国际学术研讨会论文集》湖北美术出版社 2002年4月

蒙娜丽莎

列奥纳多·达·芬奇 (1452-1519)

- 500年来，人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。
- 不同的观者或在不同的时间去看，感受似乎都不同。
- 有时觉得她笑得舒畅温柔，有时又显得严肃，有时像是略含哀伤，有时甚至显出讥嘲和揶揄。

全面发展的素质教育理念与艺术教育

- 从教育学视角：科学与人文、艺术的融合与马克思关于人的全面发展教育理念一致。
- 注重科学与人文、艺术的融合是培养全面发展人才和理想社会的要求。
- 国家素质教育的战略主题 – 强调培养学生德、智、体、美的统一融合。
- 素质教育包括思想道德素质、文化素质、业务素质和身体心理素质，其中文化素质处于基础性地位。
- 素质教育主要内容：文史哲和自然科学的基本知识和思维方法、艺术的基本修养、中外优秀文化成果的学习和借鉴

艺术教育促进科技创新与人才培养

创新型人才的创新能力应包括知识的积累、想象力的创造、科学的方法与持久的动力（来自于兴趣爱好和对国家与民族的奉献精神）。这些能力的形成都和人文、艺术教育有关。艺术教育除了美育之外可以起到增德、促智、强体的作用。而一个德、智、体、美全面发展的人才更有助于科技创新。

艺术 素质

艺术教育的异化

- 价值观念错位的基础教育
- 职业技能导向的专业教育
- 功利直接驱动的高等教育

基于素质教育的本质

- 大学的艺术教育就是素质教育其本质在于提升人的精神境界。
- 艺术，是内心真情流露，而职业，是生活所需。
- 艺术和职业两者本质上完全不同，可以说搞艺术的人别想图回报，只有牺牲，要有殉道的精神。

—— 吴冠中：2010年3月20日答中国艺术研究院研究员陶咏白问

基于专业教育的定位

- 即使是以专业定位的艺术教育，也要以完整人格塑造的素质教育为主导。
- 真正的艺术家不可能仅靠学校教育来培养。
- 用专业知识教育人是不够的。通过专业教育，他可以成为一种有用的机器，但是不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解并且产生热烈的感情，那是最基本的。他——连同他的专业知识——就更像一只受过很好训练的狗，而不像一个和谐发展的人。

—— 爱因斯坦

素质 育人

大学实现育人目标的关键

学校的目标始终应该是：青年人在离开学校时，是作为一个和谐的人，而不是作为一个专家。照我的见解，在某种意义上，即使对技术学校来说，这也是正确的，尽管技术学校的学生将要从事的是一种完全确定的专门职业。发展独立思考和独立判断的一般能力，应当放在首位，而不应当把获得专业知识放在首位。如果一个人掌握了他的学科的基础理论，并且学会了**独立地思考和工作**，他必定会找到他自己的道路，而且比起那种主要以获得细节只是为其培训内容的人来，他一定会更好地适应进步和变化。

——爱因斯坦

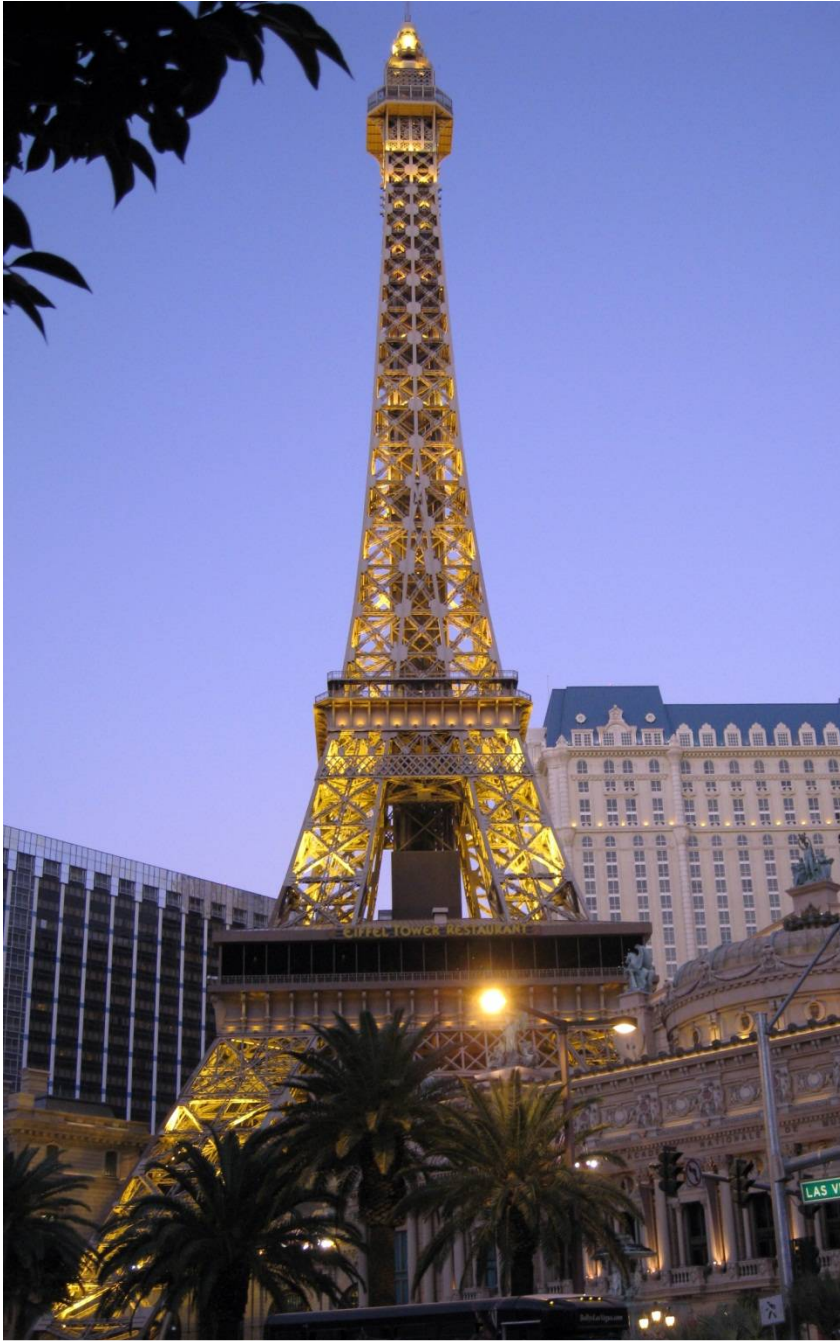
艺术教育之于一个真正“人”的价值

所谓“人”，就是对于世界社会有他自己的认识、看法，对已往及现在的所有有价值的东西——文学、美术、音乐等都能欣赏，具备这些条件者就是一个“人”。

——冯友兰

意大利的威尼斯与美国拉斯维加斯的“威尼斯”

巴黎的埃菲尔铁塔与拉斯维加斯的“埃菲尔铁塔”

创新型人才的基本标准

具有创新精神和实践能力的高级专业人才必须是以健全人格的培养为基础，需要在性格、气质、能力、作风等方面达到社会认可的道德品质基本标准。

高情商依靠艺术教育

- 高级专门人才不仅需要具有高智商，同时也要具有高情商。
- 智力商数是标定智力水平的数值，可以根据计算公式来测定，即：智龄除以实足年龄再乘以100。
- 情感商数则相对感性。一个人控制自己情感、承受外来压力、合理把握自己心理平衡的能力，并不那么容易随着年龄和阅历自然增长。
- 智商低经过努力有可能弥补，而情商低则难以补足。

人的培养与艺术教育

- 无论大学定位是研究型还是专业型，“人”的培养是第一位的。
- 作为艺术教育，即便最终不能够成为高级专业人才，至少也是一个合格的能够融入社会并且对社会有所贡献的人。

高校艺术教育的人工环境载体

- 历史文脉建筑环境的保护
- 交流互动的场所尺度营造
- 主导价值观的环境氛围场

三类高校艺术教育的人文环境

- 综合大学当中学科界墙的突破
- 理工类院校艺术思维教学导引
- 人文类院校科学思维教学导引

大学艺术教育的人文环境是一个开放的系统

结语：

艺术修养

—— 当代中国亟需弥补的艺术教育课题

谢谢！