

工业设计创新工业的动力

——关于工业设计在我国市场经济中的地位与作用的思考

孙元利 天津工艺美术职业学院

630 工业设计包含的意义和范畴是很广泛的，工业设计的核心是“产品造型设计”需要每位设计者去创造，开发以前没有的又是人们潜在需要的，迎合市场需求为经济发展增添活力。不论是生活用品还是工业用品所涉及到的新产品开发设计，可以影响改变提高人类的生活方式和生活质量，使人类生活社会与自然更和谐、更文明、更超越现实。这是一项艰苦但极有意义的工作。工业设计思想在我国30年的改革开放已经被社会和企业界所普遍重视。随着市场经济的发展，工业设计师将会施展才艺创作设计出喜闻乐见的优秀作品。在当今越来越激烈的市场竞争中，产品的工艺要求产品的更新换代直接影响到企业的生命力，现代产品的周期缩短带来了时间上的紧迫感，为此工业设计师需要从消费者当中了解对新产品的工艺要求和意见，以便对设计进行不断改进和完善。产品精细的工艺自身为走向消费市场并具竞争力打下了一个良好的基础。

一、提高工艺制造水平的重要性

完整的设计理念和精细的产品工艺是怎样造就出来的这里所要阐述的是工艺经历的三个历史阶段。第一个阶段，所有的物品都是手工艺的，所有的制造过程都是手工艺设计制造的过程，所有制造出的产品，无论是实用的，或仅用于装饰的（一件器物的这些功能常常不可分的）实质上都是一件工艺设计的产物。尔后，至少在欧洲，从文艺复兴时期起，有可能区别两个进一步的

发展阶段。将工艺和美术区别开最终被看作是一种明智的分类。这一发展是欧洲文艺复兴的明显标志，再后，随着工业革命，一个手工业设计产品和机器制造的物品工业的产品的区别到来了。这个区别逐渐得到了比今天更为普遍的承认，尤其是那些手工艺的作者坚持自己观点，但历史进程改变了工业品朝着机械化先进的制造方式发展。

我国的工业化开发进程从来没停止过，而且在纯工艺美术方面有长足的优势，比如中国瓷器尽管是徒手装饰的，却提供了一个显著的例证，瓷器是一种难以加工的材料，如果大批量生产，需要很复杂的技术和大量的财力资源。大约14世纪中国明代的皇帝们在庞大的无墙之城容易得到主要原料便利的景德镇集中生产。制造商把生产是否合乎标准和达到数量作为目标，这样大多数的生产显然分散到一个流水作业的生产体系中去，古人的目的很明确是为了迎合需求，其实已经包含了市场经济的生存与生存。然而，不管多么难以限定标准，今天的人们必须认识和考虑究竟什么是当代人所感知的工业设计，更要为生产出的设计产品精心设计细节提高工艺要素。

二、工业设计包含艺术设计的各个领域

现代工业造型设计包含的面很广，比如展览、环境艺术设计都有它的多重性，设计师并不是机械的去表现展览的提纲，而是经展览提纲为蓝本，正确地运用那些造型艺术的规律和方法去表现展览内容的，也就是说最好的方法是立体的反复运用造型艺术，含盖了从整体到局部的全过程，善于掌握自己的艺术手段。帮助人们去感受基本主题与基本思想，尽情地发挥造型能力的创造性，设计制作出最恰当的艺术形象来表现主题思想，这种造型

艺术是依靠几种样式的综合构成。所以我们的设计师要学会对任何事物的艺术感受，树立独立造型的原创性担负起研究工业造型设计的特殊任务。

工业设计包含环境艺术设计它是现代科学、技术、文化、艺术的综合学科。一个国家的经济发展状况，科技水平、文化艺术传统以及人民风俗习惯，构成了环境设计的社会基础。特别是经济的发展，有力地推动着环境设计事业的前进。追溯到人类从摆脱穴居，在野外建房舍，室内设计实际上也就随之进入了人们的生活领域。不过，在工业生产出现之前，社会生产发展缓慢，室内设计环境艺术始终未能成为一个综合学科，为人们所注意、所探讨。当欧洲经过了近百年的工业革命之后，高度发展的工业彻底改变了生产方式，机械产品开始取代手工产品，同时也在理论上提出了如何利用机械产品与科学成就去创造和安排人类生活环境的问题。当时一些德国著名建筑师和工业美术设计家投身于这革命性的研究行列，他们在陈设品、家具、灯具、装饰品、壁画等，到室内的整体设计方面都做了积极的探索，形成了时代的象征。

当今社会人们生活上的需求是多方面的，物质的满足代替不了精神生活的需要，而工业设计这门学科不仅要能满足人们的物质需要，同时也要满足人们对产品的多样性，近年来各国设计师更加重视从文化、艺术、历史以及人际关系等因素考虑到研究工艺设计问题。许多设计师已经认识到工业设计的精品与市场需求有多么重要。一件优秀的产品设计应是各种能摸得到充满美感共同组合的实体。而传统的形式将融入整个设计主题，这一主题必须尽可能的与天然材料和人为感受相和谐。

产品造型的实用性与艺术性必须根据人的需求,审美形成各种形式,而作品则应与之具有统一性。

三、好的工业设计产品符合社会文化与经济生活的需求

在社会文化与国际生活之间,由于各国都普遍建立文化和经济上的联系,在工业化进程中工业造型设计注重形式鲜明表现产品富有感染力;以至于它能突出市场需要的现实性和具体性;就在于它跟日常生活有不可分割的联系。设计工作是要利用各种形象综合起来表现内容的,是选用各种最有表现力的形式相结合,综合成产品一个统一完美形象,而这个形象要非常鲜明、生动,使人们一接触到成功设计的工业产品、环境艺术设计展览设计等就立刻得到感染。因此就得提高艺术设计水平来完成它的任务。由此就可以知道,艺术设计者的任务,在整个工作中占着何等重要的地位了。

633

判断一个好的工业设计作品,首先根据的就是这个设计的内容重点是否清晰、醒目,是否当人接触到抚摩时能够打动人心,是否中心突出,要达到这些效果,必须通过艺术设计和加工。不然,虽有很好的内容,但仍不能完成一件件即市场的认可又能使人们赞扬接受。因此对造型设计艺术的表现应当特别重视,应该看成是设计产品中全部的环节。因为产品艺术设计表现的好,就能使人们对产品引起共鸣,就能给千百万人一种真正美感享受和愉快感情,丰富人们的精神世界。

四、加深工业设计的艺术思想和创新实践

工业设计与其他的一些准备工作又有着密切的联系,比如首先要了解产品的性能作用,要求产品所需要的体积等等,因此造型艺术设计的成功与否,除了设计者本身应具备的审美能力之

外，要看对产品内在结构的资料研究和深度如何，要看研究外形的目的性是否明确和具体。所以对市场需求追求完美是艺术设计的前提。多年来工业造型设计的实践过程，一方面是艺术设计师和形式与自然的表现方法相结合的过程，另一方面也是逐步向现实主义的设计方法摸索和设计实践上的提高加深和逐渐地以正确的审美，观点和方法来处理产品造型主题的过程。也正因为经过了这样一些很复杂的实质性的进步，才能完成设计作品。在提高艺术设计的道路上，困难很多，还有待于我们更进一步的努力。

634 工业设计师是综合科学技术知识，社会科学知识，行为科学知识，工艺美术知识等来为服务于人的产品的设计服务的，确定工业设计是以产品设计为核心的，处理各种艺术中的题材、风格、构想、色彩、起伏、韵律等，艺术设计师都要发挥最大限度的能动性、独创性和丰富的想像力。以便使形象在艺术形式中具有强烈的感染力。怎样利用材料，怎样利用新技术开发出价值高的产品，即是造型设计师一个较难的课题，又是产品畅销的关键问题。工业造型设计师必须有较好的表达基础，能恰如其份地表达设计思想。无论你是独立的设计师还是集体搞创作的团队，面对客户的委托介绍推销设计创意，书写理论和文字的内容，为了市场上对产品的销路提高设计师敏捷的思维能力、判断能力和对艺术的综合能力。

经验告诉我们好的工业设计产品对市场满足广大民众不断改善的物质精神需求，能够起到对经济发展的推动作用，提高艺术地概括现实的能力，并促进社会文明和谐，达到工业全面进步发展的永恒目标。

“书画同源”辨析

索英镌 呼和浩特职业学院美术学院

我国历来有“书画同源”的议论，但古往今来，这种说法始终包含着两个方面的含义，一是从文字和绘画的起源来说的；二是从艺术种类上加以比较的。我们要从根本上对“书画同源”获得真正意义上的理解和认识，就必须首先对“书”与“画”的关系进行认真的分析与研究。

从文字的发展来看，象形文字似乎是不可避免的一个阶段。古文字学的研究，给我们揭示了许多挖掘出来的古代绘画（石刻）的秘密。如南非沙石洞上布希曼的绘画，就说明了古代非洲人民的高度艺术才能。中国早期的文字甲骨文，其象形的意义自然也是非常明显的。我们从历史发展的角度看，书和画是一致的，从“有话要说”，“有意要表达”的角度说，“书”和“画”同样是本源性的，都源于一种形式来表现的。就早期的象形文字而言，都是以摹仿外界事物的形状来标记语言的，这时的书法很显然就成了绘画的一种。

635

然而，我们就文字作为语言的符号来说，从历史科学分析的眼光看，象形并非是文字的本质。许多民族在象形绘画以前，还有一个结绳记事的时期，这时候并不存在象形的问题，而只有象征的意义，其目的就是帮助记忆。我国古代也有结绳记事的传说，至今仍有一些少数民族保存着刻木记事的材料，这些刻木能表示相当复杂的内容。可见，文字和绘画，由于其用途不同，在性质上是有相当大的区别的。正因如此，人类最初无所谓图画与文字的区别，随着人们生产、生活、文化的渐进，文字与图画逐

渐分离，图画之点画由简而繁，文字的点画由繁而简。文字逐渐地向着符号化、逻辑化的方向发展，这充分表明文字有着自己的特殊的要求，和绘画不尽相同。

不言而喻，绘画是状物的，是外界事物视觉形象的能动表现，而书法本身则不是状物的。文字是语言的表现，是以语词按照一定的语法结构组成的，是用概念、意象来反映客观世界的，即使文字本身的形状，本质上也不是外界事物的简单的再现。在这浅显明了的现象中，我们就能充分说明书和画作为不同的艺术种类的本质区别。

“书”和“画”的形式上的区别是有目共睹的，但就是在这个有目共睹的事实里面，包含着两种艺术的不同的本质特点。而这个特点，要在一定的社会条件下，以及在书和画的创作积累了大量的经验，都比较充分地显示出各自的特长和局限时，才有可能比较深刻地提出来。没有相当的实践基础，把一眼就可以看出来的表面区别拿来和经过历史经验和总结而提出来的较为深刻的观点等同起来，显然是不对的。

我们在这里想要说明的书以表情、画以状物的特点，不应该简单地停留在表面的形式上，而是有书法和绘画艺术的长期的历史发展作为根据的。一般说来，书法由用笔和结体两个主要部分组成。结体是构成文字符号的形状，不是外界事物的模仿；用笔则是构成这种形状的不同类型的线条的运用。书法艺术技术上的特点就在于线条按照既定的字形结体运动，也就是“势”。

“势”是指线条按照字体形状的运动的韵律和趋向，《虞世南笔髓论》说：“故兵无常阵，字无常体矣。谓如水火，势多不定，故云字无常定也”。而作为绘画艺术来说，就不仅有线条，更不

仅是线条的运动，更多的是以点、线、面、色彩等各种手段来能动地再现外界事物的视觉形状。绘画是造型艺术，它可以表现人物、山水、花鸟、草虫、工厂、农村等图景，由此来表达画家的思想感情，反映客观社会生活的现实。书法却不具备这些特点，所以，书法虽然也是视觉的，但它不是造型的，它是以点、画的变化运动来表现书家的思想感情的，因而，书法与绘画有着相当的区别。

当然，任何艺术种类都是相通的，甚至有着统一的规律，我们不应该把它们截然分隔开来，对于书和画来说更是如此。造型艺术的许多规律，对书法同样是非常适用的，这当然应该遵守。如书法的格局、大小、比例、对称等，都应十分注意。在这方面，前人经过长期的历史经验的积累，总结了许多行之有效的规则，也有不少真知灼见，是不容忽视的。但书法受字形结构的制约，不受外界事物形状的制约，因而在某种意义上，它遵守视觉形式的规律更加直接，其变化不受外物形象的决定，而是按照一定的韵律表达思想和感情。可见，如果单纯用造型艺术的规律来说明书法是不够的。

我国古代历来有“书画同源”之说，特别是唐代张彦远、宋代米芾、元代赵孟兆页都有这样的看法，而且他们大都是书法家兼画家，都有切身的创作体会，直到清代的刘熙载明确地把书和画同加品评，认为“书与画异形而同品”，对于这种看法，我们当然不能轻视。

我们觉得，要理解这种看法的历史根源，必须首先理解中国传统绘画艺术中国画的特点。

中国画的特点，历来有不少人作过研究，我们现在只想指

出，中国画是力求在状物的基础上达到表情的效果，它并不是完全重视外界事物形状模仿的准确性，甚至在造型上提倡“似与不似之间”，它往往强调的是画家感情的表达，因而，中国画是相当重视线条的运用的。油画在线条的运用和重视程度上与中国画相比较要相差得很多，可以说中国画造型的基本手段就是以“线”为主来营造的，所以在技巧上中国画家和书法家是一致的，都是把运笔提到重要的位置。元代杰出书法家赵孟兆页说：“书法以用笔为上”。晋代书法家卫夫人说：“善笔力者多骨，不善笔力者多肉，多骨微肉者谓之筋书，多肉微骨者谓之墨猪，多力丰筋者圣，无力无筋者病。”清代书法家刘熙载更直接说：“书之要，统于‘骨气’两字”。研究用笔，建立良好的用笔基础，提高用笔技巧，岂止书法而已，在中国画中同样至关重要。唐代张彦远在《历代名画记》中指出“夫象物必在于形似，形似皆本于立意而归于‘用笔’。”中国画家、美术教育家潘天寿说“用笔须强其骨力气势，而能沉着酣畅，劲健雄浑，则画可不流于柔弱轻薄矣。”中国画大师黄宾虹在论绘画用笔时指出：“用笔须浑，如锥划沙；用笔须圆，如折钗股，如金之柔；用笔须留，如屋漏痕；用笔须重，如高山堕石，力能透骨”。可知，“用笔”是起建树“骨气”、“骨神”，表达事物外形美和本质美的主导作用的。

长期以来，中国画与书法成了一个统一体，中国绘画是离不开书法的，书法的技巧，似乎成了中国绘画的一个组成部分。这不仅是画上题款，而且是中国画法本身所不可缺少的。中国画自古以来有借鉴书法用笔、造型、结构、章法、气势等要素加强中国画的形式美，加强画面力度和节奏感的。正因如此，“书卷

气”和“书法气”也随之而生，这也是中国画后来能独步世界艺术之林、别具一格的重要因素。据《书画辞典》记载晋代大书法家王献之所写的《十二月帖》一笔直下，数字连贯，气势奔放，世上谓之一笔书。其后陆探微亦作一笔画，连绵相属，气脉不断；唐代画圣吴道子，古今独一无二，他的绘画笔法，继承了唐代书法家张旭的书法用笔；元代画家王蒙绘画笔法，吸收了元代书法家赵孟兆页中锋细笔的特点，参以篆书用笔，所画线条平而重，细而刚，曲而韧，一波三折，外柔内刚。另外，如“笔简意赅”、“鸾舞蛇惊”、“万岁枯藤”等书法用笔到“疏能跑马、密不容针”的结构布局，贯气在绘画上比比皆是，得到充分应用和发挥。可见，无论是书法还是中国画在用笔理论上同出一辙。

中国画自北宋以后强调“以书入画”，以写造型，抑、扬、顿、挫，妙处在“写”。明代唐寅在《论画用笔》中说：“工画如楷，写意如草圣，不过执笔转腕灵妙耳。”元代画坛四大家黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇进一步发展了水墨特长，讲究“笔墨情趣”。明清两代尤重“笔墨”，通过书法赋予绘画技法以生命内涵，把“线点结构”的“笔墨”抽象美，推至高度成熟。如明代草书高手徐谓以绝大的魄力把书法修养淋漓尽致地渗透到绘画中去，从而怒放出灿烂的“笔墨”之花来，书和画的品格与情趣同时得到了很大程度的提升。

纵观中国美术史，其中居于重要地位的历代大家，如王羲之父子、陆探微、张僧繇、米芾、赵孟兆页、文征明、董其昌、徐谓、石涛、八大山人等，他们都是书和画兼擅并长和大家。可见，对于中国画家来说，书法是不可分割的一部分。精于书法能使中国画更加入境，书法修养水平的高低，往往决定中国画家的

艺术造诣。中国画与书法既是各自独立的自成一体的艺术，又相互影响、互为表里、息息相关。

【参考文献】

[1]《中国历代书艺概览》科学普及出版社1983年出版。

[2]叶秀山：《书法美学引论》，宝文堂书店1987年出版。

[3]陈振濂：《书法美学》，陕西人民美术出版社1993年出版。