

Discussion on the Future Development of Art Design

Yili Huang

Jiangxi College of Construction, Nanchang, Jiangxi, 330039, China

Abstract

With the development and progress of the level of social productivity, design plays an increasingly important role in society. The development of the world is endless, and the design will be infinitely developed. Only by better understanding the history of design development can we better design the future.

Keywords

art design; future development; sustainable development

探讨艺术设计的未来发展

黄以丽

江西建设职业技术学院, 中国·江西南昌 330039

摘要

随着社会生产力水平的发展进步,设计在社会中所起的作用越来越大。世界的发展是无尽的,设计也将是无限发展的。只有更好地了解设计发展的历史,才能更好地设计未来。

关键词

艺术设计; 未来发展; 可持续发展

1 未来社会与设计的未来性

1.1 现代社会的转型

人类自诞生以来,一直为了生存问题而不断奋斗,为了种族的延续而不断努力着。随着文明不断发展,当人类解决了生计问题之后,如何更好地提高生活质量就成了人类接下来追求的目标,艺术设计也就此诞生。随着当今社会的快速发展,电脑逐渐普及大众,加之网络技术的发展十分迅猛,当今社会已经进入信息爆炸的时代,各式各样的新闻能够在第一时间通过网络传遍全球,世界也因此连通起来。这巨大的改变正在潜移默化地影响着人们的生活,同时对世界的经济文化也产生了深远的影响。

艺术作为人类发展过程中诞生的结晶,同样受到了来自社会进步的影响,正在一点点发生着前所未有的转变。科技的进步、电脑的普及应用,改变了传统艺术设计的工序与方法,同样也改变了设计师们的思维观念。科技的进步使设计师在

艺术设计领域逐渐开辟出一条新的道路——将先进的科学技术与优秀的艺术设计理念相结合,推动了艺术设计的进一步发展,同时也推动了高新技术产业的发展。未来社会的变革将是巨大的,变革的速度将更为迅速。

科技的发展是人类的未来,也是艺术设计的未来。艺术设计是科学技术走向人类大众生活的媒介,它将科学技术通过艺术加工完美地呈现在人类的生活中,为人类的生活提供了诸多的便利。当今 21 世纪,科学技术正逐步改变着人们的生活,各式各样的智能家居、智能办公工具、平板电脑等都极大地方便了人们的生活,使人们的生活变得更加美好与舒适。美国微软创始人之一比尔·盖茨位于西雅图的著名豪宅“世外桃源 2.0”,是比尔·盖茨花费七年时间所打造的一所豪宅。每一位访客都会获得一个内建芯片的胸针,客人可以通过胸针来设置房间温度、照明亮度、音乐类型等,而胸针内部的无线网络搭配地板中的传感器,可追踪客人的位置并与中央

电脑进行沟通,实现自动化设置,比如离开房间后关闭照明,隐藏在墙中的音响也可因人的走动而实现“音乐随行”的体验。

科学艺术是艺术设计发展的动力源泉,它改变了传统艺术设计,同时也为艺术设计的未来指出了一条新的道路。

1.2 艺术设计的未来性

任何时期的艺术设计总是面向未来的。在未来艺术设计发展的过程中,仍旧要秉承以人为本的观念,倡导绿色设计。这是人性化设计的基本表现。当今艺术设计是在高科技领域中不断前行,与电脑科技紧密结合,运用新型材料、新的技术,结合新的环境、新的文化,在新的社会结构与哲学思想中不断发展的。

未来是神秘的,充满着各种难以预见的因素和各种可能性,这都给未来艺术设计的发展带来了无限希望。艺术设计是人们在一定程度上对未来的想象,可以说艺术设计具有未来性。

人们通过对未来的设想,运用艺术设计和科学技术将其变为现实。通过艺术设计,人们将自己对未来的设想具体化、现实化。例如,一些大型汽车制造商推出的所谓概念车,便是人们对未来的一种设想,然后通过不断地探索实践,最终加以实现。设计的未来性,也是目前存在的产品与未来设计产品之间的桥梁,人们对现有产品的不满,催生了对未来产品的设想,人们在现有产品的基础上进行摸索改进,最终形成了新的富有创新性的产品。尽管很多富有未来性的艺术设计在目前还不被大众所接受,但是它已经成了未来社会发展的宏图。

艺术设计在一定程度上又是人们的未来,是人们不断向未来方向前行的手段和工具。当前,人类已经步入可持续发展阶段,而艺术设计应遵循社会发展,成为可持续发展的一部分。现如今社会高速发展,人们的生活水平大幅度上升,尽管生活质量得到了大幅度提升,但是随之而来的却是各种问题。走可持续发展道路是当下为了更好地发展社会所提出的必然要求,它是一种放眼未来的发展方式,并不像之前人类的发展模式一样,只顾发展而忽视了自己周边的环境^[1]。

1.3 艺术设计人性化

上文中笔者曾提到过艺术设计要秉承以人为本的发展理念,这就是艺术设计的人性化。艺术设计的最终目的是为人们服务,但它的深层意义却在不断地更新变化。最开始,艺

术设计仅仅是为了美化人们的生活,后来艺术设计“以人为本”,这就是艺术设计深层意义不断变化的表现之一。

近些年,艺术设计开始更多地将目光放在了特定的人群中,比如为女性朋友量身打造的优美设计、为青年打造的时尚设计、为单身者和残疾人士的设计等,这些都是艺术性人性化的体现。

艺术设计是人的设计,也就是说,人类自身是艺术设计的根本出发点。但是在现今艺术设计发展的过程中,以人为本的艺术设计理念仍旧只是一句口号,仍旧只是人们的理想。在商人眼中,艺术设计是竞争市场、促进产品销售的手段,或者说是提高产品价值的包装,他们的根本目的仅仅是赚钱,而不是为人服务。这种现象并不是少数,而是十分普遍的。因此,对于设计的未来发展,“为人的设计”仍是设计应该努力实现的根本目标之一。如今社会消费结构中,青年人所占的比重是最大的。青年人的生活方式往往代表着时代发展的趋势,他们随时能够掀起一股时尚风暴。他们一般是通过产品信息来选择与自己气质相符合的产品,这一过程中充满了感性思维。单身者是一个最小的生活单位。他们在日常生活上喜欢方便,讲究自我教育及各种消费方式,购买量小但选择果断。同时年轻未婚者、离异者、暂时单身者、老年单身者、独身主义者的习性与喜好各不相同,其中如“单身贵族”就常以挑剔的眼光选择各种生活器具。总的来说,他们更容易认同富有亲切的设计^[2]。

不难发现,艺术设计实际上就是一种社会行动,它所做出的一切必然要对“人”负责,而这里的“责任感”也不单单是一般层面上的责任感。设计师是通过大批量的生产将自己的设计产品进入人们的生活中的,所以,设计师的任务十分艰巨,他们肩负着社会的期望,肩负着人们对未来的设想。为了市场竞争而进行的设计,其内是在没有灵魂的,它的价值仅仅是本身的价值,是不完整的、有限度的。而为人的设计则体现了真正的价值,它们与为赚钱而设计的产品本质是不同的。为钱而生的产品可能以华丽的外表取悦人们,但不顾及其自身的使用价值,甚至慢慢地可能将美的形式逐渐变得低级庸俗,降低人们的审美。所以说,艺术设计同样需要设计师有高尚的道德情操,而艺术设计的本质是为人服务。所以说,高尚的道德情操也是艺术设计的本质特征之一^[3]。

2 艺术化生活与设计艺术化

2.1 艺术化生活

将生活充满艺术化,是人类的理想之一。艺术化生活,换句话说就是将生活充满美感,这是一种理想化的生活方式。人类从诞生起,便开始了对美好生活的追求。

艺术活动作为人类的精神生存方式,更是一种自由的创造活动,一种特殊的实践,马克思称之为“艺术生产”,艺术生产具有双重含义:①精神心理方面;②物质行为方面。人类原始社会生活极为艰难,工具简陋,风餐露宿。尽管如此,考古学家仍旧在一些出土文物中发现了装饰用的串饰、精心打磨的工具、一些陶器上画着一些简单的花纹图案,这些无不显示着人类一直在追求着美的生活。正是这种行为,人类一点点地扩大自己身边的美的事物,从美化自己家里布置到房子的造型设计,从个人空间到公共空间,人类一直不断努力至今,艺术化生活已经离我们不远,它甚至有时就在我们的身边。在现在这样一个美的大环境下,每一件用品都因艺术设计而成为佳作,为我们在使用的过程中带来美的感受和精神上的享受,也就是说,产品因艺术设计而具备了更多的精神功能。当然,艺术化生活精神之美,并不仅仅是依靠着产品的精神属性,更重要的是所使用的人必须具备对精神的追求^[4]。

人类文明生活的最终形式是艺术化生活。人类的生活方式在不同的人类历史时期,有着不一样的表现。不同时期有着与其相适应的文明生活,包括我们现在正在经历的信息时代,但是文明生活不一定是艺术化生活,艺术化生活不仅仅是需要物质生活的艺术化,更需要我们自身精神世界的艺术化,两者相结合,才是艺术化生活,才是人类文明生活的最高境界^[5]。

其实,艺术化生活一直是一种理想,一种人类会为之而奋斗的理想,它永远在最高处指引着人们前进的脚步,引导着人们的生活和创造;生活又总是随着个人的生活而变动,随着时代的发展而发展的,艺术化生活的内容和形式也在不断变化。因此,艺术化生活因人而异,因时代改变,唯一不变的,是它的理想性。

艺术设计是人们走向艺术化生活的主要工具,艺术设计将人们的生活与艺术紧密相连接。艺术设计通过对物品进行艺术加工,为人们提供艺术化产品,从而构成艺术化生活的

基础。有了物质上的基础,人们才能进一步追求精神的艺术化。当然,艺术设计不只是物质上的设计,也是美的方式上的设计。艺术化产品不仅要具备使用功能、美的外观,更要具备精神美的功能。构建人类艺术化生活是艺术设计毕生追求的目标,可以说艺术设计是一个美好而又充满前景的事业,它与人类文明的发展紧密相连。因此,对艺术设计的重视,实际上是对人类自身生活及未来的重视,设计的未来,即是人类的未来^[6]。

2.2 艺术活动的特征

艺术特征与艺术的本质紧密相连。艺术本质是艺术特征的内在规律,而艺术特征则是艺术本质的外在表现。研究艺术特征实际上是更进一步研究艺术的本质问题。从本质上说,艺术既然是人类由生存到体验最后运用符号创造出超越性的精神世界的活动,那么艺术活动的特征也主要有三个方面。

2.2.1 形象性

形象性是艺术活动最根本的特征,是艺术活动区别于人类其他意识形态活动的基本样态。常识告诉我们,在欣赏艺术作品时,人们会轻松地面对它,在不知不觉中产生身临其境的感觉,作品中的人物就好像生活在我们身边,我们似乎进入作品的场景中,时时感受着作品的欢快与悲伤。而读、听哲学家的著作、科学家的论文、政治家的报告等其他意识的表达样态,就不能产生这种感觉,它们需要接受者正襟危坐、积极思考、努力理解,才能得到领悟的愉悦,否则将一无所获。究其原因,就在于艺术与其他意识形态在表述作者对世界的感受和认知时所采用的符号形式不同,艺术用可感可触的形象符号,而其他意识形态用抽象的概念、推理、判断^[7]。

2.2.2 情感性

情感性是艺术活动的又一突出特征,是艺术区别于人类其他创造成果的心理原因。人们无论是创作还是欣赏,都要投入情感、表现情感,这也是艺术活动成为人必需的内在心理活动的原因。

艺术的情感性贯穿于艺术活动的整个过程中,它是艺术创作的动力,是艺术作品的存在内涵,是艺术欣赏的主要心理反应。艺术创作的情感性,是作品与欣赏的情感性产生存在的前提。

2.2.3 审美性

审美性是艺术活动的基本特征,是艺术活动存在的独特

价值所在。现实的社会是人的活动的舞台。人在现实社会中有各种活动,其中比较重要的有物质生产活动、人类自身的生产活动、伦理活动、政治活动、科学活动、宗教活动和审美活动。只有艺术活动才把审美作为基本的功能。

2.3 艺术设计发展的最终方向

当代艺术化设计越来越普遍,服装、家具、建筑、室内装修甚至广告产品设计都有着明显的表现。服装设计的艺术化是最显著的,另外在家具的设计方面,一些家具的设计也表现出了很人性化、个性化的设计理念。未来社会,艺术化设计的发展途径主要表现在以下几个方面。

2.3.1 手工艺术的复兴

手工艺术是劳动人民智慧的结晶。在未来社会,手工艺术将成为艺术设计领域中的重要力量。手工曾作为人类社会劳动和生存的一种手段,随着技术的不断成熟,人们开始在手工技术的基础上将自己的创造性想法和所要表达的情感寄托在产品身上,使得这门技术带有了“艺术”的色彩,成了手工艺术。手工技艺是一种刻骨铭心、呕心沥血的文化积累。它以无数劳动者的实践为基础,以全民族的文化、艺术意志为蓝本,以物的加工改造为实体,表现着全民族的心路历程^[8]。

现代手工艺术又称新手工艺术,虽然在本质上与传统的手工艺术没有较大差异,但是在艺术形式的表达上,以及品类上有了新的表现。新手工艺术从造型、色彩组合、结构方式甚至陈列上都有着很强的现代艺术的气息,是现代人们审美不断变化而促生的产物。现代手工艺术来源于生活。在科技不断进步的现代社会中,新手工艺术不单单作为艺术文化存在于社会中,它还影响着人们的精神世界与心理。如前所述在高科技的社会里,当工作场所甚至家庭生活环境相当程度地机械化、电器化、自动化了以后,人们开始寻求精神世界的平衡、高科技与高情感之间的平衡,这也是生态平衡,是基于人们内心世界的生态平衡^[9]。

新手工艺术不单单是专家的作品,业余爱好者的创作也可以成为新手工艺术。如在发达国家新兴起的手工陶艺制作,在中国社会广泛存在的编结制作以及服装制作等。人们不再将手工当作负担,而是将其作为一种新的休闲娱乐方式,从中寻找更多的快乐与情感上的寄托。

2.3.2 设计与品性相结合

新手工艺术吸取传统手工艺术的优秀经验,将高科技、

艺术设计二者相结合,使现代手工更具有现代艺术气息,同时也更具有人性化。未来社会人们对产品的外表形态有着更高期待,对艺术也有着更高的审美要求^[10]。

3 可持续性设计

3.1 可持续性设计的思想及内涵

20多年来,设计与规划行业里一直以不同形式围绕以下两点进行着对话:①什么是可持续性?②如何向客户和利益相关者“推销”可持续性?

关于可持续性发展,我们可以这样理解:“既满足当代人的需求,又不对后代人满足其需求的能力构成危害的发展。”这一定义包含的概念太过粗略,很难付诸实施。归根结底,可持续性是很复杂的。也许这种复杂性根本无法减少,但这是否就意味着可持续设计也是复杂的呢?从某种意义上说,可持续设计并没有试图从头开始重建自然,相反,它正试图减轻我们的行为对现存体系的影响。

在某种程度上,“可持续性”这个词已经变得几乎毫无意义。我们也许认同可持续性所表达的一般含义,但是,一旦谈到细节,人们的看法可能就大相径庭了。设计是把想象变为现实的过程,它是艺术,也是科学;它是技术性的,也是创新性的;它是实用的,也是美的。如果受到预设条件的限制,设计则无法蓬勃发展,也无法产生最佳效果。最后,如果设计出来的产品要有价值,它们必须符合社会的利益。从“价值”这个意义上讲,设计师的产品反映了我们更多的基本价值观。

传统艺术设计以人为中心,以满足人们生活需求和解决人们生活问题为出发点,忽视了生产过程中对资源的消耗、对环境造成的影响。为了人类能够继续发展,我们必须重新思考,反思旧有的生产方式。人类是地球的一部分,维护地球的生态是人类的本职工作,也是人类生存发展的前提。否则,无穷无尽的索取、无限的享受最终将会导致不可逆转的后果^[11]。

事实上,很多时间我们都知道应该如何进行绿色设计,也就是可持续设计,但是因为种种原因,如成本的提高,我们并没有真正做到可持续发展。尽管我们为自己的做法找到了各种理由,我们依然明白,如果我们制造产品时用后知后觉的方式对待自然,我们就伤害了自然,伤害了自己,也伤害了他人,这主要是由于我们更看重其他事物,而不是自然。

3.2 可持续性设计的内容

什么是可持续设计? 可持续设计就是在环保的前提下, 将人类与自然的关系放在第一位, 追求人与自然和谐相处, 将产品的当前利益与长远利益相结合, 将个人利益与社会利益相结合。从产品设计到生产的每一个环节, 都要考虑到对环境的影响, 尽可能地减少对环境的破坏, 这样的产品既能实现它自身的价值, 又能保护环境, 促进人与自然和谐相处、共同繁荣^[12]。

3.2.1 生态设计

生态设计就是以保护环境为前提, 尽量减少对资源的消耗, 使产品与环保紧密相结合。

3.2.2 循环设计

循环设计是指为了减少对资源的消耗量, 将所能使用的物品一次或多次进行使用, 充分发挥其使用价值。

3.3 中国可持续性设计的发展及未来

如今, 中国正处在社会经济的高速发展中。作为一个世界人口大国, 中国资源种类繁多, 但人均占有量低, 提倡可持续发展无疑有着重要的现实意义。走可持续发展道路事关经济振兴、社会文明与进步的大局。可喜的是, 可持续性设计在中国已经开始被人们所重视, 国内与生态设计有关的内容不断增加, 研究单位也不断增多, 而且水平也在稳固上升。

4 结语

可持续性设计已经不再只是一句口号, 它关系着每个人的利益, 对当代或是对未来都有着深远的影响。随着科学技

术的不断发展, 以及数字化、信息化、智能化的不断进步, 艺术设计也将进一步发展。

参考文献

- [1] 郭红亮. 浅谈艺术设计的未来发展趋向[J]. 美术大观, 2012(09):142.
- [2] 张杰. 谈绿色包装艺术设计[J]. 包装工程, 2003(06):69-71.
- [3] 侯明勇, 黄芬. 中国传统元素在现代艺术设计中的创新初探[J]. 艺术评论, 2010(10):104-107.
- [4] 周梅, 符又仁. 主导者? 引导者? ——论艺术设计教学体系中的观念思考[J]. 当代电大, 2003(S1):98-100.
- [5] 黄华明, 吴傲冰, 王萍. 重在创新——构建艺术设计专业实验教学体系[J]. 实验室研究与探索, 2008(05):8-11+21.
- [6] 李立芳. 现代艺术设计与民间美术内蕴的融合[J]. 装饰, 2002(10):24.
- [7] 黄强苓. 现代艺术设计的发展主流与中国包装设计的民族性[J]. 包装工程, 2004(03):137-138.
- [8] 王毅, 白晓波, 熊大庆. 现代工业产品色彩研究与艺术设计[J]. 包装工程, 2007(08):189-191.
- [9] 陈冲. 试论中国传统文化元素在现代环境艺术设计中的运用[J]. 包装世界, 2014(04):104-105.
- [10] 刘明. 关于艺术设计教育的思考[J]. 商品与质量: 消费研究, 2014(03):201.
- [11] 宿金勇. 创新型艺术设计人才培养模式的探索与实践[J]. 中国人才, 2013(06):270-271.
- [12] 曹瑞林. 高等艺术设计教育初探 -- 谈 21 世纪艺术设计人才的培养[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2003(04):135-136.