

藝術與設計

●黃熙宗●

記錄：盧純鶴

一般我們談及一種學科，總是想給他下一個定義，以為腦海裡有一個概，尤以自然科學和社會科學為然，但是藝術不同於科學，我們很難給予一個明確的的定義，所以只能給予一個大致的定義。何謂藝術？可以從以下三點來說明：

一、廣義的藝術：凡是含有技巧、思慮活動及其活動的產物者，我們都可以稱之為藝術。現再加以說明即：

- 1· 藝術不是理智的認識，是藝術家的活動和創作，故而與科學有別。
- 2· 在活動或創作當中，藝術家須參以自己的創意或巧思，故與自然物有別。
- 3· 這種參與自己的創意或巧思的活動，是精益求精的，所以與一般的活動是有別的。

二、狹義的藝術：藝術不僅是含有精益求精的活動與創作，又必須是具有一定的審美價值，及其活動或創作的產物，始得稱之為藝術。

三、最狹義的藝術：是專指純粹的造形藝術；通常是指繪畫、雕塑及建築三種（註1）。
藝術的特質

藝術是人類文化的一部份，其包含的範圍非常廣泛，也可以說，自有人類以來，即有藝術。最早，人類因為生活的需求，故而會去製造器物，而當初純粹是為了生活實際上的需要。後來逐漸發展，而有了美的需求及懂得如何去裝飾器物，以至發展而成為今天的藝術品。但是，不論何種藝術，都是在圖表現人類的思想和情感，而藝術的表現，當然也缺少不了技巧的運用。因之，思想、情感及技巧，便是藝術的特質，這也是人類所獨有的。而藝術

的完成，乃是人類創造意象的成果。而意象的完成是因為人類具有思考的能力，再加上本身豐富的情感，並搭配技巧的行使，因而有作品的呈現。此思想、感情之藝術語言的培養，能有充分的表達，才是真正的創作；亦呈感性的所由發。故經由豐富的想像力，技巧的訓練及自由的表達，藝術品於焉誕生。

藝術的分類

前面言及，藝術竹範圍非常廣泛，但們還是可以把它歸納成我們比較熟悉的類因此，我們所知的大致即有：繪畫、雕塑、音樂、戲劇、舞蹈、文學及電影等外，我們亦可以時間藝術、空間藝術及綜術來分類。

時間藝術：音樂、文學

空間藝術：繪畫、雕塑、建築

綜合藝術：戲劇、舞蹈、電影

通常我們又會把藝術分為其純創意性的稱為FINE ART即為純藝術，及較具實用性質的稱為APPLIED ART應用藝術。而在創作的過程當中，藝術家依個人的表達方式及思維的習慣，也會有不同的形式和內容的呈現，即如有寫實的作品及抽象的作品。所謂的寫實，即是對自然及人造物的傳移模仿，或是較具逼真的再現之方式的表達；而抽象者，則非為現實世界所共有的意象或形式的呈露，抑或是藝術最基本的元素，點、線、而成色彩的組合構成，以造就一件作品。但同樣地，二者都是在發揮藝術家豐富的想像力和感情，以及思想自由約表達。

圖一、蒙特里安 橢圓形構圖

藝術的演進，在進入二十世紀以後，即有重大的改變。在創作上，不一定沿襲熟悉的意象或主題，以做為藝術的表現。創作的過程，可以是寫實的、抽象的，或其他的方式，只要能表現人類思想或心靈的意蘊，和人生的種種，透過藝術的語言，以視覺或聽覺的媒介，都可以傳達人類的意念。因此，藝術家的創意和想像，也替現代社會帶來了更多新鮮、活潑，和多樣的造形及意象，其影響的層面，除了藝術本身及各方面人文學科外，尤以對設計方面的導引和衝擊，則更為顯著。

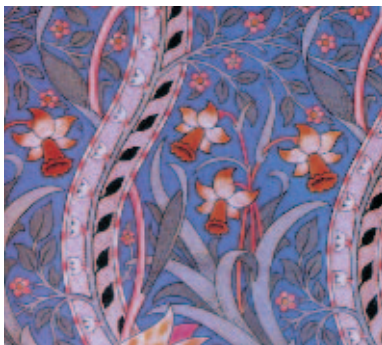
設計的定義

一般來講，設計的思考方式和藝術的思考方式，還是有所不同。當藝術家在創作時，他的思考大多都會傾向於個人主觀意念的表達；然而在設計的活動時，除了有個人主觀意識的

圖二、葛特里普 凍結的聲響

表達外，還會有較為理性和多面向的思慮。美國的學者Victor.Papanek曾經給設計下了一個定義：「Design is the conscious and intuitive effort to impose meaningful Order.」「設計足為賦予有意義的秩序，所做的有意識和直覺的努力」。亦即設計足秩序的完成，是經由理性和感性的努力所達至的。藝術創作時，藝術家的表達雖有時也足對時代的反映，或個人思想的表現，但是其過程無論足意象的創出或形式的塑造，往往是經由直覺的心性所釋出的。因此，當我們面對藝術創作品時，經常他足以感性的態度來面對和欣賞，畢竟，藝術的創造或欣賞，個人都可以很自由地發揮。然而，相對於藝術，設計除了感性的思考之外，還必須以客觀理性的態度來處理。藝術的創作可以是自我的，但是，設計的目的則為他人。因此，在面對設計時，則必須多方面的考慮，諸如它的方便性或機能性等，都必須在設計時考慮的範圍，以便於當多數人使用時，都可以得到適切或安全的好處。故而，以整體來講，設計所指的即足一種計劃、設想，或對問題的解決方法，然後以視覺的方式，把它傳達出來的活動過程。所謂的計劃或設想，軌足事先的周詳思慮，在面對問題時亦能以理性的態度，以達至圓滿的解決；設計所要傳達的是給他人或是眾多的人，因此，創出的物品或面對的問題，所做的考慮就必須足多面向或

圖三、威廉·摩里斯
水仙圖文印花

圖四、克林姆 接吻

圖五、安迪·沃荷
綠色可口可樂瓶

全面性的，當有物品的產出或問題的解決時，才能完滿地被接受，以致於達至舒適、方便或安全的共通性。

從設計的發展來看，設計所著重的除了形式與功能的關係之外，尤以在進入現代社會，從設計所延伸的和被理解的，則趨於廣泛和複雜。設計可以改變生活，創造市場，影響社會和環境，甚至改變人們的行為、習慣或心理等，在在都是設計全面進入現代社會以後，漸漸衍生出來的現象。因而身處在變動的現代社會，無處無物不在設計的功能影響之下。一個進步的社會，不能沒有以設計為導向，來邁向更深遠而完美的處境，回歸到現實，設計即生活，即品質。

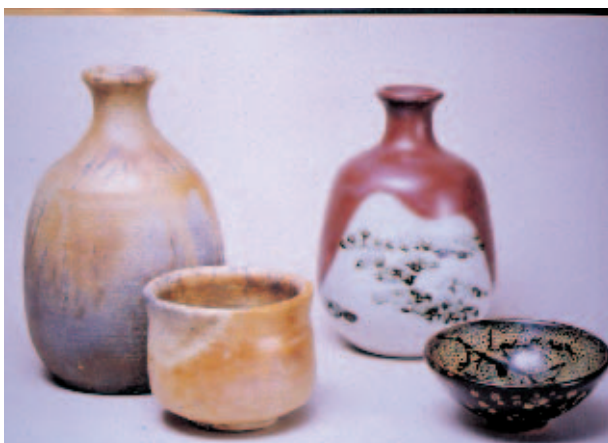
設計的範疇

自人類的文明開始以來便有設計，只不過是有設計之實而無設計之名。古代的人為了生活和適應環境，則會去製作各式的器皿和工具，甚至住的和穿的，都在需求之列。當要去製作之時，就會去思考，什麼樣的樣式和造形是最適切的；什麼樣的內容是最實際的，經過這樣的思慮，然後所製作出來的物品器具，才是最符合生活上的需求，這就是設計。然而，

隨著時代的改變，環境的改變、生活的改變，以及其他方面不同層面的變動，人們因而就會去思考，如何讓生活或環境更為美好，於是為因應變動，改善、調整、創新或修飾等，便觸動了人們的再思慮，設計的活動便是在這樣的推行下，一面地往前走。

十九世紀時，自英國的工業革命發生以來，使各項的生產產生了重大的改變。機器代替手工，使物品能大量地生產，因此，這也就改變了產業的生產結構，再加以資本的集中，設備的增多和提昇，人力減少，連帶也遷動了市場和一般人們的消費。對於產品的推出，從製作到銷售，也就相對地必須有整體的因應，設計的活動也就因之格外地相形重要。在工業革命之前，器物用品的製造，通常大都是少量或一件一件的製作，供給的對象是特定的或少數的，不具相同且普遍性物品器物的製造。但是，自從機器時代來臨之後，各種器物用品的生產便有了結構性的改變，亦即在生產製造之前，便必須有周詳的規劃和思考，也就是說，必須考慮產品的機能、造形，是否可以用機器來製造，人們接受的程度、市場的供需等諸多因素，之後，再決定是否生產製造。其實，這些條件的思慮和考量，便是現代設計的開始。

圖六、日本清酒

設計在進入二十世紀以後，便也一直朝以上所說的的諸多因素在邁進和發展。除了與傳統設計有很大的不同之外，其根本的區別，在於現代設計與現代科技和工業生產都有密切的結合和關係，也造就了現代文明，並進而影響生活和文化。此外，現代設計和現代經濟與市場活動亦有互動的關係，其間的密切結合和影響，亦帶動了現代設計的發展和進步，使得現代社會、環境和生活不但有重大的變革，並也趨於便捷、舒適和美好，這也要歸功於設計範圍的擴大和趨向於細緻的追求，有絕大的關係。因之，若以全面來看，我們可以把現代設計概略地分為幾個項列：一、產品設計（工業設計），二、廣告及平面設計（包括傳播媒體及一般的商業設計廣告、包裝設計、印刷設計、企業形象設計等），三、織品及服裝設計（紡織品圖紋設計，印染設計、成衣設計及服飾時裝設計），四、空間設計（包括建築設計、室內設計、環境景觀設計等），五、與商業廣告設計有關的技術如攝影及電視與電影製作（註2）。上列的設計範疇，都與現代社會的生活、環境、經濟和市場等都有密不可分的關係，由此想見，設計是圍繞在我們的週遭的。

設計的目的與社會功能

設計可以改善人類的生活環境，提昇生活品質，使生活能在擁有舒適、安全及美觀的理

想境界裡。設計亦可以促進人類之間的相互溝通，諸如好的設計產品，可以從設計生產地運往需要的地方，使接受的地方享受或得到設計的好處或方便。亦即把人類所擁有的知識和智慧，透過設計的語言傳達給需要和喜歡的人，以增進人類的幸福和過美好的生活。

在現代的社會裡，對於設計的需求更為繁多，舉凡週遭的事物和環境，在在都需要設計，所以設計也就代表是一種品質，一種進步。透過設計，事物能有好的安排和秩序；經由設計、環境也會更為合適而行人性。畢竟，設計是人們周詳的思慮，經由視覺的方式，合理地把它傳達出來，而這地合乎人類生活的普遍價值。因而在人類的相互交流當中除了通常是以語言、文字或手勢及身體語言來進行溝通之外，設計也可以做為交流溝通的媒介，如各種的廣告或標誌，各種圖解，各種通用性的產品或包裝設計等，透過這些設計，人們可以通用性地使用和普遍性地理解，以達到相互之間的溝通和了解。此外，隨著時代的變遷，政治上自由民主的思潮的傳播，以及經濟上自由貿易的推動，以市場導向的商業行為漸漸普及全世界，設計儼然扮演為一重要的角色，因其是由於社會的自由開放，商業市場相互競爭，多樣不同的設計，必然成為生產產品必要的過程和手段，需如此才能打動和吸引消費者。因之，為了刺激生產的繼續發展，以及市場的永續經營，設計的推動和必然性，就成為現代社會商業主義重要的推動力量。

設計在經濟及商業上雖扮演著要角，其實，設計牽涉到的內容是複雜面廣泛得多。它除了是商業上重要的過程和手段外，同時也是一種文化現象，諸如它與生態環境、資源保護、教育推行、社會倫理等，都有相互的影響，而它最終的目的是為人類社會服務。除了提供舒適、方便、安全的環境和使用的器物外，它同時也為社會的進步、繁榮及相互的溝通了解有絕大的貢獻。故設計的目的除了帶

來了物質的提昇，但同時也爲了人類的心靈灌注了愉悅和清新的氣氛。

工藝與設計

自古以來，人類爲了生活而製造了許多器物，以爲禦敵，消除障礙，或馬身體活動所需以帶來方便和舒適等等，亦即這些都是實用的東西可以在生活當中使用。在以電力來推動機器的發明之前，人類所製造的器物用品，都足利用較爲簡單的工具，然後以手工來製成的。因此，在製造的過程當中，有造形較爲簡單的，也有形式繁複的；做工有粗曠的，手藝也有細緻的，那是在人類滿足了器物用品的實用性之後，漸漸地感覺到可以把心理上想要的圖紋裝飾到器物用品上去，那樣子的感覺足蠻愉悅的，不但很實用，而且也可以欣賞。因之，長久以來人們不但製造生活上常使用的物品用具，在宗教的膜拜上也會去製作祭祀用品，或氏族崇拜的圖騰柱，或爲紀念祖先所雕造的人像等(註3)。此外，爲了使生活添增歡樂而不致於枯燥無味，人們也會去造作富於裝飾意味的物品，以爲點綴在生活居住的空間或身體上的掛飾，或器物的外觀等不一而足，那也說明了人類本來就懂得如何去欣賞其週遭美好的手物。因之，這些前人所留下來的東西，有日常生活的實用品，和各種的裝飾物，到了今天我們都稱之爲工藝品；而隨著時代的變遷或空間的改變，有些器物和用品已經不再製作了，但仍有一些還在製作和使用，只不過造形和機能有部份的變動或修改而已，畢竟實用的器物，雖有時代的改變，人類還足會繼續使用的，甚且會去改善或重新設計不同的樣式，以符合該時代和空間的需求。尤以自十九世紀的工業革命以來，所產生的變革更爲重大，機器的發明並代替手工，物品因之可以大量生產，同樣地，工藝品也可以部份似機器來替代手工製作，並進一步也量產。由於這樣的生產製造的改變，爲迎合漸爲多數人的需要，原本的工藝製造者，則改弦更張，也就必須採取設計的方式，

即有事先的規劃和構思，有些並也考慮其機能性和製模及翻模的可能性，以適於大量生產。其實，工藝與視覺藝術當中的繪畫和雕塑有著相互的影響關係，但同樣也都強調創意，只不過工藝較爲著重其實用性和裝飾性，以及各種材質的應用。因之，工藝的發展，在進入二十世紀的現代社會以來，隨著設計觀念的進步和普及，部份的工藝製作也以設計的方式來生產，故而我們可以看到工藝品的產出，有大量生產的，有適量或少量生產的，也有只單件製作的，這足工藝爲適應現代社會市場機能的變動所做的調整。然而，工藝不只是商業市場的一項產業而已，它同時也是藝術和文化的呈露。尤以工藝往往更具地域性或習俗性，能夠代表一個地方的文化特色。從工藝品當中可以窺見地方和社會的生活習俗與審美經驗，使人們進而更會去重視其地方的資源與文化，故而，若以回歸到工藝原來的層面，工藝即生活。

藝術與設計的關係

藝術的可貴處，即在於它的創意，尤以視覺藝術當中的繪畫和雕塑。此二者，一爲平面，一篇立體造形；而藝術家可以表現的即從造形、色彩並配以心理所想要發揮的主題，以塑造出一個創新的意象。因此，我們可以從許多的藝術品當中發現，原來藝術的展現是可以很自由地發揮它的創意，故而無奇不有的新造形，色彩絢麗或對比強烈的顏色，意象奇特或構圖諧和的畫作等都可以從藝術創作當中一一見出和體現。西方藝術的發展，到了十九世紀的中葉，即法國的印象主義畫派興起時，則有重大的變化，並也奠定了現代藝術的基礎。西方藝術在印象主義之前，藝術家所追求的大都是以模仿自然爲能事，亦即著重對物體寫實功夫的描述，可是在印象主義掀起之後，藝術的領域有了新的發現，藝術家們驚覺到大自然中光與色的變化有寬廣的視域，陽光下隨著一天

當中時間的流動，物體的形色也跟著改變，亦即色彩與光線是互動的，可以隨時產生變化。因此，這給藝術家也帶來了創作上可變動不拘的自由，和改變傳統上對物象的觀感。之後的後期印象主義更開啓了現代藝術的新視野，藝術不但不是自然的再現，藝術可以以自我來替代外物的創造，或捨棄現實的形體，而從自我來發掘的形體，新的感覺和內容，以創造出另一種嶄新的世界。因此，現代藝術出現了之後，我們可以發覺其特徵跟以往的古典藝術有很大的差別，亦即現代藝術可以毫無拘束地以主觀的個性來表達藝術家的心靈感受，故而當藝術家很自由地揮灑時，並配以不受侷限的媒材和技法，我們則可以發現，藝術家更能表現現代精神以及藝術純粹的獨立性。

現代藝術在進入了二十世紀之後，有了更重大的轉變和進展。藝術家們拋棄了以往的羈絆和束縛，再加以世紀初以來思潮的蓬勃和政治及社會的變動，藝術家們身處其間，當然是敏感的，也嗅覺出時代的脈動。相對地，在藝術的創作上很自然地也就反映了社會和時代變動的樣貌和現象。甚且，有些藝術家不再因襲傳統，大膽地創作出跟以往有重大不同的形體和意象，或應用對比強烈的色彩等。因此，從後期印象主義掀起以來，接連著其他的藝術派別便接踵而來，如野獸派、立體主義、未來主義、表現主義、機械主義、達達主義、超現實主義以及五零年代在美國興起的抽象表現主義，之後的硬邊藝術、普普藝術、歐普藝術、極限藝術、地景藝術和近年盛行的裝置藝術及複合媒體藝術等等，派別和各種主義可謂繁多，這也說明了現代藝術興盛以來，創造了人類各種視覺意象的新紀元，故而我們可以說，現代藝術不但是時代精神的反映，它同時也是形、色及意象的大革命。因之，從各種跡象所顯現的可以看出來，藝術是走在前端的，藝術家的創意，往往可以把不曾有過的造形，明亮或強烈的色彩，以及新穎別具的意象先行創造

出來，這有時不但是藝術家個人思想的表達，或純粹是造形和意象的創出，也是表現其審美觀。因此，若以審美的角度來觀之，藝術與審美經驗及審美價值有相對的關係，因為藝術品的意義就是具有審美價值的人造物，而所謂審美價值，就是指作品有製造審美經驗的能力(註4)。同樣地，設計亦具有審美價值，與製造審美經驗的能力，因此，設計除了需有事先的計劃和設想之外，有些設計同時也必須有造形、色彩或各種不同意象的創出，這時設計就具有了審美價值，之後那才是理性與感性兼備的好設計。這就是通常為何設計被列為應用藝術(Applied Art)之理，因為歷來的許多設計，無論是立體的產品設計或平面的廣告和商業設計，都離不開有藝術的造形、色彩和意象的影子，亦即通常都是有藝術的先行創新，之後，設計的應用則會隨之而跟行。所以藝術與設計是相輔相成的，其間的關係是密切的，若以設計有藝術般的創意和美感，人們將會認同，那是一件美好而優良的設計。因此，當我們要去認識設計或學習設計或從事設計時，有了對藝術的認知和懂得如何去欣賞，那不但是需要的，同時也可以讓我們從藝術和設計當中得到愉悅。

(本文係88年10月25日應邀於本所台北展示中心設計專題講座演講內容)

註釋

- 註1 虞君質 藝術概論 (台北：大中國圖書公司，民國78年) 頁31
- 註2 王受之 世界現代設計 (台北：藝術家出版社，民國86年) 頁15
- 註3 Herold Osborne, Aesthetics and art theory (New York:EPDutton,1970), P26
- 註4 劉昌元 西方美學導論 (台北：聯經出版事業公司，民國75年)