

当代设计师的责任与担当

靳子仪

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年3月29日; 录用日期: 2024年6月4日; 发布日期: 2024年6月11日

摘要

作为人类发展的重要因素, 设计既可能成为人类自我毁灭的死穴, 也可能成为人类通往美好世界的一条捷径, 设计是人类自我毁灭的一条捷径, 他们不仅是创造力的源泉, 也是文化的传承者、社会的观察者、未来的塑造者。当代设计师的责任和担当, 不仅体现在对人们生活的关注和改善上, 更体现在对文化传承和创新的贡献上, 更重要的是对未来社会的思考和引领上。

关键词

设计师, 责任, 担当

The Responsibility and Commitment of Contemporary Designers

Ziyi Jin

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Mar. 29th, 2024; accepted: Jun. 4th, 2024; published: Jun. 11th, 2024

Abstract

Design, as an important factor in human development, can become both a dead end for human self-destruction and a shortcut for humans to reach a better world. They are not only the source of creativity, but also the inheritors of culture, observers of society, and shapers of the future. The responsibility and commitment of contemporary designers are reflected not only in their attention and improvement of people's lives, but also in their contributions to cultural inheritance and innovation, and more importantly, in their thinking and guidance for future society.

Keywords

Designer, Responsibility, Commitment

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

设计师作为创意实践者和文化传承者，有着特别重要的责任和担当。既要关注个人的创造性表达，更要关注社会的需求与进步，以设计为媒介，推动社会的发展与变革。本文的目的是探讨设计师的职责和责任，以激发对设计师角色的深入思考。

2. 当代设计师的社会责任

2.1. 设计责任观的发展

设计责任观的发展是一个不断深化和拓展的过程，它随着社会、科技和文化的发展而不断演变。以下是设计责任观发展的几个关键方面：

首先，设计责任观从一开始就强调设计的价值和社会影响。设计师在设计过程中不仅要考虑产品的功能和美观，更要关注其对社会的贡献和影响。这包括对环境、文化、社会等方面的考虑，确保设计成果符合社会总体价值观，同时也体现了设计者个体或群体的价值倾向[1]。对于设计责任观的思考，从工艺美术运动的时候就已经开始了，很多设计师都对设计责任观的发展做出了很大的贡献和努力，英国工艺美术运动的奠基人威廉·莫里斯(William Morris)，著名的文学家和艺术家，他强调设计是服务于千千万万的人，而不是服务于少数人。这一理论在当时引发了设计师对于设计责任的思考，而他的这种责任意识，服务于大众，值得借鉴[2]。与此同时，美国设计理论家维克托·帕帕纳克于1960年出版了《为真实世界设计》用犀利的语言、尖锐的批判洞察力、严谨地提出了对于设计的目的性的新看法，“设计应该为人民服务，而不是为少数富裕国家服务。”他最重要的贡献是提出了设计伦理的概念。设计不应只关注眼前的功利主义，或单纯形式的目的，设计的主要意义在于设计本身具有形成社会体系的因素。他的思想促进了设计责任观的发展，也为后来的设计师树立了榜样[3]。从众多设计师的思想中，我们得知设计在满足基本功能的同时也要具备一种责任意识，一种担当精神，让设计服务于社会，服务于大众。

其次，随着科技的发展，设计责任观逐渐融入科技创新的理念。现代设计要求与科技创新相结合，以满足人们日益增长的需求。设计师需要具备独特的创新和更加人性化的设计理念，将科技成果转化为具有实际应用价值的产品和服务。

此外，设计责任观还逐渐关注到可持续发展和环境保护的重要性。设计师开始关注资源消耗、环境污染等问题，致力于推动绿色设计和可持续发展。他们通过采用环保材料、节能技术等手段，减少设计对环境的影响，实现经济效益和社会效益的双赢。

最后，设计责任观还涉及到对文化传承和创新的思考。设计师需要关注传统文化的保护和传承，将其与现代设计相结合，创造出具有民族特色和文化内涵的设计作品。这不仅有助于弘扬传统文化，还能为现代设计注入新的灵感和活力。

2.2. 为全民的设计

文化是一个民族的精神家园。作为文化的传承者和创新者，设计师需要肩负起弘扬和传承民族文化的责任。在为民族设计的过程中，设计师应深入挖掘民族文化的精髓，并将其与现代设计理念相结合，

创作出既具有民族特色又符合现代审美需求的设计作品。这不仅丰富了人们的精神文化生活，也增强了民族文化的自信和影响力[4]。为大众设计是设计师的重要使命和责任。设计师需要对社会现象和民生问题有深刻的理解，通过设计提高人们的生活质量；要深入挖掘民族文化精髓，弘扬和传承民族文化；要保持创新引领地位，推动设计转型发展；我们还需要坚持职业道德，关注消费者和环境的利益。只有这样，设计师才能真正为整个国家设计，为社会的发展和进步贡献自己的力量。

2.3. 摆脱商业操纵，设计应服务于社会

作为一种创造性活动，设计的本质是满足人们的需求和解决问题。社会是由许多人组成的，人们的需求和问题是社会问题的体现。因此，设计应以社会为舞台，致力于解决社会问题，满足社会需求。设计应该在提高生活质量、提高生产效率和促进社会进步方面发挥积极作用。其次，设计服务于社会，有助于实现设计的价值。设计的价值不仅体现在美学和功能上，更重要的是它对社会的贡献。当设计能够解决社会问题、促进社会发展时，其价值就得到了最大限度的体现。因此，设计师应该关注社会问题，通过创新的设计思维和方法为社会带来实用价值和效益。此外，通过设计服务社会也是设计师社会责任的体现。设计师作为社会的一员，应该承担起为社会服务的责任。他们应该关注社会问题，了解社会需求，并通过设计为社会做出贡献。这种责任感和担当是设计师专业能力的重要组成部分，也是设计师在社会上赢得认可和尊重的关键。最后，通过设计服务社会也是设计行业发展的重要动力。随着社会的发展和进步，人们对设计的要求也越来越高。只有设计才能真正服务于社会，满足人们的需求，设计行业才能获得更广阔的发展空间。因此，设计行业应积极倡导设计服务社会的理念，推动设计师关注社会问题，增强设计师在设计中的社会责任感和影响力。简而言之，设计应该为社会服务是一个重要的理念。设计师应该关注社会问题，通过创新的设计思维和方法为社会带来实用价值和效益。同时，设计行业也要积极推广这一理念，推动设计更好地服务社会。

2.4. 传承中华文化，做中国的设计

传承中国文化，创造中国设计，需要设计师深刻理解中国文化精髓，注重传统元素的运用，结合现代设计理念，注重创新突破，拓展国际视野。只有这样，才能创作出既具有中国传统文化特色又符合现代审美需要的优秀设计作品[5]。传承中华文化，也要拓展国际视野。在全球化的今天，中国设计也需要走出去。设计师需要关注国际设计潮流和趋势，了解不同国家和地区的文化差异和审美需求，通过与国际设计师的交流与合作，将中国文化的精髓传播给世界。从世博会红色中国馆的榫卯结构，到故宫博物院的创意礼品，可以看出中国设计对传统文化的重视程度不断提高。但中国文化博大精深，中国传统文化在设计中的表现还停留在表层。勘探的深度不够，工作也不够详细。例如，在日本的设计中，浮世绘可以非常精致地使用，在产品和装饰中随处可见。另一方面，中国传统的装饰图案，其图案和颜色都不亚于浮世绘，大多被留在博物馆的展架中，供少数人观察和欣赏。作为一名中国设计师，我们有责任传承中国文化，引导大家对中国文化有更深入的了解。

3. 当代设计师存在的问题

设计是将艺术与科技结合起来的一门学科，也就需要当代设计师具备多重素质，但是现在很多设计师都浮于表面，没有对设计进行深入的探索和研究，很多设计师在追求现代感和创新性的同时，往往忽略了对传统文化的深入学习和理解。他们可能只是简单地将传统元素运用到设计中，却没有真正领悟传统文化的内涵和精神。这样的设计作品往往缺乏深度和灵魂，难以引起人们的共鸣。其次，缺乏创新思维和原创性。在当今社会，信息流通迅速，各种设计风格和元素层出不穷。但这也导致一些设计师在设计过程中缺乏创新思维，过度依赖现有的模板和套路，导致设计作品缺乏个性和独创性。这种设计很难

在激烈的市场竞争中脱颖而出。再一次，现代生活的需求没有得到很好的理解。设计师在设计过程中需要充分考虑目标用户的生活方式和需求。然而，有些设计师可能过于强调形式美学和视觉效果，而忽略了实际使用的方便性和舒适性。虽然这种设计看起来很漂亮，但是使用起来非常不方便，很难满足用户的需求。最后，国际视野不够开阔。在全球化的背景下，设计师需要有广阔的国际视野，了解不同国家和地区的文化差异和审美需求。然而，有些设计师可能受到文化背景和审美习惯的限制，缺乏对不同文化的理解和包容。这使得他们的设计很难在国际市场上获得认可。这些都是设计师需要吸取的教训。

4. 设计师如何实现其职责与价值

设计师需要对项目的需求和目标受众有深刻的理解。每个设计项目都有其独特的背景和目的，设计师需要与客户或团队深入沟通，了解项目的核心价值 and 预期成果。同时，深入了解目标受众也是至关重要的，包括他们的喜好、习惯、需求等，这样设计师才能创造出更符合他们期望的设计。设计师需要注重创新和独特性。在设计中，创新是驱动价值的关键。设计师应该勇于尝试新的设计理念、技术和元素，打破传统，创造出引人注目的作品。同时也要保持设计的独特性，避免盲目跟风或模仿他人，才能表现出自己的个性和风格。例如，被称为“现代设计之父”的威廉·莫里斯所设计的红屋，就是打破传统、大胆尝试的一个代表性作品，他设计的红屋在当时深受设计界的喜爱，这也使莫里斯感到设计工作的本质就是展现出自己的个性和风格的同时为大众服务，莫里斯的思想也影响了很多新一代的设计师，他能在其所在的时代冲破禁锢，勇于创造新事物的精神，值得我们学习[2]。同时，设计师还要关注文化传承与融合。在设计中融入传统文化元素，不仅可以让设计作品更具内涵和特色，也可以传承和弘扬民族文化。设计师应该积极探索传统文化与现代设计的结合点，创造出具有中国特色的设计作品。

5. 结语

对于设计师的社会责任，每个人都有自己的立场。有些关注设计的商业价值，有些关注设计对社会和文化的的影响，有些关注产品的功能，还有一些关注设计的形式。但只要有责任心，我们一定会追求更好的设计，期待中国设计有更好的方向。无论是商业价值、社会文化影响、产品功能还是设计形式，设计师都不能为了达到更好的设计预期而只考虑一个方面而忽视其他方面。看似对立的观点可以统一起来，在保持平衡的同时达到最佳的设计效果。设计师首先要有重视设计责任意识，对设计责任的思考不应停止[6]。一些在一线工作的设计师不禁要问这样一个问题：即使我们有上面提到的社会意识和发展理念，我们应该如何平衡客户需求和我们的设计原则？客观地说，当前中国设计消费市场的不成熟，确实给设计师坚持原创和社会观念带来了诸多障碍；此外，这个国际上最大的设计消费市场的成熟还需要很长一段时间的培育。面对这样的现实，设计师不仅不应该放弃对社会的理想和责任，更应该把这种对未来市场的培育融入到个人的社会责任中。前方的路将是孤独的，在责任面前，我相信我们都会选择观望。

参考文献

- [1] 孔令翔, 华杨, 孟子枫. 论当代包装设计师的社会责任[J]. 中国包装, 2023, 43(4): 57-59.
- [2] 李嘉珂. 浅谈设计师的社会责任[J]. 大众文艺, 2017(18): 94.
- [3] 维克多·帕帕奈克. 为真实的世界设计[M]. 北京: 中信出版社, 2012.
- [4] 林嘉怡. 当代平面设计师的社会角色与责任认知[J]. 艺术科技, 2017, 30(2): 416-417.
- [5] 杨晓斌. 可持续设计与设计师的社会责任[J]. 艺术与设计(理论), 2009, 2(10): 27-29.
<https://doi.org/10.16824/j.cnki.issn10082832.2009.10.008>
- [6] 于静. 现代平面设计师在社会活动中的作用和责任[J]. 美术大观, 2008(2): 99.