

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

设计概论

合肥工业大学出版社

高兴 著
周瞳

高等院校“十三五”应用型艺术设计教育系列规划教材

设计概论

高兴 周瞳 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计概论/高兴, 周瞳著. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5650-2693-5

I. ①设… II. ①高…②周… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第059602号

设计概论

高兴 周瞳 著

责任编辑 王磊

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2016年3月第1版
地 址	肥市屯溪路193号	印 次	2016年3月第1次印刷
邮 编	230009	开 本	889毫米×1194毫米 1/16
电 话	艺术编辑部: 0551-62903120 市场营销部: 0551-62903198	印 张	10
网 址	www.hfutpress.com.cn	字 数	290千字
E-mail	hfutpress@163.com	印 刷	安徽联众印刷有限公司
		发 行	全国新华书店

ISBN 978-7-5650-2693-5 定价: 48.00元

如果有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社市场营销部联系调换。

前言

设计概论是包括视觉传达设计、工业设计、环境设计在内的诸多设计专业必修的一门理论课。这门课程对于设计的各个专业来讲，具有共同基础的含义。

就一般较为泛泛的设计理解，往往是与动手制作紧密对应的，这种理解虽在一定程度上反映了设计的实践特质，但却并不能作为完整意义上关于设计的评价，因为它忽视了设计历史悠久和与人类生存发展之间紧密关联这两个重要的特质。“历史悠久”说明了它在历史的长河中必然会不断地进行积淀，其中必然包含着理论与实践之间反复地相互影响与作用，这种情况构成了对于“扬弃”这一哲学名词的现实诠释；“与人类生存发展之间紧密关联”则反映了设计对于人与自然、环境、能源、自身等多重方面的深层思考，这种思考贯穿着人类设计实践的全过程，深深地体现着设计所应该具备的哲学属性。这两个特质在事实上构成了设计能够长久存在并深切影响到人类生存发展的重要基础。因此从这个角度讲，对于设计理论与实践双方面的同等重视，无疑是获得有关设计全面而科学认识的唯一法门，也因此，对于设计实践与理论之间关系本质性的认识尤显重要。

实践与理论可以用来概括人类长久以来在设计行为与思维两个方面的所有成果，通过具体产物，它们证实了人类于不同层面同样付出的努力，体现出实践与理论相结合的必然性，总的说来二者之间具有如下的关系：

1. 实践在促进理论发展、完善方面，往往扮演着理论依据提供者的角色，虽然这些“理论依据”并非都是从正面出发，但在客观上都能绝对化地加强理论的严谨性与思辨性；
2. 理论以自身视点审视实践，必然会给予实践一定的指导，使其摆脱表层化和盲目性，真正成为社会进步、人类发展的保证。

由于长久以来对于设计的认识缺乏真正意义上的整体性，导致设计的实践性被绝对化地加以强调，作为个人性的行为，这种认识也许并不一定会产生过于严重的后果，但如果是放置于整个设计专业或设计学科的视野来考量，其负面的影响就不可谓不严重了：冷静地审视我们现行的设计语义下的诸多具体实践，“重操作轻理论，重技术轻头脑”早已经成为非常突出的现象，极大地伤害了设计学科良性的机体。而对于设计专业的学生来讲，长久以来普遍缺乏相应而必要的理论素养，已直接影响到他们未来的发展：只有动手的能力和技术，却缺乏与之配套的起支配作用的大脑，设计就成了单纯的制作，设计师也就成了美工。这种情况在现实的环境中已无可避免，且变得十分突出。

从根本上解决这一问题，不仅关乎设计学习者个人的前途，而且是为了整个设计学科能有一个美好的未来。因而着眼于现实的情况，针对学生知识结构过于单一，过于偏向纯技术性、纯制作性的缺陷，通过设计概论等课程的开设，在现阶段一定程度上弥补这一缺陷已成为设计教育界的共识。这种做法既“利在当代”又“功在千秋”，其本身就体现出设计学科对于自身所做的哲学思考。整个学科的思考在很大程度上自然而然地会与其中的个人发生直接的对应，针对理论与实践割裂的现状，无论是从责任还是使命的角度，都必然会促使相应思考的产生与展开，这可以笼统地用作对于任何学科的评价与总结，也可以具体地视为催生本书的根本原因。

高兴 周瞳

2016年2月

目 录

第一章 设计的含义	001
第一节 探寻设计之源	001
第二节 设计行为的本质	002
第三节 解读设计概念	004
第四节 不容忽视的原始设计	006
第五节 中国传统设计理论的总体演进	008
第六节 “工业设计”语义下的设计思考	012
第二章 设计的历史	014
第一节 信息社会之前的设计	014
第二节 信息社会中的设计	020
附：《包豪斯宣言》	028
第三章 设计的构成要素	029
第一节 形态的内涵	029
第二节 关于功能	031
第三节 解析功能与材料的关系	033
第四节 素材与加工技术	034
第五节 设计视域中的人类社会	036
第四章 影响设计的要素	038
第一节 设计的人文情怀	038
第二节 设计视野中的自然科学	043

第三节 支撑设计的工程学	045
第四节 不可或缺的思考	047
第五章 设计地域性与民族性	051
第一节 设计地域性	051
第二节 民族性	053
第三节 风格	055
第四节 “中国设计”的思考	058
第六章 设计与艺术	063
第一节 艺术的理性化认识	063
第二节 设计与艺术的融合	069
第七章 视觉传达设计	075
第一节 信息社会与视觉传达设计	075
第二节 视觉传达设计的构成要素	077
第三节 视觉传达设计与印刷	082
第四节 视觉传达设计的范围	087
第五节 视觉传达设计的方法	096
第八章 产品设计与环境设计	102
第一节 产品设计及领域	102
第二节 环境设计及其内容	108
第三节 人体工学与设计	113
第九章 设计新展望	118
第一节 发展语境中的设计	118
第二节 关注新设计	120
第三节 设计新展望	124
第四节 设计的美学意蕴	130
第十章 设计的热点问题	132
第一节 有关文化性的理解	132
第二节 设计与哲学的辩证关系	135
第三节 早期绘画与视觉设计	137
第四节 物质与人	139
第五节 理性看待“以人为本”	145
第六节 禅及设计的民族精神	149
参考文献	154

1

第一章 设计的含义

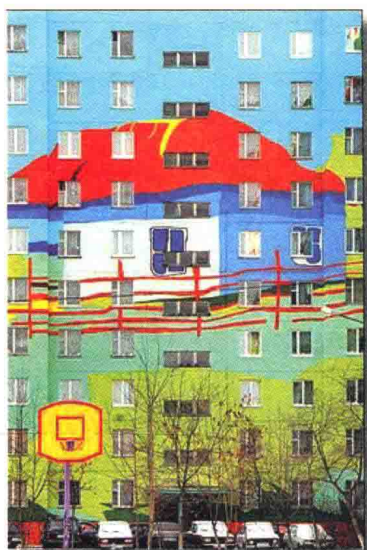
第一节 探寻设计之源

“设计”在今天已不仅是某种实践行为或具体产物的特定称谓，而且早已成为一门实用型专业的名称：包含从“想”到“做”再到“结果”（产物）的全过程，其中每一个部分都不能单独成为完整的设计概念，只有组合起来，才构成真正意义上的“设计”。进一步来讲，任何阶段性的认识、产物，都只是人类“有关设计整体认知”的局部，有关设计的理解并不存在终极的结果，随着实践行为的不断延续，相应的设计认识借助具体产物呈现出立足现实否定以往的特点。人类最初的设计产物的产生大致是在如下几点的共同作用下产生的：

1. 在八千万至五千万年前，人类的祖先由于树上生活的缘故，逐步变得视野开阔，手指功能日益发达。
2. 不同于以往的生存状态，也大大地促进了大脑的发育，相互之间的信息交流的需要变得较以前迫切得多，为了更好地交流信息，仅仅依靠手势以及身体的姿势为媒介就不够用了，通过声音进行信息交流成为不可或缺的。
3. 随着树上生活的适应，食物也不再是困扰人类祖先的大问题。由于食物充足的缘故，身体变得日益壮大，在树上继续生活难以为继，回归地面成为唯一的选择
4. 惯于地面生活的“猫科动物”和“犬科动物”成了人类安全最大的威胁。

在当时，人类没有任何一件可以与之相抗衡的武器。但为了活命，在与野兽遭遇的时刻，利用随手抓取的任何东西与之抗衡的“情急之中”的举动，却蕴含着深层的意义：由于在突发性的事件之中，对于身外之物的利用，从实质上产生了“武器”的概念——最初的“设计产物”产生。只是它还不具有多少主动创造的成分。

在随后的岁月里，类似的经历不断地出现，在意识上不断地对人产生影响——使人类对于历次所使用的、随时拾取的身外之物有了一定的认识，并以一定范围之内的信息交流的方式，将自己的经历与同类之间进行交流，使之成为共同的经验。其中最为关键的是：将随手拾取的某种物质作为样板，通过

充分考虑色彩与环境之间组合关系的建筑设计

“依样加工”使其他同类也获得了相同的工具，人类实质上的设计产生了。以天然的物质作为参照的样本，这种“样本”具备了日后人类设计实施环节中的“模型”的初级性质，在此基础上产生的设计行为，从一开始就与模型产生了十分紧密的联系，在随后的岁月中，模型在人类设计中所占的地位越来越重要。

值得注意的是：石头这种自然物，由于具备相当的坚硬度、易于更换和随处可见等特性，首先成为制造工具的材料，在对照已有的样板进行加工的过程中，极有可能产生意外的外观，这成为创造所带来的意外收获，例如“石刀”“石斧”的出现，也许就是一个例证。

从客观上讲，这时的人类制造工具（武器）的方法，是真正的在材料中摸索形态——制造行为的本身，含有相当大的盲目性，相应的产物也势必包含了相当成分的偶然性。

第二节 设计行为的本质

在与自然的接触过程中，人类的生存经验逐渐增长，并在这个过程中因制造武器（工具）这一实践行为而开启了通过特定方式弥补自身不足的新阶段：相应产物为我们展现了先民们逐步形成了观察自然并预测各种事物发生与发展，而且依据各种事物的特质（属性）加以人类主观能动的发挥和创造，使其为“我”所用的能力。

围绕这种能力的形成，下列情况值得注意：

1. 在与石质材料的不断接触中逐渐学会分析材料，头脑中逐渐对于自己的需求明朗化

泥土是这种能力形成之初，人类发现的最易于进行造型的材料。它的“可塑性”借助各种针对性极强的容器和原始宗教崇拜中使用的“泥偶”获得体现，并极大地丰富了原始人类的生活。

2. 石质材料成为对其他材料实施加工时的工具

木材，尤其是树枝——结实、具有弹性，虽有一定的硬度，但并没有石头那样笨重。这种材料属性使得利用石质工具进行木材形态的加工变得自然而然。也许以树枝做武器的情况，在人类返回地面的初

期就已经发生了，但纯属偶然的行为毕竟不能同刻意为之的行为相提并论。

3. 通过实践产物，体现出了对于“组合”这一概念和方法的理解与活用

先民利用石头、泥土、木材等素材，加工出满足现实生活所需的各类用具，使自然中的客观物质具有了一定的人性化含义。木与石结合，纤与土结合，反映出人类头脑中应用“组合”的方法，使人造产物更好地服务于人的理念，人类由此开始了“建立一个适合于自身生存的环境”的漫漫征程。

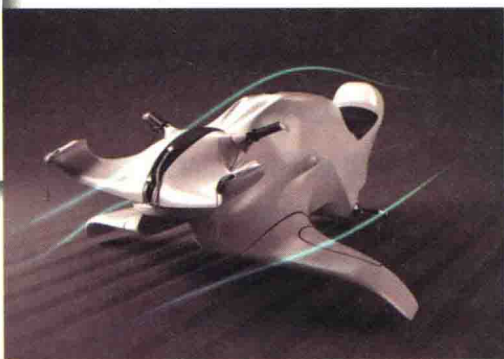
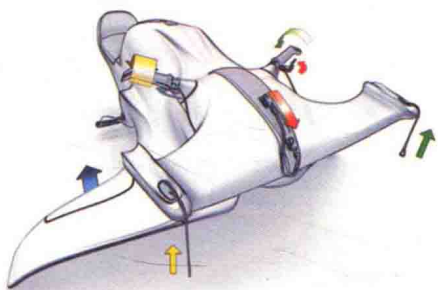
人类实践的目的是使行为的结果适用于人的需要。因此在制造适用的产品之前，制造者的头脑中，必然要预先有一些想法，这些作为“设计意识体现”的想法对后来的设计实践具有非常重要的意义。

远古时代的工具，以有机物为材料所制造的那一部分，绝大多数因年代久远而早已腐烂得无处找寻，从现存的石质工具，不难看到原始人在石器制造的过程中显露出的设计意识——“打磨”出尖锐的角，以便于“刺”；一边厚一边薄的形态，便于“砍”“削”；穿洞，再设法装上柄，便于“砸”“打”。虽然因思维水平和手的灵巧程度尚欠完善，种种形态的产生，不能排除偶然性和意外效果，但是在原始人不间断进行的实践中，种种构想不断产生，这些想法又成为对于工具不间断改进的前提。

似乎可以得出这样一个结论：设计意识在实践中以“偶然性”为起点，通过实践不断地消除“偶然性”，使行为本身具备极强的目的性，最终结果（产物）因此更能与人的初衷相吻合。

应用新型材料设计的
组合灯具

由设计图、模型到实物的太阳能水上汽艇

第三节 解读设计概念

“设计”源于拉丁语Desighare一词，是“画上記号”的意思。汉语中的“图样”“意匠”词汇均有相同的含义。创立于1768年的波里塔尼加的百科字典中，Desighare一词的意思是“发展行动计划的过程”。在《现代汉语大辞典》中，与之相近的词，就是“设计”。由词汇含义的大致情况不难得出这样一个结论：人类获得设计的相关认识并不是突发性的，而是经历了漫长的实践和思索过程，总的来讲：

1. 野兽及不利于人类生存的自然因素，是催生人类设计行为产生的根本要素；
2. 在不断进化的过程中，逐步得到进化的大脑，是设计行为产生的决定性要素。

上述两个方面共同作用，使人类产生了远高于同时代动物的思维水平和观察力，在此基础上才能够确保同类间经验交流、沟通的顺畅进行。这主要表现在以下几个方面：

1. 内容由外向内转化——由表述自然环境、自然现象、自然中的威胁，逐渐向表达自己的愿望和感情转化；

2. 对象由纵向转变为纵向与横向的综合——由直系血缘的传播扩展为群体内部间的更大范围的传播，传播对象的广度得以扩大；

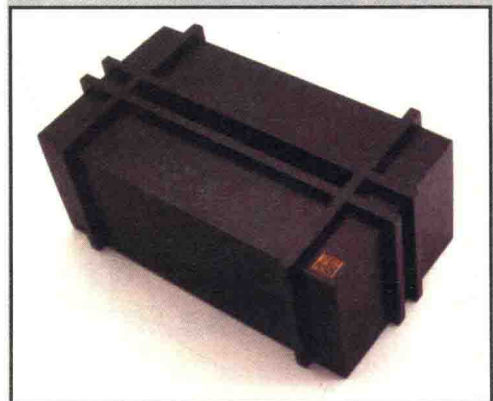
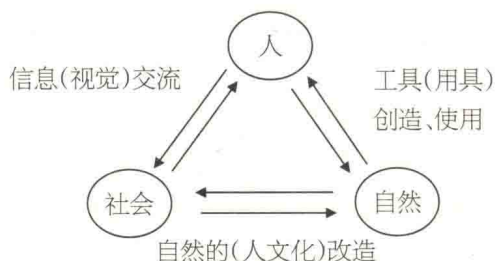
3. 传播的方式也由随意性极强的瞬间的“行为”方式，转变为可以更为长久保存的“图化”的方式——在原始时代遗存下来的场景和器物的表面，都可见到这种结果。

不断的交流和沟通使个体的经验上升成为群体共同的经验，并且借助它指导日常的实践，这部分内容被不断地加以系统化整理，成为人类早期知识的重要组成，人类因而渐渐懂得自身的微不足道和依靠自然中的物质来弥补自身欠缺的道理。

这是人类在萌芽时期思维的巨大进步，它说明了几个方面的问题：

1. 人类积极的生存态度，反映出对于自身、对手、环境较为客观的认识。
2. 早期的人类已初步具备萌芽的设计认识。
3. 有关信息传达的设计在人类的初期即有所表现。这一点长久以来并未引起足够的重视。

4. 在“形态”与“功能”的关系随着器物制造熟练程度的提高而渐趋紧密的同时，人类对于形态的兴趣也越来越大，甚至超过了对于功能的兴趣，尤其伴随

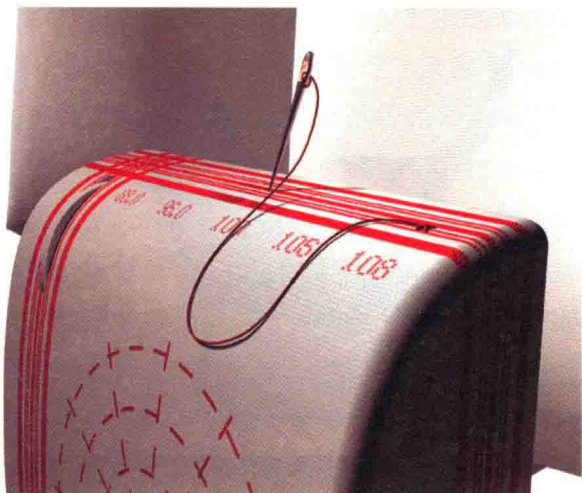
由国外设计师设计的具有东方韵味的烛台以及纸巾盒

生产力水平和生存质量的不断提高,这种情况越加明显。

传统的设计仅仅是特指一些图纸或模型。随着“设计”与“工业”这两个词汇相结合,包括加工工艺、制造技术、生产方式等在内的一系列促使设计由“构想”转化为“实体”的手段都发生了非常重大的变化。“工业设计”是对“现代设计”所做的具体说明。它是人类针对自身的种种需求,以工业化作为前提条件所展开的构想、实施等设计行为的总称。并非如某些认识那样:认为“工业设计”是围绕“工业生产”所进行的厂房、车间、设备、线路、管道等方面的设计(这种认识只是从字面上来理解“工业设计”的意思,缺乏本质的认识,以此为基础,所谓的设计从萌芽状态开始就难免会被打上异化的烙印)。

设计进入近代设计阶段之后,因机器大工业生产方式的确立,生产关系进一步调整,设计得以从制造业中独立出来,逐渐成为一种新的行业。这在事实上形成了双赢的局面:设计方面可以更好地探究人与设计、人的永恒需求与现代社会形态之间的关系等本质问题;加工制造方面则可以更好地了解机器设备及与应用相关的程序、流程等方面的问题,以更好地服务于“设计”。设计与加工制造之间的新关系使设计产物能够更适合人类自身,使更多的人能够共享设计的产物所带来的便利,使公众享受设计所带来的新的生活方式成为可能。同时人类也更清醒地认识到:使设计真正造福于人类的唯一做法,就是通过“生产”这一环节使之推广应用,并为人类群体所接受。这也成为“扩大生产”这种做法的直接思想依据,由此导致的结果,就是尽可能地使更多的人都享有相同的设计产物。它借助“可复制性”成为设计行为跨越时空和地域的一种重要导向和特征。

此外,当科学发展观逐渐占据人类的头脑,有关设计的认识也被修正为:真正、完全意义上的设计,不是仅仅靠专业设计师独立即可完成,而是要很多不同专业、不同部门的人协同合作才能完成。即使是在以往认为是“纯设计”的方面,也同样无法忽视其他行业人员的介入(诸如:材料的开发;结构的应用;制造工艺的完善等方面)。设计的协同性、整体性,随着人类自身的进步,显得越来越重要,当设计进入现代设计阶段后,尤其需要这种跨学科、跨行业的融合。

由泡沫与纤维组合而成的收音机,通过绣花针来调节频率

颠覆传统的设计——
马蹄莲高架椅

组合式公共座椅

因此，现代社会要求每一个设计师都必须尽可能多地掌握其他学科和领域的知识。这一点也要求从事设计教育的机构，必须要以全新的、批判的眼光来看待以往的设计教育，剔除其中不适应现代设计发展的因素。使之更符合作为一门独立学科的标准——在科学性、理论性方面专门地加以系统化的研究、学习，为设计的高速发展奠定基础。

第四节 不容忽视的原始设计

设计在由最初的简单行为进化为今天这种复杂行为的过程中，溶入了人类大量思考的成分——由仅为“使用”的物质层面，上升到“审美”的精神层面，再由“审美”回复到最终的“使用”，人类的设计行为始终围绕着这一循环在进行。只是最终的“使用”已不再是最初的使用，无论是内在的实质还是外在的形式，都已发生了巨大的变化：最初的“使用”概念，还完全基于动物的本能，有极为浓厚的感性色彩，其中所含的偶然性、盲目性和随意性，既是其本质的特征，又是区别于最终那个“使用”概念的依据；最终的那个“使用”，则是非常综合的：既包含了精神层面的，也同时包含物质层面的。由于这一“使用”概念实质上的产生，使人类的进化、发展成为有据可考的，并使发展本身成为可以把握的客观实在。

总的来讲，作为全人类所共有的行为，无论是不同的地域，还是不同的种族，设计所包含的主要成分就是：实用（物质）性与精神性。实用（物质）性体现了设计产生的前提及存在的本质，而精神性则说明了设计本身的发展——设计的不同阶段，对于精神性的关注、理解是不同的，相应的产物所表现出的精神性的内含也是不同的。在一定的程度上，精神性通过审美意味得以具体化。

需要注意的是，针对设计而言的“美”并不等同于一般美学意义上的“美”。设计中所所谓的“美”，

是基于“使用”而产生的，是围绕着“用”这个前提，通盘考虑解决“用”所需的各个方面的情况之后，以最佳的方式、最佳的材料来达成最终的使用，是贯穿于设计全过程的，与“设计”紧密不可分。对于设计审美不能仅仅是停留在视觉的层面上，应当以一种更具现实性、更具人性化的视角来看待这个概念：人不可能脱离现实的需要去创造任何应用于现实的产物，换言之，人所创造的设计产物以及相应的行为，都是“有源之水”——具有极强的现实主义色彩。因此，无论是对于行为还是产物中所包含的各个组成部分的认识与评价，都不应背离“现实性”这一原则，纵然被认为属于“精神范畴”或“精神层面”的概念，也同样具有极强的“现实性”的成分——精神性成分毕竟只是设计全局中的一部分，即便是设计中的精神性成分也依然是存在于使用性（现实性）这个前提之下的。作为其中重要组成成分的审美，也自然而然地不能脱离这个前提而存在，因此，在设计这个范畴中，有关实用性和审美意味的关系以及二者的结合，是最难以做出确切回答的，也是长久以来人类苦苦探索的一个主题。

设计的民族性，在某种意义上正是通过对于这个问题独特的见解而得以体现的。对此更进一步来看，可以概括为：有关功能与形态的问题。各民族传统的设计理论也大抵是建立在有关这一方面的具体理解和运用的基础之上的。

中国作为一个历史悠久的国家，其设计行为可追溯到久远的时代，所拥有的设计产物也多不胜数，而在这久远的历史中，通过不间断的设计实践所产生的传统设计理论，则堪称国之瑰宝，精华中的精华，非常值得后人大加借鉴和珍视。这是每一个中国人的骄傲，更是全人类的宝贵财富。

在原始社会，由于尚未出现文字，故而当时的人类对于设计产物进行制造时的种种想法没能以文字的形式记录下来，无法令后来的人明白、了解。当然，更为客观地说，以当时人们的智力水平、动手能力，还不足以在工具（用具）的制造过程中渗入多少“深思熟虑”的成分。即使如此，并不能否认人类在一开始就表现出的现实主义的特征，也不能说今天的人类对当时情况全然不知——通过对那些被冠以“文物”名称的那个时代的器物、用具进行研究，可以得出以下结论：

1. 原始人类的设计产物，其首要特点是实用性。

从现实的角度出发的原始人类的设计行为滋生出朴素的“实用”主义的设计观——原始人类制造的石器、陶器、骨器，都在这种观念的支配下，呈现出简洁的造型特点，而这种特点的造型，负载着当时社会特定时段和场合的具体使用功能。这些看似简单的设计产物，实际上具有不可低估的价值：“形态服从于功能”的认识，在很大程度上体现出来。后世的“功能主义”所标榜、倡导的，在人类的初期，在中国这片土地上早已成为实实在在的产物，也成为针对人类早期实践行为最为根本性理解的说明——基于“用”的目的而创造当用的工具（即使是从“用具”这一名词也可以想见“用”在其中所处的地位）。

2. 有限的加工手段，大大地局限了原始人类对于设计产物的构想。

近乎千篇一律、千人一面的设计产物暴露了“原始社会设计”的另一面。今天看来，遗留下来的原始人的同一类设计产物，其外观是非常相似的，这种现象很大程度上是由于加工的手段不够完善所导致的，在当时的条件下无法避免这种情况的产生。此外，不能否认的另一个原因，在于人类对很多因相同目的而被制造出来的产物（用具）本质的认识，这种认识从创造产物（用具）的最初（构想）阶段就很明确。

姑且不谈这两个方面原因所造成的结果，仅就设计的构想而做更进一步的思考，并不能排除由原始

人类的设计产物，所暴露出来早期人类思维定式化的缺陷。

3. 原始设计的产物满足了当时初步的物质需求，在此基础之上，原始人类的内心世界，另一种精神层面的需求也悄然而生。

解决人的物质需求的设计产物产生之后，为满足人的精神需要出现了另一类产物——将石头、野兽牙齿、动物的骨头经过磨制、穿孔之后，串成类似今天项链、手链之类的东西。这类产物严格地说，是原始等级观念的一种体现，并不能说仅仅具有装饰功能或说是为了美化自身。这种产物在满足原始的等级划分需要的同时，也在视觉上启迪了人类一种前所未有的新奇感受——所谓的原始审美意识产生了。在这种“原始审美意识”的支配下，生产、制造一些日常用具、武器的时候，将负载于其上的那些表述信息的符号做一定程度的美化处理，使之更为悦目，更能与逐渐滋长的审美心理相吻合。这种以信息表述为主，追求视觉悦目性的产物，是实用和审美二者开始结合的标志，也是人类设计思维趋向复杂化的标志。通过分析这些看似纹饰（图案）的视觉产物，不难发现其中包含有一定的源于自然界的生物和景观的成分，当时的人类以单纯的认识，借助已经掌握的简化的表达方式，来传递、抒发自己所看到的、掌握的某些信息以及由此引发的某种联想或感情，体现了人类不可低估的设计天赋。

4. 原始设计产物的加工、制造，不可避免地启发了原始人类纯属精神范畴的艺术创造。

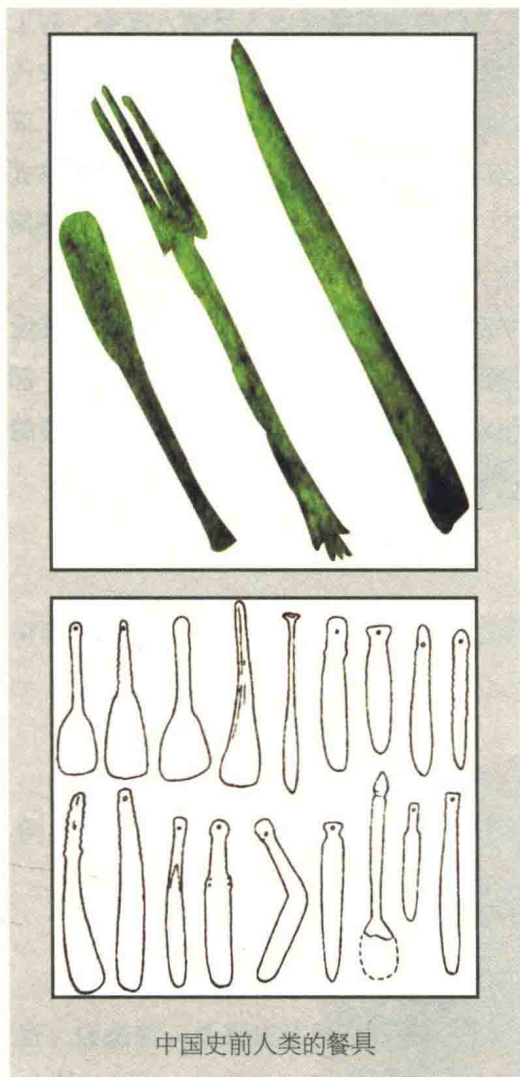
人类的设计行为由起源可以看出，其历史要早于艺术创造行为。设计行为是站在“实用性”的角度加以进行的，完全是人类出于“生存”这个目的而展开的。艺术创造则不然，它是在人类初步解决生存问题之后，或是在解决生存问题的过程中，由外部的条件而引发内心感想，通过一定的物质的手段来使这种非物质化的成分成为物质实体，即所谓的意识被加以物质化的体现——用于承载精神寄托和内心情感的偶像物和图腾产生了。与此同时或在此之后，出现在各类人造物表面的“信息图化”产物中的装饰成分日渐增多。在此基础之上，单纯的装饰性的纹样也日趋增多，并日益精美起来。这种情况说明人类的思维在逐步摆脱单一化、模式化的影响，思维中跳跃、灵动的成分逐渐得到展现。

这一切最终被大多数人认识和接受，完全依赖于物质化的表现形式。换言之，通过对于设计产物加工、制造而对形态和所需素材的了解（认识）是先决的条件。

通过对上述情况的了解，人们认识到：原始社会的设计格调，影响到整个人类社会后来的设计风格，尤其是对每一个曾经经历了原始设计阶段的民族而言，其影响非常深远、往往是潜移默化的——就中国而言，原始设计所表现出的——实用与审美相结合，正是奠定中国设计民族风格和表现形式的主要基础。

第五节 中国传统设计理论的总体演进

从中国的实际情况来看，经过原始社会和奴隶社会中、早期设计的发展、积淀；文字由无到有，从欠缺到完备，人类对于自身设计行为的产生、认识和要求，由此借助实物与文字而被完整地记录下来——尤其“春秋和战国”这一时期，在哲学、政治、经济、文化、工艺美术、科技诸方面，涌现出了很多堪称大家的人物，也产生了很多对日后产生深远影响的、有关传统设计的理论。

中国史前人类的餐具

当时的诸子百家站在学术高度，对于传统设计加以概括，发表了自己的一家之谈。这些对设计的认识，最终归结为“用”与“美”的关系，实际上包含了设计行为以及设计产物中功能性的考虑、设计整个过程中“审美”要素所占的比重等方面。中国古代的先人们对于设计的认识同样闪烁着东方式的睿智之光。例如：孔子主张“文质兼备”，认为“质胜文则野，文胜质则史”，体现了对于设计应具有的一个先决条件：“社会性”的超前思考。同时提出“仁者乐山，智者乐水”的见解，认为设计应取法于自然之中的美的因素。墨子的设计理论很显然是与墨家学派的主张一脉相承，主张“先质后文”。此外，还进一步提出“衣必先暖，然后求丽；居必长安，然后求乐。”充分体现了“实用第一”“物质功能第一”的“功能主义”色彩。这种“功能主义”并不同于后来西方的“功能主义”，前者是理性化的功能主义，将“用”放在首位，将“审美”因素作为一种较次要的组成，加以二者的有机结合，从而达到在“暖”和“安”的基础上的“丽”与“乐”；后者则是一种极端化的功能主义，将人视做近乎木、石一样的物质加以考虑，仅仅是满足人类动物性的需求方面，忽略了人类情感、意识的存在。老庄的“虚无观”同样体现在对于设计所持的观念上，主张设计应顺应自然，给人扩大联想以及空间的概念，提出了设计中“有形”与“无形”的辩证关系，使设计在理论上具有了超

越现实的意义。孟子则最早提出了设计的普及以及设计平民化、群众化的主张：“与民同乐、为民而乐，以民为贵”。荀子提出设计中的美学问题，超越单纯的物质层面而从较为综合的精神和物质双重的属性看待设计产物：“雕琢镂刻，黼黻文章，所以养目；万物之类可以养乐。”韩非子强调“去淫丽”“去巧智”以追求朴实的美，认为强调装饰必然影响实用。

周代工艺专著《周礼·考工记》首次将时间观念，环境、空间概念，符合时代精神需要等方面系统地提出，并加以论述，成为中华民族最早的有关设计产物和设计行为的系统理论。也是传统设计理论的基础。

中国传统设计理论在进入宋代之后，得

商代晚期夔龙纹、饕餮纹象牙杯以及象牙觥杯

到又一次的完善。当时的政府在首都设立“文思院”，将全国各工艺门类的高级技术人员纳入其中，对工艺（设计）进行系统的总结和研究。严谨、质素、含蓄、典雅的风格，成为极具时代精神的体现。宋代对于“理学”的研究和崇尚，影响到当时设计理论的内涵和最终的确立，“辞约而理精”的设计主张，很明显地脱胎于“存天理，人欲亡”的哲学观。值得一提的是沈括所著《梦溪笔谈》，它是一部百科全书式的著作，在三十卷的篇幅中，记载了很多以往和当时的设计产物，例如：活字印刷的发明、指南针使用方法的多种验证，等等，堪称科技史上的珍贵遗产，同时，也不愧为设计史上的宝贵财富。

明代对于设计的研究也非常重视，主要的体现就是将研究的结果总结汇集为著作，成为民族传统设计的传家宝，诸如黄大诚著《髹饰录》（漆器专著）、张应文著《清秘藏》、宋应星著《天工开物》等，都是非常具有代表性的。透过明代家具简、雅、精、厚的风格，可以进一步发现并得出有明一代整体性的设计法则：

1. 注重意匠性

这是由“简”和“厚”引申而来的，针对设计产物的构思和立意而言，应洗练、干脆，工巧而得体，精致而合宜。体现浑厚、质朴的民族本色。

日式耳挖

2. 注意材料的选择

通过“精”“雅”这两个方面，突显对于材料的关注。好的构想，如果缺乏与相适宜材料的有机结合，就会流于平庸。而所谓“选择适宜的材料”，就是基于对设计构想的充分、全面的考虑，结合对于已有的各种产物生产、制造所需材料的了解和掌握，而在新构想被实体化的过程中，使“所想”通过“所知”，被恰当地制造（体现）出来。因此，对于材料的认识、了解、掌握，是十分重要的，是需要作为设计以及生产制造所需要的背景知识来被重视的。在当时，主要是针对家具设计而言的（也兼顾漆器、陶瓷之类的设计），要尽量体现出材料本身的美感，诸如色彩、纹理等方面，同时为了牢固，也为了不破坏材料本身的整体感觉，而在连接的部分尽可能用微妙的方法将材料进行整合，例如应用“榫接”而不是使用钉子或胶水。