

中国艺术学研究书系

陈池瑜
主编

第一辑

“十三五”国家重点图书音像电子出版物出版规划·文艺原创精品出版规划项目

中国设计艺术原理

唐家路 张爱红 著

山东教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国设计艺术原理 / 唐家路, 张爱红著. — 济南: 山东教育出版社, 2018. 12

(中国艺术学研究书系 / 陈池瑜)

ISBN 978-7-5701-0406-2

I. ①中… II. ①唐… ②张… III. ①艺术-设计-中国-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 225524 号

ZHONGGUO YISHUXUE YANJIU SHUXI

ZHONGGUO SHEJI YISHU YUANLI

中国艺术学研究书系

陈池瑜 主编

中国设计艺术原理

唐家路 张爱红 著

主管单位: 山东出版传媒股份有限公司

出版发行: 山东教育出版社

地址: 济南市纬一路 321 号 邮编: 250001

电话: (0531) 82092660 网址: www.sjs.com.cn

印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

版次: 2018 年 12 月第 1 版

印次: 2018 年 12 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 19.25

印数: 1-2000

字数: 309 千

定价: 66.00 元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换) 印厂电话: 0539-2925659

总 序

陈池瑜

中国艺术学有着丰富的文献史料和悠久的学术传统。中华民族具有辉煌灿烂的艺术文化，在甲骨文、彩陶、玉器、青铜器、音乐、诗词、书法、绘画、雕塑、瓷器、建筑、园林艺术、戏曲、小说等方面都取得了杰出的成就。我国的艺术理论如乐论、文论、诗论、书论、画论、曲论、工艺美术理论等都是在总结我国各类艺术创作规律和审美形式的基础上概括与构建起来的。每个民族、国家或地域的艺术理论，都与其艺术创作及艺术作品紧密相关。古希腊亚里士多德的《诗学》在分析古希腊史诗、悲剧、喜剧及音乐的基础上提出“一切艺术都是模仿”的观点。瑞士现代艺术理论家沃尔夫林的《艺术史基本概念》，从文艺复兴与巴洛克绘画对比研究中，提炼出线描与涂绘、平面与纵深等五对艺术史风格概念。我相信，特定的艺术理论、艺术史观、艺术批评原则和艺术史论家们的特定的研究对象、评论对象有着深刻的内在逻辑联系。英国现代批评家克里夫·贝尔和罗杰·弗莱在主要对印象主义进行研究与评论的过程中，生发出他们的形式主义批评理论。中国的传统艺术理论，是先哲们在研究中国的诗词书画等作品中建立起来的。因此，我们要研究中国艺术理论、中国艺术史观和批评理论，应该和探索中国艺术史，并和研究中国诗词书画、工艺文化、音乐戏曲等结合起来，总结中国艺术的经验，概括中国艺术的规律，建构中国特色的艺术学理论。

早在先秦时期，我国就出现音乐专著《乐记》，在《论语》《老子》《庄子》《易经》等著作中，虽是讨论国家、社会、人事、伦理及探寻天地宇宙本源与变

化等问题，但也包含了对诗歌、绘画、音乐、舞蹈的精辟观念，是我国艺术学的源头。汉魏六朝时期，我国诗文书画理论得到快速发展，出现了刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、庾肩吾的《书品》、谢赫的《画品》等重要著作。特别是《文心雕龙》建立起我国以诗文为基础的艺术理论的宏大体系，在我国艺术理论发展中具有里程碑的意义。钟嵘、庾肩吾、谢赫的诗书画品评理论，不仅奠定了我国艺术批评样式的基础，而且拉动了艺术理论和艺术史的发展，帮助我国艺术学形成以品评为中心、以艺术理论和艺术史为两翼、富有民族特色的艺术学理论格局。其后仅就艺术史方面，唐宋时期出现了体系完备、形制各异的艺术史著作，如张彦远的《历代名画记》、朱景玄的《唐朝名画录》、郭若虚的《图画见闻录》、米芾的《书史》《画史》、黄休复的《益州名画录》等，使我国艺术史学进入了黄金时期，这些著作中提出了多种重要的艺术史学理论，形成了艺术史写作的多种方法。元明清时期，除诗书画理论进一步发展外，在曲论、小说评点理论、书画考证与鉴赏理论等方面，有了新的开拓与发展，这一切都值得我们认真总结、开掘和研究，是我国艺术学的宝贵资源。

20世纪初在西学东渐的学术背景下，我国的艺术理论等学科也向现代形态转型，欧美、日本和苏俄的哲学、美学、艺术理论、艺术史观翻译介绍到中国，对我国现代形态的艺术理论、艺术史的发展起到了较大作用。我们在借鉴外国艺术理论的同时，今天我们更应该把挖掘和转换我国传统的艺术理论，建构新的富有中华民族特征的艺术理论，包括艺术原理、艺术史学观念与批评理论，作为我国艺术学理论发展的战略任务。

1750年德国哲学家鲍姆加通将美学从哲学中分离出来，建立美学学科。1900年前后德国美学家马克斯·德索将艺术学从美学中分离出来。由于欧洲心理学和社会学、人类学的发展，在19世纪下半叶产生艺术社会学和艺术心理学，这两个方面的成果，又推动了艺术学一般理论的发展。20世纪以来，西方艺术理论及艺术史学进入到新的发展时期，不断出现新的艺术理论和艺术史学成果，产生艺术学与艺术史研究新的观念与方法，这都值得我们认真借鉴。20世纪以来，我国艺术理论家和艺

术史家也做出了不懈的努力，如蔡元培、王国维、鲁迅、宗白华、陈师曾、马采、岑家梧、林文铮、李朴园、滕固、郑昶、陈之佛、黄忏华、丰子恺、史岩、傅抱石、俞剑华、王朝闻、王子云等人，在美育理论与艺术理论，在艺术史、雕塑史、绘画史或者图案史与设计理论，在美学理论与艺术批评等方面，做出了积极的贡献，取得了丰硕成果，这为21世纪中国美学与艺术学的研究增添了新的学术养料。我们应该在中国古代和中国现代艺术理论这两种学术传统的基础上进行新的探索与转化，构建当代富有民族特征的中国艺术学理论。

2011年，经国务院学位委员会批准，艺术学由文学门类的一级学科独立出来，升格为与文学、哲学、法学等并列的学科门类。艺术学成为与美术学、设计学、音乐舞蹈学、戏剧影视学并列的一级学科，这为艺术学理论学科的发展带来了新的契机。

在艺术学理论学科发展中，中国艺术学研究应具有特别的意义，本着为中国古代和现代艺术理论、艺术史深化研究添砖加瓦，为中国艺术学的当代发展及理论建构尽一份绵薄之力的初衷，我们成立了清华大学美术学院中国艺术学理论研究所，并由本所编辑《中国艺术学研究书系》，得到山东教育出版社的大力支持。

本丛书以中国书画、工艺美术和设计艺术等视觉艺术研究部门成果为主要选题内容，也考虑戏剧（曲）、音乐舞蹈以及电影电视等表演艺术理论，兼及诗词理论和文论方面的选题，关注当代之艺术创作新的形式、风格、媒介、材料、思潮、观念及艺术批评新成果。初编三辑，每辑十本，共三十本。丛书于2016年被批准为“‘十三五’国家重点图书、音像、电子出版物出版规划项目·文艺原创精品规划出版项目”。2017年，第一辑十种图书又被批准为2018年度“国家出版基金项目”，2018年第一辑出版。2019年~2020年，后两辑二十种也将陆续推出。《中国艺术学研究书系》前三辑出版后，我们还要继续编辑出版相关专著。选题范围包括艺术原理、艺术美学、艺术哲学、艺术史学理论、艺术创造学、艺术文献学、艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术管理学、艺术考古学等基础学科和交叉学科，还包括艺术通史、艺术断代史、艺术史专题研究、艺术流派与风格研究、艺术

批评和方法论研究等。

本丛书选题是以中国艺术学为主要研究对象，同时也欢迎中外艺术及理论的比较研究、跨文化交流研究以及外国学者对中国艺术及理论的研究方面的选题。

希望本丛书的出版，能引起更多学者、学生和读者关注与研究中国艺术学，共同建构中国艺术学，推动中国艺术学学科发展。

2018年8月2日于清华园

目 录

第一章 导 论

第一节 设计艺术研究的“东方化的视角”	002
一、西方化思潮与中国设计艺术研究	002
二、“东方化的研究视角”需要思考的问题	007
第二节 设计艺术释义	011
一、设计艺术的概念	012
二、设计艺术相关要素	016
第三节 设计艺术的本质特征	022
一、设计艺术是人类特有的创造活动	022
二、设计艺术不断适应并引导人类生活方式	024
三、设计艺术是“制约性”艺术	025
四、设计艺术是“用”与“美”的统一	026

第二章 中国传统工艺文化的典型特征

第一节 传统工艺的技术理性与人文特征	030
一、传统工艺的技术理性	030
二、传统工艺的人文特征	034
第二节 传统工艺的主要类型及特征	038
一、陶瓷工艺	039
二、金属工艺	046

三、漆器工艺	051
四、织绣工艺	056
第三节 中国传统工艺的典型设计思维	060
一、以“功能与节用”为核心的墨家造物观	060
二、实践理性精神与儒家的中庸造物观	063
三、道家“物物而不物于物”的造物思想	065
四、“器以载道”与传统工艺对心物关系的认知	069
第三章 文化创意产业与传统工艺的变迁	
第一节 中国文化创意产业的发展现状	073
一、文化创意产业的特征	073
二、我国文化创意产业的发展现状	076
三、文化创意产业应重视对传统工艺文化的发掘及保护	078
第二节 传统工艺文化的现代传承及转型	084
一、传统工艺的形态	085
二、传统工艺在现代社会的变迁	089
第三节 传统工艺变迁对设计人才的需求	096
一、作为主体文化精神象征的手工艺设计	096
二、手工艺设计对设计人才的要求	097
第四章 现代设计艺术类别及设计原则	
第一节 现代设计艺术类别	102
一、平面设计	104
二、工业产品设计	113
三、手工艺设计	117
四、环境设计	121
五、服饰设计	127
六、数字与传媒设计	131

第二节 现代设计艺术的原则	140
一、功能原则	141
二、艺术原则	145
三、创新原则	147
四、经济原则	150
五、信息原则	152
第五章 设计艺术心理与设计艺术思维	
第一节 设计艺术心理	155
一、设计心理学的概念	155
二、设计心理学的研究方法	158
三、需要心理及在设计中的应用	160
四、动机、行为理论及其在设计中的应用	167
五、知觉理论与设计艺术的关系	170
六、操作行为与设计艺术的关系	177
第二节 设计艺术思维与方法	184
一、设计思维的形式	185
二、设计思维的类型	188
三、设计思维的方法	191
第六章 传统工匠与现代设计师	
第一节 中国传统社会之“工”与“匠”	202
一、古代社会的“工”与“匠”	203
二、传统工匠的社会地位及其演变	207
三、传统工匠的造物伦理思想	214
第二节 现代设计师的素质与能力	219
一、设计师的基本素质	223
二、设计师的专业知识结构	225

三、设计师的人文素养	230
四、设计师的团队协作能力和管理能力	233
五、设计师的职业道德素养	236
第七章 设计艺术批评	
第一节 设计批评的基本概念	238
一、设计艺术批评的含义及现状	238
二、设计艺术批评的意义	240
三、设计艺术批评的主客体及特点	243
第二节 现代设计批评的角度	247
一、重视功能与形式的合理统一	248
二、“以人为本”的人本设计	252
三、提高人类生活品质的设计	256
四、注重可持续发展的绿色设计	258
第八章 传统工艺传承与现代设计艺术教育	
第一节 传统工匠的技艺传承	265
一、传统技艺传承的主要方式	266
二、传统工艺传承的优势和局限	271
第二节 近代学堂内的工艺传习与教育	277
一、教会学校的工艺传习教育	277
二、洋务学堂的工艺传习教育	281
三、社会美术及设计教育的萌发	283
第三节 设计艺术教育的当代发展	286
一、现代工艺美术教育的兴起与发展（1978年—1998年）	287
二、艺术设计教育的扩张与成熟（1999年—2011年）	290
三、设计艺术教育的反思与创新（2012年以来）	292
参考文献	296

第一章 导论

2011年3月，国务院学位委员会、教育部公布的《学位授予和人才培养学科目录》中将艺术学独立为学科门类，“设计学”随之上升为一级学科，这无疑为设计学的学科发展和人才培养提供了足够空间。同时，现代社会中设计行为的广泛渗入，也使设计学的研究范围变得更为宽广，研究内容更为丰富。在设计学相关学科的研究中，学科基础理论的研究是逻辑起点和基本导向，它可以规范和指导设计学学科的健康发展。然而，在目前普遍存在的西方视角的研究框架和研究体系下，我国设计学学科基础理论的研究现状仍有偏颇，不利于中国设计学学科的健康发展，也使我国设计相关产业的发展面临创意不足、本土文化特色不够鲜明、国际认同性不高、中国制造尚不能转变为中国创造等诸多现实问题。

解决中国设计产业发展上述问题的办法之一是凸显设计的文化特色，形成中国设计区别于其他国家和地区的中国特征，这在一定程度上有赖于建立中国自己的设计学学科理论体系。要建立中国设计学学科理论体系，首先要转变现有的西方研究视角及研究思维，从中国社会环境的变迁出发，关注中国设计文化发展的延续性，将设计艺术置于地域特色、文化演变、时代推进、技术变化的立体框架中，借鉴社会学、哲学、文化人类学等相关学科的研究方法及理论，从设计的主客体关系出发，探讨设计与文化、设计与经济、设计与技术、设计与环境等多重关系，发挥设计艺术理论研究对于学科建设、教育教学、产业发展的规范和引导作用。

我国现代设计艺术的发展大多是借鉴西方设计体系的，其理论研究的背景难以摆脱西方产业发展的特征和西方工业设计的知识体系。然而设计艺术毕竟是一种生活的艺术，其功能设计具有明显的地域性，其理论研究也必然立足于地域的、本土文化的因素。因此，我国设计学学科理论的研究，应该考虑中国地域文化的

发展及工艺文脉的延续，尝试使用一种立足于中国文化特征的东方化的研究视角。需要特别注意的问题是：第一，强调中国的研究视角并不是要将东西方文化对立起来，而是在综合考虑文化多元交流的基础上，拓展研究视野，横向考虑各地域不同历史、不同社会特征及其与设计发展的相互关系，纵向研究扩展至古代、近代、现代乃至当代，不断反省传统文化与当代设计的关系；第二，下文所指的“东方化的研究视角”更多的是基于中国工艺文化发展及特点进行梳理的，但这里的“东方化视角”不仅仅等同于中国视角，中国工艺文化是“东方文化”的一个组成部分，此处是相对于约定俗成的“西方文化”的一种称谓，权且称之为“东方化的研究视角”。本书正是在这样一种东方文化的视角下来讨论中国设计学学科理论的相关问题的。

第一节 设计艺术研究的“东方化的视角”

我国现代设计理论研究大多是借鉴西方技术体系为主体的西方设计研究，其理论框架和研究对象势必深受西方化的影响。这种普遍存在的西方化研究视角并非是成熟、理性的主动吸纳，而在某种程度上是伴随着西方工业文明的强势入侵，以及特定历史时期东西方文化格局的不平衡被动进行的仓促选择，有着历史的无奈，是在特定历史条件下迫不得已的选择。

一、西方化思潮与中国设计艺术研究

19世纪60~90年代，随着外国资本势力在中国商品市场的不断扩张，中国国内工场手工业兴起，传统手工业作坊式的生产体系逐渐解体。中国被迫从传统自给自足的小农经济转向农业与工业并存的局面，社会环境、生活方式的巨大改变，迫使传统手工业生产及传承方式发生变革。

一方面，官方手工业的发展在官府“自强新政”的口号下，进行了更明显和

彻底的变革。清政府实行了开工厂、修铁路、办矿业等促进实业发展的举措，采用“中学为体，西学为用”的方针。西学的传播，使当时部分知识分子转变了传统教育尊道贱艺，重人伦轻物理，重修身养性之学、轻薄自然科学的研究和探讨等长期形成的教育观念和思想，开始倡导重视“实学”，发展“工艺”的新教育。全国各地兴办了大量的洋务学校，在一定程度上顺应了中国近代化的潮流。洋务派倡导开办新式学堂，主张学习西方、改革旧教育、培养经世致用的人才。部分当权者已经认识到教育不仅是社会发展的动力，而且是国家兴亡的重要因素，因而主张改革教育。教育改革的重要内容之一就是开展“工艺教育”，他们希望通过学习先进的工艺达到富强自立的目的。其中倡导工艺教育较为积极的改革者如郑观应，他曾经有过这样的论述：“国家欲振兴商务，必先通格致、精制造；欲本国有通格致、精制造之人，必先设立机器、技艺、格致书院以育人才。”^①他对振兴实业、发展工艺教育有较为具体的认识和主张：

工艺一道为国家致富之基。工艺即兴，物产即因之饶裕……兹欲救国之贫，莫如大兴工艺。其策大略有四：

一宜设工艺专科也。中国于工作一门，向为士夫所轻易，或鄙为雕虫小技，或……为客作之儿……今拟设立工艺专科，即隶于工部，其为尚书侍郎者均需娴习工艺……

一宜开工艺学堂也……今宜仿欧西之例，设立工艺学堂，招集幼童，因材施教，各分其业。艺之精者以六年为学成，粗者以三年为学成。其教习各师由学堂敦请……

一宜派人游学各国也……今中国亦宜亲派大臣率领幼童，肄业各国，习学技艺，师彼之所长，补吾之所短。国中亦何虑才难乎。

一宜设博览会以励百工也……今中国宜宣于各省会市镇各设劝工场，备列本省出产货物、工作器具，纵人入观，无分中外。一以察各国之好恶，一以考工艺之优拙，使工人互相勉励，自然艺术日新。^②

① 袁熙旸：《中国艺术设计教育发展历程研究》，北京：北京理工大学出版社2003年版，第41页。

② 袁熙旸：《中国艺术设计教育发展历程研究》，北京：北京理工大学出版社2003年版，第41页。

鸦片战争后，随着洋务运动的兴起，旨在“师夷长技以制夷”的洋务派开始设立以培养翻译、制造人才为直接目标，以西语、算术、物理等为主要课程的洋务学堂。1867年1月，设计教育的肇始——福州船政学堂也在“实为自强之计”的无奈现实中被建立起来。福州船政学堂从属于福州船政局。学堂先后设立以学习制造工艺为主的前学堂、以学习驾驶为主的后学堂，以及以学习制图设计为主的绘事院。学堂课程以算术、机械制图、几何制图及船体设计与建造等西方自然科学实用技术为主。其中亦不乏为枪械、船只设计制造服务的绘图、制图课程，这些课程首先由教习讲解西式蒸汽机等部件的功用及解构，然后指导学生进行与机器构件相关的实践绘图设计。同时，学堂规定学生求学期间每天必须在校办工场的对口车间劳作数小时，达到学以致用目的。与之类似的还有1880年设立的天津电报学堂、1896年建于南京的江南储才学堂等，这些学堂均以学习西方技术为宗旨，兴办实学，并开设有关工艺制造等的教学科目。

对中国早期所谓新式设计教育的确立影响更关键的运动是“维新变法”运动。“维新变法”运动虽然为时短促，影响却极为深入和广泛。在“维新变法”潮流的推动下，1902年即清光绪二十八年，清政府颁布了《钦定学堂章程》，后经修改制定了《奏定学堂章程》，这是中国现代历史上重要的教育改革，从此废除了八股取士的科举制度，各地的书院也改为兼学中西的新式学堂。此时的新式教育体制强调师范教育和实业教育并重，制定了开办各级师范学堂、实业学堂和艺徒学堂的章程，在师范学堂、实业学堂和艺徒学堂中设置与美术和工艺设计有关的科目和课程。这种以法令推行工艺及图画课程的做法，不仅使西式技术及教学内容在中国各地普及开来，也使中国传统工艺形式中注入了科技生产手段及工场化的生产模式，在一定程度上改变了中国传统手工业的生产形式及生存基础。由此可以说，中国早期的现代设计艺术教育伴随着从西方引进先进技术进而到借鉴西方的教育模式而不断发展起来的，这就为中国现代设计教育及产业的发展与中国传统工艺文化的割裂与剥离埋下了伏笔。

另一方面，当时受外来工业品的冲击，传统陶瓷、丝织、漆器等民间手工业的发展也逐渐陷入凋敝的困境中。以瓷器为例，曾经在17世纪、18世纪，通过广州、上海等商埠城市输出并畅销欧洲的中国瓷器此时逐渐走入发展的瓶颈，并面临日

本、欧洲瓷器输入的竞争，外销途径受阻，国内的销售状况同样堪忧。“本为吾国特产，数千年来，驰名中外，只以沿用旧法，殊少进步，除黄黑粗砂诸货无甚竞争外，细货陶器之销路，则为欧美及日货所侵夺，故销数频年递减。”^①此时的中国传统瓷器仍沿用传统工艺烧制，产品逐渐分化为两个极端。仿古瓷器精致繁琐，产量较低，成本较高，流于把玩鉴赏之类；民用生活用器，为了降低成本，则以粗鄙之器为主，胎质厚重，造型粗拙，装饰拙劣。“手续繁，成本大，而出品又劣，自不堪与洋瓷竞争。”^②而外来瓷器多采用机器生产，成本低廉，且产品胎质细腻，样式丰富。“英德两国全由机器制造，规模极大，且其技术极为巧妙，不但成本低廉，制品式样亦多，至不可胜数。德国货质地坚实，价格低廉，最受市场欢迎，即英国货也有相当之声誉。”^③处于外来商品倾轧之下的手工业作坊主不得不引进西方的生产技术，以机器工业生产的方式取代传统手工业的生产方式。清末民初，在传统瓷器集散中心开始兴建起了现代意义的陶瓷工厂，中国陶瓷业开始转向工业化之路。如1907年成立的民办景德镇瓷业公司、1910年成立的官办江西瓷业公司，都是以新法制瓷为目的建立起来的。陶瓷生产方式的变革倒逼人才培养方式的变化，传统作坊内的师徒传授的方式逐渐难以适应行业人才的需求。新设立的陶瓷公司开始着手设立瓷业学堂以培养新式制瓷人才，1906年成立于湖南醴陵的官办瓷业公司就曾创办湖南瓷业学校，其产品设计曾参加国际巴拿马世界博览会，为振兴民族制瓷业作出过重要贡献。除制瓷业外，当时中国的印染及丝织业发展也大致经历了如陶瓷业一样的被迫转型。这种转型为中国工艺教育的发展提供了催动力，但也不可避免地造成了设计产业化发展对中国传统工艺精神及思维的被动割裂及无奈放弃。

至民国中后期，中国设计教育的发展以上海为中心，同样是在西方文化的不断侵入和浸淫之下发展起来的。上海是19世纪发展起来的大型商业城市。1840年鸦片战争的失败，使上海变成了对外开放的通商口岸，从此外国资本大量涌入，租界林立，上海成为商贸中心。1845年，外国人最早在上海建立租界。从此，“华

① 徐琛：《19世纪至20世纪30年代的中国工艺美术》，《美术观察》2005年第11期。

② 徐琛：《19世纪至20世纪30年代的中国工艺美术》，《美术观察》2005年第11期。

③ 徐琛：《19世纪至20世纪30年代的中国工艺美术》，《美术观察》2005年第11期。

洋杂处”的上海成为西洋文化影响中国最集中和强烈的地区。外国人将西方的新事物带入中国：1862年即清同治元年，上海修建了第一条西式马路；1865年即清同治四年，上海首次出现煤气路灯，并且有了第一条陆路电报线；1874年即清同治十三年，上海引进第一批人力车；1876年即清同治十五年，中国最早的铁路——沪淞铁路在上海修建；1883年即清光绪九年，上海首次自来水放水；1908年即清光绪三十四年，上海有了有轨电车；1914年上海有了无轨电车。到19世纪末，上海拥有全国数量最多的中外报刊、历史最早的西书出版机构广学会和江南制造局翻译馆、规模和影响最大的中文出版社商务印书馆，还有邮局、电报、电话、公共图书馆、戏院、电影院、公共园林等。

同时，上海也成为书画艺术的大市场，大量的职业画家游居上海，这里日新月异的变化使人们对新事物敏感而开化。上海地区画家的职业化和作品的商品化进一步发展。画家靠艺术市场生存。由于与外界的通商交流，外商进入上海的人数增多，西方的文化艺术在当时的上海形成风尚，西洋画作为一种重要因素融入到商业交流中。人们对新事物的好奇，迫使职业画家们在其作品中中西兼收，以适应商业化的环境。而城市经济的繁荣对商业美术人才提出了迫切需求，因缺乏专门培养此类人才的学校，商家只能采用传统的师徒传授的方式进行设计人才的培养。像商务印书馆、中华书局、美英烟草公司以及南洋烟草公司广告部等都曾招收练习生，自行培养设计人员。直到1912年，张聿光、刘海粟在上海创办上海图画美术院，后改名为上海美术学校，中国才出现了相对系统专业的美术人才培养学校。此后，在有志于改良国产工业品之品质的有识之士的倡导和推动下，先后有国立北京美术学校、苏州美术专门学校等一批艺术专门学校成立，在教授西洋画之余，也将源于日本、欧洲的“图案”教育相关课程介绍并引入中国，同时设立相应的中国传统文化教育课程，强调在保留中国优秀传统精神的前提下，积极开展以服务于实用工艺之发展的工艺教育。原本这些学校的建立，可以在保护传统手工业发展、传承中国优秀设计思想与吸收西方现代工艺教育理念之间建立一条可行的通道，但是这种尝试在当时的社会环境下只是一种美好理想。政府引导的缺失、社会环境的薄弱、民众意识的淡漠，使工艺人才的培养成了仅在艺术教育界内部的孤独表演。具体表现在，学校的设计作品进不了社会，并不被当时的相关企业认可，学校培养的人才毕

业后也对走入社会缺乏兴致，大多数人希望在教育系统内部谋生路，这一切最终导致这场工艺教育的变革与尝试成效甚微。中国传统工艺生产方式不敌外来输入品冲击的现象日益恶化，民族实业的发展难以依赖自身人才的支持，而不得不全方位继续使用和借鉴西方技术及管理模式，中国部分手工业企业的全盘西化不可避免。由于西方化思潮对当时传统手工业生产方式的冲击愈演愈烈，势必导致民族工业的发展与传统工艺文化的割裂越来越明显。

20世纪50年代以后，在恢复发展国民经济的浪潮中，在政府“保护、发展、提高”的政策下，工艺美术成为换取外汇的重要手段，1950年至1956年，工艺美术品出口总额达到3亿3千多万，传统手工艺迎来了新的发展机遇。人才培养逐渐由对“图案教育”的探索转向“工艺美术教育”，多数高校设立“工艺美术”专业。1956年，中央工艺美术学院成立，标志着这一时期社会各界对工艺美术人才培养的重视。但在当时社会环境下，在出口创汇的大背景下，工艺美术大致被分为“生活用品”和“艺术欣赏品”两类，主要侧重于“实用品的美术化”和对传统手工艺、特种手工艺的发掘及保护，这种做法导致了对传统工艺文化精神及思维方式的研究不足。

改革开放后，随着计划经济向市场经济的转型，中国开始全方位与国外接触，新材料、新技术不断出现，多样化的西方现代产品设计也大量涌入中国，中西方设计在结构、功能、材料及生产方式上的巨大差异刺激了国人的消费热情。中国设计行业及设计教育进入了西化阶段，现代设计教育从课程设计、教学内容、教学方法到教学模式更是在西方现代设计教育的旧模式之下搭建起来的。设计学学科基础理论的研究也是在引进和借鉴西方研究范式和框架的前提下，普遍强调工业革命后在技术和能源依赖基础上发展起来的设计思潮、设计思维、设计方法等，中国传统工艺文化一度被认为是陈旧落后的象征而被忽略。

二、“东方化的研究视角”需要思考的问题

面对中国高校设计教育及设计产业发展的问题，要完善和发展设计艺术学科理论的研究，以“东方化的研究视角”建构中国设计学学科的基本框架及知识体系，