Vol.6 Iss.4 2025
https://doi.org/10.37420/j.adr.2025.044
Art & Design Research

中国设计学理论发展简史——近代、现代与当代时期

王钰瑶 *，江晨，冼柏钦，黄睿智
嘉应学院美术学院，广东梅州，中国
* 通讯作者邮箱：wang2938999@foxmail.com

摘要：中国设计学理论的历史发展历经了近代时期、现代时期、当代时期。中国设计学理论在近代时期的发展体现的是从“图案”到“工艺美术”的学科概念转变，在现代时期的发展体现的是“艺术设计”或“设计艺术”的学科概念并行，在当代时期体现为“设计学”与“设计史学”的共同建构。作为中国设计学学派的共同概念，三个世代的代表学者建构起了中国设计学在不同时期的学科体系。

关键词：中国；设计学；理论；学派；历史
基金项目：广东省教育厅 2025 年国家级大学生创新训练计划《文祠 1913——嘉应学院校园文创产品开发与文化传承探索》（批准号：625A01201）

A Brief History of the Development of Chinese Design Theory: Pre-Modern, Modern, and Contemporary Period

Yuyao Wang* , Chen Jiang , Boqin Xian, Ruizhi Huang
School of Fine Arts, Jiaying University, Meizhou, Guangdong 514051, China
***Corresponding author email: wang2938999@foxmail.com**

Abstract:
The historical development of Chinese design theory has gone through three periods: the modern period, the contemporary period, and the current period. In the modern period, its development reflects the disciplinary conceptual transformation from "pattern" to "arts and crafts". In the modern period, it is embodied in the parallelism of the disciplinary concepts of "Art design" or "Design art". In the contemporary period, it is characterized by the joint construction of "Design studies" and "Theory of design history". As a shared concept of the Chinese design school of thought, the representative scholars of three generations have constructed the disciplinary system of Chinese design studies in different periods.

Keywords:
China; Design Studies; Theory; School of Thought; History
Funding:
*National College Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program 2025 of the Department of Education of Guangdong Province, *Wenci 1913: Exploration of Campus Cultural and Creative Product Development and Cultural Heritage of Jiaying University* (Approval No.: 625A01201)*

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

设计学学派并非独一的个体概念，而是指出现在中国近代、现代与当代时期重要学者作出贡献的共有概念，他们构成了不同时期的中国设计学学术共同体，这种共有的奠基者概念属于中国设计学派。基于学术思想的原创程度，以及历史贡献的综合考量，中国设计学发展史的第一世代奠基者包括了庞薰琹、雷圭元与陈之佛；第二世代奠基人则有柳冠中、王受之、李砚祖、田自秉、诸葛铠、张道一、尹定邦、凌继尧；第三世代奠基者则有杭间、李立新、易英、邹其昌、李超德、王琥、沈榆、潘鲁生、黄思华。作为被中国设计学理论发展史记载的奠基者，他们是中国设计学发展历史进程中的重要学者，共同建构了中国设计学学派。

一、中国近代设计学的起步：从“图案”到“工艺美术”

在 20 世纪初，中国还没有“设计”的专业名称，而是叫作“图案”。这一时期是中国设计学的起步阶段，主要集中于对西方图案的引入与学习。图案包括了西方的图案与中国的图案，之所以在这个时期在学科上强调“图案”，更多的是为了让设计实践成为美化生活、服务社会的实践方式。参考西方、补充中方，则成为这个时期“图案”学科的显著实践方式，“工艺美术”则是对“图案”的进一步延伸，强调的是在手工艺下的设计实践方式。在这个时期，现代技术尚未成为决定“图案”与“工艺美术”学科方向的核心，以传统手工艺为主的创作方式仍旧主导着中国设计学科的发展。

对于中国设计学的开端来说，第一世代的奠基者有陈之佛、雷圭元与庞薰琹三人。陈之佛于 1919 年入读东京美术学校图案学专业，师从日本“图案法”创始人岛田佳矣教授。1923 年回国，任教于上海东方艺专图案科主任，在创办中国第一家设计事务所“尚美图案馆”的同时，培养了第一批中国平面设计师。在《图案法 ABC》（世界书局 1933 年版）中，陈之佛对‘图案’这一概念进行了深入阐述，他主张图案是心灵的艺术结晶，而非机械复制或自然摹仿的简单产物。这种图案解释虽显得较为理想化，但后续陈之佛将图案制法与实际的社会生产结合了起来，更为注重的是古典意义上的形式化表现，体现了中国早期生活审美化设计思想。他没有将图案定义为平面或是立体的，而是将二者定义为共有概念。

雷圭元则于 1929 年留学于法国，学习漆画与图案，他对于图案的理解也是在法国期间形成的。雷圭元与陈之佛出国留学的时代背景相似，都是在中国处于救亡图存的危急关头，图案的直接用途就在于改造人民的日常生活。在雷圭元的《新图案学》（国立编译馆 1947 年版）中，他认为，图案不仅代表着劳动人民的心灵之美，还代表着美化生活的功能性用途。图案还具有改变人民的生活方式的作用，这是一种技术与材料功能相结合的中国设计早期形态。在当时，“图案”不仅限于设计元素，还包含着形式、色彩、结构方面的预先谋划，实践领域囊括了人们的衣、食、住、行各个方面。可见，中国近代时期的设计概念，更多地集中于了设计素材的制作上。而在陈之佛与雷圭元那里的“图案”概念，相同点在于都将设计实践与救国联系了起来，不同点在于，陈之佛对图案的理解强调唯美主义的形式美，而雷圭元对图案的理解则较为综合化，强调了材料的功能性用途，他对图案的定义扩展得更为广泛。

庞薰琹于 1925 年留学法国，同样对“图案”有着区别于陈之佛与雷圭元的解读。庞薰琹于 1930 年创立了中国第一个现代绘画团体“决澜社”，1956 年创办了中央工艺美术学院。在《图案问题的研究》（大东书局 1953 年版）中，他主张以西方工艺美术运动的方式来推动中国美术与设计的历史进程，将“图案”等同于“装饰”，装饰也就是美化日常生活中的各种生活用品的设计过程。“图案”也就是中央工艺美术学院推行“工艺美术”专业的前身，庞薰琹将“图案”的定义引申至了“装饰”，工艺美术将以手工艺为代表的民间艺术纳入了中国近代设计之中。可以说，从陈之佛强调图案的形式美，

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

到强调图案材料功能的雷圭元，庞薰琹更进一步地推进了图案的定义。中国近代设计概念的诞生始于 20 世纪初，经历了从“图案”到“工艺美术”的演变。陈之佛、雷圭元与庞薰琹作为推动中国设计学早期进程的关键人物，与中央工艺美术学院的成立共同奠定了中国设计学近代形态的基础。

二、中国现代设计学的探索：“艺术设计”或“设计艺术”

在中国的 20 世纪 80 年代开始，中国设计学走向了现代时期，中国现代时期的现代化过程，一直持续到当代时期，是一个尚未完成的历史时期。在 1998 年开始，“艺术设计”或“设计艺术”学科概念成为中国设计学发展的现代定位，二者是相同的概念，但仍旧与中国近代的“工艺美术”概念有界限不清之处。中国意义上的“艺术设计”或“设计艺术”，更为偏向于设计实践，旨在培养出一批为社会服务的创作型人才，而较少涉及与理工科融合的交叉学科。在中国现代时期，中国设计学教育更为重视实践，较少重视设计学的交叉研究，“艺术设计”在字面上与国际学界的学科描述较为吻合，但是在实质意义上，与国际学界的已有研究重心存在一定的距离。

中国设计学第二世代的奠基者有柳冠中、王受之、李砚祖、田自秉、诸葛铠、张道一、尹定邦、凌继尧等八人。柳冠中任教于清华大学美术学院，自 1984 年从德国留学回来后筹建了中国第一个工业设计系，他有着“中国工业设计之父”的美誉。柳冠中早期涉足产品设计领域，他创立的“事理学”理论深刻指出，设计实践的核心在于筹划“事”，而非局限于“物”的形式，《事理学方法论》（由上海人民美术出版社于 2018 年出版）便是其设计理念的集中展现。王受之先后任教于广州美术学院、美国洛杉矶艺术中心设计学院、汕头大学、上海科技大学，他主要撰写设计史著作，其中影响力较广的是《世界现代设计史》（中国青年出版社 2002 年版），记录了除中国以外的西方发达国家的设计史，成为众多大学与教育机构的考试用书。王受之的设计史著作广泛涵盖了国外设计史的发展脉络，于 20 世纪 80 年代在中国学术界发挥了重要的知识普及作用。李砚祖主要对手工艺进行了着重的探讨，具有将“工艺美术”时期的定义顺延到现代时期的意识，他的努力旨在让传统意义上的手工艺在设计学中现代化，然而，受限于当时的历史背景，他在学科或方向上的探索未能进一步深入至理论构建层面，依然停留在近代‘工艺美术’的范畴之内。田自秉主要将设计史的概念定义在了“工艺美术”，他曾担任图案研究会会长一职，为中国早期设计学的研究与发展做出了杰出贡献。《中国工艺美术史》（东方出版中心 2010 年版）是田自秉的一本具有影响力的著作，同时也是一本覆盖面广的教材，主要介绍了中国古代时期到新中国时期的设计发展历程。

诸葛铠是一位亲历工艺美术教育向现代设计教育转型的学者，他不仅目睹了中国当代设计理论的逐步演进，还构建了自身涵盖“图案”、“工艺美术”至“设计学”理论的完整思想体系。《图案设计原理》（江苏美术出版社 1991 年版）、《裂变中的传承》（重庆大学出版社 2007 年版）、《设计艺术学十讲》（山东画报出版社 2006 年版）是他的代表作。张道一在 1953 年至 1957 年师从陈之佛、庞薰琹，1994 年在东南大学创建了中国第一个艺术学系，他特别重视民间美术的研究，提出了文化由一元向多元发展的艺术发展规律。张道一所著的《中国图案大系》（山东美术出版社 1993 年版）是研究中国图案发展历程的重要著作，该著作系统呈现了中国图案的历史图鉴。尹定邦为中国现代设计的实践搭建起了企业平台，诸如白马、集美与集美组等设计公司，培养了一批中国现代设计师。他所出版的《设计学概论》（湖南科学技术出版社 2004 年版）该书不仅全面阐述了设计学的研究范畴、概念界定及社会职责，还兼具研究生备考参考教材的功能。凌继尧师从朱光潜，是具有美学与设计学交叉背景的学者，他从美学的角度切入到了设计学的研究之中，讨论了中国现代设计学中的思想基础问题。《美学十五讲》（北京大学出版社 2004 年版）与《艺术设计十五讲》（北京大学出版社 2006 年版）是凌继尧的代表作，这两部作品为艺术设计的概念进行了深入浅出的阐释，并成功地将其与美学领域紧密联系起来。

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

综上所述，中国现代时期的设计学学者更为注重设计学的科普工作，推介西方设计史与撰写中国设计史，是这一时期大多数学者的主要工作。在中国现代时期，设计学的原创理论建构尚属罕见，其发展更多地依赖于西方设计理论的引入，而设计学交叉学科的发展则仍处于起步阶段。以不同视角切入到设计学研究的学者较少，更多的学者处在对学科概念的划分、争论、批判之中，中国设计学有待进入到下一个与国际学界接轨的当代时期。

三、中国当代设计学的理论建构：“设计学”与“设计史学”

中国的当代时期指的是从中国现代化起始至今的历史时期，它没有确切的年代划分界线，通常是近代、现代与后现代的综合历史时期。中国的“设计学”学科于 2011 年从“艺术学”学科中独立出来，而“设计史学”于 2023 年从“设计学”学科中独立。在中国当代时期的设计学，更多地体现了自然科学与人文社会科学的交叉融合，相较于中国现代时期，中国当代设计学在学科概念上更加与国际学界接轨，这一阶段的中国设计学理论建构，凸显在了当代设计理论与当代设计史学的建构过程。在中国的当代时期，中国设计学第三世代的奠基者有杭间、李立新、易英、邹其昌、李超德、王琥、沈榆、潘鲁生、黄思华等九人，他们为中国当代设计学派的建立作出了一系列的理论贡献。

杭间主要致力于探讨中国设计的基本问题，尤其对手工艺领域进行了深入的剖析。他的著作《中国工艺美学思想史》（北岳文艺出版社，1994 年版）从设计思想的角度出发，描绘了中国工艺美术史的演进脉络。杭间着重于对设计学的哲学思辨，为中国设计学的理论建构抛出了问题，以待学者们共同讨论。李立新师从诸葛铠、张道一，他主要集中研究从工艺美术史到设计史转向过程中的方法论，为当代设计学的系统研究方法论的梳理作出了重要贡献。他的《设计艺术学研究方法》（江苏美术出版社 2010 年版）成为学者们进入设计学研究的入门书籍，《中国设计艺术史论》（人民出版社 2011 年版）论述了中国设计艺术的基本特征与演进脉络，提出了“阶段性突破推进”的历史运行理论。易英在当代艺术与美术史理论方面作出了一定贡献，他对当代艺术的批判所形成的文论，从侧面提供了当代设计理论的建构线索，他所翻译的《帕诺夫斯基与美术史基础》（广西美术出版社 2019 年版）与《艺术与文明——欧洲艺术文化史》（东方出版中心 2001 年版），将西方的美术史理论与历史叙事方法引入了中国，为中国学者建构当代设计理论提供了参考。邹其昌主要从设计美学的角度出发，特别是从中国传统设计理论来尝试中国当代设计理论的建构，“考工学”是他的标志性成果，他的当代设计学建构从他的《朱熹诗经诠释学美学研究》（商务印书馆 2004 年版）、《宋元美学与设计思想》（人民出版社 2015 年版）发端，尝试开拓一个从中国传统设计思想出发的设计学学科。李超德从设计美学的独特视角出发，深入探索设计美的本质及设计美感的核心，积极呼吁学者们共同构建具有中国特色的东方设计学体系，《设计美学》（安徽美术出版社 2000 年版）是他的设计美学的理论框架。

王琥主要梳理了中国当代设计作品，《中国当代设计全集》（商务印书馆 2015 年版）为致力于研究当代设计的学者们提供了一个数据库，他的《设计史鉴：中国传统设计思想研究（思想篇）》（江苏美术出版社 2010 年版）、《设计史鉴：中国传统设计文化研究（文化篇）》（江苏美术出版社 2010 年版）、《设计史鉴：中国传统设计审美研究（审美篇）》（江苏美术出版社 2010 年版）、《设计史鉴：中国传统设计技术研究（技术篇）》（江苏美术出版社 2010 年版）从不同的视角，解释了中国设计所涉及的核心概念。沈榆任教于华东师范大学，兼任中国工业设计博物馆馆长，他为中国现代设计的保存与梳理作出了重要贡献，《1949-1979 中国工业设计珍藏档案》（上海人民美术出版社 2014 年版）、《中国现代设计观念史》（上海人民美术出版社 2017 年版）、《工业设计中国之路》（大连理工大学出版社 2017 年版）都是沈榆的代表性著作，为中国现代性语境的进一步阐释提供了数据基础。潘鲁生长期从事设计教育与民间美术保护工作，在坚持田野考察的基础上，他致力于建构“民

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

艺学”学科体系，《民艺学论纲》（北京工艺美术出版社 1998 年版）、《中国民间美术工艺学》（江苏美术出版社 1992 年版）是潘鲁生民艺学思想的集中体现。黄思华师从欧阳巨波、亚齐兹，任教于嘉应学院美术学院，兼任中国瓷器虎文化博物馆常务馆长。他对于中国设计学的学术贡献在于拓建了以“实践生成论”为基础的中国当代设计理论，推崇“以技显道”的设计实践方式，《设计与装饰：一种生成论显现学的建构》（中国纺织出版社 2020 年版）是其设计思想的集中体现；他建构了以“历史生成论”为基础的“中国当代设计史学”，为中国当代设计史叙事提供了与西方当代设计史不同的特殊现代性语境，由马来西亚博特拉大学出版社于 2024 年出版的 Design History: Meta-review on the Academia（《设计史：学术界元综述》），以及 2025 年出版的 Chinese Contemporary Design History: Narrative Path and Special Modernity（《中国当代设计史：叙事道路与特殊现代性》）是其历史生成论的集中体现。以上学者们的努力，体现了设计学领域的中西对话进程。

总的来说，在中国的当代时期，学者们主要进行的研究可分为设计学与设计史学两个领域。在这个时期，设计学的相关研究从翻译、推介海外设计理论转向了理论自主创造阶段。其中，中国的原创设计学理论以“考工学”“民艺学”“显现学”为代表，原创设计史学理论则以“中国当代设计史学”为代表。作为一个交叉学科，当代设计学更多地与美学、科学、历史学等学科的交叉融合，形成了多维度的阐释方式，中国当代设计学派在不同领域学者的努力下逐步形成。可见，中国设计学学科的当代特质，正是体现在这种交叉融合中的共同合力。中国设计学理论，不仅有实践意义的理论形态，也有历史意义的学科建构。从近代时期到现代时期，再从现代时期到当代时期，展现的是中国设计学历经由图案、工艺美术、设计艺术、设计学、设计史学等核心学科概念的转向过程。

参考文献：

[1] 令狐红英 . 中国设计学文献总目编纂工作刍论 [J]. 大众文艺 , 2019, (02): 246.
[2] 时迪 . 从传统造物寻找中国现代设计语言的路径探析 [J]. 南京艺术学院学报 (美术与设计版), 2020, (01): 151-154+210.
[3] 林琳 , 王玮 . 设计的现代性：从《美术生活》（1934-1937）窥探中国现代室内设计观念的兴起 [J]. 家具与室内装饰 , 2024, 31 (07): 72-78.
[4] 郝奇 . 中国设计学百年重要理论评述 [J]. 中国文艺家 , 2019, (01): 174.
[5] 曹小鸥 . 我看中国设计新思潮 [J]. 美术 , 2018, (04): 17-18+20.

© 2025 by the author(s); licensee Mason Publish Group, this work for open access publication is under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)