

客观理性下的功能

——现代主义设计内涵研究

文 / 陈晋亮

现代设计起源于十九世纪兴盛于二十世纪，在当时不可谓不主流，现代设计更影响着我们所处时代的设计。该文从宏观角度分析和总结了现代设计的四大设计内涵及特点。在二十一世纪，用更加完备的眼光和设计理念去观察和体验一个或者一种现代设计的作品，并就其本质进行分析。

一、功能至上

在工业社会中，生产力的发展，成为推动艺术理论与实践的重要动力，社会性质的发生改变，人的生存环境发生了巨变。犹如第一次工业革命将手工业转换到机械产业的巨大变化带到艺术殿堂相同，属于“现代设计”的王朝悄然降临。

对历史上的现代设计而言，“现代主义”的思潮裹挟着19世纪至20世纪初，催生并发展出无数秉承着这思想的设计师们并成就他们。

1936年，佩夫斯纳在他所著的《现代运动的先驱者》一书中提出：“与艺术与工艺运动不同，现代主义相信未来城市的一切都可能由机械时代的新发明和新产品制成。”

“形式服从功能”如同烙印一般，深深地刻在了属于现代设计的属性和词条中。

提起现代设计，就不得不提到包豪斯。他们广招贤士，开创体系，大胆的进行设计改革，而上天对他们的大胆和努力进行了回报。他们开创了一个崭新的时代，他们成了世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，包豪斯的成立标志着现代设计教育的诞生。包豪斯的崛起非一日之功，靠的是一直贯彻包豪斯的“理想”。这种“理想”是一种跨时代的理念。包豪斯代表了一个时代最具特色的现代设计风格。以至于到我们的时代，全世界的设计师和建筑师仍要从包豪斯的实例中汲取灵感，然后又绞尽脑汁反抗他。

“形式追随功能”（Form Follows Function），三个“F”像巨大的地震，不仅存在于那个时代，直至二十一世纪，我

们仍能感受到它的余震。现代设计的其中一条标签正是“功能主义”，恰恰是因为这一条例已经成为它的准则。从建筑发展而来，经过时代的磨砺和变迁，逐渐普及到各个学科和领域。

不管是什么设计，被研发和设计出来的目的是为人们所用。而这直接与它们的功能性挂钩，设计是要被人们所使用的，关乎于人们的衣食住行，方方面面。功能主义就是要在设计中注重产品的功能性与实用性，即任何设计都必须保障产品功能及其用途的充分体现，其次才是产品的审美感觉。

虽然功能的强调已然成为现代设计的核心，但现代设计也并非不考虑受众的生理和心理。比如一辆汽车，被设计出来的首要目的是作为一辆交通工具，并能长期安全地使用，其次才起到代表或炫耀受众的社会地位或者层次等。用于公共的建筑是必须要满足它的功能性的，它们必须被大众所接受，且具备良好的设备和功能，工业社会的背景也给这种理念贴上了“标准化”“批量化”的标签。

简而言之，功能主义就是功能至上。于1955年迪特拉姆斯提出的博朗设计原则充分继承并完善了包豪斯所体现的思想，其中十项内容几乎概括了一个优秀的设计所具备的所有要素。

“好设计就是尽可能少设计”这一观点成为包豪斯的重要理念之一，“少即是多”（Less is More）的延续。原研哉的无印良品之所以成为当下大火的品牌，正是践行了这一看似轻松却很难实践的准则。极简主义的审美意识能让原研哉设计的商品“无中生有”；也能让柳宗理的厨具“为无米之炊”；也能让草间弥生的设计的LV“包上生花”。不止日本，还有很多的设计遵从了极简的功能主义，“功能主义”的词条中没有赘余一词，把想表达的根本表达出来比用过多装饰遮掩要多得多。

二、理性光辉

理性呼唤现代主义，就像《独立宣言》一样。

设计是为人服务的，正如文艺复兴所强调的“以人为本”的宗旨一样，贴合人们生活的设计，真正为人们所用的设计，才能长存。

格罗皮乌斯曾批评“艺术至上主义”是无作为的自我放纵，在他看来遵从“艺术至上主义”的艺术家在投入创作时，常常因自己的感性超越理性而使得创作出来的东西失去了功能和其应有的作用。

在现代艺术中，理性主义这份源自古希腊的精神遗产已经渐渐失去了重要影响力，艺术家们喜欢遵从自己内心的意愿去创作，因为现代艺术是为其本身而存在的。而在现代设计中，我们可以发现理性主义随处可见，因为工业文明的大背景，使得其不需要表现出太多热情，这也成为城市经常被诟病为“冷冰冰”的一种缘由。过去工业背景使得现代设计师们用睿智的头脑和冷峻的眼光体察社会和世界，用超乎平常的理性去思考和还原人类的本质，也就是最原始的一种本能，就现代设计来说，它只是联系人和社会的途径之一。

当然，这并不意味着现代设计完全拒绝感性，只尊崇理性，但是相对来说，当他们把理性扩大的同时，也就不得不削减感性，从而使其作用大大减小或直至虚无。

其实感性和理性从来都是并行不悖的，只是在某种情境下，谁占据了主导地位。

现代主义的设计师们，想通过大规模机械生产最终得出纯几何形式。设计师们逐渐抽离这些机械的具象形式以致其变成简单抽象。前文中“少即是多”的理念出自德国建筑大师密斯凡德罗，不只是密斯，勒柯布西耶把房子描绘成“供人居住的机器”。这种观念使得建筑设计逐渐简约和理性。

建筑大师密斯凡德罗的超理性建筑在当时灯火辉煌，在《包豪斯理想》的作者威廉斯莫克看来并不是一个巧合，正如其书中所说：“现代主义者允诺要将日间的光芒和新鲜的空气传达给大众。他们的指导准则是自然和公共利益，而非上帝的荣光和国家的权威。”

为什么阿道夫卢斯会提出“无用的装饰就是犯罪”的观点，答案不言而喻，是因为功能主义反对装饰是因其以理性的逻辑的态度对待设计。这在十九至二十世纪是一个开辟性的论点，但这一观点放在二十一世纪是以偏概全且片面的，为了中和这种绝对的理性，后现代主义被催生出来。在感性和理性同样重要的今天，不仅是时代背景的变化，人们也能以更加多元的眼光和看法对待事物和设计。随着时代的更迭，现代主义设计至今也没有走到尽头，即使现代主义现在没有

当初诞生时的冲击力，仍不可被流行取代。

三、客观法则

万物都有它自己的法则，现代设计也不例外，它遵从的法则之一，因其突出的客观性，称之为客观法则。

人是主观的，所以如果人类真的能完全全遵从客观的法则，那么万物和谐，但是遵从“以人为本”也正是因为这种多样化的发展，使得世界变得多彩缤纷。

客观化的发起起源于塞尚，在他看来，无论什么外界条件或艺术家的主观情绪都不可能改变对象的结构，其直接影响了抽象主义和立体主义的形成与发展。伟大的抽象大师康定斯基曾经发表言论：自然有其自己强有力的语言，这种语言是无法被模仿的，譬如农庄的嘈杂从未被成功复制出来过。

康定斯基的抽象理论以“艺术”的“内在精神”揭示了事物的客观性和永恒性的本质规律，用抽象艺术解释物质世界，深深影响了现代设计理念与审美标准的形成与发展。

康定斯基与包豪斯的观点不谋而合：如果一个人为了去表现一个或一种事物而绞尽脑汁去构造表现手法，那么这无疑是在等待艺术的消亡；如果一种艺术或设计为了表现而变得矫揉造作、荒谬可笑的话，那么这无疑是在葬送自身。这种观点可以概括为反对具象的拟真的表现形式，反对为了“表现而表现”，提倡遵从客观的趋势。

正如前文所说，设计是在处理人与物的关系，是可以抽象为一种媒介的。为研究人和物如何能够共存，控制两者之

间的适应能力，并达到一种平衡，要达到这种“微妙的平衡”就要从客观的层面去考虑两者是否能成功的磨合，现代设计师们有时必须抛弃主观的想法，以理智的思维去考虑和决定。这与马克思主义哲学观不谋而合，马克思主义哲学观中这样概述客观与主观的关系：客观是绝对存在的，主观依赖于客观而存在但同时又可以超越（并未脱离）客观而存在。也就是说，客观的法则时时刻刻存在，而现代设计之所以被称为现代设计，其原因之一是因为时代背景下客观化趋势的潮流。

四、科技性质

现代设计在保证功能的前提下，提倡的是“艺术与技术的新统一”。现代设计必须贴合人们的生活，这与设计的本质不可割舍，当代的现代设计师们也能用一种理性为框架，感性填充，两者并存的方式去进行设计，技术在不断革新，从而推动艺术的行进脚步。在开放的时代，我们仍能看到许多优秀的现代设计作品，融入了二十一世纪的发展理念。北京冬季奥运会开幕式上科技与东方美学的结合，松屋银座的二次设计等等，我们都能看见科技的力量。现代设计依附于科技的力量，在社会经济的推动下，当然我们必须意识到，现代设计脱离不了生活美学和科技力量。但尽管设计总是热衷于转换风格或者拥抱新技术，但是它并没有沦为经济和技术的仆人，现代设计理念仍能中流砥柱，是因为它是那么独一无二。

现代设计是科学技术商品化的载体，时代在进步，国力在增强，科技在进步，现代设计必须将现代技术更好的应用于日常生活和生产中。如今，现代设计以一种极强的传播力出现在大众视野中，虽然加入了科技和工业的助力，但这并没有损害现代设计的艺术特性，反而使得现代设计更加多元化，更加具备了适应和贴合大众的能力。受到现代设计思潮的设计师们开始不断尝试，探求一条科技与艺术设计融合的道路，为设计界提供了新的创作思路和前所未有的活力。

这是最好的时代，现如今人们看到苹果、华为不断革新；看到 NEXT 建筑事务所落地中国，带来文化的碰撞；多元化的元素，使现代设计的可塑性变得更强。中国的现代艺术设计在追随国际潮流的同时，要如何以更和谐更创新的将民族的本土的文化精神融入其中，是亟待解决的问题。原研哉在书中向我们展示雅叙园与天空的森林，以国际视角审视日本的代表小布施堂以及日本古典美学大成的代表《阴翳礼赞》，以上都说明只有将民族精神与本土文化鲜明地融入现代设计，这样的现代设计才会有灵魂，有生命力与感染力。

中国作为一个具有五千年历史的大国，融入自己民族和地方特色，是必要的。中国地大物博，更有数个少数民族

聚居在这片土地上，其鲜明的特色不言而喻，在现代设计中有机地融入时代和民族特色，是作为一个优秀的中国设计所必需的先决条件，是真正能体现作品内在精神的不可少元素。中国需要找寻一条属于自己的道路，将现代设计用中国化语言描述出来并发扬光大。

五、结语

综上所述，现代设计以其显著的功能性，极强的理性逻辑，遵从的客观法则，以及科技性立足于二十世纪，即使到二十一世纪，在多元文化潮流的背景下，仍占有一席之地，虽然时代变化导致了经济、社会、人文等多方面的变化，但我们仍能见到现代设计，虽然其也有片面性和极端性，但在多元化的今天，如何融入自身文化元素，将文化软实力与设计结合起来，深度挖掘现代设计融入生活，促进创意转化和文化认同，成为我们现代人探求的目标。作为现代设计师，也应当取精去糟，去伪存真，积极地进行构思，找寻出适合时代发展和民族融合的现代设计方式方法，才能更好地将现代设计传承下去。

【参考文献】

- [1] 王受之. 世界现代设计史(第二版)[M]. 北京: 中国青年出版社, 2015.
- [2] [英] 尼古拉斯·佩夫斯纳. 现代设计的先驱者[M]. 江苏: 浙江人民美术出版社, 2019.
- [3] 黄虹, 颜勇. 西方设计史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [4] 黄厚石. 现代设计思潮[M]. 江苏: 东南大学出版社, 2017.
- [5] 朱和平. 世界现代设计史[M]. 江苏: 江苏美术出版社, 2013.
- [6] 闫丽丽. 现代设计与生活方式[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2021.
- [7] [美] 威廉·斯莫克. 包豪斯理想[M]. 济南: 山东画报出版社, 2010.
- [8] 房亚东, 陈桦. 现代设计方法与应用[M]. 北京: 机械工业出版社, 2013.
- [9] [俄] 康定斯基. 康定斯基论点线面[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003.
- [10] 董占军. 西方现代设计艺术史[M]. 济南: 山东教育出版社, 2012.
- [11] 高振平. 世界现代设计通鉴[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2015.

【作者简介】

陈晋亮(2000—)，男，汉族，山东淄博人，广西艺术学院本科生，主要研究方向：艺术设计学。