

# 从工艺美术运动和德意志工业同盟中管窥 “以人为本”的设计理念

范沿芳

兴业证券股份有限公司深圳分公司

**摘要：**在探索现代设计的根源和发展轨迹时，工艺美术运动和德意志工业同盟作为两个历史里程碑，对“以人为本”的设计理念产生了深远的影响。工艺美术运动，起源于19世纪末英国，反对工业革命带来的质量下降趋势，强调手工艺与艺术的结合，提倡物品的美观性与实用性相结合。这一运动不仅重视美学，而且强调产品设计应满足人们的实际需求和审美追求。另一方面，德意志工业同盟（1907年成立于德国）则专注于工业设计的标准化和功能性，强调设计的科学性和合理性，使产品更加人性化、易于大规模生产。这两个运动共同推动了现代设计界“以人为本”理念的形成和发展。通过对这两个运动的深入分析，本文揭示了它们对设计界的深远影响，尤其是在提高用户体验、满足日益增长的功能性和美学需求方面的贡献。本文还探讨了这些历史运动如何启发现代设计师在实践中应用这些原则，以及这些理念如何被当代设计界继续采纳和发展。

**关键词：**工艺美术运动；德意志工业同盟；以人为本设计；现代设计；用户需求

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2023.12.063

## 一、引言

设计作为一种反映人类需求和审美的活动，在历史的长河中不断发展和演变。本文旨在探讨工艺美术运动和德意志工业同盟如何塑造了现代设计的“以人为本”理念。工艺美术运动，作为对工业革命机械化生产质量下降的反应，强调了手工艺的重要性和个性化设计的价值。它提倡设计不仅要满足功能性，还要追求美观和艺术性，强调设计与人的紧密联系。而德意志工业同盟则从另一个角度出发，它通过推动设计的标准化和功能性，强调科学和理性在设计过程中的作用，使得产品设计更加注重用户体验和实用性。这两个运动虽然出发点不同，但都深刻地影响了“以人为本”的设计哲学。本文通过分析这两个运动的历史背景、主要特点和它们如何相互作用、共同影响现代设计理念，旨在为读者提供对这一重要设计理念形成和发展的深入理解。本文还将探讨这些理念如何在当代设计实践中得以应用，以及它们对未来设计趋势的可能影响。

## 二、工艺美术运动的起源与特点

（一）工艺美术运动的发展及对手工艺和艺术的重视

工艺美术运动，源于19世纪末的英国，是对工业革命机械化生产的一种反思和回应。这一时期，随着工业化的深入，大量机械生产的商品充斥市场，虽然提高了生产效率，却也导致了产品个性化和艺术性的丧失。在这种背景下，一些艺术家和设计师开始寻求变革，他们认为设计和制造应该回归到更加人性化和艺术化的轨道上。

这场运动的核心是对手工艺的重视。运动中的设计

师和艺术家们强调，手工制作不仅能提升产品的艺术价值，还能让制作者与其作品之间建立更为紧密的联系。他们认为，手工艺品不仅在形式上更为美观，而且在使用过程中也能给人带来更深层次的满足感。

同时，工艺美术运动还重视艺术的融入。运动支持者认为，艺术不应该仅仅是高雅的象征，而应该融入日常生活的各个方面。他们通过设计来实现这一理念，努力将美学融入实用品中，以此提升人们的生活品质。

### （二）工艺美术运动对以人为本设计哲学的影响

工艺美术运动对现代设计界的“以人为本”设计哲学产生了深远的影响。这场运动首先提出了设计应以满足人的需求和提升生活质量为目的的观点。在这种观念的指导下，设计不再仅仅是功能性的追求，而是更多地考虑人的感受和体验。

运动中的设计师们深刻理解到，设计应当关注人的情感需求，而非仅仅关注物质需求。他们认为，一个好的设计应该能触动人的心灵，让使用者在使用过程中感受到愉悦和舒适。因此，他们在设计中注重细节处理，强调设计的温馨感和个性化，尽力使每一件产品都能与使用者产生情感上的共鸣。

同时，工艺美术运动还强调了设计的社会责任。设计师们认为，设计不仅是个体的艺术创作，还应当承担起改善社会、提升公众生活质量的义务。这一理念促使设计师们在设计过程中更加考虑产品的社会影响和文化价值，而非仅仅关注其商业价值。

## 三、德意志工业同盟的形成与影响

（一）德意志工业同盟的成立背景及其在工业设计中的作用

德意志工业同盟成立于1907年，是一个由德国艺术家、建筑师和企业家组成的协会。它的成立标志着德国工业设计发展的一个新阶段。这一时期，德国正经历工业化的快速发展，面临着工业产品设计质量不一、风格各异的问题。德意志工业同盟的成立，就是为了解决这一问题，推动德国工业设计的标准化、功能化和美学化。

该同盟的主要作用在于推广工业设计的重要性，并倡导一种新的设计理念。同盟成员认为，工业产品的设计不仅要注重美观，还要考虑实用性和生产效率。他们强调设计应与制造过程紧密结合，通过设计来提高产品的质量和市场竞争力。这种理念在当时具有革命性，它不仅提升了产品的功能性和美观性，也推动了德国工业设计整体发展。

德意志工业同盟还注重于设计教育和宣传。他们举办各种展览和讲座，普及工业设计的理念和知识，提高公众对于设计重要性的认识。同时，同盟还鼓励设计师和制造商之间的合作，促进了工业设计领域的交流和创新。

### （二）德意志工业同盟对功能性和用户体验设计的贡献

德意志工业同盟对于功能性和用户体验设计的贡献是显著的。他们推动了一种以用户为中心的设计方法论。在这种方法论下，设计师不仅仅关注产品的外观设计，更加重视产品的功能性和用户的使用体验。这种思想对后来的产品设计产生了深远影响。

在功能性设计方面，德意志工业同盟的成员们提倡“形式随功能”，即产品的设计应首先满足其功能需求。这一理念倡导设计应简洁、直接且高效，反对无关紧要的装饰。这种设计风格不仅提升了产品的实用性，还为现代主义设计奠定了基础。

在用户体验方面，德意志工业同盟的设计理念强调以用户的需求为出发点进行设计。他们认为，一个好的设计应当能够解决用户的实际问题，提升用户的使用体验。为此，他们在设计过程中会深入研究用户的行为和需求，力求使产品既实用又易于操作。

## 四、以人为本的设计理念探析

### （一）两个运动对现代以人为本设计理念的影响

工艺美术运动和德意志工业同盟对现代设计理念的形成具有深远的影响，特别是在推动以人为本的设计理念方面。这两个运动虽然出发点不同，但都强调了设计应以满足人的需求和提升人的生活质量为核心。

工艺美术运动通过强调手工艺和个性化设计，提倡了一种更加人性化和定制化的设计方法。这种方法认为设计不仅是一种功能性的实践，更是一种艺术表达，应

当关注人的情感和审美需求。这种思想深刻地影响了后来的设计师，使他们在设计时更加注重用户的个性化需求和情感体验。

与此同时，德意志工业同盟则从另一个角度推动了以人为本的设计理念。他们通过强调功能性和标准化，提出了“形式随功能”的理念。这种理念注重产品的实用性和用户体验，强调设计应简洁、高效且易于使用。德意志工业同盟的这些理念为现代工业设计提供了新的方向，使设计更加注重用户的实际需求和用户体验。

这两个运动共同推动了现代设计向以人为本的方向发展。它们使设计师们意识到，设计的核心是人，无论是产品的外观、功能还是使用体验，都应围绕着满足人的需求和提升人的生活质量展开。

### （二）这些原则在当代设计中的应用

在当代设计实践中，工艺美术运动和德意志工业同盟的理念得到了广泛的应用。这些理念不仅体现在具体的产品设计上，还影响了整个设计行业的思维方式和方法论。

在产品设计领域，以人为本的设计理念体现为对用户体验的深入考虑。例如，在智能手机设计中，设计师不仅考虑设备的功能和性能，还注重用户界面的直观性和易用性。这些设计考虑到了用户的操作习惯和审美偏好，致力于提供更加舒适和愉悦的使用体验。

在家具设计领域，以人为本的设计理念则体现为对人体工程学的关注。设计师在设计椅子、桌子等家具时，会考虑到人的身体结构和使用习惯，确保家具不仅美观，还能提供良好的支撑和舒适度。

在建筑设计方面，以人为本的理念体现为对居住者的生活方式和需求的深入理解。建筑师在设计住宅或办公空间时，会考虑到空间的功能性、光线和通风情况，以及居住者或使用者的活动模式，力求创造出既实用又舒适的生活或工作环境。

在数字界面设计领域，以人为本的设计理念则体现为对用户交互体验的重视。设计师在设计网站或应用程序界面时，会考虑到用户的浏览习惯和操作便利性，确保界面不仅美观，还直观易用。

## 五、案例研究

### （一）工艺美术运动的现代应用案例

工艺美术运动，在现代设计领域尤其是家具设计中，其影响持续显著。这一运动最根本的特点是对手工艺和个性化设计的强调，这在当今的手工制作木质家具设计中得到了深刻的体现。这些家具作品通常由技艺精湛的工匠一手打造，从选材到成品每一步都充满着匠心和创意。

在现代生活中，人们越来越追求个性化和定制化的

生活方式,这种趋势使得手工制作的木质家具受到了广泛的欢迎。与大规模生产的家具相比,手工家具更能体现出用户的个性和品味。每一件家具都不仅是一个使用物品,更是一件艺术品。这些家具在设计上既保留了传统手工艺的精髓,又融入了现代设计的元素,使之既具有历史感,又不失现代感。

以一位知名设计师创作的橡木餐桌为例,这张餐桌在设计上简约而不简单。设计师在制作过程中精选优质橡木,不仅考虑了木材的坚固性和耐用性,还特别注重木材的纹理和色泽。每一张餐桌都是独一无二的,因为每块木材的纹理和色泽都是独特的。设计师通过巧妙的设计,使木材的自然美得以完全展现,同时也确保了餐桌的实用性和耐久性。

这种餐桌的设计不仅反映了工艺美术运动对手工艺的重视,更体现了对细节的关注和对用户需求的深入理解。设计师在设计时不仅考虑了餐桌的功能性,如大小、高度和稳固性,还考虑了用户的使用习惯和审美偏好。这样的设计让每一件作品都能与用户产生深刻的情感联系,不仅是家中的一件家具,更是生活方式的一部分。

这种手工制作的木质家具还体现了一种对环保和可持续发展的关注。与使用大量化学物质和机械加工的大规模生产家具相比,手工家具在生产过程中更加注重环保和材料的可持续性。这不仅符合当代人对健康和环保生活方式的追求,也是工艺美术运动精神的现代体现。

## (二) 德意志工业同盟的现代应用案例

德意志工业同盟强调产品的功能性和标准化,这一理念在现代消费电子产品中得到了广泛应用。以智能手机为例,其设计充分体现了德意志工业同盟的设计原则。智能手机的设计强调简洁性和易用性,每个功能和元素的设置都旨在提高用户体验的便捷性和效率。

例如,某知名品牌的智能手机在设计上采用了极简的风格,去除了不必要的装饰,每个按钮和界面元素的布局都经过精心设计,以确保用户可以快速、直观地操作。这种设计不仅使产品看起来更加现代和时尚,还大大提高了产品的实用性和用户体验。

在这些智能手机的设计过程中,设计师还广泛应用了人体工程学原理,确保设备的大小、重量和形状都适合用户长时间持握和操作。这种以用户为中心的设计思维正是德意志工业同盟理念的现代体现。

## (三) 结合两种设计理念的案例

在一些设计项目中,工艺美术运动和德意志工业同盟的理念被巧妙地结合在一起。例如,在某些现代办公空间的设计中,设计师既注重空间的美学和个性化表达(工艺美术运动的影响),同时也充分考虑了功能性和

效率(德意志工业同盟的影响)。

在这些办公空间中,设计师使用了定制的家具和艺术装饰来创造独特的工作氛围,同时也确保了空间布局的合理性和功能的完善性。例如,会议室的设计既展现了独特的艺术风格,又考虑到了声学效果 and 多媒体设备的布局,确保会议能够高效顺畅地进行。

这种结合两种设计理念的方法不仅提升了空间的美观性和个性化,还确保了空间的实用性和功能性。它体现了现代设计师如何灵活运用历史设计理念,创造出既美观又实用的设计作品。

## 六、结论

通过深入分析工艺美术运动和德意志工业同盟,我们可以看到这两个历史运动如何共同塑造了现代设计界的“以人为本”理念。工艺美术运动通过其对手工艺和个性化设计的重视,强调了设计与人的紧密联系,而德意志工业同盟则通过其对设计标准化和功能性的强调,促进了设计的科学性和实用性。这些运动不仅影响了设计的美学和功能性,还促进了设计界对用户需求和体验的深入理解。在当代,这些理念已被广泛应用于各种设计实践中,无论是在产品设计、建筑设计还是在数字界面设计中,都可以看到它们的踪迹。未来,随着技术的发展和用户需求的变化,这些以人为本的设计理念将继续发展和演变。设计师和设计实践者将需要不断地调整和创新,以适应不断变化的环境和需求。本文的研究显示,了解并吸收历史设计运动的教训和智慧对于推动现代设计的发展至关重要,同时也为设计师提供了宝贵的灵感和指导。最终,这些历史运动和理念将继续在设计界中发挥重要作用,推动设计朝着更加人性化、实用化和美观化的方向发展。

## 参考文献

- [1] 尹文晶. 后现代文化语境下的时装设计审美趋向探究[J]. 设计, 2018, 0(3): 45-46.
- [2] 江军毅. 自助式体检设备形态语义研究[J]. 设计, 2019, 32(5): 144-146.
- [3] 黄雯祺. 试析后现代主义设计风格在游戏设计中的体现[J]. 设计, 2019, 32(13): 29-31.
- [4] 符蝶, 陈筱. 基于湖湘文化的文创产品造型设计方法探讨[J]. 大观: 论坛, 2019(7): 57-58.
- [5] 唐刚, 卜俊, 宋佳玮. 基于用户综合情感认知需求的日用陶瓷产品造型设计研究[J]. 中国陶瓷, 2019, 55(11): 71-76.
- [6] 刘云行. 当代语境中的设计伦理困境分析[J]. 设计, 2019, 32(19): 100-101.
- [7] 聂晋言. 艺术、工艺、设计与审美的再解读[J]. 设计, 2020, 33(5): 107-109.