

威廉·莫里斯的设计思想及其时代意义

王莹

(齐鲁工业大学(山东省科学院), 济南 250300)

摘要: **目的** 剖析威廉·莫里斯的设计思想, 展示现代设计的时代精神, 为现代设计理念的发展提供理论学基础。**方法** 运用马克·布洛赫的比较史学方法论和黑格尔的“时代精神”概念理论, 探究不同的社会背景下的威廉·莫里斯的设计思想的时代意义和价值。**结论** 作为“现代运动之父”和“设计改革家”的威廉·莫里斯提出了设计要“为大众服务”的以人为本的民主理念, 秉承了“师承自然”的绿色设计理念和设计要达到“功能与美相统一”, 并深刻认识到时代和社会系统的共生关系。在不同的时代和社会背景下, 威廉·莫里斯的设计思想是设计活动中一直存在的内在核心力量, 而设计更是时代精神的展现。

关键词: 威廉·莫里斯; 设计思想; 时代意义; 时代精神

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)08-0038-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.08.009

The Design Philosophy and Times' Significance of William Morris

WANG Ying

(Qilu University of Technology(Shandong Academy of Sciences), Jinan 250300, China)

ABSTRACT: It analyzes the design philosophy of William Morris, shows the spirit of modern design and provides a theoretical basis for the development of modern design philosophy. Applying the Methodology of Comparative History by Marc Bloch and the spirit of the time by Hegel, it explores the significance and value of William Morris's design philosophy in different social contexts. As "the father of modern movement" and "the reformer of design", William Morris puts forward "service the public" the concept of democracy of people-oriented design, which adhere to the "blended from nature" of green design concept, and achieve "the unity of function and beauty", and deeply understanding of the symbiotic relationship between the times and the social system, his design idea is diachronic and prospective. In different times and social background, William Morris design philosophy is the inner core strength, which always exists in the design activities, and the design is the manifestation of the spirit of the times.

KEY WORDS: William Morris; design philosophy; times significance; the spirit of the times

19 世纪, 工业革命的浪潮迅速在欧洲大地蔓延开来, 英国作为这场革命的引导者站在了革命的风口浪尖上。工业革命使机械工业化迅速发展, 也使资产阶级的资本迅速膨胀, 英帝国一跃成为世界的工业强国。由于当时设计和技术的不对等, 导致市面流通的产品浮于形式的装饰奢华之风盛行, 因此 1851 年伦敦举行的博览会的展品这种风格比比皆是, 也就有了“十七岁的威廉·莫里斯参观博览会失望痛哭”的故事。

1 威廉·莫里斯

威廉·莫里斯是现代设计的伟大先驱者, 被称为“现代设计之父”, 并且他还是一名杰出的艺术家、浪漫主义诗人和理论家, 同时他还是一名政治活动家。

少年时期的莫里斯痴迷于浪漫主义诗人雪莱和拜伦的诗歌, 在 1853 年莫里斯进入牛津大学读书,

收稿日期: 2018-03-11

作者简介: 王莹(1990—), 女, 山东人, 硕士, 齐鲁工业大学助教, 主要研究方向为产品设计、中西设计史理论。

认识了他一生的好友爱德华·伯恩·琼斯，伯恩·琼斯将约翰·拉斯金的著作介绍给莫里斯，拉斯金对自然和人的关注深刻影响了莫里斯。莫里斯不仅是拉斯金思想的信徒，并且他还是拉斯金思想的忠实实践者。而后，莫里斯于1857年加入了“拉斐尔前派”，结识了他的绘画导师但丁·加布里埃尔·罗塞蒂、哥特复兴风格建筑师菲利普·韦布等人，都对他的设计生涯产生了巨大的影响。1861年，莫里斯和朋友们成立了“莫里斯·马歇尔·福克纳制造与装饰公司”，这是第一个独立的由艺术家设计并组织生产的团体。后来由于经济问题解体后，又于1875年重新改建为莫里斯独有的艺术设计公司，即莫里斯公司，改建后的莫里斯公司设计业务范围非常广，除原来的地毯、壁纸等业务外，陆续开拓了建筑设计、室内装潢、平面设计、家具设计、图书装帧等设计业务。

莫里斯之所以能够超越前人成为一名现代设计先驱者，不仅是因为他具有一个真正设计者的天赋，而且还因为他认识到一个时代及其社会系统不可分割的统一性^[1]。莫里斯的多个社会角色使他能以深刻的社会时代观对设计中的一系列问题进行宏观的思考和研究，他认为任何有见地的艺术思考最终都来源于设计实践。在《乌有乡消息》中可以明显看出，他是一个空想社会主义者，莫里斯在书中为人们勾勒了一个理想的社会生活模式，人与人是平等而和谐的，社会劳动合作是整齐而高效的。同时他提出，设计是为普通大众服务的，由人民制造，又为人民服务^[2]。

2 威廉·莫里斯的设计思想

2.1 师承自然

国外有些学者认为威廉·莫里斯是最早的生态社会主义的倡导者，主要是因为莫里斯认为遵循自然发展规律的东西是美好的，阻碍自然发展的东西是丑陋的，因此就有了莫里斯反对机械化的言论，其实莫里斯并非反感机械化，而是对机器的泛滥会摧毁自然环境感到担忧^[3]。

莫里斯在1882年撰写的《生活的次要艺术》中，所提到的“次要艺术”是区别于“主要艺术”的，是指日常生活中具有审美价值的小产品^[4]。“次要艺术”并不只是为了实用之需，还可以通过日用品的消费将表现自然之美的装饰艺术带入普通家庭^[5]。莫里斯之所以会自己开始着手设计产品，是因为他在装修自己的婚房，即红屋时，在市面上买不到适合自己品味的产品来装饰住所。莫里斯设计的壁纸、地毯、瓷砖、插画、纺织品等上面的装饰图案的设计，均来源于自然形态的植物和花鸟，其风格质朴清新，是饱含对大自然的强烈感情的。莫里斯热爱自然并师承于自然，以自然界中的生物作为设计元素，使用

自然的材料，通过设计将“次要艺术”带入人们的日常生活，让人和自然的关系更加紧密，形成人和自然和谐相处的“自然生态观”^[6]。

2.2 以人为本

莫里斯曾说过：“艺术是属于人民大众的，一切美的创造都是艺术；历史记载着人民，因为他们从事创造。我不希望艺术只为少数人服务，仅仅为了少数人的教育和自由。使黑暗中的成百万人为艺术照亮，那才是人民创造的，为人民的艺术，使得制造者和使用者都感到快乐”^[7]。从以上的话，可以看出莫里斯拥有设计造福全社会的乌托邦理想，同时他也是理想的实践者。他开办公司，设计具有美感的产品，目的就是让普通民众在日常生活中可以使用具有审美价值的产品，以此提升人民大众的审美，进而提高道德素质，最终达到社会的整体进步。虽然最后由于他设计的产品成本高、数量少，售价高昂，普通大众是无力购买的，但是莫里斯“由人民制造，又为人民服务”的以人为本的设计民主理念及其行动，是具有跨时代意义的。

2.3 功能与美的统一

“不要在你的房间中放置你不通晓其用途或者感觉不美的东西”，这是莫里斯对于设计必要达到功能与美的统一的“黄金律”^[7]。好的事物是要体现其功能的，能让人们在使用过程中感到愉快，而且要顺应自然，如果违背自然的发展规律，便是丑陋无用的。对于装饰，莫里斯的观点是要建立与自然的联系，并不是形式完全模仿自然，要让产品带有可爱的自然气息。例如制陶，莫里斯如是说：“做成了如此坚实、光滑、包装精美、持久耐用的陶器，但是也要考虑到它要适合日常的使用，产品必须是美的，又是有用的”。莫里斯用其设计实践传递了一种科学的造物理念，产品的设计不仅要达到功能意义上的价值，还要追求精神意义上的美感，达到功能与美的统一。

3 威廉·莫里斯设计思想的时代意义

工艺美术运动打破了历史的枷锁，威廉·莫里斯响应时代的榜样需要，一个把匠人转变为设计师的艺术家打开了现代设计改革的大门。纵观工业设计的历史，莫里斯的设计思想一直在持久地回响，在时代与产品之间架起桥梁，在设计哲学和设计实践之间形成沟通。

德国哲学家黑格尔把艺术的力量源泉归结为“时代精神”，“时代精神”是贯穿于一个民族的政治、国家法制、艺术、宗教、哲学等各个文化部门的特定的本质或性格^[8]。他号召人们主动去把握“时代精神”，让其从自然状态进入“光天化日”之下，以便实现时代

赋予其的社会启蒙作用^[9]。在黑格尔看来,艺术品是人类精神的载体。同样,产品属于时代精神的载体,是时代精神的外在表征,也是设计师主观精神的外在客观化。莫里斯的设计思想是在其终其一生的设计实践的基础上产生的,又以设计哲学的方式为时代的发展提供了方向,指明了道路。

由于历史发展的阶段的不同所呈现出来的时代精神也有所不同,以及人的认知水准和思维方式也存有差异,所以不同时代的设计观念的侧重点也不同,对于世界的理解必然存在差异,都会带有各自的时代印记。近代的欧洲,经过了中世纪宗教神学的黑暗统治后,随着资本主义经济的发展和科技的进步,人的主体性愈发显现,以人性反对神性,以理性反对迷信,倡导人的自由和平等,人性和人性,科学和民主,这就是近代以来的时代精神。所谓“形而下者谓之器,形而上者谓之道”,时代精神是“形而上”的“道”,代表时代的设计作品是“形而下”的“器”,所以时代精神和设计是辩证统一的。从工艺美术运动、新艺术运动,到现代设计运动,再到设计多元化的今天,代表时代精神的经典设计见证了莫里斯设计思想。本文通过运用马克·布洛赫的比较史学方法论,对工业设计历史上的设计和莫里斯的设计思想进行比对匹配,探究莫里斯设计思想的时代价值和意义。

现实的世界,就是人与自然的统一,这个统一的世界就是莫里斯设计思想的服务对象。不管是威廉·莫里斯的“次要艺术”,还是其对拉斯金“师承自然”思想的实践活动,目的都是要通过设计使人与自然的关系更加和谐融洽。新艺术运动时期的法国设计师赫克多·吉玛德设计的巴黎地下铁入口,使用的是青铜等金属材料,设计上采用了高度程序化的自然元素,其中草本植物和海洋生物造型居多,金属的刚硬质感和植物造型的柔曲线条形成有趣的对比。比利时建筑设计师维克多·霍塔,在巴黎设计的塔索旅馆同样采用藤蔓植物的有机线条赋予金属鲜活的生命力,让设计回归自然。西班牙的天才建筑设计师安东尼·高迪·伊·克尔内特,从小就善于观察自然,并将大自然中充满生命力的动植物的有机曲线形态运用到建筑设计中,代表作品包括圣家族大教堂、巴特罗公寓、米拉公寓等^[10]。法国装饰运动时期的玻璃器皿设计师勒内·拉利克,设计的以自然为主题的彩色花瓶,主要以花、鸟、鱼、虫以及女人体为设计元素,还有他将自然主题与象牙浮雕相结合设计的珠宝首饰也是经典之作。20世纪中期,美国的工业设计师艾罗·沙里宁将有机的自然形态和现代的功能结合起来,创作了“有机家具”,代表作品有子宫椅、郁金香椅、马铃薯片椅等。汉斯·瓦格纳是丹麦著名的家具设计师,他的设计深受中国文化的影响,并加之自然的韵味,有浓厚的人情味,他的代表作品有中国椅、孔雀椅、

三角贝壳椅等。另外还有一名丹麦大师安恩·雅各布森,他追求自然向上,尊重自然材料,其设计作品功能性与美观性兼具,代表作品有蛋椅、蚂蚁椅、天鹅椅等。

工艺美术运动期间,莫里斯强调“师承自然”,设计的源泉均来源于具象的自然元素;新艺术运动期间,设计师们将具象的自然元素,抽象为有机线条与金属材料相结合运用到设计中;现代主义设计运动之后,线条慢慢概括为简单规则的几何体。对于形式的关注度不断降低,越来越关注产品的功能和使用。苏格拉底曾说过:“凡是我们用的东西如果被认为是美的和善的,那就都是从同一个观点——它们的功能去看的。”苏格拉底的美善同一说的基础是功能,这和莫里斯认为好的设计是要达到功能与美的统一的设计思想是不谋而合的。

19世纪末20世纪初,新艺术运动到达英国,出现了一个典型的代表以查尔斯·麦金托什为首的设计团队——格拉斯哥四人组,他所带来的改变是开始在设计实践中使用直线和简约的几何造型,并且他认为产品的设计应首先考虑其功能,不能只是为了装饰而装饰,为欧洲的现代主义设计带来新的面貌。德国的现代设计先驱者彼得·贝伦斯,也是“德意志制造联盟”的创始人之一,他设计了大量的工业产品,注重将产品的功能和简洁的外观统一起来,设计作品包括电水壶、电风扇、弧光灯等。提倡设计的标准化,认为工业化是“时代精神”与“民族精神”的体现,只有标准化和工业化才能降低成本,实现设计的民主化,满足普通民众的需求。奥地利“维也纳分离派”,他们的口号是“为时代的艺术,为艺术的自由”,追求设计的创新,设计师约瑟夫·霍夫曼设计的家具运用的就是直线和简洁的几何造型,特别注重产品功能和美的统一。

时代精神强调了人的创造性本质和人的主题价值,威廉·莫里斯的设计思想和设计实践都在努力实现人本主义原则。第一次世界大战之后,现代设计进入到快速发展的阶段,设计的服务对象也从少数精英权贵转变为人民群众,用设计行动积极实现设计的民主化和以人为本。

包豪斯是深受拉斯金和莫里斯思想的影响的,第一任校长格罗皮乌斯所提出的“艺术与技术的统一”,第三任校长密斯提出“少即是多”的设计理念,就是强调在设计的过程中既要实现产品的功能,又要注重产品的形式美。同时还要实现产品的工业化大批量生产,满足普通大众的需求,是一种民主精神的体现。由此可见,莫里斯对包豪斯注重实用、经济和美观的功能主义设计思想的形成有着巨大的影响。贝伦斯的学生勒·柯布西耶是现代主义设计的重要奠基人之一,他信奉机器美学,对设计有乌托邦式的理想追求,

LC4躺椅就是其设计的代表作品,该设计注重产品的功能性,造型符合人机工程学原理,注重以人为本。另外,勒·柯布西耶认为设计产品就是设计生活,设计不仅要解决生活里的问题,还要创造时代文明所代表的精神。亨利·德雷夫斯在其设计生涯中一直坚持形式与功能的统一,从他设计的多部电话可以发现,他的设计注重以人为本,后来他相继出版了《人体度量》和《人性化设计》,为人机工程学的发展奠定了基础。芬兰人阿尔瓦·阿尔托从他的家具设计作品不同型号的扶手椅可以看出,他是个关注人文主义的设计师,他的设计强调功能和民主化,采用自然的有机材料和形态,注重使用者的心理感受。保罗·汉宁森的PH灯具系列设计巧妙地将设计与科学照明相结合,还注重设计的美感,既坚持了“以人为本”的设计思想,又达到了功能与美的统一。

4 结语

设计作为体现时代精神的表现和反应的方式之一,后以反思的形式表现为设计哲学,深化和发展了时代精神。莫里斯,这名高才卓识的“时代英雄”,通过设计行动给世人传达了设计哲学:“师承自然”人与自然和谐相处的绿色设计理念;“为大众服务”的设计民主和以人为本理念;“功能与美的统一”的黄金律。响应了时代精神,同时也是对时代精神的深化和发展。纵观工业设计的历史,所有的经典作品无一不是对时代精神的外在表现,同时又转化为设计哲学的方式给予时代发展的方向,因此,不能孤立地看设计,要关注时代与社会系统的共生关系,认识到设计与社会系统的统一性,以及产品与时代不可分割的统一性。

参考文献:

- [1] 尼古拉斯·佩夫斯纳. 现代设计的先驱者[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.
NIKOLAUS P. Pioneers of Modern Design[M]. Beijing: China Architecture & Building Press, 2004.
- [2] MORRIS W. News from Nowhere[M]. Oxford University Press, 2003.
- [3] 滕晓铂. 威廉·莫里斯设计思想研究[D]. 北京: 清华大学, 2008.
TENG Xiao-bo. Studies on the Design Ideology of William Morris[D]. Beijing: Tsinghua University, 2008.
- [4] WILLIAM M. The Lesser Arts[M]. The Collected Works of William Morris.
- [5] 张敢. 威廉·莫里斯及其美学思想初探(上)[J]. 世界美术, 1995(1): 50—68.
ZHANG Gan. The Study of William Morris and His Aesthetic Ideas(Part I)[J]. World Art, 1995(1): 50—68.
- [6] 郭涛. 威廉·莫里斯手工艺设计思想中的生态观新论[J]. 新美术, 2016(4): 60—72.
GUO Tao. The New Theory of Ecology in the Design of Arts and Crafts of William Morris[J]. New Arts, 2016(4): 60—72.
- [7] 王受之. 世界平面设计史[M]. 北京: 中国青年出版社, 2002.
WANG Shou-zhi. A History of Graphic Design[M]. Beijing: China Youth Press, 2002.
- [8] 戴丹. “时代精神”与“时代之眼”——两个观念的比较研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2013(4): 82—88.
DAI Dan. "Period Eye" and "Zeitgeist": a Comparative Study of Two Concepts[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Fine Arts & Design), 2013(4): 82—88.
- [9] 王一川. 现代艺术理论中的“中国艺术精神”[J]. 东北师大学报(哲学), 2016(2): 1—16.
WANG Yi-chuan. "Chinese Art Spirit" in Modern Artistic Theory[J]. Journal of Northeast Normal University(Philosophy), 2016(2): 1—16.
- [10] 高兵强, 蒲仪军. 新艺术运动[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2010.
GAO Bing-qiang, PU Yi-jun. Art Nouveau[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House, 2010.