

论后现代设计师格雷夫斯设计思想与中国造物智慧的关联

聂梦圆

武汉理工大学艺术与设计学院, 中国·湖北 武汉 430000

摘要: 本文探讨后现代主义设计师迈克尔·格雷夫斯的设计思想与中国传统造物智慧之间的关联。格雷夫斯作为后现代建筑与产品设计的代表人物, 强调人文主义、历史隐喻和装饰美学, 挑战现代主义的简约功能主义。中国造物智慧则根植于“人与天调”“致中和”等哲学, 追求功能与审美的和谐统一。通过比较分析, 二者在人文关怀、历史借鉴和形式与功能平衡上存在深刻关联。这种关联为当代设计提供启示, 推动东西方设计对话。

关键词: 迈克尔·格雷夫斯; 中国造物智慧; 人文主义; 历史隐喻; 形式与功能平衡

On the Correlation between the Design Thought of Postmodern Designer Michael Graves and Chinese Wisdom of Creation

Nie Mengyuan

School of Art and Design, Wuhan University of Technology, China Hubei Wuhan 430000

Abstract: This paper explores the correlation between the design thought of postmodernist designer Michael Graves and the traditional Chinese wisdom of creation. As a representative figure of postmodern architecture and product design, Graves emphasizes humanism, historical metaphor, and decorative aesthetics, challenging the minimalist functionalism of modernism. The Chinese wisdom of creation, rooted in philosophies such as "harmony between man and nature" and "the mean," pursues the harmonious unity of function and aesthetics. Through comparative analysis, it is found that there are profound correlations between the two in terms of humanistic care, historical reference, and the balance of form and function. This correlation provides inspiration for contemporary design and promotes dialogue between Eastern and Western design.

Keywords: Michael Graves; Chinese wisdom of creation; Humanism; Historical metaphor; Balance of form and function

0 引言

后现代主义设计运动兴起于20世纪60年代末, 作为对现代主义“少即是多”理念的反叛, 它强调多样性、历史性与人文关怀^[1]。迈克尔·格雷夫斯(Michael Graves)作为这一运动的核心人物之一, 其设计涵盖建筑、产品等多个领域, 代表作有波特兰市政大楼和小鸟不锈钢茶壶等。他的作品以大胆的颜色、古典元素和隐喻手法闻名。

格雷夫斯的设计思想深受古典主义影响, 他认为设计应回归人文本源, 融入情感与文化叙事, 进而通过设计来造福每一个人^[2]。与之相对, 中国传统造物智慧源远流长, 其器物始终在功能、审美与文化意义之间保持高度统一。这些智慧强调“器以载道”“人与天调”^[3], 器物不仅服务于使用需求, 更承载着礼制、秩序与价值观念。《考工记》中“天有时, 地有气, 材有美, 工有巧”^[4]的核心理念正

是一种融汇知识、技艺与哲思的造物智慧。

基于此, 本文以格雷夫斯的后现代设计思想为分析框架, 通过对中国古代典型器物的具体案例分析来探讨二者在造物逻辑层面的内在关联。尽管二者时空相隔, 但都在挑战纯粹的功能主义时回归了人文与历史。这种关联并非巧合, 而是设计本质的共鸣。通过分析二者相似点, 可为当代设计提供跨文化视角与启示。

1 格雷夫斯后现代设计思想概述

格雷夫斯的设计思想根植于后现代主义哲学, 他反对现代主义的抽象与冷峻, 转而拥抱历史与情感表达。他认为设计应该去建立人与文化的联想, 而非仅限于内部技术表达^[5]。在这一理念驱动下, 格雷夫斯在宏观建筑与实用产品中展开了双重实践。

在建筑领域, 他通过符号的重组打破了现代建筑的单

调感：如图1波特兰市政大楼以鲜明的彩色立面和抽象的古典柱式^[1]，重塑了公共建筑的亲和力，使历史元素在当代都市中焕发出情感共鸣；而图2迪士尼总部大楼则将历史建筑图案和迪士尼角色巧妙融合^[2]，展现了后现代主义兼容并蓄的多元叙事。在设计领域，他遵循“设计应唤起使用者的情感回应与愉悦，在实用基础上注入人文温度”的理念^[6]：图3为Alessi设计的小鸟不锈钢茶壶通过壶嘴的鸣笛隐喻^[7]，将枯燥的烧水行为转化为富有仪式感的生活情趣；图4晚年设计的医疗轮椅则在严谨的人体工程学基础上，融入了温暖的色彩与柔和的线条，旨在通过设计抚慰使用者的心灵。

格雷夫斯的设计实践有力地证明了，后现代主义并非仅是象牙塔里的符号游戏，而是一种能够触达日常生活的温情叙事。他成功地将历史隐喻、大众文化与功能需求编织在一起，使设计回归了以人为本的本源，为冷冰冰的现代工业文明注入了久违的人文温度。

图1 波特兰市政大楼
资料来源：ArchDaily

图2 迪士尼总部大楼
资料来源：ArchDaily

图3 Alessi 9093小鸟不锈钢
茶壶
资料来源：ALESSI

图4 格雷夫斯和他的医用扶
手设计
资料来源：ARCH20

2 中国造物智慧的基本内涵

中国传统造物智慧植根于农耕文明，强调人、自然与器物的整体和谐。这种智慧首先体现为道家天人合一观对造物准则的深刻影响。在道法自然的思想下，造物并非征服自然，而是顺应自然律动并进行重塑^[8]。例如图5汉代青铜镜在满足反射成像的功能之余，其镜背纹饰融合天象与人文图腾，以圆润形式隐喻天宇的周而复始。这种对自然的敬畏亦体现在如图6的宋代瓷枕中，匠人利用材质的清凉属性消暑，并使枕面弧度精准贴合颈部曲线，将自然特性与生理需求达成诗意统一。

儒家中庸之道则确立了平衡与适度的审美准则。考工记记载轮人制作轮輿应刚柔并济^[9]，这种“致中和”的追求在明代家具中达到顶峰。如图7明式太师椅线条洗练却点缀精妙雕饰，实现了文质彬彬的境界，既不因功能而简陋，也不因装饰而损用，体现着对和谐秩序的坚守。

此外，中国造物智慧是一种基于集体经验的文化演进。它并非孤立的颠覆式创新，而是如景泰蓝工艺般历经多民族技法融合的渐进积累。在宏观尺度上，如图8苏州园林通过借景与叠石，创造出“虽由人作，宛自天开”的无限意境。这种造物观注重可持续传承，不追求破坏性改造，为当代设计处理人、传统与创新的关系提供了极具价值的范式。

图5 西汉星云纹铜镜
资料来源：徐州博物馆

图6 宋代磁州窑三色荷花瓷枕
资料来源：红动中国

图7 明代太师椅
资料来源：齐家网

图8 苏州园林
资料来源：新浪新闻

3 格雷夫斯设计思想与中国造物智慧的案例对应分析

尽管格雷夫斯的设计源于西方后现代主义，中国造物智慧植根于东方传统，二者在文化根源上各具特色，但在批判现代主义冷峻倾向及回归人文叙事上却表现出深刻的逻辑共鸣。这种关联体现为对造物温度与历史延续性的共同追寻。当然，二者在表达路径上仍存在维度差异：格雷夫斯倾向于个体视角的解构与主观情感的投射，而中国造物更强调集体经验的世代传承与天人合一的整体哲学观。但这种个体叙事与集体智慧的碰撞并未削弱二者的关联，反而为跨文化造物研究增添了多重解析视角。

3.1 人文关怀的共通

格雷夫斯反对现代主义的冷漠感^[10]，主张设计应当具备唤起使用者情感的能力。这一主张与中国传统造物中“器以载道”的精神内核高度契合，即器物不仅是功能的载

体,更是人文关怀与精神寄托的媒介^[8]。例如图9,格雷夫斯在波特兰大楼中运用赤陶色立面、装饰性柱式和人物雕像打破了现代主义冷峻静态的钢筋玻璃盒子的审美^[10],创造情感共鸣空间。相应地,图10中国宋代磁州窑白地黑花“镇宅”狮纹枕在满足支撑颈部的实用功能之余通过枕面绘制的威猛狮纹以及醒目的“镇宅”二字,传递着人们祈求平安、逢凶化吉的美好愿望^[11],体现了匠人对使用者心理慰藉的关注。像图11汉代陶俑则通过生动的乐伎或侍女形象重塑世俗生活,将事死如事生的造物逻辑转化为富有温度的日常叙事,为幽冥空间注入生命关怀。通过对比可见,无论是格雷夫斯对建筑色彩的温情处理,还是中国古代匠人对瓷枕纹饰的情感寄托,二者均跳出了纯粹功能主义的桎梏,将设计升华为一种对人心理需求的深度关照,实现了物与人之间情感体验的良性互动。

图9 波特兰市政大楼
资料来源: ArchDaily

图10 磁州窑白地黑花“镇宅”铭狮纹枕
资料来源: 故宫博物院

图11 汉代陶俑
资料来源: 搜狐

3.2 历史隐喻的借鉴

格雷夫斯擅长从古典建筑中提取符号进行解构与重组,利用历史隐喻赋予现代设计以叙事性。这一手法与中国传统造物通过纹饰、器型传承文化符号的逻辑异曲同工。格雷夫斯在图12的埃及喜来登酒店设计中借鉴了砖拱顶、穹窿、戏剧性柱式和倒金字塔等地域建筑特征,通过九岛布局与泻湖景观呼应沙漠环境,将历史符号融入当代度假空间^[12]。而图13西周大克鼎通过器物颈部环绕的变形饕餮纹与稳重敦实的三足造型^[13],将抽象的礼乐制度物化为具象的视觉语言,象征着权力的合法性与社会秩

序;图14唐代景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳瓶则以连续莲纹隐喻佛教轮回与生命和谐,体现了多元技法下的文化传承。这些设计均拒绝了现代主义空洞的抽象化,转而从历史深处汲取符号基因,使设计作品不仅是一个物理存在,更成为一个承载特定文化记忆与社会价值的叙事空间。

图12 埃及艾尔古纳米拉玛喜来登酒店
资料来源: ARCH20

图13 西周大克鼎
资料来源: 上海博物馆

图14 景泰款掐丝珐琅缠枝莲纹龙耳瓶
资料来源: 故宫博物院

3.3 形式与功能的平衡

格雷夫斯强调设计应在功能基础上唤起情感回应,认为形式的审美价值应与实用性相辅相成^[6]。中国造物智慧也是长期追求“中和”之美,强调在人工与自然、实用与美观之间达成一种不偏不倚的动态平衡。如图15,格雷夫斯在Alessi 9093小鸟不锈钢茶壶中,通过壶嘴的塑料小鸟装饰将枯燥的注水鸣笛转化为富有情趣的审美仪式。这一理念在明代黄花梨四出头官帽椅中也得到了极致体现:图16的官帽椅背板以S形弧度贴合脊柱,满足人体工程学的功能^[14],联帮棍¹兼顾结构支撑与视觉韵律,在简约形式中实现了功能最大化;图17中清代紫檀木嵌瓷心床则通过弧线腿部和围栏提供稳固支撑,屏框内分别镶嵌一朵五彩花卉纹的瓷片,色彩艳丽,与深紫色的紫檀木相映衬,相

1. 联帮棍在明式家具扶手椅中连接扶手与座面抹头的中央部位,主要作用是稳固扶手,同时以或曲或直的形态形成装饰主体。(冯帆,郝彤,郭宗平.明式扶手椅之竹瓶式联帮棍的形态成因[J].艺术与设计(理论),2023,2(09):138-141.)。

得益彰^[15]，达成了实用与审美的统一。这种共性揭示了设计创新的本质，即优秀的造物并非在形式与功能间做单向取舍，而是基于集体文化经验的积淀，实现实用逻辑与审美情感的高度统一。

图 15 Alessi 9093小鸟不锈钢茶壶

资料来源：知乎

图 16 黄花梨木四出头官帽椅

资料来源：故宫博物院

图 17 紫檀木嵌瓷心床

资料来源：故宫博物院

4 结语：格雷夫斯与传统智慧对当代设计的启示

通过对格雷夫斯设计思想与中国传统造物智慧的深度比较，如图 18，可以发现优秀的造物逻辑往往跨越了地域与时代的限制，共同指向对人性的深切关怀。这种跨时空的关联为当代中国工业设计，特别是“新中式”设计的转型提供了深刻的思考维度。

首先，当代设计应实现从形式翻译向情感共鸣的范式转变。当前许多新中式作品仍停留在对传统符号如云纹、格栅的生硬堆砌，缺乏对使用者心理需求的深层关照。格雷夫斯的成功在于他并非简单复刻古典，而是提取了古典元素中的温情特质。这启示当代设计应借鉴传统器物与心理抚慰的链接关系，如图 19 故宫文创“蝶影暗香”蝴蝶香膏，将馆藏银烧蓝蝴蝶式盒与固体香膏结合，蝴蝶展翅，暗香自来。通过材质、触感与色彩建立更具亲和力的情感化界面，使设计真正成为慰藉心灵的媒介。

进一步延伸到设计语言的叙事重构上，格雷夫斯的启示要求当代设计师从单纯的视觉装饰转向叙事性重构。格雷夫斯与西周青铜器的共同特质在于将器物视为文化的媒介，而非孤立的审美对象。当代设计也应超越单纯的视觉复古，深入挖掘传统文化背后的秩序感与叙事逻辑。如图 20 野兽派联手上海剪纸工艺推出的“醉马观花”走马灯香氛礼盒，将海派剪纸镂空艺术创造性转化为核心烛罩，点燃后暖流驱动旋转，光影投射万马奔腾，复现古人“灯随

马转，新岁生香”的雅趣。这种符号解构与重组，不仅讲述当代语境下的中国生活故事，还使产品脱离空洞的工艺堆砌，成为具备文化身份认同的载体。

最终，这种跨文化的智慧交汇点落脚于对中和哲学的当代阐释，即在现代技术与东方审美之间寻求动态平衡。格雷夫斯的小鸟壶与明式家具共同证明了功能与审美并非此消彼长的对立面。在智能硬件普及的今天，设计不应被冰冷的技术参数所绑架。当代的新中式设计应当秉持这种中和和智慧，在严谨的人机工程学框架内，保留中国传统审美中洗练、空灵的线条意蕴，实现技术逻辑与东方意境的高阶统一。

总的来说，格雷夫斯的后现代实践为我们重新审视本土造物智慧提供了一面镜子，引导设计师在全球化语境下构建一套既具备中国文化基因、又符合现代生活逻辑的造物新体系。

图 18 格雷夫斯设计思想与中国造物智慧关联思路图

资料来源：笔者自绘

图 19 故宫文创“蝶影暗香”蝴蝶香膏

资料来源：小红书

图 20 野兽派走马灯香氛蜡烛

资料来源：小红书

参考文献：

[1] 刘昌辉, 刘勇. 迈克尔·格雷夫斯的后现代主义装饰思想研究[J]. 上海工艺美术, 2019,(03):111-113.
[2] ArchDaily. Spotlight: Michael Graves [EB/OL]. <https://www.archdaily.com/769621/spotlight-michael-graves>.
[3] 吴新林. 中国传统造物智慧的形态及其现代转译[C]// 同济大学, 湖南科技大学, 国家社科重大项目《中华

工匠文化体系及其传承创新研究》课题组. 中国设计理论与技术创新学术研讨会——第四届中国设计理论暨第四届全国“中国工匠”培育高端论坛论文集. 泰州学院美术学院, 2020:66-73.

[4] 闻人军.《考工记》译注[M].上海古籍出版社, 2021:5.

[5] Graves M. A Case for Figurative Architecture [EB/OL].[2026-01-03]. <https://designmanifestos.org/michael-graves-a-case-for-figurative-architecture/>.

[6] Michael Graves Architecture & Design. What is the Key to Enduring Design? [EB/OL]. [2026-01-03]. <https://michaelgraves.com/what-is-the-key-to-enduring-design/>.

[7] Alessi. 9093 Kettle by Michael Graves [EB/OL]. [2026-01-03]. <https://us.alessi.com/products/9093-kettle>.

[8] 余盛祥, 王慧英. 论老子《道德经》中艺术理论的意蕴及价值[J]. 今古文创, 2025,(42):67-69.

[9] 石芸.《考工记》“工巧”思想的哲学内涵及当代启示[J]. 今古文创, 2025,(47):64-67.

[10] Britannica. Michael Graves [EB/OL]. [https://www.](https://www.britannica.com/biography/Michael-Graves)

[britannica.com/biography/Michael-Graves](https://www.britannica.com/biography/Michael-Graves).

[11] 故宫博物院. 磁州窑白地黑花狮纹枕(宋)[EB/OL]. [2026-01-03]. <https://www.dpm.org.cn/collection/ceramic/227575.html>.

[12] Michael Graves Architecture & Design. Sheraton Miramar Hotel & Resort [EB/OL]. [2026-01-03]. <https://michaelgraves.com/project/sheraton-miramar-hotel-resort/>.

[13] 胡玉敏. 试论西周大克鼎铭文与图案呈现的君子之志[J]. 艺术市场, 2025,(01):46-49.

[14] 陈麟. 探析明式椅类家具造型设计艺术的特点表现[J]. 现代装饰(理论), 2016,(09):106-107.

[15] 故宫博物院. 紫檀木嵌瓷心床(清中期)[EB/OL]. [2026-01-04]. <https://www.dpm.org.cn/collection/gear/230883.html>.

作者简介: 聂梦圆(2005.01-), 女, 汉族, 湖北省云梦县人, 本科, 武汉理工大学艺术与设计学院, 研究方向: 艺术设计学。