

社会—审美双重视角下设计风格形成机制研究

褚小丽 刘青

南京航空航天大学金城学院

摘要 传统设计理论多将风格研究局限于形式语言或个人创意层面，忽视了风格形成的深层社会文化机制。本文基于布迪厄文化社会学理论和席勒审美理论，构建“社会—审美”双重视角的分析框架，聚焦社会文化因素如何通过审美中介转化为具体设计风格这一核心问题。设计风格的形成是一个“社会场域—审美惯习—设计实践—设计风格”的传导过程，其中设计师作为关键中介，通过审美感知、审美判断和审美创造三个层面实现社会文化因素向设计风格的转化。在全球化与本土化交织的当代语境下，深入理解设计风格形成的社会—审美机制，对推动设计创新、促进文化传承具有重要意义，为当代中国设计树立文化身份和文化认同提供理论支持，有助于构建具有中国特色的设计话语体系，使设计真正成为文化传承与创新的重要载体。

关键词 设计风格；社会视角；审美视角；审美中介

DOI <https://doi.org/10.6938/iie.080209> 文章编号 2664-5327.2026.0802.114-120

引言

设计风格作为人类文明的重要表征，不仅体现着特定历史时期的技术水平和物质条件，更深刻反映了社会文化结构与集体审美心理的复杂互动。传统设计理论往往将风格研究局限于形式语言或个人创意层面，忽视了风格形成的深层社会文化机制。本研究基于布迪厄文化社会学理论和席勒审美现代性理论，构建“社会—审美”双重视角的分析框架，聚焦“社会文化因素如何通过审美中介转化为具体设计风格”这一核心问题。与既有研究不同，本文不仅关注民族个性对设计风格的影响，更深入探究这种影响如何通过设计师的审美经验、审美判断和审美创造得以实现。通过引入“审美中介”概念，尝试揭示社会文化因素与设计风格之间的隐性连接机制，弥补现有研究中“从社会到风格”推演过程的逻辑断裂。设计风格经历了从“机器美学”到“技术美学”，再到“设计美学”的演变，是设计师追求更高层次的理想化、艺术化

基金项目：1. 江苏省社科应用研究精品工程课题：数字媒介赋能下金陵画派艺术 IP 的国际化开发与文旅品牌建设研究（项目编号：25SYB-069）；2. 江苏省高校教育信息化研究重点课题：AIGC 赋能传统手工艺创新的设计实践与人智协同模型研究（2025JSETKT025）；3. 南京航空航天大学金城学院校级一流课程：传统文化创新设计；4. 南京航空航天大学金城学院校级教改项目：“新文科”人才培养下中华优秀传统文化“数字活化”的思政育人实践研究（2025XJJG28）。

© The Author(s) 2026. **Article History:** Received: 05 December 2025; Accepted: 10 February 2026; Published: 15 March 2026 (online), (print). CC BY-NC-ND 4.0.

产教融合研究 (Chǎnjiào rónghé yánjiū) *Integration of Industry and Education*, ISSN 2664-5327 (Print), ISSN 2664-5335 (Online). Published by Creative Publishing Co., Limited 开元出版有限公司 (CPCL®). <https://iie.hk>, <https://cpcl.hk>, Email: cpcl@cpcl.hk.

生活方式，体现对设计永无止境的追求^①。

这是不同审美视角下的风格变迁，也是现代设计随着社会发展的必然趋势。从 20 世纪 50 年代初出现的波普艺术，作为对传统艺术的重要冲击，和生活最为密切相关的艺术形式，贴近商业也更贴近大众生活^②。这些历史演变表明，设计风格从来不是孤立存在的形式语言，而是社会文化与审美观念相互作用的产物。

一、社会—审美双重视角理论框架构建的意义

法国社会学家布迪厄的“场域—惯习—资本”理论体系为理解设计风格的社会生成机制提供了关键视角：设计场域作为特定社会空间，其内部规则、权力结构与资本分布深刻影响着设计实践的方向与可能性；而设计师的“惯习”作为社会结构内化的产物，既反映社会条件的制约，又具有能动的创造性，是连接宏观社会结构与微观设计实践的重要中介。德国哲学家席勒在《审美教育书简》中提出的“游戏冲动”理论则为理解审美在社会与个体间的中介作用提供了哲学基础，他认为审美经验超越了单纯感性冲动与形式冲动的对立，成为连接社会现实与个体自由的桥梁，这种“审美中介”功能恰是理解设计风格形成的关键。一方面，从社会维度考察历史进程、社会结构、经济条件与技术发展等宏观因素如何通过文化场域作用于设计活动；另一方面，从审美维度分析民族审美心理结构、设计师审美经验与价值判断如何作为“中介变量”，将社会因素转化为具体的设计语言与形式。核心在于揭示“社会场域—审美惯习—设计实践—设计风格”的路径机制（见图 1），表明社会文化因素并非直接决定设计风格，而是经由审美这一中介环节进行筛选、转化与重构。这种双重视角不仅超越了传统设计研究中形式主义与社会决定论的二元对立，也为理解当代中国设计风格的文化身份建构提供了新的理论工具，使我们能够更全面地把握设计作为文化实践的社会意义与审美价值，对构建具有中国特色的设计理论体系具有重要启示。

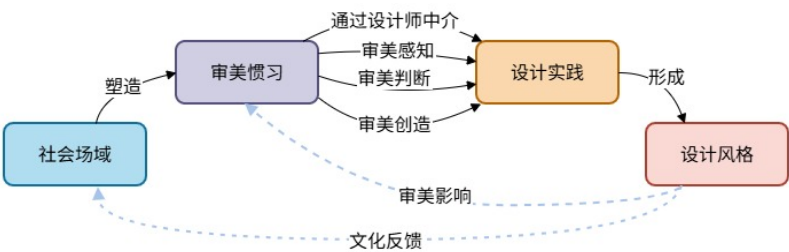

图 1: 设计风格传导路径机制

二、民族审美心理结构的历史形成与当代转化

民族审美心理结构是设计风格形成的深层文化基因，它并非一成不变，而是在历史长河中不断积淀与重构的动态系统。以中国为例，中华民族的审美心理结构经历了从先秦“比德自然”到汉唐“雄浑壮美”，再到宋元“平淡天真”，直至明清“精致典雅”的历史演变。李泽厚在《美的历程》中指出，这一演变过程体现了中华民族从“原始崇拜—伦理本体—个体觉醒”的精神历程。具体到设计领域，这种审美心理结构的演变清晰可见：商周青铜器的神秘狞厉体现了原始宗教的审美取向；秦汉瓦当的雄浑大气彰显了帝国初

① 王受之. 世界现代设计史 [M]. 北京：中国青年出版社，2002:18-20.

② 邵宏. 设计学概论 [M]. 长沙：湖南科学技术出版社，2001:55-58.

期的自信豪迈；唐三彩的绚丽奔放映射了盛唐气象的开放包容；宋代瓷器的素雅含蓄则折射出理学影响下的内省精神。值得注意的是，这种历史积淀并非简单复制于当代设计中，而是通过设计师的创造性转化获得新生。由清华大学美术学院信息艺术设计系师生团队设计作品《LumiStitch（流光山水）》荣获2025年度德国红点概念设计大奖。作品以中国山水美学为灵感，将智能发光纤维与传统刺绣工艺相结合，探索智能材料在汽车内饰场景中的新型人机交互体验。设计核心以科技语言重新诠释了传统工艺的温度，使“刺绣”从文化记忆走向智能座舱的未来语境。这一案例生动展示了民族审美心理结构如何通过设计师的创造性转化，形成既具文化根性又富当代价值的设计风格（见图2）。

图2:《LumiStitch（流光山水）》

图片来源: https://mp.weixin.qq.com/s/IFeGX1QM9GOLDjt_JVQcjQ

中华传统设计美学源远流长，近代以来受到西方文化与现代主义审美思潮的冲击和影响，体现出中西交融的发展态势。针对当代中式风格设计美学的现代转型之路，研究者提出了两条发展路线——简约主义路线（禅意美学）和装饰主义路线（中和美学）。对于传统，不但要取其“形”、延其“意”，还要传其“神”，当代中国设计只有树立起自身的文化身份和文化认同，方能跻身于世界设计之林^①。这一观点为理解中国传统审美心理结构的当代转化提供了重要理论框架。孟菲斯风格作为后现代主义设计的代表，不同于现代主义设计，其在满足实用性的基础上更加追求个人的独特性^②。因此，当代设计风格的形成不仅是对传统的简单继承，更是在满足现代功能需求基础上的创新性转化。

三、设计师作为审美中介的作用机制

设计师作为社会文化与设计风格之间的关键中介，其审美惯习的形成与运作机制是理解设计风格形成的核心环节。布迪厄指出：惯习是“被结构化的结构”，也是“结构化的结构”，它既由社会场域塑造，又能能动地作用于场域。设计师的审美惯习正是如此，它通过三个层面实现社会文化因素向设计风格的转化：首先是审美感知层面，设计师对社会文化的敏感度和解读能力；其次是审美判断层面，设计师对设计问题的价值取向和评判标准；最后是审美创造层面，设计师将审美理念物化为具体设计的能力。设计师的审美惯习主要通过四种途径形成：家庭文化熏陶；专业教育培养；社会实践历练；跨文化体验。这四种途径相互交织、共同作用。以著名设计师陈幼坚为例，其成长于香港这一中西文化交汇之地，家庭环境使其接触大量中国传统艺术，专业教育又赋予其现代设计思维，而长期的商业设计实践则磨练出其将文化元素转化为商业价值的能力。陈幼坚“东情西韵”设计风格，正是这种复合审美惯习的外化表现。其为品牌“论道·竹叶青”设计的LOGO将六片茶叶组成了“竹”字，在中国传统文化中“竹”是古代花中四君子之一。LOGO既保留了中国传统文化的符号元素，又通过现代设计语言进行重构，创造出既传统又现代、既东方又国际

① 杭间. 中国传统工艺 [M]. 北京：中国轻工业出版社，2000:102-105.

② 李泽厚. 美的历程 [M]. 北京：文物出版社，1981:215-218.

的视觉风格。这一案例表明，设计师的审美中介作用不仅在于传递社会文化，更在于创造性地转化和重构文化元素，形成具有时代特征的设计风格。进一步分析显示，当代设计师的审美惯习也呈现出明显的代际差异：60 后设计师更注重文化符号的直接呈现，70-80 后设计师倾向于文化精神的抽象表达，而 90 后设计师则更关注文化元素的互动体验。这种代际差异反映了社会文化变迁对设计师审美惯习的深刻影响，也为理解设计风格的时代演变提供了微观机制。

四、案例分析：书画艺术文创品设计风格的社会—审美生成机制

书画艺术文创品作为传统文化与现代设计融合的重要载体，其设计风格的形成过程生动体现了社会—审美双重视角的互动机制。以书画艺术文创品“汉宫春晓”项目为例，该项目以明代画家仇英《汉宫春晓图》为研究对象（见图 3），通过将汉代宫女的生活情景与现代生活需求相结合，创造出既具文化内涵又符合当代审美的文创产品。从社会—审美双重视角分析，该项目的设计风格形成机制可从以下三个层面展开：

图 3: 明代仇英《汉宫春晓图》（局部）

图片来源: <https://mp.weixin.qq.com/s/AzIWpnbIljQPzv0ND-VpBg>

首先，从社会文化场域角度看，“汉宫春晓”项目生发于中国传统文化复兴与文化自信增强的社会背景中。随着“国潮”文化的兴起和年轻一代对传统文化认同感的提升，市场对具有中国文化特色的文创产品需求显著增长。国家《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等政策文件也为传统文化的创造性转化提供了制度支持。同时，消费结构升级和个性化需求的增加，促使文创产品从简单的符号复制转向深层次的文化体验设计。这一社会背景为本项目提供了广阔的创作空间，也决定了其设计风格必须兼顾文化传承与现代审美需求。

其次，从审美中介角度看，创作者的审美惯习构成了社会文化因素转化为具体设计风格的关键环节。创作者具有扎实的专业知识背景和深厚的传统文化修养，其熟悉中国传统文化书画艺术的语言体系，也了解当代设计的表达方式。创作者通过提炼《汉宫春晓图》仕女形象及其叙事情景，从造型、动作、色彩等方面展开视觉创意设计，实现了对传统美学的继承与创新。例如，选取开卷中随风摇曳的棋子、半掩着的红门以及卷尾的扑蝶仕女作为封面素材，既保留了原作的经典元素，又赋予其新的视觉表现形式（见图 4）。同时，结合非遗文化——龙鳞装的装帧方式，进一步提升了作品的艺术价值和收藏意义（见图 5）。在设计实践过程中，创作者巧妙地运用了现代休闲活动元素，如网购、电子阅读、放风筝等，使作品更加贴近当代观众的生活体验，增强了其审美吸引力和情感共鸣，传达积极乐观向上的生活美学和诗意情感（见图 6）。

图 4：“汉宫春晓”封面（设计者：仇晓倩）

图 5：“汉宫春晓”龙鳞装书籍设计（设计者：仇晓倩）

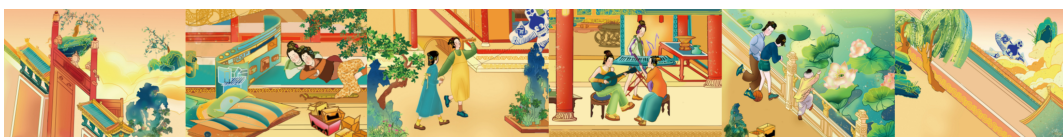

图 6：“汉宫春晓”内页设计（设计者：仇晓倩）

第三，从设计风格的外化表现看，“汉宫春晓”项目成功实现了传统书画艺术的当代转化，其设计风格体现了时间维度与历史进程的演变。创作者通过对古代绘画创作主题的研究和现代设计理念的融合，成功再现汉代宫廷生活的诗意情景的同时，也呼应当下人们积极向上、热爱生活的审美需求。这种跨时空的文化对话不仅丰富了作品的表现力，也促进了美学思想的传承与发展。通过这一过程，创作者不仅提升了自身的审美能力和文化自觉，也为观众提供了一种全新的审美体验和文化认同。由此可见，通过设计不仅解决了实用问题，也满足了用户对文化认同和审美体验的双重需求，体现了“设计是为人而设计的，服务于人们的生活需要是设计的最终目的”^①。

综上所述，项目“汉宫春晓”设计风格形成过程清晰地体现了“社会场域—审美惯习—设计实践—设计风格”的传导路径机制。首先，在社会场域层面，当前传统文化复兴的背景为创作者提供了丰富的文化

^① 滕守尧. 审美心理描述 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1985:300-305.

资源和创作灵感。这种社会文化场域不仅激发了对传统书画艺术的兴趣与研究，还促使创作者深入挖掘和传承古代艺术精髓。其次，在审美惯习层面，创作者在长期的艺术实践中逐渐形成了对传统书画艺术的独特理解和现代设计语言的熟练掌握。这种审美惯习不仅体现在对原作细节的精准提取和再现，还表现在对现代设计理念的灵活运用。再次，在设计实践层面，审美惯习直接指导了具体的设计实践。以《汉宫春晓》为研究对象，创作者通过对仕女形象的细致刻画和场景的精心布局，实现了从传统绘画到现代书籍设计的转化。最后，在设计风格层面，设计实践最终外化为具体的设计风格，形成了龙鳞装书籍独特的视觉表现形式和文化内涵。该项目为理解书画艺术文创品设计风格的形成机制提供了有力的实证支持，这不仅有助于推动传统文化的创新与发展，也为现代文创品设计提供了宝贵的经验和启示。

结论

设计风格的形成是一个复杂的过程，其中社会文化因素通过设计师的审美中介转化为具体形式，遵循“社会场域—审美惯习—设计实践—设计风格”的传导路径机制。在实践过程中，社会文化场域塑造设计师的审美惯习，审美惯习指导设计实践，设计实践则外化为具体的设计风格。这一过程并非单向线性发展，而是存在着复杂的互动与反馈。设计师的审美创造既能动地反映社会文化，又能反作用于社会审美观念，推动文化发展与变迁。基于此，在设计风格形成的“社会—审美”双重视角模型中，包涵四个关键维度：历史维度（文化传统的积淀与转化）、社会维度（社会结构与制度的影响）、个体维度（设计师的审美经验与创造力）、物质维度（材料与技术的制约与可能）。这些维度之间相互交织与相互作用，使得设计风格的形成呈现出丰富多样的面貌。然而，本研究也存在一定的局限性。对设计风格的分析偏重于视觉单一层面，对触觉、听觉等多感官维度的关注不足，未来的设计研究可进一步拓展到多感官设计领域，探索社会文化因素如何通过不同感官通道影响设计风格，深化社会学与美学的交叉融合，构建更加全面、深入的理论框架，为现代设计实践提供更有价值的理论指导。

引用本文 褚小丽, 刘青. 社会—审美双重视角下设计风格形成机制研究 [J]. 产教融合研究, 2026, 8(2):114–120. <https://doi.org/10.6938/ie.080209>.

Cite This Article Xiaoli CHU, Qing LIU.(2026). Research on the Formation Mechanism of Design Style under the Dual Perspectives of Society and Aesthetics. *Integration of Industry and Education(Chǎnjiào rónghé yánjiū)*, 8(2):114-120. <https://doi.org/10.6938/ie.080209>

Research on the Formation Mechanism of Design Style under the Dual Perspectives of Society and Aesthetics

Xiaoli CHU, Qing LIU

Jincheng College of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, Jiangsu 211156, China

Abstract Traditional design theories often confine the study of style to formal language or individual creativity, ignoring the deep socio-cultural mechanisms underlying its formation. Based on Bourdieu’s cultural sociology and Schiller’s aesthetic theory, this paper constructs an analytical framework from the dual perspectives of “society and aesthetics,” focusing on the core issue of how socio-cultural factors are transformed into specific design styles through aesthetic mediation. The formation of design style is a transmission process of “social field - aesthetic habitus - design practice - design style,” in which the designer, as a key mediator, realizes the transformation of

socio-cultural factors into design styles through three dimensions: aesthetic perception, aesthetic judgment, and aesthetic creation. In the contemporary context where globalization and localization intertwine, deeply understanding the socio-aesthetic mechanism of design style formation is of great significance for promoting design innovation and cultural inheritance. It provides theoretical support for establishing the cultural identity and recognition of contemporary Chinese design, helps construct a design discourse system with Chinese characteristics, and enables design to truly become an important carrier for cultural inheritance and innovation.

Keywords Design style; Social perspective; Aesthetic perspective; Aesthetic mediation

[责任编辑: 黄欣 cpcl@cpcl.hk]