

现代设计史开端的几种写法

武月琴^{1,2}

(1.西华大学 美术与设计学院, 成都 610039; 2.四川大学 艺术学院, 成都 610039)

摘要: **目的** 厘清设计史叙述的多元性成因, 其中包括学者们对现代设计史开端的不同理解与写法。**方法** 以西方设计史著作对现代设计史开端的描写进行论述与分析, 得出现代设计史开端每种写法的影响与成因。**结论** 由于设计史的叙述方式受到了历史学、社会学、艺术学和技术等的影响, 设计史学家们对不同方面的侧重, 结合不同的著作目的进行设计史写作, 形成了现代设计史开端的多种叙述, 最后对中国现代设计史的构建进行了展望。

关键词: 现代设计史; 设计史; 开端; 设计史叙事; 多元性

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)08-0011-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.08.003

Several Writing Ways of the Beginning of History of Modern Design

WU Yue-qin^{1,2}

(1.School of Art and Design, Xihua University, Chengdu 610039, China;

2.Art College, Sichuan University, Chengdu 610039, China)

ABSTRACT: It aims to clarify the diversity and its causes of the narration of design history, including the different understanding and writing by design historians of the beginning of modern design history. The influence and causes of each writing of modern design history are drawn by describing and analyzing the narration of modern design history based on these western books. Because the narration of design history is influenced by history, sociology, art, science and technology, design historians focus on different aspects. In combination with the purpose of different works, the history of design history is written, and a variety of narrations of the beginning of modern design history have been formed. Finally, the construction of the history of modern Chinese design is prospected.

KEY WORDS: history of modern design; design history; the beginning; narration of design history; diversity

设计成为学科尚不足百年,设计史进入学科层面的研究迄今整 40 年。而学者们在这一领域的研究与著作从 20 世纪 30 年代就开始了。作为设计学理论体系的一部分、一项专门学科的历史研究,设计史的叙述在全球学者的笔下呈现多元性,尤其是英美两国的设计史学者的丰富成果已经形成了领域内鲜明的研究高地。

1 设计史叙述多元性的成因

设计史的叙述不应该只是线性方式的发展,而应

该、也可能是多元化的形态,有不同的目标、不同的畛域、不同的标准与不同的方法^[1]。设计史叙述多元性的成因可大致分为外因和内因两部分。其中导致设计史叙述多元性的外因,一方面由于不同的学者处在不同的时代,来自不同的国家,对设计理解存在变化。加之设计实践更迭,导致设计学科的内涵与边界的变化,因此设计史的意义也不尽相同。另一方面,学者带着不同的目的撰写设计史,有的致力于向大众宣传、推广设计,提升公众的设计审美,有的是编写面向设计专业学生的教材,致力于设计师的培养。除了

收稿日期: 2018-02-07

基金项目: 教育部人文社会科学青年基金项目(17YJC760101)

作者简介: 武月琴(1982—),女,山西人,四川大学博士生,西华大学美术与设计学院副教授,主要研究方向为设计史、设计管理、产品创新系统。

所处时代、国家地区等外在因素的不同外,设计学科内涵、交叉与综合的本质因素的不断变化,其内在因素如研究方法、书写视角、研究材料等也存在很大的差异。在影响设计史叙述的内因中,有的学者沿用文艺复兴时期的艺术史研究方法,有的学者从技术史对设计物品的影响入手,也有的学者用社会学的眼光重新审视物的变迁,进而定义设计与社会的关系,也有的学者采用了设计考古学的方法,在现当代语境下探讨几百年前的产品及其生产制作。

另外还有学科本身的争议,如关于设计史和现代设计史的关系,尽管学者们在观点上还存在较大的差异,有的认为设计史就是现代设计史,也有的认为现代设计史是设计史的一部分。史学家们对现代设计史开端的不同理解,也是构成设计史叙述多元性的一部分。

2 西方史著中现代设计开端的几种写法

本文的材料选取了部分以现代设计史为名的书籍,或者是在研究领域公认为是介绍设计发展的论著,也归为设计史的著作。在这些西方设计史学家们的著作中,关于现代设计史的开端主要有以下几种写法。

1) 现代设计始于 1851 年英国水晶宫博览会及随后由约翰·拉斯金、威廉·莫里斯等人发起的工艺美术运动。西方设计史家尼古拉斯·佩夫斯纳的代表性著作《现代设计的先驱——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》被认为是第一本关于设计史的著作,在很多国家和地区形成了深远的影响。该书开了设计史研究的先河,设计史的概念开始进入人们的视野^[2]。佩夫斯纳在《现代设计的先驱——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》中认为,现代设计始于 1851 年英国水晶宫博览会及随后由约翰·拉斯金、威廉·莫里斯发起的工艺美术运动,这种关于现代设计开端的观点,在一段时间内是设计史学界相对认可度最高、影响最深远的一种写法。自第一届国际博览会以来,世博会就与设计有着千丝万缕的关系^[3]。全书采用艺术史的方法构建设计史,以精英设计师为主线贯穿整个设计发展,以“好的设计”准则对设计作品进行遴选,重视时代精神,创造了设计史的概念,影响了公众对于设计的趣味和观念。这场由阿尔伯特亲王筹划、规模盛大、耗资无数、意在向各国彰显英国强大的万国工业博览会,在佩夫斯纳的论述中其出场的目的是引出知识分子们对这场博览会的态度、对“恶性膨胀的社会环境”^[4]的批判。这种批判成为后来艺术改革的思想动力。起到社会变革导火索作用的水晶宫博览会和带有批判、反思、实践与引领使命的精英人物先锋威廉·莫里斯,发起的“工艺美术运动”在英国设计史家尼古拉斯·佩夫斯纳笔下成为了现代设计的开端。

2) 由于现代设计的产生与工业革命有密切关系,所以现代设计史的开端也就是工业革命的起始时间(18 世纪中期)。工业革命引起史学家们的关注是由于 1884 年英国经济学家阿诺德·汤因比的文集《关于英国工业革命的演讲集》的出版。同样,技术史引起了设计史家们的关注,如西方设计史家西格弗莱德·吉迪恩 1948 年出版的《机械化掌控:一部无名的设计史》和雷纳·班纳姆的《第一机械时代的理论与设计》等。1986 年,英国设计史学家阿德里安·福蒂出版了《欲求之物——1750 年以来的设计与社会》,从书名即可判断,将现代设计的开端时间确定为 1750 年,也就是 18 世纪中叶。而汤因比关于工业革命的演讲对象是乔治三世,其在位时间为 1760—1820 年,因此这个时间段也被认为是工业革命的起止时间。福蒂是紧紧围绕设计物品的批量生产与商品性,以及欲望的源头,是从社会学角度进行现代设计史开端的确定。另外,福蒂对工业革命的理解还反映了历史学对工业革命的更进一步认识,不以帝位为准,而是以技术对社会变革的影响,更接近工业革命的本质。

3) 18 世纪初。18 世纪初不仅工匠的手工造物活动与今天设计师的设计行为有多重相似,就连发明家和工程师的一些自发行为也带有工业设计的意味。丹麦阿德里安·海斯等人出版的《西方工业设计 300 年》中,以多年搜集的设计物品的图片资料为基础,按照木材、玻璃、金属和陶瓷这 4 种设计材料分组,结合出现的年代排列成序(从 1700—2000 年),描绘了设计与材料之间的关系。设计史的经典教材、美国设计史家大卫·瑞兹曼的代表作《现代设计史》是从路易十四时期(也就是 18 世纪初)开始现代设计史的构建。瑞兹曼认为手工制品的历史不应被排除在现代设计史外,一方面,由于人们喜爱手工制品并怀有特殊的感情,直到今天手工制品在生活中也处处可见。另一方面,对现代设计史向前追溯一段时期,能将许多事物联系起来。在手工艺发展史中,18 世纪的手工制品在精美程度和质量上,是前代所无法媲美与企及的,而且生产规模庞大,建立了国有的手工工场而不是小作坊,可集中全国的力量并实行劳动分工^[5],因此,瑞兹曼把 18 世纪初手工制作的时代作为现代设计史著作的开端。

4) 以 20 世纪为起点的设计史。世纪之交作为现代设计史撰写的起点,一方面可以避免时间节点选取有可能带来的争议,另一方面将除旧立新与人们对未来的美好愿望结合起来。根据目前的资料来看,雷纳·班纳姆于 1960 年出版的《第一机械时代的理论与设计》,是第一本采用 19 世纪与 20 世纪之交作为设计史开端的著作,“该书着重研究从 19 世纪晚期到 20 世纪二三十年代的西方建筑与设计……被广泛视为

西方设计史、建筑史学科研究的一座里程碑^[6]。”尽管继承了吉迪翁对现代技术的推崇,对历史时代的划分采用与科学技术变革有关的标签,但是班汉姆对现代设计及其起源的密切关注,是对佩夫斯纳设计史研究的延续,试图从19世纪末现代运动中的先锋派那里找到革新的动力。乔纳森·伍德汉姆在《20世纪的设计》中避开具体历史事件,以世纪交接为史述起点,是一种相对纯粹的历史时间的划分,而2006年出版的《现代设计词典》,涵盖了从19世纪中期到20世纪各类设计资料。彭妮·斯帕克的《设计与文化导论》与《设计百年》系列,都是以20世纪初为起点,介绍在国际文化、社会和经济背景下的设计发展,但是《大设计》是从19世纪的生产模式变化开始论述设计与生活物品的变迁。由此可知,以19世纪末与20世纪初的世纪交替,作为现代设计史著作的开端,只是欧美二代设计史家在设计史著作中最常用的写法之一,并不意味着现代设计就发端于20世纪初。然而,美国设计史家维克多·马格林于2015年出版的鸿篇巨著《世界设计史》,涵盖了从史前到一战、二战,再到当代设计,根据书中设计进入“现代”发展阶段,也是以世纪之交作为现代设计史的开端,反映了一种全球视野下的设计史阶段划分。英国策展人、艺术评论家彼得·多默在《现代设计的意义》对现代设计的论述始于20世纪初,并认为1945年之后的西方设计存在于自由的资本主义文化之中,且为之服务。多默从物质文化的角度,将消费主义与现代设计联系起来,其中1945年是重要的时间节点,并且结合全球发展史可知,第二次世界大战形成了“现代设计的意义”的重要转折。

3 确定现代设计史开端的几个方面

现代设计史区别于手工艺时代的设计史,反映的是近几百年的设计演变,是社会历史中的一部分,因此现代设计史的开端一定会受到历史学与社会学的影响,而社会发展动力通常被归因为技术革命,因此技术史也会在现代设计史中留下痕迹,而艺术史对现代设计史的影响,不仅由于设计与艺术的密切关系,在历史书写上也有很多的相似。结合已出版的现代设计史著作,确定现代设计史的开端需要考虑以下几个方面。

3.1 设计史研究是历史研究的一部分

任何与历史相关的著作都会涉及到历史阶段的界定,设计史也不例外。其中近现代史,既要参考国家历史意义,也要参考全球史观。从历史学的角度来看,近现代史的划分主要是基于政治意义,相对客观的界定依然存在较大的争议,因此政治意义对设计历

史阶段的划分也有一定的影响。如早期的历史研究认为工业革命始于1760年就是基于乔治三世的在位时间,两次世界大战也影响了很多设计史书对设计发展阶段的划分。设计史与艺术史的研究方法皆属历史学的范畴,两者互相依存,密切相关^[7]。

3.2 社会学视野下的设计意义

由于现实是在社会中构建的,而人的行为具有隐蔽的社会原因,包括设计师、设计史家、设计物品的消费者、使用者、设计决策者等,因此在一定的社会关系中,不同职业和社会角色的人对理论与现实的解读存在一定的差异。如《西方工业设计300年》就是丹麦奥尔胡斯建筑学校的3位教师在25年的教学生涯中积累的产品图片为素材所撰写的,面向设计师的设计与材料的工作手册,又从设计考古学的角度对产品及其材料的生产加工条件进行了还原,因此既是教授如何做设计的设计手册,也是一部设计史著作。而英国由于历史研究较为发达,大部分史书所谈论的问题已经脱离了对设计实践的指导作用,上升到更深层的社会思考与哲学辨析。

3.3 艺术学研究对设计史研究的影响

瓦萨里的《大师传》长久地影响了设计史中对精英设计师及其设计作品的关注。如佩夫斯纳的《现代设计的先驱——从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯》就是按照一定标准对设计师及其作品有选择地纳入设计史。长久以来,设计活动一直被视为一种造型艺术。艺术似乎天然地成为设计史演变过程的重要推动力^[8]。另外设计作为艺术家关注和从事的领域之一,也成就了设计与艺术彼此的兴衰。德国哲学家瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中,剖析了技术革命引起的现代艺术危机并提出“光晕”的消失,其中也包括对手工艺的巨大冲击,但这一艺术危机同时恰恰蕴含着现代设计的兴起。

3.4 技术史对设计史的影响

纵览现代设计史,产品设计的发展就是产品型态与技术应用关系的发展过程^[9]。工业革命时期也是一个发明创造的黄金时代,工程师从事生产机器及其产品的设计,在欧洲盛行一时,包括俄罗斯。结合国际关系与历史发展,新中国成立之后工业化建设的过程中,工业设计与工程师、工程技术有直接的联系,就是受此影响。而技术发明与个人智慧的法律保护(知识产权等)建设有直接关系,因此设计发展与专利等法律的逐步完善也有藕断丝连的关系。由此可见,技术史对设计史既有直接的影响,也有由艺术传入的间接影响,同样技术也作为桥梁,建立了法律对设计的影响。

4 结语

现代设计史开端的不同写法是设计史叙述多元性的一部分,尤其是受到了历史学、社会学、艺术学和技术等的影响。设计史著作逐渐呈现出更开放地观察历史的、现代的、全球的共同现象。设计史是依据设计事实而撰成,没有史实,就没有历史^[10]。反思中国设计史,首先要区别于工艺史,也不应该是由出土文物构成的墓葬设计史,更不应该是皇家物件拼凑的宫廷设计史。同时,中国现代设计史更不能是西方设计史的接受史,而应该伴随着中国艰辛的现代化之路,反映自身的造物活动与造物思想,并区别于其他国家的工业崛起与民众生活变迁,因此,中国现代设计史的构建,不仅是重构文化自信的重要组成部分,也是人民追求美好生活的一种记录与再现。

参考文献:

- [1] 袁熙旸. 设计史与物质文化译丛总序[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2009.
YUAN Xi-yang. Preface of the Translation of Design History and Material Culture[M]. Nanjing: Jiangsu Fine Arts Press, 2009.
- [2] 张夫也. 设计史的写法——以外国设计史为例[J]. 装饰, 2013(10): 22—27.
ZHANG Fu-ye. How to Write Design History: Take Foreign Design History for Instance[J]. Zhuangshi, 2013(10): 22—27.
- [3] 杜卫苓. 国际博览会与现代设计的关系研究[J]. 包装工程, 2011, 32(14): 118—121.
DU Wei-ling. Research on the Relation between International Exposition and Modern Design[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(14): 118—121.
- [4] 尼古拉斯·佩夫斯纳. 现代设计的先驱者[M]. 王申祜, 王晓京, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2004.
NIKOLAUS P. Pioneers of Modern Design: from William Morris to Walter Gropius[M]. WANG Shen-hu, WANG Xiao-jing, Translate. Beijing: China Architecture & Building Press, 2004.
- [5] 王小莱, 李骐芳. 关于现代设计史的书写——设计史家大卫·瑞兹曼访谈[J]. 装饰, 2015(10): 72—74.
WANG Xiao-mo, LI Qi-fang. How to Write History of Modern Design: Interview with the Design Historian David Raizman[J]. Zhuangshi, 2015(10): 72—74.
- [6] 袁熙旸. 前瞻中的历史回望中的未来——雷纳·班纳姆的《第一机械时代的理论与设计》[J]. 装饰, 2010(2): 74—75.
YUAN Xi-yang. History from Looking Forward and Future from Looking Back: Reynier Banham and His Theory and Design in the First Machine Age[J]. Zhuangshi, 2010(2): 74—75.
- [7] 易晓. 科学进步与艺术设计史的研究方法[J]. 装饰, 2001(4): 60—61.
YI Xiao. Research Methods of Scientific Advance and History of Artistic Design[J]. Zhuangshi, 2001(4): 60—61.
- [8] 曾山, 胡天璇, 李亚军. 设计史的另一面——论技术在设计史研究中的定位问题[J]. 装饰, 2013(6): 76—78.
ZENG Shan, HU Tian-xuan, LI Ya-jun. The Other Side of the History of Design: on the Issue of the Role of Technology in the Development of Art Design[J]. Zhuangshi, 2013(6): 76—78.
- [9] 耿玉芹. 从设计史的角度看产品设计成功的因素[J]. 包装工程, 2011, 32(18): 124—127.
GENG Yu-qin. Factors of Product Design Success from the Perspective of Design History[J]. Packaging Engineering, 2011, 32(18): 124—127.
- [10] 李立新. 我的设计史观[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2012(1): 8—15.
LI Li-xin. My View of Design History[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Fine Arts & Design), 2012(1): 8—15.