

20 世纪中国工业设计若干名称研究

周敏¹, 殷正声²

(1.河南理工大学, 焦作 454100; 2.同济大学, 上海 210092)

摘要: **目的** 对 20 世纪中国出现的指代工业设计活动的若干名称进行梳理和研究。**方法** 以 20 世纪中国的社会背景和工业设计的全球发展为基础, 通过文献和比较研究法, 分析在国内外社会背景的差异中, 中国出现了哪些代表工业设计的名称。**结论** 从 20 世纪初到 20 世纪末, 中国工业设计活动从刚刚传入到蓬勃发展, 出现了多样化的指代工业设计活动的名称。不同的工业设计名称反映了西方现代设计思想与中国社会发展相融合并逐渐中国化的过程。

关键词: 20 世纪; 中国工业设计; 多样化; 名称

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)08-0015-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.08.004

20th Century Some Names of Industrial Design in China

ZHOU Min¹, YIN Zheng-sheng²

(1.Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454100, China; 2.Tongji University, Shanghai 210092, China)

ABSTRACT: It combs and analyzes some names of industrial design activities which appeared in China in 20th Century. Based on the social background of China and the global development of industrial design in 20th Century, it analyzes the names of industrial design which appeared in China, through the literature and comparative research method. From the beginning to the end of the 20th century, the industrial design activities had developed from the initial stage to the vigorous stage in China, and there had been a variety of names for industrial design activities. Different names of industrial design reflect the integration of western modern design ideas and the development of Chinese society, and the process of gradual Chinization.

KEY WORDS: 20th century; industrial design in China; variety; names

自英国工业革命之后, 随着工业和科学技术的进步, 推动了全球化现代工业的发展, 一部分设计活动也逐步发展成为工业时代背景下的工业设计。自 1919 年美国设计师约瑟夫·西奈尔将工业设计作为专有名词使用以来, 它逐渐成为国际上公认的设计界术语, 然而, 作为术语的工业设计的定义却一直在不断更改, 没有明确的表述。20 世纪初, 工业设计活动从国外传入中国, 并发展起来, 但是受传入国语言翻译以及工业设计定义本身的影响, 中国工业设计名称长期处于多样且含糊的状态。在研究中国工业设计的发展过程中, 有必要对各时期工业设计活动的名称进行

梳理。

1 20 世纪中国工业设计的若干名称

20 世纪初, 亨利·福特将标准化生产与机械化流水装配线结合起来, 开启了批量化生产的制造领域的变革。在机械化、标准化、批量化生产的模式下, 以英国、美国、德国为首的西方国家, 创造出更多的物质产品丰富普通大众的日常生活。同时, 以工业生产为基础的工业设计开始在西方国家出现, 工业设计也逐渐成为被认可的专用术语。然而, 中国工业在 19 世纪末才开始从手工业向机械化工业转型, 直到新中

收稿日期: 2018-03-07

基金项目: 河南理工大学自然科学基金(2018 年博士基金); 河南理工大学设计学重点学科资助; 河南理工大学青年骨干教师项目

作者简介: 周敏(1979—), 女, 河南人, 博士, 河南理工大学讲师, 主要研究方向为设计理论与历史。

国成立后,机械化、标准化和批量化的生产模式仍然处于逐步推广的阶段。中国的工业设计整体上出现较晚,发展较慢,因此,中国工业设计活动的名称在很长时间都处于含糊的状态,没有明确的表达,常常采用其他名称来指代,如“图案”、“工艺美术”、“商业美术”、“实用美术”、“工业美术”等。直到 20 世纪 80 年代,中国才开始普遍使用工业设计这一名称。

1.1 源于日本的“图案”

20 世纪前期,中国现代工业的落后,设计活动宽泛地代表了工业设计活动。“Design”(设计)被从西方国家传入日本时,有“图案”和“意匠”两种译法。20 世纪初,中国赴日的留学生,将“图案”和“意匠”传回中国,并逐渐得到了国内的认可。由于“图案”是日本新创造的名词,是考虑日本传统的图工与案家所造的新语^[1],在中国也得到了较高的认可。一方面,中国教育界开始使用“图案”和“意匠”。1904 年,周学熙赴日考察回国后,建议袁世凯设立北洋工艺局,其中专门设立了意匠图绘科目,聘请了英国和日本的教员讲授设计知识。还有许多美术和设计学校仿照日本的东京美术学校(现东京艺术大学)和东京高等工业学校(现东京工业大学)开设了图案科,如上海美术专科学校、中华美术学校、中华艺术大学等。另一方面,随着留学生归国,大量日版书籍流入中国,“图案”和“意匠”被移植到汉语中。一些设计书籍出版时,常常采用“图案”作为术语,如俞剑华的《最新图案法》、陈之佛的《图案法 ABC》和《图案构成法》、傅抱石的《基本工艺图案法》、雷圭元的《新图案学》等。

解放前,“图案”作为“设计”的对应词,宽泛地代表了工业设计。后来随着中国思想文化和语言文字的变迁,“图案”更多地指向装饰纹样等偏平面的设计,语义发生了缩小,不能继续代表“设计”。

1.2 “工艺美术”和“美术工艺”

国内许多工业设计史都是从英国艺术与手工业运动开始的,20 世纪初,“Arts & Crafts”一词传入中国,被翻译为“工艺美术”、“美术工艺”等中文表达方式,这些名称指代了中国早期的工业设计,并在 20 世纪 20 年代开始流行。1919 年,蔡元培发表的《文化运动不要忘了美育》中就谈到:“文化进步的国民,既然实施科学教育,尤要普及美术教育。专门练习的,既有美术学校、音乐学校、美术工艺学校、优伶学校等^[2]”。其中的美术学校和美术工艺学校已经有所区别,“美术工艺”更多地指向现代设计活动。1929 年,陈之佛在《现代表现派之美术工艺》中提出,工艺是一种实用与艺术相结合的工业活动^[3]。他认为的“美术工艺”是一种工业活动,与英国“Arts & Crafts”抵制工业化的设计和生产的词意已经有所区别,明确地指

向了现代工业设计活动。

解放后,“工艺美术”在中国教育界被正式作为专业的名称,在很多时候包含了工业设计活动。1957 年,庞薰琹发表的《谈当前工艺美术事业中的几个问题》中就认为,工艺美术是通过造型、色彩、装饰来表现人民的思想感情^[4]。文中还能清晰地看到“工艺美术”既包含机器生产的设计,又包含手工业设计。直到 20 世纪 80 年代初,中国许多学者还认为“工艺美术”是一个总称,包含有 3 类:日用工艺美术即实用美术,包含生活中的日用品、纺织品的设计;陈设工艺美术,重点是手工艺行业的设计,诸如玉器、漆器、木雕、竹雕等手工艺设计;以及工业美术,这被认为是工艺美术的一个新兴门类,主要是仪器仪表、设备工具等新型日用工业品,它则需要考虑更多的设计因素,如美学、人机工程学、材料、结构、功能等^[5]。然而,20 世纪末,随着工业设计服务对象的改变和工业设计活动的扩张,“工艺美术”的概念更多地指向手工业的设计活动,已经无法包含工业设计的内容。

1.3 “工商美术”和“商业美术”

1924 年,高可菴在《常识:美术与工商》中就清晰地阐述了美术和工业、商业的关系,他认为制造产品需要产品设计,推广产品需要广告设计和橱窗设计^[6]。就设计活动的实质而言,高可菴谈到的美术就是工商业中的工业设计活动。与工业和商业相关的设计活动,被笼统地称为“工商美术”或“商业美术”,也代表了工业设计。随着上海工业和商业的繁荣,为工商业服务的商业美术家队伍日益壮大,一大批工商美术团体也应运而生,如上海的“组美术社”、“艺友社”和“中国工商业美术家协会”等。在商业美术家队伍中产生了中国最早的现代设计师和工业设计师,其中上海的中国工商业美术家协会更是这类组织的佼佼者,设计师雷圭元、陈之佛、汪亚尘、颜文樑、张聿光、孙雪泥、郑可、丁君匋等人都曾是其会员。事实上,由于“商业美术”与工业设计在日用工业产品的产品造型设计、包装设计以及为推动产品销售的广告设计和展示橱窗设计等设计活动的重叠,直到 20 世纪 80 年代,仍有一些学者、研究人员和设计人员以“商业美术”来代表工业设计,用以表示设计与商业、市场之间的紧密联系。20 世纪末,随着人机工程等专业知识在工业设计活动中的广泛应用,“商业美术”和“工商美术”显然已经不能涵盖工业设计内容,工业设计也成为了独立的名称。

1.4 “实用美术”

20 世纪初,在报纸和杂志等公开刊物上已经零星可见“实用美术”一词,如 1912 年《进步》上刊登了《论官立学校宜注重职业教育》,介绍了美国克利

夫兰工艺中学堂的实用美术科^[7]。“实用美术”与人们的日常生活联系紧密,侧重于人类对物质世界的实用性设计,在现代工业领域中包含了实用性的工业设计活动。20世纪30年代后,“实用美术”在中国教育界和工商界广泛使用。1933年,颜文樑最早在苏州美术专科学校设置了实用美术科,后来许多学校都将原来的图案科改为实用美术科。在与人们息息相关的日用工业消费品设计中,“实用美术”更为常用,经常代表工业设计的内容。1961年12月,上海美协组织了上海实用美术展览会,其中主要展览工业品的美术设计,并在展览期间召开座谈会讨论工业产品的造型设计、宣传广告和装潢印刷等设计。1979年,《实用美术》杂志在上海创刊,杂志主要介绍各种国内外日用工业品的实用美术设计,包括工业产品设计、染织图案设计、包装设计等等。“实用美术”作为一个与人们生活密切相关的设计活动名称,直到今天仍然在许多场合使用。由于“实用”一词的外延过大,逐渐就不再用来代表工业设计了。

1.5 “工业美术”和“工业美术设计”

20世纪70年代,“工业美术”和“工业美术设计”开始出现,并在教育体系和学术研究中使用。新名称出现的重要原因在于,设计人员意识到传统的手工业设计在定义以工业为基础的,机械化、标准化、批量化生产的工业产品设计时存在局限性,尤其是工业产品不是一两个人、一两个专业可以完成设计和生产的,与纯手工的设计和生有巨大差异。当生产不是只限于图纸的表现,当材料可行性、工艺合理性、使用的人机性、经济性、环保性等诸多设计的新特征出现时,“工业美术”和“工业美术设计”自然而然地成为了代表工业设计的新名称。1975年,中央工艺美术学院设立了工业美术系,此后多所学校采用“工业美术”这一新名称。70年代末至80年代初,许多学者撰写书籍和论文研究“工业美术”的定义和范围,如1980年马长山撰写了《工业美术美学初探》发表在《装饰》杂志上,探讨“工业美术”的范畴、特点和作用^[8]。

1.6 “工业造型设计”和工业设计

20世纪70年代末,中国工业产品的生产和消费都快速增长,使得工业生产中的设计活动急速增加。为了满足机械产品中造型设计的需求,在国家第一机械部的支持下,经机技字第559号文函的批准,1977年6月湖南大学建立了“机械造型及制造工艺美术研究室”。1982年,湖南大学成立了“机械造型及工艺美术系”。不久,在1985年国家教委颁布的专业名称定稿中,更名为“工业造型设计系”。在同时期的书籍和论文中,“工业造型设计”可以指代工业设计,如1987

年裴文开编著的《工业造型设计》中对工业造型设计的定义。

相比较而言,工业设计一词的使用则姗姗来迟。1981年,付鑫华通过翻译《世界大百科事典》将工业设计一词的概念和范围进行了介绍^[9]。20世纪80年代,随着中国与世界的接轨,工业设计在教育界和研究学者中广泛使用。1984年,中央工艺美术学院的工业美术系更名为工业设计系;1987年,湖南大学的工业造型设计系更名为工业设计系。

2 中国工业设计名称多样化的因素

20世纪,中国用以指代工业设计活动的名称种类多样,形成这种现象的原因有以下3个方面。

2.1 翻译名称的不统一

中日甲午战争之后,由于中国的失败,国人开始重新审视世界其他国家,并加以特别对待。中国留学生和有识之士开始学习西方的政治、经济、社会、文化、思想和艺术,思考中国存在的问题,并希望在中国进行变革。随着政治、文化和思想领域的变革,艺术和设计的变革也如火如荼。不同的学者、教育家和研究人员根据自身的背景,从不同的角度将西方艺术和设计的思想引入中国,因而在翻译名称时存在一定的差异。解放前,从日文翻译而来的“图案”,在设计教育界的使用更为广泛,随后“实用美术”逐渐替代了“图案”。从英国艺术与手工业运动翻译而来的“工艺美术”和“美术工艺”,随着设计运动来到中国,并被庞薰琹、陈之佛、张光宇等教育家和学者广泛采用,后来成为了专用术语。20世纪70年代末80年代初,新翻译的名称“工业造型设计”和工业设计也开始使用,并延续至今。

工业设计名称翻译的不统一有3个方面的原因,其一是动荡的社会背景下,不同学者的翻译有所差别,缺乏有力的、统一的管理和组织;其二是随着社会的进步,人们对工业设计活动的认识发生了变化,其概念和名称也随之改变;其三是翻译者自身的理解力和文化素养决定了翻译的语言和词汇。

2.2 工业设计定义的含糊

1957年,ICSID(International Council of Societies of Industrial Design)组织在伦敦成立,其后该组织发展成为了“设计界的联合国”,受到设计人士的广泛认可。1959年,ICSID在斯德哥尔摩的第一届大会上正式采纳并记载了工业设计的首个定义^[10],可是,这个定义没有明确地表述工业设计是什么,只是界定了工业设计师需要具备的能力。20世纪60年代,ICSID多次修正工业设计的定义,然而,随着工业设计活动

目标和使命的变迁,演化成涵盖一切工业产品营造的整个社会的设计活动。于是,1971 年工业设计定义从 ICSID 的宪章中被移除了。

正是由于国际上工业设计定义的不明确,且缺乏统一的认识,中国工业设计的定义也一直比较含糊。20 世纪中叶之前,无论是工业设计缺乏统一和权威的定义,还是其后不断变化的定义,使得中国在从国外转译工业设计的名称时,没有明确的名称作为统一的表达方式。直到改革开放后,随着对外交流的增加,中国教育界和设计界再次将 ICSID 的工业设计定义在国内广泛传播,并逐渐形成了新名称工业设计。当然,工业设计的定义仍然随着时代的变化而变化。2015 年,ICSID 在韩国会议上,对工业设计进行了新的定义,即工业设计旨在引导创新、促发商业成功及提供更好质量的生活,是一种将策略性解决问题的过程应用于产品、系统、服务及体验的设计活动。

2.3 对社会环境变化的积极反馈

人类的设计活动与社会环境的变化息息相关,尤其是工业设计的活动对社会环境中的经济和科技环境的变化有着积极地反馈。在中国工业设计若干名称的变化中,也能看到对中国社会环境的积极反馈。

从 19 世纪中叶开始,中国自然的农业经济开始分崩离析,社会商品生产的主要形式从手工业生产转向机械化生产。19 世纪末 20 世纪初,纺织工业成为中国现代工业最早发展的领域之一,与此同时,纺织产品的图案和花样设计也开始了工业设计活动。中国早期的“图案”一词,既指纺织品的纹样图案,又指纺织工业的设计活动。20 世纪上半叶,随着中国民族工业的发展和对外贸易的增多,与工业生产和商业销售相关的工业设计活动频繁,“工商美术”和“商业美术”又开始出现。解放后,随着中国现代工业和科学技术的发展,工业领域对设计活动的需求越来越多,因此,“工业美术”、“工业美术设计”、“工业造型设计”等以“工业”开头的设计名称,被设计界和教育界广泛使用。直到 20 世纪 80 年代,中国开始普遍采用与世界接轨的工业设计一词。

纵观 20 世纪,中国的工业设计活动从萌发到快速发展,与中国快速发展的经济和工业有着直接而必然的联系,中国工业设计活动的名称也随之变化。

3 结语

从 20 世纪初到世纪末,中国的社会发展经历了“被动开放—封闭—改革开放”的过程,工业设计活动经历了“模仿外国—自我发展—全球化学习”的过程。

正是这种复杂的经历,使得 20 世纪中国工业设计存在着若干名称,这些名称由国外输入,到国内消化,再到接轨国际。中国工业设计多样化名称的产生,一方面折射出 20 世纪中国社会由传统手工业到现代工业发展的历程,另一方面反映了西方现代设计思想落地生根逐渐中国化的融合过程。

参考文献:

- [1] 杨屏玉, 诸葛正. 设计用语的外语与汉语认知上之差异变化过程[C]. 北京: 中国美术学院出版社, 2007.
YANG Ping-yu, ZHU Ge-zheng. The Cognitive Progress of Difference Change between Foreign Language and Chinese Language of Design Term[C]. Beijing: Press of China Academy of Art, 2007.
- [2] 蔡元培. 蔡元培美学文选[M]. 北京: 北京大学出版社, 1983.
CAI Yuan-pei. Cai Yuan-pei's Aesthetic Selections[M]. Beijing: Peking University Press, 1983.
- [3] 陈之佛. 现代表现派之美术工艺[J]. 东方杂志, 1929, 26(18): 73—88.
CHEN Zhi-fo. Arts and Crafts of Modern Expressionism[J]. The Eastern Miscellany, 1929, 26(18): 73—88.
- [4] 庞薰琹. 谈当前工艺美术事业中的几个问题[J]. 美术, 1957(4): 16.
PANG Xun-qin. Several Problems in the Current Business of Arts and Crafts[J]. Art Magazine, 1957(4): 16.
- [5] 王家树. 提高工艺美术品的水平[J]. 装饰, 1980(1): 3—5.
WANG Jia-shu. Improve the Level of Arts and Crafts[J]. Zhuangshi, 1980(1): 3—5.
- [6] 高可菴. 常识: 美术与工商[J]. 工商学报, 1924(2): 31—32.
GAO Ke-an. General Knowledge: Arts and Industry & Commerce[J]. Journal of Industry and Commerce, 1924(2): 31—32.
- [7] 奚若. 论官立学校宜注重职业教育: 美国克利夫兰工艺中学堂[J]. 进步, 1912, 2(2): 7—8.
XI Ru. The Discussion on Official School Valuing Vocational Education: Cleveland Technology School in the United States[J]. Progress, 1912, 2(2): 7—8.
- [8] 马长山. 工业美术美学初探[J]. 装饰, 1980(1): 9.
MA Chang-shan. A Preliminary Aesthetic Study of Industrial Design[J]. Zhuangshi, 1980(1): 9.
- [9] 付鑫华. 工业设计[J]. 美苑, 1981(2): 56.
FU Xin-hua. Industrial Design[J]. Meiyuan, 1981(2): 56.
- [10] Industrial Design Definition History[EB/OL]. <http://wdo.org/about/definition/industrial-design-definition-history/>.