

第①卷

设计学论坛

Forum of Design Studies

青年学者专辑 Special Issue of Young Scholars

袁熙旻 主编 南京艺术学院设计学院 主办

南京大学出版社

设计学论坛

Forum of Design Studies

第①卷

图书在版编目(CIP)数据

设计学论坛/袁熙旻主编. —南京: 南京大学出版社,

2009. 11

ISBN 978 - 7 - 305 - 04389 - 5

I. 设… II. 袁… III. 设计—文集—中国—现代

IV. J120

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 192374 号

出版者 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093

网 址 <http://www.NjupCo.com>

出版人 左 健

书 名 设计学论坛 Forum of Design Studies 第①卷

主 编 袁熙旻

责任编辑 赵 秦 编辑热线 025 - 83596027

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 丹阳教育印刷厂

开 本 787 × 1092 1/16 印张 26.25 字数 394 千

版 次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 04389 - 5

定 价 49.00 元

发行热线 025 - 83594756

电子邮箱 Press@NjupCo.com

Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购
图书销售部门联系调换

《设计学论坛》Forum of Design Studies

主办:南京艺术学院设计学院 Design College of Nanjing Arts Institute

出版:南京大学出版社 Nanjing University Press

《设计学论坛》编委会

奚传绩 Xi Chuanji

何晓佑 He Xiaoyou

邬烈炎 Wu lieyan

王 琥 Wang Hu

李立新 Li lixin

袁熙旸 Yuan Xiyang

夏燕靖 Xia Yanjing

熊 嫒 Xiong Yi

黄厚石 Huang Houshi

海 军 Hai Jun

祝 帅 Zhu Shuai

苏 欣 Su Xin

孙海燕 Sun Haiyan

策划:邬烈炎 Wu lieyan

主编:袁熙旸 Yuan Xiyang

执行编辑:熊 嫒 Xiong Yi

技术编辑:门宇静 Men Yujing

装帧设计:毛 茜 Mao Qian

责任编辑:赵 秦 Zhao Qin

卷首语 | Preface

青山隐隐水迢迢, 秋尽江南草未凋。虽然已是深秋, 江南的景物却未见萧瑟, 而同样在忙碌中满怀希望, 在累积中播种生机的还有我们的心情。筹备半年之久的“首届设计学青年论坛”终于到了揭开面纱的关键时刻。

“设计学”而又“青年”, 这确是一个值得探讨的话题。作为组织方, 我们的目的是为设计学的发展引入更加年轻的思想、更加年轻的声音、更加年轻的目光; 同时, 我们也希望能吸引年轻的、更加年轻的探索者涉足设计学的园地, 壮大设计学研究的队伍, 推进设计学研究理念、研究方法、研究视阈的不断成长与进一步年轻化。

所谓设计学, 这是一个亦旧亦新的学科领域。

说它旧, 因为它研究的是与人类起源、人类历史一样古老而经典的课题: 设计如何创造事物, 如何创造环境, 又如何通过设计来认识人、团结人、塑造人、创造人。如果我们要追溯设计学的学术源流, 那就必须要将目光投向遥远的过去, 投向我们先辈的来路, 投向为人类知识树的生长源源不断供应养分的知识谱系与创造力根源。离开历史学、考古学、人类学、民俗学, 离开技术史、文化史、社会学、经济学, 离开艺术学、建筑学、图案学、工艺美术学的积淀与培育, 设计学就变成了无源之水、无本之木、没有根基的空中楼阁。

说它新, 因为在中国, 体制框架内设计学名目的确立只有十余年的历史, 1998 年国家普通高校本科专业目录的颁布才真正用“艺术设计”取代“工艺美术”, “工艺美术学”的躯干上才因此披上了“设计艺术学”的亮丽外衣。在西方, 设计学的学科边界、学科内涵、学科性质、学科范式的孕育与建立, 充其量

其发展也不过百余年。从欧文·琼斯、戈特弗里德·桑佩尔到尼古拉斯·佩夫斯纳、赫伯特·里德,从西格弗莱德·吉迪翁、雷纳尔·班汉姆到查尔斯·詹克斯、维克多·马格林,从维克多·帕帕奈克、赫伯特·西蒙到潘妮·斯帕克、乔纳森·伍德汉姆……真正意义上的设计学就这样一步步地发展起来。

关于设计学的学科领域与研究分支,有学者将其分为设计史、设计理论与设计批评三个方面;在西方,近年来也有关于设计史、设计研究的争论,甚至于借用当代文化学的成果,从物质文化、视觉文化、消费文化等方面来开展研究。可见,设计学的研究对象、研究范畴、研究类型、研究范式,一直是一个多变而开放的领域,始终伴随设计实践的深化而不断成长、完善。本次青年论坛根据近年来国内外设计学研究的新成果、新趋势、新课题、新方法,将关注的目光投向设计历史、设计理论、设计批评、设计教育、设计文化、设计研究、设计方法以及其他各种跨学科、交叉性的研究,试图借此机会邀请全国各地、各院校与科研机构的青年学者,就设计学研究的现状与未来,开展广泛而深入的研讨,并进而构建学术对话与思想交锋的平台,建设资源共享、信息交流的网络。

设计学的发展犹如知识的长征,需要一代又一代人的薪火相传。从工艺美术史论到设计艺术学,这不能仅仅看作为知识的新陈代谢,或者新旧更替的名实之变,更应看作为经验的传习、传统的承继、思想体系与学科抱负生生不息的延展与拓进。从某种程度上看,南京艺术学院设计学的学科发展可以看作作为中国设计学发展历史的缩影,从陈之佛、罗希子到张道一、吴山,从前辈名家到后起之秀,从分布在大江南北的漫天桃李,到依旧安坐在课堂埋头苦读的莘莘学子,知识的传承与思想的哺育,既依赖前辈与老师的言传身教,更依赖于这种不露痕迹、却又无处不在的学术传统。这种情况南京艺术学院应该不是特例,全国高校与相关科研机构的发展恐怕也概莫能外。

设计学的成长犹如林木丰茂的森林,生机与活力相当程度上来自于春来的新枝、枝头的新绿。每一棵树木的生长,获益于一个健康活跃、和谐持久的生态系统与整体环境,既需要有参天古树的荫庇,也需要新苗的茁壮成长,既要有老树发出的新枝,也要有果实的成熟与种子的萌发。本次青年论坛的举办,其目的也在于营造一个有利于新枝生长、新芽萌发的气候与土壤,从而对设计学学科的后继有人、长久繁荣有所贡献。

在这里我们奉上思想的新果实,研究的新枝柯。因为是新枝,我们能够原谅它的稚嫩;因为是新枝,我们能够包容它的锋芒;因为是新枝,我们愿意爱惜

它的每一点成长。请让我们高举起前辈的火炬,一站站、一代代地传递思想、延续经典。让我们呵护每一棵苗木的萌蘖与成长,珍视每一季的花朵与果实,共同营造一个思想自由、学术繁荣的园地!

南京艺术学院设计学院
“首届设计学青年论坛”组委会

2009年11月26日

目录 | Contents

卷首语 | Preface

中国设计历史研究

Study on the History of Design in China

2 方晓风 Fang Xiaofeng

寻找设计史：分裂与弥合——兼议“工艺美术”与“艺术设计”

Looking For the Design History: Split and Heal

Discussing “Crafts” and “Art Design”

10 陈 剑 Chen Jian

马王堆装饰艺术色彩特征探微

A Study of Color Characteristics of the Decorative Art of Mawangdui

28 徐 彪 Xu Biao

辽宋茶碾制式研究

A Study on Tea-roller of Liao-Sung Dynasty

42 于晓妮 Yu Xiaoni

月份牌起源探究——以《申报》登载之广告和新闻纪事为资料

The Appearance of the “Yuefenpai” and its Social Role in the Early Days;

Seen in the Articles and Advertisement in Shenbao

- 67 郭秋惠 Guo Qiuhui
“点石”：《点石斋画报》与1884—1898年间的设计问题
DianShi; DianShiZhai Pictorial and the Design Issue of 1884—1898
- 95 李少波 Li Shaobo
中国黑体字源流考
Investigation on the Origination of Chinese Heiti
- 120 周 博 Zhou Bo
中国宣传画的图式与话语
The Schema and Tone of Chinese Propaganda Posters
- 168 卢世主 Lu Shizhu
20世纪中国设计艺术概念的嬗变与定位调整
From the Design to the Design
20th Century Chinese Art of Design Evolution of the Concept and Positioning Adjustments

西方设计历史研究

Study on the History of Design in the West

- 178 袁熙旸 Yuan Xiyang
世界美如斯——捷克先锋派装帧设计钩沉
All the Beauties of the World;
A Historical Exploration about the Czech Avant-garde Book Design
- 201 汪燕翎 Wang Yanling
哥特复兴与工艺美术运动的伦理基础
The Gothic Revival and the Ethical Foundation of the Arts and Crafts Movement

设计理论与批评研究

Study on the Design Theory and Criticism

- 216 邱春林 Qiu Chunlin
合乎情理：谈设计艺术的一般性目标
The General Aim of Design

- 223** 海 军 Hai Jun
设计发生:一种人类学的考察视角
Design Genesis: A Study of Anthropology Viewpoint
- 233** 柳 沙 Liu Sha
设计学研究的三重属性:人文、社会与技术
Three Attributions of Design Study: Literary, Social and Technological
- 244** 苏 欣 Su Xin
京都玉作——一种传统工艺背后的文化逻辑
Beijing Jade Works—the Cultural Logic of a Traditional Craft
- 277** 孙海燕 Sun Haiyan
现代化想象——中国社会的现代设计认知
Modernization Imagination:
the Cognitive of Modern Design of Chinese Society
- 297** 黄厚石 Huang Houshi
中国设计批评的现状与困境
Design Criticism: Present and Dilemma
- 313** 祝 帅 Zhu Shuai
当代设计研究方法的五个问题
——社会实证研究方法应用于设计研究之再思考
Five Reflections on Contemporary Design Research Methodology:
The Application of Empirical Social Research Methods to the Study of
Design Reconsidered

设计管理与方法研究

Study on the Design Management and Methodology

- 326** 邹 游 Zou You
有限理性——设计师与管理者的思维交集
Bounded Rationality:
the Intersection of Thinking from Designer and Manager
- 337** 姚之洁 Yao Zhijie
为设计勾画立体动态的“环境”
Mapping a Dynamic Environment for Design

- 348 熊 嫫 Xiong Yi
1965 年以来:设计管理研究述评
Design Management Research since 1965
- 369 唐林涛 Tang Lintao
设计研究的三条途径
Three Approaches of Design Research
- 383 胡 飞 Hu Fei 杨圆圆 Yan Yuanyuan 刘志坚 Liu Zhijian
用户研究中的地方性知识及其掘取
On Local Knowledge in User Research and its Elicitation
- 399 李 彪 Li Biao
当代设计艺术研究方法的范式转换——以眼动实验和 ERP 实验为例
The Science of Design Paradigm of Research Methods;
Eye tracking system and ERP

中国设计历史研究

方晓风 寻找设计史:分裂与弥合——兼议“工艺美术”与“艺术设计”

陈剑 马王堆装饰艺术色彩特征探微

徐飏 辽宋茶碾制式研究

于晓妮 月份牌起源探究——以《申报》登载之广告和新闻纪事为资料

郭秋惠 “点石”:《点石斋画报》与1884—1898年间的设计问题

李少波 中国黑体字源流考

周博 中国宣传画的图式与话语

卢世主 20世纪中国设计艺术概念的嬗变与定位调整

寻找设计史:分裂与弥合

——兼议“工艺美术”与“艺术设计”

Looking For the Design History: Split and Heal

Discussing “Crafts” and “Art Design”

方晓风^①

Fang Xiaofeng

摘 要:本文从关于“工艺美术”与“艺术设计”两个名词关系的研讨会及一封学生来信谈起,认为目前设计界的知识系统中存在着古今、中外之间的分裂,由此甚至产生彼此对立的情绪。作者希望通过对设计史的深入研究和著述,能够弥合这种夹缝的感受。文中最后提出了作者个人对于设计史写作的几点看法,即见物、见人,还要表现对人的关怀。设计史不仅在造物技术层面和文化理解层面进行解释,也要确立并传播正确的伦理价值观。

关键词:设计史 工艺美术 艺术设计 设计伦理

Abstract: This thesis was based on the seminar about the relationship of two nouns: “Crafts” and “Art Design” and a letter from a student. The author thinks a kind of split exists in current design knowledge system between the ancient vs. contempora-

① 方晓风,男,1969年生,博士。清华大学美术学院副教授、《装饰》杂志社常务副主编。研究方向:建筑学、设计史。

ry and Chinese vs. foreign. Thus even opposite each other.

The author hopes that through the in-depth research about the design history, it can heal this split. Finally, the author puts forward his personal views about writing the history of design. That is the history of design should concern the objects, the people, the most important is to keep an eye on the humanistic care. The history of design should record and explain not only the technology and culture creation, but also explain the level to establish and spread the correct ethical values.

Keywords: Design history Arts and Crafts Art design the Design of Ethics

2008年11月,为了纪念《装饰》杂志创刊50周年,清华大学美术学院与《装饰》杂志社共同举办了名为“从工艺美术到艺术设计”的专题研讨会,举办该会包含了多重的考虑:首先是正名,希望明晰“工艺美术”与“艺术设计”之间的历史延续性和本质层面的同一性;其次,借正名之际,亦可梳理中国自近代以来,尤其是建国后这一段的设计历程,以小见大;第三,希望由此走出对这两个名词的狭义理解,而导向一种更为平和的心态。会而论道,往往还有一层意思是想寻求共识,但随着会议进程的推进,学者们自然发现统一认识是困难的,也不现实,但将彼此对问题的不同看法放在一起的时候还是能找到许多共同点,即大家对当前面临的处境都有相近的认识,那么出路何在,各抒己见。但在对这两个名词的解读中,各自也都放入了自己对如何走出所处境遇的看法。这也成为我写作此文的一个缘由。

同时,我在今年的上半年,收到了一封来自广州美院设计学院学生的信,他提出了一个问题:“不知作为初学者,你个人觉得应该更加注重中国本土的建筑学习,还是现在大多数偏向于向西方现代建筑学习呢?”(原文如此)这个问题在学生中是有代表性的一个问题,它与讨论“工艺美术”与“艺术设计”面临的是共同的境遇,同时,在这个问题中也隐含了深深的对立,把中国的传统与西方的现代文化(抑或就是当代文化)对立了起来,追问两者之间的取舍。我当时试着从文化理解的角度来回答学生的问題,如果不能很好地理解中国建筑的历史,那么也很难真正地去理解西方的建筑文化,毕竟建筑不是一场形式游戏,并且初学者在没有对两者都有充分了解之前,就决定取舍,是很盲目

的。现在,我觉得这个回答很不充分,这里回避了两个问题:一是学生何以形成这样的疑问,二是我们的设计史自身是否完善?

“近代以来我们的文化大幅度向西方倾斜,设计教育也完全借用西方的系统……必须承认我们的设计文化、设计教育正处在夹缝时代,所谓‘夹缝’就是,既希望脱离西方而建立中国的模式,又不能完全离开西方的模式……”^①这种中西对立的意识可以看出是普遍存在的现实问题的一种反映。“与西方有着工业革命文化背景的‘设计’(design)概念相比,‘工艺美术’显然更加符合中国文化的语境,今天我们有必要重新审视这一概念的使用问题,忽视承载传统工艺文化语义的‘工艺美术’概念的做法是不合时宜的。由于‘艺术设计’在概念上人为地切断了与传统造物艺术的联系,按照这种逻辑发展下去,中国的设计也必将演化为西方设计文化的复制品,失去了造物文化的民族身份,更失去了我们存在五千年,且又重新经营了半个多世纪、与民族工业和现代艺术教育紧密相关的名称话语权和文化话语权。”^②这样的话语中已经可以嗅出火药味了。

其实,“工艺美术”一词也是来源于西方名词的翻译,并非中国传统所固有的名词,多位学者对此都有所论及^③。本文无意于作词源学层面的探讨,名词的产生是一回事,名词的社会认同又是另一回事。在几十年的历史进程中,工艺美术被赋予了代表传统的意义,而设计则同社会化大生产、工业革命等概念关联,两个名词分别被当作了不同历史阶段的象征符号,在简单进化论思想的指导下,喊出“让工艺美术进博物馆去吧”这样的口号,也是意料中事。而如果对“设计”或“艺术设计”的概念继续深究的话,其原意(包括当下在西语中的含义)也不全是同工业生产关联。李军先生的《设计与空间三题》一文回溯了文艺复兴时期意大利人瓦萨里(Giorgio Vasari)提出“设计(disegno)”一词的渊源,瓦萨里认为设计就是造物,在这点上设计具有神性(行使上帝的职

① 引自诸葛铠,《在夹缝中生存:“设计艺术”与“工艺美术”的是与非》,为研讨会准备的文稿,尚未出版。

② 这是对山东工艺美术学院院长潘鲁生教授发言的整理,发言的标题为“为‘工艺美术’正名”,引自周志整理,《装饰·工艺美术·设计——“从工艺美术到艺术设计”研讨会综述》,《装饰》,北京:清华大学出版社,2008年,第12期,第59—60页。

③ “工艺美术”一词最初对应的英文词汇当是“Art & Crafts”,也有对应“Industrial Art”的说法。诸葛铠、朱孝岳先生的文章分别引用了1936年的《辞海》和蔡元培先生的《美术的起源》来进行论述。

能)。显然,这样的观念同工业革命无关,但自文艺复兴以来,艺术家和设计师的这种精英意识就深深埋下了根。

把工艺美术与艺术设计对应成不同历史阶段的看法,在逻辑上很容易产生混乱。一把古代的椅子被认为是工艺美术品,一把钢管椅就划入了家具设计的范畴,这样的划分实质上陷入了循环论证的圈子,凡是传统的都名之为工艺美术,凡是现代的都归之为设计,然后说明工艺美术应该进博物馆,实在是很荒谬。同时,又通过历史阶段的不同对应关系,强调两者之间的对立,这样的现实显然不利于人们(尤其是学生)真正把握设计的内涵。我们不能把名词出现的时间性等同于名词所讨论、对应的内容的时间性;同时,以时间为标准来进行价值判断,也是过于简单的思维方式。进一步地,学界又将这层时间上的对应关系,化为文化属性上的对应,工艺美术成为本土传统的代名词,设计成了西方文化的代表,时间标准带来的价值判断也随之变换为文化之间进行取舍的判断。由此,无论是偏向两个名词中的哪一方,都会带来知识系统的分裂和对立,造成严重的缺失和偏颇,这是真正让人担忧的地方。

问题的关键在于,这条夹缝是否真实存在?即使存在,是否可以或者能够弥合?所谓境由心生,答案可能同我们看待事实的态度有关,这是寻找设计史的现实动力。

尽管我们可以进行更为深入的词源辨析,甚至重新规定名词的释义,但一种普遍的认识业已形成之后是很难改变的。造成这种局面的原因是多方面的,有国家的宏观政策的导向、官方话语的诠释,也有具体实践中的局限和混乱(如清华大学美术学院将不能归入各种现有设计系别的专业方向都放进了“工艺美术系”,礼品、摆设都叫工艺美术品,等等),不可否认的还有我们的史论书籍也在强化这种理解。“传统工艺美术史的研究,主体大多为贵族工艺或陈设欣赏品之物类,因为一般而言,一些物类代表了其技艺水平和造型、装饰的水平。设计史研究的对象既有工艺美术史所言的对象,因为它们同样是设计之物,但又不止于此,它需要从民生日用的各个方面进行观照:包括衣、食、住、行、用的各个层面、各造物品类。它既研究这些物类的造型和装饰,更注重其如何设计以及为何这样设计,规律和启迪是什么。”^①(这段话把工艺美术与

① 李砚祖,《在设计史研究的正途上——〈中国设计史〉读后》,《装饰》,北京:清华大学出版社,2005年,第9期,第116页。

设计对应了不同的观照物,虽不对立,但也不周全)我们还缺乏一系列可以正本清源的设计史,即使抱着时间对应的观念,那么也需要一批新的工艺美术史,把日用民生的内容纳入其中。或许这不是短时间内能完成的任务,但确乎应该提到日程上来。

设计并非工业革命的产物,但设计成为显学的确同工业革命有关,工业革命之后,社会分工更细,我们生活的内容也更为丰富了,所用的物品的品类增加,并且已有品类还在不断细分,造成了今天所谈论的设计对象可能找不到古代的对应物,但以此划分工艺美术与设计,是一种停留在表面的分类方式。以网页设计为例,看着确实是新事物,但其应用的许多设计原则和方法仍是脱胎于平面设计,而这种活动至少有了几千年的历史。以往的工艺美术史著作在无形中窄化了工艺美术的研究范畴。以我学习的建筑史领域为例,在前几版的《中国建筑史》(中国建筑工业出版社)中,甚少涉及民间建筑,而从第四版开始加入了“住宅与聚落”和其他的相关专题,反映了治学观念的变化,也增强了适用性。

近代以来,我们经历了开放向西方学习而废古的过程,又在民族意识日益自觉的状态下开始产生质疑和排斥西方的情绪,如果如此摇摆的话,确实是在夹缝中了。笔者以为,中国设计的总体水平还不高,造成这一现象的根本原因即在于我们对于设计的本质理解还不深,往往流于表面的形式,要改变这一现状,既不能废古,也不能排外,因为这么做同解决问题无丝毫关系。1988年第二届亚洲大专辩论会的时候,决赛的辩题是“儒家思想能否抵御西方歪风”,对阵双方是台湾大学和复旦大学。辩论赛主要是考验辩手的辩论技巧,辩题往往似是而非,根本上讲,这个辩题是个伪命题,因为它已预设了所谓“歪风”都是西方的,同时东西方之间的关系是对抗的。事实上,每种文化都有自己的优劣之处,优之所在也是劣之所在,并且难道西方就认同那些歪风吗?中西文化就没有共同的道德标准吗?同样的道理,儒家思想就那么完美?但是这种似是而非的命题很容易演化成一种普遍的情绪,以对立的思维方式去看待问题的解决之道,设计史何必在这个方向上推波助澜?

当学生提出选择的问题时,我就想分裂的意识既已形成,现在能做的只能是弥合了。个人认为在事实层面并不存在这种分裂,不然也谈不上弥合。以我熟悉的建筑领域来看,尽管中外建筑在最终的形态表现上有很大的差异,但其设计思考的问题,以及使用的原则在许多层面是共通的、一致的。也正因为