

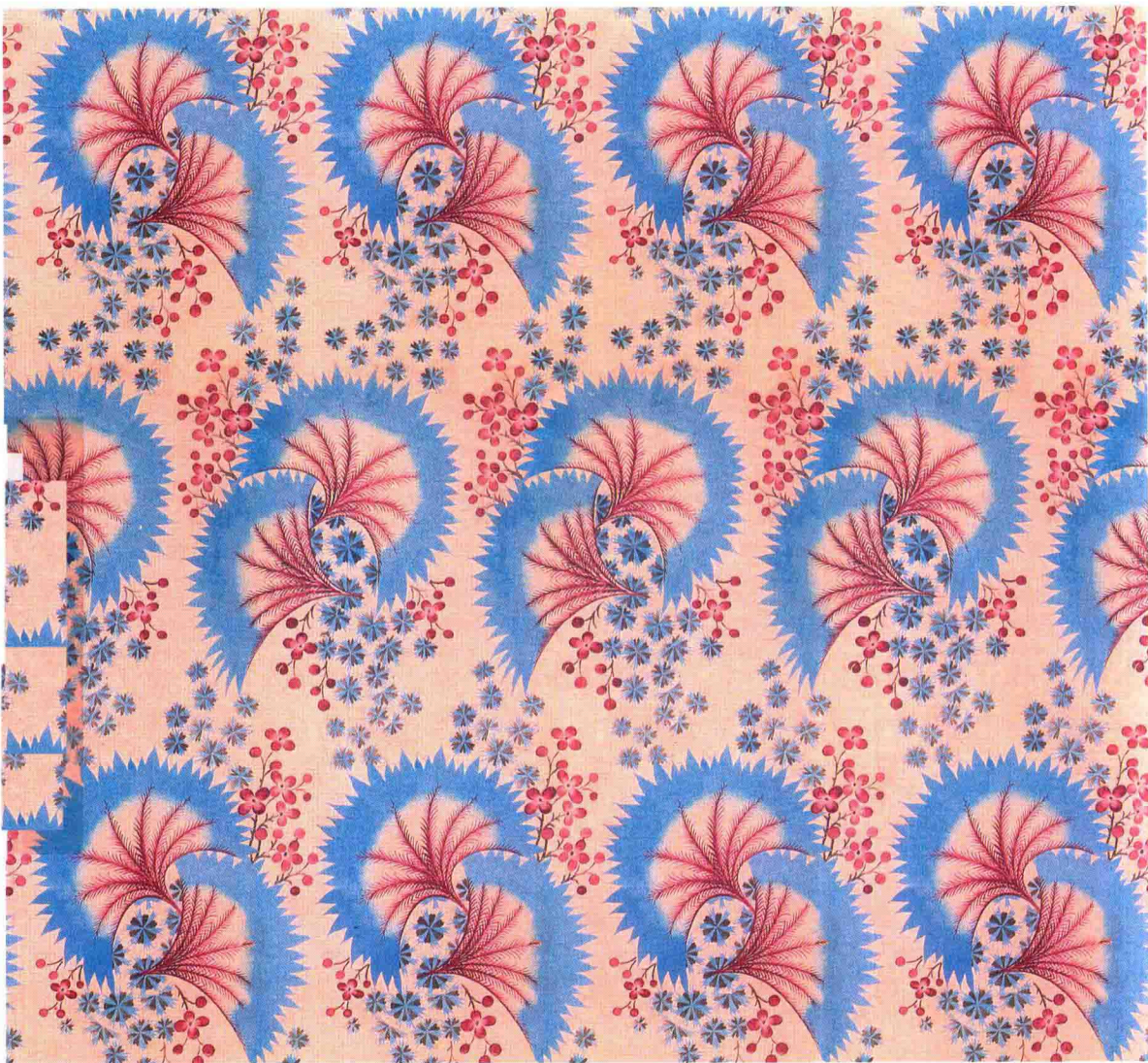
DESIGN, CULTURE
AND MODERNITY:
A STUDY ON CHEN ZHIFU'S
DESIGN PRACTICES
(1918-1937)

李华强 著

陈之佛设计实践
研究 (1918-1937)

设计、 文化、 与现代性

复旦大学出版社

本书由复旦大学出版基金资助出版

DESIGN, CULTURE
AND MODERNITY:
A STUDY ON CHEN ZHIFU'S
DESIGN PRACTICES
(1918-1937)

陈之佛设计实践
研究 (1918-1937)

设计、 文化、 与现代性

李华强
著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计、文化与现代性:陈之佛设计实践研究(1918—1937)/李华强著.

—上海:复旦大学出版社,2016.8

ISBN 978-7-309-12506-1

I. 设… II. 李… III. 陈之佛(1896-1962)-人物研究 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 197535 号

设计、文化与现代性:陈之佛设计实践研究(1918—1937)

李华强 著

责任编辑/章永宏 朱安奇

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 29 字数 393 千

2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12506-1/K·584

定价:65.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

序言 | 顾铮

李华强的博士学位论文《设计、文化与现代性——陈之佛设计实践研究》，截取中国现代设计师、美术与设计教育家陈之佛先生从1918年到1937年之间的留学过程与归国后的设计实践为主要考察时段，尝试在完整考察、深入描述与分析陈之佛的留学生活，详尽梳理他回国后在国内展开的丰富多彩的设计实践的基础上，还原他在中国现代平面设计的现代化进程中所扮演的角色与发挥的重要影响，重建其文化史与设计史上的历史形象。

从完成的论文整体看，李华强的这种深具学术雄心的尝试是值得肯定的。他跨学科、多面向地考察陈之佛的设计实践的努力获得了很大的成功，提出了一些前人未有发现的新观点，为陈之佛研究开拓了新的方向，也为现代设计史的研究作出了独特的贡献。

现在，李华强的这篇博士论文经过更为细致的修订将要以专著的形式公开，作为他的博士论文的指导教师，我为此深感高兴。

李华强在其所在单位里长期任教，能够在完成繁重的教学任务之余，毅然攻读博士学位，孜孜于博士学位论文的长期写作并最终完成，实属不易。他治学态度严谨，用功深厚，在学术追求上绝无虚浮。如今，他呈现在我们面前的专著，是其扎实学风的充分证明与结晶。

李华强以文化史的观念统领其博士论文与专著的写作，视“现代性”为中国现代平面设计的发生与发展的内在动力与重要因素，从文化与设计的相互关系及相互作用的立场出发，运用相关的文化与设计理论，从国外设计教育对

陈之佛的影响、他如何将现代设计观念运用于自己的商业设计活动,以及对其大量的平面设计作品的具体分析等多方面着手,多视角考察他的设计实践,展现了一个努力将设计与社会要求、商业需求相结合的民国知识分子的清晰形象,同时也进一步提示了民国时期现代设计在开启民智与服务社会方面所扮演的社会角色。

李华强的论文在多个方面有其独到的贡献。其一,从产业、商业的角度审视陈之佛的“尚美图案馆”的具体运作,以此为个案,深入研究并丰富了陈之佛研究与中国现代设计史研究。他尝试还原以陈之佛为代表的中国平面设计师们在现代都市上海的生活与工作情境,试图给出某种合理的历史解释的语境,进而展开对于历史细节的真切解释与历史场面的真实再现。他在这方面的研究,尤其是对于陈之佛生活与工作地点的田野调查,富于特色,有其不可替代性。其二,从设计与平面传播媒介的关系着手,以陈之佛为众多具有广泛社会影响的杂志的封面设计为切入点,探讨陈之佛在追求设计民族性方面的尝试,充分展现了陈之佛在平面设计领域的历史贡献,也为陈之佛研究作出了新的贡献。从某种意义上说,现代大众传播媒介的出现,既为信息的传播提供了广泛的渠道,也为陈之佛这样的设计人才提供了大显身手的舞台。而陈之佛的优秀的设计工作,又进一步为平面传播媒介获得更多的读者与扩大影响提供了助力。其三,作者以细腻的笔致在详尽描绘现代社会中新专业人士形象的诞生的同时,也从生活、工作等多个侧面深入刻画了作为新专业人士的中国知识分子陈之佛追寻现代性的艰辛历程。他的艰辛历程既具有某种只属于他的个人的性征,也具有某种有助于理解民国知识分子的心路历程的共性特征。

在论文与随后以此为基础的专著写作过程中,李华强不畏史料匮乏的困难,能够狠下功夫从当时的报刊文献着手,认真梳理散见于各种报刊的陈氏平面设计作品以及相关零星史料,从获得的第一手资料出发,展开切实具体的研究。因此,其论文与专著的史料基础是扎实的,而由此得出的历史图景与结论也是稳妥公允的。

李华强在书写此专著时,也努力尝试以跨学科的方式,从历史学、艺术设计学、传播学、社会学、广告学等多角度展开对于陈之佛的设计工作与事业的综合立体的考察,以求突破单一理论与方法所造成的褊狭与盲点。事实证明,他的尝试是成功的。从整体上看,这本专著既是有关特定具体的研究对象的作家论,也是涉及研究对象活动其间的社会文化空间的整体历史把握的设计文化史论。在作者所展开的有关陈之佛的生前设计实践的设计文化史研究中,至少包括了设计艺术史与设计事业史两个方面。尤其是后者,是目前中国设计史研究较少意识到并且具体涉及的。作者有此意识,难能可贵。同时,此专著也表明作者具有根据具体学术研究需要,驱使相关理论展开学术研究的充足能力,其理论的敏锐性以及深入的研究能力,一并在这部专著中获得了充分的证明。

值得一提的是,李华强充分重视学术研究中田野调查的意义与价值。在他书写论文的过程中,还亲自踏勘了陈之佛生前在上海展开设计活动的多个地点,以期获得对于他的工作的确切的把握与理解。同时,他的博士学位论文还收录了多篇他对于陈之佛家人及弟子等所进行的深入访谈。这些访谈具有相当高的资料与史料价值,既充实了论文的内容,也提升了论文的学术价值,是不可多得的第一手史料,一定程度上有助于后来者的进一步研究。

在广义的艺术史研究这个领域里,与历史相对长久的美术史等领域相比,设计史仍然属于一个新起的领域,这在中国更是如此。但这种情况,既有可供研究者借鉴的前人成就不足的缺憾,也有可供研究者充分驰骋,而且驰骋空间较大的好处。因此,如何在这种情况下开拓出自己的一片空间,形成自己的研究特色,很具挑战性。而李华强以他的扎实的工作,为自己的进一步研究打下了良好的基础。衷心希望他能够在此基础上,发展出具有自己特色的研究方向来,为中国的设计史研究贡献力量。

在结束本书时,我不免要对如今大学中普遍存在的青年教师所面临的教学与科研之间的严峻关系表达一己之担忧。现在许多高校单位只希望收入菲薄的青年教师通过完成大量教学任务来缓解其生活与家庭开支所需,却不考

虑他们有在学术上发展的尊严、权利与机会。须知,学术上的付出与贡献,在相当程度上要由相对充裕的时间与精力来保证与促进。而没有这种具体的物质性的保证,要期待青年老师在教学与科研两方面都作出成绩,显然过于高估了他们的职业心理与期待。即使有人勉力而有所产出,也可能会因为现实的难言原因而在质量上打了折扣。希望大学中各方主其事者就此问题深长思之,找出有效的解决办法。

2016年3月10日

于上海

前言 |

居伊·德波曾预言,随着全球社会全面进入一个所谓的“综合景观”时代,“伴随着狂欢式的愉悦,劳动分工在瞬间匆忙而拙劣地收场了”。设计在今天的中国变成了声色犬马的商业修辞,诸如文化创意产业热潮更多地停留在口号式并变相地表现为房地产开发项目。

到底何谓设计?什么才是设计的终极目标?现代设计与现代国家发展的关系如何?什么样的设计才是真正推动社会进步的力量?作为职业人的设计师在社会转型期应当担负何种责任和道义?要厘清这些设计的“基本语义”并非易事,而回归历史的维度则为回应这些问题提供了一条有效的路径。回到历史的原点再出发,“从最基本的层面去追溯和思考设计的本质,去追寻现代设计中已经建立、但是尚未真正成为社会共识的设计精神与设计原则”^①。正如克罗齐的著名论断“一切真历史都是当代史”^②,在对设计史的考察中使得“理解设计”成为一种可能。

① 许平:《设计的现代性》,参见许平:《青山见我》,重庆大学出版社2009年版,第59页。

② 克罗齐的历史观认为,历史事件和历史过程就其本性而言就是精神的表现,所以历史绝不是外在于我们精神的某种东西,历史就存在于精神之中;历史不是某种过去了的、现今已不复存在了的东西,而是始终活跃在现今人们精神活动之中的东西。“历史和最亲历的及最当代的历史是完全等同的”,历史所关注的不是死去了的过去,而是活生生的现在。只有当代人的生活旨趣才把历史学家的目光引向过去的历史,或者说,所谓过去了的历史,如果不进入人们的视野,不进入现今人们精神活动的历史,就只是死去的历史,而不是真正的历史。参见张志伟等著:《西方哲学问题研究》,中国人民大学出版社1999年版,第238页。

现代设计于19世纪末伴随着西方工业全球化的浪潮而席卷至中国。笔者认为,一部“完整”的中国现代设计史,应该是从19世纪中后期的洋务运动开始,经过晚清、民国、新中国等阶段一直延续至今,同时也是一部中国现代化演进的历史。但是,一直以来,对于中国现代设计的研究多偏重于20世纪80年代改革开放以来的中国设计实践以及西方设计理论来进行,特别表现在20世纪末的二十余年,从而就造成了对20世纪初晚清和民国设计研究的忽视。但中国设计史研究的整体观,要求研究者回到现代设计的起始点,追寻和梳理中国现代设计的源起、发生和发展的脉络。

本研究试图重构有关中国现代设计史研究的方法与路径。具体而言,本书拟选取20世纪初中国设计史上重要的设计家陈之佛为研究对象,沿着20世纪初中国设计实践活动的主线,以史料文本分析为前提和基础,运用跨学科的多重视角和方法,进行一种人物个案的考察与研究。

之所以选择以设计家个体为主要研究对象,最重要的原因在于笔者对当下设计史研究中“人的消失”的现象的担忧。历史道途上的风尘和泥泞遮蔽了我们的眼睛,众多的设计先驱在放逐的历史中渐行渐远,诸如陈之佛、庞熏栾、刘既漂、李有行、柴扉等中国第一代设计先驱们多少已被今天年轻的设计师们所遗忘。然而,设计家,尤其是曾留学海外的中国设计家,对现代设计传入中国,对中国现代设计的发生、发展,对以艺术设计实践、知识生产、学科教育等方式推动中国社会的现代化,起着至关重要的作用。

而本书之所以选择陈之佛作为主要研究对象,出于下列几个原因:

第一,陈之佛是中国近代美术留学生中最早直接进入现代设计学科学习的第一人。陈氏于1919年考入日本国立东京美术学校,费尽周折,“终于成为东京美术学校工艺图案科的第一名外国留学生,也是我国第一个去日本学习工艺图案的人”^①。这标志着中国现代设计专业科班生的出现,直接推动了现代设计被引介到中国的可能性。

① 李有光、陈修范:《陈之佛研究》,江苏美术出版社1990年版,第19页。

第二,陈之佛设计实践探索的丰富性和跌宕命运传递出了现代设计在中国近代历史语境中遭遇的种种问题和调适关系,具有一定的历史表征意义。陈氏的个人奋斗历程成为转型历史时期个体发展的缩影,折射出中国近代美术知识分子群体的思想镜像,较为恰当地表述出知识分子个体在与群体、社会的互动中所处的传统与现代、西方与东方等复杂的关系。

第三,目前在对民国艺术家的研究中,对设计家的关注较少。对于第一代设计家的研究多聚焦于庞熏栾、雷圭元、丰子恺、杭穉英等,对陈之佛的研究主要有三类:对陈之佛的生平研究以及对其著作文献和作品的整理,如《陈之佛研究》《陈之佛文集》等;从设计专业视角出发的有关陈之佛工艺美术理论、美术教育思想及设计实践的研究,如《陈之佛先生的图案遗产》等;陈之佛的工笔花鸟画研究,如《读雪翁花鸟画》等。虽然也有从现代设计实践,如书籍装帧设计、染织图案设计等方面对陈氏有所论及,但尚属于零星和局部之为,对人物全貌的研究尚不能做到系统、完整和深入。本书主要探讨的人物个案——陈之佛的早期设计实践活动的历史时间节点是从1918年到1937年,即从陈氏留学日本开始,一直延续到抗日战争爆发。这个二十年可以划分为陈之佛人生的第一个阶段,同时也是其设计实践和作品传播效果彰显的高峰期,这个时期的探索也奠定了他作为中国现代设计先驱的地位。从历史阶段来看,这二十年也是现代中国经历国体建制(政治)、初步发展(经济)、积累勃兴(文化)的重要阶段。通过深入、完整地考察陈之佛前半生(1918—1937)的设计实践历程,来梳理中国现代设计的发展脉络,进而重新确认、反思和理解现代设计的目标、方法和路径选择,这对于厘清中国现代设计的来龙去脉具有重要的学术意义。

由此,也引出了本书所要探讨的具体问题——以陈之佛为代表的中国第一代设计家在20世纪初如何从日本向中国引介了西方现代设计?现代设计在中国的运用如何成为可能?现代设计在中国发生、发展对社会进步带来了怎样的影响和推动?现代设计在中国特殊的工商业环境、政治、经济、文化语境中表现出怎样的曲折性和微妙性?陈氏的实践探索具有何种意义?中国现

代设计的现代性是如何体现的？对这些问题的回应及其相互关系的探讨构成了本研究所要追寻的具体目标和任务。

对现代性的研究是一个性质复杂的跨学科课题，它与近代资本主义发展进程紧密联系，既包括对世界文明变革的同一性与规律性探索，亦有对多元社会与文化个性的反思。19世纪末20世纪初的中国已遭遇现代性，由设计维度来探讨现代性，既包括考察设计与工业制度、消费文化的相互关系，也涉及设计师的职业化、文化身份认同等议题。本研究借助对中国现代设计先驱陈之佛设计实践探索的考察，来呈现中国特定社会历史阶段中的美术知识分子对西方现代设计的引介、传播，以及对现代设计的建构。在此过程中，交织着的本土历史内容和西方现代形式的互动关系，二者的碰撞与交融使得设计探索者不时地进、出于传统与现代之间，并在动态的历史变化中不断调适此间的平衡关系。陈之佛及其同时代的设计家们所创造的多元设计样貌和极具活力与弹性的设计文化，折射出一个国家追寻现代性的历程。

在本书涉及的基本概念中，“现代设计”的指向是非常明确的，主要是指自19世纪以来随着工业化、全球化进程而衍生的一个新行业。现代设计具有两个明确的特征：首先，它是现代西方工业化的产物，最根本的功能目标就是如何解决工业化大批量生产所带来的生产技术和美学问题，直接造成设计行业从制造业的分离，这是区别于传统的设计与制造混杂一体的方式；其次，工业文明所引发的社会关系变化，决定了现代设计是面向大众服务的，也即现代设计所具有的“民主化”倾向，这也是不同于传统设计总是为少数权贵服务的事实。本书研究的正是现代设计在20世纪初如何经由近代中国留学生的引介和传播，在中国发生、发展的。在个案的选择上，则是以陈之佛的图案设计（平面设计）为主要考察对象的。

“工艺美术”一词是由于历史原因导致的对“设计”的另一种称谓。工艺美术一词在中国的传播有狭义和广义两个层面的概念。狭义的层面，主要指由传统手工参与制造的工艺品；广义层面，还包括20世纪初中国工业化带来的对中国现代建筑、工业品、生活器具、图案装饰等设计实践活动，兼具手工和

机器生产取向的设计。

“图案”一词,最早亦来自日本的翻译。1896年,日本东京美术学校设立“工艺图案科”,意味着西方现代设计教育在日本的确立,与“图案”一词相近的还有“意匠”“工艺”等词。之后又通过中国留日生将之引介到中国的设计教育中来。20世纪20年代后,“图案”一词逐渐被“工艺美术”一词替代,“图案”则多指狭义的装饰纹样和图画、插图之意。

本书在论述相关论点或结论时均采用现代设计或平面/图案设计用语;而在分析、引用史料、著述时,则沿用文献原本的用语,即使用“工艺美术”或“工艺图案”等,而所指若非特殊说明,一般的指向就等同于现代设计或平面/图案设计的概念。

作为设计史的个案研究,本书首要的研究方法是质的历史学研究方法,尤其注重采取“新史学”的研究样式在综合社会各因素(政治、经济、市场、文化)、探讨其相互关系的横向联系中展开,进行人物的个案考察和分析。以往的设计史研究和陈之佛设计实践的研究,多从艺术学的理论入手,表现为分析作品风格、流派和美学价值。在一定程度上忽略了设计与社会的横向联系,把设计活动等同于艺术创作,同时也遮蔽了设计在现代国家发展历程中的重大社会意义。本研究试图跳出纯艺术理论的层面,从历史学、传播学、社会学等多维度切入,达到整体社会视野中的设计史研究。

具体而言,本研究将设计史研究的注意力“从设计造型之上,转移到产生作品的文化、政治、经济背景之中”^①。一方面考察历史人物如何根据特定的社会文化需求来“进行设计”(designing),即“强调设计在某种程度上按照它所处的社会环境加以界定”^②。另一方面考察历史上的设计(design)形态对当时的社会文化产生了何种反作用力与推动意义,设计史上的设计作品在某种程

① [美] 史蒂文·赫勒:《设计文化:理解平面设计》,张朵朵译,中国建筑工业出版社2010年版,第369页。

② [美] 维克多·马格林:《设计问题:历史·理论·批评》,柳沙译,中国建筑工业出版社2010年版,第5页。

度上比纯艺术作品更能体现特殊历史社会的时代特征。本研究在忠实于史料的基础上,注意合理重构人物所处的社会情境,在更为宽广的文化视域中去考察个体与社会的复杂关系,从而理解设计家与现代国家工业制度、市场机制、社会思潮及文化运动的多角关系。

在对史料文本的处理上,主要以文献分析法为主,结合历史著述、档案、图片、书信、日记等材料寻找历史逻辑线索,进行合理的分析、比较和判断。本研究的特色之一是运用深度访谈的方法,对与研究对象相关的人物,如陈之佛女儿陈修范、弟子及女婿李有光、弟子张道一、研究者夏燕靖等,展开访谈与对话,以口述史的方式对相关史料进行佐证或补充。另外,田野调查也是本研究重要的方法,即在相关城市和地区展开有关设计家社会活动空间旧址、遗迹、物件等方面的考证和调查,这将构成本研究重要的论证材料。

本书将陈之佛的设计活动落实到物质与文化实践上来进行考察:物质实践体现在设计与工业制造的关系,即便是图案设计也是染织工业制造中的一个重要环节,当然也是市场营销传播中的关键元素;文化实践则表现为书刊设计与大众传播,从《东方杂志》到《小说月报》,设计成为大众文化传播的重要推手,构建了设计的社会意义价值。

本书主要从三个方面展开讨论。

第一个方面,考察陈之佛留学日本东京美术学校的全过程,从现代图案设计的课程设置到陈氏的学习方式、师生交往等各个层面深入探讨,以确定陈氏从日本接受到的现代设计教育是如何构成的,以及是否有传播至中国的可能性。

第二个方面,从设计与物质工业生产的关系,来研究陈之佛在上海展开的染织图案设计实践活动,主要考察陈氏创办“尚美图案馆”的过程及其运作方式,以及探寻其关闭的原因,其中关联到设计与工业、设计与商业各自不同的发展状况及其相互影响。

第三个方面,从设计与印刷传媒的关系,来考察陈之佛为《东方杂志》和《小说月报》等期刊所作的风格各异的封面设计,分析其视觉语言与杂志理念

的关联性,以及考察设计对社会思潮的推动和建构。

另外,本书也将把陈之佛在从事设计活动的各个时期的交往关系作为重要的考察对象贯穿在全文中,以探讨个体之间、个体与群体的互动影响,及知识分子群体对推动社会进步与发展的历史作用 and 意义。

陈之佛生平介绍

陈之佛(1896—1962),著名艺术教育家,工艺美术的先驱和奠基人,同时又是杰出的工笔花鸟画家。

陈之佛曾用名陈绍本、陈之伟、陈杰,号雪翁,1896年生于浙江省余姚县浒山镇(现属慈溪市)。自幼喜爱美术,1913年考入杭州工业学校机织科,打下了染织设计与绘画的基础,以成绩优异,留校任教。1918年考取留日官费生,翌年东渡日本,在东京美术学校攻读图案科,为该校图案专业第一名外国留学生。在校期间设计作品先后参加日本工艺展览会和日本美术协会美展,并获奖。大约1925年回国,在上海创办尚美图案馆,主要从事纺织图案设计,并与商务印书馆等出版机构展开合作进行书籍装帧设计实践,同时任上海东方艺专、上海艺大等工艺美术教授。1928年应广州市立美术学校之聘,南下任图案科主任。1930年返沪任教于上海美专和兼任南京中央大学艺术系教授。1931年开始研究工笔花鸟画,1934年第一次以“雪翁”署名,展出工笔花鸟画。1937年入川,1942年出任国立艺专校长。陈之佛创作了大量工笔花鸟作品,在艺坛上独树一帜。1949年后历任南京大学、南京师范学院教授、南京艺术学院副院长等职。1962年1月因病逝世,享年六十六岁。

陈之佛一生著述丰富,先后出版的专著有:《图案法ABC》《表号图案》《图案教材》《图案构成法》《影绘》《中国图案参考资料》《古代波斯图案》《陈之佛画集》《陈之佛画选》《西洋美术概论》《艺用人体解剖学》《西洋绘画史话》《南京云锦》,以及与罗希子合编的《中国工艺美术史》,共计十余种。至

于发表的论文及有关工艺美术问题研究的文章,则屈指难数,所涉及面之广博和见解之独到、数量之多,是我国美术界中所罕见的。^①

陈之佛先生的弟子邓白教授曾为其撰写颂辞曰:

工艺美术,教育初兴,先生奋起,奠基克承。发扬传统,引进新型,树立典范,培育群英。八年抗战,流离奔走,艰危受命,出长我校。坚持正气,爱护师友,力挽颓风,任老任咎。德高望重,艺苑流芳,兼善花鸟,媲美徐黄。著述宏富,遗泽昭彰,先生之风,山高水长。^②

① 根据李有光、陈修范著作《陈之佛研究》以及邓白《吕凤子先生与陈之佛先生传略》整理。参见李有光、陈修范:《陈之佛研究》,江苏美术出版社1990年版;邓白:《吕凤子先生与陈之佛先生传略》,《新美术》1988年第1期,第65页。

② 邓白:《吕凤子先生与陈之佛先生传略》,《新美术》1988年第1期,第65页。

目 录

序 言 1

前 言 1

第一章 历史行动者：留学生与国家现代化

——陈之佛留学日本之过程 1

第一节 近代留学与国家现代化运动 1

第二节 陈之佛留日基本状况 14

第三节 陈之佛留日期间的学习与思考 45

第二章 设计乌托邦：近代工商业中的设计实践

——陈之佛与尚美图案馆 80

第一节 近代工商业与设计分工 80

第二节 尚美图案馆之创办与运作 113

第三节 尚美图案馆的关闭与历史意义 187

第三章 文化遭遇：印刷传媒中的设计图式与美学

——陈之佛的书刊设计实践 200

第一节 近代印刷传媒与知识启蒙 200

第二节	近代书籍装帧设计的演变	230
第三节	从《东方杂志》到《新中华》: 书装设计中的 国族图式	275
第四节	从《小说月报》到《文学》: 书装设计中的社会 思潮与现代美学传播	348
第四章	结语: 设计之维 ——现代性的另一副面孔	381
参考文献		388
附录		412
	访谈录之一: 访陈修范、李有光先生	412
	访谈录之二: 访张道一先生	419
	访谈录之三: 访夏燕靖教授	434
后记		443