

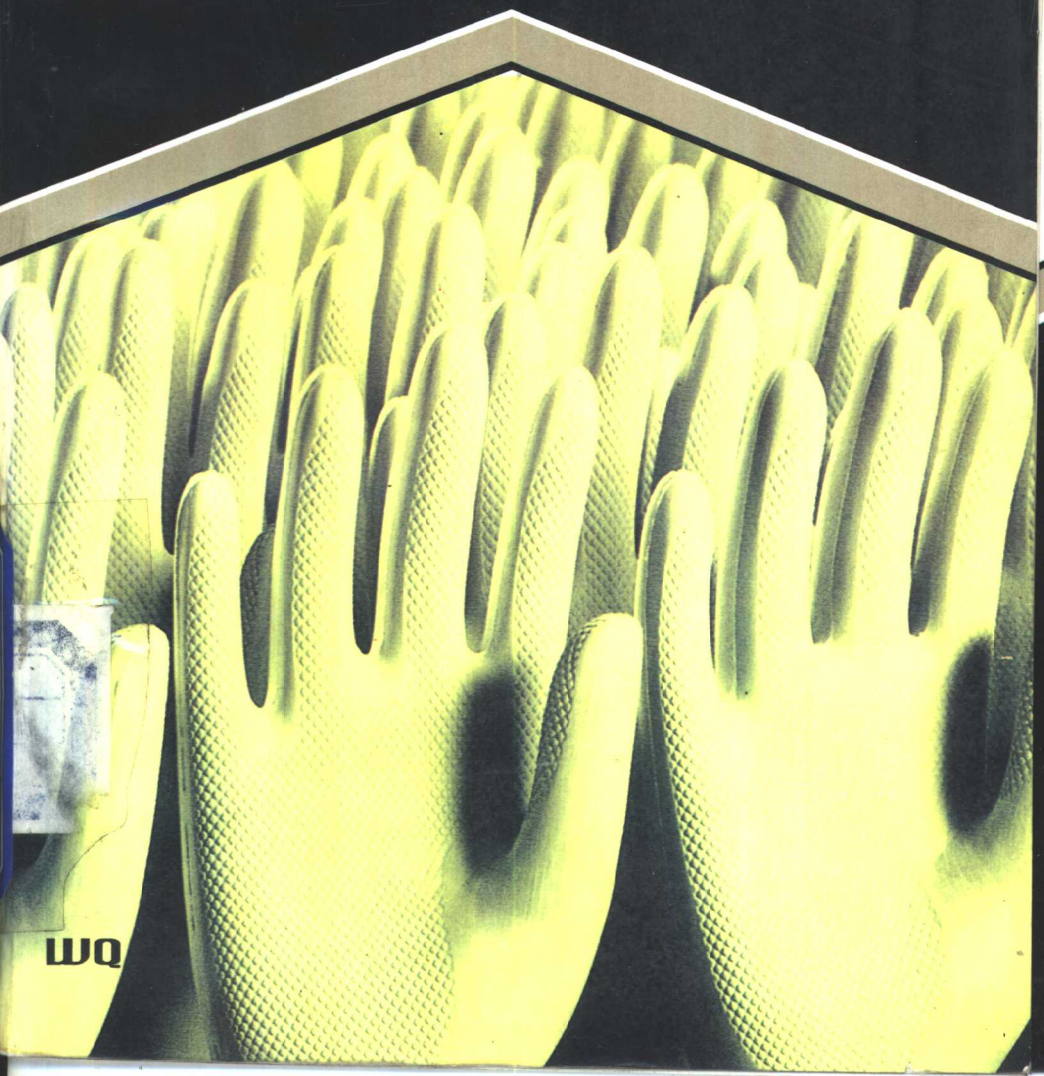
新工艺文化

人类造物观念大趋势

方李莉 著

清华大学出版社

论

WQ

新工艺文化论

▶人类造物观念大趋势

●方李莉

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书是方李莉的博士学位论文。论题是一个面向未来、对从工业文明向后工业文明转型时的工艺文化所进行的思考,故称为新工艺文化论。其中不少是以前尚未涉猎的问题,富于开拓性,填补了工艺美术学术空白。如对艺术与工艺的殊途同归,手工艺与生存意义的追求,“产消合一”伦理观在工艺领域中的体现,后工业社会设计理想的转变,科学、技术、艺术的新联盟等,都进行了较有说服力的阐述。对从事各类造型设计、工艺美术创作以及从事艺术、美学、文化研究的广大工作者具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

新工艺文化论:人类造物观念大趋势/方李莉著. —北京:清华大学出版社,1995.11

ISBN 7-302-02026-4

I. 新… II. 方… III. ①新工业产品-工艺管理-工业企业管理-新技术
②工艺管理-企业管理:技术管理-新技术 IV. ①F406.3②F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 20365 号

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

责任编辑: 徐培忠

印 刷 者: 清华大学印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京科技发行所

开 本: 850×1168 1/32 印张: 9.375 字数: 218 千字

版 次: 1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-02026-4/Z·91

印 数: 0001—3000

定 价: 16.50 元

序

《新工艺文化论》是方李莉的博士学位论文。本论著立足于现代工业文明转化,对工业文明的反思,以探索工艺文化的未来前景。这是一个十分艰巨的研究课题,是一个复杂的思维工程。几年来,她以极大的学习毅力,查阅了大量古代工艺文献,研究了许多国外学术成果,对如何把握工艺文化的发展趋势、发展过程,进行了理性的判断。现在,这部《新工艺文化论》专论已经完成,这是工艺美术学术领域的一件大事。

读完《新工艺文化论》,感到其立论新颖,阐析具有独到之处,显示其学术特色,它具有以下几个特点:

一是充分吸收了现代未来学的论点。论题是一个面向未来,对信息时代工艺文化所进行的思考,故称为新工艺文化论。有人说,农业社会人们重视过去的经验,工业社会是重视现在,信息社会则是着眼未来,具有一定道理。我们处于工业文明的发达时期,正在向高科技社会转化。现代工业文明给人们带来了高度的物质文化,大大提高和丰富了人们的物质生活。但是,这种工业文明生活,是具有较多的理性成分。人们已经感到高度工业文明对人的异化,出现了使生活失去平衡,艺术与生活脱节,价值观被扭曲的现象,因而给人们带来反思。在未来时代中,工艺美术向何处去,手工艺是否存在,装饰是否需要,人机关系是机器奴役人还是人支配机器,如此等等,都值得我们深思。本专论对工艺文化的发展,提出了自己的见解,详述了其理论依据,堪称可贵。

二是从人文科学出发,将工艺文化的研究和传统、民俗、心理、

1993/09 05

伦理、哲学等文化社会现象联系起来，多角度地进行了探讨。这就不仅拓展了工艺文化的研究面，而且深层地提示出工艺文化的本质。人，不只是作为生物的人，而更重要的是社会的人，人与动物的不同在于具有文化的性质。19世纪西方产业革命以后，适应当时时代的需要，产生了包豪斯工艺思想，它在工业文明初始时期发生了巨大影响；但随着历史的发展，渐渐显露其不足处，即它侧重于人们的物质生活，而淡泊了精神文化领域，这不能不是它的偏颇。人类文化的发展，要求对人的生活作全面理解和全面把握，追求生活的完善，重视高尚的人生价值。因而，返朴归真，回归大自然，认识主体性，成为人们的生活目标。在本论著中，我们体会到一条以人文为中心的主线，对工艺文化所作的全面剖析。

三是把工艺美术看成是一个交叉学科。专论中的工艺美术，便不只是一种单一的美术设计，而是一个与科学技术、价值观念、民俗心理相联系的统一体。它既是一种美的创造，又是材料实体的物化，也是经济交换的产品。所以，它是社会科学和自然科学之间诸多学科的互相覆盖、渗透和交融。这样，就能多维地、全方位地阐释工艺文化的特质。但这一点，未必为更多的人所共识。工艺美术历史延续了近万年，作为交叉学科的理解，还是近代的事。这是由于科学的发展，现代科学的高度分化和综合，使我们的认识进一步深化，进而使我们认识到工艺美术是在建造一个美的物质世界，也在塑造一个美的精神世界。现实世界是由一个系列的、彼此交错而又互相转化系统所组成。有人说，未来时代是“互补”的时代，只有全面认识和全息反映，才能表现这个丰富多彩的世界。

《新工艺文化论》对未来工艺文化的探索，对现实是具有指导意义的，其中不少是以前尚未涉猎的问题，富于开拓性，填补了工艺美术学术空白。如艺术与工艺的殊途同归，手工艺对于生存意义

的追求,“产消合一”的伦理观在工艺领域中的具体体现,科学、技术、艺术的新联盟,都具有强的说服力。这是工艺美术学术领域近年来出现的优秀论著之一,具有较高的学术价值。庆幸《新工艺文化论》的付梓出版,特此为序。

田自秉

1995年9月

作者简介

方李莉, 1956 年生于贵州, 祖籍江西。

1981 年毕业于江西赣南师范学院艺术系美术专业。

1991 年毕业于景德镇陶瓷学院美术系设计专业, 并获硕士学位。

1993 年考入北京中央工艺美术学院攻读博士学位, 师从著名工艺美术史论家田自秉先生研究工艺文化理论。入学前曾任景德镇陶瓷学院美术系讲师, 出版有《方李莉陶瓷艺术》画册。

目 录

导论	1
一、新工艺文化的定义	1
二、新工艺文化研究角度和内容的确立	1
三、工艺文化现象	7
四、新工艺文化产生的背景	11
参考文献	22
第一章 新工艺文化价值观的成长	23
一、新工艺文化观对进步的理解	23
二、新工艺文化观对物质需求有限性的认识	26
三、新工艺文化观中价值重心的转移	31
四、新工艺文化与现代休闲生活	39
五、新工艺文化中回归自然的呼声	44
六、旅游业成为新工艺文化的一个组成部分	48
参考文献	49
第二章 新工艺文化的产销设计观	51
一、多元化的消费与需求	51
二、消费需求由物质向精神转移	53
三、新消费观带来的价格波动	55
四、工艺设计理想的转变	57
五、生态平衡被放到了工艺设计的首位	60
六、工艺设计朝着更人性化方向发展	67
七、工艺设计也是一种生产力	69
八、设计是团队的合作	71

九、超前意识是工艺产品设计的灵魂·····	72
十、怎样看待后现代主义等诸设计流派·····	73
十一、工艺设计师的通材教育·····	78
十二、未来经营者的决策·····	82
参考文献·····	84
第三章 新工艺文化与高科技接轨 ·····	85
一、微电子技术与新工艺文化观的建立·····	86
二、材料科学的诞生与进步·····	93
三、生物学时代的来临·····	96
四、空间工艺造物活动·····	101
五、海洋造物活动·····	104
六、一个抽象世界的发现·····	106
七、虚幻视野与思维结构的转变·····	108
八、非理性设计思维的出现·····	110
参考文献·····	112
第四章 新工艺文化对手工艺价值的肯定 ·····	113
一、对手工艺认识的发展过程·····	113
二、手工艺劳动与人的创造性本质·····	117
三、手工艺劳动步入现代人家庭·····	124
四、手工艺劳动的新意义·····	129
五、手艺人地位的改变·····	134
六、手工艺劳动与现代教育·····	138
七、手工艺创作过程的魅力·····	140
八、现代手工艺运动再次兴起的趋势·····	143
参考文献·····	144
第五章 新工艺文化中方法论的引进 ·····	145
一、世界模型与新工艺文化观·····	145
二、“S·I·C”科学深化了新工艺文化的研究·····	149

三、新工艺文化中辩证统一观念的建立	155
四、混沌——一种新的工艺造物思想的提出	159
五、走向低熵社会的新工艺文化	166
参考文献	170
第六章 新工艺文化与现代艺术的殊途同归	171
一、工艺与艺术的同源	171
二、文艺复兴时期艺术的转变	175
三、现代主义艺术与现代主义设计的合作	178
四、现代艺术与现代设计的各司其职	182
五、现代艺术所面临的危机	184
六、后现代主义艺术的产生与实质	186
七、艺术和工艺交叉综合的趋势	189
八、现代工艺家对艺术个性的追求	198
九、艺术和工艺的界标趋于模糊	211
参考文献	215
第七章 新工艺文化的综合观——科学、技术、艺术	
的新联盟	216
一、早期的联盟	216
二、工业文明中的分道扬镳	218
三、科学与审美	220
四、科学思维和艺术思维的相互启迪	222
五、数学与设计艺术观的革命	226
六、建立新的联盟	234
参考文献	238
第八章 新工艺文化观中的民族·传统·历史	239
一、全球造物文化一体化的发展	239
二、对全球造物文化一体化的反思	241

三、历史文脉与工艺设计的新走向	244
四、民族工艺文化在当代设计中的发展	248
五、中国工艺文化发展之路	257
参考文献	268
后记	269
附图	273

导 论

一、新工艺文化的定义

新工艺文化是指人类从工业社会向信息社会迈进时所产生的建立在人类新科学技术发展和新价值观念及新生活方式上,包括手工艺、民间工艺、机械工艺、电脑工艺,以人类衣、食、住、行为主体的造物文化。

二、新工艺文化研究角度和内容的确立

(一) 有关“工艺”内涵的确定

新工艺文化的研究包括哪些内容?是以什么样的角度去研究?在探讨这个问题前,作者认为有必要首先确定一下有关“工艺”的范围和内容。“工艺”一词在我国古代常与工、巧、艺等词相联系。“工”是指有技艺的人,《论语·魏灵公》:“工欲善其事,必先利其器”;《周礼·冬官·考工记》:“审曲面势以飭材,以辨民器,谓之百工;在古籍中单独用“工”字时,工即有“工巧”“工艺”等。如《考工记》:“工有巧”;《说文》:“工,巧也,匠也,善其事也,凡执艺事成器物以利用,皆谓之工”;又云:“工,巧饰也”。并将有精巧技术的人称为“巧儿匠”。因此,“工”、“巧”在中国古代的另一层意思则是指人用智能,技术制作出来的,在器物上所体现出来的精巧、美观。用现代语言表达,“巧”即是人的本质力量的对象化,是人的创造合规律合目的性的表现,器物才以其具体可感的形式(即“以恣耳目”之欲),体现了人的自由自觉的特性,人们才能从其中观照到巧。在这

种深刻的含义中,已显示出了作为“艺术”概念的本质的胚芽。工艺作为一个复合词,自然包括了工和艺的内容,谓之百工之艺。《新唐书·阎立德传》中“父毗,为隋殿内少监,本以工艺进,故立德与弟立本皆机巧有思”,直接应用了工艺一词。所以,在中国古代工艺一词指的是营建造物的手工艺。但到现代随着生产的发展,生产工具和生产手段的日益先进和丰富,工艺所涵盖的内容也日益增广。田自秉先生在其《工艺美术概念》中指出:“工艺的一般解释是:利用生产工具对各种原材料,半成品进行加工或处理,最后使之成为产品的方法。这里所指的生产工具,应当泛指人们改变物质材料的手段,包括手工用具,机器,以及现代的电脑等,所以工艺并不限指手工”⁽¹⁾。可见现代有许多人一提起工艺一词,就会和手工艺或景泰蓝一类的美术手工艺划等号,这实在是个误区。

工艺这个词既然是工和艺的复合词,是人类造物的手段,就包含了设计和制作两个方面。在手工艺时代,人类所有衣、食、住、行中的生活用品的制造,都是由手工艺人个人或手工艺人和他的助手们共同完成的。在这个时期,人类造物活动中的设计和制作是统一的,完全不分的一个整体。但随着社会的发展,设计开始从工艺中逐步分离开来,手工艺中有了设计师和工匠的区别。到了工业社会,工艺的概念开始分裂为工业设计和工业生产,人们甚至开始在产业的范围内抛弃了工艺这个词,认为它只是手工业时代的产物,这是一种非常片面的看法。

随着时代的变化,人们对工艺的看法开始由片面转向了全面。同时,在新的时代,工艺的内涵,又有了新的、更进一步的深化和扩展,在大量的工业产品的生产中,手工艺品由于效力低、成本高,而逐步从人们的日常生活用品中退出,但它并没有完全从市场上消失。人们购买它们,并不是完全为了用,而是为了欣赏,为了它在其中所蕴含的某种美学意义和情感。尤其是当现代人开始厌倦了那些无个性,无特色的工业化产品时,它更开始受到了人们的青

睐,以至呈现出一种手工艺复兴的趋势。而且随着微电子技术的发展,信息业的高度发达以及电脑辅助设计和电脑辅助制造的出现,一些企业将小型化,甚至个体化;一些产品将小批量化,甚至单件化。于是,制作与设计又开始有了犹如手工业时期一体化的整合趋势。

社会的发展,使工业产品一统天下的局面得到改变,在今后的社会里,人类的造物手段会越来越丰富。因而现代的、新的工艺系统实际上已成为了一个层次多,涵盖面宽,横向发展的庞大结构,它横跨许多部门,深入到人类生活的方方面面,其中不仅是物质的方面也包括精神的方面。它既是最古老的,又不时产生新的分支,成为最年青的,有古老的传统手工艺,也有现代的机械工艺和正在兴起的电脑工艺。正如爱德华·卢西·史密斯在其《世界工艺史》一书结尾时所写的:“工艺似乎要重新担当起一种角色——这种角色并不是工艺的发展而是文艺复兴理性的分类迫使它放弃的。工艺将不会再去夺回工业本身已得到的地位,因为就工艺(craft)这一词最广泛的含意而言,工业也是工艺”⁽²⁾。

因而,作者在书中所指的工艺一词不是狭义的手工艺的代名词,而是广义的,既包括了手工工艺也包括机械工艺和电脑工艺;其产品既包括了以实用为主的工业产品,也包括了既有实用性又有装饰性的手工艺品和民间工艺品;同时,还有以工艺的手段和材料制作成的,但已脱离“用”而走向了纯表达创造性、观念性的介于艺术和工艺之间的手工艺艺术品,如现代陶艺、纤维艺术、光雕塑、声雕塑等等。总之,工艺的活动是人类的造物活动。包括了以物质为主的,也包括了以精神为主的,或者两种皆兼有之的造物。有了这样的前提,新工艺文化所研究的角度和内容便可以开始确立。

(二) 新工艺文化论的研究角度

我国著名的工艺美术理论家田自秉先生在其《工艺美术概论》

一书的后记中写道：“关于工艺美术的理论，现在还十分年轻，还只是初步构成体系。由于它一向不被人重视，所以发展十分缓慢，这是今后必须加倍努力的。就以近些年来说，几次与工艺美术有关的时机，我们都没有展开研究和讨论，以促进工艺美术理论的发展和提高，”⁽³⁾他接着举了“包豪斯”理论和“构成”学科在工艺美术院校中初次引进的例子。另外，还指出：“还有一次时机是在介绍未来学的《第三次浪潮》，它虽是从社会学角度对未来社会作宏观的研究，但与工艺美术的创造与未来都有着密切的关系；它使我们得到启示，人们生活方式的变化，人们心理形态的变化，将对工艺美术创造产生重要的影响；从宏观的信息预测方面，亦可给我们带来一些思考”⁽⁴⁾。在这里田自秉先生首次提出了要将未来学引进工艺美术理论的主张。

未来学，是近几十年来在国外迅速发展起来的一门规模庞大的新兴的综合性学科。它在西方最初是“作为一种新的哲学未来观”而存在。它探讨的是：关于科学技术和社会未来发展的前景，提示按照人类所作的多种选择走向未来的可能性。未来学在世界各国受到多方面的重视，中国未来学研究会也于1979年1月在北京成立。

新工艺文化论就是以未来为定向，引进未来学的某些观点和方法，将工艺文化放在一个新的时代背景和社会环境中，从多维的角度对其发展的趋势和未来走向进行的研究。

从未来学的观点来看，在信息时代人们的时针指向发生了逆转，在农业时代时针是向后指，也就是说人们向后看，是从前辈的经验积累中汲取智慧，所有的知识都是来自前辈的传授。在工业时代则是指向现实，注重市场调查，不断把握机会。但当人类进入信息社会以后，社会发展的速度不断加快，因而时针发生了逆转，而指向了前方未来。无论是社会还是群体以及个人都必须时刻面对未来，所做的任何事情和所学习的每项知识，都要以未来作为坐标

和定向,才能使自己免于被淘汰,才能适应社会的高速度和快节奏的发展。在这种思想的影响下,超前意识和未来观念便成为新工艺文化论的重要基础。

随着高科技的发展,电脑设计和电脑制作的出现,将把设计师和工艺家们从复杂的技术性工作中解放出来,于是思想性、创造性将成为设计制作中的重要内容。因而作为以研究工艺行为观念和思维方式为中心的工艺文化将会越来越受到重视,而以未来为定向的新工艺文化的研究工作也将会越来越重要。

(三) 新工艺文化论研究内容简述

人类正面临着一次新的大转变,这是一次着眼于解决人与生态环境关系的“群体科学技术”及人的价值观念的大转变。这不是个别部门的、单项技术的转变,它的涵盖面不仅仅是科学和社会的表层,还包括了人的内心深处的思维方式、价值观念的转变。一切有害于环境,有碍于人类心灵健康发展的生产技术、产品设计、消费观念都要被全部抛弃。首先得有全球观念,要整体地处理我们遇到的各种问题,同时必须考虑事物的世界性这一整体活动的真实面貌,要把人与自然的关系放在最优先的地位,这是新工艺文化所面临的核心问题,也是本书的主要论点。

人类的科学、文化正在由高度的分化向高度综合回归,而工艺文化则是介于自然科学和人文科学,物质文化和精神文化,生活和艺术,人类和自然等之间的枢纽。在这新的时代,工艺文化的交叉性、混合性、多面性、整体性和包容性显示出了其独具的魅力,使许多的学科在其领域中交汇、综合。在这里许多横垣于各个学科之间的坚冰正在消融,而逐步成为一个整体,共同为人类的物质生活和精神生活服务。

在新工艺文化的概念中,科学与艺术不再是二个不相干的领域,科学的理论和艺术的创作有许多相似之处,二者都是用符号组

成的系列活动,而工艺则是在这二者之间,将它们的理论和符号转化成具体的有用之物。因此,工艺是科学和艺术之间互通资讯的媒介,现代工艺的领域将是现代科学和现代艺术完美结合的天地,电脑工艺的出现使这种结合变得更加地自由和方便。

由于用完整性这一思维来全面地看待世界,使人们认识社会的进步不仅是体现在物质的增长上,也必然体现在精神的完善上。发达的科学技术必须要由高度的精神文明来驾驭;现代的艺术必须要反映人类的生活,要成为人类通往解放和自身完善道路中的武器,那种远离生活,远离大众的艺术必然会失去其生命力;工艺产品不仅要具备功能性,还必须要能观照和反映人的灵魂和人文精神,那种与人性,与自然格格不入的产品将难以发展;而作为人的自身来说,也将由单一的发展而走向全面的发展。高科技的发展,电脑技术步入生活和家庭的方方面面,将把人类从复杂的技术性工作中解放出来,为人的全面发展创造条件。由此,科学家不懂艺术,艺术家不懂科学的现象正在转变,专家型的人材正由通材型人材所代替。作为一名新型的设计师来说,他不再是传统式的具有一技之长谋生本领的手艺人,也不再是工业文明时期的只局限于产品外形设计的专门家,而是一个全方位发展的,具有超前意识、时刻以未来作为定向,整体地了解人类所面临的最重大问题是什么,时刻考虑如何构造和设计人类最需要的物质生活和精神生活的设计师兼思想家。为此,他必须了解历史的文脉,必须有自己的道德水准和哲学观点;而作为一名艺术家,他也再不能仅将自己关在艺术沙龙的小圈子中,要使自己的艺术走向生活,和设计家、科学家联合,为创造人类的新精神、新生活和新环境而贡献力量。

在新工艺文化的理论中始终贯穿着一个连作者自己也感觉到的惊异的现象,那就是宇宙大循环的现象。如人类社会形态由第三次浪潮向第一次浪潮的回归(都以生物学为基础,都使用可再生资源);各学科的发展由高度的分化向高度整合的回归;人类由征服