[国家社科基金艺术学项目推介]

中国近现代设计教育先行者研究(1911—2011)

吴卫,任师
湖南师范大学 美术学院,长沙 410012

摘要:通过纪念包豪斯建校100周年的契机,促使人们要重新回顾一下我国的近现代设计教育,特别是1911—2011百年间涌现的设计教育先行者值得研究和探索。运用文献研究法、专家访谈与实地调研以及聚类分析法探讨中国近现代设计教育先驱的教育思想和历史贡献,从设计教育的主体"人"的因素和视角回顾"中国近现代设计教育百年史"或"中国设计教育转型变革史";以中国近现代为时间线,探究各时期设计教育先行者代表性的设计思想和教育理念,这为未来设计教育提出新的发展思路。近现代设计教育先行者为中国设计教育开创了先河、奠定了基础,应当结合历史和国情给予他们应有的定位和评价。

关键词:中国;近现代;设计教育;先行者
中图分类号:J0 **文献标识码:**A **文章编号:**2096-6946(2021)05-0101-06
DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2021.05.015

Research on Pioneers of Modern Design Education in China (1911-2011)

WU Wei, REN Shi
Fine Arts Academy, Hunan Normal University, Changsha 410012, China

Abstract: The commemoration of the 100th anniversary of Bauhaus urges us to review China's modern and contemporary design education, especially the pioneers of design education that emerged from 1911 to 2011 deserve our study and exploration. Literature research, expert interviews, field research and cluster analysis are used to explore the educational thoughts and historical contributions of pioneers in modern and contemporary design education in China, and to review the "100-year history of modern and contemporary design education in China" or "transformation and reform history of Chinese design education" from the perspective of "human", the main body of design education. Taking modern China as the time line, this paper explores the representative design thoughts and education ideas of the pioneers of design education in each period, and puts forward new development ideas for the future design education. The pioneers of modern and contemporary design education have created a precedent and laid a foundation for Chinese design education. We should combine history and national conditions to give them their due positioning and evaluation.

Key words: China; in modern times; design education; pioneer

2011年国务院学位委员会、教育部印发新修订的《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》中,将设计学提升为艺术学门类下的一级学科,这是学科发展的里程碑,是各界人士共同努力的结果。自改革开放以来,设计学科的发展呈现出惊人的态势。随着我国市场经济对艺术设计人才的需求,学界关于设计教育的

收稿日期:2021-09-05
基金项目:2021年度国家社科基金艺术学一般项目(21BG120)
作者简介:吴卫(1967—),男,湖南人,博士,湖南师范大学美术学院教授、博士生导师,主要研究方向为媒体视觉传达理论及应用、非遗数字化传承与文化创新研究、包装设计及应用研究。
通信作者:任师(1997—),女,河北人,湖南师范大学美术学院硕士生,主攻视觉传达设计与理论研究。

重视已然成为显学，更是各高校乃至高等教育界讨论的热门话题[1]。设计教育能够发展至今，我国设计教育的先行者们是功不可没的。2019年是德国包豪斯建校100周年，湖南师范大学美术学院为此举办了“纪念包豪斯100周年国际学术研讨会”。中国已经是世界培养设计人才高校数量多的大国。然而，人们对自己设计教育的先行者缺乏理论性的研究和历史性的评价。

高等教育出版社马克思主义理论研究和建设工程重点教材《中国近现代史纲要》(2013)，将1840—1949年纳入近代，1949年以后为现代，则1911—2011年此时间段可纳为近现代，见图1[2]。此课题将从1911年辛亥革命到2011年设计学独立为一级学科为时间界限，以此百年(1911—2011)时间段涌现的设计教育先行者为研究对象，旨在通过对中国近现代设计教育背景、办学思想以及教育模式的研究，探讨设计教育先行者的设计思想以及教育理念，拓展设计史的研究范围，为当今设计教育工作提供借鉴思路。

一、国内外研究现状

中国的设计教育从图案、工艺美术到艺术设计方面，产生了十分显著的设计教育成果，但是以往的研究学者研究艺术设计客体多，而研究其设计教育者主体少，学术界存在着以下“三多三少”的局面。

(一) 研究图案、工艺美术和艺术设计客体多，而研究其设计教育者主体少

学术界有关“图案”“工艺美术”和“艺术设计”客体及历史的研究较多，其中关于图案的代表性书籍有俞剑华《最新图案法》(1926)、陈之佛《图案法ABC》(1930)、傅抱石《基本图案学》(1936)、雷圭元《新图案学》(1947)等；关于工艺美术的代表性书籍有田自秉《中国工艺美术史》(1985)、王家树《中国工艺美术史》(1994)、尚刚《中国工艺美术史新编》(2007)、杭间《中国工艺美学史》(2007)等；关于艺术设计的代表性书籍有陈瑞林《中国现代艺术设计史》(2002)、李立新《中国设计艺术史论》(2004)、赵农《中国艺术设计史》(2004)、李轶南《新中国设计艺术七十年回眸》(2020)[3]等。相对于上述客体研究，对有关从事图案、工艺美术和艺术设计教育工作主体的设计教育者相关的系统研究较少[4]。

(二) 研究民国时期艺术设计教育多，而研究民国时期艺术设计教员少

从清末“癸卯学制”(1904)开办学堂以降，民国时期设立的公立私立“艺专”“美专”，如1918年北京美术学校、1928年杭州国立艺术院、1938年国立艺术专科学校到1941年四川成立艺术专科学校等一共有61所[5]。随着近年来文艺界民国热的兴起，设计领域研究者重新将目光回到民国时期的图案和工艺美术教育上，如田君《民国工艺美术教育研究》(2004)、蔡淑娟《民国时期图案教材版本与撰述研究》(2008)、李传文《民国时期实用美术教育的特征及影响》(2014)、吴伟平《民国工艺美术教育的办学形式研究》(2015)、赵帅《民国初期工艺教育思想初探》(2016)、柳景龙《民国时期的图案学史研究》(2019)。然而针对民国“艺专”“美专”中图案、工艺或实用美术系科教员群体研究较少[5]。

(三) 研究包豪斯教育及其教员多，而研究本国近现代设计教育先行者少

国外非常重视曾在包豪斯从事教学工作的相关教员研究，国内也有不少文章论述包豪斯的设计教育先

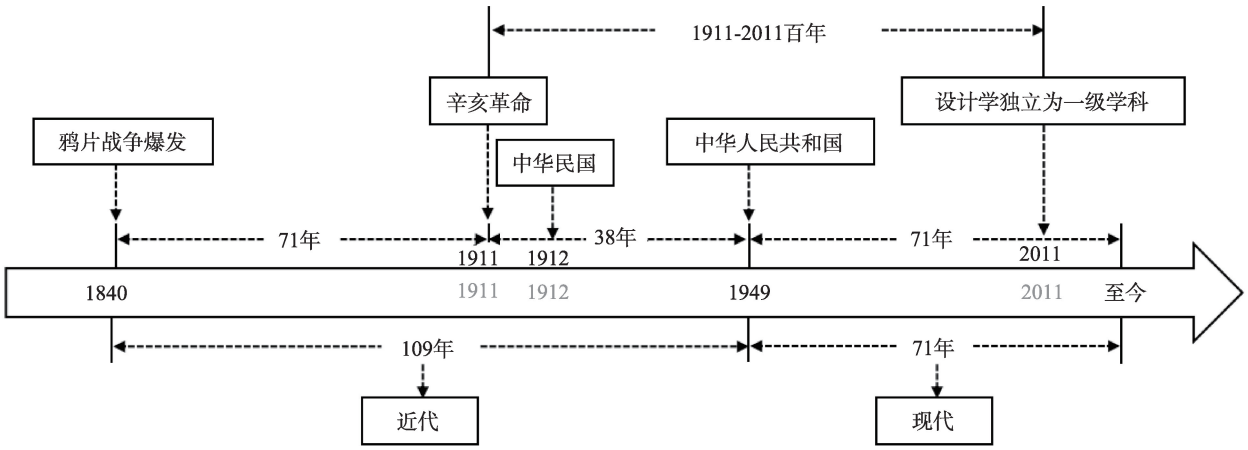

图1 近现代史分代

行者，如尼古拉斯·福克斯·韦伯《包豪斯团队：六位现代主义大师》（2009）、弗兰克·惠特福德《包豪斯：大师和学生们》（2009）、陆敏《约翰尼斯·伊顿的设计教育思想》（2006）、张学忠《莫霍利·纳吉设计教育思想刍议》（2009）、刘磊《包豪斯巨匠阿尔伯斯》（2015）、原林林《康定斯基对包豪斯基础课程的贡献》（2016）、闫丽丽《保罗·克利的教学对包豪斯编织工坊的影响》（2017）、吕晓萌《孤独大师费宁格的包豪斯之殇》（2019）。由于包豪斯作为现代设计教育摇篮的历史原因，中外学术界对包豪斯教员的研究大有人在，但对中国现代设计教育先行者的研究涉及较少。

我国学术界对艺术设计的研究主要集中在艺术设计客体、民国时期艺术教育以及对包豪斯教员的研究。关于艺术设计客体的研究颇为深入，对于图案的研究综合论述了其原理以及法则等理论规律；对于工艺美术和艺术设计系统阐述了我国工艺美术以及艺术设计的历史发展脉络、基本特征[6]。关于民国时期艺术教育的研究也较为全面，包括艺术教育的课程设置、教育方法、教育结构、办学形式等方面，梳理出了民国时期艺术教育的基本脉络及其教育特点。对于包豪斯教员的研究，呈现出了包豪斯发展里程中的各个历史时段，对包豪斯教员进行个案分析，深入解析其教育思想[7]。以上的前期研究为我国艺术设计学科的发展提供了较好的参考价值，为我国当代设计教育带来了多方面的启示和促进作用。然而在已有的文献成果中大多都是研究艺术设计、设计教育客体多，研究设计教育主体少，当然也存在对设计教育主体的个案研究，但是比较分散，缺乏对这一群体的系统梳理与深入阐释。本课题将以中国近现代设计教育的主体为重点，按照民国时期、共和国早期、改革开放后三个时期，系统梳理中国近现代设计教育的办学思想、教育模式以及不同时期呈现的特点；挖掘各时期典型的教育先行者，并进行对比分析，探究其设计思想以及教育理念，以期对中国当代艺术设计教育以及艺术设计学科建设有所帮助和启发。

二、主要研究内容

（一）考究设计教育先行者所处社会及教育背景

民国初期是中国社会发生重大变革的历史时期，当时的图案和实用美术教育尚属舶来阶段；共和国成立后为振兴国家经济，开始相继成立现代意义上的高等教育模式的工艺美术类院校，开启设计教育的本土化进程；改革开放以后，社会经济突飞猛进，促使传统工艺美术向现代艺术设计转变，中国的艺术设计不再踟蹰，并逐步走向成熟，设计教育开始与国际接轨[8]。通过考究设计教育先行者所处的社会、教育背景，探究设计先行者思想的形成与所处的不同时代背景的关联性。

（二）梳理中国近现代设计教育办学思想和教育模式

民国初期以蔡元培“美育救国”思想为办学宗旨，教学上从刚开始的实利主义教育向提升审美品质的目标转变；共和国成立后为了繁荣经济，周恩来总理亲自倡导工艺美术教育；改革开放后为了提高人民生活水平、促进对外经济开放，艺术设计教育逐步取代工艺美术，并形成具有中国特色的设计教育模式[9]。按照不同时代节点，梳理出中国近现代设计教育办学思想和教育模式的发展脉络及不同时期呈现的特点。

（三）挖掘中国近现代设计教育先行者典型案例

近现代设计教育先行者其研究对象来源于不同时期培养设计人才的教育机构，包括民国时期各地成立的公立和私立“艺专”中的图案、工艺和实用美术等系科，共和国成立后的工艺美术院校[10]，改革开放以后各类艺术设计专业所在院校，分析先行者之间的学缘关系和脉络逻辑，不是简单的人物传记，而是从中找到典型的代表人物序列，近现代设计教育先行者典型案例见图2。

（四）探究设计教育先行者的设计思想教育理念

从近现代设计教育先行者的成长背景、学习经历和教学历程等入手，通过对设计先行者的作品、报告、讲话稿、信函、授课表、讲义、教材、著作等资料的收集，寻绎他们的教育轨迹，比较分析他们思想中与西方设计教育思想的异同以及和中国传统艺术文化之间的关系，从中挖掘和分析不同历史时期设计教育先行者的设计思想和教育理念。

（五）研究设计教育先行者的历史评价和当代价值

设计教育先行者筚路蓝缕、砥砺前行、自强不息的先驱精神是推动近现代设计教育进步的内在动力，设计教育先行者能够顺应时代潮流，对设计治理和推动社会发展具有前瞻性作用，他们的教育理念及实践影响了近现代设计教育的发端和走势，推动了中国设计教育的转型和发展，人们需要结合历史和国情给他们应有的定位和评价。

主要研究内容总体框架见图3。

雷圭元（1906—1988）
郑　可（1906—1987）
庞熏琹（1906—1985）
高　庄（1905—1986）
李有行（1905—1982）
王道平（1904—？）
刘既漂（1901—1992）
滕　固（1901—1941）
朱士杰（1900—1990）
张光宇（1900—1965）
孙福熙（1898—1962）
李咏森（1898—1998）
陈之佛（1896—1962）
俞剑华（1895—1979）
焦自严（1895—？）
陶元庆（1893—1929）
徐　瑾（1890—1931）
叶麟趾（1888—1963）
丁儒为（1886—1946）
周轻鼎（1896—1984）
张聿光（1885—1968）
姜丹书（1885—1962）
吴溉亭（1884—？）
黄怀英（1884—1957）

袁运甫（1933—2017）
张道一（1932—）
常沙娜（1931—）
周国桢（1931—）
陈汉民（1931—）
王家树（1929—2004）
高永坚（1925—1999）
叶喆民（1924—2018）
田自秉（1924—2015）
潘昌侯（1923—2019）
毕颐生（1919—）
周令钊（1919—）
张　仃（1917—2010）
钱家骏（1916—2011）
梅健鹰（1916—1990）
祝大年（1916—1995）
洪　青（1913—1979）
梁启煜（1911—1995）
谢海燕（1910—2001）
郑月波（1908—1991）
叶浅予（1907—1995）
沈福文（1906—2000）
邓　白（1906—2003）
谭旦冏（1906—1996）

图2　中国近现代设计教育先行者部分名录(待续)

壹	1. 设计教育先行者所处社会及教育背景
	（1）中国近现代设计教育的经济、政治、文化等社会背景
	（2）中国近现代设计类院校设计教育发展历程
贰	2. 中国近现代设计教育办学思想和教育模式
	（1）民国时期图案教育办学思想与教育模式
	（2）共和国早期工艺美术教育办学思想与教育模式
	（3）改革开放后期艺术设计教育办学思想与教育模式
叁	3. 中国近现代设计教育先行者典型案例钩沉
	（1）民国时期设计教育先行者
	（2）共和国早期设计教育先行者
	（3）改革开放后期设计教育先行者
肆	4. 设计教育先行者的设计思想和教育理念
	（1）民国时期设计教育先行者的设计思想和教育理念
	（2）共和国早期设计教育先行者的设计思想和教育理念
	（3）改革开放后期设计教育先行者的设计思想和教育理念
伍	5. 设计教育先行者的历史评价和当代价值
	（1）中国近现代设计教育先行者的历史评价
	（2）中国近现代设计教育先行者的当代价值

图3　研究内容总体框架

三、研究意义

近现代设计教育先行者为中国设计教育开创了先河、奠定了基础。给其应有的历史评价与社会地位，有助于提升我国设计教育的文化自信，有助于拓展我国设计史的研究范围和深度，为中国近现代设计史提供有力的补充。

从研究设计客体转向研究从事设计教育的主体，从研究教育者个体到研究教育家群体，有助于更好地挖掘不同阶段的设计思想和教育理念，充实设计教育主体的研究，对当今现代设计教育具有启示与借鉴作用。

四、基本思路及研究方法

（一）基本思路

本课题以中国近现代设计教育先行者为研究主线。第一，以辛亥革命至共和国成立（1911—1949）、共和国成立至改革开放（1949—1978）、改革开放至设计学独立为一级学科（1978—2011）为主要的参考阶段，研究中国近现代设计教育历史、经济、政治和文化等社会背景，对这三个阶段的中国近现代设计教育办学思想以及教育模式进行探究梳理；第二，通过大量调研国内外文献资料，特别是通过对设计先行者们的著作、论文、教材、讲义、报告、话稿、信函、草图、作品、授课表等的收集工作，追寻他们的教育轨迹，找出具有代表性的设计教育先行者作为个案分析；第三，运用半结构式访谈等方法对设计教育先行者或先行者的后人进行深度探访及实地调研，并进行相关语音、视频等数据的采集工作；第四，对各类资料进行系统分析和研究，探究设计教育先行者的设计思想和教育理念，为未来设计及教育发展提供思路；第五，研究设计教育先行者的历史评价和当代价值，并进一步探讨发展中国设计教育的路径和对策，见图4。

（二）研究方法

1）文献研究法。搜集近现代有关图案、工艺美术、艺术设计教育等方面的文献资料，进行文献归纳与分析，选择最具有代表性的设计教育先行者，为课题研究寻找切入点。

2）专家访谈与实地调研。运用半结构式访谈法对

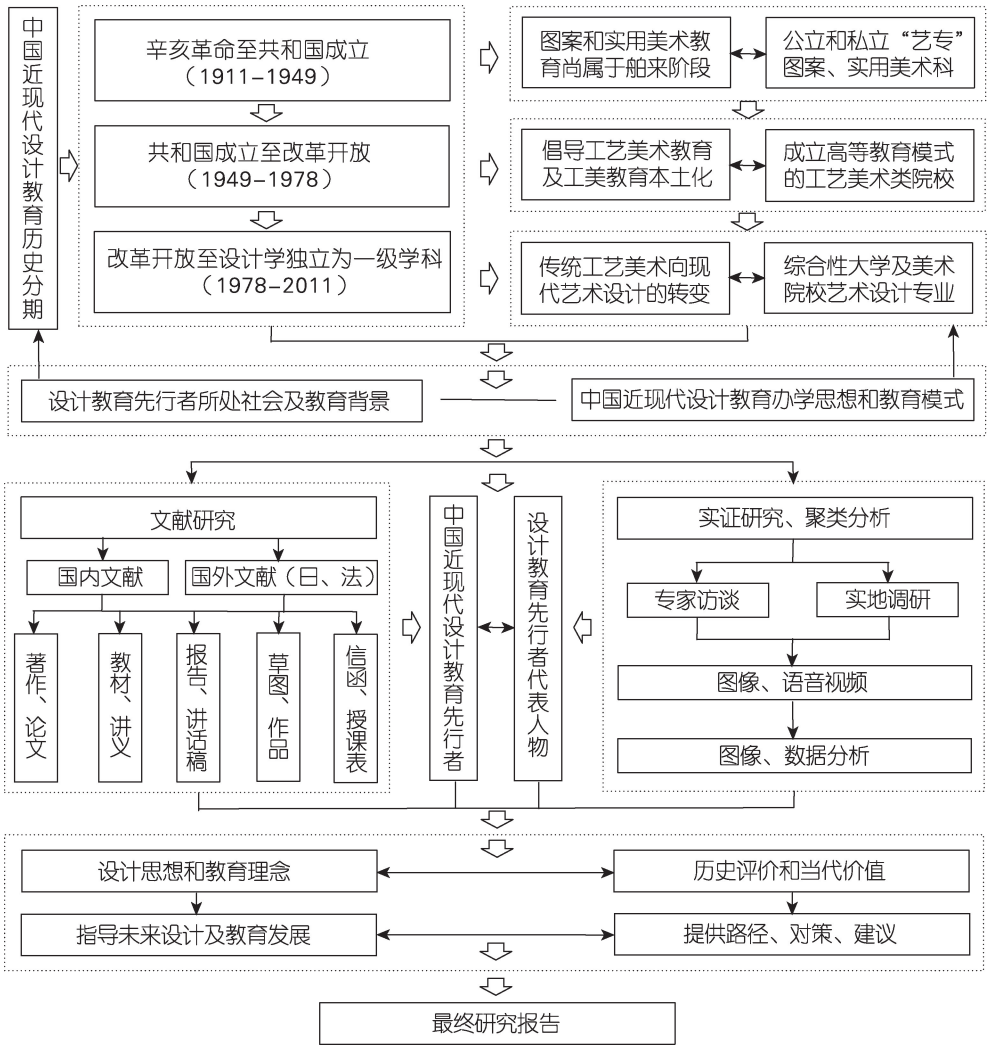

图4　课题研究基本思路

设计教育先行者或其后人进行深度访谈及实地走访，进行相关语音数据采集，并对各类资料进行分析和研究。

3）聚类分析法。按照人物之间的学缘关系和脉络逻辑，对近现代设计教育先行者进行分类统计，归纳总结同类特征和异类差别，选取出同类的典型代表人物进行重点分析。

五、主要观点及创新之处

（一）主要观点

1）回顾和研究中国近现代设计教育先行者，是为了从他们执教的先后顺序、教学协作及教育思想、观念的变化，从设计教育的主体“人”的因素和视角去回顾“中国近现代设计教育百年史”或“中国设计教育转型变革史”。

2）大学教育的核心不在大楼而是大师，要重新回到以人为本的教育理念上，卓荦的设计教育先行者是国家民族的脊梁和灵魂，因为各种原因人们对民国时期的教育启蒙者缺乏深入的发掘研究，同时对建国以后的设计教育先行者缺少回顾式的整理研究。

3）以中国近现代为时间线，探究出各时期设计教育先行者代表性的设计思想和教育理念，同时这也为未来设计教育提出新的发展思路，特别是通过历史回顾，给近现代中国设计教育先驱们应有的历史评价和定位。

（二）创新之处

1）选取设计教育历史研究的新视角。以对中国近现代设计教育先行者进行个案分析为切入点，挖掘其背后蕴藏的设计思想和教育理念，提出给做出贡献的设计教育先行者应有的历史评价与社会地位的观点。

2）拓展近现代设计教育史的新内容。从设计批评的角度反思和回顾我国设计教育的发生、发展历程，通过对近现代设计教育先行者的个案和群体研究，能够

充实并完善中国近现代设计史中有关教育主体的研究内容。

3)引入教育领域聚类分析的新方法。将研究对象设计教育先行者分为相对同质的群组进行统计分析，目的是将性质相近的人物归入一类，依据设计教育研究对象的特征对其进行分类，以期获得科学的数据分析结果。

六、结语

中国近现代从辛亥革命(1911年)、共和国成立(1949年)、改革开放(1978年)至设计学独立为一级学科(2011年)，这百年历程中我国设计教育一步步走向成熟，在这一百年中涌现出一批推动我国设计教育发展的先驱前贤们。此课题从设计教育先行者所处社会及教育背景入手，梳理我国近现代设计教育的发展历程，按照民国时期、共和国早期、改革开放后期三个时期探究其不同时代的设计教育办学思想以及办学理念，梳理其发展脉络及不同时期呈现的特点，分析设计先行者思想的形成与所处的不同时代背景的关联性。通过实地调研、专家访谈等方法对近现代设计教育先行者信息进行搜集整理、聚类分析统计从中找到典型的代表人物，探究他们的设计思想以及教育理念，将其进行纵向以及横向的比较研究，启发当下设计教育的教学实践与研究，这对充实我国设计教育主体研究具有不可或缺的意义，这也为走具有中国特色的设计之路打下思想和理论基础。

参考文献

[1] 许平. 走向21世纪的中国艺术设计教育[J]. 装饰，1997(6)：4-6.
XU Ping. Chinese Art and Design Education towards the 21st Century[J]. Zhuangshi，1997(6)：4-6.

[2] 中国近现代史纲要编写组. 中国近现代史纲要[M]. 北京：高等教育出版社，2013.
Compendium of Chinese Modern and Contemporary History. Outline of Modern and Contemporary Chinese History[M]. Beijing：Higher Education Press，2013.

[3] 李轶南. 新中国设计艺术七十年回眸[J]. 包装工程，2020(24)：53-61.
LI Yinan. Review of New China's Design Art in Seventy Years[J]. Packaging Engineering，2020(24)：53-61.

[4] 陈瑞林. 20世纪前期的中国艺术设计[J]. 美术观察，1998(3)：52-57.
CHEN Ruilin. Chinese Art Design in the Early 20th Century[J]. Fine Arts Observation，1998(3)：52-57.

[5] 田君. 中国现代艺术设计教育的萌发——民国工艺美术教育研究[D]. 北京：清华大学，2004.
TIAN Jun. The Germination of Modern Art and Design Education in China：Research on Arts and Crafts Education in the Republic of China[D]. Beijing：Tsinghua University，2004.

[6] 杭间. 改革开放三十年来设计思想与实践的演进[J]. 文艺研究，2009(10)：120-129.
HANG Jian. Evolution of Design Thought and Practice in the Past 30 Years of Reform and Opening[J]. Literature and Art Studies，2009(1)：120-129.

[7] 尼古拉斯·福克斯·韦伯. 包豪斯团队：六位现代主义大师[M]. 纽约：克诺普夫出版社，2009.
NICHOLAS F W. The Bauhaus Group：Six Masters of Modernism[M] New York：Knopf，2009.

[8] 见城悌治. 戦前期における東京高等工芸学校の留学生とその動向[J]. 国际教育，2013(60)：33 .
NAMIKI T. Foreign Students in Tokyo Higher Vocational School in the Pre War Period[J]. The International Education，2013(6)：33.

[9] 秦菊英. 二十世纪中国艺术设计教育研究[D]. 南京：东南大学，2008.
QIN Juying. Research on Chinese Art and Design Education in the 20th Century[D]. Nanjing：Southeast University，2008.

[10] 李立新. 中国设计艺术史论[M]. 北京：人民出版社，2011.
LI Lixin. On the History of Chinese Design Art[M]. Beijing：People's Publishing House，2011.

中国近现代设计教育先行者研究（1911—2011）

2021年度国家社科基金艺术学一般项目“中国近现代设计教育先行者研究（1911—2011）”，项目编号：21BG120；项目实施周期：2021年8月19日至2025年3月4日；项目负责人：湖南师范大学美术学院吴卫教授

吴卫

项目负责人简介

吴卫，男，1967年生，湖南常德人，湖南师范大学美术学院教授、博士、博士生导师。先后毕业于湖南大学设计艺术学院（本科）、湖南大学建筑学院（硕士）及清华大学美术学院（博士），期间于1988-1990年留学日本千叶大学デザイン学科。曾任湖南工业大学包装设计艺术学院院长、湖南工业大学科技处处长、湖南工业大学研究生处处长、湖南省包装设计艺术研究基地首席专家，现为中国工艺美术学会理事、中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、中国机械工程学会工业设计分会委员、湖南省工业设计协会副会长、湖南省设计艺术家协会副主席、湖南师范大学学术委员会委员。主要研究方向为媒体视觉传达理论及应用研究、非遗数字化传承与文化创新研究和包装设计及应用研究。出版专著、教材5部；发表学术论文200余篇，其中在《装饰》《南京艺术学院学报》《美术观察》《文艺百家》《求索》《包装工程》等CSSCI、CSCD及中文核心期刊上发表论文30余篇；主持各类纵向科研课题21项，其中国家社科基金艺术学项目1项，省部级课题12项，主持横向科研项目12项，其中有湖南工业大学校徽设计、2014南京青奥会指定产品“金陵风情”系列城市杯设计等；2013年获地市级哲学社会科学优秀成果一等奖；自2004年以来培养博士、硕士研究生近100余人，有5人硕士毕业论文获得湖南省优秀硕士学位论文的荣誉称号。