

雷蒙德·罗维设计公司研究综述

刘伟¹ 赵纯菊²

成都大学美术与设计学院美术专业 四川成都 610000

摘要: 雷蒙德·罗维是20世纪美国最伟大的工业设计家之一,其设计公司成立于20世纪30年代,由于美国国内稳定的环境与良好的工业发展状况,罗维设计公司在短短十多年的发展中,便达到巨大的规模,所承接的业务更是极为广泛。目前,国内外关于雷蒙德·罗维设计公司研究的关注度较高,罗维成立的设计事务分布较广,影响深远。对罗维设计公司的研究具有重要的当代价值,其公司的运营模式对于当今依然具有十分重要的借鉴意义。因此,本文通过梳理和分析中国知网(CNKI)近年来关于研究雷蒙德·罗维设计公司方面已有的文献,总结研究现状,为进一步研究该领域探寻空间。

关键词: 雷蒙德·罗维;设计公司;文献综述

Raymond Lowe Design Company research review

Liu Wei¹, Zhao Chunju²

College of Fine Arts and Design, Chengdu University, Chengdu 610000, China

Abstract: Raymond lowe is one of the greatest American industrial designers in the 20th century, its design company was founded in the 1930 s, due to the stable environment in the United States and good industrial development situation, lowe design company in a short span of ten years of development, and achieve great scale, to undertake the business is very extensive. At present, the research of Raymond Lowe design Company has attracted high attention at home and abroad. The design affairs established by Lowe are widely distributed and have far-reaching influence. The research on Rowe design Company has important contemporary value, and its operation mode still has very important reference significance for today. Therefore, this paper sorted out and analyzed the existing literature on the research of Raymond Lowe Design Company on CNKI in recent years, summarized the research status, and explored the space for further research in this field.

Keywords: Raymond Lowe; Design company; Literature review

一、文献概况

此次文献检索采用倒查法与抽查法,笔者首先收集近年《装饰》《包装工程》《艺术评论》《美术大观》等核心期刊上的论文,在此基础上进行主题分类与关键词提炼,然后按照时间顺序与主题特点进行检索,检索所得符合主题论文样本34篇,符合综述定量标准。通过

分析相关论文发现有关雷蒙德·罗维设计公司的研究在2002年-2014年呈上升趋势,2013-2014年呈热门状态,2015年有所回落,其后呈持平状态。在定性研究上,根据被引率和下载量选择核心期刊和CSSCI(中文社会科学引文索引)文献10篇,其总体于2002至2020年呈均匀分布(如图1)。

作者简介:

- 1.刘伟(1995-),男,汉族,江西瑞金人,在读研究生,成都大学美术与设计学院美术专业,研究方向:美术专业(艺术管理);
- 2.赵纯菊(1997-),女,汉族,四川达州人,在读研究生,成都大学美术与设计学院美术专业,研究方向:美术专业(艺术管理)。

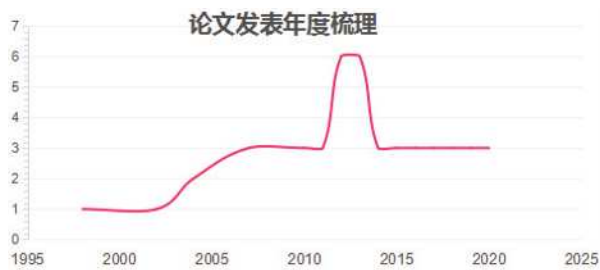

图1 雷蒙德·罗维设计公司相关论文发表梳理

二、雷蒙德·罗维设计公司发展梳理

罗维的设计公司最初成立于20世纪20年代末。当时美国受二战影响,在军事物质方面的需要带动了各个行业的发展,使其形成了良好的市场环境。另一方面,由于美国一贯的自由竞争政策,使工业设计发展非常迅速,促进了美国设计师的职业化,设计师职业化最典型的表现分为两种。其一是在企业内部成立设计部,其二是设立独立的设计事务所。设计事务所的成立使设计与商业消费密切相关,生产商为了控制成本,在竞争中大量采用或者改良设计,为当时的设计行业提供了良好的发展环境。因此,在这样的背景下,雷蒙德·罗维的设计公司在逐步扩大,最后成为美国最具影响力的设计事务所之一。

1929年,罗维接到人生中第一个设计项目,赚到人生第一桶金后在纽约开设设计事务所。1934年罗维在伦敦开设了设计办事处,1937年在纽约的设计公司开设建筑部与室内设计部,公司的规模逐步扩大。1949年,罗维在纽约成立了独立的建筑设计部。到了1951年,由于英国政府颁布紧缩外国公司的控制条令,罗维在伦敦的公司被迫关闭。随后,罗维在1952年法国巴黎创立了工业美学公司,公司规模和业务范围进一步扩大。1961年,罗维与斯那斯在纽约建立联合公司,并在1969年在伦敦开设公司。19世纪80年代,罗维设计事务所进一步发展,不仅成为了世界经济实力最强的事务所,也享有“世界最大独立设计公司”的美誉。

三、雷蒙德·罗维设计公司国内外研究现状

(一) 国内研究现状

雷蒙德·罗维是美国工业设计的重要奠基人,其设计项目大到飞机、轮船、火车、汽车、宇宙飞船和空间站,小到邮票、口红、标志和可乐瓶子,成功案例无数(如图2)。目前,国内外学者对他的研究主要集中在以下四个方面:设计实践研究、设计思想研究、书籍著作研究和企业管理研究。多数学者主要从罗维设计实践方面着手,剖析出了罗维设计公司的发展。对罗维设计公

图2 雷蒙德·罗维设计的S1型机车

司的研究具有重要的当代价值,其公司的运营模式对于当今依然具有十分重要的借鉴意义。其中所涉及的公司成立、业务范围、公司经营与管理、人事任用等问题在现代社会同样具有参考意义。

国内学界对罗维设计公司的研究从20世纪90年代开始,以罗维的设计实践、设计思想方面研究较为深入,但对于罗维的设计公司研究的相对还较少。笔者统计了国内学者研究罗维及其设计的论文一共34篇,其中涉及到罗维公司相关信息的有13篇。(如图3)

1995年王受之的第一版《世界现代设计史》是国内最早对罗维设计公司进行全面系统地介绍的书籍之一,书中对罗维设计公司的成立背景、人员组成、福利待遇、公司管理与运营、人事任用等方面做了详细的总结和梳理,在规模上是目前国内关于罗维设计公司研究的资料收集和整理最为全面的一篇书籍,具有很高的文献和参考价值。

1998年,梁梅发表的《世界现代设计史图录(连载之三)》中从美国时代背景出发,明确了罗维本人的设计案例,指出罗维的办公室设计为美国众多设计事务所的成立提供了可能。2004年,何仁可主编、柳冠中主审的《工业设计史》书中引用外媒对罗维成就的评述,对罗维设计事务所的成立、人事任用以及影响方面做了进一步的阐述。2007年,徐榕在《最美的曲线——浅析雷蒙·罗维的商品化设计哲理》中详细阐述了罗维的设计理念及设计事务所的商业运作形式,并表示支持这种管理和经营运作方式。该文章的创新点在于结合当今设计的走向,分析了罗维设计事务所的运营与管理,对当下设计公司具有一定的启示。2011年,杨先艺在其《设计史》中引用外媒资料指出1947年,根据美国管理协会调查报告记载道:“雇用从事工业设计的人始于1925年的巴黎博览会,不久从20世纪30年代到战争爆发,雇佣人数不断增加,然后趋向稳定。但到1934年时又开始上升”。该文章分析了20世纪20年代到30年代美国设计事务所雇佣设计师的趋势,从侧面说明了美国的时代背景下罗维设计事务所的发展。

2011年,李尤在《浅谈工业设计之父雷蒙·罗维的艺术成就》一文中首先指出:“罗维设计事务所是以为‘市场服务,提高人们生活’为目的,并强调要坚持实用主义原则”。同时,他还结合当下时代背景提出:在设计中要以人为本——重视人才的培养和使用,要体现“为人设计”的最终目的,具有深远的启示意义。2012年,江滨、吴静静在其《论创业设计师的商业素质构成——以创业设计师成立小型设计公司为例》一文中从

序号	论文名称	姓名	发表信息
1	世界现代设计史图录(连载之三)	梁梅	《装饰》1998-06-15 期刊
2	中国工业设计五大死角	佚名	《中国科技信息》2002, 期刊
3	是他设计了“灰狗”客车——创造20世纪美国工业设计奇迹的雷蒙·罗维	王雅儒	《世界文化》. 2004, (04) 期刊
4	日本工业设计崛起的若干因素	陶云	《美与时代》. 2004, (08) 期刊
5	日本经济强国兴起中的工业设计角色研究	雷芳	湖南大学 2007-05-07 硕士论文
6	一个未曾实现的梦想	周博	《读书》. 2007, (11) 期刊
7	最美的曲线——浅析雷蒙·罗维的商品化设计哲理	徐榕	科技信息(学术研究). 2007, (36) 期刊
8	美国工业设计卓越奖 (IDEA) 评选机制研究	王华晓	中央美术学院 2010-05-01 硕士论文
9	析“罗维设计”与“为人设计”	彭泽勇	文学界(理论版). 2010, (05) 期刊
10	雷蒙德·罗维设计理念解读	胡新辰	《大舞台》2010-09-20 期刊
11	浅谈工业设计之父雷蒙·罗维的艺术成就	李尤	西南大学学报(社会科学版) 2011-05-15 期刊
12	浅析20世纪的工业设计师雷蒙·罗维	苏英亮	《青春岁月》. 2011, (12) 期刊
13	向现代主义致敬 瑞士Omnia酒店	Ali TayarCOCO	《室内设计与装修》. 2011, (10) 期刊
14	新浪潮的涌现——论雷蒙·罗维与美国设计	高晨漪	《工业设计》. 2012, (03) 期刊
15	论创业设计师的商业素质构成——以创业设计师成立小型设计公司为例	江滨 吴静	《设计艺术研究》. 2012, 2(02) 期刊
16	浅谈营销意识在艺术设计活动中的作用	王升	《大众文艺》2012-07-25 期刊
17	速度美学:20世纪30年代美国流线型机车设计	王敏	《创意与设计》2012-08-30 期刊
18	设计超越消费文化:雷蒙·罗维的工业设计及其转变	王敏	《艺术百家》2012-09-15 期刊
19	稚英画室与雷蒙·罗维设计事务所比较研究	乔监松	设计学研究·2012 2012-11-01 中国会议
20	创意与设计案例的美学诊断与研究	凌继尧 张晓刚	《创意与设计》2013-02-28 期刊
21	“设计·明星制”学术研讨会	莫筱	《装饰》2013-03-01 期刊
22	超级明星设计师菲利普·斯塔克	董占军	《装饰》2013-03-01 期刊
23	现代设计企业之路:雷蒙·罗维的设计管理模式初探	杨浩	州大学厦门大学艺术学院学报 2013-03-15 期
24	分工、结构和工业设计园区的演进	蒋红斌	《装饰》2013-10-01 期刊
25	文化大视野	佚名	《中外文化交流》2013-12-01 期刊
26	现代主义设计中的重彩之笔——雷蒙·罗维	张雪怡	《青春岁月》2014-02-08 期刊
27	雷蒙·罗维的室内设计作品探析	赵瑞	《当代教育理论与实践》2014-06-20 期刊
28	从雷蒙·罗维的设计看品牌形象与市场的关系	张金玲 刘宝成	北联合大学学报(社会科学版) 2015-03-15 期
29	对现代生活中艺术设计的认知	王冉	《中国包装工业》2015-05-28 期刊
30	关于对雷蒙·罗维的设计理念及其应用	李德心	《美与时代(城市版)》2015-06-25 期刊
31	标志的再设计研究	席佳斌	《艺术与设计(理论)》2016-02-23 期刊
32	高度商业化的设计家——雷蒙·罗维	邓毅乔 吴卫	《设计》2016-05-05 期刊
33	“形式追随市场”——20世纪30年代美国“流线型设计风格”新论	王敏	《设计学研究》·2015 2016-06-01 中国会议
34	从雷蒙·罗维看消费时代下的商业设计师	张洁宁	《艺术科技》2017-08-01 14:20 期刊
35	雷蒙·罗维的商业理念的分析——以可口可乐瓶身与标志为例	王丽丽	《明日风尚》2017-08-23 期刊
36	设计大师雷蒙·罗维作品中的艺术和商业	谢庆梅	《艺术科技》2017-10-25 10:15 期刊
37	审美的风在往哪里吹?	钱丽娜	《商学院》2018-06-12 期刊
38	雷蒙·罗维流线型风格与美国工业设计的发展	张丹丹	《艺术品鉴》2018-01-25 期刊
39	美与消费:从《精益求精》看雷蒙·罗维的设计思想	孙聪	《装饰》2018-08-15 期刊
40	美国现代设计大师雷蒙·罗维的商业设计	高永恒	《流行色》2019-03-15 期刊
41	基于产品实用性对设计意义的分析	李江宁	《艺术品鉴》2019-05-30 期刊
42	从梅洛庞蒂符号观看雷蒙·罗维设计理念	姚望 李芳宇	《包装工程》2019-12-20 期刊
43	雷蒙·罗维:为消费文化而设计	孙聪	《设计》2020-04-13 期刊
44	雷蒙·罗维产品之美设计策略现代启示	张楚微 孙亚云	《机电产品开发与创新》2020-09-28 期刊
45	设计风格在消费文化风潮下的转变	李勋	《西部皮革》2020-12-25 期刊

图3 论文整理图

创业设计师的商业素质构成出发,分析了罗维作为创业设计师不但熟悉设计业务,有较好的设计能力之外,同时还具备一定的商业素质。并以罗维设计事务所的发展为例,对成立创业设计公司的定位、市场营销以及规划等方面进行探讨。该篇文章角度新颖,用罗维设计事务所的经营和管理模式来启发当下的设计师和设计公司,具有一定的现实意义。2012年,王敏在其《设计超越消费文化:雷蒙·罗维的工业设计及其转变》中通过列举罗维设计事务所的盈利数据以及其众多的合作对象,直观地说明了罗维设计事务所的成功,为后来学者的研究提供了参考。2012年,乔监松发表的《稚英画室与雷蒙·罗维设计事务所比较研究》一文中作者从两者的时代背景、经营状况以及异同点出发,探讨中西方不同文化与社会环境下,现代设计机构的发展脉络与路径选择等诸多问题。将中国的稚英画室与美国罗维设计事务所进行对比研究,窥探东西方之间商业机构在各方面的差别,具有深远的启示意义。2013年,朱和平在其《世界现代设计史》此篇文章进一步论述了罗维设计事务所的设计

业务从VI设计逐渐拓展到BI设计和MI设计,在前人研究成果的基础上向前推进了一步,具有很高的文献价值。2016年,黄华清在其《品牌极简史》书中通过引用可口可乐官方资料的记载,将可乐瓶和品牌标识的设计归功于罗维的设计公司团队,在一定意义上对以前的设计史和相关文献错误地认为罗维是可乐瓶设计和品牌标识的设计者进行纠正。

(二) 国外研究现状

目前,国外学者对罗维本人的研究比较深入,也有一定数量的书籍和文献,主要研究集中于其设计实践作品、设计思想以及书籍著作等方面。其中以罗维的著作《机车:它的美学》,自传《永不孤单》和《工业设计》为基础文献进行研究。

1951年,雷蒙·罗维的自传《Never Leave Well Enough Alone》在罗维的职业生涯高峰期首次出版,从罗维本人的角度讲述其设计事务所的经营情况,具有很强的说服力和可信度,对后来学者的研究提供了参考依据。1979年,苏珊·海勒·安德森在《时代》杂志中发表

《Design streamline pioneer》中说明了罗设计事务所的经营管理模式,注重团体成员的重要性,能够与团队一起商量,对年轻设计师较为严格,这种经营管理模式对当下公司有一定的借鉴意义。

1981年,雷蒙德·罗维在《皇家艺术协会》杂志上发表《Industrial Design: Yesterday, Today and Tomorrow?》该文章以罗维本人视角解读自己设计公司的工作重点和服务宗旨,设计出简洁实用好看的产品,给消费者提供更好的产品。2007年,大卫·瑞兹曼的著作《现代设计史》具体阐述了罗维设计工作室的工作模式,即以团队为主进行设计与销售。同时通过与纯艺术的创作工作室相比较,指出了罗维设计事务所的优势,对于现代企业具有一定的参考意义。2019年,加里·胡佛(Gary Hoover)在其《最伟大的工业设计师的无名氏故事》中引用罗维设计公司员工的回忆,讲述罗维设计公司是一个人才济济、充满欢乐和公平的工作环境,具有很强的参考性。

四、研究总结与探索展望

通过梳理关于学者对雷蒙德·罗维设计公司的观点和理论研究,笔者得出以下结论。雷蒙德·罗维的设计公司在公司经营与管理上用“罗维设计”的标记并以罗维个人名义出品;在工作中以团队为主进行设计与销售,提出设计要坚持“以人为本”思想和实用主义原则。同时注重团体成员的重要性,提倡男女平等,对年轻设计师较为严格。

在公司业务范围上,不断探索。业务范围从最初的交通工具设计、工业产品设计、包装设计再到商店设计;从VI设计逐渐拓展到BI设计和MI设计。在公司人事任

用上,雇用大批临时年轻设计师和管理人员,对年轻设计师要求严格。公司的多数员工都是在工程、市场调查和模型制作方面的专门人才。在员工福利待遇方面,罗维以高酬金的方式来吸引和激励员工,确保公司留住人才。

考察与雷蒙德·罗维设计公司基本同时期的中国的商业设计,发现在中国的设计界所成立的设计事务所中,陈之佛所创立的“尚美图案馆”发展状况与雷蒙德·罗维设计公司较大的相似之处。因此笔者接下去将在此研究基础之上,展开对雷蒙德·罗维设计公司与中国“尚美图案馆”的比较研究。

参考文献:

- [1]王敏.设计超越消费文化:雷蒙德·罗维的工业设计及其转变[J].艺术百家.2012(5):225-227.
- [2]董占军.雷蒙德·罗威——美国工业设计之父.设计艺术(山东工艺美术学院学报)[J].2013(06):28-33.
- [3]王受之.世界现代设计史[M].中国青年出版社,2009年:171-178.
- [4]何人可.工业设计史[M].北京,高等教育出版社,2004:140.
- [5]文力.美国工业设计之父——雷蒙德·罗维[J].中国科技财富,2004(21)
- [6]邓羲乔.吴卫.设计高度商业化的设计家——雷蒙德·罗维[J].2016(09)
- [7]Adrian Forty, Objects of Desire:Design and Society 1750-1980, Thames And Hudson, 1986, P.243.
- [8]Raymond Loewy, Industrial Design, Overlook Ducworth, 2007.