

「設計」相關專業詞彙的思辨

撰文／林磐聳

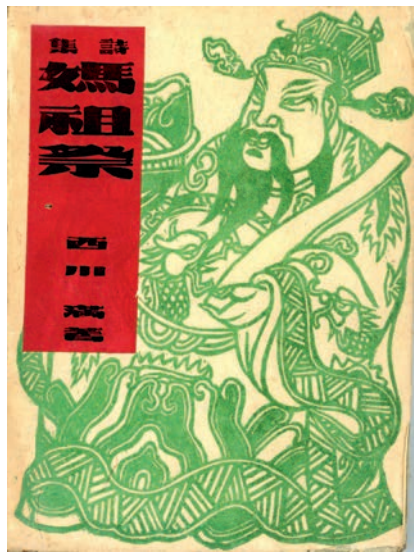
Design = 設計？

「設計」是近代使用在建築景觀、空間環境、交通工具、生活器物、包裝容器、服飾配件、訊息傳達、商業推廣、政令宣傳、增強功能、改善品質等，以滿足機能表現與創新造物的專業語彙，由此衍生出建築設計、景觀設計、室內設計、產品設計、工業設計、服裝設計、海報設計、廣告設計、包裝設計、書刊設計等不同領域的專業名詞。但是伴隨著時代的發展，設計應用的範圍配合市場推廣的需要而不斷推陳出新，讓「某某設計」成為現

代具有專業且引領時尚的名詞。然而「設計」這個漢語詞彙在中華傳統文化之中確實存在已久，由於之前缺乏較有系統的爬梳整理，致使它雖已成為約定俗成的名詞，但是在不同時期、不同場域、不同事件、不同人物……，確實具有不同指涉的意涵而值得加以深入探討。

回顧近代百年台灣的设计發展，主要源自1895至1945年日治時期五十年，伴隨政治治理所需要的政令宣導、產業推廣、觀光旅遊等目的而導入設計做為傳播工具，還有關注台灣原

住民族、生活、宗教、民俗、文化的藝文人士透過書刊印刷出版，加以記錄「南國」或「華麗島」的在地特殊景象。其中，配合書刊出版所需要的封面、內頁插畫等美術設計，如1923年鹽月桃甫（1885-1954）為佐山融吉、大西吉壽共著的《生蕃傳說集》開啟台灣原住民族圖象的设计創作；1941至1945年立石鐵臣（1905-1980）為《民俗臺灣》设计的封面、插圖、刊頭與「民俗圖繪」專欄，成為台灣美術设计發展的經典圖象，更成為台灣近代设计發展的播種者；

1923年鹽月桃甫為佐山融吉、大西吉壽共著的《生蕃傳說集》創作封面及內頁插圖，開啟日本藝術家以台灣原住民族圖象做為设计創作之濫觴。（圖版提供：林磐聳）
右。西川滿喜愛發行限量版出版物而被稱為「限定版鬼才」，其於1935年出版詩集《媽祖祭》，封面设计明顯受到台灣傳統民俗版印及廟宇榜書影響。（圖版提供：潘元石家屬）

1941至1945年立石鐵臣為《民俗臺灣》設計封面、插圖、刊頭與「民俗圖繪」專欄，使台灣宗教、民俗、常民生活景象紀錄成為台灣美術設計史的經典圖象。（圖版提供：曾堯生）

1941年中川一政為中村地平的《台灣小說集》所進行的裝幀設計，以台灣廟宇常見的門神簡筆入畫，將封面、封底轉化為開門的意象。（圖版提供：林馨聲）

1935年被稱為「限定版鬼才」的西川滿（1908-1999）出版的《媽祖祭》具有台灣的鮮明個性；1941年中川一政為中村地平的《台灣小說集》所進行的裝幀設計，以台灣廟宇常見的門神簡筆入畫，將封面、封底轉化為開門的意象。綜觀上述幾位日治時期藝術家為台灣設計的案例，翻閱上述相關資料是以「表紙」、「裝幀」、「繪圖」或「圖案」表示，由此可見台灣在日治時期尚未出現有關「デザイン」或「設計」的專業名詞。

過去學者的研究，大多是以日本明治維新期間將英文 Design 翻譯成為漢語「設計」，再於近代清末民初流傳至中國使用，推論漢語的「設計」是日本先行使用的專業名詞。但是江戶幕府後期至明治初期的思想啟蒙家、教育家西周（1829-1897，又名西周助）做為廢除片假名的論者，對於有關近代日本外來語的翻譯，採用直接使用漢語、借用漢語或創造新詞三種方式，而根據栗島紀子研究《西周全集》並從中整理總計出約有一千四百四十一個譯詞。

西周最為人稱頌的是將 Philosophy 翻譯為漢語新詞「哲學」，並且翻譯「政府」、「共和」、「自由」、「科學」、「化學」、「技術」、「教育」、「抽象」、「商業」、「理性」、「感性」、「創造力」等諸多現代文明、哲學、科學沿用至

今的詞彙，其中「音樂」、「藝術」、「技藝」等文化專業詞彙也是出自他的翻譯；他於1874年發表《以洋字書國語之論》，並且著有《百學連環》、《百一新論》、《致知啟蒙》等書。但是西周並未將Design翻譯為設計，反觀之後Design是以片假名デザイン存在於日本設計界。另外在日本的「設計」相關詞彙，則存在有「Design」、「意匠」、「圖案」、「デザイン」四個不同專業名詞，相互之間各有不同的意涵；其中，將Design直接音譯為片假名デザイン是無法確認合適的漢語所採取的通用方式，而Design也隨著不同時代及目的產生圖案、意匠之專業詞彙。

Design = 圖案？

根據1897年出版的《澳國博覽會參同紀要》紀錄內容，1873年日本政府派遣納富介次郎（1844-1918）擔任事務官，與其他匠師前往奧地利維也納世界博覽會考察。他將西方陶瓷工藝製作的技術方法引介回日本，為了將西洋新興的概念及技術方法加以推廣，在明治8年（1875）出版的《溫知圖錄》第一輯書中蒐錄日本各地工藝，採用漢字「圖案」專業詞彙對應於Design，成為近代日本設計發展的關鍵詞彙；直到1950年代，日本各類學校大都以「圖案」做為專業名詞，甚至影響台灣的設計教育取向。2000年佐賀縣立美術館出版的《納富介次郎與四大工藝流派：明治時期設計的先驅》，介紹納富介次郎陸續創立石川縣工業學校（1887）、富山縣立工藝學校（1894）、香川縣立工藝學校（1898）、佐賀縣立有田工業學校（1901）四所工藝與工業相關學校，大力推廣西洋工藝的圖案方法用以改善日本傳統工藝，提昇外銷貿易的競爭力。（圖版提供：林懿馨）

2000年佐賀縣立美術館出版的《納富介次郎與四大工藝流派：明治時期設計的先驅》，介紹明治時期設計先驅者納富介次郎陸續創立石川縣工業學校（1887）、富山縣立工藝學校（1894）、香川縣立工藝學校（1898）、佐賀縣立有田工業學校（1901）四所工藝與工業相關學校，大力推廣西洋工藝的圖案方法用以改善日本傳統工藝，提昇外銷貿易的競爭力。（圖版提供：林懿馨）

島田佳矢與野口駿尾共同編著的《女子技藝編物摸樣圖案·松之卷》（圖版提供：林懿馨）

「行啓廣島記念繪葉書」封套，上面寫明「東京美術學校教授島田佳矣圖案」，說明當時以圖案指稱設計。（圖版提供：林馨螢）

島田佳矣設計的行啓廣島記念繪葉書圖面（圖片提供：林馨螢）

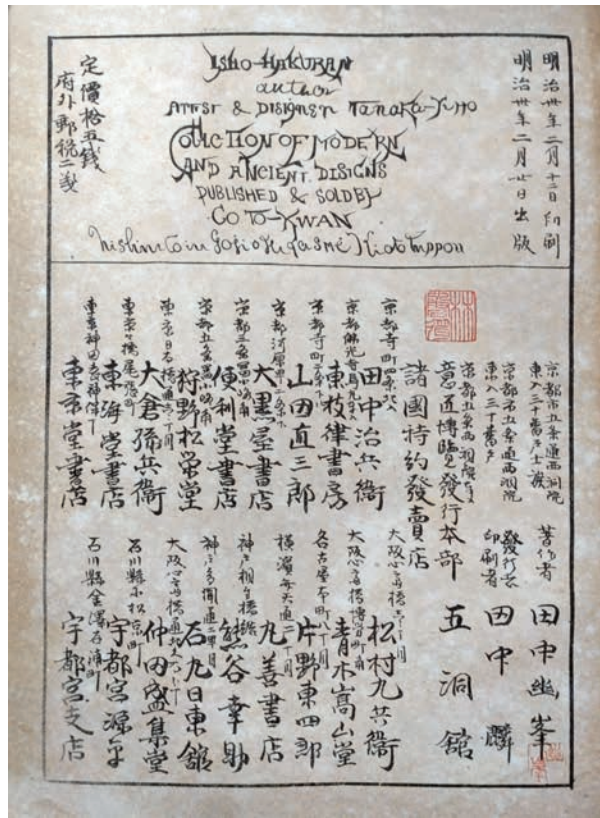
（1887）、富山縣立工藝學校（1894）、香川縣立工藝學校（1898）和佐賀縣立有田工業學校（1901）四所工藝與工業相關學校，大力推廣西洋工藝的圖案方法用以改善日本傳統工藝，提昇外銷貿易的競爭力。

其中，島田佳矣（1870-1962）為納富介次郎於石川縣工業學校陶畫科的學生，之後就讀於東京美術學校（現東京藝術大學），爾後任職該校圖案科教授暨科主任，其所編著的《工藝圖案法講義》成為當時日本重

要教材。而1919年就讀東京美術學校工藝圖案科的中國留學生陳杰（返回中國之後更名「之佛」），就是受教於島田佳矣的圖案教學，並且受到納富介次郎崇尚生活美學的「尚美」理念影響，成為連接中日圖案設計教育發展脈絡的關鍵人物。現行日本設計史，如長田謙一、樋田豊郎、森仁史合編的《近代日本設計史》，以及樞野八束的《近代日本的設計文化史1868-1926》等相關著作，都將1873年納富介次郎從維也納世界博覽會返國後將英文Design翻譯為圖案視為定論。

Design = 意匠？

明治29年（1896）京都五洞館發行由田中幽峰（1861-？，又稱「省三郎」）個人包辦著作、繪畫、設計、印刷的《意匠博覽》，書末版權頁有一組花體英文字寫著「Artist & Designer Tanaka-Yuho」以及「Collection of Modern And Ancient Designs」，對應版權頁上文字描述的內容，該書主要「蒐集古今意匠」，成為明治時期關於「Design = 意匠」的漢語譯名具體的例證。另外則是1885年日本公布工業所有權制度之後，隨著時代發展陸續擴充至保護特許、實用新案、意匠、商標四種類型。曾任日本內閣總理大臣、大藏大臣的高橋是清（1854-1936）於1884年擔任農商務省工務局商標登錄所所長，1885年為了考察商標登錄專賣特許制度至歐美出差，1887年

1896年京都五洞館發行由田中幽峰個人包辦著作、繪畫、設計、印刷的《意匠博覽》，主要蒐集日本各博物館典藏富有創意圖案的文物，並將之描繪、記錄。（圖片提供：林磐盛）

右。1896年京都五洞館發行的田中幽峰《意匠博覽》版權頁，以花體英文字書寫「Artist & Designer Tanaka-Yuho」及「Collection of Modern And Ancient Designs」，對應於版權頁的文字內容，主要「蒐集古今意匠」，是明治時期「Design=意匠」的具體例證。（圖版提供：林磐盛）

下。1985年日本郵政省發行「工業所有權制度100年紀念郵票」，以高橋是清的人像及Patent、Utility、Trade mark、Design四種工業所有權保護內容為圖面元素。（圖版提供：林磐盛）

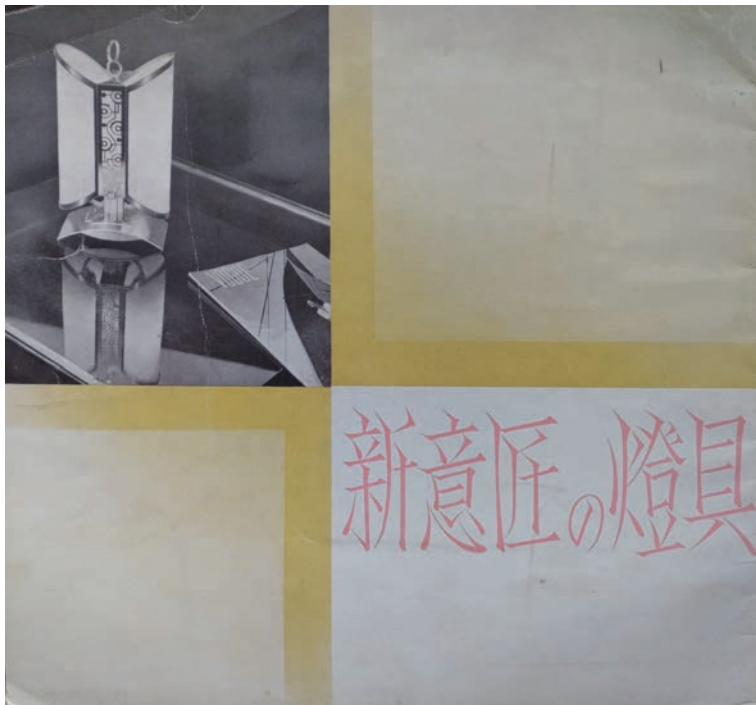
擔任特許局局長推動意匠保護制度，將Design翻譯為意匠。

雖說圖案與意匠這兩個專業詞彙同樣出自英文Design，但是使用不同的漢語，意涵也不盡相同。納富介次郎的「Design=圖案」比較偏向工藝創造發想的過程，是具有圖象創意的專業詞彙；高橋是清的「Design=意匠」專指商標註冊及新式樣發明的專利登錄的圖樣，是指確認具體的圖象與物件。GK Design Group社長田

中一雄在著作《設計的本質》提及，高橋是清的「Design=意匠」就如同漢語「Design=設計」。

當今日本商標及新式樣註冊登錄，都是使用漢字詞彙「意匠」，專指具體化的圖形、樣式進行申請所有權保護制度，甚至核發的意匠登錄證書上面所寫的英文為「Certificate of Design Registration」；因此有關具有所有權保護的圖形、樣式的構思、創意及發想的過程及獨特意念，基本上都還是使用片假名デザイン來表現Design獨特創意的精神性。1989年名古屋德川美術館出版「日本の意匠デザイン」系列叢書的英文

1936年10月15日至25日於東京銀座服部時計店（鐘錶行）舉行「新意匠燈具陳列會」，將各種具有創新樣式的桌燈、立燈、燭台等展品蒐錄印製成專輯用以推廣，說明日本在第二次世界大戰之前，對於創新產品習慣使用專業詞彙「意匠」。（圖版提供：林懿馨）

1989年名古屋徳川美術館出版的四季系列叢書「日本の意匠デザイン」，其英文翻譯為「Japanese Traditional Design」，書中蒐錄服飾、陶瓷、屏風、蒔繪手箱等各種生活器用的意匠紋飾，說明日本將「Design=意匠」沿用至今做為具體物品的设计專業名詞。（圖版提供：林懿馨）

翻譯為「Japanese Traditional Design」，說明今日的日本已經約定俗成地將「Design=意匠」做為具體物品的设计專業名詞；但是，若無法明確界定是否屬於具體圖樣者，或是強調具有創造性的行為產物，概以Design的片假名デザイン稱之，所以至今可以看到「グラフィックデザイン」（Graphic Design）用以說明平面设计、「ポスターデザイン」（Poster Design）用以說明海報设计等專業设计詞彙，因為這並非指示具體设计的圖樣，而是整個類別的设计總稱。

设计=造物？

前面提到過去大多認為明治維新期間日本人將英文Design翻譯成為漢語「设计」，再於清末初流傳至中國使用，但是漢語「设计」並非日本使用對應於Design的專業名詞，而是使用デザイン、圖案、意匠；另外，中國使用「设计」由來已久，其兼具今日所言專為某某領域創造器物的名詞，以及泛指具有規畫引領的動詞之雙重辭意。

歷來學者研究「设计」首次出現在中國，大多以西晉陳壽（223-297）《三國志·魏書·高貴鄉公髦傳》「賂遺吾左右人，令因吾服藥，密因鳩毒，重相设计」做為開始，但是此處所言之「设计」，是特指精心算計以害人性命的負面貶抑之詞。另外，《漢書·藝文志·兵書略》有言：「權謀者，以正守國，以奇用兵，先計而後戰。兼形勢、

年二月二十

財產若此輩為最烈其設局誘寫之法先以酒色等事引入子弟入其設中
契據前年月投印即將重印之契作按真印假契因致一田兩三契甚致伯
寫放一寫百放百寫千同一銀勒寫幾數按揭一數批期一數典受一數同
學冒稱名下產業土匪據偽契私數公然標字招佃踞田攪耕春則串同沙
乘手任其搶奪若父兄抱不平者必僱船拒割互毆傷斃多人紛紛拉驗
並擄人勒贖矣又有誘寫田產之後未及爭捨一經父兄知覺即將子弟解
豕抱鬱自盡者有之鄉愚力弱遭此輩欺凌割奪飲恨而亡者有之種種
治罪況土豪設局放賬加寫教誘良家子弟偷寫祖父田產作按預謀踞
賴安等情到縣據此查匪徒設計誘騙機變百出其害不可勝言該紳士
外合行出示嚴禁為示諭閩邑諸色人等知悉爾等務宜痛自改悔安分
嗣之後倘有敢恃其刁頑執迷不悟一經訪聞或被告發定即嚴拘務獲
至衙門書吏亦復藐法橫行如縣城李姓南鄉陳姓均受其害控告有案
不并飭差隨時查拏究辦外合行出示嚴禁為此示諭閩邑城鄉諸色人等知

踏頁。澳門博物館藏光緒13年（1887）2月30日告示〈欽加同知銜署香山縣事即補縣正堂加十級紀錄十次張〉，整張告示總計出現兩次「設計」專詞，對照上下文得知中國在19世紀末期對於「設計」存在貶抑的意涵。好比內文朱批紅點處有「據此查匪徒設計誘騙機變百出其害不可勝言」，得知匪徒是主詞，設計是動詞的誘騙害人行為；另外在告示最後有「倘有刁頑不法之徒復敢設計誘勒希圖誑騙一經訪聞或被

季桓子受之。三日不朝，孔子行。齊人歸魯侵疆，設計以傾聖人季桓子。三日不朝，心術已壞，齊人之計行矣〔…〕。」此處的「設計」，意指以樂女設局誘人，壞其心術。

至於造物，如《欽定八旗通志·卷一百一十九》：「康熙五十四年設計船十隻，乾隆十九年裁汰四隻，其修造定例自初造後三年小修，又三年大修，又三年如船身尚堪修理，准再大修；否則拆造凡應修之，先查勘船

身，如尚堅固緩修一年，其拆造改為大修，大修改為小修。」此處所言「設計」船隻，也包括建造、維修、管理等事務。另外《御製詩集》五集〈分鑑曲題句〉：「玉泉山左亦有泉，卻與玉泉各分瀉。〔…〕灌低未可搏躍假。分鑑之曲所以名，渠寧飲漱資吟把。邇來漏卮多就低，高者慮無涓滴灑。長此安窮將害農，是宜設計更張者。治河聞疏不聞壅，斯有事壅風牛馬。壅漏原因疏其流，一帶高田利耕

野。」此為乾隆皇帝在《御製詩集》所提，「設計」是指北京玉泉山、分鑑曲等疏濬分流的水利工程之妥善規畫，與今日創意「造物」的規畫設計之意涵相符。

綜合上述，英文的Design雖然有著デザイン、圖案、意匠、設計等不同專業詞彙的差異，但是透過設計解決問題、滿足功能、改善生活、傳遞訊息等追求經世致用的目標，才是其不變的本質。●