

社会学视野下 中国设计的现代性

Modernity of Chinese Design in the
Sociological Perspective

陶海鹰 著

高等教育出版社

社会学视野下 中国设计的现代性

Modernity of Chinese Design in the
Sociological Perspective

SHEHUXUE SHIYE XIA ZHONGGUO SHEJI DE XIANDAIXING

陶海鹰 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

社会学视野下中国设计的现代性 / 陶海鹰著. -- 北京: 高等教育出版社, 2015.9
ISBN 978-7-04-043382-1

I. ①社… II. ②陶… III. ①艺术—设计—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第162681号

策划编辑 梁存收 责任编辑 杨小兰 封面设计 王思梦 版式设计 李树龙
责任校对 吕红颖 责任印制 尤 静

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 大厂益利印刷有限公司
开 本 787 mm×1092 mm 1/16
印 张 16.25
字 数 250千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2015年9月第1版
印 次 2015年9月第1次印刷
定 价 38.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 43382-00

序言 / PREFACE

在中国，“设计”是什么，也许到今天仍然是一个说不清楚的问题，即使在所谓的“设计界”，平面设计师心中，“图案”、“平面设计”、“视觉传达设计”等，又何尝有过共识？不是说这一领域的业者理论水平缺乏，而是“说不清楚”作为一种常态，正是“现代性”问题在设计领域的体现，因为，自 20 世纪 80 年代仍然盛行的“工艺美术”到今天进入了所谓后现代设计“状态”，设计界无论从其观念、技术、材料，还是其服务方式、产业形态，都产生了质的变化，设计以科学技术为前提，进而形成的以“消费”和“文化消费”为表征的社会结构，是一个精密的缓慢生成过程，但是，中国是匆忙的接受者，百年来它基本上处在被动的“消化”中，因而借由名词混乱所呈现的“常态”就不足为奇了。

这是一个必有过程，但遗憾的是，在 20 世纪末文化界的“现代性”讨论热中，设计界几乎是缺席的，其实从消费社会的“工具理性”到“技术理性”的发展历程而言，作为“人造物”的“设计”是解剖“物体系”的极佳案例，被视为中国近代设计开端的洋务运动时期，农耕社会的古老中国开始在表层上学习西方先进技术，而在技术、经济、政治的现代化转型中文化现代性相关的问题逐渐暴露出来，“中西体用”的争议和选择，生活价值的觉醒与传统社会的道德之间的秩序性矛盾，以及由此而来的对制度的怀疑，等等，使设计的问题也曾经上升到意识形态问题。即使在“改革开放”后的 20 世纪 90 年代，市场经济已经使财富急速增长、物质日益丰裕的时刻，新兴富裕阶层依然不能从轻易获得的现代物质生活中，获得对科技文明的真正体悟。因此，设计理论界从物质制造出发讨论生活艺术在历史演进过程中的“现代性”问

题，就显得尤为重要，所以当陶海鹰考入我在中国艺术研究院招生的博士生后，她提出将设计和现代性作为她的研究方向，我毫不犹豫地表示支持。

这本书就是陶海鹰后来通过答辩的博士论文，虽然我认为论文的许多地方还可以继续深入，但是，就设计的“现代性”问题的讨论，我认为它是一本难得的体系完整、逻辑清楚的著作。

作者首先阐释与梳理了西方现代性研究的成果与中国社会现代性的选择的关系，并从现代性的悖论分析着手，提出了设计现代性中同样存在“理性”与“反理性”的矛盾，现代设计的发展不断地遵循合理性的价值观，但同时其背后又潜藏着文化价值的危机，当设计现代性的“理性”发展到某种程度而异化为一种“工具理性”之时，马尔库塞所批判的“单向度社会”的本质便逐渐暴露出来。

而后，论文对中国设计的现代性历程做了梳理。从晚清“前现代”社会的转型、民国时期“曲折的现代性”、新中国时期“探索的现代性”与改革开放“渐进的现代性”等阶段性呈现，阐明了近代以来中国工业化进程的复杂遭遇，她并从社会学的视野，得出中国设计困境的症结还在于缺乏启蒙理性精神的输入，设计的作用仍然停留在形式的表层叙述，而非一种承载社会理想与文化观念的价值载体。

作者透过一般的“现代性”理论将之与设计的现代性之间的关系作了深入地分析，厘清了设计现代性和现代性设计的互动关系，以及它们在当代中国中的现实境遇，提出了如何超越现代性，超越的意义何在，中国设计是否能够实现现代性的价值转换等问题。

陶海鹰原是一位优秀的展览设计师，她的硕士研究生读的是展览设计专业，导师是在博物馆展览设计领域具有很高知名度的吴诗中教授。她初入中国艺术研究院攻读博士学位时我也曾有过顾虑，因为她毕竟不是史论的科班出身，随我做理论研究一定会吃力，等她在选择现代性这个题目后，我在对她的见识刮目相看的同时，也更加重了我的担心，因

为“现代性”问题的讨论在哲学、社会科学领域还是一个充满争议和歧义的问题，更别说是一个做具体设计的年轻人了。但是她没有让我失望，论文写出来了，结构和逻辑关系都很好，问题的提出具有深度，显现了她良好的理论功底。

如今她的论文即将由高等教育出版社出版，我写上这些当年与她讨论论文写作时的思路的回忆，希望能为读者的阅读增添背景的理解。在此也对她的论文能与更多的读者见面表示祝贺。

是为序。

杭 间

2015年8月30日深夜写于深圳

前言 / INTRODUCTION

“现代性”似乎不是一个时髦的词汇，在学术界热火朝天地讨论后现代理论、文化转向等问题之际，现代性似乎确实显得不合时宜。然而，实际上现代性的光环并未褪去，在启蒙思想传播近三百年的今天仍然对我们的社会体制与价值观念存在难以估量的影响。众所周知，从马克思·韦伯阐释的现代性的“启蒙理性”到消费社会的“工具理性”与“技术理性”，现代性走入了它的反面，从一种解放人的力量转化为一种束缚人的桎梏。然而，随着现代性批判的呼声愈演愈烈，1980年哈贝马斯发表著名演讲《现代性——一项未完成的方案》以来，现代性问题又重返人们的视线。他认为“后现代”不过是审美现代性对启蒙现代性批判与质疑的一种富有激情的口号，实质上，是将后现代主义的问题纳入到现代性的研究视域中，“充满信心在现代性传统中改造现代”。现代性在中国的历史进程中举步维艰，自洋务运动在表层上学习西方先进技术以来，中国在技术、经济、政治的现代化转型中使文化现代性的问题暴露了出来。社会的道德秩序与价值观念仍处于无序的困境之中，一味沉浸于财富的急速增长、物质的日益丰裕，而忽视生态环境的保护与文化价值的建构，并没有吸收西方对现代性反思的成果。具体到当下的中国设计，批量化的生产模式、急功近利的心态与一味地抄袭与模仿，中国设计失去了个体的创造力与高品质的文化价值，而陷入“中国制造”与“山寨文化”的尴尬。因此，本书不仅仅满足于对设计本体的研究与分析，而试图在更为广泛与全面的视域中思考设计的深层问题。

本书首先阐释与梳理了西方现代性研究的成果与中国社会现代性的选择，以此为理论的支撑点展开设计现代性的研究，而后从现代性的悖

论分析着手，揭示设计现代性中同样存在“理性”与“反理性”的矛盾，现代设计的发展不断地遵循合理性的价值观，但同时其背后又潜藏着文化价值的危机，当设计现代性的“理性”发展到某种程度而异化为一种“工具理性”之时，马尔库塞所批判的“单向度社会”的本质便逐渐暴露出来。随后，作者将现代性的研究转向中国本土语境之中，以史为鉴，从晚清“前现代”社会的转型、民国时期“曲折的现代性”、新中国时期“探索的现代性”与改革开放“渐进的现代性”为时间线索，对中国设计的现代性问题进行了历史回溯，来深入阐明近代以来中国工业化进程的复杂遭遇。中国设计在现代化转向中存在着诸多问题，本书从社会学的视野分析得出中国设计困境的症结还在于缺乏启蒙理性精神的输入，启蒙思想所倡导的“民主、自由、公平”的理念并没有内化到设计理想之中，设计的效用仍然停留在形式的滥用与表层的叙述，在多数情况下成为一种快速获得利润与效益的粗陋的工具，而非一种承载社会理想与文化观念的价值载体。此外，消费社会主导下的中国现代社会，设计脱离了日常生活的本质，在拜金主义的诱惑下盲目诉求“奢华”与“多余”的设计。基于西方现代性批判的成果，中国现代设计应当着力于文化价值与社会道德层面的表达，并且不能直接照搬西方现代设计发展的模式，需在全球化语境中寻求“设计自主”与“设计自觉”。那么究竟如何透过“设计现代性”的重新定位、社会学思维以及社会学机制的调节来最终实现中国设计现代性的重构，是本书在最后论述的核心问题。

本书贯穿始终的命题，是关于设计现代性的批判指向与自我完善。主要谈论了现代性是什么，何谓设计现代性，现代性设计与当代中国的现实境遇；在功能主义的概论中：如何超越现代性？超越有没有意义？无视现代性的代价，中国设计是否能够实现价值转换；设计：理性与感性，设计的观念价值与人等诸多问题。旨在对当下中国设计批评提供更多思考的价值起点，从而推进设计领域现代性知识谱系的重建与“再启蒙”。

目录 / CONTENTS

绪论	1
第一节 问题的引出	2
第二节 设计现代性研究的价值	7
一、学术价值	9
二、现实价值	13
第三节 学术史中的研究	14
一、设计与社会学交叉研究	14
二、现代性与设计现代性研究	16
第四节 研究内容与框架	24
第一章 现代性的悖论：设计的“理性”与“反理性”	27
第一节 现代性的矛盾困境	30
一、“祛魅”：现代性与理性	30
二、“异化”：现代性的批判	38
第二节 合理化的设计：设计现代性的启蒙	47
一、“装饰即罪恶”	47
二、民主与现代设计理想	51
第三节 反理性：设计现代性的质疑	61
一、技术与工具理性的批判	61
二、资本与“单向度”设计的质疑	64
第二章 历史回溯：中国设计的现代性探索与社会	73
第一节 晚清“前现代”社会的转型：1840—1911	78

一、“师夷长技以制夷”：洋务运动与中国现代设计发轫	78
二、“废科举，设学校”：中国现代设计教育的萌芽	86
第二节 民国时期“曲折的现代性”：1911—1949	94
一、辛亥革命：“三民主义”与设计	94
二、新文化运动：“救亡”与“启蒙”中的设计变革	98
三、国货运动与民族化设计	102
第三节 新中国时期“探索的现代性”：1949—1980	108
一、新中国成立初期对苏联设计的模仿	108
二、“三大改造”：社会主义经济建设时期的设计实践	112
三、“文艺为政治服务”：意识形态主导下的设计面貌	118
第四节 改革开放“渐进的现代性”：1980 年至今	122
一、改革初期的设计现代性	122
二、20 世纪 90 年代新旧交替的设计面貌	125
第三章 困境：社会学视野下的中国设计现状	129
第一节 设计赋予的社会角色	130
一、性别角色与女性设计	130
二、合乎身份的设计	133
第二节 设计与中国社会结构性差异	136
一、社会分层与设计分层	136
二、代际关系中的设计问题	140
三、设计权利之辩：社会资本与关系网络中的设计	143
第三节 中国社会变迁中的设计问题	147
一、资源危机下的“奢华设计”	147
二、城市化进程中的设计问题	153
三、“山寨文化”的尴尬	157
四、移民浪潮中的设计问题	162

第四节	中国社会心态下的设计问题	167
一、“公”与“私”心态下的设计问题		167
二、“人情”文化中的设计问题		169
第四章	思索：以社会学理论为基点重构中国设计的现代性	175
第一节	现代性是一项“未完成的方案”	176
一、哈贝马斯的演讲：“现代性：一项未完成的方案”		176
二、设计“现代性”的重新定位		181
第二节	社会学思维的介入	186
一、文化与价值分析		186
二、关注设计的现实意义		189
第三节	设计批判与理性重构	196
一、以民生为目的的设计		196
二、理性与“民主、自由、公平”的设计		200
三、非标准、非单向的设计思维		203
四、全球化语境下的“设计自主”		207
五、现代性与绿色设计		210
六、大数据时代设计现代性的伦理价值		215
第四节	社会学研究方法的借用	222
一、定量、定性的调查研究		222
二、评价机制		224
第五章	结论	229
	参考文献	235

绪 论

第一节 问题的引出

现代性就是过渡、短暂、偶然，就是艺术的一半，另一半则是永恒和不变。

美永远是、必然是一种双重的构成……构成美的一种成分是永恒的不变的，其多少极难加以确定，另一种成分是相对的、暂时的，可以说它是时代、风尚、道德、情欲。永恒性部分是艺术的灵魂，可变成成分是它的躯体。

——波德莱尔

万物中的一切并非都是合乎人情的美，丑就在美的旁边，畸形靠近着优美，丑怪藏在崇高的背后，美与恶并存，光明与黑暗相共。

——雨果

现代性问题是自文艺复兴、启蒙运动以来在学术与实践层面不断困扰我们的核心问题，关于它的话语涉及哲学、社会学、文学、艺术学、经济学等诸多领域，是一个始终无法露出地平线，却也不可回避的“元命题”。关于现代性，米歇尔·福柯在1984年发表的著名论文《什么是启蒙？》中谈到：“这个问题现代哲学一直无法回答，但也从未设法摆脱。这是一个两百年来以各种形式重复的问题，从黑格尔，中经尼采或马克思，直到霍克海姆或哈贝马斯，几乎一切哲学都未能成功地面对这同一问题，无论直接还是间接地。”20世纪80年代，西方学术界开始重新解读现代性话语的价值。

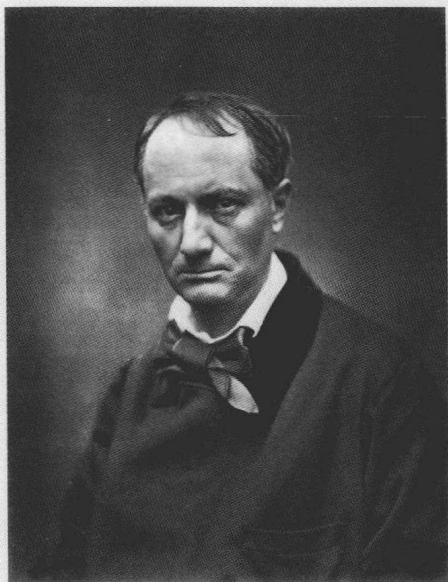

图 0.1 / 波德莱尔 /

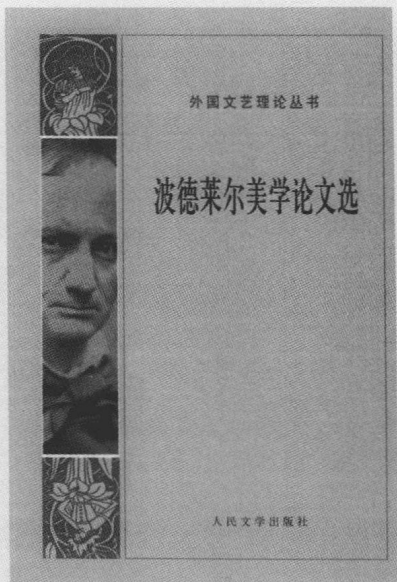

图 0.2 / 《波德莱尔美学论文选》 /

现代性的概念错综复杂，在波德莱尔（图 0.1，图 0.2）眼中，现代性呈现出瞬间、碎片化、偶然性的特征，是短暂中抽离出的永恒。在时空关系上，现代性是断裂的：“这是双重意义上的断裂：现代性既和前现代性发生断裂，也和后现代性发生断裂。”^①如果说前现代性是孕育于安逸的乡土生活和农耕文明之中，那么现代性则指向光怪陆离、瞬息万变的都市文明。也就是说，现代性的生活场景必须在都市中展开，使丰富的物质性与稍纵即逝的瞬间性在日常生活的语境中得以表达。这种碎片化、流动的城市意象与整体化、稳定的乡村生活形成鲜明的对比。也正是在这个新的进化论观点下持续进步的历史进程与价值观念中，设计的现代性才得以产生。

在西方社会，现代性的发生、发展与宗教存在着一种直接或间接的联系。基督教信条中的“上帝创世说”、“原罪说”等宗教观念将人们引入禁欲主义与来世的救赎，人的精神与意志都受到上帝的控制，没有思想的自由。而马丁·路德的宗教改革运动将人从教会制度的桎梏与神学体制的腐败中解放出来，个人主义得到彰显，每个人都可以直接同上帝进行精神交流。因此，马克

① 汪民安、陈永国、张云鹏，现代性基本读本 [M]，开封：河南大学出版社，2005。P9。

图 0.3 / 马克思·韦伯 /

思·韦伯（图 0.3）认为宗教的世俗化过程，即西方国家由神性统治的宗教社会逐渐转向理性控制的现代化社会的过程，这种解释现代性的方法，被韦伯称为“现世的除魅”^①。从社会文化学的角度分析，这“符合西方社会从中世纪、文艺复兴、宗教改革、启蒙运动到现代社会的建立这样一个与宗教背景有关的历史进程的内在逻辑”^②。现代性伴随着社会的世俗化不仅带来了理性的启蒙，而且使宗教退出了政治与经济的舞台，在现代社会的经济、政治、科技、法律、文化等各个领域表现为一个全面理性化的过程，韦伯认为这代表了一种资本主义精神。

实质上，现代性不是一个概念。刘小枫在《现代性社会理论绪论》中这样描述现代性：“从现象的结构层面看，现代性事件发生于上述三个相互关系又有区别的结构性位置，我用三个不同的述词来指称它们：现代化——政治经济制度的转型；现代主义——知识和感受之理念体系的变调和重构；现代性——个体——群体心性结构和文化制度之质态和形态的变化。”^③可以说，现代性意味

① 马克思·韦伯. 新教伦理与资本主义精神 [M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2010. P97.

② 陈嘉明. 现代性与后现代性十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. P26.

③ 刘小枫. 现代性社会理论绪论 [M]. 上海: 上海三联书店, 1998. P3.

着在“物质与技术”、“精神与文化”、“制度与生活”^①诸层面现代同过去的某种断裂。也就是说,现代性的出现首先伴随着经济的大规模增长和现代科技的飞速发展,随之而来的是民族认同、意识形态、社会公正、伦理道德、家庭观念等人们对理性与进步的现代文明的追求。最后,也更为重要的是在经济、政治、社会、文化等制度与日常生活的层面,实现同过去的全面的超越,建构一种有公平、有保障、有监督、有秩序而又不失活力的社会结构与社会关系。

现代性在社会进步中发挥前所未有的巨大能量的同时,也存在着本质性的冲突与矛盾。在韦伯的理论中,合理性是现代性的本质。这种合理性可以延伸为“工具理性”和“价值理性”两个不同的概念。一方面,在现代化进程中经由技术性手段建立的合理性的社会制度、结构与秩序,相比过去“无序”的时代,无疑是进步和超越的,但是纯粹地从工具理性出发,在价值的衡量上忽视正确的社会伦理、价值取向、人性自由等实质合理性问题,其结果必然是非理性的。从设计的现代性角度来理解,在经济、社会理性化进程中所形成的日益繁复、精确的技术分工、功能需求、生产结构、设计管理等行为体系,虽然展现出先进、高效的优势,生产出越来越多满足市场需求的终端产品,但却以情感、道德、伦理缺失为代价,在某些情况下,高度理性的设计、制造和产出,也给人们带来了使用上的问题与困扰。这便是现代性与生俱来的“二难”悖论,在更广泛的社会学意义中,现代官僚体制的不断严密与“完善”,剥夺了人的自由,科学、道德、艺术的分离所导致的后果是“意义的丧失”^②。由此引出韦伯、尼采、海德格尔、福柯、利奥塔、吉登斯等20世纪著名哲学家对现代性的冲突、虚无主义、元叙事、全球化问题的深刻反思。

毋庸置疑,后现代性概念的出现是对现代性的质疑与批判,它为现代性提供了一个反思与批判性重构的话语机制。1979年,利奥塔出版《后现代状况——一个关于知识的报告》,阐述了后现代到来的可能性与必要性,同时也意味着对现代性问题的全面反思和“批判性重构”^③。从语言学的角度,这触发了对

① 姜义华. 现代性: 中国重撰 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008. P523、P524.

② 陈嘉明. 现代性与后现代性十五讲 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. P111.

③ 牛宏宝. 现代性/后现代性研究: 现状与问题 [J]. 人文杂志, 2007 (4).

现代性与后现代性问题的交互阐发和多重叙事。其中，哈贝马斯就将后现代性的成果纳入现代性的批判之中。在反思的同时，对现代性概念的纠结也引出了现代性研究的基本问题，即与资本主义制度之间的逻辑关系，由建立在资本主义、工业社会之上的对现代性的描述，转变将资本主义制度蕴涵在现代性概念之中，那么资本主义所引发的所有“恶果”将由现代性来承担。^①因此，现代性概念向前与古代性发生断裂，向后与后现代性发生断裂。

中国社会自 19 世纪中期以来，经历了持续的灾难与动荡，已由前现代性社会逐渐过渡为一个现代性社会。尤其是经过近 30 年的飞速发展，中国经济的起飞已初步得到实现。然而，如中国大陆学者许纪霖所说：“经济突然的大规模增长并不必然伴随着现代性转型的完成，恰恰相反，它反而会加速地暴露其在政治上需要完善之处，这正是马克思·韦伯在 100 多年前对德国精英和知识阶层的警告。在我们看来，这个警告也适合于今天的中国。”^②

本书的研究正是围绕现代性的基本问题与中国现代性自身的问题展开，试图通过对“现代性”理论的深度反思，探讨和追问中国设计现代性的现状与困境，从社会机制、社会变迁、社会结构以及中国社会民生等不同层面，发掘对设计现代性的本质认识，在现代性批判与建构的言说语境中，形成对当代设计的分析、阐释与合理重构，并尝试在理论范畴的讨论之余，为中国当下活跃却杂乱无序的设计现象给予实践层面的参考策略。

① 牛宏宝. 现代性/后现代性研究：现状与问题 [J]. 人文杂志, 2007 (4).

② 许纪霖. 当代中国的启蒙与反启蒙 [M]. 北京：社会科学文献出版社, 2011. P1.