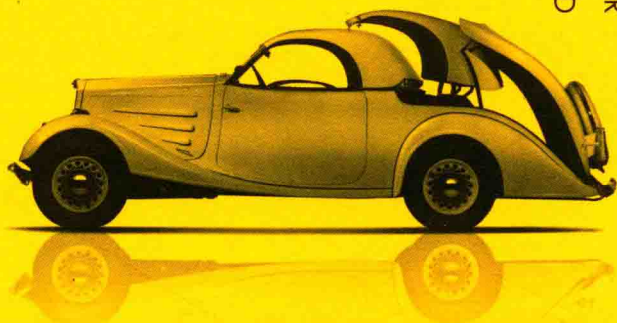

凤凰文库·设计理论研究系列
李砚祖 主编 张黎 执行主编

JOHN A. WALKER
JUDY ATTFIELD

Design History and The History of Design

[英] 约翰·A. 沃克

朱迪·阿特菲尔德 著

周丹丹 易菲 译

设计史与设计的历史

凤凰文库·设计理论研究系列
李砚祖 主编 张黎 执行主编

JOHN A. WALKER
JUDY ATFIELD

Design History and The History of Design

[英] 约翰·A. 沃克
朱迪·阿特菲尔德 著
周丹丹 易菲 译

设计史与设计的历史

图书在版编目(CIP)数据

设计史与设计的历史 / (英) 约翰·A. 沃克, (英) 朱迪·阿特菲尔德著; 周丹丹, 易菲译. —南京: 江苏凤凰美术出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5580-1831-2

I. ①设… II. ①约… ②朱… ③周… ④易… III. ①设计-工艺美术史-世界 IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 055265 号

DESIGN HISTORY AND THE HISTORY OF DESIGN

copyright John A. Walker 1990.

This edition by arrangement with Pluto Press,

London www.plutobooks.com

Simplified Chinese edition copyright:

2017 JIANGSU FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

ALL rights reserved.

版权所有 侵权必究

著作权合同登记号:图字 10-2008-420 号

责任编辑 方立松

陆鸿雁

韩冰

装帧设计 周伟伟

责任监印 蒋璟

书 名 设计史与设计的历史

著 者 (英)约翰·A. 沃克 (英)朱迪·阿特菲尔德

译 者 周丹丹 易菲

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社(南京市中央路 165 号 邮编:210009)

出版社网址 <http://www.jsmschs.com.cn>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 652 毫米×960 毫米 1/16

印 张 17.5 插页 4

字 数 225 千字

版 次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-1831-2

定 价 60.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,向其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想、理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

本文的许多内容基于本人在米德尔塞克斯理工学院 (Middlesex Polytechnic) 教授 3 年制半工半读设计史硕士课程中的历史学单元的内容。非常感谢我过去的所有学生,他们在研讨会中给出的建议和批评,使我能够消除错误、加强论点。我还必须感谢米德尔塞克斯理工学院,尤其是艺术史系的全体工作人员,让我从教学任务中解放出来,本书才得以完成。最后,我还要向为本书供稿的朱迪·阿特菲尔德 (Judy Attfield) 表达我的感谢之情。

在学校、学院中,在工业、零售业与大众媒体领域中,设计这个话题,变得越来越热门。数年来在英国政府不温不火的支持中,也大大提高了对设计的认识,因为他们已经了解到在推动商业、国家的经济成功中,设计的“附加价值”是何等关键¹。人们认识到,设计不仅具有举足轻重的经济力量,而且,它还是进行社会控制、保持社会和谐的一种方法:设计对犯罪与各种破坏行为起到预防作用;同时,新住宅设计,如在贝尔法斯特开展的城市中心区域的重新设计、更新设计,成为应对内部局势不安影响的一种方式。而且,20世纪80年代,英国人对设计与风尚的痴迷,其实是对精神缺失的一种遮掩或补偿,由于社会团结与社区意识的消失,人们在消费享乐主义的快乐中以异化来寻求心理缓解。那时流行的格言是“生活时尚美好就是最温柔的报复”。

人造体系中,各种失败案例有规律地出现。这使我们明白,好的设计并不只是简单的品位或风格问题,而是一个攸关生死的问题。太多的失败表明,设计相当重要,所以不能将它交付给设计师与政客,用来为唯利是图的企业公司牟利,或是为政治选举所利用。

伦敦设计中心所属书店拥挤的书架表明,设计出版物日益增多且涉猎广泛。许多书籍都是有关设计史,但到目前为止,只有一本对设计史的原则进行了介绍——黑兹尔·康威(Hazel Conway)主编的《设计史:学生手册》(*Design History: a Students' Handbook*)(1987)——它针对的是初学者。同时,对本科毕业生和研究生来说,这也是一本不错的设计史入门书。

8

康威这本书包含由不同领域专家所撰写的短篇论文,对设计的具体分支,有针对性地进行各自的介绍:服饰与纺织、陶瓷、家具、室内设计、工业设计、平面设计与环境设计。这样划分主题进行介绍,是很合

理的,它符合教育机构的组织方式,尽管,这不是该书要谈论的问题。毫无疑问,历史学家是对服装与平面设计之间的差异进行研究,但有趣的是,它们之间的差异与基本理论的共同点相比,是渺小的。将设计划分为不同领域的缺点在于,对基本问题的讨论必然是分散的。此外,尽管康威选择的学科范围广泛,但其介绍也未能包括所有设计,例如,建筑、工程、戏剧、军事和交通设计都被排斥在外。

本书的目的是要提出问题,而不是复述一般看法。我们首先阐释设计史的原则,然后对设计概念提出质疑,并在审视历史写作的常见问题之后,对运用不同分析方法的各种类型的设计史进行思考。最后,着眼于特定的重要概念,例如风格和品位,进行具体探讨。

本书旨在纵观设计史及其概念与方法问题,为新手提供指南。因为涉及范畴庞大而复杂,所以,书中会出现将结构主义和符号学内容与设计史相联系,但却没有进行深入或详细讨论的情况。我想,任何被这些分析模式所吸引的人,都会去阅读相关的书籍与重要著作。

任何如设计史这样多元且异质的研究,必然在一定程度上是折中性或多样化的,我们必须尽可能客观地对其多样化的方法加以考虑。不过,我自己的倾向是用一种批判理论/唯物主义的方法来进行设计史的写作。

本书对设计史写作的分析,涵盖范围广,囊括了从学术-科技性到普及-新闻性的所有文本。后一种类型的文本是书店中设计书籍的主流。在大多数出版商看来,设计史应该是对全彩印的铜版纸书籍进行通盘考虑的研究,但此类文本往往短小浅薄。然而,因为该学科中很明显地存在着许多理论争议,所以这类书籍并没有遭到排斥。如此一说,还请其他评论者不要认为我无视商业压力,尤其是这样的商业压力决

定着书籍能否出版；并且对提高设计史写作标准的过程中存在的困难，我也并非心存轻视，我只是太过注意我过去的错误了。

在历史学家看来，设计是一门非常丰富且极具挑战性的学科，因为它位于不同领域的交叉处，艺术与工业、创意与商业、制造与消费。设计关注风格、实用性、物质材料、人类欲求、思想、政治、经济。它包括私人及公众领域。它拥有最具理想化和乌托邦的目标，以及人类最消极、最具破坏性的冲动。设计史学家的任务是艰巨的，他们必须熟悉多种课题与专业。因而这方面的指导更有存在的必要。

· 补充阅读

文中所引书籍都列表于书后，每篇文末也皆附有注释与参考书目。但另有一些值得一提的书籍，可作补充阅读或参考资料。例如，由于本科学生对诸如“思想”“唯物主义”等概念比较模糊，因而需要阅读相关著作。除了标准的英文词典外，某些专业词汇表和百科全书，在这方面也甚有裨益。

10

雷蒙德·威廉姆斯(Raymond Williams),《关键词:文化与社会词汇表》(*Keywords: a Vocabulary of Culture and Society*)(1983)。其中虽不包含“设计”的条目,但它对“等级”“经验”“思想”“工业”“消费”“品位”“唯物主义”进行了解释。因为它所具有的历史性,所以威廉姆斯对关键词的讨论是最具实用性的。

D. 鲁内斯(D. Runes)编,《哲学词典》(*Dictionary of Philosophy*)(1960)。此书包含不同学者撰写的有关哲学家、哲学流派及重要概念的短文。

大卫·西尔斯(David Sills)编,《国际社会科学百科全书》(*International Encyclopedia of the Social Sciences*)(1968—1979)。这18卷的著作作为多数参考图书馆所收藏,书中包括论述某些特定理论和方法的文章,如“文本分析”、“类型”、“史学”、“价值”、“文化”、“大众社会”、“技术”、“时尚”、“文化”、“工艺”、“美学”和“广告”。

《世界艺术百科全书》(*The Encyclopedia of World Art*)(1958—1968)。收录了有关“设计”、“设计活动”(艺术中的)、“图形艺术”、“工业设计”、“出版与广告”的相关文章。

T.奥沙利文(T. O'Sullivan)等,《交流中的关键概念》(*Key Concepts in Communication*)(1983)。尽管本书讨论的是媒体与文化研究而不是设计,但本书对于设计史学的新手来说还是很有价值的。其阐述的概念有:“性别”“功能主义”“霸权”“话语”“决定性”“多元论”“基础和上层建筑”。

亚当(Adam Kuper)与杰西卡·库珀(Jessica Kuper)编,《社会科学百科全书》(*The Social Science Encyclopedia*)(1985)。书中内容涉及“广告”“年鉴学派”“商业周期”“消费行为”“体制”“大众传媒”“民族主义”“结构主义”和“亚文化”。

对于对物质文化的理论与方法问题感兴趣的更高层的读者来说,我推荐大卫·L.克拉克(David L. Clarke)的《分析考古学》(*Analytical Archaeology*)(1978),它阐述了考古学的主要系统理论;以及马文·哈里斯(Marvin Harris)的《人类学理论的兴起》(*The Rise of Anthropological Theory*)(1968),该书评判且详尽地分析了人类学的思想。

11 注 释

1. 1982年,保守党领导人、英国首相玛格丽特·撒切尔(Margaret Thatcher),在唐宁街10号举行了设计研讨会。政府在推广设计方面的投入从400万英镑增加到了1200万英镑。

1987年设计委员会的一项报告估计,迅速扩大的英国设计咨询业的价值超过10亿英镑一年,雇员29000人。

本书中列举的大多数例子都来自英国伦敦,因为这是我最了解的,不过我选取的例子是具有普遍性意义的。

一个现代的实证学科,必须追求获得更有效的结果,而不是追求如山的数据堆积和仿造性历史书的稳定输出。

——大卫·L. 克拉克(David L. Clarke)

《分析考古学》(1978)

知识形成的过程,需要假说与广泛存在的各种理论之间存在矛盾,这一点无须多言。狭隘性导致的结果始终是相同的:错误堆积着错误,因为每个人都在容忍类似的错误。

——马文·哈里斯(Marvin Harris)

《人类学理论的兴起》(1968)

目录

致谢 007

简介 009

设计史与设计的历史 001

设计史的问题框架 003

设计史家的工作 004

实证研究 005

分类 007

理论与历史 009

语言、再现、图像 010

话语和元语言 013

设计史的历史 015

设计史,一个中立的学科? 017

设计史的价值 018

研究对象的界定 021

“设计”的词汇/概念 022

学科范畴 024

设计的定义 027

设计的概念:开放的还是封闭的? 031

外部因素和跨学科视角 032

设计师与设计产品

——是恰当的研究对象吗? 045

- 作为研究对象的设计师 046
- 无名设计 048
- 导演主创论 049
- 设计的社会生产 050
- 营销设计师 052
- 作为专业群体的设计师 053
- 设计团队的历史 054
- 企业与公司的历史 055
- 作为研究对象的设计产品 057
- 准则 061
- 作为研究对象的设计过程 062
- 作为研究对象的设计机构 063

生产—消费模式 067

历史写作的一般问题 073

- 历史与历史著述 074
- 史实与历史价值 075
- 过去/现在的区别 076
- 年表与叙事 077
- 共时性/历时性 078
- 布拉格棱镜 080
- 分期 081
- 因果关系与决定因素 082

变革理论 086

历史主义 091

设计史的多样性 097

材料/技术方法 099

比较法 102

内容分析 106

类型学方法 107

设计的国家史 114

人类学与设计史 120

社会史方法 123

结构主义和符号学的设计研究方法 131

结构主义 131

符号学 134

风格、风格化与生活方式 147

风格和艺术史 148

风格定义 149

风格化 155

时代风格与时代精神 156

风格与社会群体 159

生活方式 160

风格与时尚 164

消费、接受与趣味 169

消费 170

接受理论和历史 173

愉悦 180

品位 181

垃圾理论 186

结语 191

形式/女性追随 功能/男性：设计的女性主义批判

朱迪·阿特菲尔德 (Judy Attfield) 195

经验政治学 199

“女性—设计师”与女性主义批评 200

使用价值与女性主义批评 201

客观与主体 204

人造环境的解构 207

男性与家庭主妇 209

性别的形象 212

参考文献 223

人名与名词索引 243

设计史与设计的历史