

Trends of Thought in Modern Design

现代设计思潮

| 第一卷 黄厚石 著

造物主

第一卷 C r e a t o r

白

第二卷 W h i t e

柏拉图的宿醉

第三卷 T h e H a n g o v e r o f P l a t o

现代设计思潮

第一卷

造物主

黄厚石 著

东南大学出版社

• 南京 •

图书在版编目(CIP)数据

现代设计思潮.第一卷,造物主/黄厚石著.—南京:东南大学出版社,2016.12

ISBN 978-7-5641-6928-2

I. ①现… II. ①黄… III. ①艺术—设计—研究
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 320509 号

造物主

出版发行:东南大学出版社

社 址:南京四牌楼 2 号 邮编:210096

出 版 人:江建中

网 址:<http://www.seupress.com>

经 销:全国各地新华书店

印 刷:江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

开 本:700 mm×1 000 mm 1/16

印 张:35.5

字 数:676 千字

版 次:2016 年 12 月第 1 版

印 次:2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-6928-2

定 价:128.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

南京艺术学院学术著作出版基金资助

江苏高校优势学科建设工程资助项目(PAPD)

“333 工程”科研资助项目

江苏省青蓝工程资助

序一

南京艺术学院院长 刘伟冬

南京艺术学院的设计学最初是脱胎于美术学科并经历了一段从工艺美术到设计的孵化过程,事实上,设计作为学科的概念似乎来得要晚一些,这大致也是国内多数老牌艺术院校设计学的发展路径和特点。

追溯南艺的历史,设计学的基因其实从一开始就已形成,在后来的一百多年中,它又不断繁衍优化。早在上海美专时期,俞剑华、姜丹书等先生就曾撰写过一些设计类书籍,俞剑华的《最新图案法》等著作已成为国内早期设计理论与设计教学的重要基础;新中国成立后,陈之佛、罗赤子先生又在《工艺美术史》教材的编写中发挥了关键的作用。吴山先生的《中国工艺美术大辞典》则对中国设计理论进行了一次重要的梳理和总结,是一本百科全书式的著作;而张道一先生可以说是开启了南艺设计学研究的一个全新时代,他对中国古代设计思想史以及对中国民间工艺美术进行了深入研究,成果丰硕,不仅为南艺的设计学奠定了学术思想的基石,也为其打上了学术性格的烙印。与此同时,奚传绩、丁涛先生在设计教育方面也著述颇丰,奚传绩先生的《设计艺术经典论著选读》成为全国范围内的经典教材,影响广泛;在此之后,无论是许平的《造物之门》、夏燕靖的《中国艺术设计史》、李立新的《设计价值论》,还是王璜的《设计与百年民生》以及袁熙旸的《非典型设计史》等都为中国设计学研究和发展增添了光彩和动力,他们用实力说话,用著作立言,这样一支高端学术队伍的存在也使南艺成为中国设计学研究的重镇之一。

更让人感到欣喜的是,进入新世纪以后,南艺设计学的学术精神和学术传统仍以勃勃生机的态势在不断地发扬光大,一批40岁左右的青年学者正在茁壮成长,成为教学和科研的主力军。他们思想活跃,视野开拓,勇于创新,敢于突破,

以期用学术建树来回馈南艺学术传统的滋养。《现代设计思潮》(三卷)就是我校青年学者黄厚石的倾心之作,它凝聚了多年来作者对现代设计问题的深刻思考和问题回答。近二十年来,国内对于西方设计史的研究虽然取得了一定的成果,但大多还停留在个案分析和一般综述的层面上,真正能够从设计思想的角度,全面完整地分析西方设计史发展脉络的研究成果可谓是凤毛麟角。而黄厚石的《现代设计思潮》(三卷)不仅“野心”宏大,摆开了一幅“敢上九天揽月,敢下五洋捉鳖”的架势,而且又“细心”入微,试图在设计思想发展的历史缝隙中,寻觅解读真谛的痕迹。它不仅把我们带到了历史的原点,同时也引向了思想的高度。严格意义上来说,这不是一套传统的设计史研究著作,而是带着作者“态度”的“案卷”分析。作者没有在大师耀眼的思想光芒中迷失方向,而是努力睁开眼睛将目光投向月球的背面,冷静地思考现代设计形成的隐性轨迹,并以批判的态度来审视现代设计思想在过去、现在和未来业已产生的疑惑或可能产生的问题。

自19世纪工业革命以来,现代设计在新的生产方式和消费形式的促进下,逐渐形成了不同于传统艺术的思想体系和设计理念。朴素的功能主义观念和审美理念都已不能涵盖现代设计思想的复杂性和多元性。现代设计思想不仅与现代性同步,甚至在实践方面具有超前的示范性和象征性。设计艺术不再是受到某种审美观影响的产物,相反,它创造着时代的审美风范和价值引领。同时,设计师的地位也获得了极大的提升,从传统的匠人摇身一变成为“意见领袖”,成为时代精神的风向标。这不仅是因为商业资本主义需要知名设计师带来的品牌效应和商品溢价,更是由于在现代设计的自我更新与革命中,设计师们的确发挥了举足轻重的作用。他们是新时代的思想者,也是未来的预言家。

然而,在这个“改天换地”的过程中,现代性自身固有的缺陷也展露无遗。追求进步、维护理性固然不错,然而更长远地看,现代性的二元论毫无疑问影响了设计艺术的多元发展。不加批判的技术优先更是威胁到了人类的伦理基础和生态平衡。《现代设计思潮》(三卷)中的一些鲜明观点可能会引起争议,但在我看来,这种少有的批判立场也正是这本著作最为难能可贵之处。作者对现代设计思潮进行了解构式的研究,设计史研究中常见叙述方式——历史的历时性叙事消失了,在共时性的框架中,个人的思想也不再局限于某一个章节,而是呈现出相互关联的思想网络。该书的第一卷《造物主》在某种意义上是一种“祛魅”,众所周知,一切颠覆都是从怀疑开始的。作者在书中分析并批判了在现代设计师

崛起过程中日益强大的权力意识及其道德理性。只有经历了这种对伟大设计思想家进行怀疑和批判的过程,现代设计思想的研究才能摆脱“大师史”的束缚,还原设计思想与日常生活的关联;该书的第二卷《白》将聚焦于技术和材料对于现代设计思想在形式和审美等方面产生的影响,并试图寻找在声势浩大的现代设计运动之旗帜下的工具理性之路;该书的第三卷《柏拉图的宿醉》则在前两卷的基础上彻底解构了我们对设计史发展的线性认识,它通过展示那些被掩盖在宏大叙事之下的知识“褶皱”,向读者揭开了现代设计发展中非理性的一面,并宣告了在设计思想中“现代”与“后现代”之间差别的终结。

因此,这三卷所思考的问题基本涵盖了设计思想的所有本体性内容,并将设计史研究放置于一个大思想史的背景之上,从而让设计史的研究不再“孤单”,不再局限于一个狭窄的学术视野。现在,黄厚石已经完成了第一卷的写作并即将付梓,而其他两本也正在紧锣密鼓地写作之中。如果如作者所愿顺利地完成了这三卷《现代设计思潮》的撰写,那么毫无疑问它们对国内西方设计史的研究将是一个推进,同时也会给国内的设计实践提供思想上的启迪。

是为序。

序二

中央美术学院博士生导师 许 平

青年学者黄厚石积多年教学成果及思考积累,完成这部新作《造物主》。据介绍这还只是他多卷本《现代设计思潮》写作计划的开篇之作,厚积薄发,初见成效,真诚地为他多年努力求学的又一进步表示祝贺。

主动的世界现代设计思想史研究,于厚石是强项,但于中国设计学界却是弱项。尽管近年来,我国设计学理论研究成果渐成气象,即以设计史研究领域为例,各种世界设计史、中国设计史、专业设计史、专题设计史题材的专著、译著林林总总,不一而足。但总体而言,以上成果多数以设计史及相关史实发生发展过程的编年叙述为主,尤其是世界范围内的设计史成果更以引进、翻译、编译者居多,主动进行主题性阐释的研究类型相对匮乏,厚石的这部书稿提供了这样一种研究展开的态势,所以值得庆贺。

—

对世界设计思潮,尤其是现代设计思想史的总体性阐述,是一块难啃的硬骨头,但是中国的设计学界应当有这样的发声,尤其是青年学者应当展开这样的大胆尝试。对此问题,我在不久前完成的一篇短文中曾经有过相关表述。自从2011年2月国务院学位委员会通过了将“艺术学”升格为学科门类的决议,“艺术学”成为我国高等教育学科体系中独立设置的第十三个门类,我国艺术学学科建设与学术构建的格局正在发生意义深远的变化。与这一变动同步,长期以来曾被称为“工艺美术”、“设计艺术”、“艺术设计”的设计学科被正式定名为“设计学”,并与“美术学”、“音乐与舞蹈学”、“戏剧与影视学”、“艺术学理论”同时升格为艺术学门类之下的一级学科。这是一个历史性的变化,它意味着我国高等教

育中的设计学科从此进入一个新的成长阶段。艺术学科门类升级之后,随着国务院学位委员会、教育部《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》以及教育部《普通高等学校专业目录(2012)》以及国务院学位委员会《学科与人才培养目录》的颁布,我国高等学校设计学学科布局再次出现新的增长。即使在国务院学位委员会、教育部发出对现有学位授予点实施动态调整的信号之后,设计教育规模也仍然迎来新一轮小幅扩展。截至2016年底,我国包括普通高校、高职高专、独立学院在内的各类高等学校中开设设计学及相关专业、设有相关学位授予点的院校规模保持在超过2000余所高位,当年新增设计专业学生超过54万,常年在校学习设计学及相关专业的学生人数超过200万。就此而言,设计学科已成为我国140多个一级学科、90多个本科专业类中规模显著的存在。2006年以来连续进行的这项观察统计表明,在我国现有的经济及社会发展态势之下,我国设计教育的庞大规模近年中还将持续维持,并在动态调整的同时保持小幅度发展。正因为如此,成为一级学科之后的设计学如何深化学科课程建设、如何完善教育教学体系、如何提出更为明晰的学术范畴、如何定义更为理性的学科面向、如何形成更符合学科特征的发展思维等一系列相关问题,必然更加迫切地提上日程,并构成更为现实的学科建制挑战。这一过程中必须时刻考虑两个现实的挑战:其一,超过200万的专业人群规模,这在任何一个国家都是不可忽视的受教育人口,更何况他们的背后还有乘以数倍的家庭、企业、市场甚至消费者人群,如何以更加名实相符的学科知识充实和丰满这一教育过程,今天的设计教育必须交出一份不同于以往的专业答案。其二,与此相关地,今天的中国设计教育已然成为世界最大的教育现实,但仍然缺乏与此规模、身份及发展态势相适应的主动性思考,这也是一个不言而喻的事实。反映在学科研究及教学内容的全球视角、未来定位、历史文脉以及对学科本义的深化认识方面,仍然有着明显的距离。也正是在这个意义上,可以说今天所有的反思与构建都必将影响我国设计学学科建设的现实与未来。

在这里还必须提到的一点是,今天的世界正在发生巨大的变化,中国设计与设计教育的历史使命也将随之变化。所以,所有有关设计外延及内涵发展等基本问题的重新认识讨论,都因为事关当代设计“文化总体性”与“知识统一性”认知而显得尤为重要。再进一步来看,关于现当代设计发展的历史连续性认知,如果说中国部分在某种程度上还有可能以自身历史人文学术的连贯性积累而有所

借重的话,外国部分则可能更需要一种结构性的弥补或重建。就此而言,厚石的选题看准方向,不避其远、不讳其深、不畏其难,显示出一种学术的敏感与可贵的担当气质,可圈、可点、可赞。

二

厚石的这部现代设计思想史,以“造物主”为名贯穿全稿,我认为是个不错的学术立意。《国际歌》中唱道,“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝”。救世主与造物主一样,在西方文化中是一种与人的力量对峙的、超现实的神性所在。而在东方文化的思维中,这种力量只属于人类自身,所以《考工记》开宗明义称之为“知者创物”,这意味着,在中国的创造性思维中,造物者是“人”,是代表着最高智慧与完美品性的人类智者、圣人。但这并不意味着东方思维完全排斥人类知性中的神性与超越的品格,而只是巧妙地将神性与人性、位格与人格结合于一处,将历史起源于文明创造的最终驾驭者归结于人类自身,而不是人类之外冥冥世界的超实在力量,这是一种智慧的文化设计。可以说,西方的“造物主”与东方的“知者创物”是两种完全不同的主体性思维,人类也可能由此而生发出两种不同的设计“主体性”解释。恰如凯文·凯利在《科技想要什么》中极力描述的,“科技”成为“人”与“神”之间赫然耸立的另一种主体,也恰如“AlphaGo”与李世石的“人—机决战”所想极力证明的,人类创造的“主体性”地位正在经受前所未有的历史挑战。

现代设计进入学术理论关注的视野以来,关于设计的主体性问题始终是横亘于理论航道上的一块礁石。实际上,其理论内涵指向两个方向:设计主体性的“合法性”与设计主体性的“统一性”,也就是“造物主”是否存在,以及是否可能多种存在的问题。在这里,“设计主体”应与“设计主体性”不同;“设计主体”可理解为行为表层的业务委托方或实施方;而“设计主体性”则意味着该行为本体的自足性与完整性。从现象的层面来看,由于设计无法回避“服务性”的行为身份,设计为需求对象服务,设计为社会生产生产,设计为市场认知服务……设计思维“对象化”、“去主体化”的定位成为一个洗不掉的胎记;从设计的分野来看,平面设计 with 印刷的结合、信息设计与媒体的结合、建筑设计与建造的结合、工业设计与产业的结合、服装设计与人体的结合……不同领域的设计面对着几乎完全不同的问题语境,更强化了设计问题碎片化的趋势。其实,这是行为表层的“设计

主体”问题。但显而易见地,多元化、对象化的“设计主体”碎片,在客观上增加了设计主体性认识的复杂程度,同时加深了“设计”作为一个学科所需的“知识统一性”的认知困境。

当代设计的社会化发展,把“设计主体性”问题提上一个更加现实和迫切的日程。19世纪后半期至20世纪最初的几十年中,现代设计只停留于小规模艺术实验、个人化趣味追求之际,设计主体性的矛盾似乎并不突出和复杂。然而,随着设计规模的日益扩大、过程的日益复杂、应用的日益普及、需求的日益多元,尤其到上世纪60、70年代迎来设计产业化发展的高潮之际,一些与设计形态、设计价值、设计方法、设计管理等直接关联的基本概念问题,真正成为直指现实的理论需求。当设计的过程已经完全融化到工业生产全过程再也看不到传统的画笔甚至图纸的时候;当设计的理念已经引起广泛的社会关注,连科学家、企业家与营销师都比设计师更关心设计问题本身的时候;当一部分设计师在为人类智性与技术空间的权力对峙忧心忡忡,另一部分设计师却在努力追求时尚的发型如何与电脑的风格混搭的时候;人们确实会问:“你们所说的‘设计’是同一回事吗”、“还存在统一的‘设计涵义’、‘设计知识’吗”?

三

已故的国际设计学前辈约翰·赫斯科特曾试图以“设计,无处不在”定义这种设计的“广域性”与“歧义性”,但却未能得出关于“统一性”的解释。最终,他也只能为不同设计主体的混杂多元而无奈,归结为现代社会条件之下的设计“变得既庸俗又让人摸不着头脑”。

赫斯科特的无奈恰恰表明,关于设计的主体性认识存在需要重新梳理和厘清的议题,即使最终解决绝非一朝一夕之事,但它是构建一个统一的设计学必须交出的基本答卷。

或许真正要回答“谁是设计‘造物主’”的问题,最终的困难只在于一个,就是如何认识社会、时代、科技条件在变,“设计”本身也在变的关系。如果将设计定义为一种固定内涵、因定对象、固定方法的行为模式甚至职业形态,其结果必然是混乱的,因为上帝也无法对如此复杂的现代社会得出一个统一不变的解释。只有将设计定义为一种动态的关系方程式,才能从千变万化、千差万别、千姿百态的设计表现中提炼出一种统一的、体现本质性和哲理特征的解释。

这种解释只能从设计问题的内部形成,而不能只从构成行为的外部表征进行描述。这种解释只能从设计行为的结构特征归纳,而不能只停留于对其外部效果、社会价值的描述。赫斯科特赞叹“设计是人类的基本特征之一,对人们的生活质量起着决定性的作用”;“设计从本质上可被定义为人类塑造自身环境的能力”;“设计应该成为一个全面塑造和构建人类环境的关键性平台,它能改善人们的生活、增添生活的乐趣”。赫斯科特说得精彩而且中肯,但它确实不是关于设计的“简单明了”的定义,因为它并不能回答设计是一种“怎样的”创造行为,以及设计创造了“什么”。这一定义之所以困难且尴尬,是因为设计作为人类思考以后的行动,其思考指向与行动指向之间的内在结构没有得到应有的提示,从而回避了设计行为最重要的特征。事实上,现代设计所呈现的复杂性只是表面的,只是因为其赖以产生的社会条件发生变异,导致了设计表现的变异甚至“庸俗化”的表象。但无论其外在特征如何变异,唯有一点从未变化,就是设计与导致其所发生的社会对象以及结构条件的关系始终如一。因此,“关系”是理解“设计统一性”本义的一把金钥匙。

从知识发生学的角度而言,“设计”作为英文专用词汇“Design”的对译词只是近代设计知识逐步引进之后发生的变化,中国古代称为“造物”。尽管严格意义上的“造物”的适用范围远远大于“设计”,但中国古代的物质性创造与精神性创造文明史包含的设计原理是无可怀疑的,所以《考工记》记载“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者然后可以为良”。在这里,“良”是理想的目标,“合”是设计的方法论,而“天时地气材美工巧”则是条件制约与反制约之中的审美创造与人文应用。从中可以看出,决定“设计”是否成立的前提在于两个基本要素:理想目标与现实条件。而“设计”恰恰是在理想目标与现实条件之间实现一种关系的构建。从这个意义来讲,设计的本义是“人与理想目标之现实关系的构建”。无论何种设计的构想或计划、创意或表达,本质上都只是这种现实关系构建的方式,其中的任何条件碎片都无法取代这种“现实关系构建”的完整方程式。

在这个方程中,“理想目标”、“现实条件”是自变量,“关系构建”是因变量,但这又是具有主动性、创造性、发展性的因变量,因此,它是“设计主体性”价值的证明。这个方程式既是简单明确的,又是复杂变化的,其原因正在于人类“理想”世界的发展性、现实条件的动态性以及关系构建的多义性与风险性,导致无穷无尽的设计诞生。从石球石斧时代到航空航天时代,人类设计理想的外延与内涵发

生巨大变化,设计的形态与价值随之巨变;同样,从“钻木取火”的加工方式到人工智能的科技条件,现实条件也发生天翻地覆的变化,设计的品质与要求同样发生巨变;但无论怎样变化,设计作为“人与理想世界的现实关系构建”的基本逻辑却始终如一从未消失。不仅如此,随着人类对于设计思考的展开,各种艺术思想、科技思想、社会思想以及生态伦理观念的介入,“设计关系”的外延也不断扩展,以至展开一部波澜壮阔的现代设计思潮史的丰富内涵。与此同时,其内涵也在不断地压缩精简,以至最终只能以“造物主”三个字来指代,或许这也正是厚石这部厚重书稿的良苦用心所在。

四

书稿既成,可喜可贺。一稿脱手,如同新生儿初投人世,令人对其未来寄予无穷遐想,然而生命既成其后风雨运数或许已不能全由“造物主”圈定,而要看其自身造化与命运机缘了。当下中国,正是设计学科以及设计教育发展之最好时期,相信全稿《现代设计思潮》的完成正当其时,纵然拼在其中苦在其中也必定乐在其中功在其中。首卷杀青,厚石嘱托为之作序,因而有幸成为最早的阅读者之一,欣喜之余愿意写下片断感受为之助言,更愿借此表达对后续书稿之殷殷期盼。

2016年11月,北京望京—上海大场

目 录

第一章 作为新教徒改革运动的现代设计.....	1
1. 新教国家与现代主义	6
2. 入世的禁欲主义	13
3. 清教对装饰和消费的批判	19
4. 清晰的美国	26
5. 现代设计与禁欲主义	50
第二章 设计师的崛起	71
1. 维多利亚时代的丰裕	73
2. “中世纪的回归”	84
3. 设计中的真实	114
4. 设计教育与道德高地	151
5. 从“道德”出发	163
第三章 普罗米修斯.....	171
1. 总体艺术	173
2. 大写的设计师	216

第四章 设计进化论..... 245

1. 从零开始 247

2. 十字军东征 289

3. 源泉 305

第五章 乌托邦..... 339

1. 理性王国 341

2. 结社 366

3. 工人住宅 406

4. 理性的雪球 432

第六章 守夜人..... 465

1. 孤岛 467

2. 宇宙飞船 490

3. 人类悲观主义的盛行 515

后 记..... 524

参考书目..... 528

主要人名索引..... 543

第一章

作为新教徒 改革运动的现代设计

1. 新教国家与现代主义
2. 入世的禁欲主义
3. 清教对装饰和消费的批判
4. 清晰的美国
 - | 美国功能主义的“神化”|
 - | 美国“传教士”|
 - | 美国功能主义的源泉|
5. 现代设计与禁欲主义
 - | 小型化|
 - | 游牧社会|
 - | “生活结构”——生活方式的设计|

