

《设计新视界》文库

张犇

— 著

设计文化视野下的 设计批评研究

014038774

中央高校基本科研业务费专项科研项目资助
项目号: No.NR2013049

J06
299

设计文化视野下的
设计批评研究

张犇
著

J06
299

江苏美术出版社

北航

C1726210

图书在版编目 (CIP) 数据

设计文化视野下的设计批评研究 / 张森. — 南京

: 江苏美术出版社, 2014.2

ISBN 978-7-5344-7033-2

I. ①设… II. ①张… III. ①设计—艺术评论—研究
IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第278426号

出品人 周海歌
责任编辑 方立松 韩冰
责任校对 刁海裕
封面设计 杨鑫
责任监印 贲炜

书 名 设计文化视野下的设计批评研究

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.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 江苏凤凰数码印务有限公司

开 本 890 mm × 1240 mm 1/32

印 张 11

版 次 2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-7033-2

定 价 38.00元

营销部电话 025-68155677 68155670 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

设计文化是社会大文化的一个重要组成部分,优秀的设计文化可以为设计实践和设计理论研究提供良好的文化背景和母体来源,为设计批评的健康发展提供方向性引导和理论性校正,并可以利用自身强大的文化创新功能扩展设计批评的触角,丰富设计批评的领域,监督设计批评的走向,使设计批评在一条规范的途径上合理地发展。

设计批评是设计学学科体系的重要组成部分之一,进行设计批评的实践与理论的研究,对于完善设计学学科理论框架,指导设计的实践和创新、明确设计理论的研究方向均具有重要的意义。同时,它对于正确指导和引导公众健康地使用、评价和消费设计产品,培养公众良好的消费道德等也均具有良好的作用,对建立优秀的设计文化更加具有积极的意义。

本书首先对设计批评和设计文化的本体性特征进行了必要的阐述,随后对设计批评的发展历程进行了较为细致的回顾和梳理,并对在社会进程中设计批评随时代发展而成长的动态性特征也作出了一定的归纳,进而对设计批评的跨学科性特征、主体性和价值性的体现,进行了多角度的研究和论述,最后从当下文化的多元性特征对于设计批评的延展作用作出了个人的判断。

通过比较和研究,笔者认为,设计批评不仅对于指导设计实践、引导设计理论研究具有积极的指导作用,而且它的跨学科性等特征对于创造和创新设计文化也具有积极的意义,充实设计文化的使用价值、审美价值、社会价值和创新价值,丰富和推进设计文化的发展,为社会文化不断输入活泼的影响因子;设计文化则是设计批评成长的土壤,是设计批评更新和创新的保证,为延伸设计批评的领域,促进多角度、多元化进行设计批评的研究提供了充裕的条件,为设计批评的不断更新和充实创造良好的条件。

当前多元文化的共生共存,均对设计批评的指向和延展提出挑战,同时也为丰富设计批评的关注热点和思考角度,进一步拓展设计批评研究的广度和深度提供了广阔的空间。本文认为当下的设计批评应该理性地从视觉文化、消费文化、全球文化等多角度与设计文化形成共融,最终真正实现设计文化、设计批评和设计实践成为互助互促的有机整体。

关键词: 设计文化 设计批评 有机整体 价值 延展 创新

本质上，设计应是一种文化的设计。从古至今，设计通过不断的努力和发展，为社会文化创造了丰富多彩的元素，进而形成的设计文化，也为设计自身的创新和发展提供了强劲的动力。然而，设计文化的健康与否需要设计本身的自律，缺乏自律和约束的设计必然会误入歧途，甚至形成负面的社会效应，对公众造成不良影响。对于这种潜在的可能性，需要有一种专业的监督机制来加以约束，使设计能沿着健康的轨道前行。我以为，设计批评就是体现和践行这种监督机制的最佳手段。

经过三十余年的发展，我国现代设计取得的成就有目共睹，但存在的问题也不能回避。在设计和谐性方面，与国外发达国家相比，差距极其明显，尤其是设计的自主创新，差距更为显著，抄袭、剽窃、盗版等都成为国外设计界戴着有色眼镜看中国的借口。这虽然从情感上难以接受，但确是一个不争的现实。“中国制造”到“中国创造”虽然只是一字之差，但若想跨越并完成质的升华，却需要数十年、数代人的努力。

当然，不可否认的是，我们的很多设计师在探索创新设计方面也确实做出了积极的努力，我们的设计理论界也曾进行过积极探讨，呼应相应，但由于客观存在的体制上的制约，目前我国设计师在很大程度上还缺乏自主设计的条件和能力，往往受到“长官意志化”的制约或不得不

屈从甲方的意愿，虽然这种尴尬的现状匪夷所思，但确实客观存在。因此，笔者认为，我们需要培养一种民主的设计环境和全民性的审美意识，一旦形成民主的设计环境，进而使民众的审美意识得以提升，设计自然也就朝着经济、实用、美观的方向发展。

如何培养公众的全民性审美意识？毫无疑问，在设计领域，就必须要从设计师自身做起。提升设计师的专业素养，并在基础性的设计教育体系中加强设计审美的教育，使设计师可以通过设计作品展现自己的设计理念，更多地考虑作品的实用性和“公民幸福”。公众则应有一定的鉴赏和审美设计作品的能力，引领和培养出积极的审美情趣。

在培养公众的全民性审美意识过程中，设计批评与设计审美皆为其中的重要环节，是两个紧密关联而又别具功能的活动。设计批评离不开设计审美，它必须在设计审美的基础上展开，但作为设计中不可或缺的要素，设计批评又不能仅停留在设计审美阶段，而需要在设计审美的基础上进一步深化和发展，在一定的设计理论指导下，对设计作品和设计文化现象进行细致分析和探讨总结。由此而言，设计批评是沟通设计创意与设计审美之间的一座桥梁，不仅对两者都具有直接的指导作用，而且是推进设计文化不断发展和更新的重要力量。

设计批评是推动设计变革的主要动力，这已被工业革命以来的历史潮流所证明。从威廉·莫里斯到格罗皮乌斯，从勒·柯布西耶到维克多·巴巴纳克，设计在不断的赞扬声和批评声中探索和完善，设计的本质发展方向也愈加清晰明确。

设计文化推动设计批评的完善，同样被工业革命以来的历史所见证。从工业革命前期的蒸汽机到电气的能源动力革命，再到信息技术革命，直至今日正在进行的智能革命，智能机器人、全息影像、3D 打印……人类正在探求一种“智慧地球”的发展方向。这种技术上的革命所带来的文化认同与发展，对于当今设计的影响和促进是显而易见的，设计批评也因此在不断更新的设计文化语境中完善和丰富着自身的内涵。

计批评推动设计的发展，没有经过设计批评检验的设计是不成熟的，甚至是不合理的。设计文化推动设计批评的完善，缺乏文化内涵的设计是空洞的，而缺乏民族文化特色的设计是虚无的。三者间相互制约，相互促进，共同形成了一个内在循环理式。

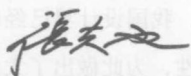
我国现代设计批评的起步较晚，至今尚只有十余年时间。但在这十余年时间内，我国设计界已经敏锐地意识到设计批评在当代经济文化建设中的重要性，为此做出了大量的工作，并形成了一定的理论成果，这种现象是令人欣慰的。但不可否认的是，目前我国对于设计批评的研究和运用，与国外发达国家相比还存在着明显的差距，需要我国设计界同仁们的继续努力。当然，我们也欣喜地看到，国内一批年轻的学者们已将研究的目光投入到了这个领域，并已有初步的建树。张犇君的新著《设计文化视野下的设计批评研究》就是其中之一。

张犇君从设计文化的视角对于设计批评的发展立场及其社会功能做出了具有一定见地的分析，体现出作者对此领域的深度思考。这对于当前设计批评的研究现状而言，是一种新的视角。正如前文所述，设计文化与设计批评之间的关系千丝万缕，错综复杂，对于设计批评的影响是多方面的，既有正面积积极的影响，也有负面消极的侵蚀，应该有一个合理的眼光来看待和归纳总结。张犇君从历史和理论上对于二者的关系进行了积极的探讨，虽然在有些方面可能还不够成熟和深入，但对于当前我国设计批评理论框架的建构和完善，确实做了积极有益而卓有成效的探究，对从历史和文化的角度认识设计文化与设计批评的关系也是大有裨益的。

张犇君曾在清华大学美术学院博士后流动站进行过研究工作，期间，又前往美国芝加哥艺术学院做过一年的访学，打下了扎实的理论基础，具有开阔的学术视野。这本专著正是在他博士后出站报告的基础上撰写而成。作为我院博士后流动站的成果之一，着实令人欣慰。身为张犇君在博士后流动站期间的合作导师，我作序的目的，主要是想将一些近年来的思考和主张介绍给更多的同仁和读者，以期共勉。

中国的现代设计批评刚刚拉开序幕，未来的道路还很艰辛，希冀诸位倍加关心当代中国设计的发展，关注兴起的设计批评事业。也期待大家对张犇君和他的研究多加关注，并给予他诚挚的批评和指导。

是为序。

2013年立秋时节于北京清华园

目录

CONTENT

序

第1章 设计批评的本体性特征 | 001

1.1 设计批评的概念 | 002

1.2 设计批评的作用 | 004

1.3 设计批评的本质特性 | 006

1.3.1 设计批评与美术批评的差异 | 007

1.3.1.1 本体特征不同 | 008

1.3.1.2 价值表现不同 | 011

1.3.1.3 秉持立场不同 | 013

1.3.1.4 设立标准不同 | 014

1.3.2 设计批评与设计审美的关系 | 019

1.3.2.1 设计批评与设计审美相互关联 | 019

1.3.2.2 设计批评是对设计审美的深化 | 021

1.3.3 设计批评是设计发展的重要驱动力 | 023

1.4 国内外设计理论与批评研究现状概述 | 025

1.4.1 英国、德国、日本、美国设计理论与批评研究现状略谈 | 026

1.4.1.1 英国设计的理论与批评研究现状略谈 | 028

1.4.1.2 德国设计的理论与批评研究现状略谈 | 031

1.4.1.3 日本设计的理论与批评研究现状略谈 | 039

1.4.1.4 美国设计的理论与批评研究现状略谈 | 046

1.4.2 国内设计理论与批评研究现状略谈 | 050

第2章 设计文化的本体性特征 | 065

2.1 设计文化的概念 | 065

2.1.1 什么是设计文化 | 065

2.1.2 设计文化的四要素 | 068

2.2 设计文化概念的确认与构成 | 071

2.2.1 设计文化概念的再解读 | 072

2.2.2 设计文化的三大构成 | 073

2.3 文化生态对于设计环境的影响 | 075

2.3.1 文化生态的概念 | 075

2.3.1.1 西方文化生态学的概念 | 076

2.3.1.2 文化生态概念的深化和扩展 | 078

2.3.1.3 设计的“文化生态” | 078

2.3.2 设计的文化适应 | 080

2.3.3 自然是设计的母题来源 | 081

2.3.4 经济形态是设计文化发展之本 | 084

2.4 “设计文化”与“文化设计”概念的相异 | 085

2.5 设计批评有助于设计文化的创新 | 087

第3章 设计批评的历时性 | 091

3.1 早期朴素设计批评阶段 | 092

3.1.1 西方早期朴素设计批评阶段略览 | 092

3.1.2 中国早期朴素设计批评阶段略览 | 097

3.2 工业革命所引发的反思阶段 | 100

3.2.1 英国艺术与手工艺运动之前的设计批评表现 | 101

3.2.2 英国艺术与手工艺运动对设计批评的推动 | 103

3.2.2.1 约翰·拉斯金和威廉·莫里斯的行动 | 104

3.2.2.2 英国艺术与手工艺运动的对立 | 108

3.3 现代设计批评启蒙与发展阶段 | 110

3.3.1 现代设计批评的启蒙阶段 | 110

3.3.1.1 德意志制造联盟的激荡 | 111

3.3.1.2 芝加哥建筑学派的革新 | 113

3.3.1.3 卢斯的“装饰即罪恶” | 117

3.3.2 现代设计批评的发展阶段 | 122

3.3.2.1 “风格派”与“构成主义”的影响 | 124

3.3.2.2 包豪斯的丰功伟绩 | 130

3.3.2.3 “国际风格”与柯布西耶的贡献 | 137

第4章 设计批评的动态性 | 149

4.1 现当代设计批评实践与研究阶段 | 149

4.1.1 对现代主义反思的理论铺垫 | 151

4.1.1.1 后现代主义理论的兴起 | 152

4.1.1.2 后现代主义建筑思潮的影响 | 153

4.2 设计伦理的提出 | 158

4.2.1 绿色设计批评的兴盛 | 161

4.2.1.1 环境伦理学说的提出 | 162

4.2.1.2 绿色设计批评的发展 | 169

4.2.1.3 巴巴纳克的绿色设计批评理论 | 171

4.2.1.4 绿色设计批评观念的推广 | 174

4.3 多元化思想的交融 | 175

4.3.1 波德里亚思想的影响 | 176

4.3.2 多角度观点与思潮的涌动 | 179

第5章 设计批评的交叉性 | 181

5.1 设计批评的文化性特征 | 181

5.2 设计批评的种类 | 201

5.2.1 社会历史批评、再创造性批评和批判性批评 | 201

5.2.2 社会批评和道德批评 | 204

5.2.2.1 设计的社会批评 | 204

5.2.2.2 设计的道德批评 | 210

5.2.3 设计的审美批评 | 212

第6章 设计批评的主体性和价值性 | 215

6.1 设计批评的主体 | 216

6.1.1 以公众群体为主体 | 217

6.1.2 以主流群体为主体 | 217

6.1.3 以专业人员为主体 | 219

6.1.4 以商业市场为主体 | 223

6.2 设计批评的价值取向分析 | 225

6.2.1 设计批评的学科价值 | 225

6.2.2 设计批评的价值标准 | 228

6.2.2.1 以使用价值为标准 | 228

6.2.2.2 以审美价值为标准 | 230

6.2.2.3 以社会价值为标准 | 233

6.2.2.4 以创新价值为标准 | 236

6.3 设计文化是设计批评发展与更新的保证 | 241

6.3.1 多样性设计文化对于设计批评的作用 | 241

6.3.1.1 设计思想表现的多元性 | 243

6.3.1.2 设计文化内容的多样性 | 245

6.3.1.3 设计批评标准的层次化 | 247

6.3.1.4 社会文化情境的多重性 | 251

6.3.2 设计批评表现的文化途径 | 253

第7章 设计批评的文化延展性 | 269

7.1 设计文化对设计批评的补充 | 270

7.1.1 亚文化现象对设计批评的延伸 | 271

7.1.1.1 亚文化的概念与表现 | 272

7.1.1.2 亚文化的表象特征 | 276

7.1.2 女性主义设计的批评价值 | 278

7.1.2.1 女性主义文化对市场和设计的影响 | 279

7.1.2.2 女性主义文化牵引设计的风格 | 280

7.1.2.3 女性主义设计批评的意义 | 282

7.1.3 消费文化对设计批评的拓展 | 289

7.1.3.1 消费社会的“符号价值”理论 | 290

7.1.3.2 消费社会中设计批评的任务 | 293

7.2 设计批评促进设计文化的发展 | 296

7.2.1 设计批评对设计文化内涵的丰富 | 297

7.2.1.1 设计批评有助于创造和谐有序的真实形式 | 297

7.2.1.2 设计批评有助于形成规范健康的消费心理 | 300

7.2.1.3 设计批评有助于体现至善伦理的设计本质 | 304

7.2.2 设计批评与设计文化共融互促的途径 | 307

7.2.2.1 把握视觉性文化的动态 | 307

7.2.2.2 关注消费型文化的需求 | 309

7.2.2.3 审视文化全球化的目的 | 312

第8章 余论 | 316

8.1 由“以人为本”至“以道为本” | 317

8.2 由“中国制造”至“中国创造” | 320

后记

参考文献

图片来源

进入新世纪以来,设计批评的重要性已越来越多地被国内设计理论界所认识和重视,体现出我国设计界在构建和完善设计学框架体系方面已经逐步形成共识,对设计本体的认识也更加全面和深刻。从设计的表象去发掘设计的内在本质属性,了解设计背后发生的动因,理性地对待和分析设计产品、作品的文化内涵,逐步形成理论的积淀,进而通过设计实践者和理论研究者们的共同努力,建构起具有中国文化特征的设计学学科体系,改变充斥在当前设计界部分人群中对西方设计的“集体无意识”盲从现象,这种令人欣喜的现象的出现,体现出我国设计界经过十余年的历练之后,已从上世纪末的稚嫩正在坚实地向成熟迈进,符合十八大报告中政府提出的扎实推进社会主义文化强国建设的大政方针,顺应我国文化事业发展的规律,也将为实现中华民族的伟大复兴贡献出应尽之力。

设计是文化的重要组成部分,这一点已成共识。随着我国经济水平的提高,人们对于物质与精神生活的追求越来越重视,设计的形式和功能也因此受到越来越广泛的关注,设计者、生产者和消费者等社会各阶层对于设计的关注,从一般性的口头评价,到系统、理性的建议或批评文章,均广泛存在。随着国外先进设计理论和民主设计理念

影响的与日俱增，这种基于社会和市场需求的理论建设具有非常必要的存在意义，从而使设计批评这种新的研究领域开始受到我国设计界的广泛重视。

本质上，设计是一种文化的设计，从古至今，设计通过不断的努力和发展，为社会文化创造和增添了很多丰富多彩的元素，所形成的设计文化也为设计自身的创新和发展提供了多重的动力。但是，设计文化的健康与否需要设计本身的自律，缺乏自律的设计将有可能误入歧途，甚至形成负面的社会效应，对公众造成不良的影响，如一些只着眼于利益的设计和讲求攀比奢侈的消费文化，不仅对于公众思想和利益造成了侵害，也造成了资源的极大浪费。对于这种潜在的可能性，需要有一种专业的监督机制来进行约束，使设计能获得健康良性的成长环境，设计批评就是体现和践行这种监督机制的最好手段。

从设计批评自身的特点分析，设计批评既是一种客观的活动，又是一种主观的活动。作为客观的活动，设计批评具有一定的客观标准，消费者可以直接参与；作为主观活动，设计批评中有许多主观成分在实际操作中因历史的、民族的、地域的、时代的等多方因素的影响，难以得到量化，使设计批评对于设计产品和设计观念很难以一个单一的标准进行评判，也使设计批评呈现出一定的多重性和层次性，具有强烈的人文性和市场性特征。

1.1 设计批评的概念

设计批评是当代设计理论组成体系中不可或缺的一个重要组成部分。

所谓设计批评，是指通过对一定的设计实践或产品进行理论层面的分析研究之后，进而对该设计实践或产品的属性、品质、功能等作出判断和评价的一种科学实践活动。设计批评着重于从文化背景、伦理道德、社会影响等方面评价具体的设计作品。从宏观的角度来看，良好的设计批评可能会产生或引领出积极的设计思潮，甚至设计运动，活跃设计思维和观念，提升设计的质量和品质，进而为设计的可持续性发展寻找到

明确的发展方向；从微观角度而言，合理的设计批评有助于专业人士清晰、理性地洞察到日趋复杂、富有挑战性的设计现实，同时还可以帮助公众群体理解优秀设计作品的文化内涵，使公众能够运用一定的设计理论作依托，从不同的角度明辨某个时期内充斥市场的诸多新鲜、尚未定论的某类设计，如图像、产品、广告、摄影，甚至一些实验性、概念性设计等。由此可见，设计批评不仅对于设计本身的发展具有一种引领和前瞻的社会功能，还能有助于公众群体获得新颖的设计思潮和较强的辨别能力，使主客体双方能在一定的理论基础上思考和明了当今设计的文化与精神内涵，从更深的层次去认识各种时尚的、富有进取性的设计，其所获得的社会反馈将会很好地为我们衍生出新的设计灵感提供动力。可以这么认为，良好的设计批评能使我们在认识设计的过程中具备深刻的洞察力、清晰的分析力和合理的判断力，使我们具备宽阔的视野和灵动的思维能力，从而促进我们能在一个更高的层面上对设计进行现实与未来的想象和思考。

从设计理论组成的三个部分考量：设计美学的功能是廓清设计概念，合理分析和判断设计观点的逻辑性、正确性和审美性；设计史的作用是解释历史上已经发生的各种设计事件，为今天的我们提供丰厚的历史背景知识和判断设计作品质量、内涵优劣的评判标准，从而使我们能有效地获得对于设计实践和作品的参照；设计批评与二者相互沟通互补，通过对二者所提供知识背景的判断和思考，增强对设计实践的认知分析能力，为设计专业人员和理论研究人员提供分析、讨论和评价设计作品的类别、特点和重要性等固有属性所必需的技能、方法和判断思考能力。

从我国目前设计理论界的研究现状来看，新世纪以来，对于设计批评的关注和研究已经越来越受到设计界的重视，很多专家学者借鉴国外发达国家的设计批评研究成果或文艺批评、美术批评等相关的研究方法，开始努力构建适合我国文化语境特点的设计批评研究框架。当然，由于起步较晚，我国目前对于设计批评的研究还处于刚刚起步