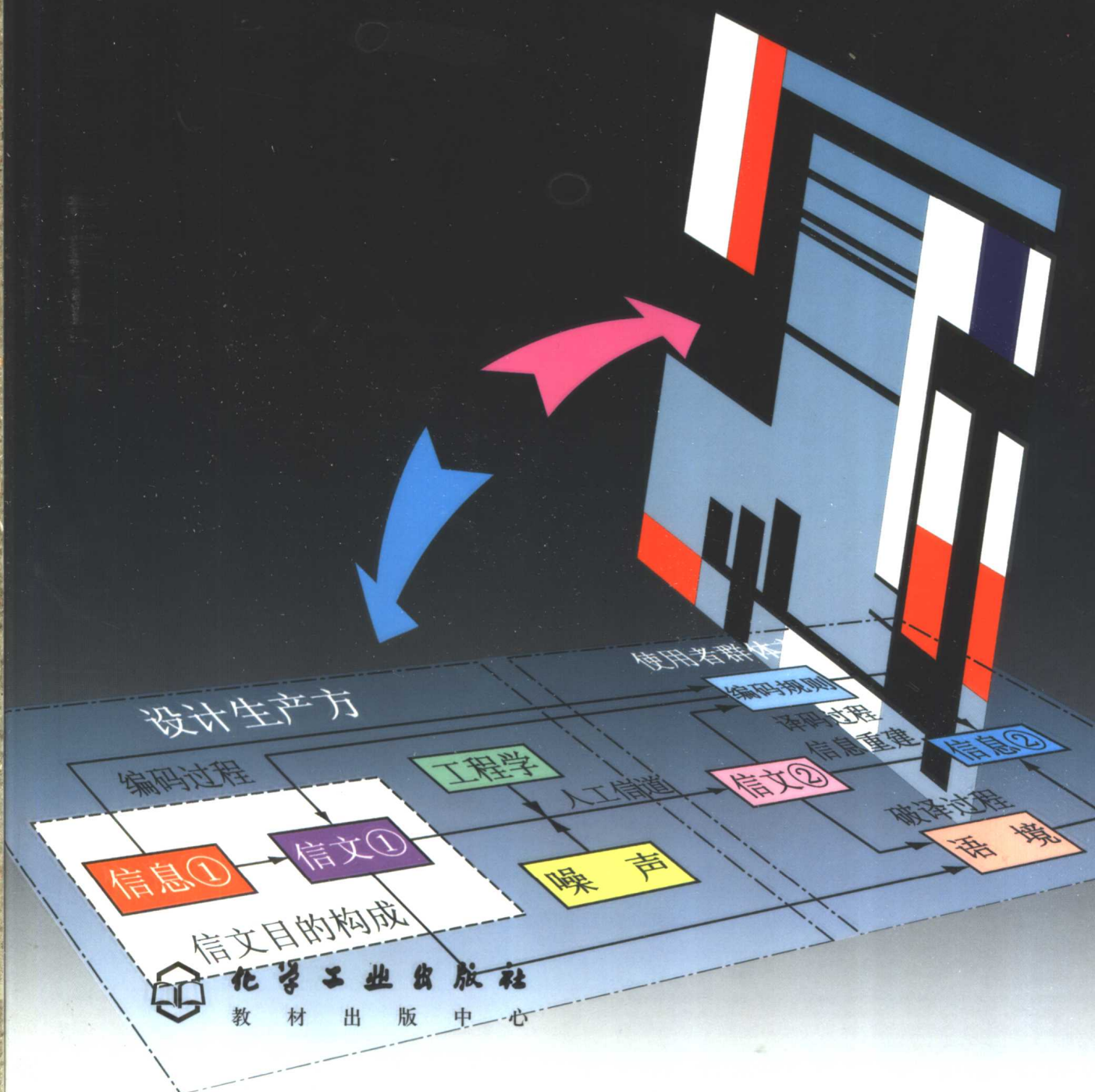


高等学校教材



设计符号学

张宪荣 著



高等学校教材

设计符号学

张宪荣 著



化学工业出版社
教材出版中心

· 北京 ·

(京) 新登字 039 号

图书在版编目 (CIP) 数据

设计符号学/张宪荣著. —北京: 化学工业出版社, 2004. 3

高等学校教材

ISBN 7-5025-5355-X

I. 设… II. 张… III. 设计学 IV. TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 020109 号

高等学校教材

设计符号学

张宪荣 著

责任编辑: 张建茹

责任校对: 陈 静

封面设计: 蒋艳君

*

化学工业出版社 出版发行
教材出版中心

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

发行电话: (010) 64982530

<http://www.cip.com.cn>

*

新华书店北京发行所经销

北京管庄永胜印刷厂印刷

三河市海波装订厂装订

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 16¼ 彩插 4 字数 293 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5025-5355-X/G · 1406

定 价: 39.00 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

序

化学是研究物质的变化和规律的一门学科。设计是研究形态或样式的变化和规律的一门学科。一个是研究物质,包括从采掘和利用天然物质到人工创造和合成的化学物质;一个是研究非物质,包括功能和形态的生成,变化及其感受。有物质才有非物质,有物才有形,有形就有状,物作用于人的肉体,形作用于人的心灵。前者解决生存问题,实现人的生存价值;后者解决享受问题,实现人的享受价值。一句话,随着时代的进步,为人类不断创造一个和谐、美好的生活方式。

其实,人人都是设计师,人们都在自觉或不自觉地运用设计,在创造或改进周边的一切事与物,并作出判断和决定。设计是解决人与自然,人与社会,人与自身之间的种种矛盾,达到更高的探索、追求和创造。通过设计带给人们生活的意义和快乐。尤其在当今价值共存、多样化的时代下,设计可以使“形”获得更多的自由度,使物从“硬件”转变成与生活者心息相通的“软件”,这就是“从人的需要出发,又回归于人”的设计哲理。有人说设计就是梦,梦才是设计的原动力。人类的未来就是梦的未来。通过设计可以使人的梦想成真,可以实现以地球、生命、历史、人类的智慧为依据的对未来的想像。

化学工业出版社《工业设计》教材编写委员会成立于2002年10月。一开始就得到各有关院校的热情支持和积极参与。大家一致认为,设计教育的作用是让学生“懂”设计,而不只是“会”设计。这次确定的选题,许多都是自己多年设计教学实践的经验、总结和升华,是非常难能可贵的。经过编委会的讨论、交流,结合国内现有设计教材的现状,近期准备出版以下工业设计专业的教材或参考书:

《产品模型制作》(福州大学谢大康);

《产品设计原理》(深圳大学李亦文);

《设计色彩学》(上海大学张宪荣);

《基础设计》(福州大学谢大康,湖北美术学院刘向东);

《设计符号学》(上海大学张宪荣);

《网络化工业设计》(北京航空航天大学黄毓瑜);

《工业设计概论》(中英双语)(北京航空航天大学黄毓瑜);

《产品设计图学基础》(中国地质大学李理);

《设计中的人机分析与应用》(东华大学王继成);

《设计形态语义学》(上海理工大学陈慎任);

《设计材料与加工工艺》(南京理工大学张锡)。

以上工业设计专业教材及参考书的出版力求反映教材的时代性、科学性与实用性,同时扩大了设计教材的品种及提高了教材的质量。最后,我代表编委会感谢化学工业出版社的大力支持和帮助,使这套系列教材能尽快地与广大读者见面。

《工业设计》教材编写委员会

主任 程能林

2003年7月5日

前言

(一)

自 20 世纪的下半叶以来，为了人文学科的科学化，一个既有历史渊源，又新兴不久的学科——符号学迅猛兴起蓬勃发展。嗣后，为了设计学科的科学化，国际设计学术界也开始在各自的设计领域注目于符号学的引进，终于蔚然成风。这一股风也微微地吹拂着中国大地，使人们注意到了——一个在这片大地上兴起不久的工业设计学科，竟然除了设计的操作之外还说不太清它究竟是一个怎样的学科。

不妨先用反证法来说明如下事实。工业设计当然不是一个工程的设计学科。不然既有了种种工程设计还何必再要一个什么工业设计呢？人们对于两者的不同也确实都能平心静气地给予首肯。那它难道就是一个艺术的设计学科吗？当然也不是！不然既有了艺术何必再要一个什么工业设计呢？但是，对这两者的不同毕竟有不少人未能也如此平静地给予同样的肯定。据说，甚至还有人唯恐工业设计被误解为与艺术无关坚持要在设计之前冠以“艺术”二字。照此办理，那么如果有人惟恐工业设计被误解为与工程无关，是否也能在设计之前冠以“工程”二字呢？设计本来就是一个大门类学科间的交叉学科。作为工业设计本来就是一个既与工程技术，又与艺术相关联，并且还与人类工程学与人文、社会科学也紧密关联着的交叉学科，是否都要把它们逐个冠于设计之前？这些都说明了正是我们自己对工业设计存在误解、缺乏认识。

工业设计究竟是一个怎样的学科？或者对人们来说如何才能使一个至今更多的还只是知道就如此操作、而如此操作的工业设计也建立起一个坚实的学科体系呢？其实，这样的学科体系早已在德、日等工业化国家的学术界存在，但不知为什么至今还是难以说出个究竟。于是，有人从史学的观点，有人从技术美学的观点，也有人终于注意到了早在一百多年前就已经开始探索工业设计的西方工业化国家学术界所瞩目的符号学可以用来剖析设计学科。或许正如西方学术界所认为的那样，它也能为设计学科理出头绪来，使设计也能被科学化为一个真正的学科。既然他们已经走在前头了，那么，作为后来者千万别一叶障目不见泰山；也千万别各取所需、断章取义。如孔子所言：“学而不思则罔，思而不学则殆！”即要防止盲目追随、学而不思，这将会迷失方向！更要防止徒见其表、思而不学，单凭其表面现象就按自己固有的思维模式来想像、塑造出一个工业设计之本来，那将会一无所得，或画饼充饥！既然符号学能为我们剥开事物的外表，透析出它的本质结构。那么就让我们深入地研究这个学科，让这股春风也给我们的工业设计学科带来春意吧！

其实早在 1987 年在我刚写完有关“工业设计理念与方法”的初稿以后不久，就有人向笔者提出建议，写一本有关符号学的书。以当时的我哪能斗胆敢写这样一本书呢？但这却成了我的一个挥之不去的风愿。自那时以来我终于下了决心，决定更系统地学习一下符号学。这才发现中国介绍符号学的译著不仅是这样的少，还如我的同仁们所说的那

样简直是难读的天书。大概至今凡初次涉足符号学的人们还仍不断地发出同样的惊呼!正由于这样的现状,也妨碍了人们将符号学在设计中的正确应用。正是这一切激励着笔者迎向这一挑战。

(二)

借助又一次长期在国外逗留、有了更多接触原著的机会,迎来了自己符号学学习的热潮。回国后,又开始结合设计学科投入有关设计符号学的研究,并编写了一个设计符号学大纲,还在几所大学中对本科生与研究生授了课。从而也接受到了种种不同观点的挑战,特别是各种相反观点的质疑,使我能更加全面地用符号学的观点来思考设计认识论与方法论等学术问题。本书就是将这多年的学习与研究工作中所积累的成果,变成有关设计部门符号学的著述。

编写本书的根本目的虽然并不在于论述符号学本身,而是利用符号学的观点与方法来解决设计学科的认识论与方法论等问题。但是鉴于符号学本身的难解、难懂,如不阐明符号学本身的基本理论、徒见其表、不及其本的话,就必然会带来对符号学的不甚确切的引用,可能还会造成设计学科认识论与方法论上的混乱。所以,全书分两篇分别论述符号学的基础与符号学在设计中的应用。

其中第1篇是符号学的基础篇,它由第2、第3与第4等三章构成。在第2章中以语言符号为例说明符号的传达作用、传达的分类与符号学的分类;在第3章中阐明了一般符号的性质与分类,一般符号系统的编码规则与系统的特性;在第3章中阐明了符号在人类文化创造中的作用,文化符号的结构、功能、编码性质与信文类型,还重点阐明了艺术编码的性质与特点。在这一篇中除了照顾上述符号学的系统性之外,还着重强调了符号学中四组极其重要的二分法概念:这就是能指与所指;语言与言语;外延与内涵;横组合关系与纵聚合关系。这四组概念不仅是符号学本身的重要概念,并在阐明设计的认识论与方法论的问题时也是重要的概念,有重要的应用。

第2篇是本书主要目的之所在,是设计符号学的应用篇。它由第5、第6与第7等三章构成。在第5章中阐明了现代设计各学科的分类及其符号性质与功能;设计传达中以实用价值为主,象征价值为辅的文化价值;基于群体生理与心理认知特性、地域文化等的设计语义学规则,依存于功能、人·物关系、材料物性、生产工艺等的设计外界依存型语构;设计的目的构成;设计信道的作用、分类及噪声的抑制,以及与设计专业领域划分的关系等设计学科的本质特征。在第6章中对工业设计的步骤与方法进行了符号学的审视;以办公家具为例进行了设计方法论的说明;并随若干热门的话题与思维方法进行了符号学的探讨。在第7章中详尽地分析了自由艺术与工业设计、工程设计与工业设计、传统设计与现代设计之间符号学性质的异同,进一步对工业设计学科性质进行了符号学的审视,以设计学科性质与设计教学应有形态的深入探讨结束全书。

为了弄清什么是符号学,符号学在现代诸如人文学科等学科发展中的作用,符号学发展的来龙去脉以及工业设计学科中研究符号学的根本目的等,本书在进入符号学的深入探讨之前在篇前加了第一章作为概论。

为了进一步弄清设计学科究竟应有怎样的学科本质、应有怎样的学科知识结构,本书在篇末加了附录,以国际工业化国家的经验为鉴,来审视自己在设计教育中所存在的问题。

(三)

符号学确实是一个较为难解的学科。之所以会令人费解，其原因是多方面的。首先确实是在于它内容的严谨性，也在于对该学科表达的晦涩性，更在于它作为一切文化现象的逻辑学的特性，在于寄托于它的实现人文学科科学化的使命。使这些既不是语言学家，又不是哲学家的平民百姓望而却步。

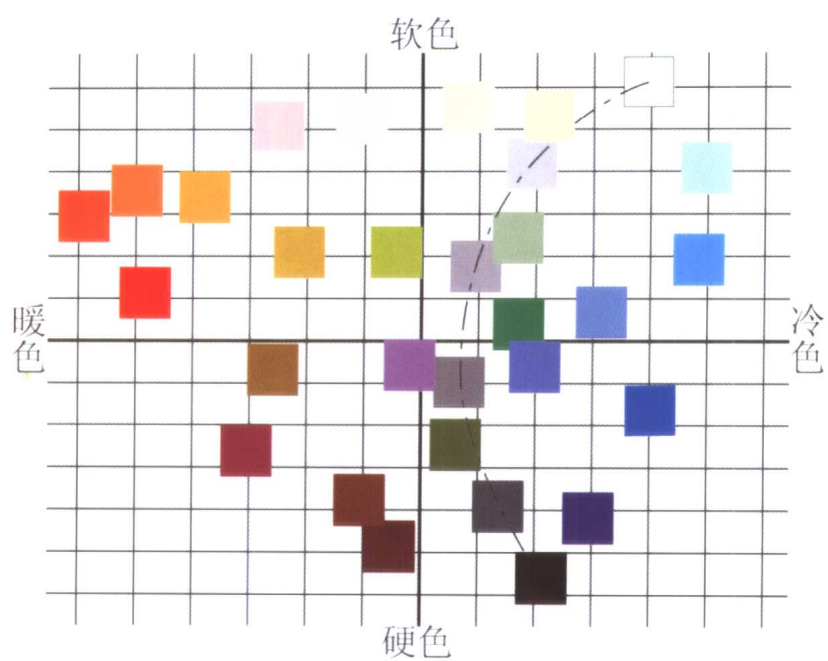
然而这本设计符号学不是给语言学家、哲学家们去见笑的作品，而是为从事设计教学的师生们与从事设计活动的设计师们，解决他们在对设计的认识与方法上的问题而撰写的。所以笔者不想用过于晦涩的语言去强调过于严谨的系统，只想用平易的语言去解决设计中的实际问题，这就是撰写本书的初衷。

尽管如此，但毕竟由于学科性质所致，或许读者对阅读本书仍抱几分不安。为使读者能更顺利地阅读本书，笔者建议，凡是从事设计教育的教师们，望能仔细阅读本书的全部内容，特别是基础篇的内容。因为该篇更多的汇总了前人较为成熟的成果，虽然这些并不直接针对设计，但这是设计符号学应用的基点。对基础篇的掌握，将有利于进一步与笔者共同研讨设计的符号学问题、或有利于利用符号学的观点开展设计学科的学术研究。但是作为正在接受设计教育的本科生及从事设计活动的设计师们可以暂不去钻研标题上带有“*”的内容，以便尽快地进入直接与设计相关联问题的研究。

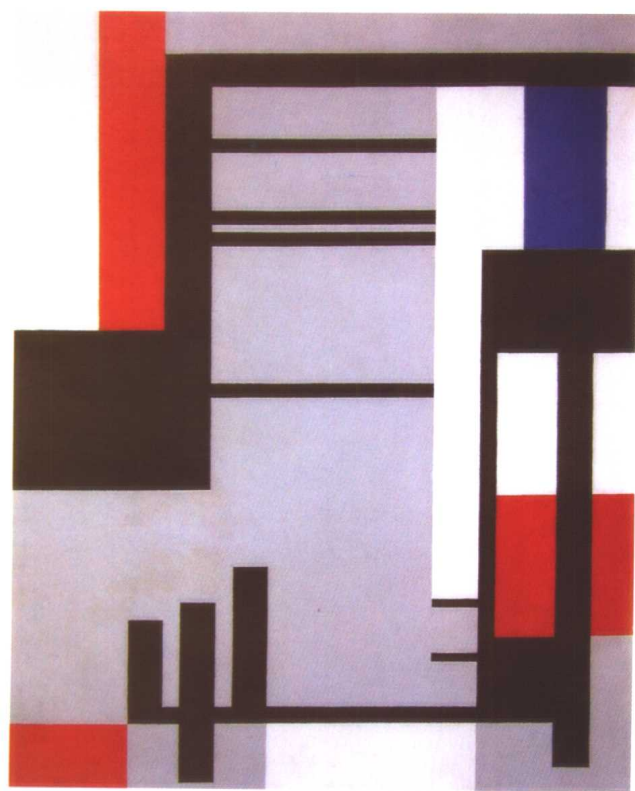
在本书的撰写过程中，得到了工业设计学会的同仁们、上海美学学会的同仁们、化学工业出版社及工业设计专业教材编写委员会的全体同仁们，乃至从未谋面的读者们的鞭策与帮助，才能使笔者在短短的数月间整理完毕全部书稿、插图以付出版。值此上梓之际，谨向给予关心与帮助的贤哲们表示衷心的感谢。本书的出版只能说笔者所炼的这块设计符号学之“砖”已经初具形态，今天就此抛向各位读者以遂“引玉”之愿。如能引起读者们的广泛关心与讨论，甚至若能给读者以帮助与启迪的话，那将令我感到莫大的幸福。书中难免有不妥之处、乃至错误，恳请读者诸君不吝赐教。

张宪荣

2004年1月30日识于上海大学



彩图3-1 冷暖—硬软语义空间

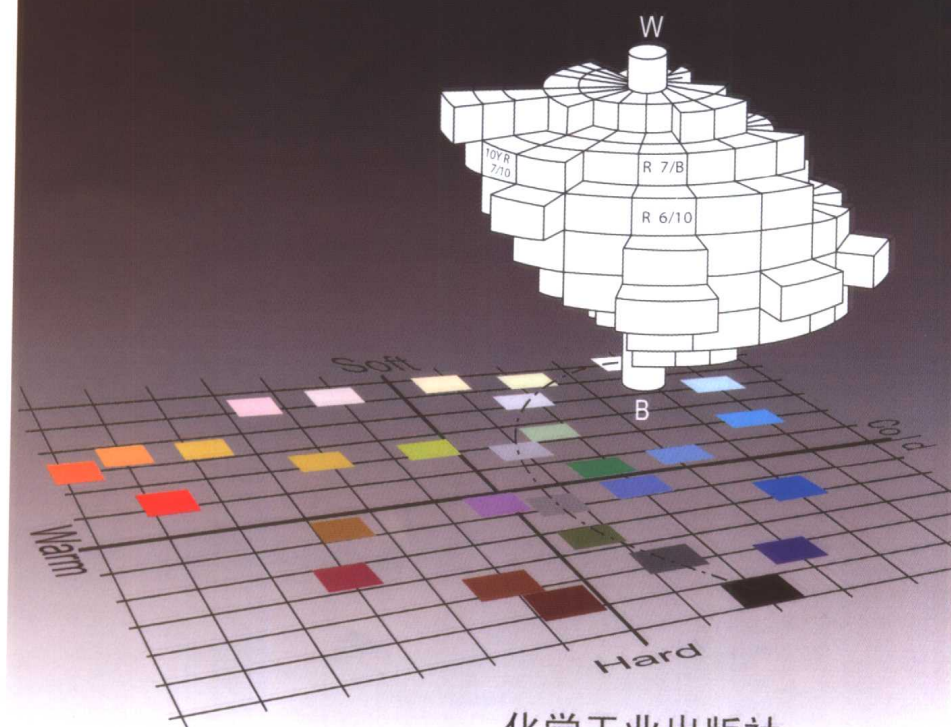


彩图4-1 埃里翁《直交的构成》

高等学校教材

设计色彩学

张宪荣 张萱 著



化学工业出版社
教材出版中心

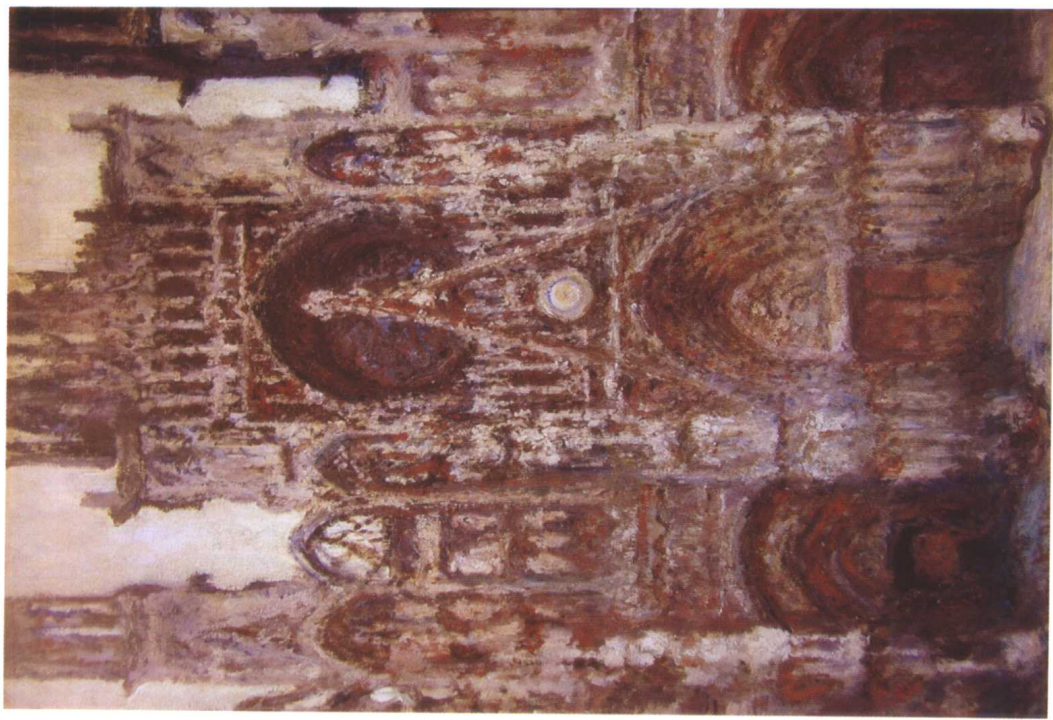
彩图4-2 设计的信文



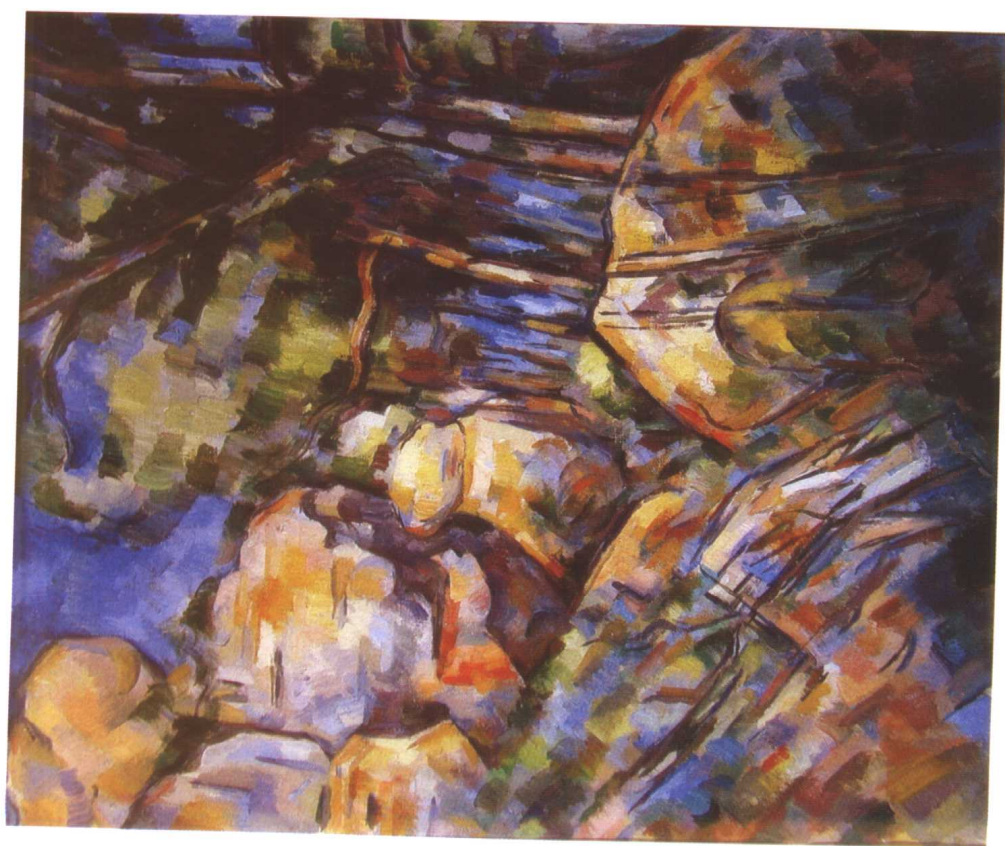
彩图4-3 交通指示牌及其语义



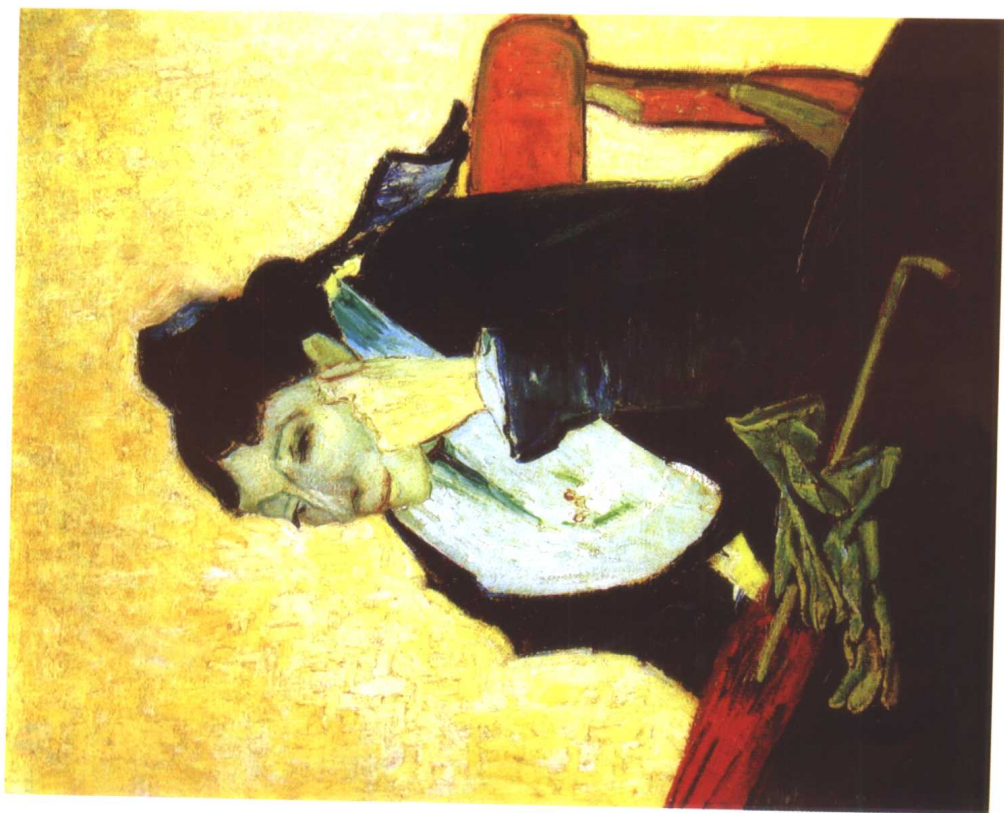
彩图4-4 大卫特《塞利加夫人与儿子》



彩图4-5 莫奈《褐色的和声》



彩图4-6 塞尚《夏特诺瓦尔岩场》



彩图4-7 凡·高《阿莱城的女人》



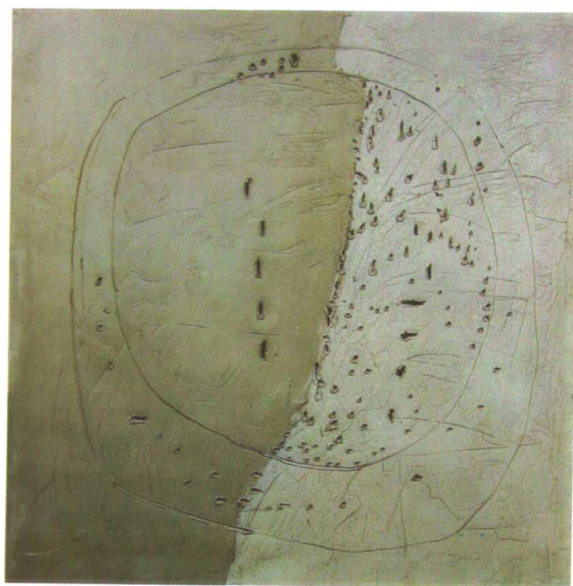
彩图4-8 马蒂斯《豪奢1》



彩图4-9 康定斯基《黄红青》



彩图4-10 德洛涅《电晕》



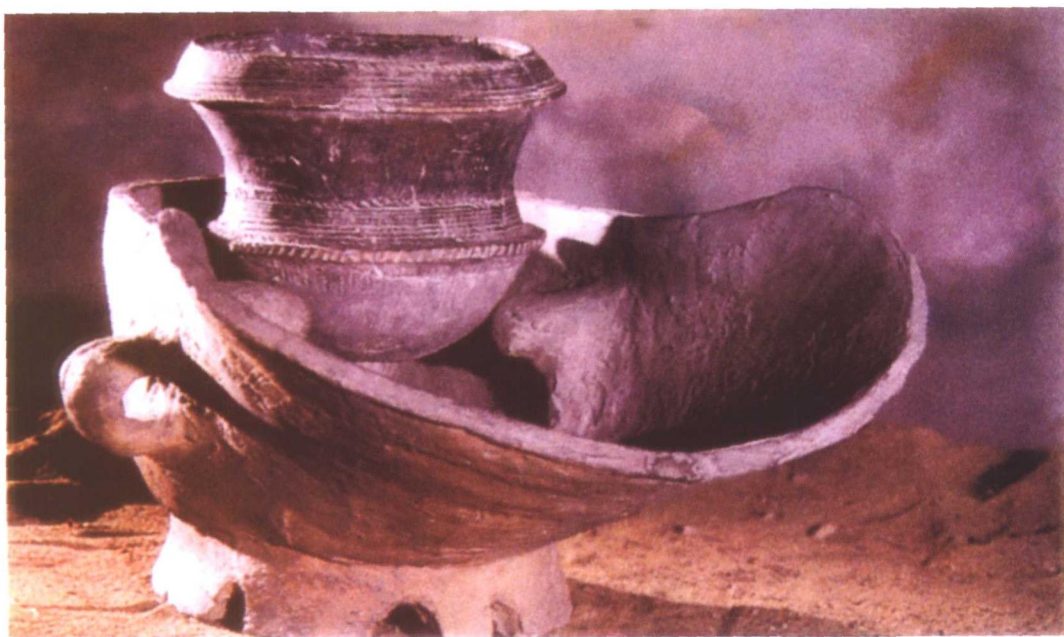
彩图4-11 冯塔纳《空间概念》



(1) 尖底瓶（仰韶文化）



(2) 陶鬯（大汶口文化）

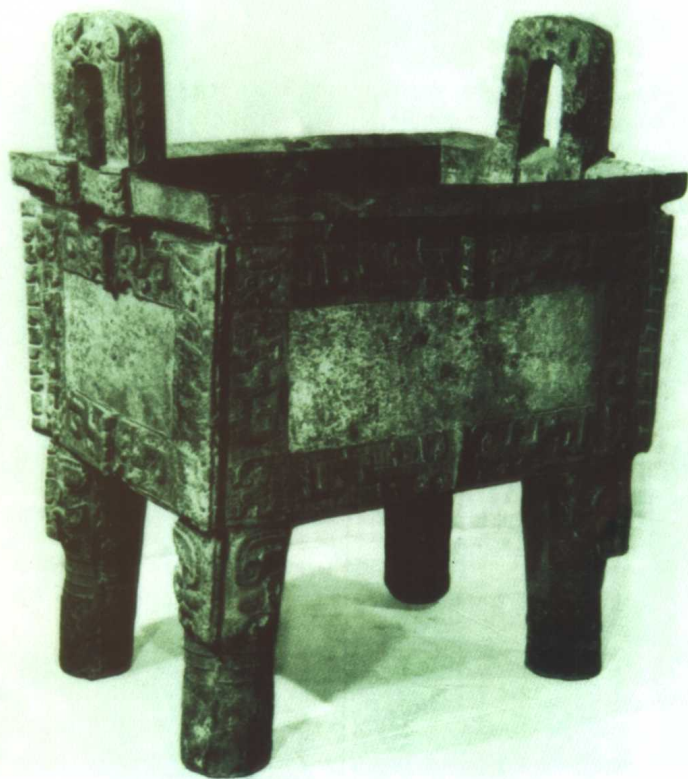


(3) 陶炉灶（河姆渡文化）

彩图5-1 “用”“美”结合的古代手工工艺文明



彩图5-2 漆豆



彩图5-3 司母戊方鼎



彩图5-4 蟠虺纹鬲



彩图5-5 上海外滩文艺复兴式的建筑

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 人类的本性与符号的作用	1
1.1.1 人类的本性	1
1.1.2 符号在文化创造中的作用	1
1.2 何谓符号学 (Semiotics)	2
1.2.1 什么是符号学	2
1.2.2 符号学的研究内容	2
1.3 符号理论的发展简史	4
1.3.1 古希腊时代	4
1.3.2 罗马与中世纪时期	5
1.3.3 近现代	5
1.3.4 东方的符号学	6
1.4 设计学科中研究符号学的目的	7
1.4.1 解决工业设计学科认识论的问题	7
1.4.2 中国工业设计教育的现状	9
1.4.3 研究符号学的目的	10

第 1 篇 基础符号学

第 2 章 语言符号的传达	12
2.1 符号	12
2.1.1 什么是交换	13
2.1.2 什么是传达 (Communication)	13
2.1.3 传达的条件	15
2.1.4 什么是符号 (Symbol)	16
2.2 符号过程与创造作用	19
2.2.1 符号过程 (Semiosis) 与意指作用 (Signification)	19
2.2.2 符号的赋义、赋值	19
2.2.3 语言的作用	21
2.2.4 语言符号的束缚与创造	22
2.3 语言传达的构成	23
2.3.1 传达的基本过程	23
2.3.2 传达的构成要素	24
2.3.3 信息与信文 (Information & Message)	26
2.3.4 编码过程与解码过程 (Encoding & Decoding)	27

2.3.5 符号的系统 (System)、规则 (Code) 与语境 (Context)	28
2.4 语言传达的类型	29
2.4.1 传达的类型	29
2.4.2 理想的传达与非理想的传达	32
2.4.3 解码与“破译”	32
2.4.4 编码与传达的主体性	34
2.5 符号学的领域与性质	35
2.6 小结	35
思考与练习	36
第3章 符号的语义与语构	37
3.1 一般符号的性质与特点	37
3.1.1 交流的链接关系	37
3.1.2 符号的实体与形式	38
3.1.3 符号实体的存在性	39
3.1.4 符号形式的认知性	40
3.1.5 符号的动机 (Motivation)	43
3.1.6 符号的分节 (Articulation) 与价值 (Value)	46
3.1.7 符号的形成来源	49
3.1.8 符号的分类	49
3.1.9 能指与所指的非对称性	50
3.2 符号系统的语义学规则	50
3.2.1 符号内容	50
3.2.2 语义三角形	51
3.2.3 虚指示物	52
3.2.4 明示义与暗示义——外延与内涵	53
3.3 符号系统的语构学规则	54
3.3.1 语构学规则的作用与特点	54
3.3.2 语构规则的条件与作用	56
3.3.3 语构排列的时空形式	56
3.3.4 横组合关系与纵聚合关系	57
3.3.5 惯用型现象	59
3.4 文本	60
3.4.1 闭锁世界与非闭锁世界	60
3.4.2 文本语构规则 *	60
3.4.3 规则的约束力与语境的作用 *	61
3.5 语言与言语	62
3.5.1 语言与言语的差异	62
3.5.2 语言 (Langue)	63
3.5.3 言语 (Parole)	63