

中国 设计研究百年

未名设计论丛

祝 帅 · 主 编

祝 帅 · 著

A History
of Design Studies
in China
(1918-2018)



清华大学出版社

未名设计论丛

祝 帅 · 主 编

祝 帅 · 著

中国设计研究百年

A History of
Design
Studies
in China
(1918-2018)

清华大学出版社
北 京

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

中国设计研究百年 / 祝帅著. —北京：清华大学出版社，2018

（未名设计论丛 / 祝帅主编）

ISBN 978-7-302-48342-7

I. ①中… II. ①祝… III. ①设计—艺术史—中国 IV. ①J120.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 220330 号

责任编辑：袁 帅

封面设计：胡艳玮

责任校对：王荣静

责任印制：丛怀宇

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市铭诚印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 印 张：28.25 字 数：330 千字

版 次：2018 年 12 月第 1 版 印 次：2018 年 12 月第 1 次印刷

定 价：168.00 元

产品编号：072588-01

《未名设计论丛》总序

这些年来,随着文化产业、创意产业的兴起,“设计”越来越成为现代生活中不可或缺的一个主题词,以及公众的热门话题。中国的深圳、上海、北京等城市分别成为联合国认证的“设计之都”,各地的创意产业园、设计产业园的建设也如火如荼,设计已在不经意间提高着我们的视觉品位与生活质量。这种设计热在理论研究方面也有所反映:1997年,国务院学位委员会、教育部颁布的学科目录中第一次有了“设计艺术学”的字样;2011年,随着“艺术学”上升为学科门类,原“设计艺术学”上升为新的艺术学学科门类中一级学科“设计学”。从学科的确立到学科的命名,中国的设计研究完成了重要的奠基工作。

然而,由于学科目录中把设计研究归于艺术学门类,其研究者多有着艺术学的背景,所以相对而言,设计史、设计文献、设计作品等静态研究比较集中。对于当前设计实务领域中的诸多话题,比如设计管理、设计营销、设计服务、设计体验等,目前的研究范式常常无法提供有效的阐释,设计研究者在设计产业的新变化、新问题面前表现出一种“失语症”。理论界现有的学术储备,已经远远滞后于日新月异的设计行业变化发展的现状。这种现象亟待改变。究其原因,设计不单是一门理论学科,更是一门应用学科。研究设计现象,既需要人文学科基础理论的学术积累,更需要社会科学实证研究的背景与训练。这无疑是一个很高的要求。

所幸的是,随着设计学科的建设和发展,一批优秀的设计理论家也与这门学科一起成长起来。与此前的设计研究者多由工艺美术、文学、美学等人

文学科转型而来的情况不同，这一代学者是1997年以来由“设计”专业自己培养出来的，至今进入设计研究领域已有近20年之久。他们普遍具有博士学位以及海外学习经历，目前也正是全国各大院校科研和教学的骨干。相对而言，他们的专业从一开始就专注于现代设计，因而所受到的学术训练也更有针对性，更加符合“设计”本体的特点。他们有开阔的国际视野、扎实的社会科学学术训练和深入的专题研究经验，在平面设计、产品设计、广告学、建筑学、景观与环境设计、服装设计、新媒体交互设计、信息设计等具体设计领域中已经发表了大量优秀的成果。

《未名设计论丛》就是集中展示这批成果的一个平台。设立本套论丛的初衷是，以全球化的视野和经验来研究中国本土设计中的独特问题。在编委和作者遴选方面，力求以中国本土设计现象为出发点，尽量兼顾各重点学术机构，避免搞成同人式的社团；在内容与选题方面，力求突出研究前沿和问题意识，而避免写成四平八稳的教科书。我们的想法从一开始就得到了以陈刚教授为首的学界专家和同道们的鼓励，得到了清华大学出版社领导和编辑同志的鼎力支持。清华大学作为设计学唯一一个国家重点学科所在地，也热切需要更多有志于中国本土设计理论建设的同行加入其中。

北京大学为我国现代美育和设计思想之渊藪。早在1918年，时任北大校长的蔡元培就在第一国立美术学校开学式之演说中，抛出了中国学者对于绘画与设计之关系的体系性论说。因本论丛主事者多为北大设计学人，相关构思和选题多策划、设立于燕园未名湖畔，又因参与者多为学术界的新生力量，遂以“未名”命名。唯愿此套小书以筚路蓝缕的绵薄之力，躬迎并见证中国设计学大厦之隆盛。

是所望焉，谨序。

《未名设计论丛》编委会

序

自我进入设计研究领域至今，已经整整二十年过去。自己也从二十年前“初生牛犊不畏虎”的年轻学子，跨入已届不惑的中年。此时回首自己踏足设计研究领域之初，当年的点点滴滴不禁涌上心头。

20 世纪 90 年代末，我从家乡青岛考入北京中央美术学院设计系求学。我们这一届是国家第一次名正言顺地以“艺术设计”的专业名称招收的本科生——在此之前，学科目录上只有“工艺美术”，而并没有“艺术设计”的字样。我和我们当时的老师们几乎是同时开始思考和面对新兴的“设计艺术学”学科建设问题。我读大学的四年间，除了王受之的系列讲座，设计系没有正式开设过任何一门“设计史”或“设计概论”之类的设计理论课。我也曾经不止一次地骑着来北京以后才学会的自行车穿梭于东三环的中央工艺美术学院听各种课程和讲座，令人惊讶的是，在那样一个百废待兴的时代里，虽然“设计”已成了当年工艺美院里的热门词，但也明显能够感受到工艺美院同样正在经历着从“工艺美术”到“设计”转型的阵痛。在这个过程中我渐渐明白：选择设计，于我而言既是一种宿命，更是一种责任。也正是从那时起，我萌发了为设计这门学科在中国梳理前世今生的愿望。

2002 年发表在《美术观察》杂志上并为《复印报刊资料》全文转载的《中国大陆艺术设计理论二十年反思》一文是我进行相关思考的一个起点。这篇文章开始构思于 2000 年，其时中央美院还在大山子的“二厂”中转办学，收到杂志样刊时，美院已经搬到花家地新址。尽管如此，有了这番经历，对设计专业实践出身、并非就读艺术史论专业的我来说备受鼓舞，从此写作设计

学术史文章更是一发而不可收，接连发表在各种美术和设计类期刊上。在研究时段方面，也渐渐从改革开放后上溯到晚清民国时期。以至毕业后开始在学校任教基础课的 2003—2008 年几年间所写的文章，除了设计批评类的短文（已结集为辽宁科学技术出版社 2010 年出版的《设计观点》一书）外，几乎全是有关 20 世纪中国设计学术史的长篇论文。只是这些论文中关于民国设计学者的专题研究部分已经收录于笔者 2008 年出版的专著《中国文化与中国设计十讲》一书中，相关内容本书不再重复。

2006 年我到北大新闻与传播学院广告学专业读博，并最终回母校任教，除了是因为仰慕导师陈刚教授的学术背景和成就外，也是意识到美术学院单一的人文学科学术背景让我面对设计业的变化时，常常显得捉襟见肘，亟待补充社会科学方面的学术训练。在北大，我系统地接触和学习了实证研究方法并在设计界身体力行，也正是在这个过程中，除了完成了几篇定性或定量的实证研究报告并撰写出博士论文外，也开始运用社会科学实证方法论来反思设计学研究。博士毕业后的头五年虽一度投入很大精力从事书法研究，但对设计学的思考也从未中断。应该说本书中的相关内容，见证了我二十年来各个时期在设计研究方面的学术背景转换以及对此所进行的持续的理论思考。

既然是参与者，就没法寻求一种置身其外的客观性，这也使得本书最终成为一本个人色彩很浓的专著。因此，与其说这是一部通史，不如说是作者对自己过去二十年来所亲历并见证的学术路程的切身反思。它并不是对于百年设计研究面面俱到的大事记，而是和个人特定的研究领域（主要是平面设计）和关注议题息息相关。书中文字，也已大多发表于《文艺研究》《美术研究》《新美术》《美术》《美术观察》《装饰》《设计艺术》《艺术与设计》《艺术设计研究》《南京艺术学院学报》（美术与设计版）（排名不分先后）等多种学术刊物。要说明的是广告相关研究的情况。尽管广告学与设计研究不

乏交集，但在笔者的研究实践中，广告学是一门相对独立的学科。关于广告学术史，笔者著有《中国广告学术史论》（北京，北京大学出版社，2013）一书，该书出版之后的新成果也拟另行出版，故除概括介绍和行文需要之外，本书未呈现笔者对于广告学术史的专门研究。

本书写作过程中，得到多方的支持和帮助。年逾七旬的父母一直默默支持我选择学术研究作为志业，妻子艳玮一如既往地为本书进行整体设计，只是这次是在她替代我承担了照顾幼子的任务的同时进行的。我所在的北京大学新闻与传播学院及社会科学部领导和同事们提供了多方面的条件，研究生兑妍瑾、朱盈臻协助校对全书并编制索引，《未名设计论丛》编委会同仁也提供了必要的协助。清华大学是我国设计学唯一的国家重点学科所在地，而设计学也是清华文科中唯一国家重点学科，本书得以在清华大学出版社出版，深感得宜。在此一并致以衷心的感谢，并诚恳期待来自各方的批评和指正。

作者

2018年6月于北京大学燕园

目录

导论 1

第一节 “学术史”的对象及范围 2

第二节 中国设计学术史的研究方法 8

第三节 本书主要内容与基本结构 16

第一编 中国现代设计研究的起点 21

第一章 早期中国设计实践与设计学术史的滥觞 23

第一节 观念先行：设计的启蒙与教育 24

第二节 异彩纷呈：实践的多元与繁盛 27

第三节 筚路蓝缕：广告的实务与研究 30

第四节 回望辛亥：文脉的传承与断裂 39

第二章 民国设计研究视野中的“美育救国” 43

第一节 梁启超、蔡元培与闻一多美育思想的形成 44

第二节 从“文艺批评”到“艺术研究” 48

第三节 “美育救国”：一个未竟的话题 54

第三章 20 世纪前期中国摄影理论研究的时代风貌 59

第一节 资源分布与学术平台 60

第二节 研究主题与总体特点 67

第三节 历史价值与现实意义 75

第二编 设计研究的本土传统与海外资源 83

第四章 1949年后中国设计研究的学术历程 85

第一节 设计学术史视野中的中央工艺美术学院 85

第二节 改革开放后艺术设计理论探索的三次高峰 93

第三节 近年来中国设计研究的现状与对策 100

第五章 “包豪斯”在中国的研究与接受 113

第一节 1978年以前中国学者的“包豪斯”想象 114

第二节 1979—2000年中国学界对“包豪斯”的译介 119

第三节 21世纪以来的包豪斯研究在中国 124

第六章 “人工科学”在中国设计学界的传播与反响 128

第一节 《人工科学》的主要设计理论建树 129

第二节 《人工科学》在中国设计学界的学术反响 138

第三节 西蒙启发下的设计过程与方法研究 145

第七章 海外汉学中的中国设计史研究 150

第一节 谁的“明代”？怎样一个“设计”？ 151

第二节 如何研究艺术和设计的“商业史”？ 156

第三节 普遍与特殊：西方中国学者的文化立场 161

第三编 “设计学”的形成与建构 167

第八章 设计学的学科定位 169

第一节 人文定位：设计学的本体拓展与视域整合 170

第二节 社会取向: 社会科学学术资源在设计学中的介入 179

第三节 科学范式: 自然科学研究方法对设计学的启示 187

第四节 设计研究: 在传播学与艺术学之间 192

第九章 设计学理论体系的建设 214

第一节 人文学科取向设计理论研究的诸层面 215

第二节 关于“传播政治经济学”介入设计研究的思考 228

第三节 设计研究的“体系”与“问题” 245

第十章 作为学科前沿的“设计史”与“设计批评” 254

第一节 “史学家”与“鉴藏家”的辩证 255

第二节 从美术批评到设计批评 260

第三节 中国当代设计批评的学术理论资源 277

第十一章 当下设计研究存在的问题及其反思 295

第一节 “设计”与“工艺美术”要拉开距离 296

第二节 设计理论研究要“照进”现实 301

第三节 学术研究要有前瞻性 308

第四节 对当前设计理论研究评价体系的综合批评 314

第四编 设计研究方法的自觉与反思 325

第十二章 从研究方法的演变看设计学研究的进展 327

第一节 人文社科领域研究方法的演变 327

第二节 设计学研究方法的发展 331

第三节 设计学研究方法的前瞻 335

第十三章 设计研究的社会科学化倾向与实证研究的兴起 339

第一节 社会科学是中国设计研究真正薄弱的方面 340

第二节 艺术创作和审美经验是设计研究的重要内容 343

第三节 “设计研究方法”是国内外设计研究普遍欠缺的环节 347

第十四章 实证主义对于设计研究的挑战 353

第一节 设计作为艺术：一场误会 354

第二节 作为一门社会科学的设计研究 358

第三节 实证研究方法对于设计教育的挑战 363

第四节 对现阶段设计研究范式转型问题的思考 369

第十五章 当代设计研究的范式转换 373

第一节 中国设计教育的第三次浪潮 373

第二节 理论、实务与研究方法层面的变革 376

第三节 未来设计研究主体的学术训练 387

第四节 设计研究的“纵向取法”与“横向取法” 395

结语：论设计学的“学科间性” 401

参考文献 417

索引 423

导论

在中国，现代意义上的设计研究已经有了百年的发展历程。近一个世纪以来，除了诞生了一些将被记载在设计史上的经典案例和作品之外，还出现了许多极其精辟的对于“设计”的理论论述，这一部分成果是相对容易被人忽视的。虽然目前已经可以见到对于设计理论史上某家某派的近乎详尽入微的个案研究，但还缺乏在一个更加整体的意义上——即从设计学术史的大背景中——对于这一类研究成果的整体观照。在设计研究不断走向成熟的今天，这种“见树不见林”的研究，已经不能适应本学科深入发展的需要。

对于普通的设计实践者甚至设计专业本科教学而言，“中国设计学术史”之类课程的缺席可能无关宏旨，但在设计学学科建设的层面上，如果不为学术史研究准备一席之地，却是一个很大的缺憾。然而，尽管目前国内大量的设计研究者投入了“设计学概论”这一类著述的写作，迄今却没有一本研究中国设计学术史的专著问世。不仅如此，在各个“设计学”研究生招生单位（包括高校和研究机构）所开设的研究生课程中，长期以来也难觅“学术史”的字样。

这种情况相比较美术学等其他同级相关学科又是落后的。

第一节 “学术史”的对象及范围

在我国 1998 年以后教育部和国务院学位委员会制定的本科与研究生专业目录中，分别采用了“艺术设计”（相对于工科的“工程设计”）和“设计艺术学”（相对于音乐、美术等其他“艺术学”分支）两种称谓。事实上在学科建设层面，二者的所指基本相同。2011 年，国务院学位委员会调整专业目录，艺术学由一级学科上升为学科门类，并且在 2018 年版学科目录中得到了沿用，因此我国研究生专业目录中不再有“设计艺术学”的提法，而直接称作“设计学”，本书行文中即采用了这一最新的提法。所谓设计学术史，也就是对设计学领域业已出现的理论研究著述的“元”研究——针对现有设计史论成果所进行的历史研究与理论反思。从实质上说，它的研究方法与设计史并没有严格的对立，只不过是把研究对象从“设计”置换为“设计学”。

必须承认，并非所有的谈论设计的文字都属于“设计学”的范围和严格意义上“学术史”的研究对象。“设计学”包括设计史和设计理论，严格地说，设计批评仍然属于“实践”的范围，只有对设计批评的理论反思——“设计批评学”才属于“设计学”。这是因为尽管理论思考作为人类掌握世界的一种方式（马克思语）在思维活动中占有极其重要的位置，但相对于实践活动而言，历史和理论研究不可避免地要显示出一定的“滞后性”，几乎不可能存在一种绝对意义上的“共时的距离感”。因此，对于“艺术设计活动一经产生，对它

的研究实际上就业已开始了”^① 这种说法是有疑问的。这样看来,“设计学”与一般的谈论设计的文字更有着严格的界限,具有一定难度和起码的学术要求。眼下许多期刊(包括一些专业期刊)所发表的“创作随笔”“设计师访谈”一类的文字,都不属于“设计学”的范围;而即便是李叔同、张爱玲、钱君匋等人大量谈论设计的随感文章(它们应该作为设计史和设计批评的研究资料),同样也没有落入本书的研究视野。

但也应该看到,所谓“学术规范”本身也只是“现代性的后果”,它本身并不能够作为衡量历史上一切有关设计的文字的价值判断标准。正如同蔡元培所说的:“我们知道,不论哪种学问,都是先有术后有学,先有零星片段的学理,后有条理整齐的科学。”^② 在设计学理论发展和学科建构的历程早期,也并不仅仅只有那些严格的“设计学”成果才具有思想史甚至学术史的价值,特别是在20世纪前半期,鲁迅、蔡元培、闻一多等一些有着远见和睿智的前辈先哲的设计思想,很可能在学术史上的意义要比当今大量“设计学概论”著作重要得多。换句话说,在“思想”与“学术”并没有获得严格区分开来的设计学建构之初,很多只是初具体系性的设计思想很有可能具有重要的学术价值,他们与狭义上的“设计学术史”有承接的历史联系,甚至成为后来科学理论发展的必要前提,二者是紧密联系、不可分割的。这些具有特殊价值的早期的“设计思想”(仍然不是指当时一切有关设计的言论),同样是设计学科建构历程中

① 凌继尧、徐恒醇:《艺术设计学》,11页,上海,上海人民出版社,2000。

② 蔡元培:《美学的进化》,载文艺美学丛书编辑委员会编:《蔡元培美学文选》,122页,北京,北京大学出版社,1983。

重要的研究对象。当然，学术发展到一定阶段，在“学术规范”乃至“设计学”的学科确立之后，学术史家便没有接受仍然停留在“思想”层面上的当代设计师随笔、创作谈一类文字的必要性了。

设计在中国百余年的发展历程中，真正由设计实践走向设计学学科确立，则是改革开放以后的事情。尽管“设计学”在中国政府的官方文献中获得正式的命名是一个重要的标志，但20世纪80年代以来设计学的自觉是学科发展到一定阶段的需要，与这个标志性事件没有必然的因果关系，甚至可以说前者是在设计学取得一定的学术基础后才正式在国家教育和学术管理部门予以明确的。在此之前，中国艺术设计的百年学术历程大体从时间上形成了这样的几个发展阶段：设计实践的展开（特指19世纪以来的现代设计实践）——设计思想的萌芽（约发轫于20世纪第一、第二个十年的交点上）——设计理论研究的自觉（20世纪80年代以来）——作为学科的“设计学”的建立与发展（1998年至今尚未完成的）。诚然，这四个阶段没有严格的界限，并且后者出现后，前者没有停止发展，而是呈现出错综复杂的状态，还与“设计教育”这条线索交织在一起，但在学术史研究中做出这样的划分还是有必要的。

近来在其他人文学科乃至社会学科领域，产生了一种对于从“文化”“哲学”等外部角度切入本学科的这种有些“跨界”的研究方法逐渐形成霸权的担忧。比如历史界最近有一种意见认为，“历史哲学”不属于历史学的组成部分，“文化”不应该成为统治各部门历史研究的更高标准。政治学家也对“政治哲学”的研究热潮感到不满，认为“政治的问题太重要了，不能交给哲学家去解决”。在超越了中世纪“哲学是一切科学之科学”的现代性学科分类体制逐渐形成、

各学科呼唤平等的话语权之时，这些看似过激的学说对于单纯的“美术史学史与方法论”“美术史哲学”乃至“设计文化”“设计哲学”研究者来说的确有一定的警示意义。这样说并不是否定“学术史”的存在价值，相反，恰恰说明“学术史”的梳理是展开专题研究的重要基础。无论是在进行一项具体入微的专题研究，还是构思中国设计学的学科建设之类的鸿篇巨制，都应该以该领域的“学术史”作为入手点。这样看来，“学术史”对于一位研究者来说，几乎是一项最为基本的“学术训练”。在当前中国设计学科提出向纵深化建设发展要求的同时，梳理这样一卷涵盖百年研究与学科建构历程的“学术史”，似乎也显得尤为必要。

尽管从事的是一种实际意义上的学术史的研究，但本书没有采取“学术史”作为正文的标题。这样做是基于多方面的考虑，主要是因为本书希望在一个更为广阔的意义上理解“学术史”——如上所述，包括一些通常不被认为是理论形态的“思想史”的内容。这是因为由于历史的原因和专业划分的不断细密化，“学术”和“设计”逐渐隔阂，直到今天仍然存在着对于同一门知识（艺术设计）分别从学术界（如技术哲学、审美设计学、文化研究）和艺术界（“设计艺术学”）两个圈子、两条线索的研究格局。在学术史研究中，对这两路研究成果进行超越专业壁垒的整体论述是很有必要的。

就艺术界（包括艺术研究和艺术教育界）内部对设计学科的研究而论，20世纪50年代以来，随着国家“工艺美术”教育的大规模建立，庞薰琹等人就写作了大量谈工艺美术学科及其教育的文章。应该说作为一个工艺美术创作家，庞文的理论色彩并不浓郁，因而仍然处于思想向学术的过渡阶段。严格地说，