

希望 的 变 异

——艺术设计与交流美学
李建盛 著

设计是人类一项重要的创造性活动。是一项提高人类物质文化生活和美化生存环境的重要活动。人类所生产的产品和使用的工具、人类居住的建筑和城市，都是经过人们有意识设计的产物。而我们现代生活的周围环境等等，也和设计有极密切的关系。在某种程度上可以说，设计的发展和人类文化水平及生活意义是分不开的。现代工业社会和科学技术的进步，极大地推动了设计及实践的发展，显示了设计在人类物质生活和文化生活中的重要作用。

在人类社会工业化发展、城市建设和生活环境等领域中，设计是一个非常重要的角色。它如何把技术与艺术结合起来方面做出了许多有意义的探索，并逐渐发展成为一门集技术与艺术于一体的重要学科。无论从实践上还是理论上，都越来越引起人们的重视。有人认为，21世纪是一个依靠设计的世纪。设计将在未来的社会、经济、文化生活中起着重要的作用。是有一定道理的。设计既是：一门技术科学，也是：一门艺术科学。把科学技术与艺术美学更好地结合起来，创造一个科学与人文、技术与艺术相融合的人类生存环境，应该是当代和未来设计学科致力于发展的一个重要方面……

■ 李政道

『九五』

国家重点图书
世纪生活风格

设计

21

名誉主编

李政道

主编

赵萌

李建盛

希望 的 变 异

李建盛 著

艺术设计与交流美学

图书在版编目(CIP)数据

希望的变异:艺术设计与交流美学/李建盛著. —郑州:河南美术出版社, 2001. 7

(设计·21世纪生活风格)

ISBN 7-5401-0929-7

I. 希… II. 李… III. 美术创作—造型设计
IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 036573 号

设计·21世纪生活风格

希望的变异

——艺术设计与交流美学

编 著 李建盛

责任编辑 赵毅冰 李学锋

河南美术出版社出版发行

郑州美联彩印有限公司印刷

850毫米×1168毫米 大32开本 8.5印张

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数:1—3000册

书号:ISBN 7-5401-0929-7/J·815

定价:15.00元

《设计·21 世纪生活风格》丛书

“九五”国家重点图书出版项目

名誉主编 李政道

主 编 赵 萌 李建盛

编 委 朱红文 孙 津 杭 间 邹 文

包 林 赵 萌 李建盛 张 森

策 划 李学峰

总 序

设计是人类一项重要的创造性活动,是一项提高人类物质文化生活和美化生存环境的重要活动。人类所生产的产品和使用的工具、人类居住的建筑和城市,都是经过人们有意识设计的产物。而我们现代生活的周围环境等等,也与设计有极密切的关系。在某种程度上可以说,设计的发展和人类文化水平及生活意义是分不开的。现代工业社会和科学技术的进步,极大地推动了设计及实践的发展,显示了设计在人类物质生活和文化生活中的重要作用。

在人类社会工业化发展、城市建设和生活环境等领域中,设计是一名非常重要的角色,它在如何把技术与艺术结合起来方面做出了许多有意义的探索,并逐渐发展成为一门集技术学与艺术学于一体的重要学科,无论从实践上还是理论上都越来越引起人们的重视。有人认为,21 世纪是一个依靠设计的世纪,设计将在未来的社会、经济、文化生活中起着更重要的作用,是有一定道理的。设计既是一门技术科学,也是一门艺术科学,把科学技术与艺术美学更好地结合起来,创造一个科学与人文、技术与艺术相融合的人类生存环境,应该是当代和未来设计学科致力于发展的一个重要方面。

中国正处于科学和经济建设大力发展的时期,设计在物质生活和文化生活中将起着不可忽视的作用。面对新的世纪和人类生活方式正在发

生的深刻而巨大的变革,这既给中国设计界以挑战,也给中国设计界以机遇。中国有着数千年的优秀的人文传统,它高度重视自然与人文的和谐发展,这是一个很重要的传统。当代中国的设计应既借鉴西方设计历史上的经验,又立足于自身的发展来探索中国的设计问题,把科学技术、自然环境、人文环境和艺术有机地结合起来,走综合发展的道路。

设计是重要的,设计科学的研究和探索也是重要的。我很高兴看到国内学术界开始重视这方面的研究。赵萌和李建盛主编的《设计·21 世纪生活风格》丛书把设计放在一个多学科的视野中,结合现代设计的实践,对设计做出理论性的探讨,我想这项工作是很有意义的。希望通过这套丛书的出版,能够引起国内设计界更多的人来关注中国的设计问题,使这世纪的文化更提高、使人类的生活更富有意义。

李锐通

李建盛，瑶族，1964年7月生，湖南人。1993年毕业于山东师范大学中文系，获文学硕士学位。1996年毕业于北京师范大学中文系，获文学博士学位。现为北京社会科学院副研究员。在《中国社会科学季刊》等学术刊物发表美学、文艺理论和文学评论方面的学术论文50余篇。著有《心灵的空地：宗教心性与生命情怀》（中国文联出版社）、长篇历史小说《铁血霸业魂——商鞅传》、《梦断帝乡路——王安石传》（百花文艺出版社），即将出版的著作有《文学诠释学》（上海译文出版社）。此外，还参与了多部学术著作的编著。

录

| 引言 |

一、希望的变异:从现代到后现代 5

1. 抵抗和妥协的美学 7
2. 理性的增长与美学的退却 13
3. 作为设计理性的机器美学 20
4. 功能主义:现代设计的主导逻辑 29
5. 后现代对抗现代性 42
6. 反设计与过渡时期的美学逻辑 47
7. 新美学的寻找:走向后现代设计 53
8. “语义学混乱”:多元化的当代设计场景 60

二、艺术设计与交互语境 65

1. 文化语境与艺术设计 66
2. 艺术设计与历史话语 74
3. 作为审美意识形态的艺术设计 81
4. 技术语境中的设计:科技还是人文 90
5. 微电子技术:艺术设计新语境 101

三、选择的设计逻辑与文本的变异 113

1. 独白式逻辑与多元化逻辑 114
2. 基本模型与可能性变异 120
3. 独创性文本与交互性文本 130
4. 个体性逻辑与情景性逻辑 137
5. 功能主义逻辑与“X”参数 143

四、艺术设计与主体性交流话语 151

1. 展示人性化的层面 153
2. 重视身体性的交流 159
3. 创造富有美感的知觉结构 166
4. 想象一种设计与想象一种生活 174
5. 敞开情感体验的空间 184
6. 趣味就是设计品味的选择 190
7. 个性化时代的生活风格 197

五、设计拓展美学的边界 210

1. 经典美学:独白式话语 211
2. 现代美学:边界的拓展 216
3. 审美的交流性质 222
4. 设计作为一种审美文化 226
5. 设计拓展美学的边界 232
6. 艺术设计与交流美学 235

六、影响的焦虑:世界话语格局中的中国设计问题 240

1. 他者设计话语影响下的中国设计理论 241
2. 他者设计影响下的中国设计实践 244
3. 他者设计影响下的中国设计视界 250
4. 意境理论与中国传统的设计话语资源 253

后记 260

引言

我们目之所见和身之所及的物质和文化环境,已经显示了人类生存环境中的设计的无所不在。设计在我们生存的物质和文化场景中变得越来越重要,无论是作为一种创造性的活动,还是作为一种物质性的形式表现,设计都已成为人类实际生活中的一种无可摆脱的存在,它构成了人们物质生活和文化生活中的最显而易见的事实领域。

罗伯特·西蒙的这样一段话常常被人当做经典设计学理论来引用:“对人类的恰如其分的研究成果,已经为人类所知。但我已经证明,人,或至少是人的思想,可能是相对简单的。人的行为的最多数的复杂性也许来自人的环境,来自人对好的设计的寻找。如果我已经为此种见解提出充足的理由,那么我们就可以得出这样的结论:在很大程度上,对人类最恰如其分的研究来自设计科学。设计科学不仅要作为一种技术教育的专业部分,而且必须作为每一个接受自由教育的公民所应当学习的核心学科。”设计史专家约翰·A·沃尔克把人类的设计行为作为一种关及人类的生死存亡的问题来思考,他认为:“所有的不幸都发生在人类设计系统的单调规则之中。给我们印象最深的事实是,良好的设计不只是一个趣味或风格的问题,而确实实是关于生存和死亡的问题。”这充分说明,设计对人类整体的生活方式影响是如此的重大,人们已不能不严肃地对待这个问题。

确实,设计作为一种赋予物质和文化以结构和形式的创造性活动,设计开始以多维的方式作用于人类生活的整体领域,人类如何设计和如何思考设计,如何反思已

有的设计给社会生活带来的影响,如何以某种战略性的眼光去思考未来的设计发展,构成了当今物质性文化的实践性行为 and 人文社会科学思考的重要课题。

有许多人认为,21 世纪是一个设计的世纪,设计将在这个新的世纪扮演更为重要的社会、经济、文化和美学角色,以更全面、更综合的形式作用于人类的物质和文化生活。对于刚刚步入现代设计场景中的中国设计来说,无论是从设计历史实践,还是从设计理论角度看,我们都还处在西方设计话语的影响的焦虑中,我们还没有足以作为国际性范例的设计实践,也还没有作为理论资源的设计话语。相对于有着百年现代设计实践历程的西方他者来说,我们的设计可以说还处于设计的“荒原”之中。如何在现代性物质进程中与国际性的设计交互语境中思考设计问题,既是我们所面对的现实问题,也是我们所面对的理论问题。

在当代社会生活中,设计几乎存在于所有的物质生活领域和人们的视觉领域。它所包含的范围之广,涉及的内容如此之多,以致人们很难谈论设计问题。本书没有解说人们对设计所作的各种各样的定义,也没有像我们所见到的各种关于设计的著作那样,对现代设计史中的设计大师作传记性的罗列和对他们的重要作品作清单式的介绍。本书结合现代设计史和当代设计的重要趋向,从理论逻辑和文化美学的角度,对设计中的一些重要问题作出某种理念性的思考。

美学的角度是本书思考设计问题的一个重要理论视角,无论对西方现代性物质和文化进程中的设计的考察,还是对设计的客观方面和主观方面的描述,都把美学作为重要的维度置入设计的思考中。当然,非常明显,本书所采取的美学角度并不是一种纯粹的关于视觉形式和结构的美学,也不仅仅是关于审美经验的审美心理学角度,

而是一种被拓展了的美学视域。

我始终认为,美学并不是单纯的艺术形式和结构的美感问题,这样单纯的美学从来就没有存在过,它始终交合着社会的政治经济和文化意识形态等多种复杂的内涵。而设计作为一种赋予物质和文化以形式的审美和文化创造活动,更是与整个社会的政治经济、技术文化和发展中的人们的物质文化需要密切相关。

本书采用宽泛意义上的美学视域,有助于我们从整体系统的多维角度去思考设计问题,而不仅仅是从物质形式上或视觉结构上,也不仅从经济功能的,或文化美感的单维角度来思考当代设计问题。交流美学的概念则进一步扩大了美学的领域和涵义,本书不仅把设计物品与消费主体的关系、设计物品与设计者之间的关系作为交流美学的对象,而且把设计与整体社会文化语境的关系和设计逻辑的变异和选择也作为交流美学思考的对象,这种做法显然与当代美学的理解有相当的差异。但我认为,这样做可以为设计学的思考提供某种更综合、更多维的视域,也可以为当代美学的发展提供更广阔的前景。

当代美学不应该把自己局限在狭窄的玄学王国中做纯粹理念的逻辑运作,应该拓展自己的领域和边界,把美学传统中的形而上学思考与被设计行为创造的实在美学领域结合起来,为当代设计领域所呈现的物质和文化提供审美的反思判断力。设计借助于良好的审美反思力和判断力,为人类的生活世界和意义世界创造出更美好的东西;美学借助设计拓展了的物质和文化事实,以展示它对人类生存的思想关怀。

任何谈论方式都有谈论者自己的所知范围和自己确定的角度,有所侧重必然会有所遗漏,本书也不例外。西方他者的设计历史和当代设计场景,很明显地成为了本书思考问题的重要话语资源,这似乎是当代中国设计学

不能不面对的问题。在很大程度上,正如当代中国的设计实践和设计理论是在西方他者影响的焦虑下进行的一样,本书的理论表述和美学思考在某种程度上也是西方设计话语影响下的某种焦虑表达。

同时,西方他者设计话语的影响在本书的阐述中,更多地上升为理论和美学的问题,而不是作简单的现象罗列,尽管这种问题式的理论和美学思考带有给定视角的局限性。但我认为,这种表述方式更有益于我们对设计作出某种逻辑的而非现象的把握。书中所引用的理论话语和设计范例大都来自于西方现代以来的设计。也许与许多这方面的中国设计学著作不同的是,本人在表达中时时提醒自己应当把所考虑的问题回到中国的设计场景中,哪怕是某种抽象的表达,而不是经验的事实;哪怕是某种问题的提出,而不是现实问题的透视和解决。这更有助于我们在一个拓展了的设计视野中思考中国的设计问题。

正如今中国设计界挣扎着在西方他者的设计话语影响中试图走出这种影响的焦虑一样,本书的写作和思考也是在西方他者的设计话语影响的焦虑中去表达走出这种焦虑的愿望。这既是设计理念希望的变异,也是设计实践变异的希望。

希望的变异： 从现代到 后现代

所有后现代主义对现代主义的指责和非难,都无法不涉及现代主义文化和美学的逻辑参照,无论把后现代主义看成是现代主义的继续,还是把后现代主义看作为现代主义的颠覆,后现代主义文化的讨论都依托着现代主义这个庞大的背景。现代世界的科技发展和工业化进程极大地改变了人们认识事物的思维方式和思想方式,也使人们生存的世界发生了前所未有的变化,理性和科技为人类的现代化进程开启了一个崭新的空间,技术和机器作为一种工具理性的力量渗透了艺术和设计的各个领域。

正如约翰·罗素所指出的:“现代主义不仅是一个纲领,它有着具体的艺术实践,不论是建筑、工业设计、绘画、雕塑,还是音乐、舞蹈、诗歌,甚至文化和人性研究方面,现代主义都获得自己的领域和实质的成就。现代主

义不仅是一种观念,而且它已经逐步转化为现代人的一种生活态度……在 20 世纪最终成了一种广泛的存在,同时以全新的力度在不断演变的世界中冲击着生活的各个方面。它不仅对著名艺术大师发生根本的影响,而且对一般的画师、作家、建筑师和诗人都产生过多种多样的影响。它的发展,使世界面貌产生了巨变,人们不得不对它刮目相看。”⁽¹⁾现代主义设计在人类社会和生活的现代性进程中扮演了极为重要的角色,直到现在,现代主义的作品依然是生活世界中的主导风景。

现代主义设计摆脱了传统设计理念、设计思维和设计语言,用新的技术和新的设计理念创造了属于现代主义自己的设计作品,创造了属于它自己的设计文化,确定了属于它自己的美学逻辑。

我们今天的设计美学理论和设计实践仍然不能忽视现代设计所产生的影响,也不能忽视现代设计留给当代设计的话语资源。在相当的程度上,它仍然是当代设计得以进行的反思和借鉴的形式资源和话语资源。人们可以看到,这种现代性叙事和物质文化表征仍然在当今的许多设计场景中大量存在,所谓后现代设计文化和设计并没有作为一种终结性的东西总结现代性的设计工程。

20 世纪设计领域的现代主义叙事和后现代主义景观,深刻地体现了人类自工业设计以来对自己生存于其中的物质和文化的创造性改变的重要方面,表征着人类对物质文化和视觉结构的某种希望和理想的变异,现代性进程中的现代设计叙事和后现代主义设计的语义学景观,充分地展示了这种理想和希望变异的文化和美学逻辑,它们是今天的人们展望未来设计和建构未来物质性文化秩序和视觉秩序不可避免的重要理论和实践的重要领域。

1. 抵抗和妥协的美学

艺术和美学在很大程度上是一种通过形式寻找乌托邦的精神事业,在以机器为物质技术标志的工业社会中,它常常遭到来自物质性的侵袭。在强大的物质性技术力量的面前,传统的美学范式和艺术原则虽然发出了强烈抵抗的声音,但是它仍然妥协了。在现代性物质进程和文化进程中,这种物质性技术是最重要的标志之一。经典美学和艺术在这种进程中演变成为一种抵抗但最终妥协了的美学。这里所指的是在某种意义上构成现代设计运动开端的英国工艺美术设计运动。

以科技和理性为设计美学逻辑的现代运动,无情地宣告了莫里斯发起的手工艺设计运动的失败;以技术和理性为设计美学逻辑的现代设计运动,开始了科技和工业时代的设计历史。人们在谈到现代设计历史的时候,似乎无不以莫里斯的设计为现代设计运动的开端,并以一种似乎是同情的态度宣告莫里斯设计美学的终结,又以现代工业化进程和突飞猛进的节奏欣快地叙述着现代设计的辉煌成就。

西方工业革命所带来的生产力的巨大发展和机器的批量生产,代替了手工操作。那种体现制作者审美理想和制作技巧的具有个性化的产品,被标准化和功能化所代替,它粉碎了经典美学理念支配下的设计逻辑。以罗斯金和莫里斯为代表的手工艺运动看到了工业化生产所制作的产品的简单而粗糙的外观结构,试图把美和艺术与技术结合起来,强调产品的适用和审美的统一。

这似乎是现代设计运动发展的一个不可避免的逻辑

起点,现代设计运动与传统工业设计的决裂明显地存在于他们关于艺术与技术的冲突性争论中,反现代主义的后现代主义设计也从这里发现某些可贵的美学思想。

罗斯金作为一个艺术批评家的观点直至现代设计取得了辉煌成就之时,仍然经常为人们所引用。审美和艺术相结合的设计思想在后现代设计语境中再一次获得回声。他坚持从艺术的原则出发,对工业化所带来的批量生产和产品形式提出美学质疑。他认为在摩登时代,人们必须防备的,也是造成工业产品领域最败坏的现象是铁的使用。建筑艺术,是不以材料为转移的,直到19世纪初,人们大都是用泥巴、石头或木头来进行这种艺术实践。正是这种材料的使用,产生了比例感和结构法则,完全或主要使用金属框架,是违背艺术的首要原理的。

在罗斯金的时代,铁的使用就像铁的事实一样已经不为古老美学理念所束缚,金属犹如一种社会进步和技术发展的象征,而且事实上也在推动着包括建筑在内的设计运动。金属作为一种美和富丽的象征开始得到了人们的极度赞扬,它不仅造价低廉,而且显得富丽而厚重。罗斯金几乎以一种捍卫传统工艺价值的美学激情指责着铁的使用:“你使用铁,其实是付出造价是真,获得价值是假,什么也没做,什么也不是。它是一种欺骗,一种粗俗,一种胡闹。把它打倒,化为面粉,宁可让它墙破烂不堪,你没有为它付出代价,它与你毫不相干,你不需要它。”所以,他提倡回到传统,回到大自然,号召具有艺术创造能力和审美能力的美术家从事设计。确实,人们从他的作品中看到了那种富有自然形象的图案和富有人情味儿的设计风格,给人一种机器制造产品所不具有的美感效果。

美是需要创造性的,艺术是需要体现人们的创造力的。他对机器制造的物品作出了否定的回答,他认为,装