

理想国

g i n i s t

杭间
—
著

设计的善意

The Kindness of Design



GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

设计学

设计的善意

The Kindness of Design

杭间 著

Abstract

Understanding the meaning and necessity of DESIGN in China is particularly important compared to the West. The concept of "design" in China is different and obscure caused by Chinese cultural tradition. With the reform and opening up, its new economic model and the local lifestyle, which has had a profound influence on the Chinese people after China's reform and opening itself up to the outside world, has triggered a new wave of design. The special position of design in China is the perspective of domestic enlightenment ethics and development ethics.

广西师范大学出版社

·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

设计的善意 / 杭间著. — 桂林: 广西师范大学出版社, 2011.10

ISBN 978-7-5633-9411-1

I. ①设… II. ①杭… III. ①设计学-文集

IV. ①TB21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 193158 号

广西师范大学出版社出版发行

桂林市中华路22号邮政编码: 541001

网址: www.bbtpress.com

出版人: 何林夏

出品人: 刘瑞琳

责任编辑: 王罕历

装帧设计: 陆智昌

内文制作: 陈基胜

全国新华书店经销

发行热线: 010-64284815

北京汇林印务有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 8.25 字数: 200千字

2011年10月第1版 2011年10月第1次印刷

定价: 38.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

目录

善意的

- 003 善意：反抗“被设计”
- 019 设计的民主精神
- 031 复杂设计的含义
- 034 手工艺的“新美学”释义
- 036 “烧包”美学

中国形相

- 043 另一种启蒙——30 年来的中国设计观察
- 070 关于国家视觉设计
- 079 中国的工艺史和设计史的区别
- 112 “中央工艺美院”消失了吗？
- 117 在清华的“美术学院”
- 126 “象山”的艺术乌托邦
- 131 中国设计与包豪斯——误读与自觉误读
- 145 从米兰开始的漫谈：中国有创意产业吗？

巴别塔

- 153 大设计——向霍金先生致意
- 167 “设计史”的本质——从工具理性到“日常生活的审美化”
- 186 设计的“公社”精神
- 191 全球化下的 DESIGN 中译
- 195 芝加哥来信：关于艺术或设计的基础
- 201 大学、艺术和艺术史
- 212 有关陈丹青的误会
- 227 设计理论，怎样照进现实？
- 243 艺术的身后还有其他

Contents

Kind

- 003 Kind: Against “be designed”
- 019 Democracy Spirit of Design
- 031 The Meaning of Complicated Design
- 034 “New Aesthetics” Explanation of Handicraft Art
- 036 “Burn Money” Aesthetics

Chinese Metaphysics

- 043 Another Enlightenment—The Observation of
Chinese Design in the Past 30 Years
- 070 About National Visual Design
- 079 The Difference between the History of Chinese Crafts
and Chinese Design History
- 112 Does the “Central Academy of Arts & Crafts” Disappear?
- 117 The “Academy of Fine Arts” in Tsinghua University
- 126 Art Utopia in “Xiangshan”
- 131 Chinese Design and Bauhaus—Misreading
and Consciously Misreading
- 145 Ramble on “Milan”: Does China Have Creative Industry?

Babel

153	Great Design—Salution to Stephen Hawking	007
167	Nature of “Design History”	019
186	Design “Commune”	031
191	Chinese Translation of DESIGN under the Context of Globalization	034
195	Letter from Chicago: about the Foundation of Art and Design	036
201	University, Art and Art History	
212	Misunderstanding about Chen Danqing	
227	How Does Design Theory Influence the Reality?	043
243	Things behind the Art	070
	The Difference between the history of Chinese Crafts and Chinese Design History	079
	Does the “Central Academy of Arts & Crafts” Disappear?	112
	The “Academy of Fine Arts” in Tsinghua University	117
	Art Utopia in “Xiangshan”	128
	Chinese Design and Bauhaus—Misreading and Consciously Misreading	131
	Rampage on “Mulan”: Does China Have Creative Industry?	142

善意的

善意：反抗“被设计”

——关于北京国际设计三年展答《设计》杂志问

DESIGN：在您的人生经历中，除了教职之外，您还有很长一段时间当设计类杂志主编的经历，您认为编辑和策展人这两种职业有什么异同？策划这么大规模的设计展览对您来说意味着什么？

杭间：我在《装饰》做主编是1994年到2000年，而前后一共在《装饰》待了十多年。主编的经历对我的人生非常重要，因为跟全国的同行、跟一流的高手打交道，对我的事业、对我想法的冲击，都让我受益匪浅。编辑和策展人应该有点联系，国外好多策展人也从事编辑工作，因为策展人最重要的条件有三个，第一是想法，第二是人脉，第三是组织能力，而这三种条件编辑基本上都具备。这么大规模的三年展，我意识到这不单

对于我，对于整个中国的设计界都是一个历史性的机遇。这是在现场的历史。

DESIGN：您说编辑和策展人有共通的地方，我觉得最重要是想法。编辑要选题，策展人也要选题。这个题目一定要很具吸引力才可以。就像您这次提到的“仁：设计的善意”，就是一个非常大气的想法，可以包容很多东西，也可以生发很多小的子题，使得主题不断地丰满。我觉得选题能力是个共通的东西。

杭间：这个选题是大家集体智慧的结果。

DESIGN：我想问下选题背后的故事，为什么最后定下来“仁：设计的善意”这样一个题目？

杭间：因为是清华做展，落脚在美院，而我是美院主管科研的副院长，所以责成由我来牵头。当时先成立了一个策展小组，这个策展小组里不少都是年轻人，但我认为这个团队在学院里是高水平的。好不容易在中国做一个如此大规模的设计展，对于设计界的人来说，心中自然会有很多想法，我们这个策展团队的想法比较接近，我们不会做很宏大的题目，我们希望这个设计展还是比较冷静、比较有批判性的。

就像上次新闻发布会上，我做展览介绍时说的那样，我个人认为“设计”这个词在中文里包含的意思不一定是好的。

如果从某阶段来说设计是好的，尤其是当它把人类的科学技术发明转换成为人类的使用、产生服务价值的时候，设计是好的，起了非常重要的中介作用。在这几个环节中，技术的创造发明可以遵循科学伦理和技术伦理，这时候也许它还处于一个原生态的状态。但是如果在科学技术和设计之间加了消费者，这时设计者的立场就会产生很大的变化。因为把科学技术变成一个消费者可用的东西，这里面没有无功利的原则，无功利的话这个东西就出不来，所以一定要有市场、商业、利益的推动，这时设计师做什么和不做什么，背后还是有一个资本的力量在推动的，所以设计师是比较盲目的。有些设计师认为自己很了不起，但也许他背后被资本控制而不自知。于是设计就成了被设计，而被设计在中文中是带有贬义的。

但这里实际上还存在一个博弈论的关系，消费者自身也可以去选择。所以我们认为要对设计有个提醒，但不是完全的批判。我们要用一种平和的、无论批判者还是被批判者都能接受的角度去切入，所以选择了“善意”这个词，因为善意比较平等，民主色彩比较重。虽然有一个立场，但不是强制性的，也不是单方面的给予，它可以是商讨的，是协商性的。

DESIGN：您刚才讲到了博弈论的问题，以及善意的开放性的问题，同时您还写过《设计的民主精神》的文章，设计的善意

与设计的民主存在何种关系？

杭间：当时在《设计的民主精神》这篇文章里，我借用普通的民主概念来谈三个层次：一个是体制的层次，一个是接受的层次，一个是设计师的层次。因为我想设计和民主的这几个层次是非常一致的，就像我前面说过的，在当代科学技术发展过程中，在消费者或者说使用者中间，设计师起到了中介的作用，但设计师不可能独立存在，所以设计师背后有很多种关系，很多群体的利益。在这三者的关系之中，善意这个问题的提出，能够比较好地消解矛盾，对设计的发展能够起到一些提醒的作用。

DESIGN：这种善意是一种态度还是一种道德？

杭间：我想应该不是道德，因为我觉得道德在今天已经不是一个主要的问题，因为现在是一个前所未有的、道德混乱的年代。而设计没有那种非常强烈的形而上的东西，它还是要通过人在使用过程中、通过生活的经验来慢慢培养、体会的。所以我觉得在这种情况下，善意可能更多的是一种角度、一种态度、一种立场。由这种角度、态度或者立场来提醒上面提到的那种方方面面的关系。以使消费者不要陷入某种疯狂模仿、跟风的境地里面。从设计师的角度来说，提醒其不要过分忘乎所以，真正了解清楚设计的本质，因为有时候金钱会腐蚀掉一个设计师。另一方面我想说体制问题，设计在中国不受重视，本质的问题

在于中国人对民主价值的认识不足，因为他没有真正去理解社会设计对于改善民生是多么重要，这是对民主的一种不重视。

DESIGN：以“仁：设计的善意”为主题，三年展策划了一个宏大的框架，包括“创意联结”、“知‘竹’”、“理智设计情感”、“混合现实”和“可能的世界”五大部分，请问这五大部分是因缘际会的产物，还是蕴含着某种思想的结构？

杭间：关于这五个主题我们的想法是：第一，这次设计展我们必须以展出产品为主，不以展出作品为主。这就意味着要实物，要能看得见摸得着的东西，而且这个东西是已经制作出来的，已经让消费者开始使用的东西，而不是院校里的学生做的概念作品。概念设计固然很好，但有些做不出来，让人一看，离他的现实生活很远，对中国没有作用。概念设计对未来中国肯定是很需要的，但这次我们希望以产品为主。但以产品为主马上就涉及一个利益资本集团，如果对这些产品不加限定，就会被西方著名品牌牵着鼻子走，一些商业性的东西就会混进来。所以后来我在策展人工作会议中口头给这些产品加以约定，必须是两到三年，最近的一些作品，这样会为三年展提供一些设计师最新的東西。

第二个角度，我们不希望设计师只是拎着个东西就来了，我们希望这些东西要有个有机的联系。这一点我非常坚持，因

我曾经说过一句感慨的话，设计在未来可能越来越不是一个专业，而是一种综合了的生活。我们现在学院里的专业都是不得已而为之的，平面管平面、媒体管媒体、环艺管环艺。今后社会上都是一个系统，单独的专业把它拎出来，对学生的创造性、对他的发展是没有好处的，所以我们放弃了专业划分，而考虑整个的社会系统。这个系统，对我们展览的组织方式提出了一个很大的挑战。因为我也全国美展的评委，过去中国影响最大的就是全国美展。九届、十届、十一届这三届美展开始有设计了。全国美展里面就发现一个问题，往往大家都是作品意识，某个人交了作品就挂在墙上。但设计，你不能把某个人的设计挂在墙上，那大家都摆柜台，跟一个百货公司又什么区别呢？设计不是一个作品意识，它是一个社会系统的意识，是在系统里面某种功能的一种实现，这种实现会确定消费者的一种生活方式和他的生活形态。用传统的展览分类方式，你要想做成一个系统就不行了，所以我们选择了主题展模式和策展人制。但我们中国人出钱做这么大一个展览，我们把权力交给策展人，一开始有很多人也是有顾虑的。策展人怎么办，能做得好吗？我们拿什么制约他？最后我也很感谢主办方没有对我们做过多的干涉。策展人制必须通过空间来实现，我们正好有五个馆，所以确定了五组策展人。

但是我们马上又提出来一个问题，我这个人本质上还是有

一个民族主义情结的，这点我不回避。我觉得这是在中国的展览，不能无缘无故地给外国策展人提供这么个平台，你必须强调这是在中国的国际设计展。那么怎么体现在中国？我坚持要采用1+1的策展人制，也即一个海外策展人配一个中方策展人。但是目前中国的设计还在成长，我们中方可以退一点，以海外70%和中国30%的展品比例来实现。展览分主题主要由海外策展人提出来，然后由策展委员会选择和决定。

第一，30%是指大中华的30%，有香港、台湾、澳门、中国内地，所有的大中华地区都可以在这30%里面。第二，即便水平差一点，我们也可以通过这次带动一下，要给中国人一点信心。我们预感到国博的普通观众要比专业观众多，所以，最后定下这70%和30%，1+1这样一个关系。当时五个分主题先由海外策展人来报、来陈述，完了我们专家委员会来评。这中间，也有一两个好的主题漏走了。

后来我们在确定五个分主题的时候，是有考虑的。比如“创意联结”这个分主题展，我们邀请的吉达·博亚迪是业界非常著名的策展人，是米兰设计周的总策划人。她承诺目前世界上最著名的设计师的作品都可以拿来。我们也想要让中国人看到最好的作品，认识设计的广阔性以及多样性。而刘小康这个展览，他报了两个主题，一个是“亚洲饮食文化与器具设计”，还有一个是关于“竹”的设计。后来我们与他自己都偏向于

“竹”的设计，因为后者可能更有前瞻性。我们也期望这个展览做完能给社会留下一些产生比较大影响的东西。像“理智设计情感”是从设计师的角度去考虑。“混合现实”目前还在讨论与完善过程当中。“可能的世界”这个展是给专业界人士看的。因为这个展览中的设计师做的都是超前的设计，并且是以作品为主，不是以产品为主，很多都是概念设计。当然这个概念设计都已经做出东西了。“可能的世界”这部分很像当代艺术展。它是有启发性和前瞻性的，无论是从设计师还是从每一个观者的角度去考虑，在人类目前的科学技术和未来可以展望的科学技术情况下，我们可以通过一个怎么样的设计来改变我们的生活？这种改变有时候是很大的，是很超越的。

DESIGN：我很好奇展览总主题的英文翻译，“仁”，在英文里有很多对应的词汇，为何最后选择不译，而以汉语拼音代替？而“设计的善意”，被译为“good design”，也就是“好的设计”。这个好和善应该怎么理解？因为当差异出现时，可能意味着一种理论、一种新解释的诞生。在您看来，好和善是等同的吗？当“好”被解说为“好用的”，“适合的”等意义的时候，好与善发生了重合，但是，在不同文化中，“好”和“善”的意义出现了漂移。例如，在西方文化中，“好”意味着积极进取、不懈探索的野心，这种野心构成了创造力的核心，而在东方，“善”