

象外集

语录·访谈·文论·众说

柳冠中 编著

中国建筑工业出版社

得 超
其 以
園 象
中 外

象外集

语录·访谈·文论·众说

柳冠中 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

象外集 语录·访谈·文论·众说/柳冠中编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012.9

ISBN 978-7-112-14621-5

I. ①象… II. ①柳… III. ①工业设计—中国—文集
IV. ①TB47-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第201998号

责任编辑: 李晓陶

责任校对: 姜小莲 陈晶晶

象外集

语录·访谈·文论·众说

柳冠中 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 22¹/₂ 插页: 1 字数: 547千字

2012年9月第一版 2012年9月第一次印刷

定价: 48.00元

ISBN 978-7-112-14621-5

(22681)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

祝柳老师身体倍棒笑口常开

自序

为人 69 个春秋、从教 32 载，深知做人、为事的艰辛，教书、育人的重任。所谓“修身齐家治国平天下”皆关乎我国复兴之大事。

然做人、为事、教书、育人之首要，都是理想与观念的确立和实践。而理想与观念的引导不是说教，应寓于教师的言传身教之中。说直白了，专业学习不能仅传授知识和技艺，恰应以学习、研究为载体，启迪后生的智慧与潜质。

为什么要掌握知识和技艺？都能说“设计要给全人类社会、个人和集体带来利益和自由，要为人类未来不被毁灭而设计”。观念不同，方法就有不同；方法不同，其手段与技术也就不同。方法和技艺是被选择、被整合的，而被整合的目标则是需要我们教师义不容辞地教会后生们如何确立的。正确的人生价值观和认识客观世界的思维方法是设计教育的核心和经纬。因此，精心组织教学、在实践过程中引导学生在体验“解决问题”的全程序、全过程中修炼“天下有大美而不言”，则是教育的大善之举。

当前，我国正处于计划经济向市场经济、传统社会向可持续发展的社会转型关键时期。巨大的社会转型不可避免地对人们的思想观念产生剧烈的冲击，理想信念和价值观在这样的冲突和怀疑中受到了极大的挑战。思想意识和价值观取向发生变化也在所难免，但物质利益成为了社会发展的主导性原动力，这种社会现实反映在人的思想中，必然形成重物质利益轻精神追求的观念，使人们在衡量人的地位、价值、意义、作用时，自觉不自觉地以物质利益作为衡量标准。这一方面催生了物欲化的倾向，一方面又使人们追求财富的欲望迅速膨胀，一夜暴富或一蹴而就的成功愿望特别强烈。

中国传统伦理观中，个人责任一般是贴身的小事，其重要性由从个人到家人再到亲朋好友，以同心圆的方式往外推广，所谓修身齐家治国平天下。而在现代公民社会中，则要求公民具有社会责任意识，参与公共事务，正所谓“天下兴亡，匹夫有责”。而实事求是，求真务实的科学精神和人文精神的缺失，则导致社会上一些人对生命的淡漠和对人性的冷漠。很遗憾，随着物质生活的丰富，美的修养并没有随之积累下来。现代社会每个人都非常浮躁，拼命追求物质的部分，甚至忙到没有时间去感觉周遭的事物。“忙”这个汉字很有意思，其实拆开来看就是心灵的死亡，即使再有钱、物质再丰富，这个心灵的死亡带来的是更大的空虚。

蔡元培先生早年创办北大时就提出“美育救国”的概念，他希望那种沉淀下来的民族文化能够在精神上充满、充实国民的心灵。

德国一个哲学家康德，在他的美学里特别提到：

“美”是无目的的快乐。当一个人看着晚霞的美，受到非常大的震撼的时候，其实它在生活里没有任何利益上的收获或改善，可是他整个生命会被改善，他在生命里几乎体验了从生到死的另外一种不同的感受。

其实美很像宗教，它把我们内在的一种最大的渴望、最大的热情全部激发出来，所以我

相信，美是一种福气的时候，它让你朝九晚五日复一日的那个单调贫乏生活忽然丰富起来，忽然好像被充满那个快乐跟感觉。

其实美是一种拯救，美的教育是治疗社会浮躁病的一个药方，可能见效慢，但是治本。是它让你重新觉得你恢复了像童年的孩子一样的天真。你可以站在一片树底下没有任何目的的看阳光下树叶间的闪光，因为我们在平时生活的时候，每分每秒想到的都是目的：我做这一件事对我有什么好处，我做这件事情对我能赚来多少钱，我做这件事情可以帮助我生活有什么样的改善，都是目的性。

我想说的不是：我们每天都在接触艺术的东西，我们就拥有了美的竞争力？我想美恰恰是要还原到每个人最基本的生活当中去感受，而不是说我每天在看艺术品、看展览、听音乐会的时候才能给我们美的感受。在美的面前，没有平民和贵族的差别，没有专业和一般人的差别，正如庄子讲的“天下有大美而不言”，大自然中存在着无所不在的美都可能发现，一个受到很高的教育的人可以发现，一个完全没有受过教育的人也可以发现。

美是最公平的东西，富有的人可以感觉到美，贫穷的人可以感觉到美，高贵的人可以感觉到美，贫贱的人也可以感觉到美，知识高跟低都与美无关，美是与生俱来的东西，是天生的。当一个孩子听到音乐，他的身体就会跟着一起摇动，看到树叶上的光他会发呆，听到雨声他会发呆地一直听下去，只是在后来的成长里受到太多奇怪的教育，我们不敢感觉到美和表现美。而我们现在要做的就是拿掉阻碍美的东西。

美对人的生活是一种选择，一种发现和一种创造。人可以重新创造自己的美，也可以重新创造自己的美——一段不同的情绪。美不是简单的听一个音乐或看一个戏剧，其实美是回到生活里面成为一个创造的能力。美帮助你创造了你与人的关系，平日里你与家人、朋友、同学、同事相处，都有一部分是被勉强的，如果一个人在讨厌一个天天和他在一起的人，那是会很痛苦的。但是美还是一个观察的过程，当你先把爱恨放开，把喜欢不喜欢放开，单纯的观察他，你从一个观察的角度，一个纯粹的美学的角度看他的发型、他的动作，笑起来特征、声音，一个礼拜后，会觉得他有这么多奇特的特征。康德曾经说过：美，当你没有利害性、没有爱恨心的时候，美在你面前就是一个观察。就像船过水无痕，淡淡地观察，会觉得人和人会比较容易相处。陀思妥耶夫斯基说，在写小说的时候，你对你小说中最不堪的人物，都不能有任何掉以轻心的部分。你对任何一个人都要有尊重，在尊重当中你改善了人与人的关系。这是人的福气，不断地让你看到春天、秋天、夏天、冬天的美，这个世界的美无处不在，这个世间有各种各样的人存在的意义和价值，就像春、夏、秋、冬一样，是不可取代的。美也是不可以取代的，美不断地创造你人生的丰富和快乐，每天都是全新的一天，并没有在重复，所以永远不会疲倦。

在服装上，一个人可以完全朴素地完成他自己；

品位是说我知道自己要什么，知道应该选择什么；

母亲做的菜比任何一家餐厅做的都好吃，是因为母亲做的菜里面有她的关心；

中国园林最伟大的建筑——亭子，亭这个字就是让人停下来，看非常好的风景。

对于美的教育，我想不是说要大家都急着跑去美术馆，去听音乐会，而将美落实到最简单的四件事情——衣、食、住、行，跟我们的生活发生最大的关系，它每一天都是美的功课，

所以千里迢迢去美术馆看展览，没有打开自己的知觉、感受、体验和领悟——既从“物境”、“情境”、“意境”的过程中去积淀、修养，其实是没有用的。

美的基础是有一种关心，有一种对生命的爱，它才构成美的条件和基础，否则这个美会变得非常的虚假，因此回到衣食住行这个基础上来感受美。去选择这个美，去选择自己要的东西，回来做自己。

所有在这些都是我们在生活里可以感受到的东西，每一个生活的细节都变成了美的功课，这个功课不一定要到学校里去上，而是在生活里不断地去感受这个部分。美最后在生活里面所体现的是怎么回来在最自然的状况能够有一种感性的舒解，这样的生命也是一个竞争力最强的生命。

话又说回来，设计就是创造更合理、更健康的生存方式，也是发现美、创造美。设计是无声的命令、无言的服务，是润物细无声。皆说教师是人类灵魂的工程师，设计师也当是人类灵魂的工程师。

我为我从事的事业而自豪，承蒙党和祖国的培养和我的老师以及学生们的信任，给了我这个职业和职责，更使我明白，在花甲之年，还需不遗余力，为中国设计的可持续发展培养更多的栋梁之材的同时，耕耘我国设计机制的土壤。

柳冠中

2012年8月20日

目 录

语录（摘自柳冠中 31 年来的论文）

访谈

- 44 我与工业设计 | 王丽丹、郭秋惠访谈柳冠中
- 59 设计不是目的，是一种解决问题的方法 | 孟繁玮访谈柳冠中
- 64 事理学 | 席田鹿访谈柳冠中
- 67 设计与人类以及当代中国 | 楚小庆对话柳冠中

文论

- 90 苹果集——设计文化论
- 90 标准化·组合化与“美”——从现代灯具设计谈起
- 97 当代文化的新形式——工业设计
- 115 共生美学观——对当代设计与艺术哲学的初探
- 117 让历史告诉未来
- 124 设计与文明
- 129 南天门
- 130 设计与人
- 133 科学 × 艺术的时代
- 138 工业设计方法论——再论“使用方法”说
- 141 系统设计
- 141 都市设计——都市功能定位分析
- 145 当前工业设计教育的重大研究课题
- 147 系统论指导下的知识结构创新型人才培养
- 154 事理学——设计方法论
- 154 生活形态模型——从事理学的角度阐释工业设计
- 161 论重组资源、知识结构创新的创造方法论——事理学
- 165 设计思维方法——从“物”到“事”的认识方法

- 167 超以象外，得其囿中——研究生精品课《设计方法论》建设总结
182 为坐而设计——从“坐”到“座”的事理学（柳冠中 吕杰铎）
186 事理学论纲（2000 字缩写版）

188 设计产业链

- 188 原创设计与工业设计产业链创新
196 中国工业设计产业结构机制思考
199 嵌入“设计创新机制”是我国企业管理的当务之急

208 设计的未来

- 208 对《雷圭元先生文集（初稿）》修改的建议
208 漫话“美化？造型？还是设计？”
215 观念、机制、方法、氛围是“一流”人才培养的根本
218 设计是人类未来不被毁灭的“第三种智慧”
227 适可而止地“栖息”

概念图表

- 231 “科学”、“艺术”和“设计”以及历史演进
234 “使用方式说”
234 造型设计基础
236 设计的素质与能力
237 “事理学”与“设计学”
245 “事理学”的文化三层次——“物境”、“情境”、“意境”和“美”
247 “种子”——原型创新与“土壤”——设计战略与机制

众说

- 248 实践中学设计 | 潘昌侯
251 五分学生 | 胡文彦
252 “南尹写北柳” | 尹定邦
252 激情与求索 | 朱焘
253 往事二、三则 | 张福昌
255 中国工业设计理论体系的奠基者 | 唐林涛访石振宇、叶振华（北京 A-one 设计工作室）
263 思想超前知音难觅，心系设计奔走天下 | 郑曙暘
266 思想前瞻拓育路，重视实践出真知 | 严扬
268 我一生崇敬的师长 | 方强

269	跟着柳老师探索改革设计教学 汤重熹
271	与柳先生第一次见面的印象 何晓佑
272	善之本在教，教之本在师 宗明明
274	20 世纪 80 年代的讲座 谭靖漪
275	亦文随笔 李亦文
276	引路人——导师、父亲、朋友 马春东
277	柳冠中先生二三事 舒湘鄂
279	我与柳冠中老师的 25 载师生情 李亚军
280	中国工业设计振兴的先驱者 朱钟炎
281	以师为范 郑建启
283	深浅方圆任我师 史习平
284	“片儿川”和漫画——二十多年前的浪漫岁月 刘振生
286	一代宗师——柳冠中老师第一印象 秦国光
288	以事说理，以理服人 蒋红斌、刘新、刘吉昆、高柄学、王国胜、巫濂、张娟、李昂
293	为人正直治学严，满腔热血干设计 宋慰祖
295	师表才情堪敬仰，古稀不愧焕神容 刘宁
296	中国工业设计的守望者 胡启志
298	山高，水长，人寿 方晓风
299	改良中国设计土壤的设计家 曾辉
301	师品若水，润物无声 黄有柱
302	做事理学的忠实信徒和践行者 周红石
303	我与柳冠中先生交往点滴 谢大康
304	我与我的恩师——柳冠中先生 裴继刚
306	从“杯子”出发 张帆
307	东三环二三事 李剑叶
308	向柳老致敬 赖亚楠
309	激情的思想 杨瑞
310	中国设计的领航人、工业设计的思想者——柳冠中 吴卫
312	踏着柳先生的脚印一直前行 胡飞
313	与柳先生二三事 吕杰锋
315	心灵导师，如若初见——于柳冠中老师 69 寿辰感言 覃京燕
316	师者之风，山高水长 何颂飞
317	忆水流年 王焱
318	回忆和先生的二三事 李可巍
319	转型与土壤 李一舟
321	导师预言成真，导师社稷未来，导师造物生涯 冯立

322 中国设计之冠 | 陈予

323 跋

大事年表

327 简历

331 印迹

我们的世界仍是人类安排的世界。人类的优点和缺点都在于改造这个世界，既然我们注定要改造这个世界，那么我们就把这个世界最美好的精神铸进我们的生活。

所有的文化，所有的观念都将汇集到流水线的呼啸之中，每时每刻都在创造着一个新的世界，无论我们创造什么样的世界，我们都应记住这个世界的法则是完美的，这个世界的物理关系是和谐的。完美的功能必然是完美的造型，那些生存了几亿年的生物时刻提醒着我们。

人类使用了普罗米修斯偷来的天火，也偷了上帝的禁果。那条蛇还将告诉人们什么，究竟有什么样的未来，我们也许不知道。我们所知道的，那就是人类将无所畏惧，勇敢地面对前面的太阳，而不是身后的阴影。

“宇宙”意为人类的时空观念。宇——空间，宙——时间。在古代中国，时间属天，空间属地，时间观更重于空间观。中国文化肇始之初，就有两种趋势相辅相成——归于自然之道和“观乎人文，以化成天下”。这里的自然及其道，已是人文化了的，而人文则又是来自于“观象于天，观法于地”。因此中国文化之传统精髓实质从一开始就具有强烈的自然性和社会性的互补共生。所谓的“观天法地”就是认为天地自然之道就是人类社会之序。这种朴素、简洁的“天人观”哲学思想符合了自然与人的整体关系，然而落后的生产力和生产关系在封建统治秩序和帝王思想的主观意愿的片面夸张下，使几千年的中国文化进程堕入了泥淖之中不能自拔。中国的时间观是强烈地人文化了的，中国的文化艺术实质上意味着一种富有特点的时间、品味方式。中国人的感受完全协调于变化着的自然状态：李枝、竹节、冬眠、春种、夏锄、秋实……这些都是将人类的生产和文化的空间活动被动地与节气、时机束缚在一起的例子。

近代西方的科学和哲学将时间和空间隔开了。欧氏几何、牛顿力学将空间与时间的关系绝对化了。然而信息时代的来临，高科技开拓了人类的宏观与微观视野。古代中国先哲所发现的理念被爱因斯坦的广义相对论第一次科学地证明了它的客观性。时间和空间是互补共生

着的一对矛盾，民族文化的强弱盛衰不取决于其原有文化空间的占有，而主要取决于其对文明竞争契机的把握。在这个意义上说，谁抓住了时间，谁就将占有空间。

在如何对待工艺美术与工业设计这个问题上，我们是否也可以从这一角度来探索那蒙上五光十色、琳琅满目、充斥空间的表面现象后面的实质。

古人云“成于中者形于外”。我们搞工业设计的若不深刻地理解这个道理是必定会碰壁的。古往今来，多少不朽的艺术作品，不都是以它简洁而有规律的艺术手法，表达了极其深沉的思想内容引起人们感情上的共鸣。

工业设计在不到一个世纪的时间里，已从一株幼芽发展到一棵大树。它既不是美术，也不是工艺，而是一种生活方式的艺术。

只有获得市场，企业才能生存，而市场也正是从一个侧面反映了一种复杂的人类文化对于工业生产的调整。

工业设计这门学科的诞生与兴起，是造物史上第一次主动将人的需要与产品的使用方式、材料、结构、工艺技术以及流通方式，从自发的手工艺的追求材料质地与意匠、技巧的协调而总结出来的“因地制宜”、“因材制用”的经验上升到自觉的职业理论高度上来了。它从一开始就坚决反对外表地、孤立地谈论材料美、色彩美、工艺美、技术美、形式美、装饰美和风格美，它不仅反对装饰上的“洛可可”，也鄙弃包装上的“豪华”和技术“洛可可”的新倾向。工业设计思想指导的造型活动旨在影响、制约人们的行为方式而不是去创造刺激人们生理感官的新颖和变化。设计必须也必然自觉地创造一种合理的使用方式。

人类认识能力和手段的迅速发展，使人类具有了系统的眼光、系统的手段、系统的思维能力，许多客体系统被揭示出来，被制造出来。如人机系统、人脑系统等。客观系统化了，主体也随之系统化了，其桥梁——实践也系统化了。这就使产生于工业革命的工业设计在系统时代插上了系统思维和系统方法的一对翅膀，得以清醒地认识商品经济机制下的设计行为的弊病和在这一点上产生于手工业社会的工艺美术却始终未能迈出它“出身”的局限。正因为如此，工业设计活动在系统论的武装下轻而易举地开发了阿波罗计划，而无需新的发明、新的突破，可以说系统论引入工业设计，使工业设计进入到不惑之年，使我们清醒地悟到“反馈论”、“因果论”不应被理解是负反馈——保持；工业设计学科系统不是消极被动的反馈，而应理解为旨在向稳定挑战，促进它变革的正反馈——积极反馈。这就是工业设计所代表“创造新生存方式”的观念与工艺美术所代表的不可逾越的观念的根本区别所在。工业设计的“使用方式说”是对文化、对人与自然的关系——即秩序的抽象，是对复杂的多维关系、动态隐结构的抽象，是将文化上升到表达自由构造主义哲学的符号。当然也是区别于自然经济社会的抽象——“图案说”和传统工业文明的抽象——“构成说”的。

我们人类是充满了血肉情感的生灵，我们有着无穷无尽的渴望、理想与追求，需要去尝试、探索、试验、实现。所以，我们需要学习，要以探索未知过程中的情感和创造来引导自己的发展。人类的生命历程告诉我们，如果没有探索求知的意识，没有变革创新的“设计”，这个世界便没有任何价值。

当前经济全球化、技术潜能扩延、需求地域化、消费个性化，然而资源匮乏、污染严重、物欲膨胀、贫富悬殊，人类未来的生存方式的变革正在酝酿。不仅经济、政治，而且文化都将发生观念性的革命。设计绝不应再仅是时尚、奢华、美化、欣赏、高雅文化的载体。

设计也不应再仅是商业谋利的工具；设计更不应再仅是技术的推销术；设计将承载人类理想、道德的重任。

而设计本来应有的“为人设计”的职责在近几十年的商品经济中被严重地歪曲了。设计应理解人类基本生活的概念——“栖息”，要对现实生活有更加深刻的认识和判断，要有清醒的头脑，尤其在经济全球化和技术发达进步的今天，对一些生存现象和生活态度抱有观察、思考乃至批判的态度。

设计的实践养育和滋润了人类社会，曾表达了人类多如繁星的情感意象，与其说设计语言的极限就是世界的极限，还不如说“求知”和“探索”的极限才是世界的极限，因为自然科学或社会科学归根到底也是人类求知的一种阶段，是人的领悟同大自然和社会对话的过程，人提问，大自然和社会回答。在物质的世界里，人的生命如流星即逝，匆忙而淡泊。个体生命的几十年，人人都在寻找心灵共振的磁场，都渴望在心灵的完善中追寻无穷无尽的精神向往，所以人类才会不断地学习和探索。我们需要学习，要以探索未知过程中的情感来引导自己的发展。人类的生命历程告诉我们，如果没有探索求知的意识，这世界便没有任何价值。

我坚信：“设计”应是人类未来不被毁灭，除科学和艺术之外的第三种智慧和能力。

“设计是人类第三种智慧系统，其组成的子系统或要素含有科学和艺术。设计是人类为主动适应生存环境等外因系统从而进化形成的一个‘新知识结构系统’，是人类重组生存结构的智慧性‘创造’。”

工业时代的逻辑理性主义哲学总的来说是一个静态的科学结构，只注重科学研究的结果，忽略了科学事业发展过程中活生生的人的活动以及历史的变迁。这种把科学凌驾于历史之上的哲学思想适应不了由于广义相对论出现以来的高技术信息时代对客观世界的重新认识。而由此将历史主义、人文主义与理性主义结合的相对主义，即合理性的标准是历史的、随着主体变动的多元哲学体系，主张认识主体不应成为客观存在的对立面。科学虽然不再有一个统一的、唯一的标准，然而各个时期的标准是可以合理演化的。重视科学的文化背景与科学本

质之间的必然联系，表现出哲学的文化融合的特征——共生哲学观。它的时空性是高度集中各种信息（历史与现实的、宏观与微观的）后的整体抽象。概念、理论、经验和材料、信息之间存在着一种非逻辑关系，一切概念不是唯一由因果关系确定的，而是一些自由的约定俗成。而世界上再没有什么东西比人的想象更为自由（大脑的思维功能也应是客观存在的），它有无限能力可以按照各种方式来分离、分割、混杂、组合。它可以相当松弛地处理经验事实同人类高级思维形态——思辨和想象的关系。正是运用这种哲学思想，爱因斯坦才有可能发明了广义相对论。由伽利略开端的近代实验科学的理性主义哲学导致爱因斯坦的老师马赫成为“原子论”、“相对论”的反对者，他认为“一个超出认识范围之外的事物，一个不能被感知的物，在自然科学中是没有意义的”。这个狭隘的、僵死的机械唯物论虽然严重影响了科学探索的视野和设计功能，但却阻碍不了科学新发现和设计就是创造的实质性推进。广义相对论的创立，使从黑格尔到马克思的辩证主义哲学观念的传统发生了重大转折。

设计是经济转型的载体，还是国家文化战略的支柱之一，也是技术创新通向健康、合理的生活方式的必经之路。

“工业设计是一种智力型、整合性的系统创造活动；是重组知识、资源和产业结构；转化与开发技术，提升企业品牌竞争力和价值；塑造先进的社会文化；创造更合理和更健康的生存方式，构建可持续发展的和谐社会。”

“设计不应深陷于科学和艺术之争，设计有它自身的内涵和外延，设计是发现、分析、判断和解决人类生存发展中的问题。”

大生产是工业设计的基础，分工是工业设计发展的催化剂。

科学技术是生产力，设计就是生产关系，它将对经济社会发展产生巨大的推动作用。

咱们现在总把包豪斯当做一种风格，包豪斯一再声明包豪斯不是一个风格，包豪斯产生的背景跟包豪斯所产生的行为是紧密相关的。为什么产生包豪斯？它是在背景中产生的，所以我们现在往往说功能主义过时了，包豪斯也过时了。这是很荒谬的。包豪斯从来没有说它是一个一万年一亿年都必须遵循的风格，它只是一种思想，它是针对当时王公贵族们和代表这种习惯理念——为少数人才能享用艺术的文人极度不满大生产产品的粗糙，而代之以顺应大生产的大批量，使大多数人得到生活必需品的“工业设计”理念，即在某种程度上“把艺术还给人民”的、对“传统艺术”的反动！转变英国的手工艺运动方向，必须为大众服务，必须要跟工业革命带来新的生产方式吻合才能符合历史发展的方向。从这个角度思考，真正人文主义的东西，不是少数人的所谓“人文主义”，而恰恰是要给大众的“人文主义”！我们一些人对包豪斯的解读往往走偏了，只从现象看，没有从真正的人文主义，即人类进步的角度去解读，好像很专业，其实很“匠气”。