

设计学论坛

Forum of Design Studies

第二届设计学青年论坛 The 2nd Youth Forum of Design Studies

袁熙旻 主编 南京艺术学院设计学院 主办

南京大学出版社

设计学论坛
Forum of Design Studies
第②卷

图书在版编目(CIP)数据

设计学论坛. 第2卷/袁熙旻主编. —南京: 南京大学出版社, 2010. 11

ISBN 978-7-305-07706-7

I. ①设… II. ①袁… III. ①设计学—文集 IV.
①TB21-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 207185 号

出版者 南京大学出版社
社址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健

书 名 设计学论坛 Forum of Design Studies 第②卷
主 编 袁熙旻
责任编辑 赵 秦 编辑热线 025-83621411
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 32.75 字数 520 千
版 次 2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-07706-7
定 价 62.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

《设计学论坛》Forum of Design Studies

主办:南京艺术学院设计学院 Design College of Nanjing Arts Institute

出版:南京大学出版社 Nanjing University Press

《设计学论坛》编委会

奚传绩 Xi Chuanji

何晓佑 He Xiaoyou

邬烈炎 Wu lieyan

王 琥 Wang Hu

李立新 Li lixin

袁熙旸 Yuan Xiyang

夏燕靖 Xia Yanjing

熊 嫻 Xiong Yi

黄厚石 Huang Houshi

周 博 Zhou Bo

孙海燕 Sun Haiyan

策 划:邬烈炎 Wu lieyan

主 编:袁熙旸 Yuan Xiyang

执行编辑:黄厚石 Huang Houshi 孙海燕 Sun Haiyan

技术编辑:段盛华 Duan Shenghua

装帧设计:毛 茜 Mao Qian

责任编辑:赵 秦 Zhao Qin

卷首语 | Preface

2009年11月,我校举办了全国首届设计学青年论坛。论坛从设计历史研究、设计批评研究、设计方法研究与设计管理研究等视角出发,汇聚了国内设计学研究领域的青年学者,就当下中国设计学研究领域的新鲜话题进行了交流。设计学青年论坛的目的是倾听青年的声音、感受新鲜的脉动,在设计学诸多前辈学者的研究基础上为中国设计学的发展摇旗呐喊。

首届设计学青年论坛的成功举办获得了国内设计学界的一致好评。许多前辈学者给予我们热情的鼓励与殷切的期盼,这让我们有信心与动力把这个年轻的学术活动继续举办下去。

时隔一载,古林公园的金桂落了石阶,又爬了枝头。秋日暖阳下,行色匆匆的学子行囊中恐怕又装满了沉甸甸的金色梦想。成熟的季节亦是分享的季节。

时隔一载,中国设计似乎也呈现出欣欣向荣的景象。2010年上海世博会的召开迎来了设计艺术的最佳发展机遇;中国汽车产量超越美国成为世界第一;中国的设计行业也在国家的产业转型中寻找着新的契机。

但是,充满挑战的机遇往往伴随着压力与困惑。在渴望改变国家形象的同时,如何在全球化的经济语境中重塑中国设计的形象?在世界经济格局发生变动的情况下,如何在激烈的市场竞争中提升中国的设计创造力?在中国设计教育快速发展但问题重重的背景下,如何定义逐渐活跃于各学科交叉地带的设计学学科,推动设计学研究的进一步发展?这些都成为摆在每一位中国设计人面前的一个充满诱惑的课题。

“跨设计——2010年全国第二届设计学青年论坛”重装上阵,希望能第二次点燃年轻人的篝火,将愉快的讨论继续下去。虽然这些问题在一次论坛上必然无法言尽,理论上的思考也未必会直接地对设计现实产生立竿见影的效应,但提出问题与思考问题的重要性甚至可能要大于盲目地去解决问题。

在“设计批评研究”的讨论环节中,芦影、黄厚石、祝帅、李凝将就设计批评的身份问题、上海世博会激起的网络批评、中国设计产业的宏观定位、中国当代的设计展览策划等设计现实问题发表评论,希望通过这种设计批评领域的深入探讨来推动设计批评研究在中国的发展;在“设计方法研究”的讨论环节中,江牧、吕杰锋、苏欣、邹游从“人”的角度出发,探讨如何在人与设计之间建立和谐友好的关系;在“中国设计历史研究”的讨论环节中,陈彦姝、孙海燕、曲艺对宋代玉器、古琴减字谱、中国基督教书籍进行了设计视角的考察,而赵屹、熊嫒和海军则对中国古代的设计制度与造物体系进行了解读;在“西方设计历史研究”的讨论环节中,袁熙旸、周至、潘汝清以全球设计史的视角展开了西方设计历史个案的探索;在“视觉文化与设计研究”的讨论环节中,周博、黄猷钦、林素幸、边千惠、朱海辰在电影、广告、摄影、海报中寻找视觉文化中设计元素的表达与意义;在“城市与社区设计研究”的讨论环节中,季铁、陆江艳、成朝晖对社区综合设计、城市设施等民生问题予以充分的关注,在充分的田野考察的基础上来研究设计在城市生活中的价值。

不积细沙何以成山川,不汇溪流何以成江河?喊大口号容易,坐冷板凳难!中国设计学的研究需要这样扎实而坚定的探索。当然,作为一个志存高远的年轻的论坛活动,它在各方面还存在着不足之处。我们也希望通过第二届设计学青年论坛摸索出更多的经验,让论坛发挥更多的交流作用,并不断地发掘中国设计学研究的新生力量。为他(她)们提供平台、提供麦克风、提供朋友间的关怀与帮助。我们“不爱江湖爱朋友”,希望更多的年轻人能够毛遂自荐,带着你的思考和文稿,来到同一片银杏树下,喝喝咖啡聊聊天,有说有笑,岂不快哉!

南京艺术学院设计学院设计学青年论坛组委会

2010年11月11日

目录 | Contents

卷首语 | Preface

设计批评研究

- 2** 芦 影 Lu Ying
 关于设计批评之身份焦虑
 About the Identity Anxiety of Design Criticism
- 19** 黄厚石 Huang Houshi
 让世博看见我们——上海世博会批评的研究
 Expo See Us —— The Research of the Criticism about the Shanghai Expo
- 43** 祝 帅 Zhu Shuai
 中国当代设计产业定位的三个层面
 Three Levels of the Positioning of China's Design Industries
- 61** 李 凝 Li Ning
 创新的实践艺术：浅析当代艺术与设计策展
 Practical Art: Curating of Contemporary Art and Design

设计方法研究

- 74** 江 牧 Jiang Mu
产品设计与人类安全的研究
Research of Product Design and Human Safety
- 86** 吕杰锋 Lü Jiefeng
关于“以人为本”中人的本体的几点思考
A Study of Ontologism on the Concept of Human Oriented
- 107** 苏 欣 Su Xin
从“苹果”到“把玩”——解读造物活动与中国传统生活文化精神对当代设计的启示
From “Apple Products” to “Play Objects”—— The Enlightenment For Contemporary Design in Creation Activities and the Spirit of Traditional Chinese Life
- 118** 邹 游 Zou You
创造力在设计组织中的程序化实现
Procedural Implementation of Creativity Among Design Organizations

中国设计历史研究

- 130** 赵 屹 Zhao Yi
明清时期民营手工艺生产组织形式研究
Study on Handicrafts Production Organization in Ming-Qing
- 145** 陈彦姝 Chen Yanshu
两宋玉器
Song Dynasty Jade Ware
- 165** 熊 嫫 Xiong Yi
学史、原典、图谱——明代设计制度研究文献综述
Academic History, Primary Texts and Illustration: Design Institution Studies of Ming
- 196** 孙海燕 Sun Haiyan
古琴减字谱的字体设计研究
A Study on Type Font Design of GuQin Music Book

- 217** 海 军 Hai Jun
智者创物,巧者述之:中国古代造物设计体系研究
Thinkers Create, Artificers Do: Studies on the Ancient Chinese Creation Design System
- 250** 曲 艺 Qu Yi
诵念珠规程——17 世纪初第一本含插图的中国基督教书籍
Rules for Reciting the Rosary——The First Illustrated Christian Book in China in Early 17th Century

西方设计历史研究

- 276** 袁熙旻 Yuan Xiyang
全球设计史何以成为可能?
Why it is Possible to Write a Global Design History?
- 289** 周 志 Zhou Zhi
哥特式教堂中玫瑰花窗的造型演变与意义分析
Research on the Rose Window of Gothic Cathedral
- 309** 潘汝清 Pan Ruqing
雷蒙德·罗维的设计思想及其成因
The Design Concept and Relevant Influential Factors of Raymond Loewy

视觉文化与设计研究

- 326** 周 博 Zhou Bo
剪辑理想图景——“照相蒙太奇”的传播及其中国境遇初探(1920—1960)
Collage Ideal Visual Spectacle——A Study about the Spread of Photomontage and It's China Situation(1920—1960)
- 360** 黄猷欽 Yu-chin Huang
1980 年前後臺灣文藝電影美術設計風格的轉變
Changes in Design Style of Taiwan Art Movies Around 1980
- 393** 林素幸 Lin Suxing
從二十世紀初商業美術的發展看中國的現代性——以平面廣告為初探
The Development of Commercial Art and China's Modernity in the Early 20th Century—the Case Study of Advertising Design

- 418** 边千惠 Bian Qianhui
以影造物——摄影的幻觉设计
Creating Things by the Shadows: the Illusion Design of Photographic Image
- 438** 朱海辰 Zhu Haichen
“招贴”及其相关名称的源起与发展
The Origin and Development of the Post and the Related Terms

城市与社区设计研究

- 452** 季 铁 Ji Tie
设计张力与社会创新——基于网络和社区的设计实践方法探索
Design Tension and Social Innovation——The Method of Design Based in Network and Community
- 471** 陆江艳 Lu Jiangyan
以规矩,成方圆——关于各国盲道设计标准的比较研究
A Study on the Compare of Tactile Guide Path Design Standards in Diferent Countries
- 496** 成朝晖 Cheng Zhaohui
城市形象系统设计的认知
The Cognition of City Identity System Design

设计批评研究

芦 影 关于设计批评之身份焦虑

黄厚石 让世博看见我们——上海世博会批评的研究

祝 帅 中国当代设计产业定位的三个层面

李 凝 创新的实践艺术：浅析当代艺术与设计策展

关于设计批评之身份焦虑

About the Identity Anxiety of Design Criticism

芦影^①

Lu Ying

摘要:就设计批评的专业性和社会性角色而言,批评无异于冒险,其身份焦虑不仅是个体的,也是群体性的。一方面,批评者所应具备的精神指标、知识结构、学术视野直接关乎其观察、判断和预见的能力,进而影响到设计批评的效果。另一方面,作为参与设计批评的群体而言,共同的焦虑则出自对设计批评的存在现状和学术前景的担忧。

本文首先对设计批评的形态和群体做了客观描述;其次,基于对设计批评的专业思维及视野的分析,提出了设计批评绝非主观性、自足性的文本,它立言于对设计的考察,其“语境”既是一种“全景式观照”又是一种微观探察的结果;再次,以“观看之道”和“反对阐释”为例,重申了“批评即洞见”的意义;最后,在设计批评实践方面,强调设计教学以“问”求学的批评型思维的培养,并寄望于设计师和批评家共担批评主体以“合力”形成有意义、有争鸣的设计生态。

关键词:设计批评 身份焦虑 全景式观照 批评式洞察

^① 芦影,女,中国传媒大学广告学院副教授。研究方向:平面设计史、广告史。

Abstract: Design criticism is nothing else but a risk in terms of the professional and social roles of the identity of critics. It arouses not only individual but also public anxieties. For one thing, the mental indicators, intellectual structure and academic vision a design critic is supposed to have are directly related to her/his capabilities of observing, judging and foreseeing, which will naturally have an influence on the effect of design criticism. For another, the common anxiety of groups engaged in design criticism comes from a concern over the current situation and academic prospect of design criticism. This article firstly describes the forms of and groups that do design criticism in an objective way. Then it asserts that design criticism is never a subjective and selfsufficient text based on the analysis of its professional thinking and viewing, that it sets its baseline on observation of design, and that its context is the result of both a *comprehensive* concern and a micro probe. Thirdly, it restates the significance of *Criticism is Insight*, taking Ways of Seeing and Against Interpretation as examples. Lastly, it emphasizes the cultivation of Ask-oriented critical thinking in design education in regards to practices of design criticism, hoping that designers and critics could take the major role in jointly creating a meaningful and lively ecosystem of design.

Keywords: design criticism identity anxiety comprehensive concerning critical insight

本文的主旨,源自格奥尔格·西美尔(Georg Simmel)对现代生活“最深切的问题”的洞悉——“生存于社会中的个人,当其面对势不可挡的社会力量、历史遗产、外来文化及生活技巧的冲击时,如何不迷失自我并保持个性。”^①静观社会之变,诸多对存在价值的追问和对身份认同的焦虑无不与“如何不迷失自

① 2009年10月,在北京举行的 ICOGRADA 世界设计大会上,美国“2×4 设计机构”(由设计师和批评家组建)的创始人、任教于耶鲁大学的设计批评家米歇尔·洛克(Michael Rock)的演讲以“虚浮”(Superficial)为主题,并引用德国哲学家格奥尔格·西美尔(Georg Simmel)的这句话作为序言。

我并保持个性”有关,无论是设计还是批评,也都难以逃脱这一命题,如果批评立言于设计而非自说自话,那么,批评的身份焦虑可能远远大于设计对“自我”和“个性”的追索。

作为这个时代备受赞誉的美国设计师及批评家,迈克尔·洛克(Michael Rock)近20年来不断发表演讲和文章,他以设计师和作家的双重身份介入设计批评,观点尖锐而发人深省。即便如此,面对当下信息密集化且碎片化的时代,洛克本人也流露出对设计困境的迷思和批评立场的焦虑。在题为《保持自我》(Save Yourself)的文章里,洛克直接指出设计所受的困扰:“无论导致问题的根源是什么,我们似乎并没有发展出任何有益于引导我们走出这些谜团的理论。”^①可见,设计批评之焦虑还在于如何摆脱困境,既明辨现实,又具备远见卓识的判断力。

如果说前两种焦虑的程度取决于批评者的专业学养和日久积淀的洞察力,那么,另有一种焦虑则叫人望而生畏,基于态度考量,批评家所应具备的精神指标:第一要冷静,第二要热诚,第三要善于骂见鬼去吧的那种潇洒,第四,要有怦然而涕下的那种泼辣。^②对“抹不开面子”的中国人而言,批评的焦虑不言自明。而作为笔者,我既属于我批评的对象(被批评者),同时又是焦虑的一份子(批评者)。

一、批评与设计批评:形态和群体

“批评”常被误解为“刁难”和“苛责”。实际上,批评机制的建立,可视为良性运转的肇始。专业批评者总是坚信一个成熟的行业离不开对自身的反省和批评。

1. 批评是言说,是写作,但非抽象“自足”的文本

批评者多半以文风犀利、见解独到、言论振聋发聩见长。比如乔治·奥

① <http://2x4.org/> 原文指出:设计师及广告人对于自身工作的价值有着如此多的矛盾意见,他们如此热衷于专业实践领域的激进改革。究其不满的根源,或许深植于设计教育系统曾许诺过的那些附加产物——已经超出了一个产业所能给予的东西。或许这些焦虑是受到现代的理想主义那些挥之不去的影响,暗示了设计师们可以像艺术家们一样,在商业链条中享有自由,或担当起社会进步改造者的角色。无论导致问题的根源是什么,真正的困扰在于我们似乎并没有发展出任何有益于引导我们走出这些谜团的理论。(笔者译)

② 木心:《琼美卡随想录》,桂林:广西师范大学出版社,2006年版,第79页。

威尔(George Orwell)、苏珊·桑塔格(Susan Sontag),前者创造了“老大哥”(Big brother)的形象成为政治批判和反乌托邦文学的标志人物,后者因关注社会问题并切中时弊而被誉为“美国良心”,桑塔格还因她在艺术批评方面的诸多“反对”和“阐释”占据了评论界不可动摇的重要位置。

在泛文学写作中,我们经常遇见具有批评意识的写作者表达出对设计品、物质生活、现实世界的种种不满,这些不满有时是近忧,有时则是远虑。曾以不容置辩的方式批评同时代的某个天赋非凡的作家为“说谎的男人”^①的杜拉斯(Marguerite Duras),就以“疯疯癫癫,像吸毒上瘾一样”^②批评女人对物质消费的痴迷并非出于实际之需。意大利学者艾柯(Umberto Eco)在《空中的吃喝》^③一文中幽默地例数了航班上的餐具设计与餐饮的不配套、不适合而导致他损失了多少衬衣、西裤和领带。相较前两位作家,卡尔维诺(Italo Calvino)的批评显然更加含蓄而深邃,他在《看不见的城市》中将城市急速现代化的现实问题做了预见性的隐喻,数十年后,读者在小说虚构中对照现实而深感“问题恶化”的震惊。文学写作在此充当了批评的角色,虽然未见得都是作者最直接的初衷。

言说、写作均可成为批评的形式,然而,专业批评毕竟不同于文学写作,因此才有罗兰·巴特(Roland Barthes)所谓“沉默而盲目的批评家”^④之修辞尴尬和身份焦虑。批评不是批评者“自给自足”的抽象文本,尤其对于设计这种实践性很强的领域而言,批评文本更加忌讳语焉不详,或靠堆砌专业术语和美学辞藻来铺陈,不仅言之无物,还搞坏了学术风气。

究竟什么是设计批评?谁来批评?或者该由谁来批评?批评的目的是什么?作为设计批评的基本问题,专业人士需要不断思考并尝试给出答案,这一过程势必困难重重、焦虑种种,但终将有助于设计批评的专业化和学术化提升。

严格地说,设计批评是一种客观、公允的评价设计的方式,以严肃的专业

① [法]玛格丽特·杜拉斯:《物质生活》,天津:百花文艺出版社,1997年版,第92页。

② [法]玛格丽特·杜拉斯:《物质生活》,天津:百花文艺出版社,1997年版,第62页。

③ [意]安伯托·艾柯:《带着鲑鱼去旅行》,桂林:广西师范大学出版社,2004年版,第16—19页。

④ [法]罗兰·巴特:《神话修辞术 批评与真实》,上海:上海译文出版社,2009年版,第54页。原文指出:“批评家常采用两种颇为独特的理由。一是断然宣称批评的对象是不可言说的,因而批评是无用的。二是自认太愚蠢,没有理解声誉卓越的哲学著作的禀赋,第二个理由也是时不时的重现出来。”

精神对设计现存问题进行审视和批判,敏锐而理性地给予建设性意见。批评既能一定程度地指导设计实践,又能推动设计理论的学术构建。以瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的“巴黎拱廊”^①研究计划为例,作为批评范本值得反复研读,它既可视作为是关于一座城市、一个时代、一种资本主义由盛而衰的“辩证的意象”的研究,同时又是一项关于设计的批判性文化研究。准确说来,本雅明以“拱廊”为中心,研究涉及建筑、材料、构造、展示、时尚、居室、街道、城市规划 and 改造,这一切皆与设计紧密相关,他透过设计这种“文明的物化表现”,批判性地揭示出“19 世纪的新行为方式和基于新经济和新技术的创造物是如何参与了一种幻境世界。”^②

目前,设计批评作者除了研究学者、专业院校的师生,还有一些有写作爱好的设计从业者。不能否认,多数的设计批评都是有感而发,甚至是出于对设计现状的痛心疾首而致力于批评。但也存在一类实情:教育机构在评定教师职称时,一般要求考察其学术论文的发表量,因而迫使设计学教师不得不为了“达标”而撰写文章,造成这一类“设计批评者”相当程度的焦虑,他们的写作不仅捉襟见肘,生硬感还显而易见。与其指责滥竽充数的批评文章,不如批判“体制”下的量化操控,越是使用细微的数字来约束,就越是远离学术和原创,成为形式主义的摆设和行政机构的附庸。

2. 设计的“冒险”与批评的自觉

关于批评,设计本身亦不容忽视,作为人类改变原有事物,使其变化、增益、更新的创作性活动,设计行为即包含某种显见的或隐性的批评。具体而言,新设计对“旧有”形式和功能的改良始于一种批评意识,而批评在于发现问题,设计意识就是针对问题寻求解决方案的思考。

具有划时代意义的开创性设计是一种“冒险”精神的体现——大胆预设,并果断尝试。与文本式的设计批评不同,设计创新更能刺激人们的习见和观念,在重新认识和反思设计方面理应更加奏效,但人们往往热衷于议论和接纳新设计的形式,而忽略掉了其中所含的批评意义。“冒险”的设计因此成了批评的“冒险”,这或许是设计师从事批评的一种担忧。例如,本雅明对 19 世纪

① [德]瓦尔特·本雅明:《巴黎,19 世纪的首都》,上海:上海人民出版社,2006 年版,参见 1—58 页“拱廊研究计划提纲”。

② [德]瓦尔特·本雅明:《巴黎,19 世纪的首都》,上海:上海人民出版社,2006 年版,第 33 页。

末的居室设计所做的研究,明确指出“青年风格派”设计(Jugendstil)虽强调个性、追求完美,但“它实际上是被技术困在象牙塔中的艺术所做的最后一次突围尝试。”^①以“头脑风暴”出奇制胜的广告界,奉行“最冒险是制作最安全的广告”的创意原则。敢于挑衅大众观看经验和接受尺度的设计师施德明(Stefan Sagmeister),在很长一段时间里都宣称“风格等于放屁”(Style=Fart),他的创作“冒险”每以惊人之举——MADE YOU LOOK——屡试不爽。然而,笔者注意到,近年来施德明对“风格=放屁”的说法作了一些修正,甚至表现出了质疑。他发现:重视风格可以更好的传达内容,同时,风格各异的项目设计会给人耳目一新、独树一帜的感觉。缺乏内涵的设计即使再怎么华丽绚烂,也往往会迅速地枯萎(如同跟一个漂亮的哑巴聊天)。^②

任何作品的“风格”都无法避免被讨论,风格的争议性和后来者居上的突破,都不同程度地显示出“风格”的批评价值,正所谓不破不立。不同于诸多人为造作和模仿的“风格”最终沦为了“不可靠的主观之物”,施德明的“冒险”是对自我风格的反思和修正,以此作为设计上的自我批评,他的风格个性才得以延续出新的可能。笔者曾在采访中问其最感受益的一次批评是什么?施德明坦言:道格拉斯·柯波兰德(Douglas Copeland)在 I. D. 杂志上发表的有关他的书评很值得借鉴和参考。可见,外界的批评对于设计师而言犹如对镜自视,从他者的言论中重新认识自己,具有启迪心智的“疗效”。设计师在实践中的冒险精神和批评意识的自觉,无疑为设计研究者提供了双重观照。

另一个例子是日本的“无印”良品和设计觉醒,此处的“无印”指的不是品牌 MUJI,而是指日本传统美学的精髓,基于“无印”的内敛和素雅而设计出日式良品——这是日本塑造的国家美学形象和发展现代设计的自我要求,它同时意味着日本设计的“觉醒”,觉醒中充分体现出了一种本土性自觉。这种自觉既是出于岛国资源稀缺的紧张感,也是出于对自身文化或传统底蕴的清醒认识。作为保护民族特性和传统文脉的明智之举,他们将本土性元素贯穿于发展现代设计的整体策略,而非一味趋同国际化,或者说,他们以批评的眼光明辨自身并汲取他国所长。这种警觉和时时刻刻的危机意识,使得日本设计充分反映出本土性自觉的心理,并力求精致见诸毫厘。

① [德]瓦尔特·本雅明:《巴黎,19世纪的首都》,上海:上海人民出版社,2006年版,第18页。

② 施德明(Stefan Sagmeister)接受笔者书面采访时作答。