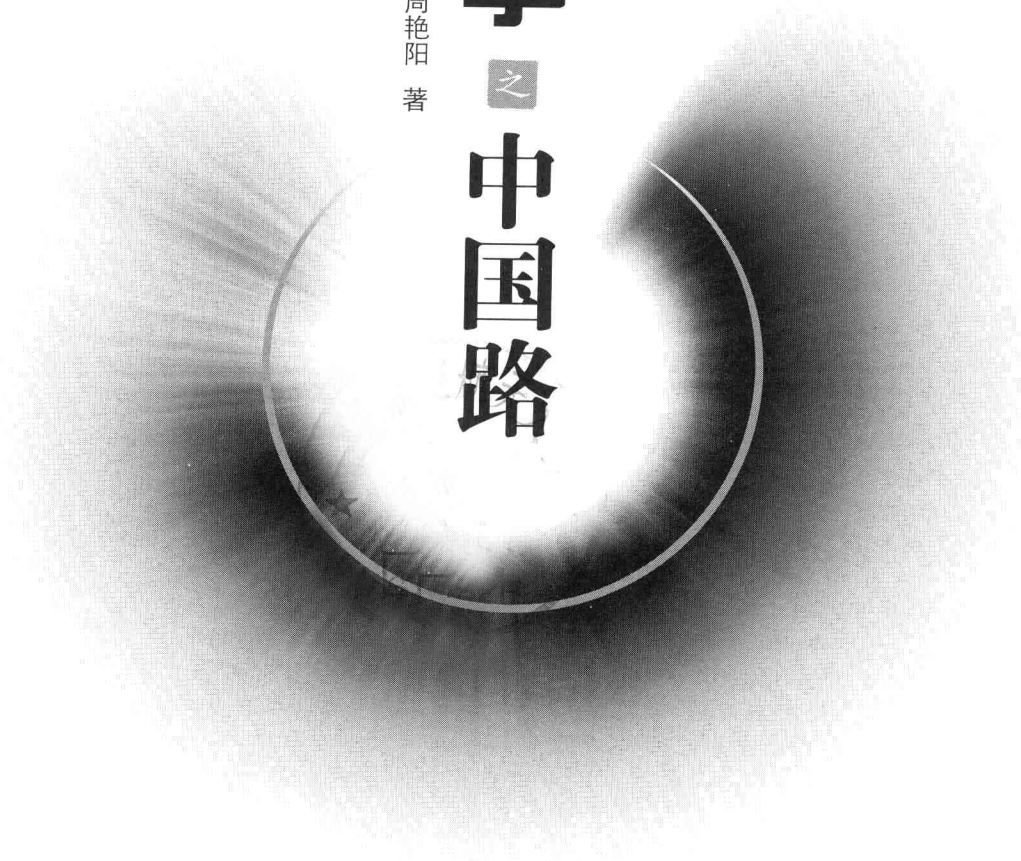

设计学 之 中国路

郑曙昉 摄影
唐林涛 周艳阳 著

清华大学出版社

设计学 之 中国路

郑曙旸 摄影
唐林涛 周艳阳 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书围绕着现代设计“中国化”的议题展开,探讨建立创新型国家所需的设计学科与设计创新产业发展战略,以完善其在经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的相应运行机制,分为4篇,分别阐述了以下观点:应将设计作为整合艺术与科学领域、整合社会资源的全新学科来看待,它必将为国家和文化的持续发展提供持续动力,构建符合生态文明导向的设计学,对科教兴国、人才强国、可持续发展中国战略的创新型国家建设具有重要意义;设计的意识形态本质长期被忽视,中国设计自然无法寻得出路,实体产业发展陷入瓶颈、创意产业发展后劲不足,将“设计中国”确定为国家战略是中国当代文化和经济发展的必由之路;理论与实践紧密结合的学科特征是设计专业最值得珍惜的一面,它将对固化的大学结构和僵化的学术思维提出有力挑战,设计学不是珍珠本身,而是将各门学科的人类知识串起来的绳子;意大利的设计世界闻名,古老文明和时尚生活完美结合,意大利政府和民众对设计的认知程度和意大利文化形象的关联性,值得当代中国人深思。

本书针对的读者对象为:设计师、设计教育者,文化和创意产业的从业者,政府官员和文化决策者等。

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

设计学之中国路 / 郑曙旸等著. —北京:清华大学出版社, 2013

ISBN 978-7-302-31315-8

I. ① ①设… II. ①郑… III. ①设计学—研究—中国 IV. ①TB21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 252584 号

责任编辑:冯 昕

封面设计:傅瑞学

责任校对:赵丽敏

责任印制:刘海龙

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:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:30.5 字 数:545 千字

版 次:2013 年 12 月第 1 版

印 次:2013 年 12 月第 1 次印刷

定 价:128.00 元

产品编号:054245-01

清华大学美术学院

设计学科的理论与实践——基于艺术与科学交叉定位的创新机制研究课题组

课题组组长： 郑曙暘

课题组副组长： 李当岐（学科规划与建设分项主持）

何 洁（教育与教学系统分项主持）

杭 间（科研与服务系统分项主持）

李功强（学生与就业系统分项主持）

课题组组长助理： 聂 影 唐林涛

课题组学科规划与建设分项研究成员： 张夫也 赵 萌 鲁晓波 臧迎春

课题组教育与教学系统分项研究成员： 付志勇 张柏萌 梁 雯 董素学

课题组科研与服务系统分项研究成员： 王旭东 陈岸英 张 敢 蔡 军

课题组学生与就业系统分项研究成员： 于历战 何 静 李 鹤 陈彦姝

《设计学之中国路》写作组

写作组召集人： 郑曙暘

写作组成员： 郑曙暘（艺术与科学的设计学思辨）

聂 影（设计的意识形态与文化战略）

唐林涛（设计学学科的理论与实践）

周艳阳（意大利设计的历史与经验）

前言

本书的写作基于 2010 年清华大学自主科研项目在美术学院的立项 (2010THZ-Z03 攻坚专项): 设计学科的理论与实践——基于艺术与科学交叉定位的创新机制研究。研究基础: 中央工艺美术学院 1999 年加盟清华大学十年来美术学院设计学科建设的理论与实践。研究指向: 设计学科发展战略的思路与定位。

设计学科的理论与实践: 体现于以挖掘人的创造力潜能并使之最大限度开拓为教育目标, 体现于以经济与产业结构调整的社会发展转型为行业目标, 具备教育的创新人才培养和行业的社会实践指导之双重功效, 对于建设创新型国家具有重要意义。尽管我国的设计学科在进入 21 世纪后, 获得了井喷式的发展, 然而理论与实践之间存在着巨大的落差, 远远赶不上国民经济和社会发展定位于创新型的需求。制定符合建设创新型国家需要的设计学科与设计创新产业发展战略, 创立国际一流设计学科人才培养的模式, 创建“中国设计”完善的经济、政治、文化、社会、生态运行机制成为课题立项的依据和目标。构建创新型国家的关键在于艺术与科学交叉定位的创新机制。如何创立具有中国特色的设计学科运行体系, 通过几代人的努力完成从“中国制造”到“中国创造”的转型, 达到国家可持续发展战略目标所需的能力和相应的水平, 成为本课题所要研究的主要内容。通过对中国设计学科理论与实践关系的研究, 明确设计学科理论研究、人才培养与社会相关行业社会实践对接的创新机制内涵, 从而指导中国设计学科与设计创新产业在建设创新型国家进程中的发展定位、机构设置、管理方针、实施内容和运行体系的制定。

本书共分 4 篇。第 1 篇基于艺术与科学交叉定位的创新机制建构, 提出整合艺术与科学的设计学学科建设可持续发展观。

设计学是基于艺术与科学整体观念的交叉学科。在专业领域里, 存在着从“工艺美术”到“艺术设计”的转变, 在社会上则存在着艺术与科学统合观的误读。在设计学的建立过程中, 工科推动作用明显, 国家的发展目标也很明确, 然而以中国目前的社会背景与发展态势而言, 设计学必须设立在艺术学门类之下。在人才培养目标和资源储备尚未达到理想境界的现阶段, 要在中国实现设计学的科学发展, 就必须整合人文与理工两类学科资源, 使艺术与科学在可能的领域从分离走向统合。

艺术与科学的设计学思辨, 从人脑思维的分工与融通机理研究出发, 分析艺

术与科学在设计层面人为分离的社会与历史成因，通过“人与自然、事与物质、智与情操”的设计文化内涵解析，明确提出设计学本质属性与国家发展在经济、政治、文化、社会、生态文明建设五位一体总体布局中的关系。在回顾东方文化与华夏文明“礼之基、度之道、气之韵”的设计思想体系、西方文化与欧陆文明“学术与宗教、宗教与政治、政治与变革”的设计源流演化基础上，将设计学的发展定位，界定在艺术、技术、文化三个层面。发展的目标是构建符合生态文明导向的设计学，其对科教兴国、人才强国、可持续发展中国战略的创新型国家建设具有重要意义。

第2篇着重分析设计的意识形态本质，提出“设计中国”的国家战略。

该篇着重于分析现代设计和设计思想中的意识形态属性，将中国的当代设计放在宏观的历史和文化背景中来看待，明确提出当代世界通行的设计手法和价值观都是西方文明的直接产物，它充分体现了发达国家的历史逻辑、宗教信仰、资本主义价值观、工业化生产方式、后工业化社会文化模式等。当我们在进行设计实践、设计评论和设计教育时，如果对这些问题没有清醒的认识，我们将永远无法塑造新时期的中国文化，也无法为本专业的发展找到出路。

近年来，整个中国社会和各级政府都在关注设计和创意产业的发展，但对设计和创意的理解却存在较大偏差：设计绝不仅是一个“可有可无”、“涂脂抹粉”的工具，它是调整产业模式、社会关系，甚至政府政策时的思维和工作模式。通过研究，我们发现任何一个现代国家和社会若对设计在国民经济、文化发展中的作用没有清醒的认识，整个社会的发展将很难实现持续跨越，会不可避免地原地徘徊。在研究发达国家的设计国家战略时，应充分理解其国家政策的制定和实施均与本国历史、文化、经济和技术现状等息息相关，中国设计必须本着独立自主的精神找到出路，将“设计中国”制定为国家战略是必由之路。

在此过程中，大学绝不应满足于扮演国家政策或社会需求的“应声虫”，而应以人文视角和开阔的胸襟，为中国设计和国家软实力的提升提出真知灼见，并身体力行、开拓道路。

第3篇明确了设计中理论与实践交织一处不可分割的学科特征。

该篇从概念之争、项目实践、设计研究与设计师的知识结构4个侧面出发，勾勒了设计学的学科特点与知识范畴，并指出设计过程是理念与实践交织的过程，设计专业有利于构筑广义的文化理论与社会实践之间的桥梁。设计学不是珍珠本身，而是将各门学科所生产的人类知识串起来的绳子。

在现行的大学学科框架中，设计学被纳入“文科”体系，并不完全符合学科特点，也反映出目前国家学术体系划分的原则尚待商榷。如果大学和科研单位从

不关注设计的实践层面，就无法真正将设计专业的潜在力量发挥出来，也将无法通过设计行业来展现国家的创新型定位。对设计专业的研究及其学术领域的拓展，在客观上将有利于国家通过学术构架的调整，来推动设计学跨学科的发展。

人类的知识开始走向汇集与整合，设计师不应该再满足于固守在自身的疆土内，去处理造型、色彩、语义、感知问题，而是应主动地去整合技术与人文、科学与美学，在更高、更广的范围内进行创造。

这些观点将对我国设计学的发展产生深远的影响，具有广泛的学术意义与社会意义，同时也将对产业产生影响，更深刻地理解设计的功能，从而在经济层面产生不可估量的意义。

第4篇回顾了意大利设计的历史进程及其经验，借鉴其文化与生活的哲学定位，洞察设计学之中国路的正确途径。

当今的意大利设计几乎成为“优良设计”的代名词。意大利人把“设计”视为文化，是生活，是哲学，而不仅仅是一种实践。对于意大利整个设计群体来说，似乎有一套独特的设计思想体系和设计哲学。回看文艺复兴时期，意大利人文主义者把了解“人”作为一个重要课题，促成了艺术和科学在那个时代的第一次交流和融合。那一时期，不论是作为爱好科学的艺术家，还是对艺术有独特见解的科学家，他们深知创新需要艺术与科学两种思维方式的融合。纵观现代意大利设计中体现出来的科学创新精神和艺术感染力，其传统都可在文艺复兴时代找到答案。数百年后的意大利当代设计可以说是传统与现代、自然素材与科技材料、现代思维与民族性格的综合体。

自20世纪初蔡元培呼吁“美育救国”起，设计学在中国先后有过：美术、装饰、图案、工艺美术、艺术设计、工业设计等并未得到决策管理层、学术专业层、社会大众层认知与共识的称谓。2011年国务院学位委员会印发了《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》，在这个目录中艺术学升级为学科门类，设计学因此才成为艺术学之下的一级学科。姗姗来迟的“设计学”总算得以正名，对于中国设计事业的发展无疑具有里程碑意义。尽管前面的路途鲜花与荆棘并存，毕竟方向已明确，道路已开通。光明在前，义无反顾。

《设计学之中国路》写作组

2013年6月

目 录

第1篇 艺术与科学的设计学思辨

引言	3
第 1 章 统合与分离	5
1.1 人脑思维的分工与融通机理	5
1.2 艺术与科学在设计层面的人为分离	12
1.3 “工艺美术”认知的误区	15
1.4 从“工艺美术”到“艺术设计”	17
1.5 艺术与科学统合观的社会误读	23
1.6 科学对于设计学科建设的推动	25
1.7 基于国情的设计学艺术定位	30
1.8 整合艺术与科学的设计教育资源	38
第 2 章 设计学的本质属性	39
2.1 人与自然	40
2.2 事与物质	43
2.3 智与情操	46
第 3 章 东方文化与华夏文明	50
3.1 礼之基	51
3.2 度之道	56
3.3 气之韵	60
第 4 章 西方文化与欧陆文明	65
4.1 学术与宗教	67
4.2 宗教与政治	71
4.3 政治与变革	76
第 5 章 设计学的发展定位	85
5.1 基于艺术定位的设计学	85
5.2 基于技术定位的设计学	93

5.3 基于文化定位的设计学	97
结论：构建符合生态文明导向的设计学	102
参考文献	105

第2篇 设计的意识形态与文化战略

第6章 设计与意识形态	111
6.1 位于十字路口的设计	111
6.2 意识形态与 Modernity	117
6.2.1 “意识形态”观念的产生	117
6.2.2 意识形态的“现代”属性	120
6.2.3 设计的意识形态	122
第7章 设计的价值观	134
7.1 形式与功能	134
7.1.1 关于功能主义	134
7.1.2 功能与空间	138
7.2 舒适与卫生	145
7.2.1 追求舒适	145
7.2.2 洗浴方式与卫生观念	154
7.2.3 抽水马桶与城市文明	166
7.3 技术与工艺	172
7.3.1 技术与工艺的分野	172
7.3.2 两条道路	174
7.3.3 材料的选择	182
7.3.4 设计师的立场	195
7.4 装饰价值再认识	201
7.4.1 装饰的社会功能	201
7.4.2 装饰被抑制	207
7.4.3 装饰图案	214
第8章 设计与国家战略	221
8.1 作为先驱的德国	221

8.2 英国创意产业的示范作用	225
8.3 设计与日本产业政策	228
8.4 韩国的文化战略	232
8.5 美国的“意识形态”战略	237
8.6 国家力量与民族主义	242
8.6.1 全球化背景下的设计	242
8.6.2 “民族”与“国家”	245
8.6.3 设计中的误区	247
第9章 设计专业的学术脉络	249
9.1 现代设计的早期先驱	250
9.1.1 对新形式的渴望	250
9.1.2 现代工程技术的起步及影响	253
9.1.3 理性主义的脉络	257
9.1.4 复古主义及其影响	261
9.2 英国的艺术与手工艺运动	263
9.2.1 1851年前后	263
9.2.2 关于艺术与手工艺运动的思考	268
9.3 法国、比利时和新艺术运动	272
9.3.1 新艺术运动的文化属性	272
9.3.2 新艺术运动与出版物	279
9.3.3 关于装饰艺术运动	281
9.4 德国设计与包豪斯	282
9.4.1 包豪斯之前	282
9.4.2 包豪斯的贡献	289
9.5 美国的新世界	294
9.5.1 希腊复兴风格的象征意义	294
9.5.2 城市公园与景观设计	301
第10章 中国设计教育的发展与困惑	308
10.1 中国设计教育的起步	308
10.1.1 从实业学堂到美育思想	308
10.1.2 新文化运动与美术留学	311

10.1.3 中国现代设计的兴起.....	312
10.2 新中国设计教育.....	314
10.2.1 酝酿时期.....	314
10.2.2 中央工艺美术学院的成立和磨难.....	316
10.2.3 教师来源.....	320
10.2.4 教学结构.....	322
10.3 中国设计教育的长期议题.....	324
10.3.1 工艺美术与设计.....	324
10.3.2 工艺美术与民间工艺.....	226
10.3.3 设计学院的结构.....	327
10.3.4 设计实践的地位和价值.....	328
10.3.5 从装饰图案看中国设计.....	331
第 11 章 难得的研究样本：清华大学美术学院室内设计专业.....	336
11.1 中国室内设计的学科源头.....	336
11.1.1 法国的学院传统.....	337
11.1.2 中国的工匠传统.....	338
11.1.3 英国的手工艺传统.....	340
11.2 两个时期.....	341
11.2.1 室内设计专业产生的时代背景及先天不足.....	341
11.2.2 室内设计专业大发展的背景与反思.....	346
11.3 三条线索.....	350
11.3.1 室内设计与建筑设计.....	350
11.3.2 大学体系中的室内设计专业.....	353
11.3.3 电脑和网络的“入侵”.....	355
11.4 四点建议.....	358
参考文献.....	362

第3篇 设计学学科的理论与实践

第 12 章 概念之争.....	371
12.1 学科分类.....	372

12.2 设计与科学、艺术、技术	375
12.2.1 科学	375
12.2.2 科学与技术	377
12.2.3 艺术与技术	378
12.3 “设计艺术”与“设计科学”	379
12.4 “设计学”的知识范畴	382
12.5 小结	383
第 13 章 实践案例——半导体照明系统研究与创新设计	385
13.1 第一阶段——基础期	387
13.2 第二阶段——探索期	389
13.3 第三阶段——突破期	392
13.4 第四阶段——收获期	398
13.5 原型创新	403
13.6 小结	403
第 14 章 设计研究	404
14.1 三种类型的设计研究	404
14.2 大学里的产、学、研	408
14.3 研究与实践的关系	409
14.4 第三条路径——通过设计作研究	410
14.5 设计知识的生产	413
14.6 小结	416
第 15 章 知识结构	417
15.1 关于“知识”	418
15.2 设计师知道什么?	420
15.3 设计师的知识结构	420
15.4 “人性知识”与“物质性知识”	422
15.5 T 形结构与“知行合一”	424
15.6 知识经济时代的设计学	425
参考文献	427

第4篇 意大利设计的历史与经验

第 16 章 文艺复兴：艺术与科学的融合	431
绪论	431
16.1 达·芬奇：科学研究与艺术表现	433
16.1.1 科学与绘画	435
16.1.2 机械学与建筑	440
16.2 布鲁内列斯基：作为建筑师的科学家	442
16.3 文艺复兴：成就艺术与科学的伟大时代	443
第 17 章 17—19 世纪：意大利设计转型的时代	445
第 18 章 意大利现代设计中的艺术与科学	448
绪论	448
18.1 工业设计：艺术与科学的联姻	451
18.1.1 吉奥·庞蒂	451
18.1.2 奥利维蒂与埃托·索特萨斯	455
18.2 汽车设计领域：技术与创造性的结晶	458
18.2.1 宾尼法利纳公司	459
18.2.2 乔治亚罗和他的 Italdesign	462
18.2.3 结语	465
18.3 以阿莱西为继续	465
结语	469
参考文献	471

第1篇

艺术与科学的设计学思辨

引言

进入 21 世纪第二个十年的清华大学美术学院名师讲座在一年级举办，先后八讲反响热烈。其中尤以国家级教学名师柳冠中¹教授的观点：“设计：人类未来不被毁灭的‘第三种智慧’”²激发了同学们异乎寻常的热议。

在学生自发撰写的课后心得中，反映出三种不同的观点。

其一是赞同，并在此基础上进一步阐述：“设计将人类的精神意志体现在造物中，并通过造物具体设计人们的物质生活方式，进而在生活方式中得到体现，即在具体的人的层面得到体现。所以说设计在为人创造新的物质生活方式的同时，实际上就是在创造一种新的文化。”“我们今天的设计——创造新文化、新传统的设计，也不应把形式与功能作为追而求之的唯一目标，‘形式只是我们努力的结果，而不是目的’。同样，具体的功能（包括物质的和精神的）也只能是设计思想的体现，而不是设计本身。”³

其二是疑问，主要集中于对艺术美的认识：“其实我觉得只是教授在设计的概念上做了手脚，把人类一切解决问题的行为都看作了设计，这样一来设计当然变得无比伟大。”如果“以承认‘设计者解决问题也’为前提，”……“美本身就在解决问题。无论是视觉、听觉、味觉还是感觉，美都占有很重的分量。一本书的封面与内页排版、杯子的造型、车身的线条、乐曲、佳肴……这都需要美来支撑。当然，如果要让我解释美是个啥，可能写爆这三千字我都写不完。但可以肯定，美是有一定特性的，美不是物体，但它与物体共存。每一个物体的存在就是一种美，而且受时间和空间的影响。……随着时间与空间的转移，美的有可能变成丑

1 柳冠中（1943—），清华大学美术学院教授，2007 年获国家第三届高等学校教学名师奖。

2 柳冠中：设计：人类未来不被毁灭的“第三种智慧”[J]. 设计艺术研究，2011，（1）。

3 尹辉（学号 2011013054）：《对于设计的一点看法》。

的，丑的有可能变成美的。”“设计是解决问题，设计是在问题出现的时候恰到好处地解决问题。设计是表达情感，设计是有情感需要表达的时候准确地表达情感。

That's it!”¹

其三是反对，并将艺术的感性与科学的理性作为一个完整的系统进行表达：“设计本身就是一门艺术。如果强行与艺术分开，那么设计本身也会变得虚无飘渺。艺术是在表现，在创作，在表达我们内心的感受。而设计则是在艺术的基础上更加注重沟通与传达，在感性的基础上发挥理性的思维。设计用艺术的眼光看待生活的方方面面，把感性的美附着于人类生活的方方面面。所以，设计是一种富含理性的艺术，在日常应用中具有实在性。”²

智慧，属于汉语名词的范畴，即“辨析判断、发明创造的能力”³。如果说这种能力的获得来自于人的思维方式，第三种智慧的理论似乎可以成立。问题在于：第一种智慧是艺术，第二种智慧是科学，第三种智慧是设计，那么设计本身真是独立于感性与理性之外的另一种思维吗？这是一种怎样的思维？能否用一个确切的词汇来表达？以人类目前已达到的脑科学认知研究水平，要论证这样的命题应该说有相当的难度。

以上问题成为设计学思辨的基点。

1 黄磊（学号 2011013072）：《讲座总结》。

2 唐韬然（学号 2011013068）：《实在的设计——听讲座有感》。

3 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》[M]，5版，北京：商务印书馆，2005。