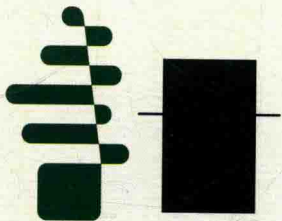
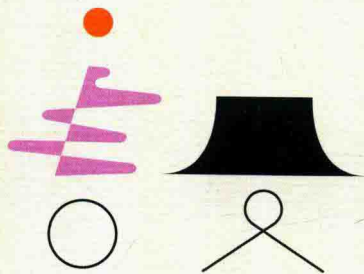

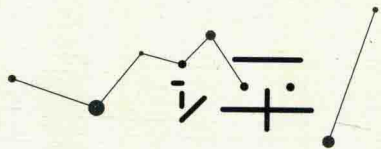
性别化的设计批评
空间、物、时尚

张黎 著

江苏凤凰美术出版社

オbb

性别化的设计批评
空间、物、时尚

张黎
著

图书在版编目 (CIP) 数据

性别化的设计批评：空间、物、时尚 / 张黎著. --

南京：江苏凤凰美术出版社, 2016.6

ISBN 978-7-5580-0288-5

I. ①性… II. ①张… III. ①设计-研究 IV.

①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第083356号

责任编辑 方立松

助理编辑 汪舒

封面设计 申也大凡

责任监印 蒋璟

书 名 性别化的设计批评：空间、物、时尚

著 者 张黎

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)

出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>

制 版 江苏凤凰制版印刷有限公司

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 10.5

版 次 2016年6月第1版 2016年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5580-0288-5

定 价 50.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号

编辑部电话 025-68155689 68155637

江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

中国当代的设计教育无论从规模还是从发展的速度诸多方面来看，都走在了世界的前列。近几十年甚至近百年来，设计教育取得的成就是伟大的，尤其是它对于中国设计行业的发展，对于社会生产、建设，人民生活水平的提高做出的贡献可以说是巨大的。通过设计教育，培养出了无数优秀的设计人才，也培养出了一大批优秀的学科建设者、理论研究者。张黎作为清华大学美术学院培养的设计学博士，是其中的佼佼者。呈现在读者面前的这本《性别化的设计批评：空间、物与时尚》，是其代表性的著述之一，从这本著作中可以看到作者扎实的理论功底和敏锐的感受力。这一著作的原稿是她2012年获得清华大学美术学院设计学博士学位的博士论文，作为导师，我在论文评语中认为，该论文是作者在长期专研大量英文文献的基础上历时两年完成的，作者对国内外相关学术研究成果，包括设计批评、设计史、女性主义、性别研究等，都有深入、丰富的掌握与认知。通过到香港、美国、意大利与荷兰等地访学交流，对一手文献资料与数据进行了深入研究。论文以空间、日常物以及时尚等设计领域为研究对象，以批评为态度进行了深入系统的理论辨析，结合当代西方女性主义学术研究成果，

将设计作为身体与身份的联结点进行设计批评与设计史研究，属于国内设计学前沿研究领域。本论文，不仅是将设计研究与社会学研究相结合的跨学科尝试，也是对设计批评理论研究的深入思考成果。评阅论文的诸位教授也给出了高度评价，南京艺术学院李立新教授指出，该论文以性别身份作为设计批评的主题，弥补了国内这方面研究的薄弱与滞后的状态，也反映出作者具备了较强的知识基础和理论思辨能力，全文结构完整，层次清晰，语言通畅，结论可信。中国美术学院杭间教授认为，论文反映出作者基础知识扎实、思辨能力较强、逻辑思路清晰、写作规范、主要论点明确，是一篇具有创新性的优秀博士学位论文。

张黎在攻读博士学位期间曾到美国加州大学伯克利分校作为社会学访问学者学习一年，作为香港浸会大学人文系访问学者在该校学习半年；毕业后曾多次赴意大利、荷兰、西班牙等地参加设计学科国际顶级会议。这些经历有助于其进一步开阔眼界，增加与世界设计学界的交流。我希望年轻学者在把握设计实践本身发展的同时要密切关注世界范围的学科发展的前沿动态，密切关注更大范围即与设计学相关学科如艺术学、美学乃至整个人文学科的发展，吸收其理论成果和方法，并与设计学科的研究结合起来。我们知道，无论中外，设计学有着共性的理论和方法，但设计又总是历史的、民族的、个性的，这就存有一个建设中国自己的设计学科的问题。为建设中国设计学，早在 20 世纪初，随着民族工业的发展，西方逐渐兴起的产品设计的概念和方法开始传入中国，一些学子出国学习这一专业，

如进入日本学习图案 (Design) 的傅抱石等人。其设计理论也逐渐引入, 俞剑华于 1920 年出版《最新图案法》一书以后, 在三四十年代, 众多图案类书籍的出版基本上反映了中国设计学界在学习吸收东西方设计方面的成果, 并反映了中国设计学界 (图案学界) 自己的研究成果。这些成果亦可以看作早期设计理论体系的一种表达, 其代表人物是俞剑华、陈之佛、傅抱石、雷圭元等人。陈之佛 1919 年考入东京美术学校工艺图案科, 学习图案设计, 是中国出国学习工艺图案的第一人。1923 年回国后, 任上海东方艺专教授兼图案科主任, 同时创办“尚美图案馆”, 丝绸图案设计、封面装帧设计尤为出色。“尚美图案馆”类似今日的设计工作室。1928 年又任广州市立美术专科学校教授兼图案科主任, 1930 年任上海美术专科学校教授, 同年出版《图案法 ABC》, 其后相继出版《表号图案》(1934)、《图案教材》(1935)、《中学图案教材》(1935)、《图案构成法》(1937)、《应用美术图案篇》(1951) 等。著名画家傅抱石亦留学日本, 回国后编译了《基本图案学》(1935) 和《图案工艺法》。雷圭元曾留学于法国, 《新图案学》(1947) 曾被定为部颁教科书。20 世纪 50 年代, 又出版了《中国图案作法初探》等图案教材。我们可以把《中国图案作法初探》作为中国学者吸收西方理论和方法运用于中国设计实践的实例。在五六十年代, 庞熏栾、陈之佛、王朝闻等都先后发表自己的研究成果, 对工艺美术的学科建设贡献自己的理论智慧, 70 年代后期和 80 年代, 工艺美术研究开始深化, 张道一、王家树、田自秉等专家分别就工艺美术的基本理论进行深入的探讨, 尤

其是 80 年代的探讨中这批学者成为工艺美术史论研究的主力 and 学术带头人，重要的是在这些学者的指导和培养下，一批青年学者成长起来，工艺美术的理论研究开始吸收人文学科和社会学科的研究方法和成果，使工艺美术研究进入了一个新阶段，其标志是工艺美术理论专著的出现。随着改革开放的深入，设计作为学科的地位进一步确立，行业逐渐成形，出国学习设计的学子日益增多，如柳冠中、王明旨等。设计教育成为教育领域发展最快、人数最多的专业。设计对于中国经济、社会发展的价值和意义，怎么说也不过分。几十年来，中国设计和设计教育的发展，虽然取得了很大的成就，但也存在一些需要认真对待的问题，其中之一，是技能教育的单一和平面化。表面上看是创新能力不足，实际上是内在的动能不足，内在素质成为创新的短板。内在素质，主要是人文素质，这是一种综合素质。具体而言，在设计教育和人才培养中，理论教育是素质教育的重要内容，十分重要。设计理论的教育，不仅仅是设计史论，还有很多内容，但设计基本的理论和历史是必须了解和掌握的，它既是设计的基础知识，又是设计的方法论，具有工具和思考方法的意义。

现在，设计的史论教育，已经开始受到一些高校和专业院系的重视，不少高校开设了设计概论、中外设计史等相关课程，收到了比较好的效果。整体来看，设计理论的教学还有很多不足，一是重视程度不够；二是缺少师资，尤其缺少具有一定研究能力和整体把控能力的师资；三是缺少好的教材。在教材方面，当代中国设计学的研究者和教育者已经出

版了一些有创新的理论著述，尤其是对设计学的整体构架有宏观把握。由于设计学是基于设计实践的理论，设计行业的不断壮大、设计涉及范围的不断拓展、设计观念的不断更新、设计方法的不断变化、学科交叉的不断深入，设计理论深入发展就显得十分自然了。因此，密切关注世界范围内设计理论的学术成果和发展趋势，吸收最新成果，这对于中国设计教育界而言是十分重要的。设计理论是设计实践的经验总结和升华，设计理论来自于设计实践，又具有指导设计实践的功能、价值。二者不可偏废。因此，培养具有良好素质的年轻设计学者显得十分重要，而且，年轻学者也要有所担当，这就是为中国设计学科的发展努力建树。我寄希望于张黎这一大批年轻的博士、年轻的设计学者。

李砚祖，丙申夏月于清华园

目 录

引言 \ 1

一、性别与设计 \ 2

1. 性别研究与设计批评 \ 2

2. 设计批评的性别之间 \ 3

二、性别化设计批评的历史分期 \ 5

1. 20 世纪 70 年代：探索时期的政治诉求 \ 7

2. 20 世纪 80 年代：起步时期的女性主义视角 \ 8

3. 20 世纪 90 年代：高潮时期的符号学阐释 \ 10

4. 进入 21 世纪：发展时期的文化研究 \ 14

5. 国内研究现状 \ 16

三、理论范畴 \ 17

1. 女性主义与父权制 \ 17

2. 性别范畴 \ 20

3. 身体理论 \ 24

4. 身份认同 \ 26

5. 女性气质 \ 28

四、研究方法 \ 30

1. 女性主义及其立场论 \ 30

2. 物质文化研究 \ 33

五、研究思路 \ 35

1. 立论预设 \ 35

2. 章节导论 \ 39

主体与观看：空间设计批评 \ 41

一、何谓空间 \ 42

二、空间设计的身体隐喻 \ 44

1. 空间形式的身体原型 \ 44

2. 两种性别气质的身体隐喻 \ 45

三、空间划分与身份认同 \ 48

1. 领域划分与主体性 \ 48

2. 空间游走：权力性别化 \ 52

四、性别维度的建筑意义阐释 \ 55

1. 建筑作为意识形态 \ 55

2. 意义阐释及其机制 \ 57

3. 男性主体的观看机制：鲁斯的建筑个案 \ 59

五、什么是女性主义设计：建筑视角 \ 63

1. 女性气质设计思维 \ 64

2. 女性作为建筑师 \ 67

3. 性别立场与身体参与 \ 70

4. 他者身份与关怀伦理 \ 73

六、本章结语 \ 80

家庭生活与日常经验：物的设计批评 \ 83

一、家庭生活及其日常物 \ 84

1. 设计—人造物—日常物 \ 84

2. “家庭生活”批评 \ 86

3. “女性气质”批评 \ 89

二、装饰之梦：身体图像的勾勒 \ 92

三、消费者造物：意义的再生产 \ 96

四、品位、现代性与身份认同 \ 99

1. 品位的性别等级 \ 99

2. 女性装饰品位 \ 100

3. 新家电与现代性身份 \ 107

4. 厨房设计的政治学分析 \ 115

五、什么是女性主义设计：物的启示录 \ 123

1. 人造物与身份意识 \ 123
2. 手工艺：基于经验的体验再造 \ 125
3. 女性经验与知识优势 \ 129

六、本章结语 \ 137

身体解放与身份焦虑：时尚设计批评 \ 139

一、时尚的性别立场 \ 142

1. “时尚”还是“风格” \ 142
2. 时尚与现代性 \ 144

二、时尚与身体 \ 146

1. 时尚—设计—身体 \ 147
2. 身体政治学 \ 152

三、时装设计：女性气质重塑 \ 155

1. 设计师的话语权 \ 156
2. 时尚的轮回 \ 158

四、时尚的身份消费 \ 172

1. 时尚身份的矛盾性 \ 173
2. 消费的时尚修辞学 \ 178

五、什么是女性主义设计：时尚视角 \ 184

1. 身体解放与身份焦虑 \ 185

2. 时尚的伦理：可持续与关怀性 \ 188

六、本章结语 \ 193

设计史批评 \ 197

一、设计史的修补与重塑 \ 200

1. 关于谁：使隐身可见 \ 201

2. 为了谁：重构话语与范式 \ 216

二、“现代主义”批评 \ 222

1. 反装饰原则 \ 224

2. 现代性的男性化 \ 230

三、“经典设计”批评 \ 233

1. “新建筑”与“新精神” \ 234

2. 设计之“好” \ 244

四、新设计史的可能性 \ 249

1. 女性主义视角 \ 249

2. 性别意识与立场 \ 256

3. 身体策略 \ 260

4. 物质文化：设计概念扩容 \ 262

5. 日常生活与微观话语 \ 265

五、本章结语 \ 268

结语 \ 271

一、“身体—设计—身份”：设计批评新范式 \ 273

二、性别范畴的有限性 \ 274

三、“女性气质”的辩证：可持续与关怀 \ 275

四、从批判到关怀：性别视角的设计批评转向 \ 277

五、后续工作 \ 278

参考文献 \ 283

后记 \ 311

博导荐语 \ 313

附录 \ 315

① 由于女性主义与性别视角的设计批评在国内尚属新兴话语领域，本章节部分内容在写作之初已以论文形式发表，见：张黎，《女性主义与设计：视角的介入·原道与正纬——首届全国美术院校博士生学术论坛论文集》，江西美术出版社，2009年：253-259；张黎，《设计的边界：女性主义与设计的可能性·2009全国美术院校首届博士研究生学术论坛论文集》，河北美术出版社，2009：181-187。

一、性别与设计

1. 性别研究与设计批评

以 1976 年美国著名理论刊物《边界 2》发起关于“后现代性与阐释学”的专题研讨会为标志，西方后现代主义研究逐渐兴起，成为影响当代世界学术发展的重要理论力量之一。脱胎于后现代主义思潮的女性主义与性别研究，凭借其“反主流”“反权威”的批评意识，与后现代主义弘扬的“去中心化”“反本质主义”以及“多元主义”等诉求不谋而合，一起成为 20 世纪 80 年代以来各学科用来重新认知、阐释世界的新理论工具。女性主义与性别研究的主要价值在于，促使人们开始关注被主流知识系统所排挤的他者群体，并正视亚文化群体的存在性问题。

1977 年英国设计史协会 (Design History Society) 的成立，被视为设计学进入“自我确立”时代的标志性事件。从时间节点上来看，设计学与性别研究在西方学术界的广泛铺开几乎同时发生。设计学在社会政治经济文化生活等各领域的全面渗透，诸多设计现象包括设计创意产业、设计教育、设计展览和博物馆事业等层出不穷，亟须基于理论层面的深度思辨。女性主义作为学术资源之一被纳入其中，“(女性主义)打破了设计史、

设计理论与设计批评的传统疆界并将三者融合为一体……完全更新了人们对于设计史与设计的旧有认知角度”（Margolin, 1995）¹²。从20世纪70年代末至80年代开始，以英美学者为主的设计研究随之迈入了快速发展时期。以性别为范畴，以女性主义为理论范式，以设计现象、设计理论以及设计史为主要对象的设计批评也肇始于同一时期；女性主义视角以及性别研究逐渐成为反思设计问题的有效理论途径。

立足于国内当代设计研究语境，本书研究主要出自于建构并完善中国设计学理论系统的学术需求。按照李砚祖先生对当代设计学理论系统^①的构建，本书在女性主义理论以及性别视角的观照下进行的设计批评研究，主要补充了其中的两个方面，分别是“设计的社会文化学研究”以及“设计批评与设计史研究”。

2. 设计批评的性别之问

美国设计史家马格林（Margolin, 1995）曾提出“到底是设计史还是设计研究？”这一关系到设计学定位的重要论争。之所以存有上述疑虑，正是针对当时“设计史”与“设计研究”两种概念日趋融合、差异消解的现实境况。女性主义将性别维度纳入到设计批评，为设计史与物质文化研究相结合的跨学科趋势、以及为单一诉求的设计史转型到多样化视角的设计研究，提供了生产性的批评途径之一。

性别视角的介入程度是衡量学科发展的重要维度之一。^②作为典型的跨学科研究视角，女性主义与性别研究几乎渗透到

^① 李砚祖先生认为完整的设计学理论体系应该涵盖以下主要十个方面，分别是：设计哲学研究、设计形态学与符号学研究、设计艺术方法学研究、设计决策与设计管理研究、设计心理学研究、设计艺术过程与表达研究、设计艺术的经济学与价值学研究、设计艺术的教育研究、设计艺术的文化学与社会学研究以及设计艺术批评学与设计艺术史学研究。

^② 恩格斯（Engels F, 1880）曾引用法国空想社会学家傅立叶的观点，说道：“在任何社会中，妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度。”