

凤凰文库·设计理论研究系列

李砚祖 主编 张黎 执行主编

MATT MALPASS

Critical Design in Context

History, Theory and Practices

[英] 马特·马尔帕斯 著
张黎 译

批判性设计及其语境

历史、理论和实践

凤凰文库·设计理论研究系列
李砚祖 主编 张黎 执行主编

MATT MALPASS

Critical Design in Context

History, Theory and Practices

[英] 马特·马尔帕斯 著
张黎 译

批判性设计及其语境
历史、理论和实践

图书在版编目(CIP)数据

批判性设计及其语境:历史、理论和实践/(英)

马特·马尔帕斯著;张黎译. —南京:江苏凤凰美术出版社,2019.9

ISBN 978-7-5580-6304-6

I. ①批… II. ①马… ②张… III. ①艺术-设计-研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 146157 号

© Matt Malpass, 2017

This translation of *Critical Design in Context* is Published by Jiangsu Phoenix Fine Arts Publishing Ltd. by arrangement with Bloomsbury Publishing Plc.

著作权合同登记:图字 10-2018-368 号

责任编辑 韩冰
责任监印 张宇华

书 名 批判性设计及其语境:历史、理论和实践
著 者 [英]马特·马尔帕斯
译 者 张黎
出版发行 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.jsmschs.com.cn>
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司
开 本 652 毫米×960 毫米 1/16
印 张 12.25
版 次 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5580-6304-6
定 价 66.00 元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路 165 号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

凤凰文库
PHOENIX LIBRARY

凤凰出版传媒集团
PHOENIX PUBLISHING & MEDIA GROUP

作者简介

马特·马尔帕斯 (Matt Malpass)，目前在伦敦艺术大学工业设计系担任高级讲师，并在中央圣马丁艺术与科学学院任批判性设计方向的研究员。其博士论文的重点是建立产品设计中批判性实践的分类。通过设计建立批判性举措的方法和原则，质疑并论述批判性设计对设计专业和学科的贡献。目前的研究兴趣包括质疑批判性设计作为一种公共参与形式的可能性，以及设计在引导社会创新背景中发挥的作用。作为青年学者，作者在国际重要设计期刊上，发表了众多与批判性设计相关的论文与评论，包括《设计和文化》(Design and Culture) 以及《设计问题》(Design Issues)。

译者简介

张黎，艺术学博士，北京信息科技大学工业设计系副教授，硕士生导师，兼任清华大学美术学院、澳门科技大学人文与艺术学院等本科与研究生教学工作。加州大学伯克利分校访问学者、爱尔兰科克大学访问学者。已出版著作4本，发表 CSSCI 来源期刊论文与中文核心期刊论文20余篇，主持国家社科基金艺术学基金(2018-2021)、教育部人文社科基金青年基金(2013-2016)、北京市教委面上项目(2014-2015)等。现任凤凰文库·设计理论研究系列执行主编，已独立翻译并出版《对抗性设计》(2016)、《设计史：理解理论与方法》(2016)、《思辨一切：设计、虚构与社会梦想》(2017)、《设计的观念》(2018)等。

凤凰文库·设计理论研究系列

主 编 李砚祖

执行主编 张 黎

项目总监 方立松

要支撑起一个强大的现代化国家,除了经济、政治、社会、制度等力量之外,还需要先进的、强有力的文化力量。凤凰文库的出版宗旨是:忠实记载当代国内外尤其是中国改革开放以来的学术、思想和理论成果,促进中外文化的交流,为推动我国先进文化建设和中国特色社会主义建设,提供丰富的实践总结、珍贵的价值理念、有益的学术参考和创新的 思想理论资源。

凤凰文库将致力于人类文化的高端和前沿,放眼世界,具有全球胸怀和国际视野。经济全球化的背后是不同文化的冲撞与交融,是不同思想的激荡与扬弃,是不同文明的竞争和共存。从历史进化的角度来看,交融、扬弃、共存是大趋势,一个民族、一个国家总是在坚持自我特质的同时,从其他民族、其他国家吸取异质文化的养分,从而与时俱进,发展壮大。文库将积极采撷当今世界优秀文化成果,成为中外文化交流的桥梁。

凤凰文库将致力于中国特色社会主义和现代化的建设,面向全国,具有时代精神和中国气派。中国工业化、城市化、市场化、国际化的背后是国民素质的现代化,是现代文明的培育,是先进文化的发展。在建设中国特色社会主义的伟大进程中,中华民族必将展示新的实践,产生新的经验,形成新的学术、思想和理论成果。文库将展现中国现代化的新实践和新总结,成为中国学术界、思想界和理论界创新平台。

凤凰文库的基本特征是:围绕建设中国特色社会主义,实现社会主义现代化这个中心,立足传播新知识,介绍新思潮,树立新观念,建设新学科,着力出版当代国内外社会科学、人文学科的最新成果,同时也注重推出以新的形式、新的观念呈现我国传统思想文化和历史的优秀作品,从而把引进吸收和自主创新结合起来,并促进传统优秀文化的现代转型。

凤凰文库努力实现知识学术传播和思想理论创新的融合,以若干主题系列的形式呈现,并且是一个开放式的结构。它将围绕马克思主义研究及其中国化、政治学、哲学、宗教、人文与社会、海外中国研究、当代思想前沿、教育理论、艺术理论等领域设计规划主题系列,并不断在内容上加以充实;同时,文库还将围绕社会科学、人文学科、科学文化领域的新问题、新动向,分批设计规划出新的主题系列,增强文库思想的活力和学术的丰富性。

从中国由农业文明向工业文明转型、由传统社会走向现代社会这样一个大视角出发,从中国现代化在世界现代化浪潮中的独特性出发,中国已经并将更加鲜明地表现自己特有的实践、经验和路径,形成独特的学术和创新的思想和理论,这是我们出版凤凰文库的信心之所在。因此,我们相信,在全国学术界、思想界、理论界的支持和参与下,在广大读者的帮助和关心下,凤凰文库一定会成为深为社会各界欢迎的大型丛书,在中国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设中,实现凤凰出版人的历史责任和使命。

这本书是第一本以概述的方式介绍批判性设计的理论尝试,其蓝本是作者基于博士期间相关研究而写成的博士论文(2012年完成)。之所以在凤凰文库·设计理论研究系列中引入本书,主要出于以下几个方面的原因:

第一,从本社2015年出版的《对抗性设计》、2016年的《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》市场与学界反馈来看,读者群对这类新兴的设计实践与理论表现出了较为强烈的好奇,本书《批判性设计及其语境》恰好是对上述同类别设计实践的综述性介绍与反思性总结。本书有助于读者对批判性设计形成通识性了解,从而能够更有效地理解各种新兴设计实践之间的差异性与相互关系。本书介绍了诸多被读者“熟悉又不曾被真正了解”的新的设计类型,包括反设计、参与式设计、独特设计、再现性设计、设计交互、商讨性设计、设计虚构、思辨设计以及批判性设计等。

第二,主要来自于社会与技术语境的变化。这几年,新兴技术与设计的跨学科交流与碰撞,逐渐成为全球(也波及到中国一线城市及其设计类院校)主导的学科发展趋势之一。这方面,尤其以上海同济大学的设计创意学院以及北京的中央美术学院、清华大学美术学院等为代表。前者用了十年时间在QS全球教育集团发布的第九次世界大学学科排名中,成为艺术设计学科全球第14名,亚洲第一,主要得益于其开放的办学思路,尤其是对新兴实践、思潮、方法的接纳与吸收。设计创意学院为所有专业的本科生在一年级开设了一门名为“开源软件应用和编程”的必修课,为其学生接触、理解并从事新兴设计实践积累了技能基础。央美于2015年成立视觉艺术高精尖创新中心,广邀全球多学科领域的著名学者与教授,参与设计与艺术教育的讨论,并于2017年、2018

年连续两年举办“未·未来”全球教育论坛,为应对当下与未来的设计教育挑战,从问题导向、课题实践以及战略设计等三方面,提供了非常前沿且具有启发性的思考。2017年12月,清华大学未来实验室正式成立,致力于探索人类未来的生活方式;2018年4月,清华大学与阿里巴巴共同成立自然交互体验联合实验室,探索“人一机一环境”的关系,推动人机交互变革,2018年10月,美院举办 Design3.0 论坛,探讨新技术与观念之下,设计研究的未来走向。然而,一方面是前沿的教育尝新与学术讨论的层出不穷,一方面则是广大学生群体与青年学者表现出的不适应。一边是各种论坛、会议、展览的精彩纷呈,另一边从相应的出版物来看,不论是专著还是译著,国内对于这类新兴设计思潮的理论性梳理与系统性研究还比较欠缺。因此,也经常出现讲座听不懂、展览看不透、深层次的智识对话与自我反思根本无法建立的尴尬。体验完外行的热闹之后,却始终因为不得法而看不懂门道,本书的出版或许在某种程度上可以缓解这类断层与错位的问题。

第三,对于在国内接受设计专业教育的学生而言,出国攻读研究生学位已成为了与就业、国内考研等旗鼓相当的主流选择。然而,批判性设计实践与方法,恰恰是国内本科教育比较缺失,而在全球研究生设计教育阶段(尤其是欧美国家)比较主流且重要的内容。本书对批判性设计的定义与概念、历史、理论方法,与学科的关系、各类实践的区分等问题进行了较为基础且全面地介绍与反思,非常适合作为本科高年级学生与研究生的导读类入门书籍。为亲身参与这类批判性设计实践之前夯实基本的理论基础。

内容概览

得益于博士论文训练的严谨,本书的结构相对比较清晰,副标题即

构成了内容上的三大主题:历史、理论与实践。第1章以概述方式对批判性设计的基本问题、疑惑、误解予以回应,并对批判性研究现状进行了介绍。第2章介绍批判性设计的简要发展历程,这一部分研究的结论也指出,与对批判性设计的普遍误解不同,这一领域的实践与研究,并不是一个全新或新兴的领域,至少有40多年的历史积累。第3章梳理批判性设计实践赖以运行的理论基础,以及随实践展开而衍生出的新理论。第4章强调了批判性设计应该坚持以设计为中心,而不是以艺术或视觉文化为导向的分析模式,并对“功能”这一概念进行了全面地解析。第5章立足于实践案例,并按照差异化的讽刺方法、讽刺特征以及相关反应,对当代批判性设计实践进行了三类区分,分别是强调政治性的关联性设计(associative design),借鉴 STS 对新兴技术与设计的关系进行谨慎推演的思辨设计(speculative design),以及强调批判性语言形式,对社会文化进行批判的批判性设计(critical design)。上述分类方式,以及本章在结尾处建构起的批判性设计分类学,算是本书的主要创新点。不过这里的新意,仅作为博士论文的研究结论而言。是否经得起批判性设计实践的验证,是否经得起严格的概念推敲,是否会被学界所接受等,还有待历史的验证与后续的深入研究。第6章作为结论,梳理了批判性设计为设计学科做出的贡献,以及与主流设计实践的相互关系,相当于为主流的设计认识论与方法论接纳批判性设计的实践模式与理论取向提供了依据。

本书关于批判性设计的通识型介绍,为读者以较为全面的方式理解这一具有一定历史,但直到今天才逐渐展露头角的“新兴”设计实践与方法提供了一种有效的文本。作为凤凰文库·设计理论研究系列的执行主编与本书的译者,近几年对于批判性设计思潮投入了不少的研

究精力,对于批判性设计的批判性解读,随后会发表系列论文,并尝试撰写专著进行系统研究,这里就不准备“喧宾夺主”,以“译者序”为名消耗读者的注意力了。

致谢

在翻译本书之初,作为精读文献与研究专题,在“专业英语 2”、“设计欣赏(双语)”、“中外设计论著导读”等课程上,与北京信息科技大学 2015 级工业设计专业同学以及清华大学美术学院的本科生等进行了有趣且生动地课堂研讨。90 后学生对于新兴设计实践的热情与好奇,在读书分享和翻译训练中得到了鲜活的体现。学生们对批判性设计的持续专注与积极反馈,使本书的价值,在正式进入翻译工作之前,便已得到了较为充分地释放,感谢可爱的同学们! 同样,也要一如既往地感谢我的“专属”编辑韩冰老师,在枯燥的编译工作中能够结识志同道合的朋友,是幸运的。在各种琐碎工作的交接当中,韩冰老师总能给我一种安静的力量。除此之外,互相的信任感,也是我们解决所有棘手问题的重要基础,同时也是凤凰文库·设计理论研究系列能够越来越好的重要原因之一。

在这个稍许借助工具与技术“人人都能翻译”的时代,翻译已经成为一项越来越“吃力不讨好”的工作。细节出现纰漏,是译者和编辑在一遍遍的审校过程中都尽力避免的问题;但对于很多专业概念的理解,即使是中文,也会存在很多种解读的可能,尤其是对一些还未取得共识、新兴的设计实践,也只能是尝试性给出译者自认为适宜的、暂时“译法”。如果各位在阅读中发现,对某一概念或内容的译法有不同意见,也请不吝赐教。需要指出的是,本人非常尊重翻译这件“小事”,因此态

度肯定是诚恳的,但翻译能力的不足也无法回避,这也是本人一直不断努力的重要动机。因此,若有不当,还请同仁与读者海涵并指出,以便再版时进行完善。

在翻译工作的结尾与译者序写作的当下,本人正处于身份转型的重要人生关口,感谢家人的支持与陪伴,尤其感谢我的母亲,撇下武汉的自在生活,只身到北京来照顾我,这样本书的翻译进度才能如期推进。

康德于1784年发表了“回答一个问题:什么是启蒙?”的文章,指出所谓启蒙,就是人从不成熟状态中走出,基本判断依据便是能否在一切事物中公开使用自己的理性,进行自由而独立的思考,不再盲从。在我看来,康德所言说明了,一个人是否具备批判性思维,是其智识是否成年的必要条件。此外,批判性思维也是理解批判性设计的认识论基础。希望我们每个人,都能尽快地“成年”,享受智识思辨与独立思考的乐趣。缺乏理性判断的人生与设计,都是无趣且悲惨的,这本小书,与那些不愿盲从且敢独行的“成年”人共享。

张 黎

2019年7月

致谢

在此,我要对在本书写作过程中给予支持的很多人表示感谢,我很感谢他们对本书各个章节中所论述的批判性设计实践所做的贡献。对于其他人,我要感谢你们在我研究和写作的过程中所提供的支持和建议。有一些人是我必须点名致谢的:首先是特蕾西·科丁利(Tracy Cordingley)和杰米·比宁(Jamie Billing),是你们将我带入批判性设计这一领域并开始探索,正是这样的方向和力量,使我如今仍饶有兴趣;接下来是史蒂夫·卢瑟福(Steve Rutherford)、赫富·米勒(Hugh Miller)、汤姆·费希尔(Tom Fisher)和盖伊·尤利尔(Guy Julier),我要感谢你们在本书的形成阶段提供的洞察力与批判性投入;还有洛林·伽曼(Lorraine Gamman)、亚当·索普(Adam Thorpe)、珍妮特·麦克唐纳(Janet McDonnell)、尼克·罗德斯(Nick Rhodes)、丽贝卡·罗斯(Rebecca Ross)等,以及在中央圣马丁的“设计反罪恶”小组,感谢你们的支持,感谢你们所提供的所有机会,以及为拓展这项工作所提供的必要文化投入。我也很感激诺丁汉特伦特大学和伦敦艺术大学,特别是在中央圣马丁学院工业设计硕士课程的工作人员和学生们,你们提供了一个可以实验的日常环境,一个鼓励辩论的论坛,一个可以不断测试想法和思考的空间。去拉尔夫·鲍尔(Ralph Ball)、玛克辛·奈勒(Maxine Naylor)、安东尼·邓恩(Anthony Dunne)、菲奥娜·雷比(Fiona Raby)、诺姆·托兰(Noam Toran)、詹姆斯·奥格(James Auger)、托比·克里奇(Tobie Kerridge)、拉米亚·梅兹(Ramia Mazé)、基伦·琼斯(Kieren Jones)、奈丽·本·哈尤恩(Nelly Ben Hayoun)、斯蒂芬·海伍德(Stephen Heyward)、布鲁斯·萨普(Bruce Tharp)、斯蒂芬妮·萨普(Stephanie Tharp)和亚娜·舒尔茨(Jana Scholtz),我诚挚感谢这些批判性设计实践领域的先锋们,多年来他们一直慷慨地分享

其观点。我感谢所有的设计师,他们慷慨地为其作品提供了照片,为批判性实践提供了案例并进行了作品说明。感谢丽贝卡·巴登(Rebecca Barden)在布卢姆斯伯里(Bloomsbury)的工作和编辑团队的支持,感谢希瑟·格里夫(Heather Grif)对早期书稿的投入,以及评论家对书稿发展的批评和贡献。最后,我要感谢我的家人,黛安娜(Dianne)、保罗(Paul)、乔纳森·马尔波(Jonathon Malpass)、黛比(Debbie)和安德鲁·莫斯(Andrew Moss),以及丽塔·李(Rita Lee),感谢你们一直以来的支持。还有克洛伊·格里菲斯(Chloe Griffith),感谢她的支持,明察秋毫的敏锐,忠告,耐心和热情。谢谢你们!

马特·马尔帕斯(Matt Malpass)

目录

致谢 001

第1章 批判性设计导论 001

挑战正统 006

挑战口语化:批判性设计面临的问题 007

批判性设计实践至关重要的是什么? 010

为什么要学习批判性设计? 011

批判性设计的实践研究 013

批判性设计实践的“批判” 014

作为一门学科的工业设计 016

成书结构与写作方法 017

第2章 历史 021

被遗忘的批判性设计实践史 022

新兴的批判性设计实践 023

挑战霸权 024

反设计 027

参与式设计 031

独特设计:概念之外无添加 033

再现性设计 035

设计交互 037

皇家艺术学院的批判性设计 039

批判性设计实例:历史与当代的协同作用 041

本章结语 047

第3章 理论、方法与策略	049
设计作为探索的媒介	050
后优化设计和准功能	053
修辞手法	056
商讨式设计	057
使用的美学与有意义的在场	059
探索性潜能	062
设计虚构	065
思辨和命题	068
构建公众	074
模糊性	076
讽刺	081
本章结语	083
第4章 批评、功能与学科	085
设计艺术	086
设计艺术与社会	088
批判性设计实践中的功能性	094
商业运用中批判性设计的悖论	101
塑造领域	103
用户的设计	105
通过设计实践指导批评	106
本章结语	107
第5章 实践	109
关联性设计	111
思辨设计	120
批判性设计	128