

感觉

Feeling Inspiration

清华大学美术学院名师讲堂 展示设计丛书

史习平 著
辽宁美术出版社

清华大学美术学院
名师讲堂
展示设计丛书

感悟

Feeling
Inspiration

史习平 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

感悟 / 史习平著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社,
2012.7

(清华大学美术学院名师讲堂展示设计丛书)

ISBN 978-7-5314-5123-5

I. ①感… II. ①史… III. ①陈列设计 IV.
①J525.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第116321号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 7.25

字 数: 130千字

出版时间: 2012年9月第1版

印刷时间: 2012年9月第1次印刷

责任编辑: 范文南 洪小冬 光 辉

封面设计: 洪小冬

版式设计: 林 枫

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5123-5

定 价: 42.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

自序

我非常喜欢“真实”这个词，几十年来从小到大就是爱说实话、干实事。因而这也真实地反映出我无法掩饰的天生性格，别人说我的心理、心态上虽无傲气但有傲骨。尊敬师长、爱护学生是我做人的本分，而我做事的原则是“不唯上，不唯书，只唯实”（陈云语）。在艺术上、学术上没有什么权威不可以挑战，没有什么大师不可以超越，也没有什么理论不可以被创新，这是我近三十年教学研究的心得。

我在童年时代爱看别人做事，看小孩子画画，看大孩子做航模，看成年人挖槽沟盖房子、磨剪子抢菜刀、饲养小动物及一切我感兴趣的东西。我也爱听别人讲故事，讲做人、做事的道理。我那时虽然识字不多，但还是能大概读懂那些带有图解的小册子、小人书。我更爱瞎琢磨问题，并动手操作。我从不迷信看到的、听到的及读到的那些东西，自信自己将来一定会做得比别人都好。

今天我这种个性看样子好像没改变多少，俗话说六十耳顺、七十随心所欲不逾矩，估计若干年后可能会调整一些吧。写这本小册子是本人从事设计研究的真实经历与感受。不是学术专著，但也不回避对有关学术问题的讨论，如有得罪同行的地方请多包涵，我仅就事论事并不针对任何人。

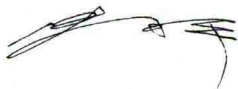
书中部分作品图片为本人负责的清华大学美术学院展示专业课程练习，由研究生及本科生提供。

我在本书的写作过程中，与相识相交了几十年的好友刘小力^[1]先生进行过交流，他对一些文字表述方面的问题提出了宝贵的修改意见，并作了很好的调整。朱韦玉^[2]女士为本书的编写做了大量协助工作。在此我表示深深的谢意！

注释：

[1] 刘小力：中国法律咨询中心法律部主任。

[2] 朱韦玉：北京捷通机房设备工程有限公司总工程师。

2012-03-21

目 录

CONTENTS

009 谈谈教与学

东方人聪慧朴实，善于从生活中总结经验，并从经验的总结中获取理论依据，指导实践活动……

011 空间概念的形成

“空间”一词，对于大多数人来说一点儿都不陌生……

015 如何做学问

记不得具体是几年前了，“有一天我在电视上看到这样一台节目……”

016 对比的重要性

从事艺术设计多年研究与实践，也接触到不少中外学者不同层面的学术理论，但使我印象最深，并作用于我艺术创作与设计实践……

017 对简洁的理解

人们常用“简洁”二字。字面上的理解，无非就是简明扼要的意思……

018 培养兴趣

今天的学生学习专业设计，不大愿意主动地通过自己实践来推敲方案，而是爱上网调阅资料来拼凑方案……

022 酒的神奇力量

酒给我带来了太多……

024 熟能生巧

因为是高端学术研究，相当一部分年轻人酷爱设计方法之讨论，殊不知方法一定是来自多年实践和探索，经历过成百上千次失败后的总结形成……

026 谦受益

毛主席教导我们说：“虚心使人进步，骄傲使人落后。”学习展示设计，首先是……

028 关于学术研究与论文

古人云：“读万卷书，行万里路。”我理解做学问是件吃苦的事情，尤其是对我们这些从事展示设计教育教学的人来说，搞学术研究更难……

029 听讲座

上大学，我们是恢复高考的前几届。跟今天上学的孩子不同的是……

030 失败是成功之母

1996年年初，按照当时中央工艺美术学院院长常沙娜负责的，与法国巴黎装饰艺术设计学院教学交流合作项目的规定……

034 何谓好老师

中国人学设计总是爱照着欧美的样子做，也没错，因为人家比我们先进。我们打小就被养成了临摹的习惯。这也是中国人的一个传统……

036 选择的天道

在报考中央工艺美术学院之前，我在招生简章上看到核心的几句话，原词我记不太清了，但大意是这样的……

039 艺术感觉的文理

我们通常说的感觉，其实严格意义上讲是感知觉，感觉只是人的生理过程中的经验，感知觉一定是要有心理效应的。艺术感觉对于一个艺术家和设计师来说，是最基本的条件……

040 作品的生命力

中国古代朴素的哲学思想，阴中有阳，阳中有阴……

042 系统研究

我家住在北京的昌平区，这里离市中心较远，离我上班的清华大学……

046 能大能收

上小学的时候不管是学写作文、画画、练毛笔字，还是做手工，书本和老师都告诉我大胆落笔，小心收拾。作文既要大的主题鲜明……

047 设计评价

展示设计专业其综合性较其他设计专业更为明显，因此对于设计评价工作的开展，应由……

048 毕业设计指导

作为本科教育，我们一直以来坚持基础研究为主，即便是指导同学们的毕业设计，大家也有一个共识……

050 手绘效果图的价值

近些年来，很多学生考入了专业设计院校后，就不再重视手绘了……

053 对造型的理解

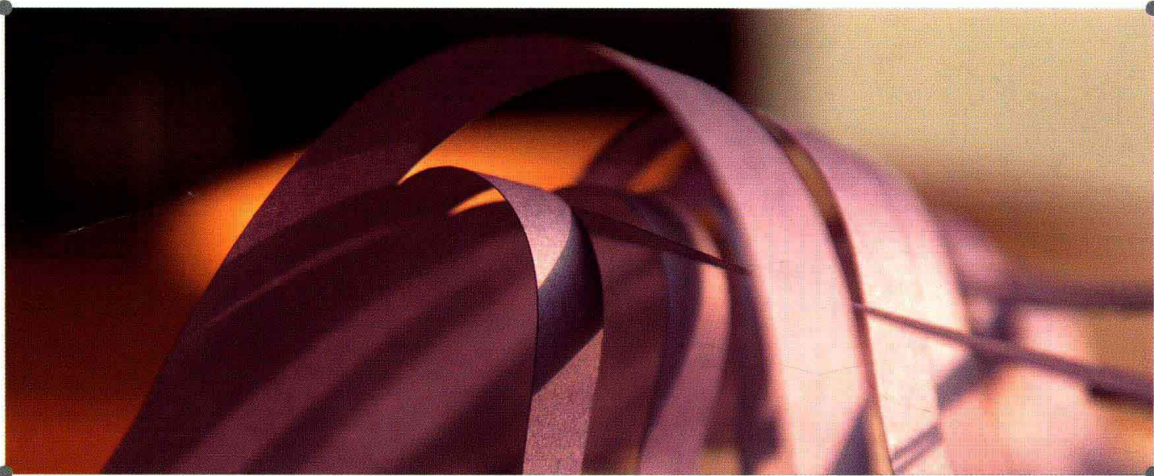
造型，简单地说就是人为地去创造合理的形态……

055 从造型要素切入设计

学习设计的人可能都有这样的经历，项目任务一来，茫然不知从何处下手……

057 我的十五分钟创意体验

其实设计教学总体来说，是一件严肃认真的工作……

目 录

CONTENTS

059 埋头苦干与不择手段

我记得上中学时，班上一个女生活委员，每天早晨比谁来得都早……

062 设计与限制

“没有限制，就没有设计”，这是学习设计的人常挂在嘴边的一句话……

064 专业基础的学习

对于设计专业而言，何为基础，是多年教育教学中始终讨论不休的……

066 设计是什么

世界上大师们有上百种关于设计的说法，我看只要是从实践中体验出来的，都有其道理……

069 尺度

“尺度”这个词在空间造型中是个至关重要的词汇……

071 举一反三

那是在上大四的时候，柳冠中老师从德国斯图加特国立艺术与设计学院回来了。第一次为我们讲解和介绍了当时叫做……

074 学做模型

做模型是设计中的重要方案推敲和确定过程，是设计表达的一种形式，它的学名我们称为“立体表达”……

076 明显的差距

2011年我先后受邀参加了不同层面关于展示设计方面的学术论坛……

078 何谓“展陈”

“展陈”这个词是什么人从什么时候开始用的，我没做过考证，其真正意思到底指的是什么，我也搞不懂……

080 内容与形式

我从学习专业设计到毕业留校做教师至今已有31年了。关于专业研究方面的有些内容，一直在专业设计领域与同行们激烈地讨论着……

083 配角与主角

教师做好教书育人的工作是自己一贯的要求，我的体会是育人有时更应该重视，因为培养出来的好人，才能真正用自己的学术研究，设计能力为我们的国家和社会做有价值、有意义的事情……

085 有说头儿

做设计要有说头儿，面对社会做展示设计更要有说头儿，怎么来怎么去说得明白，否则我们很难在设计竞标中拿到活儿……

086 实践论设计

“理论指导实践。”“实践出真知。”这两句人们常挂在嘴边的话，一点儿都没错。尤其对于我们学习艺术设计的人来说，真是记住这两句话太重要不过了……

087 学术团队真伪辩

昨晚与几位画家朋友一起用餐，畅饮中我们谈论起关于当今学术研究方面的一些现象……

089 合作课程经历

2009年我受德国杜塞尔多夫建筑学院邀请前去讲学。到那儿的第二天上午十点，该学院举办了一个有关中国展示方面的讲座……

092 感知精度

我曾在20世纪80年代末、90年代初，针对教学研究与设计实践……

095 怎样认识空间形态

人们对于空间的体验，往往是通过感知觉的共同作用，从而产生对形态的认识……

097 论“角”

世界万物丰富多彩，变幻无穷……

103 立体表达

所谓立体表达通常理解为设计过程中的展示模型、沙盘制作等……

105 动态展示设计

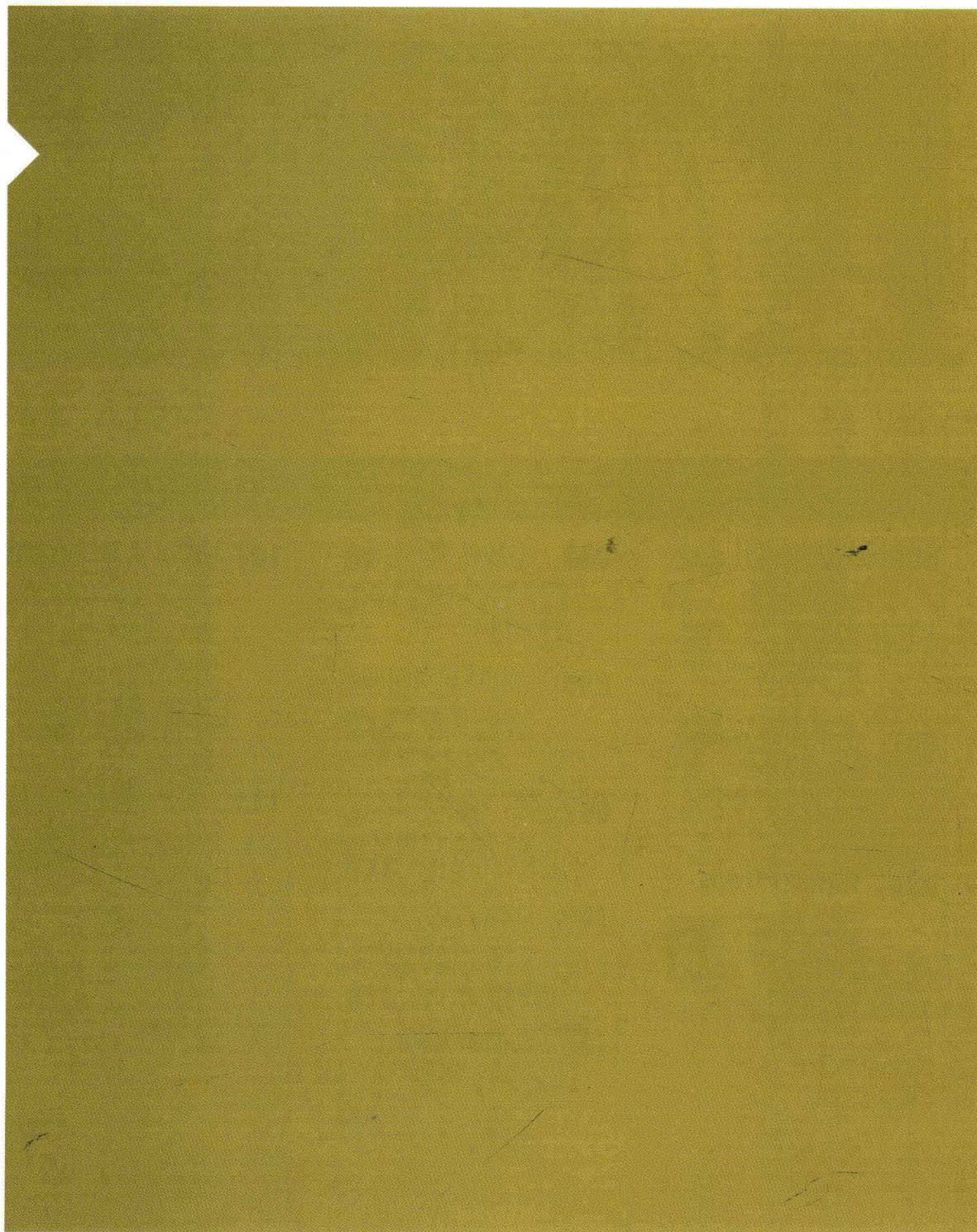
所谓动态展示设计，在现代展示活动中，突出地表现为一系列的表演、实际操作、现场演示及观众参与等诸多种形式……

107 展示设计与资源整合及利用研究

进入21世纪的以来，中国经济、文化的迅猛发展和国际影响力的日益提高，为展示设计与资源整合及利用的学术研究带来新的机遇。如何在该研究领域培养高层次、高水平的专业人才……

111 基于创新人才培养——展示设计教学再思考

随着北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会的举行，国家大型庆典、城市形象景观设施设计等活动的持续开展及国内外企业品牌推广的需求……

谈谈教与学

东方人聪慧朴实，善于从生活中总结经验，并从经验的总结中获取理论依据，指导实践活动。为了生存及更好地生活，祖先的智者根据生活经验和对自然界的认识，推演出了解释客观规律的“八卦”。由于社会和客观事物的复杂性及多样性，它们不可能简单地告诉我们这是什么，而是让我们自己在各自的生活中去体验，仁者见仁、智者见智，其大无外、其小无内，这种强大的包容性使人们领悟真理的客观存在。

记得在我们小时候的那个年代，长辈们为了讲清楚一个道理，总是给我们用浅显易懂的故事形式，让我们有兴趣接受其中的哲理。他们很少说这是什么概念、什么逻辑、什么原理之类的理论套话，也决不用没人听得懂的洋名词或晦涩不清的模糊定义压人。而往往是用打比方的方法，用生活中我们最熟悉的点滴小事唤醒我们的心灵，启迪我们的智慧。他们甚至提供我们一定的条件，创造机会与我们共同尝试着怎样做。

中国早期文字“教”与“学”通用，其中均有手的象形，是实践的意思。教师与学生在这一点上是平等的，都不能脱离生活，不能不去实践，泛泛空谈的理论不是中国人的传统，违背了古人用以表达实践出真知的文字内涵。

我尊重科学的方法论。然而有些做教师的似乎特牛，什么都敢说，把从外国淘换来的那些自己都似懂非懂的东西，或者从翻译过来的书本上摘些所谓的经典，理直气壮地告诉学生这是方法论，要求同学从深层去理解，按照这样的“法定”程序做设计。其实我们做学生的时候就十分清楚，老师讲的内容再生动，也只是他个人的经历、阅历及对事物的

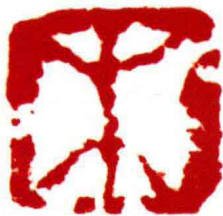

教

学

认识。这些都是过去发生的事情，知识也是公知公会的过去时，我们必须具体的设计实践过程中，加以验证与理解，并且应该纠正它的不足，这才是理论不断发展的过程。否则我们在设计上就不可能有新意，不可能有突破，甚至还往往会犯错误。知识只有在运用的过程中才具有意义，相反也只能起到炫耀自己、而阻碍别人发展的作用。”糟蹋知识是人间的罪恶。”（罗家伦^[1]语）

木

火

土

金

水

注释：

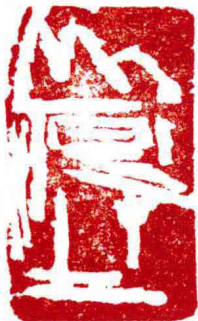
[1] 罗家伦：“国立”清华大学校长。

空间概念的形成

“空间”一词，对于大多数人来说一点儿都不陌生，小的时候学习画画、写字，总是听人们说关于它的内涵。上大学后进行专业设计的学习，老师更加强调关于对它研究的重要性，说来说去有些人还是不甚了了。其实我真正理解其含义，却是在日常生活中领悟的。

上小学时，那是60年代“文革”中。孩子们不像今天，让家长们把时间安排得如此饱满，除了上学那些内容，还要上各种班，如奥数、音乐、美术和书法等。我那时最喜欢小动物，自己养猫、养鱼、养鸽子、养鸡。大早上5点钟起床，到鼓楼、豁口附近的一家孵鸡厂，排队买小种鸡；有时也买那些走街串巷卖的小柴鸡。用个纸箱把小鸡装在一起喂养，一天天看着它们长大。那时我家住的是四层楼房，当小鸡长到一个手掌大小时，几乎每天都出去放鸡。鸡长到一定的时候基本能看出公母，随着性的成熟，小鸡开始打架，最终肯定是一只强壮的小公鸡取胜。鸡群由一只公鸡、三只母鸡组成，我家小厨房的鸡笼容不下太多的鸡。成熟期的鸡就更好玩了，公鸡总是围绕着母鸡扫膀、画圈，不时地打鸣，十分威武。这种行为动作造成特定的氛围，让人似乎感到一种气场的存在。如果别人家的鸡群过来，就更加有意思了，两家的公鸡对视一下，马上开始扫膀，这时公鸡形象明显比平时更加威武强大了，羽毛都蓬起来了。鸡爱打架，尤其是当着各自的母鸡面，这种战斗场面，现在回想起来，都历历在目。但战争总是要分出胜负，胜利的一方昂首挺胸、鸣叫；失败的一方夹着尾巴跑掉了。胜利者的地盘无形中确立了，失败者不敢越雷池一步。今天城市里的孩子可能对此不太理解，因为居住的城

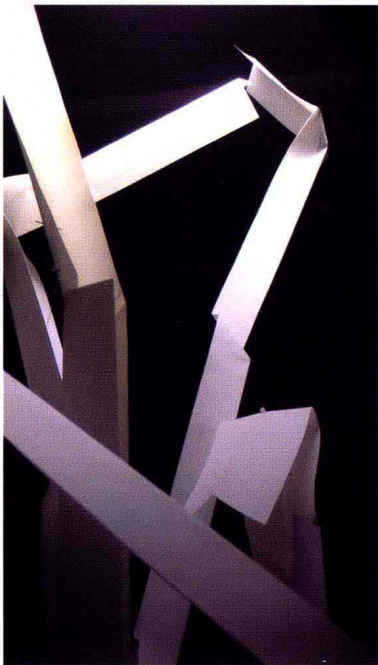
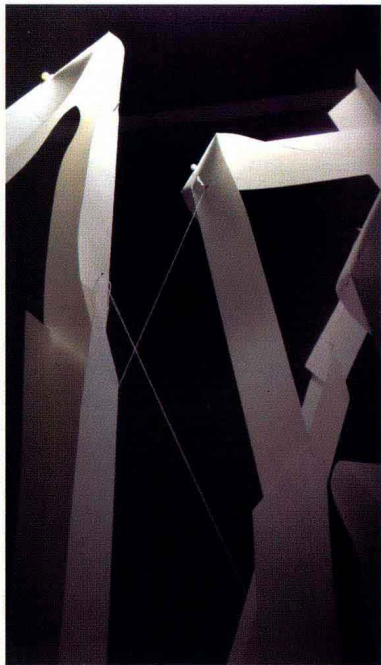

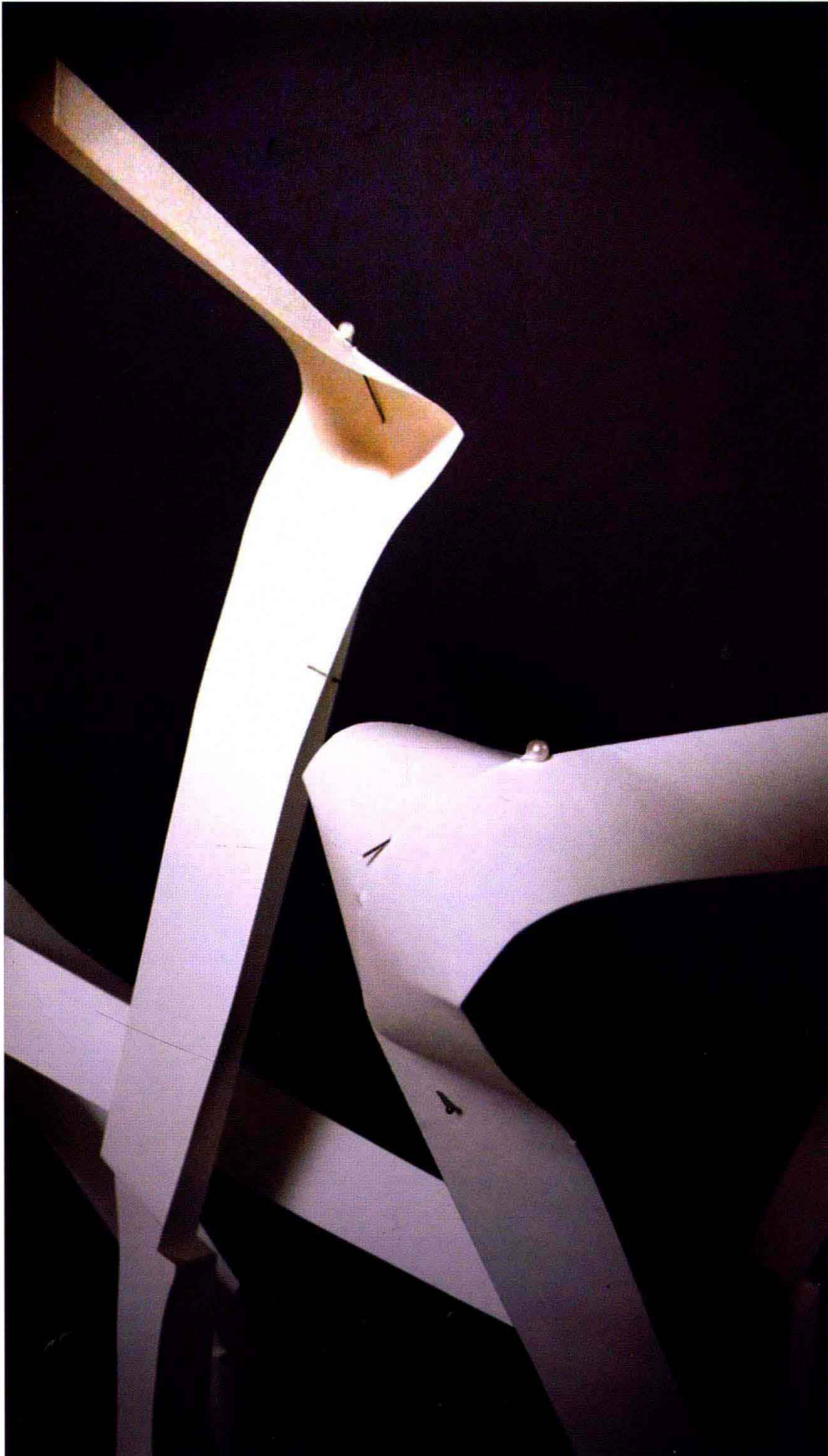
山河在

市不允许养鸡一类的小动物。但狗一定是见过的，它们更具空间意识，一般来说，公狗具备祖先头狼的行为表现。遛狗时，我们时常看到公狗走到每一处都敢抬腿小便，将自己的气味留在它经过的树、墙、车轮上，特别是别的狗刚刚留下气味的地方，它更要加以覆盖。不知是努力营造自己的势力范围，还是确立自己其他什么的。狗打架时也像鸡一样，胜利者精神抖擞，失败者一副可怜的样子。

看样子，动物们均会通过动作、行为以及调动自己一切的生理机能，最大限度地营造空间，占领空间。人更聪明，我小时候男孩子的游戏之一“攻城”，就充分地揭示了这一点。随便找一个平地，在地上画些方格子，就分队玩起游戏了。原本什么都没有的地方，很快就有强烈的“战争”味道了。说起这些童真的趣事是为了说明空间概念通常是在潜移默化中形成的。

现在看来空间环境塑造一点儿都不难，是动物都会，人就更别提了。“空”实际上是一种目的或者说是一种需求，“间”就是完成目的的过程。客观物质世界具体存在的一切都是以空间为载体的。

如何做学问

记不得具体是几年前了，有一天我在电视上看到这样一台节目，台上一位主持人和一位研究文学的专家，周围是几十位观众。主持人说道：“请大家和电视机前的观众，用30秒（这个时间好像记不大清了）看一段文字。”屏幕上出现了一大堆词儿，都是那几年流行的，文中几乎没有断文。几十秒过后，主持人问现场哪位观众看明白了，现场观众鸦雀无声，我也没看懂。主持人又说：“再给大家同样多的时间，看同样多的文字。”电视上再次出现的文字内容，我没用那么多的时间，一下就看明白了。这时主持人又问现场的观众，这篇有看懂的请举手，全场观众都举起了手。主持人请身旁那位文学专家评价一下两篇的文学水平如何。专家讲，前面那篇短文大家看后，没敢说话，说明大家没看懂，写作者似乎学术水平过高了；后面那篇短文，大家只需过目一下就懂了，作者只是位小学生。其实评价学术水平及文学水平的高低，首先就是让对方看得明白。因为文字表达的本质与基本功能，就是起到人们记录事件及交流的作用。如果背离其本质，根本就谈不上学术水平和文学水平。专家认为那位小学生用了同等量的字数，表达了所要记录和描述的事情，很清楚。因此两篇短文比较作者的写作水平，毫无疑问小学生水平高。

这件事让我联想很多。至今我在生活中，仍然听到一些人的讲话里，见到一些人的文章里，出现的一些结构及名词文理不通无法理解。我猜想这些表述不是来自水平不高的外文翻译，就是臆造的，成心让我们看不大明白，显得作者水平高、学问大。

对比的重要性

从事艺术设计多年研究与实践，也接触到不少中外学者不同层面的学术理论，但使我印象最深，并作用于我艺术创作与设计实践最有力度的是年轻时庞涛^[1]老师告诫我的两个字——“对比”。

那时我向庞阿姨学习基础绘画，每一次的耐心辅导，给我留下了至今难以忘怀的情景。尤其是针对在素描练习中存在的问题，提出了很好的处理意见。她讲学习素描，一定记住两个字——“对比”。无论书本上的理论再多，实际在我们写生过程中这两个字最实用。造型中大与小、虚与实、远与近等，均是靠这两个字时刻来把握的。

现在想想这两个字不仅仅是在造型训练、技巧培养过程中起作用，实际上在我们设计专业中对方案效果的把握也同样起到了至关重要的作用。如何使造型给人带来好感，形态的刚与柔、材质的粗与细、结构的强与弱等；如何使空间给人带来强大的震撼力，静与动、虚与实、整齐与变化、简单与复杂等。这两个字对于我们设计实践与创新，真是太实用了。

注释：

[1] 庞涛：中央美术学院教授。