

起共同进行专题研究。这样，本科

013029597

TS93
02

FOUND DESIGN

找寻·发现·设计丛书

丛书主编/赵世勇 张 兵

藏匿的体温

——手工制作设计专辑

编著 张 兵

参编 杨 咏

郑雅婷

张沙沙

北航

C1635418

TS93
02

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUND DESIGN

找寻·发现·设计丛书

藏匿的体温

——手工制作设计专辑

丛书编委会

(排名不分前后)

边放	阚曙彬	鞠国强
彭军	尚金凯	蓝玉琪
孙明	孙浩	郭德岭
朴晓辉	杨庆春	高原
岳铭胜		

图书在版编目(CIP)数据

藏匿的体温 / 张兵编著. —天津: 天津大学出版社, 2011.9

(找寻·发现·设计丛书)

ISBN 978-7-5618-4111-2

I. ①藏… II. ①张… III. ①设计学 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171023号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647

编辑部 022-27406416

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×230mm

印张: 8

字数: 330千

版次: 2011年9月第1版

印次: 2011年9月第1次

定价: 330.00元(全六册)

前言

Foreword

今天的世界因为互联网而有了根本改变，海量信息的高速传输令世界变得扁平且零距离，也在重塑着我们生活的方方面面。作为站在信息浪潮前沿的设计师与设计教育者，我们如何获取、梳理、整合繁杂的信息，并有效地传授给设计专业的学子，已经成为摆在面前不可回避的课题。

信息时代设计教育最显著的特征就是单一知识传授的落伍，取而代之的是设计理念的交流与方法的传授。这就要求设计教育者从全新的视角探索设计的手段和方法，采用更开放的教学思路 and 更灵活的教学方式，以达到更好的教学效果。这套丛书正是基于这样一种目的，以设计信息的获取、整合与应用研究为切入点，重点突出了以下几点变化。

第一，“教”与“学”的团队结构发生着变化。通过几所高等设计院校联合进行课题研究，将信息的整合与问题的提出放在了一个更为广阔的范畴中，课题研究已经不再局限于一个班级、一个专业、一个小单位的概念，各院校从本科生到研究生延伸至教师共同提出课题研究方向，共同搜集整合信息，形成了一种大团队的融合与交流。

第二，设计思考的方向发生着概念上的变化。通过提出多个鲜明的专业方向问题，这套丛书尝试将不同学科、不同领域、不同理念、不同文化所具有的共性进行一种前沿性的梳理与融合，探索从本专业角度思考其他专业的问题。最终使学生在专业侧重点上有所加强的同时，理解相关专业的本质特征，通过跨专业的设计信息与本专业的融合，增加设计思考的广度和深度。

第三，设计视野发生着变化。这套丛书在研究中导入“大设计”的观念，淡化专业方向的界限，以增强学生对设计文化的敏感度。通过课题研究获取的众多设计方向、研发点的信息，使学生真正了解到当今设计的潮流与方向，从中找到自身的差距与不足。经过这样一个过程，学生们不仅可以开阔视野，获取新知，增加思考维度，更可以为如何创新与创造打下良好的基础。

第四，设计策略与管理上的变化。策略与管理是设计的外延，也是中国当前设计行业中比较薄弱的环节。这套丛书通过组织教师和同学共同研究一个课题，最终达到使不同理念、不同经验、不同方法有所交融的结果。这不但是我们在设计策略与管理上进行的改革与探索，同时也是在互动式教学上一次有益的尝试。

总之，创新教学的研究模式、打造成熟的教学团队、增加设计的思维深度、开拓广阔的设计视野是这套丛书的初衷与宗旨。因为设计已经成为对应现代社会发展、人类文明进步的明镜，中国的设计师更要对社会和经济的发展形成持久且深远的推动力，而不能仅是阶段的、局部的推动那么简单。如何在社会不断变化更新的过程中静下心来，回顾历史，总结经验，在积淀中时刻寻找发展的主线，将是一代设计教育者责无旁贷的职责与使命。

天津师范大学美术与设计学院 院长 教授

张松

目录 Contents

张兵

天津师范大学美术与设计学院
艺术设计系主任、副教授、硕士生导师
中国工业设计协会会员
天津美术家协会会员
天津美术家协会水彩艺术委员会理事
天津包协设计委员会会员
美国肖像画协会会员

做学生的时候,希望遇到好老师;做了老师后,希望遇到好学生,这些我都遇到了。好老师不仅给了我知识,更给了我探究知识的方法;好学生时刻提醒着我应该不断地学习和思考,在“教”与“学”中共同构成探究、学习的过程,正所谓“教学相长”。在本套《系列丛书》的编写过程中,得到了恩师的再次教诲,得到了学长的帮助,也从学生那里得到了不曾了解的知识。回想起来,感受颇多,留在下一套书中再慢慢梳理吧!感谢杨咏、郑雅婷、张沙沙以及这个团队中每一个人的努力和付出,也感谢责任编辑庞恩昌老师如师兄般的呵护和帮助。

杨咏

天津师范大学美术与设计学院 2009级硕士研究生 艺术设计专业

在参与这套设计丛书的编写过程中,有辛酸和坎坷,也有激动和快乐,但更多的是一种感悟,对设计本身的感悟。这种感悟体现在对每一个设计作品的分析中,也体现在对每一位设计师的了解中。在这些知识的积累过程中,我开始明白了设计不仅仅是为了表现自我,它更是一种关怀,只有细心观察,悟他人所感,才能真正创造出好的设计作品,才能真正达到设计的目的!

郑雅婷

天津师范大学美术与设计学院 2010级硕士研究生 艺术设计专业

好的设计,绝不会凭空出现在这个世界上,前人的成功就像巨人的肩膀,让我们开拓眼界。这套图书所收集的优秀设计作品,对于喜爱设计的你来说,会像扔到可乐里的曼妥思,给你设计创作的冲动,让你迸发出无穷的设计灵感。能够参与编辑这样一套优秀的书籍,我感到十分的荣幸,同样编辑的过程也让我获益匪浅。书中精彩的作品令人着迷,如果你在读这本书,它一定会对你的设计有意想不到的帮助。

张沙沙

天津师范大学美术与设计学院 2010级硕士研究生 艺术设计专业

以前我从未做过有关出书的事情,参与这样的项目对我来说是学习也是历练,不仅让我在专业技能上得到了提高,而且锻炼了我的学习能力。在整个编撰的过程中,我深切感受到,书就像一个生命体一样,它的生命是随着出书者的心而流动的,所以,在参与编写的过程中,将自己与书进行了心与心的交流,我更坚信,用心而为的东西是值得称赞的,会给人以启示的。

Chapter 01/经纬之间的律动/001

Chapter 02/闲敲棋子落灯花/012

Chapter 03/“片片”寄真情 /022

Chapter 04/消融金属的冰冷/030

Chapter 05/向手工艺致敬/040

Chapter 06/轻盈的力量/050

Chapter 07/踏雪归来/060

Chapter 08/传递的温情/066

Chapter 09/不该丢弃的垃圾/074

Chapter 10/自然的意象/084

Chapter 11/兼得是一种境界/092

Chapter 12/质朴的召唤/098

Chapter 13/再造自然/104

Chapter 14/置换的趣味/110

Chapter 15/方寸之间的小幸福/120

Chapter 16/纸会说话/130

Chapter 17/别错过的美丽/138

Chapter 18/“材”迷·老道/146

后记

藏匿的体温 Chapter 01/经纬之间的律动

说到“经纬”一词，首先我们会想到中学地理课上用到的“地球仪”，经线与纬线构成了地球的框架，陆地、海洋、山脉以基本元素的概念填充在这个框架内，形成一个完整的自然属性，体现着和谐的“律动”，可以说地球本身就是一件杰出的“设计作品”。从自然属性延展到社会属性，“经纬”的概念在中国也被赋予了更深层面的社会和哲学含义。《左传》曾记载：“礼，上下之纪，天地之经纬也。”阐述的是人们的生活准则和道德规范，在相互交织中体现着社会生活和谐的“律动”。

设计艺术体现着自然与社会的双重属性，一方面其生产材料取自于自然，另一方面又要赋予设计作品以深刻的思想和内涵，

两个方面有机地融合在一起，就构成了设计的“律动”，这种“律动”是生活的延展和文化的体现。

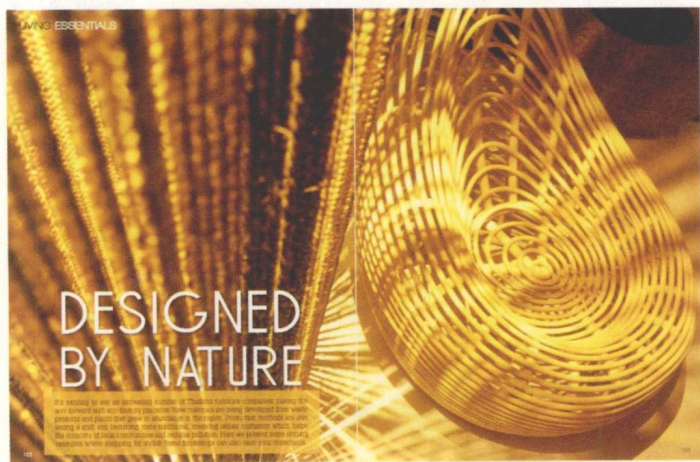
手工编织艺术起源于旧石器时代，是人类改变生活的主要生产方式之一，人类在发明编织工艺的同时，也将编织赋予了情感色彩，手工编织艺术通过各种可以实现的材料，采用编织、包缠、盘结等技巧，在线条的穿插中体现出手工之美和超越一般实用意义上的内涵。从诸多古代文化遗迹中，我们可以很清楚地看到这些情感的印迹。艺术家对不同文化的思考，通过经纬间不断跳跃的“律动”编织出来，将造型与手工艺之间的和谐展现得淋漓尽致。

// 藤编的呵护

藤细密、坚实、轻巧和柔韧的天然属性一直被人们所钟情，将传统的藤编技艺融入现代设计的理念，藤艺家具不失其纯朴自然、清新爽快的特色，又充满了现代气息和时尚的印记。

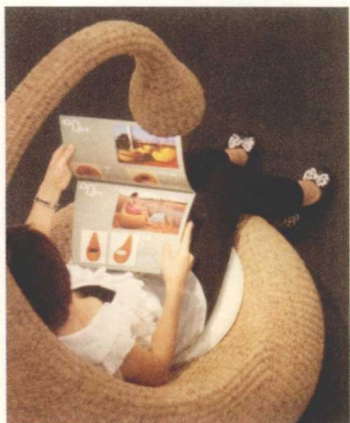
藤编材料具有一种莫名的温暖感，同时又具有一种民族性，让人似乎想到了烟雨蒙蒙的南方，姑娘们用纤纤素手将一根根竹藤弯成优美的形状，编织成各种实用器物。当代藤工艺品在制作工艺上经过不断改进，逐渐使古老的编织技艺焕发出新的时代气息。

Onyx-furniture家具公司设计制作的这组藤编家具，除了继承传统藤编工艺之外，更主要的是一改传统藤编家具的样式，造型更为大胆，线条更为流畅，而且将家具作为环境设计中的装置，体现其与环境的和谐统一。藤编家具具有温和的亲近感，作品在成型后也会淡淡地散发出一些天然材料的味道。坐在这样别致的沙发椅中，嗅着大自然的芬芳，一边感叹自然的鬼斧神工，一边欣赏设计师的精工细作，生活的安逸和设计的完美尽藏于此。

设计者/Gaëtan Van de Wyer

链接/<http://www.onyx-furniture.com/>

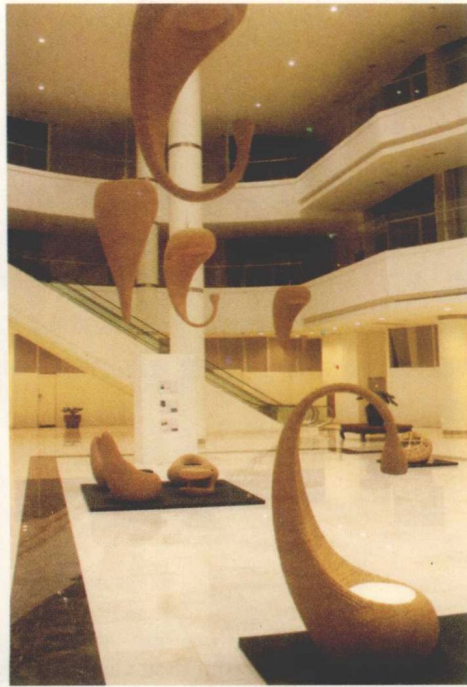
设计者/Gaëtan Van de Wyer
链接/<http://www.onyx-furniture.com/>

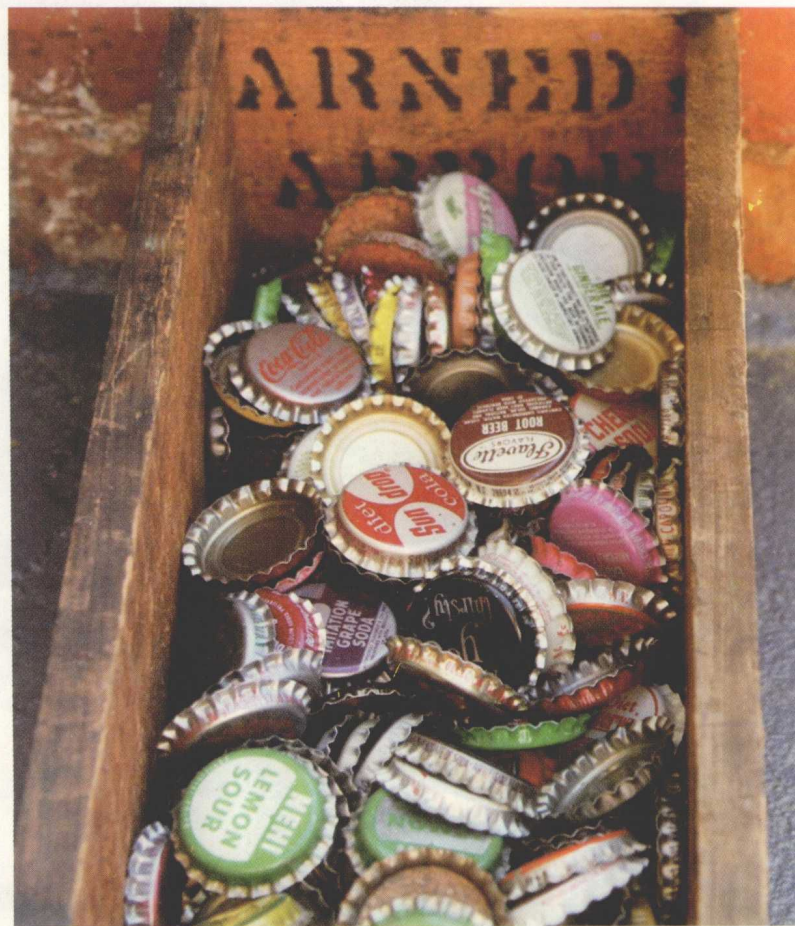
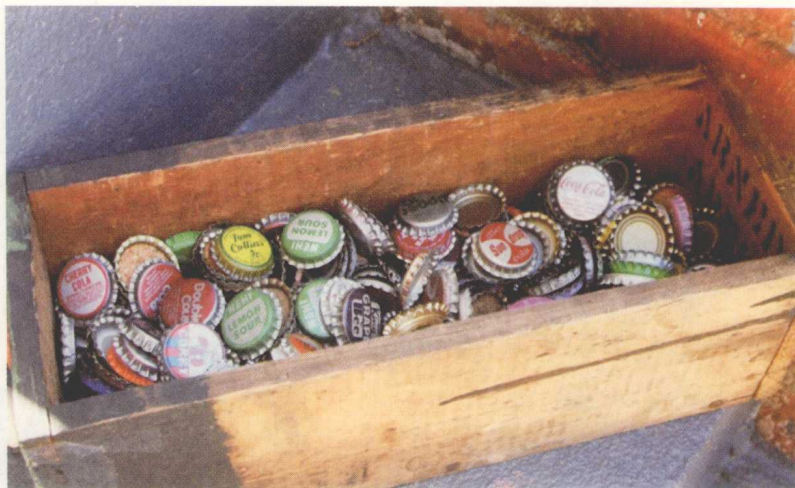
■ 藤的起舞、光的温暖与环境构成了完美的统一，放眼望去，仿佛能使我们融化于自然，感受那无尽的惬意。

■ 藤编家具材料所特有的自然属性使人产生亲近之感，除了满足基本功能属性之外，还延展了其文化内涵，藤编家具被当做环境空间中的装置，与环境构成了和谐统一的关系。悬吊的藤编椅子无法实现其实用意义，但却被赋予了一定的美学意义，这也许就是设计的价值所在。在这样的一个空间内，使我们能够在现代与远古之间感受到历史与文化的积淀。

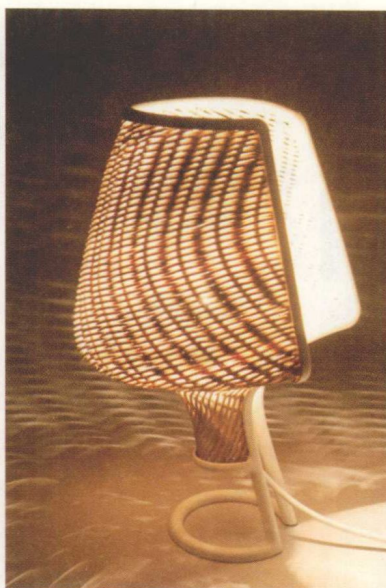
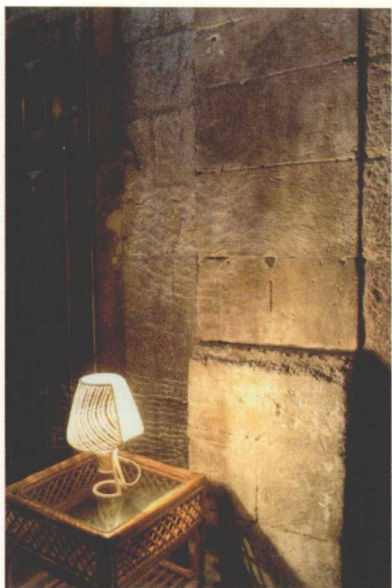

// 瓶盖交响

这些瓶盖并不是设计好的艺术作品，而是作为可以进行再设计的原材料，Vintagesupplyco将它们从跳蚤市场、小商店或是路边摊中搜集过来，是为了对它们进行更进一步改造。不同的纹样，各异的色彩，却拥有同样的造型，随意堆放在一边都觉得像是艺术品。来吧，发挥你的想象力，对这些瓶盖进行改造，让它们成为一串项链或是一个小雕塑，艺术已经在召唤你了！

设计师/Vintagesupplyco

链接/http://www.etsy.com/shop/vintagesupplyco?ref=seller_info

// 温暖的拥抱

在几千年农业经济影响下的中国，劳动人民早已掌握了手工编织工艺。今天，在以色列耶路撒冷Bakery Studio设计工作室中，设计师设计的一款传统手工藤编台灯，所有工序均是手工编制。从编织藤条到打模，再到藤条挤压成型后的裁剪，最后组装成一盏可用的台灯，这一过程设计师们都投入了大量心血才能完成，手工制作所体现的温暖在作品中被释放出来。

设计者/Gil Sheffi

链接/<http://www.bakery-design.com/>

// 《PLEXUS》系列装置

新艺术形式的不断涌现和发展丰富了艺术的进程，当代艺术展现了一个全新的思维环境，为艺术家提供了创作的灵感和展示的空间，媒介、情感和信息在此相互融合并用超越传统的方式传递着，但有一点我们不可忽视，那就是传统手工艺在新时代留下不可磨灭的印记。

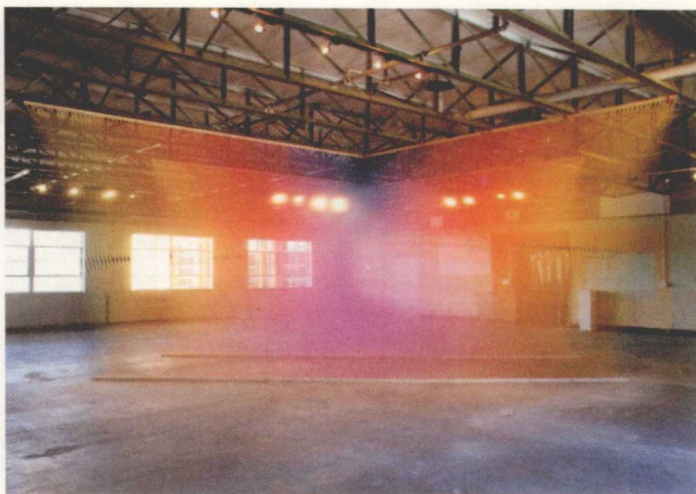
Gabriel Dawe出生于代表印第安人古老文明中心之一的墨西哥，闻名于世的玛雅文化、托尔特克文化和阿兹特克文化便是墨西哥古印第安人的惊人创造，古老、强烈、夸张、神奇的墨西哥文化深深影响着 Gabriel Dawe。在成为一名专业设计师后，2000年 Gabriel Dawe搬到了加拿大的蒙特利尔，新的环境和文化背景使他尝试更加自由的艺术创作方式，将古老的编织技艺运用到现代大型装置艺术上，通过作品诠释自己的艺术观念及与环境之间的关系。

《PLEXUS》系列装置（Plexus no.1-4）作品灵感来自人体本身，但却营造了远远超越人体本身的艺术境界，那就是自然，或者说它体现了人与自然的关系。在作品中，我们感受到了彩虹的意境。彩虹是水雾被阳光照射之后产生的自然景观，只有在适当的环境下才能出现，那一刹那的美景总是让人留恋不已。Gabriel Dawe也许就是为了将瞬间的美丽转换为艺术的永恒才设计出了《PLEXUS》这一系列装置作品。木头、钉子和彩色的丝线都是最普通的材料，但经过 Gabriel Dawe的排列和手工的缠绕，便产生了非同一般的视觉效果。迷蒙的烟雾感、立体的穿越感都能用丝线的缠绕表达出来，加上灯光的配合，瞬间的美丽便被永恒地留存了下来。

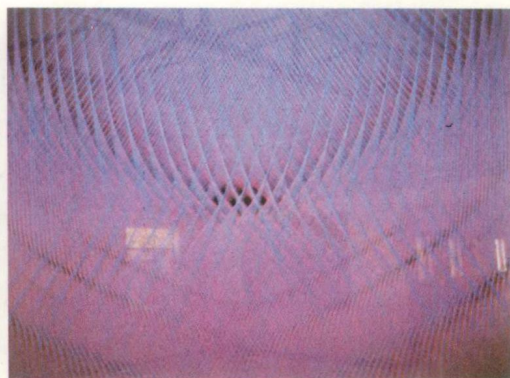
设计者/Gabriel Dawe

链接/<http://www.gabrieldawe.com/>

■ 艺术的至高境界是用最简单的材料创作出最具丰富情感的作品。普通的钉子、木条和各色丝线，这些生活中最为常见的材料，通过艺术家具有思想性的缠绕，产生了意想不到的视觉效果。材料和创作思维在艺术家手中交织成一个幻影幻彩的梦，这便是艺术的“永恒”。

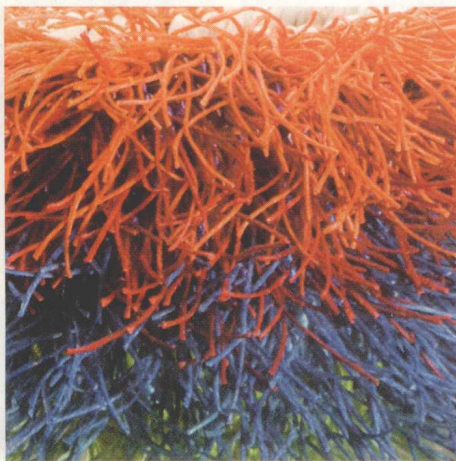

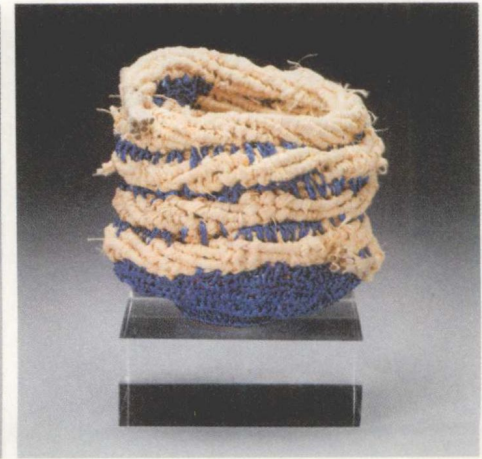
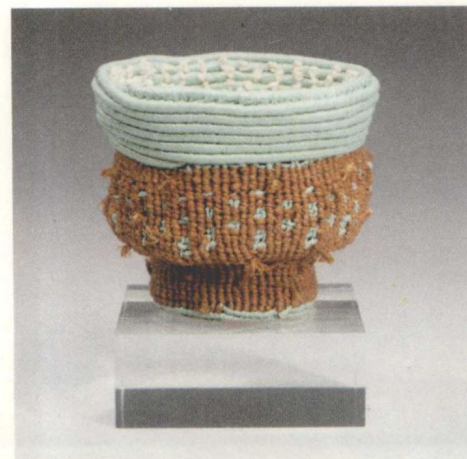
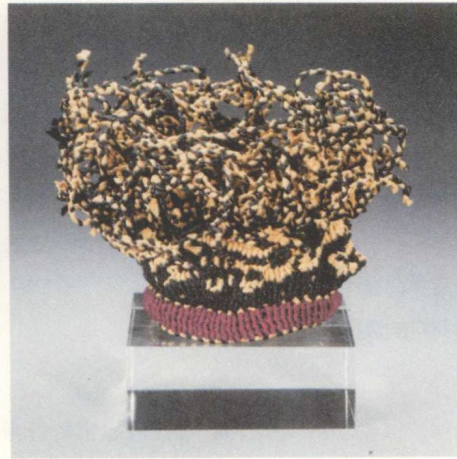
// 纤维之梦

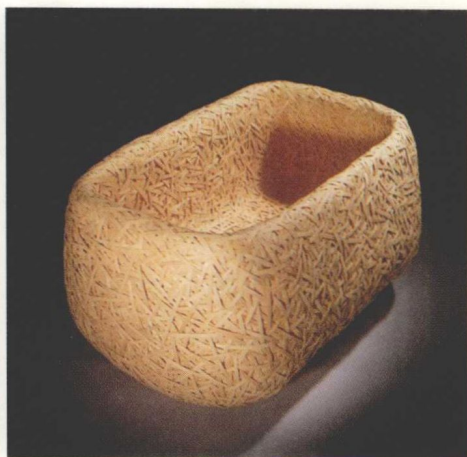
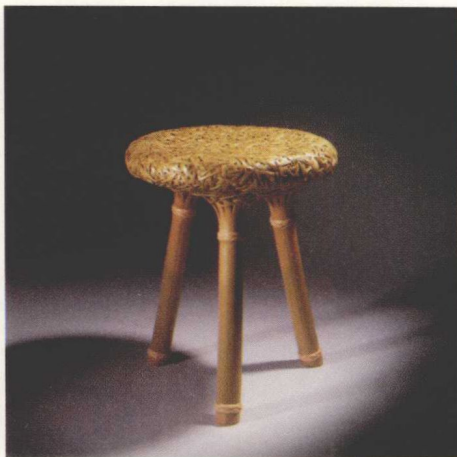
纤维艺术起源于西方古老的壁毯艺术，在它的发展过程中融合了各国优秀的编织工艺，可以说纤维艺术是一个既古老又年轻的艺术形式。艺术品中一根根线交织在一起，当它们有规律地交错时，用独有的语言交汇成一首抒情诗，也产生了一个个生动夺目的艺术作品。无论是传统的传承还是前卫观念的释放，纤维艺术都是利用不同的技巧来表达艺术观念和思想。这已不是简单的穿插，而是以材料为基本元素，通过改变造型的外部特征后赋予作品新的内涵，产生全新的视觉效果，给观者的精神带来律动般的愉悦。

设计者/Ed Bing Lee

链接/<http://www.edbinglee.com/>

// 胸有成“竹”

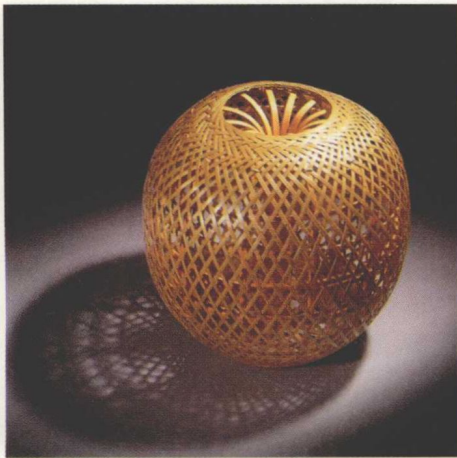
竹子在中国人的眼中永远如君子一般温文尔雅，且具有强烈的感情色彩，绘画、工艺美术、诗歌艺术都曾以竹子为素材来表达胸臆。纵观中国工艺美术史，历朝历代都有以竹为材料创作的优秀艺术品。竹可雕、可编、可塑的特性使它成为家具重要的制作材料之一，特别是在气候湿润的南方，竹制品仍被广泛地使用着。

对于竹材的运用，欧洲人显然不如亚洲人得心应手，设计师选取台湾最有名的桂竹为材料，设计了一系列家具。因为材料的选择恰当，让

作品更加出众，设计和工艺紧密合作是这一系列竹制品的最大特色。在设计上，以单一元素重复联结的方式，取代原本复杂的家具结构；在制作工艺上，以竹管家具的工法结合编织乱中有序的技法。只有在设计与制作紧密无间的配合下，才能创造出如此美轮美奂的作品。加上纯手工制作的环保理念，让这一系列作品凸显其与众不同的特色。

设计者/Rock Wang; Yu-jui Chou; Chia-en Lu
链接/<http://www.yiidesign.com/>

■ 设计以原生竹管为轴心，向四周放射出细致而均匀的竹片，经巧妙的编织后，形成圆润的造型。在轻巧结构的背后，是繁复精密的制作工艺，传达着竹的自然意象。

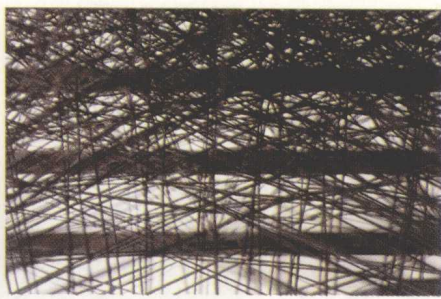
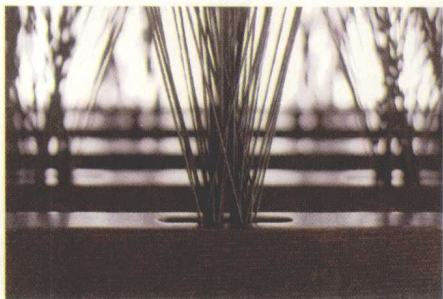

// 隐约

织机是人类古老的生产工具，给我们留下对远古的追忆。线条表现出过去与现代相互交织在一起，提醒我们去关注和保护人类的遗产。人类发展的历史就如织机一般，错综复杂，但不能忘记的是我们所追求的东西。在每一个历史交汇点，我们要懂得去寻找自我，就像它一直存在着过去的影子一样，隐约中提醒我们时刻不要忘记现在的自己和曾经的过往。

设计者/Jon Fancher

链接/<http://www.nmusalonesatellite.com/>

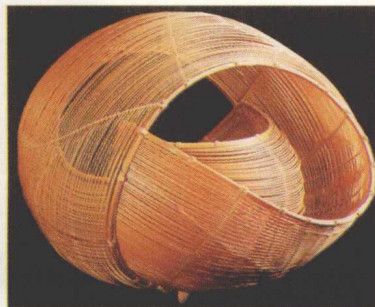

设计者/Dana Micucci

链接/<http://www.lasicexotique.com/>

// “竹”影婆娑

竹文化自中国传入日本，在与日本本土文化不断融合的过程中，逐渐形成了纤细优雅的艺术风格。在新的时代，日本的竹编艺术不仅将传统技艺完美地传承下来，还借鉴了现代艺术的审美风格，充分体现了日本文化的融合力。竹随着时间的推移，留下了岁月的痕迹，经纬间散发着浓浓的“古意”和现代情感的律动。

藏匿的体温 / 闲敲棋子落灯花

Chapter 02

从前大多需要出自手工的日常用品被批量生产，现在任何一个商场都能找寻得到。生产技术的飞速发展，最大限度地解放了人们的双手，使得针线女红不再是每个女孩自幼便要学习的必修课。但是解放的同时却也遗弃了太多那些曾经自己动手编织的幸福，因而时下DIY装饰品、十字绣等等需要自己动手的“小玩意”逐渐开始风靡。我不知道这些算不算是重拾曾经动手幸福的

一种回归活动，但至少让每一位有着闲情逸致的人得以施展。

其实每个人都能激荡出奇思妙想的创意，设计师们将这些奇思妙想附着于自己的设计，就有了各种独特的设计产品。而有着闲情逸致的人们则将激荡出的奇思妙想附着于自己的小手工。两者结果同样精彩。设计服务于生活，而生活赋予了设计灵感和启发点。

// 回到童年

生活中的精彩就是有不断的意想不到出现在我们面前，日常生活中不经意或即将丢弃的物品，也许就是设计的灵感之源。只要你多多关注生活中微小的细节，那么精彩就可能随时出现。普通、简单的材料也能做出令人满意的作品。

选择恰当的材料后需要你展开丰富的想象力，去创造具有鲜明个性的玩偶。从造型、色彩到缝制技巧，整个过程就像回到快乐的童年时光。袜子改变了原有的功能和属性，活灵活现地出现在我们面前，这不禁使我们想起18世纪意大利作家卡洛·科洛迪笔下的“匹诺曹”（《木偶奇遇记》）。可爱的玩偶给人一种全新的感受，在我们手中重新展现了生活的精彩。

设计者/John Doe

链接/<http://www.designswan.com/>