

设计师 演讲录

ic grada

世界设计大会产业论坛

世界设计大会产业论坛 编
上海人民美术出版社

Job 53
2014/

阅 览

设计师 演讲录

ic grada
世界设计大会产业论坛

世界设计大会产业论坛 编

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

60设计师演讲录: Icograda世界设计大会产业论坛 / 世界设计大会产业论坛编. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8857-1

I. ①世... II. ①许... III. ①艺术-设计-文集 IV. ①J06-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第306618号

北京ICOGRADA世界设计大会组委会

办公室主任 侯玉兰

常务副主任 陈冬 王玉琪

副主任 谢小凡 曾辉 宋慰祖 李丹阳 王昱东

学术总监 王敏 许平

60设计师演讲录: Icograda世界设计大会产业论坛

总策划 邱孟瑜

主编 许平

责任编辑 张旻蕾 吕俊

编务 海军 周博 张长征 姚民义 胡小妹 时璇

孙浩宁 李晓瑜 刘爽 李玲 张红梅 张馥玫

傅丽叶 郑茂 杨小坤 胡彦 李澍 张晓晴

宋洋 赵文静 尤佳

(感谢山东工艺美术学院设计学专业的学生参与文字整理工作)

封面设计 南房间工作室

版式设计 胡小妹 王亮

技术编辑 季卫

出版发行 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印刷 上海锦佳印刷有限公司

制版 上海立艺彩印制版有限公司

开本 787×1092 1/16 29.5印张

版次 2014年1月第1版

印次 2014年1月第1次

书号 ISBN 978-7-5322-8857-1

定价 120.00元

代序

龙永图

Long Yongtu

1943年生，湖南长沙人。1965年毕业后于外交部工作。1973年于英国伦敦政治经济学院攻读国际经济学专业。龙永图先生1992年1月出任外经贸部国际司司长，开始参加中国的复关谈判。1995年1月至2001年9月，作为首席谈判代表以及一线领导，最终成功结束了长达15年的中国加入世贸组织的谈判。龙永图先生长期从

事对外贸易和国际经济合作工作，经常作为嘉宾应邀出席由世界著名研究、学术机构和知名大学组织的研讨会。龙永图先生曾获“CCTV2003年度经济人物”称号；2004年10月，获联合国秘书长安南颁发的联合国特别奖，以表彰他对促进中国与联合国合作的杰出贡献。

尊敬的各位代表、女士们、先生们，我为能应邀参加北京世界设计大会并作主题演讲深感荣幸。

在中国经济发展的历史上，今天可能是一个值得纪念的日子，正是在北京世界设计大会的舞台上，我们中国正在大声呼喊设计产业时代的到来。应该说，设计产业在中国的发展正逢其时。30年前，邓小平先生改革开放的政策激发了十几亿中国人追求财富的巨大动力，从而创造了举世瞩目的世界经济奇迹；30年后，中国正面临一个重要的经济转型的关键时刻，中国经济正迈向一个新的科学发展阶段，这个阶段的特点是追求以人为本、质量优先、环境友好、资源节约。我们知道推动新经济的转型需要新动力，我认为这个新动力之一就是创新，而创新正是我们今天讨论的主题，它也是设计及与此相关联的设计产业的灵魂。设计产业必将成为激发中国创新的一个重要载体，从而成为中国经济转型和经济发展的一个重要产业。

大家知道，设计产业是100多年来现代设计与产业经济相结合的产物。设计是在现代生产力条件下科学技术与艺术人文相结合，应用于产业发展的经济形式。当越来越多的艺术家把他们的创造才能和才华投身到社会经济发展的领域时，他们的专业才能真正转化成社会财富，而这种智慧的转化需要一个承载和转接的平台，这个平台就是设计产业。19世纪以来西方工业国家通过发展设计产业，把现代工业产品、消费品生产与服务的系统品质提升到了全球经济的领先地位，现在，发展中国家也通过发展设计产业学习西方的成功经验和失败教训，把本国的经济生产提升到与先进发达国家相一致的水平。必须少走弯路避免失败，真正发挥所谓的后发优势，所以中国也要发展自己的设计产业，我们正在呼喊设计产业时代的到来。

现代设计产业发展证明，设计产业诞生是一个不可逆转的历史潮流，同时也是经济发展关键时期的主动选择。中国大力发展设计产业就是经济转型当中一个

主动的、大胆的战略选择，我认为设计产业至少将在以下三个方面发挥重要作用，推动中国的经济转型和发展。

第一、设计产业将推动中国制造与中国创造的结合。

中国经过30年发展已经成为所谓的世界工厂，这当然是一个了不起的成就。但在中国，许多人并不满足于处在全球产业链低端的位置，不满足于作为世界加工工厂的低附加值的水平，提出了从中国制造到中国创造的目标。但是我觉得这一提法并不完全准确。实际上，中国制造与中国创造并不是中国经济发展的两个阶段。在中国经济发展的历史进程当中，中国制造与中国创造是不可分割的，我们需要的是中国制造与中国创造的结合。因为中国还是个发展中国家，有十几亿人口，每年都需要创造上千万个新的就业岗位。我们需要中国制造，中国制造不仅是中国创造的基础，也是中国经济发展的基础。当然我们也需要用创造的活力来推动中国制造，但最重要的是，我们需要中国制造与中国创造的结合，我们必须找到这些结合点。我认为在中国制造和中国创造的结合方面，最好的结合点之一就是发展设计产业。我们要吸取一些世界老牌工业国家夸大设计产业作用的教训，因为夸大设计产业的作用将会导致经济基础的空洞化。我们必须踏踏实实把中国制造业基础与引导制造业走向设计产业结合起来，这才是确保中国位居世界第二经济体更加稳定、更加平稳发展的有效路径。

在具体的做法上，实际上，中国有不少前沿企业已经在探索将加工生产、自主设计、自有品牌三种方式主动、有效结合起来的发展途径。即使在金融海啸的背景之下，这些企业在全球制造业的市场份额不仅没有减少，反而通过加强自主设计而有所增加。自有品牌通过这种综合性的方式逐步建立起来。实践证明，发展中国制造的优势，打造中国创造的新格局，关键之一就是发展中国自己的设计产业。

第二、设计产业将推动中国的制造业与文化产业的结合。

当中国已经成为全球最大制造业国家的时候，在我们可以依赖工业实力的基础上，有些人认为，中国经济还存在一种文化瓶颈，甚至是文化沙漠，他们提出要大力发展文化产业，这当然是完全正确的。但是，制造业与文化产业是不可分割的，我们需要的是制造业与文化产业的结合，这个结合点之一就是我们今天所谈的设计产业。我们说制造业与文化产业不可分割，实际包含两个含义：一、制造业是文化产业的物质基础和平台，没有制造业，文化产业就没有传播和落地的力量；二、文化产业转化为产品需要设计转化。如果我们关注一下国际强势企业所拥有的优秀品牌，就可以看得非常清楚：仅仅具有传统的优势。还远远不足以体现当代文化产业的的优势，如何把传统文化内容转化为用现代生产方式生产和传播的产品？如何把东方元素转化为全球符号和具有传承价值的现代题材？制造业的优势能否与文化产业相结合，并转化为文化产业的平台优势？设计产业能否在文化产品领域同样发挥其创新、转换及整合的力量？所以我们说，文化产业与制造业不可分割，两大领域最佳的结合点之一就是发展设计产业。

第三、设计产业将推动中国硬实力和软实力的结合。

当中国已经成为全球第二大经济体时，中国硬实力引起全球的关注，但是，许多人在问，中国的软实力在什么地方？他们指出，要增强中国的软实力。这当然是非常正确的。一个国家、一个企业的硬实力和软实力紧密相关，相辅相成，软实力和硬实力也是不可分割的。我们需要的是硬实力和软实力的结合，而这个结合点之一也正是设计产业。当代一些大国的发展历史也在提醒我们，相对而言，发展软实力比硬实力更加困难。所谓软实力就是将一种价值观、一种精神的理念植入代表国家文化和经济水平的实力当中。在经济建设中，通过产品制造出便利、耐用、环保、美好的设计，将一种品质观、价值观、文化观传向世界，以呈现国家致力于和平发展的目的，正是体现软实力的最好途径之一。所以，设计产业也是打

造中国的硬实力和软实力完美结合点的一个重要力量。

总之，正确处理好未来中国经济发展中中国制造与中国创造的结合，文化发展与工业发展的结合，硬实力与软实力的结合，是关系到未来中国经济如何保持更大的优势，并选择更大、更广泛平台的一个重要战略决策。由于设计产业在这三个结合方面将发挥重要的作用，所以，今天我们在这里讨论中国设计产业的发展，就是一个事关国家经济发展大局的重要战略决策，这种讨论非常及时也非常必要。

女士们、先生们，我们要感谢世界设计大会在中国北京举行，这使我们整个社会聚焦并关注设计和设计产业，从而为中国经济的发展和创新注入新的巨大动力。

最后，在大会上，我要大声地呼喊：一个没有设计产业的国家是没有创新精神和创业斗志的国家，一个没有设计产业的经济是没有战略主动精神和市场决策能力的经济！谢谢大家。

本文选自嘉宾演讲

开幕讲演 Opening Ceremony

002 嘉宾主题演讲

英国前设计委员会主席：大卫·凯斯特

Keynote presentation

David Kester, Former Chief Executive of the Design Council of UK

007 创意经济中的策略与设计

伊利诺伊理工大学设计学院院长：帕特里克·惠特尼

Strategy and Design in a Creative Economy

Patrick Whitney, Dean of the institute of Design, Illinois Institute of Technology

012 嘉宾主题演讲

中央美术学院院长：潘公凯

Keynote presentation

Pan Gongkai, President of the Central Academy of Fine Arts

015 设计带来改变

Sender LIC 设计公司总监：索尔·森德

Designing for Change

Sol Sender, Principal of Sender LLC

020 求真之热忱

平面设计师教育家：扬·凡·图温

A Passion for the Real

Jan Van Toorn, Graphic Designer

026 “一即二、二即一” “一即多、多即一”

平面设计师、艺术家：杉浦康平

“One in Two, Two in One” ... “One in Many, Many in One” ...

Kohei Sugiura, Graphic Designer

- 032 吕迪·鲍尔 / 文字的并存
Ruedi Baur / Cohabitation of Signs
- 038 雷姆科·佛兰德 / 微电影：探索视觉叙事的形态
Remco Vlaanderen / Exploring new forms of visual storytelling
- 042 瑞克·格瑞菲，简善梅 / 连线中国：AIGA在“中国大陆”的项目
Ric Grefe, Amy Gendler / China Connections: AIGA's Initiatives in the Middle Nation
- 046 六角鬼丈 / 感觉——五感与建筑
Kijo Rokkaku / Senses: Five Senses and Architecture
- 054 席拉·布赖特维尔 / 此时那地……
Sheila Levrant de Bretteville / There Now...
- 063 洛伦斯·梅德勒 / 城记
Laurence Madrelle / The Tale of the City
- 070 宋协伟 / 无题
Song Xiewei / No Title
- 079 安德烈亚斯·于贝勒 / 诱导多于引导
Andreas Uebele / More Luring than Leading
- 086 罗纳德·莎士比亚 / 标识与观众：一种社会契约
Ronald Shakespear / Signs and the Audience: A Social Contract
- 094 朗·纽曼 / 设计即获益
Ron Newman / Design as Access
- 098 米歇尔·德·波尔 / 无题
Michel de Boer / No Title
- 103 戴维·博曼 / 无题
David Berman / No Title

- 112 朱大可 / 转型中国的设计逻辑
Zhu Dake / Design Logic During China's Transformation
- 116 维克多·马戈林 / 构筑可持续世界：我们需要知道什么？
Victor Margolin / Building a Sustainable World: What We Need to Know?
- 122 丹·希尔 / 信息技术发达时代中设计行业的新发展与思考
Dan Hill / Developing and Thinking of Design in Information Technology Age
- 129 索菲·托马斯 / 可持续设计就是循环利用，不是吗？
Sophie Thomas / Sustainable Design: it's about Recycling, isn't it?
- 135 格格里亚·埃斯克里瓦诺 / 伊比利亚美洲设计——伊比利亚美洲设计双年展
Gloria Escribano / IV Bienal IBERO Americana
- 138 布莱恩·多尔蒂 / 进化：可持续设计之未来
Brian Dougherty / Evolve: The Future of Sustainable Design
- 146 娄永琪 / 搭桥，交流和联网——崇明岛可持续设计研究项目案例
Lou Yongqi / Bridge, exchange and networking: Cases from Chong Ming Sustainable Design research project
- 156 黄永松 / 文化创意产业在慈城
Huang Yung-sung / Creative industry in Cicheng City
- 166 赫尔穆特·施密特 / 大阪：东方还是西方，形式标准放之四海皆准
Helmut Schmid / Osaka: east or west. Formal criteria are universal.
- 173 奇科·法斯卡 / 中庸之道
Kiko Farkas / The middle path

- 182 徐冰 / 我的艺术方法
Xu Bing / My Art Methodology
- 194 郑曙暘 / 从交互走向可持续设计
Zheng Shuyang / From Interaction Design to Sustainable Design
- 199 靳埭强 / 视觉交流：民生与共享
Kan Tai-keung / Visual Communication for he, she, it
- 205 LUST / 无题
LUST / No Title
- 212 莱昂纳多·索诺里 / 土豆不是鸡蛋
Leonardo Sonnoli / A Potato is not An Egg
- 217 野口琉璃 / GK 设计：从标准化到普遍适应性
Rurl Noguchl / GK Design: From Standardization to the general adaptive
- 227 伊玛·布 / 无题
Irma Boom / No Title
- 237 吕敬人 / 书戏 —— 阅读与被阅读
Lv Jingren / Drama of Books a —— Read and be Read
- 248 大卫·莱茵福特 / 规矩一：制作在前，记录在后。规矩二：没有规矩
David Reinfurt / The First Rule is Always Production, Never Documentation.
The Second Rule is There are No Rules.
- 254 胡达·史密舒真·阿比法耶 / Khatt：联网社群中的文字设计
Huda Smitshuijzen Abifare / Khatt: Typographic Design in Networked Societies
- 259 马可 / 良心设计
Ma Ke / Good Conscience Design

- 270 罗德·路登伯格 / 来自北方的故事
Rod Roodenburg / The Story From North
- 276 大卫·皮金 / 字母几何学
David Pidgeon / Geometry of Letters
- 281 尼尔·斯文森 / 你有权保持缄默
Nille Svensson / You Have the Right to Remain Silent
- 287 何见平 / 设计师体验
He Jianping / Designer Experience
- 297 王雪青 / 从图形语言到设计的应用
Wang Xueqing / From Graphic Language to Design Application
- 308 毕学锋 / 在中国最年轻的城市感受设计
Bi Xuefeng / Experiencing Design in China's Youngest City
- 316 黄炳培 / 因为相信，所以看见
Huang Bingpei / I believe, therefore I see
- 321 蒋华, 李德庚 / 社会能量
Jiang Hua, Li Degeng / Social Energy
- 329 安德鲁·阿什顿 / 287 公里 / 小时之所得：在波音 767 客机上关于交流的随想
Andrew Ashton / Outcomes at 287 km/h: Random Thoughts, a Collection of
Communication-based Outcomes Realised in a Boeing 767.
- 336 希尔顿·田南特 / 来自非洲的叙事
Hilton Tennant / The Story from Africa

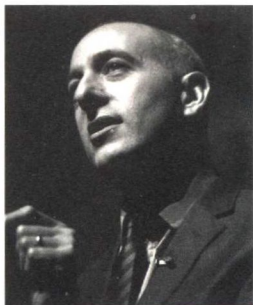
- 344 姚大钧 / 未来书法：中国文字艺术
Yao Dajuin / Future Calligraphy: Chinese Typography Art
- 350 安郁茜 / 浪漫合作——设计创意与跨领域的培养
An Yuqian / Romantic Collaborations — Cultivation of Creativity in Design and Crossdisciplinarity
- 359 约阿希姆·萨德 / 空间中的新媒体
Joachim Sauter / New Media in Space
- 364 邱振中 / 中国书法的特点及其在当代艺术中的表现
Qiu Zhenzhong / The Characteristics of Chinese Calligraphy and Its Expression in Contemporary Art
- 371 万捷 / 技艺之道
Wan Jie / The Way Of Skill
- 375 孙浚良 / 书的身体
Les Suen / The Body of Book
- 382 菲奥纳·雷比 / 无题
Fiona Raby / No Title
- 392 大卫·司摩 / 设计生态学
David Small / Design Ecology
- 397 彼得·霍尔 / 作为设计过程的绘图
Peter Hall / Mapping as a Design Process
- 402 塔福斯·约根森 / 数字绘画——身体性观念与人类表达之探
Tavs Jorgensen / Digital Drawing — Exploring Notions of Physicality and Human Expression
- 407 丹尼尔·马科斯基 / 人与数字的合作
Daniel Makoski / Cooperation Between Digit and People

- 412** 积极的设计知识产权政策
Positive Policy of Intellectual Property Right of Design
- 417** 可持续发展与当下设计师的责任
Sustainable Development and Contemporary Responsibility of Designer
- 424** 中国设计
Chinese Design
- 432** 数字内容与再媒体
Digital Content and Re-Media
- 437** 经济危机中的消费与设计对策
Consume and Design Strategy in Economic Crisis
- 443** 为了更多人的设计
Design for More People
- 451** 视觉文化：多元的视角与语境
Visual Culture: Multi-Perspective and Context

开幕演讲
Opening Ceremony

无题

No title

大卫·凯斯特

David Kester

大卫·凯斯特于2003年被任命为英国设计委员会主席。他将英国设计委员会的战略目标定位于国际设计策略型机构，其职能是引导中央政府政策与地区项目，增强竞争力，驱动创新，并支持创意经济的增长。他是英国皇家艺术学院理事会成员、英国皇家艺术协会理事会成员、英国设计商业协会董事会成员，也是英国政府有关创意经济、企业与创新方面的常务评论员与顾问。