

艺术设计思维与创造系列

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

王守平 主编

创意“活”设计

张子健 丛瑜伶 著

CREA+ive
LIVE
DESIGN
DES!eU
P!LE
CBEV+LE

辽宁美术出版社

艺术设计思维与创造系列

王守平 主编

创意“活”设计

CREATIVE LIVE DESIGN

张子健 丛瑜伶 著

辽宁美术出版社

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

总策划：任文东

主 编：王守平

副主编：任 骥 薛 刚

编 委：林景扬 张子健 乔会杰

丛瑜伶 余 杨 夏 佳

图书在版编目（C I P）数据

创意“活”设计 / 张子健, 丛瑜伶著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.5

(艺术设计思维与创造系列)

ISBN 978-7-5314-6074-9

I. ①创… II. ①张… ②丛… III. ①艺术-设计-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第084159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：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

字 数：210千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：林景扬 苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6074-9

定 价：52.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

艺术设计思维与创造系列

王守平 主编

创意“活”设计

CREATIVE LIVE DESIGN

张子健 丛瑜伶 著

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

总策划：任文东

主 编：王守平

副主编：任 骥 薛 刚

编 委：林景扬 张子健 乔会杰

丛瑜伶 余 杨 夏 佳

图书在版编目（C I P）数据

创意“活”设计 / 张子健, 丛瑜伶著. -- 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.5

(艺术设计思维与创造系列)

ISBN 978-7-5314-6074-9

I. ①创… II. ①张… ②丛… III. ①艺术-设计-高等学校-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第084159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：889mm×1194mm 1/16

印 张：6.5

字 数：210千字

出版时间：2014年5月第1版

印刷时间：2014年5月第1次印刷

责任编辑：苍晓东

封面设计：范文南 洪小冬 苍晓东

版式设计：林景扬 苍晓东

技术编辑：鲁 浪

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6074-9

定 价：52.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

总序

我们必须审视一下，今天中国设计教育的社会背景，纯粹以学术为基础的设计教育，已经无法满足社会发展的需要，因为与社会实践的脱节而受到某些争议。实践证明，设计中所涌现出的灵感与创造力，不完全具备非常哲学化或者概念化的思维，也可能是来自设计师经验的积累而迸发，或是为解决实际问题的责任心与职业道德所引发的使命感。让学生沉浸在狭隘的传统技艺中，忽视学生的思考力和解决问题的能力，使学生不能充分发挥创造力和创造价值，是设计教育不能承受之重。今天的设计教育，必须让学生领会创造和挖掘那些随时更新的方法，每时每刻面临将复杂事物简化和解决棘手问题能力的提高。

本套示范式教学教材正是在这样的社会背景下编著的，也是教育部“十二五”规划中改革的焦点之一，同时也是艺术设计学院特色办学的基础体现。今天我们所了解的艺术设计教学以及课程的设置，在理论讲授之后，明显缺乏对设计认识的一系列示范环节，本套教材完全是以工作室为背景展开的全新教学模式，其中提出不同的设计问题模型，在导师指导下模仿职业设计师和设计专家们是怎样完成一项设计的，实验的内容、涵盖的范围不仅是最终的成果或产品，更主要是所涉及其中的设计活动的过程和方式，对学生的创造力和行动力的挖掘。

希望经过我们的努力，本套示范教材能为艺术设计教学与社会实践建立多功能的桥梁，激起热爱设计的学生们对艺术设计实践的执著追求与探索，为学生们今后的实践学习提供灵感、素材和智慧。

大连工业大学
艺术设计学院

院长
王守平

绪论

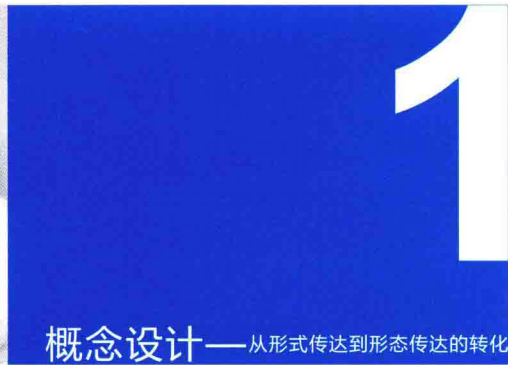
《创意“活”设计》是以创意产业发展为时代背景，是在设计专业实践教学的课程研究基础上，以实践性教学和示范性教学为课程理念，应用在艺术设计专业工作室课题研究的实践教材。

在当下创意产业蓬勃发展之际，时代需要新的设计概念跟上这时代的发展。近百年的现代设计发展和信息时代的媒体化拓展，已经使现代设计这一看似年轻的行为方式略显老态，不合时宜。门类框架的固定和形式至上的美学观点都在阻碍设计的多元化、门类模糊化、需求精神化转变，传统设计概念正和时代消费观念，和后现代主义发展产生矛盾。设计的概念转化需要相应的设计观点和设计方式的建立。

《创意“活”设计》就是以 21 世纪以后所产生的设计新作品和再设计案例为依据，通过学生的概念课题实践，力求从生活的日常角度、从价值复合角度、从青年状态角度去探讨设计的新存活方式和新概念定义，并希望探索出设计的发展方向和实践模式。“活”设计在这里可以理解为：生活价值的细节设计；灵活的增值设计；生命化的可循环设计和设计普及的全民设计。本书由于概念的新提出，新探索，作品依据和文献支持的有限，使其不能在一个更高更全的角度定义“活”设计，但希望通过创新实践背景下的设计梳理，能够给参阅者以新的设计思考和灵活的再设计转变，并以此向可持续发展的人文社会作设计思考的学术贡献。

目录

第一章 概念设计	006
第一节 概念的抽象传达	008
第二节 概念的载体转化	016
第二章 生长态设计	028
第一节 生长态设计与生活价值的关系	030
第二节 生长态设计的元素化状态	037
第三节 生长态设计的生长逻辑	050
第三章 动作化设计	058
第一节 设计半成品与体验行为	060
第二节 手工体验的文化遗产	066
第三节 精神至上的增值活设计	074
第四章 再生设计	080
第一节 环保的增值要求	082
第二节 再生设计与可持续发展的生态价值	084
第三节 再生设计与再利用的关系	088
第四节 可持续发展的基本设计原则	098
创意“活”设计实践课程师生问答	100

概念设计——从形式传达到形态传达的转化

第一章

第一节 概念的抽象传达

第二节 概念的载体转化

课程内容

将设计实践的目的由形式研究转为概念研究和传达研究，并将概念设计应用在具体的现实载体上，且增加其形式和理念的双重价值。

计划学时

16课时。

教学方式

概念先行，并通过设计形式来完成概念营造和执行，使其在设计形式下，传达着明确的、具体的概念态度，并用这一概念来服务于使用者。

实践目的

完成创意品设计由设计产品向设计概念的转化。

教学要求

1. 要求学生自由选择传统设计形式，在其基础上进行概念改良与转化。
2. 要求独立完成设计品的整体实物创作。

实践指导

1. 深度挖掘自身的生活经验和对事物的再发现。
2. 结合自身掌握的技术方法，提高实践能力，采用多种方法应用在作品制作中。

拓展阅读

概念艺术、设计艺术学。

学习目的

转化传统的设计思维

回收自身的生活经验和独特观察角度

提高方法技术使用依据

重点掌握

概念的新颖与独特性

载体的直观与易读性

创意“活”设计概念的转变，是设计目的不再是简单的解决形式价值，而要在设计过剩的产品社会里，重新修复设计品的形式功能和使用价值，并通过形式来完成概念的转化或增加，从服务形式到服务价值的转变，满足人们生活的多种需要和慢下来的精神状态。创意品设计就是在这一概念的转化下，把设计以一种活的生命体的状态建立成生活方式和生活态度。

第一节

概念的抽象传达

一、“活”设计概念

二、设计概念的转变

一、“活”设计概念

技术的迅速发展不仅完全改变了信息的基础结构，也改变了信息的本身概念，但技术并没有根本改造社会和生活的人性方式，只有人类对技术基础的利用方式才是这个世界创造力的体现。时代赋予我们太多的“第一次”，对技术的翻新式尝试，已经使“概念”这一人类认知事物的基础价值点越来越模糊，在我们利用技术扩大认知的同时，我们又由强烈的陌生感变得对技术优势产生无知与冰冷感。今天，我们需要重新地认知概念，在技术发达和物质过剩的基础上重塑概念，作为从事设计工作的我们，在设计已经深入各领域和普遍大众生活的 21 世纪，设计的概念更需要重新定位，虽然为产品进行服务式增值的设计时代还在继续，但全新的设计行为和目的已经萌发并渐发活跃，也可以说：结束的还没有结束，但开始的已经开始。这不再是适应时代，而是以更主动的姿态去面对时代。

2000 年以后的十年里，已经有大大小小的创意集市在全国各地开展，这些受更早些的英国创意集市影响的活动中，出现了众多日常生活品的设计和大众的生活美学文化，2008 年“活设计”创意品展的策展人黎文把“活”设计归结为以日常生活的巨大变化为线索，展示和探讨创意生活品设计，以各种方式不间断地向大众提供创意的参与方式与创意生活思想，“活”既代表了“生活”的“活”，也代表了设计手段的“活”，这种设计根植于设计师对日常生活的敏锐观察，并应用于真实的生活环境中，兼具美感与实用，这种设计是正在进行式的“活”，是迈向生活无穷可能性的开始。黎文对创意集市上为大众生活进行的日常化设计和再设计的结论是相对准确的，但就这种看似小的设计创意品和整体设计行业和设计概念的联系和影响却没有触及，如果把“活”设计上升到设计新概念的高度上来看，那么，“活”的定义更要有其改变设计态度和设计目的的概念，也同时兼备了改变设计的责任。

无中生有

[书籍概念设计] Design: 陈晓娟

——翻阅即阅读

书籍的传统阅读功能已经逐渐消失，但书籍的阅读概念仍然存在，通过书籍新的阅读方式的改良，使其拓展阅读的功能需要，并增加书的概念价值，使传统阅读中无作用的形式下，产生新概念和新传达，是我试验的主要目的所在。

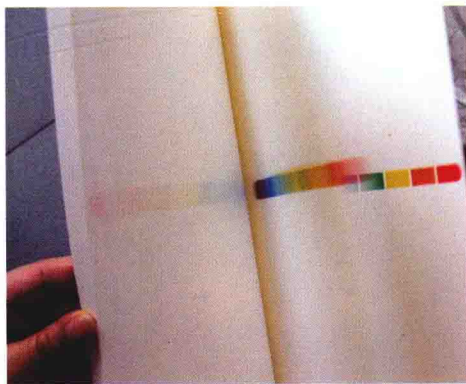
立体化

书籍的立体化传达是书籍新读取方式的可能性实验，同时，把形式转化成新的读取概念和阅读意义。

何为新的概念，首先，我们先梳理设计的概念。

1965 年，观念艺术家约瑟夫·孔苏斯 (joseph kosuth) 创作了作品《一把和三把椅子》(图 1-1)，作品探讨如何把艺术的视觉形式直接向观念过渡的思路，作品由三部分组成：一把真实的椅子，这把椅子的照片和从字典上摘抄下来的对“椅子”这一定义。作品提出三种形态，但都归属于最终的概念——观念的椅子，作品正是以艺术形式和艺术功能的图解。同理分析，当以设计形式去交给人们时，最终要传达的是一种观念，也就是说设计品提供的观念才是设计的本质。根据这一逻辑，设计形式下的内在意义和观念本质才是设计的核心。

这种影响当代艺术的思想也同时影响着当代设计的进程，正如艺术的发展一样，现代主义强调的是“形”，后现代主义

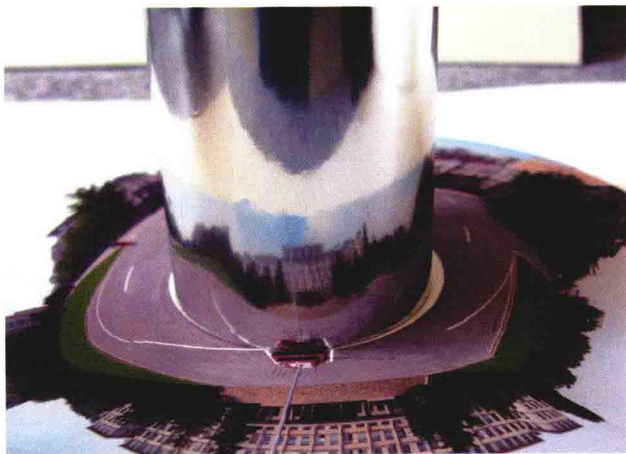

翻阅概念

翻阅是读书的最基本行为，这种行为本身具有独立的使用性和形式价值，可以用来传达书籍所内涵的观念价值。

看重的是“态”。“态”虽然不如“形”明确，却比“形”有更大的涵盖力，它无处不在，无处不渗透。后现代主义远不能从风格手法上去归纳说明，只能在大的状态和概念上去定位。因此，设计的概念转变是设计形式和设计项目所无法

视图 360° :

平时我们的视角最大为 180° ，水平看事物，当我们把 360° 的图片变为一个圆时，用呈像较好的材料看，就会把二维扭曲的图片变为三维正常的图片，增加看图的乐趣和仿真效果。

反映的，“活设计”的“活”是设计概念，是新的设计态度，而不仅仅是设计生活品和小巧灵活的创意品那么简单。

20 世纪的设计概念可以归纳为：是把一种设计、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的方式传达出来的活动过程。它的核心内容包括：1. 计划构思的形成；2. 视觉传达方式，即把计划、规划、设想、解决问题的方法利用视觉的方式传达出来；3. 计划通过传达之后的具体应用。这种以服务为主的传达有效地解决了“形”的问题，所以，从“网格式”到“自由式”的平面设计，从“流线体”到“硬边锋”的产品设计，“功能实用主义”到“解构、生态主义”的建筑设计，都在从设计的“形”上进行不断地改良和跃进，在这种概念下，今天的样式世界极大丰富，我们可以享受从古到今、从繁到简的设计形式，个性化地选择消费类别与功能，但在繁多的形式背后，除新的信息产品外，功能价值和使用状态的

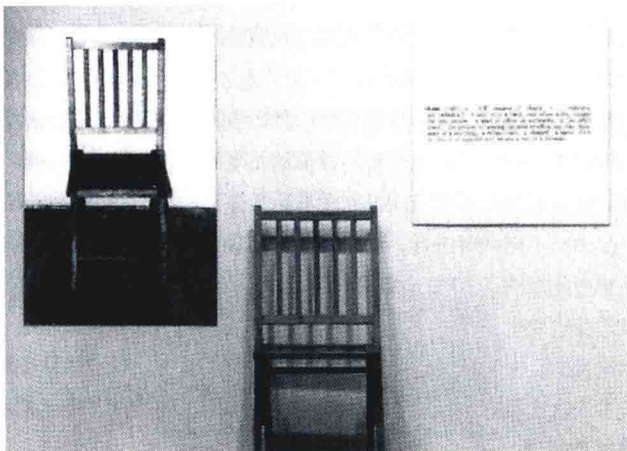

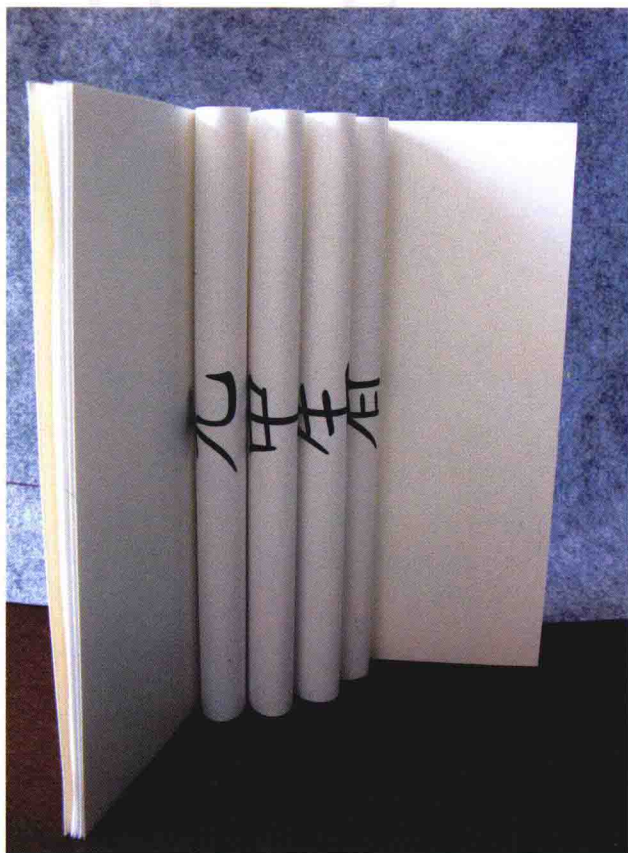
图 1-1 《一把和三把椅子》约瑟夫·孔苏斯

线与字

线与字是两种事物，但当他们相遇就有了新的意义，线不再是孤立的线，它成为字的一部分，字也变得更加完整。拨动线经过每一个文字时便赋予了它们新的活力。犹如奏响一支乐曲。

固化并依然古老，让我们用着最新潮的产品，但依然享受着长久不变的观念价值，例如吃饭用的碗，这些年来除了在样式和视觉上不断变化，在盛饭和美感的设计要求之外，我们并没有给它新的价值和状态。设计的各种形式被定性，杯子就是杯子，椅子就是椅子，“形”的高度发达让我们框在了形的定式中，尤其是近些年的中国，我们接受了太多西方设计的缘故，看似越来越国际化，可对设计产品单一使用研究得太透太具体，使我们对使用有了一个固定的模式。所以，今天的设计就是在填补这样一个个模式的形式物体，而对应用的状态价值却始终如一。“形”发达了，“态”却未改变。这让我想起了我成长的年代没有什么固定的设计产品，所以养成了我们什么都可以用，身体对周围物质很容易适应，睡觉不一定在床上，吃饭不一定在桌上，这也符合中国以前的一种良好传统，那就是物尽其用，套用在设计上就是人来改变它的状态，让设计发挥更大的作用，而不是让一个设计和制造来满足人的唯一要求。

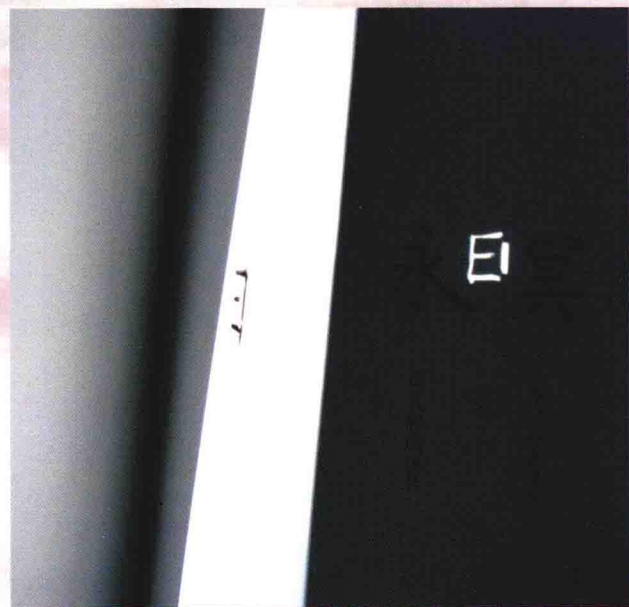

二、设计概念的转变

“活”设计概念的转变，是设计目的不再是简单的解决形式价值，而要在设计过剩的产品社会里，重新修复设计品的形式功能和使用价值，并通过形式来完成概念的转化或增加，从服务形式到服务价值的转变，满足人们生活的多种需要和慢下来的精神态度。“活”设计就是在这一概念的转化下，把设计以一种活的生命体的状态建立成生活方式和生活态度，在“活”设计的命题中，设计要成为每个人的生活方式和自我权利，设计师的任务要转化为设计概念的命题者和概念营造者，设计不再是服务产品，而是把设计建立成产品，让人们利用这一概念产品对原有事物进行再认识、再设计、再利用。“活”设计的概念是建立在设计已经比较发达的基础上，在技术之上建立人文精神，在“活”设计的观念里，东方的思想和思考方式是很好的创意源。例如中国的传统文

透视与光影

通过书籍自身的形式功能来引入外援力量，并产生同构传达，是新阅读概念的直接表现。

化里，万物都是有生命性和同构性的，像茶具等日用品，在大小开口、形状和材质上，不仅具备单一的容器价值，还具备使用的行为价值和文化遗产价值等多种考虑。这样的设计是有生命的，是概念的活跃和形式的鲜活。

“活”设计还涉及设计转化的问题，如何将现有的设计进行再设计的转化，以面对当今的环境资源问题和生活态度问题，这如同生命体随环境的变化而不断改变一样，现有设计也要通过新的设计概念建立来完成适合资源减少的责任使命，这种建立不同于以往的打破后重建，或是适合新标准的新形式创造，而是在现有设计基础上，进行改良和概念转化，来完成原有设计的新使命和价值需要。转化是以最小的成本获得更大的价值和意义，并利用了原有功能和形式基础。北京的798艺术区就是个很好的案例（图1-2～图1-4），798原来是一大片20世纪50年代大生产时期兴建的包豪斯式厂房，随着工厂搬离出城市，这片厂房被空了下来，按惯例是应该废除在原址上重建其他符合时代的功能建筑区的，但会造成建筑始终在毁与建的不断浪费式循环中发展，在这片厂区的旧址上改建成艺术区，为艺术文化机构和文化活动所利用，是非常合适并减少资源浪费的设计改良和概念转化。

图1-2 北京798艺术区

图1-3 北京798艺术区
一导引

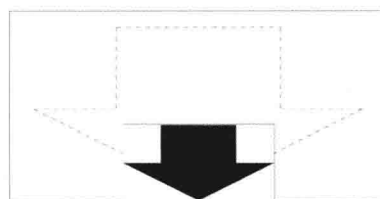
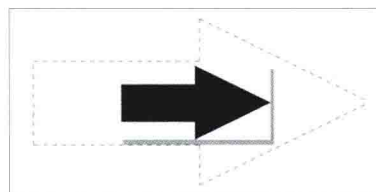
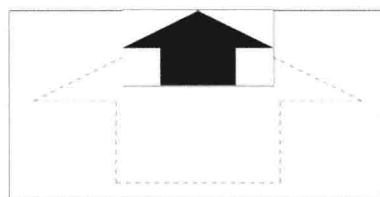
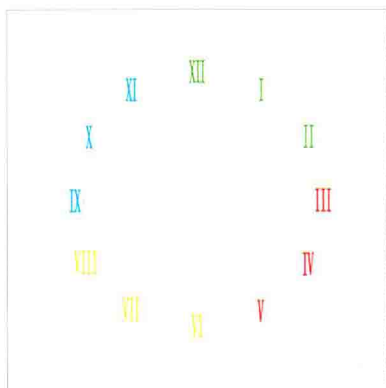
图1-4 北京798艺术区—画廊

读

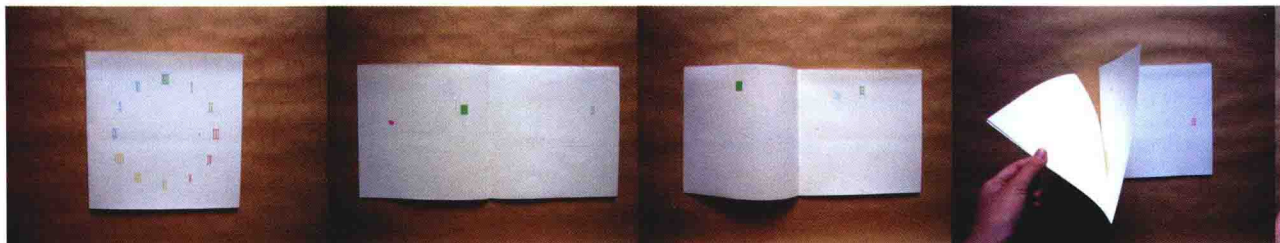
阅读方式概念设计 Design: 郭建秀

——折出来的书籍内容

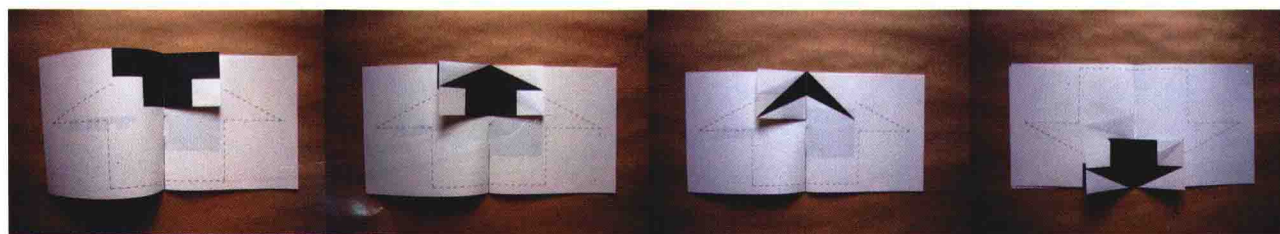
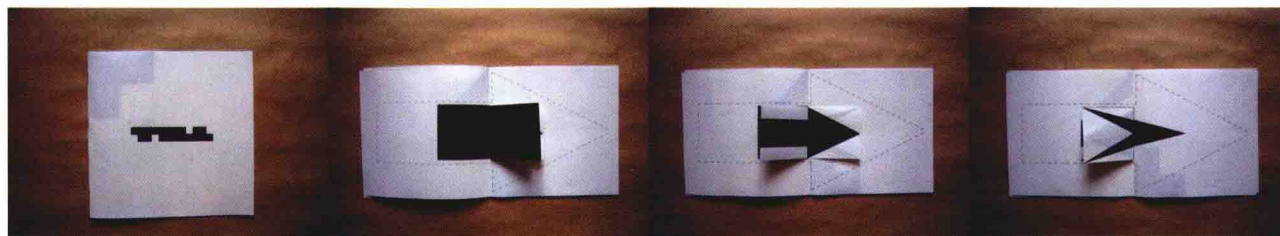
书籍的内容通过翻阅和样式关系得以传达，而非用装饰形式进行传达，在扩展书籍的形式功能同时，也在扩展书籍的内容表现功能。

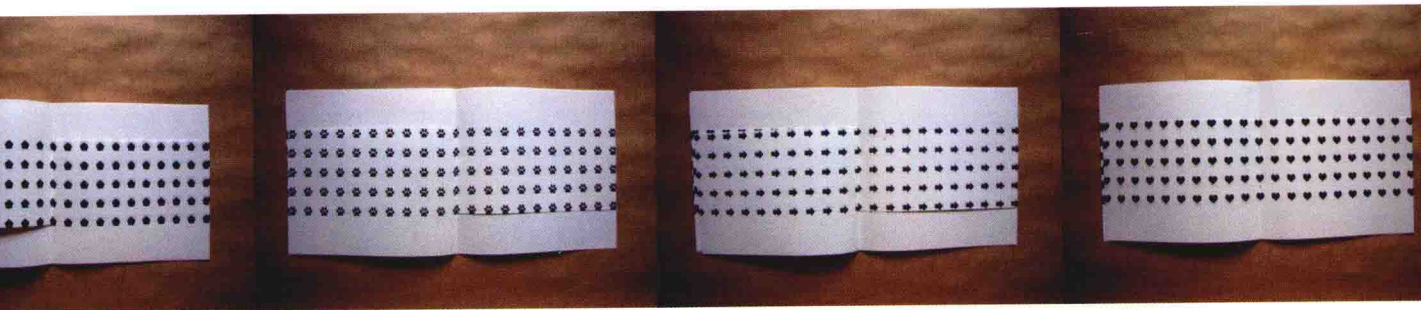

旋转式阅读

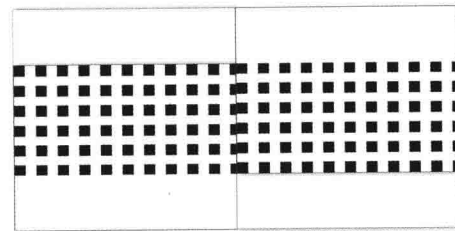
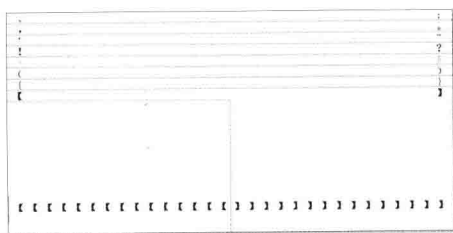
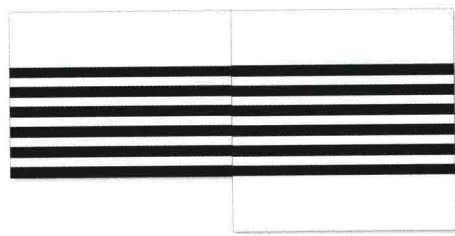
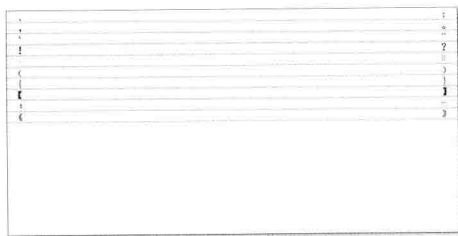
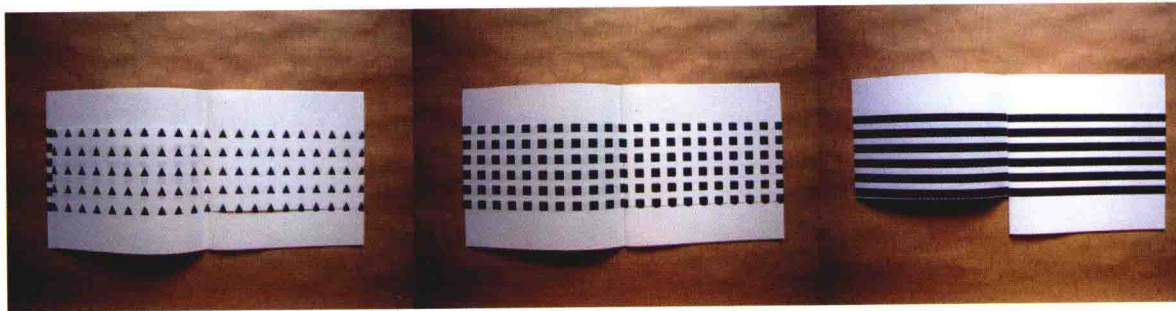

对比空间式阅读

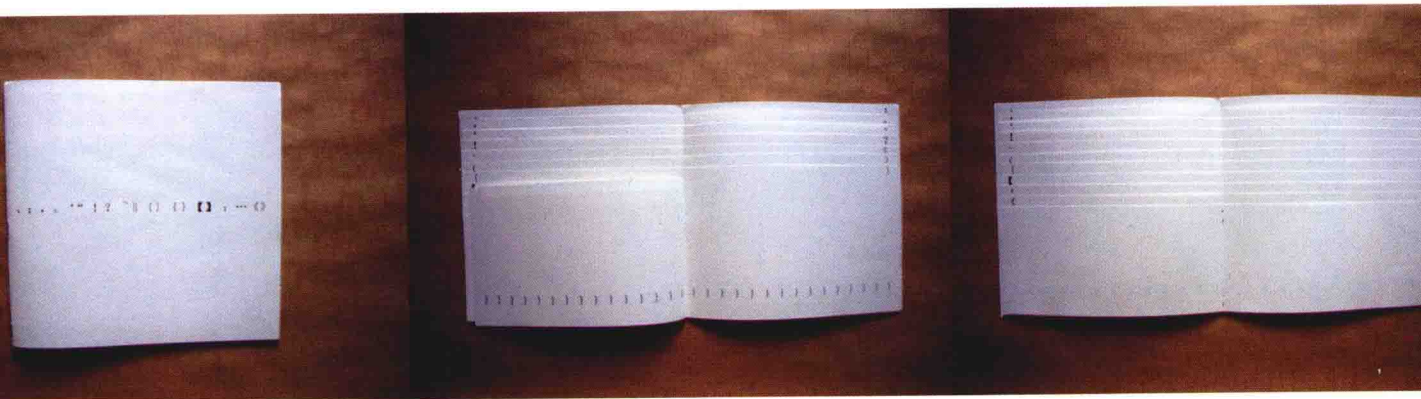

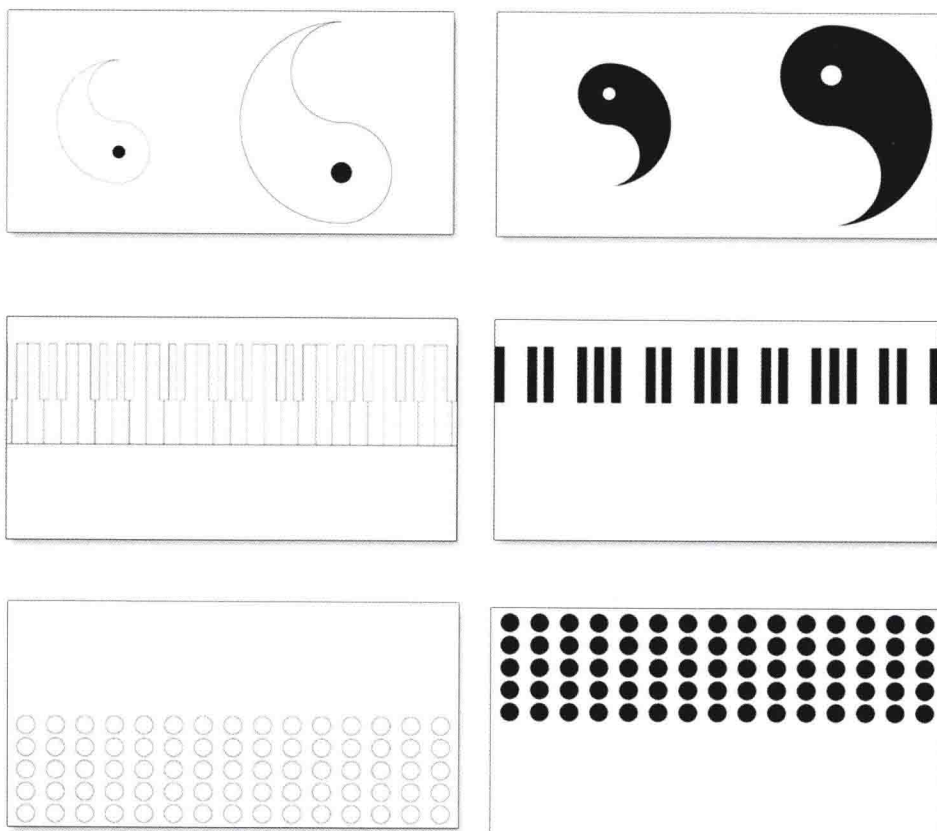

上下式阅读

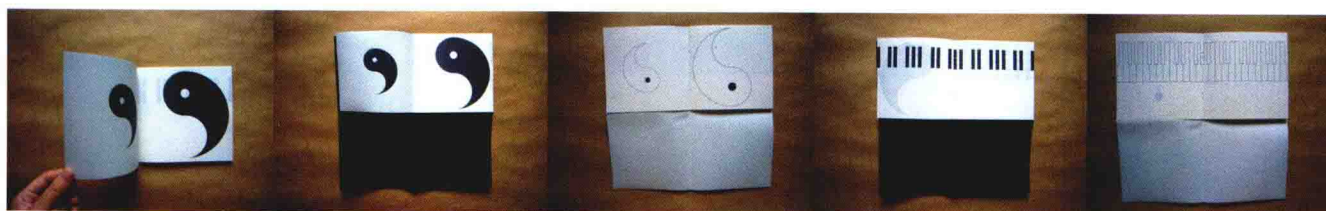

分层式阅读

正反面式阅读

单双配式阅读

