

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列教材

主 编 王守平

副主编 任 骥 薛 刚

创意“活”设计

张子健
丛瑜伶 著

实践——实习——就业……

CREA+ive
LIVE
DESIGN
DESIGN
LIVE
CREV+!VE

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

主 编 王守平
副主编 任 骥 薛 刚

国家艺术设计专业实验教学示范
中心“十二五”系列教材

创意“活”设计

张子健 丛瑜伶 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
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, 2011.9

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列
教材

ISBN 978-7-5314-4999-7

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 (2011) 第190976号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

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: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 100千字

出版时间: 2011年10月第1版

印刷时间: 2011年10月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

装帧设计: 林景扬 苍晓东

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4999-7

定 价: 45.00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

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着追求与探索，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

《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。

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态度。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。

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

主 编 王守平
副主编 任 戡 薛 刚

国家艺术设计专业实验教学示范
中心“十二五”系列教材

创意“活”设计

张子健 丛瑜伶 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
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, 2011.9

国家艺术设计专业实验教学示范中心“十二五”系列
教材

ISBN 978-7-5314-4999-7

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 (2011) 第190976号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

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: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 100千字

出版时间: 2011年10月第1版

印刷时间: 2011年10月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东

装帧设计: 林景扬 苍晓东

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-4999-7

定 价: 45.00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

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态度。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设计责任。

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。

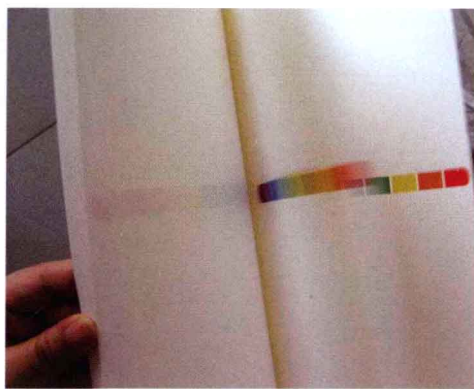
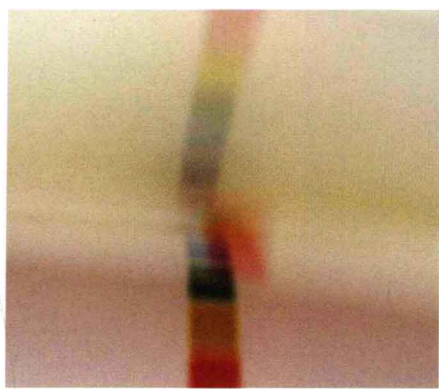
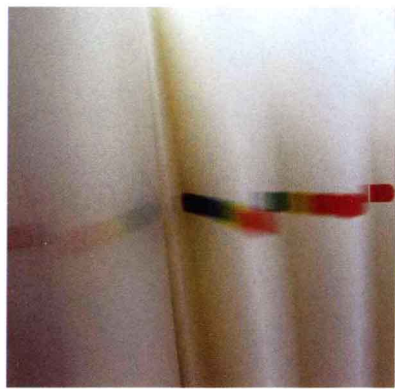
立体化

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。

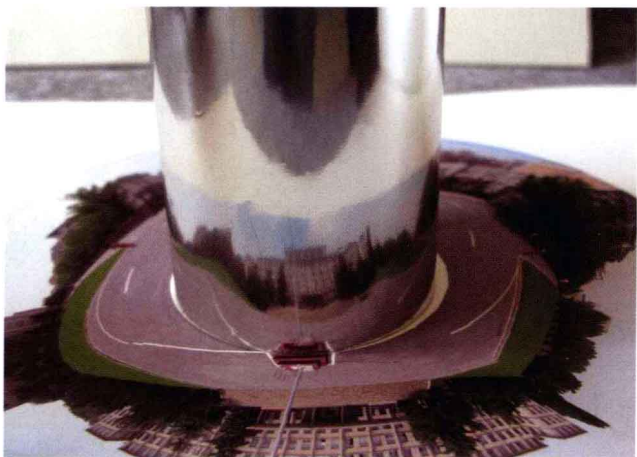
1965年,观念艺术家约瑟夫·孔苏斯(joseph kosuth)创作了作品《一把和三把椅子》(图1-1),作品探讨如何把艺术的视觉形式直接向观念过渡的思路,作品由三部分组成:一把真实的椅子,这把椅子的照片和从字典上摘抄下来的对“椅子”这一词的定义。作品提出三种形态,但都归属于最终的概念——观念的椅子,作品正是以艺术形式和艺术功能的图解。同理分析,当以设计形式去交给人们时,最终要传达的是一种观念,也就是说设计品提供的观念才是设计的本质。根据这一逻辑,设计形式下的内在意义和观念本质才是设计的核心。

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。

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。

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

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。

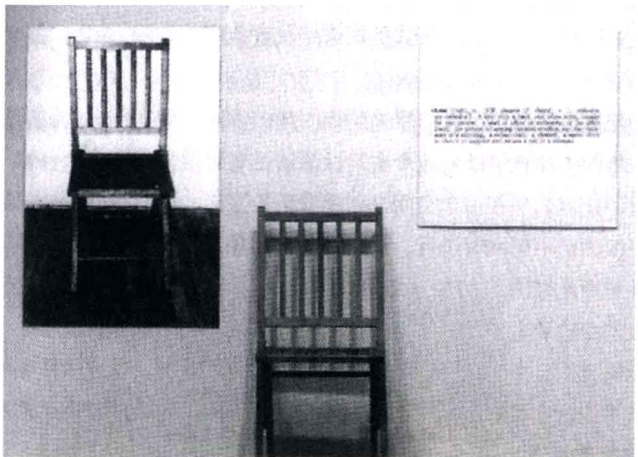

图 1-1 《一把和三把椅子》约瑟夫·孔苏斯

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