

走向系统设计

艺术设计跨学科合作

Moving Toward The Systematic Design

The Transdisciplinary Cooperation of Art Design

过伟敏 主编

江西美术出版社

走向系统设计

艺术设计的跨学科合作

Moving Toward The Systematic Design

The Transdisciplinary Cooperation of Art Design

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

走向系统设计 / 过伟敏主编. — 南昌: 江西美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80690-626-6

I. 走… II. 过… III. 艺术—设计 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002513 号

走向系统设计

过伟敏 主编

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

邮编: 330025 电话: (0791) 6565509

全国新华书店发行

制版: 江西省江美数码科技有限公司

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 965 × 1270 1/24 印张: 10.25

印数: 3000

ISBN 7-80690-626-6/J · 1385

定价: 62.00 元

目录

走向系统设计	过伟敏	1
浅析跨学科交叉课程教学	叶 苹	4
环境适应性是系统设计成功的关键	毛白滔	5
从系统观的角度看工业设计教育的拓展与整合	沈 杰	6
概念先行的设计整合	陈原川	7
从密斯椅到系统设计	杨茂川	8
江南大学设计学院 苏黎世应用科学艺术大学艺术		
设计学院“跨文化品牌”国际课程交流项目介绍		9
跨专业合作的系统设计新思维	张凌浩	10
迈向艺术设计新境界	史 明	12
学科交叉与融合	黄秋野	13
矿泉水品牌的设计内容和目标		14-133
以我院04届毕业设计课题为例的系统设计研究	于 帆	136
系统思维观引导下的毕业设计教学实践	王 枫	137
毕业设计交叉课题作品		138-189
系统设计工作坊		191
工业设计中的系统论设计思想与方法	张福昌	192-198
系统设计工作坊作品		199-213
品牌体验下的再设计	张凌浩	216
课程作品		217-241

走向系统设计

艺术设计教育中的跨学科合作

江南大学设计学院院长、教授 过伟敏

1. 背景

艺术设计活动自身所具有的复杂性和综合性使艺术设计从诞生时就具有了交叉和跨学科的特征,因此探讨艺术设计教育中的跨学科合作并非是一个新的话题,而是艺术设计教育中的一个永恒的命题。回溯人类百余年的艺术设计历程,尤其是中国近20余年的艺术设计教育与实践活动,可以看到艺术设计已逐步成为协调人与环境、个人与社会、生产与消费之间一个十分重要的手段。

作为一门与社会经济、文化发展有着密切联系的学科,艺术设计在信息化、经济全球化和科学技术发展迅猛的当下,艺术设计专业的教育无论是在观点、思维模式上还是方法上都发生了一系列重大而深刻的变化。可以看到,一方面随着艺术设计专业内涵的不断深化和外延的不断扩大,艺术设计不再是单纯解决一般意义上的“设计”本体范畴的设计工作,而已成为参与建设和构成公共社会生活的过程和提高人类生活品质的综合手段;另一个方面,随着社会的均质化发展趋势,计算机技术的不断介入,经济水平和公众意识的提高促使艺术设计的复杂性和综合性进一步加强,许许多多设计的最终完成所要求的知识范畴已远远超出设计师个人能力控制及管理的范围,出现了设计师对设计的控制性日益暴露出无能为力之势的现象。由此可见,艺术设计的教育面临着前所未有的、严峻的挑战。

2. 跨学科合作的方法论——系统与系统思维

在19世纪末,整个科学界都意识到因各学科间分化而造成各个单一学科难以寻找新的突破的问题,普遍认为需要沟通各门科学和寻找共同的科学方法论。20世纪40年代,随着计算

机诞生所标志的第二次工业革命的兴起,几乎同时产生了许多把对象作为系统来考察包括系统论等在内的系统理论,这些方法论彻底改变了当代科学家的思维方式,为科技创新奠定了理论基础。

系统是指由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合的具有特定功能的有机整体。系统具备整体性、关联性、层次性、目的性和与环境的适应性等重要特征。同样,系统思维认为各要素组成的整体,具有不同于各要素功能简单相加的新功能,也就是说系统具有 $1+1>2$ 的新功能,可见系统思维揭示了整体不等于部分之和的道理。系统思维作为一种现代整体思维方式其方法在于如实将具体研究对象看作是各要素以一定的联系组成的结构与功能统一的整体。它着重考察系统各部分之间的联系、关系和相互作用,并将系统的各要素组成部分始终放在整体上研究。可见系统思维的核心是注重系统中的联系、关系和相互作用。

另外,系统思维方式与传统思维方式的区别在于:前者为双向思维,而后者为单向思维。

作为重要的科学观——系统及系统思维所具有的综合性、整体性、系统性地认识和考察事物的方法与基本思路为艺术设计教育的改革和创新提供了理论上的保证。

3. 新的专业内核与学生的专业素质

(1) 新的专业内核

艺术设计教育的一个新的时代已经到来,而新的时代需要新的专业内核来支撑。许多发达国家的艺术设计院校于20世纪90年代已经开始从本质上对设计师所必需的训练和技能以及应具备的素质进行了全面的反思并进行一系列的实验。例如面向社会内容、社会秩序的变化和重组态势实行开放性原则又如进一步加大

学科之间的交叉和渗透性等等。

艺术设计究竟具有如何的内涵和外延?设计师究竟在社会经济与文化的发展中扮演如何的角色?这些似乎一时难以定论,但无论艺术设计如何变化和发展,其专业的内容本质即“跨学科性和集成性”是不变的,而变化表现的是跨学科交叉的程度与方式。因此新的专业内核仍在于“整合”,而此时的“整合”是指从早期不自觉、被动的跨学科合作逐步走向以“系统设计”为代表的主动而自觉、合目标的跨学科合作。

(2) 学生的专业素质

无论是功能性的设计还是非功能性的设计,任何一个完善的艺术设计都应该是集艺术、组织、经济和技术于一体的综合设计,其中涉及到与工程技术、社会人文、经济金融和计算机专业等方面的专业人员和管理人员进行广泛而深入的交流和合作。

在新的专业内核指引下,艺术设计专业的学生应该具有如何的专业素质和知识范畴以及能力?结合多年的设计教育实践并通过广泛调研,认为这些专业素质主要表现为:①以艺术为主,同时涵盖工程技术、社会人文、艺术历史与理论、经济金融和计算机技术等广泛知识领域,以便能够解决多种要求之间潜在的矛盾;②在此知识框架上,更加强调对人文精神的总体把握;③以创造性思维为指向,更加突出跨学科交叉思考为核心的学习研究过程;④具有一定的市场头脑,在以直觉把握的基础上,更加强调整略性的设计解决,以整合的“系统设计”优势获得市场的认可;⑤在自觉的竞争意识下,更加强调不同专业、不同阶段间的团队合作精神;⑥更加强调开放性的思想体系,具备随时学习新知识,以新思路解决新矛盾的能力。

由此可见,具有良好的跨专业、跨学科的协作能力就成为艺术设计师所必须具有的最基本的专业基本素质。这意味着艺术设计教育必须摆脱原有传统的模式,而有秩序、合目标的跨学科合作的方式是一个新契机。同样,在一定程度上,合目标的跨学科合作亦是对当今不同学科之间的交流、院校间交流及国内外交流的合科学化、合秩序化的有效整合。

4. 系统思维支持下的设计教学实践

艺术设计跨学科合作的教学应该有多种方式及选择,江南大学设计学院在近年来的艺术设计教育中根据学院40余年进行现代设计教学所沉淀的经验、特色以及中国艺术设计教育的未来发展,着力建设具有中国特色学院特点的艺术设计教育体系,其中作为艺术设计教学改革方案的重要组成部分及突破口,即选择了具有时代意义和浓郁学院背景的、以“系统设计”为代表的主动而自觉的跨学科合作。“系统设计”的思维方式源自于现代整体思维方式,“系统设计”是以系统思维方法论来进行的主动而自觉的跨学科合作。

围绕培养学生上述相应专业素质,保证跨学科合作有秩序、合目标地进行,我院对原有课程结构、课题选择、教学管理和课程作品评估等方面做了相应的前期准备,主要有:①以解决不同知识点为目标重新调整课程结构;②为实现学科交叉为目标,设置专门教学模块;③以解决综合性问题为方向,设计和选择具有代表性的案例教学课题;④组织不同专业学科背景的教师组成课题教学团体,共同有序、分阶段实施教学;⑤改变以往偏重于设计结果的课程评估方法,更加重视对设计过程中所展现的综合素质的考察。

近年来跨学科合作的设计教学实践主要

Project

University of Applied Science and Arts Zurich
School of Art and Design Zurich
苏黎士应用科学艺术大学
艺术设计学院

Southern Yangtze University
School of Design
江南大学
设计学院

Several professional lectures

矿泉水品牌设计与研究展 (设计大赛二)

主审: 陈国治 中国科学院南京地质古生物研究所

Southern Yangtze University

江蘇大學
210006

Southern Yangtze University
 School of Education, 2000 University Avenue, Wuxi, Jiangsu, China

江蘇大學
醫學院內科系內科教研室

为：①与瑞士苏黎世应用科技大学艺术设计学院进行“跨文化品牌设计研究”（2003~2004）；②中法环艺设计共同课题（2003~2004）；③毕业设计交叉课题研究（2004）；④与香港理工大学合作进行“针对衣物护理服务的可持续设计创意”为主题的设计工作坊以及与全球网络设计组织进行国际课程设计合作等等。

通过以上以“系统设计”为代表的主动而自觉的跨学科合作的设计教学实践活动,显现了阶段性的成果;①建立了合目标的跨学科合作的途径,并充分验证了“系统设计”的价值所在;②进一步提高了学生的设计合作能力和团队协作精神以及增加学院内部的交流氛围;③让不同专业的学生更加全面了解设计的全过程,正确把握自身在设计过程和环节的适宜角色。

5. 结语

毋庸置疑,从世界范围来看,今天的艺术设计中跨学科交流和协作可谓广泛而迫切,并成为艺术设计发展和进步的重要手段和途径。把以“系统设计”为代表的主动而自觉的跨学科合作作为一种教学理念和方法,将进一步提高设计专业学生与其他专业之间的协作能力和创造力,拓展学生的专业素质,从而使学生为就业做好较为充分的准备。同样,无论是从艺术设计的本质还是从艺术设计教育当前及未来的需要来看,把跨学科合作作为时代精神,将重新确定设计师在设计过程中的领导、控制和协调作用。

浅析跨学科交叉课程教学

江南大学设计学院副院长、副教授 叶革

随着教学改革的不深入，对教学内容、教学方法等课程层面的教学改革已成为目前教学改革的重要内容。同时，以培养综合素质为目标，以提升学生系统设计理念为宗旨的跨专业、跨学科的交叉性教学是在课程层面中具有战略意义的系统教学工程。近年我院通过一系列不同内容、不同形式的交叉性课程教学的实践与探索来引导和推动课程改革向纵深发展。交叉性课程教学是一种新的课程教学方式，从教学管理角度看，它与面上的课程教学不同，在教学内容、教学环境和教学形式等方面具有自身的特点和要求。

首先，在教学内容方面，课程的交叉分为几个不同层面：（1）同一专业门类不同课程之间的交叉，如将包装容器溶入包装设计，将文字、版面等基础课程溶入到编辑设计等专业课中；（2）不同专业门类的课程交叉，如平面设计专业中的视觉系统设计（VI）同广告学专业中的品牌形象策划课程的整合教学；（3）不同专业、不同年级、不同院校之间的综合交叉，如我院今年围绕“世博会”组合建筑、产品、视觉、动画等不同专业方向的学生进行的系统的毕业设计课题，还有我们同瑞士苏黎世应用艺术大学合作的“跨文化品牌策略研究”就是一项典型的跨专业、跨年级、跨区域的综合性交叉教学案例。我们也可将上述三个层面归纳为“小交叉”（课课间的交叉）、“中交叉”（不同专业间的交叉）和“大交叉”（跨门类、跨院校之间的交叉）。

其次，进行课程的交叉教学与其教学单位的学科资源、课程结构和教学制度有着密切的关系，必须具备可供交叉教学的不同课程，不同专业门类和适应课程交叉运行与管理的机制等现实条件。单科类的院系只能在本学科类

进行一些课程的交叉，而学科门类越多的院校交叉教学的空间也就越大。我院设有工业设计、艺术设计、广告学和建筑学等四个专业以及七个专业方向，再加上我校是一所以工为主，文、理、管齐全的多科性大学，这为不同范围、不同内容和不同形式的课程交叉创造了宽广的运行平台。

另外，由于课程交叉教学有其特定的目的和内容，凸现出许多不同的特征，主要体现在：（1）系统性和实践性的课题内容，必须是多种知识和能力的综合运用；（2）合作性的教学组织方式，不再是“单打独斗”，强调团队合作的合作；（3）多向交流的学习方法，学生与教师、教师与教师之间的多向互动；（4）“时空交换”的学习形式，即课堂与课外、单元内与单元外、单头与多头并进等，完全打破了传统的硬性计划模式。

应该指出的是，跨学科的交叉性课程教学必须在课程教学的总体框架内运行，它的目的是在目前课程教学改革过程中具备导向作用和探索意义，为教学内容和教学方法的深化改革提供先进的、可操作的经验。同样江南大学设计学院在这方面所进行的实践，其最终目标是为了培养高素质、多样化的设计人才探索一条有效的教育途径。

环境适应性是系统设计成功的关键

江南大学设计学院副院长、副教授 毛白滔

系统环境是系统外部条件对该系统有影响的各种因素的集合，系统的环境适应性是系统适应外界环境变化的能力，能否满足系统对环境的环境适应性是系统设计成功的关键。

艺术设计作为一个比较复杂的系统，其发展至今不仅仅是艺术与技术相结合的产物，也是大量的边缘学科、综合学科和横断学科互相交叉、互相渗透即各学科交流与合作的产物，是系统整体集合性、相关性的必然要求。江南大学设计学院在艺术设计教育中掌握动态与开放性原理，注意设计的竞争协同律和优化演化律，以系统科学的方法研究艺术设计系统的环境适应性，深刻地认识到了系统必须适应于环境才会有生命力。因此，我们在课程实践中重视系统的环境适应性，强调把握艺术设计与市场的密切关系。市场是艺术设计整体系统的一个子系统，而它对艺术设计师来说又是一个环境。市场是人类经济活动的枢纽，新的产品创意能否在市场取得成功，取决于产品能否适应市场、开拓市场。在以系统设计理念为宗旨的系统设计教育中，一个重要的方面就是建立市场的意识，要对市场需求进行详细调查研究，了解市场的各种信息，把握消费者的消费习惯、经验和消费定势，积极主动地开拓市场，重视人的需求的多样性，能够预见到环境的动态发展变化，主动适应动态的潜在环境因素，适应市场需求变化，不断推动和形成产品更新换代的生生不息的局面。

此外，跨文化的产品品牌战略研究，则是以国际市场作为系统外部环境为对象的产品适应性研究。这种外部条件更为复杂，要适应环境的条件也更高，不但地区文化背景有很大的差异性，而且产品周期性短，国际竞争十分激烈。当前各企业正以全球经营向把握全球竞争优势

转变，这种竞争的环境，无论是技术还是观念，都呈现多样而变化迅速的态势。因此艺术设计为适应这样严峻的动态环境，必须在充分掌握市场各种信息的前提下扩大交流，在交流中合作和竞争，以适应时代的步伐，适应整个国际范围的外部环境。

从系统观的角度看工业设计教育的拓展与整合

江南大学设计学院工业设计系主任、讲师 沈杰

艺术设计教育的创新系统是由相互作用和相互关联的多个组成部分结合而成的不断推动教育行为创造性和学生创造性的整体,工业设计教育模块作为这个系统中的一部分,与该系统中的其他模块相互融合和交叉,不断拓展工业设计教学本身的内容,同时也累积了很多整个系统共通的基础内容。面对社会秩序的变化和重组态势,我们需要采取开放和主动融合的态度,充分利用与艺术设计学科甚至其他学科之间的交叉和渗透,创造各种机会与可能性来应对。

首先,处理复杂问题常用到量化模型,这是一种带有科学特征的方式,而工业设计中需要更多的是综合处理复杂问题的能力,因此工业设计教育中也需要更多的具有人文特征的方式和内容。根据学院多学科的特点,我们减少了很多工业设计方面的必修课,大大增加了选修课的比例,目前我们工业设计专业相关的专业和专业基础课程超过了50门,很多课程都有相互交叉的内容,同时又有很多课程和其他专业有交叉的内容。这样就给学生创造了一个能接触其他学科的环境,提高了学生的综合素质。

其次,工业设计专业的教学除了培养学生与设计相关的形式美感、表达能力、实施能力之外,还更多地培养学生对事物的观察,并由对实物的关注转向对实物存在的环境的关注,这个环境包括了使用者的特点(尤其是未被关注的某些特点)、文化背景、时代背景、经济背景、对社会的积极意义等,这样系统的思想观念就由抽象的概念变为实际的关注和研究对象。

此外,在专业基础课程的教学方面也注重课程的拓展和整合。如《形态意象研究》和《快速表现》等形态研究课程的开设既涉及了形态的归纳和创新,又关注了形态的创造和体验等,

把对学生表现能力的训练和形态创造的能力培养相结合,使学生有更为全面的收获。活跃而又具有一定深度的思维是创新的基础,因此专业课程也更注重向思维训练方面倾斜和拓展。如《产品开发设计》课程中与伊莱克斯电器的合作,就是对未来中国人生活模式的思考。这里既有对产品系统本身的思考,又有对产品环境以及对人文背景和经济背景的思考。

最后,在工业设计专业的课程中,不仅增加了不同年级和不同学历层次的参与对象,还增加了企业设计人员共同讨论和参与设计的环节。如在与香港理工大学设计学院合作举办的系统设计工作坊[SPD(System Product Design) Workshop]中,以“针对衣物护理服务的可持续设计创意”为主题的设计就涉及了小区规划、建筑、人与人的交流与沟通、人与物的关系、过程实现和控制、现有系统的整合等多个方面的内容,没有一门课程可以包括这么多的内容和环节。这样同样一门《系统设计》课程,每个具体的教学实践环节都有了不同的内容和方式。正是由于这些不同角度的探索,课程的内容变得越来越丰富,同时也积累了大量的教学经验和成果。学生在学习过程中的积极性被极大地激发,更使他们发现互相学习和合作的重要性,培养其设计的系统观。

概念先行的设计整合

江南大学设计学院视觉传达设计系主任、讲师 陈原川

当前数字化的社会变革使人们的生活方式、生活观念都发生了变化，现代设计展现出前所未有的发展空间。而现代社会给设计带来了希望，同时也带来了诸多困惑，设计师面临的是机遇也是挑战，除了具备一定的专业知识及综合技能外，更重要的是思维方式的改变及思想观念的解放。

在设计中概念和观念常常容易发生混淆或是在不知不觉中淡忘了它们之间的关系，从而导致我们发现不了问题的原初或问题本质，设计传达时概念不清或概念的符号性不强等。长期下去，设计师将不能正确地建立自己的设计观念。综观中西方设计史，西方的系统观念清晰地明确了设计的目的和本质。如对一个综合性的项目而言，系统化的设计是概念先行，设计的各个层面都围绕一个概念和主题相互作用，体现出整体性的原则。中国文化博大精深，我们陶醉在文化的迷情时，非常容易丢失最初的目的。而对于中国文化所包含的语言文字、传统、道德、法律、艺术等，在设计时将其相互沟通、融合、理解是迫切和必要的。因此，在概念先行的原则下，系统设计观念为我们提供出一批解决不同问题的方法和路径，概念的提取也将为我们展现出一片新的视觉天空，我们可以做出更好的贴近国际设计思想脉搏和本土设计现实特点的视觉设计。

设计的自身行为就是设计思维，任何设计都有拟定的目标，为了达到这个目标，设计思维必须通过目标整合多方资源形成统一概念，阐述目标。设计的创造性思维也是建立在概念之上，由概念入手逐步实现目标。因此，设计需要概念，系统设计更需要概念的开发引导，概念引导着项目的实施运作。设计是围绕着概念进行的，设计的思维就是概念思维，当设计

师将设计目标的概念提取为设计目标的终极概念时就形成了观念，而最终又以更为简洁的符号表达出来。江南大学设计学院与瑞士苏黎世艺术学院合作完成的“水品牌”的研究课题，就是不同专业的师生在各自专业领域从认知水的观念到形成一定的概念目标，最终以符号的形式完成的系统设计课题。在此课题中，中瑞教师、学生的多专业组合以各自文化背景出发认知水的观念，进行交流、沟通，在全球性策略的指导下，由概念及表现形成多项提案，最终的成果得到瑞士文化参赞及瑞士雀巢公司、江南大学设计学院领导的高度评价。

对新兴的中国设计行业来说，当前面临着种种机遇和挑战。中西文化的冲击带来许多观念的变革、合作、交流、传承和发展，而伴随全球化的是文化的弘扬、生活方式的改变以及市场中无数尖端的品牌激烈竞争，未来将更需要设计师施展才能，努力探索不同学科知识交叉、渗透、综合的途径，培养知识迁移能力和综合运用不同学科知识分析、解决问题的能力。设计在经历困惑和反思后，正朝一个繁荣多元的方向发展，而专业间的交叉、整合更将是未来的一个主题，概念先行的设计整合将会使设计事业更加繁荣兴旺。

从密斯椅到系统设计

江南大学设计学院环境艺术设计系主任、副教授 杨茂川

随着我国经济的快速增长，城市化进程不断加快，以大城市为中心的“都市圈”正在形成，城市建设正以前所未有的速度向前发展。而一个建设项目涉及的设计和管理的层面也正逐渐增加，特别是大型综合性项目，已经涉及到设计和管理的各个层面。包括宏观的城市总体规划、区域控制性规划、中观的建筑设计及景观设计以及微观的用具（产品）设计、视觉传达设计、公共艺术设计等。除了这些为了项目硬件需要的设计层面以外，还包括创意策划和媒体演示这些为了项目软件需要的设计层面。怎样才能使这些项目、活动更加科学、合理、高效，更加符合当今“以人为本”和可持续发展的新理念，这些都给今天的建设者和设计师提出了新命题、新要求。

回顾现代设计史，在上世纪20年代的包豪斯聚集了一大批优秀的建筑师、工业设计师、平面设计师、画家和雕塑家等，开始了现代设计与设计教育的探索。当时围绕住宅展开了小规模的系统设计的试验，影响深远的“密斯椅”就是这一试验的结果。为了与建筑取得协调的视觉效果，体现功能性和“少就是多”的设计理念，由密斯和家具设计人员共同开发设计了这种椅子。而2001年建成的澳大利亚国家博物馆更是现代系统设计的成功范例。项目经过两轮竞标，于1997年10月确立由墨尔本的ARM建筑师事务所和RPVHT建筑师事务所负责建筑设计，并联合悉尼的景观设计组Room4.1.3以及其他艺术家等组成了一个庞大的设计组。这个“项目联盟”虽然空前庞大，却配合相当默契，最终在没有超出预算的情况下获得了令人惊叹的效果。澳大利亚国家博物馆因其“极具争议性”而被评为“2001年度最佳公共建筑”，获得以“激进和国际影响力”为衡量标准的国际蓝图建筑奖。

ARM建筑师事务所合伙人之一、澳大利亚国家博物馆的主创建筑师霍华德（Howard Raggatt）曾说：“我们想把基地连成一个整体——不是简单做一个博物馆，而是让湖水、陆地、建筑与室外空间融为一体……”这里的“项目联盟”容纳了包括建筑、规划、景观、展示、视觉传达、公共艺术以及园艺和技术等一大批专业人员。只有这样为了一个共同目标的整体性，各个专业都充分发挥自身的特点，并相互作用和影响，才能形成一个有效的系统，充分体现出系统设计的优势来。

总之，社会的发展催生了系统设计，系统设计也将为“以人为本”和可持续发展的设计理念注入新的活力，在中国未来城市建设和大型、超大型的项目设计如2008年北京奥运会和2010年上海世博会等中发挥越来越大的作用。

江南大学设计学院 苏黎世应用科学艺术 大学设计学院 “跨文化品牌”国际 课程交流项目介绍

今年年初,瑞士苏黎世应用科学艺术大学艺术设计学院来访我院,与我院建立了具有历史意义的长期合作关系,并确定围绕“跨文化品牌发展战略”展开实质性的研究合作。

瑞士苏黎世应用科学艺术大学是欧洲创办较早的国立大学,其艺术设计学院在欧洲较有影响。苏黎世设计学院在2004年度,以“跨文化品牌”教学模块展开国际合作研究,其中将包括瑞士和中国各一所著名设计院校的不同专业的学生和教师,在中国院校展开共同研究,最后计划研究成果将以论文、专集与展览的形式发表。

此次项目选定以矿泉水品牌作为研究课题,基于跨学科交叉研究的方向,中瑞双方都组织了来自产品、视传、环艺以及多媒体等不同专业的学生和指导老师组成混合团队。在3月26日正式展开研究工作。整个课题分3个阶段,第一阶段对矿泉水品牌进行市场及相关文化背景的调查(在苏黎世和无锡分别进行);第二阶段双方共同在上海收集材料、交流和分析;第三阶段发展矿泉水品牌的设计构思(在无锡),并展示所有的调查工作和设计构思的结果。我院的各项目小组按计划完成项目的预定工作。

瑞士项目团一行师生27人于2004年5月31日来到中国,与我院各项目小组的学生和指导教师在无锡新城饭店作了第一阶段成果的汇报,并就后期的工作开展进行交流。6月1日,中瑞双方的学生混合编组,在上海展开市场与文化背景的差异调查,为无锡的工作作准备。

6月2日,瑞士项目团一行师生来到我院,正式展开为期一周的课程设计与交流工作。活

动期间,双方在我院工作室进行教学课程现场示范研究,中瑞双方的学生在双方不同专业教师的指导下,以混合小组的形式合作进行研究。同时展开盛大的学术交流,举办矿泉水品牌设计与研究汇报展,以及瑞士方面的多场精彩课程讲座,并且安排了理论研究、视觉传达、多媒体等专业的多场座谈,达成许多合作意向。在我院的安排联系下,瑞士项目团师生对无锡惠山泥人研究所及苏州等地进行了相关文化考察。

6月9日,我院与瑞士师生一起举办项目研究成果汇报。汇报会由院长过伟敏主持,江南大学校长陶文沂和瑞士驻上海领事馆文化领事H. Willi先生,雀巢公司营销总监卫休斯应邀参加会议,作出充分肯定,并作精彩点评。中瑞双方四组学生分别展示他们的设计构想,富有想象力的创意,高效率的合作,英语表达能力的娴熟,这些都给中外双方的师生留下深刻印象。

此次中瑞“跨文化品牌策略”研究项目是一次实质性的国际课程合作,不仅为我院探索跨学科交叉研究的教学新方向提供有益的尝试,并推动了我院与欧洲院校的国际设计教育和科研的双向交流。

跨专业合作的 系统设计新思维

江南大学设计学院工业设计系讲师 张凌浩

作为跨专业合作的系统设计教学探索,我院与瑞士苏黎世应用科学艺术大学艺术设计学院开展的“跨文化的矿泉水品牌”课程教学活动,是我院近两年来一系列教学改革实践活动之一。虽然在2004年6月底暂告一段落,但其中通过系统设计所反映出的一些新的思维值得我们继续关注和思考,因为它们有可能影响未来设计及设计教育的面貌。

课题研究整合的必要性——大的设计趋势

随着社会、科技、文化、经济等的不断发展,设计所面对的课题也日趋复杂和综合。从设计客户的要求来看,他们已不满足于寻求各自领域单一的解决方案,而更加关注于各方面设计的整体解决,这样带来的效率和效果的提升是显而易见的。从设计师来看,面对设计课题的复杂多面性,许多设计的最终完成所要求的知识已远远超出设计师个人能力及自身专业知识的范围,无法单独有效地加以解决。因此,具有良好的跨专业、跨学科的协作能力就成为设计师所必须具备的专业素质。此次项目选定矿泉水品牌的研究课题就是基于跨学科交叉研究的方向,课题虽小但其涉及的专业知识是复杂多样的,中瑞双方都组织了来自产品、视传、环艺以及多媒体等不同专业学科背景的学生和指导老师组成混合团队,这样有助于整合不同专业学生的设计能力及手段,以系统、整体的设计解决综合性的设计课题。团队的专业协作在这次研究项目中强调跨科系、跨领域的设计合作,吸收了各个设计专业的学生加入,并且适当加入研究生,进行不同专业、不同能力的互补,对在传统设计教育培养下的学生是一个很好的锻炼机会。实际上国外的一些大学很注重对学生进行这样的培训,如美国卡梅隆大学在课程内容上非常重视设计知识的综合运用,

经常与IBM、COMPAQ等国际公司进行高级课程的合作,突出团队项目设计的过程,强调合作中的协调与变化以及跨专业的思考。

此次中瑞项目中的四个团队都以现实市场的水品牌为参考,了解矿泉水产品的相关信息进行评估,并为后面发展的新品牌提出建议。团队中的所有学生在设计课题的不同方面与不同阶段的学习团队合作,经常组织小组讨论和评估,尝试竞争中的设计协作,在实战中综合所有调查、分析、设计、管理、策略、沟通等方面的知识,努力实现有秩序、有目标、分阶段的跨学科合作。所有这些对他们以后的设计工作大有益处,能有效解决学生总是以自我为中心天马行空地设计产品的问题,使学生毕业后能迅速适应企业实际设计开发的需要。

商业品牌在交叉研究中的另类思考

跨学科的设计合作不仅可以使他们学会团队合作,更重要的是学会从其他专业领域的角度看问题。不同专业对同一设计问题的交叉换位思考往往能带来新的突破,例如视觉传达专业的同学多从品牌概念来构思广告,但产品专业的同学却能从一个产品的设计概念延续到广告概念;视觉专业的同学也常会从自己的角度对属于环艺领域的设计提出新的想法。这些交叉的思考与互动,不断激发出新的创意,这在以往的单一专业设计中是不多的。

跨文化的思想碰撞

跨文化的思想碰撞也是中瑞学生共同研究给人印象深刻的地方。由于双方学生社会文化、教育体系等的不同,使其在设计思考时往往呈现很大的差异。中方的学生比较喜欢从现实的背景出发,注重可遇见的设计结果;

而瑞士方学生的创意思考则不拘一格,少有现实的限制,注重设计的过程,重视对设计过程中所展现的综合素质。这两种不同文化视角的创意碰撞,使得最终的方案融合了这两种特色,既有另类的创意,也有适当的商业思考。

同时,跨文化的研究使得双方学生都为对方的异地文化、生活习惯所吸引。由于全球消费者长久以来对于异地文化都有极高的兴趣,结合了异地文化的产品总能激发消费者的购买欲望,而全球化又使得这个过程更加便捷,欧洲消费者对东方文化的欣赏,东方消费者对西方环保潮流的关注,因此“水卷”、“水汀”等具有地域特色,又被世界认同的设计方案在共同研究中出现。这些都给商业性的品牌开发提供了创新且富有特色的思路,得到瑞士驻沪领事、雀巢公司营销总监等的充分肯定。相信此次中瑞“跨文化的矿泉水品牌”研究活动中所反映的系统设计的教学新思维将引起更多的思考,也会有更多的人真正理解系统、整合、交叉在现代设计中的含义,相信系统设计的新思维将给明天的设计带来新的活力。

迈向艺术设计新境界

也谈跨专业合作的系统设计

江南大学设计学院环境艺术设计系副教授 史明

在步入新世纪的今天,伴随着信息社会的节奏,人们的生活方式及其物质载体正在发生着重大的改变,跨专业合作的系统设计的应运而生有着十分重要的现实意义和必然性,其出现并非某一社会个体的主观臆想,而是社会经济发展的产物。俗话说“分久必合,合久必分”,事物的发展总是呈现出螺旋上升的规律,伴随着生产力的发展、人类文明的不断进步,艺术设计经历了从粗放型一体化 → 社会分工专业化 → 跨专业合作系统化的演进过程。早在欧洲文艺复兴时期,便出现了大量的能工巧匠、艺术大师,他们常常集绘画家、雕塑家、建筑师等数职于一身,其中达·芬奇和米开朗基罗便是最卓越的代表人物,其作品从建筑风格、内部空间到室内外装饰、绘画均体现了一体化的完美与和谐。随着人类文明的发展,物质财富和精神生活的不断丰富,社会生活节奏的不断加快,粗放型一体化的艺术设计模式已无法满足社会大众日益精致化的生活需求。与社会其他行业一样,艺术设计也细分出门类繁多的专业,专业分化使人们生活的方方面面均得到了前所未有的悉心照料和体贴关怀。然而,推动社会发展的原动力——人的欲望是永无止境的,当各专业发展达到一个相当高的水平即成熟期时,许多专业人员感到要达到一个更高的专业境界,满足社会越来越高的要求是十分困难的;同时由于许多专业人员过多关注于本专业的研究,使许多相关专业间缺乏联系和协调,派生出诸多社会问题。于是,立足本专业、放眼全局的跨专业合作的系统设计将成为满足人类不断发展的需要及迈向艺术设计新境界的必由之路。

此次中瑞大学生跨专业合作有关矿泉水品牌研究的课程教学活动,参与的学生分别来

自广告、视传、产品、环艺、多媒体等五个专业,而本人是作为环艺的指导老师参与的。在最初的设计阶段,大多数环艺的学生仍是较为传统地从纯建筑和室内的角度设计卖水的场所,总脱不了超市或专卖店的框框,经过与其他专业同学的多次交流和共同的市场调研等活动,学生们的思路发生了转变,视野开阔了,视角变新了。在了解其他专业同学工作情形的同时,他们对矿泉水品牌创立的全过程有了较全面的认识,意识到本专业设计任务仅仅是整体中的一个环节,只有调动设计中的一切元素,主动与其他专业保持最大程度的良性互动,才能实现最为深刻、完整的品牌效应。在最终的成果汇报时,他们的作品因其大胆创新及跨专业的良好系统性获得了全场中瑞与会者的一致好评。此次系统设计的实践使学生们树立了全局观和新的思维方式,认识到了团队合作的重要性,改变了其平常单兵作战的习惯,还使他们认识到由于市场竞争的需要,设计师已不能仅仅囿于单纯完成某一具体项目的设计,而应直接介入项目的前期策划阶段,为业主提供更为周到的服务从而占有更大的市场份额。所有这些将为他们日后融入社会打下基础,并对其今后的工作产生深远的影响。

总之,在可持续发展成为全人类发展共识的今天,树立认识事物的全局观显得尤为重要,相信跨专业合作的系统设计必将有着十分良好的前景。

学科交叉与融合

从中瑞跨文化品牌课题交流到
艺术设计专业的发展态势随想

江南大学设计学院媒体艺术设计系主任、讲师 黄秋野

中瑞跨文化品牌课题交流活动的成功举办，是艺术设计学科改革发展的有益尝试，同时它也对各专业的发展，尤其是学科的交叉发展提出了新的思考。

目前，高等教育的人才培养已发展成为学科交叉、融合与学科大跨度建构的复合性人才的培养模式。复合性人才的教育之所以能适应时代的需要，主要是由于现代学科发展的综合化与一体化，形成了许多新学科、交叉学科和综合学科。而各种新兴学科、边缘学科、交叉学科的出现替代了单项深入的方法，代之以横向的和立体的研究。学科的交叉和融合是以培养复合型人才为目的，复合型人才的培养除了能广泛适应于千变万化的社会外，更主要的则是孕育新学科的诞生。复合型人才是新学科产生的基础，是衡量高校学科发展总体水平的标志之一，高校要促进学科的可持续发展必须要创造有利条件，大力加强学科大跨度的交叉，它是学科建设的必要条件。

此次中瑞跨文化、跨学科的品牌课题研究使学院各学科之间、学术队伍之间因课题目的关系而相互交叉，克服了各自为阵、力量分散、方向分散、课题分散的局面，加强了系与系之间的联系，促进了各系之间的横向合作，发挥了各学科、各专业的辐射作用，推动了学术水平的提高。艺术设计作为多学科交汇、融合起来的多元化的具有综合性质的学科，是学科交叉与学科大跨度建构的产物，其培养目标是培养适应面宽的复合型人才，为创新学科储备人才。因此，发展艺术设计学科也应注意以下几个方面：首先，课程组织应采用纵向组织与横向组织的统一。必修课与选修课在质与量上要协调统一，

真正做到厚基础宽专业。其次，强调学生的自主权。在互动的形式下，让学生拥有一定的自主权，使学生在课题的大主题下自主思考问题，自主寻找解决问题的方法，师生间建立信任关系。再次，培养学生的联想力。交互式教学帮助学生在课题的主题和自身的经验之间建立一道桥梁，让学生以自己的方式去了解观念，或是抓住信息的精髓。最后，整合信息。教师的角色在教学中要逐渐转变，教师首先要整合学生所提出的问题，使学生在正确的指引下思考问题。