

概念设计

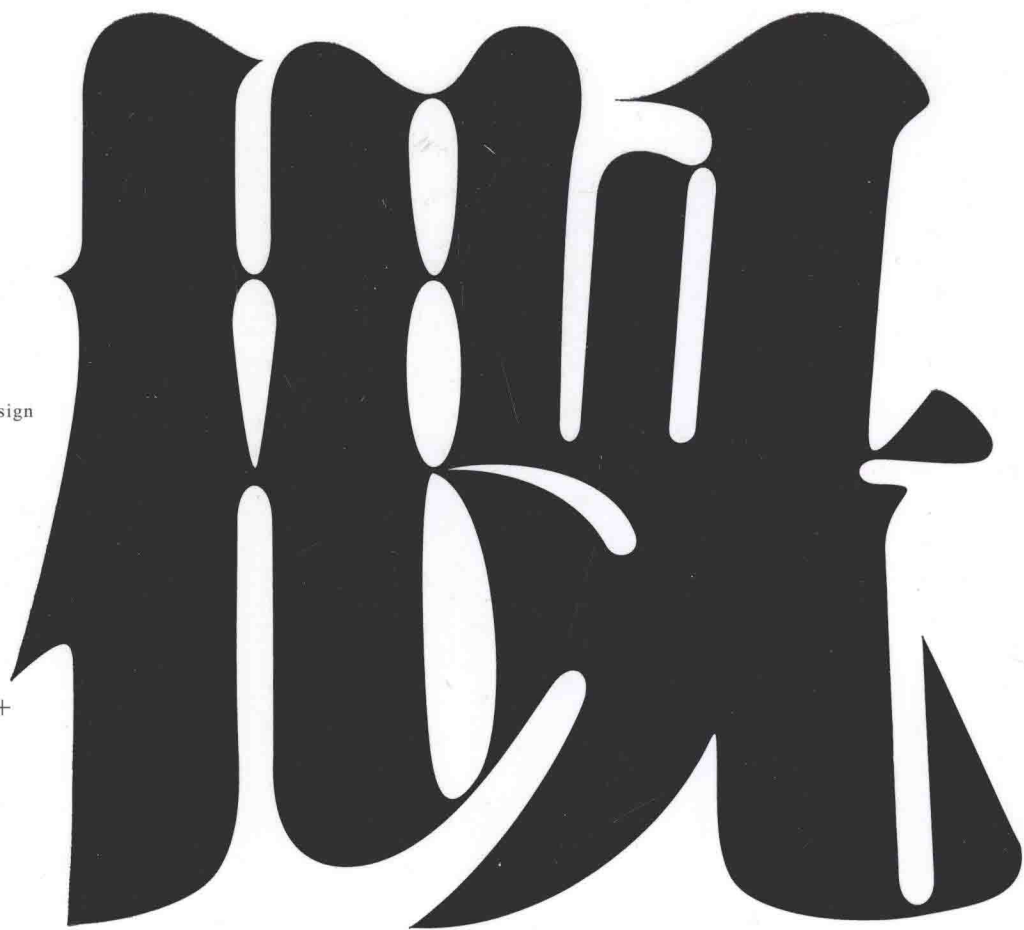
Conceptual Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

向海涛⁺
毛宸霞

—
编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

念设计

Conceptual Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

向 海涛⁺
毛 宸霞

编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

概念设计 / 向海涛, 毛宸霞编著. —重庆: 西南
师范大学出版社, 2014. 9

(设计新动力丛书)

ISBN 978-7-5621-7590-2

I. ①概… II. ①向… ②毛… III. ①设计学 IV.
①TB21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第193121号

设计新动力丛书

主编: 杨仁敏

概念设计

GAINIAN SHEJI

向海涛 毛宸霞 编著

责任编辑: 袁 理

封面设计: 汪 泓 王正端

版式设计: 向海涛 鲁妍妍

排 版: 重庆市金雅迪彩印印刷有限公司·肖蜀侠

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://www.xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023)68860895

传 真: (023)68208984

经 销: 新华书店

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 720mm × 1030mm 1/16

印 张: 10

字 数: 201千字

版 次: 2015年9月 第1版

印 次: 2015年9月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-7590-2

定 价: 49.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023) 68252507

市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

西南师范大学出版社正端美术工作室, 出版教材及学术著作等。

正端美术工作室电话: (023) 68254657 (办)

13709418041 QQ: 1175621129

第一章 概念设计定义

- 第一节 设计概念与概念设计 / 010
- 第二节 概念设计的目的 / 028
- 第三节 概念设计的基本原则 / 030

第二章 概念设计的应用范围（横向延展）

- 第一节 各领域的概念设计 / 044
- 第二节 信息时代的设计理念 / 058

第三章 以逻辑思维为主的概念延展

- 第一节 概念设计纵向及横向延展关系 / 084
- 第二节 逻辑推导与反向思维 / 085
- 第三节 以用户体验为基础的思维导向 / 097

第四章 概念设计的方法及程序

- 第一节 综述——概念设计的五个层面 / 110
- 第二节 概念提出的前提条件 / 118
- 第三节 概念设计中的关键词解读 / 129
- 第四节 视觉元素的演绎及设计意向 / 130

第五章 视觉传达中基于跨界的概念设计

- 第一节 概念设计中提出的问题 / 138
- 第二节 正确的态度 / 143
- 第三节 有意识、有目的的决定 / 144
- 第四节 概念设计实例 / 150

参考文献 / 159

概念设计

Conceptual Design

NEW -
POWER

设计新动力丛书

向 海涛⁺
毛 宸霞

编著

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

20年前,一套“21世纪设计家丛书”曾经让设计师和未来的设计师对即将到来的新世纪充满期望。

岁月流转,当新世纪的曙光渐渐远去的时候,国内的设计师们高兴地感受到了时代的恩赐:20年来,市场经济已经基本完成了对设计的确认,日常生活表现出对设计的强烈需求,文化建设正在给设计注入新的活力,频繁的国际交流增强了中国设计的自信……随着各行各业对设计的投入越来越大,人们对设计和设计师的期望也越来越高。这一切,或许也是设计教育长存不衰的缘由。

确实,进入21世纪,中国的设计教育迎来自己空前的好时光。设计和设计教育的勃兴无疑对高速发展的中国社会提供了些许前所未有的新动力。这一点,随着时间的推移,还会进一步获得印证。随着设计概念的普及,越来越多的人懂得了设计在经济发展、社会进步、文化建设中的关键性作用;懂得了在现今这一历史阶段,离开了设计,几乎一切社会活动都难以进行。无论是理性的、商业的,还是激情的、文化的;无论是学习西方的、先进的,还是弘扬民族的、传统的;无论是大型的、宏观的,还是小型的、私密的;无论是2008北京奥运会,还是2010上海世博会,只要是公开的、需要展现的,就不能缺少设计的参与。随着设计理念的深入人心,设计师们的艺术智慧和设计创意源源不断地流向社会,越来越多的人懂得了包装设计不只是梳妆打扮,装饰设计不等于涂脂抹粉,产品设计不仅仅是变换样式,时尚设计不在于跟风卖萌,视觉设计已经不再满足于抢眼球,环境设计也开始反思一味地讲排场、求奢华……设计内涵的表达、功能的革新、样式的突破、情感的满足、文化的探索等一系列原本属于设计圈内的热门话题,现在都走出了象牙塔,渐为普通大众所关心、所熟知。

当然,在设计事业风光无限的同时,设计遭遇的尴尬也频频出现。一方面,设计在帮助人们获得商业成功的同时,也常常一不小心,成为狭隘的商业利益的推手。另一方面,设计教育在持续了10多个年头的超常规发展之后也疲态毕露,尤其表现在模式陈旧、课程老化、教材雷同、方法落伍、思维凝结……甚至,一定程度地游离于社会实践。

不仅如此,设计和设计教育的社会担当和角色定位还仍然处于矛盾和纠结之中。在国内,设计的社会作用和社会对设计的认可还远没有达到和谐一致,这使得我们的设计师往往需要付出比发达国家设计师多得多的代价,而他们的智慧和创意还常常难以获得应有的尊重。设计教育在为社会培养了大批优秀设计师的同时,还承担着引领社会大众的历史职责。诸如设计和生态环境、设计和能源消耗、设计和材质亲和,以及设计如何面对传统和时尚,面对历

史和未来,面对发展和可持续,所有这些意想不到的种种纠葛、矛盾,都会在第一时间遭遇设计思维,也都会在整个过程中时时叩问着设计和设计教育的良心。

设计教育的先驱,包豪斯的创始人格罗皮乌斯认为:“设计师的职责是把生命注入标准化批量生产出来的产品中去。”设计师的职责是伟大的,设计教育的使命是崇高的,可面临的挑战也不言而喻。

工业革命以来,设计一直站在社会变革的最前沿,如果说,第一次工业革命给人类带来效率和质量的同时把人们束缚在机器上,第二次工业革命给人类带来财富和质量的同时把人们定格在工作上,第三次工业革命,以信息为主导的交互平台成功地将人类“绑架”在手机上,那么,设计在这三次工业革命中所起的作用是否值得我们反复思考呢?

对于初期的大机器生产来说,设计似乎无关紧要;对于自动化和高效率来说,设计的角色仅限于服务;而随着信息社会的到来,设计也逐渐登上产业进程的高峰。我们曾经很难认定设计是一种物质价值,可设计缔造的物质价值无与伦比。我们试图把设计纳入下里巴人的实用美术以便与阳春白雪的纯艺术保持距离,可设计却以自身的艺术思维和创意实践不断缩短着两者的间距并且使两者都从中获益。

如果说,在过去的20年中,设计的主要功能是帮助人们获得了商业成功。那么现在,毫无疑问,时代对设计提出了新的挑战。这就是,在商品大潮、市场法则、生活品质、物质享受、权力支配等各种利益冲突的纠葛中,如何通过设计来重新定位人的尊严和价值,如何思考灵魂的净化和道德的升华,如何重建人际间的健康交往,如何展现历史和地域的文化活力,如何拓展公众的视野,如何让社会变得更加多元和包容,如何感应人与自然的利益共享及可持续发展。这也是人们在今后相当长一段时间内对设计和设计教育的期望。

新的挑战也是我们的新动力。

本套丛书就是在基于上述的思考过程中缓缓起步的。我们期望,本丛书多多少少能够回应一些时代的质询,反思一些设计教育中的问题,促进学习方式的转变,确认设计带给社会的审美标准和价值取向,最重要的,是希望激发出人们的设计想象力和造物才华。

我们相信,在新一轮的社会发展过程中,设计的作用将越来越重要,设计教育的发展应该越来越健康。

一个政治昌明、经济发达、文化多元、社会公正的中国梦也必将对设计发出新的召唤——期待设计和设计教育作为社会进步的新动力尽快进入角色。

很难说概念设计的“概念”起源于何处，因为若干世纪以来人们一直在进行着不同形式的概念设计。在日常设计活动中，我们经常使用的“概念”深刻地影响着我们的行为，因为“概念”有助于我们的理解。“概念”帮助我们用比较熟悉的领域的术语来描述和探究新思想。有些专业关于自身概念的探索已相对完整并产生了一定的作用。例如在建筑学里，建筑师和建筑学专业在许多人心目中都是良好定义的概念，而建筑学的“隐喻”则能使我们快速地构建信息架构学的概念模型。在娱乐界，电影概念设计师通过“概念”，以丰富的想象力创作出超越我们视觉经验的魔幻电影场景、角色、外太空飞行器、外星球环境以及外星人等。产品概念设计则在近几年成为工业设计界的主流。最初人们把产品设计的初期阶段称为概念设计，随着产品设计的发展，概念设计从一个产品阶段设计逐渐演变成相对独立的、具有前瞻意义的产品设计流派——概念产品设计，通过对用户需求“概念”的分析，创造出更适合“人”的“概念产品”。甚至某些概念性产品超越了当下技术范围，成为未来可能改变人类生活方式的产品。在视觉传达的领域里，概念设计最初也只是设计初期的阶段性过程。但现在从荷兰设计师一系列的设计活动中我们发现概念设计甚至比最后的结果更具有令人激动的各种可能。凡此种种，都和“概念”有着千丝万缕的联系。

“概念”利用了这样一种常识：在非常复杂的工作领域中，设计师探索的是未来人们可能会有的美好生活方式，或者是如何合理利用技术，在人类情感和高科技之间架设桥梁，寻求平衡；又或者是对社会热点有更多的关注等。最后，设计师在履行社会职责的时候，以前瞻性的眼光俯瞰设计，利用新科技、新技术创造各种可能。比如在我们看来建筑师是高度受尊重的专业人员，他们需要受严格的专门教育和训练，并且是涉及居住者、美学、结构建筑物固有的机械功能和空间效能的设计者，或许这就是如此多的人轻松地采用建筑学“概念”来定义信息架构学的原因：它提供了一个已确定的框架，在这个框架中，有一个新的概念——信息架构学——能被迅速地建构和理解。事实上，其他的真实世界或基于位置的概念，例如环境和空间，在被用作“概念”时，都有助于信息架构师和用户把复杂信息系统的概况可视化。

设计概念的关键是在设计中植入“概念”。概念是反映事物本质属性的一种思维形式。设计如何植入“概念”是设计研究的中心问题，也是本书探讨的重点。

第一章 概念设计定义

- 第一节 设计概念与概念设计 / 010
- 第二节 概念设计的目的 / 028
- 第三节 概念设计的基本原则 / 030

第二章 概念设计的应用范围（横向延展）

- 第一节 各领域的概念设计 / 044
- 第二节 信息时代的设计理念 / 058

第三章 以逻辑思维为主的概念延展

- 第一节 概念设计纵向及横向延展关系 / 084
- 第二节 逻辑推导与反向思维 / 085
- 第三节 以用户体验为基础的思维导向 / 097

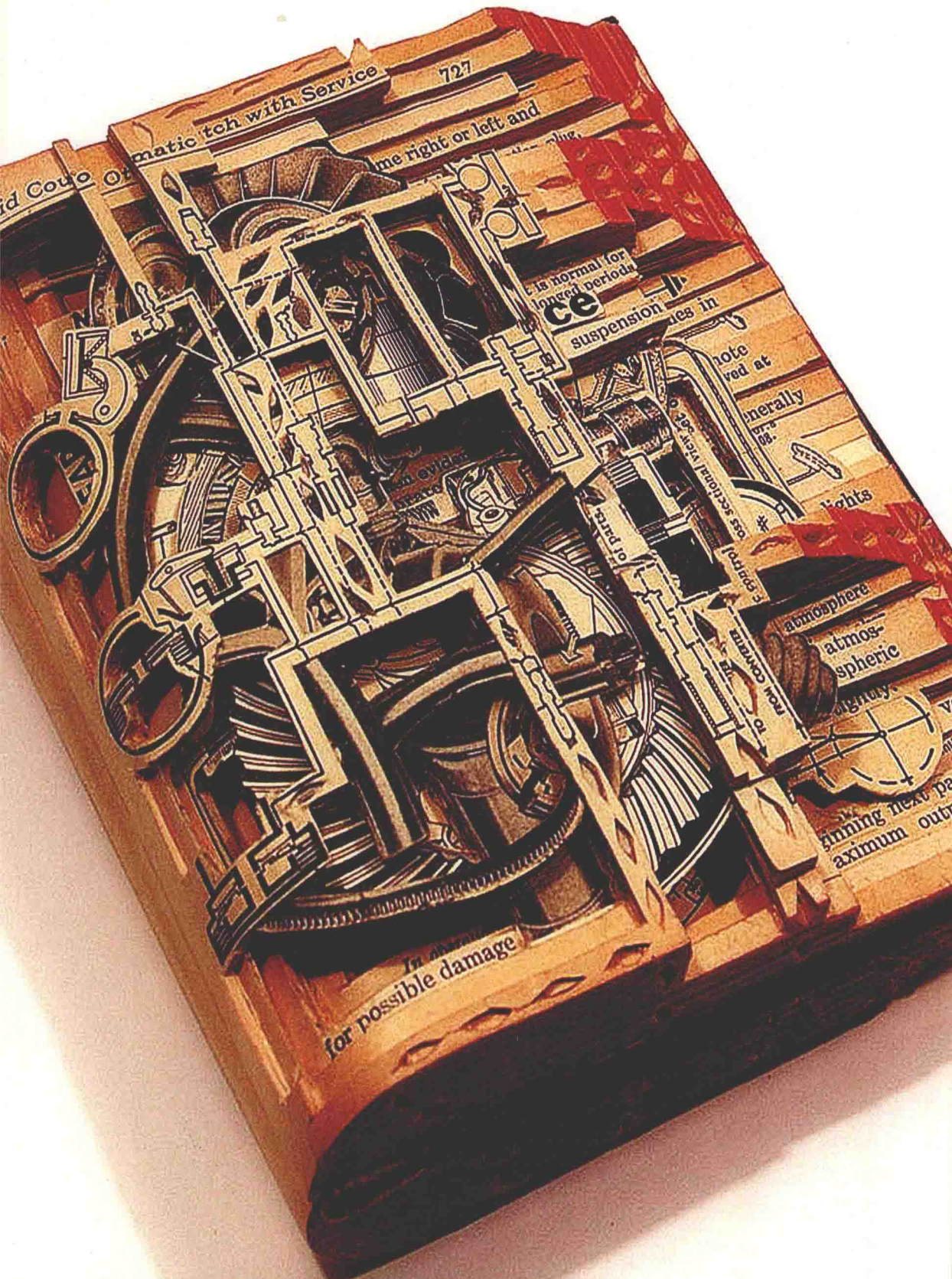
第四章 概念设计的方法及程序

- 第一节 综述——概念设计的五个层面 / 110
- 第二节 概念提出的前提条件 / 118
- 第三节 概念设计中的关键词解读 / 129
- 第四节 视觉元素的演绎及设计意向 / 130

第五章 视觉传达中基于跨界的概念设计

- 第一节 概念设计中提出的问题 / 138
- 第二节 正确的态度 / 143
- 第三节 有意识、有目的的决定 / 144
- 第四节 概念设计实例 / 150

参考文献 / 159

Automatic with Service

727

me right or left and

is normal for
longed periods

suspension in

note
red at

generally

lights

atmosphere

atmos-
spheric

lightly.

forming next pa
aximum out

In case
for possible damage

第一节 设计概念与概念设计

所谓“概念”指的是“反映对象的本质属性的思维形式”，是人们通过实践，从对象的许多属性中，抽出其特有属性概括而成的。

一、设计概念

在对设计概念进行定义前我们先来看看什么是设计，即设计的定义，设计的英文是“design”，狭义上的设计指把一种设计、规划、设想、问题解决的方法，通过视觉的形式传达出来的活动过程。它的核心内容包括三个方面：一是计划、构思的形成；二是视觉传达的方式，即把计划、构思、设想、问题解决的方式利用视觉的方式传达出来；三是计划通过传达之后的具体应用。（图1-1、图1-2）

根据美国工业设计师维克多·帕帕奈克（Victor Papanek）对设计的定义，设计是为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。详细的定义如下。

第一步：理解用户的期望、需要、动机，并理解业务、技术和行业上的需求和限制；第二步：将所知道的这些东西转化为对产品的规划（或者产品本身），使产品的形式、内容和行为变得有用、能用，令人向往，并且在经济和技术上可行。（这是设计的意义和基本要求所在）

这个定义适用于设计的所有领域，尽管不同领域的关注点从形式、内容到行为上均有所不同。

由以上两段对设计的定义，我们能够清楚地认识到设计概念其实就是

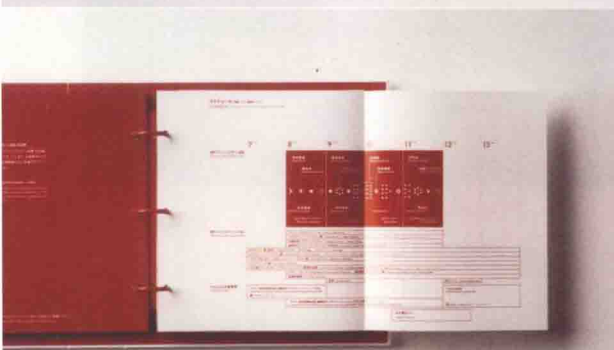
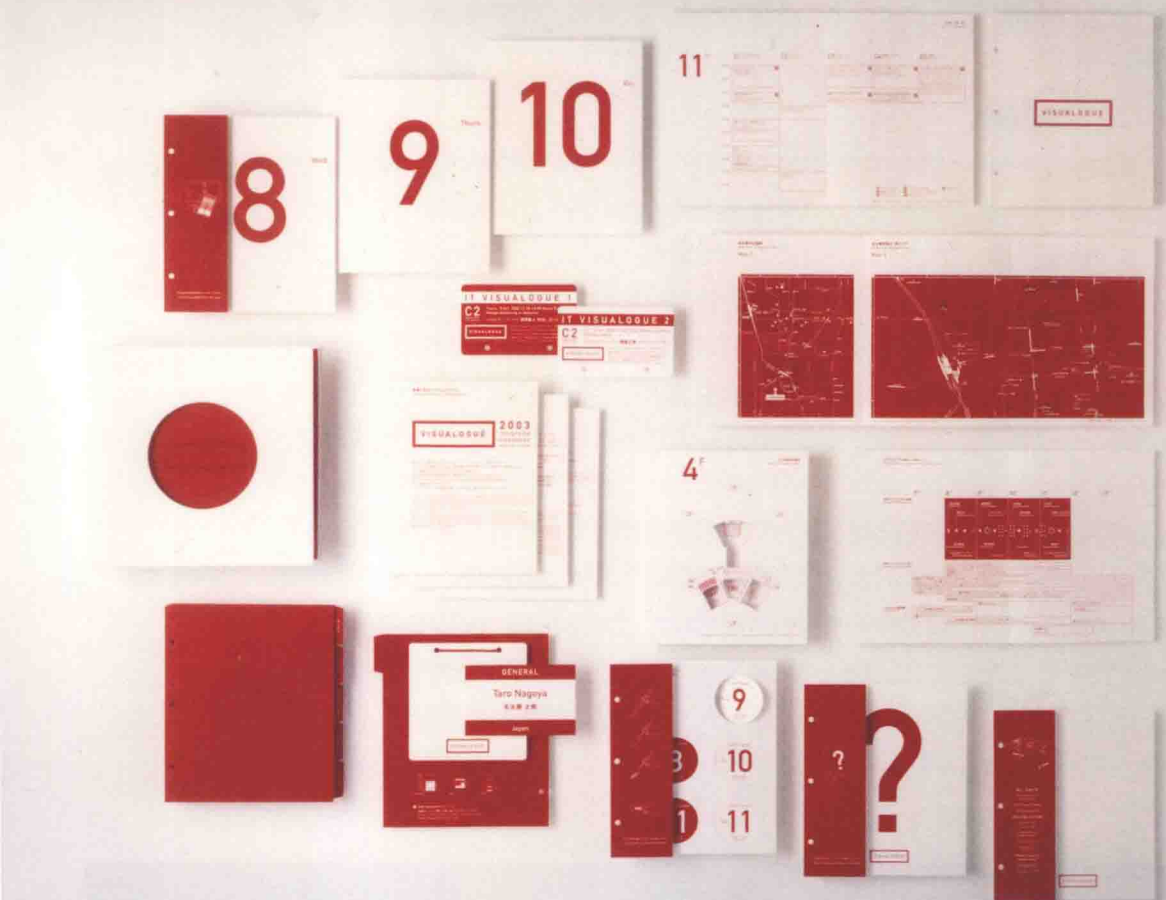

图1-1、图1-2 三木健 (Ken Miki) 为“2003年名古屋国际平面设计协会联合大会”设计的活动指南

图1-1

图1-2

用户需求、期望、动机经过计划、构思、设想再转化为具体的视觉形象或产品的行为。

二、概念设计

概念设计是设计概念的一种设计方法论，是一种哲学和思维层面的设计方法，它是以设计师的思维方式、文化内涵为基础，应用特定的逻辑和语言对设计对象的内涵进行描述和表达，并在受众的大脑中产生与设计师的预期一致的反应的一种设计方法。概念设计是完整而全面的设计过程，它通过设计概念将设计者繁复的感性思维和瞬间思维上升到统一的理性思维，从而完成整个设计。简而言之，概念设计即是利用设计概念并以其为主线贯穿全部设计过程的设计方法。概念定义、解释和表达的准确到位是概念设计方法的关键。概念设计以理论研究和应用实践相结合的方式，诠释了一种对概念设计方法的理解和认识，对设计的理论研究、设计方法的实际应用、设计思维培养等方面均有较好的借鉴作用。如果说概念设计是一篇文章，那么设计概念则是这篇文章的主题思想。概念设计是围绕设计概念而展开，设计概念则联系着概念设计的方方面面。也许它们还不能马上走向市场，但是当你在做概念设计或者寻找灵感的时候，概念设计依然可以带给人们启迪（图1-3）。这些设计也许有点不切实际，但我们可以看到一个设计理念是如何逐渐演化和成长的（图1-4~图1-9）。

图1-3 是索尼公司在日本发布的带蓝牙无线音箱的LED Light Bulb Speaker（LED灯泡扬声器），这款产品从外观上看就是一个灯泡，亮度为360lm。灯泡本身也算是智能型产品，因为它可以通过配套的手机应用来调节亮度。同时灯泡内部还带有扬声器，同样可以通过手机应用调节扬声器的音量——通过蓝牙无线连接就能从LED灯里发出声音。此外，该产品还配有独立的遥控器，能够通过NFC（近距离无线通信）与灯泡配对。

其接电方式就是普通灯泡的螺旋卡口，所以安装是毫不费力的。按照索尼公司的说法，此灯泡的设计概念在于让那些家中少有空间放置音频设备的用户节约空间的同时还可以听音乐。Less is more的简约原则好像也应该应用到居家环境中，将家电功能整合到一起是一个不错的概念。

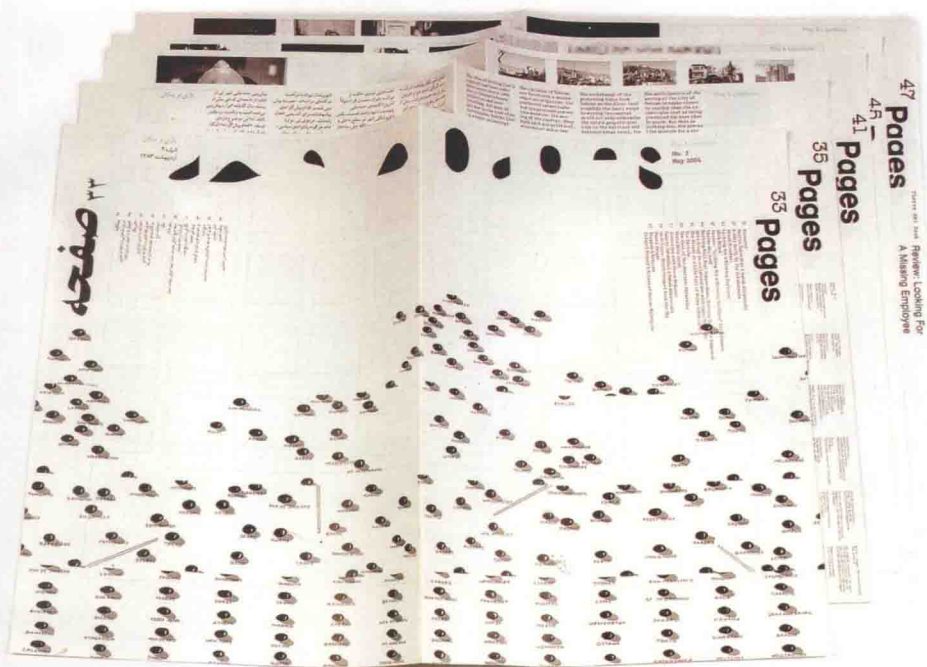

图1-4

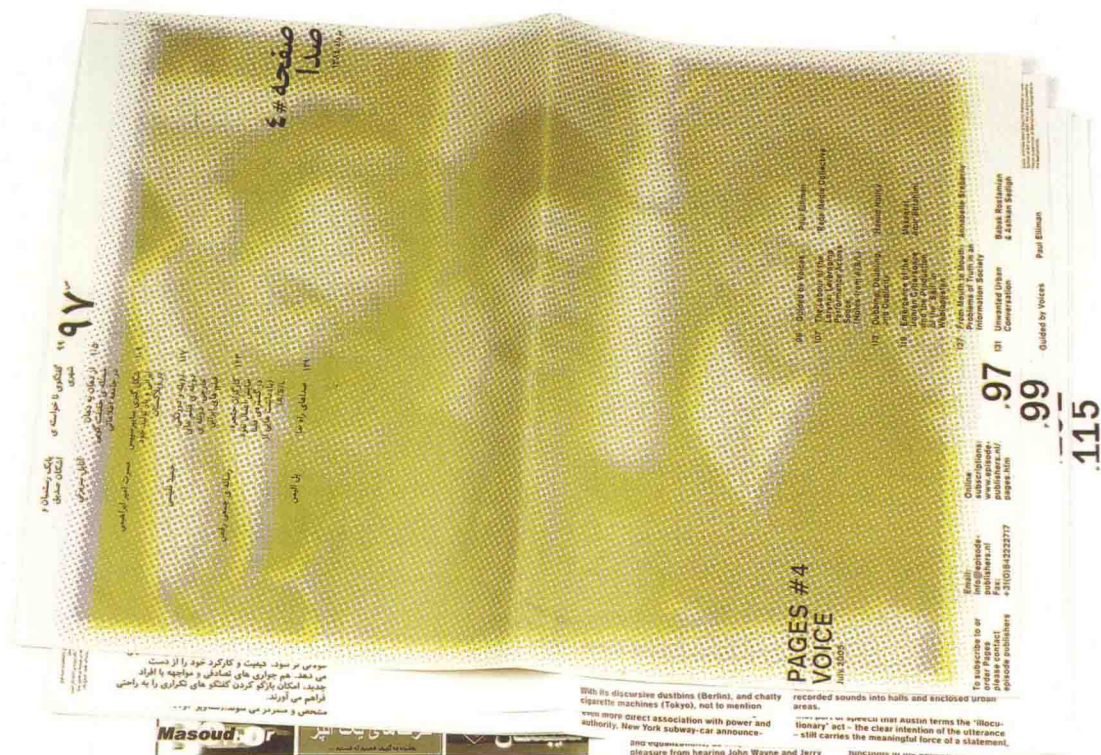

图1-5