

靳埭强——著

设计心法

100+1

设计大师经验谈

设计是……

创意是……

设计师是……

The Design Methods

100+1

设计专业是……

设计教育是……

视觉形象是……

+ 品牌包装是……

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J524/106

2013

J524/106

2013

The Design Methods 100+1

北方工业大学图书馆

C00345982

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字：01-2011-6524

图书在版编目(CIP)数据

设计心法100+1：设计大师经验谈/靳埭强著. —北京：北京大学出版社，2013.8
(设计艺术场)

ISBN 978-7-301-22513-4

I. ①设… II. ①靳… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第094668号

《设计心法 100+1：设计大师经验谈》(靳埭强著)简体中文版由香港经济日报出版社
授权北京大学出版社出版。

书 名：设计心法100+1：设计大师经验谈

著作责任者：靳埭强 著

责任编辑：谭 燕

标准书号：ISBN 978-7-301-22513-4/J·0506

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路205号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 新浪官方微博：@ 北京大学出版社

电子信箱：pkuwsz@126.com

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767315 出版部 62754962

印刷者：北京汇林印务有限公司

经 销 者：新华书店

720毫米×1020毫米 16开本 17.75印张 278千字

2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

定 价：78.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

设计大师经验谈

设计心法

100+1

设计心法

设计心法

设计心法

设计心法

设计心法

设计心法

目录

作者简介 关于靳埭强

序 由三角形车轮说起……石镜泉

第一章 设计是……

- 设计是什么？ 4
- 设计是艺术吗？ 6
- 为什么设计？ 8
- 设计与社会有关系吗？ 10
- 设计受经济影响吗？ 12
- 设计就是要解决问题吗？ 14
- 设计要解决什么问题？ 16
- 什么是好设计？ 18
- 美观实用就满足吗？ 20
- 设计可以伟大吗？ 22

第二章 创意是……

- 什么是创意？ 26
- 创意有什么标准？ 28
- 什么是原创？ 30
- 创意需要灵感吗？ 32
- 怎样寻求创意？ 34
- 文化传承需要创意吗？ 36
- 创意与哲学有什么关系？ 38
- 求异对创意有什么意义？ 40
- 创意得自心源是什么意思？ 42
- 商业化会影响设计创意吗？ 44

第三章 设计师是……

- 谁是设计师？ 48
- 怎样产生设计师？ 50
- 为什么当设计师？ 52
- 谁要当设计师？ 54
- 设计师要有天分吗？ 56
- 设计师要具备什么能力？ 58
- 设计师要有什么专业技能？ 60
- 设计师有专业资格吗？ 62
- 设计师要有什么形象？ 64
- 设计师应有什么专业态度？ 66

第四章 设计专业是……

- 设计是怎样的行业？ 70
- 设计工作有什么职位？ 72
- 怎样进入设计行业？ 74
- 怎样创立设计公司？ 76
- 设计公司有什么规模？ 78
- 怎样开拓设计客源？ 80
- 设计师怎样与客户合作？ 82
- 为什么不接受投标比稿？ 84
- 怎样拟定设计价格？ 90
- 设计业的前景好吗？ 92

第五章 设计教育是……

- 怎样学设计？ 96
- 设计学院的课程包括什么学科？ 98
- 职业专科学校的设计课程结构怎么样？ 102
- 大学设计教育应培养什么人才？ 106
- 为什么要改革设计教育？ 108
- 为什么设计教育要以中国文化为本？ 110
- 怎样做个好老师？ 112
- 学术交流重要吗？ 114
- 怎样从比赛中学习？ 116
- 怎样发展香港的创意教育？ 118

第六章 视觉形象是……

- 什么是视觉形象? 122
- 怎样设计中国银行的标志? 124
- 怎样为企业规划视觉形象? 128
- 怎样为国家大企业规划视觉形象系统? 130
- 创业者需要企业形象吗? 134
- 怎样更新企业形象? 136
- 怎样找寻商标更新的创意? 138
- 如何针对原设计的缺点改良企业形象? 140
- 怎样更新学术机构的形象? 142
- 怎样设计城市形象? 144

第七章 品牌包装是……

- 怎样设计品牌形象? 150
- 怎样更新传统品牌形象? 152
- 怎样设计品牌包装? 156
- 怎样设计传统品牌的新产品包装? 158
- 怎样整合品牌形象与包装系统? 160
- 怎样进一步将成功的产品优化? 164
- 怎样在有限的创作空间内优化包装? 168
- 怎样以包装新形象拓展高端市场? 170
- 容器可以成为品牌形象吗? 172
- 怎样坚持对品牌设计的分析与判断? 174

第八章 书籍设计是……

- 怎样设计书籍? 178
- 书籍是平面设计吗? 184
- 书籍怎样设计才能使读者赏心阅读? 188
- 谁是书籍设计师的合作者? 194
- 怎样处理作者、读者、设计师和出版人的关系? 198
- 怎样把文化研究融入书籍设计中? 202
- 怎样处理版面与图文编排? 206
- 怎样设计系列丛书? 210
- 怎样设计套装专集? 214
- 怎样让作者当主角? 216

第九章 跨界设计是……

- 跨界设计是什么? 220
- 什么是跨界合作? 224
- 设计师有什么跨界的机会? 226
- 怎样达成跨越国界的跨界设计机遇? 230
- 跨代合作有什么意义? 232
- 与孩子互动有什么价值? 236
- 跨文化互动设计的意义何在? 240
- 如何融合跨国工艺与平面设计? 242
- 动物也可以跟设计师互动吗? 244
- 跨专业创作可获得什么特别意义? 246

第十章 快乐设计是……

- 你有条件成为快乐的设计师吗? 250
- 首先要令谁喜欢自己的设计? 252
- 如何遇上难以预料的成功机会? 254
- 怎样的设计作品才称得上成功? 256
- 为什么要参加设计比赛? 258
- 为什么要做出被认同的设计? 260
- 设计师如何突破创作瓶颈? 262
- 设计师有哪些创作空间? 266
- 设计师应怎样去争取优势? 268
- 设计生活最大的快乐是什么? 270

最重要一章 当代设计师的态度是……

- 当代设计师要以什么态度做好设计? 274

附录

- “新叔 100+1 个设计心法”索引 276

序

由三角形车轮

说起……

创意是什么？设计又是什么？

举一个例，有史以来，车轮都是圆形的，不如搞点儿新意，设计成三角形，如何？

这个问题其实连小学生都懂得回答，不行。

简单来说，从力学角度看，圆形车轮靠着与地面平行的轴心加以运转，圆滑曲线的表面能减少物件与地面的摩擦阻力，再加上引擎推动，车轮便可以一圈一圈地向前运转，汽车就可以向前平稳驱进了。

可是，如果车轮设计成三角形（或其他任何图形）的话，轴心转动时根本无法与地面平滑前进，崎岖不平，行走颠簸，难以前行。

总之，三角形车轮，创意构思可能值 100 分，不过不能为生活带来方便，设计功能上要倒扣 101 分！

那么三角形创意运用在汽车工业设计上，实不可为吗？非也。

右图是将三角形创意运用于汽车引擎的操作上——

创意不是天马行空，设计必须可用于生活才有价值，否则都是垃圾。

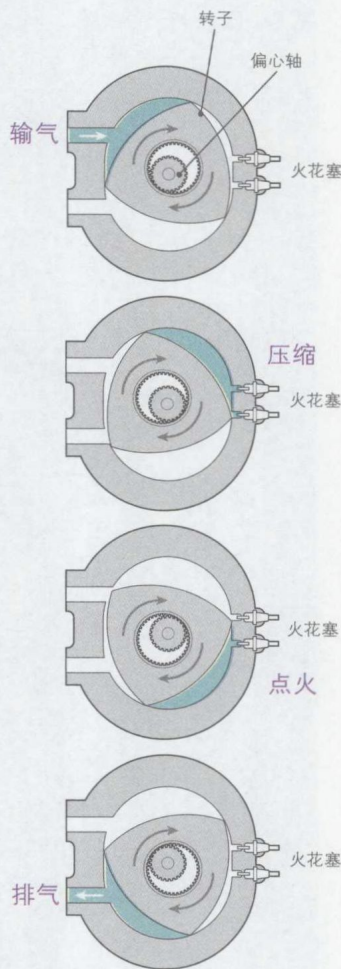
靳埭强的创意与设计，关心生活，以人为本，这本书分享了他历年来把多个创意成功融入日常生活的设计案例。

特区政府要发展创意工业，学校要推行创意教育，我们自己要增加创意设计知识，那么对于靳埭强这本书里的 101 个设计问题及 101 个设计心法，一定要把握读好！

石镜泉

香港《经济日报》出版社社长

香港《经济日报》副社长兼研究部主管

简述创意与设计原理

这是一个转子引擎，它的基本结构是在一个椭圆形的空间中，放入一个三角形转子，在引擎管道内形成三面周边，转动时便可产生三个工作室，三角形转子每转一圈，即可运作吸气、压缩、点火、排气四个程序。

第三版

第三版

设计是

第一章

设计是什么？

设计是艺术吗？

为什么设计？

设计与社会有关系吗？

设计受经济影响吗？

设计就是要解决问题吗？

设计要解决什么问题？

什么是好设计？

美观实用就满足吗？

设计可以伟大吗？

设计是什么？

由 20 世纪 80 年代起，我常到海外交流，结识了很多各地的设计师朋友。所谓“三人行必有我师”，他们常常启发我思考，互相学习，得益不浅。

2007 年秋天，我受邀请到台北去讲学，在一个晚餐聚会上，遇见了好朋友林磐耸教授^[1]。他在师范大学历任要职，现在是台湾师范大学设计研究所^[2]的所长。他告诉我，他计划编辑出版一本书，正在征集设计师写给他的小字条，让各位设计师写下或绘出心中对设计的观点。他给我一片名片大小的白纸，让我也写一张。举手之劳，怎能推搪？

但接下纸条后，顷刻间竟然不知从何入手。

身为设计师，“设计”本来就是一个最普通的问题，但同时又是一个大问题。

一切由零开始

回想自己从对设计无知时开始接触到设计这一基础学科，到机缘巧合地由一名裁缝转业到设计行业中工作，日间工作晚上进修，边做边学。

三年后，我又不量力地在夜间设计课程兼任教师，教学相长。

我从进修时所学到的基础，和在工作实践中获得的经验，再加上自修钻研得来的新知识，编写教学笔记，边学边教。

直至多年后，我兼任香港理工学院（现已升格为大学）夜间文凭课程的讲师。早于 70 年代末，我在新生的第一节课的三个小时内，已不需文本，口若

[1] 林磐耸，生于 1957 台湾屏东东港镇，曾任台湾师范大学美术学系主任暨研究所所长。多年来投身于企业识别系统（CIS）及海报设计工作。1985 年出版的作品《企业识别系统 / CIS》成为了研究 CIS 的重要经典，被誉为“台湾设计界导师”。自 1990 年以来，积极参与海峡两岸和国际设计活动，推动台湾设计的专业地位。无论在设计实务、设计教育，还是设计推广上，林磐耸都有极重要的贡献与影响，因此有“台湾设计界的发光体”之尊称。

[2] 台湾师范大学设计研究所
<http://www.ntnu.edu.tw/design>

悬河,滔滔不绝地讲述设计概论。

当年已与朋友创办设计制作工作室,开始学习直接服务客户;学习怎样经营和管理设计公司;学习怎样与公司的设计和市场团队、不同的专业伙伴合作;学习怎样建立良好的设计专业环境。

80年代末,我改组设计公司,培养年轻一代设计精英,学习引入新科技、新观念,提供全面策略性品牌设计营运,并在与内地进行学术交流和工作的过程中学习与内地的企业建立合作关系。

踏入新世纪,中国现代设计市场渐趋成熟,我学习怎样开设我们在境内的分公司;学习拓展企业品牌设计乃至城市品牌设计;学习跨领域跨界的合作模式……

另一方面,我又学习在内地大学的建制内,怎样推行现代设计教育改革,试图建立一所与众不同的艺术设计学院。

我正在学习的,和还未学习的,还有很多呢!

顷刻间我把过去的影像快速地浏览后,毫不犹豫地在那张小白纸上写下:

“我做了设计四十年,还在学习什么是设计???”

[3] 包豪斯 (Bauhaus) 的设计理念存在于 1919 年至 1933 年,为德国国立包豪斯学校 (德文:Staatliches Bauhaus) 的通称。Bauhaus 的德文是由 Bau+Haus 组成 (Bau 即建筑,为动词,是建造之意;Haus 为名词,是房屋之意),由建筑师沃尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius) 在 1919 年创立于德国魏玛 (Weimar)。包豪斯学校对现代建筑学的影响深远。而发展至今日,人们所说的包豪斯,已成为一种设计流派或风格的统称——“形态来自机能”就是包豪斯所提倡的设计理念。包豪斯对于工业设计、现代戏剧、现代美术等的发展,都深具影响力。

[4] 后现代主义 (Post-Modernism) 于 20 世纪 60 年代成为西方学术及艺术界的主流,对西方现代社会加以批判与反思。二次世界大战之后,人们开始舍弃当时流行的“现代主义”(即理性、一致、反装饰的风格),鼓吹解放艺术,创作出具有趣味性、多样性、复古装饰性的设计。

[5] 解构主义 (Deconstructionism) 是从“结构主义” (Constructionism) 中演化出来的,是指对于结构主义的破坏和分解。解构,即反结构,其特点为反中心性,反二元对立与反权威性。解构主义的代表人物是 20 世纪 60 年代的法国当代哲学家德里达 (Jacques Derrida)。德里达认为,任何结构化、制度化的形成,都会使事物停滞、思想僵化,他强调进步需要摆脱历史文化和传统理性的约束。

001

学到老设计到老·设计到老学到老

我做设计学生时学用鸭嘴笔,教学生的时候用针笔,后来又用喷笔,现在整个设计行业都在用电脑,将来一定又要学用新工具了。

我的设计基础理念是“包豪斯”^[3],很快有“后现代主义”^[4]涌至,不久又见“解构主义”^[5],在不断学习之余,最重要的是不去随波逐流,要努力自我修为,提升自己。

设计是艺术吗？

我曾经读到一段文字，刊于香港特别行政区政府教育局出版的《什么是艺术评论？》第17页：

什么东西，并且需要符合哪些条件，才可以成为艺术作品？任何事物都可以成为艺术作品，但并不是指每件物品都是艺术作品。什么东西可以构成艺术作品这个问题，只能从历史和美学角度回答，试想如果你是十八世纪的一位欧洲商人，对你而言艺术作品必属于以下其中一类：绘画、雕刻或建筑。然而，对于我们生活在二十一世纪的人，我们对艺术的概念自十九世纪艺术史产生之后已发生了巨大变化。因此，如果连一点皮毛的艺术史知识都没有，又不了解艺术在过去和现在的界定，就几乎不可能对任何时期的艺术作出回应……

——韦一空教授（香港中文大学）

我不是艺评人，也不是学者，不宜在这里讨论这段文字有没有说清楚什么才是艺术，但我们不妨参考韦一空教授的建议，从历史和美学的角度去探求设计是不是艺术的答案。

从历史看设计

从宏观的角度看历史，人类自初民时代就为自己设计制作器皿。翻开艺术历史的图录，不论东方或西方，在远古时代的艺术品都有不少陶器和铜器。因为在人类历史初期，艺术本来就没有分所谓“纯艺术”和“工艺”。

希腊二千五百多年前的赤陶酒器和中国四千多年前的马家窑彩陶^[1]，它们的造型和图纹都能使人动容欣赏，我们都不能否定它们的艺术品质。

这些后来被称为“工艺”的器物，都是当时人们为了生活需求而设计的

具有功能目的的作品。只是当时的创作者不被称为设计师，也不叫做艺术家。画家、雕塑家和设计师都是在不同年代衍生出来的名称。

正如韦一空教授所说，自 19 世纪艺术史产生之后已发生了巨大变化。欧洲的工业革命改变了生产的模式，迎合批量生产的需求，产品必须有计划地规范化，设计师的工作渐渐形成。

1919 年在德国创立的包豪斯学校，其以理性与功能为本的美学理念影响了现代艺术的发展。

在 18 世纪，绘画、雕刻和建筑被视为艺术的范畴，到了 20 世纪，建筑与设计常被相提并论，设计也渐被称为一门艺术了。很多现代美术馆都收藏了不少优秀的设计艺术作品。

从美学的角度来说，许多考古发现的文物，可印证古代器物的审美含量，再看上文提及的希腊赤陶酒器和中国马家窑彩陶，都是既满足了器物的功能，同时具备了容器本体的造型美与表面图纹的装饰美。它们已经符合成为艺术作品的条件了。

设计是艺术吗？不可否认，而且设计更是具实用目的的创作。

马家窑彩陶

[1] 马家窑彩陶文化距今已有四千多年，是黄河上游地区的新石器晚期文化，因 1923 年在甘肃省临洮县的马家窑村遗址发现而得名。在遗址出土的陶器中，可见绘有精美绚丽的黑、红色花纹，反映了当时彩陶制造技术的发达精湛。马家窑文化是中原仰韶文化晚期在甘肃的继承和发展，故又被称为甘肃的“仰韶文化”。

马家窑文化

<http://www.majiayao.com>

002

设计得好是艺术·设计不好是垃圾

我从来没有为了被人称为艺术家而去做设计。

第一天当上设计师就知道我的工作是为满足受众的需求，将设计做得好看、令人喜爱，这是设计师 / 我的本分。

后来我的设计作品被世界各地的美术博物馆收藏，这是我始料不及的。

现在我体会到，如果我的设计或绘画作品被称为艺术，那并不是因为它的名称，而是因为它具备艺术的素质，若做得不好都是垃圾。

为什么设计？

做设计一定要有目的，因为设计是为满足人的需求而产生。

人要穿衣，就做衣服，衍生出服装设计；要织布，就衍生了布料设计；要用缝纫机，就产生了工业设计。人要饮食，就做容量食器，衍生出产品设计。要记事，就创造图腾和文字……这些都是设计的范畴。

因此，我们可以说，设计是有目的的创造性活动。做设计的时候，我们一定要弄清楚为的是什么，要知道为谁而设计。

设计的目的

如果设计商标，设计者要知道那是谁的公司，是什么样的公司；设计包装，要知道包装什么产品，是谁用的包装，是谁用的产品；设计海报，要知道想传达什么讯息，把讯息传给谁……

若是你自己要做一个设计，也应问自己为什么而做；如果真的没有为什么，起码要知道自己有什么东西要表达。如果毫无意识地做，这很难做成一件设计。

设计一定要有一个明确的目标。

设计都有它的功能。有些设计具有单一的功能，如广告设计的功能是促销产品或宣传服务等；另一些设计则具有多种功能，例如包装设计，一方面要保护商品，同时又要将商品的讯息传达给消费者，有时候还帮助用家使用产品。现在很多产品设计都要满足多方面的要求，例如手机不单只是部手提电话，它同时是摄影工具，又是一部小型电脑。

因此，设计的首要任务，就是去解决功能的问题。

靳叔收藏的饼家包装木刻印，
传达产品讯息是其功能之一。

很多人都说过，设计就是解决问题。这有一定的道理，但又并非这么简单，设计还要满足人多方面的需求，包括物质与精神方面。

多功能小刀

003

识得问为乜^[1] · 设计乜都得

若不问为什么就做设计，只可能做出不知所谓的东西。设计工作的第一步，就是要问清楚“为什么”。要做好调查研究，问得多、问得广、问得深入，懂得理性分析，针对性地解决问题，才能做出成功的设计。

[1] 乜，读音 mat1，为粤语，意思是“什么”，全句的意思是：懂得问为什么要设计，什么设计都能做好。

设计与社会有关系吗？

设计与社会有着非常紧密的关系。

在不同地域和时代的社会中，人的生活习惯与条件都不一样，因此，在不同社会中的设计会存在着差异性。

不同文化的不同设计

先举一例，因为不同地域的人有相异的饮食习惯，所以产生了不同的餐具设计：

西方人用刀叉，东方人用筷子，而中、日、韩三国又有不同的筷子设计。中国的筷子长度适中，有竹、木、骨、牙多种材质，日本的筷子较短而尖，我们可以从两地餐桌与进餐习俗的差异去理解；韩国的筷子则较长，喜以金属制成，实在很配合他们烧烤

筷子的不同设计