

国家级特色专业
广州美术学院工业设计学科系列教材
童慧明 陈江 主编

ART OF DESIGN PRESENTATION

设计汇报表达的艺术

专业设计基础教材

卢文英 伍莹 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

ART OF DESIGN PRESENTATION

设计汇报表达的艺术

卢文英 伍莹 编著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

设计汇报表达的艺术 / 卢文英, 伍莹编著. —北京: 北京大学出版社, 2015.7
(国家级特色专业·广州美术学院工业设计学科系列教材)

ISBN 978-7-301-25617-6

I. ①设… II. ①卢… ②伍… III. ①产品设计—高等学校—教材
IV. ①TB472

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第057091号

书 名	设计汇报表达的艺术
著作责任者	卢文英 伍莹 编著
责任编辑	赵 维
标准书号	ISBN 978-7-301-25617-6
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 62752022
印 刷 者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	720毫米×1020毫米 16开本 14.5印张 209千字
	2015年7月第1版 2015年7月第1次印刷
定 价	60.00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

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

总序

设计教育的本质，是培养具有整合创新能力的人才。历经 30 年的持续发展与扩张，中国设计院校虽以近 230 万在读大学生的总量规模高居世界第一，但在培养的学生的质量水平上则与欧美发达国家仍有较大差距。

一段时间以来，许多专家学者均对如何提升中国设计教育水平发表过各种建议与评论，尤其是关于教材建设的意见甚多。于是，过去 10 年来由一些重点高校的著名教授牵头主编、若干知名出版社先后出版了许多列入“十五”“十一五”规划建设的系列教材，造就了设计出版物的繁荣景象。然而，在严格意义上，这些出版物更类似于教学参考书，真正能在实际教学中被诸多高校普遍采用，具有贴近教学现场的课程内容、知识结构、课时规划、作业要求、作业范例、评分标准等符合设计类专业教学特性要求的授课范式，并经过多次教学实践磨砺出的教材则如凤毛麟角。

整体观察这些出版物，在三大本质特性上存在突出弱点：

1. 系统性。虽有不少冠之为“系列教材”，但多数集中在设计基础、设计史论类教学参考书范畴，少有触及专业设计、专题设计课程的教材。而且，这些系列教材基本是由某位教授、学者作为主编，组织若干所院校的作者合作编写，并不是体现一所院校完整的教学理念、课程结构、课程群关系、授课模式特色的系统化教材。

2. 原创性。毋庸讳言，虽就单本教材来说，不乏少量基于教师多年教学经验、汇聚诸多教研心血的佳作，但就整体面貌来看，基于计算机平台的“拷贝 + 粘贴”取代了过去的“剪刀 + 糨糊”的教材编写模式，在本质上没有摆脱抄袭意图明显的汇编套路，多数是在较短时间内“赶”出来的“成果”，自然难有较高质量。

3. 迭代性。设计是一门培养创新型人才的学科，大胆突破、迭代知识是设计教育的本色，不仅要贯彻于教学过程中，更要体现于教材的字里行间。这种将实验探索与精进学问相融合的治学态度，尤其需要映射于专业设计类教材

的策划与撰写中。这种迭代性既应体现出已有的专业设计类课程授课内容、架构与目标的革新力度，也需反映出新专业概念对传统设计专业知识结构的覆盖、跨界、重组、变异趋势。例如交互设计、服务设计、CMF 设计等新专业设计类别，尽管在设计业界的实践中已快速崛起，但在明显已落伍的设计教育界，目前尚无成熟的专业教学系统与教材推出。

“国家级特色专业·广州美术学院工业设计学科系列教材”，是一套以“‘十二五’重点规划教材”为定位，以完整呈现优秀院校学科建构、课程特色、教学方法为目标的系统教材。首批计划书目 38 册，分为“设计基础”“专业设计基础”“专业设计”三大类别，汇聚了“工业设计”“服装设计”与“染织设计”三个专业教学板块的任课教师在设计基础教学、专业设计基础教学、专业设计工作室教学中长期致力于新课程创设、迭代更新教学内容、提纯优化教学方法等方面所做的实验与探索性成果。它们经过系统总结与理论升华，凝结为更加科学、具有前瞻意识与推广价值的实用教材。

广州美术学院是国内最早开展现代设计教育的院校之一。工业设计学院作为拥有“国家级特色专业”“省级重点专业”“省级教学质量奖”荣誉，集聚了一大批优秀教师的人才培养平台，秉承“接地气”（与产业变革需求对接）的宗旨，以“面向产业化的设计教育”为准则，自 2010 年末以来，整合重构了三大专业板块，在本科教学层面先后组建了 5 个教研室、14 个工作室，明确了每个教研室与工作室的细化专业方向、教学任务与建设目标，并把“创新设计”作为引领改革的驱动力与学院核心理念。

创新设计，是将科学、技术、文化、艺术、经济、环境等各种因素整合融会，以用户体验为中心，组建开放式的知识架构，将内涵由产品扩展至流程与服务、更具原创特性的系统性设计创造活动。以此为纲领，工业设计学院在充分认知珠三角产业结构特点的前提下，提出了“更加专业化”与“更具创新力”的拓展目标，强调“更加专业化以适应产业变革，更富创新力以输出原创设计”，清晰定位了自身的发展方向：培养高质量的本科生，输出符合产业需求的“职业设计师”。

“工作室制”与“课题制”互为支撑、互相依存的系统建构，已成为广州美术学院工业设计学院的新教学模式与核心特色。这种模式在激发教师产学研

广州美术学院工业设计学院本科教学架构图

2013年10月 V2.0版

结合、吸纳产业创新资源、启动学生创造力、提升学术引导力等方面产生了巨大的整合效应，开创了全新的设计教育格局。

新的本科教学架构将四年教学任务分为两大阶段、三类课程（如上图所示）：一年级是以“通识性”为特点，打通所有专业的“设计基础”类课程。二年级是以“基础性”为特点，区分为“工业设计”“服装设计”与“染织设计”三个专业平台的“专业设计基础”类课程。这两类均以“课程制”教学模式进行。而三、四年级则是以“专业性”为特点，在 14 个工作室同步实施的“专业设计”类课程，以“课题制”教学模式进行，即各类专业设计的教学均与有主题、有目标、有成果要求的实质设计课题捆绑进行。

“课题制”教学是本院教材首批书目中占 60% 的“专业设计”类教材（23 册）的突出特色，也是当下国内设计教育出版物中最紧缺的教材类型。“课题制”，是将具有明确主题、定位与目标的真实或虚拟课题项目导入专业设计工作室平台上的教学与科研活动，突出了用项目作为主线、整合各类知识精华、为解决问题而用的系统性优势，并且用课题成果的完整性作为衡量标准，为学生完成具有创新深度、作品精度的作业提供了保障。

诸多被纳入工作室教学的课题以实验、创新为先导，以“干中学”为座右铭，强化行动力，要求教师带领学生采用系统设计思维方法，由物品原理、消费行为、潜在需求的基础层面展开探索性研究，发挥“工作室制”与“课题制”捆绑所具有的“更长时间投入”“更多资源聚集”的优势条件，以足够的时间

安排（如8—12周）完成一个全流程（或部分）设计项目过程，培养学生真正具有既能设定目标与研究路径，又能善用各种工具与资源、提出内容充实的解决方案的综合创造能力。

以课题为主导的工作室教学，也为构建开放式课堂提供了最佳平台。各工作室在把来自产业的创新设计课题植入教学过程时，同步导入由合作企业选派的工程技术专家、市场营销专家、生产管理专家等各类师资，不仅将最鲜活的知识带入课堂，也让课题组师生在调研、考察生产现场与商品市场的过程中掌握第一手信息，更加清晰地认知设计目标与条件，在各种限定因素下完成符合要求的设计成果，锤炼自身的设计实战能力。

为了更好地展示“课题制”与“工作室制”的教学成果，这套教材在规划定位上提出了三点要求：

1. 创新：教材内容符合教学大纲要求，教学目标明确，具有理念创新、内容创新、方法创新、模式创新的教学特色，教学中的关键点、难点、重点尤其要阐述透彻，并注意教材的实验性与启发性。

2. 品质：定位为国家级精品课程教材，达到名称精准、框架清晰、章节严谨、内容充实、范例经典、作业恰当、注释完整的基本质量要求，并充分体现教学特色，在同类教材中具有较高学术水平与推广价值。

3. 适用：编著过程中总结并升华教学经验，体现由浅入深、由易到难、循序渐进的原则，有科学逻辑的教学步骤与完整过程，课程名称、适用年级、章节层次、案例讲述、作业安排、示范作品、成绩评定等环节必须满足专业培养目标的要求，所设定的内容、案例规模与学制、学时、学分相匹配，并在深度与广度等方面符合相应培养层次的学生理解能力和专业水平，可供其他院校的教师使用。

希望经过持续的系统构建与迭代更新，这套教材可在系统性、实验性、迭代性、实用性和学术性等方面形成突出特色，为推动中国高等学校设计教育质量的提升做出贡献。

广州美术学院工业设计学院院长 童慧明 教授

2014年1月

目 录

总 序 / 1

如何使用本书进行教学 / 1

第一章 概述：如何进行一场有效的设计汇报 / 3

第一节 设计汇报是什么？ / 3

第二节 如何准备一次设计汇报？ / 9

第三节 课堂练习与作业案例 / 18

第二章 常规逻辑结构与资料归类方法 / 24

第一节 设计资料的归类、分析与整理 / 25

第二节 设计汇报的两种常规逻辑结构 / 31

第三节 课堂练习与作业案例 / 39

第三章 图片与视频的拍摄与处理 / 43

第一节 如何使用和处理图片？ / 43

第二节 如何准备一个视频? / 73

第三节 课堂练习与作业案例 / 83

第四章 网格版式编排与标题导航设计 / 101

第一节 图文版式编排的构成原理与导则 / 101

第二节 网格系统在常规版式中的应用 / 112

第三节 设计汇报的层次结构与标题导航 / 124

第四节 课堂练习与作业案例点评 / 133

第五章 视觉化传达与多途径综合表达 / 150

第一节 视觉化的重要性和常见问题 / 150

第二节 调研数据图形化 / 161

第三节 注意演讲中的态势语言 / 181

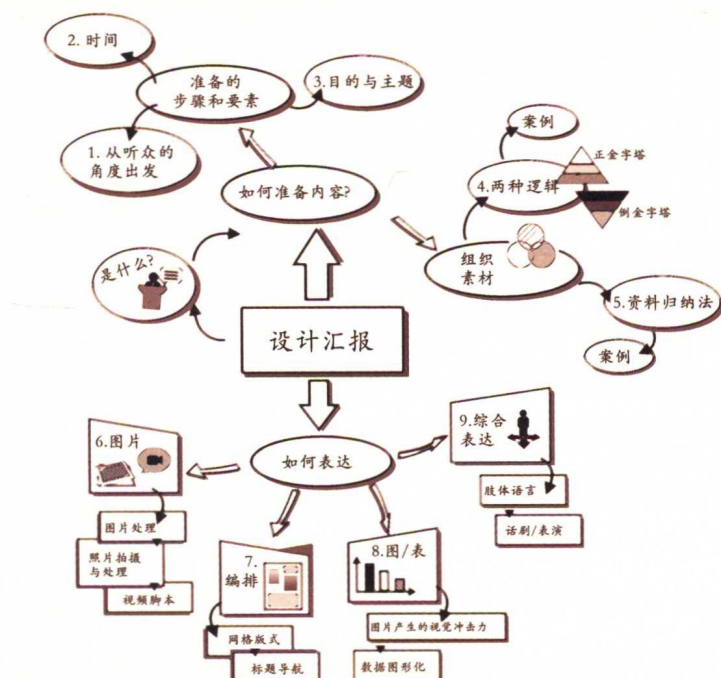
第四节 从屏幕汇报走向多途径表达 / 184

第五节 课堂练习与作业案例点评 / 198

第六章 课程总结汇报与点评 / 209

如何使用本书进行教学

本书把设计类专业的学生所需的设计汇报知识分为两大部分、九大要点。根据下面的思维地图，我们可以更清晰地看到全书各章节之间的内在联系。“如何准备内容”与“如何表达”是本书两大主要内容，亦是所有设计类专业的学生们需要思考的问题和应具备的基础能力。“如何表达”，亦是图形、编排、视

本书的思维地图

频等设计类学生应该具备的基础能力。

作为课程的指导教师，在具体授课时可以根据课程时间的长短和课程目的，合理地选择以下课程模块。

课程模块 A（大班教学，2+2 学分）

此模块适合四年制本科二年级的学习与教学。可以在二年级的上学期，先进行第二部分的教学，为期 2 周适宜；在下学期再进行第一部分的教学，因为此部分内容相对更难，与学生的思考能力有关。

课程模块 B（大班教学，2 个学分）

此模块适合在本科二年级的下学期进行为期 6 周的课程，结合学生原有的专业课来进行，每周上课一次，用来辅助专业课作业的完成。这也是目前我们长期使用的教学模块。以下是我们的课表和作业练习情况：

时间	内容	课题游戏	作业
第一周	课程概述	猜猜看	作业提交：自我介绍
第二周	网格	网格	作业提交：编排
第三周	摄影与视频		作业提交：摄影
第四周	图表	写写画画	作业提交：视频
第五周	归类与逻辑		
第六周	综合设计汇报		

课程模块 C（小班教学，3 个学分）

此模块适合本科二年级的下学期进行为期 3 周的课程，教学规模以一个班 30 人以内为宜。该教学方式必须结合一个专业的设计课题进行，如“广州印象”旅游纪念品设计专题；关于“时间”的产品设计专题等。3 周的课程中包括设计创意和设计表达，要求能够紧密地围绕一个课题进行设计，并增加课程的完成度，丰富设计作品最终的呈现手段。

概述：如何进行一场有效的设计汇报

内容摘要：本章概述全书内容，重新定义了设计汇报和设计表达在不同领域的呈现方式。同时，还指出了完成一次有效的设计汇报所需的三个步骤和五个关键要素。

第一节 设计汇报是什么？

不同时期对设计汇报的认识不尽相同，它是一个不断发展和完善的概念。在最初的工业设计时期，并不存在设计汇报这一概念。随着设计的交流和职业化发展的深入，设计师需要和客户、用户、产品开发等各个环节的参与者进行设计思想的有效交流与沟通。逐渐地，设计汇报表达成为设计组成中不可分割的一部分，贯穿产品设计的始终。设计信息的接收对象涉及不同的文化背景 and 不同专业领域的人员，设计师需要满足不同人群的信息需求，同时信息传播效率的提高也要求设计师具有快速的信息处理能力与卓越的表达能力。

从设计活动的内部来看，设计创新的成败不仅仅取决于设计部门内部的工作，各种其他因素，如在企业整体系统内各职能部门之间的沟通协调等，也会影响设计创新活动的最终效果。

在传统的工业设计教育课程中，设计表达更多地局限于各种表达技能和技

巧的训练,如素描、速写、草图、电脑效果图、模型制作等,而对学生综合设计表达能力的培养不够重视。本书的两位作者从2009年开始关注综合设计表达教学,从小班实验性教学扩展到目前普及整个工业设计学院产品板块的基础教学。通过4年教学经验的积累,两位作者反复调整与完善课程内容,终得此书。书中采用的大量设计表达的案例,也都主要来自于广州美术学院工业设计学院的师生课程作业。

就设计类专业的学生来说,本书介绍的设计汇报方法比单纯的设计表达更加全面、成熟,甚至可能与人们想象中的有所不同。一次设计汇报,特别是我们强调的“有效的设计汇报”,是怎么一回事呢?在此可以通过两段视频来举例说明。

视频来自英国BBC电视台的一个饮食节目《赫斯顿的盛宴》(*Heston's Feast*),其主角赫斯顿是一位“分子料理”的践行者,也是一位自学成才的主厨。他与一位物理学家合作,把一切可用的实验设备引入厨房,因此被称为“厨房里的化学家”。(图1-1、图1-2)

一、视频《赫斯顿的盛宴·魔法蘑菇》

每一期节目,赫斯顿都要为来自不同领域的明星准备一顿极富概念和想象力的盛宴。本期节目的主题是“60年代”。60年代的年轻人被称为“战后的一

图 1-1

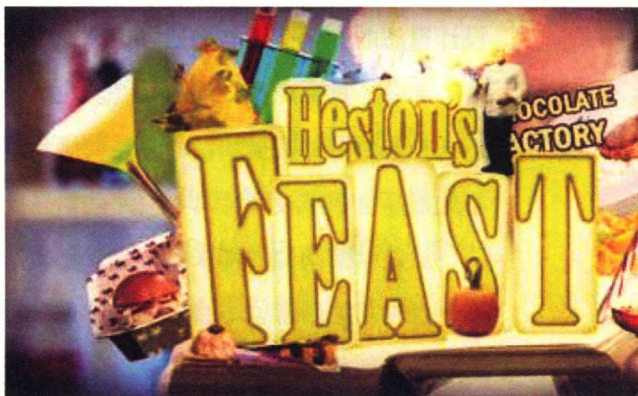

图 1-2

代”，他们的各种价值观处于重建阶段，迷幻音乐、性解放等思潮十分流行。其中最具代表性的就是一种可致迷幻的蘑菇，也就是本期菜谱的头盘菜“魔法蘑菇”。

扫描二维码，随身看视频

《赫斯顿的盛宴·魔法蘑菇》视频二维码

然而，这种“魔法蘑菇”已被禁止公开销售多年，赫斯顿必须亲赴意大利的一个小镇与当地的村民通过竞拍来获得这种食材。赫斯顿回到他的实验室厨房，用各种设备提取这种食材的味道，制成咖喱的形态。这种“魔法蘑菇”并没有人们想象中的红色伞体和白色斑点，人们更关心的是大厨如何通过创新的表现形式来满足人们对魔法的期待。赫斯顿使用了一个中间竖立着一根根针状小蘑菇的蘑菇形态的碗，并用小毛笔仔细为碗中的蘑菇上色。蘑菇碗和其他装饰放在一个盛满绿草的托盘上，旁边还放置了一个带吸管的蘑菇。正是这两个小物件隐藏着主厨为食客精心设计的两个小把戏。

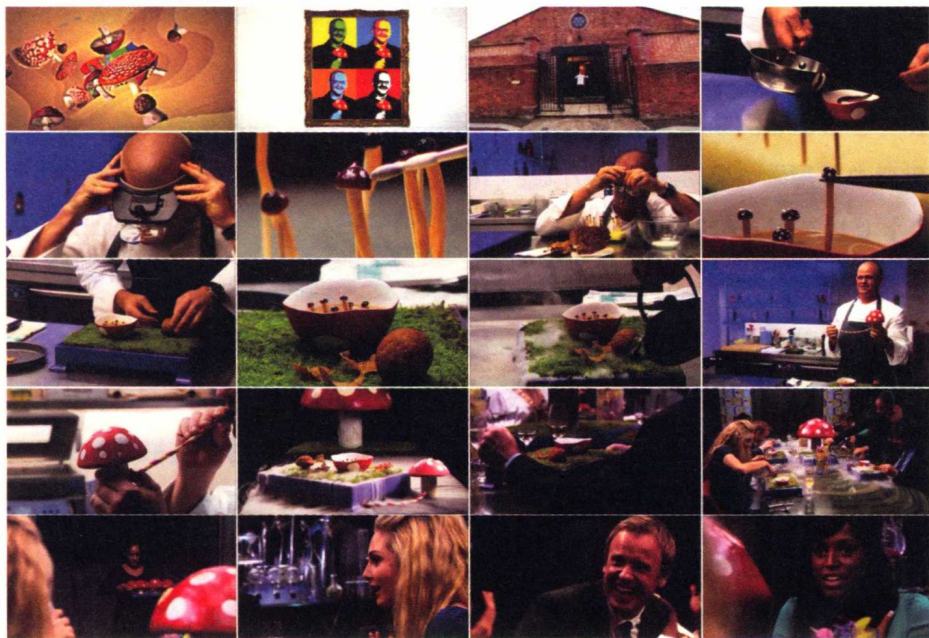

图 1-3

当“魔法蘑菇”被端上餐桌时，大家都被食物的可爱外表所吸引。服务员往藏有干冰的托盘倒上水后，烟雾涌出，菜肴披上了迷幻的色彩^[1]。明星食客们纷纷惊叹，有一位歌剧演唱家甚至现场高歌。大家还没有开始品尝食物，情绪已被调动了起来。这时，一位金发美女吸了一口蘑菇的气体，奇怪的事情发生了：美女声音一转，发出了低沉的男声。这是因为主厨在蘑菇内充入的六氟化硫发生了作用^[2]。其他人也纷纷尝试，现场气氛活跃，充满笑声。大家惊叹“魔法蘑菇”真的能产生魔法。（图 1-3）

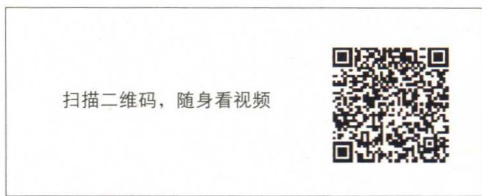
视频点评：

众所周知，娱乐界的明星经常出席形形色色的社交活动，要获得他们的青睐并不容易。赫斯顿在设计他的菜肴时，除了使用到“分子料理”这样的非传统手段创造出如梦如幻的美食意境，更重要的是运用了心理学的方法。厨师不仅仅是一个做饭的人，而是从不同的角度为食客寻找一个吃饭的理由，创造出非凡的用餐体验。在一场宴会里，社交话题是非常重要的。视频中，主厨仅通过一道前菜，便把宴会的气氛调动起来，拉近了人与人之间的距离。

二、视频《赫斯顿的盛宴·查理的巧克力工厂》

本期节目的主题是“查理的巧克力工厂”。《查理的巧克力工厂》是以英国 60 年代为背景的一本儿童书籍，讲述一群小孩在获得“金色兑奖券”后，参观查理

巧克力工厂的奇幻经历。书中描述了巧克力的河流、棉花糖树，还有可以舔着吃的墙纸。这种墙纸上绘有图案，舔上去的味道与图案中的食物相同。在现实生活中真实地还原这个故事情节，将是一件很酷的事情，因此主厨决意创造一

《赫斯顿的盛宴·查理的巧克力工厂》视频二维码

[1] 干冰遇水会出现冒白烟现象，这是因为干冰比水的温度低很多，所以遇水相当于将干冰加热。干冰吸热升华成气态，使水的温度降低，甚至结冰。

[2] 因为六氟化硫的密度大，使声带震动频率变低，声音传播速度变慢，因而比平常空气中的听起来低沉。

图 1-4

款可舔着吃的墙纸作为甜品。主厨选择了 5 个墙纸的图案，它们都是 60 年代家庭聚会的典型食品，包括鸡尾酒、香肠、苹果、凤梨和番茄罐头汤。主厨先把各种食品的味道用高速旋转的离心机分离出来，并涂在相应图形的透空卡纸上，一个色彩斑斓的“墙纸甜品”成型了，最后用特制的苹果胶水将其分别贴在墙面后便大功告成。

当食客们被告知需要舔着吃这款墙纸甜品时，大家兴奋雀跃。有的蹲着舔墙角上的凤梨，有的登上梯子舔门边上的番茄罐头汤，有的“稍显文雅”，用手指刮一点放嘴里含着吃，有的干脆像小孩一样无忌惮地吐着舌头舔着吃。（图 1-4）

视频点评：

我们看的虽然是美食栏目，但主厨更像是一位优秀的设计师。从菜肴本身的外观、味道、气味、声音、质感，再到与菜肴和食客的互动、客人之间的互动，都在主厨的考虑之中。更值得注意的是，到访的明星客人是收到如童话书中所描述的“金色兑奖券”作为邀请函来参加本次宴会的。（图 1-5）

