

设计
与
民
生
之
美

孟祥勇

孟祥勇 著

物美／实用和低廉的日常设计／方能诉诸人性化设计的美学内涵／婉转／含蓄和温馨的平凡设计／不仅质朴／健康／而又贴近生活／关怀民生／繁杂／华丽而不实用的产品设计／与其说背离了民众的生活轨迹／倒不如说是设计师的心态在作怪和扭曲／易读易懂和易用的产品设计／不但符合民意的生活需求／更能让广大民众分享便捷／顺畅的设计乐趣／实用第一／审美第二的设计准则／应始终贯穿于民众的衣／食／住／行等生活之中

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

医与美

孟祥勇 著

孟祥勇
著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计：民生之美/孟祥勇著.—重庆：重庆大学出版社，2010.10

ISBN 978-7-5624-5742-8

I .①设… II .①孟… III .①设计—艺术—研究
IV .①J06

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第197444号

设计——民生之美

孟祥勇 著

责任编辑：张菱芷 黄 岩 版式设计：张菱芷

责任校对：邹 忌 责任印制：赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人：邓晓益

社址：重庆市沙坪坝正街174号重庆大学（A区）内

邮编：400030

电话：（023）65102378 65105781

传真：（023）65103686 65105565

网址：<http://www.cqup.com.cn>

邮箱：fxk@cqup.com.cn（营销中心）

全国新华书店经销

重庆东南印务有限责任公司印刷

*

开本：787×1092 1/16 印张：13.75 字数：172千

2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-5742-8 定价：38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题，本社负责调换

版权所有，请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书，违者必究

序

民生之美在何处？

张道一

每当心绪不定、思路紊乱时，我喜欢看丰子恺先生的漫画。他会使你产生会心的微笑，由此找出一条畅通的路。记得三十多年前，也就是20世纪的80年代，我任教于一所艺术学校，校方发给我一份“从事教育三十年荣誉奖状”，我曾拿着那份奖状呆坐了一整天，不知是喜还是忧。大约是更早时候，丰先生画过老师的漫画：音乐老师的头上长着一台留声机，美术老师则是拿着模子做泥人。我看过之后，开心地笑了。因为读小学时，老师便是提着一个小黑板上课，黑板上画了三个苹果或是一条帆船之类，让学生临摹。我教美术，虽然不至于此，但对于“传道、授业、解惑”，仍不知所以然。胸中无数，何谈荣誉？

我很尊崇丰子恺先生。他于艺术不但音、美皆精，并且通达于艺术的理论，思想既活，思辨又清。他得传于李叔同，却又不脱离世俗。全国院系调整时，我在的那所学校曾请他主持，他谢绝了。后来我曾幼稚地问他，为何不做我们的校长？他笑着说：“教育太难，我干不了啊！”现在回想，艺术教育确实很难，基础要全面，专业要偏倾；创作要突出个性，理论则强调共性。对于辩证法掌握不深的年轻人来说，只好舍远而就近。把艺术的“通识”丢掉了，甚至忽略了文史的修养。现在学设计更好办，只要打通计算机就行了。战争年代我听过反对“唯武器论”的讲述，没想到现在竟用上了。人们已经用熟的东西，怎能轻易改变呢？

年轻时学设计，最初叫“图案学”，后来又叫“工艺美术”，把设计艺术（艺术设计）当作学科名称，才不过二十年左右，“海归”派也带回了不少新东西，就像唱戏的脸谱，粉墨浓重，表面的

五彩缤纷掩盖了事物的本质，最严重的是把手段当成了目的。

我感到欣慰的是，孟祥勇君将设计归结为“民生之美”，目标专注于人民的生活，是很值得深思的。他使我想起若干年前曾经活跃于舞台上的那个“七品芝麻官”，不但演艺高超，台词中有一句“当官不为民做主，不如回家卖红薯”，令人难忘。当然，从事设计不是做官，却同样负有社会责任，因为设计的作品要通过生产和营销转向消费者，促进民生福祉。换句话说，它不同于一般的绘画。绘画虽然也是给人看的，但没有物质消费那么紧要。有观众对展览会上的抽象派作品说“看不懂”。作者并不难过，回答观众说，“不懂，就是懂了，我的目的就是让你不懂，懂了的东西是不必画的”。因此，我联想到设计，你总不能说，“我的设计就是为了让你不懂，制成的产品就是为了让你不用，不买吗”！

有些年轻人强调个性解放，表现自我，这原是无可厚非的，但是，人的个性与艺术的“个性”并非是一回事，如果混在一起，任着性子搞艺术，显然是误解了，并不了解艺术的本质。1919年创办于德国魏玛的包豪斯，所开创的局面是健康的，富有活力的。只是后来（包括现在），被误解了，甚至扭曲了。诸如“世界主义”、“无装饰设计”、“抽象派的摇篮”等。格罗比乌斯在《新建筑与包豪斯》一书中说：“‘尊重传统’并不意味着自得地容许那些出于偶然兴头或出于个人癖好的产物；也不意味着承认过去的美观形式要占主导地位。而是意味着，并且一直都是这样意味着，在致力于探求所有材料及每种技术的潜在可能性的过程中，借助传统来赋予新面貌，从而把精华保存下来。”他指出：“我们还必须从另一个方向来捍卫我们的观点：反对有人把凡是似乎摒弃装饰的建筑物或其他产品都列为他们虚构的‘包豪斯风格’的实例，这样来贬低我们；也反对那些模仿者滥用我们的原则去搞时髦的玩艺。包豪斯的目的不是要传播什么风格、体系、教条、公式或时尚，而是要对设计工作施加一种复苏的感染力。我们的教育不是依靠任何事先想出来的造型意匠，而是探求生活中不断变化的形式背后那种活跃的生活火花。”这是包豪斯的创新精神和实在之处。作为包豪斯的创

始人，格罗比乌斯的艺术理念是清晰的。将近一个世纪的实践，证明了他的高明和远见。不论学设计还是研究设计，如果带着浮躁的、急功近利的和时尚的、想出风头的思想去学包豪斯，不但永远学不到，也不可能通向真正的民生。

回头看我国的设计教育，也已走了近百年的路，从“图案学”到“工艺美术”，又到现在的“设计艺术（艺术设计）”，不是教育性质的改变，而是教学内容与方法的革新。初始阶段是因为经济落后，科技不发达，设计与制造无法适应；现在客观条件好了，但又失去了主见。专业划分过细，基础教学松散，设计作品追求怪异，目的与手段不清。我所以赞赏“民生”的提出，是从民族文化发展的角度；在中华民族复兴的伟大事业中，设计应该找到自己的坐标。

作为艺术院校的专业教师，无疑应该学有专长，精益求精。问题在于，艺术家并非是天然的教师。我们的专业教师，在教学上大都靠经验的积累，并没有学过教育学和教学法。所以，时至今日，仍然是手工作坊式的“师傅带徒弟”的方式，只是换成了编级。教师忙于图像教学，不善于做“方案设计”，更谈不到用文字表述自己的观点和见解。丰子恺先生所说的“教育太难”，可能这是一个重要原因。

我与孟祥勇君是二十多年前的师生。他们都已过了不惑之年，成家立业了，并且祥勇做了高等学校的教师。我们促膝谈心，他也深感为人师表之难，既包括做人，也包括做学问，比单纯地从事设计要复杂得多，需要严格地要求自己，扬长补短。我笑了，笑得很开心。这大概就是“烛于物霏传薪之无绝”吧。当他谈到要印一本自己的文集，并将《设计——民生之美》的书稿拿给我看时，我被“民生”两个字震动了。意思是说，民生——人民的生计。为人民大众的生活幸福而设计，衣食住行，无所不美，是多么了不起的事业！那些强调表现自我的人，应该在这里发挥自己的个性，找到自己的位置。人都有荣誉感，为民生之美操劳的人是光荣的。

祥勇要我为他的书写几句话，不料写了这许多。我很赞赏从事

设计专业教学的教师写教案、写设计文案，并且多写一些心得经验性的文章，可有助于培养对艺术的理性思考和表达能力。这是理论研究的重要素材，其中会迸发出理论的火花。你看那些画家的“画语录”和“砚边随笔”之类，有的非常精彩。前些年，不是有两位老画家议论中国画，一个说“笔墨等于零”，另一个说“保住国画的底线”，闹得满城风雨。我说这不是理论，是概念不清，说话不全。其实，两位老先生的本意都不错，就因为只讲了半句，没有表达完整，显得偏激了。

正值中秋，是个圆满和谐的节日，其中蕴含着丰富的“民生之美”。中国人的民生之美是什么样子呢？不妨就此开始，在外国是找不到的。

2010年中秋于南京龙江

目 录

- 1 温馨的日常设计
- 11 设计——民生之美
- 26 设计关怀与民生消费
- 36 魅力的设计风格
- 45 符合民意的寻常设计
- 57 招贴设计在图
- 71 设计同样需要掌握“火候”
- 83 设计在“心”不在形
- 90 城市空间的导向设计
- 102 招贴设计与设计教学
 - 2008年国际（韩国）招贴设计随想
- 114 有意味的剪纸艺术
 - 品读邳县艺人王桂英的剪纸
- 122 天人合一，今古同辉
 - 析谈徐州汉画像石的艺术特征
- 133 从《牛耕图》看睢宁汉画像石的图式和意蕴

- 142 心“画”之意蕴
- 156 理性、链接和共鸣
——剪纸艺术在新媒体语境下的视觉呈现
- 170 心愈简、行愈远
——析利欲熏心的设计“玄机”
- 177 附录 我们的大学生活
- 200 后记 筚路蓝缕，以启山林——吾师张道一

温馨的日常设计

一年一度的毕业设计和论文答辩环节再一次圆满结束，虽然，按部就班的设计程序和表格填写让每一位老师疲惫不堪，但作为毕业设计的内容又是必不可少的。实际上，毕业设计作品又能给我们带来多少新颖的创意设计呢？少之又少。但是，指导教师和学生对待毕业设计这项工作还是一点不敢怠慢。与其说毕业设计全面地考察了学生的知识水平，倒不如说是在考量指导教师的设计视野更确切些。由此可见，毕业论文、设计作品的选题定位显得至关重要。

值得一提的是，今天的毕业设计作品展仅仅从形式上来看很壮观的，但“纸上谈兵”的漂亮设计作品并非经得起仔细推敲，更不用说那些既不中看，又不中用的设计作品了。所以，我们在质疑的

世博冷气棚

世博大礼包

世博温馨折椅

同时，更担忧当下设计教育应该走向何方。试问，我们的设计教育在做什么？如今的教师还能袖手旁观，无视设计的蜕变吗？那些平淡而离奇的设计作品恰恰暴露了当代设计的盲目性和稚嫩性，倘若没有诉诸性的设计定位，结果岂不变成一个空架子？或许这一现状与今天的学生不关注传统文化和时代发展特征的习惯有一定关联。相形之下，肆无忌惮地效仿和抄袭的设计形式几乎铺天盖地，所以，很难出现有深度和创意的设计作品。由此可见，设计艺术不仅仅限于学技术，而是要技术与思路并驾齐驱，设计教育才会得到长足发展。

需要强调的是，笔者并非一概否定和轻视毕业设计展上的作品，依然有许多值得称赞和认同的论文观点及优秀设计作品。譬如，一个学生以《“民尚”小客栈的寻常设计》为题的论文，阐明了寻常设计必然要符合民意旨归的理念。另外，文章还列举了诸多实例，多层面地论述了设计服务于民的内涵和价值，比如在消费强势的上海，10元钱一个铺位的小客栈为数不多。显然，这一“善举”是针对大多数外来求职的大学生的需求而设立的，是符合民意的设计。因此，寻常设计的意义不仅仅流于一种形式表达，而是行之有效地将设计关怀落到实处，或许这就是寻常设计的真正目的。

另外，还有一个学生在论文《日常设计的审美追求》中特别强

调了低碳、价廉和实用节能灯的设计观念，并采用了低廉的牛皮纸为包装材料，旨在降低成本、提高功效，充分体现了日常设计的温馨一面，使得民众在同等功能的产品的基础上会更优先选择和购买。倘若能够用50元的成本创造出500元的产品价值，我想这才是设计之本义。只有熟知并掌控设计的能量和尺度，才会有累累的硕果。当代设计不以民众利益为切入点，而故弄玄虚地以“作品欣赏”方式来进行产品设计，乃为设计的缺憾，是不可取的。为此，上述论证的两个日常性的设计立场足以阐明设计定位和职能起到的关键性作用，也是不可或缺的设计概念。

温馨的导向指示

贵州民间艺术

确切地说，本文是笔者借以为《设计——民生之美》配图之际，清晰地体悟和观察到当代生活中点点滴滴的温馨日常设计，是那样的感人和细心，充分地阐明了设计力量是无限的。所以，有感而发。虽然，日常生活中的人性化设计无处不在，但是，又有多少民众能够感悟到日常设计的珍贵价值呢？或许不被注意，或者被忽略。但作为设计师不仅另当别论，而且要时刻地反省和端正自己的设计心态。言下之意，设计并非为了扬名，它的职能应该是为民众更好的生活服务。当然，无处不在的设计不仅仅是关怀民生的象征，更是一个国家和民族的文化象征。

相形之下，当下设计为何不从民众生活的日常设计启程呢，而非要瞄准奢侈的高端产品来扭曲日常设计呢？毫无疑问，这一设计导向恰恰误导了今天设计教育的有序进程，以至于当今的大学生盲目追逐所谓的大型主题设计，以为只有如此方能炫耀设计成就的错误观念。其实不然，没有小设计，何谈大设计呢？因此，仅仅流于

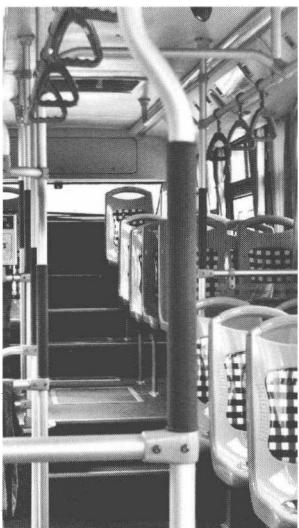

无障碍电梯

形式又华而不实的空洞设计正暴露出当代设计的致命软肋。如果说不及时地纠正和梳理设计观念与方法，关注生活和关怀民生的设计也只能是一个谎言。在这里，旁门左道的设计在现实当中越来越显得无奈和尴尬。平心而论，设计没有大小和尊卑之分，只有将设计的用途真正纳入到民众生活当中，设计才有价值，否则，再昂贵的设计也只不过是一个摆设。尤其在当代，温馨的日常设计正日渐渗透于生活的诸多领域，感悟人性化设计呈现的魅力是那样珍贵和有价值。对此，下面拟从三个鲜活的实例诠释当代生活中的精彩人性化日常设计。

(1) 防滑扶手

在生活中那些细致、温馨的设计最能触动人心，因为它的初衷

公交车上的防滑扶手

是服务于民众。正是这些并非引人瞩目的设计却时时刻刻地体现着设计的人文精神，并且给民众生活带来了诸多的便捷。众所周知，公交车上的扶手多为刷漆的钢管，长久地使用难免变得陈旧和油滑，以至于急速行驶的瞬间乘客很容易跌跤，甚至伤及到乘客的人身安全，其后果是不堪设想的。

幸运的是，今天在上海43路公交车上很欣慰地目睹了人性化的防滑扶手，不仅美观，而且具有防滑和保暖的双重功能。虽然只是在钢管扶手外面包了一

43路公交车

层防滑材料，但恰恰是这一人性化的处理突显了非凡的价值观。乘客上车首先接触的是柔软、牢固和放心的温馨设计，这一恰到好处的设计不正是日常设计的魅力吗？相形之下，日常设计的简约性和灵活性更加符合当下低碳经济和绿色环保的时代需求。

学校的导向指示

(2) 垃圾桶上的导向设计牌

为何非要把导向设计放置于垃圾桶上呢？或许有两个原因：一个是当民众使用完物品时肯定会到处找垃圾桶丢弃；另一个是垃圾桶摆放的位置同样是民众关注的视点，所以，设置于垃圾桶上的导向标志将更加引人注目。一举两得，何乐而不为呢？我们知道，日常设计呈现的实用价值不可小觑，因为它是采用了低成本、高实效的设计

公共厕所导向图

设计诉求，想必考虑到设计为民的旨归，必然遵循了“实用第一，审美第二”的设计法则。

譬如，摆放在垃圾桶上的导向指示牌充分体现了设计关注生活、关怀民生的价值呈现。何谓设计？设计就是用心为民众生活中所存在的问题排忧解难，使得

世博花卉

上海世博会的直饮水管

现实生活中能够处处领悟到人性化设计的便捷性和实用性。

设计不在于大与小之分，关键是设计的心态是否平和。在此，真诚地期望设计师们应该把设计关怀的精神或多或少地倾斜于当下民众生活，类似垃圾桶上的导向指示牌设计在民众生活之中多多益善，生活才会更美好。

(3) 直饮水管

“城市，让生活更美好”，这是2010上海世博的主题精神。准确地说，上海世博会是一个探究信息化与城市发展的盛会，是一个提升和推进人文观念、高新科技、文化展示的交流大会，而并非仅仅炫耀展馆外观的奢华和漂亮的形式，关键取决于一个国家的展馆里是否有高新技术和人性化的设计理念，这一点显得尤为重要。

直饮水管很人性化地分布于世博会的各个活动区域，显得十分亲切，不仅可以直接饮用，更易于装水携带。直饮水管在世博会上之所以备受欢迎，是因为它的出水状态采用了抛物线状，方便了游园民众直接饮用，特别在酷热的夏季，真正地解决了游园民众的切实需要，是一个值得借鉴和推广的设计项目。由此可见，便捷和实用的日常设计能够深入人心，这是设计本身的责任和良知。今天，我们期盼设计关怀真正步入生活之中，让广大民众能够分享日常设计所带来的喜悦。