

FOUND DESIGN

找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

设计的基因

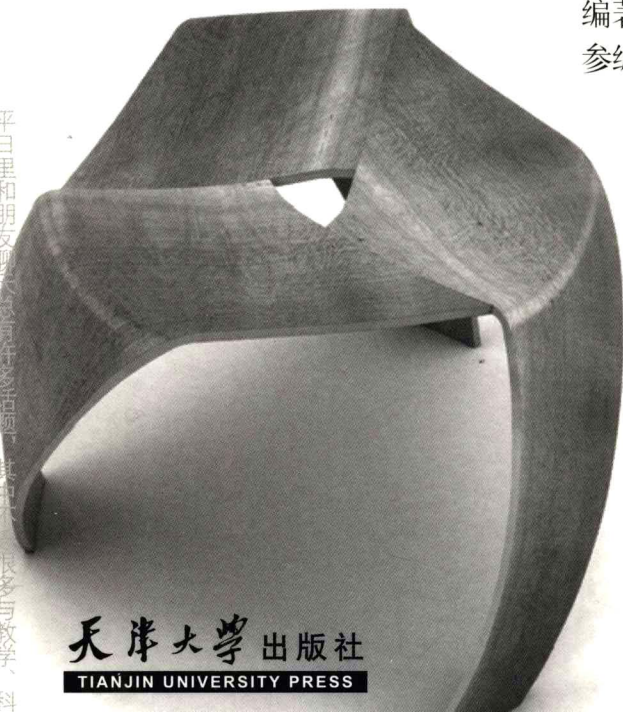
——挖掘设计要素专辑

编著 王亦敏
参编 侯英因
丁 文
姜 晗

平日里和朋友聊天总有许多话题，其中不乏很多与教学、科研有关。但每次聊天过后，大家的想法都随着聚会的结束烟消云散了。聊天时的妙语连珠，等到用时却一个字也说不出来了，轻松、幽默、睿智的教学语言也不能在课堂教学中展现与应用。这种现象屡屡发生，只是我们都没有特别在意，甚至是在抱怨过后依旧我行我素，研习着以往陈旧的教学方法。

在学习设计的过程中其实也遇到了这样的情况，面对网络中海量的设计信息，我们选择的只是轻松浏览，一带而过。有多少信息是应该储存在记忆中的？有多少信息是可以联系在一起的？我们没有认真地思考过，也没有认真地整理过。

这套丛书的出版来自聊天，我们几位身处高校设计教学一线的教师不约而同地道出了上述所说的现象，如何有效地教学成为我们讨论的主题。讨论的中心是如何提高师生以“问题为中心”的整合能力。借此，我们决定尝试以课堂教学、设计研究、项目实践为出发点，旨在寻求一些新的教学途径和研究方法。

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUND DESIGN

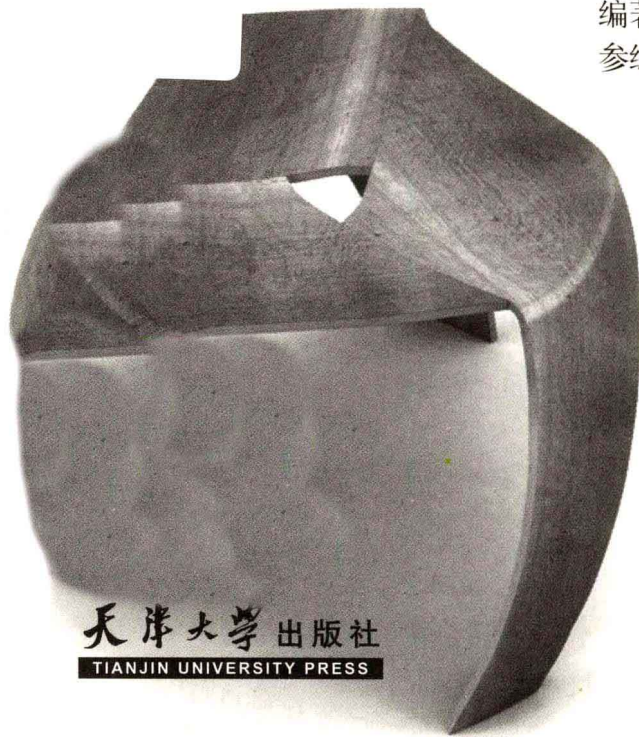
找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

设计的基因

——挖掘设计要素专辑

编著 王亦敏
参编 侯英囡
丁 文
姜 晗

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUND DESIGN

找寻·发现·设计丛书

设计的基因

——挖掘设计要素专辑

丛书编委会

(排名不分前后)

边放	阚曙彬	鞠国强
彭军	尚金凯	蓝玉琪
孙明	孙浩	郭德岭
朴晓辉	杨庆春	高原
岳铭胜		

图书在版编目(CIP)数据

设计的基因 / 王亦敏编著. —天津: 天津大学出版社, 2011.9

(找寻·发现·设计丛书)

ISBN 978-7-5618-4111-2

I. ①设… II. ①王… III. ①设计学 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171011号

出版发行: 天津大学出版社

出版人: 杨欢

地址: 天津市卫津路92号天津大学内

电话: 发行部 022-27403647

编辑部 022-27406416

邮编: 300072

印刷: 北京信彩瑞禾印刷厂

经销: 全国各地新华书店

开本: 210mm×230mm

印张: 8

字数: 330千

版次: 2011年9月第1版

印次: 2011年9月第1次

定价: 330.00元(全六册)

前言

Foreword

今天的世界因为互联网而有了根本改变，海量信息的高速传输令世界变得扁平且零距离，也在重塑着我们生活的方方面面。作为站在信息浪潮前沿的设计师与设计教育者，我们如何获取、梳理、整合繁杂的信息，并有效地传授给设计专业的学子，已经成为摆在面前不可回避的课题。

信息时代设计教育最显著的特征就是单一知识传授的落伍，取而代之的是设计理念的交流与方法的传授。这就要求设计教育者从全新的视角探索设计的手段和方法，采用更开放的教学思路 and 更灵活的教学方式，以达到更好的教学效果。这套丛书正是基于这样一种目的，以设计信息的获取、整合与应用研究为切入点，重点突出了以下几点变化。

第一，“教”与“学”的团队结构发生着变化。通过几所高等设计院校联合进行课题研究，将信息的整合与问题的提出放在了一个更为广阔的范畴中，课题研究已经不再局限于一个班级、一个专业、一个小单位的概念，各院校从本科生到研究生延伸至教师共同提出课题研究方向，共同搜集整合信息，形成了一种大团队的融合与交流。

第二，设计思考的方向发生着概念上的变化。通过提出多个鲜明的专业方向问题，这套丛书尝试将不同学科、不同领域、不同理念、不同文化所具有的共性进行一种前沿性的梳理与融合，探索从本专业角度思考其他专业的问题。最终使学生在专业侧重点上有所加强的同时，理解相关专业的本质特征，通过跨专业的设计信息与本专业的融合，增加设计思考的广度和深度。

第三，设计视野发生着变化。这套丛书在研究导入“大设计”的观念，淡化专业方向的界限，以增强学生对设计文化的敏感度。通过课题研究获取的众多设计方向、研发点的信息，使学生真正了解到当今设计的潮流与方向，从中找到自身的差距与不足。经过这样一个过程，学生们不仅可以开阔视野，获取新知，增加思考维度，更可以为如何创新与创造打下良好的基础。

第四，设计策略与管理上的变化。策略与管理是设计的外延，也是中国当前设计行业中比较薄弱的环节。这套丛书通过组织教师和同学共同研究一个课题，最终达到使不同理念、不同经验、不同方法有所交融的结果。这不但是我们在设计策略与管理上进行的改革与探索，同时也是在互动式教学上一次有益的尝试。

总之，创新教学的研究模式、打造成熟的教学团队、增加设计的思维深度、开拓广阔的设计视野是这套丛书的初衷与宗旨。因为设计已经成为对应现代社会发展、人类文明进步的明镜，中国的设计师更要对社会和经济的发展形成持久且深远的推动力，而不能仅是阶段的、局部的推动那么简单。如何在社会不断变化更新的过程中静下心来，回顾历史，总结经验，在积淀中时刻寻找发展的主线，将是一代设计教育者责无旁贷的职责与使命。

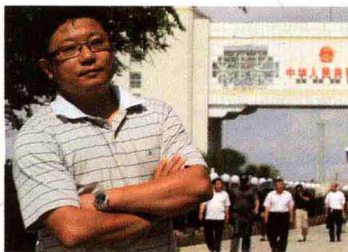
天津师范大学美术与设计学院 院长 教授

华敏

目录 Contents

王亦敏

天津理工大学艺术学院
副教授、硕士生导师
中国玩具协会会员
天津市工业设计协会会员
多项设计作品被社会采纳并获奖

设计在于沟通和用心创造,设计是需要丰富的内涵层面、宽广的知识领域、融汇于人文及审美情趣的创造性思维活动。解读设计更是考验眼力、提炼心智和对于设计表达的再创造。当你设计创作感到枯竭时,能够从解读设计中得到释怀,来寻找灵感!为设计注入新鲜的文化营养。并从细节入手品味解读设计的快乐,在美学理论指导下得到专业表现水准的提高。

侯英因

天津师范大学美术与设计学院 艺术设计系 助教

阅读这一系列的书籍,就像是在精灵引导下的一次仙踪之旅。在旅途中,她可以帮助我们挖掘出生活中精致有趣的事物,处处提倡清新简约的时尚,并不彰显璀璨繁华。她轻声告诉我们生活的美好可以来源于那些细碎的、曾被忽略的小物品和一些巧妙的设计创意,而并不一定是橱窗里昂贵的奢侈品。她不但鼓励我们去发现生活中的美好,也鼓励我们勇敢追求自己的梦想直至想要的生活。

姜晗

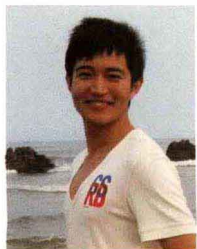
天津理工大学艺术学院 2009级硕士研究生 艺术设计专业

得知书籍将要出版的消息,心情十分复杂。过程的艰辛让我无力表达心中的喜悦,但又为团队能够取得这样的成绩而感到无比自豪。那些曾经的日日夜夜让我学会了坚持,也让我变得坚韧。同时也被老师们对于学术钻研的态度所折服。感谢老师们对于我的指导,也感谢团队成员对我的帮助。期待在未来的日子大家一切安好!

丁文

天津理工大学艺术学院 2010级硕士研究生 艺术设计专业

多日的努力终于有了结果,我们的书籍即将出版了。回想这一段的时光,让我学到了设计的多元化、懂得了阅读设计作品的快乐,更体验到了探寻设计内涵的艰辛和快乐。老师的悉心指导,为我在设计的海洋中遨游指明了方向,同学的帮助让我体会到了团队的精神、坚持的快乐。在此对项目组所有给予我帮助的老师与同学致以最高

Chapter 01/你好!现代艺术/001

Chapter 02/都市之诗/012

Chapter 03/构筑的哲学/022

Chapter 04/原点重生/036

Chapter 05/直线特性的曲线彰显/044

Chapter 06/一平方米两三万元的日子/052

Chapter 07/设计行为的延展/058

Chapter 08/延续与突变/062

Chapter 09/图形的力量/072

Chapter 10/时间的表情/084

Chapter 11/不完整也完美/092

Chapter 12/大隐隐于市/100

Chapter 13/秘密花园/106

Chapter 14/讲述你的作品/112

Chapter 15/另一个动物园/122

Chapter 16/以用为美/130

Chapter 17/跨越文化/138

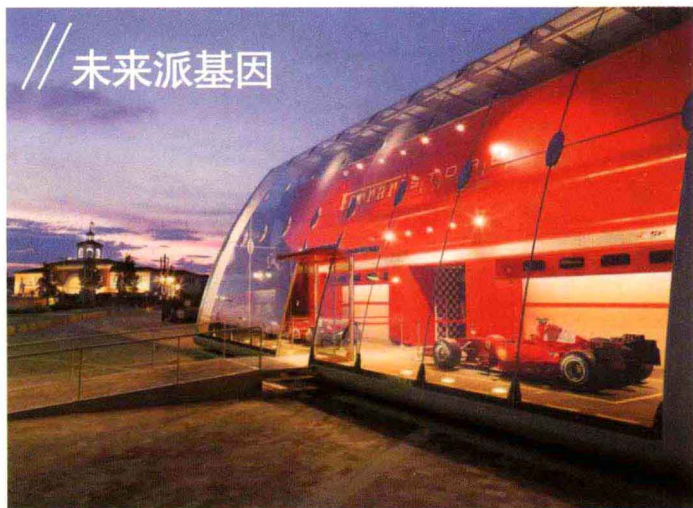
Chapter 18/变则通/146

后记

设计的基因 Chapter 01/你好! 现代艺术

子女和父母之间有一种与生俱来的联系,而基因正是保持着这剪不断的血缘关系的重要因素。艺术设计也毫不例外,它的这种生命力同样需要用基因来延续。正如当代的设计与现代艺术之间的那些联系,被设计的基因所引领着,让当代的设计继承着它们的优点,与此同时也保持着自己固有的特点。正是因为这样的现代艺术基因,让我们在当代设计中常常会发现现代艺术的影

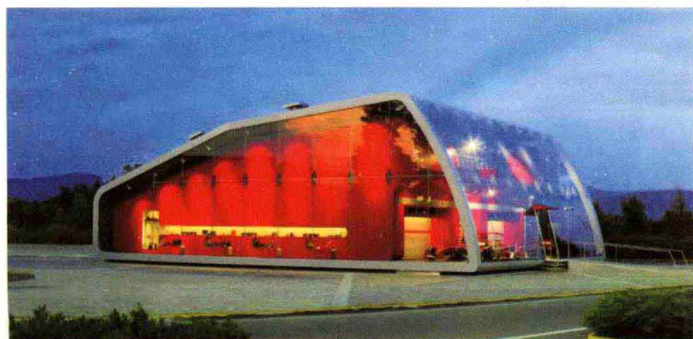
子。比如包豪斯对现代建筑的影响,越来越多的包豪斯风格的建筑出现在城市的道路两旁。所以不难发现随着设计的不断发展,这样的基因也渐渐地融入我们生活中的点点滴滴。现代艺术带给我们的不仅仅是一段时期内的艺术风格和审美趋向,更是艺术发展和前进的脚步,让当代设计可以在前人的肩膀上看得更远,做得更好!

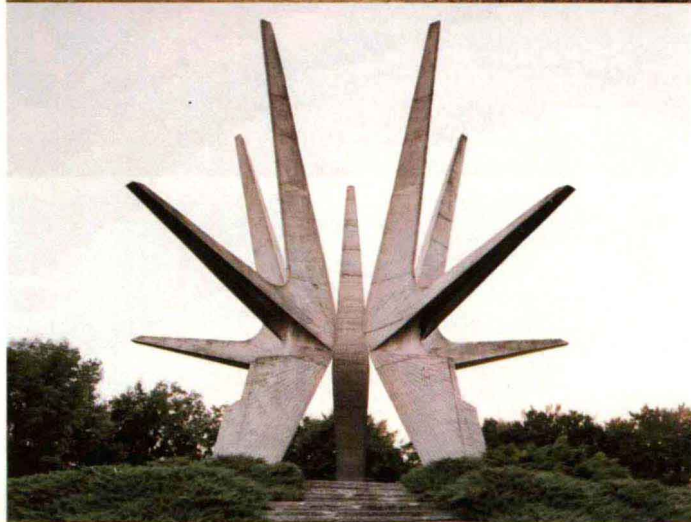
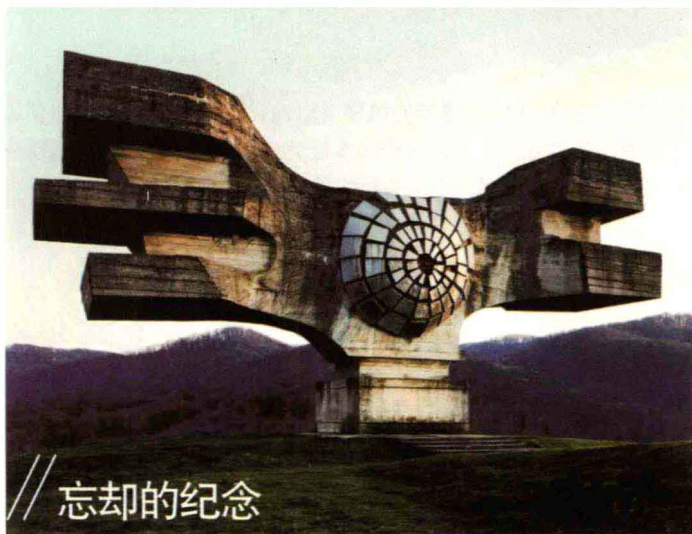
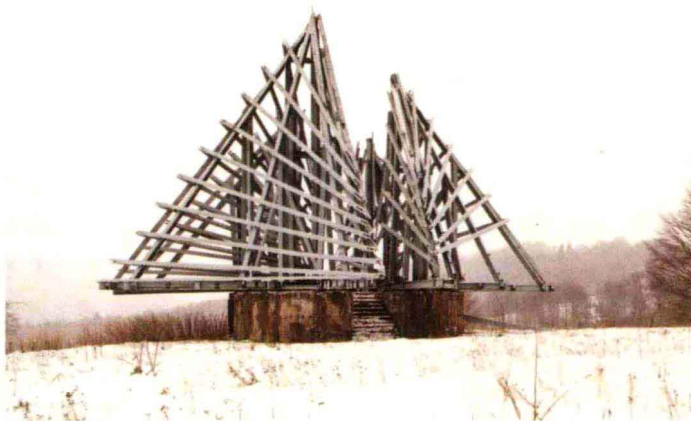

■ 设计具有互通性,建筑的风格会启迪设计师对于其他设计领域的探索,通过点、线、面这些基本视觉元素组合出具有极强运动感和速度感的视觉效果,未来科技的想法将在这里产生。

设计者/Massimo Iosa Ghini
链接/<http://www.iosaghini.it/>

■ 法拉利汽车用品店

// 忘却的纪念

这是 Jan Kempenaers 在南斯拉夫地区旅游时拍摄的一组纪念碑建筑照片。在 20 世纪 60、70 年代期间，人们在南斯拉夫为了纪念二战的胜利建立了上千种纪念碑。这些纪念碑千姿百态，有的像花朵，有的像晶体，有的像基因，代表着各自不同的含义。在 20 世纪 80 年代的时候，这些纪念碑每年会吸引几百万的游客前来参观与考察。如今，随着南斯拉夫的解体，它们早就被遗忘，它们的象征意义也随之褪去。细细观赏这些纪念碑，你或许会回归当时庆祝的场景。

设计者 / Jan Kempenaers

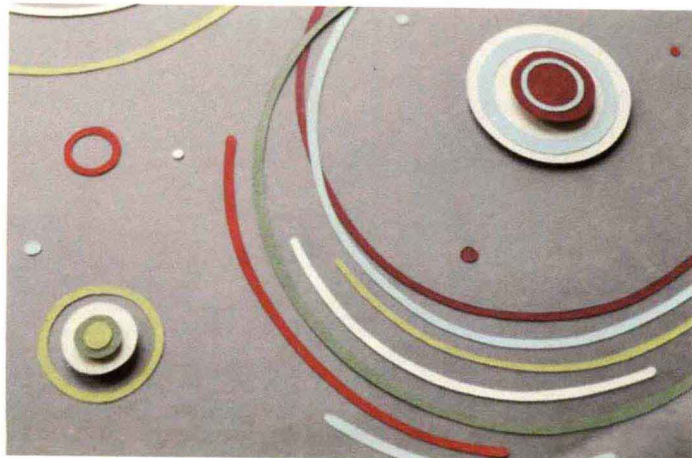
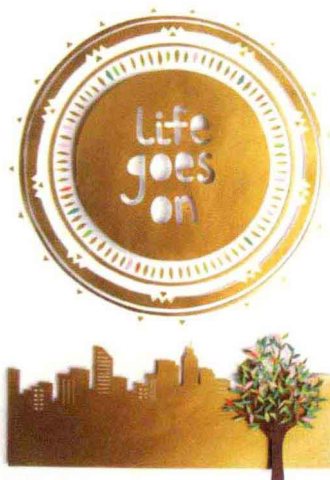
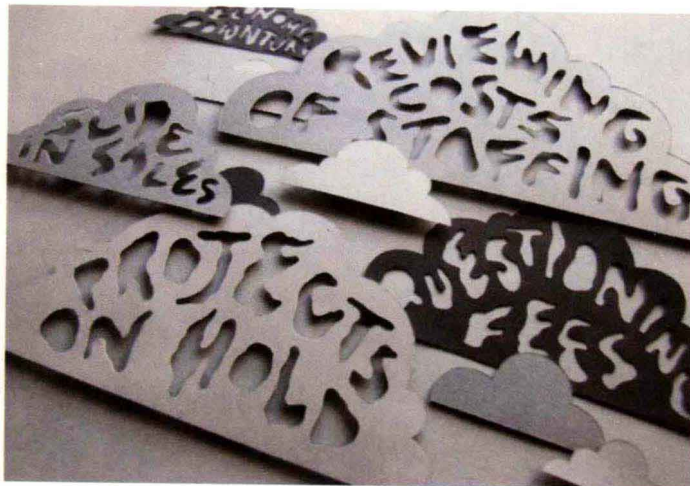
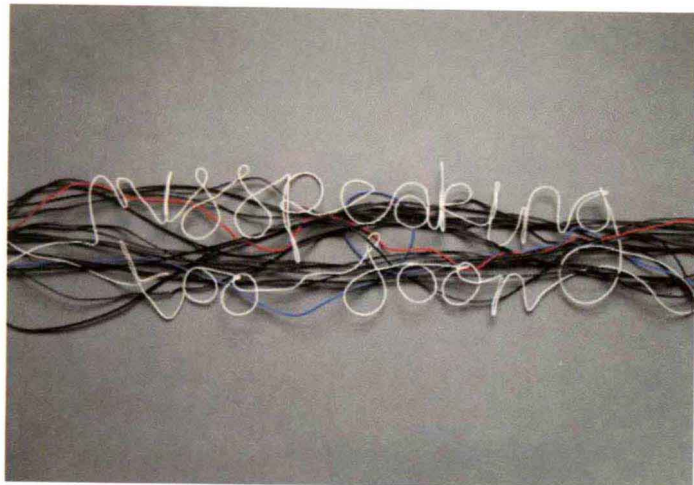
链接 / <http://www.jankempenaers.info/>

■ 罗马市政厅建筑设计

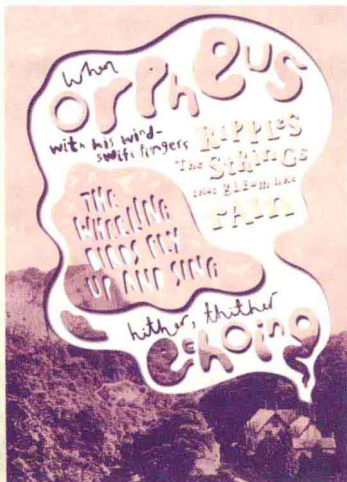
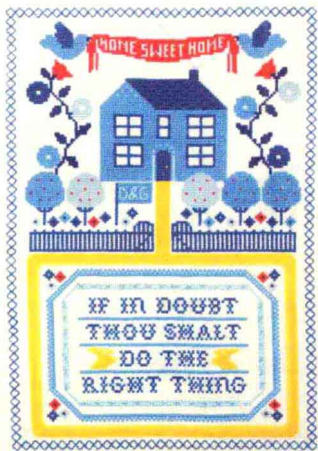
意大利著名艺术评论家乌贝托在谈到意大利的设计艺术时，曾经说过这样一段话，“如果说别的国家有一种设计理论，那么意大利则有一套设计哲学，甚至是一套设计思想体系”。Massimo Iosa Ghini这位才华横溢的意大利中生代建筑师，对流线型的理解让他在设计这个奇妙的世界里独放异彩。Massimo Iosa Ghini在佛罗伦萨开始了他的建筑学学习，毕业于米兰工学院，他也是孟菲斯团体的发起者之一。

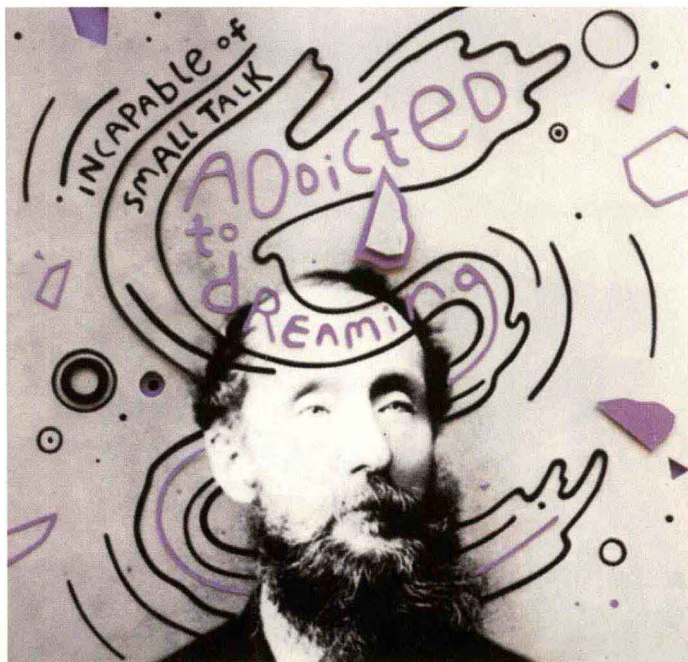
// 神秘的结构

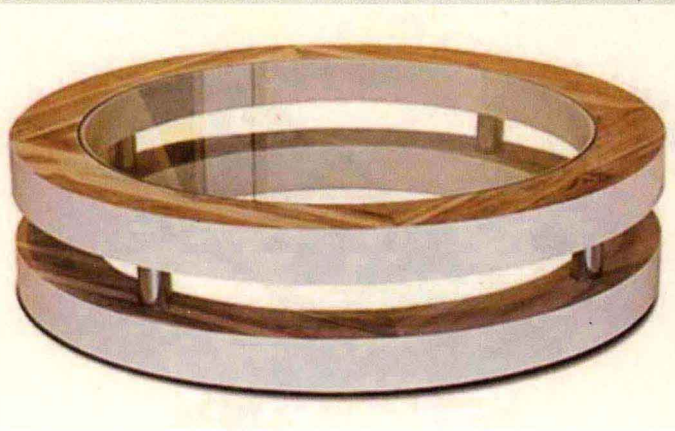
材料是设计形式美的第一要素，Owen Gildersleeve的作品体现了材料与形式的巧妙组合，他的作品中汇集了纸片、布面等多种材料，创造出了不同的材质感与肌理效果，比如用布面去表达衣服的柔软和家的温馨等。他的作品中也有对于点、线、面等形式要素的理解，在这三种形式要素中，线应该是最活跃、最富有感情的东西。在平面上的形与空间的形态中，其跳跃与静谧、复杂与单纯、严肃与活跃等情感性质都与线密切相关，比如他将“Alone”这个单词放在了多重的曲线当中，表达一种孤独的感受。Owen Gildersleeve的作品风格可以说是一种经典的再现，因为从中我们看到了康定斯基的点、线、面，也看到了拼贴艺术的魅力。

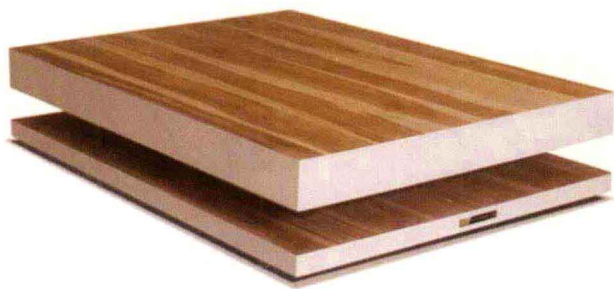
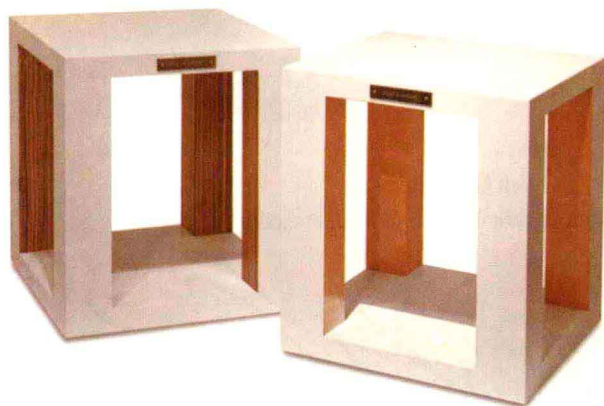
设计者/Owen Gildersleeve

链接/<http://www.owengildersleeve.com/>

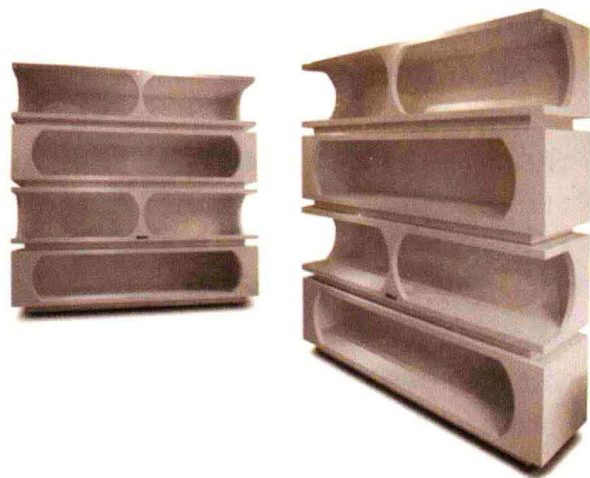

■ 这个可以放在休息室中的咖啡桌，选用了柚木作为材料，在两层圆环上都放置了玻璃，看起来很通透，中间可以放灯，会有很不错的效果。

■ 这是同样可以放在休息室中的咖啡桌，材料选用了柚木和花梨木，两层之间可以摆放书籍和一些杂物。

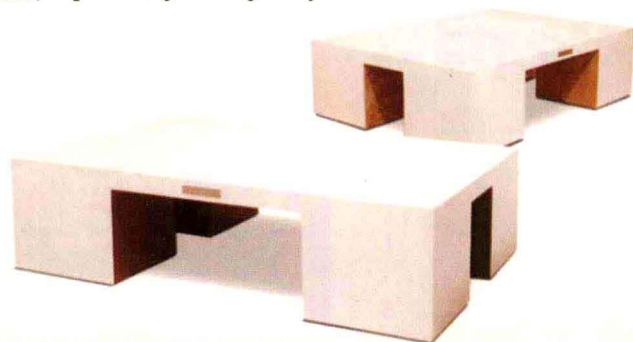

■ 这个橱柜是由四层可以随意组合的中密度纤维板制成的，在底部有铝条支撑，还可以定制额外的颜色和漆面。

// 简即是繁

Jules和Jeremy的作品中流露着高技派风格，高技派又称“重技派”，突出当代工业技术的成就，并在建筑形体和室内环境设计中加以炫耀，崇尚“机械美”，强调工艺技术与时代感。设计师就是要寻找一种简单的功能，通过结构的严谨和视觉的舒适构造完美的设计，他们的设计理念就是：简即是繁。

设计者/Jules Ponsioen ; Jeremy Nagel
链接/<http://www.julesandjeremy.com/>

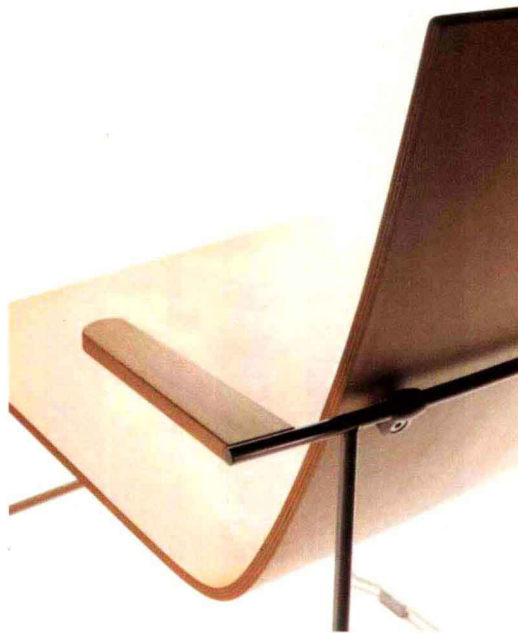

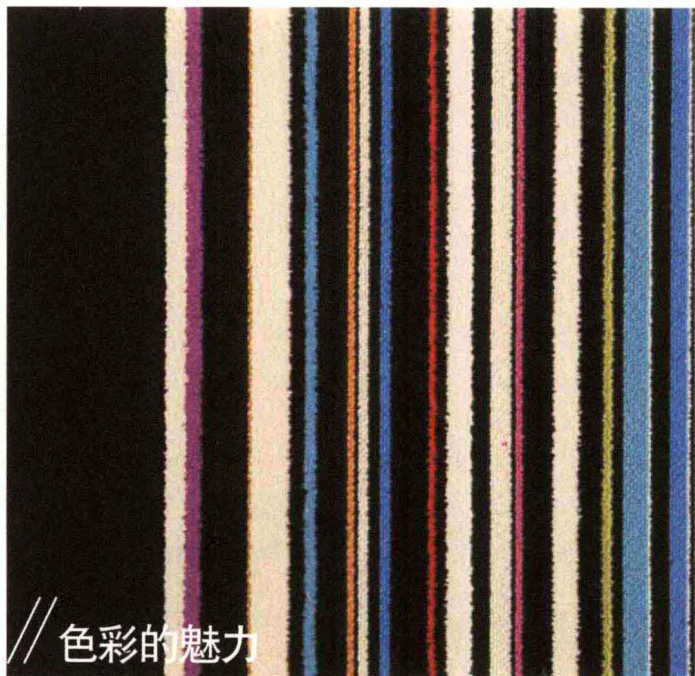
// 朴素之美

Burkhard Vogtherr 1942年出生于德国，1967年在德国的卡塞尔大学和乌帕塔尔综合大学学习设计。这几款椅子的设计简洁、明快，椅子腿的设计成为亮点，封闭的方形共同立在椅子下方作为支撑，看上去没有一点不稳的感觉，轻盈和朴素之美跃然眼前。椅子背部的角度设计非常符合人体工程学，是办公区域和公共场所不错的选择。

设计者/Burkhard Vogtherr

链接/<http://vogtherr.com/>

// 色彩的魅力

从物理上讲，色彩是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应；而对于设计来说，色彩是设计作品不可或缺的构成要素，色彩设计的恰当与否是决定设计好坏的重要因素。

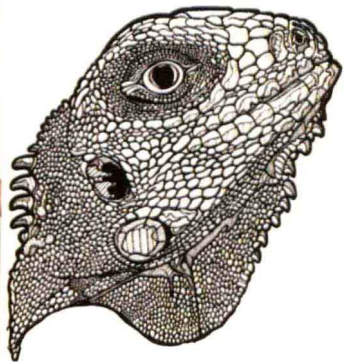
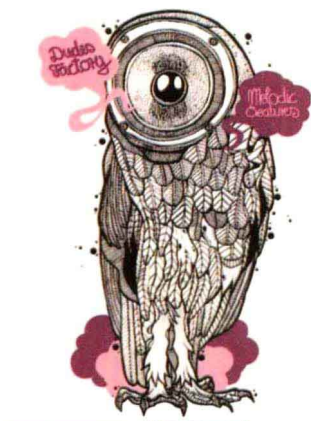

色彩在设计中不仅起到装饰美化产品、引起人们兴趣与喜爱的作用，而且调节了产品的功能性视觉效应，给予使用者生理与心理两方面感觉的平衡，从而满足物质与精神生活的双重需要。FLOR品牌的地毯设计充分运用色彩变化来达到与观者心灵的互动，不仅美化了生活环境，更重要的是，它把我们带进了梦幻般的世界。

设计者/FLOR
链接/<http://www.flor.com/>

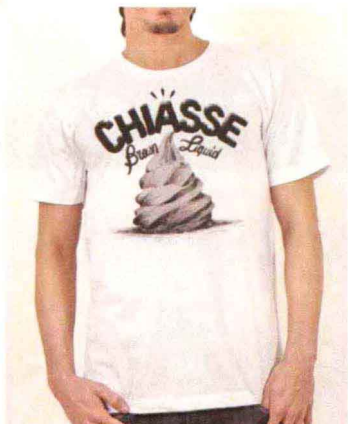
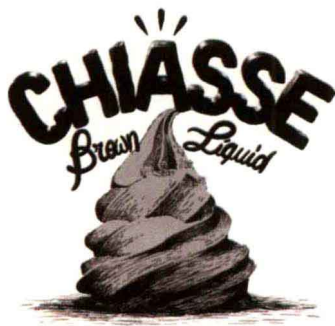

// 梦幻与现实

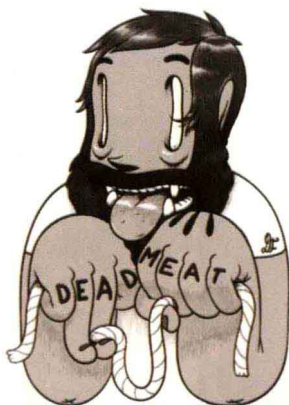
Dudes-Factory位于德国柏林，涵盖的业务包括时尚设计，图形设计和街头艺术，这些是他们和法国艺术家Bess共同设计的作品。Bess是一位住在伦敦的法国插画师，他的设计风格融合了Fleischer工作室的老式卡通风格，在他的作品中经常出现放大器、吉他和录像带等音乐物件，表现自己对于超现实主义风格艺术的推崇。

■ 这就是超现实主义风格，它强调的是梦幻与现实的统一，并以为这种统一才是绝对的真实，具有神秘、恐怖、怪诞等特点。

设计者/Dudes - Factory;Bess
链接/www.dudes-factory.com

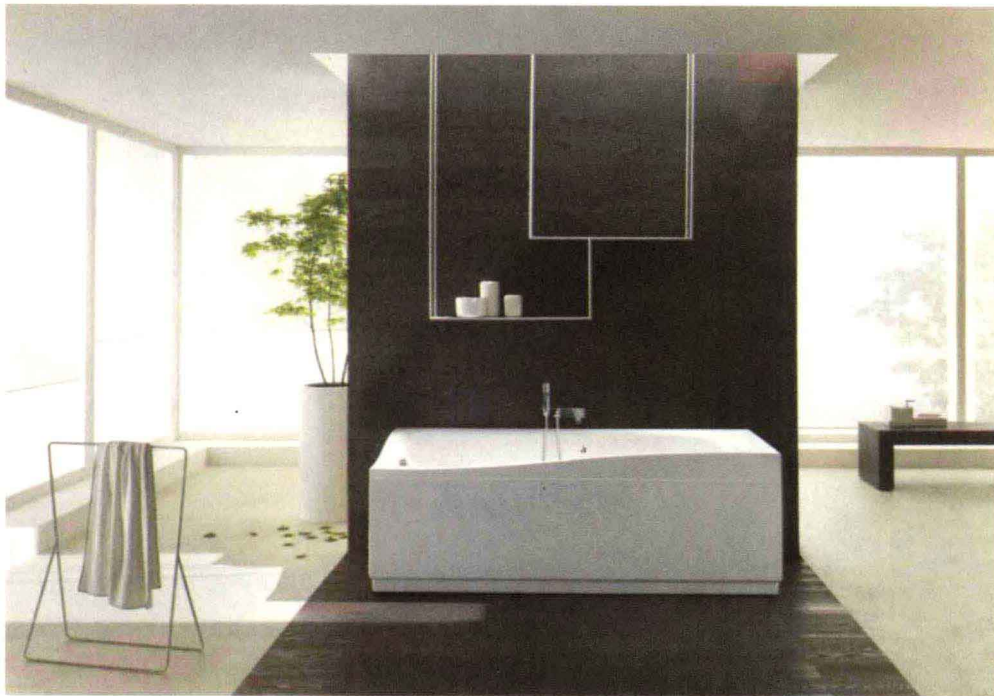

■ 他们合作的T恤上有手绘超现实主义风格的元素，比如，他们将舌头变成吉他的琴把，或者是将人头比做一个房屋，这些形象依稀向我们表达了一种对于现代时尚潮流的反思，意在讽刺一些过度的流行文化和一种令人不适的感觉。

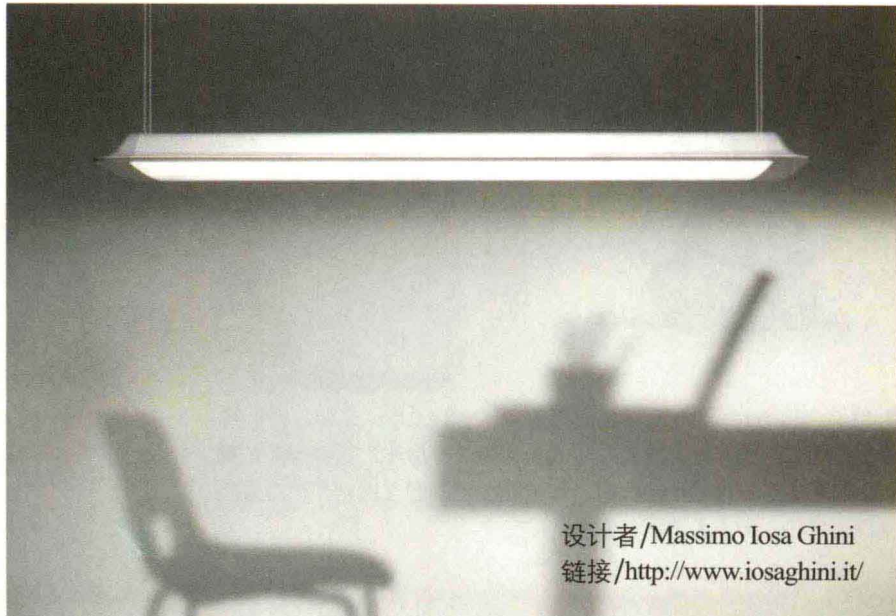
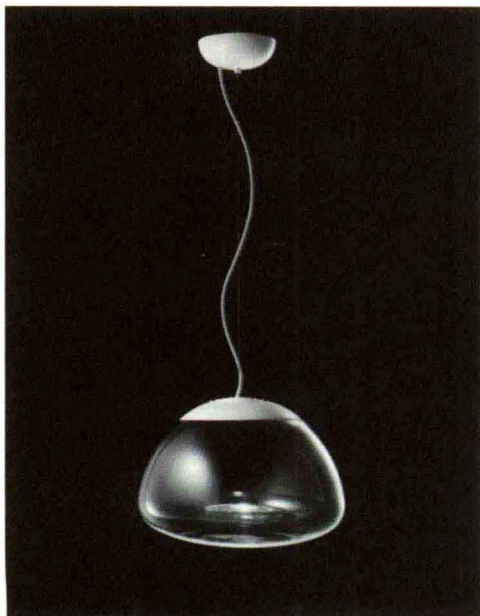

// 静思

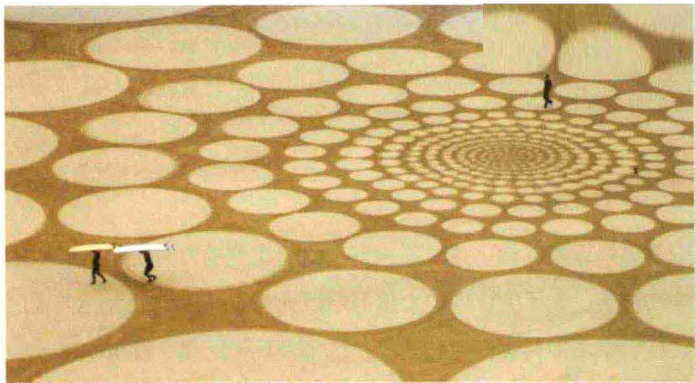
Massimo Iosa Ghini在佛罗伦萨学习建筑学，1985年他参加了意大利设计先锋派，并为Bolidism group设计了图形、物体及室内等设计方案。他创立了属于自己的工作室，并以建筑设计师的身份开始了其职业生涯。他的设计范围涉及家具、收藏品与环境艺术，其设计主题不仅富有传统美学的因素，更重要的是他赋予传统美学很多新的创意，包括设计、市场研究、品牌观念、技术开发及视觉传达等多方面的因素。

■ 赋予家具感情，把让人满意的服务与人们内心深处的愿望联系起来。为一个没有时间做梦的世界提供梦想，这成为Iosa Ghini工作的一部分。他的家具设计被赋予极为清晰的含义，为用户传递着温暖和舒适。

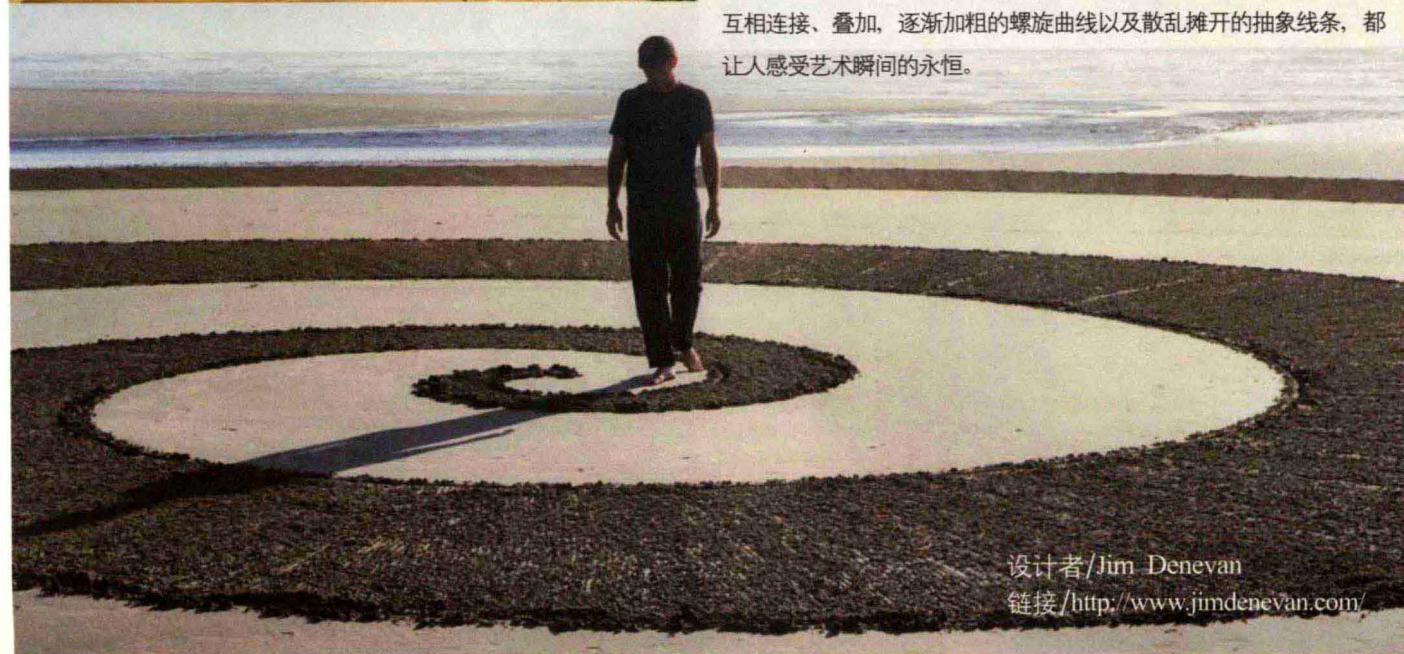
设计者/Massimo Iosa Ghini
链接/<http://www.iosaghini.it/>

// 沙滩的短暂记忆

庄子“天人合一”的哲学思想反映着人与自然的关系，20世纪60年代，由极少主义艺术简单、无细节形式发展起来的大地艺术，主张返回自然，多多少少契合了庄子的哲学思想。艺术与生活、艺术与自然应该没有界线，在人类的生活时空中，应处处存在着艺术。这些思想引导人们更加深入地感受自然。

Jim独自绘制的巨幅画作，可在高空鸟瞰，可在山崖远望，就像是外星客留给地球人的一道道思考题，孤独且突兀地放置在空无人迹的海岸线上，震撼人心的同时给观者庄严厚重的感觉。简单的几何形互相连接、叠加，逐渐加粗的螺旋曲线以及散乱摊开的抽象线条，都让人感受艺术瞬间的永恒。

设计者/Jim Denevan
链接/<http://www.jimdenevan.com/>

设计的基因 Chapter 02/都市之诗

都市，给我们带来了无限的方便与快捷，但同时也给我们带来紧张的节奏。于是，在城市中居住久了的我们也许会想要离开这样紧张而压抑的都市生活，享受更自然、更清新的生活。不过，我们似乎无法选择离开，因为我们仿佛已经是都市的一部分，已然无法舍弃。想着离开，不如尝试改变，于是都市生活中出现了这样那样的、富有诗情画意的设计作品。想象一下，都市

中的桌椅板凳、楼房建筑不再是平日里见到的方方正正，规规矩矩的样子，会不会让你的心情有所改变？这些设计的大胆尝试，让我们生活中充满创意和改变，仿佛带我们远离了都市的紧张和忙碌，它们像是出现在长篇大论和无数报表中的短小诗句，让我们心旷神怡，感受到一种轻松愉悦的气氛。

