

FUN DESIGN

找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

重拾过往烟云

——传统元素应用专辑

编著 赵世勇

参编 庞 月

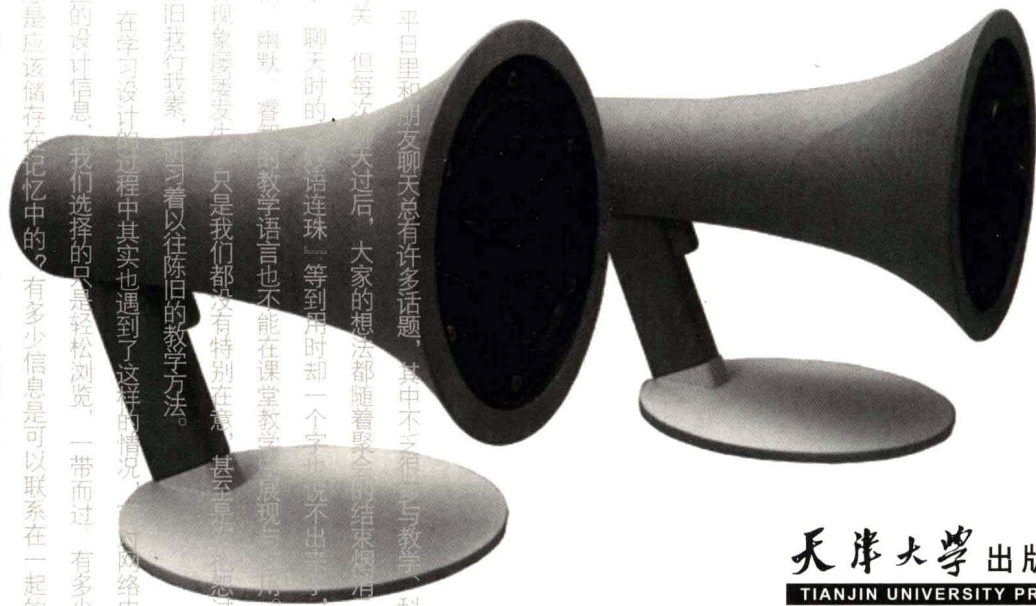
吕 媛

李天欣

平日里和朋友聊天总有许多话题，其中不乏设计与教学、科技有关，但每次大过后，大家的想法都随着聚会结束烟消云散了。聊天时的“语言连珠”等到用时却一个字也说不出来，轻松、幽默、睿智的教学语言也不能在课堂教学中展现与运用。这种现象屡屡发生，只是我们都没有特别在意，甚至是大加抱怨。后依旧我行我素，练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呢？我们没有了认真地思考过，也没有认真地整天日过。

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议论的主题。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

1501762

找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

重拾过往烟云

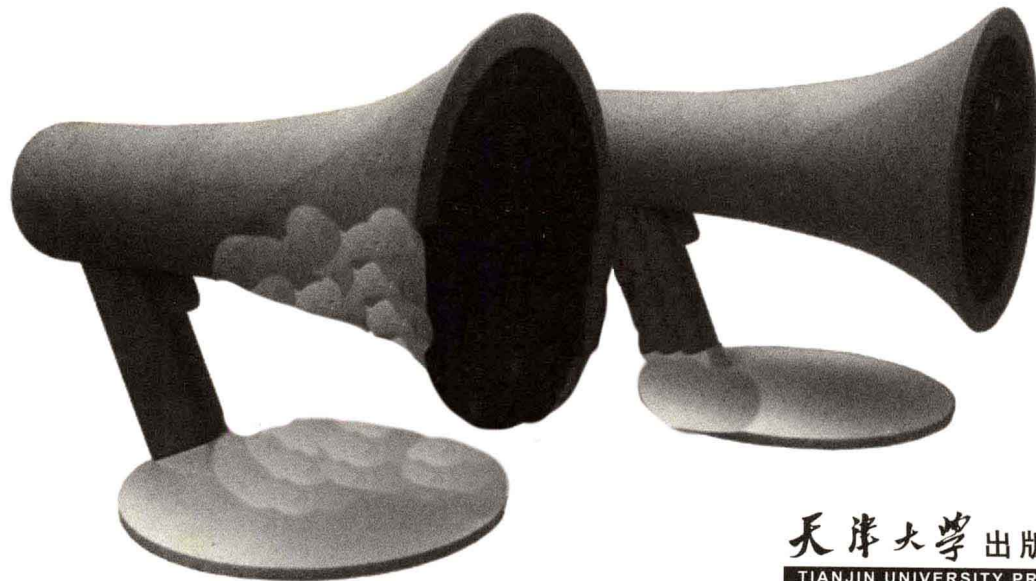
——传统元素应用专辑

编著 赵世勇

参编 庞 月

吕 媛

李天欣

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUN DESIGN

找寻·发现·设计丛书

重拾过往烟云

——传统元素应用专辑

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

重拾过往烟云 / 赵世勇编著. —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重… II. ①赵… III. ①设计学 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171007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。这套丛书在研究中导入“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

张松

目录 Contents

赵世勇

天津财经大学珠江学院艺术系
主任、副教授
中国建筑学会室内设计分会会员
天津包协设计委员会会员
中国大学生广告节学院奖评委

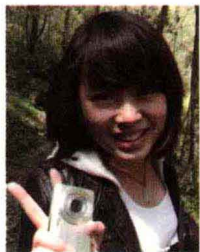
小时候会翻跟斗是一件荣耀的事儿。在女生“再来一个”的喝彩中，即便是头晕目眩依然起劲儿地翻着。这次在出版社庞老师的鼓励下，又一鼓作气编辑了12本，给我的感觉如小时翻跟斗一样，因为有鼓励，所以一直翻了下来！庞老师的鼓励是替读者的、是替设计普及推广的、是替设计教育的，这样的跟斗翻得有意思。感谢吕媛、李天欣、庞月以及整个团队，辛苦自知！在鼓励下希望我们能“再来一个”，以此书作为纪念！

庞月

天津大学机械学院 2010级硕士研究生 工业设计专业

二十几年来，除了学业以外研习过书法、绘画、提琴、舞蹈、中英日韩等各国语言，但无一精通；喜欢唱歌、阅读、看电影以及到处行走，对于世间万物形成了自己的认知观和审美观，但都不系统。进入工业设计专业后，对于自然与人之间的联系、设计与创新之间的关系逐渐有了新的认知。此次参与这套书的编写与审读，真切感觉收获良多，希望能将此次经历获取的能量运用到今后的学习和工作之中。

吕媛

天津财经大学珠江学院艺术系毕业
天津师范大学美术与设计学院学院 2011级硕士研究生 艺术设计专业

这次参与编写这套丛书，对我来说是一次难得的锻炼机会。看着它们从无到有，从构思变为成品的同时，也细细体会着其中的酸与甜。在整个编写的过程中，我们不断地搜索着优秀的设计，不断地对它们进行分析。这是一个整理的过程，一个积累的过程，更是一个提高自己、充实自己的过程，从中也让我渐渐懂得设计也有它的基因，有它的民族精神，有它的魂！

李天欣

天津财经大学珠江学院艺术系毕业
天津理工大学艺术学院 2011级硕士研究生 艺术设计专业

一段辛苦的历程，一次难得的学习机会。即使辛苦却也快乐，即使劳累却是收获满满。从前期的项目查找到中期的品论编写以及后期的排版编辑，这无疑是一次难得的学习机会，让我们这些艺术专业的学生对之前几年的学习有了良好的认识并且归纳总结，更重要的是拓宽了视野，对今后的学习有着很好的启发作用。

Chapter 01/喜新恋旧/001

Chapter 02/唤醒隐藏的记忆/010

Chapter 03/曲径通幽悟禅机/018

Chapter 04/民族性格的印记/026

Chapter 05/以古为镜/034

Chapter 06/地域文化的影响/042

Chapter 07/符号的暗示/050

Chapter 08/中和/060

Chapter 09/行走在历史和未来之间/070

Chapter 10/曲线的魅力/080

Chapter 11/不舍童趣/088

Chapter 12/对话传统/098

Chapter 13/原始的回归/106

Chapter 14/混血设计/114

Chapter 15/创新源于坚守传统/122

Chapter 16/越古老越时尚/130

Chapter 17/时光请留步/138

Chapter 18/和而不同/148

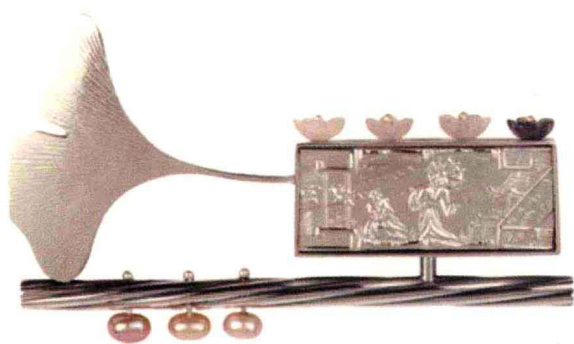
后记

重拾过往烟云 / Chapter 01 / 喜新恋旧

人们常说“喜新厌旧”，实际这里所指的“新”与“旧”是一个辩证的关系，今天的“新”就是明天的“旧”，有时候人就是一个在不断调和的矛盾体。对我们从事设计的人来说，要随时关注人的思维变化，也是人们所说的“审美趋向”。

人们喜欢“新”的事物，但又对过往的事物恋恋不舍，在“新”与“旧”的取舍间徘徊不定，“鱼与熊掌不可兼得”也就成为调和这种矛盾的借口，在缺憾的情绪中、在“新”与“旧”更替中生活着。那么可不可以找到一种“鱼与熊掌可兼得”的方法或途径呢？设计给出的答案是“完全可能”，我们始终是在生活在“今天”的，将“昨天”在“今天”整合后成为对“明天”的期盼，“今天”的作用就是调和着“昨天”和“明天”，这也是设计艺术存在的价值和意义。

在设计的发展历史中，我们会发现“旧”的事物在“新”的事物中总会遗留下痕迹，“新”脱胎于“旧”，通过设计调和这种矛盾的关系，而这种关系是在动态的过程中交替往返的，人们的心灵也会在这样一个过程中得到升华。

■ “樱花盛开的周日”胸针

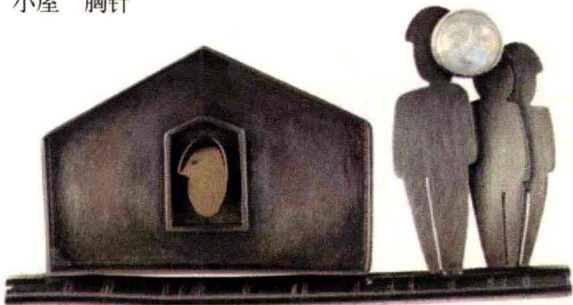
设计者/Jack Cunningham

链接/<http://www.starspace.org.cn/>

// 关系

首饰设计大师Jack Cunningham是叙述性的艺术家，他的作品无时无刻不在表现着首饰制造者、佩戴者与观看者的关系，以及人与周围的环境的关系。有了这些关注点，Jack Cunningham的设计作品的主题就更加明确，他的《碎片》系列作品就是由一些他亲手收集到的小物件重新组合而成。这也许代表的是某人生命中的一个片段，和周围事物环境及距离的表现。这样的组合是首饰设计者随意的拼凑，但在佩戴者和观看者的眼里，却被诠释成诸多不同的版本，这些都是不同的经历和个性的自我表现。

■ “小屋”胸针

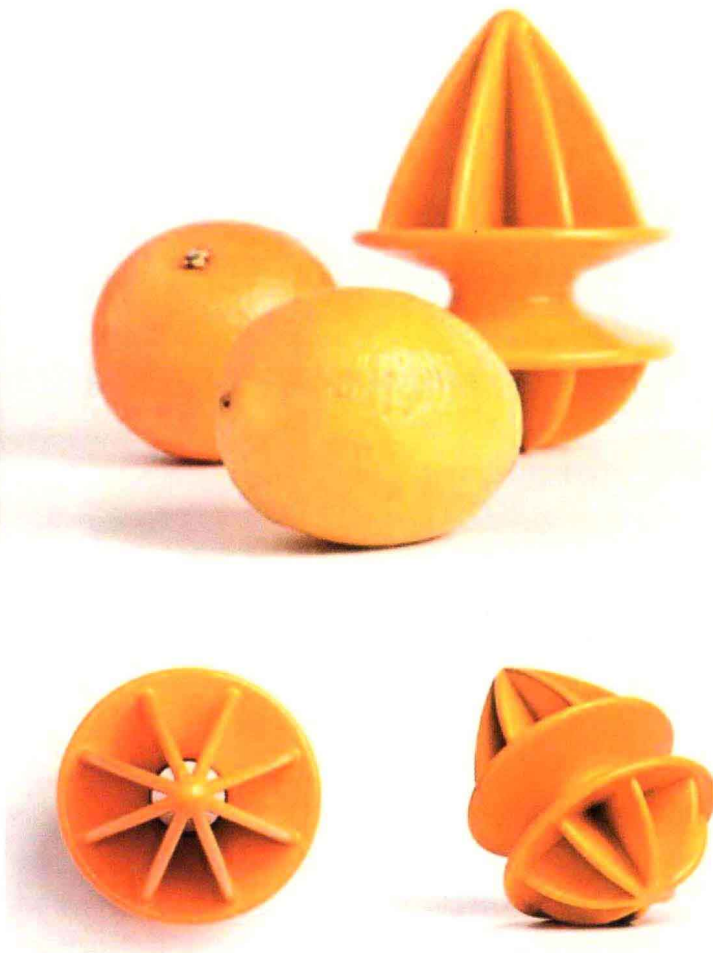

■ “小碎片”胸针

// 压汁器

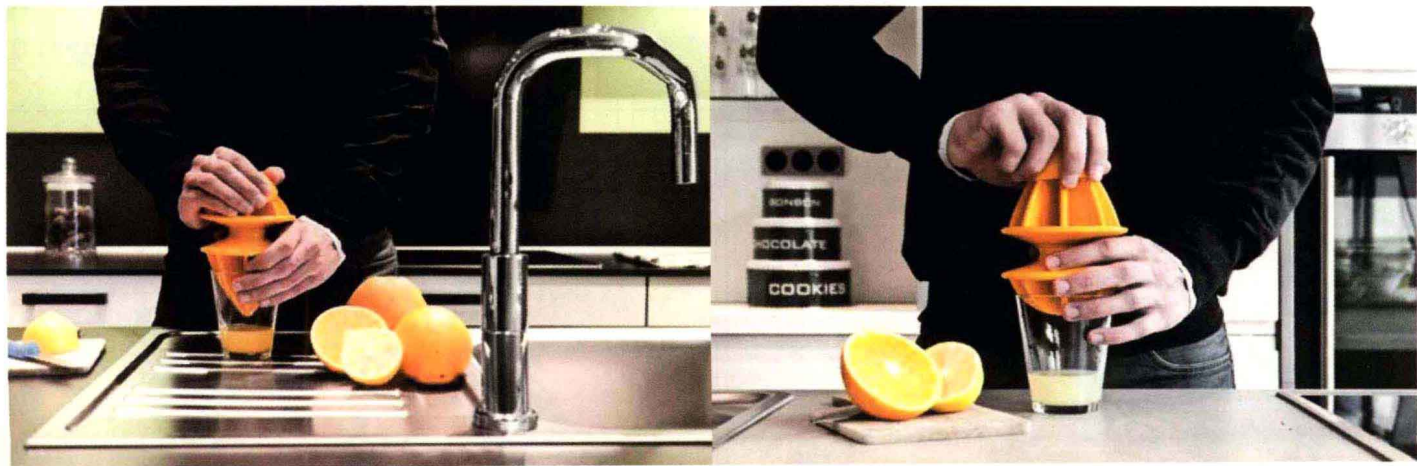
“Citrange”是一款由Quentin De Coster设计的新型压汁器，它看起来像一个变了形的大橙子，在形式与功能上都有了自己的创新。它由上下两部分组成，在造型优美的前提下，变得更加人性化，充分考虑了人体工程学的应用，亦可以更加完美地配合各种直径尺寸的橘橙类水果和杯子。上下两头引流的效果令果汁进入杯子的过程更加顺畅，不会让果汁外溢，使得榨橘汁这项工作变得十分享受，令人愉悦。

一件完美的产品并非是多么高科技，抑或是多么复杂、让人眼花缭乱的設計。把一件产品设计得复杂很容易，相反设计得很简单其实却很难做到。因为想把榨汁器的线条与果汁完美地贴合，又要顺畅地引导果汁进入杯子，杯子在榨取水果时又要保持完好的平衡感，同时又要使人能够舒服地使用一个手就能握持这个压汁器，要将这些因素都汇总在一个小小的压汁器上时，你会发现简单是一件多么不容易的事情。

设计者/Quentin De Coster

链接/<http://design-milk.com/citrange-by-quentin-de-coster/>

//花瓶为你烹饪

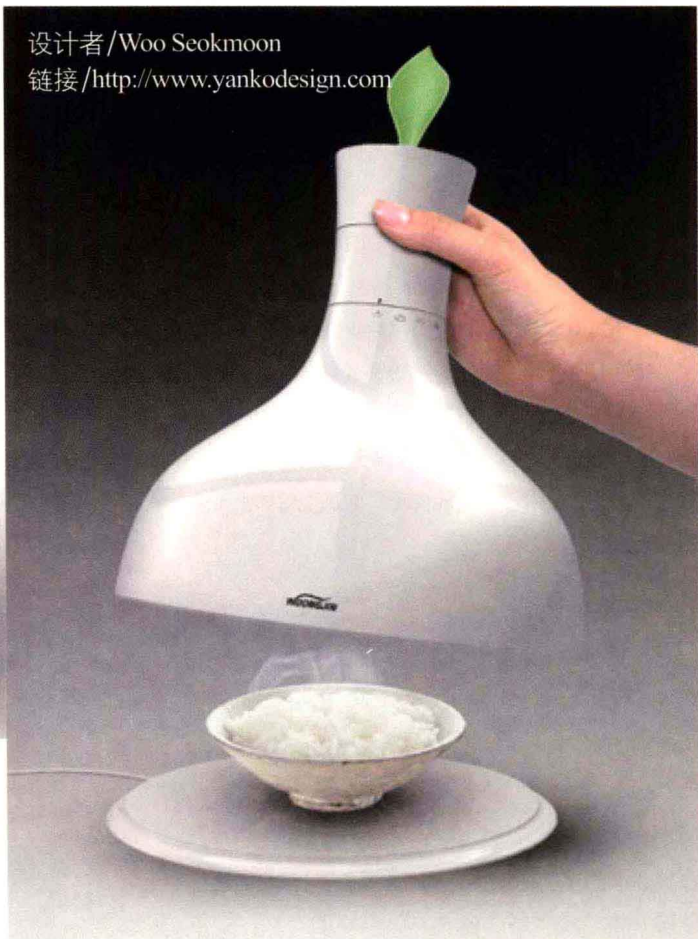
一个看似简单的花瓶，却具备着以往花瓶不具备的功能。把你想要加热的饭菜扣在里面，调好加热时间就可以跟普通微波炉一样把食物加热。设计师把厨具唯美化，改变了以往大家对厨房厨具的看法，让你在良好情趣下愉悦地烹调美食。

设计者/Catherine Partington

链接/<http://www.starspace.org.cn/>

设计者/Woo Seokmoon

链接/<http://www.yankodesign.com>

//演变

艺术家总是会试图跨越古今的界限去捕捉生活中淡去或遗失的美感，Catherine Partington也不例外，她将自己的作品视为演变的过程，通过对材料的创新处理，达到视觉与审美的平衡。19世纪90年代维多利亚时期的日式餐具的纹样在她设计作品中的应用，不但还原了历史之美，更在东西方差异的对比中体现了视觉的创新。解构与重构的应用中和了文化上的差异，使其整个作品重现了生活之美感。

// 倚门翘首望故去

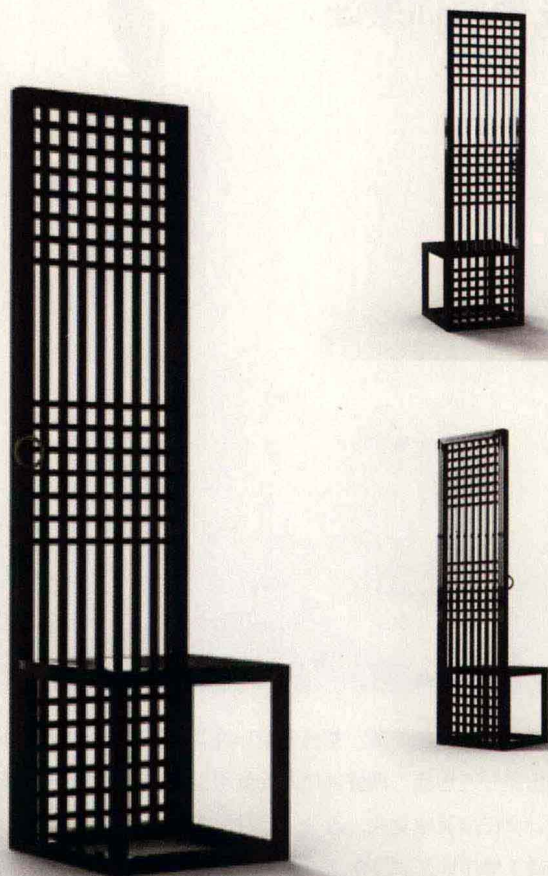
东方文化的灿烂多彩是众所周知的，而韩国的传统文化在东方文化中也是不可或缺的一部分。

设计师 Yeongwoo Kim 来自韩国，他深爱着本民族的传统文化，在他的作品中时常能捕捉到韩国传统文化的影子。

倚门翘首望故去——设计师能让你坐在椅子上倚靠着老门板回忆过去。他把韩国传统的推拉门跟椅子背结合在一起，用现代的造型语言呈现古老的装饰风格。不得不佩服设计师的大胆，他直截了当地把一扇门板安在了椅子上，让门板成为了高大伟岸的椅子背。

看着这古今对接造型的椅子，你是否想要坐下来，倚着老门板回忆那曾经的美好？

设计者 / Yeongwoo Kim
链接 / <http://www.yeongwookim.com>

设计者 / Cho hyung suk
链接 / <http://www.chohyungsuk.com/>

// 太极椅

Modematique椅子，这是一件融合了传统与当代风格的家居设计，是来自韩国著名家具设计师dialoguemethod 设计工作室首席设计师Cho Hyung Suk的设计。此设计在典型的传统式椅子上运用了大胆的颜色与简洁的线条，融古典于现代、汇现代于传统。向后倾斜的座位，让人很容易就能舒适地入座，上下两种颜色的处理让椅子看上去更现代。黑白的设计、圆润的弧度，仿佛有中国中庸之道的文化蕴含其中。如果从颜色和圆润的弧度上还说明不了什么，那么椅子宽阔的扶手、向前倾斜的椅子后腿，架势像极了中国的太极拳，整张椅子给人的感觉中正安舒、轻灵圆活、松柔慢匀、开合有序、刚柔相济，正如太极。动如“行云流水，连绵不断”，既自然又高雅，可使人体体会到音乐的韵律、哲学的内涵、美的造型、诗的意境。

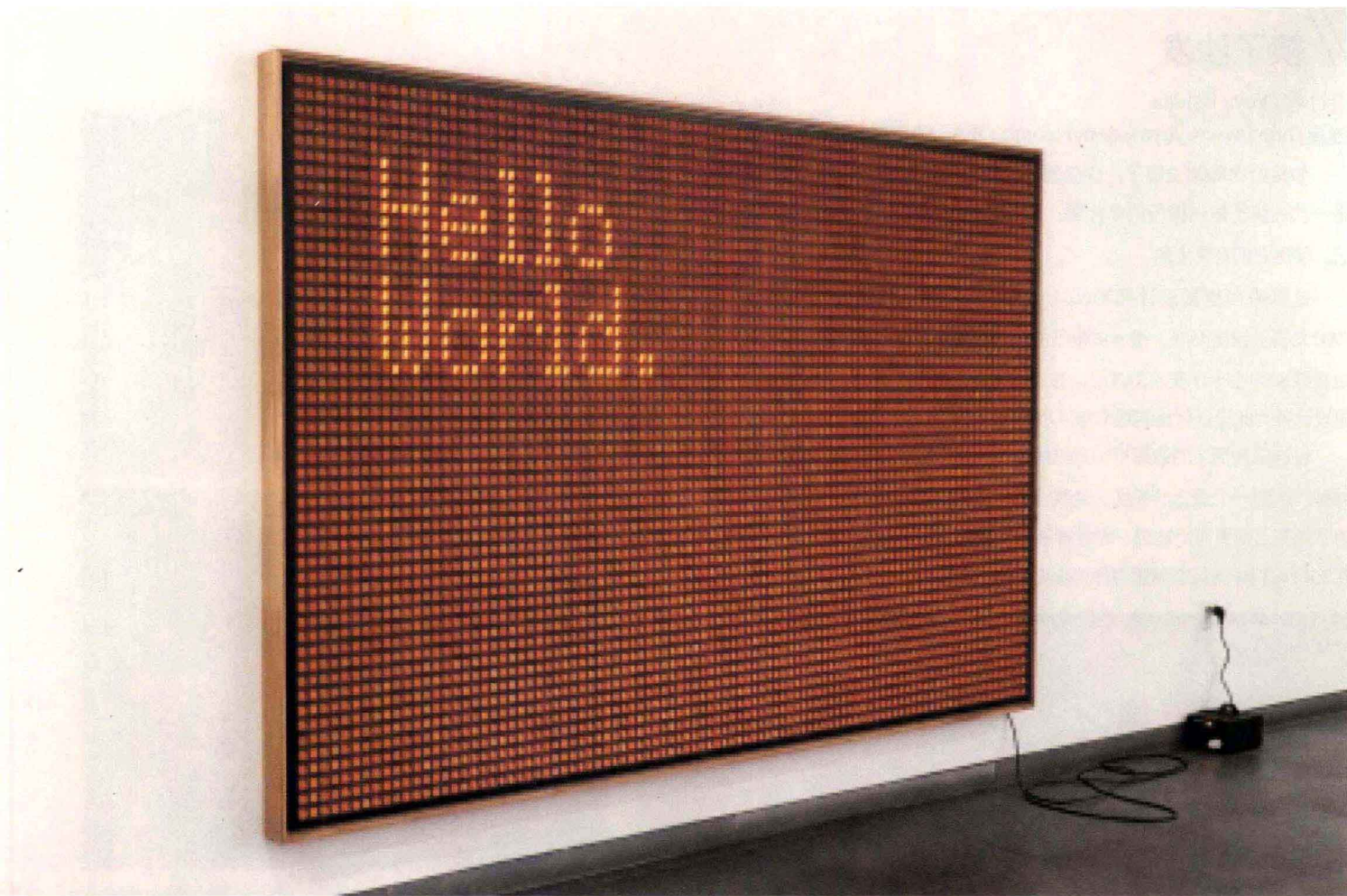
// 永远的乐高

设计者/Laura Vainola
链接/<http://lauravainola.com/>

乐高玩具是每一个人童年的回忆，它的益智性和趣味性深受欢迎，成为经久不衰的畅销玩具。在设计师laura vainola眼中，乐高同样还可以融入实用性。

“Pally” 就是一个可以玩的凳子。凳子主体是一根根木棍的组合，有颜色的一头非常的柔软，坐在上面也很舒服，有大小两种规格。木棍颜色非常多，你可以发挥想象组合出各种各样的图案。

// 你好世界

设计者/Valentin Ruhry

链接/<http://ruhry.artfolder.net/>

摇臂开关的年代已经离我们远去，取而代之的是数控、声控等一系列先进的技术。这个名为Hello World的装置是艺术家Valentin Ruhry的作品，看上去就像一块LED显示屏。实际上，它是由5000个摇臂开关组成的一个巨大的信息墙。接通开关后，内部的指示灯就会点亮，点亮的多个开关在这个屏幕上能构建出一些简单的文字和图案。每个开关都需手动控制，这正是其乐趣所在。

// 筷子沙发

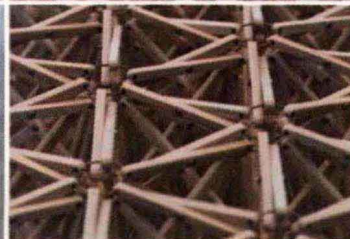
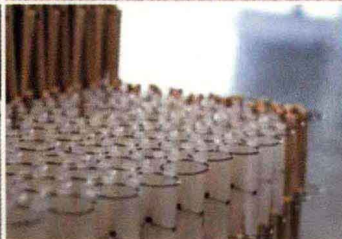
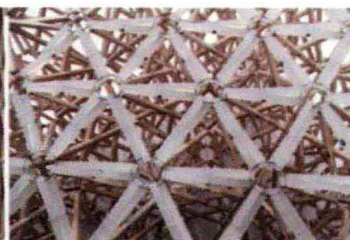
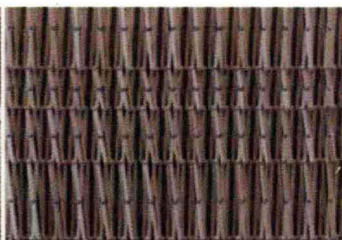
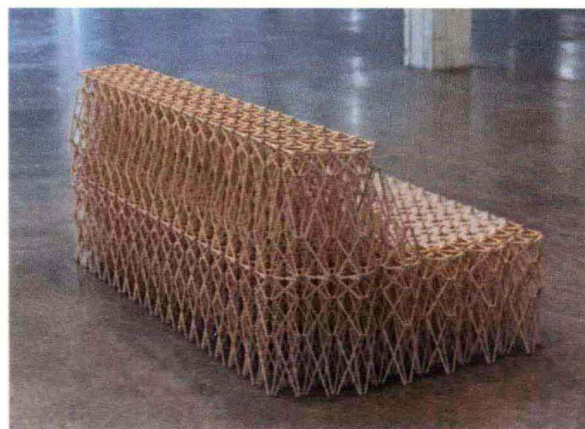
设计者/Yuya Ushida

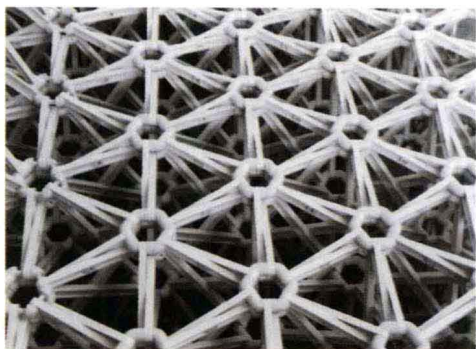
链接/http://www.yuyavsdesign.com/SOFA_XXXX.html

如果你给你8000支筷子，你会怎么使用它们？在这个每个人都高喊低碳环保但是一次性筷子依然横行的年代里，你是否也想过重新拯救被过度浪费的资源命运，使得它们有再生的。

这款来自德国设计师 Yuya Ushida 2010 年的创意沙发 Sofa_xxxx，即是用了 8000 支筷子铰接而成。每一支筷子被分成长短不一的 4 截，用铁环与链接件将它们组合成 8000 个十字交叉的 X 形。按每根木棍钻 3 个孔算，一共就是 48000 个孔，可见设计师为此设计付出的艰辛与汗水。

设计师利用了四边形可伸可缩的特性，采用铰链的结构，使得沙发可以任意地伸缩，达到一个适合的长度。这款沙发可以轻松地承接 4 个 70 公斤的人坐在上面，为了坐在上面更有舒适感，设计师还贴心地将沙发面换成了舒适的材质。这款沙发在 2011 年科隆国际家具展中作为 designers fair 展出。

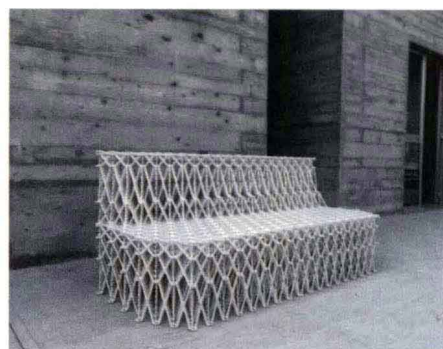
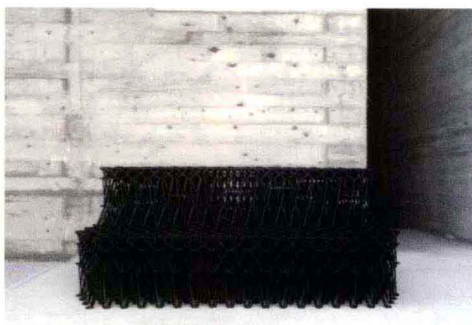
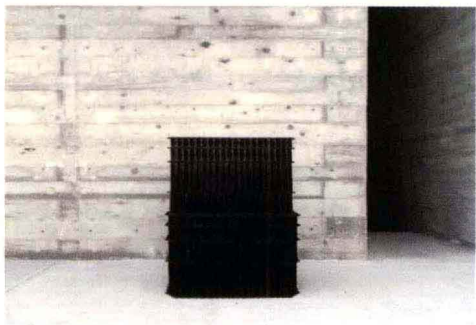

于是在2011年, Yuya Ushida又设计出了Sofa_xxxx的更新版, 选用了更加舒适的材质, 采用了非手工的塑料注射成型技术, 使之可以批量化生产。

更新版的沙发延续了经典手工版的伸缩性, 在原有造型基础上给予了产品高品质的材质, 使用真正可回收利用的PET, 亦是延续了手工沙发的环保理念, 颜色也充分体现了现代化气息。

Sofaxxxx都是由各个十字交叉的X组成, 于是在批量化生产后可以从这一元素延伸出各种形状的产品, 成为一组实用的系列产品。

重拾过往烟云 Chapter 02/唤醒隐藏的记忆

记忆是人们过往生活中信息的存储，是一个人对过去活动、感受、经验的印象累积。记忆是一个心理过程，与设计艺术有着密切的关系。当遇到不同的时间、不同的地点和不同的事件时，人们的种种记忆便会被唤醒。因为唤醒是被动的，当我们不经意间为某个事物感慨或感动时，事物本身所具有的属性与我们脑海中储存的记忆相契合，便形成了承前启后、不断超越的过程。

我们生活中不是缺少记忆，而是缺少唤醒记忆的契机。这契机就是设计或者是设计的灵感所在。现代设计的发挥和城市文化的传播需要完美结合，但设计与文化离开过往事物的记忆，很容易让我们迷失自己的方向和印记。设计的发展需要针对不同层面的消费群体，综合设计的功能属性，将过往生活中典型的事物提炼出来，并将那个年代的情感诉求附着在设计作品中。那一刻，人的记忆，仿佛被带回到过往的年代，不论是美好的回忆还是思维的畅想，记忆在那一瞬间被设计作品唤醒。

//户外的静谧

当你生活在嘈杂的现代都市，如果能够步入这样一个户外的静谧园林，那是何等的乐事。在这里，你可以独自静静地小憩，也可以和家人、朋友分享这一平和的乐趣。它位于伦敦市区之中，是纷繁嘈杂城市中的一片净土，融合了东方古典艺术精髓。在这里，可以摆放自己喜欢的植物和装饰品，尽情地享受着自然带给我们的那份宁静。无论如何，这都是一件令人欣喜的社区户外园林作品。

设计者/Earthdesigns

链接/<http://www.earthdesigns.co.uk/>

// 木雕艺术

木雕,那些陈设工艺品,在我们的生活中起到点缀与美化环境的作用、给人以美的享受。

可以说每个木雕艺术家都是上帝,他们创造了“生命”。

1971年出生于东京的日本雕刻艺术家Yasuhiro Sakurai创作了一系列具有甜美发型的桧木木雕艺术作品,那真实的质感、光滑的皮肤、卷曲的头发、逼真的女孩表情,在金黄色的木头下更显可爱,同时也体现了艺术家Yasuhiro Sakurai手工的精细。

他用桧木雕刻出这些美丽而又神秘的女孩头像,特点是每一个都有着金色的甜美发型。

设计者/Yasuhiro Sakurai

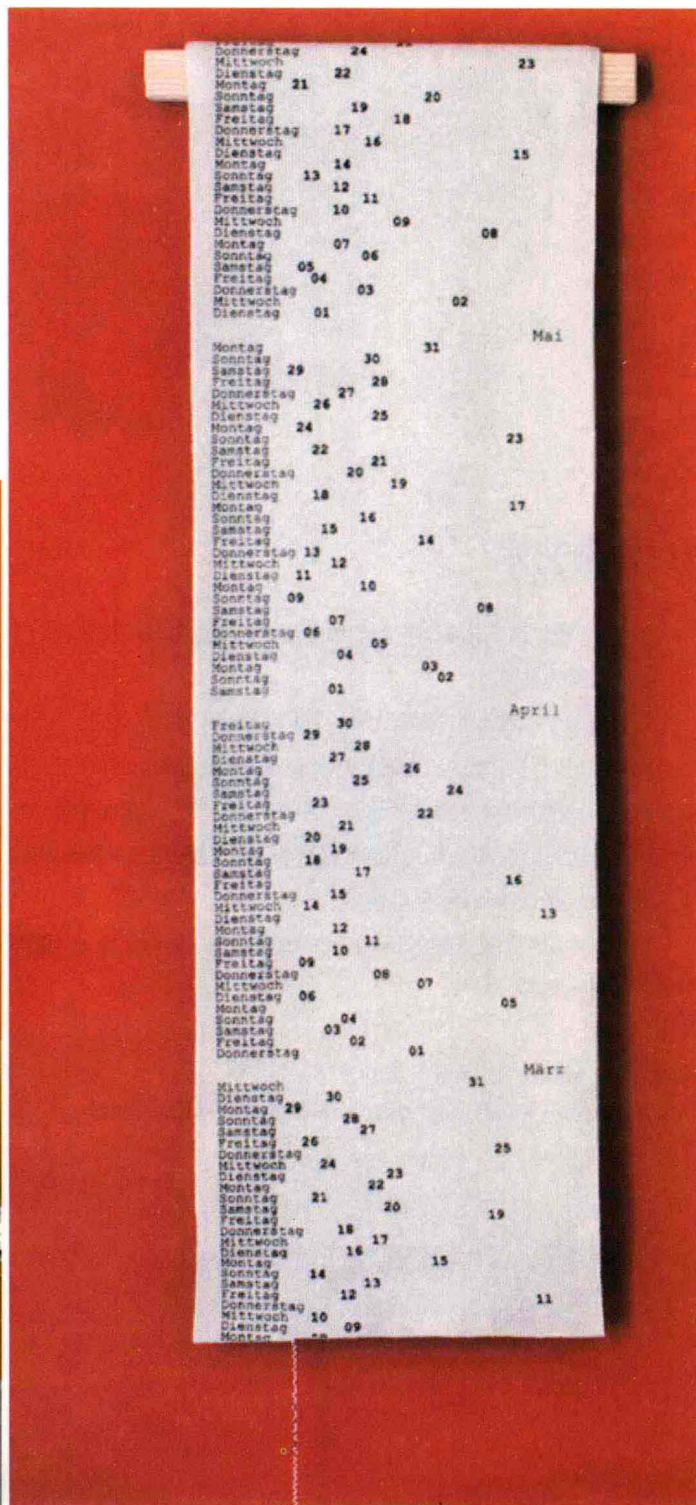
链接/<http://www.galleriagrafica.com/en/artists/sakurai.html>

还在沿用一天一撕的纸质日历吗，它已然是过时了。如今日历的材质早就不局限于单纯的纸质。正如这款日历，它在针织领域开发了新天地。

日子就像母亲缝在子女身上的线，虽然紧紧地、紧紧地拽着，想把它拽回身边，然而毕竟会像断线的风筝一样，渐行渐远……Gregor Calendar针织线头日历也是这样一件令人伤感的玩意，日期被细密地缝在毛巾上，让时间变成了棉线头，一拉就会一段段地堆在地上，再也织不回去了……

这款日历在富有趣味性的同时，还有着珍惜时光的寓意。

设计者/Patrick Frey
链接/<http://www.patrick-frey.com/>