

FUN DESIGN

找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

放大不实用主义

——主张和概念设计专辑

编著 沈 威
参编 朱子睿
钱 铖
江灵敏

平日里的聊天总是有聊不完的话题，其中不乏很多与
研有关。但每次聊天结束后，大家的想法都随着聚会的结束而
散了。聊天时的妙语连珠，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。
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
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
海量的设计信息，我们选择的只是轻松浏览，一带而过。有多
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
呢？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
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
实践为出发点，旨在寻求一些新的教学途径和研究

不同教育层面的师生组织在习着以往陈旧的教学方法如何有效

首先由师生共同组建项目，只是我们都没有特别在外高校设

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUND DESIGN

1501771

找寻·发现·设计丛书
丛书主编/赵世勇 张 兵

放大不实用主义

——主张和概念设计专辑

编著 沈 葳

参编 朱子睿

钱 钺

江灵敏

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

FOUND DESIGN

找寻·发现·设计丛书

放大不实用主义

——主张和概念设计专辑

丛书编委会

(排名不分前后)

边放	阚曙光	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

放大不实用主义 / 沈葳编著. —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放… II. ①沈… III. ①设计学 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第171009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)

如有印装质量问题, 请与本社发行部门联系调换

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。

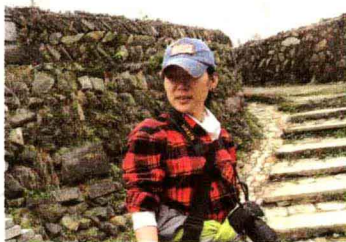
天津师范大学美术与设计学院 院长 教授

张松

目录 Contents

沈 葳

天津师范大学美术与设计学院艺术设计系
动画教研室主任
天津美术家协会水彩艺术委员会会员

这套丛书的编写过程对于我来说是一个体味的过程、一个汲取的过程、一个升华的过程，从中让我看到“设计”是如何让生活更舒适、更美好的；还让我看到作为设计者本身应该具备哪些素质才能够创作出优秀的设计作品；更让作为一名艺术教育工作者的我不断反思，该如何培养未来的设计师。我想在不断的探索中终会找到答案。感谢我的学生们所作的努力，他们的认真、好学、积极向上的态度也是我所寻找的答案。

朱子睿

天津师范大学美术与设计学院 2009级本科 动画专业

此次有幸加入这个人才济济的团队参与出书工作，欣喜后的收获不言而喻。在老师们认真、专业的指导带领下，使我亲身真实地体会到做一件事过程的艰辛与享受成果的快乐。这些过程与体验是书本学堂所学习不到的宝贵财富。真诚严谨、一丝不苟的工作状态与坚定的毅力与决心是老师们给我的最大教诲。今后的学习工作中我也将不断地约束自己秉着这样的态度乐观前行。

钱 铖

天津师范大学美术与设计学院 2009级本科 动画专业

江南烟雨任平生，晓看嫣红尽湿处。没有太多爱好，绘画、看书和写作。如果把这册书比作一个故事，那么其中的归纳与整理就是最精彩的阶段。这册书不是简单的罗列，更多的是大家智慧的结晶。那一笔的诠释，这一笔的鉴析，如滔滔的流水诉说着一个团队的努力与奋斗。不管在哪，这册书都将洋溢着淳淳厚实的感恩与智慧。

江灵敏

天津师范大学美术与设计学院 2009级本科 动画专业

生活中需要自信，艺术家就是自己，相信自己，坚信自己，运用自己的双手开创艺术的天际。沿着大师们的轨道，我绕行了很久，有迷惑，有困顿，也有启迪。书，是一个故事，是一个季节，一个时空。我能带走的是那份激动，那份收获，那份依旧颤动的心，留给读者们的永远是那倾尽一个团队力量的智慧精华！

- Chapter 01/惊鸿一瞥/001
- Chapter 02/我参与我快乐/008
- Chapter 03/出窍的灵魂/018
- Chapter 04/体验是检验设计的标准/024
- Chapter 05/变化中的人与世界/032
- Chapter 06/物的给予/042
- Chapter 07/可见的岁月流逝/048
- Chapter 08/设计为了求解放/052
- Chapter 09/1+1>2/060
- Chapter 10/感性设计的理性实现/068
- Chapter 11/渴望被拥入怀/076
- Chapter 12/向自然界学习/084
- Chapter 13/寓教于乐/090
- Chapter 14/小众群体更要被关注/096
- Chapter 15/“玩”味设计/102
- Chapter 16/亮出生命感/105
- Chapter 17/与时尚无关/110
- Chapter 18/涅槃重生/118
- Chapter 19/设计作品大联“萌”/124
- Chapter 20/怦然心动的诱惑/132
- Chapter 21/关于幽默的点点情愫/140
- Chapter 22/不安分地去设计/148

后记

放大不实用主义 / 惊鸿一瞥

Chapter 01

“惊鸿一瞥”衍生于曹植《洛神赋》中的“翩若惊鸿，婉若游龙”，最初是用来描绘洛神优雅、轻盈的身姿。“惊鸿”一词是指鸿雁惊飞那一刻轻盈的姿态，瞬间的美往往给人留下难以忘怀的印象，这也是成语“惊鸿一瞥”的来历，我们可以理解为“瞬间的美”给人留下难以磨灭的印象和记忆。

现代人多用“一见钟情”来形容男女之间瞬间产生的爱意，但从广义上去理解，设计中也存在“一见钟情”，当你流连于琳

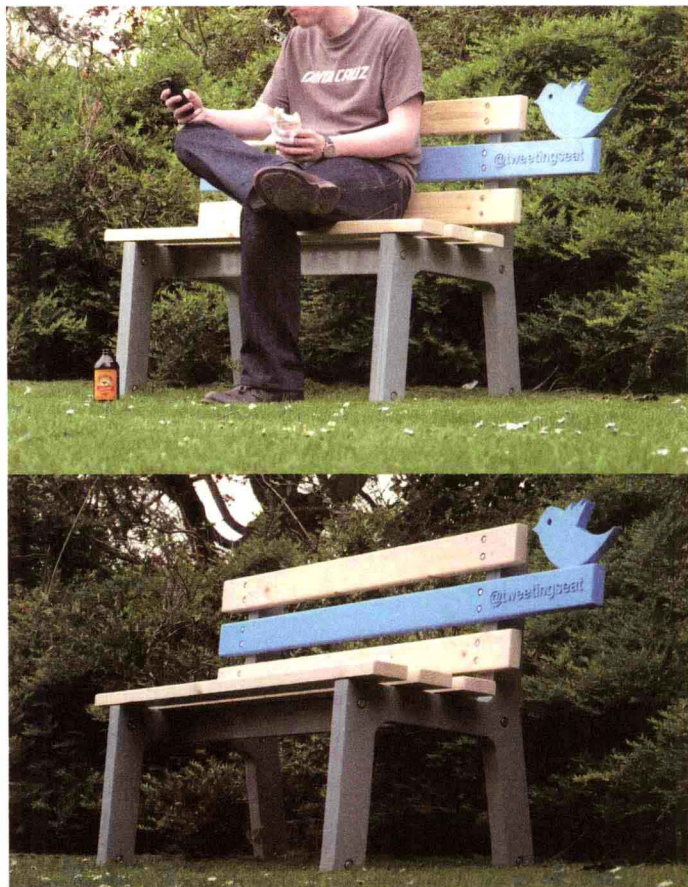
琅满目的商场，亦或是闲庭散步于公园，你会发现生活中有许多事物只需瞥上一眼，那惊艳之美或是恬静之美就会使你产生震撼！一瞬间的美丽会定格在你的心灵中。瞬间的美需要永恒的努力来实现。顾恺之论画时说“手挥五弦易，目送飞鸿难”，也阐述了瞬间的“神韵”是最难把握的，但这正是设计的精彩和魅力所在。

// 鸣叫的小鸟长椅

Christopher McNicholl是英国的一名新锐设计师，他以对设计极大的热忱和敏锐的洞察力创作了很多优秀的设计作品。在他的作品中，体现出设计的构想和明确的意义以及对社会问题的思考。

“鸣叫的小鸟长椅”是一件具有互动性的公园长椅设计，其目的在于探索与发掘数字图像与环境之间的关系。每当有人坐在椅子上时，“鸣叫的小鸟长椅”会从两架相机传输图像，一架相机以长凳的视角拍摄周围的环境，另一架就在附近拍摄人们坐在长凳上的状态。在上传图片时，小鸟会发出清脆的鸣叫，使人与自然的沟通近在咫尺，同时也享受着生活的乐趣。

Christopher McNicholl的设计让你感受到接近大自然的感觉，体验自然的气息，明白自然给人带来的欢乐，同时提出了保护环境的主题，其目的是为人和环境形成和谐的关系而寻找一种途径。

设计者/Christopher McNicholl
链接/<http://www.chrismcnicholl.com/>

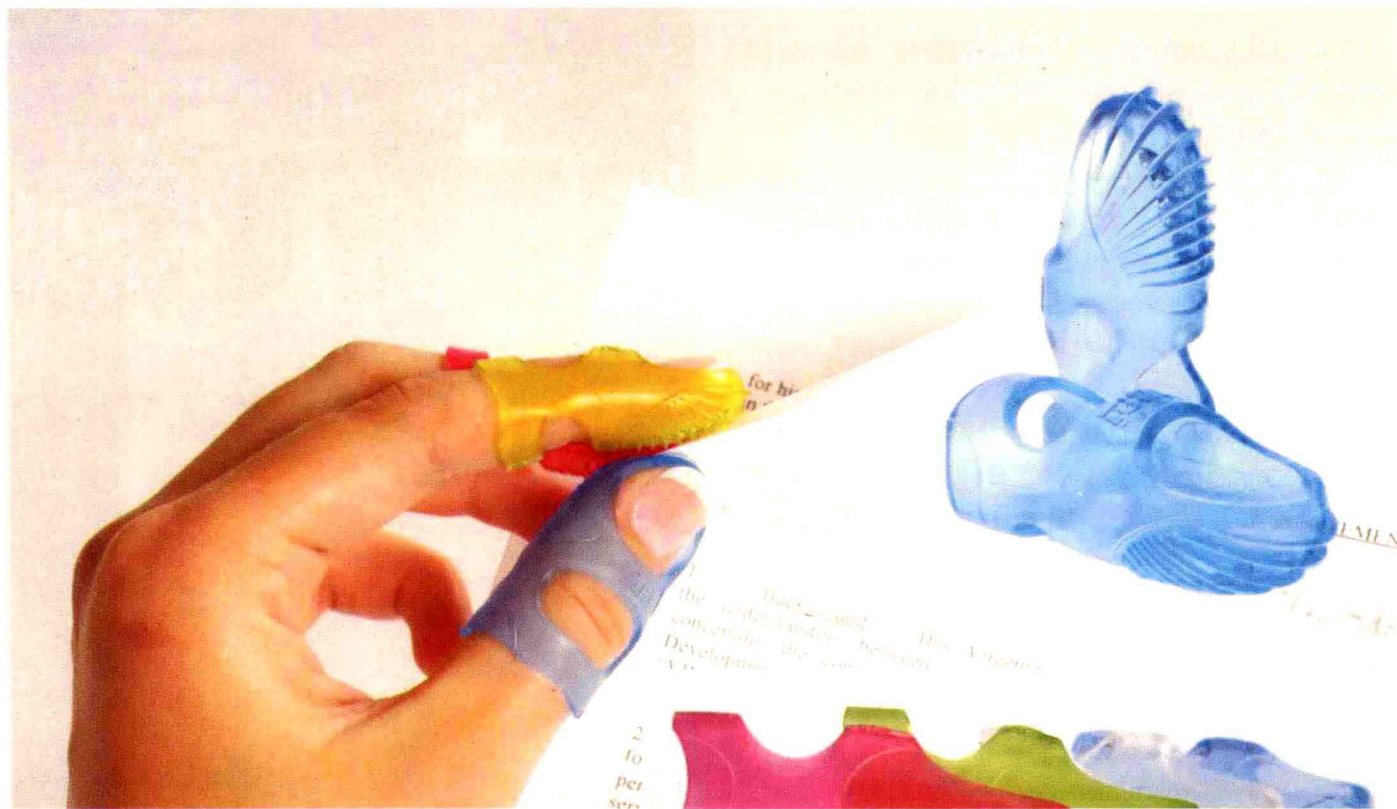
// 指尖夹具

在我们的生活中蕴藏着诸多设计的灵感源，只是有些事情在我们眼里实在是显得微乎其微，让我们不屑一瞥，但正是平时忽视的环节却往往能产生灵感的火花。Peter Bristo设计的指尖夹具，虽然看来是一个简单的产品设计，但却解决了我们生活中的一些困惑，帮助我们减少重复的压力与烦恼。亮丽的颜色、透明透气的设计，让你的手指得到放松。像鞋子一样的造型，以及前段和底部的纹理设计，增加了摩擦力，使用起来更加便捷。Peter Bristo认为在生活中应努力开发、提炼正确的方式、方法进行设计工作，并创造深思熟虑的解决方案。

设计者/Peter Bristo

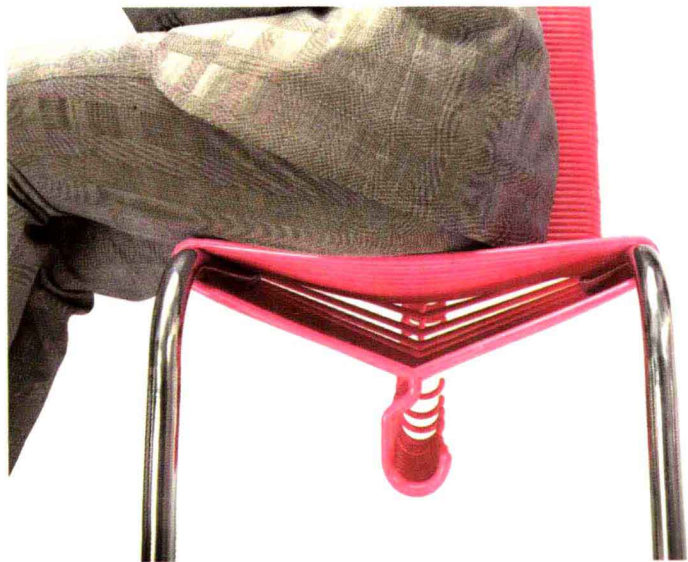
链接/<http://www.peterbristol.net/>

// 椅子的外套

或许你会发出这样的疑问：椅子与衣架两个互不相干的物件，能产生什么样的联想？其实设计的灵魂就在于将互不相干的事物并置在一起，找到可能产生的共性，瞬间迸发的火花会带给人惊喜。

在美国设计师Joey Zeledon的手中，当椅子与衣架邂逅时，Joey Zeledon便把它们完美地结合在一起，衣架除了具有它本身的功能之外，还被赋予了椅子“外套”这样一个功能。设计师将一个标准的塑料衣架和衣柜中的壁橱管结合，创造出实用美观的椅子。当你整理衣柜时，悠然自得地坐在上面，便捷、轻松地拿起身后的衣架，就可以使衣柜井然有序，让你的衣柜不再是你生活中的负担，人性化的设计手段和简化复杂性的设计思维被体现得淋漓尽致，同时衣架与椅子也传递着生活中的点点温情。

Coat Check
Turn your closet into a chair

PROBLEM

When you sit on a chair, your coat is hanging on the backrest. This is a problem because the coat is hanging on the backrest and not on the chair.

SOLUTION

Coat Check is a chair that has been designed to be used as a coat rack. It is a chair that has been designed to be used as a coat rack. It is a chair that has been designed to be used as a coat rack.

设计者/Joey Zeledon

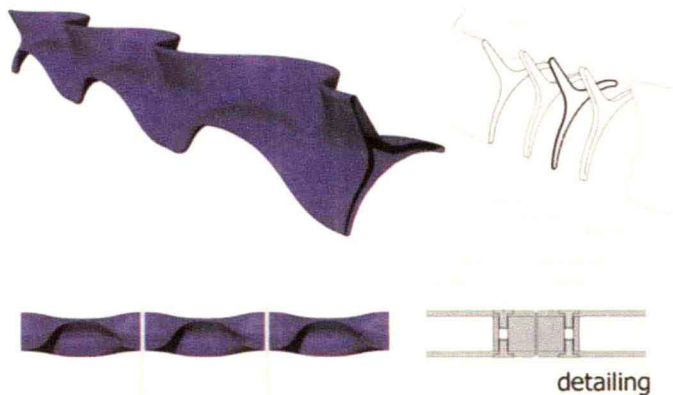
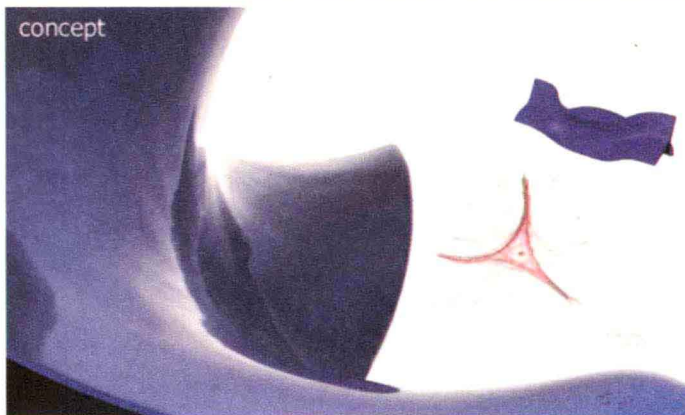
链接/<http://www.coroflot.com/joeyz/>

// Fusillo座椅

设计的最终目的是服务于人，而且尽量使更多的人参与使用。

Marco Goffi设计的“Fusillo公共座椅”通过曲线在空间中的变化，展现着“千回百转”般的灵动之感。控制形状的扭曲关系体现座椅的功能和诉求，通过不同的旋转和平移这样的处理方法，设计出不同的侧面座位，以方便在公共场所中更多人的参与使用。

意大利设计师Marco Goffi在设计过程中绘制了大量的设计草图，将设计到完成在草图中——展现，使设计的每一个环节具有缜密的条理性，并在每个设计环节都给出相应的评价以及下一步创作的计划。感性的设计思维和理性的创作手段使我们感受到设计不应该是孤单和独立的，将空间中不同位置尽量多地提供给使用者，将设计的作用在我们生活中完美地释放出来。

设计者/Marco Goffi
链接/<http://www.marcogoffi.com/works>

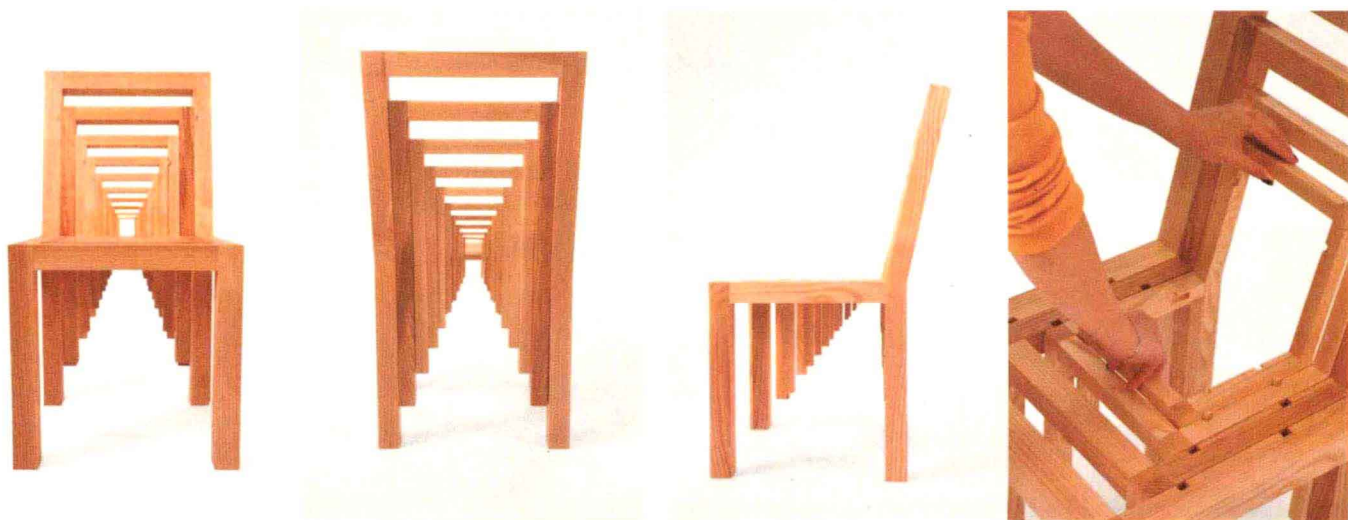
// 原初之椅

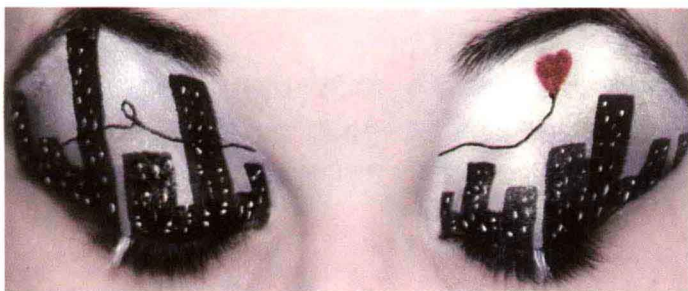
看过莱昂纳多主演的《盗梦空间》后，你会深深地被那种时空穿越的虚幻感觉所吸引。缥缈的层次感、强烈的梦境空间要怎样才能真切地感受到呢？设计师 Vivian Chiu 的设计就是为了让身在电影之外的普通人也能真切地感受到层层梦境的空间感，Inception Chair 很直白的名字，为盗梦迷的收藏又添上了一件。以椅子为原型，将其逐步缩小，整个作品由很多个椅子共同构成，每个椅子的背部侧边都有凹槽，通过侧边以

及底面的凹槽与其他椅子组合，同时也可以使这些椅子能够轻松地被拆分开来。组合在一起的又像是一件体现时空穿越的雕塑。这样灵巧的构思，让设计的目的感更加明确，只要你能想到，就没有做不出的设计。

设计者/Vivian Chiu

链接/<http://vivianchiudesigns.com/>

// 眼眸上的迪士尼

迪士尼将经典动画搬上了荧幕，造就了一个动画的传奇，美国彩妆师Katie Alves延续着这个传奇，只不过她将迪士尼的经典动画摆在了眼眸之上。对迪士尼动画片的钟爱使她有了创作的动力，结合自己的专业特点，Katie Alves尝试着将动画的内容搭配眉毛、眼皮和睫毛加以组合，创作出充满奇幻童话色彩的眼妆。游弋在深海的小美人鱼、大草原上的狮子王、圣诞惊魂夜中的小怪物、阿拉丁神灯中的魔神等等，匪夷所思的想法在创作之后得到了惊人的效果，所有爱美女性的目光又再次集中在了Katie Alves的身上，创意永远会带来惊喜和奇妙的视觉冲击。

设计者/Katie Alves
链接/<http://katiealves.deviantart.com/>

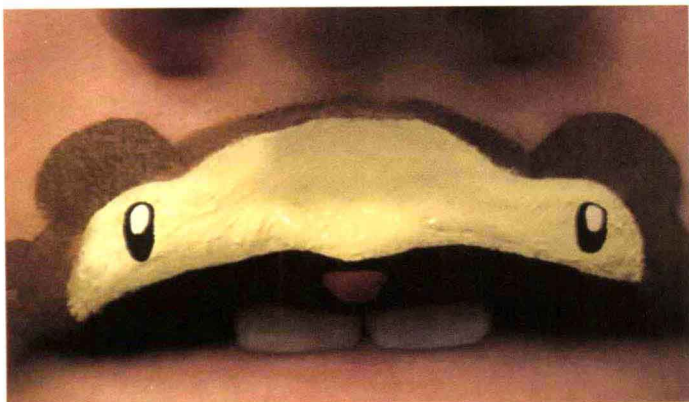
// 嘴唇的艺术

只有你想不到的，没有设计师做不到的。美国21岁的年轻设计师Paige Thompson从动物画中获得灵感，用自己的嘴唇做画板，创作出一系列可爱生动的动物造型，炫目的色彩和可爱的动物在她的嘴唇上具有了天真的灵性。现在她更加擅长自己的工作，只需半小时便可对着镜子画出一个动物的造型——骄横的螃蟹、温情的狐狸、灵动的小猫、憨态的河马或天真的蜜蜂！

与化妆术不同的是，她的创作要根据嘴唇的形状进行不同的设计，而不仅是对嘴唇本身形状的修饰。撅嘴时、闭嘴时、露出门牙时，亦或是张大嘴巴时，设计师都有不同灵感的设计。也许最好的设计并不是改变材料本身，而是根据材料特质的不同进行最终创作。

设计者/Paige Thompson
链接/<http://viridis-somnio.deviantart.com/>

放大不实用主义 Chapter 02 / 我参与我快乐

中国内地青年演员孙红雷主演的影片《决战刹马镇》堪称山寨文化的艺术先锋，虽然从影片风格、故事情节上不足一论，但其中主人公带着浓郁唐山口音喊出的“我参与，我快乐！”却成为脍炙人口的宣传口号，让人忍俊不禁又非常认可。这样一个主题口号，体现了创意形简而意远的特征，用在此处正迎合了本篇的设计主题——设计作品不必总是纠结于“为生活”或是“为设计”，如果是这样，正在设计和享受设计就成为一种沉重的负担。实际这二者本身就共存于设计的整体之中，为了达到设计的

最终目的而共同存在。要达到“让使用者享受设计带来的愉悦”这一最终目的必须赋予使用者参与的权利，因为经过参与之后享受到的快乐才是真正的快乐。当然，这种参与设计是需要设计师预先规划的，让使用者顺着设计师的思维一步步体会设计所给予的快乐，这对设计师是一个艰巨的挑战，但因此而产生的设计作品却在融合使用者的自主思维后获得了真正的灵魂，成为具有交互性的设计过程。

// 头顶长草啦！

哈萨克斯坦GOOD设计工作室最近设计了一个名为“face pot”的花盆，这个设计搜集了一系列大大小小的花盆，并用人们的照片作为装饰图案。因为花盆上覆盖了人的头像，盆栽中的植物就好像人们自然生长出来的头发一样。

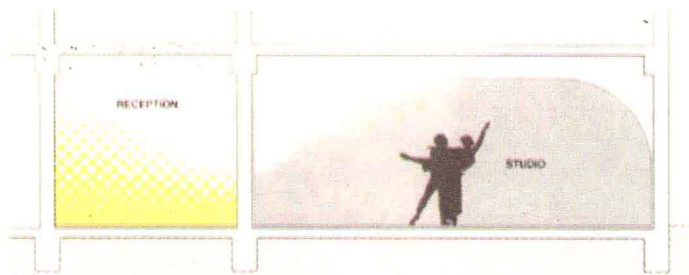
如果有可能，把家里人的照片印到花盆上，再种上不同的花花草草，这是多么有趣的事情呀！有这样的环境，家庭的气氛会更加自然和谐。还记得小时候流行的、头上长草的小娃娃吗？这样的花盆比那个更有趣。拿起相机做些怪表情吧，来给生活添加更多的乐趣吧！

■ 这款花盆分为四层，头像被印在白底花盆上，表面还覆盖了一层透明塑料膜，用来保护这些照片不被水或其他东西弄脏。

设计者/Igor Mitin

链接/<http://www.behance.net/gallery/Facepots/1146305>

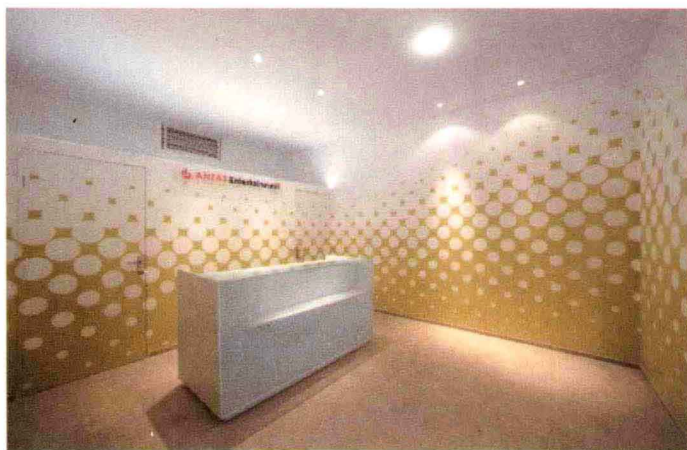

// 雾中之舞

日本建筑设计师 Yohimasa tsutsumi 的新项目 “anzas dance studio”，运用带有梯度的色点，使这间房子具有一种深雾效果，致使房间的氛围有了戏剧性的改变。这一戏剧性的变化手法，与绘画中的点彩有相同之处：依照光谱中各种单色光组成万物色彩的原理，用单纯的原色点互相组合，在人的视网膜上还原为复杂的色彩，由于画面上充满了斑驳陆离的色点，因而称为点彩派。而这间舞蹈教室就是利用色点在视网膜上的还原，墙面上的镜子为画布，不透明的色点为画笔，画出一幅雾中美景。

设计者/Yohimasa tsutsumi
链接/<http://tsuaa.com/>

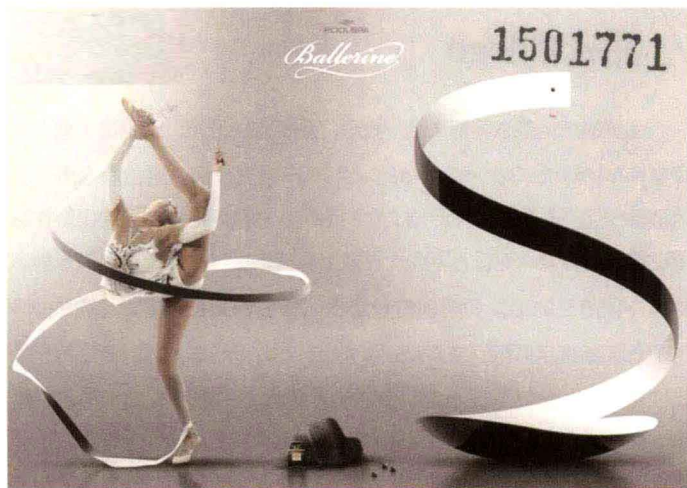

// 与浴缸一起舞蹈

生活中处处可以寻找到欢乐，设计师Ballerine捕捉到微妙的运动感而设计出创造性的组合浴缸，它装有可转换的喷头，既可以作为浴缸的水龙头，也可以作立式浴室的喷淋。浴缸具有一种灵活的装置，这种装置可以轻松地调节喷淋的高度，任意调节水流的强度和方向。这个装置的表面是一种可调节的尼龙—硅结构，一旦被激活，构架就会变坚硬。组合浴缸在功能和形态上传达了和谐的情感，其创作灵感来自于柔软、自然和现代的美学观念。一个微妙的瞬间，身姿绰约的女性出现在我们面前，如果你曾梦想过成为一个音乐盒中轻盈起舞的芭蕾舞者，那么你的梦想就可以在这里实现了！

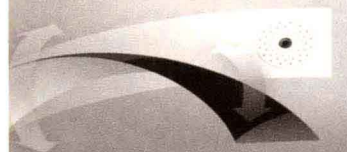
设计者/Ballerine

链接/<http://www.langeandlange.com/>

1. Przynicz / Bateria Wannowa

Zintegrowana głowka przynicznicowa pełni funkcję baterii wannowej oraz dysku przynicznicowego. Zamontowana na fleksyjnym ramieniu, które łatwo dostosowuje się do wybranej wysokości oraz do kierunku strumienia przynicza.

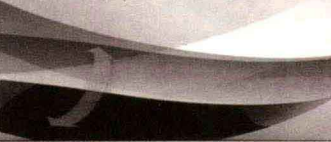
2. Regulacja Natrysku / Wanny

Dwa pokrętki pełnią funkcję przełącznika opcji wann/przynicz oraz regulacji temperatury wody. Dzięki zamieszczeniu regulacji na fleksyjnym, ruchomym ramieniu dostęp do nich jest łatwy zarówno z pozycji leżącej jak i stojącej.

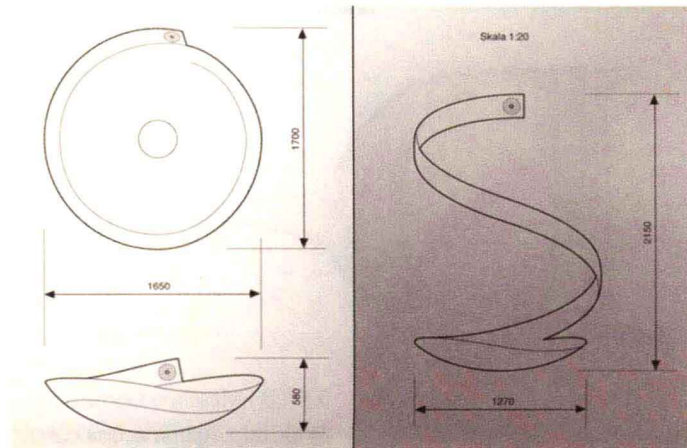
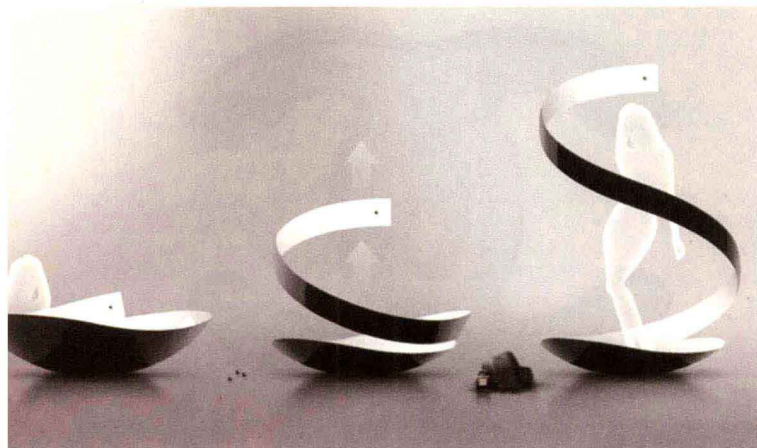
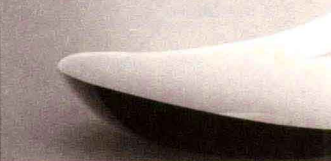
3. System składania

Fleksyjne ramię-torecz zbudowane jest z ruchomego rdzenia, w którym biegną cięgi ciepłej/zimnej wody oraz łatwo kształtującej się nylonowo-silikonowej powłoki. Po rozłożeniu konstrukcja łączy się jak kringelcup blokując jednocześnie ramię na wybranej wysokości. Dzięki idealnemu spasowaniu, po złożeniu, powierzchnia wanny staje się sztywna i wodoszczelna.

4. Odpływ

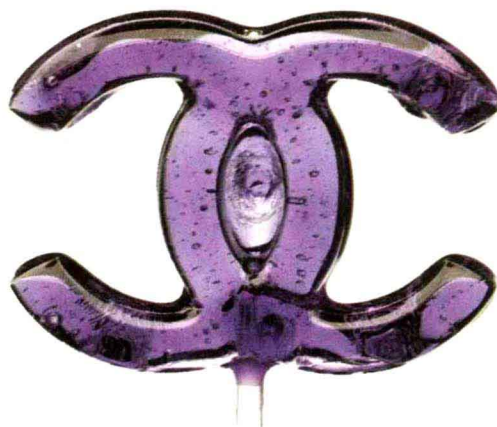
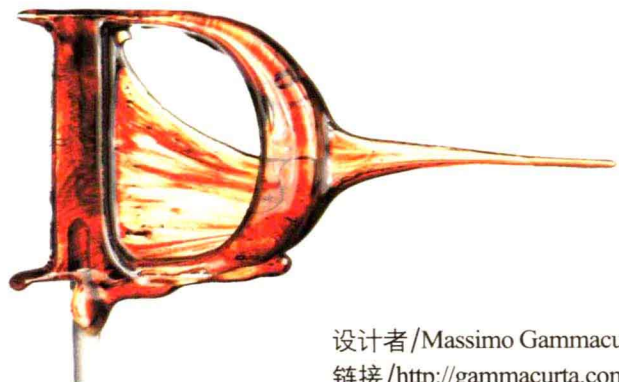
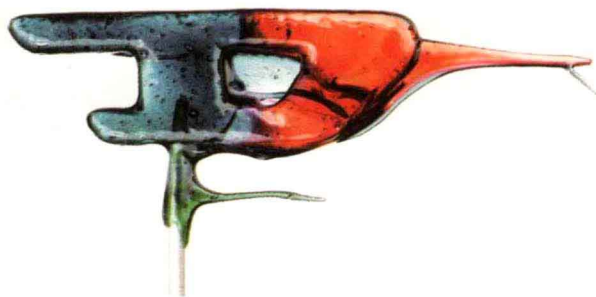
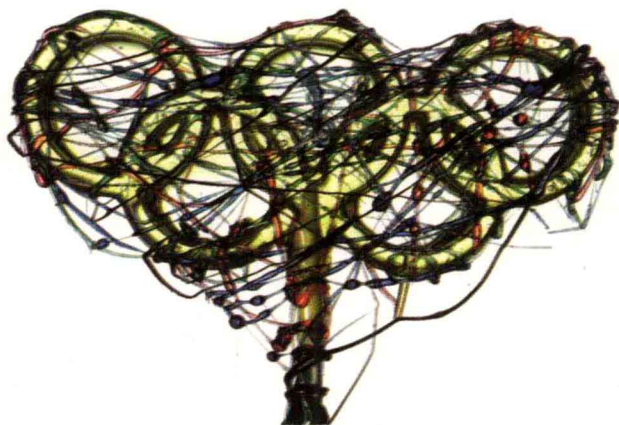
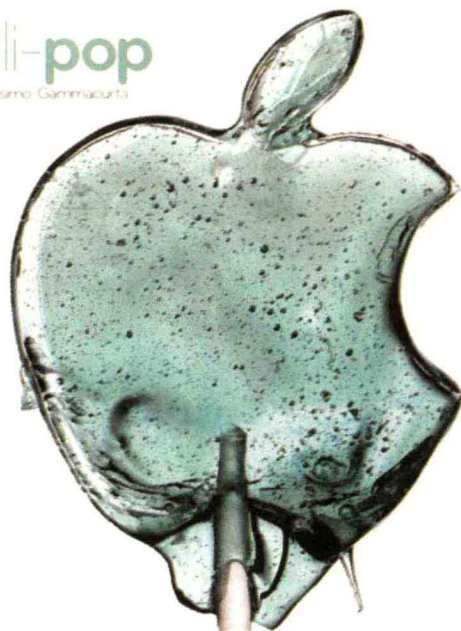
Samoprzelewowo odpływ zabezpiecza przed przeleaniem wody zarówno z "pozycji" wanny jak i z przynicza.

// 甜蜜的logo

品牌的产生带来了标志这一概念，而标志的风靡，又引出了意大利摄影师Massimo Gammacurta的Lolli POP系列作品。这位静态概念生活摄影师受到未来主义和涂鸦文化的影响，总是能够将自己的摄影作品表现得非凡寻常。他曾为不少世界知名品牌拍摄过广告，虽然只是静态物品，但前卫的造型和新颖的想法也让看客们赞赏颇多。这次的Lolli POP作品都是用彩色的糖浆制成各大奢侈品牌的标志，将时尚流行元素和独特摄影手法结合在一起，效果十分惊人。中国也有关于糖人的制作，甚至历史更为悠久，而且立体的效果更加突出，但并未有人将这种艺术形式运用于摄影的创作中。在欣赏国外设计的同时，反思、完善自己的创作，这也是中国未来设计的方向之一。

lolli-pop
by Massimo Gammacurta

设计者/Massimo Gammacurta
链接/<http://gammacurta.com/>