

设计场

Design Platform

中央美术学院设计研究书系 第1辑

中央美术学院设计学院设计研究所 编著

北京工艺美术出版社

设计场

Design Platform

中央美术学院设计研究书系 第1辑

中央美术学院设计学院设计研究所 编著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计场/中央美术学院设计学院设计研究所编著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2010.9

ISBN 978-7-80526-765-4

I. ①设... II. ①中 III. ①设计学—文集 IV. ①T B 21-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第163983号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 梁 瑶

装帧设计: 伏传乐

责任印制: 宋朝晖

设计场

中央美术学院设计学院设计研究所 编著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283627 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京画中画印刷有限公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/12

印 张 14

版 次 2010年9月第1版

印 次 2010年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80526-765-4/J · 675

定 价 78.00元

主 编: 王 敏

执行主编: 王选政

策划总监: 罗先国

学术顾问: 马 刚 / 王沂鹏 / 王 川 / 吕 越 / 刘 波 / 江 黎 / 宋协伟 / 金日龙 / 张所家
肖 勇 / 谭 平 / 滕 菲 (按姓氏笔画排列)

编 委: 李常青

技术支持: 简式国际汽车设计 / 青岛海高设计 / 美的设计

EDITOR_IN_CHIEF: Min Wang

EXCUTIVE EDITOR_IN_CHIEF: Wang XuanZheng

CURATOR: Luo XianGuo

ACADEMICALLY ADVISER: Ma Gang / Wang YiPeng / Wang Chuan / Lv Yue / Liu Bo / Jiang Li / Song XieWei / Jin RiLong
Zhang SuoJia / Xiao Yong / Tan Ping / Teng Fei

EDITORIAL BOARD: Li ChangQing

TECHNICAL SUPPPORT: Jasmin Design / Hair Design / Midea Design

序

推波助澜
Add fuel to the fire

一个设计普及的年代，一个设计发展的黄金时代正在到来，你可以感到它所形成的大潮正在向我们涌来。

稍加留意你就会发现，今天在中国“设计”是个很大众化的事了，起码在大城市，我们身边的一切事物和环境都刻上了“深深的”设计痕迹或者就是设计的结果。大众持续的对居家环境改善的热情，对时尚的追求带来了设计的关注，设计日益进入大众日常生活环境，一个设计普及的年代正在到来。

同时，中国的经济发展已经进入需要改变产业结构，需要创意来推动产业升级的时期。提倡自主设计在中国成为一种从政府到企业的迫切愿望，世界经济危机与经济不景气加剧了企业这种愿望产生的自觉性。几十年来中国经济的发展带来了极大的财富积累，近十年的设计教育发展又带来了巨大的人才积累，天时地利，中国的设计处在大发展的时机。敏感的投资人已经开始寻找设计师，兴建设计园与设计中心的消息也时有所闻，毫无疑问，一个设计发展的黄金时代正在到来！

不过，我们实在是没有做好准备去应对这样一个设计发展的黄金时代，我们还处在一个不尊重原创设计，不尊重设计师，山寨文化兴盛的环境。我们没有设计师的行业协会去保障设计行业的健康发展，去保护设计师的利益；我们也没有形成有规模的设计批评与设计理论的平台。除去一些教师为评职称所需而发表的一些与设计相关的论文，好的设计理论文章的数量与我们国家设计产业的规模及设计教育的规模并不相称。要应对一个设计发展黄金时代的到来，我们需要做的工作还有很多！

一本设计书、一份设计杂志也许解决不了很多问题，但当洪流形成之际，每一股新的水流的注入都将推波助澜！

王敏

中央美术学院教授、博士生导师
中央美术学院设计学院院长
长江学者特聘教授

PREFACE		序	王敏 Wang Min
01	EDUCATION 教育	德国：设计：教育 ——关于德国设计（艺术）教育的样态研究 Germany: Design: Education — A Study on German Design (Art) Education	学术主持：王选政 Academic host: Wang Xuanzheng
02		柏林艺术大学视觉传达系基础课程 Basic Courses, Department of Visual Communication, Berlin University of the Arts	金行征 Jin Xingzheng
06		柏林艺术大学视觉传达专业与专业学期课程介绍 Introduction to Department of Visual Communication and its Professional Courses, Berlin University of the Arts	顾欣 Gu Xin
15		气质独特的设计大学——德国国立卡尔斯鲁厄设计大学 Unique College in design National College of Design in Karlsruhe of Germany	徐彤 Xu Tong
21		谈中德艺术高考 College Entrance Examination in Art in Both China and Germany	金行征 Jin Xingzheng
24		留德亲历人物：滕菲、杨明洁、王小红、徐彤、顾欣、金行征 Persons ever studying in Germany: Teng Fei, Yang Mingjie, Wang Xiaohong, Xu Tong, Gu Xin and Jin Xingzheng	
72	SPECIAL SUBJECT 专题	WDC设计之城 The World Design Capital	学术主持：海军 Academic host: Hai Jun
73		扁平世界里的设计动力学 Design Dynamics in a Flat World	海军 Hai Jun
76		世界设计之都：一个为都灵和皮埃蒙特地区的发展而提供的实验室 The World Design Capital: A Lab for the Development of Turin and Piemonte	海军 Hai Jun
79		首尔：迈向世界设计之都 Seoul: Marching towards the World Design Capital	王华晓 Wang Huaxiao
82		设计，城市的有效触觉 Design: Effective Touch of a City	李澍 Li Shu
84		设计与城市 Design and City	胡彦 Hu Yan
86	CREATION 创&造	央美设计群体：一个教学群体下的多元思维 A Design Group of the China Central Academy Of Fine Arts: Multi-thinking under a Teaching Group	
87		姚璐：遮蔽与重构 Yao Lu: Sheltering and Reconstruction	姚璐 Yao Lu
97		王川：确凿的语言，恍惚的现实——从像素北京到燕京八景 Wang Chuan: Accurate Language, Faraway Reality-from Pixels Beijing to Yanjing's Eight Scenic Spots	王川 Wang Chuan
107		吴永平：时间和距离 Wu Yongping: Time and Distance	吴永平 Wu Yongping
113		蒋华：交流设计的社会能量 Jiang Hua: Social Energy of Interdisciplinary Design	蒋华 Jiang Hua
123		何君：何君的设计世界 He Jun: He Jun's Design World	何君 He Jun

130	SPECIAL COLUMNS	世界中心感与换位思考	袁岳
	专栏	Sense of the World's Center& Transposition Thinking	Yuan Yue
131		设计不设计	海军
		Design or Not	Hai Jun
132		我看有关中国制造与中国设计的问题	祝帅
		Issues on " Made in China" and "Chinese Design"	Zhu Shuai
133		一直被模仿 从未被超越	鲜果
		Having been Imitated, but Never been Surpassed	Xian Guo
134	ARTS	比现实更真实——翁云鹏的油画和影像艺术	
	艺&术	More Real than Reality-Weng Yunpeng's Oil Paintings and Video Art	
140	Educational Literature		学术主持：罗先国
	教育文献		Academic host: Luo Xianguo
141		木材肌理的美学要素思考及其应用设计研究	徐钊 田咪咪
		A Study on the Aesthetic Elements of Wood Texture and its Application Design	Xu Zhao Tian Mimi
144		创意经济时代的设计教育	丁玉红
		Design Education in the Era of Creative Economy	Ding Yuhong
146		浅议电子商务中多媒体艺术交互设计的应用	范洁 陈昱西
		A Brief Discussion on the Application of Interactive Multimedia Art Design to E-commerce	Fan Jie Chen Yixi
148		中国传统设计文化观对现代日用饮食器皿设计的启示	施 琦
		Enlightenment from Traditional Chinese's Design Culture to the Design of Modern Household Utensils	Shi Qi
151		民营企业与设计公司对平面设计人才岗位要求的异同分析 (以浙江地区为例)	徐浩
		An Analysis of Similarities and Differences in Job Requirements of Graphic Designers from Private Enterprises and Design Company (A Case Study of Zhejiang Province)	Xu Hao
154		明代家具——中国家具设计史上的极简主义时期	沈鸿才
		Furniture in Ming Dynasty -An Era of Minimalism in the Histoy of Chinese Furniture Design	Shen Hongcai
157	INDUSTRIES	《KW》杂志：设计与传播的爱恋	
	产业	Magazine KW : Design is in Love with Communication	
161	COMPETITION	CADC：中国汽车设计大赛	
	竞赛	China Automobile Design Competition	
162	DP设计场第二辑内容辑略		
	Introduction of the Second Volume		

德国·设计·教育

——关于德国设计（艺术）教育的样态研究

学术主持：王选政

- 01 柏林艺术大学视觉传达系基础课程 / 金行征
- 02 柏林艺术大学视觉传达专业与专业学期课程介绍 / 顾欣
- 03 德国国立卡尔斯鲁厄设计大学 / 徐彤
- 04 谈中德艺术高考 / 金行征
- 05 留德亲历人物：滕菲 杨明洁 王小红 徐彤 顾欣 金行征

柏林艺术大学视觉传达系基础课程

文 / 金行征（柏林艺术大学视觉传达系）

Basic Courses, Department of Visual Communication, Berlin University of the Arts

By Jin Xingzheng

在2008、2009学年（两个学期），柏林艺术大学视觉传达专业设置的基础课程由4个小专题课程与1个理论课组成。4个小课程的主题分别为《5×我》、《数字》、《口语动态图形设计》、《Processing》。师资为3个教授、1个助手，班级学生人数共31人。

一、《5×我》

时间为3周（每周一次课，每次4小时，以下相同）。

作业要求做5张“我”的图形，用写实、超现实、个人性格、空想和抽象五种不同风格表现，形式自由。这个题目非常有趣，或许是对自己的一个形象的认识。大家想法各异，对自己的认识也迥然不同，表现的形式多样。有人用铁丝、布料，甚至气囊等材料来表现抽象的“我”，也有人用其他替代物形象地描绘自己，当然也有人用传统方法如绘画、摄影来表现作品。做作业期间，大家也得到了相互之间认识的机会。

二、《数字》

时间共8周。老师准备了35组数字，从1到35，每个人抽一个数字，但班级里只有31个人。这个“数字”作业由三个部分组成：

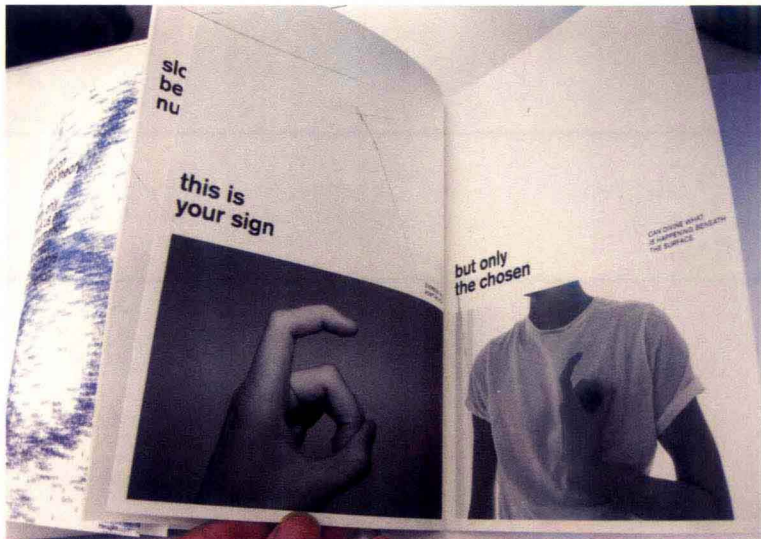
第一，数字的调查，时间2周。要求每个学生对自己所抽到的数字进行调查，调查这个数字已在哪些地方被人们使用过，比如门牌号、车次、时钟上的数字等。也可以对这个数字的历史进行调查，如“13”让人联想到13世纪；“8”在中国为“发”的延伸意义等。

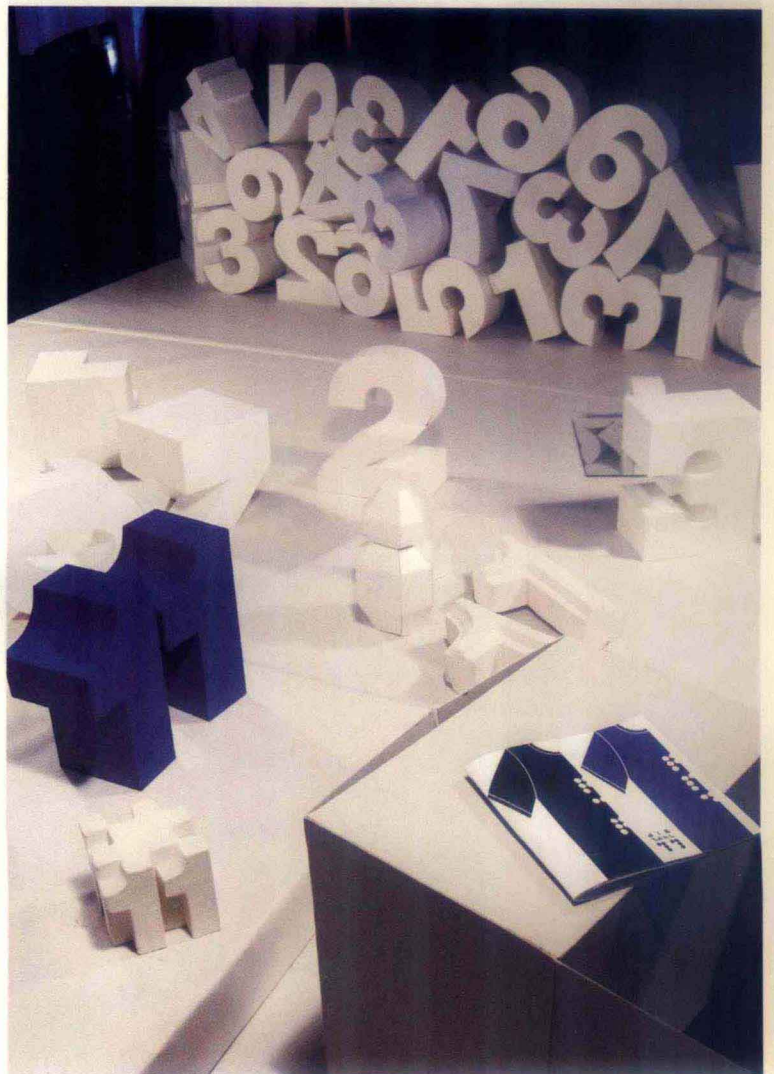
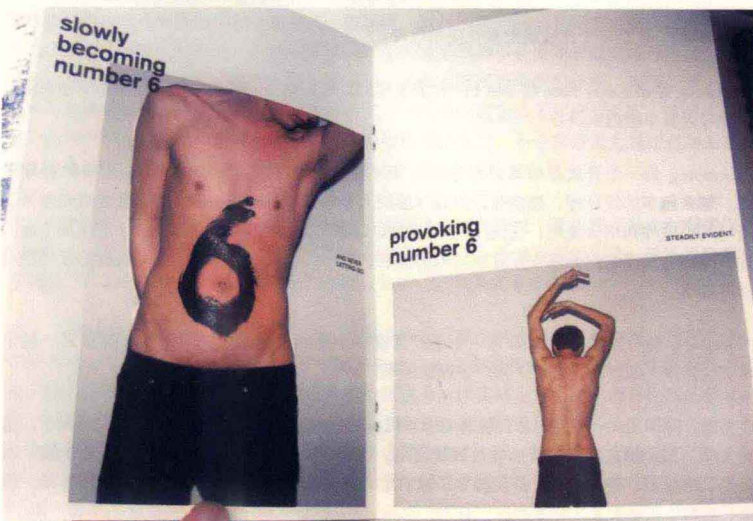
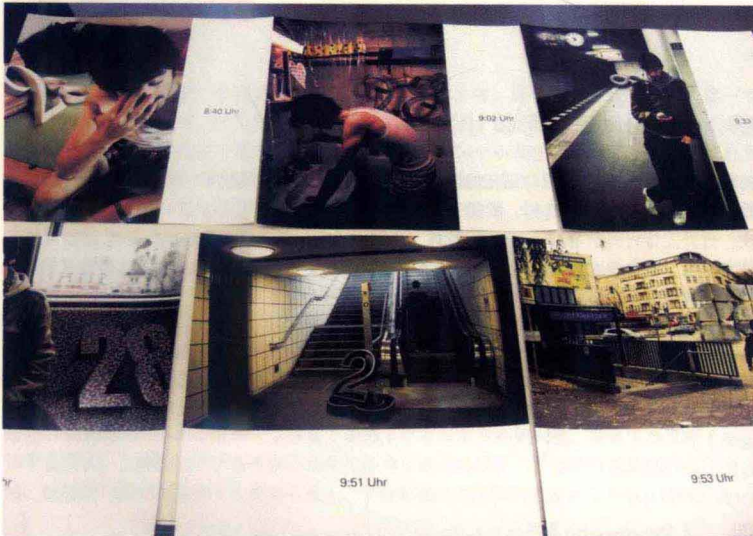
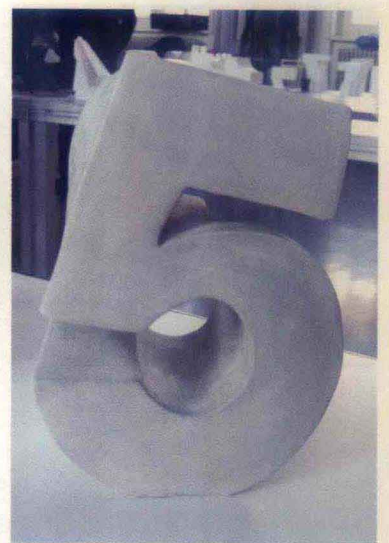
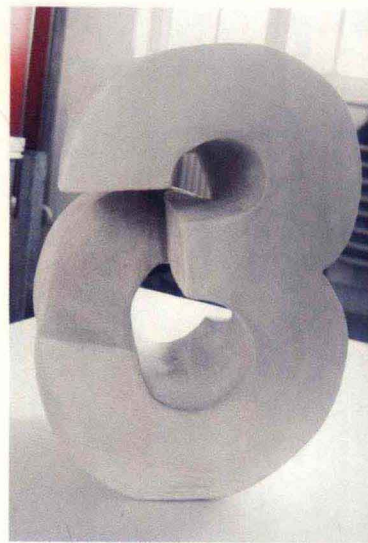
第二，数字的平面设计，时间3周。表现形式不限，可以用绘画、摄影、插画等手法。对“数字”的平面设计不看重数字本身形态上的大小高低的变化，而是注重数字的故事。从表面上看，有些数字比较容易表现，有些看似很难表现，但经过一段时间的构思，全班同学表现出来的形式特别多样，内容非常丰富。

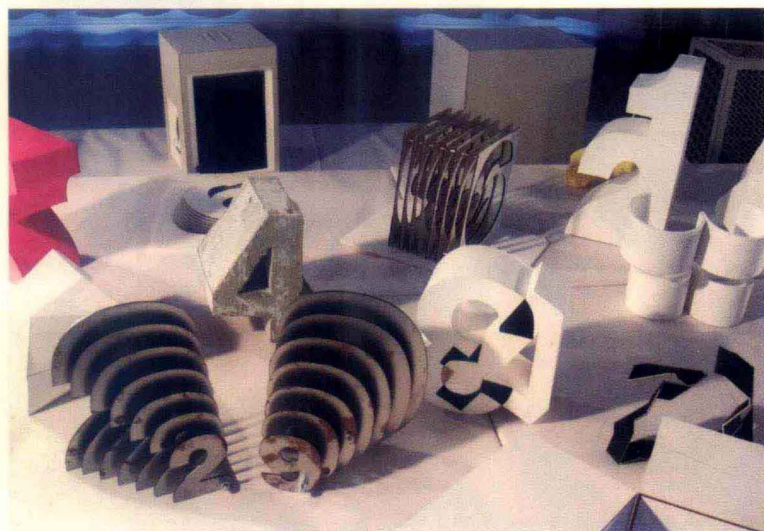
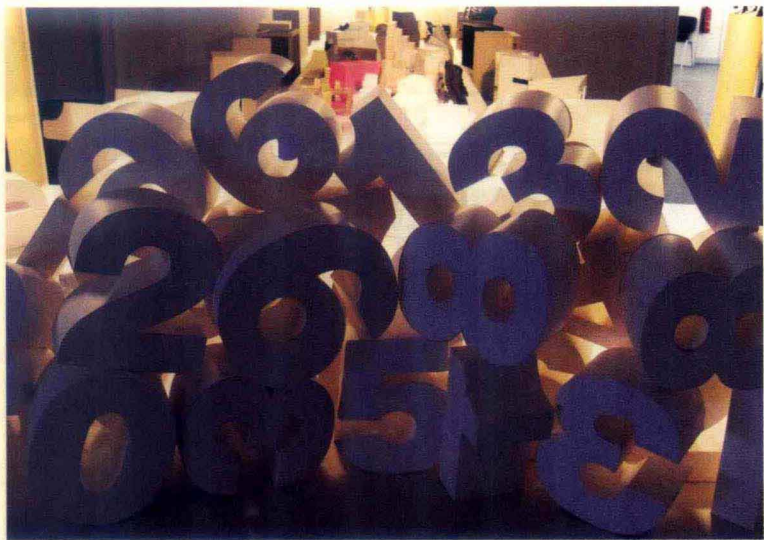
比如：数字“29”，创作者将乘29路公共汽车从家到学校拍摄到的一路街景制作成一本小册子。数字“28”，创作者用3D的形式表现，“28”被拟人化了，与作者同在。数字“31”，由数张掉了一颗门牙的中青年与老人的图片组成，他的立意是人本来有32颗牙齿，掉了一颗门牙，就是“31”了。还有一个人设计的“26”，用刚刚和好的面团拧成数字“26”的形状，每一分钟拍一张照片，经过26分钟的发酵，形成了26张不同形态的图形。数字“6”，被创作者用肢体语言来表现等。

第三，数字的立体化，时间3周。首先每个人要做一个数字的基本形，用“Helvetica”字体制作。至少设计5种不同风格的造型，材料不限，可以用纸、铁丝、铁皮、塑料、水泥、石膏，甚至用豆芽等。

如数字“35”，是用石膏做的，创作者把“3”与“5”结合为一体，作品一面是“3”，另一面是“5”，结合得恰到好处。

三、《口语动态图形设计》

时间为4周。这个课程是以口语化的语言内容来制作动态的视觉效果，用After Effects 软件制作。口语内容可以选择诗句、歌曲、名人经典对话或搞笑对话等。这4周时间与教授见面4次，另外安排时间学习After Effects 软件，由技术老师执教。这个课程不是重视 After Effects 技术本身，而是重在如何表达所选的语言内容，不仅要有动态的视觉效果，还要有音乐般的旋律。

课程的时间安排是：第一次分组与教授面对面谈草案，拟定语言内容，画Storyboard（动态情节画面）；第二次提交After Effects初步的动态效果；第三次用幻灯机展示给大家，让大家讨论，提意见与建议；最后一次把最终的视觉效果展现给大家，鼓掌定案后，由教授做总结。

四、《Processing》

时间为4周。这是一个比较新的视觉应用软件。

Processing 是由 Casey Reas 与 Ben Fry 创造发明的，他们是美国麻省理工学院媒体实验室旗下美学与运算小组的成员。

Processing 是一个开放原始码的程序语言和环境，它可以进行影像、动画、声音的程序编辑。越来越多的设计师、建筑师以及有兴趣的人开始用 Processing 来学习，开发视觉效果以及与其他软件相结合应用，它的视觉语言是以计算机程序为基础。Processing 的应用千变万化，但你会发现它们都遵守开放原始码的规定，这样的设计大幅增加了整个社群的互动性与学习效率。

Processing 还可以用一组编码与一个遥控器或一个摄影头连接，用声音（如脚步声、拍手声）或动作（如移动、敲打）来产生视觉效果。

在美国，除了 Casey 和 Ben 各自所属的学术机构外，Processing 也在耶鲁、哥伦比亚大学、纽约大学、旧金山艺术学院等地被教授或使用。目前看来，Processing 先在纽约、波士顿、旧金山、洛杉矶、德国柏林、芬兰赫尔辛基、意大利艾维里、哥伦比亚波哥答等城市生根，再由这些城市扩散开来。在亚洲除了日本，Processing 已进入位于马尼拉及汉城的学术机构。

在基础实践课程中附带一个理论课，每周一次，每次4小时。课程内容是让每一个人读一本与本专业有关的理论书，然后做1小时的报道，最后大家（包括教授）进行讨论。我觉得这个课程非常重要，也非常有意思，它的总时间等于前面4个小课程的总时间。一个班级31个人，每个人读一本就是31本理论书，而且不能有重复。教授会在开学第一周给一些理论书的书名作为参考，如：《视觉传达的实践与理论》、《光线》、《包豪斯的历史》等，学生也可以自由选定某一本书。

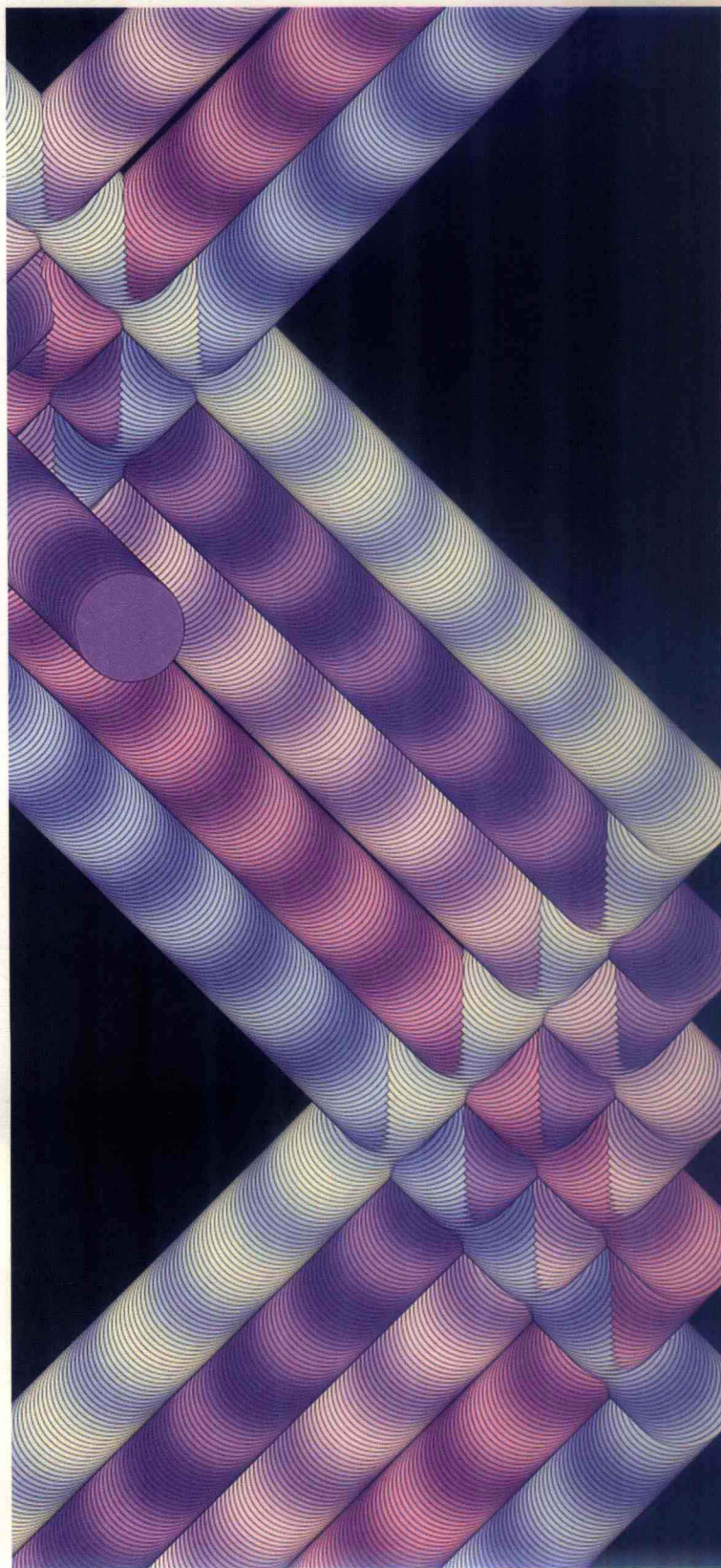
学生在表述上也各不一样。一本书在1小时内阐述完成，首先需要有一定的概括能力与表达能力。有的人只记几点重点的，侃侃而谈；有的人用幻灯片来显示；有的人不仅有课件，还配有短片。学生通过全班同学的不同理论知识的介绍与学习，充分了解了本专业的研究方向，同时也培养了广泛的知识面。

总之，这些基础课程的设置在一定程度上提高了学生对本专业的兴趣，并更大地发挥了学生的专业潜能。这样的教育方法更能体现创造性与个性化的培养，并强调自我价值的实现和认同，把纯技巧的训练放到了次要的位置上。下面我对这些课程的设置从几个小点进行分析：

第一，重视学生相互之间的讨论。每一个课程都会分组进行讨论。首先学生提出构思草案，对自己的想法进行全面的解释，老师在一旁倾听，同一小组的同学之间提出建议，有意见直接说，这也是德国人的特色。一般情况下，学生的构思草案不会被同学或老师否定掉，就是说不会被“毙”掉，大家会给予更深入的点子，对草案提供更全面的分析。在理论课上，老师与学生都会针对讲述人的某一问题直接反驳，有时老师也会给予补充与改正。这样以讨论式为主的教学方法，在一定程度上还减轻了教师教学的压力，不会在课堂上遇到老师无话可讲以及提早下课的尴尬。

第二，注重教学内容的多样化。柏林艺术大学教学内容的多样性主要体现在每个学期新课题的设计上。教师的课程设计不会重复使用，教师在教学中不断汲取新的信息，不断更新教学的理念，不像国内艺术专业还有固定的素描、色彩、三大构成等必修课。

第三，重视学生的主动性与积极性。这一点首先体现在学生对课题是否有兴趣；其次是学生对本专业的直接爱好；再次是在学习中提供给学生的“表演舞台”。在每个课程的学习期间，每人至少有一两次上台阐述自己作业想法的机会。课程结束后，同学都要把作品展览出来，3个教授会点出几个他们认为最好的作业，这也在一定程度上激发了学生的积极性。平时很多学生很喜欢画漫画、插画等，还有些学生随身携带文具，如各式各样的笔、小尺，放在一个多功能的文具盒里。到了学期末，有的同学将自己的作品再编成一本书，这书不需要出版社来出版，只需要完整清晰地讲述视觉故事，然后在同学间推销或放在学校的书店出售。

柏林艺术大学视觉传达专业与专业学期课程介绍

文 / 顾欣（柏林艺术大学视觉传达系）

Introduction to Department of Visual Communication and its Professional Courses, BerlinUniversity of the Arts

By Gu Xin

德国大学的学习通常分为两个阶段：基础学期和专业学期。柏林艺术大学视觉传达专业的常规学习时间一共是10个学期，其中基础学期为4个学期，专业学期为4个学期，最后的毕业设计为2个学期。由于我已经获得国内美术学院同专业的本科文凭，同时学校考试委员会根据申请人提交的作品集进行专业能力折算，我被划分至从第5学期开始就读，也就是从专业学期开始就读直至最后毕业。

学生在每个学习阶段必须获得规定数量的学习证明（每门课程每学期1张证明），才能继续进行学业。例如，基础学期必须获得12张证明，才能申请通过考试进入专业学期学习。到了专业学期阶段必须获得13张学习证明，才能申请毕业设计（论文）和毕业答辩。其中，工作室的核心设计课程4张证明（每学期只能获得1张，共计4个学期完成），视觉设计课程2张证明，文字排印课程1张证明，专业技能课程2张证明，艺术与设计理论4张证明。学生必须根据自己每学期可以完成的课程量，自行合理地安排学习计划。学习证明不设分数，得到了证明就代表通过了课程。此外，在整个大学学习期间，学生还有两次申请休假学期的机会，休假的学期不占学期累计的记录。当学生学习总共超过14个学期（因不同学校和专业而异）之后，必须开始交纳学费（当时是每学期500欧元）。这个政策也是鼓励学生尽量在规定学期内完成学业，避免长时间利用学生身份获得优惠待遇。

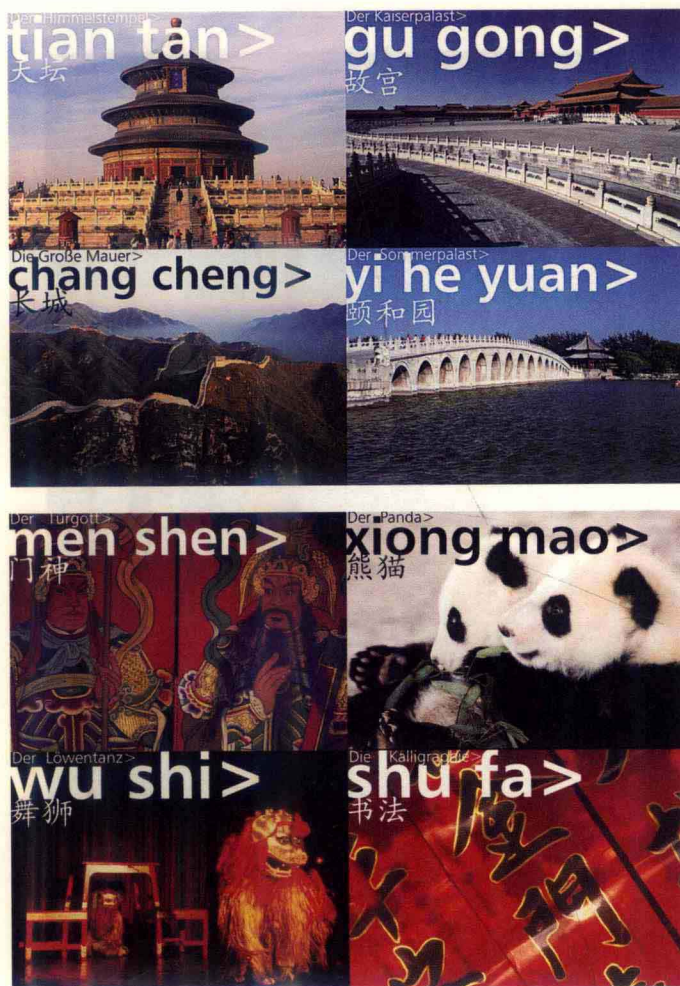
柏林艺术大学视觉传达专业目前有7个工作室，分别为：平面设计、信息设计、插画设计、广告设计、展示设计、数码媒体和媒体艺术。每个工作室的教师通常由1名教授和1名助教组成，学生人数保持在10至30人左右，学生的年级从第3学期直至毕业学期不等（第1和第2学期的学生在基础部学习）。学生可以根据自己的兴趣爱好选择不同专业方向的工作室，但通常必须提前递交申请作品集或进行面试。在学期学习结束以后，学生可以选择继续留在原来的工作室，也可以申请更换新的工作室。例如我从第5学期至第7学期都在信息设计工作室，第8学期我申请更换到了平面设计工作室（当时还称为图形与摄影工作室），到了毕业的第9和第10学期，我又回到了原来的信息设计工作室。

在整个大学的学习过程中，工作室的核心设计课程是最为重要的，课程时间要持续整个学期。教授在每学期开始的第一堂课上公布本学期的课程主题，并发放课题介绍和相关参阅书籍的目录。在理解课题内容后，学生需要自行思考，选择一个具体的主题进行设计创作，一般不限制作品的具体表现形式。工作室课程的时间通常都规定在每周一上午10点，所有的学生都要集中，与导师讨论方案的进展。一般在学期进行到一半时，全工作室的同学会进行一次期中的作品展示汇报。在学期结束的最后一周，再进行一次正式的期末作品展示汇报。教授在汇报时听取学生的陈述并提出建议，同学之间也经常各抒己见，气氛十分活跃。在课程结束后，每名学生在除了需要上交设计作品的实物和电子文件以外，还需要提供一份完整记录整个设计过程的档案册（册子里通常需要记录对于作品的想法与思路、参阅的资料、组成作品的各要素的介绍以及原始的草图和每一阶段修改的方案等）。教授会根据学生整个学期的表现和作品质量发放学习证明（通常按照进度完成作业的学生都会得到证明，作品不打分）。

下面，我简单介绍一下我在柏林艺术大学学习期间各学期核心设计课程的主题与内容。

我的作品在展览

明信片设计

夏季学期

系统与信息设计工作室 导师：Michael Klar 教授
学期课题：《媒体综合》

所谓“媒体综合”，其实是要求学生所创作的作品有很好的应用延展性，可以展现在不同的传播介质上，学生可以根据选题独立或自由组合完成。我当时的选题是关于中国旅游方面的，希望通过宣传中国旅游进而传播中国文化，题目是——你好中国。设计的概念是在呈现精美的中国摄影图片的同时，借助解释图片内容的三种文字形式（德文、拼音、中文），让到中国旅游的德国人学会简单的汉语发音。作品除了应用于海报、杂志、电视广告、网页之外，我还设计了大量明信片，方便游客索取和随身携带。工作室里其他同学的作品还有：体现新欧洲的全新形象设计、为柏林救助中心设计的系列广告和宣传单、Cap Anamur 公司的企业形象设计等。

宣传单设计

Guten Tag >
ni hao >

你好

nihao chi

b e s
k e n

其他同学的作品：

新欧洲的形象设计

柏林救助中心的推广设计

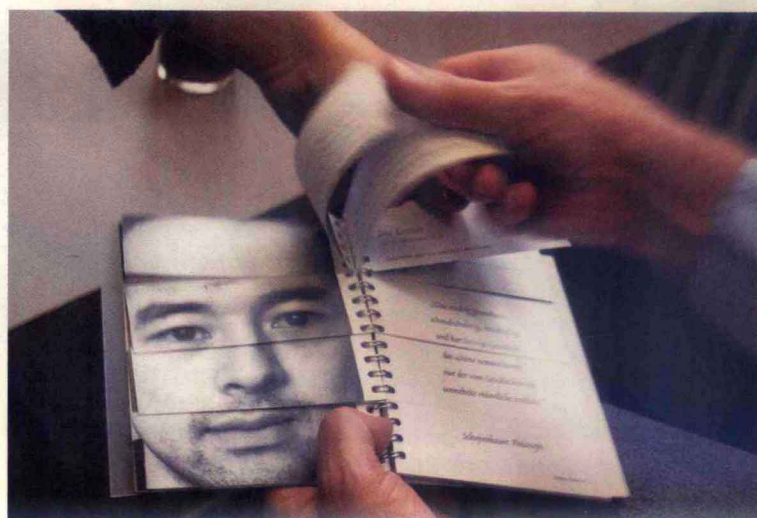
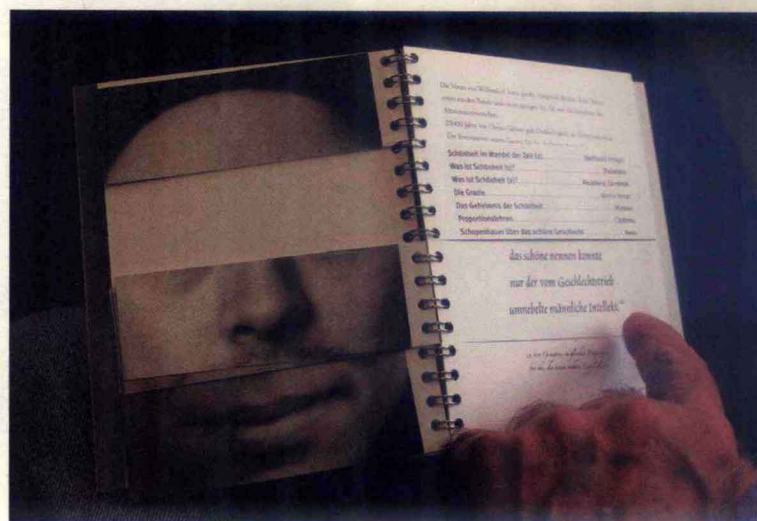
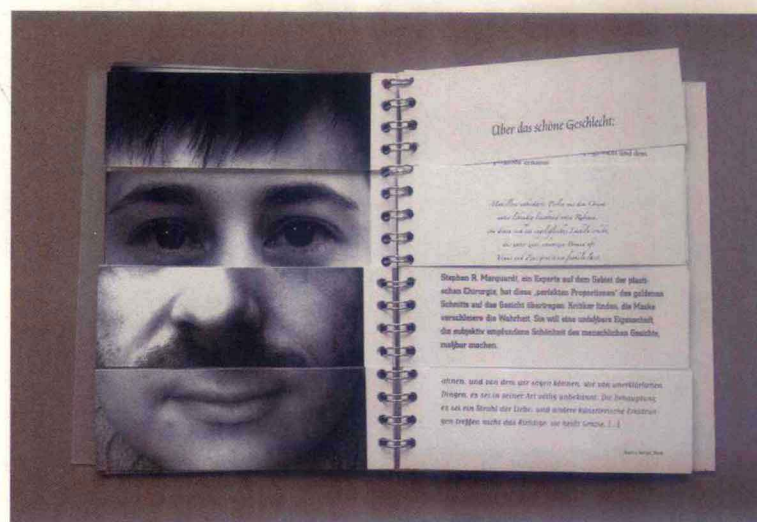
Cap Anamur 企业形象设计

冬季学期

系统与信息设计工作室 导师：Michael Klar 教授

学期课题：《测量与评价》

测量与评价是彼此相辅相成的两个概念。通过测量，得到评价和结论。测量与评价通过时间和空间的条件得到确定，而测量的方法影响结果和对于结果的认知。这个课题要求学生选取可测量的事物进行调查研究，以视觉的方式呈现出评价结果。鉴于西方国家对于中国经济高速发展的浓厚兴趣，我选取了中国改革开放二十多年来一系列最重要的经济数据，例如国民生产总值、人口总量、财政收支等，通过国内不同时期的对比和与世界主要发达国家经济实力的对比，以书籍的表现形式极其直观地展现了中国的崛起带给世界的巨大影响。工作室里其他同学的作品还有：收录名人记述人类外貌美丑的文集、记载各大文明创造和使用的数字历史的书籍、从科学角度分析声音的系列信息海报等。

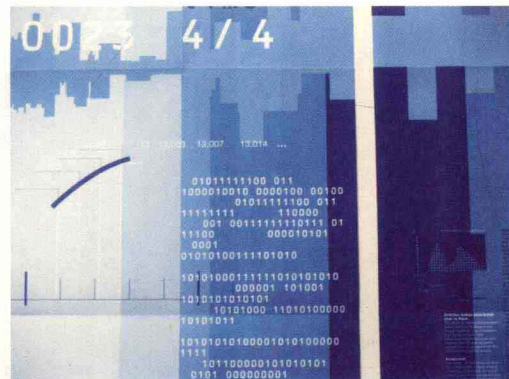
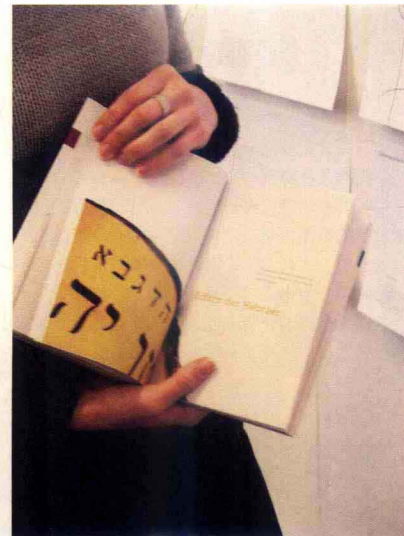

学期结束时的作品展示汇报

《外貌》书籍

《数字的历史》书籍

《声音》信息海报

夏季学期

系统与信息设计工作室 导师：Michael Klar 教授

学期课题：《色彩》

我们生活在一个五彩缤纷的世界中，自然界中的每一种颜色都蕴含着独特的意义。这学期的课题就是关于色彩。教授在公布课题的同时，也准备好了一份与学生数量相对应的颜色清单。每一名学生选取其中的一个颜色，收集有关这个颜色的一切信息进行分析和研究，编辑和设计一本规定尺寸和页数的杂志，最后所有的杂志汇集起来，就组成了一套关于“颜色”的系列杂志。由于我假期回国耽误了前两周的课程，所以分配到的颜色是最后惟一剩下的“蓝绿色”（绿松石色）。这个颜色比起红色、蓝色、黄色、绿色和黑色等这些常见的颜色来说难做很多。我从它名字的来源、色谱数值、自然界中出现的场景以及实际生活中的应用等几方面着手，最终设计完成了这本颇有难度的《蓝绿色》杂志。