

中国当代著名设计师
学术丛书

主编 / 杭 间
张晓凌

郑曙暘环境艺术设计

CHINESE CONTEMPORARY
FAMOUS DESIGNER
ACADEMIC SERIES

ZHENG SHUYANG' S
ENVIRONMENT ART DESIGN

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

郑曙暘环境艺术设计 / 郑曙暘编著

——长春: 吉林美术出版社, 2002.1

(中国当代著名设计师学术丛书 / 杭 间, 张晓凌主编)

ISBN 7-5386-1240-8

I. 郑… II. 郑… III. 建筑设计: 环境设计 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. TU206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 091862 号

中国当代著名设计师学术丛书

主编

杭 间 张晓凌

郑曙暘环境艺术设计

编著

曹小鸥

责任编辑

李功一 朱 循

装帧设计

潘映熹 朱 循

出版发行

吉林美术出版社

地址 = 130021 长春市人民大街 124 号

电话 = 0431-5637183

印刷

深圳华新彩印制版有限公司

地址 = 518029 深圳市八卦岭工业区 615 栋 7-8 层

电话 = 0755-2428168 2409765

制版

长春吉美雅昌彩色制版有限公司

地址 = 130021 长春市人民大街 124 号

电话 = 0431-5637197

版次 / 二〇〇二年一月第一版第一次印刷

开本 / 大 16 开

印张 / 7.25 印张

印数 / 1-4000 册

书号 / ISBN 7-5386-1240-8/J · 947

定价 / 56.00 元

学历:

- 1960年9月~1966年7月 就读兰州大学职工子弟小学
- 1968年3月~1972年6月 就读兰州市第三十三中学
- 1978年3月~1982年4月 就读中央工艺美术学院工业美术系室内设计专业
- 1982年4月 毕业于中央工艺美术学院工业美术系室内设计专业,获得学士学位
- 1985年3月~7月 于北京第二外国语学院进修英语
- 1986年9月~1987年6月 于美国纽约室内设计学院(NEW YORK SCHOOL OF INTERIOR DESIGN)进修室内设计

工作经历:

- 1972年9月~1978年2月 任兰州市第三十三中学美术教师
- 1982年4月~1986年7月 任中央工艺美术学院室内设计系助教
- 1987年11月~1993年10月 任中央工艺美术学院环境艺术设计系讲师
- 1993年11月~2000年7月 任中央工艺美术学院环境艺术设计系副教授
- 1991年5月~1999年12月 任中央工艺美术学院环境艺术设计系副主任
- 2000年1月 任清华大学美术学院环境艺术设计系主任
- 2000年8月 任清华大学美术学院环境艺术设计系教授

郑曙暘

1953年2月3日生于甘肃省兰州市

祖籍: 江苏省常熟市

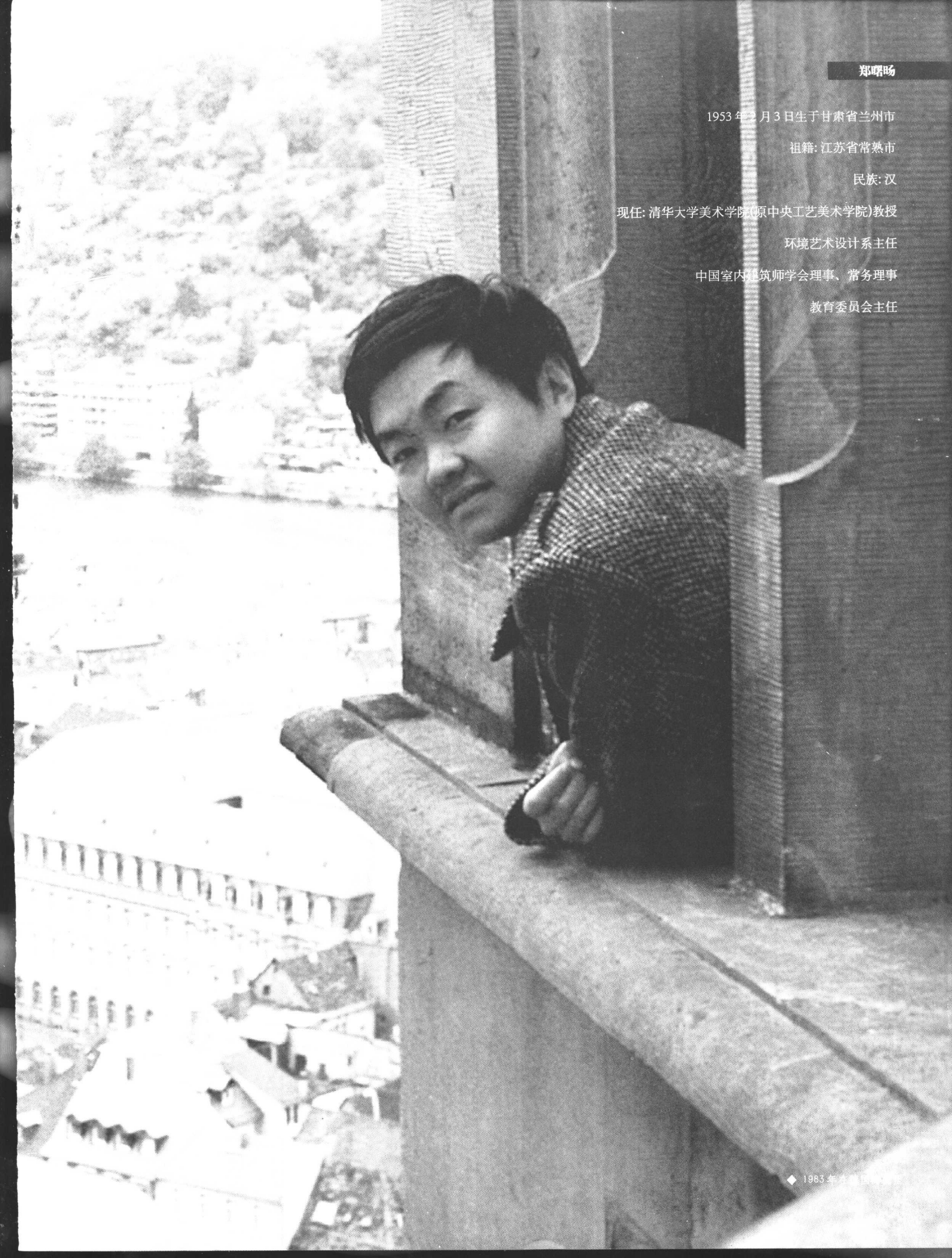
民族: 汉

现任: 清华大学美术学院(原中央工艺美术学院)教授

环境艺术设计系主任

中国室内建筑师学会理事、常务理事

教育委员会主任

郑曙
环境艺术设计

中国当代著名设计师学术丛书

中国当代著名设计师学术丛书

21世纪是艺术设计的时代——这句话的预言和占卜性质越来越为它的现实性所取代。的确，艺术设计正日益成为我们生活不可分割的一部分。环境艺术、服装、书籍、广告乃至各类工业产品无不诞生在设计理性的温床上。可以说，不经过设计理性洗礼的社会不能称之为现代社会。艺术设计的核心是理性，但其本质却是人性，目的是为了让人类在大地上“诗意地栖居”。从这个意义上讲，艺术设计师的创造性劳动远远超越了其职业的范畴，它不仅是我们日常生活方式的决策者之一，而且，在某种程度上，它甚至影响了我们的思维、想象力、生活情趣以及价值观。这就是我们以设计师为主体来编撰这套丛书的理由。

中国之所以能产生自己的著名设计师，和几代设计家的努力奋斗，以及由此形成的优良传统是分不开的。建国初期，由一些成就卓越的美术家和工艺美术家组成了中国第一代设计师队伍。正是由于他们在设计创作上筚路蓝缕、辛勤工作，才奠定了中国艺术设计的基础。其后，他们培养出的学生和留学回国的设计家合流为中国设计队伍的主力。在这个阶段，艺术设计已成为艺术教育的主要学科，同时，它还积极参与了国家的经济建设和意识形态生活。改革开放后，第三代设计师登上设计舞台。他们或从欧美日留学归来，带回先进的设计理念和技术；或毕业于国内高等院校，对本土文化经验和设计价值观有着独到的认识，而市场经济的空前繁荣则给他们提供了广阔的设计空间和机遇。由此，艺术设计的一系列特征应运而生：和国际接轨的工作室体制，丰富的信息和图像资源积累，全新的设计思想与价值观，多元化的风格与个性，多样化、多层次的表现手法与技巧，以及令人赞叹的高工艺和高技术。这一代设计家真是生逢其时。经过十几年积累，他们中的佼佼者已脱颖而出，成为有影响力的设计家。本套丛书旨在展示他们近年来的著名作品及卓越成果，并以此为基点进一步检测中国艺术设计的整体成就，估量艺术设计在当前经济和精神生活中的位置与价值。

本套丛书对设计家的选编标准很简单，即，入选者均是国内一流的设计家。何谓一流？在我们看来，它首先指设计家所具有的一流学术水准——性格鲜明的设计风格，机杼独出的艺术设计理念，以及作品中表现出来的浓厚的人文含义等等；其次，它还指设计家作品对经济生活所产生的重要作用。在市场社会主义时代，真正成功的艺术设计作品不可诞生在市场之外；第三，一流的含义也同时包括设计家在社会和业内的影响力。入选的设计家都是不同的设计领域的学术带头人，他们的学术水准基本反映出他们所在专业的最高学术水准，因而影响巨大。

本套丛书另一个重要价值是文献性。丛书翔实记录了每一个设计家的奋斗足迹，从艺术设计观念到作品的风格追求，从作品的构思到作品的最终成型，从设计创作体会到设计现状的价值判断，从设计语言到工艺、技术的把握，均娓娓道来，舒卷自然。人们可以在其中领略设计家的内心世界和设计智慧。丛书以此为当代和后世留下了一部值得信赖的艺术设计文本。

在新的世纪，中国设计家们将面临新的挑战。如何在吸收西方现代优秀设计成果，继承和发扬中国的设计传统，有效地调动和利用本土文化资源的基础上，创建出中国当代设计话语体系，将是设计家们需要解决的课题。我们坚信，经过设计家们的奋斗，中国的艺术设计体系将会自立于世界设计艺术之林。

总序

杭间

李砚祖

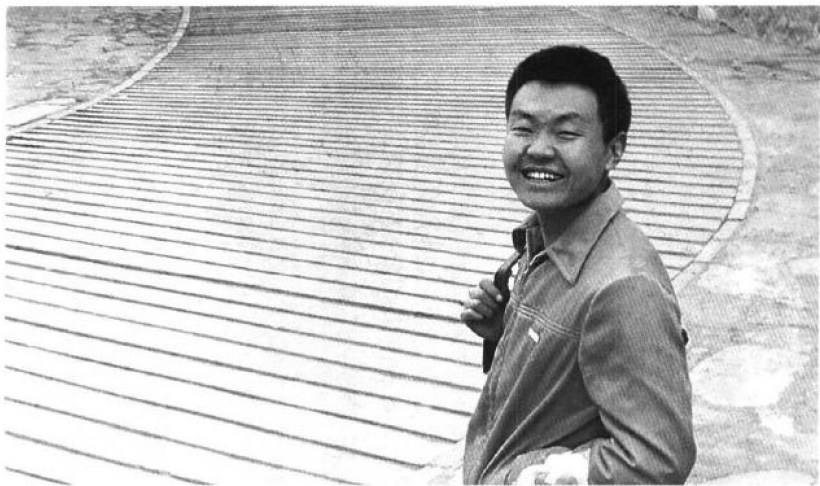
我的设计之路

郑曙暘

小的时候喜欢趴在地板上画,向日葵、大汽车、小汽车、打鼓的人……上了小学又对地图发生兴趣,居然把家住的楼区一栋不落地画在一张纸上。平时班里出墙报少不了画个报头,写写标题美术字,颇得老师同学的赞誉,于是一发不可收。小学毕业正赶上文革,受兰州大学氛围的影响跟着一帮小同学,学着大人的样跟着闹革命,组织了“战斗队”,刷标语、画漫画、刻蜡纸忙得一塌糊涂。上初中后依然没有正经上课,照样还是文革的那一套。直到上高中,所幸班主任是兰州有名的美术老师——张玄英,这才步入正道。之后碰巧学校教师极缺,且文革中学校的宣传工作极重,一位老师根本忙不过来,于是顺理成章做了美术教员。经过六年的实际工作锻炼,专业的技艺自然日趋出众。等到1977年文革后恢复高考,顺利成为中央工艺美术学院的学生也就不那么奇怪了。上大学本来已是白日做梦的奢望,忽然在年龄所限的最后机会中实现,当然不能有丝毫的懈怠。四年发奋,始终保持全班成绩前列,留校任教也就变成情理中事。到了而立之年方定位于艺术设计领域,之后的耕耘自然愈发精心。

屈指算来在环境艺术设计的园地里已经耕耘了22个年头。当初报考中央工艺美术学院,填写的专业志愿是染织美术。因为当年钟情于绘画,而中央美术学院又不在甘肃招生,报考中央工艺美术学院的目的还在于想当画家。按照当时的想法,染织美术专业画画的机遇多于工业美术(环境艺术设计系1977年为工业美术系)。没想到甘肃考生中只有一位女生,教务处招生办公室的老师认为女同学更适合于染织美术,于是我们两人就换了位置。当然这一切都是数年后留校任教参与招生工作才得知的。就是这样一个非常偶然的因素使我走上了环境艺术的设计之路。回过头来看我还真得感谢这位老师,事实证明在绘画与设计这两条道路上,我的素质与个性更适合于设计之路,尤其适合于环境艺术的设计之路。

在漫长的人生道路上每个人都走过无数的脚步,坚实的脚步留下的是深深的印迹,虚浮的脚步则只能扬起阵阵尘土,虽然决定命运发展的只是其中的几步,

◇ 1982年在中央工艺美术学院留校任教,自己的宿舍兼工作室

◇ 1980年在中央工艺美术学院工业美术系学习期间

但关键几步的去向却是无数坚实脚步印迹的积累。积淀和机遇是人生道路取向不可否认的两极,我不否认自己的极好机遇,但能否抓住这些稍纵即逝的机遇,则又取决于自己的实力。专业的实力是勤奋学习与刻苦实践的积淀,好的机遇又能加快这种积淀的过程。回想走过的路,其中的五段对自己专业的发展具有关键的意义。

迈过1974年的元旦,我在兰州三十三中学担任美术教员已有一年多,时值文革“批林批孔”运动兴起,意味着宣传工作量的加大,大量的书画需求使我被调至校“批林批孔”运动办公室。繁忙的工作夜以继日,劳累引起身体的不适。忽一日偶见痰中带血,起初并未在意,但接连数日依然如故。去医院检查发现肺中生一鸽蛋般大小的瘤体。接下来是一阵忙乱,结论是无论良恶性必须开胸手术。几经辗转,在父母的努力下,终到北京协和医院手术摘除,所幸为一良性瘤。接下来的近一年时间里,便是在北京的三姨家中疗养。也许是冥冥之中的专业召唤,也许是自身对建筑的兴趣,一待身体许可便早出晚归,连续进行建筑写生作业,待到返兰之时已经画遍北京所有著名古典与现代建筑。通过绘画,对透视的概念以及对建筑造型风格的理解都达到前所未有的高度,实则成为进入中央工艺美术学院学习专业的最好考前培训。如果没有这种三个小时一张的精细建筑素描,就不可能有入学后一天一本的建筑速写,而建筑速写又恰恰是进入专业设计进行图形思维构思草图的最好训练方式。

从1978年3月进入中央工艺美术学院工业美术系到1982年4月毕业,应该是我专业设计之路上最重要的一段。因为懂得机遇的来之不易,加之六年工作的磨炼,对于大学的学习方法应该说是成竹在胸了。现在有不少学生总是抱怨在校期间教师讲得太少,似乎只要教师讲出几招方法就能一劳永逸,殊不知设计并没有一条固定的模式。关于这方面的问题在本书“我的设计观”中已有明确的描述。大学教育最重要的是学校提供的那么一种学术氛围,学生在这种氛围中所受的熏陶和影响,在某种意义上甚至大于教师的直接传授。所以说并不在于是否上大学,而在于是否懂得如何上大学,懂得如何上大学意味着抓住了机遇,不懂得如何上大学,即使身在校园中也会让机遇白白丧失。正因为我在四年的大学生活中充分抓住课内课外的所有时间,同时有计划地利用每一个假期,使自己的专业水平得到了系统的提高。在这四年中对我影响最大的莫过于潘昌侯教授。潘昌侯教授是一位深谙大学设计教育的专家,他的教育思想后来也成为我教学思想的基础。

1983年是我留校任教的第二年,这年里承接了外交部委托的驻联邦德国使馆室内设计任务。这是一次极好的专业实践机会,因为设计将在德国现场进行。在当时的社会环境条件下出国本身就是极难的一件事,更何况是出国搞专业设计。这个室内设计组由潘昌侯教授、张世礼教授和我组成。按当时的标准这

◇ 在学院门前

我的设计之路

是一个典型的老、中、青组合。在德国的设计进行了三个月,期间还去了英国。可以说这次机遇对我的专业发展是恰到好处。一般来讲大学期间的专业教育都属于理论讲授与基础训练,出校门必须经过社会实践的锻炼才能真正掌握设计的真谛。这种锻炼的外部环境氛围又是形成设计师基本设计素质的关键。德国的这次设计任务,既有名师在侧指导,又有德国严谨的工程技术规范限定,同时发达工业国家的物质文明与刚刚起步进行改革开放的祖国的鲜明对比,也在心灵上产生了巨大的震撼。短短三个月所学胜于寻常的数年。

1986年又有一次极幸运的机会,我得到美国纽约室内设计学院的资助,前往美国进行了为期一年的专业进修。如果说上次去德国奠定了我专业设计发展的基础,那么这次的美国之行则对于我了解专业设计教育本身的规律和科学的教学方法提供了最好的参照。就设计教育本身而言,我国相对于发达国家起步较晚,无论教学体系还是教学方法都与世界一流水平存在较大差距,虽然我们的学生设计表现的功底扎实,但在设计思维的原创性上显然落后于发达国家的学生,这与我们的教学模式有着直接的关系。作为这样一种教育环境下成长起来的我,自然也存在这样的弱点。我在美国选择了专业本科四年级的课程,虽然这些课程的内容在我大学期间已经有过接触,但系统性显然逊于这里。这里的专业设计教学基本上是按照概念设计与工程项目设计两条线进行。通过这样的专业教学能够掌握较全面的专业知识。美国的专业设计教育表面上看随意轻松,整个课堂教学的过程就好似在开讨论会,教师也从不界定学生设计的风格样式,总是不厌其烦地启发学生换一种可能的发展方向再试一试。一直到快要交作业了还在那里挑毛病,学生似乎永远也做不到完美。这一年的进修极为艰辛,课程的密集与作业量之大都是和国内无法比拟的。一分耕耘自然有一分收获,我的进修课程获得全优,但更重要的收获就是比较清楚地明白了怎样去进行一项设计。

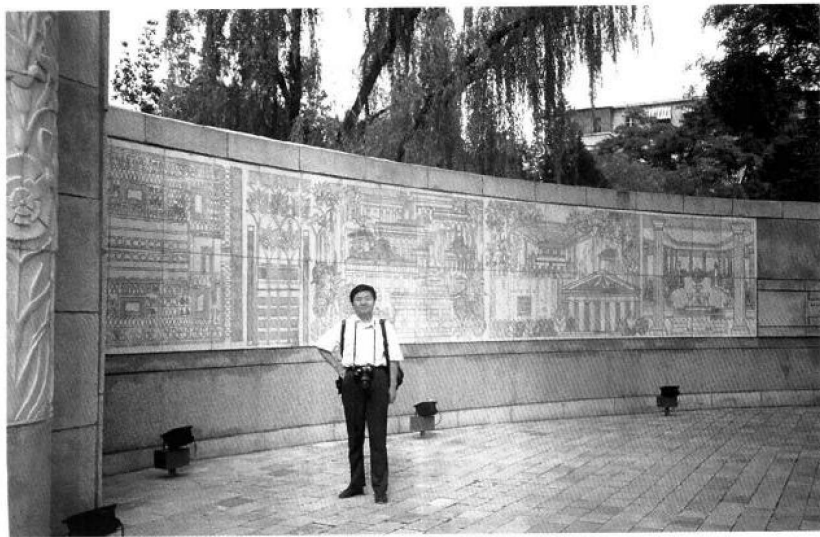

◇ 1983年赴德国(原联邦德国)参加中国大使馆室内设计工作期间

◇ 1987年在美国纽约室内设计学院进修期间

1988年回国后,我所在的室内设计系更名为环境艺术设计系,当时正处于我国室内设计专业大发展的前夜,中国建筑工业出版社出于专业的敏感,决定出版一部室内设计专业的大型教科工具书,这本书的写作委托自然落在了当时全国唯一开设室内设计专业的高等艺术设计院校——中央工艺美术学院。环境艺术设计系主任张绮曼教授将参与主编这本书的任务交给了我。显然这是一项十分艰巨的任务,虽然十分清楚这本书的出版意义,但对这本书后来所取得的专业社会影响则是始料未及的。编书自然要翻阅大量专业资料,更何况这是室内设计专业的一部“天书”。编写的框架体系几易其稿,同时领受任务的两位年轻同事先后出国,编写计划几乎中途夭折,幸而当时自己不过是一个普通的讲师,没有现在这么多会议和行政杂事的干扰,加之目的明确,也就咬咬牙坚持了下来。这本书的整个编写过程实际成为自己对室内设计理论系统的学习过程,历经三年大量的文字整理和图幅编绘,汇集全系师生心血的《室内设计资料集》正式出版。此时,我已大学毕业八年,可以说才算是迈入室内设计之门。

我深知环境艺术设计是一门综合性极强的专业,室内设计只是这门专业中的一个子系统。虽然已经在这个专业中摸爬滚打二十多年,也完成了一批作品,但是与专业设计的最高境界相比还是有着不小的距离。有机会出版这样一个集子只是对过去工作的一段总结,既不出色也不典范更谈不上著名。每每看到自己学生的作业,都会感到中国艺术设计的希望还在于更为年轻的一代。我所处的时代环境决定了我的基本艺术设计素质,由于文革的影响基础知识结构存在着许多先天的缺失。我的女儿就对我的所谓成就不以为然,因为面对她的许多简单问题我都无言以对。在设计的领域我们这一代人正好处于承上启下的过渡阶段,这也就是我为什么愿意留在学校教学的根本原因,从学生身上的所学也许多于我的所教。

◇ 1991年赴哈萨克共和国阿拉木图工作期间

◇ 1996年在国务院接待楼第一接待厅竣工之际

◇ 1996年8月北京人定湖公园园林史景墙环境景观竣工之际

我的设计观

郑曙暘

艺术设计的本质在于创造。创造出从来没有见过的物化样式即为设计的创新。每个人都具有创新的意识,存在着创造的潜能,然而并不是每个人都能成为设计师。即使成为一个名义上的设计师,也未必每件作品都能创新。选择设计师作为终身职业报考各类艺术设计专业的学子,也不是个个都能够成才。半途出家从事艺术设计事业成功的例子,说明人人都具有内在的设计潜力;苦读数年始终徘徊不得其门而入的例子,说明没有找到打开设计之门的钥匙。这个钥匙就是设计之“道”,道即方法,道即技能,得道与失道仅在观念之差,观念的形成在于悟性,悟性的培育在于观察客观世界的思维方式。

设计的过程与结果都是通过人脑思维来实现的,思维的模式与人脑的生理构成有着直接的联系。根据最新的科学研究成果,人大脑的左右两半球分管的思维类型是完全不同的,左半球主管抽象思维,具有语言、分析、计算等能力;右半球主管形象思维,具有直觉、情感、音乐、图像等鉴别能力。人的思维过程一般地说是抽象思维和形象思维有机结合的过程。在人的儿童期开始进行的各种启蒙教育都是为了使大脑得到全面的锻炼而设置的。艺术设计学科融汇科学与艺术,就其设计思维而言,由于本身跨越学科的边缘性,使单一的思维模式不能满足复杂的功能与审美需求。受我国传统的教育理论和教学实践长期忽视右脑潜能开发的影响,以及学术界对形象思维的研究远远落后于抽象思维的现状,因此无论是在艺术设计专业学习的学生,还是社会各界有能力和机会参与艺术设计的人员,普遍存在形象思维能力较弱的情况,不能掌握以形象思维为主导模式的设计方法。

抽象思维着重表现在理性的逻辑推理,因此也可称为理性思维;形象思维着重表现在感性的形象推敲,因此也可称为感性思维。理性思维是一种线形空间模型的思路推导过程,一个概念通过立论可以成立,经过收集不同信息反馈于该点,通过客观的外部研究过程得出阶段性结论,然后进入下一点,如此循序渐进直至最后的结果。感性思维则是一种树形空间模型的形象类比过程,一个题目产生若干概念(三个以上甚至更多),三种概念可能是完全不同的形态,每一种都有发展的希望,在其中选取符合需要的一种再发展出三个以上新的概念,如此举一反三的逐渐深化,直至最后产生满意的结果。

从以上分析我们不难看出理性思维与感性思维的区别,理性思维从点到点的空间模型,方向性极为明确,目标也十分明显,由此得出的结论往往具有真理性。使用理性思维进行的科学研究项目最后的答案只能是一个。而感性思维从一点到多点的空间模型,方向性极不明确,目标也就具有多样性,而且每一个目标都有成立的可能,结果十分含混。因此使用感性思维进行艺术创作,其优秀的标准是多元化的。

作为艺术设计显然需要综合以上两种思维方法,由于每一项具体的设计总是有着特殊的形式限定,这种限定往往受制于各种使用功能的制约,如果过分考虑功能因素使用一种理性的思维形式,也许我们永远不能创造出新的样式。设计的

◇ 指导学生 / 1994年3月

过程与结果如同一棵枝繁叶茂的苹果树的生长,一个主干若干分枝,所有的果实都汇集于尖端,尽管都是苹果但没有两个是完全相同的,无论是形体、大小、颜色都有差异,这种差异与艺术设计的终极目标在概念上是一样的。这个概念就是个性,这种个性实际上成为设计的灵魂。

几乎所有的设计者都有这样的设计经历,设计灵感的触发一般出现在最初一轮的概念构思中,这时的想法往往个性化最强。随着设计的逐步深入,各种矛盾越来越多,能否坚持最初的构思,就成为检验设计者功力的关键一环。克服了来自各个方面的干扰,始终能够坚持最初的构思,完成的设计就有可能呈现与众不同的个性,表现出新颖独特的面貌。反之就可能在汲取众家之长的所谓综合中变成一个四不像的平庸之作。由此看来,最初的概念构思异常重要,能否选择一个理想的概念构思就成为创造个性化强的设计作品的基础。理想概念构思的选择体现了设计者设计思维方式掌握的程度。

设计概念的产生体现为一种空间形象的造型转换,呈现多元化的趋势,它的形象构思发展模式应该是爆炸式的。这种构思可以不受任何限制:空间形式、构图法则、意境联想、流行趋势、艺术风格、构件材料、装饰手法等等都可以成为进入概念设计的渠道。由于形象是作为设计概念的主要思维依据,因此打开思路的方法莫过于形象构思的草图作业,当每一张草图呈现在面前的时候都可能触发新的灵感,抓住可能发展的每一个细节,变化发展绘制出下一张草图,如此往复直至达到满意的结果。以室内设计为例,最初的空间形象构思总是从简单的几何形体组合入手,因为再复杂的内部空间,也是由最基本的空间形态构成的。在诸多的思路发展要素中,相似的联想是启发空间形象构思的重要方面:象征相似以两者的主要特征为启发依据;直接相似在平行因素和效果之间进行比较;自然相似以自然中结构的、物理的、控制的要素进行类比;有机相似从植物或者动物的形态和行为中得到启示;文化相似则是人在社会中文化观念的相互启迪。

面对一个设计项目就如同站在旅行的出发点,虽然“条条大路通罗马”,但哪条路最优却要经过缜密的选择。选择是对纷繁客观事物的提炼优化,合理的选择是任何科学决策的基础。选择的失误往往导致失败。人脑最基本的活动体现于选择的思维,这种选择的思维活动渗透于人类生活的各个层面。人的生理行为,行走坐卧穿衣吃饭无不体现于大脑受外界信号刺激形成的选择。人的社会行为,学习劳作经商科研无不经历各种选择的考验。选择是通过不同客观事物优劣的对比来实现。这种对比优选的思维过程,成为人判断客观事物的基本思维模式。这种思维模式依据判断对象的不同,呈现出不同的思维参照系。设计概念构思的确立显然也要依据这样一种思维模式。

可见培养以形象思维作为主导模式的设计方法,以综合多元的思维渠道进入概念设计,以图形分析的思维方式贯穿于设计的每个阶段,以对比优选的思维过程确立最终的设计结果应该是科学的艺术设计之道。

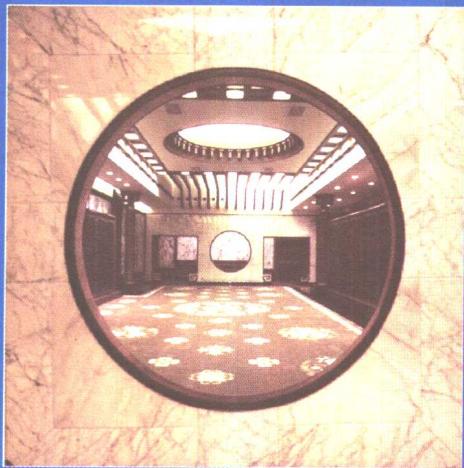
◇ 在中央工艺美术学院环境艺术设计系讲授专业课/1994年3月

目录

总 序	—
我的设计之路	二
我的设计观	六
环境艺术设计	1
展示艺术设计	75
家具艺术设计	85
郑曙旻访谈	91
郑曙旻艺术设计年表	98

环境艺术设计

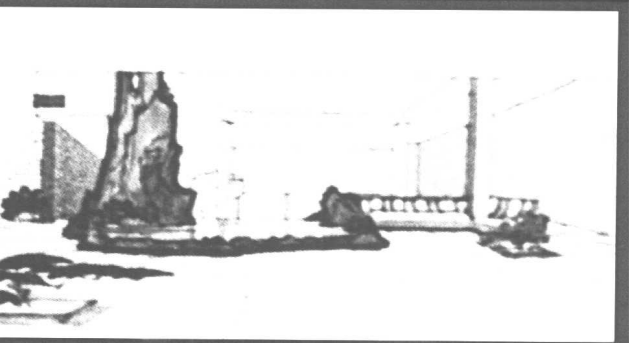
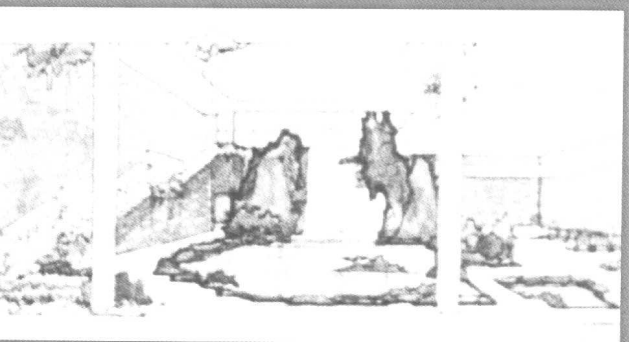
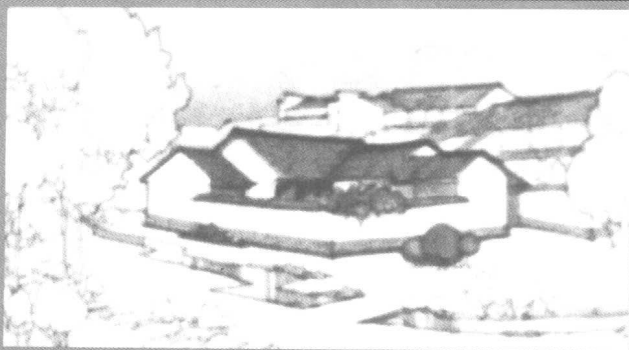
HUANYI

杭州普福岭民居风格旅游宾馆建筑与室内方案设计是作为毕业设计由中央工艺美术学院工业美术系安排的,该设计由潘昌侯教授担任导师。80年代初,面对国家旅游业大发展的形势,根据杭州市旅游局的要求,计划在杭州普福岭地区兴建一组具有当地民居风格的旅游宾馆。为了完成这项设计,我曾先后数次深入现场考察测绘。根据地形按照旅游小街、综合群组、独立院落三种形式进行环境的总体规划,之后又完成了建筑设计,并按照建筑设计的限定深入到室内设计。虽然这个项目最后未能实现,但作为毕业设计,从整体环境规划一直做到室内设计,其学习的知识容量却是十分可观的。

杭州普福岭旅游村设计方案

环境艺术设计 作品1#

杭州普福岭民居风格旅游宾馆建筑与室内方案设计 / 1981~1982 年

