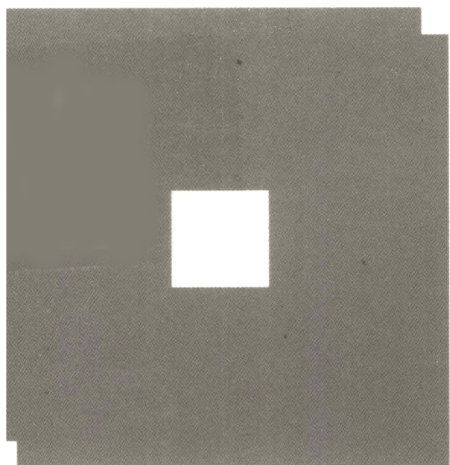
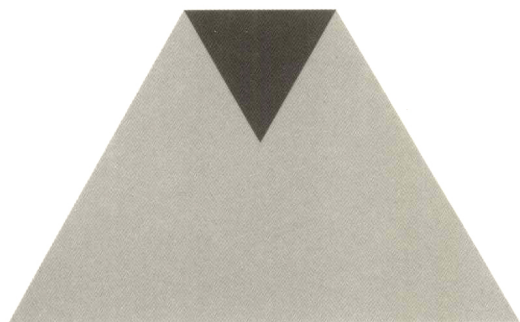

陈小林 教设计

陈小林 著

对学习设计者如是说
设计的两个维度——文化和市场
设计的主角——设计师
设计的主场——市场对接
设计的教学问题

人民美術出版社

陈小林 教学设计

陈小林
著

人民
美术
出版
社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈小林教设计 / 陈小林 著. -- 1版. -- 北京 :
人民美术出版社, 2010.6

ISBN 978-7-102-05048-5

I. ①陈… II. ①陈… III. ①设计学—基本知识

IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第095716号

著 者: 陈小林

陈小林教设计

出 版: 人民美術出版社

地 址: 北京北总布胡同32号 100735

网 址: www.renmei.com.cn

电 话: 艺术教育编辑部: 010-65122581 010-65232191

发行部: 010-65252847 010-65593332 邮购部: 010-65229381

责任编辑: 王 远

封面设计: 冯昀茜

版式设计: 冯昀茜

责任校对: 黄 薇

责任印制: 王建平

印刷制版: 成都中嘉设计印务有限责任公司

印 刷: 四川和记印务有限公司

经 销: 人民美术出版社

2010年6月第1版第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印 张: 15.5

印 数: 0001-5000册

ISBN 978-7-102-05048-5

定 价: 48.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

自序

设计做了30年，也曾市场中摔打得鼻青脸肿，其中的收获——那些在岁月间沉淀下的闪耀珍宝：一点小经验和防身术，让我偶尔在与朋友切磋之时，还能尽兴地拆上几招，人生至此，何其有幸。

随着社会的进步与变化，让我改变了原本的工作方向，走上了教书育人的传教之道，角色也改头换面。既然身份已改，那内里就必须保持一致。于长期做市场设计之人而言，教书育人则是另一门新的课题，于是在自我兴趣与外部压力的结合下，一头扎入，从头学习。一晃近十年，品尝各种酸甜苦辣，五味俱全，而获淡泊之心，能够平常待事可算是最大收获。其间，便有了对人生价值的探究和思索，更加深刻地体会到作为设计教育者肩负的社会使命。同时也拾得许多爱好与乐趣。教学、读书、做设计，每一天都紧张而丰富，如此一来，生活也被赋予了更多的意义。

曾记得一次与毕业学生的对话，谈到就业与市场的问题，却发现同学们竟然是集体恐慌而不知所措。大部分不知设计如何对接市场，更没勇气去直

面残酷的现实，如此窘况，让我深受刺激。静下来分析其中原由，便发现是学生在校期间缺少对专业的深度理解，思想中没有市场意识，缺乏面对困难的精神准备，所以才出现这种集体失态。那一次不经意的交流，让我警觉地反思起教学的过程和目的。是的！我们大多时间在教设计的方法与形式，让学生理解如何审美，但是却忽略了告诉学生为什么设计？设计到底要解决什么问题？而这些“为什么”的背后还牵扯到哪些问题？由此我思考如何改变一下现行的模式，在自己的教学中去实践和尝试，将真实的市场问题带入课堂，逐步给学生建立起市场的概念和意识。借由市场的切入，进而扩展至与此相关的其他问题，比如设计与做人、对应市场的策略与方法，以及如何在毕业后拓展自己的设计人生等内容。随着时间的推移，播撒的希望种子也得到了收获，毕业的学生常常给我来电话：“谢谢老师！感谢您给我们建立的市场意识，今天如果我们还能做些被市场接受的设计，都与学校给予的影响是分不开的。”还有那爆满的节日祝福和感谢短信。每每听到和看到这些话，心中都有万分感慨和无限欣慰，那是从事教师职业的收获，也是一种守护希望之光到开花结果的满足和快乐。

前不久与朋友聊天之时，谈到此话题，大家纷纷建议让我把这些经验和体会编写成书，介绍给更多的学习者。于是我也半推半就，打开记忆的储存

器，把过去经历的感悟整理出来。孰不知，当着手撰写时才明白，此举原非易事：用文字把一些观点和经验串在一起，要有逻辑关系，还得用平实的语言来说明，确实让我犯难，这些文字功课本非我之所长。哎！又一次让我摔打得体无完肤。还好，自己的一点存货总算都双手奉上，希望能给大家一点帮助。这种感受正如人们常说的：“痛并快乐着！”此刻回头又增感慨：总算做了一件有意义的事。

陈小林

2010年初春于成都江安河畔

自序

对学习设计者如是说

| 一

|感恩之心 01

|尊重别人 善待自己 03

|心态与精神 04

|兴趣是最好的老师 06

|人生经营 自我规划 12

|改变自己 迎接机会 15

设计的两个维度：文化和市场

| 二

|设计中的文化 19

|雅与俗 24

- | 市场的思维 27
- | 市场的接受过程 34
- | 市场的接受成本 37
- | 寻找设计的依据 39
- | 调查 发言权 设计权 40
- | 调研的方法 49
- | 创意原点 56
- | 合适的设计 58
- | 简约化解繁复 61
- | 博古通今 面向未来 63

设计的主角：设计师

I 三

- | 设计的责任 69
- | 设计师的素质 72
- | 敬畏自然 以道制术 78
- | “水井坊”设计的思考 80
- | 沟通与合作 97
- | 以义得道 100
- | 从小事做起 102
- | 自省 自信 106
- | 求“知”若渴 111
- | 积累人脉 建立资源 114
- | 君子爱财 取之以道 121

设计的主场：市场对接

丨 四

| 初涉业务的困惑 125

| 带着镣铐的舞者 129

| 没有效益的苦恼 133

| 方案的提报 135

| 感悟中逐渐成熟 138

| 理想与现实 140

设计的教学问题

丨 五

| 学生现状分析和课程整体计划 145

| 课件与板书 149

| 作业的斟酌 150

| “严”字当头 以身作则 157

| 以“趣”传意 159

| 平实见“智” 160

| 以“和”达事 162

| 有故事的设计师 163

| 问题对话 170

| 学生日记 190

致谢 236

对学习者 如是说

1 感恩之心

我一直坚信，人当常怀感恩之心。“感恩”，是人生的基本态度，也是我一直坚守的信条。

人是社会的产物，人的成长和发展与社会环境息息相关，很多成功或有造诣之人都是环境所造，当然，也需要个人魅力和年复一年的自我修炼。如果你对事业有所追求，而且想获得成功，不妨从营造一个人生软环境、创造一种良好的氛围开始，让所有与成才有关的要素及资源都萦绕于周边，形成一个外部因素，结合自己的思想情操、行为方式、沟通技巧等内部因素，来营造一个理想的生态软环境。

那么怎样才能营造一个于己有利的生态软环境呢？我认为唯一的方式就是用“爱”，用真诚的心，用持之以恒的信念来构建。我一直坚信，人当常

怀感恩之心。“感恩”，是人生的基本态度，也是我一直坚守的信条。在与人际交往中懂得付出“爱”、懂得“感恩”，这点是最重要的，这也是我所崇尚的人生态度。首先要学会付出，而且是自愿。以一种发自内心的善意，虚怀有礼，尊重和善待他人，长此以往，别人也会将“爱”回赠给你，心有一种被爱之感，心灵互动，良性循环，身处这样的软环境中，一定会在彼此之间建立起信任、尊重，以及交往的默契。如此一来，成功路上的各种困难都会在众人的帮助下得到解决，实现理想仅仅是时间的长短而已。

说到感恩，我们首先应该从对待父母开始，尊重他们，感谢他们的养育之恩。俗话说“滴水之恩，当涌泉相报”，父母为你付出的不仅仅是“一滴水”，而是一片汪洋大海。我经常告诉学生，学习知识之前首先得学会做人，这是学设计的第一步。但现在总有些让人不理解甚至痛心的现象，比如学校里极少数的学生，他们对待父母的态度让人感到心寒。对父母的养育之爱毫无感恩与回馈，只顾从父母那里索要钱财，甚至极个别学生还埋怨父母没能力给自己提供优越的生活条件，抱怨自己出生在普通家庭。怎么能这样？这是一种极度的自私，是一种有着极大缺陷的人生态度，鸦雀尚有反哺之心，更何况我们作为人呢？这样的人是不配学设计的，因为设计的立场就是利他性，缺失了做人的基本道德，又怎么能走上成功之路？

没有爱的世界是一片荒漠，要学会“爱”，爱自然万物，爱周围的人，那么首先要从爱自己身边的父母开始，他们给予我们生命，抚养我们成人，我们对父母的态度，应该是发自内心的感恩。如果是一个连自己父母都不能够爱的人，又怎能对别人海誓山盟，情深意切？不懂得以感恩之心善待父母的人，又怎能得到别人的尊敬和真爱？

赠人玫瑰，手有余香。让我们学会以“爱”感恩。从对待父母开始，从身边的小事开始，满怀“爱”心，去善待身边的人和事，并长此以往地坚持

下去，我坚信，这将是迈向成功的第一步。

1 尊重别人 善待自己

如何得到他人的尊重和认可？答案是首先要学会尊重他人。因为世界是一面镜子，你对它哭它就哭，你对它笑它便笑。

人与人之间的交流，应建立在相互尊重的基础上。谁也不可能离群索居，与世隔绝。每个人都要与他人相处。而尊重就是连接人与人之间的纽带，它能缩短人心的鸿沟。敞开心扉，用心尊重他人，使对方感到温暖、愉悦，你也会拥有许多的朋友，从中体验到一种美好、和谐的人际关系。

当一个人在受到别人的尊重或认可时，常常会表现得更加进取和努力，因为人是生活在群居的社会环境中，每个人都在极力展示自己的价值，期望得到别人的认同。如何得到他人的尊重和认可？答案是首先要学会尊重他人。因为世界是一面镜子，你对它哭它就哭，你对它笑它便笑。你如何对待世界，世界就会如何对待你，在这个互动循环的生态软环境中，认可别人的长处，并给予肯定，即是尊重他人，反过来再赢得他人的尊重，这是善待自己的明智之举。

尊重不仅是人与人交流的基础，更是一种平视、平等的人生态度，是一种修养、能力和美德，也是实现和谐、共进的人际学问。如果一个人连尊重他人都不做到的话，即使他多么富有，即使他有多么强的工作能力，想必在生活、工作的道路上也会处处碰壁，不可能有什么比较大的作为。因为，任何人都不愿意与不会尊重别人的人合作。

尊重他人和善待自己，其实是同一件事情，是我们生活中相辅相成的两个侧面，只有尊重他人，才能换取他人对自己的尊重，也只有善待自己之人，才能以一己之心度他人之心，所谓己所不欲勿施于人，以善待自己之心，善待他人。当他人亦友好回馈与你之时，便是如此循环往复。以尊重为本，怀博爱之心，才是我们应当崇尚的态度。

积极营造于己于他都有利的和谐环境，必定会得到良好的合作和沟通氛围，也有利于自己随时处于自谦的心境，平和坦然，从而易促成事物朝着有利的方向发展，最终获得事业和人格上的成功。

I 心态与精神

培养一种宽容的心态，为人处事谦虚有礼，是设计者应该具备的态度。

做设计，是要沉浸在一种淡泊平和之中，以虔诚之心，雕琢设计之艺。

有人说，当一个人处于老年时期，他对这个世界的理解，会变得很单纯。这里的“单纯”指的不是简单和无知，在另一个层面上，我们更愿意把它理解成一种摒弃世俗物欲，回归本源的思维方式和人生态度，也就是从内心自然表达的一种心态。为什么人每每只有到了年华老去才感知到其中之道理、才感悟出其中之真谛，因为历经岁月的历练和蹉跎后，我们终于回归平静而豁达的心态，开始自然而随和地处事待人。

这是时间馈赠给人生的礼物。如果一个成长中的年轻人能够越过时间的障碍，提前获得这份礼物的话，他离成功或许就不远了。是的，每个人都迫切需要成功，但如何成功，受影响的有诸多因素，但前提恰恰是我们都需要

一份从容不迫的良好心态。

所谓“心态”就是指一个人对待事物的一种态度。而对于“心”，我们亦需要重新感触和再认识，它不仅仅是一种功能的生命器官，而应是造化的精品，是充满意义和力量、高贵而富于诗意的生发地。心为一身之君主，禀虚灵而含造化。中医讲“心为君、为火”，它的尊严和热情是支持生命活下去的理由，它是爱和勇气的象征。在面对强大的破坏性因素时，心可以通过自身激发出的活力去修复或抵消这种障碍。若是“心”厌倦或放弃这王者之威，那么生命内部的自我调整装置就会松懈和瓦解。

而“态”则可以理解为“度”，以心的愿望去面对所有事物。度则是控制，也就是人们常说的“合适”，是我们面对外界事物保持的一种恒定状态，为人处事的一种立场、观点。在商品经济高速发展的当下，纷繁的事情和横流的物欲极易把人的心态搞得很复杂。在越来越喧嚣的现实社会中，大家忙于各种竞争，整个社会趋于浮躁，很容易使人急功近利，做出一些极其表象的东西。社会就像个大秀场，在这种环境中，我们要学会取舍，学会淡定，做任何事都应当把握一个“度”，以平静务实的心态去面对所有问题。我们可以从自然规律中去感悟一些道理，比如冬天来临，落木萧萧，树木掉光叶子是一种自然规律，是为了储备养分，为来年更加枝繁叶茂作铺垫。这便是“舍”——这种境界也是成长过程中“度”的平衡，是自然界随处可见的现象。但作为自然主体的人类，为何不去遵循这一个原始而朴实的自然规律呢？这确实值得我们深思。

心态的重要，在于它是行动之源，万事之本。越是饱满的麦穗，它的头垂得越低，同样，越有涵养的人就越是显得谦和而平易，古往今来的不少成功者都给我们塑造了很好的榜样。培养一种宽容的心态，为人处事谦虚有礼，是设计者应该具备的态度。做设计，是要沉浸在一种淡泊平和之中，以

虔诚之心，雕琢设计之艺。而此时，我静下心来阐述这些观点，亦是一种深思和反省，或是说，自己在不停地强化和巩固着这种心态。我相信，这日复一日的雕琢，终会让自己得以蜕变。

设计的出发点是以人为本，而对于人的研究，本身就是一个复杂的系统工程，正如古人所言“修身、齐家、治国、平天下”，修身就是其核心，一切皆以修身为本。生命是自然的一种鲜活存在，原本是一个和谐的循环机制，其实人的身体远比头脑更聪明。在中医里有“上医医国，中医医人，下医医病”之说，就是说“天下即人身”，言下之意是掌握好人身的人就可以治理整个国家。由此可见思想的生发源自于人身，研究“人”的学问更是中国文化的一个重要组成部分。而学习设计的首要任务就是学会掌控自己的身体和欲望，我们应该明白，精神是一种自我认知，是从内心深处散发出的力量，是身体能力的一种外化表现。只要懂得了对自己身体的控制，精神就可以培养和塑造，可以改变和发扬，而且身体更是学习和生活的中坚力量。所以设计人除了应该拥有广阔的视野和充满激情的精神状态外，还需要有良好的人格品质和健康的心态，以印证设计的社会价值和意义。设计是设计人的品格折射，只有具备了这样的素质，才会设计出令人信服的作品。

I 兴趣是最好的老师

在决定去做一件事情之前，培养兴趣非常必要，它是动力的源泉，也是最好的老师。

我总是想告诉年轻的学子们，做事前首先要有自己的目标，坚持不懈，然后一切就会变得皆有可能。任何事业的成功都得靠自己去努力，没有谁可以包办代替。

很多人学设计是因为对它感兴趣，如果学设计却又对设计缺少兴趣，那将是痛苦的。人活着肯定希望选择自己喜欢的事情来做，没人希望自己所做的事无趣和痛苦。因此在做任何事情前首先建立起浓厚的兴趣，这是非常重要的，否则就会缺少持之以恒的动力去坚持和完成，如果动因不清楚，则有可能中途被其他的事所干扰，甚至有可能放弃这件事。任何人做事都源于他对这件事情的兴趣和价值的认同，这也是决定事情能否做好的关键，是做好事情最原始的出发点。所以学习设计也不例外，有无兴趣是关键。

人们常说：“兴趣是最好的老师。”回想起自己当年的兴趣则来自于生活所迫。刚入小学时，“文化大革命”开始，学校全面停课，使得我的母亲一下子恐慌起来：如果将来孩子没有文化，没有一技之长，如何求生存？一时不知如何是好。后来母亲受厂工会一位写标语和画黑板报能人的启发，希望我去学习一些画画之类的技能。但那个年代学画的纸和颜料等物，对我本不富裕的家庭来说更是承受不了的额外开支，唯一的获取方式便只能是靠母亲去讨要，一次、两次、三次……再加上别人也有难处，无奈之下，便只能将画过的纸反转过来用背面再画。但结果可想而知，经过反复折腾的纸张已不再接受我的涂鸦，好在当时有很多学画的伙伴偶尔接济，总算让我可以时断时续地画下去，学画的种子就这样在为了将来吃饱饭的意识支配下，播种在我心中，兴趣也就在这样艰苦不断地求索中慢慢地培养起来。回首当年求学路途之心酸，正是因为有了那明确的目标，才让我一步步走来，坚持至今，从不言弃。

兴趣是一扇门，一扇打开就可以长驱直入的门，它赋予我们无限想象的空间，而无趣则是一扇关闭的门，它横刀而立，驱赶着灵感与耐心，阻断了想象的翅膀。所以在决定去做一件事情之前，培养兴趣非常必要，它是动力的源泉，也是最好的老师。但兴趣也不是盲目的，做一件事情之前，请同学

们一定要思考以下几点：第一，做这件事情能不能给现实生活中的自己带来经济利益回报？是将来的还是眼前的？是安身立命的一技之长，还是盲目冲动下的一时决定？这是一个很现实又绕不开的问题；第二，做这件事能给自己带来什么样的荣誉？这是对纯精神层面的思考，如果得不到荣誉的回报，那说明这个人对价值的理解有所欠缺，至少可以说是没有深入的思考，有一定文化程度的人在考虑得到利益的同时更希望得到荣誉，甚至有时看重荣誉胜过经济，因为这事关同事、家庭以及社会对自己的认可，更是自我价值的实现；第三，能否将所做的事情纳入自己的人生奋斗目标之中，与自己未来所设想的人生道路是否有关联？或者成为人生某一阶段的组成部分？假如没有这样的考虑，做这件事情就没有足够充分的支撑理由。这是我理解的做事前的三个思考，当然并不是每件事都必须有这样深入的考量。我总是想告诉年轻的学子们，做事前首先要有自己的目标，坚持不懈，然后一切就会变得皆有可能。任何事业的成功都得靠自己去努力，没有谁可以包办代替。当然个人的能力有所差异，对事物的驾驭或弱或强，但关键在于自己是否自信，是否坚定，这是把一件事情做成功的重要因素。

然而在现实社会生活中，有不少刚学习设计的同学在初期，并没有明确的理想，而是随波逐流，在自己的大脑中就是一个笼统的艺术印象。更有一部分则是高考的原因，应急转入设计专业方向，对社会需求和艺术设计的理解都很模糊，甚至连概念都没有，更谈不上定位，很难确立自己的发展方向，从而变得迷茫而不安。针对这种现象，首先需要对自己进行一段时期的调整和强化，应该多去了解一些与设计相关的概况和知识，从自身的素质和条件出发，选择比较感兴趣的方向去发展，所以短期的首要目标就是要培养兴趣，从内心深处唤起对自己定位目标的向往，在理解了设计未来的使命后，再建立起自己的奋斗目标。