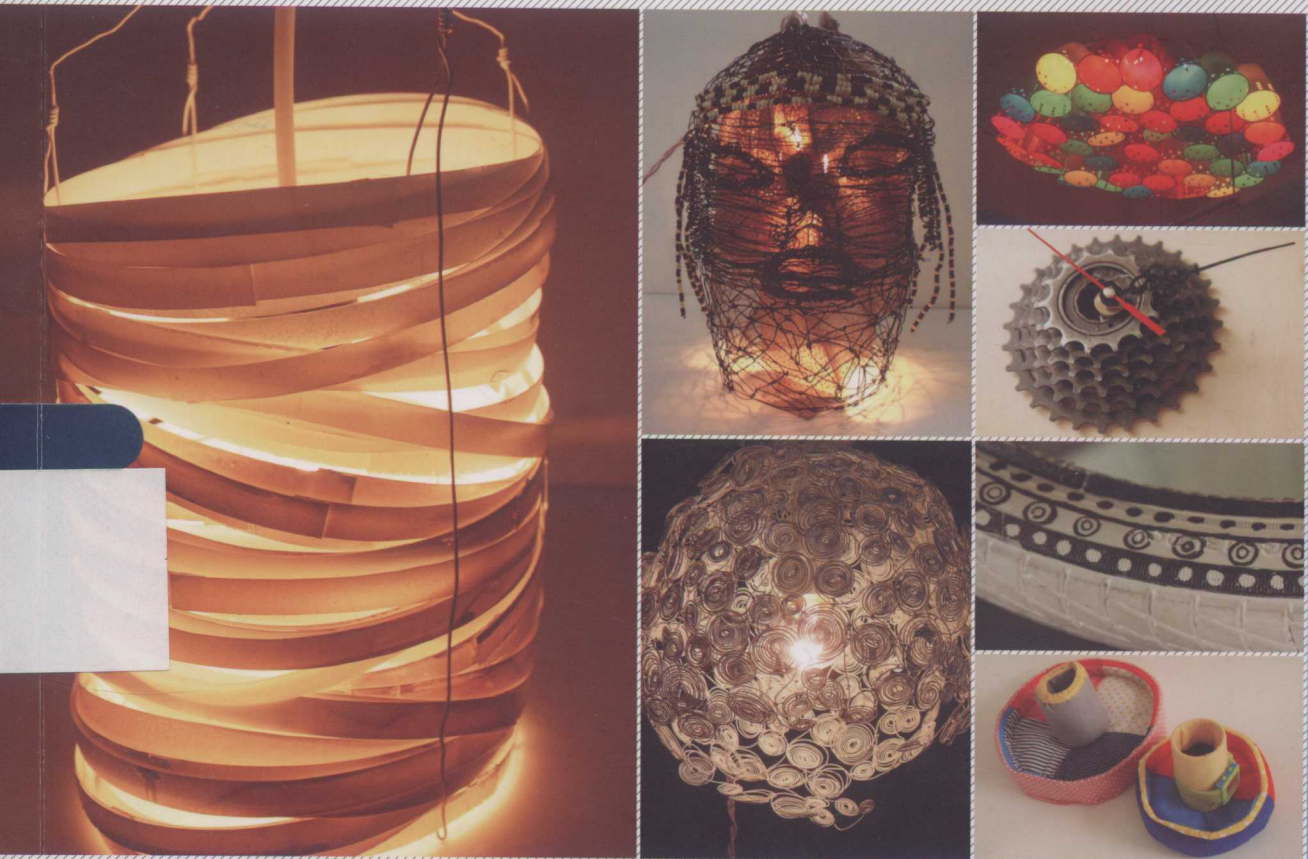

高等院校艺术设计
精品课程丛书

设计体验

高崑 王海涛 著

四川大学出版社

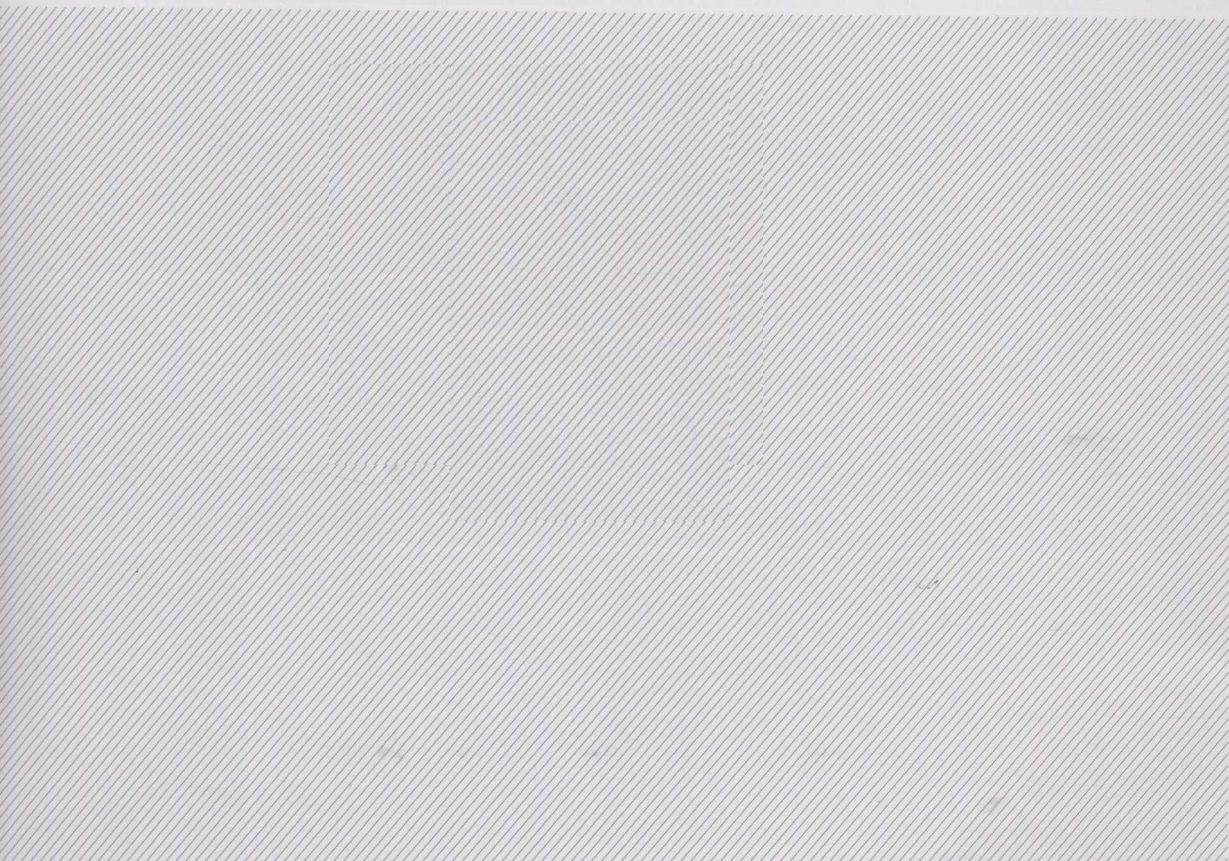
014024350

TB21
118

高等院校艺术设计
精品课程丛书

设计体验

高崑 王海涛 著

TB21
118

四川大学出版社

责任编辑:王 冰
责任校对:李思莹
封面设计:陈 莎 王海涛
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

设计体验 / 高嵬, 王海涛著. — 成都: 四川大学出版社, 2013.
(高等院校艺术设计精品课程丛书 / 高嵬主编)
ISBN 978-7-5614-6939-2

I. ①设… ②高… ③王… ④主… ①设计学—高等学校—教材

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 154275 号

书名 设计体验
SHEJI TIYAN

著 者 高 嵬 王海涛
出 版 四川大学出版社
地 址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)
发 行 四川大学出版社
书 号 ISBN 978-7-5614-6939-2
印 刷 四川盛图彩色印刷有限公司
成品尺寸 185 mm×210 mm
印 张 6
字 数 100 千字
版 次 2013 年 11 月第 1 版
印 次 2013 年 11 月第 1 次印刷
定 价 30.00 元

◆ 读者邮购本书,请与本社发行科联系。

电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065

◆ 本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。

◆ 网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

目录 概述

"设计体验"课程的教学研究与思考 /008

成果展示

邓如：非洲人物头像灯具概念设计 /015

张姝颖：稻草灯饰概念设计 /017

李钊：灯具概念设计 /019

何鹏飞：灯具概念设计 /021

黄云春：灯具设计 /023

刘艳：钟表概念设计 /025

陈千伊、章赟赟：RECYCLE LIFE/029

金怡秀：环保手提袋概念设计 /031

叶嘉楠：马卡龙环保袋概念设计 /033

倪晓慧：西瓜置物袋概念设计 /035

叶晔：西瓜置物袋概念设计 /037

刘倩：毛毡与拉链的结合设计 /039

张心馨：PEACOCK 晚宴包概念设计 /041

李弈：黑白棋手提袋概念设计 /043

胡陈晨：海的女儿系列饰品设计 /045

绳丝龟：一花一世界 /047

陈宝珠：白无垢 /049

吴译棋：DETACHABLE COLLAR/051

沈睿琪：非洲装饰帽概念设计 /053

- 钟逸诚：德国篮球场概念设计 /055
- 林炜鹏：梅赛德斯奔驰展厅 /057
- 刘茜：SAKURA SHOP 商店整体概念设计 /059
- 黄嘉楠：樱花蛋糕盒概念设计 /063
- 叶怡婷：仙人掌饰品架 /065
- 李嫣：仙人掌饰品架 /067
- 曹晓润：门帘 /069
- 杨启璠：印度风情概念设计 /071
- 钱美岑：办公文具系列概念设计 /073
- 汤鑫洁：“塔”借书板系列设计方案 /075
- 叶佳卉：寝室收纳空间的充分利用 /077
- 葛杰：储物新时代 /079
- 唐婷婷：PEACOCK PLUME 餐具设计 /081
- 乐伟龙：竹杯概念设计 /085
- 赵亚晨：镜子系列概念设计 /087
- 王叶蕾：FREE BIRDS/089

其他案例

- 毕茹捷、陈文力、郭军正、冯晓康、张红军、邢清遥：
关于民间美术的现代设计探索 /091~111

小结

- "高级人才"与"设计体验"课程 /112

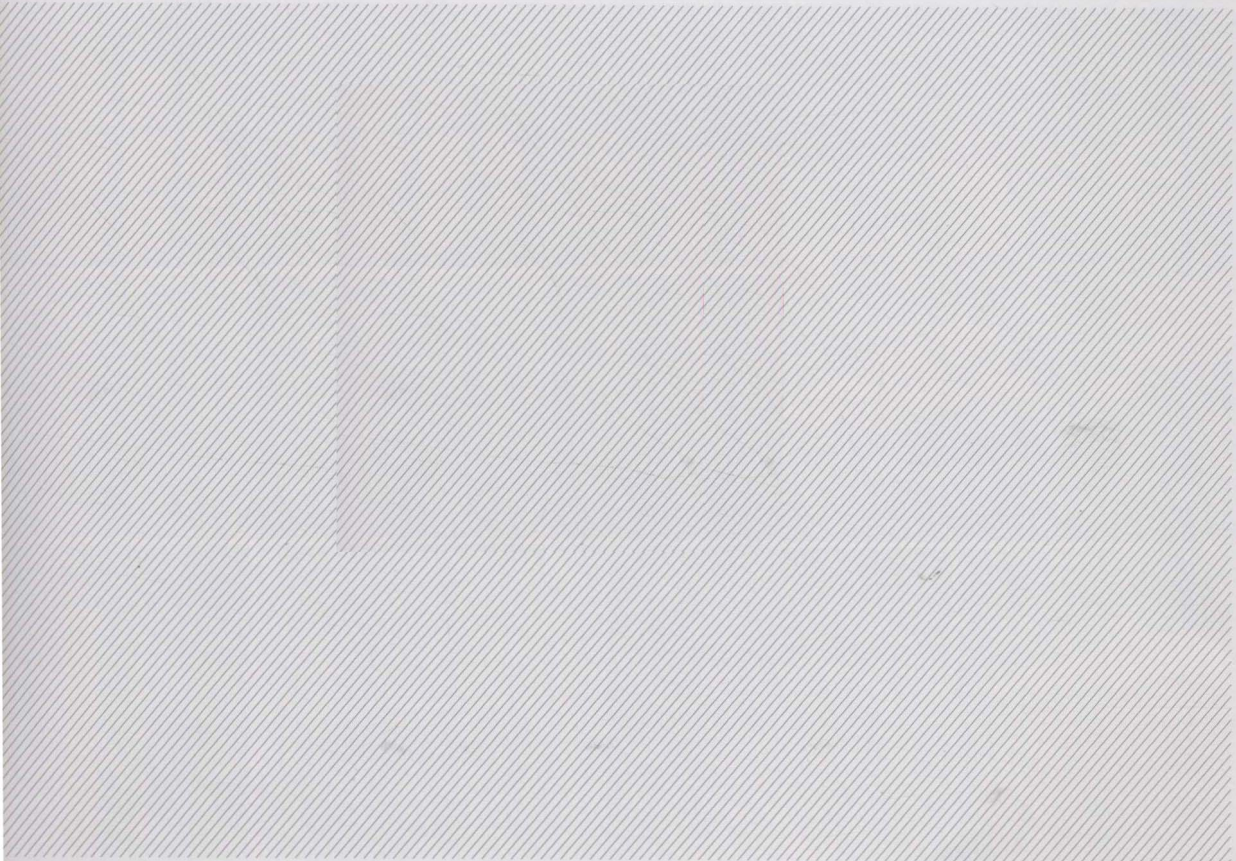
014024350

TB21
118

高等院校艺术设计
精品课程丛书

设计体验

高崑 王海涛 著

TB21
118

四川大学出版社

目录 概述

"设计体验"课程的教学研究与思考 /008

成果展示

邓如：非洲人物头像灯具概念设计 /015

张姝颖：稻草灯饰概念设计 /017

李钊：灯具概念设计 /019

何鹏飞：灯具概念设计 /021

黄云春：灯具设计 /023

刘艳：钟表概念设计 /025

陈千伊、章赟赟：RECYCLE LIFE/029

金怡秀：环保手提袋概念设计 /031

叶嘉楠：马卡龙环保袋概念设计 /033

倪晓慧：西瓜置物袋概念设计 /035

叶晔：西瓜置物袋概念设计 /037

刘倩：毛毡与拉链的结合设计 /039

张心馨：PEACOCK 晚宴包概念设计 /041

李弈：黑白棋手提袋概念设计 /043

胡陈晨：海的女儿系列饰品设计 /045

绳丝龟：一花一世界 /047

陈宝珠：白无垢 /049

吴译棋：DETACHABLE COLLAR/051

沈睿琪：非洲装饰帽概念设计 /053

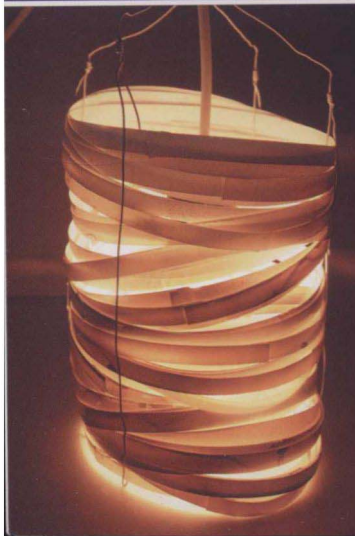
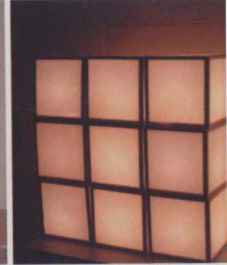
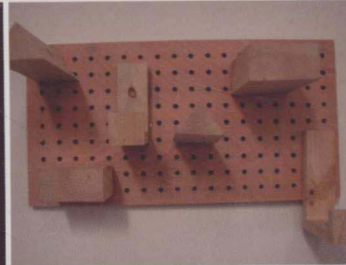
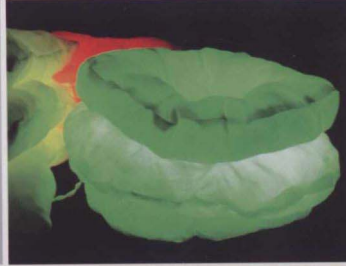
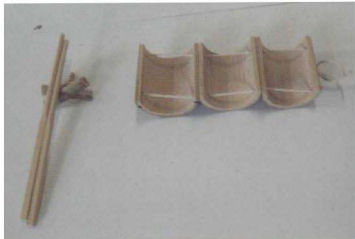
- 钟逸诚：德国篮球场概念设计 /055
- 林炜鹏：梅赛德斯奔驰展厅 /057
- 刘茜：SAKURA SHOP 商店整体概念设计 /059
- 黄嘉楠：樱花蛋糕盒概念设计 /063
- 叶怡婷：仙人掌饰品架 /065
- 李嫣：仙人掌饰品架 /067
- 曹晓润：门帘 /069
- 杨启璠：印度风情概念设计 /071
- 钱美岑：办公文具系列概念设计 /073
- 汤鑫洁：“塔”借书板系列设计方案 /075
- 叶佳卉：寝室收纳空间的充分利用 /077
- 葛杰：储物新时代 /079
- 唐婷婷：PEACOCK PLUME 餐具设计 /081
- 乐伟龙：竹杯概念设计 /085
- 赵亚晨：镜子系列概念设计 /087
- 王叶蕾：FREE BIRDS/089

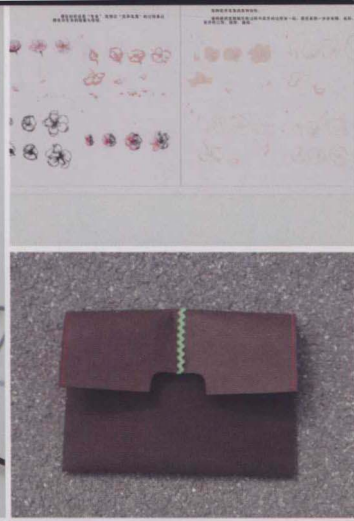
其他案例

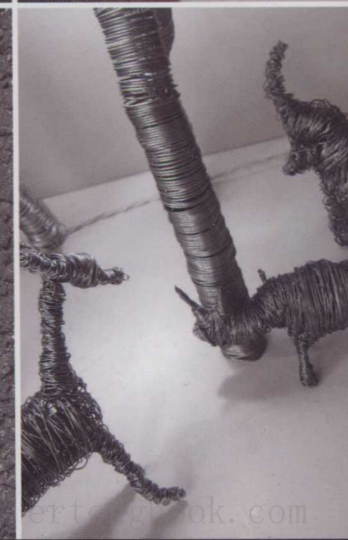
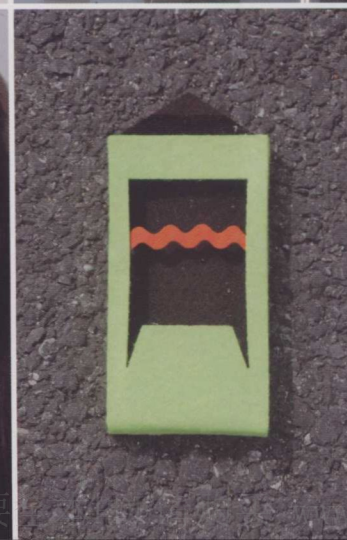
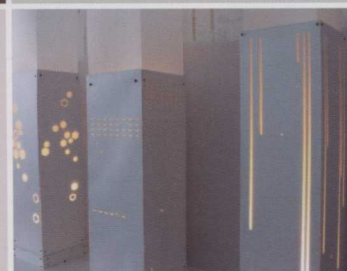
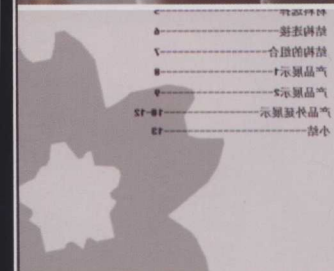
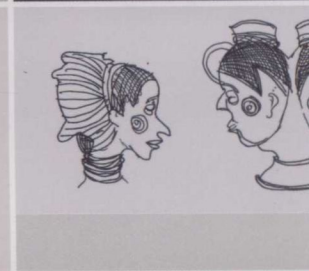
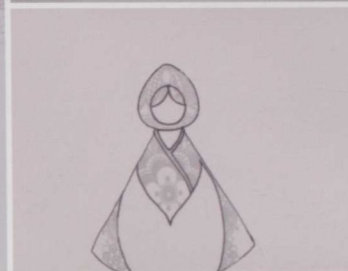
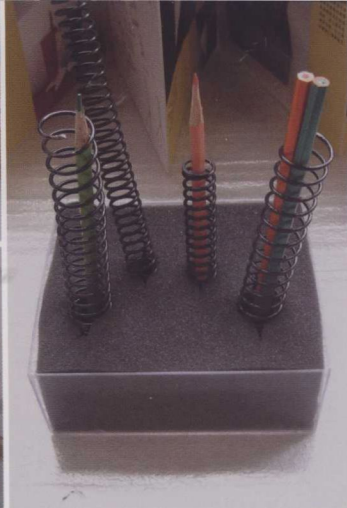
- 毕茹捷、陈文力、郭军正、冯晓康、张红军、邢清遥：
关于民间美术的现代设计探索 /091~111

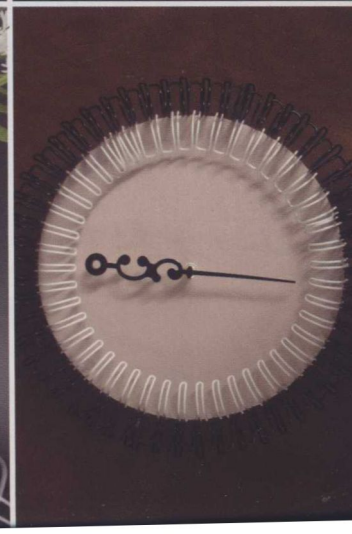
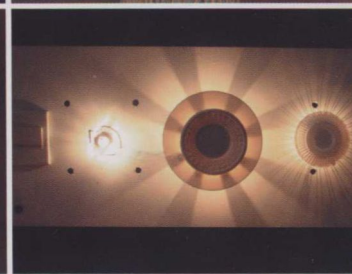
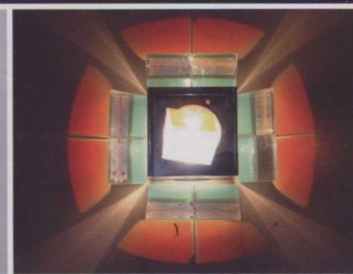
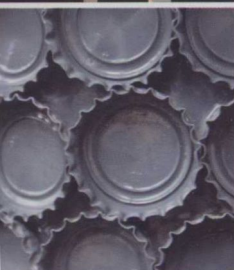
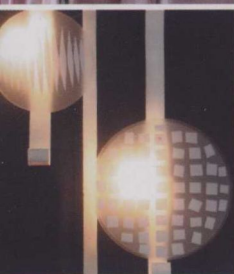
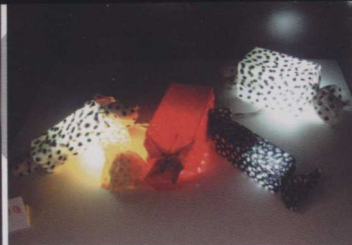
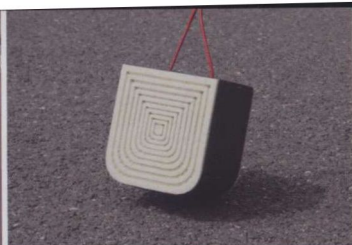
小结

- "高级人才"与"设计体验"课程 /112

概述 “设计体验”课程的教学研究与思考

“设计体验”课程是中国美术学院专业基础教学部设计分部本科一年级教学的终端课程。该课程为时三周，共60课时，是本科教学中的短期课程，但却是尤为重要的一门课程。

我们将本课程设置在本科一年级的终端，并布置给学生一项含有功能的概念设计作为作业。学生在完成设计的过程中，必须串联起一年教学中所有的知识点，并运用已掌握的造型语汇，由此体验设计流程与方法。学生经过启发达到对知识点的融会贯通，才能充分理解前置基础课与未来专业设计之间的关系和衔接。我们的教学目的在于强调设计的共同基础、思维方法与流程的学习，使学生今后能够理性地选择专业方向。

通过合理安排课程，能够正确引导学生掌握概念设计的基本方法，同时体验设计活动的基本流程。首先，学生从了解需求方的设计要求开始，带着问题到市场进行调研和考察，也学会在自己周围熟悉的生

活中寻找和发现设计的原型或是形态元素。继而运用视觉思维与形象思维相结合的方法展开形态联想，进行形态演变和形式推导等方面的思考和图像表述（即草图）。最后通过各种组合方式逐渐获得可展开造型设计的形态，从而结合产品的使用功能和人机关系的合理需求，以及该产品的基本结构的要求，进行产品外观造型、内部结构及使用功能三者完美结合的设计。

具体的设计流程如下：

一、选题的确定

1. 课程之初，首要任务是设定选题，选题的优劣决定着三周工作的成败。那么学生如何正确选题和引发设计？这需要教师的引导。教师既要给予学生自由发挥的空间，同时又要将选题控制在学生能力的范围之内。教师可以建议选题的范围，让学生能快速切入主题，进而找到合适的选题。比如从功能上做出限定，给出设计一款灯具的选题；或者限定产品材料为塑

水管；也可以从色彩方面给出范围，从国旗的色彩出发设计一个产品。学生要在限定的条件下启发灵感，找到感兴趣的元素，然后确定选题。

2. 确定好设计主题之后，要对所选对象进行深入的了解。观察和分析对象是确保选定的元素完美呈现在设计中的前提。只有深入了解对象，才能抓住其本质与特征，从而把握设计的方向。例如某同学选择了“印度”作为设计主题，但是“印度”蕴含的元素众多，可以从政治、经济和文化等诸多方面介入思考，三者细分之下又会有多个分支和类别，面对数量可观的元素群，只有深入地分析对象之后，才能从中选出最适合的设计原型。

3. 提取元素。这里还是以“印度”这一主题为例，学生选择了印度的国鸟——孔雀为原型，再进一步提取出孔雀的羽毛这一自然元素，并在创作表现上开始探讨可能性。这时教师要鼓励学生非常宽泛与自由地进行创作，从形状、体积、明暗、空间、

肌理、质感、色调、平面、立体、形态全方位地对元素进行探索与挖掘，让学生充满创造的乐趣，带着乐趣将基本元素演绎出多样的可能性。

4. 从需求考虑，选择载体。需求是整个设计活动的出发点，教师的任务在于引导学生去思考如何设计出符合需求的作品。关注人们的生活行为方式，包括衣、食、住、行、赏、玩、游等方面，这是了解需求的重要途径。设计活动中存在五个“w”，即“what”、“who”、“when”、“where”、“why”，其中“what”为设计元素的载体；“who”代表为谁设计，这需要考虑使用者的年龄、性格、喜好以及经济实力；“when”是指使用产品的时间，产品的使用功能与审美功能应纳入考量；“where”则是使用产品的场合，因使用场合不同对产品的造型、款式、材料、颜色、肌理、质感必然有特定的要求；“why”并非简单地指设计的原因，需要进行市场竞争的调查，了解同类产品的发展情况，从而对设计进行定位。经过以上多个角度的深入了解，可以确定载体，同时对类似

的顶级设计师的优秀案例进行考察。通过以上四个步骤，第一周的任务基本完成，在多次讨论课中，学生展示了所搜集的资料和思考的结果，通过讨论确定了设计方案的基本方向。

二、方案的制作

1. 图形的设计。这一步可将二维课所学的基础知识灵活运用。继续前面的例子，学生从孔雀羽毛这一自然形元素中提取出一种几何形，以此为基础的构成形式就是抽象形态的构成，即以点、线、面等构成元素，按照一定的构成规律进行几何形态的多种排列组合。这样的排列组合分为规律性和非规律性两种。其中，规律性的组合如重复、近似、渐变等，其视觉效果具有节奏感、运动感、进深感、整齐划一的视觉效果。非规律性的组合如对比、集结、肌理、变异等，其视觉效果具有张力和运动感，组合比较自由。

2. 图形的应用。受到载体尺寸、颜色、材

质和工艺的限制，已设计完成的图形在具体的应用中会遭遇到很多问题。

例如有同学选择了三种应用载体：马克杯、方盘和圆盘，首先要把设计的图形应用到长方形、正方形和圆形中去，这涉及二维课中构图以及图底关系的知识。接着在制作过程中还会遇到热转印的问题，所以成本预算与加工费用必须被考虑进来。如果所设计产品需要进入工房用机器加工或激光精雕等，则还需考虑加工的时间和难度。这些问题都是一年级学生容易忽略的，教师在这个阶段的指导很重要。

第二周要基本完成方案制作。在课时允许的情况下，教师可以穿插一个与载体有关的应用练习，帮助学生理解图形与应用载体的关系。学生找到一些和自己设计方案适用的载体图片，再通过 photoshop 软件把图形快速地植入虚拟载体，这样可以直观地看到应用载体的实际效果，感受和认识设计方案的优劣，并及时地调整方案，同时对设计方案有更全面的认识。

三、方案的展示

第三周的任务是为作品拍照，整理文案并制作一份折页文本或展板。学生可以从中自由选择一种方式来展示自己的作品。事实上，折页文本和展板的排版侧重有所不同。折页文本可以按照方案形成的过程来安排，将资料搜集、主题确定、元素提取、图形设计、载体选择、市场调查、产品三视图、文字说明、产品展示这些内容全部编排在内，如同产品宣传册一般。此外有能力的同学还可以用文字的形式做推介与营销策略计划，分析在使用设计过程中人与器物的各种关系——人机关系的具体设计。这需要增添大量资料查阅的工作，对此可以不做硬性规定，作为附加值评分。展板的制作则要显得简明扼要。文字说明、方案手稿、作品展示照片这三部分就足以说明问题。

课程尾声并非作品的单纯展示，我们将学生的作品，包括实物、文本、图版、速写本一一展示出来，并且让学生在自

己陈列的作品面前介绍创作的过程，梳理三周以来的思考过程、制作过程，及时地做出总结与评价，陈列和演示的好处在于避免学生盲目地完成课程作业。

学生在“设计体验”课程中遭遇设计、发现问题、解决应答、尝试错误，深入体验设计活动的形式和方法，最终启发设计思维，真正体会设计活动的创造性意义。在此过程中，教师应鼓励学生宽泛自由地选题，但落点要明确、朴实、简单。通过这三周的课程，教师要培养起学生善于观察生活的能力，从周遭生活或经典设计案例中发现那些美的、有意义的形态或造型，灵活运用造型手段和二维形态组合的方法，进行设计思考与形态演化，使之转化成为设计造型，从而获得设计的原型，并可由此发展为较为理想的合理、美观的产品造型，作出原创设计。

中国美术学院设计基础教学部
高崑

