

传统资源的当代设计转换

中央美术学院产品设计教学实践案例

赵 斌 著

河北美术出版社

传统资源的当代设计转换

The Contemporary design Transformation of Traditional Resources

中央美术学院

产品设计教学实践案例

赵斌 著

责任编辑：赵小明 李菁华

技术编辑：毛秋实

传统资源的当代设计转换中央美术学院产品设计
教学实践案例 / 赵 斌著.-石家庄：河北美术出版社，
2018.8

ISBN 978-7-5310-4217-4

I. ①赵… II. ①赵… III. ①产品教学实践案例：
写生画-作品集-中国-现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第202184号

传统资源的当代设计转换

中央美术学院产品设计教学实践案例

赵 斌 著

出版发行	河北美术出版社
地 址	石家庄市和平西路新文里8号
邮 编	050071
印 刷	唐山十月制版印刷有限公司
装帧设计	苏 琤 李 钊
开 本	787mm×1092mm 1/12
印 张	6.5
印 数	1-1000
版 次	2018年8月第1版
印 次	2018年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5310-4217-4

定 价 79.00元

作者简介

赵 斌
ZHAOBIN

留日博士

中央美术学院设计学院副教授、硕士生导师；

文化部全国艺术科学科研评审、鉴定专家

中国工艺美术学会漆艺委会常务理事

中国民间文艺山花奖评审委员

自留日归国以来，长期在中央美术学院教学一线从事专业教学及设计科研工作。关注传统产业设计振兴与发展，破解传统手工艺在工业化、市场化及乡土社会变迁、生产生活方式改变环境下的传承与发展课题。围绕我国现阶段产业转型升级形势，以智能制造、创新设计作为切入点展开教学。积极倡导文化自信，提倡未来设计源于传统工艺，将文化遗产的未来与地域特色产品设计相结合。“器以载道”是中国传统造物意境，在社会实践教学中，选择了最具代表中国文化原点的传统材料工艺陶瓷、漆工艺等入手，尝试通过创新设计形态语汇表达，传达一定境界和生活趣味，实现传统资源的当代设计转换。

十几年来主持开设了多门具有创新性的专业及设计课程。其中形态成型、材料工艺、趣味设计、陶瓷设计、漆工艺、桌上用品设计、综合设计、生活用品再设计、社会实践课程等，把可循环再生资源延伸到对产品形态、材料、功能等概念的置换及可持续创新设计发展理念。所开设课程多次被评为院优秀课程，并入选国家级教育部大学生创新计划项目，得到了学生和社会的认可与好评。

曾参加 2008 年北京奥组委奥林匹克国宾礼品设计制作；2009 年 -2015 年意大利米兰设计周，北京国际设计大会，参与策划广东工业设计中心创建及七届为坐而设计大赛项目。2010 年为上海世博英国馆零碳环保家具设计，参加日本东京中、日、韩国际美术教育高峰论坛研讨会，韩国清州国际美术工艺作品双年展；第三届从河姆渡走来 —— 现代国际漆艺展获金奖。2011 入选中国美术馆日用即道国际漆艺展、2012 年国家博物馆中国工艺美术双年展。2013 年入选韩国国际漆艺作品展、1895 南通中国当代漆艺展；2014 年入选中国当代工艺美术优秀作品展，2015 年作品入选韩国光州国际设计双年展。应邀在国家图书馆学津堂作名师专题讲座，2016 年多次参加文化部全国非遗与现代生活中青年传承人导师组教学工作。2017 年第十二届、十三届中国工艺美术“山花奖”及中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利 70 周年纪念币项目设计评审评委。作品多次被中、日、韩、美国等国内、外各大美术馆、大学收藏及媒体杂志发表。

遗产的未来 —

赵 斌 著 | 传统资源的当代设计转换
The Future of Heritage

卷首语 006	了解未来，才知道传统的美好。一切对于传统的追溯，都是为了未来的创造，未来设计源自传统工艺。
01 008	不 器 —— 当现代设计遇到了传统工艺 When Modern Design Meets with Traditional Crafts
02 010	传承与创造 —— 中央美术学院产品设计教学及特色 The Product Design Approach and Feature of China Central Academy of Fine Arts
03 012	原 点 —— 产品设计教学方法与实践程序 The Teaching Approach and Practice Procedure of Product Design
014	不虚南行 —
	大师面对面 —
017	茶，一片叶子的升华 —
018	南下仙游 —
019	瓷都，我们来了 —

04

020

生活的造型——
社会实践教学与创新产品设计

Social Practice and the Proposal of Innovative Product Design

022

陶瓷产品设计方案 — 手绘案例

026

陶瓷产品设计方案 — 3D 建模案例

030

陶瓷产品制作的基本步骤与过程

子模的制作与翻制 / 石膏模具烘干与修型 /

注浆成型与修坯 / 坯体素烧 / 上釉与满窑烧成 /

032

陶瓷产品设计方案 — 实物制作案例

05

038

中国白 ——
茶具产品创新设计作品

The Innovative Design of Tea Ceremony Products

040 · 水下

042 · 城

044 · 几何

046 · 浮游

048 · 合

050 · 涟漪

052 · 听风瓶

054 · 字杯

056 · 幽灵

058 · 椰

060 · 茶具

062 · Jungle

064 · 萌宠系列

066 · 花器

068 · 天圆地方

070 · 灵狐

072 · 把玩

074 · 竹梁

076 · 教学成果展示

06

080

设计改变未来
交流 沟通 融合，我们在路上——

Design Changes The Future

082/083

信乐烧 / 美秀美术馆

084/085

能美九谷烧陶艺村 / 加贺友禅工坊 & 长町友禅馆

086/087

东寻访 / 金泽工艺美术大学

088/089

金泽卯辰山工艺工房 / 金泽市立安江金箔工艺馆

090/091

金泽城 & 兼六园 / 石川县立传统产业工艺馆

092/093

轮岛朝市 / 石川县漆艺美术馆

094/095

轮岛漆艺会馆 / 越前和纸之乡

096/097

三十三间堂 / 现代美术馆

098/099

产品设计市场调研 / 大阪艺术大学

100/101

国立民族学博物馆 / 大阪市立美术馆

后记

探讨中国传统工艺适合人类未来可持续性发展的设计理念与教学方法

卷首语

遗产的未来 —

赵 斌 | 传统资源的当代设计转换

The Contemporary design Transformation of Traditional Resources

了解未来，才知道传统的美好。一切对于传统的追溯，都是为了未来的创造，未来设计源自传统工艺。

本书详细介绍了近年来中央美术学院设计学院产品设计专业，开设的社会实践课程。该课程作为产品设计专业教学计划内综合设计课程的一部分已开设了多年，取得了良好的教学成果。课程通过多年对已成功存活了千百年以上历史的传统手工艺与生产、生态现状调研、考察，下厂社会实践后发现，中国大江南北正在出现一场手工艺复兴的现象。不仅是匠人、手工艺者，还有许多艺术家、专业设计师、高校等加入了这一行列。利用传统的手工艺和文化资源的当代转换，创造新的中国时尚文化，也为新旧手工艺传承和发展增添了活力。之所以重视手工艺的发展和复兴，是因为手工艺是一种更具有人文关怀，更具有民族性、生态性及低碳环保性的生产方式，是生态文明的基础，而人类社会由工业文明走向生态文明将是一种必然的趋势。

在中央美术学院特有的教学环境和条件下，在国家“双一流”学科建设的支持下，培养能够融入未来产业创新，推动产品革新、适应产品设计创新的原创型专业人才，成为设计学院产品设计专业的培养目标。在此基础上培养具有整合上述思维与能力的学生，同时教育学生前瞻性的、系统性的去发现问题和解决问题，最终以产品设计学科的方法论构建，实现培养适应未来社会产品设计创新领域、多维度的创新型人才。把培养学生产品设计的艺术性、实验性、原创性特征放在首位，注重产品设计与使用上的合理性和感官上的审美需求。提高学生对生态环境、生态型产业发展与传统手工艺和谐共生的认识，探索无公害生态型产品制造方式与方法，寻求可持续发展的自然资源和人文基因。注重产品本身所具有的文化内涵及新产品领域的未来发展趋势，发挥原创性专业人才的应有能力，在社会实践中寻找提升本民族产品品牌特色化、可持续发展的可能性。

当创意设计与传统工艺中的文化资源结合，才能使中国设计产业的发展有了源头和后劲，使国家在国际上形成属于中国设计的民族文化品牌。传统手工文化的复兴，离不开高校专业教学的参与保护与传承，更离不开创新设计与资源转化。现代手工作坊、制造工厂、手工设计工作室越来越多，小微企业将成为未来生产方式的重要组成部分。

这就需要通过现代设计思维和创意方式来传承发展传统工业，使产品更符合当代及未来生活方式的需求。更具有现代生活美学的品质与品位，才可能有持续生产的市场价值需要。所以创意设计是重要的转化力量，可以有效地把文化转换成经济的价值，也是提高生活品质的重要手段。国家对于传统手工文化政策扶持的重点在于，强调创意引领、跨界融合。加强创意设计，促进传统手工文化资源与现代消费需求有效对接。提升产品质量，丰富产品形态，延伸手工产业链条，拓展手工文化产业发展空间。

在中国的传统文化中，阴阳五行哲学思想，儒家伦理道德观、中医养生学说，连同文化艺术、审美风尚、民族性格特征等诸多因素，繁衍而成博大精深的中国饮食文化和现代中国人的生活方式。而在艺术与生活相互交融的当下，体验者品位除了食物本身以外，还有“美器”这样的饮食文化的物质载体。设计的宗旨是服务与分享，“器以载道”是中国传统造物意境。在社会实践教学中，指导学生选择了最具代表中国文化原点的地域特色传统材料工艺陶瓷、漆工艺入手，尝试通过创新设计形态语汇表达，传达一定境界和生活趣味，实现传统资源的当代设计转换。创造出人们可以健康饮食和人与器物的美好关系的生活器具，从而使饮食文化不断得以丰富。认真对待生活的日常，可以感受到器亦如人。好的器具可以相伴一生，设计从未停止过对饮食器物设计创新的探索。

这本书刊录的是中央美术学院设计学院家居产品设计专业师生，近年来社会实践中设计创作的部分造物器具，同时也是中央美术学院产品设计教学实践成果的一部分。这些作品原创性强，形态新颖丰富。透过这些作品可以感受到央美人如何在社会实践中，如何将传统工艺、材料与现代设计融合、拓展及转换，如何探寻将传统手工艺和民间生活智慧融入现代生活；并尝试如何运用现代加工技术与传统手工艺技艺混搭融合的境界。也许它们只是阶段性教学的实验性作品，但透过这些作品整体所呈现出的气质，可以看到美院师生在传统文化所蕴含的智慧中挖掘适合中国人的创新想象力，仍然可以感受到中国器物设计，伴随着社会的发展在传承中的不断创新与拓展的可能性。

探寻民族生活美学，建立起现代手工设计学科体系，倡导与自然和谐共生的现代生活方式和生活美学理念，也是我们从事设计教育工作者的文化使命和社会责任。

01

不器 ——

当现代设计遇到了传统工艺

When Modern Design Meets with Traditional Crafts

产品设计社会实践课程是中央美术学院最具特色的传统课程之一。中央“十三五”规划建议提出拓展特色产业发展空间,支持传统产业优化升级。强调中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是国家最深厚的文化软实力。围绕我国现阶段产业转型升级形势,以智能制造创新设计作为切入点进行展开,从制造转型升级到智造,其内容很容易就让人联想到国家与民族的文化自信。所以关注传统产业振兴发展,破解传统工艺在工业化、市场化及乡土社会变迁、生产生活方式改变环境下的传承与发展课题,对高校社会实践课程具有现实意义。

中央美术学院有着注重社会实践教学的优良传统,每年都会组织全院学生下厂、下乡等社会实践活动。在社会实践活动中,家居产品专业与多地企业展开合作,在北京、河北、山西、山东、安徽、浙江、江西、福建、广东、四川、贵州、云南等地,分别建立了家具、竹藤、陶瓷、漆器、金属、玻璃等产品教学基地。为学生们提供了良好的产品制作实践平台,使学生们能够充分了解产品在工厂生产制作过程中的具体情况。学生通过产品制作与生产一线工人交流与沟通过程中,解决实际问题并完善设计,真正地理解了产品的设计方法与程序。

产品设计教学成果多次代表中央美术学院参加国际设计展,先后获邀参加2007年德国法兰克福国际消费品趋势展,2008年在法兰克福工艺美术馆的“坐在中国”;2009年—2012年意大利米兰国际家具展,2012在米兰的坐下来及英国伦敦的设计周展;2013年韩国青州国际工艺美术双年展和2015年光州国际设计双年展等国际设计盛会,在国际专业展会上拥有一席之地。在国内多次获邀参加北京设计周、广州国际家具博览会,海峡茶道用品创意设计大赛、从河姆渡走来——中国现代漆艺展等国家专业展览设计比赛活动,并取得了可喜的成绩。

“器以载道”是中国传统造物意境,在社会实践教学,中美师生选择了最具代表中国文化原点的传统材料工艺陶瓷入手,尝试通过创新设计形态语汇表达,传达一定境界和生活趣味,实现传统资源的当代设计转换。

02 | 传承与创造 —— 中央美术学院产品设计教学及特色

The Product Design Approach and Feature of
China Central Academy of Fine Arts

中央美术学院设计学院家居产品设计专业自成立以来,以教学为中心本着学以致用的思想,主要着眼于家具与家居产品设计领域,对中国传统工艺文化与现代生活方式的融合进行深度挖掘和研究。同时,关注国际设计教学动向,结合本专业特有的设计资源,开展本科与研究生的教学与研究工作。主要教学内容有木、竹藤、陶瓷、天然大漆、金属等材料的工艺实践与应用;家居产品设计中的功能、风格与审美,传统与现代设计文化研究。产品设计的本科二、三年级开设的基础课程有形态与成型、形态与材料,木工、漆工艺、陶瓷工艺、玻璃、金属工艺,形态与功能、形态与风格等专业课程。专题设计课程有趣味设计、桌上用品设计、综合设计、再设计、实验性家具设计等。

研究生教学与研究的主要课题是近代产品与生活方式研究,本土造物材料与工艺研究,家具形态与文化研究的同时,近年来强调可再生循环材料的“零碳”研究和人类未来可持续发展的设计理念与生活方式研究等。

产品专业学生的作业内容包括市场调研与分析、设计方案、设计制作、设计推广等。学生在学习的过程中注重走出课堂、走进博物馆、展览馆,走进田野、工厂、走向市场。学生做作业的过程,是一个独立设计师思考和解决问题的过程。

在教学中注重培养学生的原创性与实验性,注重培养学生较高的审美能力,同时与具有前瞻性与实验性的国际设计趋势相关联,要求学生既要眼光高远。在设计上又能落实在当代和未来人的实际生活需求上,要求学生在学习阶段就能够具有独立的设计思考和动手能力。学生可以利用校内提供的各种模型制作设备和空间,如木工房、大漆工房、雕塑空间及其它学习空间完成日常专业设计和制作课程。专业课程有90%以上是要求学生以设计实物为最终完成的作业,学生的动手能力是许多课程中“教”与“学”的主要环节。

学生的毕业作品必须是具有原创性、实验性、前瞻性,对制作工艺提出较高的要求。制作毕业作品的整个阶段涵盖了一款产品从无到有的全部过程。学生通过毕业创作的学习与实践,应具备较为完善的设计能力。学生毕业之后一类是能较为顺利的融入设计公司的设计工作和教育行业,另一类毕业生则自创品牌,自主设计、制作、经营自己的设计产品。

教学中与日本、德国、意大利、英国、韩国、荷兰等设计院校及机构保持着不间断的学术交流和教学合作,多年来完成了多项国内国际的教学和研究课题。近年频繁被国内外设计大展邀请,并代表学院设计教学成果展出工作室师生的设计作品。

其中“为坐而设计”大奖赛和国际知名设计师作品展历时十多年,也是中央美术学院设计学院有关家具设计专题的重要课程。每一届大赛提出的设计主题都成为当年全国其它设计院校的设计课题,在国内外产品设计教育领域努力保持在学术的前沿地位。

03

原点 ——

产品设计教学方法与实践程序

The Teaching Approach and Practice Procedure of Product Design

从2002年起,每年四月专业教师都亲自带领产品设计专业的学生南下田野调查和社会实践。曾经去过四川、贵州、云南、广东、福建、江西、浙江、山东、山西、河北等具有中国地域特色产品的产地。这次闽南之行,家居产品设计小分队途经福州、仙游、德化等福建沿海地区,以中国南方具有典型代表性地域特色的非物质文化遗产大省为中心,进行了专题性的产品调研与社会实践。

福建地处东南沿海,历代地灵人杰、能工巧匠辈出。他们秉承传统工艺精髓而推陈出新,赋予艺术品以浓郁的地方特色。这里诞生的脱胎漆器、德化瓷器雕塑、寿山石雕、木雕等均是享誉世界的工艺珍品。社会实践期间师生们也充分地感受到了悠久的海西海洋历史文化与民间美术工艺的魅力,特别是具有地域特色的传统与现代手工业的加工能力,给师生留下了难忘的印象。

此次最终选择了代表中国源点文化之一的传统工艺陶瓷、漆工艺作为研究对象。纵观漫长的中国陶瓷发展历史,源远流长,博大精深。产品设计本科二年级学生三周短暂的下厂实习,作为学生对中国白瓷工艺的入门认知,不仅亲身体验到了中国陶瓷传统工艺的发展历史、现状及制作过程,更深深感受到了手工艺人严谨、细致的敬业精神。正是这样一些朴实无华的手工艺人用他们的技艺与智慧,默默地支撑并传承着中华民族的传统工艺。从中国传统手工艺及其背后的哲学理念,不难看出中国现代产品设计复兴的根基所在。

课程包括前期开展活着的地域特色“无名好设计”田野调查,地元相关企业产品设计研发及生产现状考察、调研的同时,寻找从“field study”到“field work”的过程。辅导本科低年级非陶瓷专业的产品设计专业学生,如何从自己的兴趣出发,以“中国文化的原点,未来生活新提案”为课题,通过学生前期的调研、分析,方案设计、整理到后期下厂产品制作实践,利用可塑性瓷土,短期内初步完成系统的陶瓷茶道用品设计制作的全过程产品设计制作方法训练。使学生真正地了解产品设计方法与程序的全过程,加深了对产品形态、材料制作工艺、功能等诸因素之间相互作用的理解。

另外,由中、英、韩学生组成的国际化的小分队,克服旅途实习及生活中的各种困难,形成了一个更加和谐互助的团体。从来没有接触过陶瓷的产品专业学生们在短暂的下厂3周时间里,夜以继日超乎寻常地完成制作了大量系列创新设计陶瓷产品。相继被雅昌福建站及我院宣传部专题追踪报道,社会实践汇报展受到院领导师生及相关企业的一致好评。不虚南行,相信社会实践课程一定会在每一个同学心中留下难忘的印象,师生们对中央美术学院“中国特色,世界一流”的教学理念又有了新的认识。

| 不虚南行 ——

回想起 2002 年带领学生远赴云南的第一次田野调查之日起，不知不觉已经过去十六个年头了。印象中，几乎每年四月初望京的树木刚刚冒出新芽，就是带领学生离开美院的日子，五月初在花家地满眼新绿的季节又回到美院。

在这十几年里，曾经带领着一批又一批设计学院产品设计专业的学生，千里迢迢远赴四川、贵州、云南、广东、福建、江西、浙江、山东、山西等地开展田野调查和下厂社会实践；也曾带领学生远赴日本、韩国、欧美等海外多个国家开展文化交流及短期国际课程活动，但最令人难忘的是早春四月烟雨蒙蒙的福建，那里总是给美院师生们带来希望和惊喜。

选择福建作为产品设计社会实践目的地的理由是：福建不但自然景观优越，人文资源丰富。这里还是中国传统工艺美术大省，也是工艺美术的重点产区和出口基地。非物质文化遗产的项目很多，其中有漆器、陶瓷、玉雕、木雕等 13 大类 100 多个品种，已形成数个地域特色的产业集群。建立了一批相对集中的工艺美术产业园区，工艺美术产业保护区及工艺美术产业实训基地。福州、德化等地建立了一批工艺美术研发、技术创新中心，传统工艺实现了产业化、特色化和多元化雏型，为完成此次社会实践教学提供了良好的条件。

| 大师面对面 ——

从北京出发日夜兼程奔赴福州，第一站来到星月创意出口产品龙头企业进行前期产品调研。在那里大家不仅看到了大量出口产品的样本，感受到出口产品设计的流行趋势，而且还看到了企业收藏的许多珍贵的中国明清时代的红妆家具实物。“祖母的新屋”从小的胭脂水粉盒子到大的出嫁花轿新床，无一不散发着当时喜庆祥和的地方生活气息，感受到了祖母当年出嫁时盛大欢乐的场面。虽然这些家具都已经被新式现代家具所替代，但还是让学生们切身感受到了当时福建地区人们的生活方式和风俗习惯特征。在星月创意公司的一层陈列厅里，企业家林总为同学们展示了自己多年来收藏的古今中外大量的漆工艺品。其种类之丰富，从中国到日本、韩国、东南亚及欧洲各国。从古至今小到筷子笔盒，大到系列陈设家具，如同一部活着的漆工艺发展史呈现在眼前。大部分同学们第一次近距离接触如此精美的天然漆器，都显示出极强的好奇心。迫不及待地抚摸、把玩、提问、拍照记录，为以后的创作收集整理素材。

