

靳埭强 潘家健 —— 著

THINKING

O

头脑
陈冠中小组、陈冠中
陈冠中

发挥
陈冠中、陈冠中、陈冠中

F

DESIGN

设计的思考

设计师的心智与灵魂
Designer's Mind and Soul

设计
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

艺术
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

科学
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

审美
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

案例
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

方法
陈冠中、陈冠中、陈冠中
陈冠中

靳埭强 潘家健 —— 著

设计的 思考

Thinking of Design

设计师的心智与灵魂

Designer's Mind and Soul

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记号 图字：01-2018-0987

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的思考：设计师的心智与灵魂 / 靳埭强，潘家健著. —

北京：北京大学出版社，2019. 10

(设计艺术场)

ISBN 978-7-301-30763-2

I. ①设… II. ①靳… ②潘… III. ①设计—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第197822号

©商务印书馆 (香港) 有限公司

本书由商务印书馆 (香港) 有限公司授权简体版，限在中国大陆地区出版发行。

- 书 名** 设计的思考：设计师的心智与灵魂
SHEJI DE SIKAO : SHEJISHI DE XINZHI YU LINGHUN
- 著作责任者** 靳埭强 潘家健 著
- 责任编辑** 路 倩
- 标准书号** ISBN 978-7-301-30763-2
- 出版发行** 北京大学出版社
- 地 址** 北京市海淀区成府路205号 100871
- 网 址** <http://www.pup.cn> 新浪微博：@北京大学出版社
- 电子信箱** pkuwsz@126.com
- 电 话** 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62755910
- 印 刷 者** 北京中科印刷有限公司
- 经 销 者** 新华书店
- 720毫米×1020毫米 16开本 15.25印张 220千字
2019年10月第1版 2019年10月第1次印刷
- 定 价** 86.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

THINK

O

DESIGN

目 录

自序 / 001

第一部分 设计的思维理论_潘家健

第一章 设计的转变与从业条件 / 011

1.1 从设计的转变看设计思维 / 012

1.2 从业条件 / 016

第二章 设计的头脑 / 019

2.1 思维 / 020

2.2 大脑如何运作? / 022

2.3 影响大脑运作的因素 / 026

2.4 人脑较发达的原因 / 027

第三章 思考是怎么一回事? / 029

3.1 如何运用大脑? / 030

3.2 记忆和印象 / 032

3.3 横向思考 / 037

3.4 斜想 / 044

3.5 思考的工具 / 045

第四章 设计师的思考法 / 047

4.1 设计常用的思考方法 / 048

4.2 设计师怎样思考? / 049

4.3 语言、图像与思考 / 055

4.4 设计思维下的文化意识 / 057

4.5 影响设计思考的因素 / 058

第五章 设计思考与艺术创意 / 063

5.1 设计倚重的艺术情怀 / 064

5.2 影响设计的艺术思维 / 068

5.3 学习艺术的长处 / 070

第六章 科学态度和逻辑思考 / 079

6.1 科技对设计和社会的意义 / 080

6.2 科学态度之于设计 / 082

6.3 设计需要学习的技能与态度 / 084

6.4 设计中应用逻辑思考 / 088

第七章 发挥创意思考 / 093

7.1 承袭艺术的创意方式 / 094

7.2 创意思考的心态 / 095

7.3 创意思考的运用 / 097

7.4 创作的关注点 / 102

第八章 设计师工作思考案例 / 105

8.1 初步认识阶段 / 106

8.2 研究和分析阶段 / 112

8.3 启动创意思考 / 117

8.4 展开设计的执行工作 / 121

8.5 玩具包装设计的窍门 / 125

第九章 当代设计的思考方法 / 129

9.1 头脑风暴 (Brain-storming) / 130

9.2 思维导图 (Mind-mapping) / 131

9.3 设计思考法 (Design Thinking) / 131

9.4 纵横思考法 (Lateral Thinking) / 132

9.5 设计的管理思维 / 135

9.6 设计思考之于社会、人生 / 136

第二部分 设计的思维实践_靳埭强

第十章 造型·文化·创意——中华文化的审美 / 141

10.1 造型 / 148

10.2 文化 / 179

10.3 创意 / 205

结语 / 236

自序

年过耳顺，难免多想。对余生有点在意，也多了点执着。

年轻时我心怀抱负，要为人生做抉择，为前途而奋斗，结果掉进了设计的怀抱。它养活了我半辈子，还可能是大半辈子。其实，我生来是个艺术人，自小接触艺术。出道前拿的都是美术奖，得过全香港美术比赛的第一名，画作在联合国展览过。那个年代没有设计，只有实用美术，而我在那时就已认清它与艺术的分别。风云际遇让我走进了设计这门在当时刚刚出现的新专业。它一直陪伴我至今，还可能陪伴我度过余生……

设计来到香港，迟了近 50 年，不是偶而是理所当然。因为直至 20 世纪 60 年代后期，工商业才在香港快速发展。设计在香港快速成长也不是偶然，而是历史和地理条件使然。香港很特别，既承传中华文化，又喝“英国奶”长大。它位于亚洲，背靠中国内地，隔洋面对世界。这里华洋混杂，中西荟萃，是连接东西方的一道桥梁。香港不只是文化的交汇点，在 70 年代后还是亚洲主要的工商业城市、国际金融中心和重要转口港，并且至今仍是一个国际都会。

设计在香港，除了自然关怀本土的文化和需求，更多关心的是欧美的文化和需求，关注世界的发展和走向。在香港，设计同时接触到东西方文化，因而能放眼世界，宏观和客观地看世界发展，这是少有的优势。

我在香港拥抱着设计成长，半生历程不算长也不算短，而在其间，知识和

经验充实了我。设计使我对社会多了认识，对世情世事也多了关心，视野和思维渐渐地由点向面扩散。我不再只为具体的设计工作而思考，也开始为设计本身而思考，不时反思，愈来愈关心大层面的事。在20世纪80年代后期，特别是在靳埭强先生跟我说了句“我对设计有使命感”之后，我更加专注于为设计的发展而思考，为设计教育煞费思量。到今天，我终于放下一些工作，全心为设计求改善。设计为我的人生增添了意义，我愿意回馈它。

2011年，根据靳埭强先生提出的概念，我为汕头大学长江艺术与设计学院规划了设计伦理课程，并做了第一次讲授。之后，我把该课程的内容编成书稿，与靳先生合著了《关怀的设计》一书，以记下靳叔为设计教育做出的一份贡献。靳叔是同行和学生对靳先生的尊称，是雅号。

设计伦理是包豪斯（Bauhaus）遗忘的一个课程，可能是当时不须急切关怀吧。但它却应该是设计学科的最基本课程之一，各个专业都应开设。设计伦理讨论的内容是应该怎样做一个设计师，是设计与人、社会和自然的关系，是设计里的社会现实和设计如何与社会衔接的问题。这道出了设计的社会责任，设计的专业精神和态度，以及设计的准则。设计是专业课程而不是职业训练，愿其他院校也能跟进和开展，将来可做评估。跨出这一大步后，我还有精力和时间，所以又开始想下一步。

除了设计伦理，包豪斯也没有把设计思考作为独立课程来教授。我跟靳叔提过这个问题的重要性，靳叔抒以己见，给予我支持。这是个费心耗时的课题，既然已经反复想了十多年，就一诉我的认识和经验吧。有靳叔的支持、献议和补充，我希望将它推进成第二门独立课程，为设计学科建立更扎实的基础。

我认为设计伦理和设计思考是当今设计教育必须补充的两门独立课程。前者之重要已说明，后者则是设计的灵魂，必须多了解并着重培训。设计伦理的内容已在《关怀的设计》一书详述，这里不赘。思考和创意从来都需要训练，过去是融入学科的教学计划和学生的练习之中，而现在则需要将创意思考的环节作为常规设计课程结构的一部分。如今，科技的发展、人们对思考的认识的

深入，以及社会的变化，都使我们感到是时候把设计思考的内容进行整理，独立来谈了。

我从不以学术的角度来谈设计，因为设计着重实践，是一门应用科学，且我不是学者。我本着学以为用、以人为本、与时俱进的精神来思考设计，以我的经验和认识来探索设计思考，并讨论它应该如何运用于工作之上，所求的是设计师能更灵活、更自信地动脑，更有效地发挥设计的功能。总而言之，这里谈的设计思考是设计师的思考，是设计师该怎样在工作中思考之我见。希望我的理解能引起大家对设计思考的关注，为设计思考而再思考，为改善设计而努力，为大众谋幸福。

* * *

2011年，汕头大学长江艺术与设计学院开办了设计伦理课程，迈出了改善设计教育的新一步，其内容已收录于《关怀的设计》一书中。我曾跟靳叔谈论过，我们的设计教育还欠缺一个独立的课题，就是设计思考。对于设计思考，还未有人用心整理过，我跃跃欲试。靳叔给予了我支持，于是我整理了自己的经验和思绪，在这里一抒己见。

设计就要思考，没思考怎样设计？自包豪斯开始，思考训练被隐藏在基本课程和工作坊的实习里，设计者基本上是在实践中学习。第二次世界大战前夕，包豪斯被迫离开德国，转向世界其他地方发展，影响美国至深，甚至远及亚洲。就此，现代设计从萌芽进入开枝散叶的阶段。战后复苏，现代主义和包豪斯精神开始塑造新纪元，改变了人类的生活。之后，社会需求走向消费，传媒的地位日益重要，广告设计和平面设计同时开始了大跃进。与此同时，广告的思考方式也有了新的发展，广告人奥斯本（Alex Osborn）提出的头脑风暴思考法影响至今。

中国早年的大企业家郑观应先生曾说，搞政治就是搞经济，实在有先见之明。经济的地位日益重要，经济学开始深化和分流，金融、财经、工商管理，甚至证券管理、市场管理、生产管理和人事管理都逐渐自成一科，各自思考，为社会求变。思考变得愈来愈重要，脑力比劳力更具决定性。借鉴其他专业的研究，工商管理领域开始用思维导图（Mind-mapping）来辅助思考。设计行业也发现了其好处，便将思维导图做了一点变化，默默地收进头脑风暴的过程中，用到了设计思考上。

时至今日，科技快速发展，生产力大跃进，产能的增长比人口增长还快，生产力大国中常出现产能过剩的现象。随着工商业的竞争变得愈来愈炽烈，创意渐渐成了决定性因素。“创意”是今天最常见的词语之一，例如创意工业、创意产品和创意思考，没创意近乎等同了没大作为的意思。于是，今天格外需要创意思考和设计思考的培训。

创意思考的培训已广泛应用在设计教育上，也传授给其他专业人士。有趣的是，设计思考的培训常是为其他专业人士而设，教他们如何运用设计的思考方法来帮助工作，反而是设计暂时还没有独立的思考课程。那么，思考系统从何而来？有多少个设计师知道和说得明白？究竟设计师在怎样思考，又应该怎样思考？

我是设计人，曾为设计修业6年，并累积了30多年工作经验和知识，也曾在学院授课，看到学生如何学习。我感到，教设计概念时，东方不如西方，缺乏引导思考。谈设计历史和艺术史时也一样，东方学生多是你言我听。我们在教授色彩、造型和空间等设计概念时，常会提到实例，但往往局限于课题范围。谈社会发展、学科分类和行业的现况以及趋势时，老师没鼓励学生思考，也没多说，皆因认为这些是小论题。学工具和软件的运用时，只为操作和使用的方法而思考，学习设计技巧和表达方法时，也只为特性和运用而思考。思考往往点到即止，最关心的还是视觉表达的能力。创意课程则大多集中于横向思考训练，认为纵向思考不必再教，因为之前的基础教育已很足够。

细看便不难发现，设计学院的教学把思考分散在不同的学习环节中，没有一个完整的系统和概念，要靠老师的经验来引导、学生的努力来联结。但是，设计是一门有社会目标和功能的专业，主要是动脑筋的工作，设计思考是它的灵魂。设计师工作时，有必须关注和照顾的环节，只是还没有人通过设计思考把它们整理出来，令设计更有效地发挥作用。

思考要动脑，但动脑不一定等于思考。既然要动脑，我们最好稍稍了解大脑的运作原理，好利用它的优点、补足它的缺点。近30年科技的发展使我们对大脑的认识比以前多了许多。加上对思考和创意的关注，现今坊间已出版和发表了很多相关的著作和研究报告。这些将会是下一代的常识，但设计师今天就有必要了解。大脑有具有不同功能的基本结构，不同层次的操作和不同的运用方式，其背后关乎感情和理性。在思考时需要掌控感情和理性，在设计时则要发挥这两者。有些思考方法和现象存在已久，就让我们在这里细看成因，思考一下它们对设计的意义。

设计的创新主要受艺术的创意思维影响，从包豪斯开始，加入了一些理性的想法和宏观思考。艺术从来是感情事，就算是构成主义和极简主义的艺术，都不过是以理性的造型、色彩和构图来表达感情，以追寻真善美。特别是在亚洲，设计到今天似乎仍被艺术牵着走。我们最好能思考一下艺术在哪些方面驱动着设计思考，要知道何时运用和如何运用它。

设计不只着重创意，无论在开始、过程，还是总结中，都要运用相当的理性思考。理性思考基于逻辑、分析和辨证。设计所运用的不外乎是观察、分析和辨事理，这些皆是常识，不需再多学习，以往的基础教育向我们灌输的就是这种思考方法，需要补充的只是社会经验和视野。设计用理性思考来引导创意，以求达到设计的目的，因此，设计师要常回顾设计的意义和根本目的。以上这些都在《关怀的设计》一书中讨论过，是理性思考的主轴、思考体系的一部分。

当思考运用在工作上，自有一定的流程和关注点。这里没有一个永恒的公式，只要设计师有想法，就可能产生变化，求的是更好和更有效。我想依据我

的经验和认识，谈谈工作中的思考过程、关心的事项和运用的思考方法，即设计思考运用在工作上的概念。

有些思考方法，如头脑风暴和思维导图，已在设计行业中广泛应用，设计师入职第一天便要应用这些方法。我在这里简单讨论，也一并提出利弊，希望引发大家思考。那些时有听闻的思考法也在这里略谈，看看哪些是设计用得着的，该怎样用。最后，我会再浅谈它们的利弊，愿大家能悟出运用的方法。因为不同的设计领域是同本同源的，这里没有分类来谈，想通了自然能用到各个门类上。

总而言之，设计思考还是思考，若能加以消化，运用在人生上，会无限受用；运用到社会里，个人和社会都会获益良多。而我写这本书最关心的是与时俱进，改善设计，服务社会。

潘家健

1

第一部分