

| 光明社科文库 |

设计修行

陈庆军◎著

光明日报出版社

| 光明社科文库 |

设计修行

陈庆军◎著

光明日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

设计修行 / 陈庆军著 .-- 北京 : 光明日报出版社 ,

2019.3

ISBN 978-7-5194-5098-4

I. ①设… II. ①陈… III. ①艺术—设计 IV.

① J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 040147 号

设计修行

SHEJI XIUXING

著 者 : 陈庆军

责任编辑 : 庄 宁

责任校对 : 赵鸣鸣

封面设计 : 中联学林

责任印制 : 曹 净

出版发行 : 光明日报出版社

地 址 : 北京市西城区永安路 106 号 , 100050

电 话 : 010-63169890 (咨询) , 63131930 (邮购)

传 真 : 010-63169890

网 址 : <http://book.gmw.cn>

E - mail : zhuangning@gmw.cn

法律顾问 : 北京德恒律师事务所龚柳方律师 , 电话 : 010-67019571

印 刷 : 三河市华东印刷有限公司

装 订 : 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本 : 170mm × 240mm

字 数 : 177 千字

印 张 : 16.5

版 次 : 2019 年 7 月第 1 版

印 次 : 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5194-5098-4

定 价 : 85.00 元

版权所有 翻印必究

序

庆军的文集即将出版，嘱我为他写几句话。我捧读文稿，欣喜之余，又不免心生感慨，眼前浮现出十多年前庆军初次来见我的情景。

那年庆军登门，说欲报考我的博士生。我未敢轻允。依我的习惯，总要事先了解考生的理论功底、实际水平，才好决定。于是让他拿几篇文字习作给我看看。印象中，庆军拿来的两篇作业，虽不乏对设计实践的思考，但以学术论文要求，则明显稚嫩。我于是嘱他回去好好读书，并为他开了厚厚一沓书单。

庆军回去以后，即刻苦自励，于繁忙的教学、设计工作之余，埋头苦读，并坚持做读书笔记。我们偶尔见面或通信，每次我都能感受到他沉湎学习的刻苦用心。两年后，庆军果然不负己志，考取了我的博士生。此后三年，他又以超乎常人的毅力，克服了工作、家庭与学习上的困难，完成了题为“徽州传统民居建筑装饰的图像学研究”的博士论文，并顺利通过答辩，获得了博士学位。这也标志着他在设计理论研究领域迈出了扎实的一步。博士毕业后，他又连续在《装饰》《美术观察》《学术界》等核心期刊发表了多篇论文，由此显示出多年苦读的厚积薄发。每见到他有新

作问世，我亦为之欣喜鼓舞。

读书是学术研究的基本功，这是古今学者的通识。但就设计学科言，仅有书本知识却并不敷用。原因在于，设计与法学、医学一样，均属实践性较强的学科，其理论研究始终离不开对实践案例的关注与剖析。这就需要研究者不仅具有理论素养，更需要有对设计实践的切身体会，唯二者兼备，其行文论事方能言之有物，切中肯綮。庆军从事设计实践与设计教学凡二十年，积累了大量感性经验，再加上近几年的刻苦攻读，将实践感悟上升到理论层面，这样结出的成果自然充实而丰盈了。

庆军的研究领域是设计学。然而，设计学是否可以成为一门独立的学科，学界尚存有争议。原因在于，它具有典型的跨学科特征。由于设计活动与特定社会的物质生产与科学技术相联系，设计学本身具有自然科学的某些特征，它不可避免地要涉及数学、物理学、化学、材料学、人体工学、电子技术以及网络工程等相关学科领域；又由于设计与特定社会的政治、经济、文化、艺术等的内在联系，它又不可避免地带有某种人文学科或社会科学的色彩，在设计理论与设计实践两方面都不同程度地要与社会学、经济学、哲学、美学、文学、史学、心理学、民俗学等相联系。由此可见，设计学作为一门新兴学科，它横跨诸多学科领域，具有典型的“文理渗透、学科交叉”的边缘特征。这也是学界一直为其学科定位争论不休的原因所在。

虽然学科定位尚未有定论，但丝毫不影响有志者在这一领域里的耕耘与求索。恰如卡尔·波普尔所言：“我们不是某些题材（或学科）的研究者，而是某些问题的研究者。而问题可能冲破任何

题材或学科的界限。”（见《猜想与反驳》P.85）我们看庆军所撰文章的题目，便可知他所关注的问题多样而宽泛，其中有些课题早已突破设计学的藩篱，涉及更加广泛的领域。例如，他在《契约与装饰》中对明清时期徽州营造活动行为规约的洞悉，在《缺席与回归》中对中国建筑史的时期划分的探讨，以及在《从英国古堡到徽州民居》中对旅游体验的考察，等等，分别涉及社会学、建筑史学、心理学等领域，这既反映了作者学术视野的开阔，也体现出他在解决此类问题时，对不同学科之方法论的自如运用。我想，对于一名合格的设计师或设计理论研究者而言，这样的眼界与素养应是值得肯定的。

庆军将自己的文集命名为《设计修行》，既表明他对知行合一的自觉体认，也反映出他在设计实践与理论研究的同时，未曾忘却自身素养的修炼与提升。从设计伦理角度看，当代设计理念已经从原始时期以满足实用为目标，发展至今日的“生态伦理”，即要求设计师不仅要关注人类自身，更要关注人类赖以生存的地球及其多样性生态。所有这些，都超越了设计的技术与方法，上升到一个更高的、类乎终极关怀的境界了。毫无疑问，这样的境界也对每一位设计师提出了新的要求与使命。我想，这也应是“设计修行”所蕴含的另一层意思吧。

近年来，随着互联网的兴起，由大数据、AI（人工智能）带来的技术革命正在对人类社会产生前所未有的深刻影响，这种影响自然也渗透于设计之中，改变着设计的目标、边界、形态与方法。面对这一瞬息万变、咄咄逼人的形势，我想，我们每一位设计从业者都应保持终身学习的姿态，在自我更新、不息探索的道路上，

勇猛精进，不断前行。

以上的话，愿与庆军共勉。是为序。

李向伟¹

2018.8

1 李向伟，南京师范大学美术学院教授、博士生导师。

前言：整理与前行

近段日子，我翻遍几台电脑，将近十年来所写的各种文章进行归类整理，其中大部分文章已经刊发于国内的学术期刊，部分文章在一些学术会议上分享过，还有部分尚未发表，均来自自己在教学和设计实践中的一些观察和思考。

我任教的高校是一所人文社科见长的综合性大学，身边随时会闪现“文、史、哲”的智者，也会潜藏“政、经、法”的高人。设计学在国内尚未进入学术的“正席”是不争的事实，多数人认为，设计是艺术，艺术是画画唱歌跳舞的，艺术怎么能写出文章？即便近些年来，国内外都在更广阔的学科视野，重构设计学的学科属性和特色，但设计从业者在实践中花的时间总是多于研究。更何况，具有绘画艺术基础和背景的设计从业者，面对文本的科研训练多是先天不足，重实践（作品）、轻理论（文章）是普遍现象，设计学科的研究得不到传统人文社科研究领域的认可，就不足为奇了。

说起门来看，设计学（包括艺术学）的家族中，占主流的认识是：设计（艺术）就是实践，拿出名垂千古的设计作品才是正道。持此观点的人可以列举一大串古今中外“作而不叙”的艺术巨匠。话虽如此，每年还是有海量的设计学文章面世。众所周知，对设计教育和学科评价体系的回应，是重要的动力。不容忽视的是，

在大家正在经历的人类文明的变革时期，设计学科的主流发展趋势似乎越来越清晰，即越过艺术的藩篱，在新文明、新经济的舞台上与科技、文化、商业等进行深度合作。这时候，有几股力量确实在推进整个学科的建设：一是国内一批矢志不渝的前沿学者，他们共同的学术路径几乎都是从传统工艺和造物的研究启程；二是从西方留学回国的青年学者，随着国际化程度越来越高，欧美和日本等国家、地区的设计信息的输入更加多元化，他们早已不再停留于单件作品的评价和传播上，而是展开更大范围内的对话。显而易见的是，这两股力量为设计学研究带来了不可忽视的贡献，也总是让我们能读到一些高质量的论文。

我整理出来的这些文章，与以上说到的学科精英力量比起来，就不值一提了。但我始终认同一种观点，既然我们选择了设计教学和科研为业，观察、思考、批评、写作，应该是工作份内的事情，姑且把文章质量置于一边，知识的生产和分享，是一种应有的态度，否则，我们就可以只做一个单纯的设计实践者，埋头干活，不问研究。

更何况，随着时代的变革，设计学科不断地冒出新的问题，设计最本质的一些问题，甚至没有得到令人满意的解答。站在学科价值的角度来说，设计肯定不会像“芯片”技术那般，成为科技国力的标杆，远不及科学技术对于人类文明的意义，也不会像文史哲一般，在追求真理的路上，塑造精神的力量。但是，平凡生活中的会心一笑、心头一暖、意外惊喜，仔细琢磨一下，似乎都与好的设计有关。国内外最新的商业逻辑和文明形态中，都在对设计所包含的意义和价值做新的评价。

近十年来，我在教学之余，主持和参与数十项设计项目的过程中，没有放弃设计对于产业创新的追问。在服务酿酒企业中，尝试通过设计，打通工业和文化产业的脉路。在进行中医药文化主题的设计中，尝试建立全新的叙事方式，为民族医药文化的现代化表达贡献设计的力量。包括近几年聚焦于乡村设计实践，隐约看见第一、第二、第三产业融合发展中，设计和创意大有用武之地。

清楚记得2015年秋天，我从英国完成为期一年的访学回到合肥，天鹅湖周边高耸的摩天大楼，竟然让我产生从视觉到心理上很奇异的震撼。原来是，我在英国和欧洲的游历中，很少见到这么崭新、密集的现代建筑群，这是一种引以为豪的大国气象。高度城市化的视觉景象中，跳动着互联网+、共享经济、人工智能、大数据、区块链、创新驱动发展、特色小镇、乡村振兴战略、一二三产业融合发展等新经济和新文明的脉搏，我们在工业化、城市化的道路上狂飙猛进，迅速进入信息时代。以往如平面设计、环境艺术设计、产品设计等专业的边界越来越模糊，而服务设计、体验设计、系统整合创新设计、社会创新设计等新兴设计疆域逐渐形成。在新一轮的变革和角逐中，设计终将渡入深水区，参与人类文明的书写。

旧文虽拙，立此存照。整理出来的20多篇文章，涵盖了对地域文化、传统文化与现代设计的互动，设计教学理念和技术的思考以及设计产业发展的观察。正可谓是敝帚自珍，这些文字的整理集结，可以算作对我大学毕业20周年的小结。20年弹指一挥间，期间我完成硕士和博士的学业，也完成英国访学和日本电通株式会社的研修，既在学校科研平台组织国际化合作，也组织团队为

社会提供公益设计，同时完成了近百项设计项目，涉猎品牌设计和推广、展示设计、文创产品设计、乡村设计、旅游设计等领域。大多数的设计作品是向多方意见妥协的结果，在本书的最后，我挑选了部分作品列入其中。

设计修行在于知行合一的前行。设计学科体现出明显的交叉性和知识融合性，这必然要求我们在理论和实践、在文本和作品之间往返穿梭。透过这本文集，过去岁月的很多场景，很多的人和事，会瞬间鲜活起来。近些年来，一直在教学、科研、实践、商务、项目、活动等碎片化的状态中撕扯自己，古人云“文章千古事，得失寸心知”，回望的同时，更为重要的是对未来的展望，恰如收拾一下行囊，放下一些杂物，整理一下装束，继续前行。

陈庆军

2018年5月于合肥

目录

CONTENTS

第一部分

设计前沿与设计教育

003 未来设计与人工智能同行

011 转型时代与设计转型

020 重拾笔墨

——略议平面设计中技术工具的缺失

027 变革中的重建

——中国设计与设计教育的价值探索

044 艺术家在社会转型中的担当意识

049 展览会

——一种重要的设计教学资源

第二部分

文创产业与设计探索

057 海盗与木马

——“儿童化”创意物世界的文化家谱

073 为乡村提案

——设计驱动对于乡村建设的价值

085 当代工厂的大设计想象

——以华润雪花啤酒六安工厂文化设计为例

097 对阅读体验的关照

——重读赵广超的《不只中国木建筑》

105 另一种研究所

——日本电通集团的创新启示

第三部分

徽学与民艺研究

- 121 试论文本与图像之间的徽学研究走向
- 130 契约与装饰
——明清徽州营造活动的行为规约
- 142 承志堂装饰的民间幻象
——《唐肃宗宴官图》的形式与意义
- 153 缺席与回归
——徽州建筑在中国建筑史研究中的两个时期
- 164 道德的图像
——明清徽州雕刻与社会教化
- 177 绩溪湖村建筑彩画艺术

第四部分

地域文化与现代设计

- 195 徽州文化的另一种表达
——创意产业视野中的徽州文化价值
- 208 从英国古堡到徽州民居
——英国旅游体验中设计介入及其启示
- 222 尚村老胡的困惑
——从一个棕毛匠看乡村手工艺与民间造物的嬗变
- 235 迎客之道 飒爽之形
——黄山迎客松图形的视觉表现刍议
- 242 当民间艺术遇上乡村文创
- 248 后 记

第一部分

设计前沿与 设计教育

科学技术的力量使得全球范围内的经济、社会、文化等系统发生大变革,设计所处环境的复杂性前所未有的,一方面,信息时代的非物质文明形态迅速成型,以互联网技术为核心的虚拟世界,对设计提出层出不穷的实际课题。另一方面,文化多样性的后现代特征,也要求现代设计重新审视地域、传统精神的价值。大家比较容易达成共识的是:面向未来的设计,对于文化、生态、消费、社交、情感、社会秩序等领域带来深层次的影响,与此同时,会在全球范围内会形成创新驱动的强劲动力。

我们现行的设计教育,同样面对来自社会、产业的多重挑战。在中国,互联网生存领跑全球,方兴未艾的共享经济、人工智能等新经济形态,迫切需要设计的深度介入,参与提出各种解决方案。而设计教育如果仍然依附于艺术、绘画的教育框架,不能和商学、计算机、工程技术建立协同机制,那将与产业和市场的沟壑越来越深。在这一板块的系列文章中,展示了我对上述问题的思考,面对社会转型和人工智能的未来,设计产业和设计教育,怎样重新定位。回顾改革开放四十年来,中国设计和设计教育历经的时代特征,应以怎样的姿态站立在信息革命的新起点,这些问题看似很宏大,但是与手头的每一件工作息息相关。

未来设计与人工智能同行

对于人类未来的改变，没有任何一种技术或者观念，如人工智能一般，受到全球的关注和讨论。几乎所有的学科领域，都在谋划如何与人工智能牵手，以开辟新的疆域。发轫于19世纪中叶的现代艺术设计，一路紧随工业文明和信息文明的步伐，已经习惯于将最新的技术成果转化为设计的能量，一次次催生新的设计内涵和形式，在人工智能的浪潮之中，以往设计的范式面临消解，而新的设计范式则悄然建立，在此过程中，以数字化生存为特征的经济社会环境，势必给设计产业、设计教育带来前所未有的机遇和挑战。

对于人工智能的讨论，最多的是机器将直接取代人工劳动，进而对行业发展趋势产生巨大影响。有人认为，人工智能的未来

图 1.Brand Mark 人工智能标志设计系统

世界里，艺术是我们最终的圣殿，其实计算机算法对谱曲、绘画等领域的最新实验，已经证实了艺术创作也难以成为不受人工智能影响的净土，显而易见，如果设计界以创造性劳动自居，认为人工智能对设计创造的影响甚微，难免过于乐观。阿里巴巴在今年UCAN大会上提出“新设计 × 新商业”的主张，其推出的“鲁班”智能设计平台，已经在去年“双十一”前夕，取代设计师的劳动，成功完成数以万计的电商网页版式设计。人工智能完成设计作品的技术路径，与其他的劳动或服务一般，都是经由深度学习、大数据、云平台、算法完成指定的工作。当机器学会将主题的理解、元素的搜集和处理、形式美法则等设计思维活动，演化为数字化的组合时，机器进行设计成为可能，更何况，人和机器在素材库面前是平等的，而对于比例、数据、组合等信息而言，机器的能力甚至大于普通设计师，人工智能可以高效地调用既有的元素、