

慢设计

手作之美

李 琴 著

设计与手作的心路和实践历程

配以精美的彩色作品图片

做或者不做，都在手作里

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

浙江理工大学学术著作出版资金资助（2019年度）

慢设计

.....

手作之美

李琴著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

慢设计：手作之美 / 李琴著. — 杭州：浙江大学出版社，2021.7

ISBN 978-7-308-20593-1

I. ①慢… II. ①李… III. ①艺术-设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2020) 第174907号

慢设计——手作之美

李 琴 著

策 划 张 琛
责任编辑 董 唯
责任校对 黄静芬
封面设计 周 灵
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 浙江省邮电印刷股份有限公司
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 7.5
字 数 158千
版 印 次 2021年7月第1版 2021年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-20593-1
定 价 56.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心电话 (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序

《慢设计——手作之美》一书是李琴思考的艺术心路，是一本值得推荐的艺术创意读本，思维的灵趣始终贯穿于设计与匠心。它是李琴以一位手作人、灵魂意匠的体验，对纯设计的思考、感悟，以及心路历程的记述，贯穿着于艺术思维高度萌生的工匠与物件的对话，蕴含着饱满的艺术内涵和匠人灵气。

李琴以自己一路的设计与手作的感悟与实践，完成了从大学学习到设计教学，再到企业实践的认知与跨越。在学习期间，她经历了完整和系统的设计艺术训练，毕业后又深入实践，花费数年时间专注于手作设计。她拜访手作工匠师傅，深入企业一线，专注于自己工坊的静心习作，刻意练习。在培养学生训练的教学过程中，她回归初心，将开启心智认知与动手习作相结合，不断探索设计的本意与初心在训练过程中的意义和作用，通过手作训练来建立、探究和实现自己的设计认知升级。

上篇“不知而作——无畏而往”记录了她作为初学者凭着满腔的热情一脚踏进手作之门所感受到的痛，以及在痛的引导下如何熟悉和了解设计的迷局，在碰撞中获得前行的指引。中篇“知而作——无忧而止”较为详细地还原了她在手作中各种有趣而又痛苦的探索和发现的心路历程，如手作与设计的关系、设计里的模糊空间等。尤其是手作如何带动设计的逻辑制造新的迷局，自我如何退位思考，最终引导设计认知的深化。下篇“知而思——无惘而定”总结归纳了设计的思维在意识与想象中的指南作用和意义。设计有其感性的部分，但也有其理性的部分，两者都可以作为入门的阶梯，缺一不可。自我的存在其实是对两者的调拨，启发设计逻辑的“智能”性能，形成大设计的格局。手作不仅是一种精微的技巧体验，更是一个促使思维升级的推手。

设计，是一门学科，也是一种技能。在学习设计的过程中，会遇到不同的问题与困惑，而解惑的过程就是能力的培养过程，这是离不开实践和训练的。通常人们比较关注设计形式的表达方式与呈现，而忽略了对设计的探究。对设计而言，从起始到结果输出是一个不断面临选择，不断在过程中获得确定的过程。手作是设计探索的一个重要环节，也是不断获得新知，不断将模糊的意图、意象具体化的过程。李琴此书提供给设计从业者无限启发和想象力，期待她的慢设计之路走得更好！

浙江理工大学
服装学院服装设计系主任
赵卫国

自序

每日做饭的围裙兜里，无时无刻不放着做手工的工具，似争取每一次的灵光乍现，抑或是为了让手工成瘾患者在做饭的间隙适时地做一下手工……手机放在灶台上，随时可以在微信群里查看学生的作业，并及时交流和给予指导意见。这都是日常，是我通常的人生状态。母亲、手作人、老师、设计师这几种角色，随时上演着你方唱罢我登场的画面。

我爱手作，爱一切手工体验的感觉。那日学烘焙的时候，看着老师做出的面包饱满而富有弹性，我心里出现的却是精纺羊毛的手感，回弹极好。上材料课的时候从饮食的角度讲解面料的属性，有趣而又容易理解，便于记忆，而最重要的是要符合设计的无羁，开启艺术的通感。若以前的学习是具有侵略性的前进，再进，现在则是退，再退，抽象的理代替了无形的知识，思维的空间愈发变得海阔天空。如此，艺术活动才能持续去发现美，才能获得如孩子感知世界般处处充满新奇和美的体验。

母亲、手作人、老师、设计师，每一个身份的扮演都是人生的一场修行，生活迫使我把她们几个糅在了一起，正如我把手、脑、眼糅在了一起。170毫升水、1个鸡蛋、200克面粉……一段时间之后，面包的香气弥漫开来，正如手作的氛围。技、思、观凝在一起窃窃私语。心说，原来气味也能让人充满美妙的感知，逻辑忙不迭地捕捉着空气里四溢的香气，谱写出不同于往日的乐曲。不同的通路，却让多巴胺的分泌得到同样的增量。

手作需要满满的体验。经历一岁又一岁的揉捏，思维开出了花，最终会结出果。这就是我一直想表达的。我将持续恒久地体验手作，感悟慢设计之美。

目 录

导 言 001

上
篇
不
知
而
作
—
无
畏
而
往

一、手与银丝的对话

- 1 图是思维的记号 005
- 2 想法总是用来被否定的 012
- 3 商业化的困惑 017
- 4 手是最好的工具 023
- 5 手工不仅仅是设计 031

二、美是设计的律法

- 1 美味的灵感 036
- 2 创意的终点是美 042
- 3 手工之美的生理性 048
- 4 传统是关于美的经验 053
- 5 美推动设计的质变 060

一、设计的生态圈

- 1 元素是一颗种子 069
- 2 书的使命 078
- 3 “长”出来的款式 085
- 4 良性循环的慢设计 093

二、答案在别处

- 1 受限的设计 098
- 2 慎用经验 106
- 3 工作台上的思路 114
- 4 材料带来的灵感 121
- 5 消失的错误 127

三、好“玩”的设计

- 1 流行是麻醉剂 135
- 2 给自己一个数字 142
- 3 用脑做设计，用手思考 149
- 4 创作的乐趣 155

一、好设计自带创意	
1 模仿是对思维的调教	163
2 眼睛是最好的尺子	170
3 闭门造车的重要性	176
4 基础不等于简单	182
二、设计的本质	
1 设计的尺度	189
2 设计的价值	196
3 技是设计飞翔的翅膀	203
4 设计是个心理问题	210
5 等是一种设计方法	217
6 设计不是来源于设计	222
主要参考书目	228
后 记	230

导 言

技与艺的结合是为了彼此的相互转化、融合，推动设计或快或慢地循环，形成圆运动。

初识手作，因爱而勇，因不知而勇。与其说我是一头扎进了手作里，不如说是撞在了手作上，弹了回来，发现手作不是一种体验或者过程，而是一个未知的、值得探究的艺界。

畏，勇者无畏，不知者不畏。

显然，我对这个世界的认知来自碰撞痕迹的寻找和位置的判断，并在失望与希望并存的坚持中听见手作在无畏里的回响，看见它对思维铁面无私的调教，它对灵感循循善诱的渗入；它用自己的节奏调理设计的经络平衡，它对美学的无限次验证和依恋……手作是无畏而后知的慢设计。

无忧，无忧无虑，虚行者无忧。

手作之门打开，犹如进入了爱丽丝的奇境，无数个叠加的设计认知制造了无数个未知的设计幻境，思维在这些空间里忘情畅游，手甘心被裹挟而行，轻松随意。一切意欲达到心的满足。心的确很难满足。多少次手作才能满足心在技面前的贪婪，

款式成了设计欲望的见证。止，黑与白止于墨，如钟摆定理般分明，设计该止于何处？正视、回视设计的当下，频繁以往，循环往复。理性没有感性的调理，显设计之薄，似创意迷失了安身之所；感性没有理性的指引，灵感成为表层化的装饰，美学亦无用武之地。技与艺的结合是为了彼此的相互转化、融合，推动设计或快或慢地循环，形成圆运动。手作是为了发现美，而不仅仅是制造美。

无惘，无惘则安，心定者无惘。

时尚、款式、想法、材料……担忧、得意、困惑、痴迷……若设计是一幅拼图，较量与平衡中，主观与客观在设计脉络的牵引下各自回到了自己的本位，让事情解决了事情，让设计解决了设计。设计逻辑的合理性和重要性不是表现为找到了设计事件的主角，并将它发扬光大，而是表现为透过逻辑的层层构架窥见设计的本质，以及让设计蓬勃生长的要素，如基础的架构、价值的定位、外力的助衡等。设计的美好来自设计心理的成熟，如此，做或者不做，都在手作里。

上 篇

不知而作——无畏而往

一、手与银丝的对话

手作是一个不一样的世界。它的确是一个关于眼睛的事情，但是在这个世界里，手和眼的关系不是我以为的那样。没有手的参与，眼睛会失明。缺少手作经验的偏食似的画图，会因为丧失设计最宝贵的部分而变得毫无意义，只有过程才会使自己直面设计的本质。

1 图是思维的记号

我喜欢看孩子画画。细细的笔尖，慢慢地画，有结构的地方会有讲究。“肯定”，是儿童画最感人的地方，真诚一定是来自天真吧。对孩子来讲，画画是一种游戏。有的孩子喜欢玩这种游戏，有的喜欢那种，由性格决定。有的孩子心思缜密，喜欢观察；有的孩子调皮捣蛋，喜欢动来动去。有的只喜欢一类东西，表现专注；有的对所有的东西都充满好奇，无比博爱。所以，有的孩子很认真，画得很像画；有的总是乱涂，不像画。对孩子来讲，像与不像结果都是一样的，他们只是在表达自我。画是自我

不同的表现结果，不是大人们所理解的画。

画和画的确很像，不明就里的人会认为这就是条条大路通罗马的此路和彼路，实则不然。像，是因为你心中有物而无画。孩子对“像”没有概念是因为孩子本身就在画里。褪去心中的画，我们会发现孩子抽象的思维足以溶解技术的痕迹，尽显本真。他们在运用线条的时候是多么娴熟而又自由，虽然看上去简单而幼稚。表面上看来，孩子是用手在画，其实他们用的是嘴巴，所以孩子的画是用来听而不是用来看的。他们会告诉你这是车子，那是马路，这里有个路牌，那里有个小朋友……他们在画他们的快乐，你却在看他们的“画”，抽象的快乐怎能用画的技巧去衡量？那是孩子认识自我的语言。

以前每次和朋友聊天，跟他们讲一部很有意思的电影或者某一本书的时候，经常是讲了半天自己兴奋不已，却没一个人明白。我认真地想过这个问题，一直觉得可能是因为文学功底欠缺，加上自己又是个急性子，所以语言表述达不到预期的效果。但是和孩子一起画画久了才明白，其实每个人生来都有自己解读事物的方式，与教育无关。有的孩子画出来的色彩永远是满满的灰色，有的则是干净的透明色，还有的是亮丽的纯色，不同的意义远远大于好看。正如有的人关注整体，有的人关注细节，再现故事情节和重温那一刻的美好其实没什么本质的不同。语无伦次的我正如那个喜欢画灰色的孩子，离别人眼里的“不好”太近，极容易跑到他们的思维里，然后发现了自己的大不同，仅此而已。

人在成长的过程中的确容易自扰，觉得世界很大也许是因为

无法做到心无旁骛地膨胀。孩子的世界很小，小到只能容得下快乐。画或不画，他们都住在快乐里——木讷的快乐、明亮的快乐、呆萌的快乐、机智的快乐、傻呵呵的快乐……孩子的画是关于快乐的玩具。如果我们知道人的成长是警醒于对以往的回视以及由此而来的发现，就不会纠结于快乐孰高孰低，它们只是长得不一样而已，最重要的是快乐与美从来都是青梅竹马、两小无猜。

于我而言，手作好像一个浓缩的自我，又好像中年时的玩具，每每进入手作的世界，有与世隔绝之感。平衡不好自我与外界的时候，我常常经不住周围的喧闹而烦躁不堪，更显疲惫。家人和朋友常问，你为什么要把自己弄得这么累呢？抬起因疲惫而显迷茫的双眼，怎样才能避免给人以为是自欺欺人的答案？孩子的快乐离天真很近，抬眼，满满的可爱无邪。中年的快乐似乎离欲望更近，被淹没在憔悴里，几无踪迹，分不清麻木的症状是眼花缭乱的快乐还是静若处子的坦然，稍不注意便沦落为旁人眼里的另类。其实在手作的世界里，哪有时间容许做如此的掂量，一头扎进去，就好像趴在地板上、撅起小屁股、埋头在画里的孩子，手拿起银丝的那一刻，便仿佛按下了使快乐响起的按键。灵感、构图、用笔、技巧、结构、造型……在也不在，如孩子般对快乐的不自知，如孩子般对后天学习的知识的忘却，又如孩子般对诗外作诗无知却能运用自如的欢喜。

其实做首饰的事断断续续持续了很久，因为找不到“开门”的方式。起初的时候，总以为得先画个明确的款式才是一个完美