

#1

设计外的设计 Design beyond Design

李敏敏 Li Minmin

“设计外的设计”——多么矛盾的命题，尝试对这样的问题进行讨论有点象进入了一个巧妙的圈套，理智地绕过去似乎更为妥当，而其他的任何尝试都极易产生一个结果——陷入其中；你会象是置身于一个旋转的滚筒里，眩晕的你根本无法找到一个合适的立足点站立，讨论到最后也许连自己都不清楚到底讨论的是“设计外的设计”还是“设计”本身了。

设计内的“设计”，既然在设计内，无论怎样可以肯定它是设计，根正苗红，它具有我们常常认为的设计所具有的所有特征。但设计外的那个“设计”呢？既然被我们界定为在设计外，那当然就不符合我们惯常对设计的定义了；但麻烦的是它的名字却仍然叫“设计”，所以我只有暂且称呼为“设计外的设计”吧。但我们会发现所谓“设计”与“设计外的设计”也许就象一对孪生的小孩，他们之间的表面区别兴许如此的小，尝试区分他们是多么的困难；幸运的是，这两个孪生小孩所处的空间位置不同，同时，似乎性情也颇为迥异。如果我们将设计定义的内涵比喻为一栋“房子”，那个名为“设计”的小孩活泼泼地处在“房子”之内，而名为“设计外的设计”的小孩则安静静地在“房子”外的花园里，这样就好办些了。

先让我们看看世界上一些专家对设计的看法，也许能让我们先了解一下我们常常认为的“设计”是怎样的，随后我们对“设计外的设计”的讨论也就方便些了。

1. 设计就是创新。如果缺少发明，设计就失去价值；如果缺少创造，

产品就失去生命。——刘东利(香港)

2. 设计是追求新的可能。——武藏野(日本)

3. 设计就是文化。纷乱与混沌掩盖着秩序，彷徨与矛盾孕育着机会，忧虑与理想蕴藏着哲学，思想与探索需要观念的更新和方法机制的科学。伊甸的宁静被破坏了，南天门中闯入了孙悟空，然而追求实现理想的工业设计师们应投身到这个大潮中，在这个不可回避的“存在”之中既要思考，也要实践，这样才是我们的职责所在。——柳冠中(中国工业设计协会副理事长)

4. 设计就是经济效益。面临世界贸易全球化发展，如果缺少工业设计在工业产品领域中的必要作用，中国的经济损失是不可估量的。——林衍堂(香港理工大学设计系副主任)

5. 设计就是协同。作为设计师本身，更重要的是具备自身的素质和知识结构及群体设计意识，也就是用立体知识与相邻科学协同设计研究的意识。——俞军海(蜻蜓工业设计公司总经理)

6. 设计是满足人类物质需求和心理欲望的富于想象力的开发活动。设计不是个人的表现，设计师的任务不是保持现状，而是设法改变它。——亚瑟·普洛斯(ICSID前主席)

这也许就是大家常常认为的在“房子”里的那个“设计”的样子——他似乎是个精力充沛、太过优秀的小孩！他热衷于不停地追求“创新”、“突破”和“创造”，着力于对原有存在进行改变，他称之为“超越”。他十分的理智，他具备非常专业的素质和完整的知识结构，并乐于运用它们来解决一切问题。他理所当然地认为自己担负有改造自然、改造社会的重大职责和使命，他常常思考，尝试改变设计的现状；同时，也认为经济效益是设计最重要的尺度之一——当然，现实利益的重要性也无需多言，毕竟经济是基础，思想的适当妥协也无可厚非。按照这样看来，他还仅仅是设计吗？他几乎是人类智慧的极致的产物，如此的高尚，如此的强有力，他似乎已经获得了所有人的喜爱。

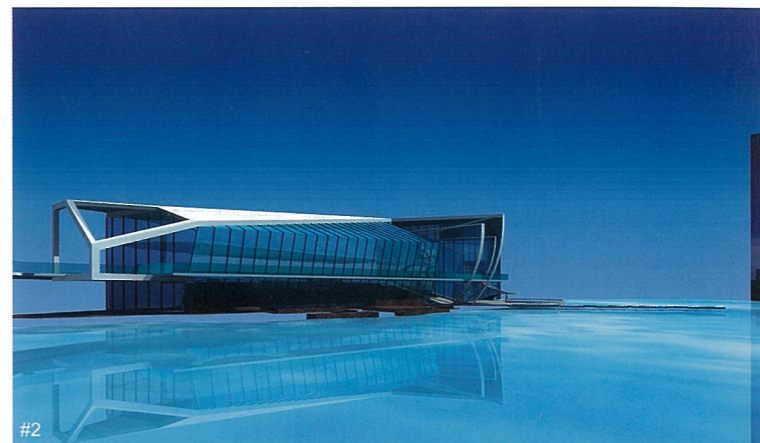
而对于那个“设计外的设计”，因为他并不在“设计”这幢房子里，他当然也就不具有所有设计定义内设计的“特征”，那么，我是不是可以尝试这样反过来表述他：

1. 他不把追求“新异”和“突破”作为设计的唯一和首要目的。

他不忙于求新，而是首先满怀敬意的把玩、观察、审视原有的存在，这原有的存在也许只是天然的形成，或仅仅是以前某个不知名设计者或只是一个工匠的手艺。他在这个过程中尝试深入地体会、了解原设计者的意图，并吸收原有设计的精妙和合理的部分；然后尝试思考，也许会感受和发现到原有存在的些许不足，于是审慎的找寻一个更妥帖的办法来完善解决那些不足，同时尽量地尊重和保留原有的风格；只是让原有设计更加的趋于完美，让原有的存在变得更加地流畅、自然、健康和合理，避免怪异和突兀地添加，也决不娇柔造作地粉饰，让变化如大自然中的其他生物般产生。他认为这就是设计，也许不见得一定需要“突破”什么，“推翻”什么，或者重新建立什么，而只是如画龙点睛的那一点改变，也就足够了。他甚至连自己都没有感觉到这是在在设计，自己只是让事物还原了它本应该有的模样，但也许经典往往是这样产生的。

2. 他不一味强调理智，不炫耀技巧，而是带着真诚关注心灵与感受。

他知道现代社会科学技术发展迅猛，各学科更细化和专业，设计在技术强有力的支持下也更加游刃有余，他将毫不客气地使用和享受这一切。但当他具备一定的自身素质和知识结构及群体设计意识后，也就认识到所有有关设计的知识

#2

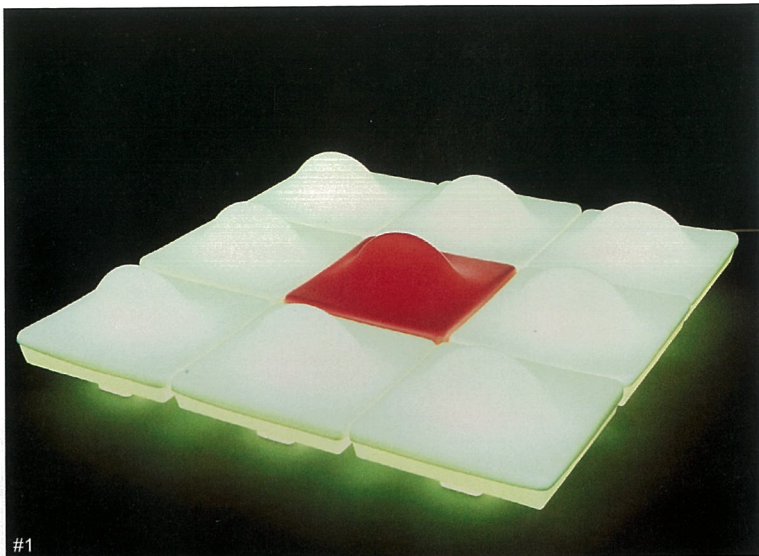
#3

只是技巧而已，而技巧仅仅是一种达成目的的手段，仅此而已；过度的依赖，技术则往往会变成毒药，使设计作品变成只是各种材质、技术、观念的胡乱堆砌，而真正精妙的设计的出现却是来自于设计师内心真诚而敏锐的感知。他会更加关注自己内心里的感受，他知道那真诚的情感才是决定设计是否优秀的关键；当丧失这一切，即使借助再精巧的技巧和高超的科技支持都

#1 液态灯

#2 建筑外观 室内设计 方进

#3 在相似与相遇之间的设计

#1

#2

#1 地板灯设计
#2 空间中设计
#3 Digger 上色效果图 刘展华 宋扬

无法真正产生具有价值的设计作品；也无法隐藏和填满作品里内心空洞的虚假，作品只能成为眩目的显摆和炫耀，短时间也许能吸引一些好奇的目光，但终究会被遗忘和抛弃。

3. 他不自以为是地赋予自己过高的职责和使命，而是在自然存在面前始终心存敬畏，保持谦卑的、柔和的心态。

他认为世间万物总是相克、相生，但也生生不息，纷繁、复杂，却又自循规律，这种规律便是影响事物发展变化的“道”，谁也无法不遵循事物发展的自然规律；但我们往往身在其中却再难以如置身于外般的清醒，常常会过分的夸大自我的职责和使命，过高地估计自己的能量，希望自己能够如天翻地覆般改变一个时代，甚至重新创造一切；而真正的设计师就如一颗水滴，如同是汇入长江里的一滴水，也许希望烟波浩淼，也许想要汹涌澎湃，但即使那滴水飞溅得再高，也只是偶然的一瞬，毕竟不是水的常态，到底还是要遵循水往低处流的自然规律，终将会汇入长江，流向大海——大海才能使这颗水滴达到它所希望的极至的烟波浩淼或汹涌澎湃。而设计又何尝不是如此，为什么不能先放下那些过高的职责和使命感呢？那些过高的职责和使命感就象那滴水飞溅的水滴，只能是偶然的一瞬；相反，尝试如流水一般的来进行设计，不用刻意地改变和超越，只需要吸收、接纳、思考，让好的创意自然地流露、发展、产生。当设计的步伐发展到一定的程度，自然将会有新颖的、能超越现有的新观念、新理论出现。而某个设计师提出有意义的新设计观念、设计理论，也不是依靠某个设计师赋予了自己过大的职责和使命感，就能成就的；那也只是遵循了如水往低处流一般的设计发展的规律而已；设计发展到一定程度，出现新设计观念、设计理论是设计发展的必然。而新观念、新理论出现也不能只看成是对原有的否定和超越，它们何尝又不是对原有观念、理论的总结和原有观念、理论基础上的一次蜕变呢。就象印象派绘画的出现，是对古典油画的否定和超越，是油画艺术的一次必然的蜕变，但印象派绘画又何尝不是古典油画发展到极高度的自然的产物。

这也许就是“设计外的设计”吧。仿佛显得太柔弱了点，似乎也不够聪明，也有点胸无大志，但其将自己放得低低的、温润、涵养的性格特点不是更让人喜爱吗？而且，我们如何又能断定，那些经典而隽永的作品中，在“设计”中产生的就一定比在“设计外的设计”中诞生的多呢？

当代美术家

#3

美学与商业的转换
Transformation of Aesthetics and Commerce
回音 Xiang Xue

起缘与问题：

“如今，世界将属于具有高度感性能力的另一族群——有创造力、具同理心、能观察趋势，以及为事物赋予意义的人。我们正从一个讲求逻辑、循序性与计算机效能的咨询时代，转化为一个重视创新、同理心，与整合力的感性时代。”在时代巨轮的推动下，我们已经进入了一个靠着创意和咨询来改变世界的世纪。

在现在人才竞争激烈的时代，就连高学位的硕士、博士皆有可能面临一毕业就失业的困境。作为四川美术学院，培养创造性人才的重要学府，也正思考如何改变教学培养模式以适应社会的需求？如何搭建学生和社会衔接的平台？如何将美学作品变成大众喜爱的创意商品等等问题。

创意集市是在创意产业发展过程中出现的新兴交流商业模式，旨在为各类的新兴设计师与艺术家提供开放、多元的创作生态和交易平台，推

崇个人创造的精神与创新，鼓励大家靠创意产业，尤其更强调以文化、艺术、设计等为产品提供实用价值之外的文化附加价值，是一个能产生创意并使创意作品商品化的最佳舞台。

“创意集市”在深圳、上海、杭州、广州等城市掀起了创意的风潮，然而在有名的四川美术学院支撑的重庆，在云集了众多的专业设计师的大都市，设计和创作依然是象牙塔里的故事，于是由我组织策划，由四川美术学院主办，联合创意团体和重庆龙湖商业地产企业联合主办，让“创意市集”这么新的交流模式在重庆落地，经过三年的发展，取得了一定的文化价值和商业价值。在此，通过对创意市集的生根与发展的剖析，希望为四川美术学院的教学模式改革提供一种新的探索方向。

研究目的：

创意集市能有效构建设计师与大众之间需求互动的交流平台，又是一个产生创意并使创意作品转换成商品的实验舞台。创意集市逐渐成为学生和新生设计师铺展事业的起点，有利于增强设计师的创新意识，激发学生和设计师的积极态度和创造性，有助于激励学生设计、开发原创作品。

深入讨论重庆现阶段的创意集市之特征与状况，结合重庆创意风格特