

教育部高等学校高职高专艺术设计类专业教学指导委员会

“十一·五”规划教材

毕业设计指导

总主编 林家阳

彭亮 著

河北美术出版社

《毕业设计指导》课程教学内容与实施计划

(课时数按照各校具体情况自行决定)

周次	教学内容摘要					备注	
	讲课	设计考察	工作室	合作企业	讨论答辩	学习进程与设计阶段	
	1. 设计项目：来自社会、企业的真实设计项目为主。 2. 合作企业：设计公司、制造企业等。 3. 课程时间：共18周。每周安排一至两天的集中教学时间，其余时间自学。						
第一至二周	1. 毕业设计的定位设计、策划与调研、流程与方法。 2. 中外优秀毕业设计教学案例与分析。	●				开始市场调研	
	1. 毕业设计市场考察：根据不同专业、项目与课题进行专题考察，时间10~12天。		●		●	市场设计考察	
	1. 整理市场调研报告。 2. 确定毕业设计的项目与课题。	●		●		确定设计定位	
第三至五周	1. 项目布置，设计团队分组，成员分工。 2. 毕业设计项目定位与设计计划制定。	●	●	●		概念草图设计	
	1. 社会企业新产品开发与毕业设计课题的结合，邀请合作企业家与设计师讲解企业产品开发要点与操作实务。 2. 指导老师、企业家与设计师共同评估学生设计概念。	●		●		●	设计定位与设计方案
	1. 学生完成设计市场调研报告，老师进行指导（包括学生到图书馆查找或上国际互联网进行信息检索）。		●	●			完善设计方案
第六至七周	1. 学生进行资料分析，筛选设计方案。 2. 概念草图设计的优选与深化。			●		概念深化设计	
	1. 方案设计表达，进入设计效果图制作阶段。 2. 设计方案展示与答辩：图纸上墙与PPT演示2~3次。	●		●		●	电脑辅助设计
	1. 根据答辩及答辩过程中分析提出的问题进行修改，优化设计方案。 2. 到合作企业、工厂完善修改设计方案。			●	●	●	企业合作设计阶段
第八至十周	1. 对所有设计项目进行分组集中指导、总结与点评（聘请社会企业家与设计师参加评估）。	●		●	●	●	完善设计
	1. 设计方案的最终确定。 2. 制造、生产、模型制作、工艺设计。			●	●		工艺设计
	1. 设计与制作工艺施工图纸。 2. 老师、企业家与设计师进一步评估学生的设计方案。	●		●	●		结构设计
第十一至十六周	1. 设计方案的最后完善与调整。 2. 细节设计与工艺成本分析。				●		细节设计
	1. 社会、工厂、企业、学校车间完成设计制作。 2. 在制作过程中进一步修改与完善设计。				●		设计制作
	1. 整理设计报告书与论文，设计答辩、设计评奖（企业提供奖金）。 2. 毕业设计展与企业人才招聘。	●				●	答辩、展览、招聘
	毕业设计评估的标准： 全部的学生设计作品形成一个电子教学资源包，并刻录光盘。	设计概念与工艺和制造占45%，设计方案图纸占20%，设计程序占10%，设计陈述与答辩占10%，作品展览与设计报告书占15%。（被企业选中投入生产的给予奖励）				所有教学资料都在校园网发表	

目 录

第一章 毕业设计的指导思想与实施

- 一、毕业设计的基本概念 1
  - (一) 毕业设计的概念 1
  - (二) 毕业设计的功能 1
  - (三) 毕业设计的内容与基本要求 2
- 二、毕业设计的教学目标与实施 4
  - (一) 毕业设计的教学目标 4
  - (二) 毕业设计的教学管理与方式 4
  - (三) 毕业设计的质量标准与成绩考核 7
  - (四) 优秀毕业设计的质量标准 11
  - (五) 毕业设计教学质量的评价指标 11
  - (六) 答辩、展览、人才招聘“三位一体”
毕业教学模式的综合运用 12

第二章 毕业设计的教学指导

- 一、毕业设计的基本程序 15
  - (一) 市场企业考察与调研 15
  - (二) 毕业设计项目选题与定位 30
  - (三) 设计创意与草图 33
  - (四) 正式设计方案与模型实物制造 44
  - (五) 毕业设计报告与论文 51
  - (六) 毕业答辩、设计展览与就业招聘 59
- 二、主要门类艺术设计专业毕业设计教学特点与案例 68
  - (一) 视觉传达设计类专业 68
  - (二) 工业产品设计类专业 71
  - (三) 环境空间设计类专业 76

第三章 国际与国内设计院校优秀毕业设计作品欣赏与分析

- 一、中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究 81
  - (一) 中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究 81
  - (二) 全球设计院校毕业设计展览的新趋势 83
- 二、国际著名设计院校的优秀教学案例与评析 84
  - (一) 丹麦DIS国际学生家具设计工作坊的教学案例 84
  - (二) 美国一流设计大学——罗德岛设计学院 89
  - (三) 全球设计之都的米兰理工大学设计学院 93
  - (四) 亚洲领导型设计学院——香港理工大学设计学院 98
  - (五) 设计教育名列中国台湾前茅的实践大学设计学院 104
- 三、中国大陆设计院校的优秀教学案例与评析 113
  - (一) 中国设计教育的“改革先锋队”——广州美术学院设计学院 113
  - (二) 小荷才露尖尖角
——中国大陆高等职业技术学院的艺术设计教育 119

参考文献 126

教学用教材配套光盘目录 126

写在后面 127

毕业设计的指导思想与实施

毕业设计的基本概念

毕业设计的概念

毕业设计的功能

毕业设计的内容与基本要求

毕业设计的教学目标与实施

毕业设计的教学目标

毕业设计的教学管理与方式

毕业设计的质量标准与成绩考核

优秀毕业设计的质量标准

毕业设计教学质量的评价指标

答辩、展览、人才招聘“三位一体”毕业教学模式的综合运用

第一章 毕业设计的指导思想与实施

一、毕业设计的基本概念

（一）毕业设计的概念

毕业设计是指艺术设计类专业的毕业班学生最后一个学期或学年的综合设计教学课程，是让学生应用几年来在校所学知识，结合完整的设计项目/课题（真实的、模拟的、概念的均可），进行一次系统的、全面地解决设计项目课题的综合训练。毕业设计教学环节是艺术设计专业学生几年来教学环节中的关键一环，如果不充分利用毕业设计教学环节对学生进行就业前的强化性综合训练，就意味着为社会和企业输出了一个半成品或者是不合格的毕业生，这种教学行为对企业、对学生、对社会都是不负责任的。毕业设计是全面系统地训练、培养、提高学生综合设计能力的整合性课程，是对学生在校所学专业课程的最后一个总结性回顾，也是对社会、企业招聘设计专业人才的重要展示。

毕业设计是对学生在离开学校进入职业设计师生涯前的一次全面检验和考查，既要接受社会企业对设计人才招聘的就业选择，同时也是对学校教学质量的一次双向检验。

1. 艺术设计的专业分类

按照艺术设计的专业分类，艺术设计专业主要分为视觉传达设计（简称为视觉）、工业产品设计（简称为产品）和建筑环境设计（简称为空间）三大学科专业群。进一步的专业细分可以根据不同地域、不同学校的专业设置细分出更多的专业方向。

（1）视觉传达设计专业群

涵盖广告设计、平面设计、包装设计、新媒介艺术设计、动画等方向。

（2）工业产品设计专业群

涵盖工业产品设计、服装艺术设计、服装设计工程、染织艺术设计、陶瓷玻璃设计、首饰设计、玩具设计、交通工具设计、整合设计等方向。

（3）建筑环境设计专业群

涵盖建筑设计、室内设计、景观设计、家具设计、装饰艺术设计、会展设计等方向。

（二）毕业设计的功能

毕业设计是高等院校艺术设计类专业的大学生所做的完整、系统的设计项目/课题，是对学习成果的综合性总结和检阅，是艺术设计类专业的学生从事职业设计的专业试验，是在教师与企业共同指导下所取得的设计研究成果的完整记录，同时也是检验学生能否完成学业与获得学历文凭的一份综合考卷。

图1-1 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——展览入口与海报

图1-2 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——前言展区

图1-3-1 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——工业产品专业展区

图1-3-2 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——平面设计专业展区

图1-4 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计作品展与设计人才招聘会

（三）毕业设计的内容与基本要求

艺术设计专业的毕业设计是本专业全部教学过程中的最后一个环节,通过毕业设计,能够培养学生综合运用所学基本理论知识解决实际问题的能力。艺术设计专业的特点,还决定了通过毕业设计可以提高学生的职业设计水平、解决实际问题的能力,提升学生的就业竞争力。一般来讲,艺术设计专业毕业设计的内容与基本要求应包括以下几项内容:

1. 市场调研

通过市场调研,了解同类产品的市场状况,掌握国内外设计潮流与消费需求,努力寻找毕业设计的真实项目/课题,增强与企业的设计合作,加深对毕业设计课题的理解,完成市场设计考察报告,并进一步确定毕业设计项目/课题。

2. 方案构思

围绕设计定位,展开创造性思维,尽可能多地找到解决问题的思路,并通过大量的概念草图表现出来。

3. 方案确定

指导老师和合作企业共同对多个设计方案进行比较,筛选出可以深入设计并且能够实现的设计方案,不断完善和细化,并进行人机工程、材料工艺、结构、市场等方面的研究。

4. 设计表现

主要分为三种方式的表达：手绘效果图、电脑建模效果图和工艺结构设计图。在过去的教学中，手绘效果图占有重要地位，但近年来，因为计算机辅助设计技术与三维设计软件的发展，电脑建模效果图有取代前者的趋势，并在设计中大量应用。

5. 设计制作

在手绘效果图、电脑建模效果图与工艺结构设计的基础上，进行比例模型与实物的制作，在实物产品的制造过程中修改、完善设计，目前这方面是中国内地设计院校的薄弱环节。

6. 设计报告书

在全部设计项目完成的基础上，进行完整的设计总结。对前期的市场调研报告、初期的设计概念草图、中期的设计方案，后期的模型与实物制作，展览设计与毕业答辩进行全过程的设计整理。提炼设计总结报告与论文，编制设计目录与文件，将所有内容装订成册，并且形成电子演示文本。

7. 设计答辩与展示

在参加毕业答辩时，学生需要制作图文并茂的展板与电子演示文稿，用以展示自己的设计过程和最终完成的设计方案、设计模型与实物。许多院校的艺术设计专业还把学生毕业作品展览与社会和企业的设计人才招聘会结合在一起。

图1-5 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——展览长廊

图1-6 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——家具专业学生布展

图1-7-1 2005年广东顺德职业技术学院家具设计专业毕业设计展——17届深圳国际家具展
(注：这是第一个中国举办的本土大学生毕业设计家具实物产品展览。)

图1-7-2 2007年广东顺德职业技术学院毕业设计展——家具专业作品展区

二、毕业设计的教学目标与实施

（一）毕业设计的教学目标

毕业设计是艺术设计各专业实现培养目标的关键教学环节，也是对毕业生综合能力、创造能力和全面素质的演练与检验。学生在毕业设计中，综合性地运用几年来所学知识去设计、分析、解决一个具体的项目/课题，在做毕业设计的过程中，几年来所学知识得到全面的梳理和运用，它既是一次展示和检阅，又是一次实践和锻炼。要求学生在完成毕业设计后，团队工作精神、公关交流能力、设计实践动手能力与写作能力得到提高，对跨入社会去竞争、去创造的就业自信心得到增强。

毕业设计的教学目标具体为：

1. 巩固、扩大和提高所学理论知识与专业知识，并使之系统化。
2. 培养学生综合应用所学知识，解决实际设计项目中系统技术问题的能力，并初步掌握设计项目在策划、开发、设计过程中的实施方法和步骤。

图1-8 2006年广东顺德职业技术学院家具设计专业毕业设计展——毕业答辩

图1-9 2007年广州美术学院设计学院毕业设计展——环境艺术设计展区（07设计营）

3. 通过毕业设计，提高学生独立思考、解决问题、分析问题的能力。

4. 通过毕业设计，进一步提高学生设计创意、绘图、制造和编写设计报告书与设计文件的技能。

5. 通过毕业设计的锻炼，使学生进一步树立正确的设计思想和职业道德；进一步形成创造性思维与原创精神；培养学生做人做事相结合、团结合作、求真务实的工作作风。

（二）毕业设计的教学管理与方式

毕业设计的工作是一项“校企合作、工学结合”的综合性教学环节，因此必须实行科学、规范的管理，才能真正达到毕业设计的教学目标。为了加强毕业设计的教学管理，可以制定以下管理方法：

1. 实行导师组制

根据具体师资情况，把所有指导教师（包括校外兼职教师与企业设计师）分成4~5个组，每组2~3人，每组带10~20名学生。在分组时，考虑到年轻教师的经验不足，每组都配备了一名副高以上职称的教师。另外，还应注意让不同专长、不同学科背景的教师结合到一个组，为学生的全面发展提供机会。

2. 提前进入毕业设计准备阶段

通常每年的毕业设计都是在寒假过后的第二周开始，时间只有十六周，经常出现时间过去一半，却还有个别学生仍没有确定课题类型的情况。所以最好在寒假之前就把学生和导师组通过双向选择的方式分配到位，由导师布置学生寒假期间需要完成的毕业设计前期任务，要求学生开始进入毕业设计阶段。

3. 在毕业设计中实行与企业合作开展设计项目/课题的制度

根据“校企合作、工学结合”的办学模式，尽可能与社会企业进行毕业设计的项目合作。

4. 注意项目课题的多样性

艺术设计专业毕业设计的课题覆盖范围广，内容涉及产品设计、视觉传达设计、空间设计和媒体设计等多个领域，既要有企业提供的实际设计项目，也要有具备创新价值的探索性概念设计课题。在选择课题时，特别要避免实际的商业项目课题不能达到毕业设计水准的教学目的。

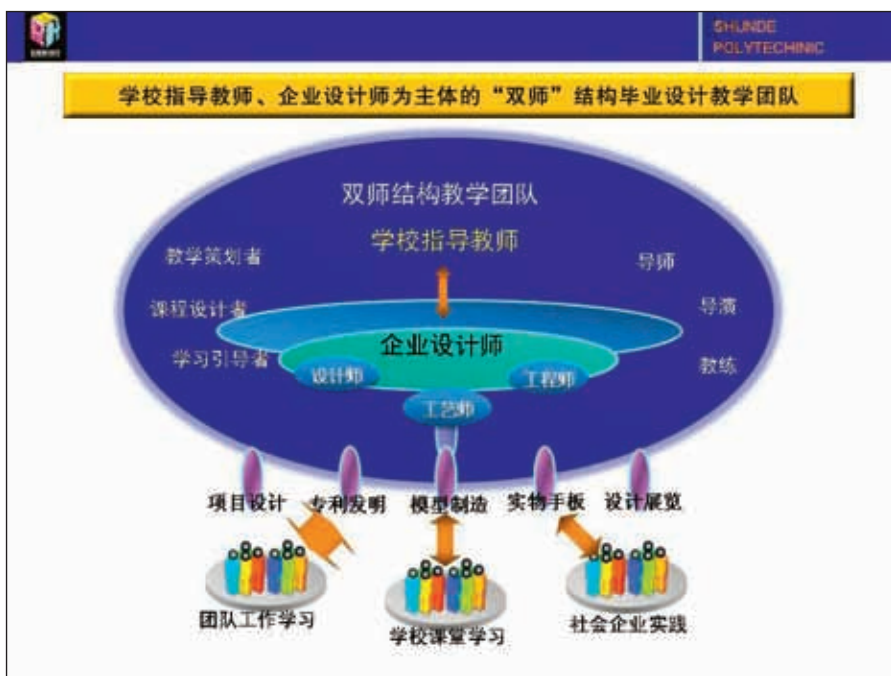

图1-10 学校指导教师与企业设计师结合的毕业设计教学团队与学习方式（图表设计：彭亮）

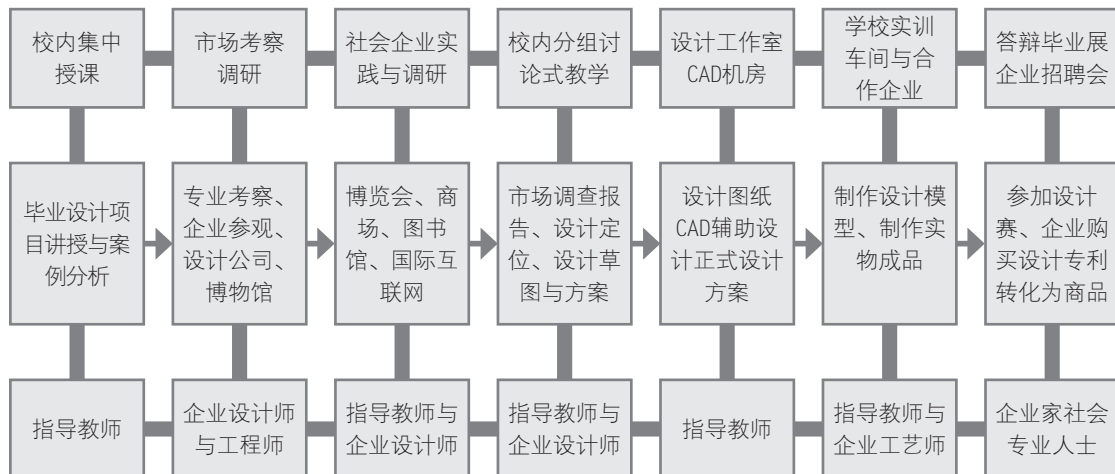

图1-11 毕业设计教学的组织框图（图表设计：彭亮）

毕业设计的教学指导

毕业设计的基本程序

市场企业考察与调研
毕业设计项目选题与定位
设计创意与草图
正式设计方案与模型实物制造
毕业设计报告与论文
毕业答辩、设计展览与就业招聘

主要门类艺术设计专业毕业设计教学特点与案例

视觉传达设计类专业
工业产品设计类专业
环境空间设计类专业

第二章 毕业设计的教学指导

一、毕业设计的基本程序

(一) 市场企业考察与调研

1. 毕业设计考察与调研的目的与要求

毕业设计考察与调研是进行毕业设计的第一个环节，考察的路线与调研的途径应该根据不同设计专业、不同设计项目/课题来计划和拟定。按照惯例毕业设计考察与调研会安排在最后一个毕业学期初的1~2周进行，根据不同专业的毕业设计选题，有针对性地组织开展社会考察与调研，让毕业生走出校门，深入市场与企业的设计生产一线，进行专业考察与实践。

图2-1-1 2002年日本东京设计周——学生设计展区 家具设计

图2-1-2 2002年日本东京设计周——学生设计展区 建筑室内设计

图2-2 2003年法国巴黎国际家居装饰设计展——VIA学生设计展区

全球设计流行趋势报告

—2007 意大利米兰国际家具展设计潮流研究

- 主讲：彭 亮 艺术设计系主任
- 主讲：孙 亮 艺术设计系家具专业主任
- 主讲：邓福娥 联邦集团总裁助理

建筑、室内、家具、家居、产品、灯饰、展示
设计的4大流行时尚潮流

- 时间（第1讲）：2007年5月23日 周三晚上7点
- 时间（第2讲）：2007年6月8日 周五晚上7点
- 地点：学术交流中心一楼国际报告厅
- 人员：艺术设计系全体师生

欢迎外系师生、珠江三角洲相关企业与设计师参加

艺术设计系团委 2007.5.21

图2-3 2007年全球设计流行趋势报告海报

毕业设计考察与调研要由指导老师带队，是一种“游学”的过程，要防止成为一种变相的“旅游”。要求学生紧密围绕设计课题搜集有关的专业信息与资料，整理和撰写设计考察调研报告，由此可以进行设计项目的初步构思和定位。

2. 毕业设计考察和调研的途径与方法

(1) 信息素养的概念及其对设计师的重要意义

信息素养概念是从工业经济时代的图书情报检索技能演变发展而来。计算机、网络的发展，使这种能力与当代信息技术结合，成为信息时代的每个设计师必须具备的基本素养，引起世界各国设计界的高度重视。信息素养这个术语最早是由美国信息产业协会主席保罗·车可斯基 (Paul Zurkowski) 于1974年提出来的。他把信息素养定义为“人们在解决问题时利用信息的技术和技能”。1983年，美国信息学家霍顿 (Horton) 认为教育部门应开设信息素养课程，以提高人们对电子邮件、数据分析以及图书馆网络的使用能力。1987年，信息学专家Patrieia Breivik将信息素养概括为一种了解提供信息的系统，并能鉴别信息的价值，选择获取信息的最佳渠道，掌握获取和存储信息的基本技能，如数据库、图形、电子表格软件、文字处理等技能。自从信息素养被人们广泛关注以来，其定义就在不断地演变和发展，对其内涵与外延也有不同的理解。1992年美国图书馆协会给信息素养下的定义是“信息素养是人能够判断确定何时需要信息，并且能够对信息进行检索、评价和有效利用的能力”。

从上述资料的分析中可以看出，信息素养是一个含义广泛的综合性概念。信息素养不仅包括熟练地运用当代信息技术获取识别信息、加工处理信息、传递创造信息的基本技能，更重要的是在当代信息技术所创造的新环境中，独立自主学习的态度和方法、批判精神以及强烈的社会责任感和参与意识。可以从以下5个方面确立设计师信息素养的内在结构与目标体系：

- ① 高效获取信息的能力；
- ② 选择、批判性地评价信息的能力；
- ③ 有效地吸收、存储和快速提取信息的能力；
- ④ 运用多媒体形式表达信息、创造性使用信息的能力；
- ⑤ 将以上一整套驾驭信息的能力转化为产品开发设计的能力。

一个设计组织若能建立一个“超垂直整合”的体系，从调研、设计、结构、实验、确认到新产品打板、模具制作、生产……所有合作的专业厂商或个体纳入，让信息获得的环境建立在充分而且有效的国际网络系统 (internet & intranet) 之上，随时可以掌握新产品发展的过程与方向，方便形成信息与决策。设计工作一旦展开，除了借由计算机虚拟的设计原型 (prototype) 与目标顾客端做联结，与顾客 (包括订购商、使用者与协作厂商) 在设计提案上作适时的沟通，并将决定的结果作情报的回馈，因为信息系统贯穿了价值链上的所有活动，提供了所有活动改善效益的机会，可以找到最佳也最有成本竞争的组合来进行设计开发工作，这样所组成的最佳“智能资本”设计团队在成本上将具有竞争力。

从创新的角度，对未来的新经济作一个定义：新经济的动力来源于新技术，驱动于新创意，确立于创新和进取 (the new economy has being powered by technology, driven by ideas, rooted the innovation and enterprise)，突出四个关键词：技术 (technology)、创意 (ideas)、创新 (innovation)、进取 (enterprise)。

(2) 专业信息与市场情报的全面采集

新产品开发设计的前期，主要是进行专业信息情报与市场信息的全面采集整合工作，从信息社会的角度来看，由于工业新产品开发设计是一种需要大量采集处理信息的工作，能够从大量复杂的信息中迅速地采集有效的情报，将市场的设计消费流行情报转换成新产品开

发设计的创意与定位,这是一门专业“知识”(Knowledge)的工作。

21世纪人类进入了信息化的社会,“数字化生存”已经成为各个专业领域发展的方向。新产品的设计与开发是以市场为导向的创造性活动,它要求创造消费市场满足大众需求,同时又能批量生产、便于制造,更重要的是为企业创造效益,这是一个产品开发与设计必须真正把握和解决的系列化问题。无论是自由职业设计师,还是驻厂设计师,首要的前提就是要全面掌握资料,开展市场调查。只有从最广泛的各个层面上搜集信息进行调查,才能保证一个具体的产品开发不至于产生“空中楼阁”的现象,信息采集是产品开发设计的基础所在。

从经济学中的波特(Porter)竞争理论来看,信息、速度、设计与差异化已经是目前制造商与设计师大对数字化时代必须具备的竞争力。在数字化时代的今天,更强调“速度、信息、设计、品牌的价值”,即对“时间、空间、信息”的采集与处理能力。因此,如何应用信息的采集和运筹来进行家具设计,在成本、速度、差异化上取得竞争优势,将会是新产品开发设计的新方向。设计师要配合制造商提升这三项的竞争优势,必须是以一种“知识全面整合”的模式才能面对数字化时代的竞争。

现代社会学和经济学的研究认为,市场经济社会是一座由不同需求构成的建筑,它的基础是消费者的需求(或潜在需求)。市场处在生产领域和消费领域的中间,起着桥梁和纽带的作用,设计产品前的专业信息与市场信息的全面采集是新产品开发的基础工作,是一个不可忽视的重要环节。

(3) 国际互联网的专业信息搜寻与采集方法

以多媒体和国际互联网为代表的当代信息技术,正以惊人的速度改变着人们的生存方式和学习方式,并导致现代设计越来越走向网络化、虚拟化、国际化、个性化。数字化生存方式已经逐渐改变了以往传统的学习和工作模式。如果说数字化为当今人类社会生活的发展带来了崭新的生存意义,数字化设计则是对这种生存意义的物化诠释。知识经济时代的最大特征就是信息技术(Information Technology),简称IT。美国著名未来学家托夫勒指出:

“谁掌握了信息技术,控制了网络,谁就拥有整个世界。”以往设计师是在“两个世界”中采集信息,一个是现实经验的世界,另一个是纸质媒介的世界。当代信息技术正在创造出现实世界,这第三个世界应该成为沟通前两个世界的重要桥梁。随着IT时代的到来,专业信息的载体已经从纯物质形态的纸张飞跃到容量大、体积小的电子媒体形态:Internet、E-mail、Fax、IT……这种信息的形态变化决定了我们必须从传统运作模式迅速转变,寻找新的信息搜寻方式。要善于在互联网上搜寻全球设计,市场的最新信息和动态,包括相关的建筑设计、工业设计、平面设计、服装设计、汽车设计、家电设计以及电子商务、网上购物、网上商场等等大量的专业信息。从产品设计开发这个角度来看,我们可以在网上迅速地了解到美国、德国、意大利、日本等世界设计大国的有关著名设计与设计大师的最新设计作品,可以迅速地了解到全球最新举办的设计大赛,国际专业产品博览会的最新信息,也可以非常具体地了解某一著名品牌公司的详细信息资料。互联网已经成为一个虚拟的、动态的、全球最大的信息库,对于信息时代的设计师来说,就是迅速上网浏览搜集专业资料,并把其中有参考价值的图文信息下载、归类分析与整理,为自己的新产品开发设计做准备。

在当前快速更新的信息环境下,如何最有效地搜寻与采集设计专业信息是一门专业的技能,由于现代家具设计的最新设计潮流都是来源于欧美发达国家,所以作为一名现代设计师,必须掌握一门外语(英语),因为几乎所有的专业网站都是以英语作为基本语言的,就是德语、法语、意大利语、日语等外语专业网站,也会有英语版。国内许多设计师由于外语基础差,只能局限在中文专业网站上搜寻与采集设计专业信息。这里需要强调的是,由于中文专业网站的信息极大一部分都是相互转载的第二手信息,很难及时地跟踪与反映国际设计

潮流，所以最好是直接登录国际外文专业网站，实际上由于现代外语网络翻译工具的不断进步，目前已有的金山词霸、金山快译等外语翻译软件都是非常方便快捷的，在基本掌握2000多个英语单词的基础上，结合外语翻译软件，应该是可以解决阅读外语专业网站信息问题的，特别是由于设计专业的信息主要是由大量的图片与图形构成的，所以更加容易理解。

根据“取法乎上，仅得其中”的法则，设计师应该在设计的实践工作中，不断地发现、寻找最佳专业设计网站，逐步建立起自己的消息情报体系，要善于利用网络搜索工具与关键词的组合（中文、英文）来进行快速检索，例如：谷歌<http://www.google.com/>、百度<http://www.baidu.com/>等搜索网站；同时根据自己掌握的设计信息，有针对性地对一些主要设计大国、重要设计流派、著名产品品牌公司、设计与设计师工作室、著名设计博物馆、著名设计展览、著名设计杂志、专业出版社、设计大学分门别类地进行网络搜索与网站收藏，这相当于在国际互联网上建立了一个虚拟的数字化专业图书馆，随时随地都可以快速地搜索与跟踪全球的最新设计信息，掌握最有价值的信息资源。

例如意大利的著名工业设计网站<http://www.designboom.com/eng/>。在这个网站中，我们可以很方便地快速搜索到全世界的专业设计信息：当代设计展览（contemporary）、设计竞赛（competitions）、设计师访谈（interviews）、网络设计教育课程（courses）、（education）、专业设计史知识（history）、著名设计师传记、设计新闻（snapshots - design-aerobics）等。与此同时，我们还可以根据其中相关的网站链接，进行更加深入的搜索与研究。笔者在博士论文的研究学习，艺术设计专业的教学，以及对全球著名设计博览会、著名设计公司、著名设计大学等专题的研究期间，在这个网站中下载了许多非常有价值的信息。

类似这样的专业网站有不少，例如我们要对著名的北欧设计学派进行系统研究的话，可以登录：斯堪的纳维亚设计网站<http://www.scandinaviandesign.com/>。在这个网站中，我们可以方便、快速地搜索到北欧地区的著名设计与设计师、设计大学与设计博物馆、设计产品、设计书籍与杂志等信息，并且有几乎所有专业网站的链接。

此外，目前在中国内地与港台地区，也有不少非常优秀的设计专业网站，如设计在线<http://dolcn.com/>，ABBS建筑论坛<http://www.abbs.com.cn/>，天天家具网<http://www.365f.com/>，中国期刊网<http://www.cnki.net/index.htm>，超星数字图书馆<http://edu.ssreader.com/>等。

图2-4 意大利工业设计网站<http://www.designboom.com/eng/>

(4) 中外专业期刊的信息搜寻

除互联网外,中外专业期刊、设计年鉴、专业著作、设计图集、科技情报、专利信息也是专业信息搜寻的重要来源。要善于分门别类地整理收集,并形成个人的专业资料库,要善于利用人类创造的文明成果为自己的设计所用。目前,国内外的专业期刊书籍都可以通过中国图书进出口公司与邮局订阅或在书店购买,要及时地订阅、购买,以获取最新专业信息。与专业网站一样,由于现代设计的最新潮流都是起源于西方发达国家,所以在专业期刊的阅读方面也要稍偏重于欧美国家的设计杂志。

二战后西方发达国家在设计理论研究方面,由于设计杂志的大量创办和出版事业的繁荣,也有了很大的发展与提升。20世纪50年代以来,设计理论上的探讨非常活跃,它对西方工业社会的工业设计产生了很大的影响。以 *Domus* (多姆斯) 为首的意大利设计杂志引领了世界设计的潮流;1949年,美国“工业设计协会”的会刊《美国工业设计》正式出版;1954年,《工业设计》杂志创刊,与《室内设计》杂志一起,很快成为美国两大主流设计媒体;1950年,法国“工业美学学会”创立,并且出版了《工业美学》杂志;英国从工业革命以来就有艺术设计理论研究的学术传统,在战后创办了大量的设计杂志;德国创办了《室内与家具设计》、《造型》等设计杂志;北欧四国也分别出版了几种设计杂志。这种设计杂志出版的繁荣景象一直延续到20世纪90年代,为西方国家在20世纪的设计大发展提供了理论上的支持,而且促进了设计风格多元化的繁荣,并且培养了第二和第三代年轻设计师。

特别指出的是意大利现代设计学派的崛起和迅速发展与意大利的设计学术杂志所起的重要作用密切相关,至今意大利的设计专业杂志仍是全球最重要的主流专业媒体。专业杂志的积极创办和传播推广了意大利的现代设计思想,并培养和造就了一批世界级的设计师,使他们如明星一样受到广泛的宣传和尊崇。在吉奥·庞蒂创办 *Domus* 设计杂志之后,一些著名的设计师和公司也参与设计杂志的创办和出版,使意大利设计杂志在二战后迅速流行于全世界,成为当代设计的主流媒体。意大利的主要设计杂志有:*Domus* (建筑、室内、产品、家具设计)、*DDN* (家具与室内设计)、*Interni* (建筑、室内、产品、家具设计)、*Modo* (工业产品、汽车设计)、*Abitare* (建筑、室内、产品、家具设计)、*Ottagono* (设计与设计师)等。在这些主流设计杂志上,意大利发展出一套有活力的设计理论研究与设计评论体系,设计界能够在各种媒体上公开地讨论各种设计观念(通常是非常前卫和尖锐的),这使得意大利能成为有持续创造力的新的设计运动中心。

当代的设计杂志的发行与出版也在与国际互联网结合,并且有了许多的数字化杂志,而且大部分专业杂志刊物在发表专业文章与图片信息的同时,都会把相关的网站一起公布,所以,在专业信息的搜寻采集方面可以与互相网结合在一起。

(5) 商业市场的调查考察

商品市场是从事设计专业学习调研的第二大课堂。目前,全国各地都已基本形成一些专业商品销售的中心市场和集散地,如广东省顺德乐从镇的国际家具城,长达10多公里,汇集了全世界2400多家家具经销商与著名家具品牌,形成了辐射全国20多个省、市、自治区的家具销售网络,年家具销售量超过100亿元人民币,被称为“永不落幕的家具博览会”;浙江省义乌市的小商品市场,汇集了中国所有小商品的销售商,已经成为中国最大的小商品国际与国内贸易中心。在上海、北京等大中城市,家具、家居、家饰、灯具、布艺、装饰装修建材的专业大市场、大商城都在逐步形成,这是一个学习、研究、调查商品信息真实具体的市场环境。我们可以在市场上开展各种专项的调查与第一手资料的搜集,以及对消费者的调研……要善于在市场中开展对家具销售商、家具购买者的问卷调查、随机访问,要尽可能多地搜集一些产品品牌的广告画册,从中了解产品的价格、款式、销量等方面信息。了解不同消费者对产品造型、色彩、装饰、包装运输的意见和要求……可以扮演不同的角色介入市场

国际与国内设计院校优秀毕业设计作品欣赏与分析

中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究

中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究
全球设计院校毕业设计展览的新趋势

国际著名设计院校的优秀教学案例与评析

丹麦DIS国际学生家具设计工作坊的教学案例
美国一流设计大学——罗得岛设计学院
全球设计之都的米兰理工大学设计学院
亚洲领导型设计学院——香港理工大学设计学院
设计教育名列中国台湾前茅的实践大学设计学院

中国大陆设计院校的优秀教学案例与评析

中国设计教育的“改革先锋队”——广州美术学院设计学院
小荷才露尖尖角——中国大陆高等职业技术学院的艺术设计教育

第三章 国际与国内设计院校优秀毕业设计作品欣赏与分析

一、中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究

(一) 中西方设计院校毕业设计教学模式的比较与研究

毕业设计教学作为实现设计专业教育人才培养目标的综合项目,在设计专业教学中始终居于核心地位。因而,对毕业设计教学问题的研究应该是设计教育模式研究的核心。毕业设计教学是艺术设计专业学科课程结构的重要组成部分。它对设计能力的培养具有关键性作用,西方现代设计教育在欧洲工业革命后150多年的发展进程中,逐步形成了以项目设计教学为中心,以“工作室与工作坊”实践教学为保障的毕业设计教学模式,对艺术设计人才专业素质的培养与专业技能的训练具有不可替代的作用,并且成为西方高等设计教育的主要教育模式。

中国艺术设计教育中毕业设计教学的现状,在专业设计实践项目方面,无论是工作室/工作坊的建立,还是师资方面,都是处于矛盾之中的,表现为:一方面呈现为国内大部分设计院校都还没有建立起配套完善的设计工作室与实验车间,但还在迅速地上新专业和扩大招生;另一方面是没有真正能胜任毕业设计项目实践教学的师资。至今为止,中国教育部对高校设计专业教师任职资格仅仅是在学历方面有硬性规定(硕士研究生学历以上),但是在专业设计能力与资历方面没有要求。与此相对应的是,在北欧、意大利、美国等西方设计大学,设计专业的教师基本上都要求是有丰富设计实践经验的设计师并且要取得公认的专业设计成果才能担任设计指导教师的(包括建筑学等相关专业也是这样要求的)。

对中西方设计教育毕业设计教学模式的研究离不开对典型设计案例的研究,只有将单个设计案例进行全面剖析,才能清楚整体教育模式的特征和规律。所以本文在选取优秀毕业设计案例的原型方面,考虑到案例的典型性与代表性,精心地对几个分别取样于欧洲、美国、中国的毕业设计教学案例作深入分析,力求在单个案例研究的基础上进行成组研究,进行毕业设计教育模式的抽象与概括。

总之,目前国内对西方设计教育中以项目设计与工作室/工作坊相结合的毕业设计教学模式的研究现状缺乏系统深入地分析,中国当前的艺术设计专业毕业设计的教学实践,与中国经济产业发展的要求很不适应。所以本教材的编写特设一

图3-1 以项目设计与工作室/工作坊相结合的设计教学模式(米兰理工设计学院提供资料)

章进行国际与国内设计院校设计教育模式与优秀毕业设计作品的评析，通过对国内外毕业设计教学的典型课程案例，进行一次比较全面的分析研究，以期对我国迅速发展的高等院校艺术设计专业与毕业设计教学改革有所帮助。

图3-2 以实践教学为中心的西方设计教育环境

图3-3 以设计项目（实物产品）为中心的西方设计教育

(二) 全球设计院校毕业设计展览的新趋势

一年一度的毕业生设计作品展,可以说是设计院校的年度盛会。随着全世界对“创新设计”和“创意产业”的日益重视,高等设计教育在21世纪有了更大的发展。目前已经形成了许多全球性与区域性的毕业设计展览,例如世界设计之都——意大利米兰的“国际卫星设计沙龙展”(集中了全球以家具与家居用品设计为主的设计院校的优秀作品);英国的“伦敦设计周”(集中英伦三岛设计院校的优秀毕业设计);中国台湾地区的“新一代设计展”(集中了台湾地区设计院校的优秀毕业设计)。特别是由于国际互联网的传播,每年6月期间,无论是国际与国内的设计网站,都会举办毕业设计的专题网上展览。这些国际与国内的毕业设计交流活动,对提升中国起步不久的高等设计教育与创意产业具有非常重要的促进作用。

图3-4 2007年全球毕业设计展览专题(来源于视觉中国网站)

图3-5 2007年全国高职高专艺术设计专业优秀毕业设计展览(深圳)

图3-6 台湾“新一代”毕业设计展览(从1982年至今 实践大学设计学院提供资料)

图3-7 2007香港设计周“设计院校毕业展”

二、国际著名设计院校的优秀教学案例与评析

(一) 丹麦DIS国际学生家具设计工作坊的教学案例

丹麦设计教育是北欧设计学派的先驱，特别是在家具设计教育方面，形成了以建筑为中心的“建筑、室内、家具一体化”教学模式，这里对丹麦建筑设计研究中心组织的一个以“国际学生暑期家具设计工作坊”形式进行的实际教学案例进行分析，可以较完整地学习与了解丹麦设计教学的方法与流程。

1. 国际大学生暑期家具设计工作坊的基本概况

这个“国际学生暑期家具设计工作坊”的开课时间为一个半月，从2004年6月14日~2004年7月30日，课程学分是6学分，主要由来自美国设计院校的学生组成，设计项目是椅子设计。西方设计大学经常组织由不同国家大学生组成的“设计工作坊”(Design Studio and Workshop)课程，目的是加强不同文化背景与不同设计教育模式的学生之间的设计教学交流，特别是以一个设计项目为主题的国际学生设计工作坊，可以充分利用国际上一些著名设计大学与学术研究机构的教学资源。

2. 家具设计工作坊课程的教学流程与目的

- (1) 训练家具设计从概念到产品的发展;
- (2) 继续改进一项设计观念;
- (3) 完整设计图的绘制;
- (4) 制造1:1的比例模型(实物);
- (5) 发展家具设计与制造的技能。

对一张椅子的设计和制造，通过自己在工作坊的设计表现，从设计概念草图到完整的设计图纸，一直到完成一个真实的家具设计原型，全面地学习北欧家具设计成功的方法与程序。

图3-8 家具设计工作坊的教学情形

学习交流的目标是使学生学习了解北欧家具设计的历史，在学习期间还组织学生设计考察旅行，要参观北欧三国(丹麦、瑞典、芬兰)的设计博物馆、著名的家具公司与设计工作室，通过进行专业考察调研写出考察报告与论文，要对一位北欧设计师的家具设计进行案例分析，组织设计研讨报告会，最后是举办设计作品展。

图3-9 家具设计工作坊的教学情形（资料来源：<http://www.kulturnet.dk/homes/>）

3. 家具设计工作坊教学的主要知识元素

首先是要学习椅子的历史。在漫长的人类文明史进程中，椅子已经变得如同人类整体文化的元素之一，一个通常的日用品和一个人类行为的状态符号（例如，“王座”是高贵奢侈，象征皇家身份的椅子）。今天，几乎所有的人类生活行为都与椅子发生关系：餐椅、会议椅、书桌椅、休闲椅、花园椅、咖啡椅、酒吧凳、海滩椅及其他。

决定椅子的设计因素可以被细分为四种元素：美学、功能、成本和市场。

美学的或建筑的因素可能被再一次细分为外部的和内部的，外部的因素是：椅子在建筑空间和物体之间的互相作用，千变万化的艺术形态与椅子造型。内部的因素是：除了被使用功能和几何学造型限制决定之外，还与被选择的材料、尺寸和几何学的形式特性决定，特定材料结构的可能性同样依赖于加工工艺与结构（连接）的设计。被选择的连接细节决定全部的表达，换句话说细节正在决定椅子结构的形式和全部的设计表达。大师设计的经典椅子是学习设计的成功案例，椅子设计随着科技的发展和新技术与新材料的应用，已经获得了越来越多的设计形态与制造技术。

在功能的设计因素方面，例如：使用人体工学的椅子设计尺度，确定椅子与建筑环境空间的相互影响力，成本因素与选择制造工艺和材料。这次的椅子设计项目是在限定材料和数量的情况下，通过创造设计概念并用不同的制造方法，用工作坊的设备在老师的指导下完成椅子的设计。

椅子的市场因素被细分为公共合同家具和民用家具的市场，公共合同家具市场有耐久性和力量的要求，要关心对公共空间和建筑的相互关系。此外，这一个市场有对功能的需求，不同的用途还有运输与可拆装堆叠的问题等；民用家具的市场限制比较少，设计便有了更个性化的表达任务。

4. 家具设计工作坊的设计任务

根据定量的材料设计制造一个座椅。限定的材料为：

- (1) 木材1600mmx200mmx38mm；
- (2) 6m的钢管；
- (3) 8m²的层压板。

除了用胶合与焊接方法之外，还可以使用绳子（由纺织纤维构成的线）。椅子设计的材料与工艺是由学生独立决定的，因此，是从概念设计开始工作并且在不断地深入发展一个椅子的形态，透过它的视觉造型和清楚的结构，概念上的创意结果被完整表达。

写在后面

今天，我们正处在中国设计教育改革发展的关键时期，面对全球制造业中心的转移，面对“中国设计”时代的来临，在这个全球经济一体化的背景下，中国更应该重视设计人才的培养和对毕业设计关键教学环节的改革，建立高等设计教育与制造产业一体化的设计教育创新体系。高职高专艺术设计专业毕业设计是设计人才培养的重要组成部分，毕业设计教学环节是大学三年的最后学习和综合训练的关键阶段，是全面系统培养提高学生设计能力的整合课程，是对学生三年学习与实践的全面总结，更是对教学计划和培养目标的全面检验，特别是促进学生就业竞争能力和社会企业招聘设计人才的重要手段。笔者将自己多年来从事高职设计教育实践的经验，以及在攻读博士研究生阶段对中西方设计教育模式比较研究的一些体会结合在一起，编写了这本教材。

笔者在多年的毕业设计教学指导实践中，一直在进行对国际先进设计教育模式的学习与借鉴，致力于把模拟的设计毕业课题改变为真实的企业设计项目，把教师的角色从农业时代的“蜡烛”演变为信息时代的“芯片”，探索从设计方案→实际产品→市场商品的毕业设计教学流程，构建高职高专“校企合作、工学结合”的教学模式，将毕业设计答辩、设计展览、人才招聘“三位一体”地结合起来，创新了毕业设计的教学模式，坚持不断地进行了五届毕业设计的改革与实践，并初步取得了社会企业和学生的认可，特别是毕业设计的水平与学生就业的质量得到了不断提高。

本书把笔者曾经指导的许多学生毕业设计案例直观地展现出来，供大家参考。同时在教材编写上学习、研究、借鉴了国内外一流大学艺术设计专业的毕业教学模式与设计作品案例。由于我国高等职业技术设计教育正处于起步和发展阶段，所以希望通过本教材的出版能够促进中国高职技术学院艺术设计专业毕业设计的改革，提升人才培养的质量。

这本教材还配套设计了电子多媒体教学课件，将笔者在多年设计教育研究中搜集的资料进行分类整理，收录了中外著名设计院校的优秀毕业设计教学案例图库，配套出版多媒体教学演示光盘，希望打破传统单一纸质教材的局限，使本教材成为一本真正的具有“海量信息”的数字化艺术设计教材。

谨将此书献给帮助我完成本书编写的学生和我的教学团队，特别感谢教育部高职高专教育艺术设计类专业教学指导委员会主任、同济大学艺术设计中心主任林家阳教授的指导与帮助，十分感谢台湾实践大学设计学院官政能教授、香港理工大学设计学院林衍堂教授和辛向阳博士、广州美术学院设计学院赵健教授和童慧明教授的支持，也感谢河北美术出版社的编辑们，正是他们对本人的信任与帮助才促成了此书的编写和出版。最后，特别要感谢多年来支持我们毕业设计教学的珠江三角洲地区的许多企业家和设计师。

彭亮

2008年2月28日