

07 装饰

2026

第399期

Z H U A N G S H I

清华大学主办
清华大学美术学院承办
艺术设计月刊

毕业设计·视觉传达设计
Graduation Projects·
Visual Communication Design

清华大学美术学院
Academy of Arts & Design,
Tsinghua University

香港理工大学
The Hong Kong Polytechnic University

澳门科技大学
Macau University of
Science and Technology

中央圣马丁艺术与设计学院
Central Saint Martins

米兰理工大学
Politecnico di Milano

国立高等装饰艺术学院
École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs

装饰

ZHUANGSHI 2026

07

第399期

中国装饰杂志社

中文社会科学引文索引 CSSCI 来源期刊

写在前面

PREFACE

本刊每年例行有一个关于毕业设计的专题，围绕设计学的几个主要分支轮流组织，就某个专业邀请多所院校进行交流，展示其优秀毕业设计成果。这个做法自推行以来，已历十数载，得到了众多院校的支持和广泛的关注，成为国内检视、了解设计教育成果的一个有效窗口，也是交流设计教育理念和具体举措的重要平台。随着学科的发展和社会形势的变化，本刊在延续既有做法的基础上，今年尝试以更为国际化的方式来实现，将邀请院校的范围扩展至港澳地区和国际设计名校，在一个更大的平台上展开设计教育成果的交流。希望此举能继续得到大家的关注和支持，并能够收到更多的反馈。

基于上文所述的机制，某个专业两轮之间的间隔是5~6年，通过这个时间间隔我们也可充分感受到设计学快速迭代的特征，尤其是当下技术发展的速度，日新月异并非夸张的修辞。有心的读者如果把同一专业前一轮的内容和当下内容做一个对比的话，不仅可以感受到横向的不同院校之间的差异，也可以在纵向的时间轴上感受到五六年之隔所带来的变化。6年前，人工智能还是山雨欲来的状态，在今天则是思考专业教育的一个重要基点。视觉传达专业的前身是平面设计，可谓设计学的重要基础之一，也是实践领域最为广泛的专业。从最初的图形、色彩、字体作为核心能力的教育体系，到今天更为重视系统整合的设计思维的训练，其主要任务也突破了传统的包装、书籍装帧、海报、广告等，走向了多媒体平台的交互、社会空间的介入，从一个侧面深刻反映了设计学的变化趋势。

从这批集中呈现的多所优秀设计学院的毕业设计成果中，可以清晰地感受到当下视觉传达专业与传统平面设计专业的一些较为显著的差异。传统的平面设计，根植于印刷技术，主要关注二维静态媒介上的信息美学化呈现，而今天的视觉传达则早已突破了“平面”的物理限制，成为一个跨越多媒介，融合技术与人文，以解决复杂信息传递的问题为核心的综合性设计专业。其背后是对设计任务的重新定义——以“形式美感”为核心的任务转向了“信息架构和问题解决”。图形、色彩、文字，甚至字体形式，既是重要的审美感知对象，更是信息的传递者。在形式美感之上，要思考这些元素作为“信息”在一个信息系统中彼此之间的关系，这需要强大的逻辑思维能力来支撑。同时，媒介形态的多元化，也使视觉传达突破了静态限制，成为以用户为中心的动态信息解决方案。而生成式人工智能技术的普及，进一步推动了视觉传达的专业能力从形式创造转向逻辑梳理、内容结构、叙事能力。

通过本期专题的内容，可以看到不同设计院校的教育呈现出各自鲜明的特色和多元化的整体面貌。特色来源于不同的地缘资源优势、产业环境和各自秉持的专业理念，也来自师生个体的独特感悟。作品形式既有传统的字体、海报、书籍等，也有结合媒体技术的装置、系统化视觉成果。但更重要的是，不同院校都共同关注走向社会、走向生活、走向真实世界的努力，反映了设计学科的社会责任意识，也为学科发展开辟了更为广阔的空间。在大量的作品里，我们可以感受到设计师的主动意识。设计师并非单纯被动地面对问题，而是要具备更有人文意识的“共情”能力，通过主动的共情感知，重新定义问题，在生活现象的基础上自觉凝练问题，并在解决问题的过程中构建持续发展的模式和可能性。这些正是当下设计教育需要着力培养的核心能力。

方晓风
2026.07

目 录
CONTENTS

特别策划 栏目主持：李 云、李 拓

- 005 另一个视角：视觉传达设计系本科毕业创作的观察与反思**
Another Perspective: Observations and Reflections on Undergraduate Graduation Projects in Visual Communication Design
陈 磊 Chen Lei
- 008 清华大学美术学院优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from Academy of Arts & Design, Tsinghua University
- 016 传意设计教学新进化：
由“制作美观作品”到“培育未来设计领袖”**
A New Evolution in Communication Design Education: From “Creating Aesthetic Works” to “Cultivating Future Design Leaders”
郑俊禧 Cheng Chun Hei
- 018 香港理工大学优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from The Hong Kong Polytechnic University
- 026 在虚实之间重绘坐标：
视觉传达设计人才培养路径的回溯与再定位**
Navigating Between the Virtual and the Real: Retracing and Repositioning Pathways in Visual Communication Design Talent Cultivation
孔令旗 Kong Lingqi **黄光辉** Huang Guanghui
蒋 萌 Jiang Meng
- 028 澳门科技大学优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from Macau University of Science and Technology
- 036 毕业设计作为学科塑造的场域：教学法、实践与平面设计的未来**
The Graduation Project as a Site of Disciplinary Formation: Pedagogy, Practice and the Futures of Graphic Design
基拉·萨尔特 Kira Salter **莱斯利·郭** Leslie Kwok
翻译：李 云、李 拓 Translated by Li Yun, Li Tuo
- 038 中央圣马丁艺术与设计学院优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from Central Saint Martins

- 046 米兰理工大学设计学院的传播设计教育**
Communication Design Education at Polimi Design School
埃琳娜·卡拉蒂 Elena Caratti
马尔科·夸吉奥托 Marco Quaggiotto
翻译：李 云、李 拓 Translated by Li Yun, Li Tuo

- 048 米兰理工大学优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from Politecnico di Milano

- 056 国立高等装饰艺术学院的平面设计教育**
Graphic Design Education at École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
编辑整理：李 云 Edited by Li Yun

- 058 国立高等装饰艺术学院优秀毕业设计作品**
Outstanding Graduate Works from École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

第一线 栏目主持：萧 冯

- 066 设计，在过程中寻找答案
——不亦乐乎工作室的设计理念与文化追求**
Design, Finding Answers in the Process: The Design Philosophy and Cultural Aspirations of BY-ENJOY Design Studio
赵毅平 Zhao Yiping

史论空间 栏目主持：周 志

- 074 不断拓展的公共之维：论近代上海豫园湖心亭地标地位的成因**
The Expanding Dimensions of Publicness: On the Formation of Huxinting's Landmark Status in Modern Shanghai's Yuyuan Garden
张旻雯 Zhang Minwen

- 081 古旧家具修复中的信息取舍与价值平衡
——基于两则修复案例的比较分析**
Information Trade-offs and Value Balancing in Antique Furniture Restoration: A Comparative Analysis Based on Two Restoration Cases
曾 利 Zeng Li **杨 鼎** Yang Ding
付佳璇 Fu Jiaxuan **黄艳丽** Huang Yanli

- 086 以器启道：辽代鸡冠壶的名实流变与器用功能转向**
From Linear Evolution to Functional Division: The Evolution of Name and Reality and the Shift in Its Functional Use of the Cockscomb Pot in Liao Dynasty
樊天波 Fan Tianbo **李明珠** Li Mingzhu
张 犇 Zhang Ben

个案点击		栏目主持：贾 珊
092	从顶水到滚桶：非洲“河马滚轮”水辊的社会设计与在地化实践 From Head-loading to Rolling Barrel: Social Design and Localization Practices of the Hippo Roller in Africa 刘文良 Liu Wenliang 马雪寒 Ma Xuehan 张永红 Zhang Yonghong	
教学档案		栏目主持：李 云
100	叙事驱动与行为设计：基于物理交互的互动叙事课程教学研究 Narrative-driven Approach and Behavior Design: A Pedagogical Study of Interactive Narrative Teaching Based on Physical Interaction 郑 达 Zheng Da 邹 韞 Zou Yun 孟 旭 Meng Xu 孙一茜 Sun Yiqian	
民俗民艺		栏目主持：赵毅平
106	“生前”与“死时”——黑石头寨型苗族装殓用盛装“老衣服”的双重留存及在地性文化内涵研究 “In Life” and “At Death”: Study on the Dual Preservation of “Old Clothes” in the Funeral Attire of the Heishitouzhai-type Miao People and the Cultural Implications of Localness 周 梦 Zhou Meng 李树霞 Li Shuxia 韩佳妍 Han Jiayan 杨茗越 Yang Mingyue	
114	三匠共作：蒙古包地炕系统的“适应性”技术转译 Three Craftsmen in Collaboration: “Adaptive” Technical Translation of the Ger Ground-kang System 屈 勇 Qu Yong 聂馥玲 Nie Fuling	
设计实践		栏目主持：田 君
119	描绘、投射与感知： 自闭症儿童心理影像的视觉转译设计流程研究 Depiction, Projection and Perception: Study on Visual Translation Design Process of Mental Imagery in Children with Autism 张艾佳 Zhang Aijia 黄光辉 Huang Guanghui	
院校风采		栏目主持：赵 华 田 君 周 志
124	固碳减排效应视域下的城市公园景观营造探索——以肇庆新能源汽车公园为例 Exploration of Urban Park Landscape Creation Under the Perspective of Carbon Sequestration and Emission Reduction Effect: Taking Zhaoqing New Energy Vehicle Park as an Example 岳 峰 Yue Feng 刘卓贤 Liu Zhuoxian 郑 珩 Zheng Heng 马 源 Ma Yuan	

目录 CONTENTS		装饰	2026.07
127	繁华与日常： 复杂网络理论视角下的广州越秀建设新村街市微更新实效探析 Prosperity and Everyday: Exploring the Effectiveness of Street Market Micro-regeneration Projects in Guangzhou Yuexiu Jianshexincun from the Perspective of Complex Network Theory 黄健文 Huang Jianwen 高子扬 Gao Ziyang 饶 潇 Rao Xiao 王 亚 Wang Ya		
130	基于“新”环境育人的校园存量小微空间品质重塑探索与研究——以广东工业大学为例 Exploration and Research on Reshaping the Quality of Campus Stock Small and Micro Spaces Based on “New” Environment Education: A Case Study of GDUT 海 佳 Hai Jia 王童渝 Wang Tongyu 曾慧珊 Zeng Huishan		
133	气候适应性导向的研究融合型设计教学——以竹筒屋更新设计为例 Pedagogy of Research-integrated Design with Climate-response Strategies: A Case Study of Renovation Design for a Bamboo House 林瀚坤 Lin Hankun 林垚广 Lin Yaoguang 廖 维 Liao Wei 刘旭红 Liu Xuhong		
136	线上-线下融合视角下历史街区典型场所特征与营造研究——以广州新河浦历史街区为例 Research on the Characteristics and Construction Strategies of Typical Places in Historical Districts from the Perspective of Online-offline Integration: A Case Study of Guangzhou Xinhepu Historical District 江海燕 Jiang Haiyan 吴紫怡 Wu Ziyi 施雨君 Shi Yujun 车心蝶 Che Xindie 高海峰 Gao Haifeng		
139	乡土与青年对话： 符号学视域下传统客家“年轻态”乡村营建路径研究 Dialogue Between the Vernacular and Youth: Study on the Construction Path of Traditional Hakka “Youthful” Villages from a Semiotic Perspective 蒋怡辰 Jiang Yichen 雷震宇 Lei Zhenyu 王玟莎 Wang Wensha 郑奥翔 Zheng Aoxiang 梁 锐 Liang Rui		
142	从道路工程到场景营造： 公园城市理念下中新广州知识城街道一体化设计实践探索 From Road Engineering to Scene Construction: Practice and Exploration of Street Integrated Design of Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City under the Concept of Park City 蔡云楠 Cai Yunnan 张杰英 Zhang Jieying 李昊龙 Li Haolong 徐慧琦 Xu Huiqi 肖 希 Xiao Xi		
封三	广东工业大学建筑与城市规划学院设计作品 Design Works from School of Architecture and Urban Planning, GDUT		

毕业设计作为学科塑造的场域： 教学法、实践与平面设计的未来

The Graduation Project as a Site of Disciplinary Formation: Pedagogy, Practice and the Futures of Graphic Design

基拉·萨尔特 Kira Salter 莱斯利·郭 Leslie Kwok 翻译：李 云、李 拓 Translated by Li Yun, Li Tuo

内容摘要：

本文探讨了伦敦艺术大学中央圣马丁学院视觉传达设计学士学位课程中的毕业设计教学法。基于“支架式教学”“实践中的研究”和“实践共同体”等理论，本文提出了三种相互关联的教学策略，并认为毕业设计教学不仅关乎就业能力或最终成果的产出，更在于支持学生发展创作主体性、学科定位和批判性能动性。因此，毕业设计教学环节虽小，却是至关重要的场域，在这一场域中，视觉传达的未来价值、实践与政治议题展开相互的协商。

关键词：中央圣马丁学院、视觉传达设计、毕业设计、自主实践、学科塑造

伦敦艺术大学中央圣马丁学院的平面传播设计（荣誉学位）是英国规模最大的平面设计本科课程之一，得益于庞大的师资队伍，课程能够涵盖广泛的平面设计流程和教学方法。其课程结构安排，旨在促进学生在“平面传播设计实践”（GCD Practices）与“平面传播设计平台”（GCD Platforms）之间的自由转换。前者为传统与当代媒介、方法、工艺及技术的实际应用提供理论与语境框架，后者则对应当代设计实践的各个领域。随着课程的进展，“实践”与“平台”之间的界限逐渐模糊，学生所做的选择及其创作的作品，将聚焦在其独有的意图、语境与价值上。正是在这两者之间的渗透性中，基于实践的顿悟才会发生，学生意识到自身作品的意义所在，逐渐明确自己会成为怎样的从业者。到最后一年，这些积累的选择逐渐形成每位学生对于自身研究与实践主题的定位，而毕业设计正是对这种定位的巩固与阐释。

教育导向：何谓毕业设计？

毕业设计项目采用综合作品集的形式，包括一份 5000 字的批判性报告与一个基于实践的项目。写作与创作结合是教学观的体现，其中批判性报告不是实践的附属，而是实践的一部分，研究、写作和创作构成统一的自主探究过程。

这一教学立场无法脱离平面设计所处的文化与政治语境。正如《设计的政治》（*The Politics of Design*）一书所指出的，平面设计从来不是中立的，其生产始终受到特定政治、经济与意识形态条件的塑造。^[1] 鉴于该学科历史上与不平等权力结构的纠葛，以及它对气候、种族和社会不公现象的延续所起的作用^[2—3]，认识到这一点至关重要。与此同时，当下虚假信息泛滥、媒介素养缺乏日益严重，平面设计的媒介与方法仍是应对多重因素交织的危机的重要工具。这一立场要求学生提供支持，使其能够探索并应对当代环境、文化及社会层面的复杂性，同时批判性地重新审视消费主义、伦理问题以及设计促进社会福祉。

最后一年，教学重心发生了转变，更加注重自主导向、探究驱动的实践，毕业设计是其自然的结果。学生不再依据导师拟定的课题，在明确界定的参数范围做出回应，而是要从设计任务书开始进行主体性的实践，同时负责研究问题的提出以及对这一问题的回应。这一阶段，学生将撰写自己的课题，从自身关切出发，阐明这些关切为何对于视平面传播设计领域具有意义。

毕业设计教学面临的核心挑战之一，是如何支持学生顺利过渡到自主实践阶段。即使是能力出众的学生，在经历这一转变时也可能感到无所适从：他们面对开放的可能性，却未必有足够的信心来明确优先事项；任务界定不清会引发焦虑，而非带来自由——这正是奥尔和施里夫（Susan Orr and Alison Shreeve）^[4]

所描述的创造性课程的核心“模糊性”。从这一角度理解，毕业项目教学的重点不再是产出最终成果，而是构建一种环境，让学生通过研究和过程导向的探究，借助工具、环境和对话的支持，逐渐建立对自身主体性立场的信心。我们借鉴巴内特（Ronald Barnett）^[5] 对高等教育“本体论转向”的呼吁：教育不应只关注知识与技能的获得，而应进一步培养诸如批判意识、韧性与关怀等“人的品质与倾向”，使毕业生能够应对当代生活的“超级复杂性”^[6]。下文将探讨三项相互关联的教学策略：为自主实践搭建支架，整合写作与创作，以及将学生作品置于与学术界以外的专业社群的对话之中。

为向自主实践的转变搭建支架

为了支持学生向自主实践过渡，我们最近推出了用于教学的“设计任务书建构工具”（Constructing Briefs tool）。该工具借鉴了塔伯（Keith S. Taber）对维果茨基支架理论的解释。^[7] 他指出：“支架使学习者能够按照自己的节奏进行学习，随时专注于可管理的子任务，并在安排任务的顺序及建立任务关联等方面获得指导。”^[8] 工具采用循环、类似地图的系统结构，设有多个切入点，提示简明扼要，操作步骤可控，学生可以按任意顺序进行。通过这种设计，自主撰写任务书摘要就成为探究性、批判性回应的环节，而非以结果为导向的任务。

从线性工作表向循环、地图式工具（图 1）的转变，是对线性逻辑和解决方案主义逻辑的温

基拉·萨尔特、莱斯利·郭，中央圣马丁艺术与设计学院

李 云，浙江工业大学设计与建筑学院

李 拓，清华大学美术学院

和拒绝。该工具既是面向学生的学习支架，又是面向教师的教学框架，既确保了全体教师在教学方法上的一致性，又为每位导师专业方向留出了发挥空间。它自身就是设计物，并作为一种教学基础设施发挥作用：平面设计使我们能够设计自己的教学工具，而这些工具的评估标准正是我们对学生所要求的那些原则——清晰度、受众意识和迭代优化。

实践与写作的融合

我们毕业设计教学的第二个显著特征，是将实践性项目与批判性报告在结构上进行了整合。作品集是一项整体工作，为了支持这一模式的教学，必须在师资配置、课程安排和教学实施层面进行整合。

我们认为，设计知识来自制作与写作的相互构成。舍恩(Donald Schön)对反思性实践的阐述，特别是他的“行动中的反思”概念，描述了那些在实践中实时“与材料共同思考”的从业者，他们所产生的知识与制作行为密不可分。[9] 弗雷林(Christopher Frayling) [10] 对“通过实践进行研究”的阐述以及克罗斯(Nigel Cross) [11] 提出的“设计式认知方式”，进一步拓展了这一主张：设计拥有其独特的认识论，知识通过制作产生，并通过作为实践组成部分而非外部因素的批判性反思得以阐明。对我们而言，毕业设计是一个机会，超越对理论的宣称，得以真正传授这一立场。

从实施层面来看，整合归根结底是循序渐进的教学设计问题。我们重新规划了课程表，使写作工作坊、工作室辅导、同伴反馈环节以及外部对话之间形成有意的关联。例如，在关于框定研究问题的工作坊之后，紧接着安排一项制作任务，通过实操的实验来检验问题；批判性写作研讨会则与关于迭代制作的工作室课程相配合；用户测试的教学，以及聚焦受众与实体原型互动方式的教学环节，则延伸至写作工作坊，让学生对这些互动进行批判性反思，并置于相应语境中加以理解。

在这一教学模式下，写作与制作就会发生持续且互惠的交流，相互启发。一个研究问题既驱动基于实践的探索，也推动写作研究；一项设计决策既通过制作来探索，也通过阐明该决策在相关领域中的重要性来深入探讨。写作是学生探究不可或缺的组成部分，而制作则成为检验并拓

展写作所提出观点的一种方式。因此，毕业设计正是将这两种表达方式融入富有成效的摩擦之中所进行的持续性工作。 [12]

学术界之外的实践检验

写作与创作之间的这种相互关系，还须向外延伸，在与学术界以外对话中接受检验。在毕业项目实施过程中嵌入了“行业圆桌会议”环节，让学生能够结合更广阔的专业背景，对自身正在发展的实践进行检验、阐述和反思。

圆桌会议的形式刻意弱化了等级关系，并将这种互动从“展示”重新定义为“交流”。未来的就业能力培养将越来越依赖于教育者、学生、职业服务机构和雇主之间的协作与共同设计，并通过个性化和对话式的参与形式来支持，而非沿用单向的招聘模式。 [13] 在此框架下，外部合作伙伴首先不是担任评委或把关者，而是作为共同探究与讨论过程中的参与者。

从教学角度来看，圆桌会议营造了一个低压力的环境，让学生在此练习口头表达、批判性反思和专业实践的理解与判断。学生需要说明自己的工作实践与批判性写作的关系，不仅阐述自己创作了什么，还要说明其重要性，以及它在所设想的语境中是如何运作的。外部从业者的参与使学生能够检验学术语境之外的沟通形式，同时增强他们对自己工作的价值和相关性的信心。

根据设计，圆桌会议以学生的声音为核心。

Your name: _____

Project title: _____

3 keywords

01 _____ 02 _____ 03 _____

3 image references

01	02	03
Image file: _____	Image file: _____	Image file: _____
Image author: _____	Image author: _____	Image author: _____

1 Sentence summary

Who _____

What _____

When _____

Where _____

Why _____

How _____

这与“实践共同体”模型 [14] 高度契合——该模型强调知识的共同建构而非单向传递，并将同伴间对话视为主要的学习场所。因此，导师和行业合作伙伴在共同的讨论空间中，更多地扮演促进者的角色，而非评估者。圆桌会议的意义不仅在于为学生进入专业实践做好准备，更在于支持他们认识到，自己作为参与者，有能力塑造即将进入的学科领域。

作为学科立场的毕业设计教学

在迅速变化的社会、技术及职业环境中，毕业设计教学无法与“平面设计究竟为了什么”这一问题相分离。毕业设计不只是为了职业做准备，它是学科自我再生产的时刻，因此也是对这种再生产提出质疑、重新定位并重构的契机。 [15—16]

从根本上说，我们的方法拒绝将写作与创作、教学与实践、行业与教育割裂开来。毕业设计是一项贯穿研究、创作、反思、对话，以及职业定位多个层面的实践活动。在制度上，割裂更容易获得稳定，而我们选择在张力中，以不断迭代的方式进行设计，坚信毕业教学依然是虽小却意义深远的场域。通过它，平面设计的未来可能性保持在协商与塑造之中。学生接受培养，不仅为了进入学科，更是参与重塑学科。

学科的未来尚在设计之中。

(转下页)

Central Saint Martins | UK Graphic Communication Design
Stage 1 Unit 1 | Situating Practice

Constructing knowledge (Part 1)

Step 1: Identify 3 key images or references that are relevant to your project and articulate how it substantiates your strategy or research.

Step 2: Answer the questions in relation to your proposed project.

Step 3: Fill in the aim of your self-directed project with the relevant theories, methods and methods. Try to be as specific as you can!

Step 4: Identify 3 examples, and evaluate what lessons to learn about this project.

What is the context to this brief?

Why is this important to you?

My image / reference 01

My image / reference 02

My image / reference 03

My empty sentence

This aim of my BSc project is to explore _____ & _____ & _____

By experimenting with _____ & _____ & _____

Sample: The aim of my BSc project is to explore 'material' & 'digital' design. Central Saint Martins' culture by experimenting with photography & storytelling.

How will I start?

-
-
-

中央圣马丁艺术与设计学院优秀毕业设计作品

Outstanding Graduate Works from Central Saint Martins

《再生型视觉传达的出版物、工作坊框架及不断扩充的档案库》

A Publication, Workshop Framework and Growing Archive for Regenerative Graphic Communication

作者：查理·巴特菲尔德（本科生） Charlie Butterfield

指导教师：马丁·麦格拉斯 Martin McGrath 马克斯·瑞安 Max Ryan

设计说明：

《100 项再生设计作业》是一部出版物、一个工作坊框架以及一个正在建设的档案库，旨在探索如何将再生思维引入视觉传达教育。可持续性往往被视为最终阶段的决策，仅被简化为材料选择、生产方法或视觉语言，我为此感到挫败，这是项目的起源。我想探讨的是，如果将环境责任置于设计流程的更早阶段，即任务书、习惯、方法和价值观形成之时，会发生什么。

该项目以一本面向设计师、学生和创意从业者的工作手册形式呈现。这些工作并非固定的指令，而是以提示的形式呈现：它们是测试、制作、观察、修复、再利用，以及重新思考设计作品如何诞生的起点。它们邀请设计师思考生命系统、本地材料、数字局限、关怀、时间、流通与不确定性。通过这种结构，该出版物不再是一本成品手册，而更像是一套用于持续实践的工具。

最终项目整合了印刷出版物、视频记录、材料样本，以及一个拟建的数字档案库。数字档案库允许用户上传自己的反馈，从而延长出版物的生命周期，逐步构建一个不断扩充的实验与解读目录。由此，该项目不会以单一成果告终，它会持续传播、使用、改编，并不断丰富。

对我而言，这个项目已定义了我走出大学后的实践起点。它汇聚了我整个学位学习期间不断探索的主题：创作、生态、教育、材料、工作坊和沟通。它不仅将平面设计视为一种呈现信息的方式，更视为一种塑造人们思考、行动，以及与周围世界建立联系的方式。

指导教师评语：

查理的创作实践随着持续的材料实验以及对批判性生态学的深入探索而不断演进。该项目以查理的价值观为基础，并以创造和分享知识为动力，将平面设计视为塑造设计师思维方式、行为模式及其与生态系统互动关系的一种手段。

他创作理念体现在对出版物、工作坊框架及不断扩充的档案库的精心构建中，其中的各项任务都作为持续测试、创作、观察和重新思考的契机。

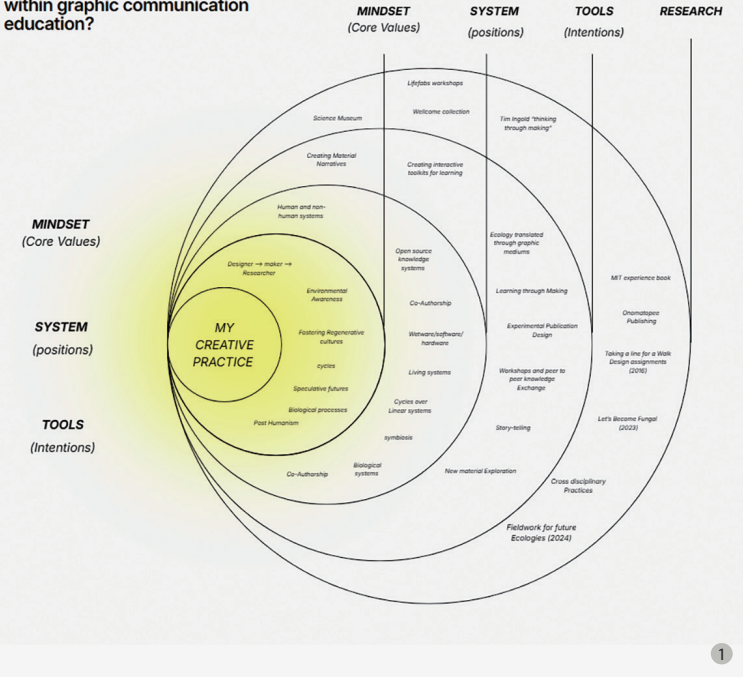
通过将该项目设计为可流通、可改编，并允许他人补充的内容，查

理清晰地展现出他对“批判性能动性”的深刻理解——即这种能动性是通过教育与参与来实现的。

UNIT 10 MAPPING MY PRACTICE

Research Question

What happens when regenerative thinking is explored through making and experimentation within graphic communication education?

① 创意实践的结构图——项目规划

（接上页）

注释：

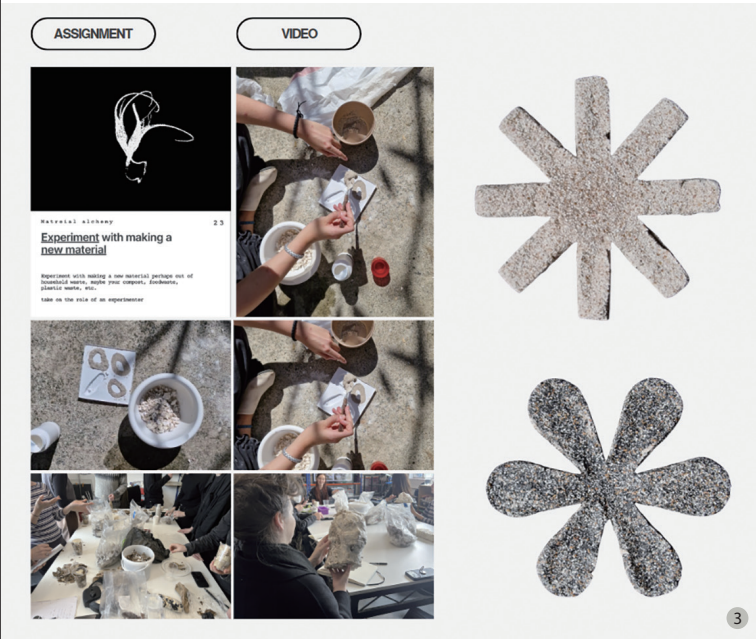
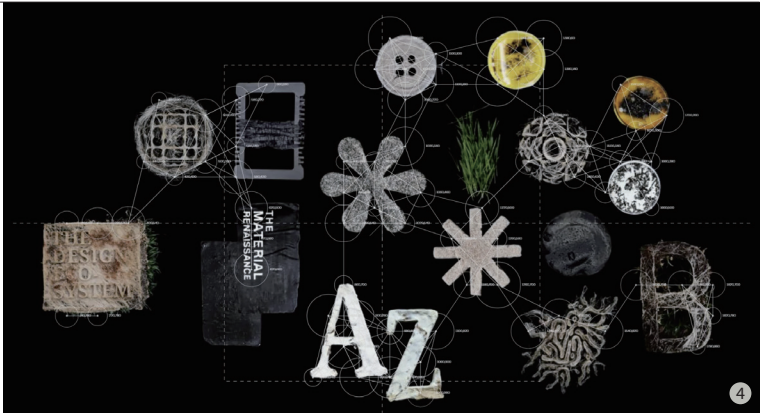
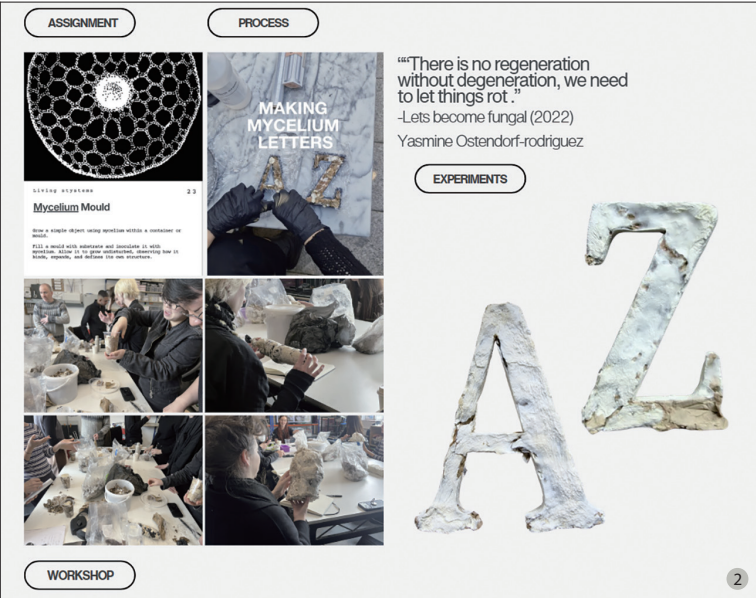
[1] Pater R. *The Politics of Design: A (not so) Global Design Manual on Visual Communication* [M]. Amsterdam: BIS Publishers, 2016.

[2] Fry T. *Design Futuring: Sustainability, Ethics and New Practice* [M]. Oxford: Berg, 2009.

[3] Toppins A. Can We Teach Graphic Design History Without the Cult of Hero-worship? [EB/OL]. (2020) [2026-05-30]. [https://eyeondesign.aiga.org/can-we-](https://eyeondesign.aiga.org/can-we-teach-graphic-design-history-without-the-cult-of-hero-worship/)

[teach-graphic-design-history-without-the-cult-of-hero-worship/](https://eyeondesign.aiga.org/can-we-teach-graphic-design-history-without-the-cult-of-hero-worship/).

[4] Orr S, Shreeve A. *Art and Design Pedagogy in Higher Education: Knowledge, Values and Ambiguity in the Creative Curriculum* [M]. London: Routledge, 2018.

② 作业测试——《菌丝体书信》 ③ 作业测试——蛋壳雕塑 ④ 作业成果——样本映射 ⑤ 档案网站设计——可持续的项目成果

[5] Barnett R. Learning for an Unknown Future [J]. *Higher Education Research & Development*, 2012, 31(1): 65.

[6] Biggs J, Tang C, Kennedy G. *Teaching for Quality Learning at University* [M]. Maidenhead: Open University Press, 2022.

[7] Vygotsky L S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes* [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

[8] Taber K S. *Scaffolding Learning: Principles for Effective Teaching and the Design of Classroom*

Resources [M]//Abend M, ed. *Effective Teaching and Learning: Perspectives, Strategies and Implementation*. New York: Nova Science Publishers, 2018: 15.

[9] Schön D A. *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action* [M]. New York: Basic Books, 1983.

[10] Frayling C. Research in Art and Design [J]. *Royal College of Art Research Papers*, 1993, 1(1): 1–5.

[11] Cross N. Designerly Ways of Knowing [J]. *Design Studies*, 1982, 3(4): 221–227.

[12] Ingold T. *Making: Anthropology, Archaeology,*

Art and Architecture [M]. London: Routledge, 2013.

[13] Adams C. Exploring the Changing Expectations of Employability [EB/OL]. (2022–11–21) [2026–05–30]. <https://wonkhe.com/blogs/exploring-the-changing-expectations-of-employability/>.

[14] Wenger E. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[15] Buchanan R. Wicked Problems in Design Thinking [J]. *Design Issues*, 1992, 8(2): 5–21.

[16] 同 [2].

《索玛：穿过》

Soma: Carried Across

作者：格蕾塔·帕尔多·加拉萨（本科生） Greta Pardo Galarza

指导教师: 马丁·麦格拉斯 Martin McGrath 马克斯·瑞安 Max Ryan

设计说明：

《索玛》探索了日常生活背后的隐性系统——那些构筑我们日常生活的无形模式与行为。行走是分析这些系统的视角；街道则成为探究的核心场所。城市不仅拥有词汇，还拥有语法——一种通过重复被内化、最终融入习惯而消失的无声密码。

《索玛》介于视觉传达设计与空间干预之间，探究城市系统如何塑造身体动作，直至这些动作消融于自动性之中。行走不仅是交通手段，更是一种在意识层面之下运作的语言。过马路或沿着熟悉的路线行走，很少被视为主动决策；它们是通过重复与身体记忆自然产生的。

《索玛》项目并非与系统对抗，而是从系统内部着手。它不破坏既有的自动节奏，而是揭示那些早已塑造我们日常步行却未被察觉的行为——利用设计本身的共谋性来解构其自身结构。该项目提出了一个问题：设计如何使街头产生的自动化行为显现出来，并借此将能动性归还给行走这一行为？

为此，该项目将“凸显”作为一种方法论。安装在东伦敦各处的荧

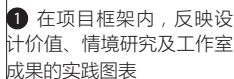
光圆圈遵循莱维 (Lévy) 模型, 从而将环境中原本就存在的行为孤立出来。暂时性的干预不是为了强加意义, 而是指出此前未察觉的事物。这关乎平凡事物的本质。

指导教师评语：

格蕾塔的创作意图是在制作与写作的持续探索中显现的。她在场地中持续、重复地步行，将之作为田野调查的形式。在格蕾塔的项目中，街道不仅是知识的输入源或场所，也是作品所处的语境。

本作品确立的方法论，既来自现有理论与文本的启发，也包含对现场状况依据直觉做出的回应。在此，格蕾塔正在为作品的开发与制作开创属于自己的方法。

通过“凸显”现场，并投入观察和记录干预行为，在承认现有权力结构——即谁或什么被“凸显”或被看见——的基础上，实现了批判性能动性。

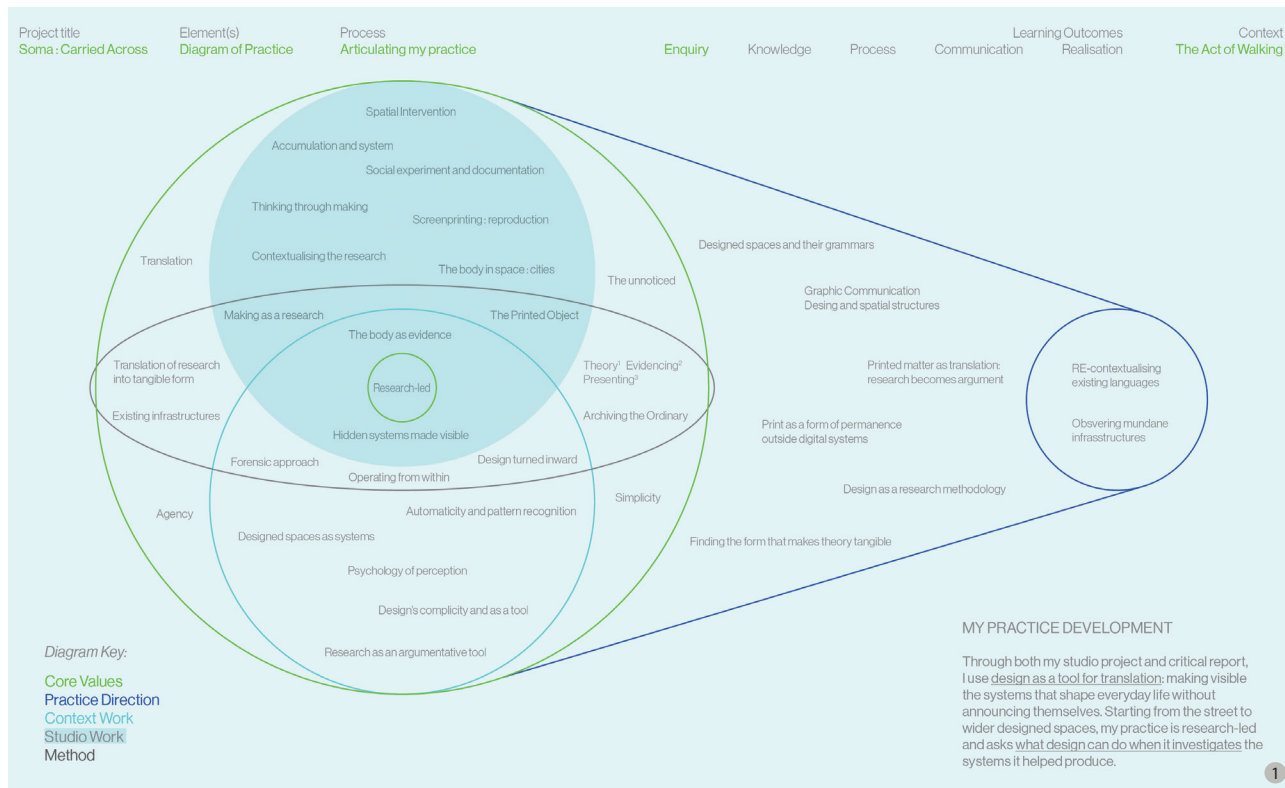
② 一幅互动海报，将街道视为城市变迁的场所，引导观众思考那些已经消失的事物

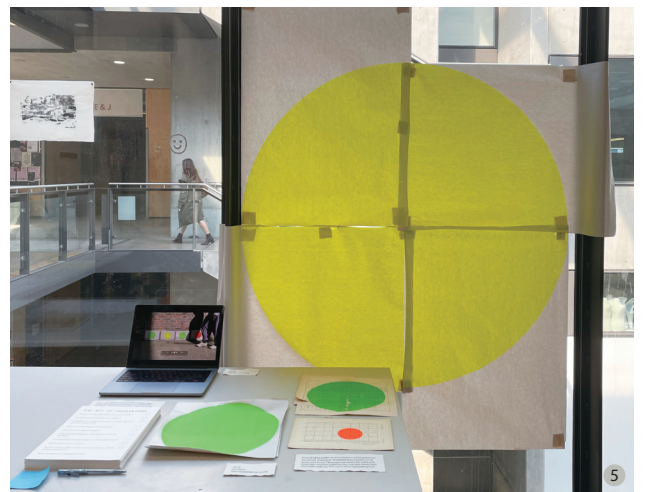
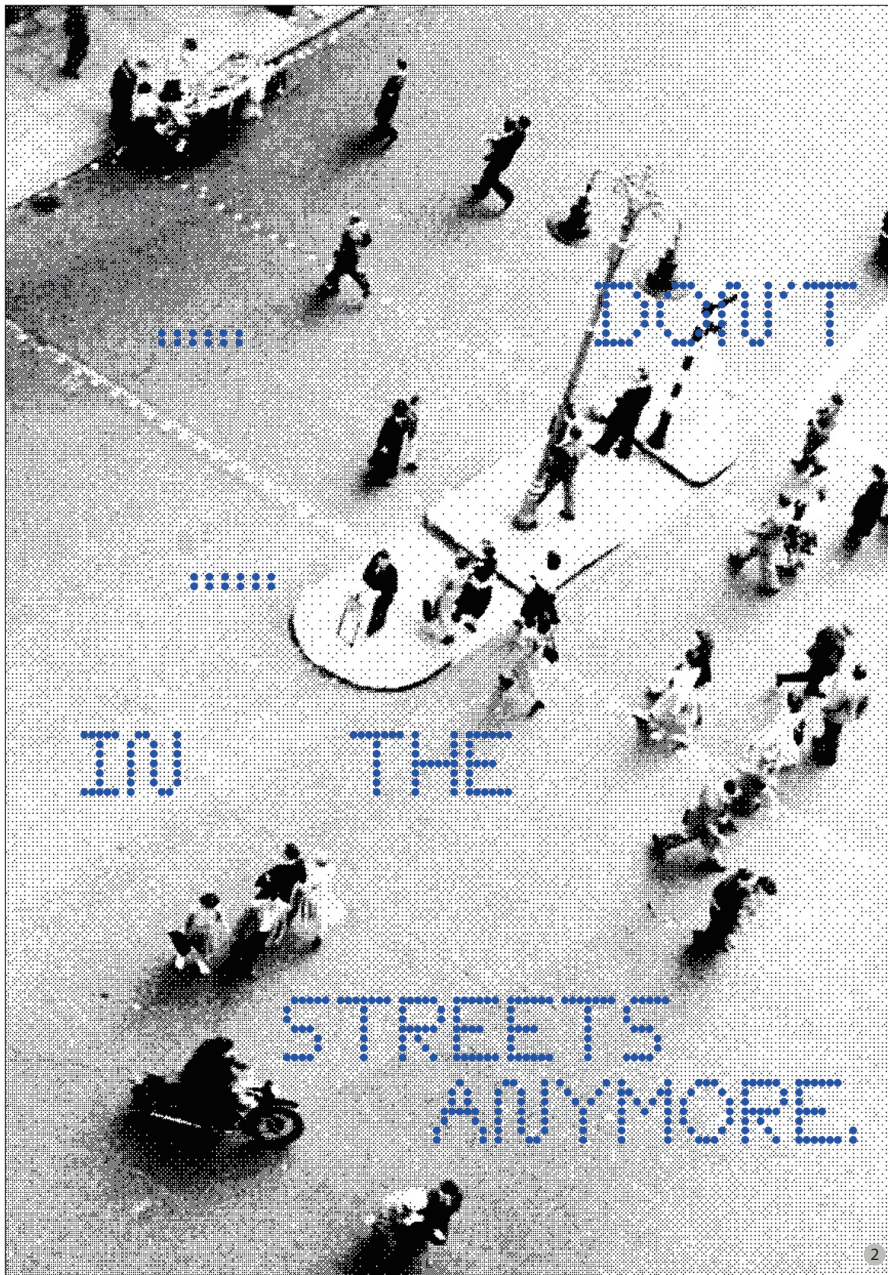
③ 绘制行人流动图，探讨以汽车为中心的基础设施如何导致乱穿马路

④ 一系列丝网印刷实验，在页面上探索“凸显”与视线移动的系统

5 构图、比例和叙事顺序的全面版式评估

⑥ 装置：荧光标记追踪行人的移动轨迹，将一个看不见的系统可视化

《平面设计如何成为商品交换中价值实现的条件？》

How does Graphic Design Constitute the Conditions Through Which Value is Realised in Commodity Exchange?

作者：诺亚·塔珀（本科生） Noah Tapper

指导教师：马丁·麦格拉斯 Martin McGrath 马克斯·瑞安 Max Ryan

设计说明：

本项目探讨设计与资本之间的关系。通过将马克思的资本公式（ $M - C - M'$ ）扩展为（货币—设计—生产—货币’），以纳入设计过程，我提出了一个问题：没有设计，商品能否流通？借鉴卡尔·马克思和弗雷德里克·H. 皮茨（Frederick H. Pitts）的理论，我考察了设计如何构成了商品交换中价值实现的条件。皮茨认为，流通中的劳动——包括平面设计、品牌塑造和广告——赋予商品一种社会维度，从而促成交换。这构成了我探究设计在资本主义中不可或缺作用的基础。

该项目从物质层面出发，借鉴了法兰克福学派的批判理论。我摒弃了赤裸裸的工具性政治设计，试图创造一种能引发不安而非传递固定信息的形式。形式不再被视为容纳内容的中立容器，媒介本身成了批判的一部分。

受马歇尔·麦克卢汉（Marshall McLuhan）的影响，我探索了意义通过形式重新组织的方式。这一批判以 3500 张丝网印刷纸张堆叠而成的形态呈现，其设计旨在模仿木质运输箱。通过设计纸张与墨水这一形式，我质疑观众对商品流通所必需条件的认知。如果没有构成其物理形态的纸张和墨水，这种抽象化的商品便无法流通或被出售。设计本身的形式正在演绎我所批判的逻辑，昭示着它作为必要条件不可或缺的作用——正是通过这一条件，商品才得以被解读、流通和交换。

指导教师评语：

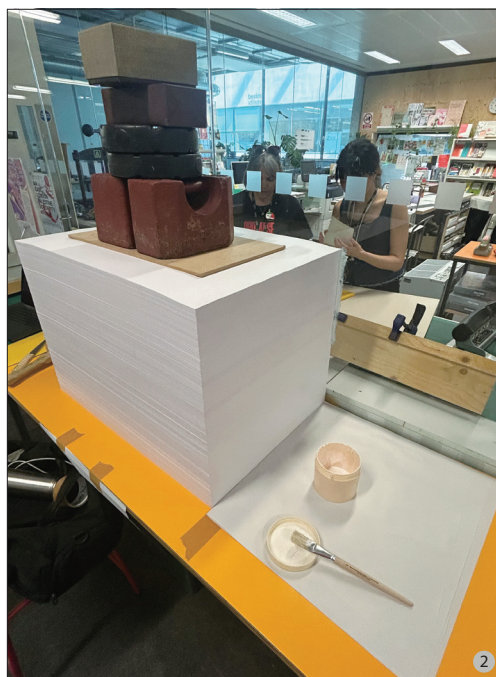
诺亚形成积极参与政治的实践立场，他对此充满自信，树立了清晰的价值观，并通过深入研读批判理论文本而日益精进。诺亚的实践是对他所探索的场域与状况的直接回应，他没有止步于抽象讨论，而是通过作品探讨了设计作为一种行动主义形式发挥作用的基础。

他的创作主体性通过制作过程得以展现。他花了很多时间在丝网印刷工坊中，通过制作与反思的迭代来推进自己的理念与成果。

通过在公共语境中检验自己的作品，诺亚既展现了其创作实践所具备的批判性、能动性，也深刻理解了这一点。

① 初始原型（A6）

② 堆叠 3500 张 B2 纸 ③ 用滚筒涂刷底层 ④ 丝网印刷纹理层 ⑤ 在中央圣马丁学院的展陈效果 ⑥ 位于中央圣马丁学院外的卸煤场 (Coal Drops Yard) 的展示效果

《核心记忆》

Core Memories

作者：雅斯敏·阿夫吉（本科生） Yasmin Avdji

指导教师：安德烈娅·利奥伊 Andrea Lioy 乔·夏普 Joe Sharpe

设计说明：

《核心记忆》是一个互动式网络体验项目，同时也是一项比较性批判研究，旨在探究为何人工智能生成的图像会给人一种诡异感，即使从视觉上看它与人类拍摄的图像毫无二致。

该项目认为，答案并不在于视觉质量，而在于生成每张图像时所涉及的相互冲突的生成过程。詹姆斯·吉布森（James Gibson）的生态感知理论认为，人类的理解是通过与物理环境持续的具身互动而构建的。而作为人工智能架构发展基础的克劳德·香农（Claude Shannon）的信息理论，则将世界视为可预测的离散、可量化信号。当一个为信号效率而设计的系统被要求合成真实感时，冲突便会产生，从而产生我们所描述的“诡异感”：一种既熟悉又令人不安的感觉。

为了让这种体验不仅停留在理解层面，更能被切身感受到，《核心记忆》将用户自身的亲身记忆输入生成式人工智能处理流程，最终以相册中合成图像的形式呈现出来——这种形式本身就饱含着情感、记忆，以及对生活体验的期待。处理流程中的每一项限制——去除第一人称表述，排除情感描述，仅保留相机所能捕捉的内容——都经过精心设计，目的是通过机器自身的逻辑来揭示其局限性。该作品的输出结果是在 1997 年款索尼 Mavica LoRA 相机

上进行微调的，通过最成功地模仿真实感的视觉语言，呈现出一种诡异感。

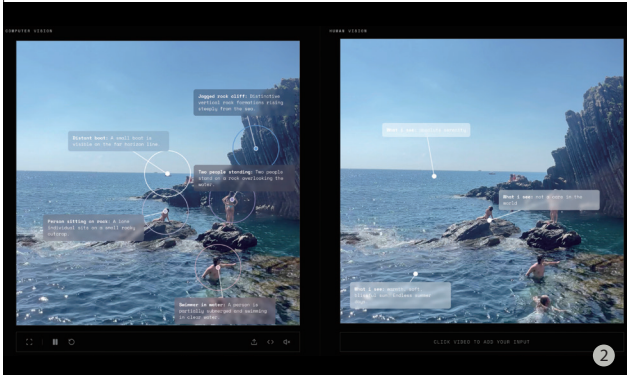
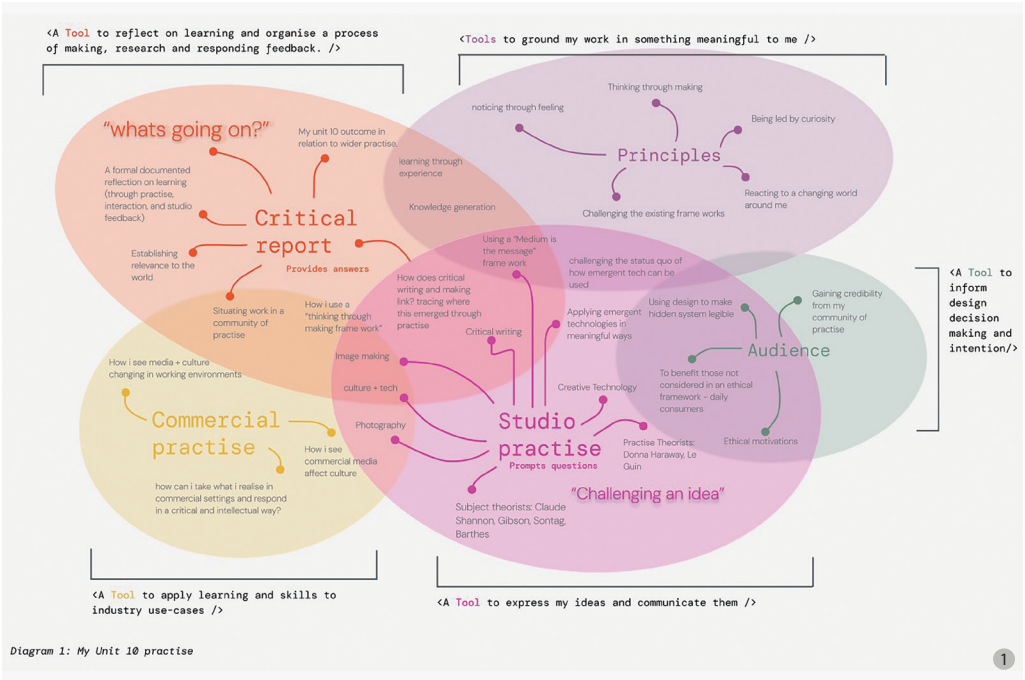
批判性的研究建立在吉布森、香农、英戈尔德和麦克卢汉的理论之上，很具说服力。一场探究由两种媒介展开：一种让论点被切身感受，另一种则使其清晰可读。

您可在 此 体验该作品：[https://core-](https://core-memories-lovat.vercel.app/)

[memories-lovat.vercel.app/](https://core-memories-lovat.vercel.app/)

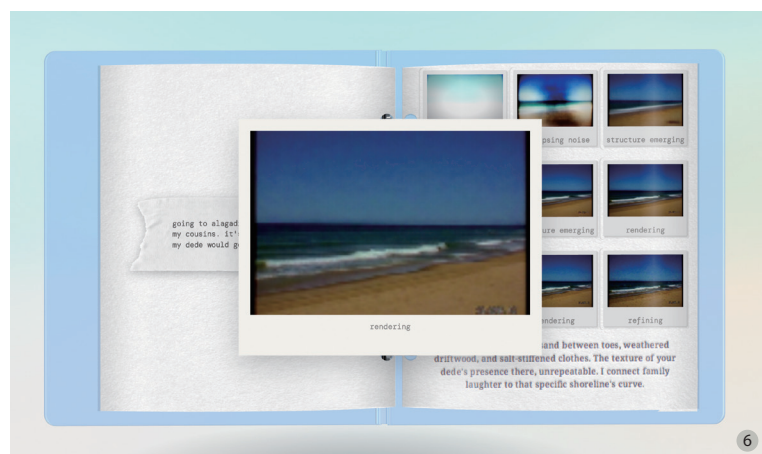
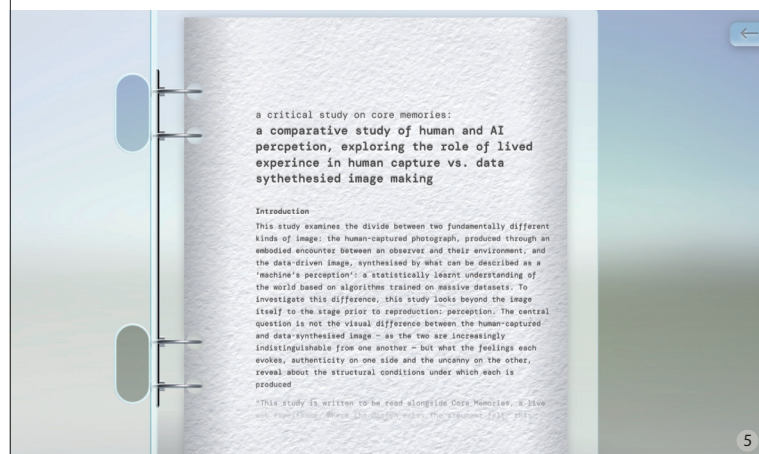
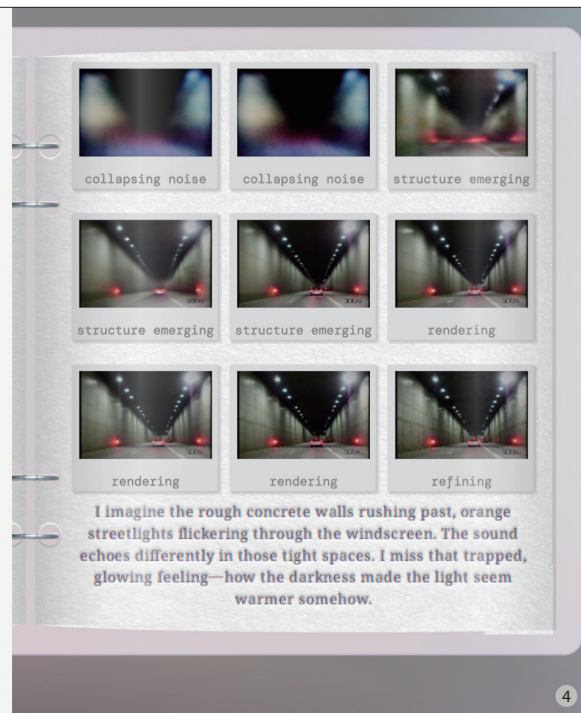
指导教师评语：

在《核心记忆》中，雅斯敏同时以设计为媒介，以设计为过程展开思考，她利用机器自身的逻辑与局限性，用自己的方式与一些关于感知、信息和图像领域最具影响力的思想家展

开对话。我给她的指导主要致力于磨砺她的批判性能动性：她对 A 生成的图像为何令人感到诡异的诊断，以及她对这种诡异感所揭示的，即具身人类感知与机器将世界简化为可量化信号之间的冲突所做的重新诠释。

她批判思考，严谨论证，确立自己的学科立场。平面传达设计如何应对人工智能对图像生成过程的影响？对受众而言这又意味着什么？她开展实践，并对实践所能发挥的积极作用充满信心。这一立场得到了一系列兼具批判性与探索性的写作支持。写作与实践共同构成了不断发展的创作体系，其背后是强烈的好奇心，以及真正投入解答自己提出的问题的动力。

① 实践影响示意图 ② 实验性原型设计 一个双屏幕播放标签生成器。生成器基于亚历山大·郑 (Alexander Cheng) 的开源计算机视觉代码构建,进行了重新设计,以添加第二块显示个人感知标签的屏幕。这是早期一个关键的原型 ③ UI 设计:从模拟世界汲取灵感,相册 UI 重现了实体相册的材质:塑料套、纸张、金属环,采用 Three.js 构建。通过叠加数字纹理,在个人记忆与机器解读之间营造出张力。设计方案先在 Figma 中制作了原型,随后使用 HTML、CSS 和 Three.js 进行开发 ④ 设计打磨:设计布局参考了接触印相,每个扩散阶段的构图都模仿了胶片摄影的风格,并通过视觉语言突出了人与机器之间的张力,使机器的运作过程在此语境下变得清晰易懂 ⑤ 这张图片展示了网页中收录的《批判性研究》,其中概述了针对该研究提出的理论论点 ⑥ 最终效果:缩略图放大镜功能让用户能够在最终图像生成之前查看各个生成阶段,如图所示,该功能集成在交互式相册用户界面中 ⑦ 该体验的落地页面。最终成果:交互式网页设计的主页。这些图片展示了该交互式体验中的一些核心元素

广东工业大学建筑与城市规划学院

地址:广州市东风东路729号1号楼303
电话:020-37627791
网址:<https://arc.gdut.edu.cn/index.htm>
邮编:510090

建筑与城市规划学院坐落于广东工业大学东风路校区，历经七十余载办学积淀，是学校创办最早的专业院系之一。

学院师资力量雄厚，现有专任教师 60 余人，高级职称占比 43% 以上，汇聚国家级、省级高层次人才，拥有优质硕博导师团队。2025年，5位学者入选中国知网全国高被引学者 Top 1%，8位进入Top5%，为教学科研筑牢人才根基。

学院坚守立德树人根本任务，紧扣城乡建设高质量发展需求，聚焦空间治理、绿色低碳、数字智能与学科交叉，培养高素质复合型创新人才。学院开设建筑学、城乡规划、风景园林 3 个本科专业，设有城乡规划（国土空间规划创新班）、风景园林（中加班）特色培养方向。建筑学、城乡规划专业通过全国本科专业教育评估，入选国家与省级一流本科专业建设点；建有国家一流课程 3 门、省级课程思政示范课程1门、省级一流本科课程5门；荣获省级教学成果奖一等奖1项、二等奖2项；拥有省级教学名师2人、省级实验教学示范中心1个，形成高质量的教学体系。

学科与国际化办学成果显著，拥有建筑学、城乡规划学2个一级学科学术硕士点，3个专业学位硕士点及环境规划与空间治理1个二级学科博士点，建筑学、城乡

规划学均通过国家硕士点评估。深化国际合作，持续推进与英国伯明翰大学双硕士、加拿大UBC本硕连读项目，国际化办学水平稳步提升。2025年软科排名中，城乡规划、建筑学分列全国第 25、29 位，均跻身全国前 30%。

科研与社会服务亮点突出，聚焦生态、低碳、智慧等方向，建有2个国家、2个省级、2个市级科研平台，凝练五大特色研究方向。近五年获批国家基金项目30余项，发表高水平论文70余篇，获省部级以上科研奖项19项。主动服务城乡更新、粤港澳大湾区建设与“百千万工程”，以专业智慧赋能城乡高质量发展。

学生创新实践成果斐然，荣获“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖 1 项、一等奖1项、二等奖4项、三等奖1项，“挑战杯”全国大学生创业大赛银奖1项，中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖1项。

面向未来，学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣学校冲击“双一流”、建设高水平创新型大学目标，深化内涵发展、做强专业特色，全力打造国内一流、湾区领先、面向国际的建筑规划类高水平学院，以专业力量赋能城乡发展，以匠心精神筑就美好人居。

立足当代 关注本土 | 中国装饰杂志社

地址:北京市海淀区清华园清华大学美术学院A431 网址:www.izhsh.com.cn
邮编:100084 出版时间:2026年7月15日
电话:(010) 6279-8878/6279-8189 邮发代号:2-346
传真:(010) 6279-8879 电子邮箱:zhuangshi689@263.net

定价:30元
ISSN 0412-3662

9 770412 366261 07>