

胡晓琛：今日设计是科技、人文的跨界合作

■本报记者 厉亦平

中国最早的设计学科深受新文化运动的影响，作为中国近代思想启蒙的核心事件，不仅重塑了社会文化与政治观念，也深刻地影响了中国设计教育的萌芽和发展。从西学东渐所带来制图学、图画学、工艺美术等的影响，到德国包豪斯的西方设计理念、教育方法的深刻影响，传统的设计学科教学一步步从启蒙走向了成熟。

蔡元培先生提出的“以美育代宗教”，将设计纳入社会美育体系，中国美术学院从设立之初就提出了“中西调和”的校训，在教学中融合西方现代艺术与中国传统教育。

设计教育的核心命题 构建现代中国人的“天人之际”

高世名任中国美术学院院长期间，对创新设计学院在设计学科的教学提出了设计作为“重新发明日常”的工具的指导思想，他提到新文化运动时期的设计师通过物品（如茶具、服饰）重构日常生活经验，使“民主与科学”理念具象化。例如西湖博览会搪瓷盘（虎薰集设计），将东方纹样与工业制造结合，象征传统向现代的转型。

设计人文如何在高速变化的时代重建？如何来理解学院的目标“重新发明日常，重建设计人文”？其实它回应了我们生活中的柴米油盐如何与技术、艺术相融合的关系。

我们从教学中不断培养学生从另一个视角观看世界，带来对生活的别样理解与感知。

因此，今日设计需打破专业边界，与科技、人文跨界合作，重新发明日常。新文化运动的未竟之业——构建现代中国人的“天人之际”——仍是设计教育的核心命题。

具备跨学科能力的设计师 是技术美化生活的催化剂

传统观点将“设计”等同于美术创作，认为技术课程偏离审美训练核心，如手绘、造型能力等。学生常见的疑问是编程和艺术创作有什么关系？材料科学实验能提升我的设计能力吗？

从20世纪的包豪斯时期就提出了“艺术与技术新统一”的观点，但是设计实际上是“艺术—科技—商业”三维统一的属性，技术类课程与艺术类课程在我们的教学体系中是跨学科融合的设置，而非简单叠加。技术是手段而非创作的目的。

2019年至今，创新设计学院都从全球招募青年艺术家、设计师、创意者、科学家、教学实践者与在校的一线青年教师1对1展开联合教学。创新设计学院的课程中经常以艺术家与工程师组成的导师团队来教，从课题的提出、设计目标的研究与技术方案的提出、技术的教学与应用，美学的把控，都在每一门课程中得到了螺旋式的循环上升。

设计行业的发展趋势以及近来毕业生的升学和就业方向，也证明了具备跨学科能力的设计师，不再将技术放在艺术的对立面，而是技术美学和技术美化生活的催化剂。当技术成为表达的“新画笔”，艺术的可能性才真正无界。

前沿技术课程（如AI、元宇宙等）不是艺术的“敌人”，而是拓展人文表达维度的“新母语”。

当学生用算法模拟《周易》卦象演变，用脑电波生成抽象音乐——技术的冰冷理性与艺术的灼热感性，正在碰撞出第三种智慧，这也正是我们所提倡的智媒体时代的包豪斯“艺术与技术新统一”在数字时代的最激荡回响。

（根据采访整理，胡晓琛为中国美术学院创新设计学院教授、计算艺术研究所所长）

作品解读

釉瓷百相

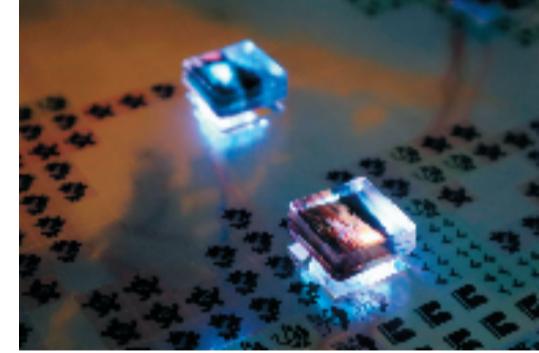
创作团队：方雨轩 陈禹汀 陈婉莹
指导老师：胡晓琛 顾文甲 陈天翼

釉瓷百相是针对传统陶瓷手工工艺的配釉流程进行的新型普惠流程设计。项目基于“Nerf”神经渲染技术构建数据集，力求实现以低成本的扫描流程获得高质量的瓷釉彩数据库。通过人工智能模型训练，串联高质量釉样数字预览与原始烧制数据，以开源的数据库与釉彩预览平台，优化传统设计流程。

连极动态

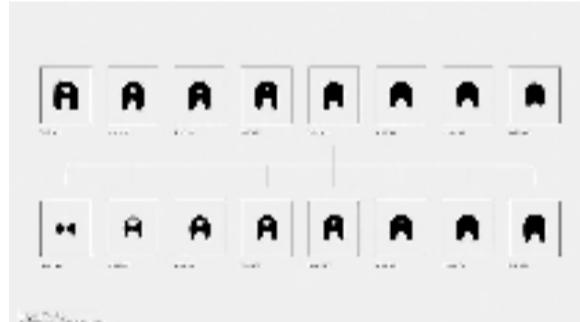
创作团队：秦玮婕 郑灵若 蒋萧卉
指导老师：胡晓琛 陈天翼

通过可视化自然界中由于GTP临近引发的级联效应将对于相关环境及人类的影响，以互动游戏的形式启发人对自然生态环境问题由浅入深地释放和爆发现状的思考，揭示人与自然的紧密联系。

静语言

创作团队：金石徐开 何玉文 张高翔
指导老师：邢志强 毛雪

对于听障群体来说，使用手语沟通的同时，还需要唇部的运动来辅助确认对方所表达的内容；听力健全者在声音嘈杂的交流场景中亦然。本项目借助创意编程工具，抓取交流对象的手势，录制唇语；同时依托深度学习唇语的识别模型，实现实时交互反馈。

我们建立了一个现场的手势和唇语识别交互装置，通过该程序将观众置入一个仅仅依靠唇语互动的听障情境中，希望这项创作能够引起大众对听障群体的理解和思考，增进社会对听障人群的关怀和支持。

列光喻象

创作团队：朱震岳 杨飞洋 来茹懿 指导老师：顾文甲 张浩

本作品以新一代同步辐射光源的科普为起点，创新性地实现了从“光源原理阐释”到“光源应用探索”的视角转换。选取时间晶体这一前沿课题作为创作载体，将严谨的科学普及延伸至充满想象力的科幻创作。创作团队整合了动态装置、数字场景与算法模型，基于时间晶体实验研究的科学假设，构建出一个虚实交融的未来科研图景。通过这种多维度的表达，我们期待引领观众在体验中感受科学之美，在互动中畅想光源科研应用的美好未来。