

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验课程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

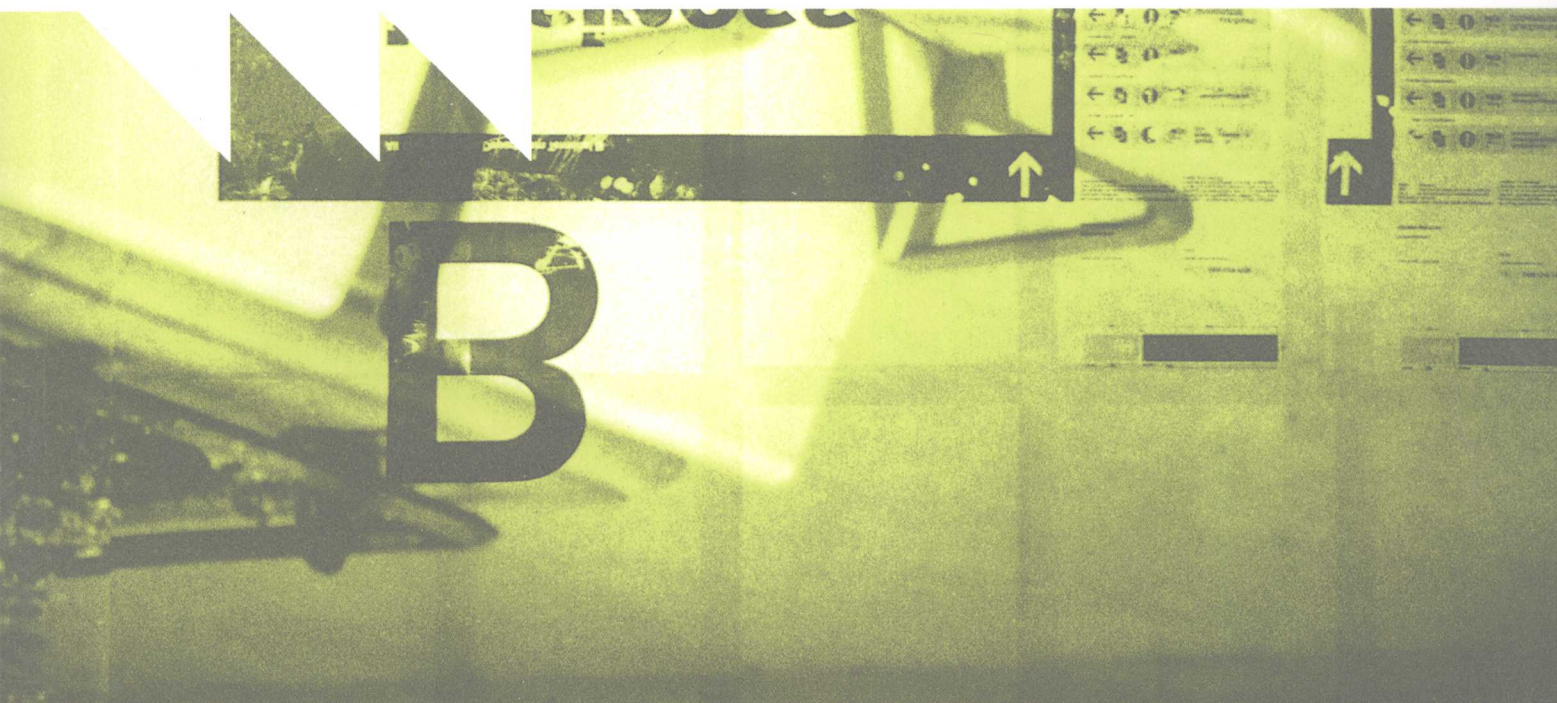
摆弄再摆弄

——视觉实验课程

濮军一 李小松 编著

凤凰出版传媒集团重点出版项目

凤凰出版传媒集团 ◆ 江苏美术出版社

高职高专艺术类专业 For Training Schools & Vocational Colleges of Higher Education
[实验学程] EXPERIMENTAL CURRICULUM

摆弄再摆弄

——视觉实验课程

濮军一 李小松 编 著

大 视 觉
艺术教学系列

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

摆弄再摆弄——视觉实验课程/濮军一, 李小松编著.
南京:江苏美术出版社, 2008.10
高职高专艺术类专业实验课程
ISBN 978-7-5344-2449-6
I. 摆… II. ①濮…②李… III. 视觉形象-实用美术-
高等学校:技术学校-教材 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154981 号

策划编辑 徐华华
责任编辑 徐华华
朱 婧
封面设计 武 迪
丁 健
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 摆弄再摆弄——视觉实验课程
编 著 濮军一 李小松
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 889×1194 1/16
印 张 6
版 次 2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2449-6
定 价 30.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

江苏省高职研究会艺术类专业协作委员会教材编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
成 员 艺术类专业协作委员会委员

高职高专艺术类专业《四大学程》编写委员会

《基础学程》编写委员会

主 任 韩斌生 江南影视艺术职业学院副院长
副主任 钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
孙亚峰 徐州建筑职业技术学院系主任
成 员 胡国瑞 南京艺术学院副教授
周燕弟 连云港高等师范专科学校系书记、副主任
顾晓菁 江苏技术师范学院系主任
朱戡葳 江南影视艺术职业学院副主任
仇高驰 徐州教育学院系副主任
刘剑波 常州轻工职业技术学院教研室主任
黄 顺 苏州农业职业技术学院教研室主任
陈 鑫 硅湖职业技术学院系主任

《实验学程》编写委员会

主 任 吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
副主任 徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任
尤景林 苏州广播电视大学系主任
成 员 吴建华 苏州工艺美术职业技术学院教务处长
史国富 无锡工艺职业技术学院系主任
李根芹 江阴职业技术学院系主任
李纪彬 明达职业技术学院系主任
王 伟 江苏经贸职业技术学院系主任
李京龙 南京特殊教育职业技术学院副主任
毕亦痴 苏州经贸职业技术学院副主任
朱瑞雪 扬州环境资源职业技术学院教师
张 晶 无锡职业技术学院教研室主任

《实训学程》编写委员会

主 任 陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
副主任 李安东 南京工业职业技术学院系副主任
顾明智 常州纺织服装职业技术学院系主任
成 员 王 波 钟山职业技术学院系主任
陆康源 江苏信息职业技术学院系主任
肖 斌 淮安信息职业技术学院教研室主任
许松宁 南通航运职业技术学院副主任
李 荣 泰州职业技术学院系主任助理
经 松 江苏农林职业技术学院教研室主任
吴 荣 常州机电职业技术学院教研室主任

《精品学程》编写委员会

主 任 江 杉 扬州职业大学艺术系主任
副主任 杨 扬 江苏省江海职业技术学院系主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
成 员 张祖鹰 南京化工职业技术学院系主任
李 涵 苏州职业大学系主任
濮安国 苏州职业大学教授、中国明式家具研究所所长
陈维信 无锡南洋职业技术学院系主任
虞海良 无锡南洋职业技术学院副教授
王晓岗 无锡商业职业技术学院系副主任
荀 武 苏州托普信息职业技术学院副主任
姜冬莲 南通紫琅职业技术学院教研室主任
张 菲 南京交通职业技术学院教师

高职高专艺术类专业《四大学程》教材审定委员会

主任委员

邬烈炎 南京艺术学院设计学院副院长
吴继新 中国美术学院艺术设计职业技术学院院长
叶 苹 江南大学设计学院副院长
洪锡徐 苏州工艺美术职业技术学院视觉传达系系主任
刘境奇 广东轻工职业技术学院艺术设计学院院长
彭桂秋 湖南省工艺美术学院副院长
闫 浩 江西陶瓷工艺美术职业技术学院院长

审定委员会委员

(以姓氏笔画排序)

尤景林 苏州广播电视大学系主任
江 杉 扬州职业大学艺术系主任
吕美立 苏州工艺美术职业技术学院副院长
陈正俊 苏州工业园区职业技术学院系主任
李安东 南京工业职业技术学院系副主任
李 波 南通纺织职业技术学院系主任
钱志扬 南通职业大学艺术设计系主任
徐 南 无锡工艺职业技术学院系主任

序

职业教育是我国现代化进程中培养高素质劳动技术人才的基础工程。夯实人才金字塔结构的基础,必须坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以学生为中心、以能力为本位的办学指导思想,进一步深化职业教育教学改革,真正办出职业教育的特色,提高职业教育的教学质量和办学效益,促进职业教育可持续健康协调地发展。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会在省教育厅高教处的指导下,依托省内高职专科院校一线教师的教学实践和教学经验,组织开发、编写了此套体现江苏特色,反映新知识、新技术、新工艺和新方法的高职高专艺术类专业“四大学程”。“四大学程”着力体现能力为本、任务驱动的指导思想,通过任务、活动和主题等多样化的表现形式,将知识点和职业能力实践融进课题训练中,改革教学方法和学生的学习方式,以此提高艺术类专业学生的创造能力和综合素质。

江苏省高职教育研究会艺术类专业协作委员会和江苏美术出版社,经过三年多的研究和努力,在参编院校师生的积极配合下,“四大学程”第一批教材面世了。这是我省职业教育教材建设的新的探索和新的成果。“四大学程”已列入江苏“十一五”期间重点出版项目,是我省高职高专教材建设的新的增长点。希望该学程继续秉持实事求是、创新求精、面向未来的原则,省内各高职高专院校在使用好“四大学程”的教学实践中,进一步修订和完善本教程;同时,能够借鉴国外优秀职业教育专业课程和教材,吸纳全国高职高专院校教材编写的优点,不断优化内容,拓展体系,为加速培养适应我省经济社会发展需要的技术型、技能型人才,为建设江苏和全国的高职高专课程、培养高素质的技术人才作出贡献,为江苏的“富民强省”和“两个率先”服务。

高职高专艺术类专业
“四大学程”编写委员会

目录

概述	001
课题一 随手而摆的图形	003
课题二 文字的视觉对话	027
课题三 版面的视觉实验	053
作者简介	092

概述

版面设计是平面设计的基本功之一,在传承的教学中有许许多多成功的、优秀的、经典的案例可供我们去吸收、学习。但追求概念严谨并富有创造意义的视觉设计是一条没有止境的道路,是需要用智慧来挑战的。

面对这样的情况我们首先要学会如何用视觉来进行观察、用形象来进行思考。对所处的环境,我们需要观察力,需要去看、去体验、去参与,是要求我们把形象思维放在这样的环境里去进行艺术化的研究和探索,并建立起一种形象思维互动和反思的对话方式。

版面设计这门综合性极强的课程,涉及了社会、文化、经济、市场、科技等诸多综合的人文因素,其审美标准也随着这些因素的变化而改变。可以说,版面设计是设计师把自己的计划、规划、设想和解决问题的方法通过视觉形象语言创造性地传达出来的结果。

当我们产生一个视觉上的想法或概念的时候,为了使自己的作品能与人沟通,表达想法,并给人以启迪,分析和以直觉判断事物的技能就派上用场了。解决视觉上沟通的问题有许多种方法,当设计师按客户要求开始运作一个项目时,先把其中的信息按自己的理解重新梳理一遍;然后,分析将要面对的观众群和他们所关心的问题 and 所处的文化背景;接着,依据客户的要求确定项目所能起的作用、需要表达的形式,以及使用的手段和媒介。

由此看出,版面设计视觉表现课程的核心是一种创造行为,是一种解决形象表述方式、方法问题的过程。视觉的表现有着不同的层次,它可以是改良性的,也可以是创造性的。但无论如何,只有新颖的设计才会闪耀出与众不同的光芒。另外,符合审美规律的视觉表现存在的直接原因是为了解决需求问题,它不可能独立于社会和市场而存在,它要符合本身的特殊要求和个性特征。因此,它是求新、求异、求变的求证过程,否则将不能称之为设计。这种表现即是为人为设计,以服务于人的需要为终极目标。当然,设计的美有人类基本的审美意趣,如对称、韵律、均衡、节奏、形体、色彩、材质、工艺等,凡是我們能够想到的审美法则,似乎都能够在设计中找到相应的应用。

实践是完成设计的必要手段,是从动脑到动手的过程,是脑、眼、手三位一体的协调配合。我们有了想法,就有动手的冲动,就想做点什么,还想要做出结果。在设计的过程中我们面对着众多的元素,这些东西就在脑子里,就在手边,如何想办法利用有限的条件把它们展示出来,显现出自己的特色,这个过程就是版面设计中视觉实验的目的。

版面设计作为设计中一个重要的实践项目,是视觉训练的一部分。课程的开发和实施是把相关的设计元素——字体、图片、色彩等进行统一协调、整合,因此,它是书籍、报纸、杂志、广告、产品样本、展览、网站、影像等设计的基础课程。课程除了对各要素的设计有基本的认识之外,更要注重利用版面设计的基本规律,在有限的空间里发挥思维的多样性,通过观察、体验、寻找、探索版面视觉元素表现的可能,有整体也有细节地在教学过程中充分体验设计意味在版面视觉上的感知。

将版面中构成元素如字体、图片、图形、线条、颜色、色块等根据特定内容的需

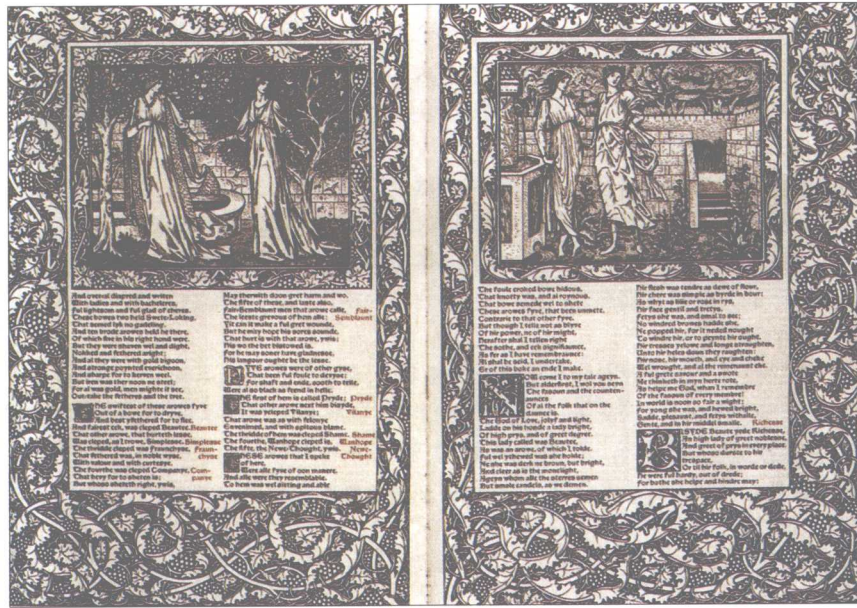

《圣经》1455年 约翰·古登堡

要进行组合排列,并运用形式原理,把构思与计划以视觉形态表达出来,也就是寻求艺术手段来正确地表现信息,寻求制造和建立有序版面的理想方式,使之具有直觉性和创造性,使版面设计不仅在二维的平面上发挥其功用,而且在三维的立体和四维的空间中也能感受到它的效果。

本学程通过三个课题的讲述,以“摆弄再摆弄”的方式,以各种可能性的实验,启迪学生的设计思维,拓展他们设计思维的想象空间,提高他们对设计思维的本质的认识,力求使得学生能运用观察、体验、发现、探索的手段来认识和寻求自己的版面设计视觉表现的途径,并希望能帮助学生解决版面设计中遇到的各种表现问题,使之在版面设计过程中能灵活运用功能、逻辑和美学上的视觉表现方法。

(概述与课题一:随手而摆的图形中“课题内容”前的配图没有特指,仅为时序发展过程中视觉图式的变化形态参照,因此按时间顺序排列,特说明)

《凯姆史考特 乔斐》1896年 威廉姆·莫里斯

《A.E.G 灯广告》1910年 Peter Behrens

《德尔福特》1924年 Piet Zwart's

《北方快车》1927年 A.M.Cassandre

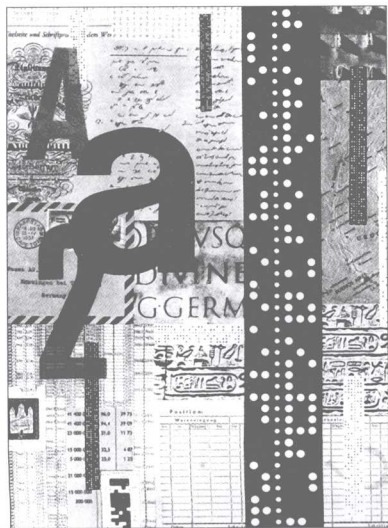
课题一 随手而摆的图形

《荷兰邮局》1934年 Piet Zwart

《奥利维蒂》1949年 Giovanni Pintori

《单张年历》1958年 Anton Stankowski

课题目标

设计师为什么在平面设计中喜欢用图形来表达设计意图呢？一个看似简单的问题，其实是问出了图形具有什么样的功能，它与单纯的文字表达方式有什么不同的问题。我们举个例子，如果用中文来书写，那么只有懂中文的人能够读懂，如果用英文来书写，那么只有懂英文的人能够读懂。但是，如果我们用图形来进行表达，那么即便对于两种语言都不懂得的人来说，也是可以明白它所表达的意思。因此，我们可以看到图形具有视觉上的直观性，艺术表现形式也使它具有生动性，更为重要的是它还具有信息传递和交流的功能性。

本课题是在拟定概念的主题下，寻找和发现已有图形的潜在价值，突破性地创造一种能够迅速传递信息的方法，使视觉在瞬间被版面所要传递出的信息所击中。直观的图形强调的是瞬间的生动印象，并引人联想，产生出形有尽而意无穷的效果。

本课题的视觉实验目标是使学生明确图形的视觉语言，有意味的表现形式，可以使设计作品敏感度有所提高，是备受关注的视觉中心。优秀的设计作品是以自己独特的图形语言准确、清晰地表达设计主题，使概念、思想、情感借助媒介得以传达的最佳方案，蕴含着设计者对心灵世界和精神世界向往的全部情感。

本课题的视觉实验目标是使学生正确利用自身独特的观察力和表现手段，通过丰富的灵感、想象力去开发一个又一个新的图形形态，丰富图形表现的语言和技能，可以提高图形设计的精准性并缩短实际设计的时间，使图形在版面设计上拥有更多的创意与空间。

本课题教学计划为 16 课时。

设计阐述

课题着重于视觉基础的训练和感悟，构建一种静态的观察方法，使学生在看似熟悉的事物中发现其内在关系、内涵和表现形式，明确好的形式，一定是由好的创意造就的。

图形是由“意”和“形”组成的。图形的表现目的是以“形”达“意”，是将特定的信息和概念视觉化地再现。我们日常生活中有些事物是可以直接用来表现的，而那些我们无法直接可见的信息和概念，只能用感受和理解去体会。图形设计往往就是将这些感受到的、理解到的信息形态化，并最终在观看后去体验那不可见的信息和概念。作为概念和信息的转化和传递是一个再创造的过程，因为图形能具体并直接地把这些需要传递的信息用可认知的形式表现出来，并变成强而有力的诉求性画面。这就使得图形的表现更具强烈的创造性，图形在各个设计要素中，形成了独特的性格以及吸引视觉的重要形式，是视觉效果和导读效果的承载体。

创意来自于对原有概念或现象的改变与颠覆，但创意首先是发现，是所要表达的联想，是在看似毫无关联的事物间寻找某种可以使它们链接的因素，然后利用设

计把它表现出来。图形的设计通常具有两种情况:一种是形态与形态之间的关联,就像物体和影子之间的关系;另一种是形态与含义上的关联,我们再拿物体和影子之间的关系来看,物体是一个真实的形态,但作为影子其形态的长短、深浅可以表达出不同的含义,产生不同的联想。然而两者是不可分离的,我们所体会到的含义有赖于形态的传递,形态则依靠联想赋予了生命。由此,图形并不仅仅是直接地描述含义,而是保留了含义的信息,利用事物的相似性从多方面、多层次对信息或概念进行表述。也就是说,是一种信息相互交换的过程。

图形具有简洁、夸张、具象、抽象、符号和文字的特征。图形可以理解为是想象力、创造力的原点。它具有超现实的自由构造的能力。版面设计中展示独特的视觉魅力绝大部分来自于图形的运用。以图形为主的版面设计使得图形设计师成为一种专门的职业。图形设计师的社会地位已伴随图形表达形式所起的社会作用,日益被人们所认同。如今,图形设计师已不再停留于手绘的技巧上,电脑技术更为图形设计师们提供了广阔的创意表演舞台,使图形的视觉语言变得更加丰富多彩,推动了版面设计的新发展。

知识点

1. 图形

图形的产生我们可以追溯到文字产生以前,当人类祖先还在洞穴栖身的史前时期,图形就以一种似画非画的形式出现在岩壁上,承担起联络、沟通和传达意识情感的重任。

① 逼真图形:以人物、动物、植物、矿物或自然环境为造型元素,通过写实与装饰相结合的表现,真实反映事物本身的内涵。其造型、形象写实而逼真,酷似真实的原形事物。图形以真实、直观的形象出现,它的艺术性容易吸引和感染观者产生亲切和信任感。运用逼真图形的设计使版面能够最直接传递视觉信息,具有使主题突出和简洁明了的效果。

② 抽象图形:抽象的图形是运用几何形态的点、线、面(圆、方、三角形等)来构成形象。是在具象形的概括和提炼后,用联想与体验的方式去进行形式语言的意境表现,具有简洁、单纯、精美的特色。

③ 象征图形:人们把在生活中喜闻乐见的、熟悉的形象做喻体,如我们平时所见到的标志和指示等,是一种对象被公众认同的同时的象征。它所暗示的是一种比较广泛、普遍的意义,通过视

觉把信息与某种事物进行关联的感知,是符号化了的图形。它包含有象征、形象和指示三方面的内涵。象征图形的选用,使传递的信息更佳、更浅显易懂,它生动并具有艺术魅力和感染力。在版面设计中,会经常采用这类图形的形式,以此引领、诱导观看者的视线,使之沿着设计师的视线流程进行阅读。

④ 夸张图形:夸张图形是以现实生活中的事例、事物等为依据,对描绘物最具代表性的特征予以夸张处理,使正常形变为非正常形。设计师借于想象,充分利用对象的特征,将对象中的个性方面进行明显夸张,以形成一定的视觉情趣,使平淡无奇的题材丰富多彩、耐人寻味。运用夸张图形的表现可以加强版面的艺术感染力,加速信息传达的时效。

2. 版面形态

能看见的物象都有形,在空间视觉中可以与背景相区别。形可以依据内容大致分为表现形态和抽象形态两大类。表现形态就是包含特定的主题,是可以和观众进行视觉交流的形,包括自然形、人工形。抽象形态是不包含可以认知主题的形,分为徒手形、几何形等。

版面设计就是以版心这类抽象形态为基础,用表现形态或抽象形态等元素进行的安排设计。这种多形态的组合构成了千般变化的版面设计。常见的有:

① 水平形态:水平的形态可以和地平线联想在一起,向左右两边无限延伸。它的视觉给人以稳定的和平静的感受,它的出现总是有一种开始或将结束那一瞬间静止表达的意味。

② 垂直形态:垂直的形态具有向上或向下的动感,有着上下伸展的活力,同时透出坚硬、正直和理智的意象,版面中使用垂直形态会显得冷静又鲜明。如果用垂直形和水平形同在一个版面中作对比处理,可以起到生动、紧凑的效果,也可避免冷漠僵硬的版面产生。

③ 引导形态:在一些图片或图形中,眼睛所视的方向、物体的远近、肢体所指的方向等都会产生方向性的导引视线,这些图片、图形具有暗示性。优秀的设计师往往会在版面设计中善于利用这些暗示,使整体画面更引人注目。

④ 留白形态:在版面上一定会看到一些空白的地方不着笔墨,这些空出的地方就是设计师留下的空间,白不等于没有,它是文字图片等主体形态的另一面,起到衬托主体的作用,是绿叶。空白留量的多少很重要,往往也是判断版面平衡的一个标准。

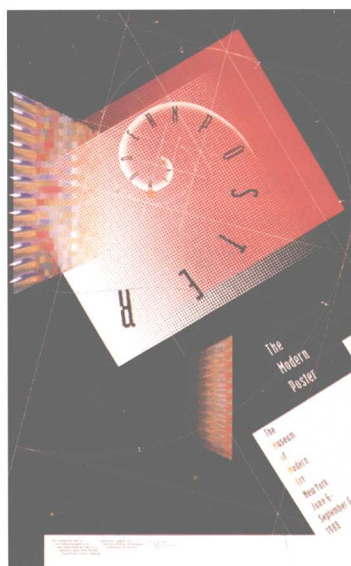
《小册子封面》1965年 Richard Lohse before

《家犬》1967年 Rick Griffin

《TM 系列》1972年 Wolfgang Weingart

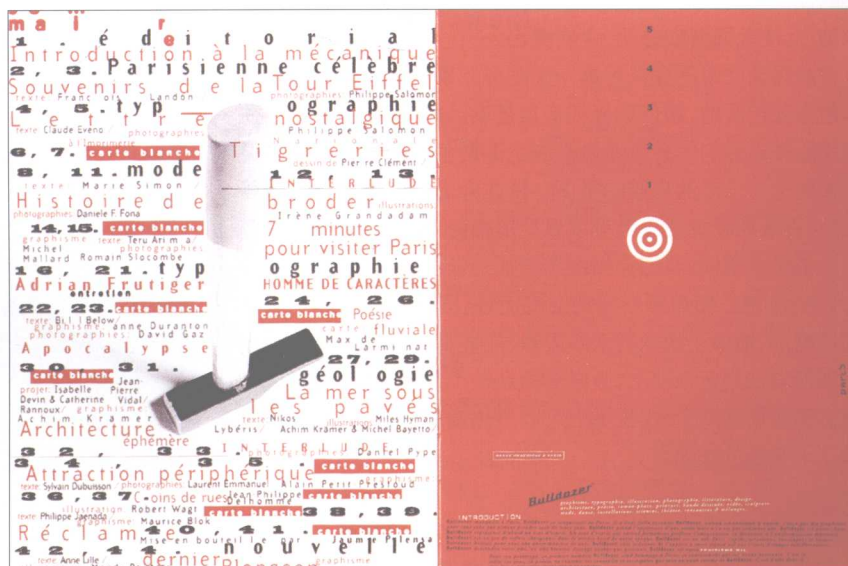
《现代艺术博物馆》1987年 April Greiman

《IBM 75周年》1989年 Paul Rand

《鞋子》1992年 Chris Priest

《Bulldozer No.0》1993年 Frederic Bortolotti

3. 图形组合

在同一个版面中利用图片的不同组合方式给人的视觉感受是多样的,基本的方式有两种:块状组合和散点组合。

① 图片的块状组合是通过一定数量的图片以垂直线、水平线或网格状分割与组合,使文字和图片之间相对独立,在视觉上表现为一定的条理性和秩序感,具有稳重大方的特点。

② 图片的散点组合是利用疏密有序、均衡得体的形式在版面的各个位置进行散点排列,使文字和图片之间相融合,在版面上视觉上表现为自由和轻快感,具有活泼亲近的特点。

在运用组合方式的时候,图形的方向性也是要考虑的一个要点。图形上呈现的视觉强弱会造成版面上视觉攻势的强弱。图形方向感强则视觉动势强,反之则会平淡无奇。图形的方向感强弱往往是通过人物的运动态势、视线的方向等方面的变化来获得,也可借助近、中、远的安排来表达。

由于人们习惯性的视觉焦点往往处在版面的上下左右和对角线的四个角,因此图形在版面上所放置的位置十分重要。合理的利用视觉焦点可以突出图形的作用,增强图形给版面带来的视觉冲击力,同时也可以使版面具有一定的视觉秩序,使版面在视觉表现上清晰地呈现出信息传递的条理性。

大面积的图形和小面积的图形所承担的视觉传达的量是不等的,给人们的视觉认识也是不同的。我们在版面设计的时候要考虑到把重要的、引起观看者注意的图形放大,让它占据版面中主要的位置且面积增大,把作为补充说明的、起烘托主题的图形面积缩小,使版面层次分明、主次突出。

在版面设计中不会只用到一个图形元素,有时候会有一堆图形放在我们面前,如何选择和运用是设计的关键点。设计往往是根据版面内容的信息传递量来决定图形多寡的,如果我们需要版面表达一个简洁高雅的格调,往往会选用一张高质量的图形,这样在版面视觉效果上可以显现出相应的格调。如果感觉版面看上去有点单调,我们会相应再增加一张图形,这样无论在面积、大小、色调上都会形成视觉上的比较,同时也就出现了版面的对比格局,增添了视觉的活跃因素,能提高阅读的兴趣。当我们把图形增加到三张以上,版面的活跃性也大大提高,同时也有了更多的版面浏览余地,视觉上可以用热闹来形容,这时版面也具备了非常强的表现力。

4. 包豪斯风格

包豪斯是由格鲁皮乌斯于1919年在德国魏玛创立的对现

代设计产生了深远影响的一所设计学院,它将现代主义设计运动推向了高潮。在德国包豪斯有两个含义:其一是对德国魏玛国立建筑学院和德绍设计学院的简称;其二是指以两学院为基础,形成与发展起来的设计风格。作为一种设计体系在当年风靡了整个世界。在现代设计领域中,它的思想和美学趣味整整影响了一代人。包豪斯图形的主要特征是讲究秩序、不对称和一个基本的长方形结构。装饰局限于嵌线形、圆形和长方形的字体。集锦照相作为插图取代了现实主义的画面,无饰线体成为作品中主要的和通用的字体。

5. 艺术装饰图形

第一次世界大战后欧美的设计师致力于一种新的还原艺术形式与旧的装饰倾向相结合的设计运动,这便是现代主义设计运动的兴起和发展,同时在欧美兴起了艺术装饰运动。艺术装饰运动与现代主义设计运动一样都是工业化时代的产物,但各自向着自己侧重的方向发展。艺术装饰设计风格包括的范围相当广泛,从20世纪20年代艳丽的“爵士”图案,到30年代的流线型样式,小的从英国的化妆品开始大到美国纽约洛克菲勒中心大厦,都属于这个艺术装饰运动范围。正因为艺术装饰和现代主义设计是与时代共生的,都是机器取代手工的工业时代在设计中的两个反映面,都是新艺术的结果,也是新艺术的叛逆。艺术装饰设计以夸张的曲线和不对称形状而存在,而现代主义设计师从对机器审美出发转而强调使用的材料和纯粹的几何形式,以致人们有时很难分辨出两种风格。

6. 拼贴式图形

拼贴式图形起源于20世纪的早期,是由立体派艺术家乔治·普拉克与巴伯罗·毕加索普及拼贴式图形的一种艺术形式,其中不同的材料如照片、纸张或布被加以整理拼贴到底板上。许多艺术家运用不同的印刷纸张来完成他们的作品,这些就是图形拼贴形式的雏形,直到艺术家采用多种材料来丰富作品的构成,这种形式才日趋成熟。因此,可以给拼贴图形定义为:把各种不同材料拼贴在纸面上而形成的图形。拼贴是一种在设计中呈现不同内容、材料等富有创造性的技术。尽管这种设计仍然可能基于组合不同设计要素之上来完成,但它确切地表现了一个设计主题。

蒙太奇是把电影中分开的各个部分加以挑选、编辑和组合,从而形成一个连续、全新的混合物的艺术手法。它也适应于摄

影、文字或音乐。在图形上这种技术表现为两张或多张图形拼合在一起从而形成一张合成图形，虽然合成的图形存在留有拼合缝隙等缺点，但是从整体上看，合成图形所产生的视觉效果是其他图形所不能媲美的。蒙太奇式图形指把非自然存在的或非处于同一历史时期的各种不同的图像拼合在一张图形上。

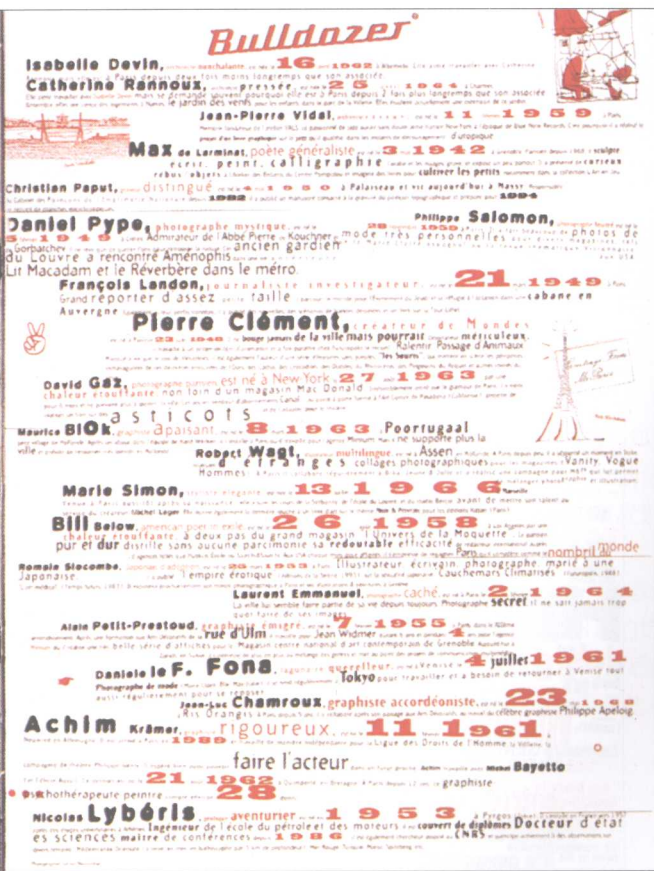
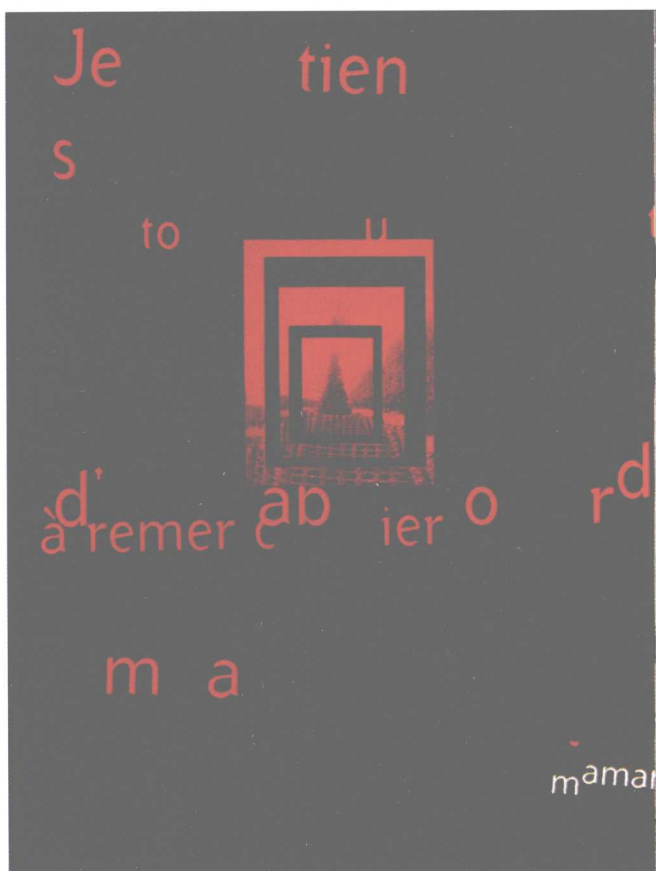
作为两种相似技术的蒙太奇和拼贴之间的区别在于：蒙太奇指把一些单独的元素组合在一起形成一张另外独立的图形或一个独立的设计；而拼贴是指一种更为随意的元素组合，不一定构成一张图形或一个设计。

7. 后期现代主义设计图形

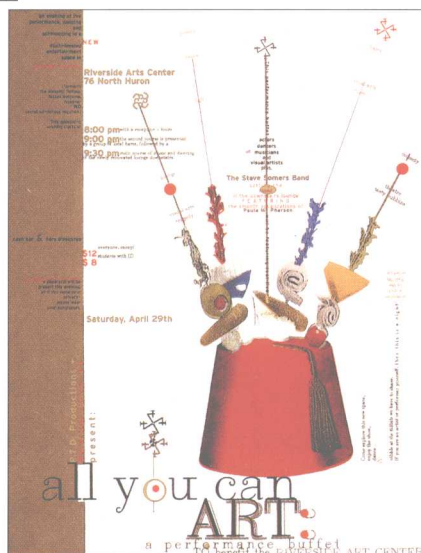
第二次世界大战前后，现代主义设计随时代和环境的变化而变化，形成了新时期的现代主义设计表现。评论家为了把这种

现代主义设计与经典现代主义设计区别开来，将它称为后期现代主义设计。

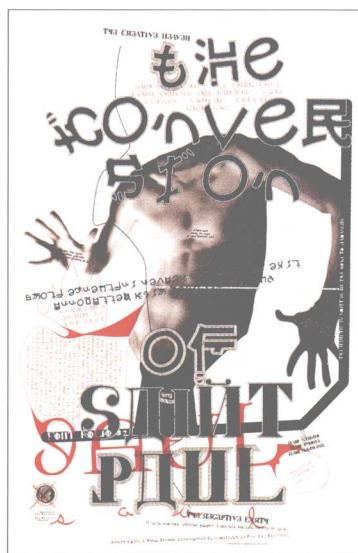
后现代主义设计是经典现代主义设计的延伸发展，并且仍在继续发展着。后现代主义设计可以说构成了现代设计史的一个转折点。设计已不再被某种风格一统天下了。后现代主义体现了20世纪下半叶设计发展的方向，那就是个性化、多样化。在审美领域显现出三个变化性特征：其一，对大众欣赏口味与俗文化表现出热衷的态度并淡化高端品位与大众文化之间的界限，以揭露高雅艺术的伪善；其二，在热衷的基础上显露出折中主义的痕迹，不拒绝不同风格的类型、艺术手法之间的混合以形成文体的杂糅或强调并置、拼贴和挪用的策略；其三，应对现代主义的文化枯竭，后现代主义的表达倾向于淡化对文艺原创性的强调，转而而为戏仿、拼贴创造机会以寻求原始文本的新意。

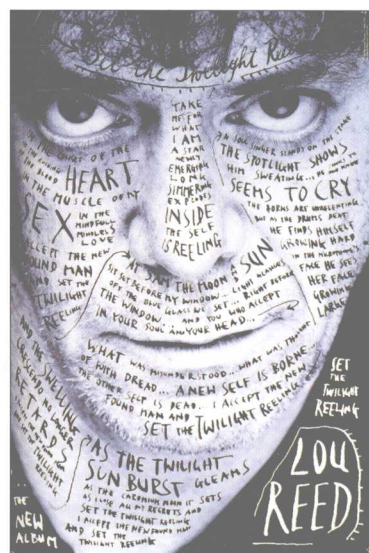
《Bulldozer No.0》1993年 Frederic Bortolotti

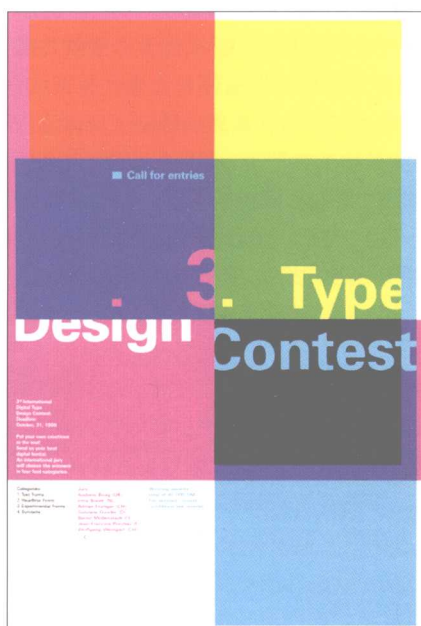
《你们都能进行艺术创作》1995年 Susan LaPorte

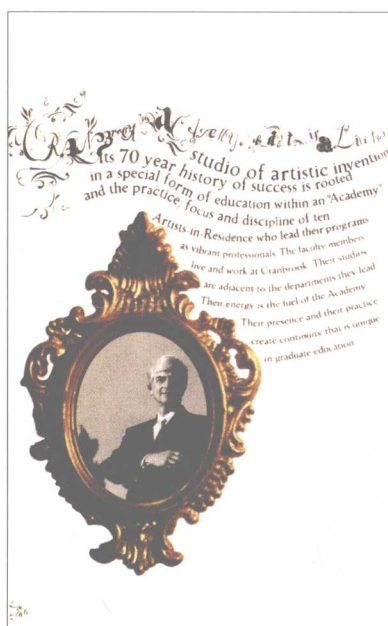
《圣保罗的转变》1995年 Elliott Peter Earls

《Lou Reed》1996年 Stefan Sagmeister

《巴黎排字机》1999年 Philippe Apeloig

《卡尔·布鲁克艺术专科学校》2002年 Cateelijne von Middelkoop

An Academy offers a special form of education based in the co-existence of faculty and students committed to learning—together. The department heads carefully select their students to form a tribe of complementary artists. Individuality and creativity is highly valued at the Academy, and nurtured. The intensity of the educational experience is discovered in the questions posed by the work of all participants. All voices count. All ideas are debatable. Intelligent resistance is welcome and essential.

One visit to our campus will reveal the memorable nature of this special setting that melds the genius of Eliel Saarinen's architecture within a 315-acre environment of woods, lakes, paths and landscaped courtyards. In many ways the place is a world apart—a quiet retreat, a place to work, a place of reflection and personal discovery, a place to meet one's own imagination. Its amazing how associations of young artists have become lifelong in this place where past and present are dynamic, simultaneously pressing forward.

Today, all departments are benefiting from expanded studio space and new facilities: the result of extensive renovations and a New Studios Building by renowned Spanish architect Rafael Moneo. An evolving Media Lab, new tools, and the expanded student-run Forum Gallery brings students' work to the public at a prestigious institution. The Cranbrook Art Museum, a growing museum program brings the best of contemporary art exhibitions to the campus, including the Museum Gallery of current work by alumni. In 2001, the museum welcomed an important gift, the Shaker Collection of artworks by important post-World War II artists such as Warhol, Rauschenberg, and Riley.

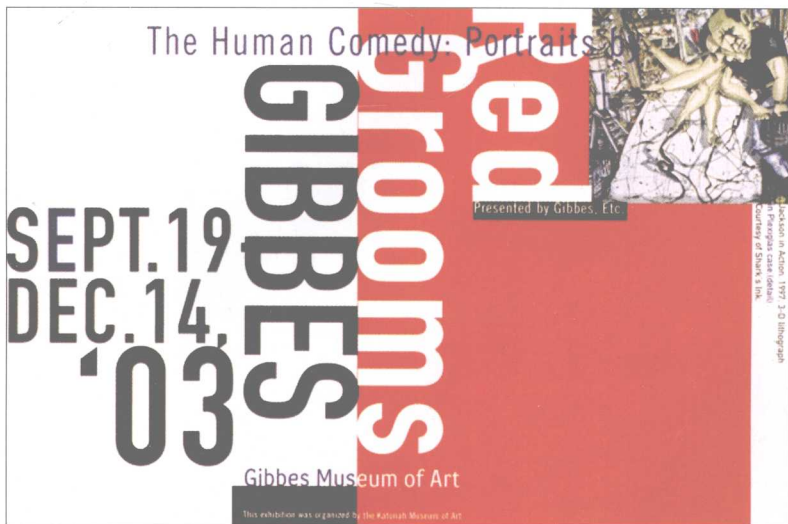
Near Cranbrook the city of Detroit is an exceptional phenomenon in postindustrial America. Its diverse cultural resources in museums, universities and colleges and job-rich history offer a wealth of inspiration for internationally American. Detroit's manufacturing sector also affords abundant opportunities for outsourcing or collaboration. The extent of one's reach is determined by one's vision. The menu is rich and varied.

Invite you to discover Cranbrook's identity through this catalog, our Website www.cranbrook.edu, or walking the grounds. Come visit. On behalf of our Artists in Residence, Academy and Museum staff, and current students, we look forward to hearing from you and perhaps even working with you to mutual benefit.

Gerhard Knudt, Director

《纽约笔记》2003年 Laurie Rosenwald

《吉布斯博物馆》2003年 David Carson

课题内容

面对易于疲倦的图像形态,如何利用设计的多样性思维改善或打破原有的形态,实现具有鲜明特色的设计是本课题的主要内容(图1-1)。

练习一:寻找和发现

目的:图像的世界是由形组成的,在这里我们无需发明新的形状,只要从周围能够带来惊喜的图形中寻找并完善对自己有用、有意义的图形。由于大家熟视无睹,平时不知道正确的观察方法,因此面对周围的事物,需要我们去发现新的图形的方法,并通过运用构成手法将发现的形态变成艺术。

方法:从自己选定的图片或图形,利用形的轮廓或色块剪成需要的碎片。将这些碎片,按照尺寸、形状、类型、规律性或大小分类排列,从中选出较新颖的形状。这些形状应该有不同之处,但要有一定的相似性。利用不同的尺寸和色彩,用叠加、图地转换、对称、重复、韵律和层次等构成方法,将它排列组合成新的形态。

练习二:观形和造型

目的:在练习一的基础上继续学习观察事物的方法,进一步开发我们的眼睛、手、大脑对形的感知能力。加入一定的绘画手段,在绘画过程中,我们要努力寻求原来没有观察到的,或者隐藏着的新的图形。这是观察、思考和表现的过程,更为重要的是行为过程而不是最终的作品。

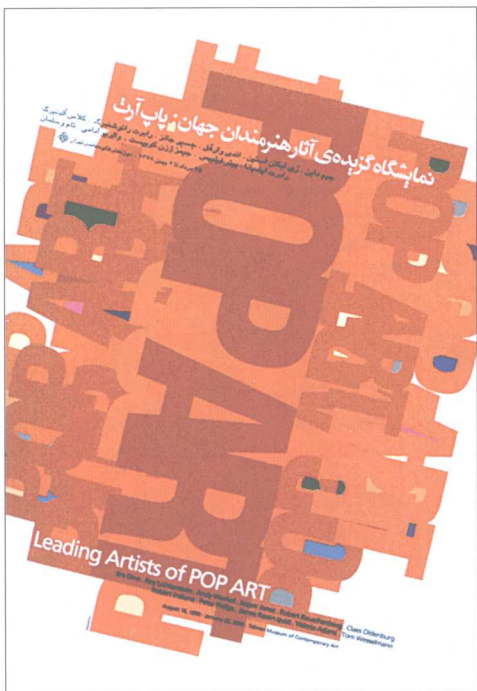
方法:选择图片加入绘画元素,面对不同的对象可以探索不同的特征,可以从多个角度对同一对象进行表现手法的变换,可以是抽象的或者是具象的。在这个过程中,鼓励尝试用不同的绘制工具,或者组合运用不同的工具来完成造型。同时鼓励表达个人情绪,如愤怒、恐惧、快乐、平和、迷惑等。

然后,我们重新对表现过的形态进行裁剪、扭曲、撕碎等加工,再进行重组。这一过程中,对这些形的重组是建立在新的秩序基础上的,这些形之间要形成新的关系,目的是通过简化和组合,创作出不同以往的作品。

练习三:分析和综合

目的:由于知识的来源多种多样,让学生认识到自己所要表现的图形是如何受认知的影响。分析以往的作品,重点放在图形的组成,然后重新演绎分析到的结果,这里不是简单地模仿,而是在一个新的形式中再构造。这样的研究会有所发现,并改变我们旧的观念,从任何一事物中学有所获。

方法:可以任选一个看上去没有任何“视觉效果”的图形,然后对它的形态进行研究分析,并把分析结果记录和表现出来。分析的目的在于清晰地阐明图形的结构、组成和表现方式,从而深化对图形内在逻辑的认识,这样可以看到图形背后的多重关系。在分析的基础上设计自己的图形,这个图形应体现自己所要表达的形态和特征。

《德黑兰当代艺术博物馆》2007 Majid Abbas

图 1-1 教学场景再现

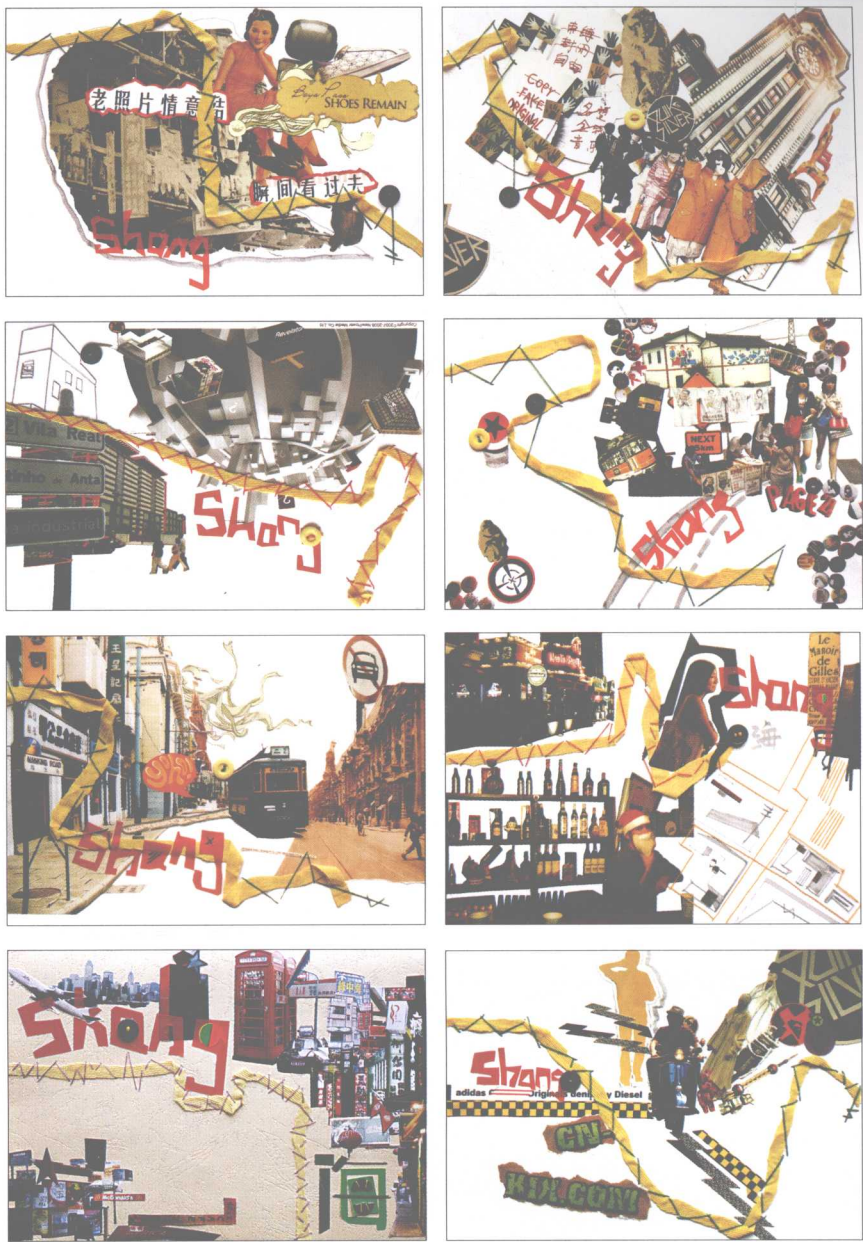

图 1-2

习作感言与教师点评

1. 《老上海》(图 1-2) 范钦夏

上海是一个繁华到令人不敢轻易靠近,靠近了不甘轻易离开的城市。拥挤的街道、马路、闹市区,还有旧货市场的小摊位……永远是最热闹的地方,热闹到窒息。嘈杂、市侩、繁华、忙碌、不安……一个城市的全部缩影。后现代、超现实、摩登、艺术、梦想、追求……一个城市所承载的东西太多了然后变得生动。也许这是一个迷人鲜活的大都市。

教师点评:

选用了上海不同时代的街道场景图片作为图形的基本元素,有月份牌中的美女、有轨电车、道路指示牌、殖民建筑、街上的行人等图形,通过不同的组合,形成了系列的画面。“Shang”和一条代表“黄浦江”缝制的黄色布条统一了所有的版面图形的设计,使得看似有点凌乱的图形有了系列感。