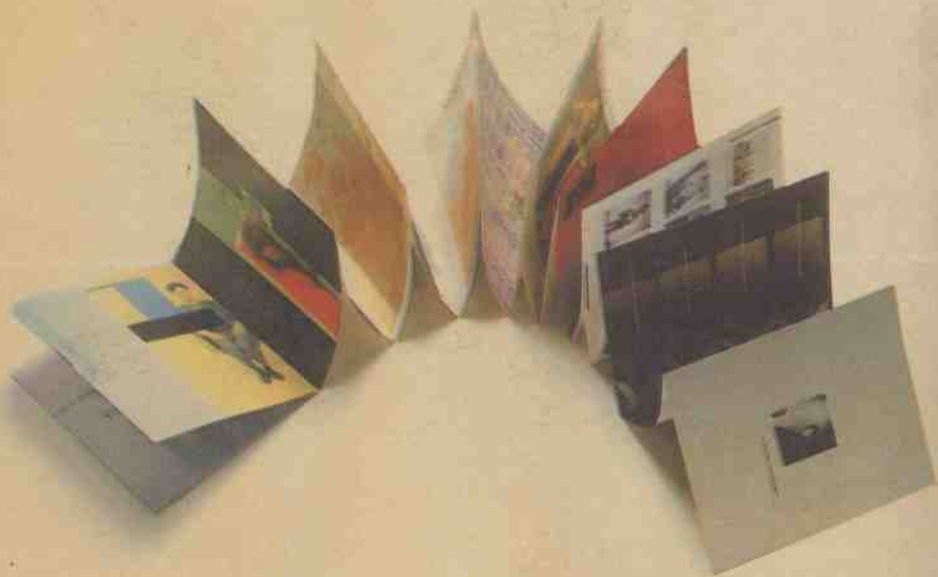

設計家の手冊

· 王晓勇 编著 ·

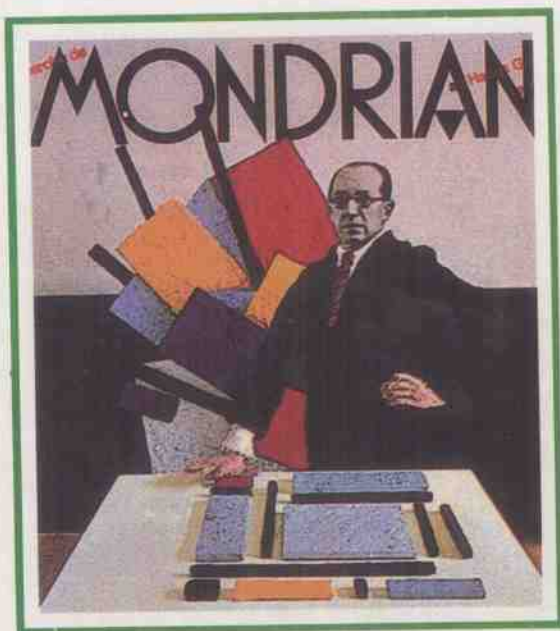
DESIGNERS HANDBOOK

DESIGNERS HANDBOOK

王曉勇 編著

設計家手冊

shannxi Tourism Press

結 束 語

當今時代是設計的時代，設計藝術作為一門新興的科學，是人類社會進入現代化時代的標志。在當今世界激烈的經濟競爭中，產品的競爭力主要取決於其設計水平是否具有高度的科學性、藝術性和經濟效益。

近年來，超現實構思、求異思維和各種新奇多變的表現手法在國際上日益風行，形成了現代藝術設計的主要趨勢。這就是說現代藝術設計對設計者的知識、藝術修養和創造思維能力提出了更高的要求。本書編選的設計圖例，在設計的風格上，以選擇那些能體現世界各國內容不同、風格各異的現代設計思想的部分為主，旨在為我國廣大美術廣告設計界的同行提供一份最新的、最能反映目前國際現代設計趨勢和水平的資料，使設計家們能夠形象地感受到現代設計藝術的發展方向之所在。

設 計 家 手 冊

王曉勇 編著

陝西旅游出版社出版發行

(西安長安路 32 號 郵政編碼 710061)

新華書店經銷

西安市第二印刷廠印刷

787×1092 毫米 20 開本 19.5 印張 100,000 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5418-0785-2/J·142

(軟精裝) 定 價: 48 元

前言

現代設計藝術是現代工商社會的直接產物。隨着 18 世紀歐洲工業革命的興起，產業形態由小規模的家庭手工業的生產方式向大規模的機械工業、批量生產的方式急劇變革。敏銳地感受到時代潮流沖擊的藝術家們，開始脫離繁瑣裝飾、奢侈遊戲的小圈子，舉起了“使藝術家變成工匠、使工匠變為藝術家”的旗幟，主張拆除置于工藝和藝術家之間的隔牆，解放藝術家，使藝術更廣泛地為社會全體服務。以英國的威廉·莫里斯(1834—1896)為首的“藝術與手工藝術運動”，雖然帶有濃厚的復古主義色彩，但由於其強調工藝的實用性和社會性，主張努力創造新式樣以為更多的人服務，從而客觀上為設計藝術的發展開辟了道路，莫里斯也成為現代設計藝術的不自覺的先驅人物。到了 20 世紀初，以德國建築師格羅庇烏斯(1883—1969)為首的“包豪斯學校”，倡導藝術與技術的統一，技術性能和審美性能的完美結合，提出了“藝術設計”這一新穎的思想，對現代設計藝術的發展產生了巨大的影響。第二次世界大戰前後，工商業進入了快速發展的時代，相應地由於生產過剩也漸漸顯露出銷售困難的征候。於是，為擴大產品的銷路制造商們展開了殘酷的競爭。當着產品的質量和減價達到一定程度時，就只有憑設計的優劣來左右銷路了。因此，現代設計藝術獲得了迅速的發展，在歐美各國產生了“迪扎因(design, 藝術設計或工業產品藝術設計)中心”，“迪扎因之家”一類組織，現代設計藝術開始迅速地進入了人類生活的各個領域，並在商品生產和市場競爭中發揮了卓越的作用。60 年代中期以來，隨着現代科學技術的發展，物質生活的提高，人們開始追求生活的多樣性，尋找適合自己生活需要的有個性的設計，生活科學受到重視。每個設計師，每個企業都必須站在消費者的立場上來搞設計，設計充分體現于生活的各個方面和角落。生活方式的個性化、自由化帶來了設計的多樣化，現代設計藝術的發展超越了功能主義階段，而進入生活設計階段。現代設計藝術，不再滿足于對某個產品的功能和審美價值的追求，而更多地注目于人與生存環境在總體上的和諧、舒適、愉快的關係。這是現代設計藝術發展的大的趨向。

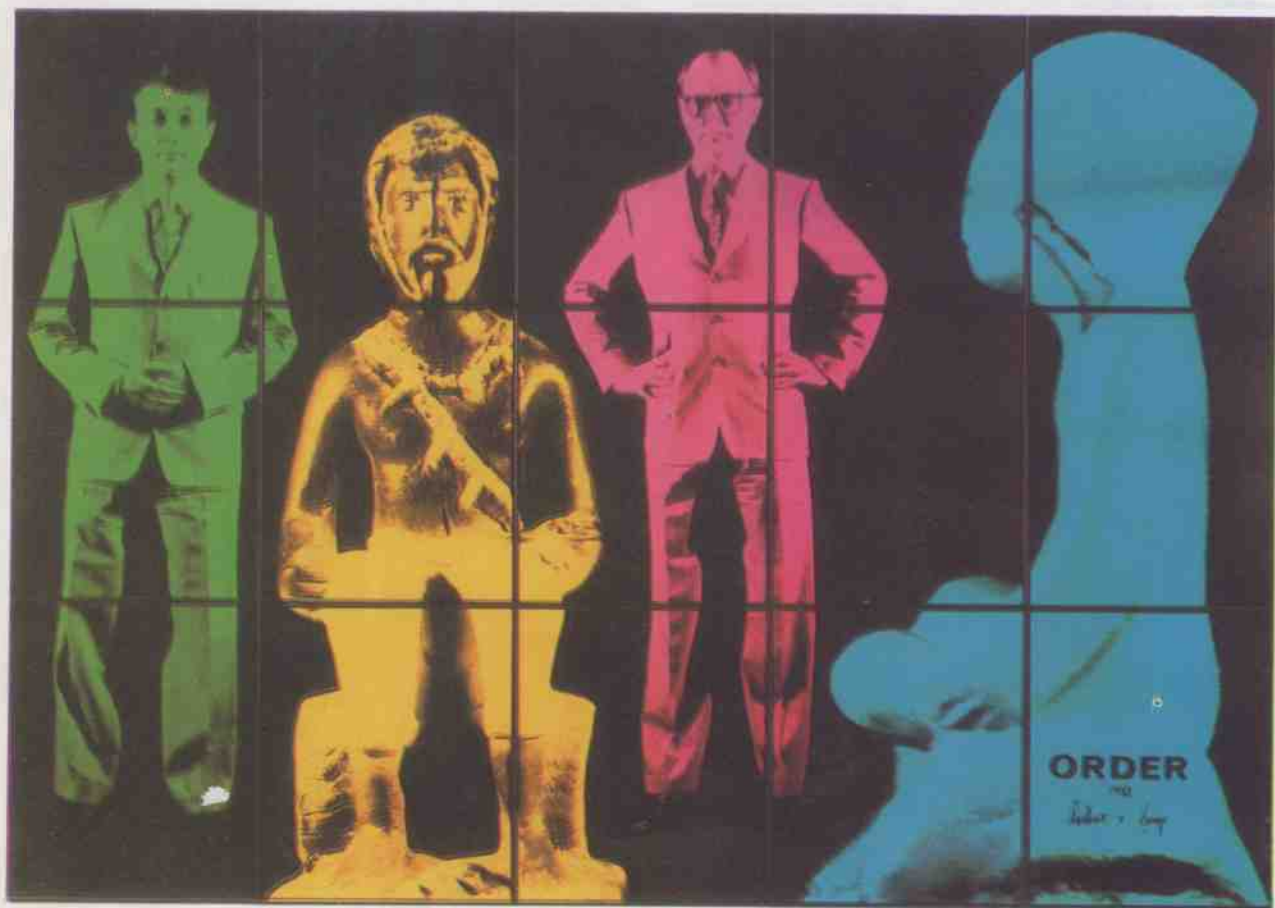
現代設計藝術發展到今天，已形成了涉及到人類生活各個角落的龐大的家族體系。一般地說，現代設計藝術可分為服裝設計、室內設計、工業設計、商業美術設計、書籍藝術設計、陶瓷設計、染織美術設計與壁畫、壁飾藝術和陶藝等大的分支。每一大的分支中，又有各自的分支。例如商業美術設計即可分為裝潢設計、商品容器造型設計、廣告設計、櫥窗設計、商場陳設設計及標志設計等。可以說，現代設計藝術的內容幾乎包括了人們現代生活的各個領域，所謂“從小匙到航天飛機”，都有着現代設計藝術的踪影，其內容的深度和廣度是不可估量的。因此，現代設計藝術的設計原則，很難用簡單的幾條標準去加以概括。從不同視角不同側面去把握，往往可以得出各自不大相同而又各具合理性的標準。有的提出現代設計達到優化的標準有實用、經濟、美觀三原則；有的認為應有流行性、科學性、國際性、實用性四個要求；也有的提出這樣一些綜合性的思路：以滿足現代生活的具體物質需要為目的，表現現代的思想，受益於純美術和科學的進步而創造新生活，滿足素材和技術的表現條件，使形態、肌理、色彩得以發展，明顯地表現意圖，處理應單純明確、盡量為更廣泛的群眾服務，等等。對於設計家來說，理論、標準、原則無疑是重要的，不熟悉就不能一窺現代設計藝術之堂奧，然而，正如俗語所說：“生活之樹長青”，真正好的設計，只有來自設計家對現代生活的深入把握，來自於設計家獨特的藝術創造。理論和原則，不過是入門的向導而已。

在我國，改革開放的大潮把現代設計藝術推向了一個前所未有的大發展階段。產品、商品的市場競爭，空前激烈的銷售大戰、廣告大戰，使現代設計藝術走進了人們社會經濟文化生活的各個角落，也為設計家提供了空前廣闊的馳騁天地。中國，正在大踏步地走向社會主義市場經濟。經濟時代，對設計藝術提出了新的、更高的要求。對生活在當代中國的設計家來說，主動適應快速發展的現代社會，促使現代設計藝術更好地服務於當今國內外激烈的經濟競爭，是責無旁貸的歷史重任。為了給我國廣大美術廣告設計家提供一份最新的、最能反映目前國際現代設計趨勢和水平的資料，本書參照世界各國各種風格、流派的設計藝術資料，從中精選出萬余例設計作品，並配之以文字說明。全書包容廣告、裝潢、包裝、室內設計、建築設計、櫥窗設計、海報設計、造型設計、書籍裝禡、攝影組合、書刊插畫、版式設計、構成藝術、各類裝飾底紋、中外文字造型等 20 余類，資料來源基本上系國外的一手資料，且系首次在國內向讀者介紹。在編選思想上，一是求新，力求展示出當今世界設計藝術的新觀念；二是求全，力求展示出世界設計藝術潮流的演變，以及世界設計藝術各門類的特點；三是注重實用價值，採用國內最新印刷技術，使用進口高檔印刷材料，力求保留原作之精華，以供設計人員作資料使用。願我們的設計藝術家開闊視野，面向未來，日益重視設計藝術在現代生活中的實際應用，使中國的設計藝術走向世界，走向新的世紀！

●第一章：現代平面視覺感應・特異構成設計

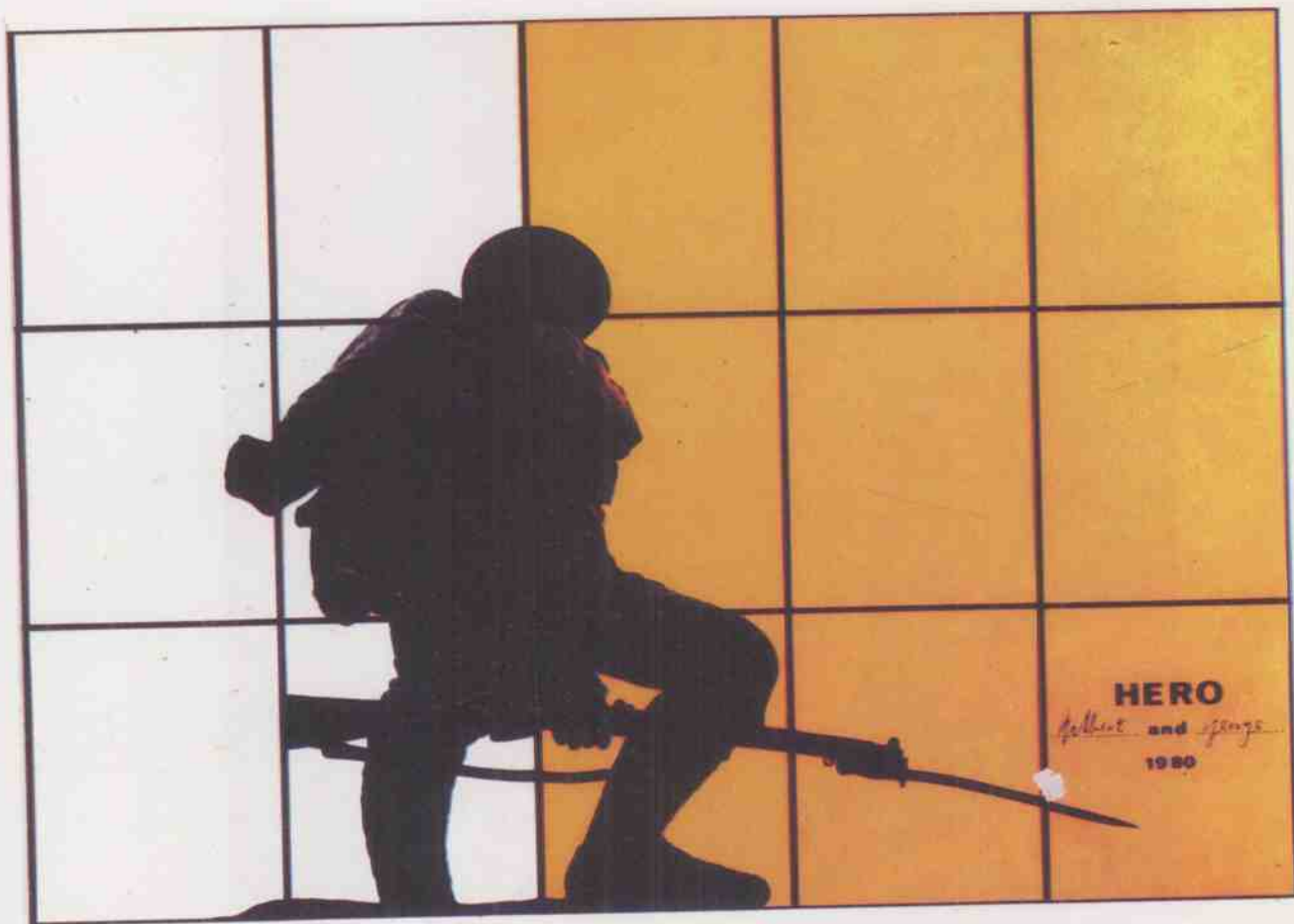

電腦造型藝術是目前在廣告設計界最常用的一種新的造型手段，電腦造型其本身具有極大的潛力，除具象圖型之外，它最大的優點是可以表現出手和腦無法達到的快速、精密、複雜多變的藝術境界。

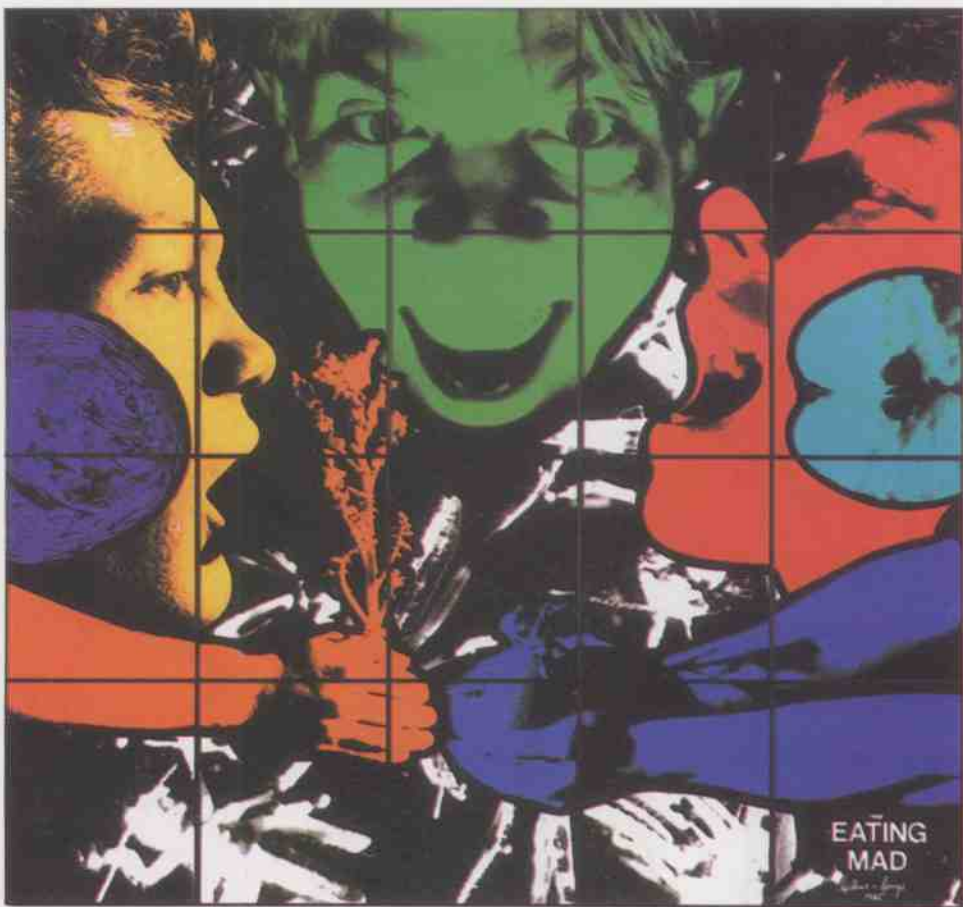

作為一種傳達某種精神內容的獨立的藝術品，在造形、色彩和構圖的關係上都要避免嚴格的對稱。並充分地利用圖形本身的語言節奏變化，它們的色差對比，起伏頓挫，以表達出某種更複雜的精神世界。

585460

空間在現代圖形設計中，已被作為構成整體視覺形象必要的組成環節。空間的產生可由多種因素組成：①由圖底互換所產生的空間感。②由綫性關係造成的空間感。③由形狀差異引起的空間感。④由明度差異形成的空間感。⑤由色彩差異造成的空間感。⑥由肌理差異產生的空間感。

藝術家用魔幻現實主義的方法，強調視覺形象的重要性，用偶然性選擇畫面形象的方法讓創作活動盡可能出于本能的自發性。把語言和思想的重要性置于視覺形象之下，以錯綜複雜的感情和抒情的方式構圖，通過幻想和變形的構思，充分發揮夢境的想象力。通過作品，使人們洞察到宇宙的秩序以及一切超越自身環境的東西。在色彩的豐富性上，藝術家在畫幅中大量運用黑色、紅色、黃色、綠色、深蘭和土黃等多種顏色，以表現人們賴以生存的大自然的虛幻性和不穩定性。同時也表現出現代人某種迷惘和孤獨感。

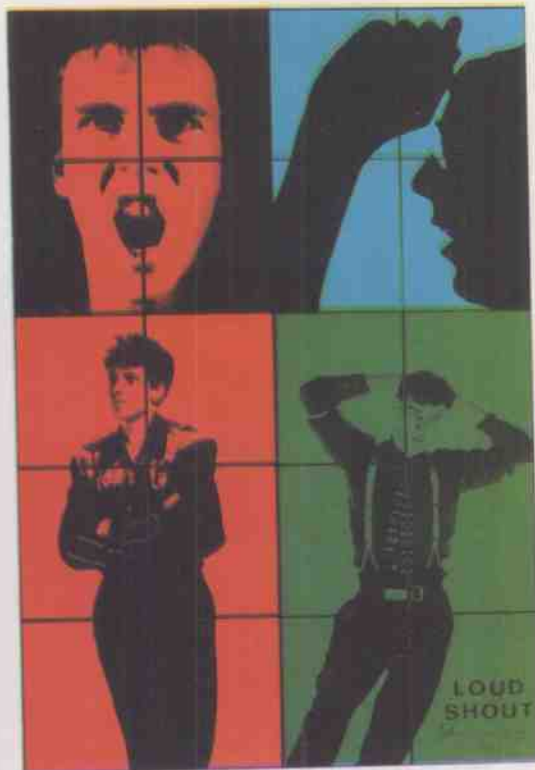
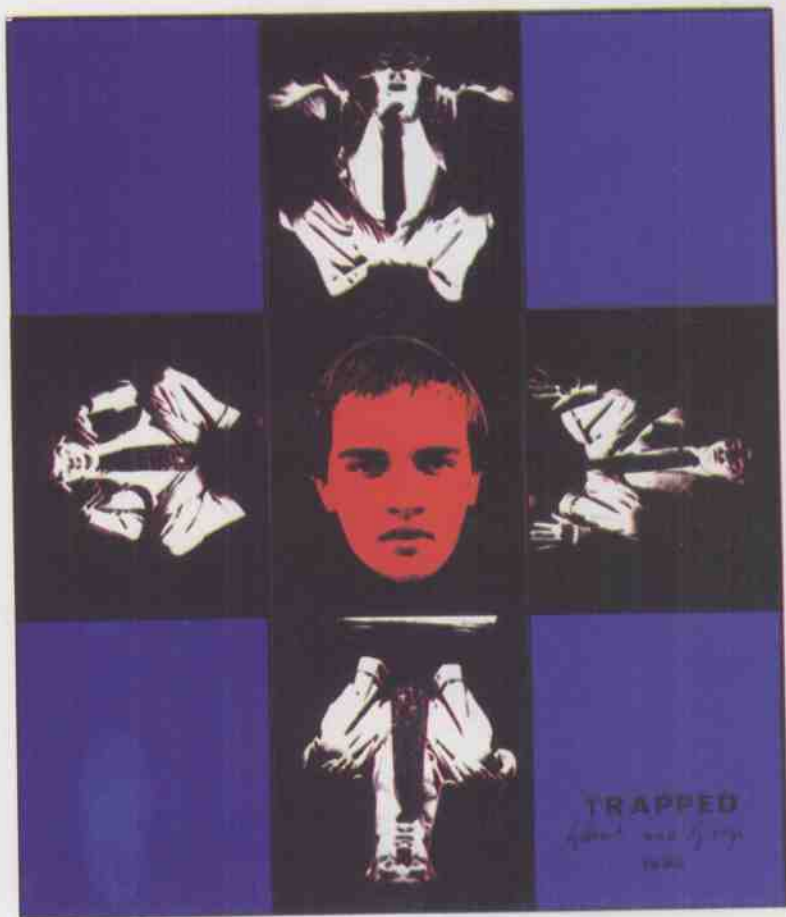

這件構成作品基本上是在二度平面上展開的，圖形以自由的有機形狀、色調表達了一種黑暗、憂鬱的沉思情緒，每一條框線本身具備着一種固有的運動品格、游迹，也正是這種構成，增強了人們對“暗示某種意義”形象的信念。依據這種現象，國外許多現代設計家在進行設計時充分使用各種技術手段，盡可能地擺脫審慎思慮的糾纏，大膽自由地遵循有機形態來進行圖形平面構成。

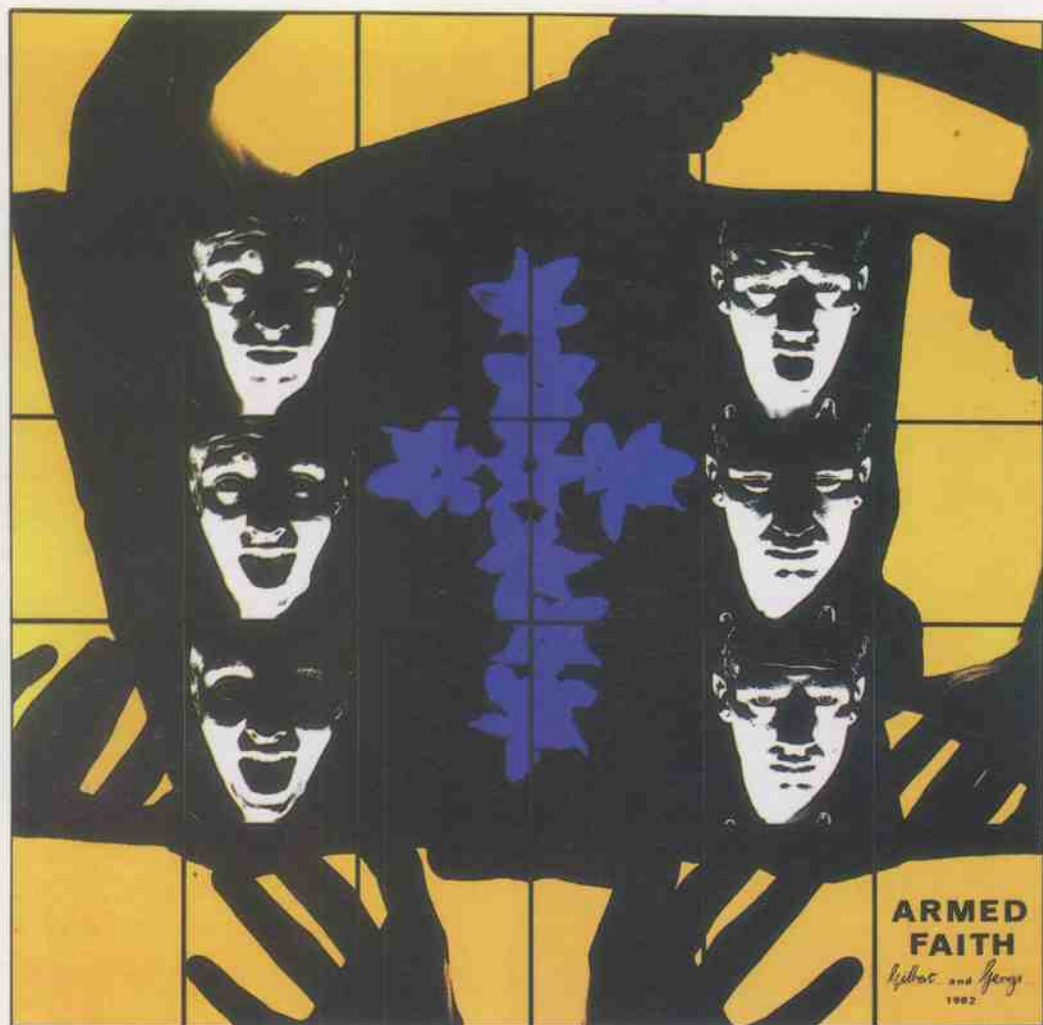

構成與色彩之間具有極巧妙的物質，不但賦有“律動”或“節奏”，還能使我們透過物體與色彩的合一作用，獲取特有的視覺效果。從傳達意義上，構成比色彩更有效力；但從另一方面，色彩的表現力也不是構成所能全然取代的。比如：文字所利用的是造型而非色彩，因為它提供的是簡單而可信賴的符號，但是色彩作為一種表情感的工貝時，如蔚藍的天空或落日余暉等，

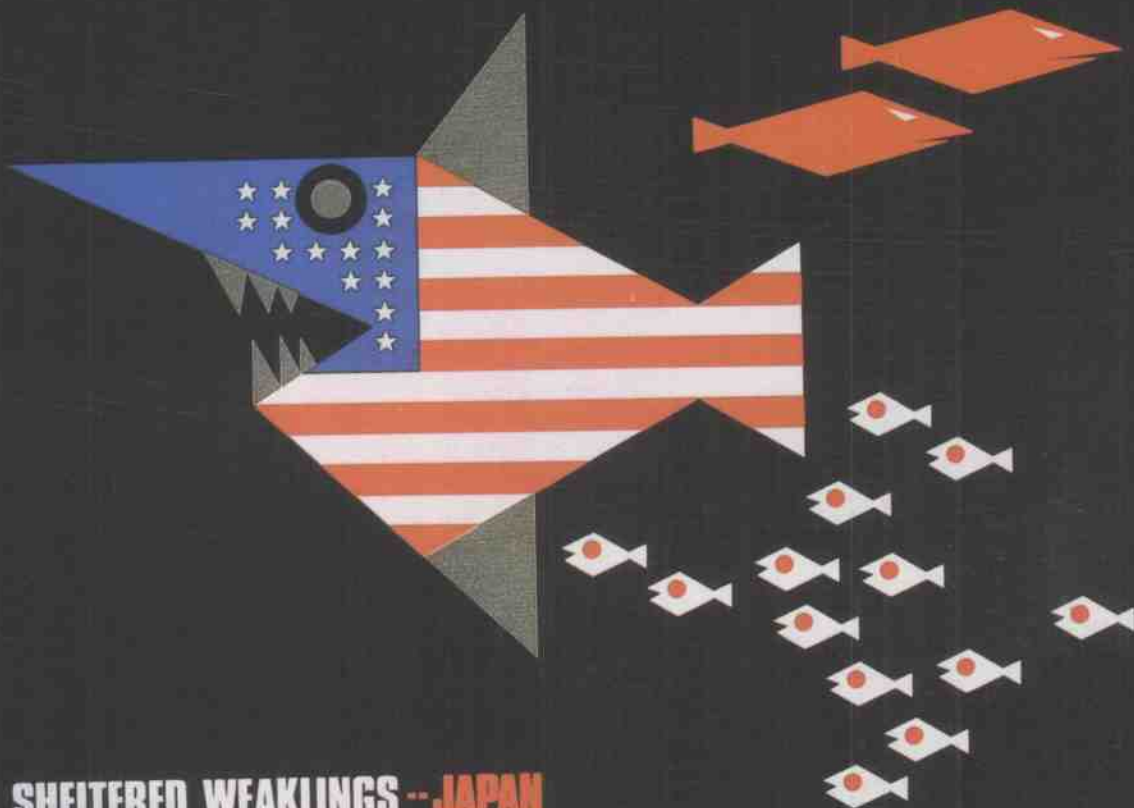
則沒有任何造型可以相比。從造型的角度而言，形、色、質等組織所產生的功能，只要採取類似或關連的條件加以組合構成，就能產生和諧和藝術效果。如果採用不同甚至對立的造型要素，使其相互加強襯托而形成統一和諧的形式，由於各要素其本身的特質相異，其畫面的效果也就更具強烈、明快。

設計家巧妙地將平面圖形上的人物構成立體運動的效果。目的是讓觀眾通過這種構成的色彩環境去體驗一種神秘的空間，畫面中錯落有致的色塊和線條各自構成自己的運動趨向，似乎可以感覺到某種內在的情緒波動。規則、整齊的黑色十字形和方形的色塊，平塗、交錯，似乎是在暗示畫面中的深度和空間。把空間的設計當成一種主題、一個真實的對象，才能真正使人們在視覺上感受到空間的魅力。

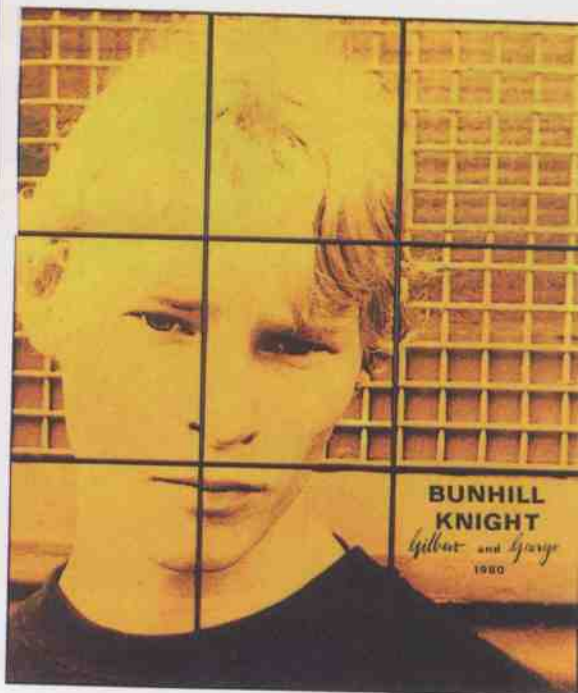
當藝術形象的結構特征的數目減少到最少時，所產生的往往是一些簡單的、規則的和對稱的式樣。這種表現的風格，有着各式各樣的名稱——幾何的、裝飾的、形式主義的、圖解的、風格化的、符號的等等。國外某些現代派藝術家在作品的設計上致力於把對象簡化為它的直接本質，直接從設計的對象中獲取主題，然后再進一步將這個主題加以完善和深化。

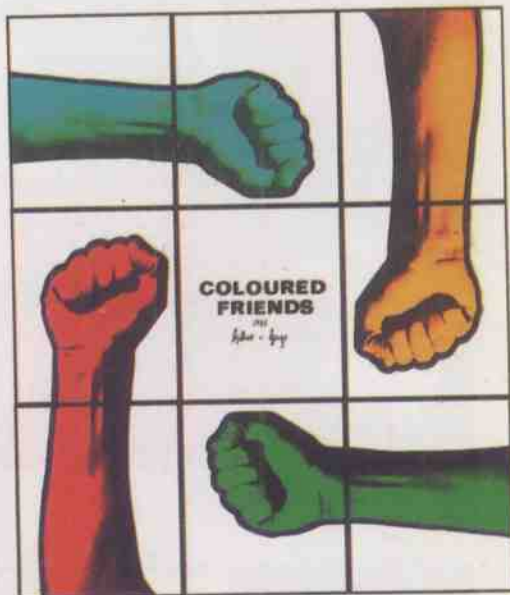
SHELTERED WEAKLINGS -- JAPAN

追求藝術元素的純粹價值，追求畫面的單純統一，追求色彩微妙的明度變化，削減畫面多余的要素，用抽象的形式表達非常具體的內容，是藝術家對現實的一種高度的提煉。幽藍的色調是夜的象征，夜色的寫照，藝術家用有限的形和色，抓出現象的基本特征，向人們揭示出生存中的痛苦和人類天性中既可憐又可怖的一面，從而引起人們的思索。

在有節奏的分割設計作品中，不見得每個物體都十分相像或每個間隔都完全相等，也不見得都是嚴格地重複出現的。它們不是機械式的，而是有着微妙的差別和變化，正是這些差別和變化才使設計的作品增添了神秘的趣味。

任何物體、任何構圖要素都可以用來進行反復、移位、重疊等手法進行完成。形狀、線條、影調、質感的反復都能構成新的視覺節奏。