

高等院校艺术类创新课程研究丛书

社会问题招贴设计

Social Poster Design

中国中南大学&美国普渡大学国际设计教学交流项目
Visual Connections Between East and West

孙湘明 Xiangming Sun 张利 Li Zhang © 著

 湖南美术出版社

高等院校艺术类创新课程研究丛书

社会问题招贴设计

Social Poster Design

中国中南大学&美国普渡大学国际设计教学交流项目
Visual Connections Between East and West

孙湘明 Xiangming Sun 张利 LiZhang © 著

声明

版权所有，未经作者书面许可，不得转载。书中选用的设计作品涉及知识产权，转载须预先得到相关设计者的许可，作者与出版商将不对书中的设计作品所涉及的侵权问题负责。

图书在版编目(CIP)数据

社会问题招贴设计 / 孙湘明, 张利著. —长沙: 湖南美术出版社, 2009.8

(高等院校艺术类创新课程研究丛书)

ISBN 978-7-5356-3351-4

I. 社… II. ①孙…②张… III. 社会问题-宣传画-设计 IV. C913 J218.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第144475号

高等院校艺术类创新课程研究丛书

社会问题招贴设计

中国中南大学&美国普渡大学国际设计教学交流项目

著 者: 孙湘明 张 利

责任编辑: 陈秋伟 莫宇红

特约编辑: 文 波

装帧设计: 孙湘明 王 鑫 文 波

资料整理: 杜 进

出版发行: 湖南美术出版社(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙市天涯彩印包装有限公司(长沙市开福区营盘路文星桥1号)

开 本: 889X1194 1/16

印 张: 6.25

版 次: 2009年8月第1版

2009年8月第1次印刷

印 数: 1—2000册

书 号: ISBN 978-7-5356-3351-4

定 价: 38.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-85163588

Copyright © 2009 by Li Zhang and Xiangming Sun

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

National Library of China Cataloging-in-Publication Data

Social Poster Design / Li Zhang and Xiangming Sun—Changsha: Hunan Fine Arts Publishing House, 2009

Series on the Art Innovative Curriculum in Institutions of Higher Learning

ISBN 978-7-5356-3351-4

I. Social… II. ①Sun… ②Zhang… III. Social Issues—Poster—Design IV. C913 J218.1

National Library of China CIP Data (2009) 144475

Series on the Art Innovative Curriculum in Institutions of Higher Learning

Social Poster Design

Visual Connections Between East and West

Edited by Qiuwei Chen and Yuhong Mo

Contributing Editor by Bo Wen

Book Design by Xiangming Sun, Xin Wang, and Bo Wen

Data Compiled by Jin Du

Published by Hunan Fine Arts Publishing House

Xiangming Sun

· 孙湘明 Xiangming Sun

中南大学艺术学院教授、副院长

湖南省美术家协会理事

湖南设计家协会理事

湖南省艺术教育委员会主任

中国高等教育学会艺术教育委员会理事

主持多项国家、省、部级社会科学基金课题，作品在美国宾州大学、普渡大学等地展出，多幅作品被美、英、日等国收藏。

出版《平面广告设计》、《造型艺术美学》、《系统艺术概论》、《水粉画写生技法》等专著，科研课题、论文、作品多次获得各级奖励。

2006~2007年在美国普渡大学访学，并应邀在丹佛艺术学院、芝加哥艺术学院、哥伦比亚大学等大学讲学。

指导的学生作品多次获得国际、国内多项设计大奖。

—
Professor and Vice-Dean of Art School, Central South University, China

Board Member of Hunan Arts Association

Board Member of Hunan Design Association

Director of Hunan Art Education Committee

Board Member of Academy of Art Education, Chinese Higher Education

Sun directed many nationally and regionally funded projects. Sun's works were exhibited in the USA and collected in the UK, USA, and Japan. Published books include "Graphic Advertisement Design", "Plastic Arts Esthetic", "System Art Introduction", and "Gouache Sketch Technique".

2006~2007, Visiting Scholar at Purdue University, USA.

Li Zhang 张利

美国普渡大学视觉与表演艺术系视觉传达设计部负责人、副教授

美国艺恒设计公司主席

作品在中国、加拿大、美国、日本、俄罗斯、英国、韩国和波兰等二十多个国家百余个展览中展出，并被瑞士设计博物馆、美国国会图书馆、英国战争博物馆及日本大垣国际海报博物馆等地收藏。

还获得多项国家及国际设计奖，包括第十六届世界最值得记忆海报赛的美国一等奖、计算机空间设计二等奖、道模塔最具创意奖第一名等。

Associate Professor of Visual Communications Design at Purdue University, USA

President of eHeng Design Inc.

Zhang's designs have been recognized in Graphis, Print and about one hundred exhibitions and publications in twenty-five countries. Zhang's posters are in permanent collections of the Library of Congress in the USA, Zurich Museum of Design in Switzerland, Imperial War Museum in the United Kingdom, and the Ogaki Poster Museum in Japan. Zhang also received many national and international design awards, including First Prize of Domtar Creative Awards, Second Prize in the Computer Space, American Graphic Design Award, Design One Award, and the Top One Selection in the USA in the 16th Annual World's Most Memorable Poster Competition.

A grayscale photograph of a classroom scene. In the foreground, the back of a student wearing a white hoodie is visible as they sit at a desk. Other students are seated at desks in the background, some looking towards the front of the room. The desks are cluttered with papers, notebooks, and other school supplies. The lighting is soft, creating a calm and focused atmosphere.

Introduction

序

设计的责任不仅仅体现在造物上，同时也体现在精神文明的创造上。

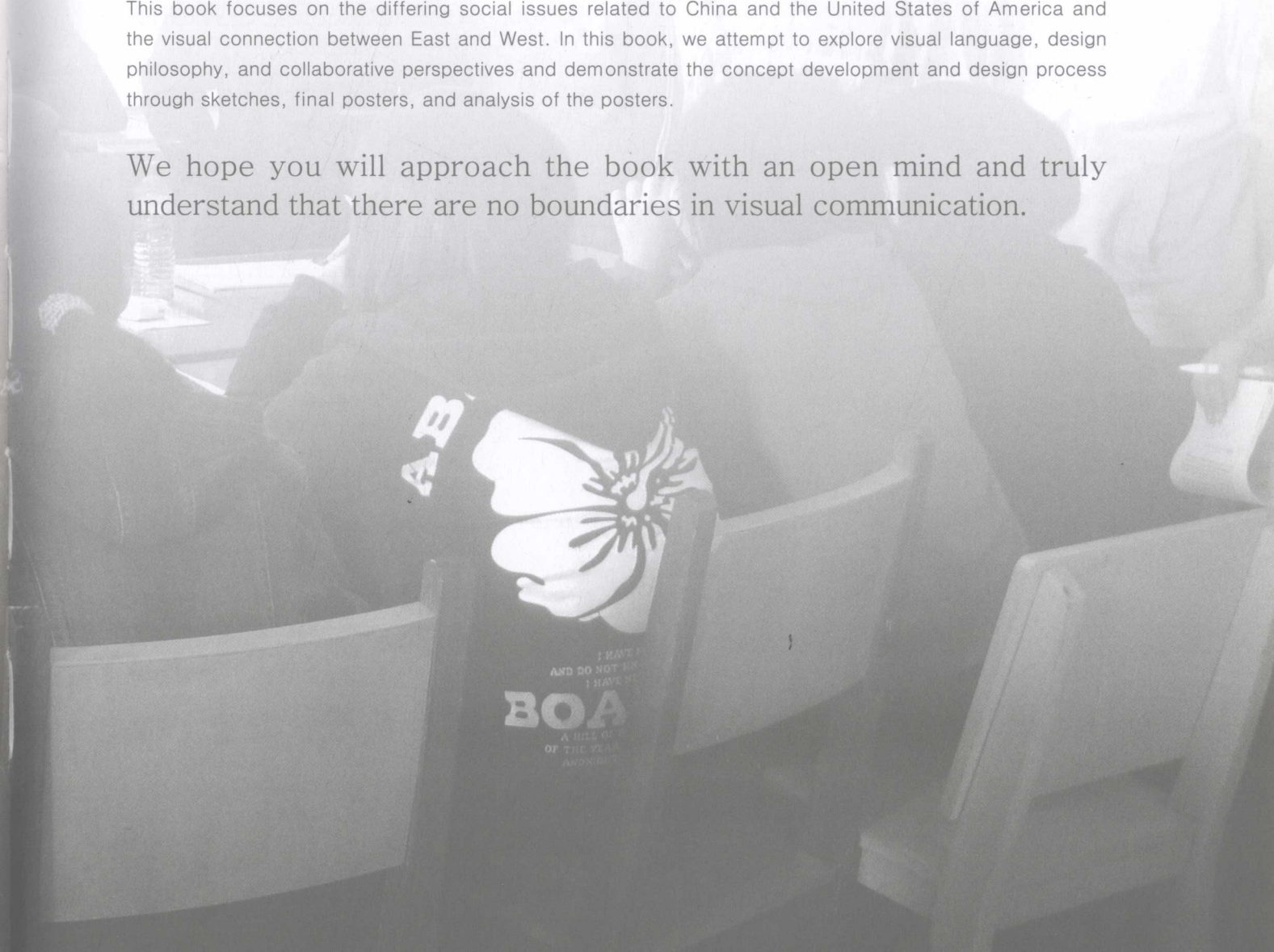
本课题以中美共同关心的社会问题为主题，通过视觉传达的方式研究双方共同关注的社会问题。应该说艺术是无国界的，但就狭义而言艺术是有区别的。对于中美双方的教育而言，不仅在文化背景、生活、学习、思维方式上存在差异，而且在课程的设置、教学方式上也有诸多不同。我们尝试着在教学过程中，通过对视觉语言共性的探讨，来激发学生的创造性思维，扩展他们的国际视野，增强学生的社会责任感，使他们的设计直面社会。

由孙湘明教授和张利教授主持的，中国中南大学和美国普渡大学设计专业学生参与的社会问题研究主题招贴设计是一次有意义的国际设计教学交流项目。这次交流项目的成果将在本书中得以体现。

让我们敞开心扉，尽情领悟视觉语言的魅力吧！

Li Zhang and Xiangming Sun led a design project: "Social Poster Design". Visual Communications Design students at Purdue University, USA and students at Central South University, China worked on this project in their own countries at the same time. This book is the result of Zhang and Sun's collaborative work. While differing cultural contexts in China and America create differences in life styles and design styles, the connections between culture and design have brought faculty and students, from both countries, together. This book focuses on the differing social issues related to China and the United States of America and the visual connection between East and West. In this book, we attempt to explore visual language, design philosophy, and collaborative perspectives and demonstrate the concept development and design process through sketches, final posters, and analysis of the posters.

We hope you will approach the book with an open mind and truly understand that there are no boundaries in visual communication.

Contents

目 录

开场白

壹 关于视觉对话

1. 视觉语言的思考
2. 视觉符号的达意
3. 视觉语言的优化

贰 教学过程相关问题的探讨

1. 大海捞针
2. 思维的扩张
3. 灵感的火花
4. 图形说话

叁 社会问题的视觉直面

1. 思想的碰撞
2. 形式的升华

肆 课题研究与设计教育

1. 对社会问题主题招贴设计的整体评价
2. 中美设计教育比较
3. 设计实践与文化

课程计划

学生感悟

结 语

Prologue	08
Visual Communication Design	10

Concept Exploration	28

Visual Connection	50

Collaborative Perspectives	74

Study Plan	90
Student's Comments	92
Conclusion	94

_Prologue

开场白

一次偶然的机会，在一次国际性的视觉艺术学术研讨会上认识了张利教授，没想到数年后我们又在美国普渡大学重逢，就有了机会和张教授近距离地接触，更想不到这些非常平凡的接触，促成了中南大学与普渡大学的首次设计合作。

张：嗨，孙教授，好久不见，听说你去加拿大了。

孙：是啊，加拿大秋天的红叶真是美极了。

张：你还真浪漫呀，是和朋友一起去的吗？

孙：不，我是一个人开车横穿加拿大。

张：真的么？你的疯狂一点不亚于美国的年轻人。

孙：哈哈！我有时候就是有点异想天开。

张：嗯，艺术家都是如此，好奇心和求知欲十分可贵。

孙：看过国内的《血色浪漫》吗？红了好一阵子。

张：嗯，有听说过，但是在美国没看过。

孙：我觉得里面有些对白很经典，和我的想法很接近。

比如：秦岭说“我妈对我说过，生活中过程永远比结果重要”。

钟跃民说“小的时候爸爸告诉我，这个世界上没有什么东西是永远属于你的。但有一个东西例外，那就是本领……”。

张：没错，学习也是如此，过程比结果重要。另外，好奇心对设计来说也是非常重要的。

孙：是的，这也许就是我喜欢旅行的原因吧！古人云：“行万里路，读万卷书”，可能也有这个意思。

张：那你觉得中国和美国最大的差异是什么？

孙：你在美国生活这么多年，你最有发言权呀。

张：就美国的学生来说，他们的性格、思维方式就与中国学生有很大差别。大家都知道美国青年的18岁独立规则，因此，美国孩子大多数要比同龄的中国孩子的自理、自立能力强。很明显，社会和文化的差异导致了行为和观念上的差异。你说呢？

孙：是的，在这一点上，我在美国的设计教学中感触颇深，从课堂上美国学生争先恐后的发言就可以看出他们很强的自主性和表现性。相反，在这方面中国学生大多数表现都比较含蓄。当然，这也许就是中国文化的特点吧！

张：但是，美国的学生可没中国的学生那么听话哟！

孙：是吗？对了，你现在正上什么课？

张：现在正在上招贴设计。主题由学生自己选择，非常地广泛：如能源问题、人权问题、堕胎问题等等五花八门。

孙：我们中国的学生也很关心战争、环境、健康问题，尤其关注农民工、留守儿童等问题。

张：你说的没错，我们关注的问题是有差异的。

孙：是的，除此之外，学生的行为与思维方式也不尽相同。

张：没错！

孙：我有一个想法，不知可不可行？

张：你说。

孙：是不是让我们对共同关心的一些社会问题来一次设计教学交流？我觉得这样会使学生们站在一个更高的国际平台上，拓宽他们的视野。

张：嗯，不错的想法！对了，就以主题招贴设计的形式如何？在教学中让中美双方学生的思想得到扩展与碰撞。

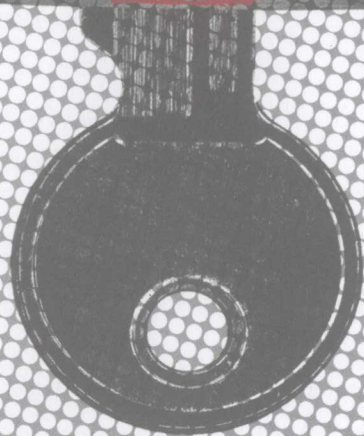
孙：嗯，这种方式不错，设计过程中还可以通过网络相互进行对话沟通。

张：好！那就这么定了，下一步具体怎样操作，我们再商量吧！

孙：OK！希望我们合作愉快！

CHAPTER

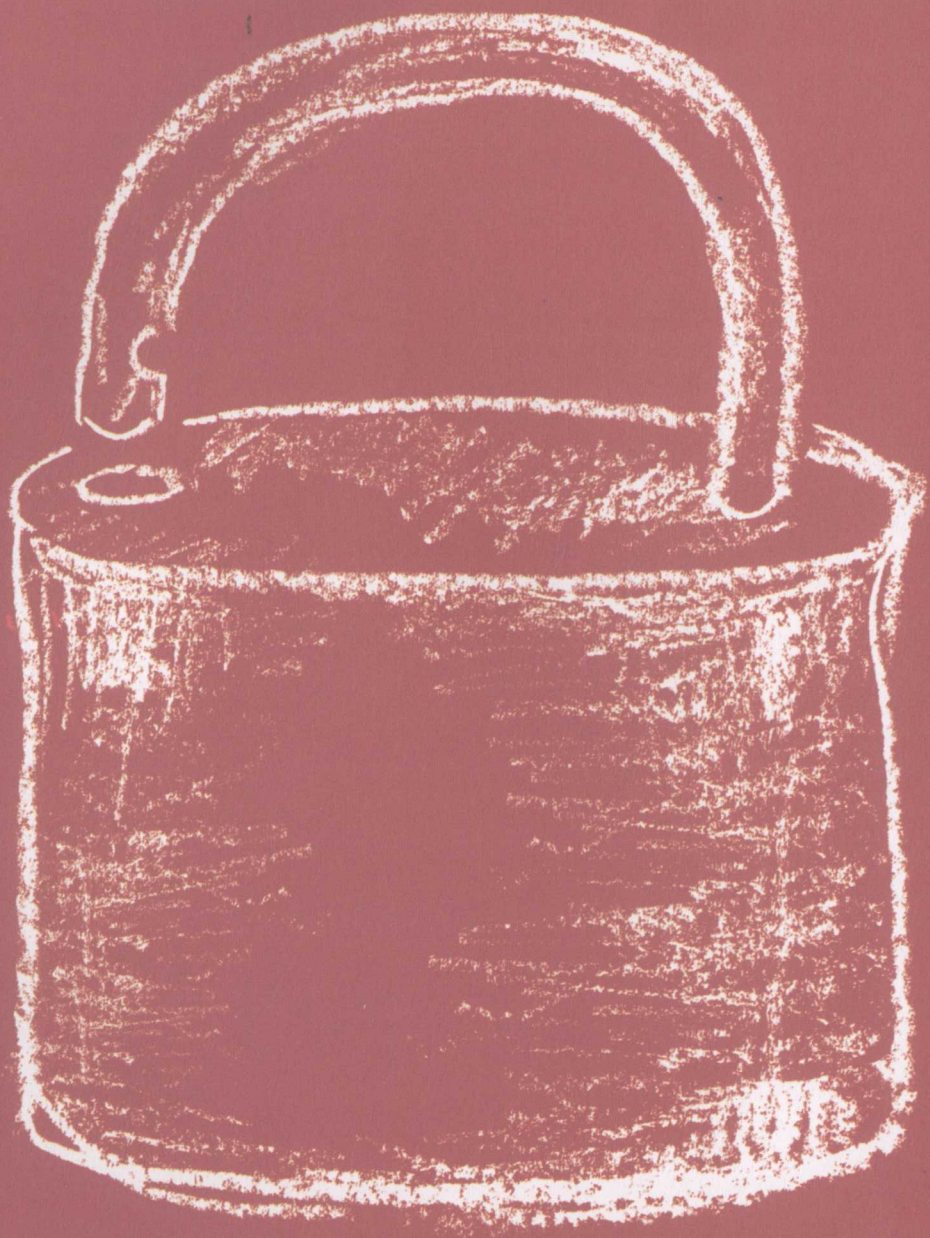
1

臺

关于视觉对话

Visual Communication Design

_Visual Communication Design

关于视觉对话

语言沟通是人类交流的最基本形式。那么，视觉沟通形式应该说也是最古老的交流形式。当然，我们这里所说的视觉沟通是指在语言形式之后出现的更高级的沟通形态，是真正意义上的运用视觉语言进行沟通。招贴设计是典型的视觉设计，对招贴设计的研究是从对视觉语言的研究开始的。

Visual communication design is a challenging and unique language. The design concept is the key communicator of the content, and the form is the carrier. Good visual communication relies on two factors: first, how design messages are delivered by designers; second, how they are received by audiences.

Type and image play vital roles in visual communication. Typographic treatment can enhance communication dramatically by directing views, addressing keywords, and generating focal points. In *Prejudice has a Price*, Ashley Cole, a student at Purdue University, reduces the value of the letters "EJUD" within the word "PREJUDICE" to emphasize and highlight the word "PRICE" as a part of "PREJUDICE". The poster shows the relationship between prejudice and price through typographic treatment. Various combinations of design elements create different meanings. Elements can be exchanged and transformed to generate visual interest. For example, a large letter can become a shape, a few overlapped words can create texture, and small type widely spaced out can lighten the color of that area. In *Green Energy*, by Michelle Friedman, and *Water is Life*, by Pengfei Xu, the English words "green energy" and the Chinese character "water" are treated as more than words. They are design elements as well.

Powerful images often have assigned symbolic meanings and can serve both a functional and an emotional purpose. The goal of these posters is to communicate through concise, understandable and memorable graphics. Graphics is the use of type and image to communicate an idea. Purdue University student Lyndi McDonough uses concise and vivid images to feature American's diet style in her poster *Epidemic*. The audiences can "hear" what the images are telling them, because the graphics of an effective poster can speak.

_Visual Language

1. 视觉语言的思考

究竟视觉语言是什么？听起来好像蛮复杂，简而言之，视觉语言是视觉传达的有效载体。它像语言一样，包括语义、语构、语用系统，同样具有系统的理论和方法。视觉语言的传达依赖于视觉符号，接受依赖于人的生理感受和心理感知。视觉语言如同听觉语言的音乐、形体语言的舞蹈一样，具有比语言系统传达更广泛的世界性和通用性。

不可否认图形在视觉传达中所起到的至关重要的作用，但是，色彩、文字、肌理等因素同样不可忽视。就文字来说，它不仅仅是语言的记录符号，在视觉传达中

它更是一种视觉元素。虽说招贴的传达依赖于图形、色彩、文字、肌理等视觉元素，但是它们的不同组合方式，也都可能表达出不同的视觉语义。同学们的作品中就有把英文“绿色能源”和汉字“水”做为视觉设计元素的例子。在这里文字不仅是语言的记录符号，更重要的是一种视觉元素！

视觉传达看似无规则其实有规则，看似无原理其实有原理，只不过它是以约定俗成为原则的。视觉设计也可以像文学作品一样表达出非常深刻、复杂的视觉语义。

_残缺的记忆 / Fragmentary Memory

_宋月华 / Yuehua Song

_Student at Central South University / 中南大学学生

学生陈述

以刀片为设计的基本元素试图表现出一种不但恐怖，又像是影片一样的效果，是对恐怖事件的一种回放，飞机的残破透出的是恐怖主义的血腥。

教师评价

用刀片做设计元素的作品并不少见，但是用刀片表现恐怖主义的作品倒是很少见。我们设想一下锋利的刀片，剃须时如不小心就很容易划破面孔，以这种恐怖来表示恐怖主义的行为特征，就是这幅招贴的创意源点。宋月华同学的作品选择剃须刀片是合适的，因为大家对刀片的性能和用途都是熟悉的。总的来说，作品画面简洁、生动，给人一种强烈的视觉冲击，从形式表达上看，巧妙地将刀片的正负形结合，即隐喻出了恐怖的形式，也表达出了恐怖行为的害人终害己的结果，较好地传达了设计主题。

Student's Statement

A knife blade and a wrecked aircraft demonstrate the fragmentary memory of terrorism.

Analysis

This poster has an interesting combination of the positive and negative image of the knife blade.