

体验视觉

TIYAN SHIJUE

中国高等美术学院艺术论坛

赵广玉 李超德 主编

河北美术出版社

J524

Z308

体验视觉

TIYAN SHIJUE

中国高等美术学院艺术论坛

赵广玉 李超德 主编

河北美术出版社

10

策 划: 曹宝泉 郭 涌
主 编: 赵广玉 李超德
编 委: 郭振山 李连志 龙 虎
责任编辑: 韩方敏
封面设计: 史永平 禾 嘉
版式设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

体验视觉/赵广玉,李超德主编. —石家庄:河北美术出版社,
2003.12
(中国高等美术学院艺术论坛)
ISBN 7-5310-2235-4

I.体... II.①赵...②李... III.平面设计—艺术评论
IV.J.506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 103130 号

中国高等美术学院艺术论坛——体验视觉

出版发行: 河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里 8 号
邮政编码 050071

设计制作: 七彩商艺

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司
开 本: 900 毫米×1280 毫米 1/32
印 张: 3.5
印 数: 1~5000
版 次: 2003 年 12 月第 1 版
印 次: 2003 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 32 元

目录

试烹小鲜——表情、网络、力量
—— 张大鲁 1

反转开合,翕辟成复
—— 吴鸿钊 14

图形创意与创造性思维
—— 王洪前 21

妙在具象与抽象之间——标志设计拾零
—— 郝玉明 27

视觉传达设计的“场效应”
—— 庞黎明 30

触及心灵的设计——设计应更加关注社会
—— 连维建 35

科学 务实 创新——当今包装设计的思考
—— 孟洋斌 40

插图设计 —— 田 欣 46

从编织摹拟技能迈向表现纤维本体
—— 覃大立 56

2008/03

932211

中国的设计文化与全球化进程

————— 王贵胜 66

品牌价值 ————— 李连志 王婷婷 70

招贴图形创意 ————— 伍立峰 75

展开思维翅膀 创意自在翱翔

——对教学实践中如何运用创造性思维提高
学生创作能力的几点看法

————— 牛建忠 83

漆画我见 ————— 李 伦 92

突破载体

——城市形象系统中户外广告设计整合
思路

————— 廖宏勇 101

试烹小鲜——表情、网络、力量

张大鲁

古人对持政有此理想：治大国如烹小鲜。于此不妨套用一下——设计即如做菜。

在整个烹调的过程中，面对各具特性的材料，我们必需调动起我们的味觉、嗅觉、视觉、听觉和触觉来积极的感受，把玩拿捏在手中，在头脑中翻炒烹调，在各色的纸上以丰盛的美味来诱惑缠绕你的鼻息。

而设计区别于做菜的是，饮食的选择更多的因循于惯常的口味，而设计却需要愈发的肆意、实验、先锋以及各式各样。面对这个全新的世界，我们所需要做的，就是开放你久已麻痹的味蕾，去烹调这前所未有的视觉美食吧。

数字技术的发展最大限度的影响了我们的艺术实践构架，一百年前，照相术在真实性上超越了传统绘画，而现今的数字技术却以把所

表

情

表情
→
张大鲁

有的信息和视觉要素压缩成一系列的零和一的二进制代码,创造出丰富的动态和静态空间,从而使形象和物体自动合并、变形甚至消失,成为捕捉细微的“不真实”的最终手段。

由此,现在的设计师可以掌握前辈们从未掌握的手段,控制情感和信息,丰富的表现力挑战着我们对色彩、图形、文字、声音以及空间和时间的习惯看法。现代的设计表现,充满着情感和心理感受的不确

表情
~
张大鲁

定性,也反映了在这个来势凶猛的数字化世界里,日常生活中普遍存在的不真实感。

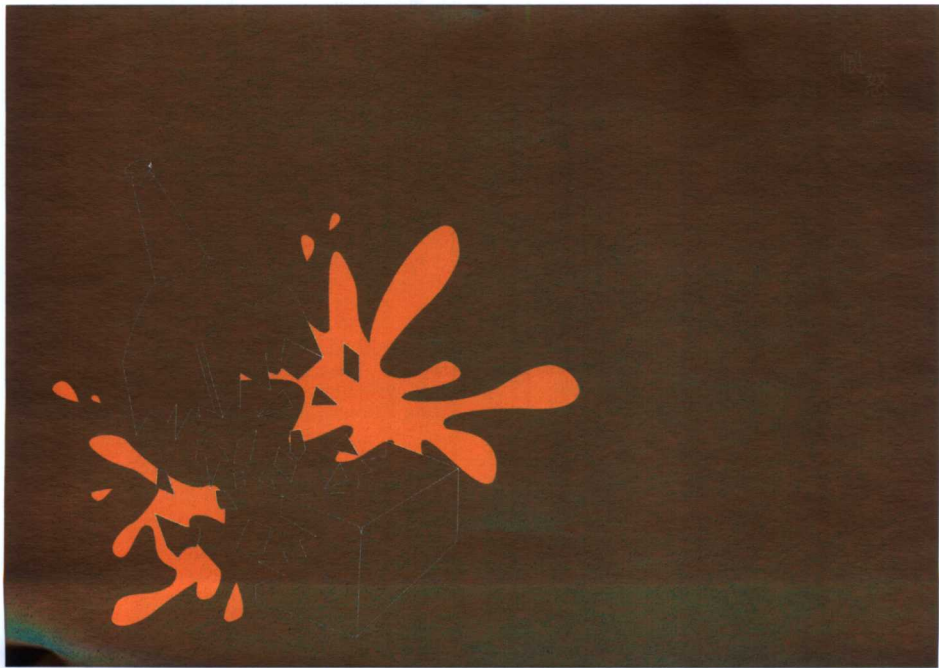
表情的深度

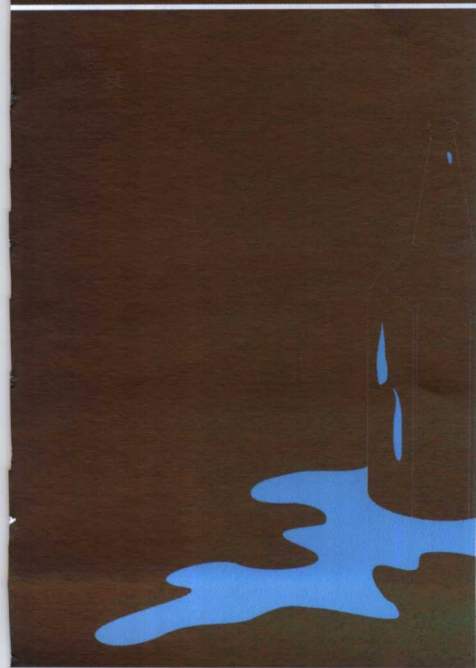
这是一个基础的平面设计练习,力求使设计者调动起丰富的设计语言去表现我们概念里的复杂表情,作为现代的平面设计,并没有严格的形式和内容的区别,设计的形式同时蕴涵着丰富的内容。人类本身的表情程度是十分的丰富而耐人寻味的,甚而任何冰冷的外物,一旦被人们纳入视野,都会被赋予独特的精神内涵。

当然,作为练习的主题,直接表现表情的状态成为极易滑入的窠臼,思维的敏感度往往会深陷于习惯性的模式之中,争论、探讨、思考将头脑逼入“行到水穷处”的境地。

是否可以避开就事论事的状态,从身边或身外的一切事物获得设计灵感,戏剧、舞蹈、电视、收音机、日常生活中表现出来的各个时代的风格和时尚乃至生活中的细枝末节,诸如墙壁上的一抹莫名的印迹、院角一株奇怪的枯树、水面上荡起的一丝涟漪等都可以成为我们的创意源泉,图形的感

愤怒 张大鲁

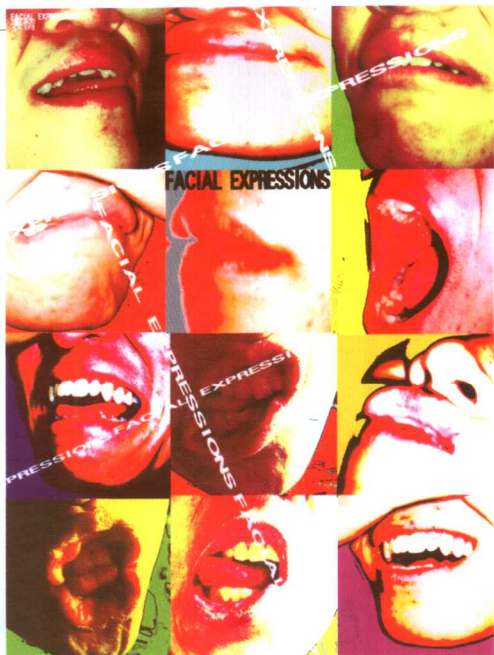

喜悦 张大鲁
悲哀 张大鲁

表情 3 张大鲁

表情 4 张大鲁

觉自然更为丰富和多变,头脑的禁锢也会随之豁然开朗,于是便也到了“坐看云起之时”。

从某张既定的面孔出发,营造我们手中的色彩、符号、形象,把一张面孔的可能性展示出来,人体本质中独有的力量感和感人因素的视觉语言、独到的色彩效果结合具迷离感的文字排布使整组画面充满了视觉张力和无言的诉说,人物表情的深度深深的依附在了静默的背影之上。背影、色彩、文字对绘图者及读图者而言,不是冰冷的符号,不是一张张等待辨识的身份证,而是一个个面临着挖掘探索的精神世界和一个个等待被发现的深刻灵魂。

玻璃具有着透明、冰冷、敏感、易碎的特质,流动的液体常以其动荡、微妙以

网络1 张大鲁

网络1 张大鲁

网络时代人类生活

束縛

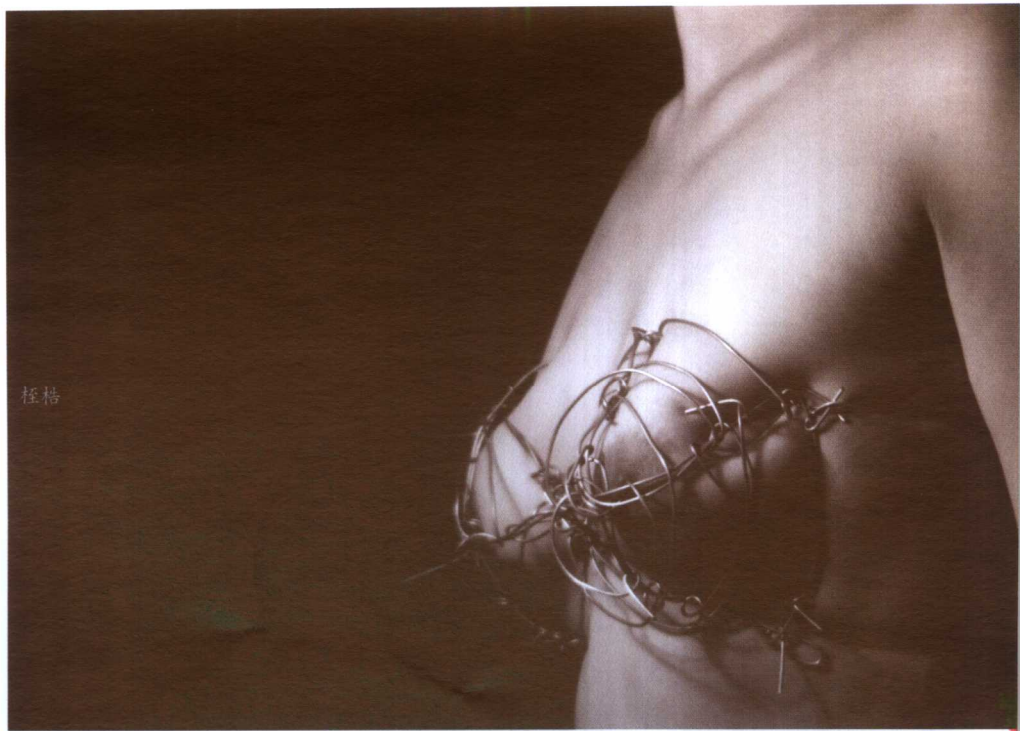
束缚 张大鲁

及不确定诱发着我们的解决方法。当液体碰到玻璃,内容和形式协调也就得到了实现,那该是薄荷般透心儿凉的感觉。这其中当然有着不同的可能性和观察客体对其表现的情感注入。于是,玻璃瓶的破碎、动荡、倾泻导致了内容物的爆裂、飞溅或是静静地流淌,于是这情境也似乎拥有了更多的表情因素。

网络生活

数字网络对我们的生活的影响引发了一个崭新的革命,它不可逆转的改变我们的交流、工作和娱乐方式,在很多方面,它虽然改善了人们的生活,但是也在个人隐私和个人身份的确定方面给人们带来了深刻的不安全感。网络技术使人感到有机物和无机物、已知和无知以及真实和虚空之间的界限含混不清,难以辨识。独特的数字媒介给我们的生活增加了许许多多矛盾但富有挑战性的经历。电子邮件、无线电话使我们能够更经常的和周遭世界保持联系,但同时我们却愈发的寂寞和孤独,联系的方式增多了,交流的可能性却大大的减少了。

同样的道理,当我们掌握到无限多的信息时,这个无限多的信息也同时可能像噪音

桎梏

桎梏 张大鲁

一样无孔不入。信息过度使我们惊疑数字技术是否把我们局限到了一个小范围的客观现实里,而剥夺了我们探索更大现实的自由。

网络在我们的社会中无所不至,它影响我们观察、思考和感受的方式,把诸如此类的那些复杂结果内化到人们的内心深处。从某种角度上讲,网络时代不止是一种技术风格,更是技术、形式、狂想和认知的精彩结合,它重新定义了惯常的设计观念和创作,并改变了我们理性和梦想的诸多方面。

视觉的力量

随着时间的推移,数字技术的来临令视觉刺激成为我们日常生活中不可或缺的重要部分。强势的科技使许多形式直接上升为内容,使视觉的风格拥有压倒一切的力量,有时甚至有淘汰原来文本的趋势。

新的视觉思想凭借技术产生的新奇效果,在平面和立体的世界吸引了读者的直接注意,现代的生活中,人们注重感受多于去理解的精力,正如许多的影像都以这种云霄飞车般的官能刺激作为其兴奋点。

x 动力-概念 2 张大鲁

Mark Xi
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
P
o
s
t
e
r
S
h
o
w

"Mark X,"

e r n a t i o n a l p o s t e r s h o w

桎梏 张大鲁

正如“骇客”风潮带起的好莱坞大片，甚而是“春光乍泻”、“花样年华”类的王家卫式的渲染中，情节本身也已成为次要。我们观看并接受着的是其独特的风格而非故事内涵。平面设计中，当我们醉心于视觉的力量与和谐，醉心于文字、色彩、图形的配合拿捏时，文本的自身含义已不再重要，所有这些视觉语言都成为了视觉载体抽离出来的符号。

所以，人们突然发现，现在已进入了一个“读图的时代”，在阅读文字之前，人们的注意力往往会先关注那些美观的、莫名的、酷的表象。

视觉影像将我们辨识不同事物的敏感程度逐渐模糊化，只要某种东西是好看的、当令的、惹人喜爱的或是特别的，就会成为时尚的流行。在这个技术化、表面化、缺少耐心

视觉 张大鲁
听觉 张大鲁