

清华大学美术学院

学生作品精选 华健心 编著

平面设计

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN
江西美术出版社

清华大学美术学院

学生作品精选

平面设计

← 华健心 编著

江西美术出版社

QINGHUA DAXUE MEISHU XUEYUAN XUESHENG ZUOPIN JINGXUAN

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院学生作品精选·平面设计 / 华健心编著.
—南昌: 江西美术出版社, 2004.1(2004.8 重印)

ISBN 7-80690-344-5

I .清… II .华… III .平面—设计—作品集—中国—现代 IV .J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114920 号

清华大学美术学院学生作品精选·平面设计

编著 华健心

出版 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

邮编 330025 电话 0791-6565832

发行 新华书店

制版 江西省江美数码科技有限公司

印刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 965 × 1270 1/16

印张 4.5

版次 2004 年 1 月第 1 版

印次 2004 年 8 月第 2 次印刷

印数 5001-8000

ISBN 7-80690-334-5/J·1153

定价 32.00 元

CNTS

目录

前言	/1
限制与突破	/2
招贴设计	/3
书籍设计	/18
插画	/30
包装设计	/46

前言

近年来,清华大学美术学院在学科设置、教学研究等方面都有了很大的发展。除了那些传统的艺术设计方面的优势专业如:装潢艺术设计、环境艺术设计、染织服装设计、工业设计、陶瓷艺术设计之外,又增加了绘画、雕塑、摄影、动画与多媒体艺术、玻璃艺术、纤维艺术等专业和专业方向;并设立了艺术设计、美术和史论三个分部,使学院在保持原有学科特色的同时,加强了学科专业之间的交叉与融合,开拓出更广阔的学术研究平台,力求在更高的层面上推进艺术教育的进步。

清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,多年来学院的师生在研究东、西方现代艺术发展的同时更注重挖掘和保持中国传统艺术的精髓,不断寻找传统与现代有机结合的道路。在教学中不但强调形式技巧的传授和掌握,更重视人文观念的传达和体现,使得学生们不论是在校学习期间或是在以后的职业生涯中都能对所从事的工作具有比较全面的理解和认识。学院有很多毕业生都活跃在国内的设计界,成为我国当今设计行业的中坚力量。

学院一贯十分重视教学内容的研究和改进,每一年都有一些新的课程被实验和应用于教学实践中,这是迅速发展社会对我们的要求,也是锐意进取的师生们的自觉努力。我们重视学院整体结构的完善和整合,鼓励每一位教师将自己的精力倾注在各自的专业教学中;同时,也更希望所有的学生都能积极地参与到各种类型的学术活动之中,不断突破和创新,增强文化素质,提高专业设计水平。

这里收集了我院艺术设计专业基础图案、平面设计、染织服装设计、环境艺术设计部分学生的优秀作品,这些作品在一定程度上反映了我院近些年来专业教学的情况和水平,希望能对那些有志于学习艺术设计的同学们有所帮助。

清华大学美术学院院长

教授

限制与突破

——对艺术设计及平面设计教学的思考

华健心

艺术设计与纯艺术最大的区别在于限制性。纯艺术是个体的、非实用的,较多强调的是艺术家个人风格和个人行为,所以创作的限制性就相对小些;艺术设计是公众的、实用的,较多强调的是设计师与大众的沟通。艺术设计目的得以实现不仅仅靠设计师,必须有公众的参与才能完成,并且社会与经济发展的环境一定影响着艺术设计的水平。设计师为了适应不同的社会环境、不同的市场需求、不同的消费群体、不同的文化时尚,一定会不断地变换设计的定位与风格。因此,在一定条件限制下进行求新创意是艺术设计的特征。

艺术设计所受的限制是由设计的目的决定的,设计(Design)的语义核心是为实现一定的目的而进行的设想、计划和方案,换言之设计是为达到某种功能性所进行的创造性活动。由于设计的这种限制性特点,艺术设计与纯艺术相比较就具备更多的理性成分,在艺术设计的规则中,感性与理性共存、艺术与科学相融。

平面设计是与社会需求、大众生活联系紧密的综合性艺术设计,密切把握社会文化生活脉搏,引领大众审美取向,提高大众生活品质是它的显著特点。在专业教学中通过学习使学生掌握较系统的专业基础理论知识,了解中外平面设计的沿革与发展,培养学生具有较深厚的文化素养、扎实的专业基础、敏锐的观察思维能力和良好的沟通能力。通过对传统文化、现代设计案例型及实验型课程的教学,使学生具有解决实际问题的能力、创新思维的能力和综合的设计表达能力;同时学会了解社会、关注现实,参与社会实践,熟悉艺术设计与经济、生产、流通以及与社会中每一个人的关系。

能够准确把握艺术设计的意义是至关重要的。设计的根本目的是功能性,因此决定艺术设计的第一起点是了解:了解设计的类型、设计的题材、设计的载体,了解社会和市场的状况,了解生产制作的可行性,了解接受设计的消费群体等等。教学中的案例教学,是在进行实际案例设计的实践过程中,让学生通过学习了解和熟悉设计的基本程序,比如:在设计初始要进行必要的调研,有条件的还可组织问卷调查等,为设计定位寻求第一手素材;熟悉和掌握基本设计要素,设计要素的准确、完整是设计进入市场流通的必备条件;接下来的综合设计表达,就要在这些限制下发挥,这里包括设计的切入点、设计的表现方法、风格演绎和材料、制作工艺等。使学生清晰地认识到艺术设计是以实用为目的的创造活动,是一件实实在在的事情,并非海市蜃楼。

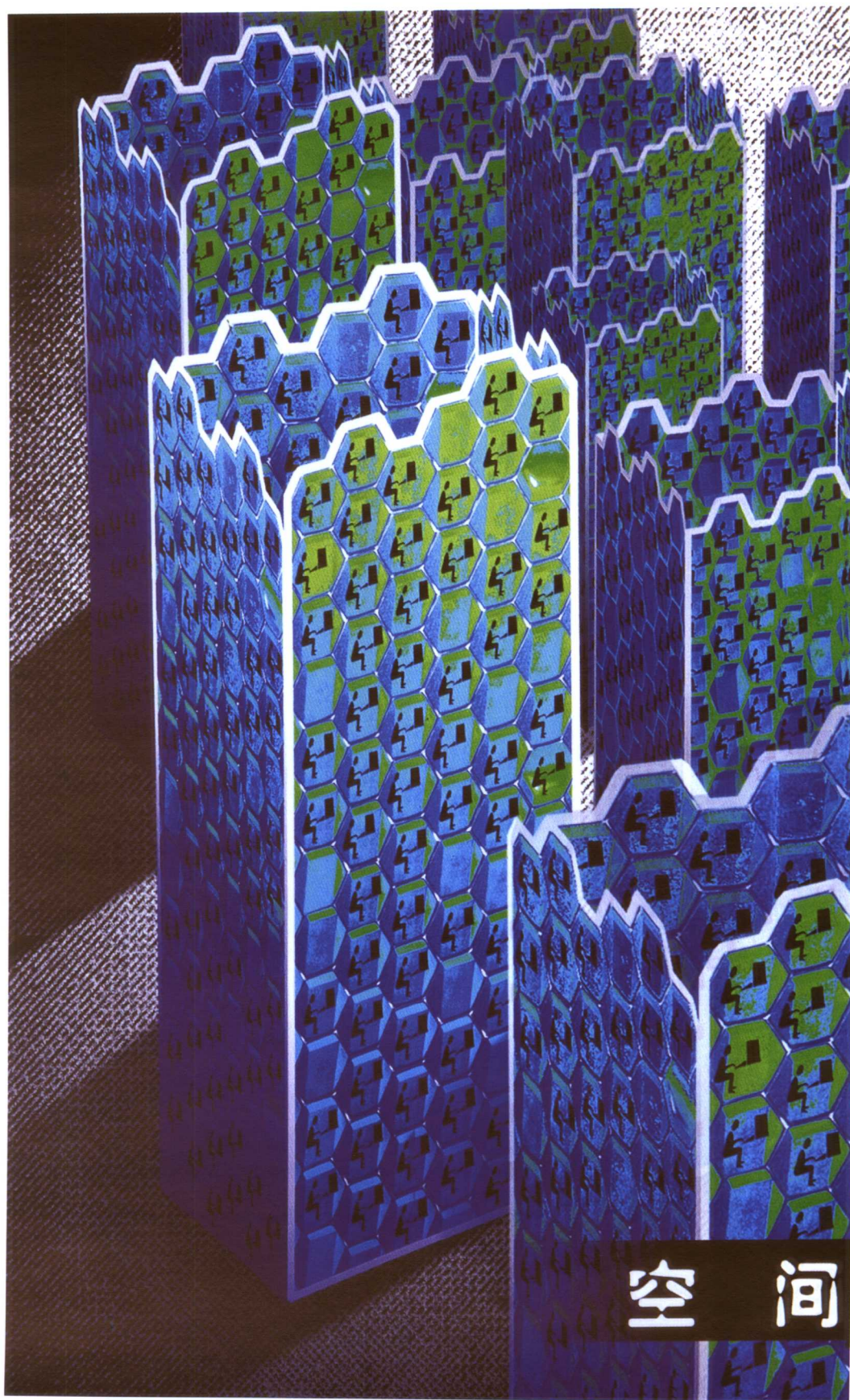
平面设计作为一种艺术创造活动,必须有相应的专业基础做支撑。奇思妙想的设计创意要通过与之匹配的表现手段来实现,可以说艺术设计作品的诞生是一个系统工程,艺术的感性和科学的理性始终伴随在艺术设计的创造过程中,艺术的表达能力(综合造型的能力、图形原创的能力、色彩表现的能力以及对整体风格品质的控制能力)和设计功能的把握能力(材料的差异性、结构的合理性、生产的可行性及使用的便利性)等都对设计作品的最终效果有着直接影响。造型基础、装饰基础、字体设计、构成基础、图形设计、版式设计基础等课程是训练学生对艺术的感受能力和表达能力的重要内容,在学习过程中应要求学生注意积累视觉素材,训练表现技巧,提高审美能力;注意观察社会生活,熟悉生产制作过程,同时经常关注学科发展的前沿。

在有限制条件的前提下,启发学生的创新思维是艺术设计教学的宗旨,一些实验性的课程,给了学生一个较开阔的思维和创作空间。比如在书籍形态设计课程、包装结构、容器造型、包装设计等课程中,在大的功能前提下,允许学生适当地“离经叛道”和打破通常的设计模式而去异想天开,把学习被动型改成主动型,把结果学习变为过程学习,从课题选定——思路挖掘——结构推敲——材料实验——艺术表现——工艺制作的整个设计环节,给学生充分的自主性,让他们对以往常规设计进行思考并能提出疑问,同时在验证个人设想、实现设计目的的过程中进行反复地肯定——否定——肯定,探索设计语言多样性和可行性,挖掘设计中的文化性、人文性,寻找设计与社会、设计与生活、设计与人的交融点。在这个过程中,一些新的观念被讨论,一些新的功能被实验,现在看起来也许显得幼稚可笑,然而在不远的将来这些理想的火花变成现实也是有可能的。

从艺术设计的角度看,限制与突破这一对矛盾已不再是单纯的对立关系,而变成了相互作用的互动关系。由于存在限制,设计把人类生活变得秩序井然,并具有了给人类生活带来实惠和便利的功能;而对限制的突破,设计使人类的智慧得以张扬,为新观念、新产品、新功能的诞生提供了可能,使每个人的生活变得多姿多彩。这样的循环往复,设计竟有了促进社会文明进步,改善人类生活品质,提升人类审美能力的作用。延伸开来,也正是反映了艺术设计的社会使命,即艺术设计必须思考人类自身与社会现实和自然环境的关系,同时更应关注人类自身的文化家园,为生活在这个世界上的人们提供更多的物质与精神营养。

限制与突破是艺术设计的创作特征,也是我们在平面设计教学中的两个重要环节,希望学生通过学习和训练,既能脚踏实地,亦会海阔天空。

在此仅向提供设计作品的清华大学美术学院装潢艺术设计系的同学们表示由衷的谢意。

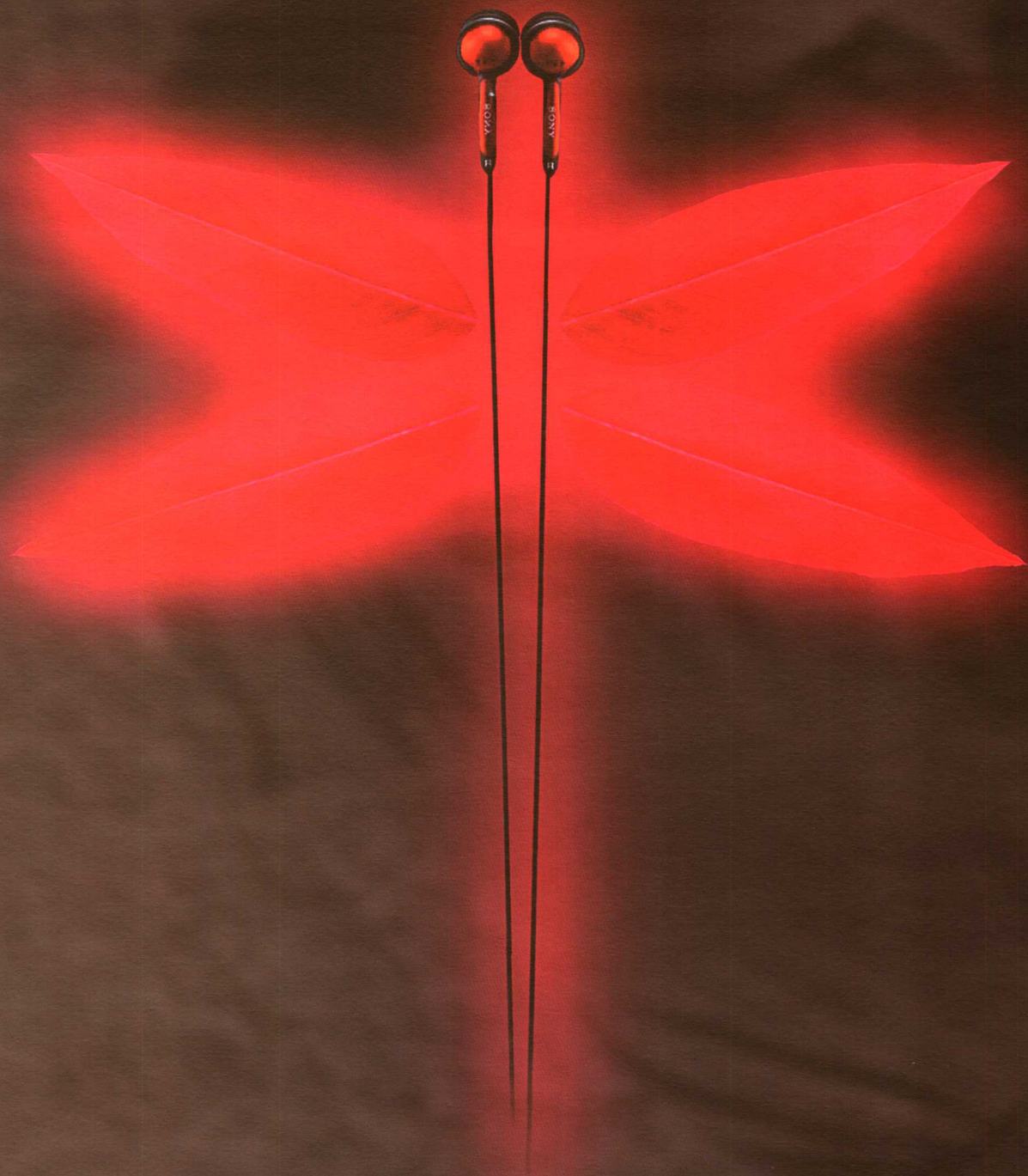
空间

招贴设计

孙思予

4

飞不走的红蜻蜓

SONY

耿 阳

古韵涉访，
完美，
才能产生格韵。

薛黎萍

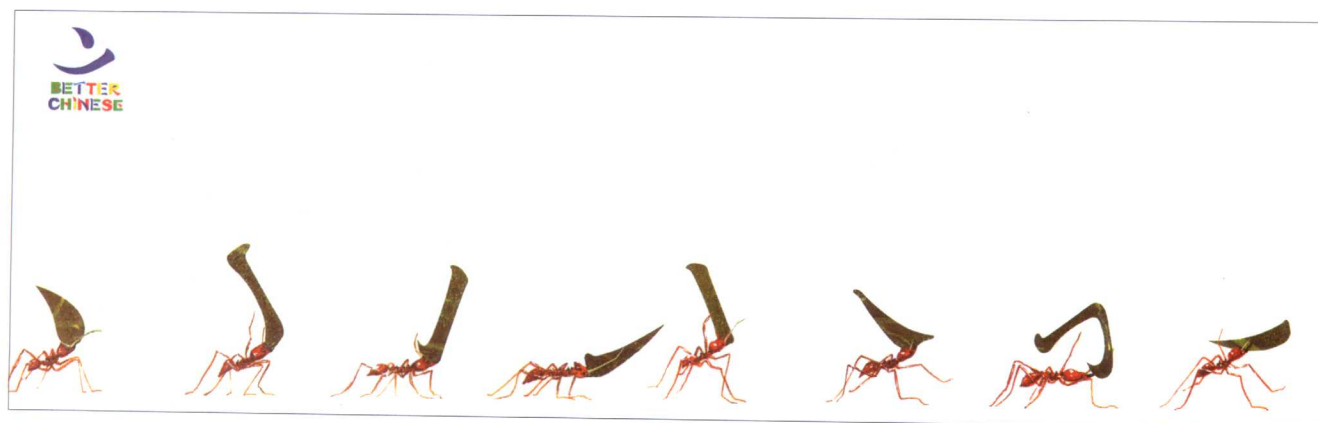
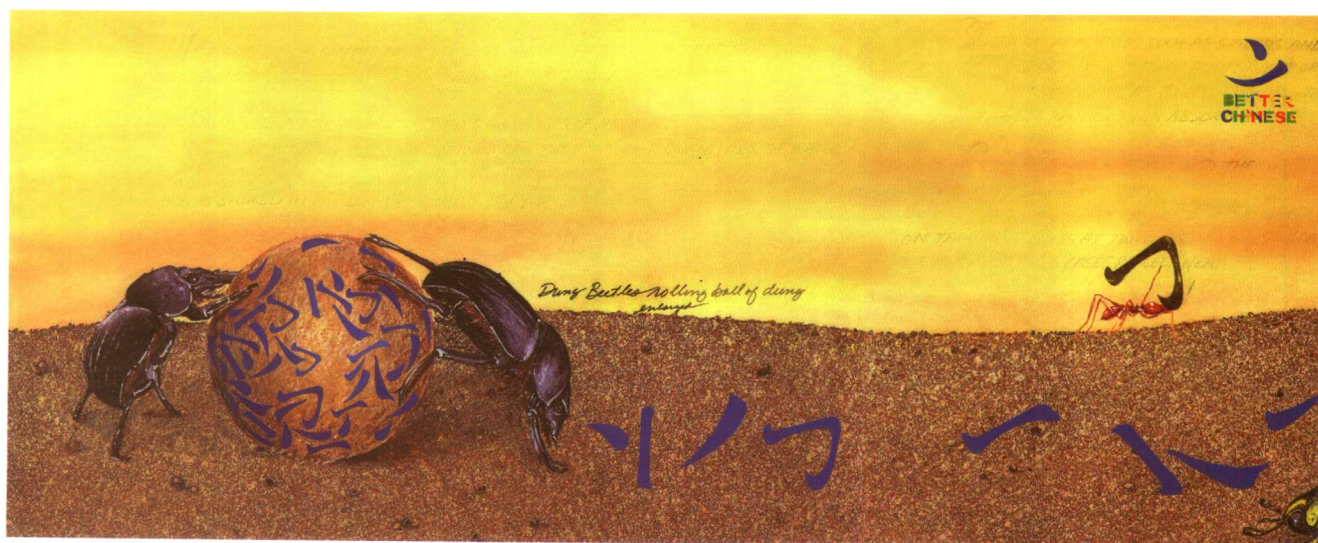
唐得瑞乐团以超广角音场、逼真的音效采集技术、空灵飘渺的编曲,呈现一套不染的新世纪音乐。

「来得瑞」乐团是一群年轻的作曲家，因受邀参加加东流行音乐节

[illegible]

空 灵 飘 渺 的 音 乐 世 界

温雪媛

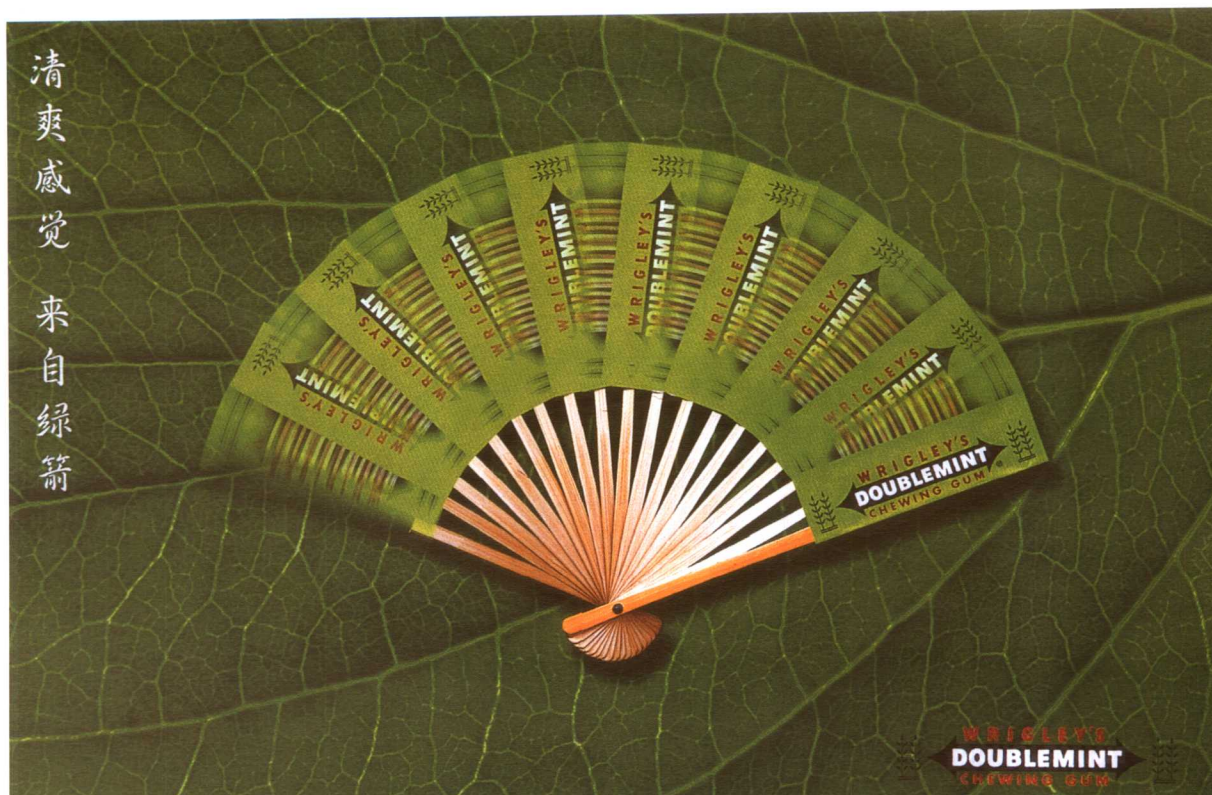
宋 鉴

白色污染将埋葬我们

在中国每天都有上千万的一次性塑料制品被丢弃在垃圾堆。这些塑料制品不会氧化分解，如果焚烧又会产生致癌气体。每年都会有千万计的海洋生物因误食它们而死。这对人类也产生巨大的危害。如不

佚名

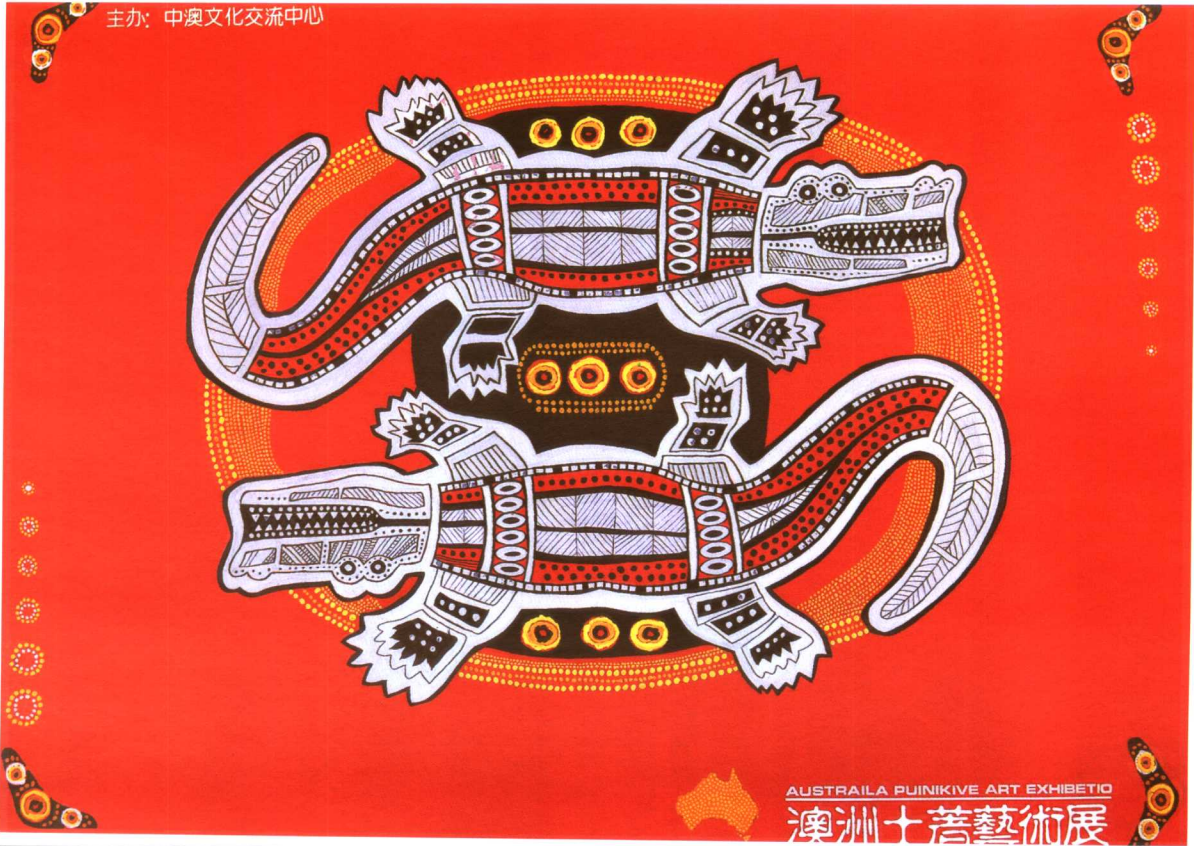
李 宁

朱 红

MADE IN CHINA 上海制造

骑士表
骑士的气质 骑士的风度

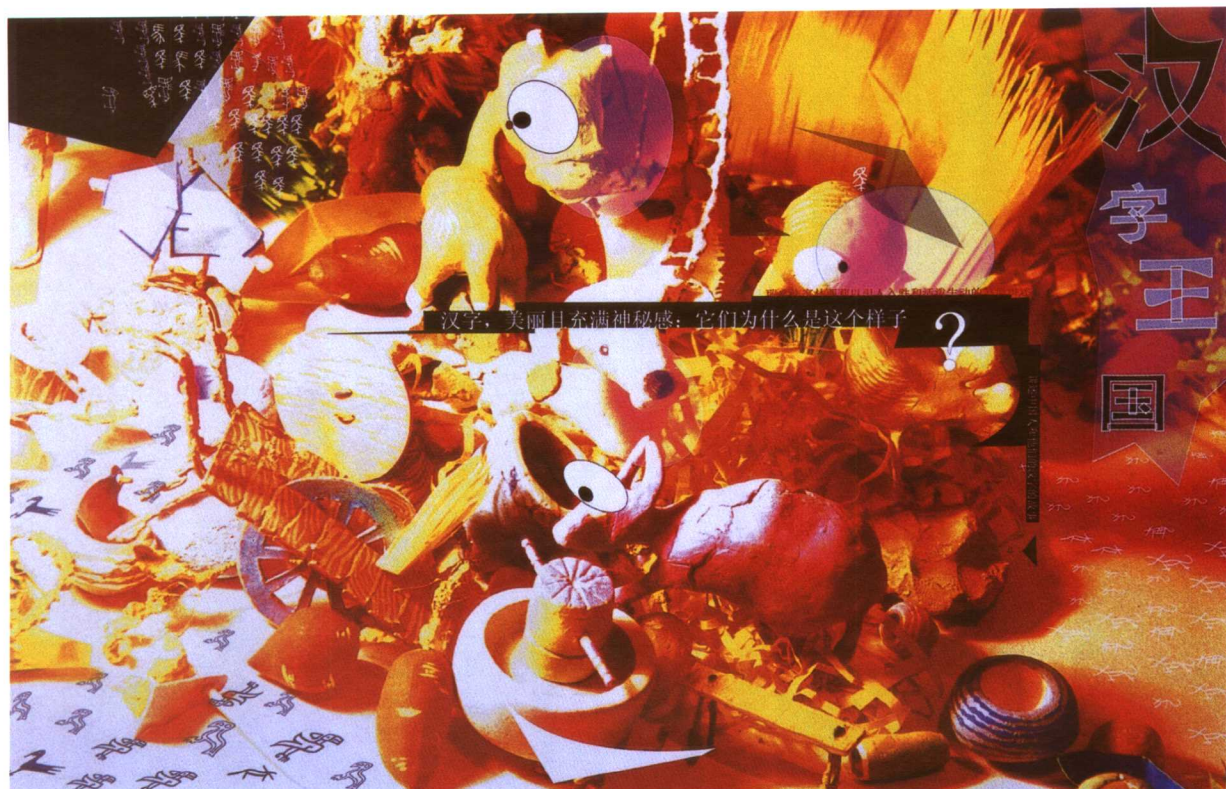
Horseman

任立红

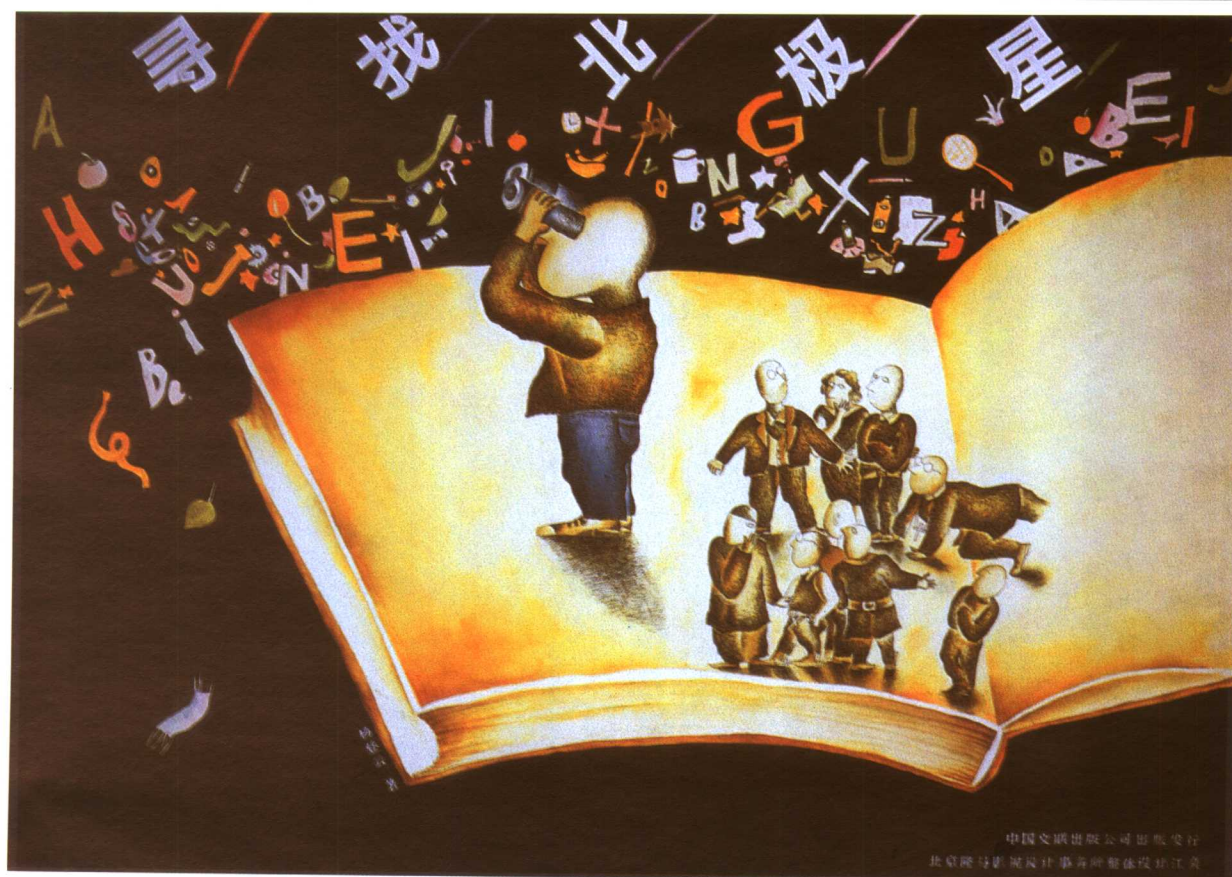
佚名

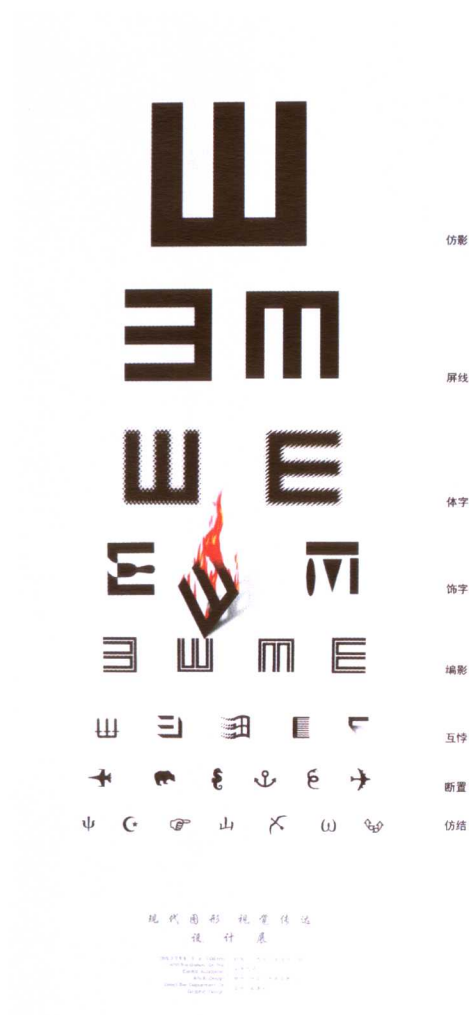

马惠敏

佚名

佚名

王东

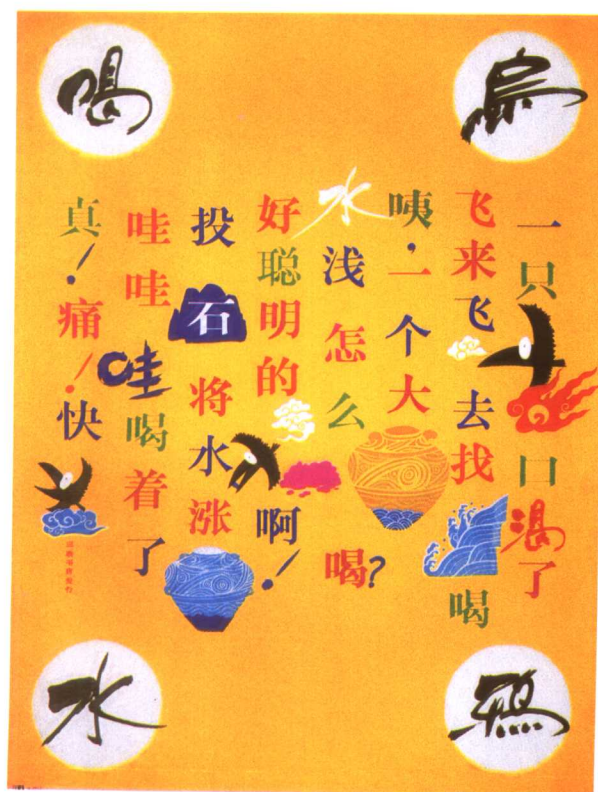

杨茂林

张群胆

黄 玫

徐 蓁