

设计之道

宋树峰
著

设计之道

宋树峰 著

图书在版编目 (CIP) 数据

设计之道/宋树峰著;刘丹译.--北京:中国铁道出版社, 2014.10
ISBN 978-7-113-19507-6

I. ①设… II. ①宋… ②刘… III. ①平面设计—研究 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第255929号

书 名: 设计之道

作 者: 宋树峰 著

译 者: 刘 丹 译

装帧设计: 刘 虹

策划编辑: 孟 萧

责任编辑: 范 博 编辑部电话: 010-51873697

责任印制: 郭向伟

出版发行: 中国铁道出版社(100054, 北京市西城区右安门西街8号)

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

版 次: 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

开 本: 880 mm×1230 mm 1/32 印张: 8.5 字 数: 200千

书 号: ISBN 978-7-113-19507-6

定 价: 48.00元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社读者服务部联系调换。

电话: (010) 51873174 (发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010) 51873659, 路电(021) 73659, 传真(010) 63549480

笔者在本书中，以与“道”相关联的“阴阳”印象为视点对相关设计进行了考察和研究。“道”既是宇宙的象征，也是生活中实际的路。本书以此为一种方法和手段，来鉴赏既存的视觉传达设计，并对其新的可能性进行了相关体验。同时本书也以阴阳太极图中所反映的阴与阳的对立、和谐的印象为钥匙，针对福田繁雄设计进行了解析。因为福田先生的设计极具多面性和探索性，所呈现给大家的是另外一种意境及妙趣。单纯地通过这种观察方法也只能看见其冰山一角。但是这样的视点，为观察到视觉传达设计世界中所隐藏的诸多奇妙乐趣提供了一种新的可能性。而且，能否通过这样的方法对视觉传达设计进行更进一步地重新审视与认知，其结果既是未知数，也是希望所在。

图1 阴阳太极图

目
录

福田繁雄设计历程 .P17

儿童至大学时期对趣味想法的重视 . P18

自身设计探求的历程——初期阶段 . P23

自身设计探求的历程——成熟阶段 . P37

2

“道”与视觉传达设计 . P55

“道”的象征符号阴阳太极图 . P56

阴阳与视觉传达设计 . P61

福田繁雄设计原点——《鲁宾的花瓶》 . P65

福田繁雄的设计之“道” . P69

福田繁雄设计的意义 . P74

3

视觉传达设计中的阴阳 . P83

设计表现之“点” . P85

设计表现之“线” . P93

设计表现之“面” . P101

设计表现之“形” . P107

设计表现之“色” . P114

设计表现之“光” . P123

4

错视与视觉传达 . P133

关于错视 . P135

福田繁雄设计中错视的应用及其幽默表现 . P139

后记 . P163

宋树峰创作实践 . P173

参考文献 . P251

谢辞 . P255

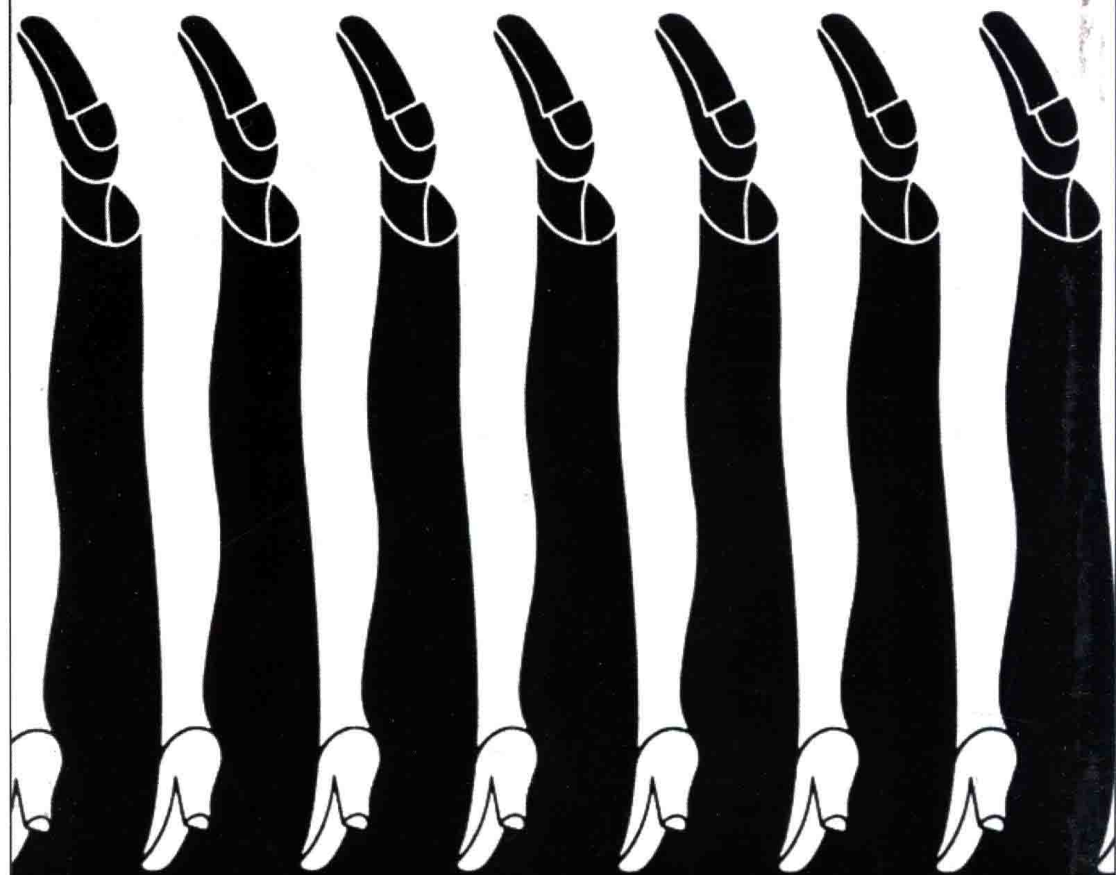
自序

1. 关于设计之“道”

“道”^[1]，在古代其通常作为支配着宇宙的二极原理，即阴阳而被人熟知。其思想与理念不断地被应用于医学、体育及艺术等诸多领域中。并且作为观察客观世界，发现、解决现实问题的思维方式和方法，从古至今在中国大地被广泛传扬和发展。作为“道”的象征符号阴阳太极图^[2]，如图1所示，其表现一方面代表着相互对立的事物和要素，以及同一事物中的两极性，另一方面体现和象征着所有矛盾事物之间的互动与和谐。换言之，阴阳作为传统文化中的代表因素体现着中国、或者说是东方式的哲学思辨精神。而且从表现上呈现出既相互高度对比、又和谐统一的设计理念。视觉传达设计作为近几十年来逐渐形成并发展起来的年轻学科，因其作为信息传播的重要方式和手段，在人与人、人与社会之间发挥着视觉沟通和交流的独特功能。随着信息化社会的不断

[01] “道”具有道路的意思，在欧美有时也翻译为“the way”(中略)，“道”通常代表着一个独自的世界，观念和想法。

参考：大室干雄，《道——悠久的历史中国造形》，平凡社，P6

SHIGEO FUKUDA : May 23 to 28, 1975 KEIO DEPARTMENT STORE · 5F ART GALLERY, TOKYO

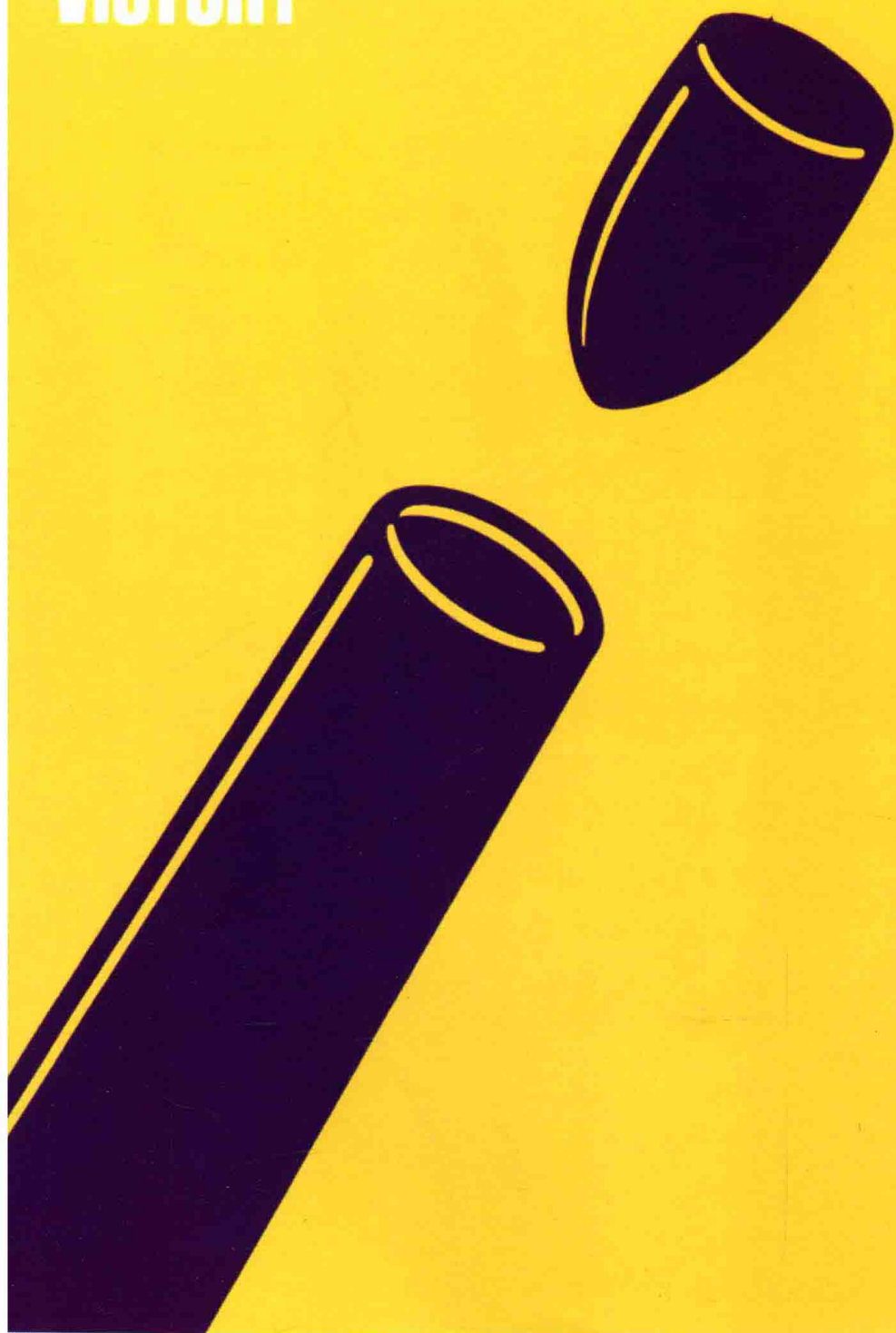
图2 《Keio Department Store》，福田繁雄，1975
试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

断深入发展、其影响已逐渐渗透到人们生活的各个领域。在此背景下，能否把“道”中的相应因素和内含应用于对本学科的深度探究，能否通过把“道”与现代视觉传达设计相结合，去发现、分析、解决本领域中的相应问题，从而进一步形成自身的设计理念与思想，这是本书所要阐述的核心内容。同时因为“道”的内涵极其深奥，在后续表述中，本文将用与“道”相关的阴阳太极图作为基本视点，且仅以其中的既高度对比，又和谐互动的精神为指引来展开相关探讨，这也是笔者自身设计的原点和理念。并通过这样的原点和理念来进一步认知和解析现代视觉传达设计。其次，本书通过大量引用福田繁雄设计的作品案例展开相应探讨。作为世界平面设计领域中代表性作家的福田繁雄先生，经常以不可思议的构成意匠和极富趣味性的设计表现，诠释着其自身对于视觉传达过程中信息沟通与交流的幽默性理念。针对福田先生的设计，设

[02] 关于太极的解释如下，无极既为太极，太极动则阳生，动极则静，静生阴，静极则动，一动一静，互为根基（中略），太极中阴（静）阳（动）这两种能量，自始至终解说着宇宙原理以及道德法，属于一门古老的哲学范畴。

参考：笠尾恭二，《阴阳太极图》，P31 - 32

VICTORY

计界也曾尝试着通过多方面的角度进行各自的解读。本书拟以福田繁雄设计为切入口来进一步探求“道”与设计的关联性。

2. 写作本书的动机和目的

最初见到福田繁雄作品是在大学时期，那时笔者就读于鲁迅美术学院，时常会去校园周围的书店里看一看。在一次偶然的机会中，笔者发现了这两张福田繁雄的作品（图2和图3），图2是福田繁雄个展用的海报，图3是一张反战海报。为什么会这两张作品产生兴趣，并不是因为其中所具有的某种内涵，只是作品表现上的意外性和趣味性。而且，尽管其中并没有中文说明，笔者还是被其视觉效果打动。对于福田繁雄作品的如此第一印象，即是后来笔者对其设计和本人进行深入接触的最初动机。因为以上这些与福田繁雄相关联的背景关系，包括后来赴日本学习与研究中来自于先生的

多次指导和交流，直接影响到笔者自身设计原点和相应理念的形成。笔者在本书中以阴阳太极图所反映着的阴与阳的既对立、又和谐互动的精神为视点，初步对福田繁雄设计进行了考察。并以福田繁雄设计为切入口，来进一步认知现代视觉传达设计，希望通过这样的角度，为观察视觉传达设计世界中所隐藏的诸多奇妙乐趣而提供一种新的可能性。

3. 本书的重要视点

为了解明福田繁雄设计的表现和幽默，如上所述，本书以东方文化的象征符号之一“道”的标志，即阴阳太极图为基础视点，并且仅以阴阳太极图中所反映的阴与阳的既对立、又和谐的精神为指引，展开相关考察和分析。关于通过以上视点来对福田繁雄设计进行考察与研究的可能性，笔者的考虑如下。首先，福田繁雄先生多以具有两极性，单纯性

的表现要素，高度和谐的画面构成来展现其设计的意向。如图 1 所示，《Keio Department Store》是先生于 1975 年在东京王百货店举办个人展览时所创作的一张海报。画面的表现是通过黑和白以及男与女的腿部轮廓形象为元素来完成，从而展示出其作品所具有的非常强烈的两极印象。同时，福田繁雄先生通过把这两种带有相反印象的造型要素进行巧妙地组合，构筑了作品《Keio Department Store》的幽默。而阴阳太极图通过黑白来表现阴阳，阴阳象征着所有相反要素以及事物本身所具有的两极性，阴阳太极图又通过其本身的独特构成方式，呈现着诸多矛盾要素之间所具有的一体性，和谐性。因此，从两极性，单纯性，高度的和谐性方面来观察福田繁雄设计，其与阴阳太极图在视觉表现上具有非常明显的一致性。

4. 内容摘要

本书的前一部分主要围绕福田繁雄的设计经历、并把其结合时代背景的变化而展开相应设计独自性的探究。包括其儿童时期到大学时期这一阶段（1932年至1960年代左右）对巧妙性构思的热衷，这一阶段福田繁雄始终通过其设计表现传达着一种趣味和快乐，这可以看作是支撑其设计表现的重要基石。1960年至1970年代左右，随着对独自性设计探究的开始，福田繁雄逐渐认识到设计中趣味性的必要。这一时期与意大利著名设计家布鲁诺·莫纳利的相识，使得福田繁雄开始了解设计表现的幽默性，并开始投身于“另一种不一样的平面设计”试验。并且从1970年代开始，福田繁雄逐渐成就了其高度和谐且纯熟的幽默性设计风格。以上几个重要阶段同时也代表着福田繁雄设计成长的重要过程。在本书的后部分中，主要以福田繁雄设计的表现和幽默为中心，总结其设