

设计的语言

DESIGN LANGUAGE

(美) 提姆·麦克雷特 著
刘壮丽 译

辽宁科学技术出版社

设计的语言

(美) 提姆·麦克雷特 著
刘壮丽 译

Title: Design Language
Author: Tim McCreight
ISBN: 1929565178

©2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由Brynmorgen Press授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文
简体字版本。著作权合同登记号: 06-2015第14号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

设计的语言 / (美) 麦克雷特著; 刘壮丽译. —沈阳: 辽
宁科学技术出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5381-9282-7

I. ①设… II. ①麦… ②刘… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128882号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 215mm

印 张: 6.8

插 页: 4

字 数: 150千字

出版时间: 2015年8月第1版

印刷时间: 2015年8月第1次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 张楠楠

版式设计: 郭晓静

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-9282-7

定 价: 39.80元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

投稿邮箱: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

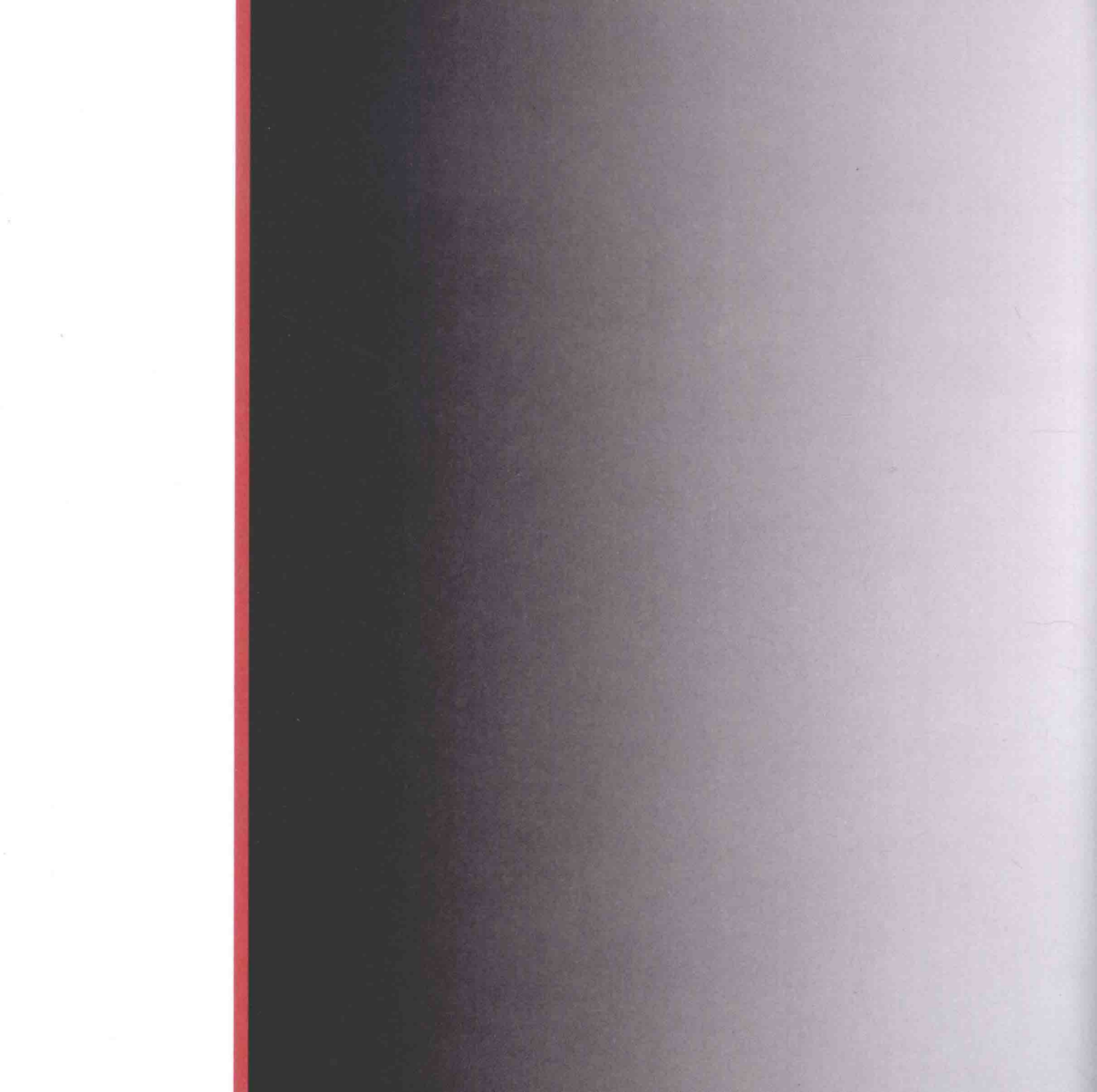
12 / 抽象 Abstract	52 / 边缘 Edge	92 / 图案 Pattern
14 / 审美 Aesthetics	54 / 优雅 Elegance	94 / 透视 Perspective
16 / 拟人 Anthropomorphic	56 / 强调 Emphasis	96 / 面 Plane
18 / 平衡 Balance	58 / 功能 Function	98 / 正负形 Positive & Negative
20 / 界线 Boundary	60 / 姿势 Gesture	100 / 渐变 Progression
22 / 中心 Center	62 / 网格 Grid	102 / 邻近度 Proximity
24 / 闭合 Closure	64 / 和谐 Harmony	104 / 清晰度 Resolution
26 / 构图 Composition	66 / 主次 Hierarchy	106 / 节奏 Rhythm
28 / 压缩 Compression	68 / 色相 Hue	108 / 感官 Sensual
30 / 内容 Content	70 / 融合 Integration	110 / 形状 Shape
32 / 连续性 Continuity	72 / 整体 Integrity	112 / 空间 Space
34 / 轮廓 Contour	74 / 交汇 Intersection	114 / 结构 Structure
36 / 对比 Contrast	76 / 间隔 Interval	116 / 风格化 Stylize
38 / 装饰 Decorative	78 / 直觉 Intuition	118 / 超现实 Surreal
40 / 密度 Density	80 / 发明 Invention	120 / 对称 Symmetry
42 / 设计 Design	82 / 线 Line	122 / 肌理 Texture
44 / 对话 Dialogue	84 / 体积 Mass	124 / 过渡 Transition
46 / 主导 Dominance	86 / 壮观 Monumentality	126 / 统一 Unity
48 / 动感 Dynamic	88 / 有机 Organic	128 / 明度 Value
50 / 经济 Economy	90 / 装饰品 Ornamental	130 / 重量 Weight

DESIGN LANGUAGE

设计的语言

设计的语言

(美) 提姆·麦克雷特 著
刘壮丽 译

Title: Design Language
Author: Tim McCreight
ISBN: 1929565178

©2015, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有。
本书由Brynmorgen Press授权辽宁科学技术出版社在中国出版中文
简体字版本。著作权合同登记号: 06-2015第14号。

版权所有·翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

设计的语言 / (美) 麦克雷特著; 刘壮丽译. —沈阳: 辽
宁科学技术出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5381-9282-7

I. ①设… II. ①麦… ②刘… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第128882号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003)

印刷者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 215mm × 215mm

印 张: 6.8

插 页: 4

字 数: 150千字

出版时间: 2015年8月第1版

印刷时间: 2015年8月第1次印刷

责任编辑: 闻 通

封面设计: 张楠楠

版式设计: 郭晓静

责任校对: 栗 勇

书 号: ISBN 978-7-5381-9282-7

定 价: 39.80元

联系编辑: 024-23284740

邮购热线: 024-23284502

投稿邮箱: 605807453@qq.com

<http://www.lnkj.com.cn>

Foreword

序言

我很高兴为提姆·麦克雷特的《设计的语言》一书作序，此书之前的版本有很强的可读性和实用性，且通俗易懂，新版依然在逻辑上延续了此风格。

三十年来我一直关注和撰写有关装饰艺术、民间工艺和设计的文章，因而越来越了解到文字的力量在于能影响我们观察事物的方法。在设计领域，文字和含义，即定义和解释，能左右我们对装饰的形式、预期功能、愉悦程度和不认同感的领悟和理解。文字是我们记录、传递和交流信息的载体，比如，当我们看到一个物品时会产生如下的疑问：它是什么时候生产的？它的制造商是谁？为什么要制造它？它的原材料是什么？它能做什么？它不能做什么？同时，我们选择的文字承载着我们对事物的描述，包含着我们丰富的联想，既带有个人风格，又能体现出文化背景。如果仔细斟酌出的文字再配上引人注目的图片，必定能达到令人印象深刻的效果。

艺术类的术语，尤其是装饰艺术和手工艺方面的，几百年前就在词典中有所收录。早在20世纪，德国修道士西奥菲勒斯（Theophilus）在他撰写的《论艺术的多样性》（*De diversis artibus*）一书中，从技法、美学和宗教的角度对绘画、玻璃制造和金属加工制造进行了阐述。后来在1754—1772年，德尼·狄德罗（Denis Diderot）编撰的《百科全书，或科学、艺术和手工艺分类字典》（*L'Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*）在日内瓦出版发行，这部图文并茂的巨著包含了制造艺术的内容。在2000年，露西·特伦奇

(Lucy Trench) 又编辑出版了《装饰艺术材料和技法》(Materials and Techniques in the Decorative Arts)。总之, 有关绘画和艺术制造领域的材料和技法方面的书籍屡见不鲜。

这些极富创意的百科全书和词典提供了重要的实用资料, 诸如铜的熔点、旋床的结构、家庭装饰等。词条间相互关联, 在人物、地点、事物、行动等词条中也有所涉及。本书中收录的词条主要针对设计领域的初学者或艺术专业的学生, 诸如“轮廓”、“网格”和“平衡”这几个词在书中都能找寻到。除了这些基础词汇之外, 书中还有一些词具有浓重的文化意味, 比如“对话”、“优雅”和“闭合”等。

本书的版式设计风格简约, 每个词条由5部分构成: 字典式的解词; 简短的词源学概述; 选择性地阐述作者本人对这一词意思的领悟; 对词条起到进一步描述和解释作用的著名作家、艺术家、科学家或哲学家的名言; 从纳瓦霍(Navajo)酋长的毯子到儿童画等具有启发性的图片。

适用范围广是这本书的魅力所在, 你可以随意地翻开书中的一页, 欣赏易懂的文字和精美的图片, 而画家和设计师在阅读此书时则能激发起对一些观点更深层的思考。这本书并不是一本实用手册, 它更像是一本探索性杂志, 带领读者开始一次旅行, 去探究词语、观点和图片之间的交集。

在过去的几十年里, 有一个传统观点已经被打破, 就是认为艺术、手工艺和设计的关系呈三角形分配, 艺术被放在顶点, 手工艺和设计则在下

面起着支撑的作用。其根本原因在于制造者或制作者通过作品所传递出的行为方式和审美选择不再拘泥于传统的期待和需求；画家们也不断地努力去跨界创作，他们不再专注于使用一种材料，而是根据需求选择不同的媒介；新技术的不断涌现进一步挑战了艺术和科学的界限。

有些人会认为这些令人兴奋的、通常也是有争议的开创性尝试模糊了艺术、手工艺和设计的界限，并热衷于这种鼓舞人心的进步，甚至有时候把这种艺术的飞速发展和繁荣定义为第二次文艺复兴。然而，所有这些创作活动的根源要归咎于新作品对人文关怀的高度关注。当代画家和设计师们在不断探究行为和生命的关系，作品的题材覆盖了全球经济、自然环境和种族问题，最终会归结到文化和艺术的道德层面。我们会对自己的行为和意图负责，两者都是由我们所选择的能表达自己个性和观点的语言决定的。

我想引用本书中对“优雅”一词的描述来形容《设计的语言》：“优雅能给人以简约的美感，运动员利索的动作称之为优雅，纯美的曲调亦可称之为优雅。在科学领域，优雅的解决方案是指不使用复杂的技巧就能解决前后矛盾的信息。”书中对词条进行了精挑细选，摒弃了面面俱到。每一个词条都优雅到极致，赐予读者足够的信息量，却不赘述。书中为读者开启了一扇通向设计的语言的大门，并激发读者去深刻反思设计过程中我们所创造出的人生意义。这本书会一如既往地以其富有亲切感的见解让读者爱不释手，并从阅读中体会愉悦，获取灵感。

艺术与设计博物馆馆长
大卫·里维尔·麦克法登
(David Revere McFadden)

Introduction

引言

一切被制造出来的东西都是设计的结果，无论是削一个帐篷桩还是规划一个天主教堂，我们都要面临诸如尺寸、材料和形状之类的问题。在任何情况下，我们的选择都有好有坏。有时候，好的决定能导致设计出的物品或形象达到意想不到的效果。

艺术家和业主对设计都极为关注，他们会不时将自己积累的经验用文字记录下来。对于从业者而言，语言是向合伙人和业主传递思想的必要工具。钟爱艺术的人会发现语言就像手电筒的光束一样能照亮设计中容易被忽视的细节。每个人的兴趣爱好不尽相同，有的人喜欢研究鸟类学，有的人喜欢歌剧，但是，人们对某个事物的欣赏必须建立在理解的基础之上，而理解的过程要从用文字分享自己的经验开始。我们说：“让我们称这种颜色为红色。”也许你认为这是“蓝色”，他认为这是“苹果”，那么，只有持有相同观点的人才有可能互相交流。

本书选取的60个词条囊括了与设计相关的大部分要素，我对每一个词条都提供了词源解释和词典上的定义，还有我个人的一些想法。大多数的词都是大家所熟知的，但是在设计领域它们会有新的用法。另外，书中还有很多图片……

书中我所收集的各种各样的图片并非为每一个词条配的插图，它们的

Contents

目录

作用是帮助理解这些词的含义。我不想把我的想法当成权威性的“答案”强加于他人，相反，我在书中展示的作品只能被看作是对文字中所涉及观点的进一步诠释。如果这些图片限制了你对一个概念的理解，那只能说明我错了，我必须向你道歉。我希望这些可爱的物件能引发出你更多的联想和理解。

此书的出版离不开这些作品原创者的大力支持，我在书的最后列出了所有作品的可靠信息。有一些作品深深地触及了我的灵魂，却无从考证作者是谁，在此向这些不知道名字的艺术家和手工艺人们表达我的谢意。

提姆·麦克雷特

缅因州，波特兰市

12 / 抽象 Abstract	52 / 边缘 Edge	92 / 图案 Pattern
14 / 审美 Aesthetics	54 / 优雅 Elegance	94 / 透视 Perspective
16 / 拟人 Anthropomorphic	56 / 强调 Emphasis	96 / 面 Plane
18 / 平衡 Balance	58 / 功能 Function	98 / 正负形 Positive & Negative
20 / 界线 Boundary	60 / 姿势 Gesture	100 / 渐变 Progression
22 / 中心 Center	62 / 网格 Grid	102 / 邻近度 Proximity
24 / 闭合 Closure	64 / 和谐 Harmony	104 / 清晰度 Resolution
26 / 构图 Composition	66 / 主次 Hierarchy	106 / 节奏 Rhythm
28 / 压缩 Compression	68 / 色相 Hue	108 / 感官 Sensual
30 / 内容 Content	70 / 融合 Integration	110 / 形状 Shape
32 / 连续性 Continuity	72 / 整体 Integrity	112 / 空间 Space
34 / 轮廓 Contour	74 / 交汇 Intersection	114 / 结构 Structure
36 / 对比 Contrast	76 / 间隔 Interval	116 / 风格化 Stylize
38 / 装饰 Decorative	78 / 直觉 Intuition	118 / 超现实 Surreal
40 / 密度 Density	80 / 发明 Invention	120 / 对称 Symmetry
42 / 设计 Design	82 / 线 Line	122 / 肌理 Texture
44 / 对话 Dialogue	84 / 体积 Mass	124 / 过渡 Transition
46 / 主导 Dominance	86 / 壮观 Monumentality	126 / 统一 Unity
48 / 动感 Dynamic	88 / 有机 Organic	128 / 明度 Value
50 / 经济 Economy	90 / 装饰品 Ornamental	130 / 重量 Weight

Abstract

抽象

- 1 被认为是脱离具体存在的事物
- 2 不实用或不实际的；理论上的
- 3 不表达个人态度或观点

- 4 单纯依靠内在形式而不是故事叙述或客观形象描绘来获得理智而带有个人情感的艺术内涵
- 5 舍弃，移除
- 6 总结，概括；对事物本质因素的高度提炼

abstractus (Latin) = “removed
from (concrete reality) ”

源自拉丁语*abstractus*，意思是“（从
具体现实中）排除”

有些人认为抽象艺术就意味着看起来很怪异，这是不准确的；怪异很容易表现，但是抽象作品是通过摆脱具体的形象来对现实做出的回应。

举个例子，*abstract*也可以指一篇论文的摘要，它是以论文为基础，对其内容的简短陈述，具有快速了解全文特点的作用。

异化是20世纪所有艺术形式一个显著的主题，人类被幻想成摆脱了具体的形象，不再有内心的或动物的需求，挣脱了社会联系，在时间上缺乏连续性。基于此，是否可以认为抽象艺术恰好就是这个时代主要的反映呢？

抽象艺术来自于精神而非自然，从这个意义上说，抽象艺术是人类都能看懂的，因为抽象根植于人性，而不是美国性或男性。正如技术和科学使世界一体化，抽象亦如此。

*There is no abstract art.
You must always start with
something.*

—Pablo Picasso

抽象艺术并不存在，你必须要先从画某种实物入手。

——巴勃罗·毕加索