

“北京地域化视觉设计创新与应用研究平台”资助项目

IMAGE

NEW BEIJING

视觉新北京

地域化图形创意与设计

李中扬 著

中国建筑工业出版社

“北京地域化视觉设计创新与应用研究平台”资助项目

MAGE

NEW BEIJING

视觉新北京

地域化图形创意与设计

李中扬 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉新北京: 地域化图形创意与设计 / 李中扬著
北京: 中国建筑工业出版社, 2012.12
ISBN 978-7-112-14850-9

I. ①视… II. ①李… III. ①平面设计 IV.
①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305125号

责任编辑: 李晓陶 陈小力

装帧设计: 肖晋兴

责任校对: 张 颖 陈晶晶

视觉新北京
地域化图形创意与设计

李中扬 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京方嘉彩色印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787×960毫米 1/16 印张: 10³/₄ 字数: 426千字

2013年1月第一版 2013年1月第一次印刷

定价: 69.00元

ISBN 978-7-112-14850-9

(22909)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

李中扬 著

参编成员 (以拼音字母排序)

曹汝平 陈守明 陈晓艳 崔文欣 崔亚敏
崔艳青 戴 荭 丁耀林 丁月婵 杜卫民
段岩涛 高东影 高 倩 郭弟强 郭 琳
韩 兵 郝丽珍 贺莉浩 洪志坚 黄 梅
黄 嫣 霍文娟 何芸汐 何 琳 姜坤鹏
金 龙 康 剑 兰新成 李倩一 李 僮
李亦飞 李子兆 刘桦政 行佳丽 刘文梅
刘新祥 刘 莹 卢宁宁 罗亦鸣 苗红玉
满令领 倪春红 彭麦福 曲 宁 任少朋
任 宇 孙一枝 王伟英 王 鹤 王 欣
王亚东 徐 红 杨丽珍 薛 欢 许 鹏
杨 柳 闫倍倍 喻文华 张 婧 张燕楠
张 峻 张康宁 张 翔 张耀匀 赵红玉
赵均学 赵 茜 周承君 朱岩岳

本课题荣获

1. 第六届北京旅游商品设计大赛 金奖
2. 2008北京奥运会 奥林匹克中心区特邀展出
3. 第十一届全国大学生设计大师奖 评委特别奖
4. 国际学生创作展/全球百校设计联展 (中国台北)
5. 第六届中国之星·设计艺术大奖 最佳设计奖
6. 道生悟成 中国 (国际) 艺术设计研究生优秀作品展
7. 亚洲联盟超越设计展 优异奖 (中、日、韩等)

六年花开

李
中
扬

六年前一个发呆的顷刻，引发了我对地域视觉文化层面的思考，很想做点什么。于是，为北京进行地域视觉文化研发的设想，开始在内心涌动。随着北京奥运会、世界设计大会的举行，项目设计研究持续了六个年头。今天，总算与大家见面了。

地域文化是一个值得深入研究的课题。首都北京拥有丰厚的文化底蕴和人文遗产，有着得天独厚的资源，在全国文化创意产业中占据主导地位。深入探索地域视觉文化，倡导原创设计教学，强化设计文化内涵，对实现自主研发的创新意识有着十分重要的战略意义。本书系统地呈现了首都师范大学设计与教育研究所的项目研究成果，书中作品以北京地域视觉文化为创作主题，从研究地域文化的视觉特征出发，用现代思维、全新角度、新锐眼光，集中展示了北京地域视觉文化的魅力，打造首都视觉形象新名片。设计作品曾在北京奥运会期间，被奥组委相关部门选为北京地域特色视觉作品，分别在奥林匹克中心公共区景等地集中展出，得到了相关领导、国内外嘉宾和观众的好评。“视觉新北京”作品在项目研发、创意设计、学术研究和国际文化交流方面，取得了实质性的突破。通过图形与文字的传播，进一步强化和宣传了北京地域新形象，产生了一定的影响力。

作为北京地域文化研究，我们主打“视觉新北京”项目。通过专题，探寻与北京相关的创意设计内容，全力打造原创地域新形象。该项目对北京地域文化进行了深入的研究，形成了以首都地域文化为特点的教学模式和应用平台。针对北京地域文化、创意产业、专业教育、设计研发、品牌推广等进行全面的调研和分析，将传统与文化、理论与实践、方法与创新、研究与应用纳入到项目中去执行，完成了一批具有创新意识的设计作品和学术成果。“视觉新北京”的项目得到了北京市教委的大力支持，已申请到北京市教委纵向研究项目：“北京地域化视觉设计创新与应用研究平台”，横向科研项目：“北京礼物”旅游商品视觉系列设计及研发等，直接科研经费达68万元。通过教学研究与专业实践的有效结合，有力促进了设计学科向更高、更深的目标与层次发展。

通过对“视觉新北京”项目的系统研究，让地域视觉文化与项目紧密结合，以智慧和策略为创意经济带来了更大的空间。围绕北京的地域视觉文化特征，逐渐形成产、学、研紧密结合的研发模式。在教学上：提升教学理念，强化原创意识，根据设计课程和课题项目，将教学内容、方法、能力和实践融入课程。从专业教学实际出发，强调教学、研发和市场需求的良性互动，打造视觉设计创新平台。学生从课题中进行调研与分析，策划并制定合理的解决方案，主动参与专业教学，达到项目整合、提升、优化和创新的目的。在管理上：利用设计工作室实施目标化管理与项目负责制，以开放式教学和实践手段，突出学生的创造力。本项目优势明显，在文化创意方面有一定亮点。首先，项目负责人具有文化创意产业的发展眼光，对地域视觉文化与设计有较深的造诣，具有丰富的实践经验。研究团队成员在该领域各有所长，综合实力较强。其次，研究条件较好，经费充足，设施齐备，已满足实际工作和项目需要。在强调文化产业与创新设计的前提下，通过平台完成一系列的学术与应用成果，取得了显著成效，发挥了平台应有的作用。项目文化效益的可持续性，首都高校的人文环境、学术氛围及良好市场供需关系等给项目研究提供了很好发展空间，社会各方面对此也予以高度关注。

在整个研究过程中，我们围绕“视觉新北京”项目，提炼北京地域文化中的典型视觉形象，利用所收集相关资料、摄影、图片、书籍、实物等进行项目整合分析，以创新意识和方法，以现代视觉表现方式创作完成。每人根据自己所选择的主题进行创作，通过兴趣+引导，重点+特征展开深入研究。以全新的视角去体验名胜古迹、民俗民居、民间工艺、现代建筑、城市风采等。在设计过程中把握文化与时尚融合，原创与心智并置，视觉与元素启发，创作出新文化、新观念、新意识、新特色、新印象、新时尚、新风格作品。同时积极构建设计转化平台。以“视觉新北京”为主题，结合首都旅游品市场的需求，进行“北京礼物”的研发设计，促使研究向产业转化，为北京旅游纪念

品打造视觉品牌。已有多项设计成果被中国科学技术协会、北京市旅游局、北京工艺美术集团、北京海洋馆等机构采用。作品在《中国（国际）艺术设计研究生优秀作品展》、《亚洲联盟超越设计展》中展出。并获得国内外设计奖多项。

课题经过长达六年的设计研究，其主题鲜明、特征突出，地域形象显著，创意性强，思考如下：1. 以地域文化和创意视觉为研发脉络，深入研究城市形象特征，不断打造城市新品牌，并由此加以推广。2. 以“视觉新北京”的项目研发，重新构建中国城市视觉形象，不断挖掘地域化视觉元素。通过创意图形展现中国城市风采，形成地域特色与研究平台，借助资源优势推动地域文化创意产业的持续发展。3. 项目研究，以现代观念和思维去看待城市变迁，通过地域形象研究，寻求城市的个性、差异和现代视觉亮点。4. 将项目研究与文化创意产业有效结合，注重市场需求与大众喜好，开发更多的衍生产品。5. 通过地域文化项目的互动，扩大中外文化交流。并成为一个城市、一个地方的视觉品牌，亦是视觉形象推广的重要方式。

六年探寻，形成了与北京文化创意产业协作发展的有效机制，探索出了一条切实可行的、符合北京地域文化特色的研发之路。伟大的梦想始于足下，它历经重重困难，在坚持中步步升华，与“短平快”相比，我们的研究课题在探寻中走向成熟，正因为有持续的耕耘，如今的成果才略显夯实。出书不是我们的目的，而是借助成果寻找前进的方向和动力，同时我们也有许多的困惑与不足，你的赐教是最好的鼓励。由衷感谢中国建筑工业出版社李晓陶编辑、陈小力编辑。感谢北京市教委及首都师范大学社科处、美术学院的鼎力支持。我们的研究平台因大家的关注而健步前行！

壬辰年初冬于火车厢工作室

目录 Contents

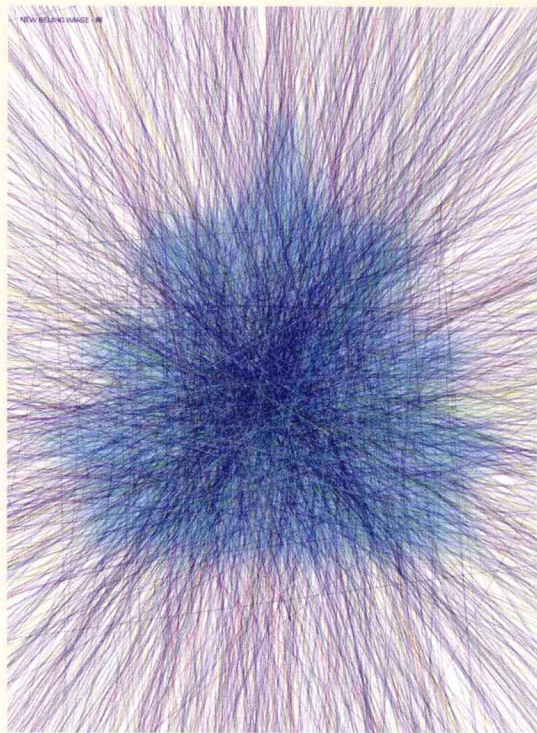
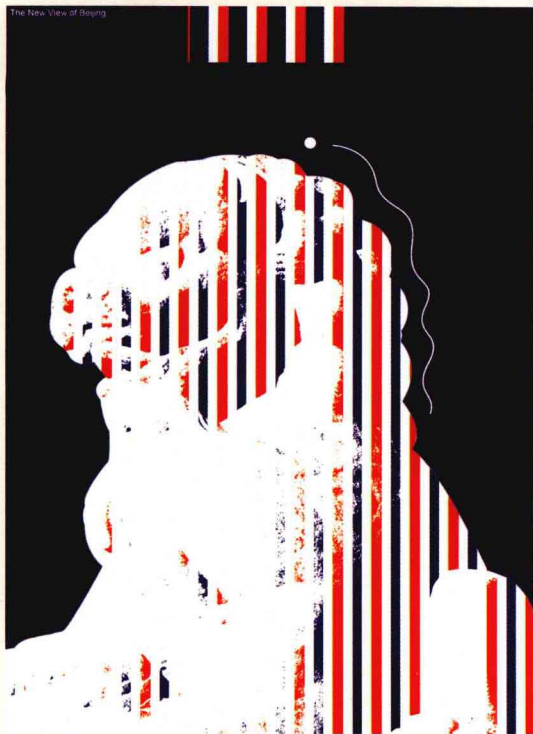
9	名胜古迹 places of historic interest
45	民俗民居 folk custom and folk houses
67	民间工艺 folk arts and crafts
83	戏曲戏剧 traditional opera and drama
93	文字视觉 visual sense of characters
119	新建筑 new architecture
131	城市风采 city features
153	综合视觉 comprehensive visual sense
165	地域新轨迹 ——以地域视觉文化为特征 的创意明信片设计研究
172	参考文献

NEW
BEIJING
IMAGE

名胜古迹

places of historic interest

IG

红白蓝

通过对符号化图形的变化组合,表现北京城市文明的时代转型。“石狮”在中国文化中有着重要的象征意义,在这里寓意传统而古老的城市标志。“红白蓝”本是外来的符号,但是20世纪80年代在大陆曾流行一时,并在改革开放初期的生产、生活中广泛使用,代表着一个时代的流行元素。整体设计版式参考当时烟标设计风格,突出市井气息,突显一个城市曾有过的经历,以及由此形成的视觉印象。点、线、面的构成,重复构成,象征性符号的运用。

虚实

第三幅作品是以“虚实”为主的表现手法,通过线条的交错伸展,将古代祭天场所——天坛所蕴含神秘、威严的历史形象以线条的方式表现出来。天坛作为整个画面的背景,其模糊的效果更增加了其威严、神秘的气质;画面主体错综复杂的放射线既感觉从中心发出,又感觉向中心汇集,不但增加了画面的视觉冲击力,还可以体现出天坛犹如中华历史文化的奇点,凝结了历史的沧桑巨变,散发出历史的厚重韵味。

皇顶之上

北京作为国际化的大都市,现代而又古老,要想了解北京,还需避开城市的喧嚣,放下浮躁,仔细品味她深厚的历史文化。当月光撒在宫墙上,你仿佛穿越时空,走进她的历史。这个明信片的设计,就是在历史文化上探寻亮点,塑造新北京的城市品牌。

宫·门

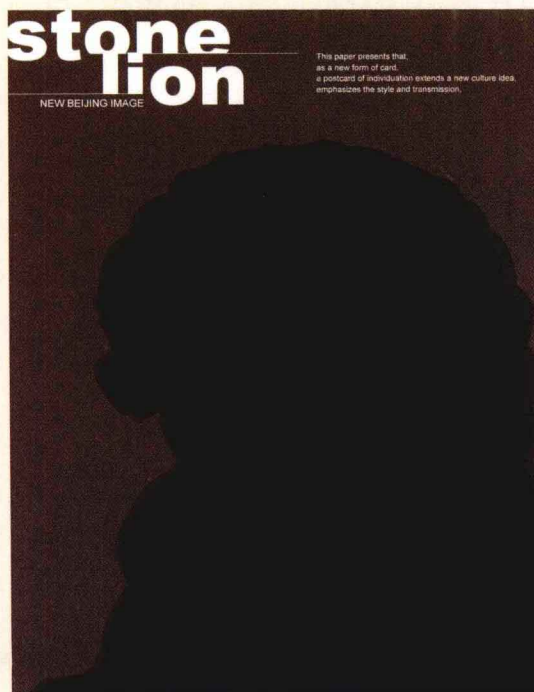
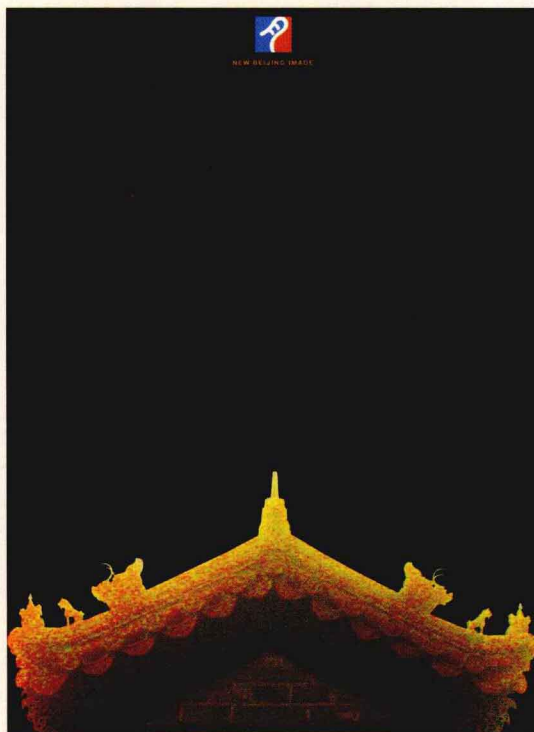
“宫”是北京的特色之一,它包含着许多丰富的含义,如故宫、皇宫、宫殿……透过宫门,从历史到现在,我们能看到什么?在夜空的映衬下,是北京的新面貌。

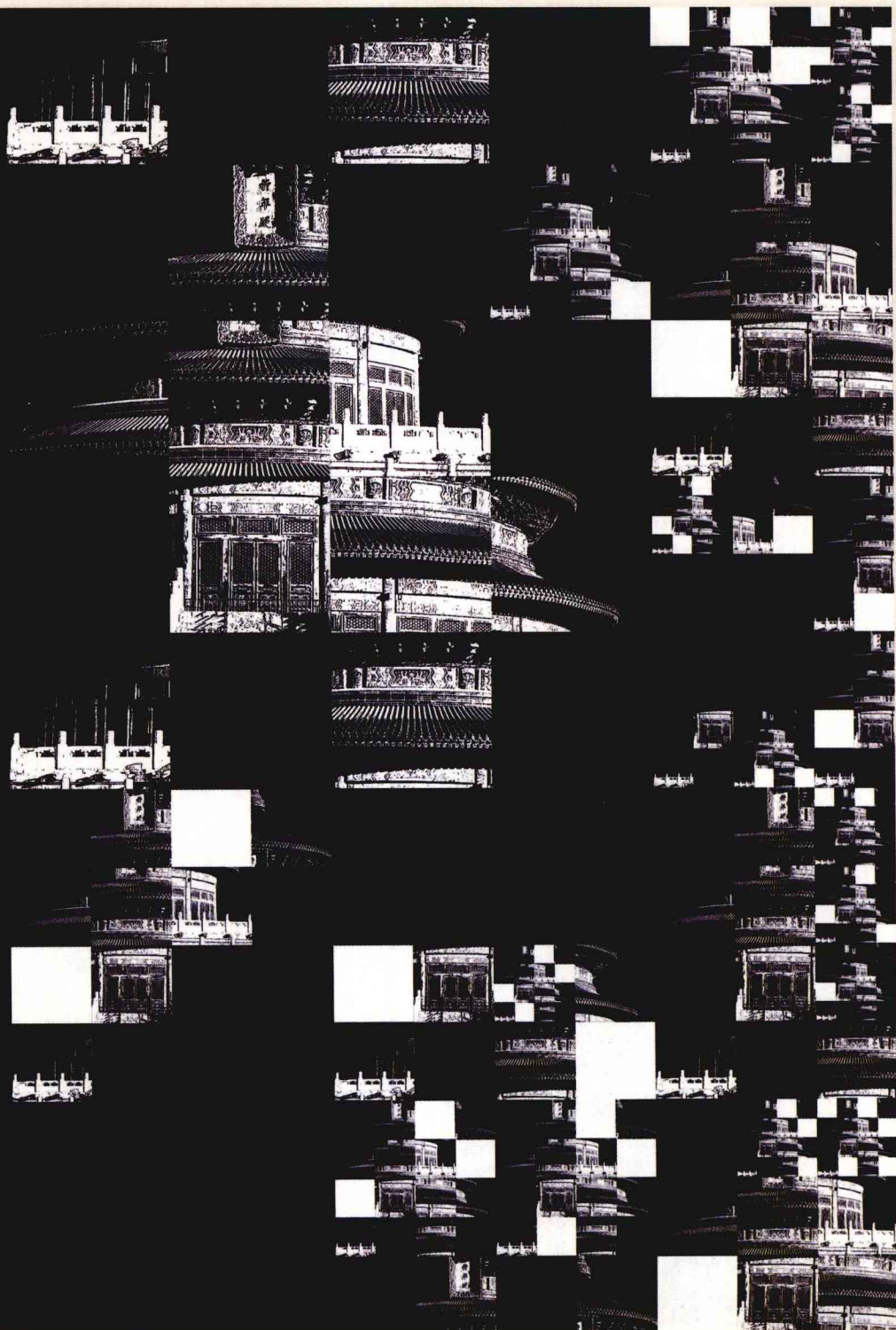
石狮

老北京四合院门前的石狮子,相信来过北京的人们一定不会陌生。作品运用叠加的手法展现出水墨造型的石狮,给人以凝重、优雅的视觉感受。

蓝天红墙

北京坐落着恢宏的明清皇家建筑群——故宫,而除了巍峨的殿宇、精美的瑞兽、错落有致的园林设计以外,给人印象最深的就是延绵的红墙。本设计以红墙为基本设计元素,为红墙之上赋予蔚蓝、纯净、简洁的天空,象征着历史悠久的古都北京将焕发新的光彩。使用简洁的画面、鲜明的色彩、典型的线条与图案,以呈现北京现代、绿色、开放的姿态,展现“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神。

天坛无限

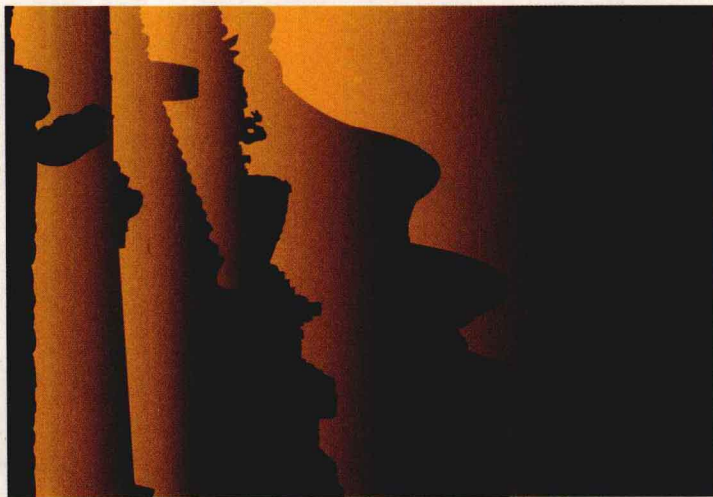
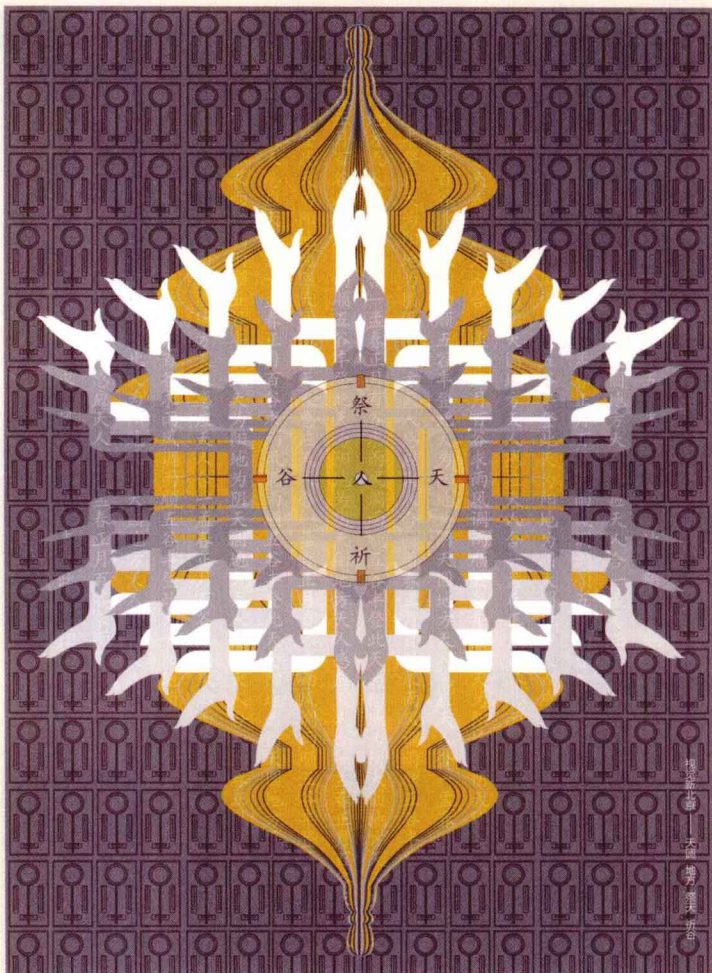
用方形提取天坛的不同局部，并重新组合成画面的一个单元，再将这个单元按不同的大小比例进行重复，形成强烈的韵律感，表现出天坛崇高、深邃的人文内涵。

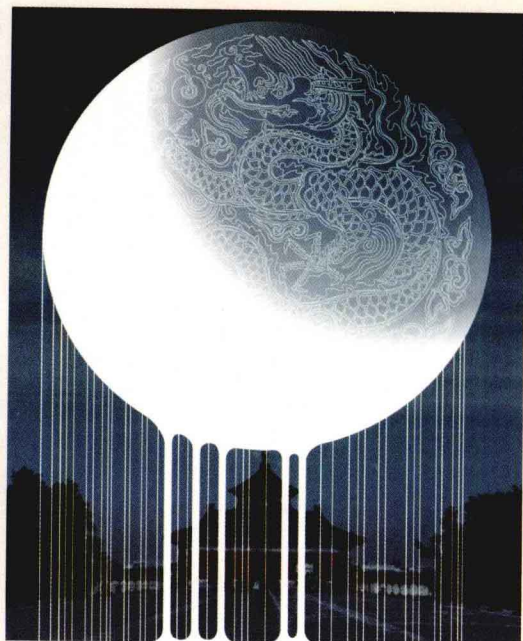
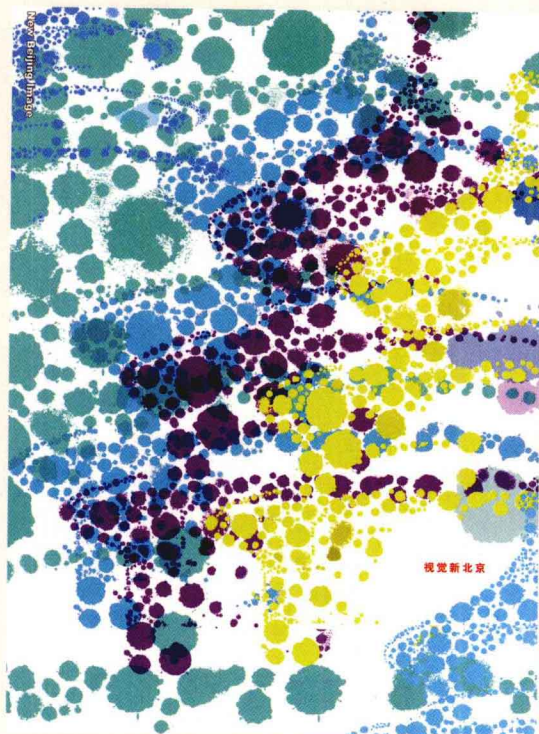
祈天祈谷

海报采用北京的天坛作为创作元素，天坛是古代皇帝祭天祈谷的场所，天坛的祈年殿又名祈谷殿，祭祀天、谷是中国的传统文化中重要的组成部分，通过运用这些元素进行创新，来重新诠释中国传统的祭天文化。

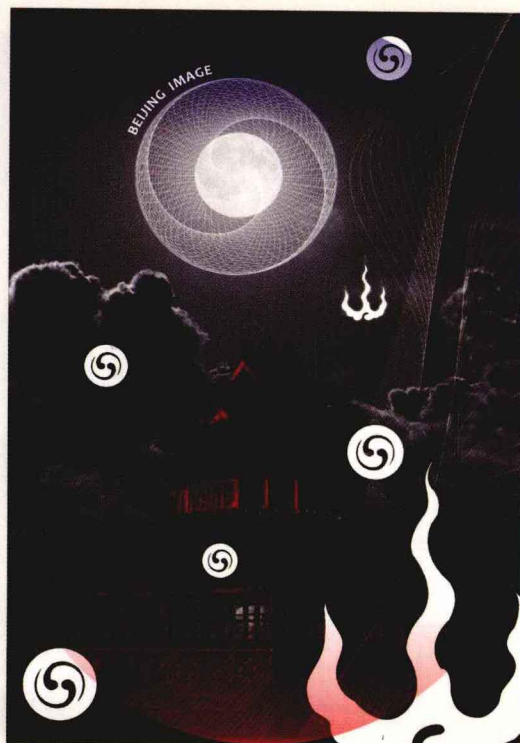
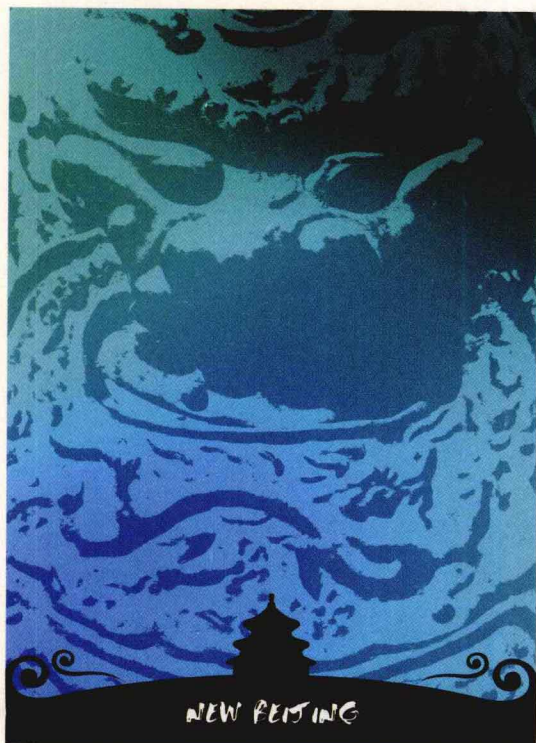
倩影

这幅作品是以“倩影”为主题，将北京不同尺度、不同大小、不同意义、不同风格景物的剪影融于一幅画面，画面整体使用明黄色，风格类似于中国传统山水画面，层次分明，彰显了古都北京的历史凝重感。画面轮廓时而挺拔、时而峭立，时而笔直、时而曲折，时而大刀阔斧、时而波澜不惊，这正恰好契合于古都历史经历的沧桑巨变。

B E I J I N G I M A G E

时尚天坛

天坛是皇帝用来祭天、祈谷的地方，而如今的天坛却成为不少旅游者必来观赏的一个旅游景区，为天坛增添了新的生命力。天坛的形象多姿多彩，如同这幅海报的名字——五彩天坛，在颜色选择上用清新明亮的颜色布满了整个画面，而形式上采用水墨的笔法，增添了整个画面的艺术感染力，单纯、新颖而又不失传统。艺术表现力丰富、远视效果强。

月色依旧

北京遗留下许多古老的建筑物，同时今天的北京也有许多全世界闻名的新式建筑物，承办北京奥运会之后，一大片新型的建筑拔地而起，极大地改变了这个城市的整体风貌，这组明信片用新旧建筑物对比的方式，用两种不同的视觉效果反映了这个城市的两种不同但又并存的形象。

历史的呼唤

狮首形象，这个中华图形符号展现出的民族的威严和气韵，和天坛一起组成富有历史意象的视觉效果。兽首云纹形态之神韵，将古都皇城千万种表达浓缩于简洁的形象中，当人们品味其中的博大精深的内涵与韵味时，一个“新北京”诞生了。

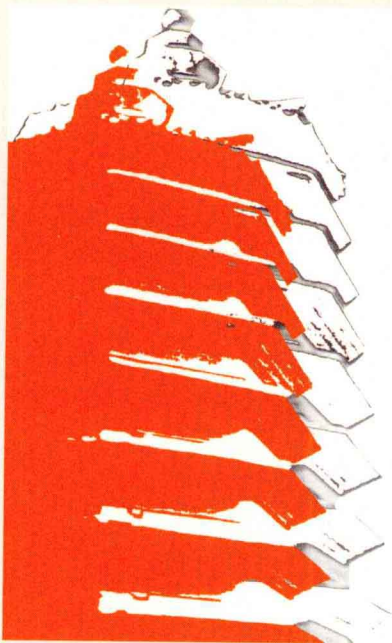
京都夜色

很多时候人们在看北京皇城根儿的古老建筑时，都是看到它阳刚、壮丽的一面，殊不知在北京的夜晚，这些雄伟的古建也会表现出阴柔、妖娆的一面。本张明信片便是选取了这一独特的视角，将月夜下紫禁城角楼的阴柔美与神秘感表达得淋漓尽致。

皇城·门

“里九外七皇城四，九门八点一口钟”，这句老话概括了老北京皇城根儿的城市规划。虽然现今大多数的城门都已不复存在，许多地方也已不再是当年的风貌，但北京依然沿用着这些古老的地名，作为这个城市的名片，向世人展示着它悠久的历史。这一系列的明信片用一张清朝时期的老地图，向人们悉数展示那些带有历史感的地名。

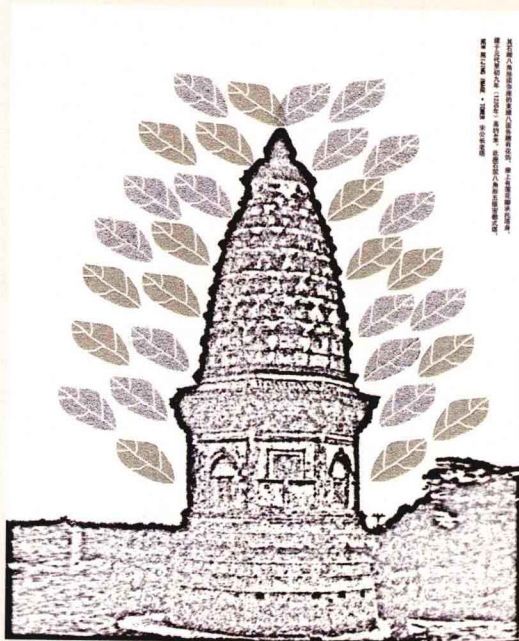

将古塔造型进行效果处理，去掉细节，取其整体造型轮廓，用具有视觉冲击力的橙黄色作为主体色，灰白色的古塔造型作为背景进行铺垫，起到过渡作用，整个画面具有现代感，充满活力。

万松老塔

将古塔造型进行效果处理，去掉细节，取其整体造型轮廓，用具有视觉冲击力的橙黄色作为主体色，灰白色的古塔造型作为背景进行铺垫，起到过渡作用，整个画面具有现代感，充满活力。

将古塔去色做成浮雕效果，远看似棵充满历史积淀的古树干，添加线条简洁的叶形，以灰色调表现，给人一种古塔新生的感受，让人充满希望。

宋公长老塔

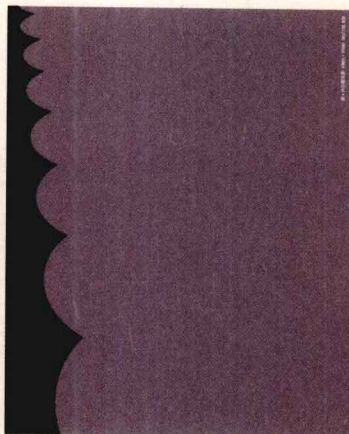
将古塔去色做成浮雕效果，远看似棵充满历史积淀的古树干，添加线条简洁的叶形，以灰色调表现，给人一种古塔新生的感受，让人充满希望。

画面采用黑、白、灰来表现，将古塔向右侧倾斜九十度呈倒梯形，色彩方面从古塔的底部到顶部由浅灰到深灰渐变，为了使画面更具稳定感，在画面右下角用古塔的文字简介作出一个正梯形的文字块，与古塔造型相呼应，整个画面简洁明快。

水波嵌塔

画面采用黑、白、灰来表现，将古塔向右侧倾斜九十度呈倒梯形，色彩方面从古塔的底部到顶部由浅灰到深灰渐变，为了使画面更具稳定感，在画面右下角用古塔的文字简介作出一个正梯形的文字块，与古塔造型相呼应，整个画面简洁明快。

影中京塔

画面的左侧将塔的三分之一侧面用简单的线条进行概括，并以黑色的剪影形式呈现，大面积的灰色占据了画面四分之三的面积，整个画面图形概括，色彩简明，赋予古塔以现代的气息，画面中大面积的单色，给欣赏者无限的遐想空间。

湖光古塔

此款明信片采用竖构图，将古塔以无彩色展现，凸显其古色韵味；将古塔的身影拉伸并降低透明度，使画面更具有层次感和空间感。上下对折的对称式画面让整个作品具有现代气息，整件作品给人以古韵与现代交相辉映之感。