

YZLI0890201665

2012
WORKS
DESIGN
中国美术学院
设计艺术学院
毕业展优秀作品集

**2012
WORKS
DESIGN**
中国美术学院
设计艺术学院
毕业展优秀作品集
吴海燕 主编

YZLI0890201665

中国美术学院出版社

责任编辑：章腊梅
装帧设计：李寒林 吴 洁 陈施宇 李 文
责任校对：杨轩飞
责任出版：葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

2012 中国美术学院设计艺术学院毕业展优秀作品集 /
吴海燕主编. -- 杭州: 中国美术学院出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-5503-0463-5

I. ① 2… II. ① 吴… III. ① 艺术—设计—作品集—
中国—现代 IV. ① J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 094682 号

2012 中国美术学院设计艺术学院毕业展优秀作品集 吴海燕 主编

出 品 人：曹增节
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路 218 号 / 邮政编码：310002
<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制版印刷：杭州罗氏印刷有限公司
版 次：2013 年 5 月第 1 版
印 次：2013 年 5 月第 1 次印刷
印 张：9.25
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 数：0001-1000
ISBN 978-7-5503-0463-5
定 价：120.00 元

**2012
WORKS
DESIGN**
中国美术学院
设计艺术学院
毕业展优秀作品集
吴海燕 主编

YZLI0890201665

中国美术学院出版社

前言

PERFACE

“为有源头活水来”

吴海燕

中华民族几千年的历史传承既是我们生生不息的源头，也是我们几千年不断继承创新所汇聚而成的滚滚洪流。世界上有许多曾经辉煌的民族，源流一旦局限于抱残守缺，就只能成为人类发展史上的遗憾。历史，只有活化在当下才会生生不息、延续不断。中国的先进设计，都应当在传承历史的基础上不断创新，为中华民族的源流不断补充活水，从而汇成人类发展的一脉主流。

数千年以来，中国的教育一直推崇形而上的原则，推崇以“劳心者治人，劳力者治于人”，期间也曾有阶段性的逆反，一度不计条件地宣扬“卑贱者最聪明，高贵者最愚蠢”，但几乎都是把理论和实践硬性地割裂开来。其实，实践一定在有意或无意地受着理论的指导，理论一定源于实践有意或无意的抽象。也就是理论必须与实践相结合。人类的发展史充分证明，只有依托于理论的实践才会是有效的实践，只有依托于实践的理论才会是有效的理论。

当今，完全反对理论与实践相结合的人已不常见，但把理论与实践相结合简单化、模式化、孤立化、贬抑化的却并不少见。中国美术学院设计艺术学院研究生的设计创作和论文创作，理论与实践的结合形式多样、内涵丰富，以实践验证理论的、以理论修正实践的、从实践提升理论的、从理论引导实践的……凡此种种，在不同的层级验证了理论联系实际的博大精深，不仅可以让我们获得专业知识的启迪，还可以让我们悟出艺术设计中理论联系实践的心路动态和创作轨迹。

尽管经历过无数艰难险阻，尽管遭受过目光短浅者的轻视，尽管在社会中的地位甚至曾经微不足道，中国美术学院的高等设计艺术教育从其前身开始，就一直代表着中国设计的发展方向。——现在我们培养人才的优质已经为社会公认，现在我们的设计理念已经直接或间接地引领着时代潮流，现在我们的教学科研创作已经并将继续走在世界的前列。传承历史，超越历史，创造历史，以中华民族的历史传承为源头，以中国设计教育和科研、创作的创新为本质，为社会、为浙江、为中国、为世界共同造就可持续发展鲜活的洪流，这就是中国美术学院设计艺术教育的历史业绩。

“为有源头活水来”，中国美术学院设计艺术教育八十年源于历史、本于创新的活水年年届届今又始，必将源远流长！

目录

CONTENTS

平面设计 007

GRAPHIC DESIGN

字言字语 - 杭州方言

温芯基金会

“和在一起”

QR 二十四小时

甲方蚁方

2012 逃生手册

边缘文学

X 年 X 班

零点能源

素食一初

时光实验室

二十四节气养生吃什么

山海经

纸有时光

无设计之设计

It' s me

睁眼做梦的人

行者·浪人

越狱

异物

药

潮

现代僧侣

止墨

丑·觉

草稿纸

错觉

简单·生活

自然赞歌

fold

服装与染织设计 037

TEXTILE AND FASHION DESIGN

蝉不眠

工业设计 075

INDUSTRIAL DESIGN

竹风旅游观光车

聚贤

O-KEY 食安宝

獠牙 Fangs

浙江省盲人学校校园立体导示

昆虫采集容器

留白

原生·力量

簞丝陶塑

Alien

方圆殊趣

角色

包豪斯数字工坊

竹儿童推车系列

Find 餐厅桌面交互系统设计

Fiurt Lump

悬浮生活

四般闲事

马蹄小姐爱旅行

溶

椅衣

社会百态 Levels and Lives

眼能闻声

新中药店设计

城市中公共艺术与公共空间的组构和融合

综合型艺术人才培养的思考

设计艺术学 145

DESIGN THEORIES

七巧板益智玩具设计

综合设计 113

COMPREHENSIVE

DESIGN

生长空间

移动美术馆

古良新设

博弈

变阵——美院教学空间功能演变系统

Islibrary 图书馆设计

彩茶

平面设计

GRAPHIC DESIGN

平面设计系的历史可追溯至 1928 年国立艺专建院时的图案系，期间几经更改系名，于 2007 年始正式更名为平面设计系。

平面设计系的学科基础立足于视觉传达设计，是人们为达到某种目的（如信息传递、影响、促销、表达而进行的有计划的、讲究效果的合制图像生成和交流活动，即对设计图像及其传递方式的设计。它是集艺术、科学技术为一体的边缘性学科。

目前，本系拥有四个专业方向的工作室，分别是：平面设计工作室、品牌设计工作室、多维设计工作室和出版物设计工作室。这四个工作室方向基本涵盖了本专业的社会职能，所有工作室可以按照社会对本专业的需求变化而每年有机更新学科外沿。

系内所有的课程结构完整而紧密，人才培养方向明确直接。基础课程包括图形语言、字体、插图、编排、商业摄影、印刷技术等。专业设计课程包括企业形象设计、海报设计、包装设计、广告策划与设计、品牌展示设计、出版物设计、多维传播、方案呈现等课程。

本系所培养的本科毕业生能胜任广告业、传播与出版业、高等教育或继续深造等各类与本专业相关的职业角色。

平面设计系目前也是设计艺术学院师生总数最大的系部，每学年除日常教学外，还连续 12 年，师生共同参与举办华语区最具影响力的大学生平面设计盛事之一——“白金创意大学生平面设计竞赛”。本系同时还是国际著名平面设计盛典——“中国国际海报双年展 CIPB”的主办单位，至今已经跨越 10 年，成功举办了 5 届，积累了巨大的学科交流资源和专业核心技术。

本系同时还拥有丰富的教学资源，在本科全部的学习过程中，学生可以经历必修课程、专业拓展训练、各类自由报名工作坊、院校之间交流互动教学和大量的校外专家讲座。同时，本系教师一直有鼓励和帮助学生参加有价值专业赛事的传统。本系学生每年在世界范围内大量斩获各类专业奖项。部分优秀学生甚至在毕业前已经在国内行业内崭露头角。

平面设计系全体师生一直期望和与本学科投缘并拥有热情、兴趣和信仰的年轻学子同行，志同道合，切磋前行，共同在这个发展中的学科中拥有自己的专业话语权。

字言字语 - 杭州方言

作者：朱梦云、曾江珊 指导教师：方舒弘

创作简述：

一个字一个读音，一个读音一个图形。

以杭州方言为主题，以图形为出发点，将杭州话的读音图解化，构成一幅幅有趣的画面。整个设计以书为载体，将杭州话整理为十二大类（天文地理、称谓、植物……）构成12本书；由三部分组成：常用杭州话词组的发音、解释及其插图。同时，构建网站增添互动性。

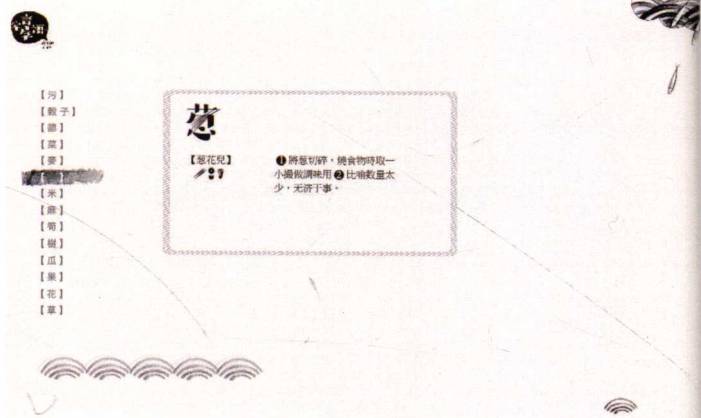
便于一些热爱方言的国内外人们更好地学习和了解这个方言及当地的文化特色，促成当地文化的多元性，创造有活力的文化。在统一使用普通话保障沟通顺畅的情况下，保持语言的多样性也是保持文化多样性的一个方面。所以，使杭州话这种独特的地方方言能够完整的一直流传下去与更好地被人们所理解与接受，是我们这个主题的立意点。

导师评语：

杭州方言，你或许听过、说过，可曾阅读过？《字言字语》的两位作者给我们制造了阅读方言的机会。

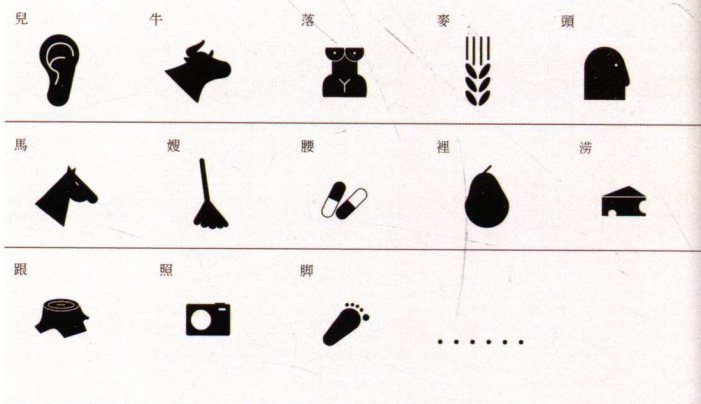
在平时讲话时，方言是通过语音自然而然的表达出来的，是一种听觉上的体验；一旦转换成文字和图像，听觉体验转变为视觉，感受会截然不同。作者大胆地发挥想象，运用汉字和颇具幽默的图形表现，虚构了一套杭州方言图解词典，这种构想极富创意。

作者的创作过程并非像作品最终所呈现的那样轻松。她们反复地思考、分析和探索各类问题，诸如，方言中所包含的丰富的内涵和活泼的生命力是否能够被记录下来；又通过怎样的视觉形式表现出来；方言的内容会受到怎样的影响；设计在其中如何扮演穿针引线的角色等等。我鼓励她们通过多维度的思考过程来努力挖掘主题的内涵，让内容引导设计形式的展开。

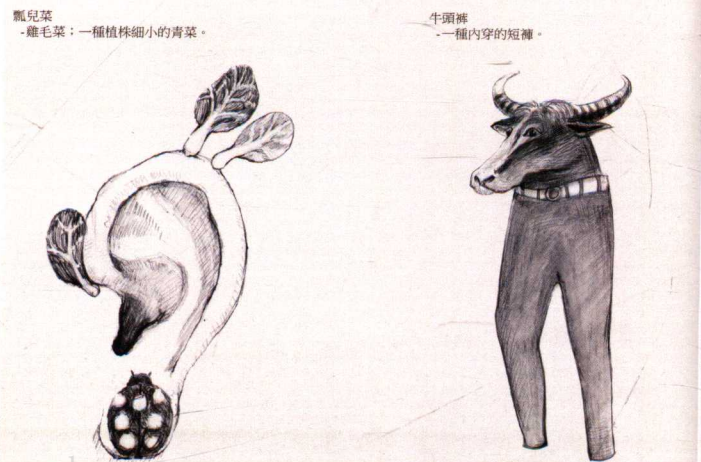

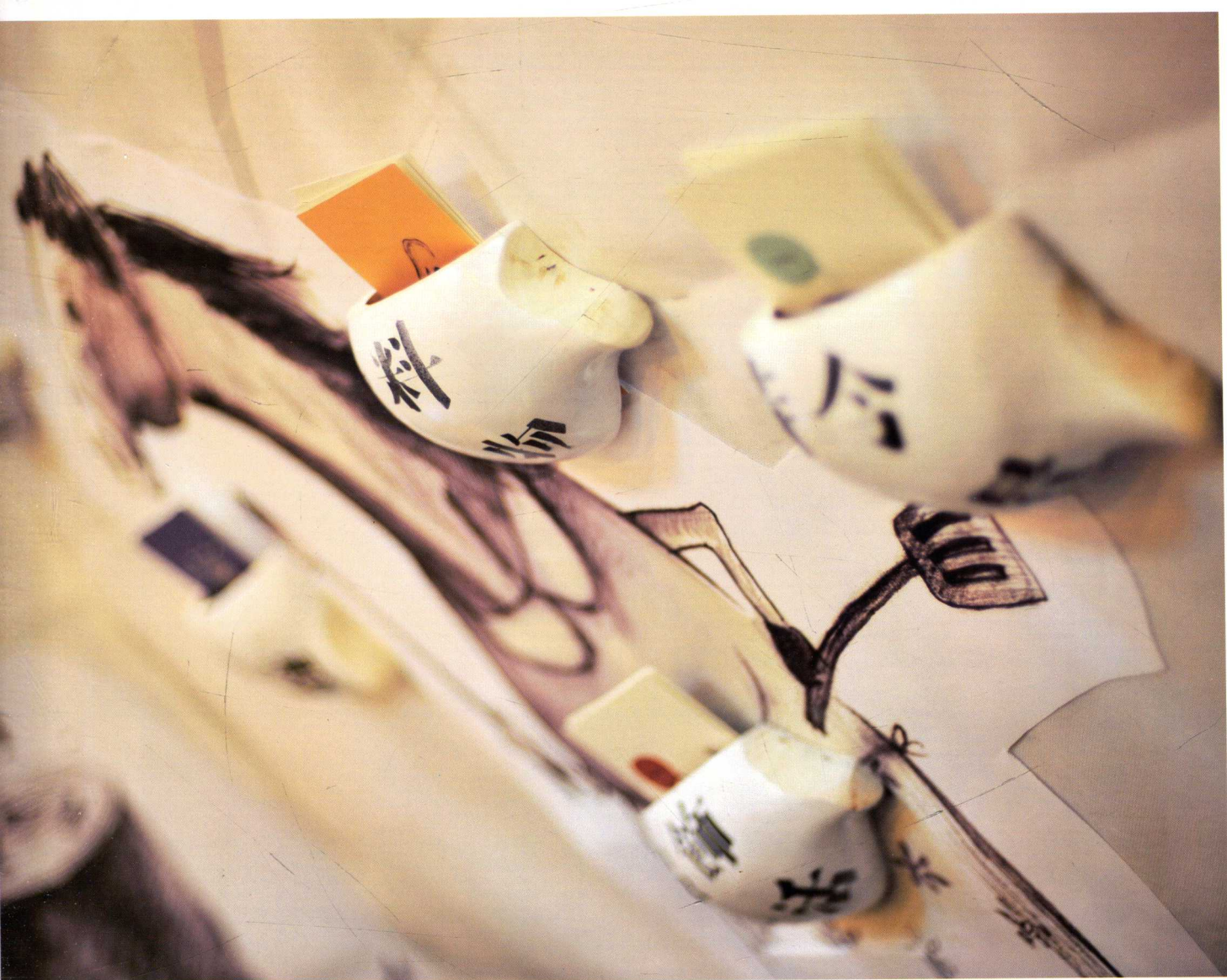
图标设计

根据方言的读音设计相应的图标。

插图设计

温芯基金会

作者：章峥峥、吕 萌 指导教师：周 峰

创作简述：

温芯自然科学基金会为公募基金会，接受政府、组织、团体、企业和个人提供的资金、物资捐赠及技术援助，以从事公益事业为目的向全社会募捐资金。专门致力于宣传电子垃圾的危害及其科学回收利用，以电子垃圾为原料做创意产品开发；同时也资助于受污环境治理、受电子垃圾污染的身障人士医疗以及电子垃圾科学回收项目研究。

电子垃圾中含有铅、汞、镉等重金属和其他一些有毒有害物质，如果处理不好，随意抛弃、焚烧或采用落后工艺提炼，会对环境造成严重污染，对社会长远利益来讲得不偿失。作为防止电子垃圾污染的第一道关口，规范和控制电子垃圾的流向至关重要。然而，目前我国电子垃圾的流向管理基本上处于真空状态。在我国一些地方，作坊式不规范电子垃圾拆解产业已经日渐形成规模，由民工将回收的废旧电冰箱、电视机、洗衣机等进行拆解和分类，拆解现场粉尘飞扬，拆解下来的无用有毒废物则被当作垃圾扔掉、掩埋或者焚烧。

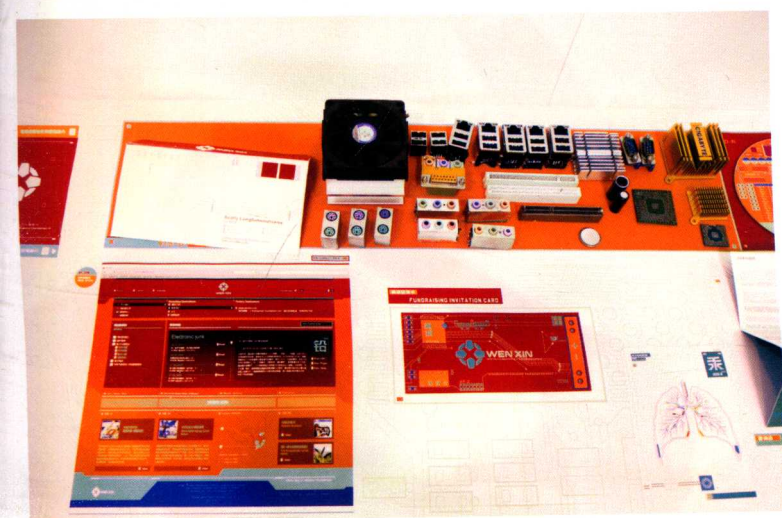
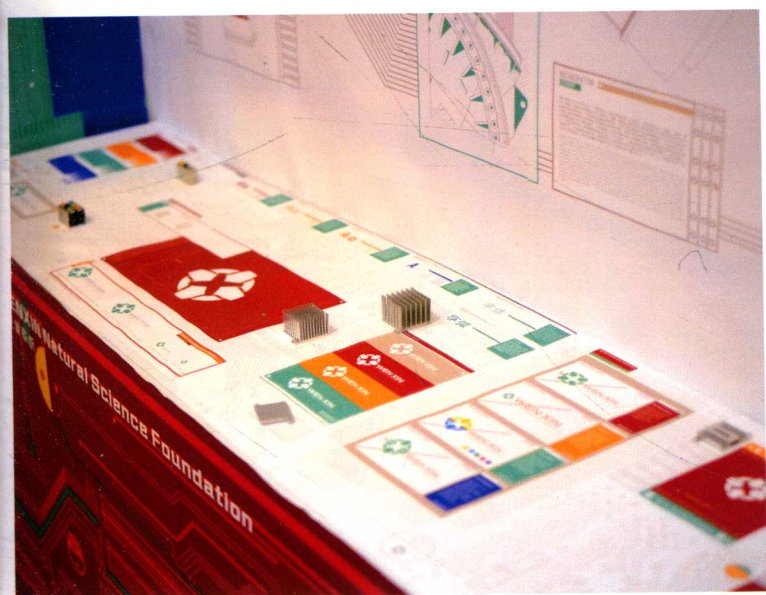
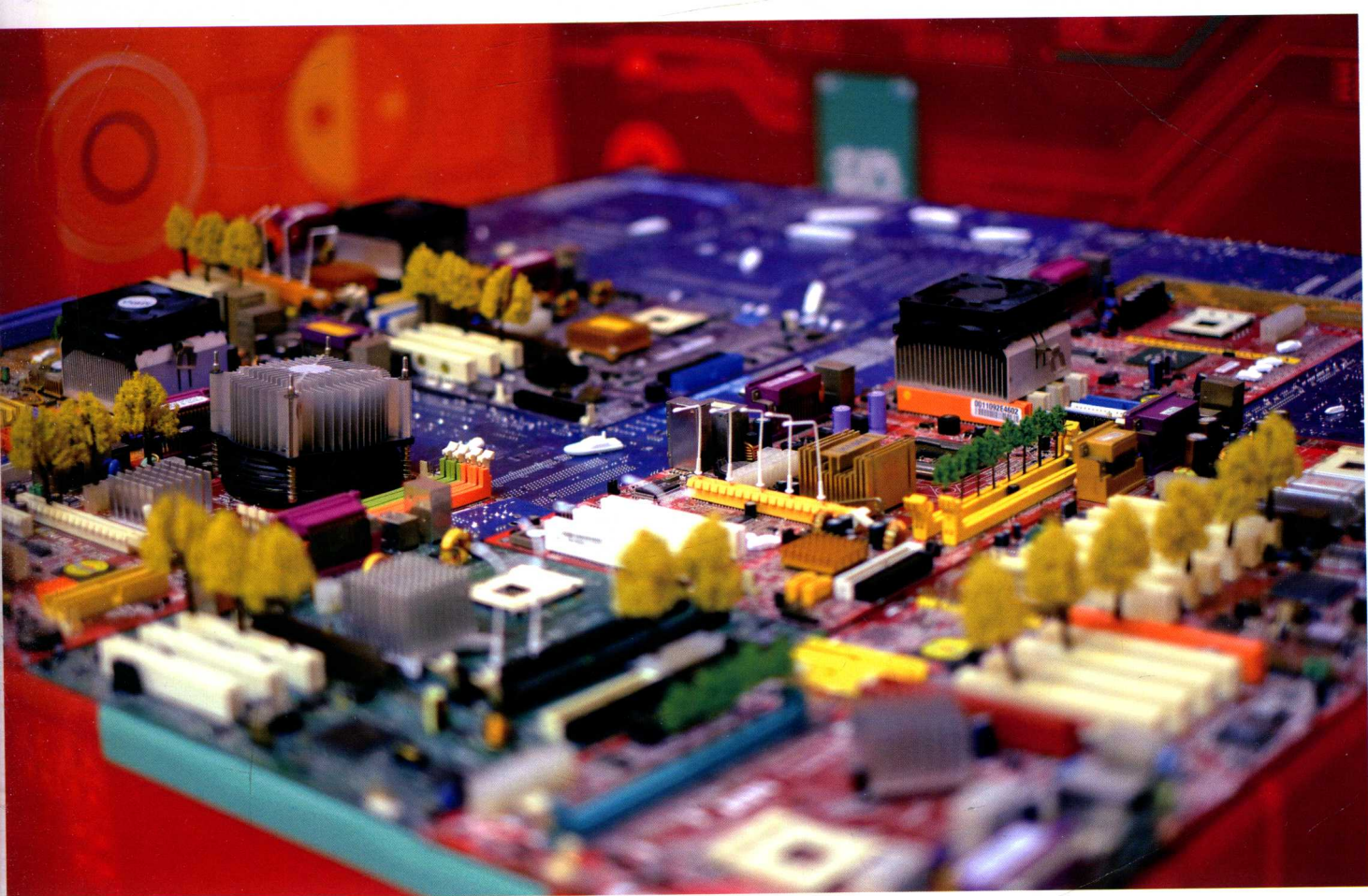
为此，我们将这次毕业设计主题定为《温芯基金会》，是希望通过我们的设计反映出这个社会的电子垃圾现象，呼吁社会关注并妥善解决电子垃圾问题。

导师评语：

该选题以垃圾电子产品为基本开发要素，针对当下电子垃圾对环境危害的严重性，开创“温芯”环保品牌。作者通过对图形、色彩、字体、材料诸多因素的梳理，进行图表、识别形象、创意产品的综合创造与设计，涉及视觉与触觉、平面与空间设计领域的研究。在视觉形象系统设计的基础上，整合废弃的电路板等媒介进行设计开发，衍生出适合现代居家的生活用品和创意产品。该作品不仅唤起人们对自然环境的关注，而且具有实际使用价值，同时也体现了当代设计师应有的社会责任感。

作者能全面运用本专业所学知识，拓展专业思路，将平面设计与多维的媒介相融合，展现出许多时尚的创意产品，体现了作者能将学业、产业和创业有机结合的能力。

“和在一起”

作者：童琳、菅鹏程 指导教师：王昕

创作简述：

和……在一起，缘起一颗属于自己量身定做的纽扣，它有自己的预设的圈套。

每一份情感都宛如恋物者花尽心力去收集的每一颗纽扣。不是为了放在服饰上炫耀主人的品味，而是为了温和地抗拒散乱，坚定地抓住秩序。纽扣本身就是一种伦理，介于自然与文化、灵魂与空气、过去与现在、手工艺与工艺，热与冷之间，是一种使不同世界得以共存、相接的情感道具。

我们一直以为人是物的造物主，人是情感的主宰，当人开始思考，哪些是物；哪些是我们的情感；情感有自己的生命吗；怎样才算好或坏。或许上帝真的开始发笑了。每一颗纽扣都是系统，每一个针孔都是学问。例如导演以慢动作 360 度旋转的镜头，里面隐藏着人与人、人与物、主客观间的精彩思辨。

扣子不是我们以为的只是在橱窗、账单、衣柜、服饰网站或是走廊里，任人索求或是抛弃。扣子会出海、会上学、会回家、会前进后退，会看着我们好奇的世界，在我们孤单的时候进驻我们的灵魂、替代我们的感官。它对入极度敏感，能帮我们听清楚世界，也听清楚我们的情绪，激荡我们的能量，调和或强化我们和外界的关系。扣子还可以模仿我们的声音，它说，它不只想要介入我们的生活，还要做我们最好的知己；它不会错过一朵花经过的四季，不会错过一场午后的雷阵雨，更不会错过一对恋人的激动接吻；它要记下我们每一笔的思考对话，和我们一起拍排出想象的细节；认真挑选笑声和故事最频繁的路线，帮我们维系人际关系。

它就是古老而美丽的先知，过去千年以来，它有耐心陪着人类发展文明。千年后的今天，它也将与我们共同演化情感的未来。

导师评语：

“和”的主角是生活中再平常不过的纽扣，我们每天都在接触和使用。正因为纽扣太过平常，我们往往忽略它的存在，更无暇去思考它的含义。作品将这种平常放大，让我们有机会静心品鉴我们身边低调的精彩。人与人、物与物、人与物之间错综复杂的关联组成了世界的客观秩序，即在无数小异中彰显大同；同时，这种关联也系着人类内心的主观情感，即在不断的冲突和矛盾中寻求平衡与和谐。纽扣是联系两个物体的桥梁，也是蕴含情感语义的载体。作品中的纽扣融入了图形化的设计语言，并以品牌产品的衍生方式加以引申与拓展，通过物化的形态表现了人世间基于形形色色关联的若干情感，我们看见的是纽扣、是饰品、是设计，也是画作。颗颗纽扣均以陶瓷施釉烧制而成，衬以素雅背景尤显晶莹灵动。这些光鲜而质朴、坚硬而易碎的纽扣，恰如人的情感，系在重重关联之间，此有几分坚强，彼有几分脆弱；时而风平浪静，时而波澜壮阔。悉心潜读后，每个人都在纽扣的故事中看到了自己，或许重新理解什么是“在一起”。

QR 二十四小时

作者：裘一云、匡涛 指导教师：袁由敏、胡珂

创作简述：

背景：数字化社会，各种电子产品不断涌现。人类社会生活方式发生了莫大的变化，人与人的交流通过电子产品看似越来越方便，可人心似乎也离得越来越远。大家只行走在表面。

“二维码”一词，出现在当下，流行于社会。它是一个文字图像识别编码，是通过软件编程实现的同时具有编排原理的二进制图形“密码”。然而这个“密码”是否隐喻了当今社会；它是否代表了一类群体；人人都可以生成代表自己的二维码，是什么导致发生这一变化。也许，取其精髓，将其变化应用，人性与人心将得到意外的收获。

简介：以二维码元素对生活在当下，生活在艺术类群体进行调查分析。以一天24小时为出发点，以时间表为手法表现不同职业文化影响下的群体生活现状。

导师评语：

二维码又称二维条码，它是用某种特定的几何图形按一定规律在平面分布的黑白相间的图形记录数据符号信息。这种旨在使用图像输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理符号，为人工视觉识别带来了不便。

匡涛、裘一云同学面对新技术，从人本出发，在保持二维码机器识别的基础上，做了视觉介入，从而满足了视觉识别的功能，这种以人为本的解决问题的方式，是对当下高科技生产技术的理解、接受且质疑。关注社会科技发展并提出解决方案是设计师的社会职责。

书籍设计结构清晰，很好解决了中英文混排的问题，最终以印刷的方式实施完成，印刷工艺使用合理到位。

