

设计·生活

沈浩鹏

Shen Haopeng

山东美术出版社

沈浩鹏 SHEN HAOPENG

图书在版编目(CIP)数据

设计·生活·沈浩鹏/沈浩鹏著. —济南:山东美术出版社, 2002.8

ISBN 7-5330-1657-2

I. 设… II. 沈… III. 平面设计—作品集—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第053368号

设计·生活 沈浩鹏

沈浩鹏 著

策 划: 姜大斧 杨文军

责任编辑: 杨文军 姜大斧

美术设计: 沈浩鹏

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街43号(邮编: 250001)

制版印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 32 开 5 印张

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目錄

一、緒言

二、研究動機

三、研究目的

四、研究範圍

五、研究對象

六、研究方法

七、研究步驟

八、研究結果

九、結論

十、建議

十一、參考文獻

十二、附錄

十三、謝詞

十四、再見

十五、後記

十六、索引

十七、圖表

十八、圖表

十九、圖表

二十、圖表

二十一、圖表

二十二、圖表

二十三、圖表

二十四、圖表

二十五、圖表

CONTENTS

016 海报设计 Poster Design

044 书籍杂志 Book & Editorial

058 样本设计 Brochure & Catalogue

084 视觉形象 Visual Identity

122 空间设计 Space Design

140 其它设计 Miscellaneous

设计 ■ 生活丛书

沈浩鹏 SHEN HAOPENG

山东美术出版社 SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

设计·生活·沈浩鹏 / 沈浩鹏著. — 济南: 山东美术出版社, 2002.8

ISBN 7-5330-1657-2

I. 设… II. 沈… III. 平面设计—作品集—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 053368 号

设计·生活 沈浩鹏

沈浩鹏 著

策 划: 姜大斧 杨文军

责任编辑: 杨文军 姜大斧

美术设计: 沈浩鹏

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号(邮编: 250001)

制版印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 32 开 5 印张

版 次: 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

目錄

一、緒言

二、研究目的

三、研究範圍

四、研究方法

五、研究結果

六、結論

七、參考文獻

八、附錄

九、圖表

十、索引

十一、其他

十二、後記

十三、謝詞

十四、再見

十五、再會

十六、再臨

十七、再訪

十八、再遊

十九、再觀

二十、再聽

二十一、再讀

二十二、再思

二十三、再悟

二十四、再識

二十五、再別

CONTENTS

016 海报设计 Poster Design

044 书籍杂志 Book & Editorial

058 样本设计 Brochure & Catalogue

084 视觉形象 Visual Identity

122 空间设计 Space Design

140 其它设计 Miscellaneous

设计断想

我们这代人，对于设计而言，更多的是责任。我们都受过严格的绘画训练，但却缺乏创造性的培育。由于最初的高等教育不鼓励原创，即便是绘画创作，受前人或外来的影响更多一些。绘画在生活中更多地表现为一种极为个人的宣泄手段。不管其绘画的原创性如何，由于政治、社会的原因，我大概可以断言，目前40岁以上的绘画从业者，极少有经过几百年还可以让人津津乐道的。我们从事的设计亦如此。设计在中国仍然是一块处女地，我们是拓荒者，还不能算是播种者，如果有一点的事业心和责任心的话，那么我们的工作充其量是在使这些处女地的质量尽可能地肥沃，让以后的播种者可以顺利地播下好的种子，并生根、发芽、开花、结果。

真正伟大的设计师，必定要在优越的设计教育体制下诞生，为此本土的希望只能放在10年甚至20年之后。

我们的努力仅仅体现在努力引导人们懂得什么是好的设计, 什么是不污染的视觉作品, 使社会对设计的前途有一个美好的希望。就目前在校或即将毕业的学生而言, 重要的是如何能塑造美好的图形, 电脑只是工具和手段, 它不能为你创造概念和美好的图形。

由于我们的先天不足, 我们总是在不断地学习, 还在试图进行着原创的实验, 于是又有不少人误入歧途, 热衷于创作一些自娱自乐、自我陶醉的东西, 全然忘了客户的存在。没有制约的设计, 自然会产生一些较为优秀的东西, 也大可以在国际上获取一些让人生羡的奖项, 但这样的设计在真正的社会环境中所起的作用极为渺小。因此, 无法对社会的审美进步提供有力的榜样, 只能从一个侧面来证实自己设计能力的强弱。如果能将此类作品用在客户身上, 并让客户信服接受, 继而推向社会, 这才是真正意义上的好作品。包豪斯的伟大之处也在于此。

民族与国际

平面设计师必须关注自身的文化，而且特别要学会将这种文化转变为图形后，如何运用到设计之中去。要成为一个好的平面设计师，必须在绘画造型的基础上花一定的功夫，尤其是对中国的绘画、书法、雕刻、诗词、民间艺术、哲学等要有较深的理解，最好能在一两个方面比较专业，这样就容易找到一个突破口，运用自己的表现手段创造出符合自己个性的设计风格。同时，亦必须关注国际设计行业中新字体、新材料、新方法、新观念的发展，将自己的风格融入新的国际设计理念中，这样才能创造出既有民族性、又有国际性的设计作品来。

当一个设计师开始认真研究自己民族文化的时候，也是其成熟的开始。当然这跟一般意义上的民族搬来主义不是一回事。搬来的东西只能起到装饰作用，而这种恰巧是低俗的伪文化的表现。潜心研究，提炼出真正的民族文化的精神，这才可能到达一个别人难以企及的层次。这需要有惊人的毅力和非凡的领悟能力，将领悟到的合理性加以发挥，消除传统中的不合理因素，使之更具现代性。

TITLE 名称

◆ 铡美案 THE UNGRATEFUL HUSBAND

CLASSIFICATION 分类

◆ 海报 POSTER

CLIENT 客户

◆ 上海大剧院 SHANGHAI GRAND THEATRE

TIME 时间

◆ 1998

关于风格

一个成熟的设计师必然有其自己的个性面貌，也就是风格。风格是无法强求的，它的形成是建立在大量的实践基础之上，并通过平时在知识结构方面的不断丰富和累积，逐渐形成自己的一种审美观、一种内在的修养，继而升华至一种气质，才会呈现出鲜明的个人的性格特征。如果仅仅以一种较为固定的（也可以说是极个人的）形式，如图形设计的程式性、字体编排的模式性以及个人的色彩偏好所形成的个人设计特征，他只能被看作是个人的一般形式，而不是风格。这种形式是极为粗浅的，一不小心就会演变成一种自身无法突破的框框和教条。这样的形式往往被体现在：不管什么性质的客户都用同一种方式去表现，这样单一的方式必然缺乏变化、缺乏心智、缺乏概念、缺乏创造。

太多的成功设计师的经验告诉我们，人在每一个阶段，随着其知识、阅历、经验的增长，都会发生一些变化，而这种变化有时就会使一个设计师的思想观念发生改变，有时甚至是转折。在转折的重要关头把握得当，就有可能产生出新的追求，或者带来一种全新的风格。

也许优秀设计师的人生就是伴随着一个又一个新的追求和突破。

TITLE 名称

◆ 爵士钢琴演奏会 JAZZ PIANO CONCERT

CLASSIFICATION 分类

◆ 海报 POSTER

CLIENT 客户

◆ 上海大剧院 SHANGHAI GRAND THEATRE

TIME 时间

◆ 1999

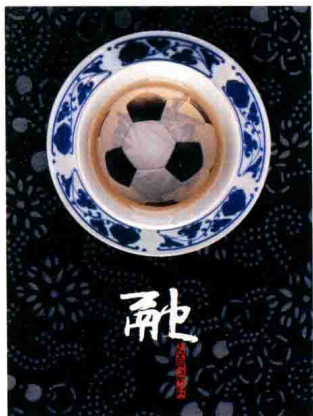

形式和概念

长期的实践经验告诉我，一件好的设计作品必然是形式和概念相融得恰到好处。但如果好的概念没有好的形式作依托，就必定不会取得成功。可是假如在创作一件作品时，限于各种原因，无法有好的概念呈现时，那么在形式上力求突破，倒是有可能成就一件好作品。实际上，真正好的表现形式本身就含有非常棒的概念。而只是看你如何理解“概念”的含义了。通常，广义意义上的概念是指一种创意、一个点子，这种创意更多的是体现在文案的创作和通过表现形象性的东西，以达到与表现的主题产生某种联想或领悟。因此这类概念较多地运用在商业广告作品中，而平面设计中图形的独特创造也需要某种概念，这种概念跟设计专业元素独创性更为接近，抑或这种概念本身就属于设计语言创造的范畴。

设计系学生毕业后如果任职于广告公司，很容易就

TITLE 名称

◆ 融 INTERACTION

CLASSIFICATION 分类

◆ 海报 POSTER

CLIENT 客户

◆ AGENCE URCOM, FRANCE AGENCE URCOM

TIME 时间

◆ 1998

进入广告公司强调文案创意的误区,从而忽略了平面设计的本身。于是在设计中首当其冲要做到的,便是有没有创意和很深的概念,图形变得并不重要。殊不知,好的设计是由多方面构成的,首先要求有独特原创的表现手段;其次是成熟的字体编排功夫,运用自如的平面构成能力,再加上恰当的概念。概念运用不恰当或过于深奥,也不利于设计的表达,会让观众摸不着头脑。如果一件设计作品需要观众花上几分钟的时间,才能领会其中的概念所在,这样的概念运用就意味着失败。人们不会在大街上的广告牌或海报前伫立良久,一般都是匆匆而过瞥上一眼,能让人回头多看几眼的作品,已经是获得了很大成功。

我以为,要成为一个优秀的设计师,最重要的是如何把设计做得更专业,把图形设计得更完美。基础扎实,才能在设计道路上走得更远。

绘画与设计、电脑与设计

设计师很少是艺术观念的创造者，创造是艺术家的事，如果跟艺术有关，那我们充其量是半个艺术家。因为，我们不能不顾及客户的利益。设计师在更大的程度上是将他自身理解的好的艺术观念，通过恰当的设计创作，使其成为普通大众无形之中就能接受的事物，比如建筑、生活用品，乃至生活所接触的各个角落。这就是设计师所肩负的责任。艺术家创造新的审美观，设计师则改变大众的审美观。由于科学经济的高速发展以及人的价值观的改变，使得艺术家不再像过去的艺术家那么纯粹，他们都急于想证明自己的伟大和正确。于是在这样的心态驱使下，好的艺术家愈来愈让人感到少之又少。试看中国的绘画，跟20年前相比又有多大进步？因此，设计师所肩负的使命愈加显得沉重，无怪乎有人惊叹：现在是设计的时代。

当今平面设计中谁也无法拒绝电脑革命带来的方便，哪怕前期制作是手工的，而要进行大批量的生产，依然离不开电脑，电脑的确使平面设计师的工作效率得以大大的提高，尤其是新的设计软件的不革新，电脑运算速度的加快，无疑对设计的进步有着重要的作用，但在同时，不好的设计也会随着电脑的发展速度加快而成倍增长，造成严重的视觉污染。这种状况的形成，是由于许多人误认为拥有了先进的电脑就等于拥有了设计师，于是许多未经设计专业训练、只经过电脑进修班培训的年轻人，都理所当然地把自己当成了设计师，一接到设计任务就直接在电脑上予以实现。不经过构思和草稿的过程，最终表现出的东西，只有过多的电脑制作痕迹，而没有思想。这样的“设计师”实际上是傻瓜，他们对社会的危害非常之大。设计是多样化的，客