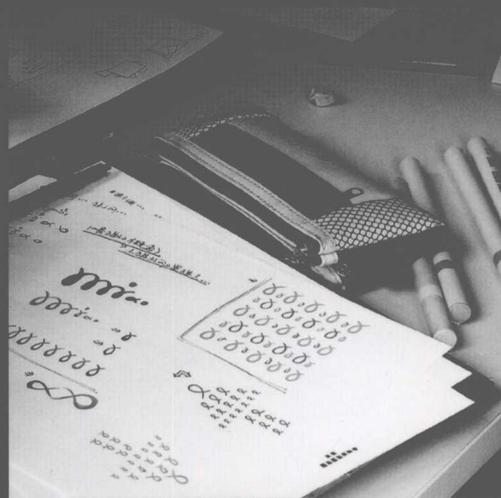

设计前沿课堂系列丛书
江南大学设计学院「十一五」重点学科建设丛书

元素与原创

识别设计能力基础训练

The Element and Image Design

陈新华 著 CHEN Xinhua

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

元素与原创 / 陈新华著. —南京: 江苏美术出版社,
2008.1

(设计前沿课堂系列丛书)

ISBN 978-7-5344-2508-0

I . 元... II . 陈... III . 企业—标志—设计—教材
IV . J524.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 201498 号

责任编辑 孙建军
封面设计 王 俊
版式制作 南京晋韵文化有限公司
审 读 王春南
责任校对 刁海裕
责任监印 贲 炜

书 名 元素与原创: 识别设计能力基础训练
著 者 陈新华
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京凯德印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/20
印 张 7
版 次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2508-0
定 价 40.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

陈新华

江南大学设计学院教授 硕士生导师

中国包装技术协会设计委员会委员

长期从事设计教育研究工作，注重设计文化的身份研究，

强调本土化民族在现代设计中的作用和地位。

CHEN Xinhua

Vice professor in School of Design Yangtze University

The tutor of the Master

The member of design committee of the China package technique association

Be engaged in the research of design education and education a long period of time,

he pays attention to the identity research of design cultural.

Emphasize the localization on race turns in the design of the function and the position.

J061/86

2008

识别设计能力基础训练 陈新华 著

The Element and Image Design

设计前沿课堂系列丛书

江南大学设计学院“十一五”重点学科建设（研究·教学·实践）丛书

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

元素与原创

顾 问：（按姓氏笔画）

王雪青 中国美术学院设计学院教授
王沂蓬 中央美术学院设计学院教授
宁绍强 桂林电子科技大学艺术设计学院教授
许 平 中央美术学院设计学院教授
何 洁 清华大学美术学院教授
何晓佑 南京艺术学院设计学院教授
过伟敏 江南大学设计学院教授
赵 健 广州美术学院设计学院教授
邬烈炎 南京艺术学院设计学院教授

主 编：叶 苹

总 编 辑：顾华明

编 委：（按姓氏笔画）

王 俊 代福平 叶 苹 沈 杰 李世国 过宏雷 张凌浩 陈新华 黄 军

责任编辑：孙建军

封面设计：王 俊

版式设计：南京晋韵文化艺术有限公司

BOOKS EDITORIAL BOARD

丛书总序

“前沿”，通常的理解是领先的意思，其实它还有另一层重要的含义：即特指某个领域或某个行业第一线的状态。

设计教育蓬勃发展的当下，我更关注教学的第一线，更加关注身处课堂前沿的实践者，以及他们在教学探索中获得的鲜活成果。

设计教育是推动设计创新的重要力量，而课堂教学则是设计教育的核心环节。当代设计教育的迅速发展，一方面体现为对社会的广泛影响，一方面体现为对自身的深刻反思。孕育这种影响、承载这种反思的源场所，就是设计课堂，尤其是大学的设计课堂。这其中，最有价值的是那些倡导独立思考、勇于探索、充满活力和拓展学问境界的学习课堂。

这个以“设计前沿课堂”命名的系列丛书，是以设计名校江南大学设计学院为开端的一个开放性的教学交流平台。它不预设一个完整的书目体系，而是把关注的目光投向设计教学的第一线，关注课堂中那些独特的思考和动人的创造过程，并把它们及时地记录下来。

设计前沿课堂，是教学过程和结果的真实展示，犹如一次美丽的设计旅行，一次激发设计兴趣、拓展设计视野、撞击设计思维、提高设计修养的旅行。它滋养着年轻的学子，为他们的独立之精神、自由之思想和创造之激情而奠基！

叶苹
于社桥老轻院

C ONTENTS

目录 / Contents

丛书总序
前言

1 第一篇 原创从寻找元素开始

- 011 一、“元素”资源与产业创新
- 011 二、闪光的“元素”就在你的作品中
- 015 三、来自包豪斯故乡的教学理念
- 015 四、旧的元素新的概念

2 第二篇 寻找与发现

- 019 ——“城市印象”视觉识别设计

3 第三篇（上）提炼与应用（汉字的想像）

- 043 ——设计的方法与实践

4 第三篇（下）提炼与应用（笔墨的意味）

- 079 ——设计的方法与实践

5 第四篇 识别与延展

- 117 ——典型性·系统性·协调性

139 后记

设计要具备两法：一是想法、二是手法，说明“法”很重要。知识和观念会过时、会老化，但科学的方法，却有其相对的持久性，可以内化为人的能力，这种能力使人永远受益。如果大学毕业了，仍是“票友”的水平，那就一定没有得“法”。其实行行都有入道的“法门”，设计自然也不例外。

在20年前，国内设计教育就已普遍认识到启发学生创造性思维的重要性，但苦于没有行之有效的具体的教育方法，而导致教育长期滞后于实践，这一局面到今天已经有了很大的改变，设计教育的系统性、现实性和前瞻性都日益凸显。有人说设计靠悟性，创意不能学，这种说法是不对的。在已经初露端倪的知识经济社会，在人才和创意密集的设计行业中，自学成才的例子越来越少了。因此，对设计教育的研究、对设计方法的探索，就成为大学设计课堂的基本立足点。本书是关于视觉传达设计中的形象识别设计基础训练的课题记录。本课题通过一定的步骤与方法，重点训练学生对事物的分析、观察能力；对元素的发现与选择能力；对元素的再构与应用能力以及对元素识别性的延展能力。从而为企业、机构、社会活动等的形象识别设计打好基础。希望能给平面设计爱好者及学生们有益的帮助，使他们少走弯路，并从中得到启迪。

陈新华

于无锡太湖明珠发展大厦

1

第一篇

原创从寻找元素开始

视觉传达设计的英文名为Visual Communication Design,是指运用图形、文字、色彩等实现视觉意念传达的设计。这种意念信息既不是纸、笔、颜料等物理材料,也不是支持意念构成的点、线、面等视觉材料,而是作品的主题创意。作为视觉传达设计,创意必须通过视觉元素传递,因此,设计师必须通过专业训练,造就一双猎鹰般的眼睛,以更敏锐的目光,更开阔的视野去寻觅元素,进而挖掘元素的象征性与代表性,聚合元素与元素之间那种从未有过的“机缘”。

一、“元素”资源与产业创新

近年来,元素一词的点击率越来越高,元素的利用和再造已不仅仅是设计行业的专利,很多行业也把寻找旧元素和再造新元素作为开发创新的重要途径。在最时尚的IT产业,产品的更新换代正是基于各种各样已有元素,通过技术创新实现更高层次的再组合;在文学文体研究中,学者们提出:文体实验不变的规律和特征就是对旧元素的全新组合;时装设计师们把可以玩的时尚元素都玩遍了之后,又不约而同地把老的元素翻新组合;广告界“旧元素新组合”之风日盛,那是著名华人广告设计师莫康孙的当家理论,该理论无论用于教学,还是用于实战都具有很强的时效性。

二、闪光的“元素”就在你的作品中

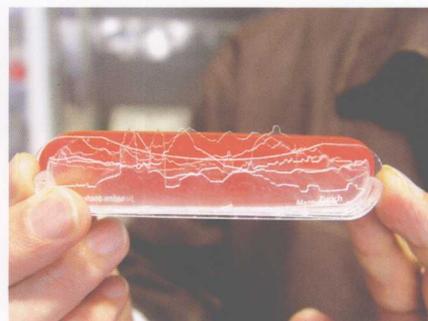
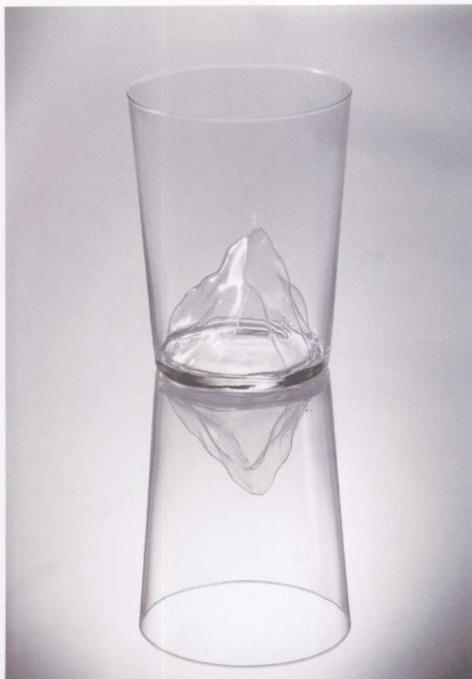
不久前拍到一组我们专业学生的桌面涂鸦作品,仔细观察,很有意味,无非是元素的分解与重组;会“变脸”的猫、拼装组合的怪兽、小绵羊和大自然融为一体等等给人印象深刻。桌面涂鸦虽然是学生们在特定的心理状态下,在特定的时间与环境中的无意识行为,但从中不难发现,他们是通过一定的专业训练之后,在创作过程中所表现出的发现元素与重组元素的专业意识。

江南大学设计学院近期举办的中瑞跨文化国际课程作品汇报展上,出现不少有创意的佳作,他们的共同点都是在设计元素的选择上更契合地沟通相互之间的关系,从而使作品更具意念性和原创性。

如将阿尔卑斯山峰元素与奶杯底部相结合,所形成的“牛奶峰”一定能给饮用者带来意想不到的视觉感受;将手影游戏的图形元素转印到T恤上,观者也会产生与之共影的冲动;再如以象棋元素设计的“棋签”、“棋食”;奥运图标与餐具结缘而走上了餐桌等等,首先是这些生动的“元素”给人留下了深刻印象。

依瑞丝·乌迪卡尔教授、米歇尔·盖斯教授来我院讲学（2003年）