

Graphic Language
Inheritance
and
Innovative Design
Yan Li, et al. edited

传承与创新设计

四川美术学院学术出版基金资助

晏莉 等著

国家一级出版社
中国纺织出版社
全国百佳图书出版单位

四川美术学院学术出版基金资助

图 语 ——传承与创新设计

晏 莉 等著

Graphic Language Inheritance and Innovative Design

Yan Li, et al. edited

国家一级出版社

 中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

内 容 提 要

本书从设计专业视角出发,集结了作者关于视觉设计专业领域中的思考与研究,从图形元素到设计方法、从数字互动到绿色创新、从传统文化的传承到设计教育的新思路,诠释了当代艺术与设计多样的语言表现形式。书中包含上、中、下三篇:图形元素与设计思维、语素创新与设计互动、文化传承与设计教育,主要展示了作者对当代设计观念、设计方法及教学模式的新思考与新解读。

本书适合高等院校设计学师生以及相关设计行业人员学习参考。

图书在版编目(CIP)数据

图语:传承与创新设计/晏莉等著.——北京:中国纺织出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5180-3173-3

I. ①图… II. ①晏… III. ①图案设计 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第322227号

策划编辑:李春奕 责任编辑:杨 勇 责任校对:王花妮
责任设计:何 建 责任印制:王艳丽 书籍装帧:晏 莉 赵吉亮

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—67004422 传真:010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京玺诚印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2016年12月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12

字数:226千字 定价:78.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目

录

Contents

上篇 图形元素与设计思维

010

文 | 晏 莉

我能用你的眼睛看世界
——浅谈设计思维

014

文 | 晏 莉

谈型录设计开本与结构的多样性

020

文 | 晏 莉

绿色未来
——城市低碳化轨道交通

028

文 | 晏 莉

当代景观小品的后现代之美

033

文 | 晏 莉

谈 DM 的色彩性

039

文 | 晏 莉

色之诱惑——浅谈橱柜色彩

042

文 | 刘 斌

型录设计的视觉元素及整合表现

050

文 | 晏 莉

重庆城市轨道交通视觉导向
应用研究

055

文 | 刘 斌

现代吉祥物的表与里

059

文 | 乔 斌

概念设计中的“设计”与“绘画”

063

文 | 乔 斌

试论动画后期合成思维模式的
培养

068

文 | 孙 敏

传统文化助力现代设计教育

中篇 语素创新与设计互动

076

文 | 晏 莉

城市轨道交通视觉导向中的
数字化应用研究

082

文 | 孙丹丽

互动与体验在展示信息传播
过程中的作用

087

文 | 孙丹丽

互动设计在展示信息传播中的
趋势

097

文 | 孙丹丽

商品信息传播中的互动设计

103

文 | 孙丹丽

浅析网络中的互动设计

110

文 | 刘 斌

吉祥物的吉祥表现手法探究

115

文 | 乔 斌

从商业动画影片的剧情特征谈起
——中国动画剧本创作思路探索

122

文 | 乔 斌

浅析动画角色设计中轮廓设计的
形式要素

128

文 | 乔 斌

试论当代动画、电影创作思路的
几点启示

下篇 文化遗产与设计教育

136

文 | 晏 莉

传统工艺在手制书艺术中的
运用研究

142

文 | 晏 莉

传统工艺在软装中的新运用

148

文 | 晏 莉

探析传统皮影视觉艺术

153

文 | 晏 莉

传统工艺在软装中的运用研究
——以漆艺教学为例

157

文 | 孙 敏

浅析中国传统艺术在现代
平面设计中的应用

161

文 | 孙 敏

浅析传统人文意境在现代
视觉设计中的表现

167

文 | 孙丹丽

绿色设计在会展展示设计中的
实现途径

172

文 | 孙丹丽

浅谈多媒体设计课程教学方法

176

乔 斌

艺术类高校动画专业本科人才
培养模式的几点思考

181

文 | 乔 斌

动画教学中“模块化”与
“多元化”结构设计研究

186

文 | 刘 斌

人的审美尺度与艺术设计教育

四川美术学院学术出版基金资助

图 语 ——传承与创新设计

晏 莉 等著

Graphic Language
Inheritance and Innovative Design

Yan Li, et al. edited

国家一级出版社

 中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

前言 — Preface

随着经济、文化和科技的大发展,人类社会的生存方式与思维方式都发生着巨大的变化,人类进入了一种全新的社会生存状态。艺术设计在此环境的冲击下实现了与其他学科的交叉融合,打破了传统的设计思维定式。在视觉语言、创新思维、科技互动等领域开启了新的概念。本书是关于图形语言、设计思维、科技互动、文化传承、设计教育的论文集。由设计专业多个领域方向出发,从专业方向的全面性、重点性、代表性、引领性来探讨设计行业及艺术教育等多个领域所面临的问题与发展方向,从而思考和寻找艺术设计在时代发展演变趋势下的未来导向、应用价值与拓展意义。

本书共分为上、中、下三篇,侧重探讨了思维模式、科技互动、设计教育等方面的内容。第一部分为图形元素与设计思维,讲述了以图形为元素,以设计创意为思维方向的设计方法;第二部分为语素创新与设计互动,着重介绍了在当下信息化、网络化、数字化的语境下进行创新性的互动设计;第三部分为文化传承与设计教育,重点探讨了在传统文化与设计全球化的冲击下文化传承的方向与思路,探索了在设计教育改革的思潮下开展实践性和创新性教学的方向。

本书共精选论文 32 篇,晏莉 12 篇,乔斌 7 篇,孙丹丽 6 篇,刘斌 4 篇,孙敏 3 篇。作者都是设计领域和艺术教育一线的实践者与开拓者,精选的论文 35% 在北大中文核心期刊、CSCD、CSSCI 来源期刊《生态经济》《包装工程》《美术学报》《电影文学》《大舞台》等期刊发表,55% 在国家级艺术类重要期刊《艺术教育》《艺术设计》《美术教育研究》《电影评介》等期刊发表。论文内容涵盖了艺术设计多个领域的研究思路与设计成果,内容丰富翔实,希望能对读者有所启发与帮助。

2016 年 9 月 9 日于四川美术学院桃花山

目

录

上篇 图形元素与设计思维

010

文 | 晏 莉

我能用你的眼睛看世界
——浅谈设计思维

014

文 | 晏 莉

谈型录设计开本与结构的多样性

020

文 | 晏 莉

绿色未来
——城市低碳化轨道交通

028

文 | 晏 莉

当代景观小品的后现代之美

033

文 | 晏 莉

谈 DM 的色彩性

039

文 | 晏 莉

色之诱惑——浅谈橱柜色彩

042

文 | 刘 斌

型录设计的视觉元素及整合表现

050

文 | 晏 莉

重庆城市轨道交通视觉导向
应用研究

055

文 | 刘 斌

现代吉祥物的表与里

059

文 | 乔 斌

概念设计中的“设计”与“绘画”

063

文 | 乔 斌

试论动画后期合成思维模式的
培养

068

文 | 孙 敏

传统文化助力现代设计教育

中篇 语素创新与设计互动

076

文 | 晏 莉

城市轨道交通视觉导向中的
数字化应用研究

082

文 | 孙丹丽

互动与体验在展示信息传播
过程中的作用

087

文 | 孙丹丽

互动设计在展示信息传播中的
趋势

097

文 | 孙丹丽

商品信息传播中的互动设计

103

文 | 孙丹丽

浅析网络中的互动设计

110

文 | 刘 斌

吉祥物的吉祥表现手法探究

115

文 | 乔 斌

从商业动画影片的剧情特征谈起
——中国动画剧本创作思路探索

122

文 | 乔 斌

浅析动画角色设计中轮廓设计的
形式要素

128

文 | 乔 斌

试论当代动画、电影创作思路的
几点启示

下篇 文化遗产与设计教育

136

文 | 晏 莉

传统工艺在手制书艺术中的
运用研究

142

文 | 晏 莉

传统工艺在软装中的新运用

148

文 | 晏 莉

探析传统皮影视觉艺术

153

文 | 晏 莉

传统工艺在软装中的运用研究
——以漆艺教学为例

157

文 | 孙 敏

浅析中国传统艺术在现代
平面设计中的应用

161

文 | 孙 敏

浅析传统人文意境在现代
视觉设计中的表现

167

文 | 孙丹丽

绿色设计在会展展示设计中的
实现途径

172

文 | 孙丹丽

浅谈多媒体设计课程教学方法

176

乔 斌

艺术类高校动画专业本科人才
培养模式的几点思考

181

文 | 乔 斌

动画教学中“模块化”与
“多元化”结构设计研究

186

文 | 刘 斌

人的审美尺度与艺术设计教育

图

形

与

设

计

上篇

图形元素与设计思维

Graphic elements
and
Design thinking

元

素

思

维

我能用你的眼睛看世界

——浅谈设计思维^①

► 晏 莉

摘要：对于设计来说，创意是无时不在、无处不在的，但创意的产生却受到很多因素的制约，较为复杂。这就需要设计师进行思维视角的转换，从新的角度，多向观察、多维思考，最后产生出超越原有形象概念的新形象、新概念。

关键词：创意、经验、从众、共性视角、异位视角

对于 21 世纪的设计师来说，设计所倚重的是创意。由于创意的产生是一种思维过程，这种思维过程因每个人的生活经历、价值模式、生活背景以及艺术修养的不同，产生了每个人独特的个性观念，当然其创意方式也各具特色。但是每个人的创意过程受到了诸多因素的影响，笔者认为其中“经验定势”和“从众定势”是创意的两大主要障碍。

经验与创意的关系较为复杂，由于每个人不同的思维观念，构成了每个人特定的认知框架和思维模式，因而形成了对同一事物的不同认识和感受，逐步形成经验。从创新思维的角度来说，经验是思维的基础，但是又束缚了

思维，每个设计师都在用自己的独特经验与情感去观察世界，不能脱离于自身的经验与情感之外，使创新思维或多或少受到了限制，这就是所说的经验定势。正如法国生物学家贝尔纳所说：“妨碍人们学习的最大障碍，并不是未知的东西，而是已知的东西。”

从众定势就是我们长期以来流行的“服从多数，随大流”。设计的动人之处就在于它的独特性，而忌大同性。记得有一段时间的广告语流行谐音字，所谓“流行”，其实就是从众的结果。从众定势从心理上给人以安全感，而且作品也易被接受。大家有没有注意到，中国香港回归、中国澳门回归、国庆、建党等招贴的大

部分作品，其主色调大多为红色，而且设计元素大都以龙为主，这都不是巧合，也是从众定势的结果。这样的设计也不乏有其部分动人之处，但总的说来，在无形中削弱了设计者的个性，使作品看似出于同一人之手。所以从另外一个角度来说，经验少对年轻的设计者来说也许是一个优势。值得注意的是，今天以计算机特技效果处理为主的设计已经悄然流行。

人有求新求异的本能需求，设计需要创新意识、创新观念。我们这里指的创新，不是去创造一种世界上原本并不存在的事物或者形象，而是一种建立在对旧事物、旧形象的基础之上的创新。

① 原载于《艺术与设计》(理论)，2005(4)：40-42。