

广州美术学院教学丛书/装潢艺术设计系列

毕业设计教学实录

东美红 郭湘黔 丁嘉明 潘永亮 刘平云 江宝灵 编著

广东人民出版社

广州美术学院教学丛书/装潢艺术设计系列

毕业设计教学实录

东美红 郭湘黔 丁嘉明 潘永亮 刘平云 江宝灵 编著

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

毕业设计教学实录 / 东美红等编著, —广州: 广东人民出版社, 2005.11

ISBN 7-218-05143-X

I. 毕... II. 东... III. 美术—毕业设计—高等学校—教学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第137238号

出版发行	广东人民出版社
印 刷	广州伟龙印刷制版有限公司
开 本	880毫米×1230毫米 1/16
印 张	8.75
插 页	2
字 数	20000字
版 次	2005年11月第1版 2005年11月第1次印刷
书 号	ISBN 7-218-05143-X/J · 197
定 价	70.00元

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社 (020-83795749) 联系调换。

【出版社网址: <http://www.gdp-ph.com> 电子邮箱: sales@gdp-ph.com
图书营销中心: 020-83799710(直销) 83790667 83790104(分销)】

> 序

值得做的事

艺术—美术—美术教育—美术高等教育—美术院校的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

艺术教学，自古以来，都是采用师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵，与理工、人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”，就是这样的方式，这样的传承，也还是培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有哪些属于规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选；让学生在教材的指导下理顺知识，规范概念，巩固能力，在传承中创新；让教师在教学中自身的科研成果得以在书本显现，课堂证实，并在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预祝这套教材取得不凡的效果！

可以肯定，这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

> 前言

珍藏记忆，放飞理想

——寄语广州美术学院教学丛书

“珍藏记忆，放飞理想”既是广州美术学院设计学院2005届本科毕业展开幕式的主题，亦是本次结集出版毕业设计作品的建筑与环境艺术设计、装潢艺术设计、数码艺术设计、艺术设计学、服装设计、装饰艺术设计、染织艺术设计等广美设计学院各专业历届同学毕业前夕的心灵祈愿。这一主题时时激励着年轻学子，同时也激励着任何一位参与教学的老师们。

我们应珍藏什么样的记忆？我们将放飞什么样的理想？借呈现在各位读者面前的《广州美术学院教学丛书》，我们愿总结与反省那对每位学生都弥足珍贵且有得有失的四年的教与学：

我们一刻也未忘却“基础”，然而对基础的重视也曾险些流于空谈和教条，当我们为给作为新生的同学“洗脑”并使之转入“设计状态”时，我们对基础的定义很容易地转向了“非素描与色彩”，由此生成的作业成果曾因拉开了与传统绘画的表象距离而令人欢欣鼓舞。在推理的作用下，在工具的支持下，我们教与学双方共同为设计基础体系增了砖、添了瓦。然而我们在基础训练中高度强调“人文”内容，则是近期才开始的，而且道路漫长。

我们一刻也未忘却“基础”，然而在相当大的范围内，基础被固化为“永远的海拔”而非“因条件而定的正负零”。无论何种专业，何种训练背景，均因“扎实”所需而进行千篇一律的“初学者还从规矩”训练。这令人质疑是对基础负责还是为黔驴技穷找宽慰而制定的“武大郎计划”……

我们一刻也未忘却“基础”，先基础后专业似乎天经地义毋庸置疑，教方所作的基础与专业的顺序区分在相当程度上是基于对成功成果的分解与学术意义上的总结方式，而事实上“基础”若有一刻与“创造（例如设计）”分手，其价值就相当可疑，我们很少想过创造的能力未源于好奇与需求而非技巧的日趋厚实，相反，厚实的技巧往往会钝化需求或给予并非成功的“创造”抹平漏洞，文过饰非。

我们对于课程的研究往往基于“系统”和“顺序”的切分，而有部分课程的划定无论于基础于专业都可能弊大于利。设计的下意识，连贯性，自觉以及基础的有目的与自然，往往都来自于对“对象”、“项目”、“课题”等全过程全方位接触与认读，而非“现存体系”所科学化了的“课程”。

我们一刻也未忘却过“专业”，然而在不少时候我们对专业要解决的问题却注重甚少，当“体系”对专业的定义为“离基础远一点，时间多花一点，规模再大一点，考虑问题再全一点，表达再深入一点，题目更实一点”时，这对教与学双方都可能形成误区，造成灾难。而要达到“注重同类问题的前沿状态，注重定义课题所处的位置和性质，注重进入与解决问题的路径与方法，注重推进与完成课题的时段及对成熟介质的选择，注重多种要素的综合组织及控制，注重表达方式的差异化，注重在定位框架内的完成度，注重受众回馈与接受效果”等这些本质意义上的“专业教学”，还需作出长期且持之以恒的努力。

四年的师生间互动，不仅使老师们有机会观察到学生们的成长和成熟，学生们也能充分观察到老师的变化。

这是一类难言的话题：老师们辛勤劳动，用心血、智慧及人生感悟来滋养着同学们，昔有“教师是蜡烛，照亮别人毁灭自己”，今有“教会徒弟，饿死师傅”之说。在现有条件下，教师们只能是在“低层”体味人生，在“中层”履行职业，在“高层”贡献智慧……每一层次都身体力行，千辛万苦，极其实。愿孩子般、弟妹般的同学们能学会理解老师的甘苦，因你们离校数年后无论在何岗位，自己都将体会今日老师们正在经受的艰辛。

这是一类难言的话题：有的项目当定义为课程或定义为教学且没有压力时，它们都将因无需定量定时，无需求证其价值而变得柔软和飘忽，处于中国改革最末端之一的教育行业，正因为暂无需面对高速发展的社会一针见血的评判而心安理得，这是当今教育状态的难言之隐！

在送别历届同学们的日子里，我们所有的老师都愿意向同学们学习感受你们吮吸社会进步气息的贪婪与主动；模仿你们建立在持续好奇和竞争状态中的不耻下问；尝试你们与旧观念旧方式决裂的自然与决然……

在历届展示同学们毕业成绩的日子里，我们所有的老师都共同正视以下的感受：

优秀的设计作品都具社会价值，为人所多元理解，为人所乐于接受；

优秀的设计作品大多在“非教室”环境里完成，因此它洋溢着社会进步的气息，标记着与人合作的烙印，刻画着利用成熟技术的痕迹；

优秀的设计作品，其“基础”与“专业”水平的反映往往天衣无缝，而那些让人直觉仅认知为“基础较强”或“想法不错”的作品，则很难使人认同其优秀性。

在历届毕业的日子里，我们都会在记忆中回放每个学生四年的得与失，它们由师生间的长期互动和因此而生的千般滋味交织并串联着。

对专业的共同热爱使师生们的丰富记忆有了一千个理由值得珍藏！

对专业的共同追求使师生们的美好理想有了一万个理由将其放飞！

广州美术学院副院长

设计学院院长 赵健

> 装潢艺术设计系

专业名称

中文: 装潢艺术设计

英文: Graphic Decoration Art Design

装潢艺术设计专业是以广告、包装、网页、品牌视觉为主要专业方向,以平面设计能力为主要专业基础训练的艺术设计学科。培养的学生应具有丰富的想象力和创造力、毕业后能同步于国际设计行列,适应于企事业设计部门、广告公司、传播媒介以及相关专业单位在广告设计、包装设计、网页设计、品牌形象设计等方面的工作,成为设计研究、设计教学等学术研究人员。

随着中国经济逐渐步入全球体系,社会变革和随之而来的设计变革对装潢艺术设计人才培养提出了进一步要求,装潢艺术设计专业的课程设置必须具有适应行业发展的新思维。鉴于广州美术学院的教学条件、教学设施以及社会的影响力,近年来,装潢艺术设计系除对原有教学大纲、教案内容进行充实调整,先后新开课程十多门,还在培养目标、专业方向、修业年限的框架下,进一步明晰本专业的系统结构,划分各门课程的性质类别,确定各门课程的衔接顺序,规定各门课程的学时学分,以求通过综合能力的培养,让学生适应现代社会多元化要求。通过教学质量的保证,培养出符合市场经济发展需要的专业人才。

1. 培养目标:

教学目标定为培养综合型的具有宏观把握能力和实际操作能力的广告设计、平面设计专门人才。其中宏观把握能力包括沟通能力、组织能力、策划能力、创造能力、表现能力和统一规范能力等等。

2. 专业方向:

装潢艺术设计教学由两个课程体系(广告设计、平面设计)组成。系统的课堂教学是培养装潢设计专门人才的必要条件。在课程设置上,重视专业基础的教学,重视创造性思维训练,注意分析能力、判断能力、想象力和品牌整体把握能力的培养;坚持理论与实践相结合的教学理念,将策划设计的最终实现放置于社会认同采纳的基点上,在各项设计运动中能立足整体并善于对各个局部作专业的处理;要求学生通过与社会广泛接触、与企业的深入交流,发现自身优势与不足,为适应激烈竞争的市场需求找到努力方向,成为除有巩固的专业基础知识、理论知识、专业技能,更是站在时代前沿的具有创造力的设计师。

3. 修业年限:

本专业学制四年,本科生学历。

4. 课程设置:

A. 公共必修课:政治课、文化体育课、艺术史论课(由学院统一安排)

B. 专业必修课:

第一阶段(一年级基础部教学)

第二阶段(二年级专业基础、专业理论课教学)

课程包括:图形造型、苹果电脑软件、符号创作、视觉传达基础、网页设计、文案撰写、商业摄影、广告创意、卡通形象、可持续设计观;

第三阶段(三年级专业设计、专业基础、专业理论课教学)

课程包括:标志文字设计、编排基础、出版设计、包装设计、商业插画、广告影片、导向设计、营销传播;

第四阶段(四年级三个共同课程后,广告、平面分班上提高课)

课程包括:品牌视觉设计、毕业论文选题计划、设计管理(角色设计、网络广告、媒介表现、品牌广告塑造)或(品牌展示设计、主题海报、创新形式、实验性包装)毕业论文、毕业设计。

教学总体进程:

1. 学时:四年共143周(已减入学报到一周、毕业分配四周),每学期37周,专业课每周16学时。

四年专业必修课1752学时,选修课480学时。

2. 学分:四年专业课共修123学分(必修课93分、选修课30分)。

第一学年20分、第二学年36分、第三学年36分、第四学年31分。

整个专业课程的教学进展及学分数量按四年(八个学期)安排。

必要说明:

选修课:按照学院制定的时间,除一年级全年和四年级下学期外,其余五个学期的最后六周为选修课时间,学生自行选课,必须到课。

> The Department of Graphic Decoration Art Design

The Department of Graphic Decoration Art Design of the Design Faculty was set up in 1996, whose predecessor was Graphic Decoration Art Design Specialty (1959) of the Department of Arts & Crafts at GZAF. The White Horse Design Workshop, largely structured by the faculty of graphic decoration art design specialty was established in 1985, which pioneered to put design ideas into practice for the society and provided feedback of practical design lessons and experiences to teaching. Experiences of great importance are provided for solving the issues: combination of theory and practices, class teaching and accommodating to social application, collaboration between basic teachings and professional design. After the Department was formally set up in 1996, it readjusts the original teaching curriculum and courses setting, further clarifies the transitional sequence of teaching courses, which produces remarkable teaching result. In recent years, Students in the Department have obtained 96 awards in various creative event, which include 31 golden prize. The Students have received generally attention from the society. In 2001, the subject of Advertising Design Education in the Reforming has won the second prize of the Fourth Teaching Achievement of Guangdong.

Main Courses:

Sketch, Painting, Composition, History of Design, Sociology of Design, Graphic Sketch, Apple Computer Software for Graphic Design, Creation for Symbols, Foundation of Visual Communication, Webpage Design, Copy Writing, Advertising Photography, Advertising Creative, Cartoon Images, Sustainable Design View, Sign & Font Design, Foundation of Editing, Publishing Design, Packaging Design, Commercial Illustration, Film Advertisement, Wayfinding Signage Design, Marketing Propagation, Brand Visual Design, the Graduation Thesis Theme Selection, Design Management, (Character Design, Web Advertising, Media Performance, Brand Advertising Mold,) or (Brand Demonstration Design, Thematic Poster, Innovation Form, Experimental Packaging), Graduation Thesis, Graduation Design.

目录

09 ▶	东美红课题组
31 ▶	郭湘黔课题组
53 ▶	丁嘉明课题组
77 ▶	潘永亮课题组
99 ▶	刘平云课题组
119 ▶	江宝灵课题组
138 ▶	后记

当今因社会的需要,出现了许多新的综合性学科,这些新的学科容纳了更多更广的知识信息,也包含了更广更新的设计理念。比如:以“包装”这一概念来说,就远不是以往的那种单体的产品包装概念,而是包括了更多的包装理念。如色彩的变化,材料的综合运用,变化结构的表现,变化表述的形成,变化推广的媒介语言等等。产品设计也非单纯化的物质产品设计,还包括了非物质化的产品设计。空间、室内设计,更是包容了除平面之外更综合的知识。一个导向系统设计课程就已包括了平面设计知识、工业产品设计知识、空间设计知识及材料制作、人体工学、环境学等方面的知识。

由此要符合当前的新需求,新学科,就要有相应的新的综合学科教育培养模式。本科学生在四年中的培养教育应以这种大基础为基础,向复合型的设计人才过渡。这种过渡则是建立在学科之间的交叉合作之上,这种交叉学科的出现已替代了单项深入研究而转入横向面的研究。

在这一次装潢本科毕业设计的各个阶段中和展示中,也都可以看到这种学科交叉的设计痕迹和指引这种设计的理论思维的整合结果。

东 美红

课 题 组

高广宇

柯文斌

卢 玮

郑 亚

胡 靓

潘蔚楠

陈仕晓

路芜名

陈志洪

吴仲旻

我十分喜欢接受新潮、前卫的文化。因为作为一名平面设计系的毕业生，了解最新的市场动态、生活资讯，乃至设计表现手法都是十分有必要的。这样有助于我们把握时代的脉搏，做出时尚、具有现代感的设计。

本次毕业设计我希望做一套个性张扬，凸显流行文化的出版物。为什么要做出版物呢？经过四年专业训练，我逐渐发觉自己对版面设计产生了浓厚的兴趣。每当我走到书店，发觉身边的图书装帧形式总是那么千篇一律或带有一点土气，我心里总觉得不好受。于是设计一套从策划到材质，表现手法到整体效果都与众不同的出版物就成为我毕业设计的首选。那么哪一类的出版物才能充分发挥我的特点，让我尽情去表现呢？选题的烦恼揭开了我毕业设计的序幕。

我打算选用一些现代感较强的题材去做。刚开始，我选择了做一套介绍前卫艺术的书籍，想介绍我国现代艺术中的前卫与另类文化。可是在进行资料收集才发现这个前卫艺术所包含的内容实在太泛了，有音乐、戏剧、美术、设计，甚至写作等等，因此很难入手。就在我一筹莫展的时候，无意听到了一首美国乐队NIRVANA的《Smells like teen spirit》，没错，我可以做一本音乐杂志啊！

我本身是一个很喜欢音乐的人。因为音乐这门艺术，是一个充满诗情画意的幻想王国，它为一切具有想像力和创作天赋的设计师提供了再创造的无限空间。我可以从音乐作品中获得灵感，形成自己丰富的想象，用特写的视觉语言表现出来。我正好可以通过音乐这条桥梁，做一套现代感强的出版物。但是市面上也有很多音乐类的出版物，我如何才能有所突破呢？

于是我虚拟了一个网络电台：前站音乐。根据我的设想，这个网络电台所播放的音乐，是最经典，最有品位，最耐听的。而这套出版物是为了这个网络电台的推广而做的一套被音乐发烧友珍藏的书籍。目标人群是22-40岁的音乐发烧友。“经典”是这套设计所围绕的中心概念，我希望能打破常规书籍包装材质的局限性，并尝试发掘出新的书籍包装材质，尝试做得更好玩一些。

首先，这套珍藏版书籍采用一个军用铁箱作为外包装，因为铁已经暗含一种力量的存在，给人厚重、有分量、酷的感觉。而且这个铁箱大小适中，便于发烧友们对这套书进行收藏。我运用以前在选修课上学过的知识，用丝网印刷在铁箱上印上网络电台的LOGO。书籍的外形我采用斜四边行，力求打破长久以来书籍设计外形呆板的缺陷。表面采用了迷彩元素，因为迷彩本身就是经典，与我的中心概念吻合。而迷彩图案印在绒毛布上作为书籍的封面，作用显而易见，既能防滑，也使读者在阅读中得到与众不同的触觉感受。在书籍的内页，采用了粗纹或反光的特种纸，形成一种对比效果，避免了普通书籍千篇一律的模式。

前站音乐
INTERNET RADIO OF RADICAL MUSIC 2009

设计：高广宇
名称：《前站音乐》珍藏版书籍设计
媒介：出版物设计

究竟何谓材质？材质是存在于我们周围的一切事物。具体地说，它可以是有形的（可视可触），也可以是无形的（可闻可嗅），甚至我们的思想和观念都可以被视为艺术表达的媒体材质。同时，“材质”概念的内涵又随着人类文明的发展而不断扩展与延伸。

任何艺术作品都是建构在材质的基础上的，在包装设计整个过程中，材质是所有环节的特质基点。因此，我们先用综合材质来定义设计语言，以“人与自然的和谐”为本，从设计到材质，从材质到设计的思维方式为设计师提供了无限的可能性。

材质在设计师的眼中是可以充满感情的，由于材质本身所具有的特性，通过人工处理令其表面质感更为张扬：使光滑的材质有流畅之美，粗糙的材质有古朴之貌，柔软的材质有肌肤之感……这种联想足以引发优秀的设计作品诞生。由于材质丰富多样的选择，也就决定了包装的设计手法灵活多样。

人类从发现材质所具有的表现力开始，材质就以其丰富的形式给人类的艺术创作注入了永不疲倦的兴奋剂，包装材质也由此成为了设计表达语言，成为设计师进行包装设计最直接的构想介质，而包装材质所表达的美并不是具体的，不同材料的使用会产生不同的气质。

现代材质艺术美感正改变着人们的审美观念，材质设计创造性的独特艺术魅力给人们带来的视觉冲击力和震撼力已不容忽视。因此，包装材质的恰当运用，不仅能强化包装的艺术效果，而且也成为体现包装品质的重要标志。

LINKIN PARK

00'S

KoЯn FUNK-METAL

They were the first to combine funk and metal, and they were the first to make it work. KoЯn's sound is a unique blend of funk, metal, and pop. They are the only band to have won a Grammy for Best Metal Performance and a Grammy for Best Rock Album. They are also the only band to have won a Grammy for Best Rock Album and a Grammy for Best Rock Performance. They are the only band to have won a Grammy for Best Rock Album and a Grammy for Best Rock Performance. They are the only band to have won a Grammy for Best Rock Album and a Grammy for Best Rock Performance.

They were the first to combine funk and metal, and they were the first to make it work. KoЯn's sound is a unique blend of funk, metal, and pop. They are the only band to have won a Grammy for Best Metal Performance and a Grammy for Best Rock Album. They are also the only band to have won a Grammy for Best Rock Album and a Grammy for Best Rock Performance. They are the only band to have won a Grammy for Best Rock Album and a Grammy for Best Rock Performance.

014/015

016/017

020/021

020/021

C小组成员

柯文斌(组长)

卢 玮

郑 亚

胡 靓

潘蔚楠

项目名称: 高尔夫频道有限公司 Golf channel

项目性质: 高尔夫文化的电视传播平台

频道定位: 以泛高尔夫文化为主体内容的分众数字电视媒体。提供高素质节目源及相关高价值商业资讯。

目标受众: 全国大中城市高尔夫运动爱好者, 35—60岁高收入群体。

经营方式: 以高尔夫运动为媒, 整合受众、广告客户、球场等高价值社会资源, 达到推广高尔夫运动、引导高素质生活方式、建立强势传媒品牌、带动高端消费品牌等多赢目的。

主要卖点: 24小时全天候泛高尔夫文化电视频道

标志以字母“G”为基础造型结构, 以高尔夫球为灵感。整体以具象形和抽象形相结合。简洁明快, 以高尔夫的绿色和红色进行搭配, 对比强烈鲜明。充分表现出该品牌的高品位与阳光气息, 体现出了以泛高尔夫文化为证体内容的电视传媒特征。

