

构想与实现 中国美术学院 毕业设计实录

Graduation Design Concept And
Implementation of CAA

Graphic Design //

视觉传达设计

Graduation Design Concept And
Implementation of CAA

Graphic Design //

王雪青 著

浙江人民美术出版社

构想与实现

中国美术学院毕业设计实录

Graduation Design Concept And
Implementation of CAA

视觉传达设计

//

Graphic Design

//

王雪青 著

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国美术学院毕业设计实录. 视觉传达设计 / 王雪青著. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2012.2
(构想与实现)
ISBN 978-7-5340-3075-8

I. ①中… II. ①王… III. ①视觉设计—作品集—中国—现代 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第247494号

策 划: 杨海平 王雪青
著 者: 王雪青

出 品 人: 胡小罕
责任编辑: 杨海平
艺术指导: 王雪青
装帧设计: 蓝石艺术与设计工作室
陆赓/董溪梦/莉娅
责任印制: 陈柏荣

构想与实现
中国美术学院毕业设计实录
视觉传达设计
王雪青 著

出版发行 浙江人民美术出版社
地 址 杭州市体育场路347号
网 址 <http://mss.zjcb.com>
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 杭州下城教育印刷有限公司
版 次 2012年2月第1版·第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 8
印 数 0,001—2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3075-8
定 价 52.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

序言 //

又是一年，每年到了这一时刻都是令人兴奋的，因为这是收获的季节。莘莘的学子们与辛勤的园丁们在这一刻为我们、为社会奉献了他们一年来辛勤耕作的成果。同时，这也是学子们四年来在这里学习知识的综合积累的汇报。

“因为世界不完美，所以我们有梦想；可能今天我们不完美，但是明天我们能飞翔……”这是学子们曾经在毕业之际写下的一段话。我觉得，这段话很能够代表学子们的心声。这其中，有他们对世界的看法，有他们对心中理想的追求，有对自己的清醒认识，也有对未来的憧憬与期待。在这本《构想与实现——中国美术学院毕业设计实录》的专辑里，我们不仅希望为大家介绍2011年毕业生的这些优秀成果，更希望为大家展现这些作品从构想到实现的创作过程。这样，更有利于我们了解他们在今天的时代境域下，如何结合自己的专业方向，从每个人的关注点出发所进行的思考、探索与研究的整体脉络。

学院是培养未来设计师的摇篮，每个学院又有自己各自不同的学术理想与培养目标。对于中国美术学院来说，我觉得我们应该进行两方面的努力：其一，尽可能地在四年的学习期间内传授给他们必需的专业知识，尤其是最基本的设计思维能力、设计方法、基本技能等等，使他们踏上社会时能应对工作的基本需求，具备一个“准设计师”的要求。因为，我以为一个“合格的”设计师是需要经过在社会实践中不断摔打锤炼才得以造就的；其二，学院应该注重对学生的创造精神与能力的培养。我们应该为中国造就一批有开拓精神、有审美素质、有创造力、有较好的专业技能的创

造型人才。同时，我们也期待，他们中的一些人将能够在未来引领设计的潮流，并在各个层面中为中国设计走向世界起到积极的推动作用，能给我们的社会、我们的行业的未来创造出一个更加灿烂的明天。我想，这可能是中国美术学院应该具有的学术理想与应该肩负起的责任。

假如用“现实与梦想”来形容这些学子们毕业设计状况的话，我想，“现实”体现了他们对于社会的实际需求带有创造性的回应与思考。那么“梦想”，则是学院给予学子们的一个敢于思考、敢于创造的平台与空间！这既是我们对未来的中国设计高水准的一种憧憬与追求，又是学生对这种目标的渴望、尝试与努力……我坚信，设计与创造需要这样的精神！

毕业设计是学生在学院的最后一个学习阶段。可以这么说，毕业设计对于学生而言，是一次难得的、能够有一个完整的时间与全身心投入去做自己期待的研究项目的机会，可以是自身水平的一次完善，自我价值的一次提升。我们希望，在这种相对自由的、带有一定研究性的毕业设计的过程中，学生能够进一步发掘出自己的个性，并用自己的心声，自己的独特的语言、才华去诠释各自对创造与设计的理解，并在这样的一种氛围中使自己的综合能力有所提升，在设计的思维上、方法上有所突破与创新。这里大家看到的，是一份他们交给父母、朋友、社会与国家的四年学习积累的答卷……

中国美术学院设计艺术学院院长
王雪青

“浪漫一身”服饰新品牌策划 //	1
文字试验 //	23
“聊客”图表设计与衍生产品设计 //	41
悬 //	57
纯真博物馆 //	71
设绘主义 //	85
浙江之声 //	107

"浪漫一身" 服饰新品牌 策划

Graduation Design Concept
And Implementation

视觉传达设计 // 李莹琿 //

1

“浪漫一身”服饰新品牌策划 //

“浪漫一身”服饰的新品牌策划，是一个真实的商业课题。新品牌意在开发原有服装之外新的销售领域，项目将涉及整体形象、服装配饰、时尚家居等多个方面，进而更好地塑造品牌形象并提升品牌的竞争力。

从品牌标志到整体的视觉形象设计，继而延伸至与服饰相关的产品、时尚家居等多个方面产品的开发。整个平面的视觉元素经过演变、拓展，使新品牌形象具有时尚、现代的特征，并深入人心。在产品开发中，更是以文字作为主要设计元素，将文字作为图形展开设计，涉及到了从“平面”到“产品”，再到“空间”的各种设计载体和领域，体现了当代设计的魅力。

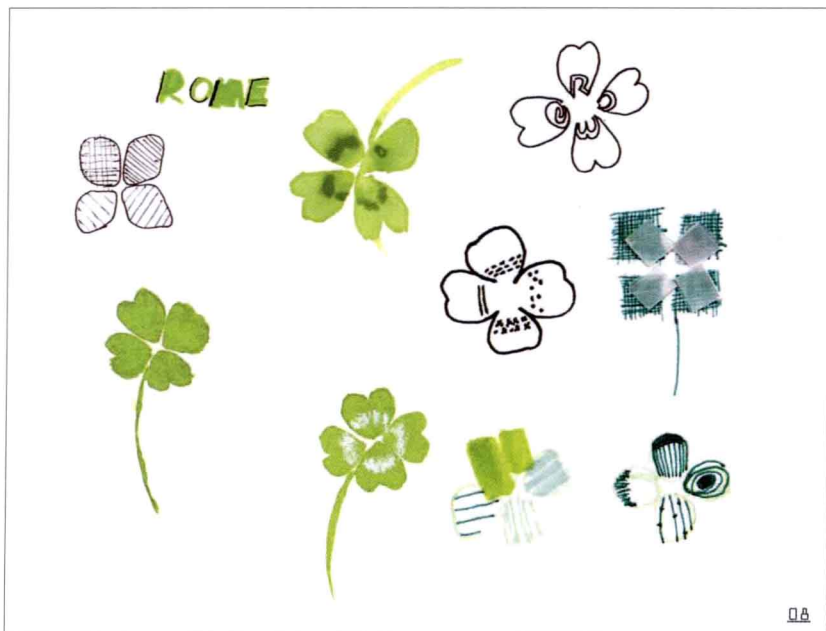
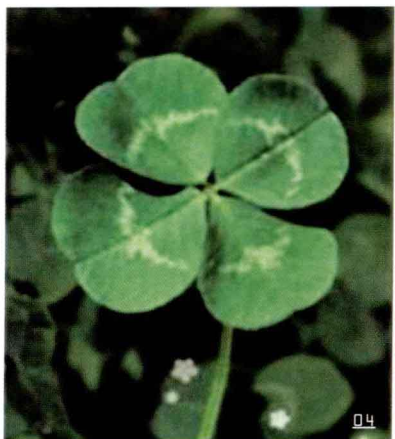

导师评语 // 王雪青 //

这是为杭州服装知名品牌“浪漫一身”所做的“RMEO”系列产品研发设计，是一个真实的研究与开发项目。在这个设计中，作者从实际的客户需求出发，针对“RMEO”系列产品的消费群体以及表现风格进行了设计定位，确立了以年轻、时尚、现代作为设计的主导思想。在这个基础上，进行了从品牌标志、辅助图形、色彩规范等一系列视觉形象基础设计。继而，根据这些图形基础，进行了一系列的产品拓展研究与开发。难能可贵的是，在完成了委托方要求的前提下，又在这个基础上，用符合于时代精神的设计理念对整

套设计进行了深一步的研发与拓展。同时，在整个设计的环节中，为了更好地打通从设计构思到设计产品的落地呈现的通道，作者与 Atelier Pierre Bleue（蓝石艺术与设计工作室）的导师、设计师们进行了设计思路上的沟通与交流，得到了他（她）们在创作上的启发与技术上的支持与帮助，不仅使创作的思路有所拓展并更加开阔，也使得这些思路能够得以“落地”，成为真正的设计产品。这种产、学、研一体的创作结合，有效地推动了“浪漫一身 RMEO 系列产品设计”的拓展与研发。

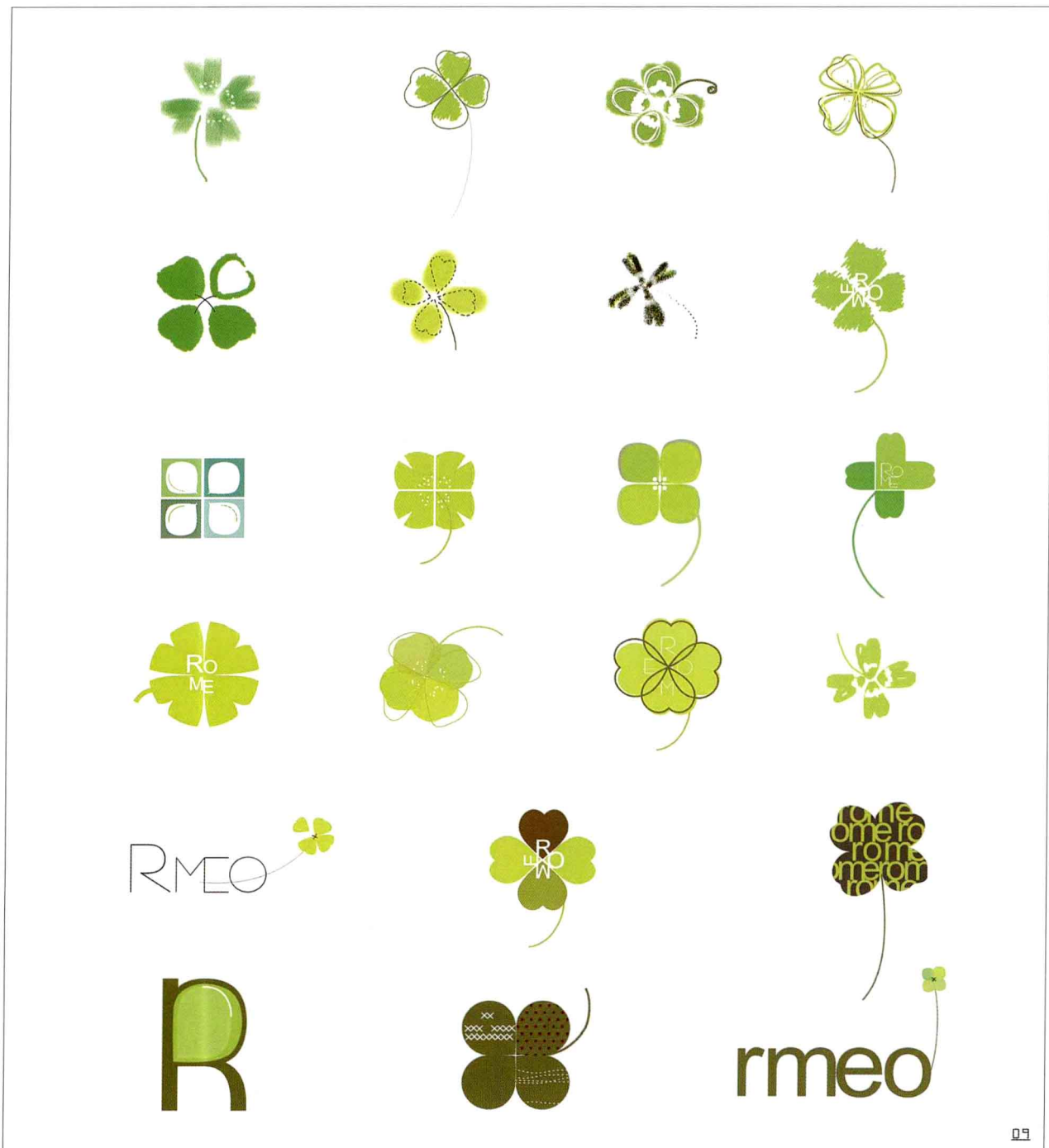

设计过程 //

“浪漫一身”新品牌项目策划是一次真正的学以致用
的机会。尤其是文字设计在产品中的应用，真正展
现了文字形态的独特魅力。对于整体品牌策划这项工
作，我经历了一个沟通、学习、设计、呈现的过程，并
最终将这项工作延伸到了毕业设计。

“浪漫一身”品牌的整体设计构想是由标志形象系
统设计到产品设计、店铺展示设计的一个完整过程。
希望可以从中学体现视觉形象与载体、空间环境的
整体感与时尚感。

品牌的标志形象确定为四叶草，这个形象寓意了真爱、

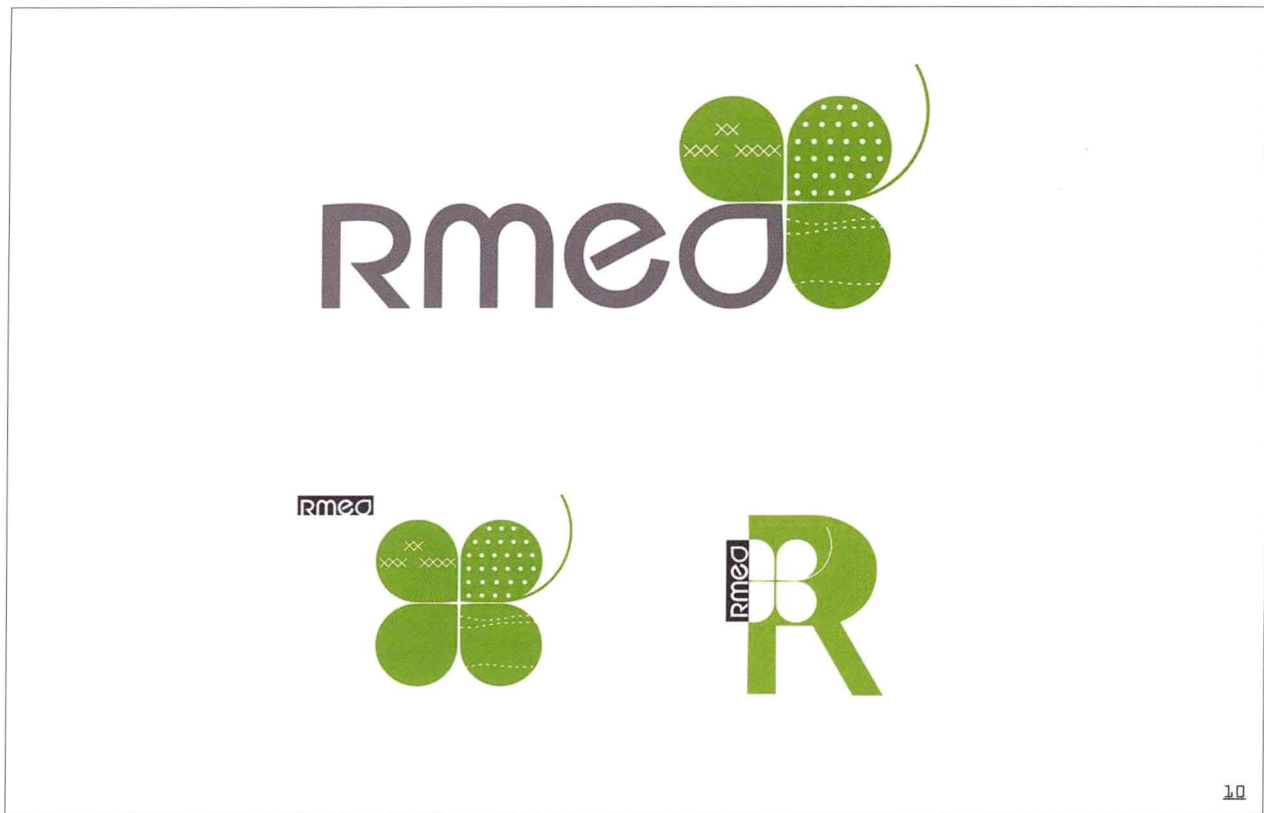

03-06 前期调研

07-08 手绘草图

09 电脑草图

健康、名誉、幸福。由最初的资料收集开始，再从文字含义、照片分析入手，通过不同的表现手法表达对象的特质。从不同的草图中找到可发展的方向，并进行深入设计。

10

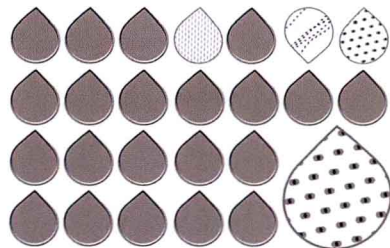
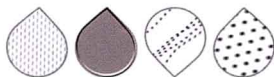
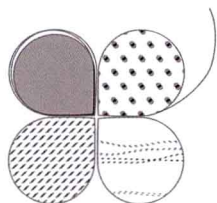
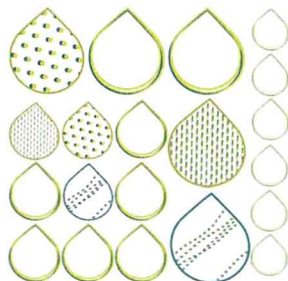
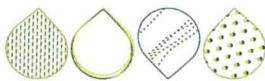
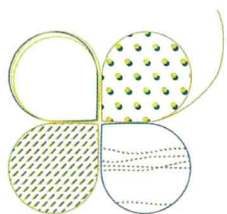
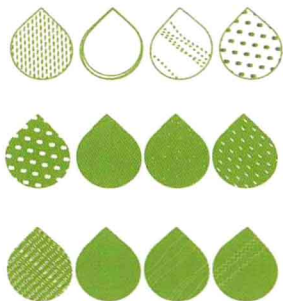
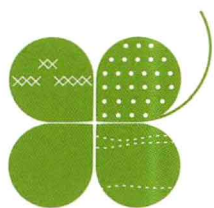

11

标志 //

在标志形象的确定过程中，要充分考虑形象系统发展的可持续性和丰富性，并最终找到合适的切入点。标志形象采用文字与图形组合的方式，在主标志的设计中，根据图形特征，将“RMEO”每个字母的笔画进行了重新调整，在这里，使文字具有与图形相匹配的

视觉风格最为重要。在辅助标志的设计中，采用字母“R”作为主体形态进行创意设计，利用图形剪影与文字形态的结合，形成新的视觉效果。文字形态创意的作用在主、辅标志的设计中得到了充分体现。

12

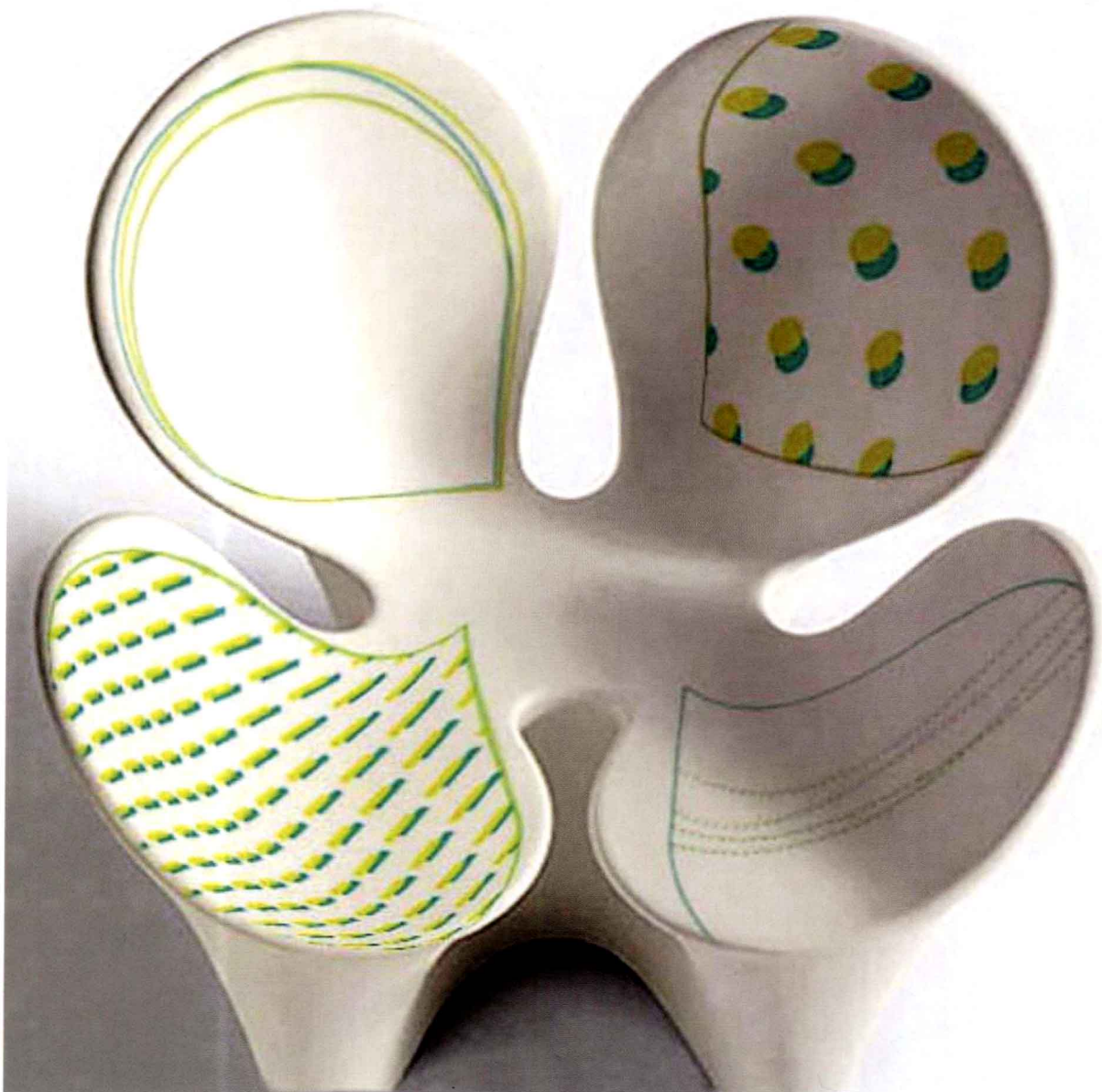
10 标志设计
11 标志应用
12 标志辅助草图

标志辅助图形 //

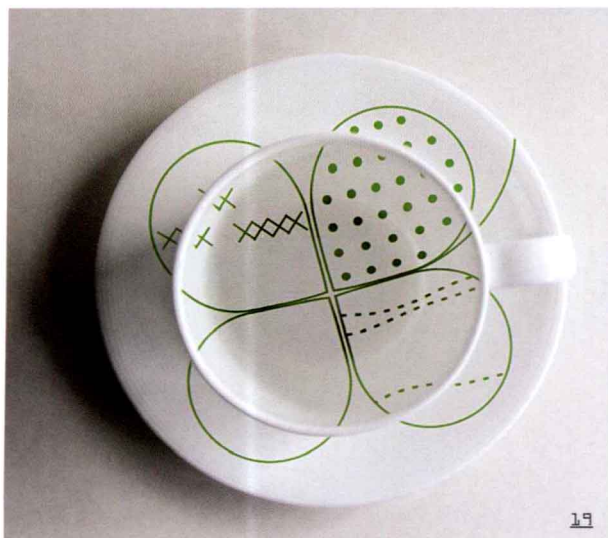
除了标志以外，辅助图形也是一个设计重点。标志辅助图形设计是在主标志图形基本确立的情况下，通过不同色彩的线性关系，也很好地诠释标志的寓意，并且富有了清新淡雅的特质。特殊的透明、重叠也能使标志具有独特的风格。在这几对标志的深化研究中，

我发现不同的“玩法”带来的视觉效果都很特别，稍加改进就可以很好地应用于各种载体。

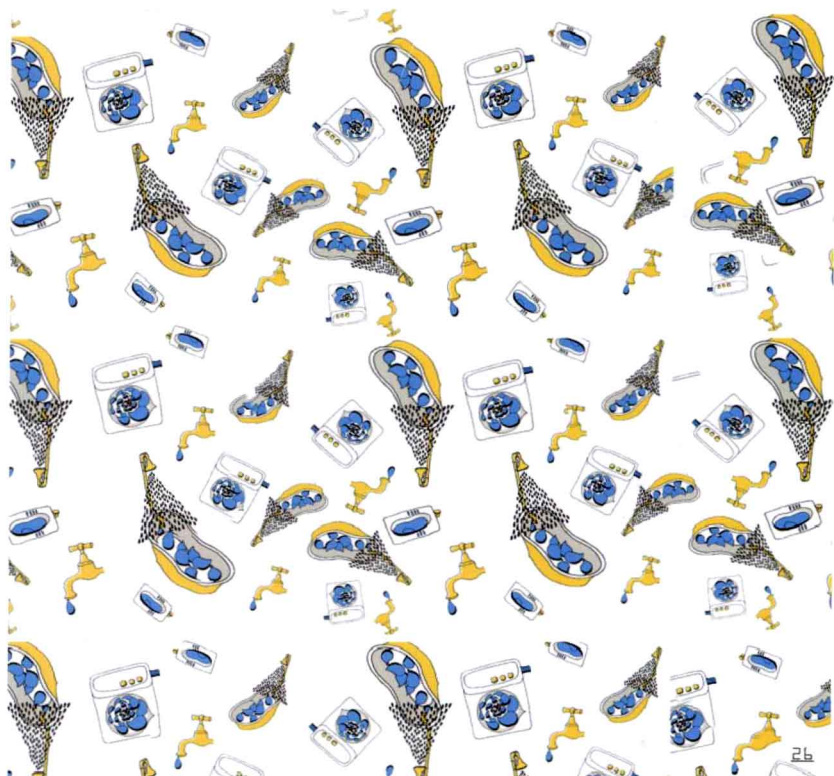
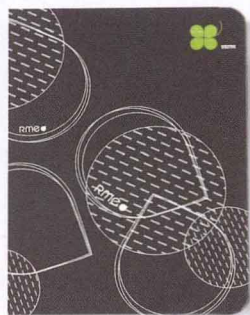
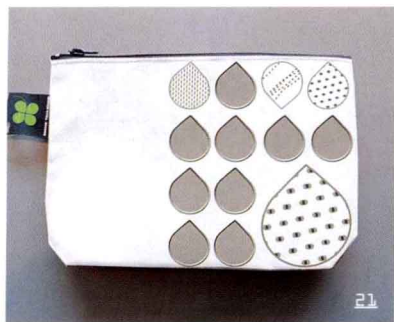
18

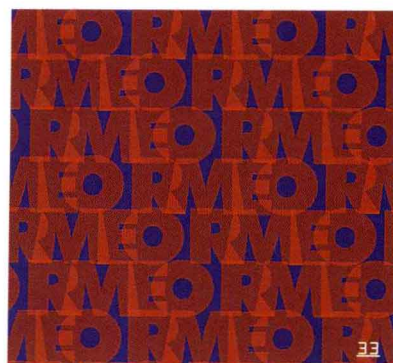
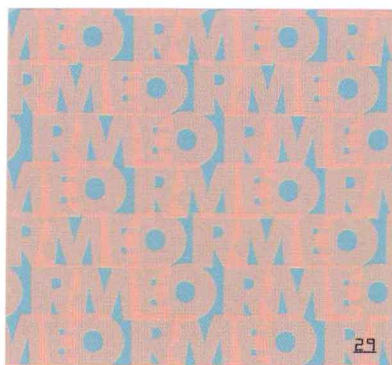
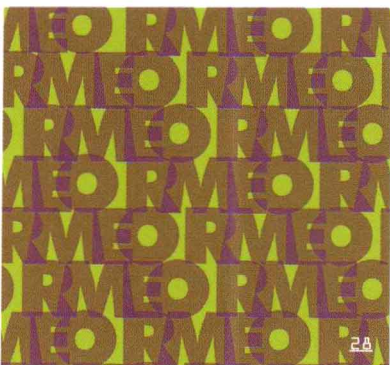
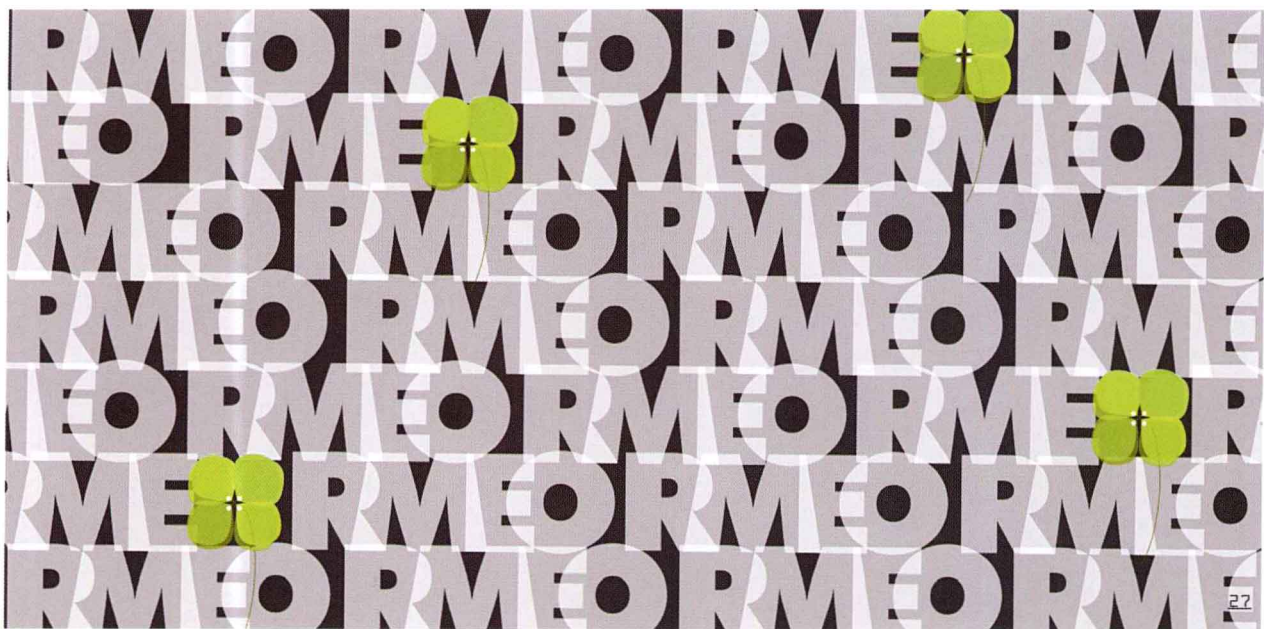

19

20

21-26 家居产品应用
27-33 图形演绎

文字辅助图形设计 //

在众多设计方向中，将标志图形与文字“RMEO”组合的方式较为独特，利用文字厚重、扎实的形态特征，穿插透明叠加的效果，得到丰富的层次关系，也使品牌名称得到了最为直接的宣传。此时的文字形态元素将被作为特殊的图形元素使用，文字即是图形，并最终被用于各种不同的载体。

34-36 图形演绎
37-44 家居产品应用

随着产品开发设计的深入和设计要求的细化，在设计第二阶段首先对辅助图形进行了调整，采用全文字方式。又根据“圣诞”、“元旦”、“情人节”三个销售季主题对辅助图形进行色彩调整。灰色、粉色、玫红三个色系的文字组合图形，符合系列产品研发的商业需求，也为更丰富的载体应用做了充分准备。