

国际设计传真

王 凯 编 著
陈 华 沙

International Design Update

SH

上海画报出版社

平 面 设 计

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计 / 王凯, 陈华沙编著. —上海: 上海画报出版社, 2002
(国际设计传真)

ISBN 7-80530-875-6

I. 平… II. ①王… ②陈… III. 平面设计—世界 IV. J218.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 017335 号

国际设计传真

平面设计

王凯 陈华沙 编著

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海质胜印刷有限公司印刷

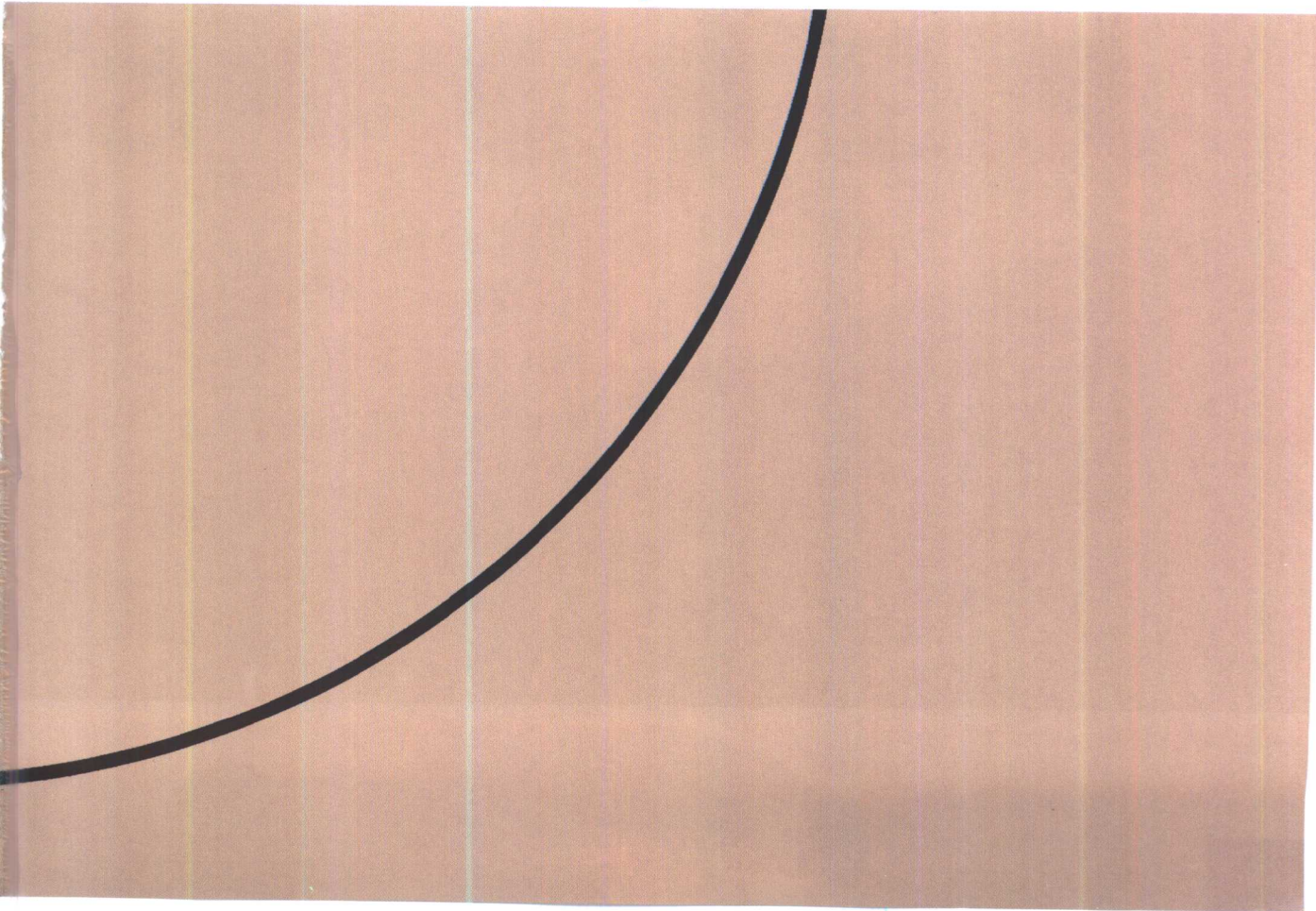
开本 787 × 1092 1/16 印张 8 印数 0001 - 5000

2002 年 5 月 第 1 版 2002 年 5 月 第 1 次印刷

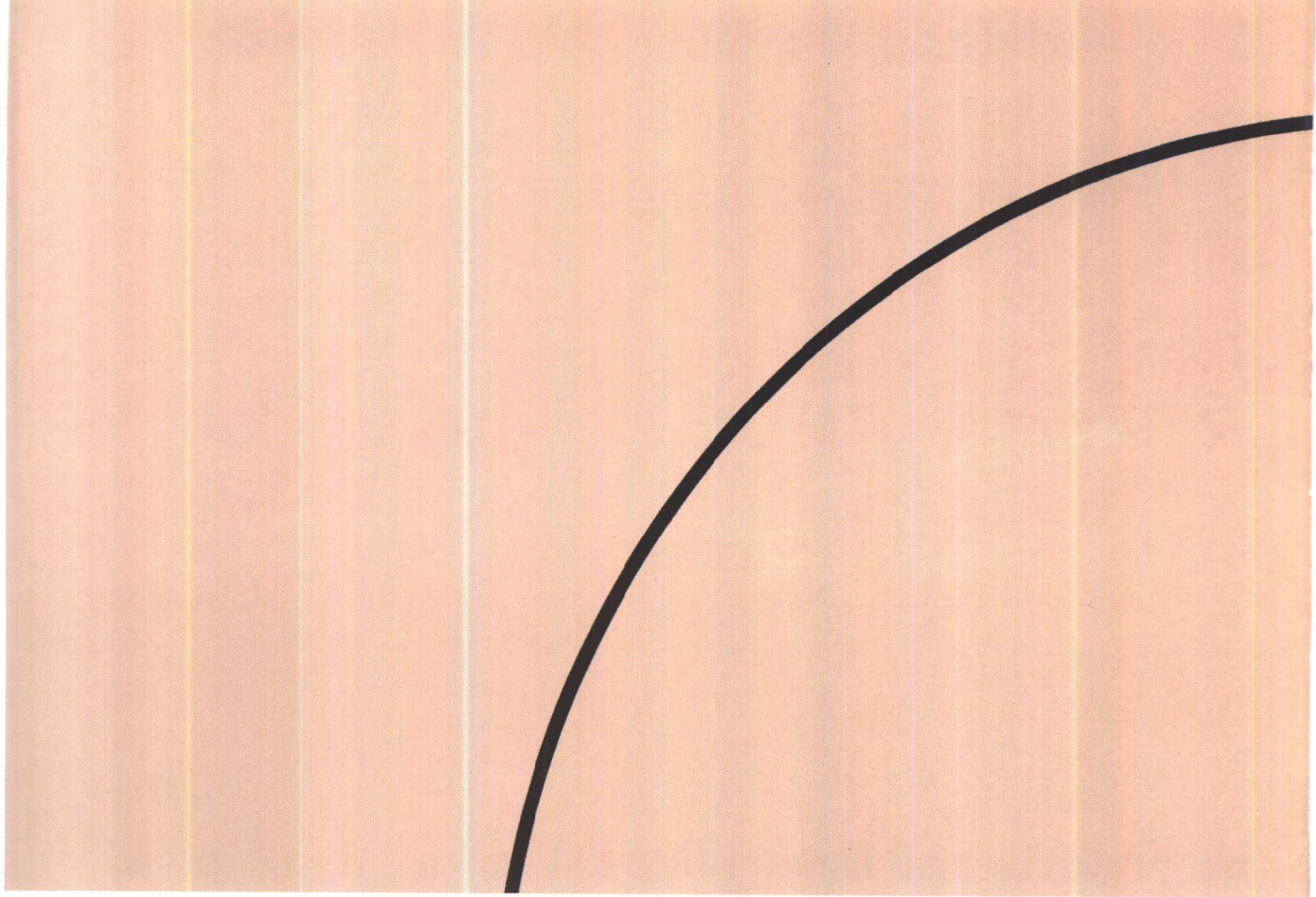
ISBN 7-80530-875-6/J · 876

定价: 39.00 元

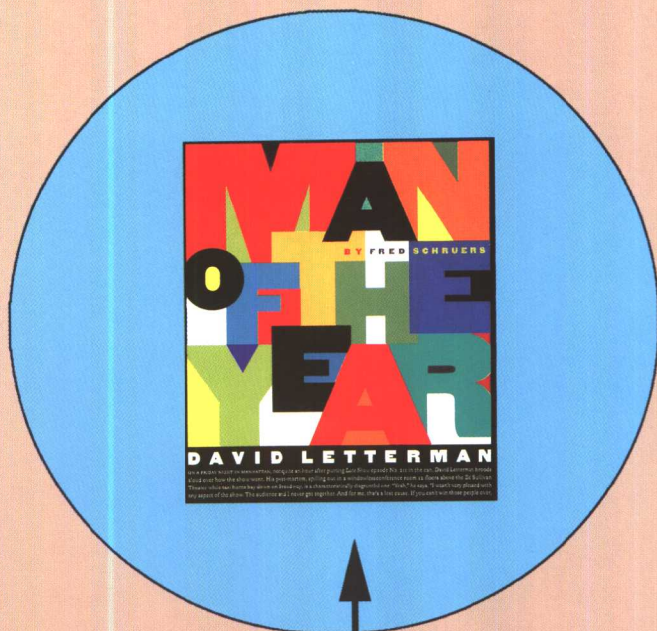
International Design Update 国际设计传真

International Design Update

MAA 08/11

International Design Update

国际设计传真

结构·解构·重构

■ 视觉与图形是全球性的语言。当这种语言只被少数人解读之时，她便是一堆垃圾，只有大众的参与理解才能将这种语言变成为沟通我们的意念与思想的工具。

因此，对平面设计语义的解读是如此重要。

我们看到这样一种历史的变迁：过去，是艺术引发设计；现在，则是艺术家与设计师划等号；将来，设计是艺术的引领者。

35年前，国际平面设计联合会就制定了一条基本宗旨：促进和扩大图形设计对加强人类交流、相互理解以及对社会、文化、经济和环境问题的贡献。35年后的今天，世界的变化之快连人类自身都无法控制，图形视觉信息也已到了膨涨的边缘……然而，这一宗旨却依然适用于当代。

然而，事实是平面设计的语汇呈现的却是杂乱而无序，美其名曰是“多元”与“异质”，实际上掩盖了其本质的贫乏与无聊。在不断诞生的洪水般图形泛滥之时，我们缺失了关于平面设计的价值评判与批评系统。

那么，是否意味着我们必须顺应“潮流”，忘却我们的宗旨，将此景观悬置起来，以便让时间清洗积存其间并散布在“语言”中的毒素。

这样的话，我们的设计师们如何才能通过作品向大众传递更好的图形信息，并引领公众对社会多层面的思考与关注，如何设计更好的明天？

结构、结构主义者和结构主义这类词语对普通的人来说似乎是抽象的、复杂的、新奇的，然而，无论怎样，它也是那么浅显的告诉人们一个关于秩序的概念，一经考察，便发现被统称为“结构主义”的设计理念曾经完整地向这个世界提供了规范与经典的作品，并给逝去的岁月打上了深深的烙印。

60年代对于多数的设计师来说，除了“结构主义”外，没有其他切实可行的选择，包豪斯的丰厚遗产也注定了对建构完美秩序的渴望，尤其表现在建筑设计界，那种完美正确性与和谐性是里程碑式的榜样。而在平面设计界，一件作品首先是结构上的精心布局，即把设计推向谁都无法料想的

International Design Update

国际设计传真

理论极限。

受欧洲、日本和美国经济繁荣的刺激，有些理论甚至已经开始实现，官方机构的采纳态度，使这种结构主义的思潮由建筑开始渗透到社会、思想与艺术等诸多领域。

1970年的大阪国际博览会，对于刺激日本文化的变化无疑是关键的事件，在平面设计领域有一种特殊的关于风格与设计的日本哲学的极端化：一方面，日本经历了一个现代设计背景下保持其传统价值与风格的启蒙进化过程；另一方面，她从西方学到了有价值的东西。对设计作品精制、紧凑、模块化的简洁性要求，使日本的平面设计很快就走上了结构主义的道路。

这就是说，人创造了社会制度，创造了他所感知到的整个世界，并且在这个过程中也创造了自己。这种创造过程包括不断地创造各种可以认识的、重复的形式，我们现在可以把它称为“结构”过程。我把这种过程看作是人固有的、永恒的、确定的特征。

它具有重复性，因而其结果是可以预测的，

在平面设计的结构性中，这种形式语汇的规律性：如特定形式与设计格式，组织结构与色彩规范，片断模式与算术坐标均服从于结构的永恒性要求。因此，可以说这也是结构主义的智慧。

当然，设计中所谓的整体性，也并非完全静态。结构也是自我调节的，这种内部系统的调节形成新的连贯指向性。

结构主义是关于世界的一种思维方式。因此可以说，设计的要旨是相互之间的元素关系，而设计的结构主义则是那种思维方式下的一种延伸，就象F·詹姆森所描绘的那样，是“明确地寻找心灵本身的永恒的结构，寻找心灵赖以体验世界的，或把本身没有意义的东西组成具有意义的东西所需要的那种组织类别和形式”。

我们的设计结构即应服从于“心灵的永恒结构”。因此，在所有的艺术中，使用语言的艺术和人的本质赖以区别人之为人的那方面，也是根本的属性，那就是变化的语言。

International Design Update

国际设计传真

几乎没有什么语言经设计语言更接近于心灵流变的永恒结构。

罗兰·巴特显然谙熟意识形式与平面修辞语汇的双重意义，因此，在其所著的《恋人絮语》中其形式感异常的突显，它以一种美学方式表达了一种政治和哲学姿态，表达了一种思想趣味，并在“解构主义”的大旗下，把总体的结构在思想上进行了一次双重革命。

其表现形式是将个人风格与语言结构对立起来，即无视结构的规训、教化，将片断气质、警句冲动、词语欲望比喻成飞翔之鸟，而将语言结构称之为不折不扣的法西斯主义。

而在平面设计的领域中，结构主义在当代也已成为顽固不化的教条。

国际平面设计联合会前主席赫尔姆说：“设计师以其睿智的创意，无限的想象，理性的构思通过感性的表现来阐述今日敏感的主题……”。此番言语实为设计的解构式思想导言。

当今的平面设计观念已非创造经典为宗旨，关于时效的，断断续续的，甚至是反设计的设计，在欧美直至日本比比皆是。

一幅广告招贴、一本宣传册、一个手提袋，一张信纸……，都透出对生活中隐喻的关注，其目标直指：将设计移入更大的传播范围、更有意义，更广泛的语言灵活性和对私人及社会生活的广泛的责任意识。

一个符号、一种图形，一个关于传说故事的图腾，都可以进入当代的工业产品之中。表面似乎矛盾的各种倾向，但混合得有形有款。

设计师的随机应变与非模式手段，扰乱了固有的节奏。与“正文”产生歧义，含混的意念，适度的抄袭，一律变成设计的解构形态成为另一种图形的视觉信息传递给公众。既保留了粗糙感，同时又保留了视觉传达的精致感。

也许破碎才是一个人的真实面孔。

在当代设计界的设计作品中，我们能常常看至这样的面孔，有的作品甚至无法归类。

International Design Update

国 际 设 计 传 真

平面设计的历史是递进的历史,每个国家由于文化背景的差异,呈现出不同的图像资源的源头,在国际化设计形式语言的基础上,呈现出不同片断图形的组合。日本的平面设计尤为突现此倾向。

后现代、后殖民化的差异与融合正成为新的设计时尚,而此功劳应归功于:“解构主义”文化的一度盛行。

图片、图形、文本、屏幕都形成了视像二维的表达媒材,这些都不断地提醒我们新的设计时代已经来临。

在这个时代里,充满了图像的混乱与无序,对文明的表达也千头万绪,但值得注意的是,历史往往是在这种时刻被改变的。每一位设计师的责任则是重构我们的图形世界。

重构的意义在于建立新的批评机制,建立新的形式的科学。那么,什么是作为制度固定下来的设计学赖以生存的各种解释呢?

核心概念显然是形成一种国际性,统一的表达方式,一种有共同标准的语言,在互相的比较中发现双方直观解释方法的区别,对颜色和制作的符号也进行分析,对有关文化上的特殊习惯,用图像创造一种“无声的标记”,即没有文字的语义,只通过图形的设计,设计出文本之外的描述。

先前的结构主义只关心个别的图形现象,而解构的原动力则来自于个体的优先选择权;那么,按照德里达的观点则应该在结构主义的最精到之处,设计出独立于文本之外而“存在”的作为一个自立的客体,享有自主“生产能力”,它的独特性在于把众多的信息搅拌后从属于一种隐蔽和有可能错乱的关系中,最终达至“是语言在说话,而不是人在说话”。

我想,平面设计全部而真正的意义即是:让图形在说话,而不是设计师在说话。

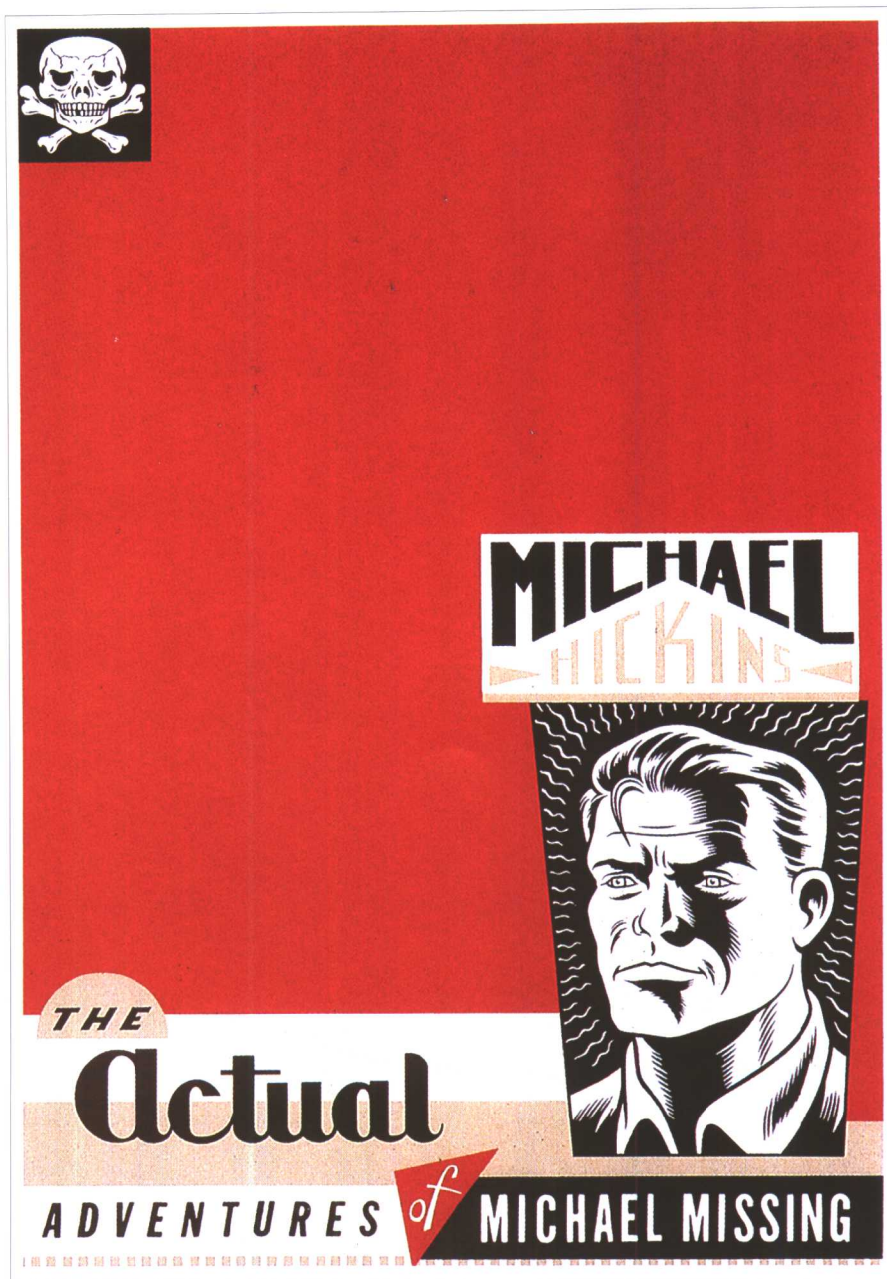
原书空白页

■ “美国的哥德式恐惧” 版式设计

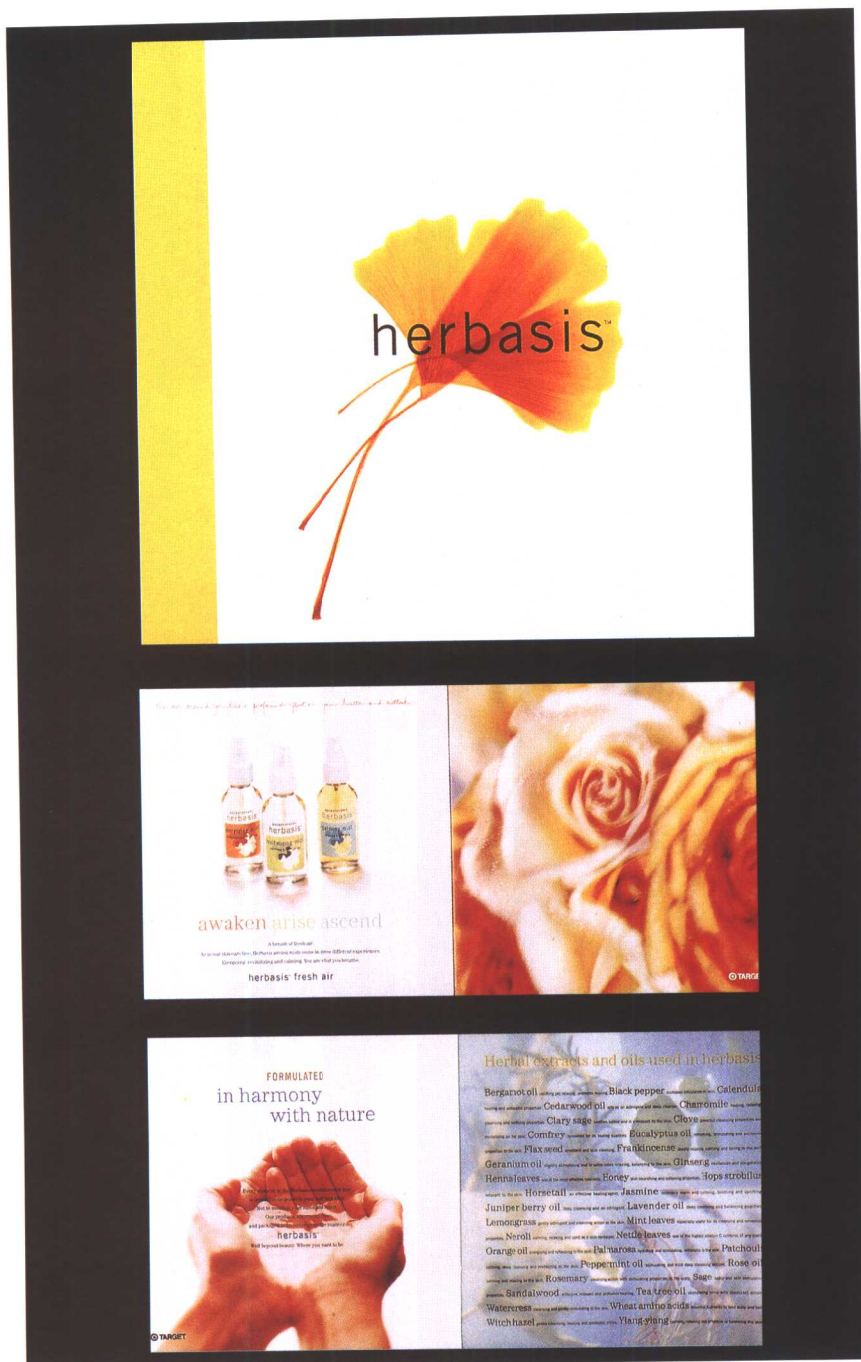
平 面 设 计

■ 《米切尔·密欣的真实冒险》

平 面 设 计

■ “目标” 商店

■ “季节” 饭店

■ 英国汉伯利庄园

平 面 设 计

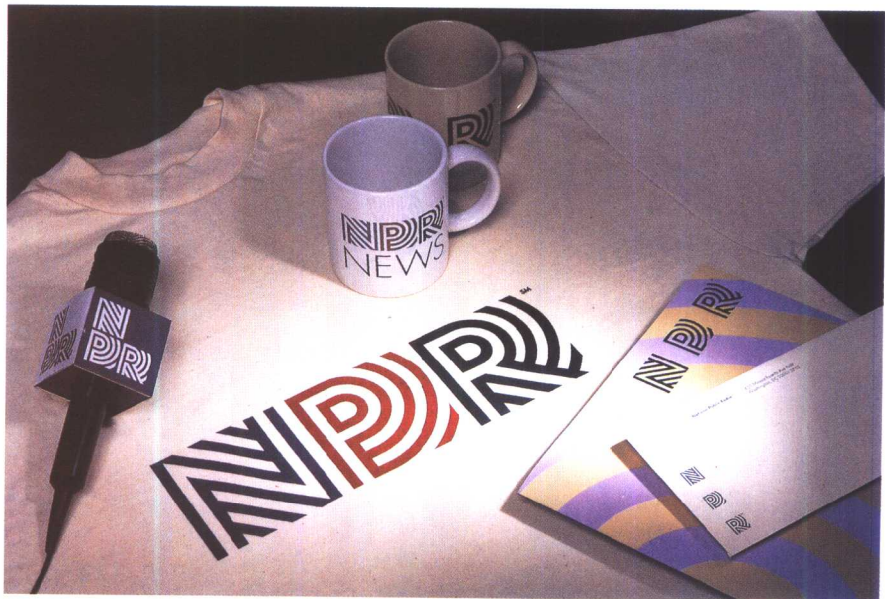

■ 阿根廷电视广播集团

■ “大苹果”广场

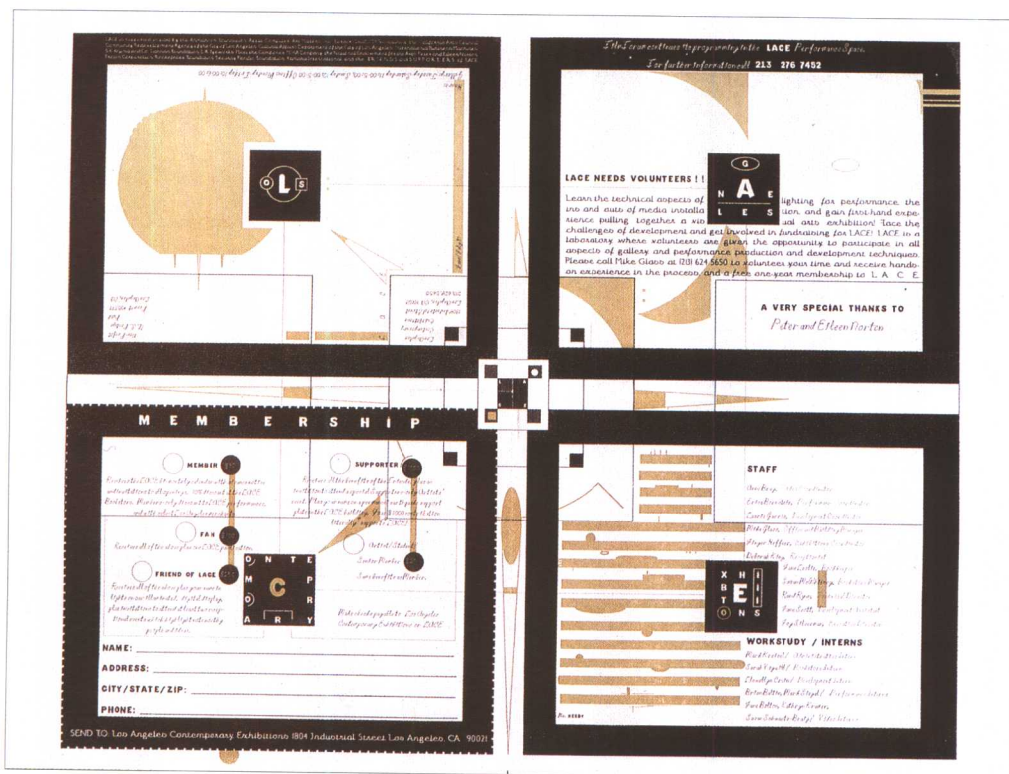
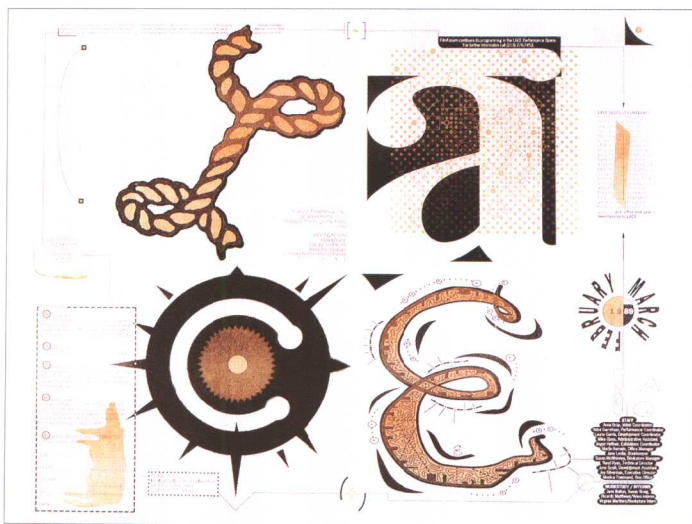
■ 美国国家公共广播电台

平

面

设

计

■ 《美好的视觉》唱片设计

■ “波音歌”乐团唱片设计

平面设计