

中国美术学院优秀毕业设计作品展示
视觉传达设计

CHINA
ACADEMY
OF
ART

VISUAL
COMMUNICATION
DESIGN

中国美术学院优秀毕业设计作品展示
视觉传达设计

C H I N A
A C A D E M Y
O F
A R T

V I S U A L
C O M M U N I C A T I O N
D E S I G N

主编 / 毛德宝
EDITED BY MAO DEBAO

浙江人民美术出版社
ZHEJIANG PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

编辑委员会

主任 赵燕 范广益 连放

副主任 毛德宝 程勤

编委 方舒弘 李洁 杨晨曦 俞佳迪 董征中

责任编辑 程勤

封面设计 毛德宝

版面设计 方舒弘 董征中 李洁 杨晨曦 俞佳迪

责任印制 陈柏荣

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达设计:中国美术学院优秀毕业设计作品展示/
毛德宝主编. - 杭州:浙江人民美术出版社,2003.8
ISBN 7-5340-1704-1

I.视... II.毛... III.平面设计-作品集-中国
-现代 IV.J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 060592 号

中国美术学院优秀毕业设计作品展示

视觉传达设计

浙江人民美术出版社 出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编:310006)

经销:全国新华书店

制版:杭州美虹电脑设计有限公司

印刷:浙江印刷集团公司

开本:889×1194 1/32

印张:6

印数:0,001-3,000

2003 年 8 月第 1 版

2003 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 7-5340-1704-1/J·1498

定价:38.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社发行部联系调换。

序一

图像絮语

许江
中国美术学院教授、院长

初夏的一个湿润的清晨，在吴山街区弥散着的稀薄的雾气中，我从杭四中大门口穿过路面，走下沉醒的商铺楼的底层，那里的印象画廊正展出“视觉传达系毕业作品展”。当我站在这些密密层层地悬挂着的海报作品之中的时候，仿佛置身于另一种稀薄的雾气，那种在一个个图像之间牵连着的特殊的视觉之网之中。我反复地感受到这个时代的某种迁徙：时代阅读的迁徙，从读文向读图的深刻迁变。

我们反反复复地提到所处的图像时代。在这样的时代里，图像正在成为、甚至已经成为信息传达的最有效同时也是最大众化的时代性工具。数字图像技术的发展，不仅使这种工具变得无所不能，而且改变图像的传播方式，正是这一切，促成了时代阅读的深刻变迁。这种变迁对于图像的创作与生产提出了契机与危机共在的挑战。同学们的作品中充满着在这种挑战面前的青春气息，突出地反映了这个图像时代的某种症候：图像的想像及其时尚性资源。让工具的物形叠加而成；海鲜大餐；让这些器物组成城堡似的家园；让“后街走廊”似的乐队活化为一团跳荡的火；让民艺串连成卡通式的流动的画卷……图像的传达之物在这里被“视觉化”为另一种更为亲熟的想像空间，而这种“视觉化”无一不牵连着我们生活、我们的世界、我们的记忆，它使我们的往日得以活化，它是我们的往日的诗化。

现在的问题是我们如何建构这个诗化的世界，或者说，我们如何让这个世界得以开启。托马斯·曼曾经说过：我们以为在想，以为在做，而实际上只是另一些东西在替我们想与做。远古的习惯，变成神话的原形，经一代代的传承，从“往昔之井”中，以巨大的力量遥控着我们。这“往昔之井”，正是我们常常说到的传统。我们活在这样一种传统之中，是这种传统的活的承受者。无疑这里提到的“往昔”，与刚刚谈到的“往日”相比，有了更深一层的意思。无论是可见还是不可见的，我们都受着“往日”的召唤。

罗兰·巴特在《明室》中谈到摄影的性质：摄影在机械地重复着实际存在中不可能重复的东西。如果没有理解错巴

特的意思的话，他是说：摄影所抓住的是已经“逝去”的“这一个”。如何让“这一个”在图像中复活，几乎是所有图像创造者的共同愿望，也是我们常说的图像之中的不可见的东西。这不可见者正是图像的隐喻，隐喻之表达在图像传达中至为重要。隐喻之隐在于它含而不露，过显则不隐。隐喻之喻在于它包孕着某种重要的精神资源，往往还是社会性的精神资源。米兰·昆德拉曾分析过卡夫卡隐喻的“生存性特点”，并把与之相关的对既定语境实施“暴力”的批判方式，称为“戏谑性”改编。“戏谑”正是图像时代中，人们对于图像既爱又恨，既行影不离又深深警觉着的一种特殊的表情。

十五年前，我在汉堡美院留学时，一位德国朋友送来几张西方极富影响的宣传画，其中一张是翘着山羊胡子的山姆大叔，一张是俄罗斯妇女，两个人物都是正面向外，指手向前，向观者提出了后来成为那个时代的代表的“诘问”。在经历了四十多年和平之后，这些宣传画已经成为某种“隐喻”，德国朋友是希望我这个东方画家对于这种“往事”能够进行适当的改造。他所期待的可能正是那种“戏谑性”的改编。这件事由于种种原因没有成功，但是如果换在今天的同学们，大家会怎么做呢？

这个图像时代有太多剪不断理还乱的事，继承也罢，创新也罢，“往昔之并”也罢，“戏谑性”也罢，都需要我们去真情面对，认真思考。我们创造的平台不仅在工作间，不仅在画室，更在我们生活的周遭，在我们生命正在“逝去”的每一瞬间。

2003年7月10日

序二

赵燕

中国美术学院教授、视觉传达设计系主任

早晨醒来，人们走上大街，即被铺天盖地的广告所包围；白天打开报纸，满版的广告文字像蚂蚁一样；晚上打开电视，就被没完没了的广告所围困，他们眼花缭乱，心力交瘁。于是人们恨透了广告，“广告”一词在大多数情况下是贬义词，是吹牛、欺骗、陷阱、垃圾的代名词。生活在21世纪的人类真是不幸。

造成这种局面的罪魁祸首是谁？是产品？是客户？还是设计师？都是，都不是，是“利益”。为了利益，企业就去粗制滥造，客户就去急功近利地胡吹瞎编，设计师就去迎合。就是这个该死的“利益”，让客户与设计师一起堕落，从而产生出一个怪胎——劣质广告。某些吹毛求疵的反动文人，居然将劣质广告用美丽的字眼包装起来，称之为“结合社会需求的实战案子”。

笔者以为，时下广告设计最缺少的是创意、是艺术手段。观众憎恨的就是那些粗制滥造的、缺乏想像力和缺少表现手段的所谓“客户满意的广告”。坚持用视觉规律指导图形教学、坚持用心理感知理论指导广告创作、坚持用艺术规律指导广告的表现手段，成为我们坚定不移的方针。我们的广告客户虽然有所进步，但我们难堪地看到，他们的进步步伐极其缓慢，需要设计师来拉动他们，在讨论设计案子时，设计师要花数倍于设计所占用的时间，反复讲解设计的基本概念和基本规律。而这也迫使教员在课堂教学中、在传授专业知识的同时，也让学生们了解如何与客户打交道。可以想像，当今做一个设计师多难，做一个有作为的设计师更是难上加难。

本届指导教师毛德宝，以他丰富的专业知识和实践经历，加之兢兢业业的钻研精神，使本届毕业生获益匪浅，取得了丰硕的成果。然而，对毕业生来说，这仅仅是“万里长征的第一步”，以后的路程更艰难，任务更艰巨，没有十年的磨难，欲成为一名有成就的设计师其难度几乎等于上青天。

2003年7月1日

序三

毛德宝

中国美术学院副教授、毕业设计指导教师

2003 届中国美术学院视觉传达设计系平面设计专业本科毕业生设计作品展于 5 月 12 日至 14 日在杭州印象画廊举办, 展览展示了中国美术学院视觉传达设计系平面设计专业 28 位同学的毕业设计作品。

在多元化的今天, 设计已经成为人类谋求生存及发展的有力手段, 是人类聪明才智、人性及伦理的表现, 是一个充满创意、神圣和纯洁的事业。平面设计作为视觉传达手段, 传达良好的讯息, 作为人类与社会的精神媒介——广告设计、企业形象设计、品牌设计、包装设计、书籍设计、网页设计、展示设计……与人们的生活休戚相关, 渗透到生活的各个角落, 无时不在影响着人们的知觉, 提升着人们的审美标准, 对人们产生耳濡目染、潜移默化化的作用, 具有广泛性及亲和性。

我们知道: 设计直接被生活所局限, 它的本质是应时的, 所以它着重考虑的不是被具体环境和事物所局限的个人精神状态, 而是在这种局限中所反映的普遍状态, 反映着设计师对具体事物的选择。“设计师是带着枷锁的舞者”, 设计受到诸多因素的限制, 而唯美不是设计的惟一标准, 恰当到位的设计, 才具有设计的本质意义。

设计不仅仅是在创造一种“物”, 而且是在创造一种“方式”, 一种新的使用方式、认知方式, 一种新的交流方式以及评价方式, 从这个意义上讲, 设计又具有影响、塑造个人的思维、行为和人格的力量。设计已成为人类文化的重要组成部分。

新世纪的到来, 对于处在这个伟大的转折时期的设计师是一种幸福, 因为他们不仅能够回顾昨天、展望明天, 而且能投身于创造明天的奋斗中去。今天的毕业生, 就是明天的设计生力军。我们应该具备设计师所特有的视角: 设计不应该仅仅满足特定消费群的需求, 还同时肩负着为人类创造合理生活方式的任务, 探索人与自然的和谐关系、面向未来的任务。

人类处在科学技术突飞猛进的时代, 同时也面临着诸如世界和平、能源危机、环境污染、生态平衡等十分严峻的课题。以自己的创造, 协助解决这些问题, 是设计界刻不容缓的使

命。设计的觉醒与向着人类自我的回归，将促使人类更自觉地从客观世界中审视自我，促进更具理性的造物实践，从而为我们创造更加合理的生活方式，设计光明灿烂的明天。

设计作品充分展示了28位同学，通过四年的努力学习，在指导教师的指导下，以“准设计师”的资格，设计出这一场“视觉大餐”毕业设计作品，有优秀之处，也有不足之处。我们这次展览的优点——“个性化的张扬”发挥得比较好，每位同学在方案设计中，根据课题的设计定位，大胆设想与构思，在设计风格、表现手法上寻求创新，追求自己的设计语言。展示在我们面前的作品，给人以耳目一新的感觉，这也是我们教学所希望达到的目的，有这种意识是难能可贵的。

有一位同学为这次展览创作海报设计系列，设计意念来自“上菜！”这一生活中概念，把毕业展比喻为一道视觉的大餐，海报图形中的“河虾”、“大闸蟹”、“河鳗”、“塘鲢”，都是人们熟悉的江南水鲜。而这些“江南水鲜”都是由设计专业的各种专业工具组合而成，意念与图形结合就道出了参加展览的“准设计师”们用尽一切专业语言、专业工具，为每一位观众奉献出一道一道精美的视觉大餐的良苦用心。

这场“视觉大餐”的优劣，自然由读者来评价……

2003年5月12日

花园里的蝴蝶

无数昨天的你，问候着今天的你。四年的努力学习在今天的毕业设计上留下了一个小小的落款。

生活非逻辑，而它有时竟会严格地按照某种程序把你需要的体验带给你。当大学生活接近尾声的时候，我们开始明白上天已把物化的真、善、美具体地放置在我们的身边。像一群初次远行的小鸟，我们欣喜若狂地漫游在设计的蓝天下。

设计也许不应仅仅和商业挂钩，它还体现着一种文化，而文化本身意味着生活。设计师们肩负着从现实的物质实践中发掘人性存在的任务，这是从文明的物质基础中升华人类自我精神、处理人与物的关系的现实任务。同时，设计也承担着为人们创造合理生活方式、探索人与自然的和谐关系、面对未来的责任。

我们清楚地知道，这个毕业设计与师长们的作品相形见绌；这里的题材有限，大多是同学们自己关注的事物，通过创作，抒发一些类型性的情感和对某些社会现象的理解；这里，记录着我们的喜好，谈不上过高的世界观和方法论，可以坦言的大多是我们自己的性格和志趣。诗人旋转花瓣，打开整个天国，我们也试图在理性思维方式的指导下，用自己的形式语言去解释设计；这里，是我们对设计实践的起点，而非终结。

设计的完善是一个时间的过程，人们的自我只有在不断地追寻中才得以塑造。物性的昭示与束缚、人性的领悟与抗争交织在一起，在摇摆中交错推动人类文明的前行。平面设计作为设计领域的一种语言，它为人类设计了一个关于形式的童话，但也面临着设计表面多元繁荣下的价值混乱。

庆幸的是，更多的设计师们开始关注自己专业真正的文化特质和历史使命，我们在追寻文化血脉和灵感启迪的同时，也开始真正地关注这个世界，我们不要塑造一个虚假、充满自高自大的泡沫的人类自我，我们需要通过作品启迪人们更真实地关注生活，需要在与社会的对话中找到真正属于自己的价值归属。我想，这也将是我们毕生努力的目标。

今天，又是一个平凡的日子，我在桌前铺开一份设计稿，开始一天的生活。阳光如同一块鹅黄的桌布铺在下面。我相信，我们对平面设计的真挚追求永远不会被缤纷的岁月所掩藏。

最后，再次感激毕业设计导师毛德宝老师的精心辅导，感谢那些为设计冥思苦想、却又豁然开朗的时刻，感动那无数让我们开怀大笑的日子。也许数年后，我们可能很少再去追忆这段往事，但我知道他们将永远在我们的想念之中，像蝴蝶深藏在花园里。

李 洁

2003年5月18日

构筑平面的空间

做为大学课程的最后一击，毕业设计我终于还是选择了商业方面的题材。对我而言，商业平面设计，融合了美学、信息学和推销术，并且还加上了市场营销的要素，绝对是挑战自我的不二之选。然而，在做实际商业方面的业务时，设计往往成为带着镣铐的舞蹈。虽然它也认可艺术个性很强的作品，但若因此在市场上失败的话，对顾客而言又有什么样的价值呢？只重外观，没有概念的设计，时下比比皆是，而重视以概念为沟通工具的扎实设计应该才是我们努力的方向。所以，有的时候我感到：一名设计者如何平衡与协调这几者的关系，使之尽量不发生矛盾，是项需要更多智慧与想像力的工作。

设计的目的性是必须非常明确，且必须贯彻于整个过程。这个过程若简化为三个，就是分析、设计和实行，这三个过程都是重要的要素。因为再清楚不过的事实是：设计，无论在形式上多么靠近艺术创作，其本质是截然不同的。艺术的核心功能是改变或强化对现实的理解。而对于设计而言，信息的内容是给定的，必须传达给受众，“设计的价值在于大众接受”，这点尤其在商业实践中得到共识。

我们无疑选择了一个不光与自己并与整个社会有个重要约定的职业。我们选择了一条以满足于大众为目的的道路，而不是只去相信自己所做的。

四年的专业学习使我们尽可以在点、线、面上做足文章，在大大小小的平面上堆满精彩的构成。然而，单一从形式角度来评价和分析一件设计作品是没有多少意义的，绮丽的花朵也不是开在空中。正如“少即是多”(Less is more)的现代设计理念并不是对形式考虑的结果，而是解决问题、满足大众基本生活需要为目的的结果，它产生的原因是社会民主思想，目的则是创造廉价的、可以批量生产的产品。每一个时代，设计像其他文化、艺术一样，不仅反映着社会的意识形态，甚至直接促进了社会的进步，这是一个设计师应当意识到的责任。如今的设计常常缺乏社会思辨，成为单纯产生利益的工作。设计的伦理、思想意识和观念不该被湮没在盲目追求表面效果，一味跟着大众趋向或市场流行之下，即使是商业平面设计也是如此，也承担着一种与社会文化沟通的作用。

平面设计者的设计初衷应该是紧系着交流与沟通。无论是传播者也好，接受者也好，我们共享着的不光是物质空间，同样共享着视觉空间。

平面设计不是单纯以是否含义深刻或以优美的画面为标准，还要考虑它在什么场合使用，要让作品能与周围的环境相适应，这应该是一个重要的标准。

如果设计者能更多地考虑那些包围我们城市的巨型广告牌与周围建筑气质的关系，注重整体视觉美感的协调，创作出醒目，而不是刺目的广告。那么，我们每天走过的宁静平和的老街区，或是小憩时在窗口片刻的远眺，也许就不会再为那些格格不入的画面而影响情绪，感到烦躁不安。一个物质繁盛的时代，商业的需要似乎成为一切的

需要。只需看看周围，车站、路边、公交车身，便随处可见色彩斑斓的新形象取代了交流的目光，同时平面设计本身仅仅为了造型而去改变甚至扭曲它本来应有的面目与初衷，很难想像每天生活在繁杂的视觉噪音中的人会愉快和放松。

带着这些思考，我在这次的设计中尝试融入对环境的考虑。科技的发展使平面图像的尺寸和媒介都不受局限。空间对平面的种种提问，已尖锐地摆在眼前，我们不能一再忽略、一再回避。以往我们的平面设计单纯强调画面本身所传达的信息是否准确、强烈。而较少对环境因素的研究，包括展示场所的物理空间，以及受众的心理接受空间。这些因素将是我今后探索的方向之一。

虽然我们学习的专业称为“视觉传达设计”，但大多数时候我们的作品只被人们从视觉上感知。与制造工程更密切的其他设计比较，我们要忧虑的外部问题少多了。但是各类学科互相兼容的现象，也是现代设计的重要趋势。做一名平面设计师不再那么单纯。

触摸一本书的手感，油墨的味道，甚至翻阅的声响。为什么我们关心呢？通过设计的手段控制这些人与人造物接触的环节，使之在更多的细节里包含信息，这些信息通过各种感官向人们传达。设计将更整体、更多方面地预知人们的感受……

如果设计只是为了促销，那就太埋没设计师的智慧了。设计可以带给人们更多，不只是喧嚣的叫卖，而是向人们传达一种充满人性的关怀。让设计成为“好生活”的一部分！我想，这希望也正是令人们对设计充满期待的原因吧。

我不认为毕业设计应该是一个总结性的发言，相反，它向我们展示了未来的空白，我仍然带着一种尝试的心态去完成它。我希望在美院浓郁的艺术学术氛围中能融入更多的其他学科的启示，来提升自己对于平面设计的理解。我们已学会的东西是为了帮助我们去拓展未知。这不是象征结束的表演，不是结束语，不是逗号、分号或省略号。一个大大的问号，提醒着我们，需要疑惑，需要自省，需要回答！

刘 畅

2003年6月22日

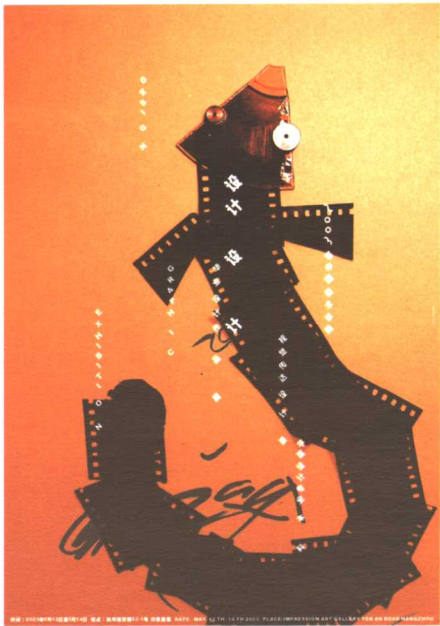
目录

- 001 俞佳迎 毕业设计展览推广海报系列
《白金创意 2003 中国美术学院
平面设计年展集》书籍设计
- 010 李 洁 谜星乐队唱片推广设计
- 020 吴经歌 神灯设计工作室企业形象设计
- 030 吴爽爽 “百纳游”民间艺术网站推广设计
- 040 林 芝 明日书城形象设计
- 050 杨晨曦 “甜蜜的孩子”乐队首张专辑及形象推广
- 060 田志兰 “Hello baby”诗社推广设计
- 064 刘 畅 “EMIT”咖啡馆形象设计
- 072 方舒弘 东西本书屋形象设计
- 082 黄馥霖 “花 & 润”化妆品形象设计
- 086 董征中 海华大酒店形象设计
- 096 金 伟 反暴力海报展推广设计
- 100 马旭东 蓝调老黑爵士乐队形象设计
- 106 吴王韬 武夷味精营销形象设计
- 110 曾朝阳 上海和姿服饰公司形象设计
- 114 蔡 靓 毕伽松咖啡馆形象设计
- 122 何萌萌 《让世界充满爱》主题形象设计
- 126 吕威飞 《女装 ELEGANCE》杂志形象设计
- 130 吕玉兰 拾一视觉工作室形象设计
- 134 王 禾 冰度酒吧形象设计
- 140 王晓伟 多彩花语画吧形象设计
- 146 叶乐乐 Peculiar 怪物玩具公司形象设计
- 152 虞明敏 江南生态园房地产推广设计
- 154 张剑峰 反战海报展推广设计
- 162 张慧玲 久食居餐饮连锁店形象设计
- 168 张 茵 湖州市莫干山商贸中心形象设计
- 172 周 姬 四方集邮协会形象设计
- 176 朱莎莎 青衣盏形象设计

俞 佳迪
YU Jiadi

海报设计意念来自“大餐”这一生活中意念，我将毕业展比喻为一道视觉的大餐。海报图形中的“河蟹”、“大闸蟹”、“河鳗”、“塘鲢”，粗看都是大家熟悉的典型的江南水鲜，再看就会发现它们都是由设计专业的各种专业工具组合而成。这样的意念结合就道出了参加展览的设计师们用尽一切专业工具，为每一位到来观看的观众奉献一道精美的视觉大餐的良苦用心。

教师评语：

海报的设计意念有新意，以“江南水鲜”为图形，通过与专业工具组合而成的“视觉大餐”海报，突破了一般概念中设计毕业展的涵义，图形新颖，有自己的设计语言。

