

设计的力量

邵隆图 倪海郡 程瑞芳 著

著

江苏凤凰科学技术出版社

设计 的 力量

九木杂谈
好鱼好肉没葱姜行吗？
小题大做
污
设计如何调情
匠心（上）
匠心（下）
编码与解码
城市名片
平面不平

邵隆图 倪海郡 程瑞芳 著

Power

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的力量/邵隆图, 倪海郡, 程瑞芳著. — 南京:
江苏凤凰科学技术出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5537-9116-6

I. ①设… II. ①邵… ②倪… ③程… III. ①产品设计—研究 IV. ①TB472

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第063892号

设计的力量

著 者 邵隆图 倪海郡 程瑞芳
项 目 策 划 凤凰空间 / 杨 琦 石慧勤
责 任 编 辑 刘屹立 赵 研
特 约 编 辑 杨 琦 石慧勤

出 版 发 行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总 经 销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本 710 mm×1 000 mm 1 / 16
印 张 13.25
字 数 264 000
版 次 2018年4月第1版
印 次 2018年4月第1次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-9116-6
定 价 58.00元

图书如有印装质量问题, 可随时向销售部调换 (电话: 022-87893668)。

目录

九木杂谈	015
好鱼好肉没葱姜行吗?.....	033
小题大做	045
污	063
设计如何调情	079
匠心（上）	099
匠心（下）	119
编码与解码	149
城市名片	173
平面不平	191

设计 的 力量

九木杂谈
好鱼好肉没葱姜行吗？
小题大做
污
设计如何调情
匠心（上）
匠心（下）
编码与解码
城市名片
平面不平

邵隆图 倪海郡 程瑞芳 著

Power

江苏凤凰科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

序 1：隆图先生

“隆图先生”，这是隆图嘱我写序时，最先跳出来的序题。

近日，ADMEN 国际大奖设立的最高荣誉，就是“广告先生”。我想，隆图从事广告大半辈子了，称隆图为先生，真不是一句溢美敷衍的话，而是一种尊敬和敬仰。

记得小时候，人们习惯把老师、医生称之为先生。现在似乎反过来了，先生成为稀有的称谓了，老师、医生成了习惯称呼，这岂不是多了职业感，少了敬重感。

先生之称谓，普普通通，没有官气也不俗气，但又敬意无限，其内涵远不只是知识充盈、专业过硬等外在特征的指认，更多的心理语义偏重于对人格的钦佩和思想的欣赏。

隆图经常以“九木人”自喻。“九木”为杂，隆图就是个“杂”先生。原本想试着用一句话来界定隆图，实在是件困难的事。

隆图者，上海邵隆图是也。他是干什么的？设计师？广告人？策划人？营销人？社会观察家？老师？学者？作家？演讲家？生活形态研究者？跨界创意人？公益活动家？抑或还有很多难以界定的角色？

依我对隆图先生的了解，这些头衔还真不是虚设的，每个头衔的背后都刻记着隆图先生的潜心之思，也有着他充满灵性的洞见和倾情的付出。

这一年多来，与隆图先生见得少。没想到的是，隆图先生居然在视

头上“谈情”。

问世间情为何事？隆图解之：激情、热情、表情、心情、友情、感情、亲情、爱情、人情、闲情、调情、风情、诗情、痴情……诸事皆情。事情，事情，事在前，情在后。做事必有情动。事情，实为情事，情不一样，事就不一样了。当然，围绕“情或事”而引发的设计，就更不一样了。

就事论事，追求的是一种效率；就事论情，追求的是一种境界。

论事不论情，这种原则多少有点冷灰和可怕，因为它抽掉了情的丰富和心的善感。

隆图喜欢“谈情”，永远不会喜欢那些干瘪苍白的概念。每一次交流，他都会用情很深，他善于用生活中的“情物”来打动你、感动你，这是一种“大设计”的思维和视界。

家传的椅子转眼变成梯子，一盆圣诞花瞬间变成大家喜欢的贺年卡，没有指针的手表，几块看似随意摆放的青砖，还有欧美日马路上的世俗风情，粤港澳台城市角落里的小景小径，信手拈来，都能化为智慧的灵光。记得他曾送过我一本很特别的书，书的名字叫《砖魂》，中英文版的，收集了很多形态各异、情态毕现的“砖”。在隆图睿智的镜头下，“砖”构成了城市的表情，也造就了城市的性格。一幅幅照片，犹如镜像，反映出隆图先生体悟绵密、形意互证的创意思维。回过头来看，无论是和酒、

光明牛奶，还是石库门老酒、世博海宝，实际上都是隆图先生融情铸意的代表作品。在这方面，隆图堪称“情场高手”。

隆图喜欢与文字神交，总能在一些老熟的文字背后翻出新的意境和非同一般的情韵。在隆图的客厅里，高挂着一匾额，上面题写着“得意忘形”。何意？大雅之堂为何有此等宣示？转而细细品味，顿感精妙绝伦。从设计或创意的角度去体会，“得意忘形”可谓是深得形意奥义的理解。得意，是设计创意的前提，是问题策略之由来；忘形，是设计创意之方法，是解构破形之路径。得意才能忘形，忘形不离得意。这不就是设计创意之旨归吗？

隆图他语势自信、语速优雅、语调抑扬、语音醇厚，偶尔夹杂着特别传神的上海腔调；他反应敏锐，形象讲究，追求生活品位，甚至房间的布局、餐桌的摆盘、上菜时的程序都有考究的要求，颇有老上海“老克勒”的情致。

隆图也有放纵的时候，尤其是灵光乍现时，他坐卧不定，手舞足蹈，创意血脉贲张，智慧激情亢奋，与之同席，基本少有你说话的份，煽情的感染力不是一般的强。

《设计的力量》，实在是隆图灵魂里最深刻的私语，是隆图通过自己的生活见识、心理冲突和情智挣扎所形成的经验阐释。

隆图的设计，其实无须什么理由。因为这不是单凭逻辑可以推演的，也不是纯粹理性可以判断的。所以，我们不妨静下心，抿一口沁香的茶，然后看看窗外的风景，想象隆图所讲述的故事、小品和见闻，内心的情调就会渐渐生显、活跃起来。

我相信，哪怕你假装着读这本书，你也会走进去很深……

上海师范大学人文与传播学院教授、博士生导师

金定海

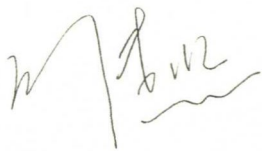
序 2：作新

我曾经说过：中国人讲“相由心生”。设计便是由设计师的内心赋予物以“相”。你所看到的便是我藏起来的。你所看到的也是我正在思考的。设计是一个大声思考给你看的过程，张扬、做作，却也坦诚。相的交流便成了用心谈情的交流。

设计师和艺术家不一样，艺术家大多洒脱，创作的时候多半是出世的状态，灵感来了即刻挥洒，否则也许一支烟的时间，感觉该消灭了，而设计师不同，设计师多半是很“作”的，成百上千稿只为了这里那里的小细节，而小细节却决定了整体的格调与功能。“作”这个上海方言实在是博大精深，“作”是一种钻到细枝末节里的讲究，是一种不断怀疑自我挑战他人的不舒适感，是一股寻求完美的较劲。邵隆图老师自然也是作的，而且“作”出了品位与格调，常常在一个个微小的细节中游走着迷，探究色彩、功能、形态、材质、字体与种种可以被颠覆把玩的设计元素。

《设计的力量》书中，邵隆图老师用大白话把设计门道一一叙述出来，“作”却不造作，每一个小案例都是中国设计前辈对设计教育的贡献。讲一个好故事已属不易，邵老师却声情并茂地用文字把设计案例一一解剖，以对话的形式展现，值得我们初入门道的年轻设计师摸索学习。

后学：上海视觉艺术学院教授

序3：叶子红了，也就成了花

邵爷的日子，实际上就是一片精致的叶子，一年四季变换着颜色。这并不是因为邵爷喜欢变，而是时间，即邵爷眼中的潮流在变，相应地，思想和行动不得不变。正是这种变，使认识他的人都感觉到，邵爷的日子过成了大家的日子，或者说大家的日子过成了邵爷的日子，这日子自然且精致。

邵爷的早晨就像是一颗露珠，晶亮亮地折射出阳光的样子。邵爷面前的茶，其实并不是茶本身，而是温润剔透的茶具摆放的样子，不用轻弹杯沿，你都可以听到清脆的瓷声，想象着杯里琥珀色的茶水，随着这声音，泛起涟漪，头顶上奶黄色的光线厚厚的荡漾起来。邵爷面前的早餐，不像想象中的那样丰盛，就是人们常见的清粥小菜，一只碗，一双筷子，三四个碟子，粥，咸蛋，咸菜，包子和馒头……这些马上要入口的食物，在邵爷看来，都很神圣端庄。粥和碗壁，不能有半点米汤拖挂，就如静止的湖面，湖是湖，岸是岸；碟子和咸蛋，不能让碟子看上去要随时接住蛋壳的细屑，蛋黄的膏油要聚拢在蛋白的中央，看似要溢出，却又牢牢地服帖在蛋黄上。至于那咸菜毛豆，看似散铺在小碟上，仔细打量，分明是摆成了日式庭院的一个小景。邵爷说，这些都不是他的创作，而出自家里的阿姨之手，他所做的，就是带着阿姨吃遍上海的各大五星级酒店的早餐。

和邵爷出门，每一步都是一张考卷，每一眼都是一道选择题。邵爷的眼力，很是犀利，只要他扫到的角落，都能发现美，一个小物件，一个小摆设，一个小招贴，他都不放过。每每发现美时，他会回头问你，你知道它为什么要这样设计？你知道他为什么要这么摆放？你知道他为什么要用

这几种颜色？你知道……他每每问，你每每答，但你的回答，似乎都不到位，总缺点什么，后来一想，原来那是生活，一种日积月累的生活。如你习惯了咖啡馆的昏黄暧昧，习惯了一小杯浓咖啡的慢呷细饮，你大多会以一种格调、氛围、情趣和优雅等情态来体会咖啡消费的场景，而据邵爷的观察，咖啡馆是可以随身行走的，完全可以和阳光、空气、街景甚至喧嚣的人群在一起。邵爷认为，同样是咖啡，星巴克把设计的重点地放在移动和行走上，星巴克用设计带动了场景消费，而不是场景消费固化了设计。类似这些体悟，邵爷还有很多，他们都源自邵爷看似不经意的街头漫步和有点散漫的四处环顾。和邵爷散步，前面的路，我们用眼观望，而邵爷，却用心打量。

邵爷很早就玩社交媒体，微博，微信，样样都会。近来，邵爷更多的是玩微信。看邵爷的微信，你会发现，邵爷总想随时随地地与你分享点什么，大到政治、经济、文化、社会，小到一场拳击练习、一份朋友送的礼物。邵爷仿佛知道你们还没有睡着，你们一定在等待着他的分享，但邵爷的文字，向来简洁、明快，直奔主题，他珍惜自己的时间，也心疼你的时间。在设计大师看来，让人感动的一个小小的信笺，足以和你讨论一大段的文字，而邵爷三言两语便揭示了个中奥妙：一分情，透露着设计师对“术”和“道”的理解，做事容易，做情难；做事不难，难在做对事。情，是邵爷极其看重的，有的人眼里的时间，总是转瞬即逝，邵爷的时间，却过得很慢，因为在他眼里，时间就是画面，你尽可能地捕捉，尽可能地去思考画面背后的情理，时间就被放大了。平时商家门口客户排队的画面，不会引起太多

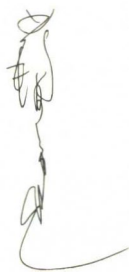
人注意,而邵爷则体悟到了一个生意的道理:商业不是简单地卖产品和服务,而是在卖生活方式和文化,让客户能够从商家的跨界营销中,找到一分爱。爱是无价的,于是,有了不计价格,有了让冬天排队的温暖时刻。许多人都感叹,问世间情归何物,但是有多少人问过自己,为什么自己总是来得匆匆,去得匆匆?有些美,邵爷留得住,我们却留不住。有些美,邵爷三言两语说得透彻,我们长篇大论说得拖沓。许多人喜欢看邵爷的朋友圈,除了那些独到的感悟之外,更重要的,那里有着一个邵爷自己定义的时间。

代沟,在邵爷那里根本不是个事儿。若有心做个统计,不难看出,与邵爷打交道的,不少是比邵爷年轻许多的晚辈。晚辈之所以喜欢和邵爷打交道,是因为邵爷从来没有设计大师的架子,是因为邵爷的语言永远是当下的表达,甚至邵爷的笑点也是当下的幽默。参观过邵爷办公室的人,大体都有这样一个印象,那就是大师在介绍自己那些重要作品的时候,总是轻描淡写,举重若轻,他的喜悦总是落在他对灵感的捕捉上,很少看到他有那种费尽心思,刻苦磨炼,废寝忘食,通宵达旦之后终于如愿以偿的释然。这也许是邵爷的用心,在年轻人面前,与其总是忆苦思甜,不如激发他们的灵感和创造力。不过,一旦看到晚辈好的作品,他从来不吝惜各种夸耀之词,既细数作品的长处,又画龙点睛地点醒。即便是初出茅庐的青年上门求教,他也是有求必应。记得有一次,一位远在新疆学习设计的学生来到上海,想拜访邵爷,邵爷那时手上案子很多,按理不会有时间接待。不料,邵爷答应得爽快:人家远道而来,又是年轻人,我和他谈谈,希望对他有帮助。邵爷心里明白,对于年

轻人来说，一席话可能意味着一个不一样的人生。后来，当得知这个年轻人的作品在当地取得不小的成绩时，邵爷开心得像个孩子，口中念着：蛮好！蛮好！邵爷自己是个设计大师，他的设计字典里，没有“唯此为大”四个字。年轻人的好创意、好作品，大可为我所用。邵爷有一次看到微信朋友圈有一幅作品，是外滩的夜景，拍得没有锐利的灯红酒绿，却有诗意的迷蒙阑珊，恰似他构思的一个作品的格调，他即刻通过各种途径找到原作者，购买了这幅摄影作品的版权。如果手机里或者朋友圈里能翻出邵爷的照片，你不难发现，年轻人喜欢挽着邵爷、搂着邵爷、拥着邵爷，贴近邵爷，对他们来说，这是贴近邵爷那取之不尽的思想宝库，也是贴近邵爷那永远留驻的青春。据说，邵爷住院的时候，常常不守纪律，溜回自己的办公室，于是，邵爷的办公室隔三岔五仍然听得见年轻人爽朗朗的欢声笑语。

这世界上，有很多树，也有很多叶子，她们在各地生长，她们在地球的南北经历着不同的春夏秋冬，但是，她们以自己的方式，诠释着一个共同的道理：叶子红了，也就成了花。

邵爷过的，也是他带着我们过的，就是这种花样的日子。

目录

九木杂谈	015
好鱼好肉没葱姜行吗?.....	033
小题大做	045
污	063
设计如何调情	079
匠心（上）	099
匠心（下）	119
编码与解码	149
城市名片	173
平面不平	191