

我的艺术设计情结

设计师手记 DESIGNER'S NOTES

王雪青 著

ON ART AND DESIGN
BY WANG XUE QING

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

我的艺术设计情结 / 王雪青著

——上海：上海人民美术出版社，2011.1

ISBN 978-7-5322-6773-6

I. ①我… II. ①王… III. ①艺术—设计—文集

IV. ①J06-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 235670 号

我的艺术设计情结

总策划：李 新

著 者：王雪青

特邀策划：张 翠

责任编辑：姚宏翔 丁 雯

装帧设计：王海涛

技术编辑：陆尧春 朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：16印张

版 次：2011 年 1 月第 1 版

印 次：2011 年 1 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5322-6773-6

定 价：48.00 元

我的艺术设计情结

设计师手记 DESIGNER'S NOTES

王雪青 著

ON ART AND DESIGN
BY WANG XUE QING

上海人民美术出版社

艺术

设计

教育

生活

“好”

好新。
好新心到主己有 伍到引
这种到主人所为 空到地
悟到到 ~~法到到~~
好心好到到到 伍到一
好心好到到到 伍到一
好到到到到到到到到到
好到到到到到到到到到
好到到到到到到到到到
好到到到到到到到到到
好到到到到到到到到到
好到到到到到到到到到

好到到到到到到到到到

好到到到到到到到到到

好到到

- 好到到到到到到到到到
- ① - 好到到到到到到到到到
 - ② - 好到到到到到到到到到
 - ③ - 好到到到到到到到到到
- 好到到到到到到到到到

一 一 一 學食堂

Simply Food Home Cooking

代序

Preface

我的平面设计情结

我常常觉得自己是幸运的，因为我一直在从事自己热爱的职业。可以说当我最初接触到设计时，便真心地爱上了它。二十余年来，无论在中国还是在法国，这都是我在艺术学院从事教育这一项我认为十分重要的工作之外的职业，也正是这一职业的特征始终激励着我坚持不懈地学习与与实践，去把握时代发展的脉搏，掌握适应于今天的新的设计理念与方法。

记得在 1985 年底，当我第一次到法国、第一次接触到欧洲平面设计时，我突然发现在中国与西方之间所存在的一道鸿沟，一种从设计理念到技术设备上的巨大差异。我常感慨：拿双方的设计师在一起作比较，对中国设计师无疑是很不公平的，因为他们双方并不在同一条起跑线上。那时我常常想起中国的这句古语：“是骡子是马，拉出来遛遛。”但是，假如人家拉出来的既不是骡子也不是马呢？而在 20 年后的今天，假如让我再作一个比较，我想我可以比较自信地说，就平面设计的技术平台而论，东西方已经几乎站在同一条水平线上，而中国平面设计师的设计水平也已有了一个相当大的提高，并已具备了与西方直接对话的能力。这其中有几个重要原因：一是对诸如电子计算机等新技术、新设备的迅速引进与掌握；二是中国出版物对西方平面设计成果较迅速地介绍与追踪报道以及互联网在信息提供上的优势；三是与各国平面设计师所进行的大量请进来、走出去的直接交流。所有这些都为我国平面设计界的成就奠定了必要的基础。应该说，当今是信息的时代，是沟通的时代，是这个世界的时空与距离正在逐渐缩小的时代。而这个世界变小、时速加快的最重要的特征，便是各类传播媒体的不断开发、发展与更新。正是这一点，为我们与这个世界的沟通提供了以往任何时候都无法比拟的先决条件。

平面设计是一项特殊的工作，它与艺术有关，却又有别于纯艺术。譬如，一个画家可以在作品中自由地抒发自己的艺术感受而不考虑他人因素，但一个平面设计师却要首先顾及设计的需要，换言之：客户的要求。他也要对作品作艺术的处理，然而这时“艺术的发挥”则在一个大的功能范围的约束之中。就招贴而论，这是一个传达信息的媒介，它必须给人们带去一个信息，诸如是什么事件，音乐节还是展览会？那么随之而来的就有何时、何地、何人组织等信息。假如是为了一个产品，那么，是什么产品？它的品牌、功能、制造商等等该如何表述。这时的平面设计师就成了一个使者，一个介于他的客户与受众之间的使者。他既要去认识与了解客户成为他们的合作者，又要以准确、恰当的手法把信息传递出去，使其在潜在的顾客群中引起反响。这时使用什么样的手段与方法成就了平面设计师的“艺术”。由于每项设计的对象不同，它的艺术表现形式可能是多种多样的：也许它可以很具有艺术性与观赏性，也可以不具备这些特征，但信息传达得简洁明了、单刀直入。我觉得无论设计师使用何种手法，目的只有一个：恰如其分地传递信息，引起观众的最大共鸣。此时此刻我追求的是“恰当”。我常常对学生说，一个好的设计师的“力度”应该是在有限的约束中（客户与宣传的需求）作出最大限度的自我发挥，而这种自我发挥即是采取各种不同的手段、运用自己的智慧为客户找出最理想与最满意的答案。我常常这样形容不同的设计：就如同人们说话的技巧，有的人说得少，但说得不好；也有的人说得多，却说得很糟糕；还有些人说得多，但说得很好；更有一些人说得少，却说得很精彩。我赞赏后两种人，尤其希望自己能被列入后一种。

平面设计既是一项有趣的工作，也是一项艰难的工作。它的“趣”与“难”都在于必须创造。创造就需要有突破，因为突破往往能创造出闪光的东西。在设计中往往会碰到这样的情况：某方案不错，但不够特殊，就此下去无非是一个还“不错”的作品，这时我会给自己一个指令——破坏与重组！把它作为起点，看看“破坏”能带来什么样的突破。我常常在想，人们从经验的积累中创造规律，规律可以帮助我们更便利地解决问题，少走弯路，从逻辑上找出入门的钥匙；但是规律在一定的情况下，或者随着时代的变迁也许会变为一种“框框”，那么，打破现有的规律、跳出框框便成了我们求新的手段，就这样不断地周而复始。事实上时代对平面设计这一职业的要求就是不断地探索与求新，平面设计师的乐趣也就在其中。

王雪青

目录

Contents

代序

004 我的平面设计情结

辑一

- 015 我与“奥运百年”邮票
- 021 从“手提袋”、“扇子”看“环保 × 设计”展
- 027 访日随感
- 031 瑞典的设计与“未来设计展”
- 041 台湾与设计
- 047 黄光辉与她的“警惕‘快餐文化’”
- 053 写在中国国际海报双年展之际
- 061 黑棉球、白棉球
- 065 我与摄影
- 073 当代艺术展观展有感
- 077 大鸡蛋
- 079 义乌的广告墙
- 081 王冬龄先生与他的巨幅书法
- 085 贝聿铭先生和他的苏州博物馆
- 089 平面设计师的职责

辑二

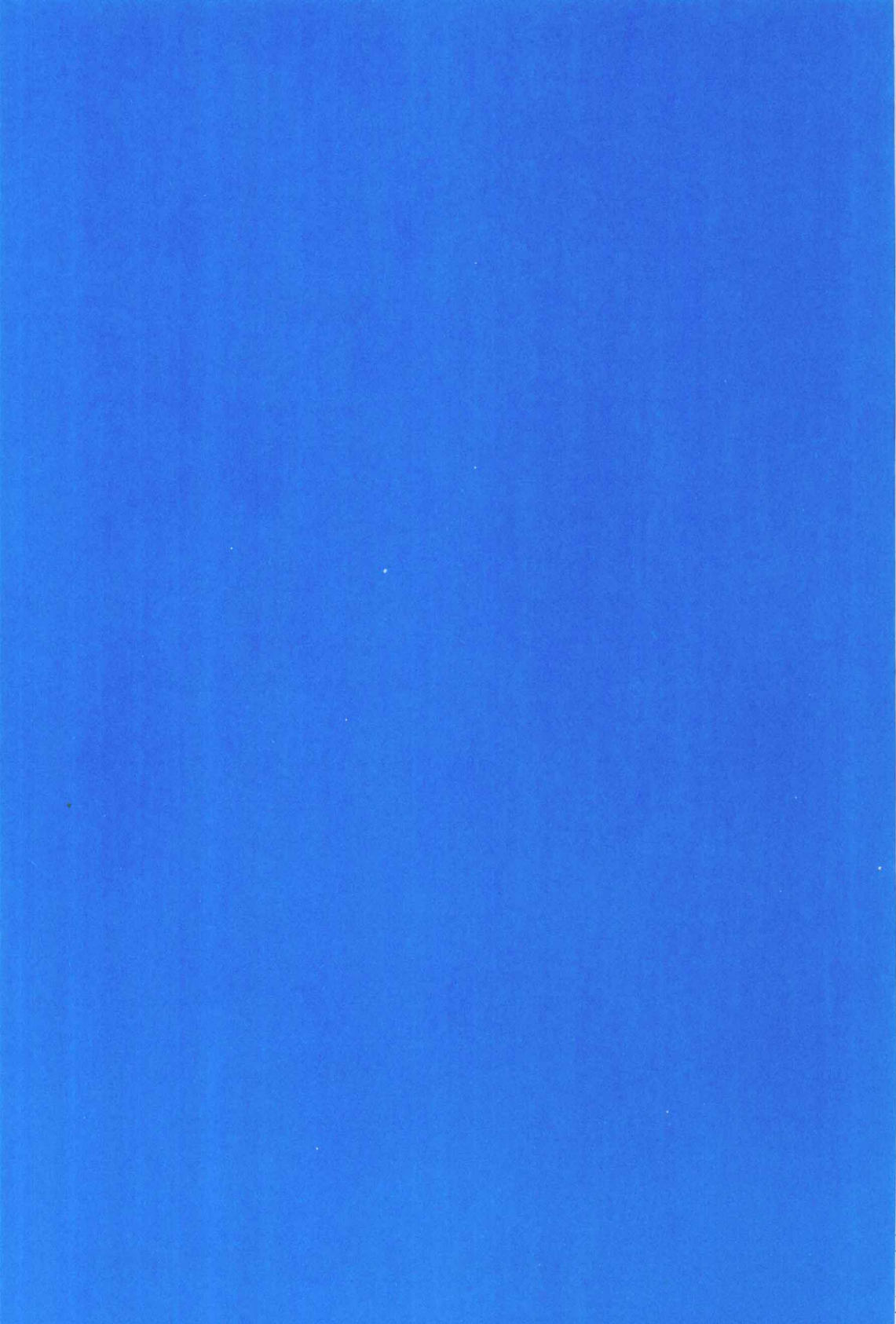
- 099 红色的大礼包
- 101 中央美院之行
- 107 关于中央美院设计学院毕业设计的讨论(王敏)
- 113 中国美术学院本科生考试纪实
- 117 谈美院当前招生考试——网友“OK”留言及回复
- 121 再谈艺术类高考
- 123 来自法国艺术学院考试现场报道
- 129 校内、校外,现实、梦想
- 135 品牌的价值、诱惑与魅力
- 137 听写——听“画”
- 141 图形语言的魅力(高秦艳)
- 145 设计初步课程回顾(郑美京)

辑三

- 151 艺术的乞讨, 乞讨的艺术
157 温房的故事
161 蓝石工作室
171 新农村、新设计、新时尚
175 生日礼物
179 阿牛的诞生
181 女儿心中的色彩
185 父亲节的礼物
187 女儿与圣诞节
191 “尿急”
193 王黎娜“语录”
195 韩国之旅
217 法国之旅
235 窗
239 黎娜的记事本
247 新年快乐

后记

- 253 不经意中的有心叙述

CHAPTER ONE

辑
一

1

我与「奥运百年」邮票

应该说，我参与“奥运百年”邮票的设计是一件非常偶然的事。

那是1993年前后，我在法国埃克斯·昂·普罗旺斯高等美术学院任教期间，中央美院的好友马刚来信，谈及邮电部征集“奥运百年”邮票的设计稿一事，并建议我参加。我一向不愿参加“投标”类的设计，但马刚的来信中有一句话深深地吸引了我，那就是“假如你能用电脑设计这枚邮票而又能入选的话，这将成为中国历史上第一枚用电脑设计的邮票。”这是一个诱惑！外加其他两个原因：其一，我从小喜爱体育，自然对奥运有着特殊的情感；其二，自己在法国多年，为法国人做了不少设计，包括一些较重要的项目，但却从来没真正为自己的祖国设计过什么。几个因素汇聚到一起，促使我决定参加设计投标。

回忆邮票的设计，算是一个正常的过程，没有太大的苦恼与折腾，也完全没有考虑是否需要迎合某种品位，更多的是从设计中、从探索中得到的乐趣。因为，对我来说这完全是自己喜爱的主题和有意义的工作。当时我对设计风格与方向有一个大致的定位：邮票很小，不可能讲述太多东西，我希望做一个简洁、明了并具有象征意义的设计，能够在方寸之间尽可能体现出国际奥委会的百年历程和自己对现代平面设计的理解。

针对国际奥委会百年纪念的主题，我作过一个分析，大致圈定了几个切入点，如：奥运会的精神“更高、更快、更强”、奥委会百年历程、“100”的数字、运动、象征奥运的五环标志以及象征五大洲的五色等。这其中一点或几点的结合都可能成为创作的元素，关键是如何选取、组合与表现。我的设计方案都是围绕着这些元素展开的。在几十个草图中，记得最后我是选取了其中的四个方向，并按马刚的建议，用电脑完成了最后的设计稿，打印后寄往北京。