

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

清华大学美术学院名师讲堂·展示设计

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

清华大学美术学院名师讲堂·展示设计

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清华大学美术学院名师讲堂. 展示设计 / 范寅良等著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 8
(中国美术·设计分类全集. 设计基础卷)
ISBN 978-7-5314-5577-6

I. ①清… II. ①范… III. ①陈列设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第202751号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳天择彩色广告印刷股份有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 27

字 数: 200千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 李 彤 林 枫 郭 丹

技术编辑: 霍 磊

责任校对: 李 昂 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5577-6

定 价: 210.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿、抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

鉴于目前设计专业的教学需求，我们组织清华大学美术学院设计专业富有多年教学思考与实践的作者编写了《清华大学美术学院名师讲堂·展示设计》。书中包括展示设计中最基础的教学内容及最新展示设计的创意理念，分别是“词解”、“感悟”、“体验”、“原点”，涵盖了创意设计的基本理论、构思方法、设计技巧、配色规律及表现技法，详细讲解了设计形式美的应用规律以及各个要素之间的结构关系。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption are conveyed through visual forms and a conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition about design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects are concerned with design belonging to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, Abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently,

the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to higher, broadening more scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

In view of the teaching demands in current design major, We invited the professional author with teaching experience and practice for many years from Academy of Art & Design, Tsinghua University to write "The point focus of Academy of Art Design, Tsinghua University · display design". This book contains the basic teaching lessons and the latest creation idea of display design; they understand the meaning of the words, inspiration, experience and original point". All of the above cover the basic theories, design methodology, design skills, the principles of color matching and expression techniques. This book explains in detail the application principles of the formal beauty of design and the structural relations among different elements. The professionals of this book will manage to solve the problems that students will have in their study with concise and understandable words.

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

词解 / 范寅良 著

第二篇

感悟 / 史习平 著

第三篇

体验 / 周艳阳 著

第四篇

原点 / 马 赛 著

总目录/CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

词解 / 范寅良 著

第二篇

感悟 / 史习平 著

第三篇

体验 / 周艳阳 著

第四篇

原点 / 马赛 著

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿、抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

鉴于目前设计专业的教学需求，我们组织清华大学美术学院设计专业富有多年教学思考与实践的作者编写了《清华大学美术学院名师讲堂·展示设计》。书中包括展示设计中最基础的教学内容及最新展示设计的创意理念，分别是“词解”、“感悟”、“体验”、“原点”，涵盖了创意设计的基本理论、构思方法、设计技巧、配色规律及表现技法，详细讲解了设计形式美的应用规律以及各个要素之间的结构关系。在书中力求把学生在学习过程中可能会遇到的问题，用简明扼要的文字，深入浅出地解决好。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption are conveyed through visual forms and a conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition about design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects are concerned with design belonging to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, Abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far.

In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently,

the basic construction of design basis is to develop the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to higher, broadening more scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

In view of the teaching demands in current design major, We invited the professional author with teaching experience and practice for many years from Academy of Art & Design, Tsinghua University to write "The point focus of Academy of Art Design, Tsinghua University · display design". This book contains the basic teaching lessons and the latest creation idea of display design; they understand the meaning of the words, inspiration, experience and original point". All of the above cover the basic theories, design methodology, design skills, the principles of color matching and expression techniques. This book explains in detail the application principles of the formal beauty of design and the structural relations among different elements. The professionals of this book will manage to solve the problems that students will have in their study with concise and understandable words.

The Complete- works

第一篇 / 词解

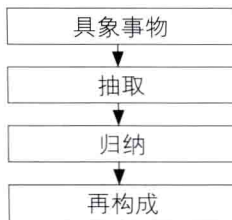
Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete
著 / 范寅良

抽与象

什么叫抽象

具象与抽象是一对反义词，而抽象这一概念是很有历史渊源的。20世纪欧美的抽象主义与抽象艺术，是把具象的事物抽取其表面的特征，形成简单的、概括的形象的过程。

这种总结、抽取、归纳、再构成的过程和思维能力恰恰是设计师思维训练的主要功课。

这一过程中最主要的步骤是从具象事物抽取元素的过程。它的准确性和目的性直接决定了抽象的准确性和发展深度。小到从一个简单的螃蟹前肢，通过仿生学的原理归纳设计出钳子和剪子，大到从鸟类的飞翔本领抽象到航空技术。这些从具象中走出来的科学和原理对人类创造与想象来说都是十分重要的基础。

从具象中抽取元素需要注意以下三点：

1. 一针见血的逻辑分析与抽取

面对具象事物，人们往往会怀有一种日常生活养成的与生俱来

的“成见”。比如说“杯子”，人们脑海中马上会呈现一个带把儿的圆形盛器；说到“建筑”，人们马上会想到尖顶带窗的小屋；说到“汽车”，人们马上会想到四轮的机器。而这些具象事物所存在的概念和形象并不代表它们唯一的形象和功能的本质，但是通过大量的在脑海中不断重复的同类物体的积累，大脑就会自然而然地把某种物体与重复得最多的形象合成为固定的模式。而对这一事物的认知就会与看到最多的物体的形象和功能画上等号。这样，我们的大脑就慢慢变成了没有创造力的人云亦云的机器了。懒于思考的心理也同时慢慢占据了创新和想象的空间。

具象事物的本质和功能 \neq 大脑中的具象事物的形象

如何不要雾里看花，一针见血地看出事物的本质尤为重要。首先要对物体本身进行剖析，认清事物的本质与功能。比如再说“杯子”，它的功能就是存取液体的盛器。所以自然界中如葫芦、叶子、手掌其实都可以具有“杯子”的功能。而非自然界中就更多了，不必圆形，不必有把儿，不必是完美的几何形，它可以是任何一种形状，甚至还可以表达很多寓意。因此“杯子”就有上千种可能。

总的来说，对具象事物进行剖析的关键在于明了事物的功能和本质，而越复杂的功能和本质就越有更多的剖析空间。比如说展示空间，它的功能很综合，空间相对复杂，所以它们就存在着更多的创新空间。我们的设计创新度与剖析的层次性有着重要的联系。有时剖析的力度不够会给创新直接带来负面影响。

其实剖析的手段有很多种，比如分类、肢解、再组合、新组合等。比如手机的发明，就是在原有的有线电话和无线技术的基础上，进行重新组合后所创造出的新产品。而现代建筑就是模块式工业化生产和原有建筑功能结合后的产物。随着信息网络时代到来，我们周围所有的具象事物的原形也在不断地革新着。Iphone 和电脑自控大楼都在更新着人们脑海中关于电话与建筑的形象。

2. 去其糟粕的选择与归纳

有了功能与本质的抽取，会得到一些很清晰的答案，有时甚至不止一个，而如何在其中进行选择与排序就很重要了。这种选择首先要制订一套“游戏规则”。规则决定成败。到底是谁唱主角？遵循功能之中的哪一个方向作为主导，也是决定创新范围的关键。

归纳也是一门艺术，抽取出的元素之间的排序关系也决定了最后的抽象结果。根据经验，抽取的元素越简单，归纳的成功几率也越高。比如北欧的简洁风格家具、东方的书法艺术，都是经过归纳后把简单元素

图1 瑞典某大学图书馆一角

图2 巴塞罗那高迪大教堂楼梯

再组合而创造出的新形式（图 1、2）。

3. 纵横四海的再构成

如果在筛选之后仍然不能有足够的创意，就需要与不相关的元素进行再组合，进行再构成，从而赋予其新的面孔。但是抽象的重组与创新的重组是不同的。抽象的重组是通过抽象的手段，使其更接近于其功能性的本质。而创新的重组是可以利用抽象及具象的多种手段来增加它的新意。

比如一些空间构成要素的塑造，就可以成为再构成的典型案例。（图 3）慕尼黑的 Brandhorst 美术馆就是很好的案例，把建筑外立面设计成彩色空混的艺术效果，把冰冷建筑外形与人们心中的艺术的斑斓色彩相组合，使一个本来很古板的建筑形式有了新的活力。

图 3 慕尼黑 Brandhorst 美术馆 Sauerbruch Hutton