

美国视觉设计学院用书

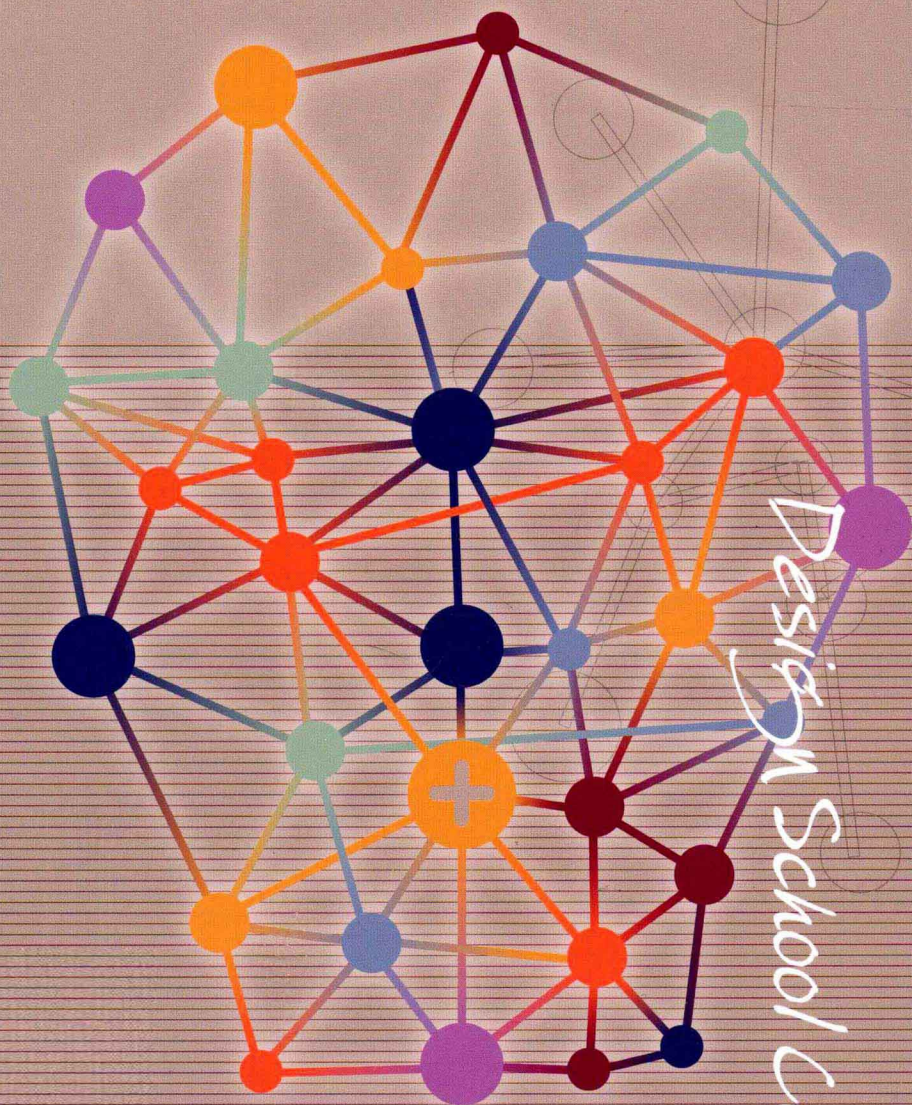
Design School Confidential

Extraordinary Class Projects
from International Design Schools

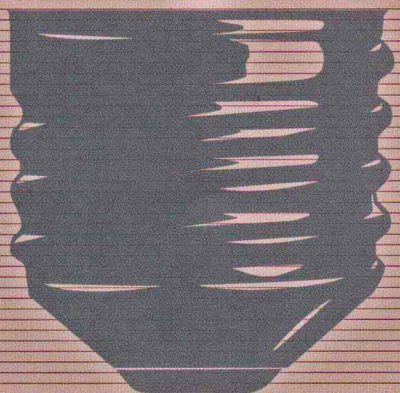
破译 视觉传达设计

国际设计院校非凡班优秀课

原著：〔美〕史蒂文·海勒 丽塔·塔拉里科
翻译：姚小文

Design School Confidential

广西美术出版社

美国视觉设计学院用书

破译

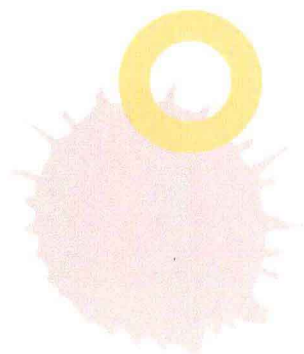
视觉传达设计

国际设计院校非凡班优秀课

原著：〔美〕史蒂文·海勒 丽塔·塔拉里科

翻译：姚小文

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国视觉设计学院用书:破译视觉传达设计/(美)海勒,(美)塔拉里科著;姚小文译.—南宁:广西美术出版社,2013.12

ISBN 978-7-5494-0051-5

I. ①美… II. ①海… ②塔… ③姚… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第293054号

Design School Confidential:

Extraordinary Class Projects from International Design Schools

By Steven Heller & Lita Talarico

本书经Rockport出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

美国视觉设计学院用书:破译视觉传达设计

原 著:[美]史蒂文·海勒

[美]丽塔·塔拉里科

翻 译:姚小文

图书策划:冯 波

责任编辑:韦丽华 冯 波

装帧设计:陈 凌

责任校对:曾 珍 莫山英

审 读:陈 露

出 版 人:蓝小星

终 审:黄宗湖

出版发行:广西美术出版社

地 址:南宁市望园路9号 530022

网 址:www.gxfinearts.com

印 刷:深圳当纳利印刷有限公司

开 本:889 mm×1194 mm 1/16

印 张:14

印 次:2014年2月第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5494-0051-5/J·2041

定 价:85.00元

目录

6

导言 黄金标准

10

剖析成功的课题设计

教师的观点	11
学生的观点	18

26

课题完成展示

1. Helvetica 无衬线字体之国	28
马里兰艺术学院, 巴尔的摩, 马里兰州, 美国	
2. 卡塔尔维吉尼亚联邦大学十周年校庆特刊	30
卡塔尔维吉尼亚联邦大学艺术学院, 多哈, 卡塔尔	
3. “从摇篮到坟墓”	34
伦敦传媒学院, 伦敦, 英国	
4. 卢布尔雅那第25届平面艺术双年展视觉标识	38
卢布尔雅那大学美术与设计学院, 卢布尔雅那, 斯洛文尼亚共和国	
5. 审判现场	40
伯恩茅斯艺术学院, 普尔镇, 多塞特郡, 英国	
6. 产品形象识别	44
阿尔伯塔艺术设计学院, 卡尔加里, 阿尔伯塔省, 加拿大	
7. 现场	50
沙迦美国大学建筑与设计学院, 沙迦, 沙迦酋长国, 阿拉伯联合酋长国	
8. 将数据转化为信息	56
艺术中心设计学院, 帕萨迪纳市, 加利福尼亚州, 美国	

9. 祭礼设计	60
柏林艺术大学, 柏林, 德国	
10. 博洛尼亚美术学院的新标识	62
博洛尼亚美术学院, 博洛尼亚, 意大利	
11. 波士顿与苏州: 文化理念图书设计	65
波士顿大学视觉艺术学院, 波士顿市, 马萨诸塞州, 美国 苏州工艺美术职业技术学院, 苏州市, 江苏省, 中国	
12. 水、政治与希望	68
杨百翰大学, 普罗沃市, 犹他州, 美国	
13. 斯普利特市工作室	74
斯普利特艺术学院视觉艺术传媒系, 斯普利特市, 克罗地亚	
14. 我的首张政治海报设计: 智利, 另一个“9·11”	78
玛丽丝·艾洛瓦艺术学院, 巴黎, 法国 赫尔辛基艺术与设计大学, 赫尔辛基, 芬兰	
15. 不惜一切	82
贝纳通集团法布里克传媒研究及发展中心, 特雷维索, 意大利	
16. 南非故事	86
红与黄逻辑魔力学院, 开普敦, 南非 斯泰伦博斯大学, 马蒂兰德, 南非	
17. 展示字体的造型语言	88
冰岛艺术学院, 雷克雅未克, 冰岛	
18. 通过多种渠道使各种信息类型视觉化	92
伊利诺伊理工大学设计学院, 芝加哥市, 伊利诺伊州, 美国	
19. “万变百宝盒”	94
伊斯坦布尔比尔基大学视觉传播设计系, 伊斯坦布尔, 土耳其	
20. 打破交互媒体设计常规	100
叶尔迪斯科科技大学传播设计系, 伊斯坦布尔, 土耳其	
21. 医学信息设计	103
威尼斯建筑大学艺术与工业设计系, 威尼斯, 意大利	
22. 人类的是与非	106
马萨诸塞艺术与设计学院, 波士顿市, 马萨诸塞州, 美国	
23. 为小说创作插图	110
密苏里州立大学艺术与设计系, 斯普林菲尔德市, 密苏里州, 美国	

24. 布拉格纪念品	114	40. 《图案杂志》	174
北卡罗来纳州立大学设计学院, 罗利市, 北卡罗来纳州, 美国		新南威尔士大学美术学院, 悉尼, 新南威尔士州, 澳大利亚	
25. 传播: 以用户为中心	118	41. 彩色狂欢节	178
艺术大学, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国		波哥大豪尔赫·塔德奥·洛萨诺大学, 波哥大特区, 哥伦比亚	
26. 意味深长的平面设计	122	42. 透明的封面与封底	180
克拉科夫马泰依科美术大学工业设计学院视觉传播系, 克拉科夫, 波兰		自治城市大学(阿兹卡珀扎寇校区), 墨西哥城, 墨西哥	
27. 打造一张椅子	126	43. 阅读城市景观	183
艺术作品中心, 亚特兰大市, 乔治亚州, 美国		夏威夷大学马诺阿分校平面设计项目, 火奴鲁鲁, 夏威夷州, 美国	
28. 出行携带的图书	130	44. 连环画	188
富克旺根艺术大学(艾森校区), 艾森, 德国		科技大学, 悉尼, 新南威尔士州, 澳大利亚	
29. 美术拼贴海报工作坊	134	45. 平面设计四年级学位课题	192
罗德岛设计学院, 普罗维登斯市, 罗德岛州, 美国		艺术大学, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国	
30. 研究课题	138	46. 模块化字体	196
皇家墨尔本理工大学作品与传播设计系, 墨尔本, 维多利亚州, 澳大利亚		阿尔斯特大学艺术与科学学院, 贝尔法斯特, 英国	
31. 无畏的勇气	140	47. 传播设计项目	198
芝加哥艺术学院, 芝加哥, 伊利诺斯州, 美国		华盛顿大学艺术学院设计系, 西雅图, 华盛顿州, 美国	
32. 为杂志研发字体	144	48. 专业设计课题	202
瑟纳克大学中心(圣托·阿玛罗校区), 圣保罗, 巴西		卧龙岗大学艺术与设计学校创意艺术系, 卧龙岗市, 新南威尔士州, 澳大利亚	
33. 带有寓意的字体	149	49. 任意媒介的平面设计	206
纽约州立大学帕切斯学院艺术与设计学校, 纽约州, 美国		柏林艺术大学, 柏林, 德国	
34. 马力	152	应用艺术大学设计学院, 维也纳, 奥地利	
视觉艺术学院, 纽约市, 纽约州, 美国		50. 单身一族	210
35. 发生了什么?	156	弘益大学视觉传播设计系, 首尔, 韩国	
视觉艺术学院, 原创设计师艺术硕士课程班, 纽约市, 纽约州, 美国		51. 阻止全球变暖	213
36. 思考: 数码时代的信息可信度	162	国民大学设计学院, 首尔, 韩国	
斯威本科技大学设计学院, 普拉汉, 维多利亚州, 澳大利亚		52. 观看的方式(连续图片制作)	216
37. 仔细倾听	164	尼科西亚大学, 尼科西亚, 塞浦路斯	
斯威本科技大学设计学院, 普拉汉, 维多利亚州, 澳大利亚		53. 你和比特丽丝·沃德	219
38. 互动音乐或者音乐家网站	166	视觉艺术学院, 纽约市, 纽约州, 美国	
天普大学泰勒艺术学院, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国			
39. 超越表层	168	相关院校联系信息	222
皇家艺术学院, 伦敦, 英国			

美国视觉设计学院用书

破译 视觉传达设计

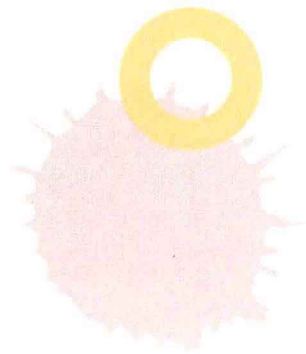
国际设计院校非凡班优秀课

原著：〔美〕史蒂文·海勒 丽塔·塔拉里科

翻译：姚小文

 广西美术出版社

J062
19

图书在版编目(CIP)数据

美国视觉设计学院用书:破译视觉传达设计/(美)海勒,(美)塔拉里科著;姚小文译.—南宁:广西美术出版社,2013.12

ISBN 978-7-5494-0051-5

I. ①美… II. ①海… ②塔… ③姚… III. ①视觉设计—研究 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第293054号

Design School Confidential:

Extraordinary Class Projects from International Design Schools

By Steven Heller & Lita Talarico

本书经Rockport出版公司授权广西美术出版社独家出版。

版权所有,侵权必究。

美国视觉设计学院用书:破译视觉传达设计

原 著:[美]史蒂文·海勒

[美]丽塔·塔拉里科

翻 译:姚小文

图书策划:冯 波

责任编辑:韦丽华 冯 波

装帧设计:陈 凌

责任校对:曾 珍 莫山英

审 读:陈 露

出 版 人:蓝小星

终 审:黄宗湖

出版发行:广西美术出版社

地 址:南宁市望园路9号 530022

网 址:www.gxfinearts.com

印 刷:深圳当纳利印刷有限公司

开 本:889 mm×1194 mm 1/16

印 张:14

印 次:2014年2月第1版第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5494-0051-5/J·2041

定 价:85.00元

致 谢

感谢我的同事劳拉·麦科密克，是她出色的组织能力使该书的完稿成为可能。感谢黄炫荣（音译）、陈嘉（音译）、莱思莉·维纳以及扎莉娜·莱格曼的鼎力相助。

衷心感谢Rockport出版社孜孜不倦的艾米莉·珀特斯，感谢她的指导与鞭策；同时也衷心感谢美术指导蕾吉娜·格兰尼。

设计对于图书尤为重要，设计师里克·兰德斯为我们创作出美妙的版式，是这个创新团队不可或缺的

一员。同时，我们要向视觉艺术学院的埃斯特·罗·斯科菲尔德和马修·沙坡弗致以崇高敬意，是他们为我们提供各种技术支持。

十分感激视觉艺术学院院长大卫·罗德斯以及副院长安东尼·罗德斯给予我们源源不断的支持。

最后我们要感谢所有的老师与学生，感谢他们为本书作出了慷慨无私的奉献。

——史蒂文·海勒与丽塔·塔拉里科

目录

6

导言 黄金标准

10

剖析成功的课题设计

教师的观点	11
学生的观点	18

26

课题完成展示

1. Helvetica 无衬线字体之国	28
马里兰艺术学院, 巴尔的摩, 马里兰州, 美国	
2. 卡塔尔维吉尼亚联邦大学十周年校庆特刊	30
卡塔尔维吉尼亚联邦大学艺术学院, 多哈, 卡塔尔	
3. “从摇篮到坟墓”	34
伦敦传媒学院, 伦敦, 英国	
4. 卢布尔雅那第25届平面艺术双年展视觉标识	38
卢布尔雅那大学美术与设计学院, 卢布尔雅那, 斯洛文尼亚共和国	
5. 审判现场	40
伯恩茅斯艺术学院, 普尔镇, 多塞特郡, 英国	
6. 产品形象识别	44
阿尔伯塔艺术设计学院, 卡尔加里, 阿尔伯塔省, 加拿大	
7. 现场	50
沙迦美国大学建筑与设计学院, 沙迦, 沙迦酋长国, 阿拉伯联合酋长国	
8. 将数据转化为信息	56
艺术中心设计学院, 帕萨迪纳市, 加利福尼亚州, 美国	

9. 祭礼设计	60
柏林艺术大学, 柏林, 德国	
10. 博洛尼亚美术学院的新标识	62
博洛尼亚美术学院, 博洛尼亚, 意大利	
11. 波士顿与苏州: 文化理念图书设计	65
波士顿大学视觉艺术学院, 波士顿市, 马萨诸塞州, 美国 苏州工艺美术职业技术学院, 苏州市, 江苏省, 中国	
12. 水、政治与希望	68
杨百翰大学, 普罗沃市, 犹他州, 美国	
13. 斯普利特市工作室	74
斯普利特艺术学院视觉艺术传媒系, 斯普利特市, 克罗地亚	
14. 我的首张政治海报设计: 智利, 另一个“9·11”	78
玛丽丝·艾洛瓦艺术学院, 巴黎, 法国 赫尔辛基艺术与设计大学, 赫尔辛基, 芬兰	
15. 不惜一切	82
贝纳通集团法布里克传媒研究及发展中心, 特雷维索, 意大利	
16. 南非故事	86
红与黄逻辑魔力学院, 开普敦, 南非 斯泰伦博斯大学, 马蒂兰德, 南非	
17. 展示字体的造型语言	88
冰岛艺术学院, 雷克雅未克, 冰岛	
18. 通过多种渠道使各种信息类型视觉化	92
伊利诺伊理工大学设计学院, 芝加哥市, 伊利诺伊州, 美国	
19. “万变百宝盒”	94
伊斯坦布尔比尔基大学视觉传播设计系, 伊斯坦布尔, 土耳其	
20. 打破交互媒体设计常规	100
叶尔迪斯科科技大学传播设计系, 伊斯坦布尔, 土耳其	
21. 医学信息设计	103
威尼斯建筑大学艺术与工业设计系, 威尼斯, 意大利	
22. 人类的是与非	106
马萨诸塞艺术与设计学院, 波士顿市, 马萨诸塞州, 美国	
23. 为小说创作插图	110
密苏里州立大学艺术与设计系, 斯普林菲尔德市, 密苏里州, 美国	

24. 布拉格纪念品	114
北卡罗来纳州立大学设计学院, 罗利市, 北卡罗来纳州, 美国	
25. 传播: 以用户为中心	118
艺术大学, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国	
26. 意味深长的平面设计	122
克拉科夫马泰依科美术大学工业设计学院视觉传播系, 克拉科夫, 波兰	
27. 打造一张椅子	126
艺术作品中心, 亚特兰大市, 乔治亚州, 美国	
28. 出行携带的图书	130
富克旺根艺术大学(艾森校区), 艾森, 德国	
29. 美术拼贴海报工作坊	134
罗德岛设计学院, 普罗维登斯市, 罗德岛州, 美国	
30. 研究课题	138
皇家墨尔本理工大学作品与传播设计系, 墨尔本市, 维多利亚州, 澳大利亚	
31. 无畏的勇气	140
芝加哥艺术学院, 芝加哥, 伊利诺斯州, 美国	
32. 为杂志研发字体	144
瑟纳克大学中心(圣托·阿玛罗校区), 圣保罗, 巴西	
33. 带有寓意的字体	149
纽约州立大学帕切斯学院艺术与设计学校, 纽约州, 美国	
34. 马力	152
视觉艺术学院, 纽约市, 纽约州, 美国	
35. 发生了什么?	156
视觉艺术学院, 原创设计师艺术硕士课程班, 纽约市, 纽约州, 美国	
36. 思考: 数码时代的信息可信度	162
斯威本科技大学设计学院, 普拉汉, 维多利亚州, 澳大利亚	
37. 仔细倾听	164
斯威本科技大学设计学院, 普拉汉, 维多利亚州, 澳大利亚	
38. 互动音乐或者音乐家网站	166
天普大学泰勒艺术学院, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国	
39. 超越表层	168
皇家艺术学院, 伦敦, 英国	

40. 《图案杂志》	174
新南威尔士大学美术学院, 悉尼, 新南威尔士州, 澳大利亚	
41. 彩色狂欢节	178
波哥大豪尔赫·塔德奥·洛萨诺大学, 波哥大特区, 哥伦比亚	
42. 透明的封面与封底	180
自治城市大学(阿兹卡珀扎寇校区), 墨西哥城, 墨西哥	
43. 阅读城市景观	183
夏威夷大学马诺阿分校平面设计项目, 火奴鲁鲁, 夏威夷州, 美国	
44. 连环画	188
科技大学, 悉尼, 新南威尔士州, 澳大利亚	
45. 平面设计四年级学位课题	192
艺术大学, 费城, 宾夕法尼亚州, 美国	
46. 模块化字体	196
阿尔斯特大学艺术与设计学院, 贝尔法斯特, 英国	
47. 传播设计项目	198
华盛顿大学艺术学院设计系, 西雅图, 华盛顿州, 美国	
48. 专业设计课题	202
卧龙岗大学艺术与设计学校创意艺术系, 卧龙岗市, 新南威尔士州, 澳大利亚	
49. 任意媒介的平面设计	206
柏林艺术大学, 柏林, 德国	
应用艺术大学设计学院, 维也纳, 奥地利	
50. 单身一族	210
弘益大学视觉传播设计系, 首尔, 韩国	
51. 阻止全球变暖	213
国民大学设计学院, 首尔, 韩国	
52. 观看的方式(连续图片制作)	216
尼科西亚大学, 尼科西亚, 塞浦路斯	
53. 你和比特丽丝·沃德	219
视觉艺术学院, 纽约市, 纽约州, 美国	
相关院校联系信息	222

导 言

黄金标准

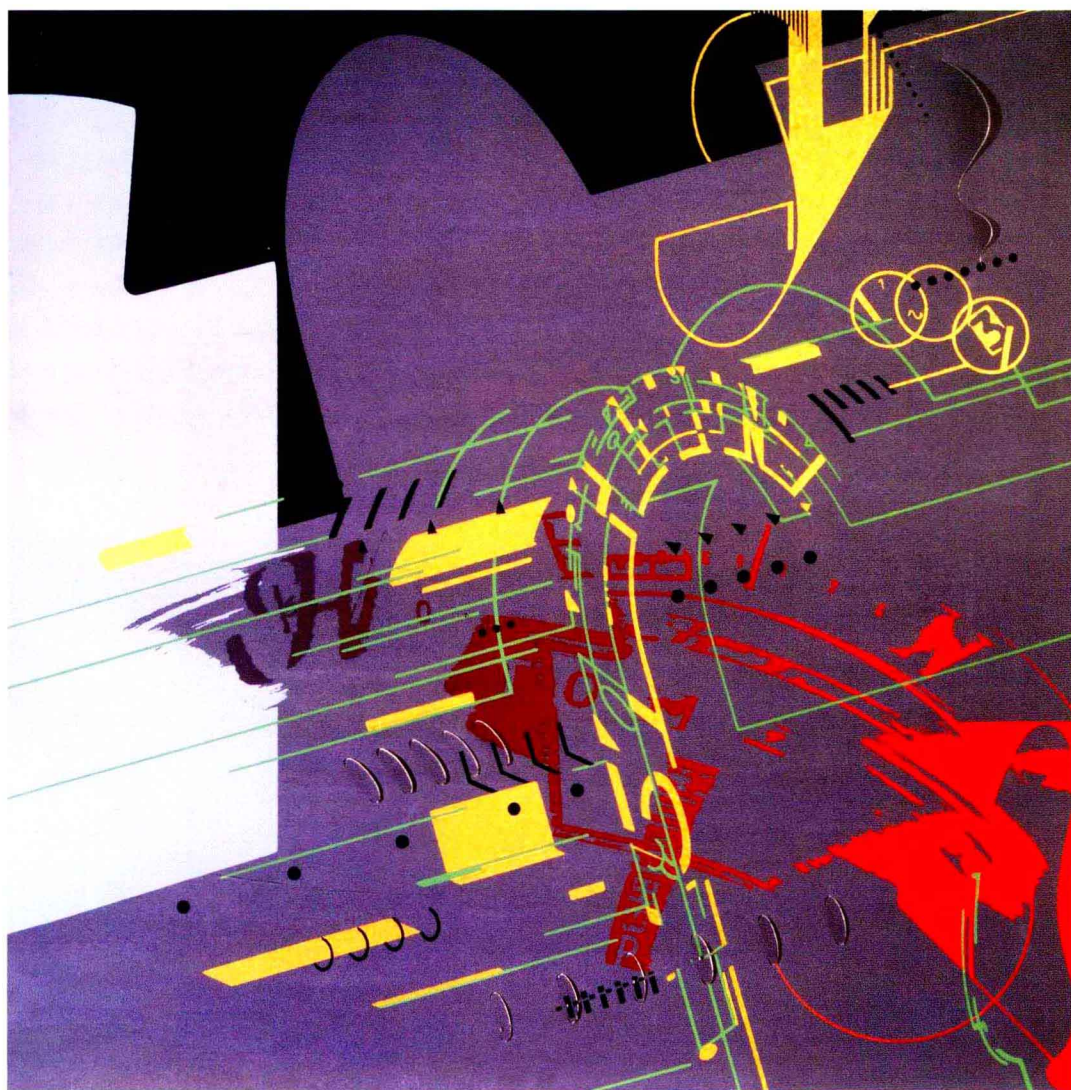
优秀的课题设计作业有如金子般珍贵，即使在完成数年后，学生仍会讨论，教师仍去模仿，它们成为出色的设计教育不可或缺的部分。真正具有挑战性的课题去粗取精，去弱存强，优中择优，它们既让人害怕又诱人挑战，会让人彻夜难眠，整日焦虑，但又欲罢不能。课题的构想丰富多样是为满足不同需求，有的课题只是一次性的，有的则经年使用，直到其教育意义消失殆尽。

在设计教学的卷宗里，一些创意十足、影响巨大的课题脱颖而出，而这些课题往往与杰出的教师相关。最知名的课题包括：爱德华·菲拉采用随手捡来的材料创作的贴画；丹·弗雷德曼的天气预报；埃米尔·鲁德尔的巴塞爾文字编排练习；沃夫根·魏纳特的非功能性设计元素；史蒂芬·塞格梅斯特的“打动人心”等。很多知名课题随着时间的推移得到不断发展，愈发彰显课题设计者赋予设计的独特个性与风格。然而，成功的课题与其说是实现了教师自我表现欲，不如说是对学生的莫大挑战，使学生不能敷衍了事，在寻求理想方案中获得更多的知识、认知和智慧。有时候，一个别具特色的课题能引发整个风格或技巧的巨大改变。

凯瑟琳·麦科伊就亲身经历了这样的例子。她

在1975年至1995年任克兰布鲁克艺术学院联合院长期间，给每届研究生都布置了年度课题“民间信息系列”(Vernacular Message Sequence)。命题其实很简单：从基础的排版网格练习起步，这些练习既合乎情理又利于分析，并以埃米尔·鲁德尔和丹·弗雷德曼的练习为基础，然后通过图像和民间元素，有序地进行阐述。1984年，罗伯特·那卡塔重新诠释并重置了普通商标中惯用的平面元素，从而改造了亨氏番茄酱的商标，使它成为最令人难忘的作品之一。那卡塔保留了其最具识别意义的特征——拱顶石形状，而对其他的设计要素进行了拆解重构，得到了一组近乎抽象的造型。在重新构思此类熟悉的题材时，学生领会了什么是设计中关键的识别特征；什么不可篡改，以免面目全非；什么可有可无。学生还可以认识到即使最知名的设计也会变幻无穷，同时又保留一些识别特征。更有意义的是，在实施这个课题设计的过程中，罗伯特·那卡塔无意中创造了一种新浪潮或后现代设计时代的符号，被作为典范在各种设计教科书中不断引用。麦考伊回忆：“与大多数作品相比，那卡塔的作品无疑开辟了更广阔的新天地。”麦考伊在此后十年也不断地给学生布置这个课题设计。

麦考伊发现，这个课题给学生提供了很好的参与机会，因为每年学生对这个课题都有新要求：“克

↑ 民间信息系列

罗伯特·那卡塔设计的亨氏番茄酱标识，以埃米尔·鲁德尔以及丹·弗雷德曼的习作为基础。

兰布鲁克艺术学院近年来最出色的‘民间信息系列’作品是安德鲁·布劳维尔特所作的汰渍洗衣粉的外包装。安德鲁指出,这一系列以极富表现力的抽象特征来完成,试图加入图像符号的内容和叙事。我本人也觉得这种认识深刻独特,因此我们通过某些步骤用图像取代抽象的图形来构建故事。安德鲁最擅长此道。他的洞察力给了我灵感,让我在这个课题中添加‘叙事’这一新维度,从而使课题更有意义。我们从中得到的教益是:聆听优秀学生的心声,回应他们的想法,并加以完善。最后教师也能学到更多。”一个精心设计的课题往往伴随着机会,能促进师生双方的成长。在考验学生勇气与毅力的同时,绝佳的摘要也能有良好的职业行为打下基础;兼收并蓄的课题甚至能为学生的职业生涯提供经验教训。因此,课题不是目的,不是一旦完成便万事大吉,而是垫脚石,能帮助我们达成需要凭经验实现的更宏伟的目标。无论从短期还是长远来看,完成课题仅仅是为了求得成绩及格是不够的。课题具有更高的价值,就团体而言,课题让班里的每一位同学都能够品尝到成功和失败。课题

设计与学生的成长密不可分,因此了解各类设计学校 and 设计课程及怎样开发课题作业,对本科生和研究生来说,至关重要。

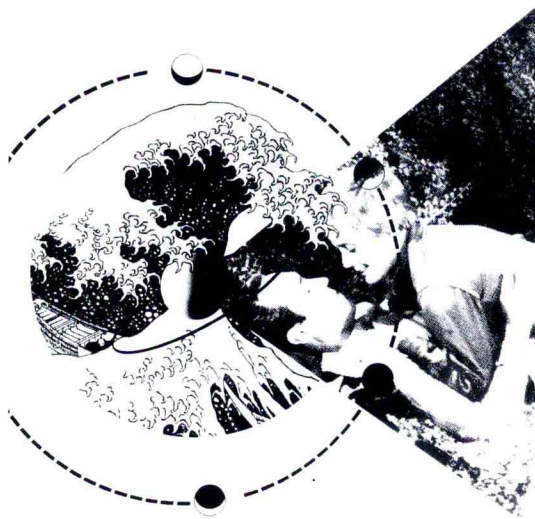
本书从多所国际院校精心筛选出50多个极具代表性和鲜明特点的杰出课题进行研究。尽管这些院校的传统和语言有差别,其设计语言以及教育目标却极其相似。在不同国家,平面设计的用途也许有其独特的文化或商业背景,但其基本要素在全球范围内并无差异。无论课题本身差异如何,它们都具备了弥合文化差异的潜质。

书中课题正是以此为目的精选出来的。当然,值得推荐的优秀课题还有很多,但为了避免重复,本书不得不忍痛割爱。设计学位课程的首要任务是传授设计知识,因此课题设计通常倾向于锻炼学生的版式设计能力和巩固概念知识,而不偏离标准方法。无论设计院校地处何方,大多数字体设计课程传授的都是相同的基本技巧和知识。设计潮流与风格通过诸多行

↑ 地方信息系列

汰渍洗衣粉外包装,作者:安德鲁·布劳维尔特。

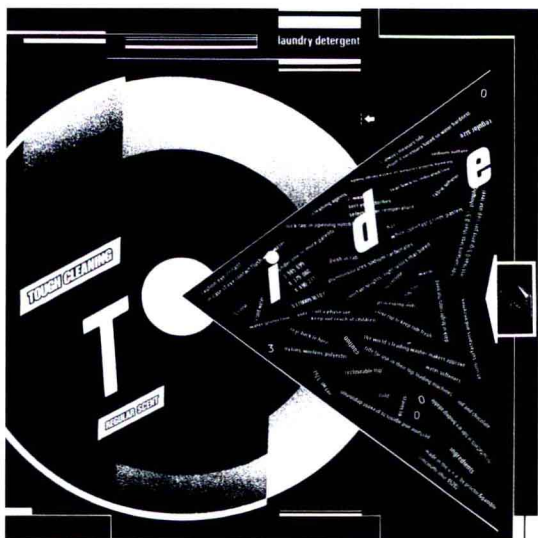

业杂志和网站得到广泛传播，因此对字体与文字编排而言，世界很小。但是对学生的教育，则必须打破传统的束缚，哪怕单单为了培养创新能力，也要打破常规。当然，过于批判常规也会适得其反。因此对课题的要求是既能传授有效技巧又能鼓励创新思维，使学生认识到，平面设计是一门平衡的艺术，要在新与旧、保守与激进、稳妥与冒险之间达成平衡。

因此，本书遴选的课题并不局限于某种特定的主流风格或方法，而大多数又确实有共同之处，即都有社会的背景。很多教育工作者都认同，教授字体与图像设计而不考虑社会背景，无异于在笔直的高速路上驾车——安全但是乏味，而且司机所学甚少。反过来说，一个好的课题就像在进行汽车模型驾驶——安全而具有挑战性。而一个真正出色的课题设计就像开着一辆没有安全气囊的真车穿行于险象环生的公路。尽管在校生一定程度上有专业的支撑，但当真正进行多样、有限制的和必须见成果的课题时就不那么容易了。很多课题之所以被本书选中，是因为教师们拿

走了“安全气囊”，而学生们展示出了勇气和独创性。

本书并非只是展示作品有趣的一面，虽然每一个设计都堪称典范；本书在世界范围内遴选课题，揭示它们的独特性以及共性，有助于读者了解设计这门学科，对设计从业者水平的提高也有良好助益。从本书精选的课题案例中，我们亦可窥见这些学生令人赞叹的创新水平。毫无疑问，教师都会期待着课题展示的那一刻，因为那一刻将见证伟大的创意热烈地迸发，因为那一刻他们可以了解到哪些学生才是“一字千金”。

第一部分

剖析成功的课题设计

教师的观点

当被问及对各自课题的目标与期望时，设计教师不管负责的年级或资历如何，都希望达到3个效果。首先，让学生面对挑战：课题必须提供足够的变量和偶然，能让学生检验其技能和天分，而且到最后阶段往往能给教师和学生本身带来惊喜。其次，让学生学到东西：课题必须提出问题，让学生去解决，因为学生做新鲜的事情时能学到新知识。最后，使学生水平得到提高：课题无论成功或失败都能让学生进步。成功的意义显而易见，但失败的意义也不容忽视。而且从失败中，学生往往更能获得深刻的认知，才能汲取教训。即使无法创作出出色的作品，但是却能产生更深远的影响。挑战、学习与提高是良好教育的基础，而要达成这个综合目标，需要无私奉献的教师，需要好学肯干的学生。而良好或优秀的课题设计则能够践行教育真谛。

但是，从教师的角度来看，课题有更深远的结果：风格独特、引人入胜的课题随着时间的流逝，仍能被人津津乐道、不断怀想，在师生之间成为传奇，并成为这名教师名副其实的标签。正是因为课题实践的过程与结果带来独特深刻的启迪与感悟，这些著名的课题才具备持久的生命力。许多由著名设计教师开

发的课题已经获得这样的声望。譬如，20世纪60年代的弥尔顿·格拉瑟和亨利·沃尔夫曾让视觉艺术学院出版专业的学生制作整本杂志。虽然这种做法在现在已不新鲜，但在当时，让学生亲自担任编辑无疑是传授出版设计的创新举措。这个课题培养了学生的团队意识，同时也突出了参与者的长处，当然也暴露了弱点。

此类课题之所以出名，是因为它们就像重要的知识或经验一样，激发了师生双方的期待。这就仿如完成这一特殊的作业将会改变学生的职业进程，一路向好的方面发展。然而，这并不意味着只有著名的课题才能实现这样的目标。事实上，即使最普通的设计作业也能影响学生对设计的理解与欣赏能力，因此，这些课题尽管没有名垂青史，也同等重要。

教师布置课题时都针对班级情况各有侧重。给版式设计班布置书封系列设计在情理之中，给动态设计班布置音乐视频设计也恰如其分。但是，渐渐地我们发现，中级甚至初级设计班的教师会布置一些难以预测或用户定制的课题，这样更易对学生形成挑战并促进他们去适应现实社会，解决实际问题。

判定一个课题是否富有成效，要看这个课题如何

造就团队设计经验。理想地说，应能符合以下公式：
 $a. \text{技能或天分} + b. \text{概念敏锐度} = c. \text{增长的操作水平}$ 。绝妙的定制课题不仅包含以上要素，而且能给人以启发。如果精心策划，课题能激发互动，增强合作，使学生不仅能从课题的要求或教师的指令中学到东西，而且还能相互学习。教师必须制定规范，并对结果进行点评；与同事合作以形成独特结论至少解决了50%的问题。

良好的课题如同易燃物品，给创新的发动机增强动力。或者用直白的话来说，良好的课题是体验的开始，而非结束。课题必须超越特定班级的范畴，引发其他成果；课题必须引向更高的教育水准。当然，衔接至关重要。大致说来，一、二年级的课题会比三、四年级的简单、浅显，而研究生课题会更复杂，精细度要求更高。但这并不意味着二年级的课题应该比高年级的呆板平淡。无论哪个阶段，教师的职责都是设法让学生应对问题，然后给问题增加难度。

策划优秀的课题设计

除了传授知识，教师面临的最有难度的工作便是设计课题。尽管人人都能凭一时兴起编出测试题，但策划出考虑周详的课题无异于撰写完整的剧本。教师放手让学生去创作时应做好预测，便于学生诠释或重新诠释课题要点。经验丰富的教师也许早已预见学生的解决方案，但假如课题足够出色，最终还是会有惊喜。

课题是如何策划出来的呢？许多教师都有共识。最重要的问题是课题将如何做到鼓励和促进学习，有

哪些经验教训可以借鉴。比方说，针对包装专业的学生，课题必须让学生把课堂上学到的理论知识转化为实践。有些包装课题强调商标，而有些则侧重于可持续性材料；有些课题关注于新形式，而有些则局限于现状。课题的预期结果决定了课题的要求。

基础的课题，包括研究版式设计的流畅性、图像制作和色彩理论的课题，都有清晰的理论基础。相形之下，那些“异想天开”的课题则充满变数，有时学生会想弄明白为何要完成此类课题，而这些课题就少一些规律可循了。下面来自纽约视觉艺术学院的部分教师会谈谈他们策划课题的方法与缘由。