

《灵感+现代平面元素剖析》

图书基本信息

书名：《灵感+现代平面元素剖析》

13位ISBN编号：9787561153840

10位ISBN编号：7561153848

出版时间：2010-3

出版社：大连理工大学出版社

作者：[美] 史蒂文·海勒,[美] 迈克·尼克

页数：168

译者：马静

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

前言

平面设计是一个由众多元素和灵感相互影响而构成的综合体，而平面设计技法、方式和各种风格的出现要受到科学技术发展程度或社会文化需求的制约。在19世纪末期，为了满足新兴商业文化的需求，广告艺术开始出现，并成为所有现代平面设计立足的基石。工商业的发展催生了平面设计，因此平面设计的宗旨在于吸引公众的注意力，并说服公众进行消费。设计师们往往会无意识地遵循这些设计惯例、风格和技法，直到有新的内容取代它们。从考古学的角度来看，平面设计的历史就是一幅具有代表性的剖面图，揭示了不同时期的特点和风格。设计师们每隔十年，有时每隔一年或一个月就会推出一些与众不同的表现形式，而这些表现形式在用过一段时间之后就会被抛弃。这一点与其他涉及流行时尚的行业一样，过气的平面设计作品受到冷落，直到被敢于探索的先锋人士发现，再作为“新”的灵感源泉重新注入设计界。如今，旧元素可以迅速变成新元素，而在眨眼之间，又再次沦为旧元素。无论如何，每次的新旧轮换都会为不断扩展的现代设计语汇增添新的内容。虽然其象征意义有可能被混淆，但所有的平面设计元素就如流淌在血管中的血液一样，滋养着设计领域，无论人们在何时或者最初是出于何种目的而创作出这些艺术形式的。将此概念加深一步，若从解剖学的角度来看，一件平面设计作品就是由许多不可或缺的部分构成的一个整体。剥开表皮后，我们会发现支撑着相互作用的各个部分的骨架，去除其中任一部分都将会导致设计的“病理”变化。当然，无论组成部分如何，最重要的是设计结果，但是了解设计的内在机理将有助于设计师欣赏其工艺的复杂性。解剖学可以使我们不仅知道胫骨与股骨相连，而且还能进一步了解身体机能和运动原理。在平面设计领域内运用这种解剖学观点可以概括出某一件设计作品的物理和基因构成。在海报、包装、图书封面或广告牌等作品表面之下隐藏的元素，即所谓的“创造性因子”，决定并定义了设计作品的基因。在本书中，我们精选了41例平面设计作品，并对它们逐一进行剖析，以揭示其中隐藏的设计元素和设计灵感。尽管并不一定都是业内最为人知的或最著名的平面设计作品，但是它们都含有典范作品的“基因密码”。它们就是一些带有明显或隐约现代风格的工艺品，构思精巧，工艺精湛，暗藏珠玑。有些貌似复杂，但仅凭肉眼即可发现其中隐藏的典型元素；而有些看似如此简单，让人难以相信后面还隐藏着独特的设计灵感。我们的编写形式是展示出重要设计作品的大型复制品，目的不是对作品进行划分，而是要着力发现不同作品中可能存在的对相同设计元素的不同应用，包括自觉或不自觉地应用于最终作品中的元素。实际上，这类设计元素比比皆是。但是，我们怎么能肯定设计师们是否分享过典范作品中的设计元素或承认自己借鉴过某些作品呢？在大多数情况下，我们是给出自己的结论，因为本书并非出自设计师的传统案例分析，而是出自业内鉴赏家的分析批评。在可能的情况下，我们也向相关设计师确认我们的看法，但这并非必须为之。有时候，实际上在大多数时候，设计师们并不了解其作品的渊源。保罗·兰德（Paul Rand）就曾经说过，人们总是先设计出作品，然后再去找理由证明它。而且，概念与图像就在空中自由地“漂浮”，在被设计师“吸入”后才成为循环系统的一部分。当出现在作品中时，可能设计师自己也不知道它们从何而来。因此，我们通过观察界定出构成整体设计作品的各个部分，然后对其进行分析、拆解和展示，这样，作品中的设计元素和设计灵感就从这个解剖过程中跃然而出。

《灵感+现代平面元素剖析》

内容概要

《灵感+现代平面元素剖析》内容简介：设计师们就像设计概念收集狂一样，先在大脑中尽量多地储存素材，然后再利用这些素材创作出全新的个性作品。《灵感+：现代平面元素剖析》一书揭示了伟大的设计是如何从无数的灵感来源中获取所需的。虽然这些来源有的众所周知，有的未闻其名，有的显而易见，有的貌似不合逻辑，但它们全部与作品密切相关。

打个比喻来说，这本风格独特的书就是41幅现代设计作品的解剖切片。去除表皮后，出现在眼前的是一副连接各器官的骨架——每个器官都相互影响。去掉某一部分，整个设计“病理”就会被改变。通过仔细剖析，我们可以了解到，平面设计的发展脉络是如何与现代设计作品相结合的，即一个主题如何演变或融合为另一个主题，而一种技法又是如何催生出另一种更好的技法。翻开《灵感+现代平面元素剖析》你将发现，在任何海报、包装、图书封面或广告牌的设计中，都存在着一种决定和界定作品的创意DNA，而这正是设计展现迷人生命力的最大原因。

《灵感+现代平面元素剖析》

书籍目录

圣文森医院救护车盾牌 | 箭头 | 彩绘玻璃效果 | 车身广告布雷克用图标做封面 | 教学图表 | 交叉排列 | 坚定的姿势美国印制指纹 | 条码 | 数字变为字母认识世界演变 | 国旗 | 独特的图表自由意志模板涂鸦 | 模板字体 | 模板艺术在印刷品上的应用远离那些让你为其撒谎的公司信息牌 | 图像并置 | 文字并置《麦克白》与《玩偶之家》血渍 | 构造 | 反白字 | 铅字新泽西表演艺术中心室外空间文字编排 | 室内空间文字编排 | 营造空间错觉的文字编排美丽的腐朽垂直重叠标题 | 融入环境的文字 | 强调拍摄角度的文字《野性时代》由不同材料组成的文字 | 裁切的文字 | 扭曲和折叠的文字《冬夜红灯》手绘 | 文字与图像 | 系列设计音乐之友光学图形 | 相同的设计，不同的颜色 | 剪贴画理查德·巴克曼和史蒂芬·金着色的木材、石材和绳索 | 双联画、三联画 | 孔洞《布鲁克林》铁丝网 | 撕开的纸张 | 画谜和字谜第二届国际展独特的形状 | 褶皱的纸张 | 折叠的纸角 | 层叠的纸张《Song X》胶带 | 透明的图像 | 透明的文字视觉艺术学院涂鸦 | 丑化脸部服饰品牌半色调 | 叠影凯瑟琳·施耐德不完整的文字 | 裁切图像 | 叠印绝对伏特加广告插画 | 喷漆 | 对称 | 矢量艺术太阳双子镜像 | 颠倒图像 | 颠倒标识 | 数字字体《卡里姆·拉希德：演化》摇头 | 金属箔 | 十字长期存在于家庭中的“辱骂孩子”问题向内缩图 | 张嘴 | 硬朗的字体安德鲁·科基·泰勒中心重力 | 螺旋 | 拼贴老大哥欧普艺术 | 像素化 | 俯视的艺术《双子城》日历和周期表 | 网格文字 | 网格图像“曼彻斯特狗之家”年度报告有序堆积的图像 | 有序堆积的文字 | 大量留白慢食硬纸盒独特的封面材料 | 法式折叠样本十字绣 | 吊牌流苏页《动感设计：工作过程介绍》封面击凸、击凹和上光 | 切口装饰 | 模切《Amelias》杂志剪纸 | 封面模切 | 赠品 | 内文模切《埃里尔森：封闭的展馆》腰封 | 螺旋装订 | 灵活的装订 | 极简的颜色和图像 | 变形的文字栏《一位设计师的意大利指南》标签 | 烫印 | 粘贴 | 口袋 | 小册子大富翁双封面 | 护封游戏《奇普·基德：第一本书》手 | 书中书跨页 | 内页大、封面小企鹅丛书彩虹 | 标识演变 | 创意书脊 | 纪念标识《动态模糊》创意书盒 | 多种多样 | 图像运动 | 色彩运动《反书》互动的图书设计折纸的艺术 | 交互式设计行动或者忘却曝光 | 艺术时刻 | 广告牌新闻周刊《L'Espresso》大师作品 | 头骨X射线《童魔》头部剪影 | 刮痕 | 海报 | 背影致谢

章节摘录

标识是体现和传播公司精神和雄心抱负的充满感情的符号，这个符号中所蕴涵的丰富意义既不应被低估，也不应被推崇至极。无论标识的外形是令人惊异还是优雅漂亮，它的好与坏最终只与自身所代表的实体相一致。可以肯定的是：没有一位设计师要刻意设计一个平淡无奇的标识。从本质上说，标识必须要展现视觉的力量，必须是一个有助于记忆，能引起人们产生感情共鸣的符号。在使用时要给人留下深刻的印象，在离开人们的视线时又必须能让人感觉历历在目。当然，标识可能由于企业并购，或者仅仅因为企业或组织想改变自身形象而发生变化，总之，它是自身形象的绝佳代言人。

当DovlePartners的汤姆·克鲁芬（TomKluepfel）和史蒂文·道尔（StephenDoyle）接到为纽约圣文森医院重新设计标识的任务时，委托方要求将这家已经与另外8家医院合并的机构的所有特征都统一到一个主题之下。因此，设计师们寻求将新标识建立在社区对医院已有认知的基础之上，并表现出医院新的发展。该标识的基本符号来源于经典图形，而所有的医院都有相同的天主教传统和象征符号——颜色、十字、盾形。起初，克鲁芬认为盾形过于常见，因而反对采用这个图形，但后来他认为，熟悉的事物可以让人心生慰藉之感，而且它从某种程度上来说传递了一种积极进取的态度。十字图形和盾形都是极具历史意义的设计元素。盾形图案的历史最早可追溯到公元前，它是十字军东征的象征符号。现在，盾形已经成为权威的象征，例如，警徽采用的也是盾形图案。用平面设计的术语来说，盾形构成了视觉创意的框架，就像形容词一样，修饰了基本概念，在这里这个概念就是代表慈善修女会的十字图形。

救护车是医院标识系统中最公开化的表达方式。粗体箭头的历史几乎与盾形一样古老，据称是最早的，也是出现在所有文化中的图形符号。无论指向何方，它都暗示着一种动作，隐含着冲刺、动机和结果。救护车本身即是一种广告，其车身图案就如同一个移动的广告牌，必须醒目、清晰、无误，让人能够一目了然，同时还能提升其所属机构的形象。这些富有表现力的视觉展示与一辆UPS快递车的车身展示有异曲同工之处，因为它们的设计原则是完全相同的。经过这些设计元素的融合，这辆救护车就如同一位肩负着特殊使命的十字军战士一样。

《灵感+现代平面元素剖析》

编辑推荐

《灵感+现代平面元素剖析》对41例典范作品，逐一剖析，解释隐藏中的设计密码和创造因子。50种元素，归类拆解，着力发现相同设计元素的不同应用方式。举一反三的设计法则，集中展示，激发你的设计灵感，拓展现代设计语汇。

《灵感+现代平面元素剖析》

精彩短评

- 1、没看出来作者称的“设计形成过程”。设计元素的解析是用心的，不过作者自己都引用保罗兰德的话了，那这种时候可能过度解读的东西，到底对设计创作有帮助么？一直的疑问
- 2、非常好 总结的很用心
- 3、里面举的例子很棒 设计海报 CD封面 电影等等 看到了很多经典的
- 4、解说很全面！很赞！！
- 5、这本书的写作方法很可取，如果尝试自己整理一下，一定很受用。
- 6、确实挺灵感的
- 7、平面设计必备，良心之作。
- 8、喜欢。记得买
- 9、感觉大学就应该看了~没劲~
- 10、此书有助于理清设计思路，帮助我们大家看破红尘。

1、我一直觉得，看设计类的书（理论除外），都应当看最新的，因为我们得走在时间的最前端，而这本书，个人觉得，就是今年最前端的设计书。以前总是拿个小本子，看到一些有意思的图，作品，概念等，就把他们画下来，想去积累一些东西，觉得这样，在做设计的时候，就会得心应手很多。而这本书，正好帮我完成了这个任务。有点小贵，还是买下了它。好的作品就应当捧在手中，时不时地去翻看。每次都会看到不一样的东西。正如书里面写到的一样：设计师们就像设计概念收集狂一样，先在大脑中尽量储存素材，然后再利用这些素材创作出全新的个性作品。翻开这本书你将发现，在任何海报，包装，图书封面或是广告牌的设中，都存在着一种决定和界定作品的DNA，而这正是设计展现迷人生命力的最大原因。刚开始觉得这本书太像一本字典，有什么不明白的就去翻翻它，希望能有灵感。可是反过去再去看看前言中的那句话，似乎明白了什么意思。书中这样写到：有时候，实际上在大多数时候，设计师们并不了解其作品的渊源。保罗兰德就曾经说过，人们总是先设计出作品，然后再去找理由证明它。

《灵感+现代平面元素剖析》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com