

CREATION AND EXPRESSION OF CONSCIOUSNESS
—MY CREATION EXPERIENCE OF GRADUATION DESIGN

BY YANG XI

意念的创造与表达

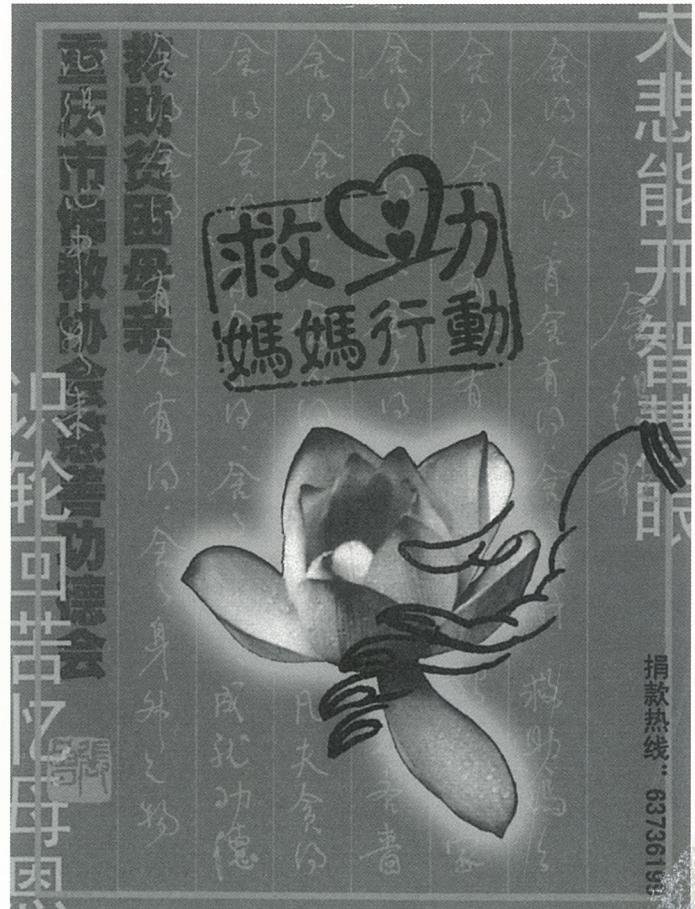
——我的毕业设计创作体验

杨 翔

人有两个世界，一个是现实的、物质的、客观的世界；另一个是更为自由、更为美好的、梦幻的世界。当两个世界相通相融时，人便把他的知觉、情感、理解和期望伸延到了世间万物，此时，人即充满了智慧和灵性。

设计需要这样的智慧，设计师追求这样的灵性。

人们歌唱、写作、劳动、绘画……每个人都在追求表达自我与表现世界的方式。我选择平面设计这种方式，不仅是因为其实现途径在现代社会呈现出前所未有的丰富多态，还因为它既是一种客观的艺术——与人的现实生活紧密相连，又能够成为一种主观的创造——一种容量极大的艺术表现形式，正是这种特质使设计工作富有恒久的挑战性。接受挑战意味着一个优秀的设计艺术家必须持久地、创造性地解决问题。他或她必须是知识全面、眼手协调、具有深厚的艺术理论修养和丰富的艺术实践经验的人。正如美国著名的设计艺术大师兰尼·索曼斯指出的那样：“只有那些知识全面、受过良好教育的人，才有可能成为最优秀的设计师。他们在心灵和手法上都受过系统、正规和全面的高质量训练。一个合格的设计师不仅应该掌握字体设计、版面编排、媒介运用、设计方法和交流传达等方面的知识，同时也还应当具有视觉艺术、音乐、创意方案写作、心理学、社会学、经济学、市场学、新闻报道和计算机科学等方面的丰富知识，所有这些都是一个真正的合格设计师不可或缺的重要方面。”我渴望创作出富有创新精神的设计作品，毋宁说，我渴望成为那样的人——充满创造力和想像力，热情而敏感，永远以一种充满智慧的虔诚聆听自然的教诲，感受世界的纷繁。

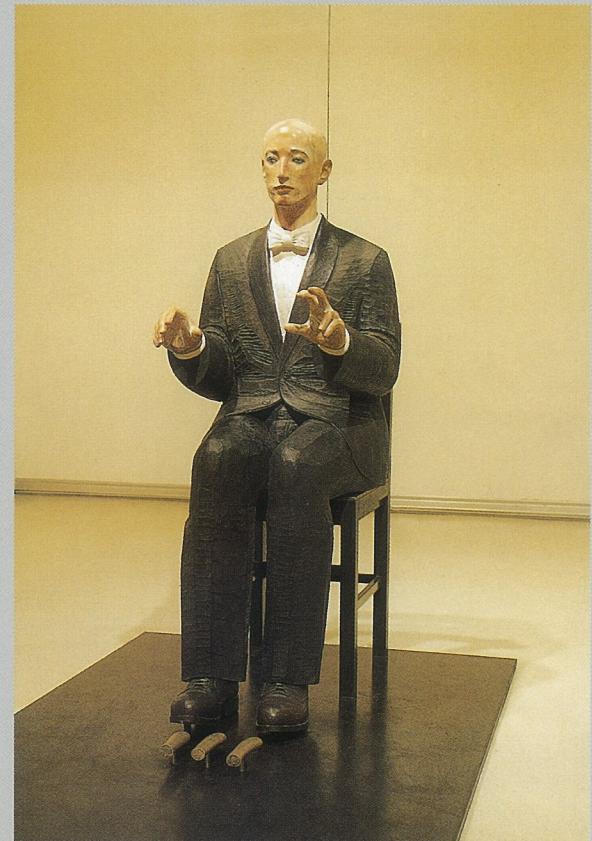
于是，便有了《设计师肖像》系列招贴——我的毕业设计作品之一部分。这组作品既是为设计师造像，也是自画像，既表达我对设计的感悟，又坦言对自己的期许，并试图寻找独具个性的视觉形象语言，传达出我的独特意念——这是我在设计过程中特别强调的——一个有意义的内涵与一个恰当而具创造性的视觉样式的完美结合，可以说，这也是平面设计各类别的共同追求。

因为强调平面设计的这种共性，所以，我的毕业展览并不拘泥于某一类别的作品，而是以综合多样的设计作品——包括标志、包装、广告、书籍装帧、网页设计等——展示三年来我在平面设计领域中的探索和尝试。其中有获奖的作品、入围的作品、被市场认可的作品，也有未被采用的设计稿、单纯的练习稿，重要的是展示一段成长的历程，表达我对设计的理解、我的追求和渴望。

无论设计包装、招贴、标志亦或商业广告，我都强调意念的创造，同时强调视觉语言的创造即意念的表达，哪怕对展示创意过程的包装展板也是如此。意念的创造来源于设计师对丰富多彩的生活的深刻体验，来源于设计师看待事物的独特视角；绝妙的视觉表现来源于设计师对视觉语言这种表达媒介的运用自如。对设计师而言，只有用新鲜的、独特的、恰当的图形语言传达出他或她的富于个性的智慧和情感，才能使其作品在充斥着各种传播手段的现代社会实现其传播功能。如何在有限的平面空间中作无限的创意实践，如何自由驾驭图形语言表达独特见解，这就要仰仗设计师的智慧和努力了。

上海双年展作品选

左上：衣纹研究·艺用解剖人体(雕塑) 隋建国(中国)
右上：水的奏鸣曲(雕塑) 舟越桂(日本)
下：结(装置) 施慧(中国)

SHANG HAI BIENNIAL EXHIBITION

CONTEMPORARY ARTISTS

六十年的辉煌 载入史册的经典

The Brilliant Memory of the Past Sixty Years The Classics Carried in the Annals

Contemporary Artists

当代美术家 2000 年第 1 期 总第十八期

国两制 港人治港 高度自治

HONG KONG PEOPLE
ADMINISTERING
HONG KONG
A HIGH DEGREE
OF AUTONOMY