

<<源于自然的设计>>

图书基本信息

书名：<<源于自然的设计>>

13位ISBN编号：9787111391395

10位ISBN编号：711139139X

出版时间：2012-11

出版时间：机械工业出版社

作者：马克纳

页数：279

译者：樊旺斌

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：<http://www.tushu007.com>

<<源于自然的设计>>

前言

在5岁大的时候，我曾和父亲矗立在山顶，看着夕阳落入脚底云深处。

他跟我说：勿忘此景！

自那以后，此景就永驻我心。

我很庆幸能有这样的父母：他们认为一切真实皆源于自然。

在我们家，大自然一向都比创造、解读或者其他人为的因素更重要。

更确切地说，这是为了强化、引导并启发人的创造力。

我的母亲是位诗人，常常用诗人特有的词句来描绘大自然（我父亲是位艺术家、建筑师，他很有创造天赋且心胸宽广），这使我很早就深刻地体会到了与天地相通的生活。

我的父亲告诉我大自然的唯美、强大与神秘，教导我要敬畏自然。

大自然是万物之源，是创意无限且极有耐心的导师。

自从会握笔时起，我就在描绘着来自大自然的各种景象和信息。

当对传统教育所教的内容感到失望后，我就提前一年结束了高中生活，并去寻求一种更加接近自然的生活方式。

之后我当了设计师，这样我就能利用我的视觉特长极具创意地描绘一切了。

我最开始做的是广告设计，后来慢慢转向教书（现在写作），所有这些都是使我不断提高的源泉。

和大多数设计师一样，我最初都是在设计“感觉正确”的东西，而没有完全理解概念源自何处，或者设计与概念是如何联系在一起的。

时间和教学工作，让我找到了这些联系。

现在我已经能有意识地注意到我的第一直觉理解是如何转换为美学、功能以及含义等方面的创意设计的。

只要用心观察就能发现创意——这就像大自然有其自身的发展过程一样，你要沉得住气。

本书会带你重新审视你在日常生活中已经司空见惯的各种关系。

通过对自然的原则、模式和过程进行重新认识后，你就可以随心所欲地创作各种优美的设计作品，而不必依赖“灵感乍现”了。

因为大自然一直就在你身边，一直就在你心里，所以你内心很懂其规律。

一旦你懂得了如何将信息与景象关联起来后，你就可以创造价值了（或者该设计能够讲一个真实而又有用的故事），且会因你对寻常体验的创造性解读而升值。

这对跨语言、跨文化、跨信仰的沟通来说至关重要。

大自然是可以沟通全人类的，任何人都能对大自然有所感悟。

本书将会让你培养出对大自然更加细腻感知，会让你感恩于自然。

通过一定的练习，你就能体会到如何将大自然解决问题的方式应用到设计中。

这些工具很简单：你只需要一个指南针、一把直尺，如果想创建电子版的话，你需要一个绘图软件；同时需要你有一颗包容的心，并且能对你所观察的事物有所感悟。

你我生来就是要创造性地解决问题的。

既要喜欢工作的方方面面，同时又要满足项目的范围和需求（生活中总是充满挑战，也总是丰富多彩），这并非什么不可能的事，这本来就不是问题。

最可信、最贴近且最实在的导师就在你的门外。

只要你重新学习如何倾听大自然的答案，它就能回答你面临的所有问题。

Maggie Macnab 2011年8月，于圣达菲（新墨西哥州）

<<源于自然的设计>>

内容概要

本书由世界级著名设计师倾力打造，美国AIGA设计协会主席Debbie Millman作序鼎力推荐，Amazon全五星畅销书。

它不仅是一本优美的设计启示录，而且是一本分类整理后的圣经，对自然、艺术、科学、经济学、哲学、技术与设计之间相辅相成的关系进行了深入的研究和解读。它全方位揭示了大自然在设计领域给我们留下的宝贵财富，从中总结出了源于自然的通用设计形式和原理，掌握这些知识后，我们就可以随心所欲地创作各种优美的作品，而不必依赖“灵感乍现”了。

本书共分9章，第1章主要讲解了设计中的美学，以及如何将美学融入到有效的设计中；第2章介绍了如何创造性地解决问题、价值驱动的设计，以及如何将图形经济而又灵活地整合到设计中；第3章探讨了大自然的伦理、源自大自然的12条设计原则，以及如何识别并提取自然中的有用信息；第4章讨论了大自然的动理学——模式，充分讲解了如何将模式体现到设计中；第5章对大自然中的各种形状进行了解读，以及如何巧妙地在设计中应用它们；第6章讲解了大自然中的色彩，以及它们在设计中给人的启示；第7章探讨了大自然的构建之美，以及如何从自然的构建中获得设计的灵感；第8章讲解了如何在设计中巧妙地使用对称原则；第9章不仅讲解了通过隐喻和符号来构建意义的理论（比如“黄金分割”），还讲述了功能和审美在本质上是如何紧密相关并支撑设计的。

本书适合所有设计工作者、美学工作者和艺术工作者阅读。

<<源于自然的设计>>

作者简介

Maggie Macnab，世界著名设计师、教育家和作家，1981年创立了Macnab Design公司，开始从事平面设计相关的工作，1983年因为Logo设计获得美国广告协会设计奖（ADDY）最高荣誉。

她因为专注于美学和实用性的设计，得到美国和国际设计领域的一致认可。

她凭借独特的方式把符号信息融合到设计作品中，以创作出行之有效且触手可摸的作品，这些作品在任何语言和文化中都体现了质朴而华美的设计理念。

她的作品得到了《Communication

Arts》《Print》《Step-by-Step

Graphics》等杂志，以及美国广告联合会（AFF）、纽约艺术指导俱乐部（NYABC）和美国书画刻印艺术学会（AIGA）等专业机构的赞誉。

她在美国新墨西哥大学、圣达菲艺术与设计大学教授设计理论课程，而且经常在全世界的各种会议上和高校进行演讲。

她还著有《Decoding

Design：Understanding and Using Symbols in Visual Communication》一书。

<<源于自然的设计>>

书籍目录

推荐序

序

前言

致谢

第一部分·记忆：记住我们所知道的

第1章

美学·享受旅程

“真”和“美”

直觉和创造

共时性

残缺美与邈邈美

空与简

空在哲学和视觉设计中的应用

简

实践

第2章

效率·顺流而行

大自然的经济学

价值驱动的设计

设计的目的

问题解决：同样有效的不同方式

对创新过程进行创新

实践

第3章

大自然的伦理·事关所有人

伦理设计的自然指南

充裕和限制

意图和发明

变异

对人为灾难而进行的国际化设计

街头画廊

教育中的伦理：反思我们教育的方式和内容

视觉艺术学院/纽约

卡内基梅隆大学/匹兹堡

终始设计：将大自然的原则应用到个人的设计中

第二部分·物质：理解和创造

第4章

模式·大自然的动力学

将能量可视化

什么是模式

大自然的模式如何体现到设计中

获取设计中的能量

设计中的能量转换

模式

运动的模式

<<源于自然的设计>>

再生和连接的模式

堆叠和挤压模式

探测板的视觉效果

实践

第5章

形状·大自然的词汇

形状会说话

用数字定义非凡

形状即真理

自由的宇宙

形状的人为解读

通过对形状的理解，了解自己是如何形成的

圆

相交线

三角形

正方形

螺旋线

实践

第6章

元素·大自然的感能

为你的世界增添色彩

有光才有颜色

色彩的形式

非彩色的色彩

色彩的改变方式

自然的调色板

在设计中使用大自然的元素

自然的天赋

古典元素

实践

第三部分·运动：强化的体验

第7章

结构·构建美

结构化的“流”

结构形式

流畅状态

设计的结构词汇

元素

技巧和质量

过程和方法

原则

1+1=3；完形原则

轮廓/背景

封闭或完整

连续

相似

邻近

<<源于自然的设计>>

第8章

对称·在两部分及更多部分间取得平衡

三种基本的对称

平移对称

反射对称

旋转对称

棋盘格花饰

不对称

实践

第9章

含义·有意义的媒介

含义的方式和原因

符号和自然状态

符号和变化的状态

设计中的符号化隐喻

跨时空的缩放

隐藏的关系

后记

谢启

<<源于自然的设计>>

章节摘录

版权页：插图：效率和美是大自然的基本品质。

效率的定义就是完成工作所需的投入和时间的比值，大自然能够很好地平衡需要和反馈之间的关系。

大自然的设计方案向来就是在变化的过程中既不增加也不减少能量。

这是通过对自己的调整以适应多种不同的环境，且不断适应现状而实现的。

加入一些随机的物种变异，这就可以对造物方式形成无限的可能性和配置。

需求只有一个：改变必须持久有效（见图2.1）。

改变的特征之一就是要有灵活性。

在自然界中，无法根据环境而有所改变的设计将在物种灭绝的过程中迅速淘汰，能够针对环境及时改变的设计则会保留下来。

在本章中，你将学到能够创造性地解决问题的不同风格的技能，也能学会如何将图形经济而又灵活地整合到设计中，这都有助于你创作出更具想象力且更有用的视觉传达效果。

大自然的经济学 ecology（生态学）和economy（经济学）的词根都是来自同一个希腊词或“house”。

它们分别研究（—ology）和管理（—nomy）“house”。

当管理多于研究时（认真观察什么东西会起作用，为什么奏效）就会失衡，因为你忘了要近距离观察并理解你所看到的。

人类的设计之所以不可靠，其中一个因素就是因为缺乏彻底而严格的研究。

大家都喜欢走捷径。

找捷径虽然短期来说是有利的，但从长远来看则成本更高。

由于不能维持较长时间，而在系统、功能或材料上发生的故障都需要浪费更多的成本去维修。

当某一设计被广泛接受时，在大多数的头脑中其状态才是“真实”的。

“真实”（realness）和“正确”（true）在大多数人的意识中是等价的。

包括政府（见图2.2）、宗教和企业等人类系统经常互换使用真实和正确。

当你没有仔细考虑你所设计的系统、产品或设计收益时（或者没有考虑如何应对未来的演进），那么这些系统、产品或收益就可能变得无效。

过度管理就会有故障产生。

当你的设计创意没有灵活性时，你就无法应对环境的改变。

经济性是大自然最基本的品质，这源自其灵活性。

大自然会在未曾料想的情况中不断地快速改造自己，以在过去和未来的状况中求得平衡。

其反馈总是很得当。

<<源于自然的设计>>

编辑推荐

《源于自然的设计:设计中的通用形式和原理》编辑推荐：设计领域的圣经级著作，在世界范围内广受设计工作者和艺术工作者追捧！

<<源于自然的设计>>

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:<http://www.tushu007.com>