

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

*Visual Communication
Originality and Application 1*

视觉传达创意与应用

①

张世卓 等 编著

辽宁美术出版社

設計

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

*Visual Communication
Originality and Application I*

视觉传达创意与应用

①

张世卓 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达创意与应用. 1 / 张世卓等编著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015. 5

(平面设计教学实践)

ISBN 978-7-5314-6615-4

I. ①视… II. ①张… III. ①视觉设计-高等学校-
教学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022369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: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 18.75

字 数: 525千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 林 枫 王 楠

装帧设计: 林 枫

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6615-4

定 价: 260.00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

Contents

总目录

01

视觉设计创意与方法

叶 苹 等 编著

1 104

02

品牌形象设计

吴 东 等 编著

1 84

03

VI设计

张世卓 等 编著

1 112

目录 contents

序

第一章 视觉设计与图形符号

007

- 第一节 视觉设计的含义 / 008
- 第二节 视觉设计的传达功能 / 009
- 第三节 视觉形式与图形符号 / 011

第二章 图形符号与形态造型

012

- 第一节 图形符号的界定与解读 / 012
- 第二节 图形符号的形态构成 / 013
- 第三节 图形符号的造型类别 / 014

第三章 网形元素与设计创意

019

- 第一节 元素与形态造型 / 019
- 第二节 设计创意与创造思维 / 020
- 第三节 图形符号——设计师的独特语言 / 021

第四章 视觉元素的锤炼与拓展

025

- 第一节 元素的采集与锤炼 / 025
- 第二节 元素的形式拓展 / 032
- 第三节 元素的设计拓展 / 036

摇摇晃晃

爆米花

浮光掠影

回向偈

宜宝电玩

功夫

电电得正

点绛唇

剧装

黄金分割

非线性

微观新说

玩·点

Battery

Mr. D

吸吧

解

钢熔

并瓦子

Contents

总目录

01

视觉设计创意与方法

叶 苹 等 编著

1 104

02

品牌形象设计

吴 东 等 编著

1 84

03

VI设计

张世卓 等 编著

1 112

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PLANE DESIGN
TECHNIQUES AND LETTERING PRACTICE SERIES

01

视觉设计创意与方法

叶 苹 等 编著

目录 contents

序

第一章 视觉设计与图形符号

007

- 第一节 视觉设计的含义 / 008
- 第二节 视觉设计的传达功能 / 009
- 第三节 视觉形式与图形符号 / 011

第二章 图形符号与形态造型

012

- 第一节 图形符号的界定与解读 / 012
- 第二节 图形符号的形态构成 / 013
- 第三节 图形符号的造型类别 / 014

第三章 网形元素与设计创意

019

- 第一节 元素与形态造型 / 019
- 第二节 设计创意与创造思维 / 020
- 第三节 图形符号——设计师的独特语言 / 021

第四章 视觉元素的锤炼与拓展

025

- 第一节 元素的采集与锤炼 / 025
- 第二节 元素的形式拓展 / 032
- 第三节 元素的设计拓展 / 036

摇摇晃晃

爆米花

浮光掠影

回向偈

宜宝电玩

功夫

电电得正

点绛唇

剧装

黄金分割

非线性

微观新说

玩·点

Battery

Mr. D

吸吧

解

钢熔

并瓦子

中國高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-First Century

CHAPTER

1

视觉设计的含义
视觉设计的传达功能
视觉形式与图形符号

视觉设计 与图形符号

第一章 视觉设计与图形符号

第一节 视觉设计的含义

一、本章要点视觉设计的广义性

人们通常理解的视觉设计指报刊书籍、包装海报等平面形态的印刷媒体设计。

其实,广义的视觉设计是以视觉生理和心理为机能,以图形符号和色彩为主要视觉元素,以二维、三维和多维等形式为载体并基于不同目的的视觉化设计。例如,建筑与产品中的界面设计、环境空间里的导向设计、电影戏剧中的场景设计,以及互动媒体中的网页设计等等都是一种视觉化的交流方式,都具有视觉设计的特征。

随着人们交流方式与观看方式的改变,视觉设计的内涵还会不断扩大。

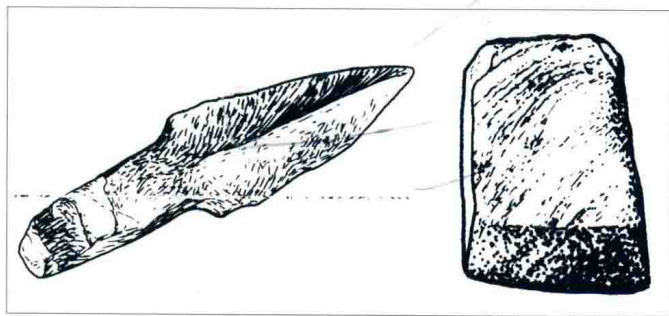

图 1-1、图 1-2 石器时代的生产工具

感知方式的分类

视觉艺术	—— 绘画
听觉艺术	—— 音乐
语言艺术	—— 小说

艺术形态的分类

雕刻	—— 空间艺术
播音	—— 时间艺术
诗歌	—— 时空艺术

图 1-3 艺术的分类

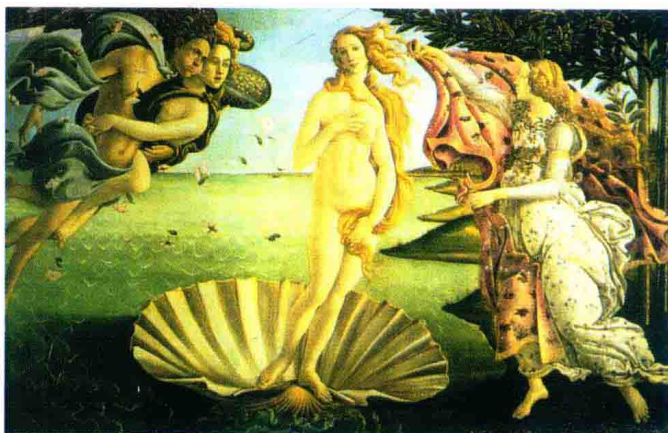

图 1-4 《维纳斯诞生》文艺复兴时期早期绘画作品 波提切利

设计的三大领域

为居住而设计	—— 住宅	桥梁	园林等
为使用而设计	—— 火车	口红	陶器等
为传达而设计	—— 报刊	映象	展览等

图 1-5 设计的分类

二、视觉艺术与视觉设计

为了对视觉设计的含义有全面的理解,应该理清视觉艺术与视觉设计之间的不同。

人类在长期的劳动和生活中创造了丰富多样的艺术形式(图1-3)。视觉艺术是指通过视觉感官接受到的各种艺术样式,如绘画、舞蹈、电影等等。视觉设计与视觉艺术的区别在于艺术与设计的区别。艺术源于巫术,是人类对客观世界一种精神反映,是一种特殊的意识形态。设计来源于人类的生存本能,从人类学会制作石斧用来狩猎开始,设计行为便贯穿人类物质文明发展的所有阶段。艺术是一种感化工具,设计是以满足人的物质需求为动机,二者侧重于精神和物质二个不同层面。

当然,伴随人类文明的进步,设计用品不再是单一的功能性,也承载和包含审美意识等多重的文化信息。换句话说:设计是物质与精神、科学与艺术的结晶。同时,由于艺术价值的体现,往往在设计前冠于“艺术”一词,即:艺术设计。日本学者目野永一以目的为依据把设计划分为三大领域(图1-5),而视觉设计是一种以“传达”为最终目标的设计行为,所以我们也常用“视觉传达设计”这个词。

第二节 视觉设计的传达功能

一、人类的传达活动

沟通行为是人类社会属性的具体体现,是人类赖以生存的重要手段。日常生活中,人们无论是工作还是生活,都必须通过某种形式的传达活动来获取或交换各种信息。

信息传达依对象可分为个体内的传达、两个个体之间的传达和社会群体间的传达等。个体内的传达是指个体对自己的传达,如自己的思路,个人思考的图示等;个体对个体的传达是指一对一的交流和对话;社会群体之间的传达属于大众性传达,如会议、报刊杂志和电视新闻等等。

另外,依照信息传达受体的感官来分类,可分为视觉、听觉、嗅觉、触觉和体觉等。视觉传达又分言辞传达和非言辞传达。

言辞传达(Verbal communication)是指语言、书写、阅读等传达方式,非言辞传达是指除言辞传达方式外的各种视觉传达,如体势、手语、图画、物体等方面的传达方式。视觉传达设计属于非言辞传达。

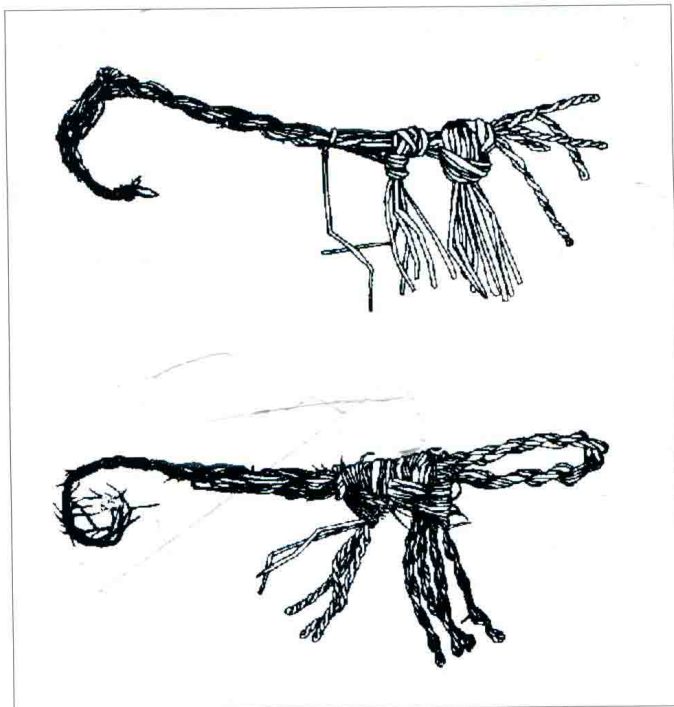

图1-6、图1-7 日本古代冲绳地区的结绳语

图1-8 舞蹈《千手观音》

二、视觉传达的基本要素和传达过程

传达从属于传播学范畴。我们可以从大众传播学角度来剖析视觉传达的形成过程以及构成要素。

美国学者拉斯韦尔在传播研究中用九句命题便清晰的描述出传播的行为过程:谁?说了什么?通过什么渠道?对谁?取得了什么效果?这就是传播学领域里著名的“拉斯韦尔公式”。我们可以在“拉氏公式”的原理图上向视觉传达做一些扩展,并对其进行分析(图1-9)。

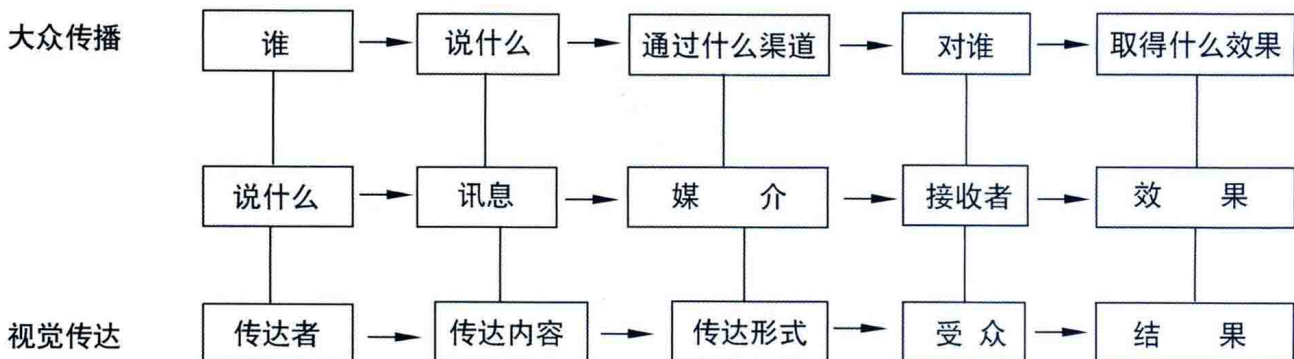

图 1-9 “拉氏公式”原理扩展图

从这个扩展后的图表中看出，视觉传达的过程就是信息传播的形成过程，而形成这个过程的主要要素是内容、形式和受众。同时沟通讯息与受众之间的必要渠道是承载信息的媒介，即传达的视觉形式。

三、视觉传达的主要特性

1. 传达性——传达是视觉传达的主要机能，是信息流动的导线和资讯互动的桥梁，也是视觉传达的目标所在。

2. 指示性——具有明确的指示导读机能，如信号灯、导向箭头、地图图表等。

3. 说服力——具有说明、劝导受众的机能，如海报、报纸、商业传单等各类广告性信息。

4. 可视性——指信息符号本身的可识别、可感知性。可视性是视觉传达的基本特性，是人的视觉生理所决定的。我们在视觉设计中常说的“冲击力”、“刺激度”都同可视性相关。

5. 艺术性——艺术性是基于视觉设计传达功能上的各种艺术化表现形式和艺术感受，如象征、夸张、幽默等等，是对信息符号一种艺术性处理和艺术感受。

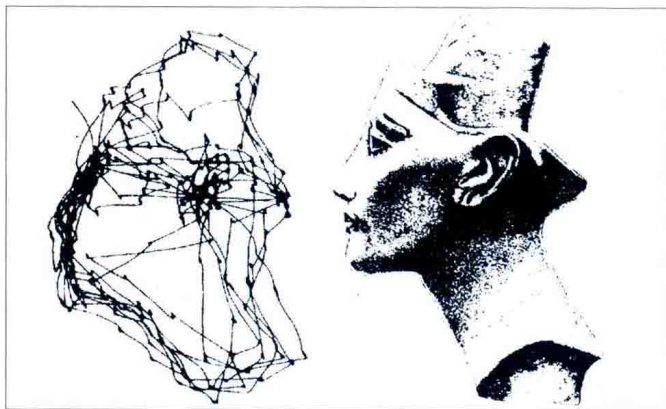

图 1-11 视线运动在素描头像的轮廓轨迹

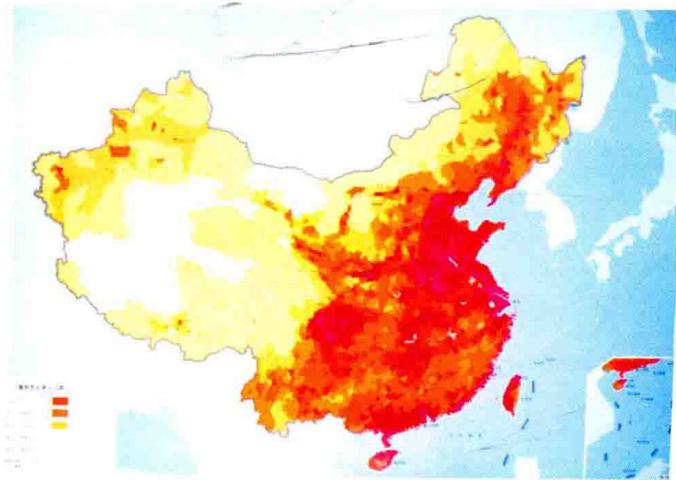

图 1-10 中国人口密度示意图表

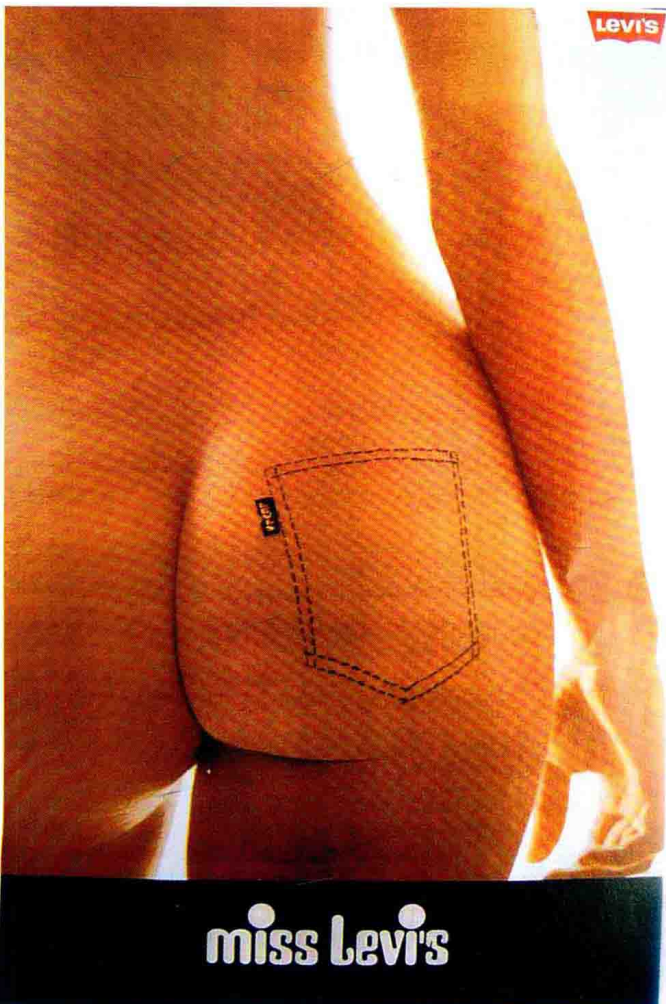

图 1-12 一幅独具诱导性的产品广告

第三节 视觉形式与图形符号

一、设计与形式的关系

我们在第一节中就设计与艺术的不同目的作了简要的比较,从设计所具有的科学和艺术的双重性来看,设计活动涉及的知识领域相对宽阔。从“设计”的外来语“Discny”和汉语中的“图案”里我们可以理解:设计是制造物品(或服务)之前的各种想法或方案。而这些想法(或方案)又必须通过某种载体的具体表达来实现。这里的“载体”也就是指设计的形式。形式指事物的形状、结构,简单地说,形式就是指将想法具体化的某种手段。

二、视觉设计的形式要素

视觉设计的形式可以从两个层面去理解:

一是构成视觉设计的整体形态、样式,如书籍设计、招贴设计和动画设计等等。二是构成视觉形态的具体要素,如图形符号、文字、构图、结构、材料、色彩等等。

1. 图形符号:构成视觉设计形式的主要造型要素,包括各种绘画、插图、图片、记号、标记等平面视觉形态。

2. 文字:人类最主要的交流工具,视觉设计中文字作用主要是对信息内容的阐述和表达。文字形态也是视觉形象的一部分。

3. 构图:常以平面形态为对象,指视觉界面的图文组织形式和结构。

4. 结构:指突破二维形态的构造型式,如贺卡、纸盒包装等半立体和立体形态的样式,以及动态设计的连续性结构,比如电影语言中的蒙太奇结构等。

5. 材料:是构成形态的实体物质,不同的材质具有不同的形态特征和视觉表现力。

6. 色彩:是光和物质同人眼的生理机能所产生的视觉现象,色彩不仅具有色相、彩度和明度三种物理属性,而且在视觉设计中具有强烈的传达功能和情感象征的功能。

三、视觉设计中的图形符号

图形与符号是视觉设计的重要形式语言,它不仅具有强大的形象传达功能,而且承载着人类社会长期形成的各种文化信息。对图形符号的挖掘和创造有助于视觉设计功能的最大化和视觉形式语言的多样化。

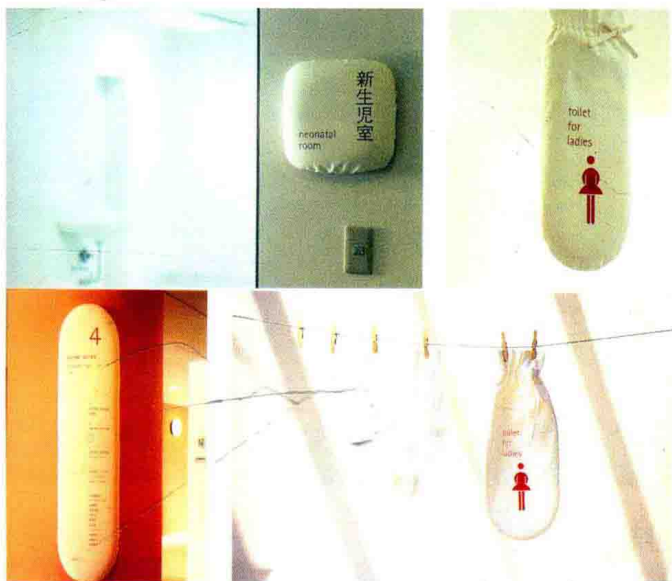

图 1-13 医院导向符号指示系统设计 原研哉(日)

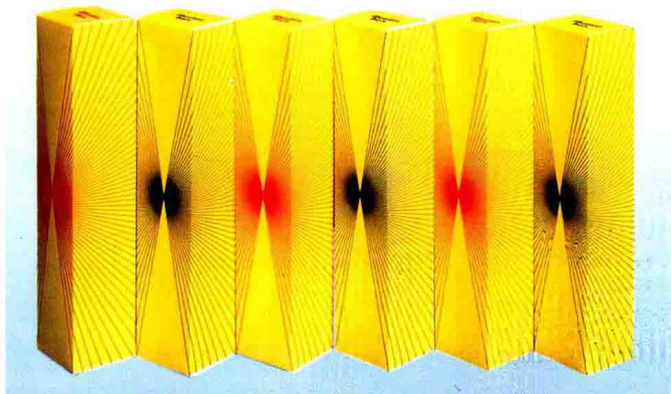

图 1-14

图 1-15

作者: 太田微也(日)

作者: 胜冈重夫(日)

作者: 胜冈重夫((日)

图 1-16