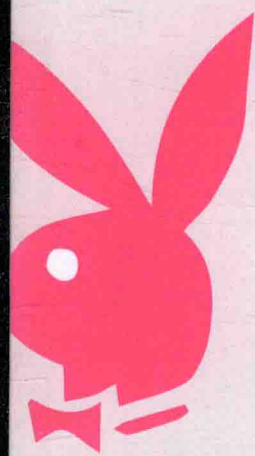




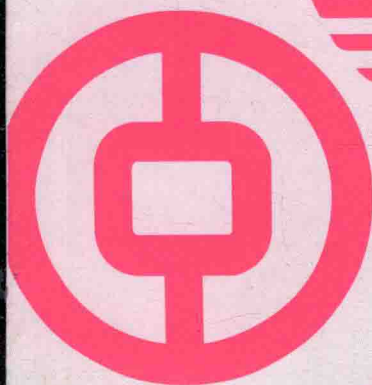
高职高专会展专业规划教材

VISUAL COMMUNICATION DESIGN 视觉传达设计

蒋琨 编著



ITT HARTFORD



TAKSTHUSET
TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP



中国建筑工业出版社

高职高专会展专业规划教材

VISUAL COMMUNICATION DESIGN 视觉传达设计

蒋琨 编著

$$\frac{12}{AS} - CS = \frac{ASP}{P+AS} - 1$$
$$CS^2 = \frac{P}{P+AS} \ln \frac{P+AS}{P}$$

$$\frac{12}{AS} = \frac{ASP}{P+AS} - 1$$
$$\frac{12S - C(11)S}{AS} = \frac{SP + AS}{P+AS} - 1$$

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达设计 / 蒋琨编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2014.6
高职高专会展专业规划教材
ISBN 978-7-112-16898-9

I. ①视… II. ①蒋… III. ①视觉设计 - 高等职业教育 - 教材
IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 104855 号

《视觉传达设计》是一部集实用性、艺术性、欣赏性、创新性于一体的专业教材。本教材本着职业教育眼、脑、心、手并用的原则, 在内容设计上, 一方面完整讲述了视觉传达设计的概念属性、发展历史以及基本构成体系与设计的方法、原则, 另一方面融入学科前沿知识, 兼顾理论的探索性与实际的操作性, 并结合作者多年的教学及设计经验, 以丰富翔实的设计案例为切入点, 对学生掌握与研究视觉传达设计, 提高创造能力和动手能力具有较强的指导作用。

本教材可作为高职高专院校会展专业在校生的专业教材, 也可作为展示设计行业从业人员及对展示设计感兴趣的普通读者的参考用书。

责任编辑: 吴 凌 李东禧

责任校对: 陈晶晶 刘梦然

高职高专会展专业规划教材

视觉传达设计

蒋琨 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 8 字数: 200 千字

2014 年 7 月第一版 2014 年 7 月第一次印刷

定价: 43.00 元

ISBN 978-7-112-16898-9

(25684)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

“高职高专会展专业规划教材”编委会

主 编：魏长增

编 委（按姓氏笔画排序）：

王雪莲 朱 琳 刘 洋 刘 梁

张 萌 曹维玥 蒋 琨 傅 兴

序

20世纪90年代以来,随着国民经济的快速发展,会展设计行业越来越为政府和社会各界所重视,全国多个省、自治区、直辖市相继把大力发展会展业写入政府工作报告,并予以大力扶持。正是在这样的大背景下,会展设计逐渐形成体系相对完整、具有跨学科与综合性强等特点的新兴行业。

会展设计兼具艺术性、科学性、时代性,具有跨学科相互融合的特点,是多学科交叉发展后形成的新专业。会展设计业对设计从业人员的综合素质要求较高,对人才培养的适合度要求更加严格。然而,长期以来成系统的会展设计专业教材数量较少,能够有针对性地服务于高职高专会展设计专业教学特点的系列教材更是难觅踪迹。

本套规划教材的主要编写单位天津职业技术师范大学是天津市最早设立会展设计专业的高校之一,自2009年起,已培养出多届会展设计的职教师资和专业设计人才,在培养过程中形成一套具有特色的人才培养模式,为高职院校和企业输送了大量的专业人才,建立并完善了一套较科学合理的课程体系。本套教材在此基础上,结合高职院校学生培养特点,将近年来多位优秀教师的研究成果和教学经验编入教材中。

本次编写通过将最新的观念和信息与传统知识相结合,增加了全新案例的分析和经典案例的点评,从新时代的角度探讨了会展设计以及相关的概念、方法与理论。考虑到教学的实际需要,本套教材在知识结构的编排上力求做到循序渐进、由浅入深,并且通过大量实际案例的分析,使内容更加生动、易懂,具有深入浅出的特点。希望本套教材能够为会展设计相关专业的教师和学生提供帮助,同时也为此专业的从业人员提供一套较好的参考资料。

在本套教材出版之际,本人需要特别感谢中国建筑工业出版社的各级领导、相关编辑及所有为本书出版提供帮助的同志,正是他们的鼎力支持和指导才使本套教材能够及时出版。

目前,会展设计还是一个新兴专业,有大量的问题需要深入研究和探讨。由于时间紧迫和自身水平的限制,本套教材难免存在一些问题,希望广大同行和学生能够予以指正。

魏长增

2014年5月

前 言

20世纪90年代末期以来,艺术类学科一直是大中专学校的热门专业。据相关资料统计,到2012年,在全国的一千多所高校中80%以上都设立了艺术专业,考生达到120万,占每年高校招生总人数的11.6%,其中70%是设计学类考生。这就使得我国的设计教育逐步实现了由“精英教育”向“大众教育”的转变。各类学校培养的众多设计人才为我国的经济振兴和设计兴国作出了重要贡献。

2012年,在教育部新颁布的高校专业目录中,针对艺术或设计学科的发展现状进行了适时的调整,不仅更正了一些传统专业的名称,而且也增设了部分新专业,如会展艺术与技术专业。会展设计是一门融艺术与技术、二维与三维、设计与文化于一体的综合性视觉传达专业。在知识结构上,它不仅涉及环境设计、产品设计、家具设计专业,而且也需要橱窗设计以及平面设计等专业学科的支撑。尤其是平面设计,作为会展设计的主干课程体系之一,是构成完整的会展艺术与技术不可或缺的内容。本书的写作也正是基于会展这一专业特性,在结合会展艺术与技术相关知识的前提下,以视觉传达设计作为主要写作对象,对涉及视觉传达的相关专业内容以图文并茂的形式进行了一一阐述。

然而,在本书写作过程中,由于时间紧迫,加之自身知识面匮乏,因而无法对视觉传达设计的庞杂内容详尽论述,为此感到诚惶诚恐。诸多关于视觉传达设计方面的内容,挂一漏万之处还望各位同仁海涵,并不吝赐教,以便后期修正。

目 录

序 前 言

- 1 第一章 视觉传达设计概述**
- 2 导言
- 2 教学重点
- 2 教学难点
- 2 教学目标
- 2 建议学时
- 2 第一节 视觉传达设计的概念
- 3 第二节 视觉传达设计的历史
- 11 第三节 视觉传达设计的发展趋势
- 14 本章小结
- 14 思考与练习

- 15 第二章 阅读的情趣——书籍设计**
- 16 导言
- 16 教学重点
- 16 教学难点
- 16 教学目标
- 16 建议学时
- 16 第一节 书籍设计概述
- 24 第二节 书籍设计的构成要素
- 30 第三节 书籍的编排与设计
- 35 第四节 书籍的分类与开本设计
- 38 第五节 书籍设计的流程
- 41 本章小结
- 41 思考与练习

- 41 作业
- 42 学生作业讲评

- 43 第三章 认同的意义——企业形象设计**
- 44 导言
- 44 教学重点
- 44 教学难点
- 44 教学目标
- 44 建议学时
- 44 第一节 CI 的构成
- 47 第二节 VI 的构成要素及相互关系
- 56 第三节 VI 的导入及其功能
- 56 第四节 VI 的手册
- 57 第五节 VI 的设计实例
- 62 本章小结
- 62 思考与练习
- 62 作业
- 62 学生作业讲评

- 65 第四章 推销的技巧——广告策划与创意**
- 66 导言
- 66 教学重点
- 66 教学难点
- 66 教学目标
- 66 建议学时
- 66 第一节 广告策划的概述
- 67 第二节 广告的分类与功能
- 74 第三节 广告的构成要素
- 78 第四节 广告的设计程序
- 82 第五节 广告策划书的构成要素
- 85 本章小结
- 85 思考与练习
- 85 作业
- 85 学生作业讲评

87	第五章 霓裳羽衣——包装设计
88	引言
88	教学重点
88	教学难点
88	教学目标
88	建议学时
88	第一节 包装设计概论
93	第二节 包装设计的要素
99	第三节 包装形态设计与材料应用
107	第四节 包装的工作流程
108	第五节 低碳包装
110	本章小结
111	思考与练习
111	作业
111	学生作业讲评
113	第六章 广告设计师职业培训大纲
114	第一节 职业概况
116	第二节 基本要求
117	第三节 鉴定内容
120	参考文献

第一章 视觉传达设计概述



引言

本章将重点阐述三个方面的内容,以便引导学生们正确且完整地了解视觉传达设计。第一方面是关于视觉传达设计概念的阐释,即什么是视觉传达设计。它是本书的指引,也是本书的核心。没有正确的概念就没有正确的内容,本部分将着重从理论方面解释视觉传达设计的概念和含义。第二方面是关于视觉传达设计的历史。视觉传达设计的历史与人类的文明史一样悠久、绵长。限于篇幅,本部分不能对视觉传达的历史作一一论述,只能提纲挈领地描述视觉传达设计在中、西方的发展历程。为了梳理出一个清晰的脉络,本部分将依据东方与西方,古典与现代的分野,从纵横交错的四条线索依次展开,以使论述的内容简洁、翔实。第三方面是有关视觉传达设计未来发展趋势的阐述。随着社会经济的发展,人们的环境意识的觉醒以及人本主义思想的不断提升,以人为本、绿色设计和立足传统,将是未来视觉传达设计发展的大势所趋,应该予以关注。

教学重点

视觉传达设计的概念及历史沿革。

教学难点

视觉传达设计在古今中外的发展形势、演变规律及其发展趋势。

教学目标

了解视觉传达设计的基本含义,厘清视觉传达设计的发展脉络,为系统学习视觉传达设计奠定基础。

建议学时

15学时。

第一节 视觉传达设计的概念

视觉传达设计(Visual Communication Design)是指以某种目的为先导,通过可视的图形艺术将特定信息传达给受众,并且对受众产生影响的一种形态设计。视觉传达这一称谓首次出现于20世纪60年代初的日本。1960年在日本东京举行的世界设计师大会上展出了各国艺术家、设计师创作的图形艺术,包括招贴、海报、标志以及包装和书籍等。理论界把这种借助印刷技术,以服务商业为目的,将特定内容传达给眼睛的表现性造型设计统称为视觉传达设计。从这方面而言,视觉传达设计就是“给人来看的设计,告知的设计”(日本《サイン辞典》)。

视觉传达设计作为通过视觉媒介表现并传达给受众的设计,就现阶段而言,由于视觉传达设计是建立在平面艺术基础之上,且以二维图形表现为主的,所以视觉传达设计又可以称为图形设计(Graphic Design)或平面设计。随着科学技术的进步以及新能源的出现和新材料的开发应用,视觉传达设计的范畴不断扩大,并与其他领域相互交叉,逐渐形成了一个与其他视觉媒介关联并相互协作的设计新领域,其内容包括书籍设计、广告设计、包装设计、VI设计以及展示设计和网页设计等。

第二节 视觉传达设计的历史

视觉传达设计的发展史实质上就是一部人类文化的发展史，对视觉传达设计历史的研究也就是对人类文化的研究，因为视觉符号的演化记录了人类每一阶段所经的文化层次和文明程度。在没有文字之前，人类为了记述自己的活动、经历及其成就，通常利用抽象或具象的视觉图形作为表现手段来传达思想。但是图形对于思想的表达是非常有限的，它只能表示一些简单的、具象的行为，如狩猎、耕种、繁衍等行为，对于一些较为抽象的思维，如心理活动、情绪、情感等，几乎无能为力。因此，人类就在图形的基础上进一步抽取、演化，创制了文字。文字出现以后，人类在表达自己的思想行为方面变得更为丰富、完整，但图形作为一种方便快捷的认知方式被保存下来，并与文字一起承担起了记录人类各种思想行为的方式，直至今日。当代视觉心理学研究表明，在人类获取知识的方式上，图形的效率要比文字高出4倍之多。尤其是在当代快节奏的生活中，人们对于事物的认知大约有80%来源于图形，而不是文字。由此可见，视觉传达的图式语言在人们生活中是何其重要。



图 1-1 拉斯科洞窟壁画



图 1-2 阿尔塔米拉山洞壁画

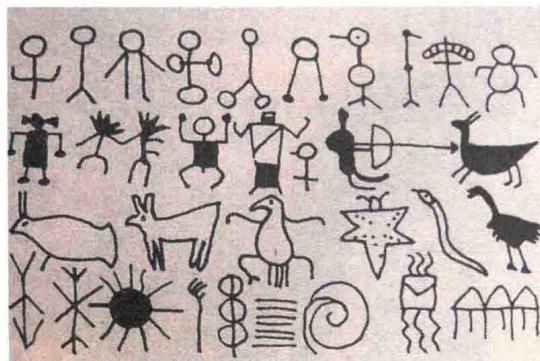


图 1-3 北美印第安人岩画

一、西方视觉传达设计的历史

视觉传达设计的历史最早可以追溯到1万~1.5万年前。原始时代的人类为了记录自身的思想、行为或昭示后人如何生活而创造了形态丰富的图式语言。从古代的岩穴壁画中可以看到人类祖先创制的各种象形符号，如法国南部拉斯科洞窟壁画（图1-1）、意大利阿尔塔米拉山洞壁画（图1-2）以及北美印第安人的岩画（图1-3）。这些在空白洞壁上或在光洁岩石上绘制的具有半抽象形态的马、牛、鹿等动物图形，形象生动、线条简练，具有强烈的符号特征。其中所凝结的生活经历和生命崇拜图式语言，可以被视为历史上最早的视觉传达设计。自原始壁画、岩画中逐渐产生的图形组合形式不仅成了日后标志



设计的动机，而且也促进了后世图形编排、版式布局等平面设计的发展。

这样简单、具象的图形对于表达简单的行为是没有障碍的，但如若要表达一些复杂的、抽象的行为，如思想活动、精神状态、法律法规等，就捉襟见肘了。随着人类的进化以及思维不断发展，人类对图式语言的创制也由简单、具象逐步走向综合、抽象，在原始具象图像的基础上发明了象形文字。如公元前 5000~前 3000 年，两河流域的苏美尔人就利用木片在潮湿的泥板上刻画图形，创造了楔形文字（图 1-4）。这种抽象的字母形文字大约在公元前 2000 年左右发展成熟。目前从两河流域出土的很多文物上均可以看到这种文字，如著名的泥版书、黑色鸭形权石（图 1-5）以及《汉谟拉比法典》上雕刻的图文等（图 1-6）。

作为人类四大文明发祥地之一的埃及在这一时期也创造性地发明了独具特色的图式语言。早在公元前 5000 年左右，埃及已经出现了以具象图形为主要特征的象形文字用于记录书写。埃及人称这种以图形为核心的象形文字为“神的语言”或“神的文字”，而且这些以象形图画为基本组成要素的文字体系在埃及使用了近 2000 年。从公元前 3100 年左右的古王国时期出现一直使用到公元前 394 年的新王国时期，虽然当时埃及已经沦为罗马帝国的殖民地，但“神的文字”依然被广泛使用。无论是当时的牙雕、石刻（图 1-7）还是纸草文书（图 1-8），都有大量精美的图形文字。

图 1-4

图 1-5

图 1-6

图 1-7

- 图 1-4 公元前 3100 年苏美尔帝国的象形文字泥版
 图 1-5 公元前 4000 年苏美尔时期的“布劳”纪念碑
 图 1-6 汉谟拉比法典
 图 1-7 卡纳克阿蒙神庙石刻

古希腊是西方文明的中心和西方文化的发源地。希腊人在视觉传达上创造性地利用了拼音，而不是象形符号来表达思想。这种新的图形被称为“拼音字母”，拼音字母的出现是人类的一大进步，它标志着人类的文化从蒙昧走向文明、人类的思维从具象走向抽象。古希腊以后的古罗马帝国吸收了古希腊的文化成就，成为西方古典时代文化的集大成者，并进一步创制了标准化的拉丁文字，现代意义上的文字开始出现。

中世纪是西方国家最为黑暗的时代，在将近一千年的时间里，西方各国的人民一直在教会的统治下生活。教会反对科学、民主，宣扬封建、迷信。为了便于统治和愚民以及宣传教旨教义，教会大肆推行各种形式的经文。这一时期的经文大多以手抄本为主，并配以大量精美的插图装饰（图1-9），甚至插图的数量远远超过了文字本身。这种类似连环画的宗教典籍，描绘生动、手法丰富，受到当时的市民，尤其是未受过教育的普通民众的欢迎。受插图版宗教书籍的影响，中世纪的其他哲学、艺术丛书也采用了图文并茂的方式。随着社会对书籍的需求量的增加，传统的手抄形式显然不能满足大批读者的要求。15世纪，德国人古滕堡发明了金属活字印刷，欧洲才摆脱中世纪的手抄本形式，随后在金属活字的基础上逐渐发展出了木版、金



图 1-8 公元前 1420 年古埃及阿尼纸草书的“末日审判”



图 1-9 豪华装饰的中世纪手抄本宗教文书
——《凯尔斯福音书》

属腐蚀版以及石版印刷等技术。不同的印刷方式也造就了不同的视觉效果,因而也导致了形态迥异的字体风格、插图风格和装饰风格等视觉传达形式的出现。

18世纪中叶以后,蒸汽机、电动机以及无声电影的发明和广泛应用,推动了资本主义工业革命的蓬勃发展,根本上改变了社会的节奏,开创了现代设计运动的新篇章。工业革命发展的结果不仅促进了商品的发展,同时也推动了广告行业的兴起和印刷业的进步。机器印刷取代了旧式的手工印刷,使从事设计工作的人员能够把更多的时间用于版式、字体和插图的创作。

在视觉传达设计史上,这一时期出现了很多具有影响力的人物和风格。首先是英国的空想社会主义者、工艺美术运动的创始人——威廉·莫里斯。他为了提高社会物质生活的情趣,倡导“手工艺复兴运动”,呼吁“要为社会考虑更多更美的设计图,使城市建筑、居住环境赏心悦目”,他晚年设计的书籍装帧,主张画面的二度空间形式,摆脱了当时盛行的三度空间模式(图1-10)。其次是荷兰的“新造型主义”和“风格派”的中流砥柱——蒙德里安。他于1917年主持创办了《DeStijl》杂志,主张灵活分隔画面是理性美学精神的体现。要追求块面明晰、功能清晰的形式以及抽象、简洁、秩序的美感,就必须参照古典式的数理美学。蒙德里安表示,“新造型主义”要把丰富多彩的自然按照一定的比例关系重新建构,使艺术成为如数学一样能精确表达宇宙的基本特征的视觉手段。风格派的设计形式反对传统艺术的因循守旧,提出点、线、面、色四大造型元素是表现一切客观实在的基本要素,所有的艺术、设计都是由这几种元素构成的。风格派的设计思想和设计实践为现代设计的创新起了示范作用(图1-11)。再次是波普风格及其代表人物安迪·沃霍尔和理查德·汉密尔顿。他们反对现代主义设计中的科学化、理性化、功能化、减少主义和几何化倾向以及由此造成的设计形态单调、乏味,主张运用现成物品,通过多种手段,如拼贴、叠加、印刷等创造一种大众的、流行的、风趣幽默的或是新奇活泼的设计形态(图1-12、图1-13)。这种注重自我感受,否定现代主义风格禁锢,主张对传统设计进行彻底变革的设计,在一定程度上颠覆了自古典主义时代以来人们对视觉艺术的认识,同时也扩大了视觉传达设计的范畴和内涵,促使视觉传达设计走向多元化和大众化。

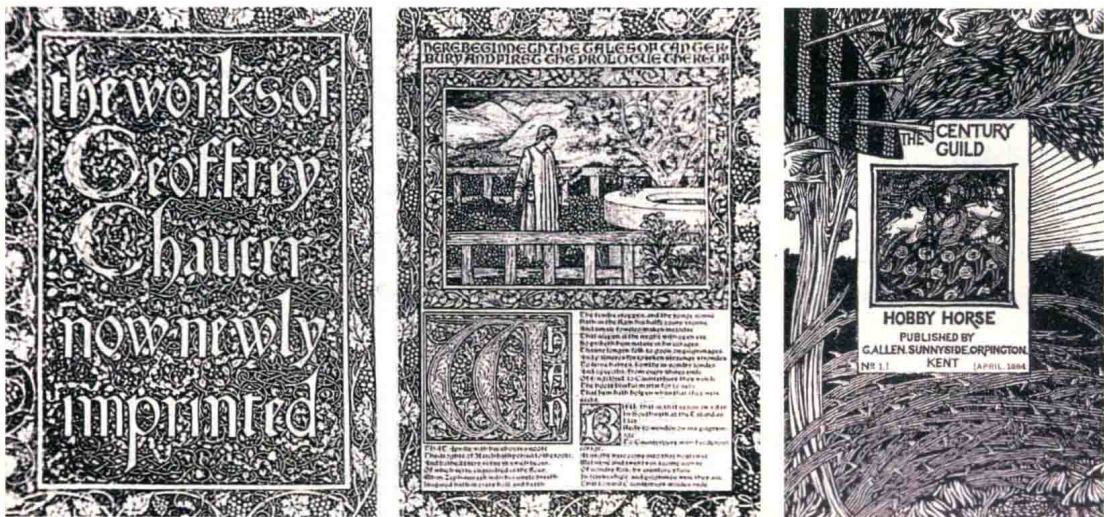


图1-10 威廉·莫里斯设计的书籍

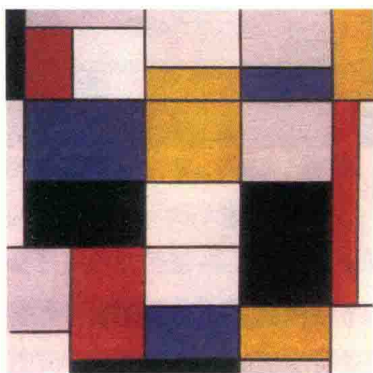


图 1-11 | 图 1-12
图 1-13

图 1-11 风格派绘画

图 1-12 理查德·汉密尔顿的《是什么使今天的家庭，如此不同，如此有魅力》

图 1-13 安迪·沃霍尔的《玛丽莲·梦露》



图 1-14 贺兰山岩画《狩猎图》



图 1-15 甲骨文

二、中国视觉传达设计的历史

中国的视觉传达设计发展史和西方国家一样，也经历了一个从图画、图形到文字，再到图形的这样一个螺旋上升的过程。图画和文字都是人与人之间进行交流的媒介和载体，但图形的出现要远早于文字，文字起源于图形、图画。

在文字出现之前，中国的先人一直是通过图式语言来相互交流、传递和保存信息的，由新近考古发现的贺兰山岩画以及黑山岩画可以窥其一斑。这些地区的岩画与欧洲阿尔塔米拉以及拉斯科洞窟壁画的内容基本一致，多是一些牛、马、鹿、犬、虎、豹等动物以及畜牧、狩猎、歌舞和繁衍等（图 1-14）。随着原始人类的进化以及人类文明的发展，这些图形逐渐向两个方向发展，一是发展成为独立的图形艺术，二是发展成为“图形文字”或“图画文字”，而且经过不断地发展和演化，这些图形文字最终发展成为以“象形”为主的早期文字。夏商时代的甲骨文¹就是中国早期象形文字的雏形（图 1-15）。周代，甲骨文消失，取而代之的是青铜装饰和刻在青铜器上的文字（金文）（图 1-16）。春秋战国以后，人们的记述方式发生了转变，金文因其制作难度大，不利于传播而逐渐退出历史舞台。随之兴起的是简牍和帛书，简牍是用刻刀将文字雕刻在狭长的竹、木片上，然后用牛皮做成条状的绳子，把一部完整的著作或文章编在一起。《论语》中记载的“韦编三绝”说的是因孔子手不释卷，编织竹简的绳子都摩断了三次。这种雕刻的方式一直持续到两汉时期，东汉蔡伦发明了造纸术，简牍才逐渐消失。但简牍的刻画形式却影响到了当时的画像石和画像砖艺术。画像石、画像砖作为一种记述人们行为活动和思维习惯的图式语言，对于今人了解当时人们的生活方式具有重要意义（图 1-17）。东汉以后，随着佛教东传，有关佛教的书籍受到人们的追捧。唐代佛教机构为

1 甲骨文，顾名思义，是指刻在牛肩胛骨或龟壳上的文字。最早出现于殷商时代，清末，在河南安阳小屯村出土。1899年夏天，作家、学者刘鹗到北京达仁堂为身患疟疾的朋友王懿荣买药，这副药里包含一种叫“龙骨”的药材，刘鹗惊奇地发现这种骨头上有类似汉字的刻纹。王懿荣病愈后，二人将京城所有药铺的这种骨头全部买下来，在这些骨头上，他们整理出了 1058 个古老的文字，即殷商时代的象形文字，也就是今天所说的甲骨文。