

高等院校艺术设计精品教程·

视觉艺术设计

Visual Art Design

主编 吴磊 李春富

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计精品教程

视觉艺术设计

主 编 吴 磊 李春富

华中科技大学出版社

中国·武汉

内 容 简 介

本书系统地对视觉艺术设计的构成要素和视觉艺术设计实践的理论与方法进行了深入的讲解和分析,具有一定的理论深度和现实意义。本书编写的理念在于试图让学生较深入地学习和掌握当今前沿的视觉艺术设计相关理论,从这些方法和理论中逐步形成独特的理论视角和思考方式,并应用于视觉艺术实践创作之中。本书力图站在设计哲学的层面上对视觉艺术设计课程教学方法加以深刻思考,方便读者理解和掌握视觉艺术设计的相关专业知识。

本书为设计艺术学专业研究生教材,也可供设计类本科生及广大设计从业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

视觉艺术设计/吴磊,李春富主编. —武汉:华中科技大学出版社,2017.9

高等院校艺术设计精品教程

ISBN 978-7-5680-3149-3

I. ①视… II. ①吴… ②李… III. ①视觉艺术-设计-研究生-教材 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 171055 号

视觉艺术设计

Shijue Yishu Sheji

吴 磊 李春富 主编

策划编辑:余伯仲

责任编辑:程 青

封面设计:原色设计

责任校对:李 琴

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编:430223

录 排:武汉三月禾文化传播有限公司

印 刷:武汉科源印刷设计有限公司

开 本:880mm×1230mm 1/16

印 张:10.25 插页:2

字 数:334千字

版 次:2017年9月第1版第1次印刷

定 价:49.80元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

威廉·莫里斯的“红屋”

迪拜酒店

2010年上海世博会
高架步道上的灯光明暗有度、动静结合

上海世博会采用的新媒体艺术

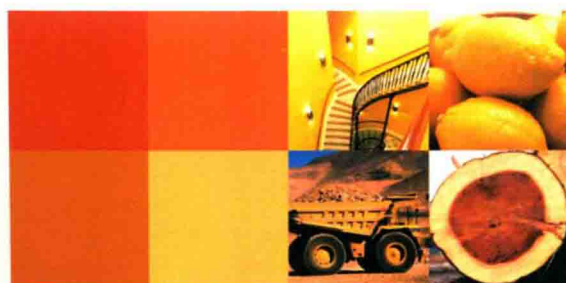
敦煌彩塑

医疗器械

《玛丽莲·梦露》

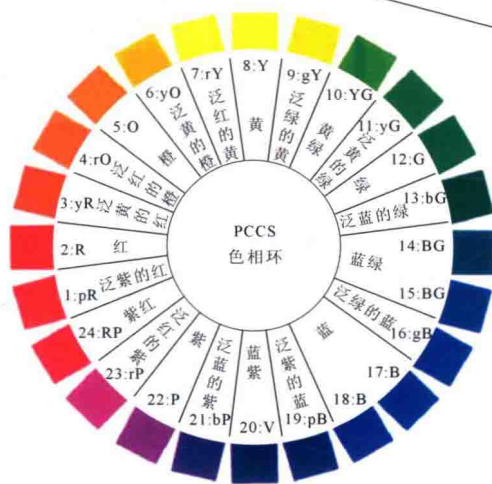

设计色彩作品一肌理表现

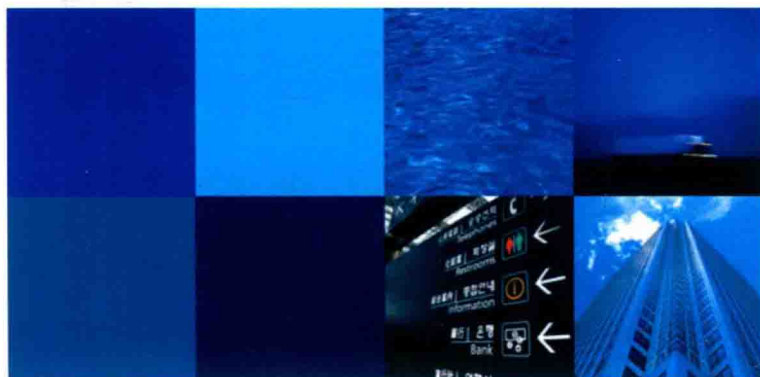
纯度（由低到高）

色相环

色彩平衡

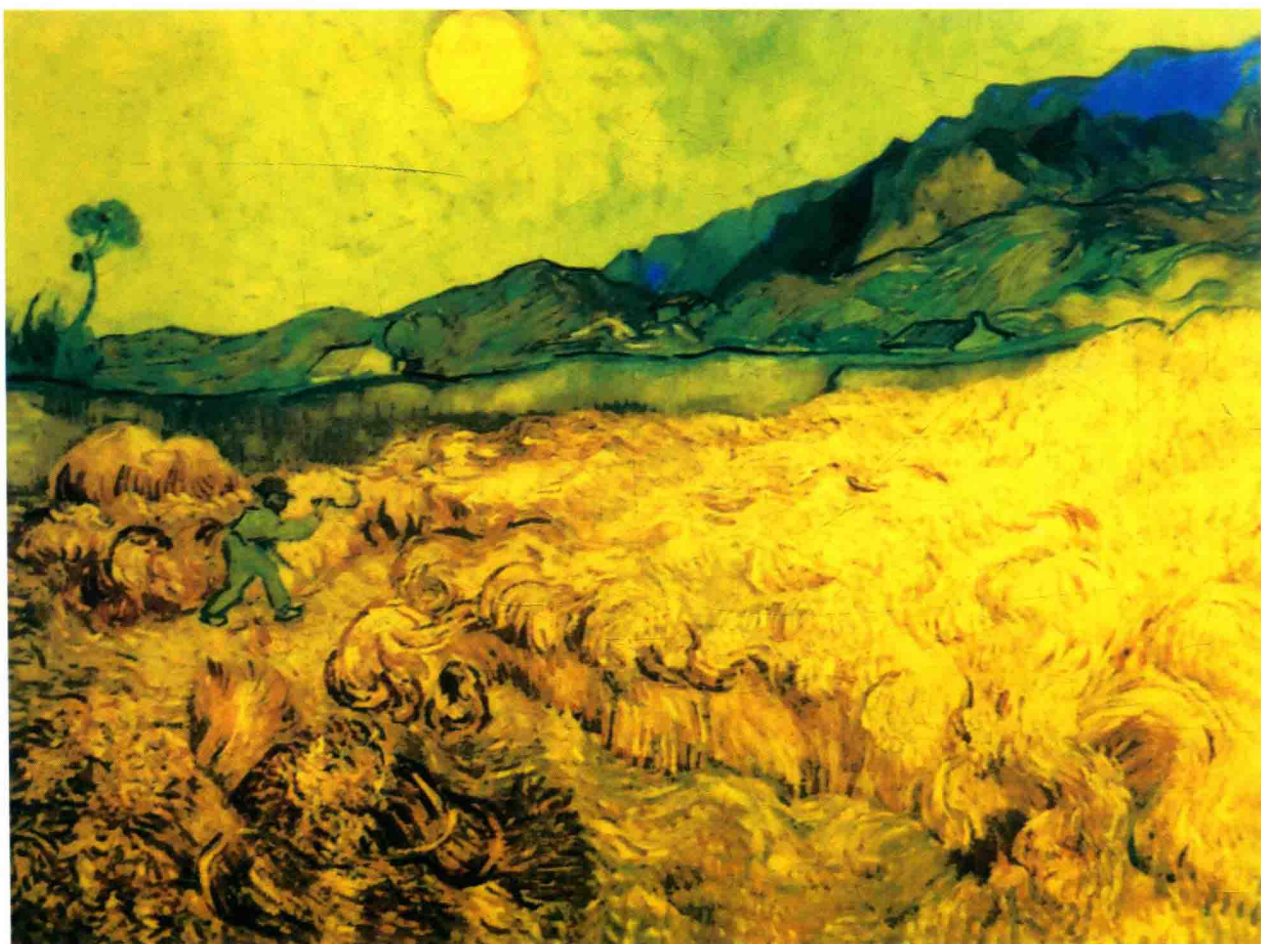

毕加索在蓝色时期的作品《悲剧》、《交叉着胳膊的女人》

索尼娅·德劳内·特克《电棱柱》

梵·高《收割者》

高等院校艺术设计精品教程

编委会

顾问 杨永善 清华大学

丛书主编 陈汗青 武汉理工大学

编委 (按姓氏笔画为序)

王心耀 江汉大学

王传东 山东工艺美术学院

王建伟 郑州轻工业学院

牛玖荣 中原工学院

过伟敏 江南大学

全森 广州美术学院

汤重熹 广州大学

吴昊 西安美术学院

吴晓淇 中国美术学院

李中扬 首都师范大学

何方 武汉理工大学

何辉 长沙理工大学

辛艺华 华中师范大学

汪尚麟 武汉工程大学

张乃仁 北京理工大学

张瑞瑞 湖北工业大学

范汉成 湖北美术学院

赵阳 中国美术学院

徐人平 昆明理工大学

殷正声 同济大学

涂伟 武汉科技大学

曹永智 郑州轻工业学院

曹金明 中南民族大学

黄作林 重庆师范大学

黄建军 华中科技大学

鲁晓波 清华大学

蔺宝钢 西安建筑科技大学

魏嘉 山东轻工业学院

人们是如何观察视觉艺术作品的？面对一件精美的视觉艺术作品，我们的眼睛看到了什么？面对具有丰富艺术表现力的视觉艺术作品，我们为何会情绪激昂？优秀的视觉艺术作品为何会产生“余音绕梁，三日不绝”的强烈艺术感染力？毫无疑问，视觉艺术设计已经成为设计界共同关注的问题。本书将带领我们一起逐步深入地探索视觉艺术设计的奇妙世界。本书对于设计艺术学专业的研究生、本科生及广大从事设计工作的设计师都具有较好的理论和实践指导意义。

本书主要架构如下。

第一章“视觉艺术设计概论”阐述了视觉艺术的渊源、现状和研究范畴，以及视觉艺术设计领域的概况和特征及其研究思路和研究方法，本章的最后阐述了“视觉艺术素养”的观点，强调了设计艺术学专业研究生所必须具备的视觉艺术素养大平台的深刻内涵和重要意义。

第二章“视觉艺术设计的发展与沿革”主要回顾了视觉艺术设计的发展与历史沿革，通过历史的时间轴向来研究视觉艺术的“历史纵深性”问题。本章从东方视觉艺术的历史和西方视觉艺术的典型案例出发，比较了东西方视觉艺术设计在设计理念上的相似点和相异点，最后简要介绍了当代视觉艺术的研究现状。

第三章“视觉艺术设计的研究途径”是本书的重点理论章节，主要探讨了视觉艺术设计的研究途径和方法。本章首先以符号学观点、文化学观点和传播学观点为基础剖析了研究视觉艺术设计的三大理论基础；其次以眼睛的视觉构造为基础分析了感觉与知觉乃至整个视觉认知的系统流程；再次根据“视觉思维”理论介绍了视觉艺术设计中的“格式塔”原理，人类的视觉思维系统和视觉信息建构的过程，解释了人类对视觉艺术设计作品的认知原理和流程；最后简要分析了视觉艺术的审美心理问题。

第四章“视觉艺术设计的法则”介绍了视觉艺术设计的创意手段。本章首先研究了视觉艺术设计的造型手段，通过对素描、速写、色彩、构成等设计基础类课程的深入剖析来诠释视觉艺术设计的前沿教学手段和思想；然后简要介绍了现今设计界主流的表现手段；最后分析了视觉艺术设计创意手段。

第五章“视觉艺术设计表现”论述了视觉艺术设计的创意法则，利用有趣生动的案例说明了视觉形态与空间的设计法则、视觉色彩的设计法则、视觉材质的设计法则和视觉可用性设计法则。

第六章“视觉艺术设计经典案例赏析”是本书的重点案例章节，通过大量翔实经典的案例分别对二维视觉艺术设计、三维视觉艺术设计、多维视觉艺术设计及设计产业进行了简要分析，便于读者理解和掌握前文所述的理论内容。

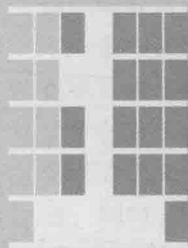
本书的第一章和第三章由吴磊撰写，第二章和第四章由颜彦收集资料并拟定初稿，第五章和第六章由王蕾收集资料并拟定初稿，全书由李春富教授进行统稿和修订。本书虽然经过多次详细的讨论和修订，但是由于时间紧迫，错误在所难免，希望广大读者多多提出宝贵意见。

编者

2017.6.10

第一章 视觉艺术设计概论	/1
第一节 视觉艺术概述	/2
一、视觉艺术溯源	/2
二、视觉艺术的范畴	/2
三、视觉艺术与视觉文化	/3
第二节 视觉艺术设计	/5
一、视觉艺术设计概述	/5
二、视觉艺术设计的研究对象	/8
三、视觉艺术设计的研究基础	/9
四、视觉艺术设计的发展趋势	/14
第二章 视觉艺术设计的发展与沿革	/17
第一节 中国视觉艺术	/18
一、绘画	/18
二、雕塑	/20
三、建筑	/21
四、园林	/22
五、工艺美术	/23
第二节 西方视觉艺术	/26
一、绘画	/26
二、雕塑	/27
三、建筑	/28
四、园林	/28
五、工艺美术	/29
第三节 现代视觉艺术设计	/31
一、工艺美术运动	/32
二、新艺术运动	/33
三、装饰艺术运动	/34
四、现代主义设计	/34
五、国际主义风格	/37
六、多元化的设计风格	/37
七、中国现代艺术设计发展概况	/40
第四节 中西方视觉艺术比较研究	/41

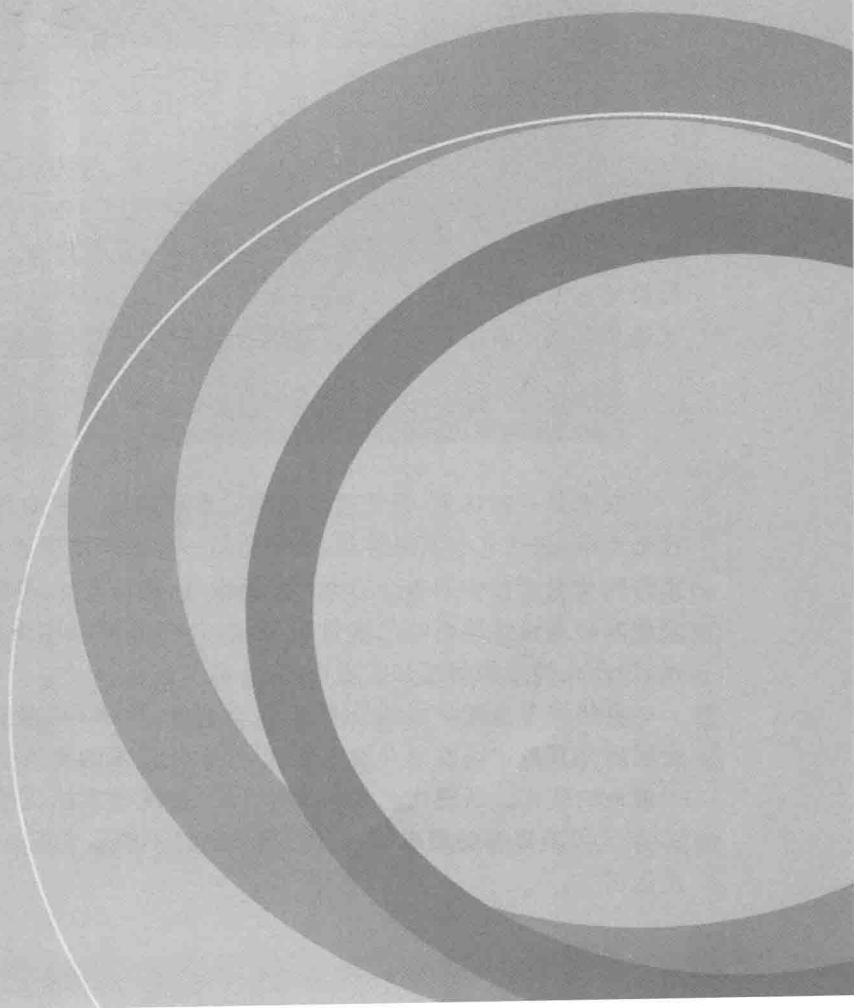
一、中西文化差异	41
二、中西思维差异	41
三、中西视觉艺术的差异与共性	41
第三章 视觉艺术设计的研究途径	43
第一节 设计思维	44
一、设计思维的本质	44
二、设计思维的思维方式	45
第二节 设计符号学	48
一、设计符号的传达过程	48
二、设计符号学的构成要素	49
三、设计符号学的设计原则	51
第三节 设计美学	55
一、设计美学的研究对象	55
二、设计美学的特点	55
三、设计美学的应用	56
第四章 视觉艺术设计的法则	59
第一节 视觉艺术设计的基本程序与方法	60
一、基本程序	60
二、基本方法	60
第二节 视觉艺术设计的形式美法则	64
一、对称与均衡	64
二、对比与调和	65
三、节奏与韵律	66
四、比例与尺度	69
第三节 视觉艺术设计的形式美要素	71
一、形态	71
二、色彩	80
三、材料	87
四、空间	92
第五章 视觉艺术设计表现	97
第一节 造型基础之再研究	98
一、素描之再研究	98
二、速写之再研究	102
三、色彩之再研究	106
四、构成之再研究	111
五、造型基础再研究之比较总结	118
第二节 视觉艺术设计表现手法	118
一、手绘表现	119
二、计算机软件辅助设计	121
三、实物模型制作	123
第六章 视觉艺术设计经典案例赏析	125
第一节 二维视觉艺术设计	126
第二节 三维视觉艺术设计	135
第三节 多维视觉设计	146
参考文献	153
后记	154

第一章

视觉艺术设计概论

本章主要介绍视觉艺术渊源、现状和研究范畴，阐述视觉艺术与视觉艺术设计的内在联系，加深读者对视觉艺术的全面认识。通过对视觉艺术设计领域的介绍，以及对其研究对象和研究基础的深入分析，探讨了视觉艺术设计的未来发展趋势，阐述了视觉艺术素养是当代设计艺术学教育新趋向的观点。

第一节 视觉艺术概述

一、视觉艺术溯源

视觉艺术具有悠久的历史渊源。从广义上来说,原始人在岩壁上刻画的原始壁画(见图 1-1)和象形文字即为视觉艺术的雏形。当第一幅史前岩洞壁画诞生时,视觉艺术就产生了,并且随着时代的推演而不断丰富并拓展其内容和理论。在历史发展的脉络上,图像比文字更早出现。人类文化从视觉发展的角度来看,大体分为文本时代和图像时代。在印刷文化向视觉文化转型的过程中兴起的视觉图像,是人类对自然界的模仿和再现的另一种表现方式。

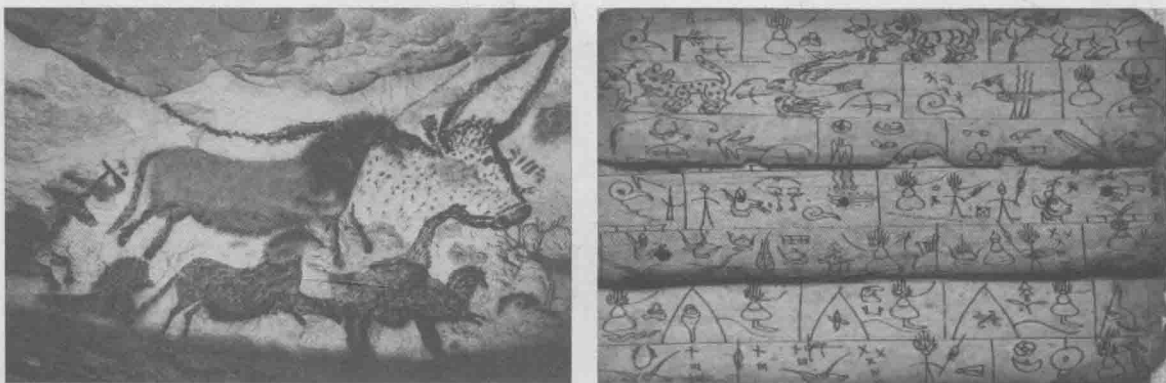

图 1-1 原始壁画

罗兰·巴特说,不是我们在说语言,而是语言在说我们。语言文字符号的内涵受到不同文化、不同地域等因素的影响和制约,使得人类对语言文字的理解变得困难重重。这表明语言和文字代表客观实在的、非精确的符号系统。但是,视觉图像符号作为人类面对客观世界的原始感官体验则是相对普遍而稳定的。从原始的视觉图像符号(看的精神)发展到文字印刷符号(读的精神)再到数字媒体符号(新的视听精神),每一次进步都代表着所携带的信息成倍增加,交流深度与日俱增,从交流的即时性到历时性都逐渐层层深入。

二、视觉艺术的范畴

学术界一般认为,视觉艺术是指艺术家运用一定的物质材料,通过塑造直观的视觉形象来反映自然和社会生活,表达艺术家思想观念、情感的一种艺术创造活动。视觉艺术的范畴极为广泛,几乎涵盖了传统美术与现代设计艺术的各个门类。产品设计、展示设计、环境设计、动漫设计和信息设计等主要依赖视觉形式表现和传递设计思想的艺术设计领域,几乎都可以称为视觉艺术。理解视觉艺术的关键在于理解何为艺术,以及人类是如何感知艺术性的。

就传统意义的学科划分而言,视觉艺术(美术)基本分为绘画、雕塑、建筑园林、工艺美术等。但随着社会发展尤其是中国改革开放以来,中外文化艺术的交流空前繁盛,美术的学科划分和研究范畴也发生了翻天覆地的变化。从现代艺术和设计开始,传统美术已无法涵盖当今视觉艺术的丰富多样性。我国 20 世纪 80 年代以前提倡的美术(fine art)概念已经不能适应现今艺术发展的需求,视觉艺术(visual art)的概念于是应运而生。

从广义的范畴来说,视觉艺术包括三部分:传统美术(如绘画、雕塑、建筑、工艺美术等)、设计艺术(如设计的各个门类)以及部分视听艺术(如影视、动漫等)。设计艺术这一新兴视觉艺术形式的蓬勃发展,不仅汲取了传统美术的营养,而且在自身实用功能需求的基础上,丰富并拓展了视觉表现的新形式,并反过来深刻地影响着当代艺术的发展。

本书关于视觉艺术设计的提法,正是基于人们通常将视觉艺术理解为美术的狭义概念下,为强调设计艺术有别于纯美术的审美心理、审美特征、审美习惯及感知特性而提出的。视觉艺术着眼于人类所处的社会中各种视觉符号的互动关系研究,所涵盖的范围已经远远超出了传统视觉图像的范畴。我们可以将视觉艺术看作突破传统视觉艺术学科屏障的一股新兴浪潮,动态地解释用户感知与视觉符号之间的互动和交流。同时,植根于当今视觉文化的视觉艺术,在混乱与交织中继续进化并繁衍出新的存在形态。

三、视觉艺术与视觉文化

通常并不能简单地在传统的“纸质视觉媒体”和现今的“数字视觉媒体”之间划分出界限。在当代文化体系中,视觉文化所占的比重急速增加,正在瓦解传统文化所具有的凝聚力。很显然,随着视觉载体从“有形”到“无形”的巨大变革,历史悠久的印刷文化已经受到信息化、网络化的“数字多媒体”及“新媒体”“超媒体”等的严重冲击,但是,这并不代表传统的文字印刷媒体会被取代和消亡。

随着经济、政治、文化、科技及艺术设计的全球化浪潮,在以计算机网络技术和数字信息产业为主导的知识经济时代,传统的以语言文字为主导的“理性形态”已经悄然被视觉艺术所主导的“直观感性”的表现方式所取代。现代人类的生活经验都来源于自身的视觉感受,不仅生活中大部分的信息来源于视觉感受,而且人们的生活娱乐甚至所做的微小决定也取决于其视觉经验,我们处在一个视觉文化主导的社会。如今,你可以轻而易举地在谷歌公司的“Google earth”软件上看见由轨道卫星所拍摄的清晰的地面建筑照片(见图1-2)。摄像监控镜头几乎监控着我们生活的各个角落,数码媒体影像充斥着我们的生活娱乐的方方面面,从宇宙卫星图片到显微镜下的细胞微观照片无所不包。

图 1-2 “Google earth”软件上由卫星所拍摄的照片

视觉体验本质上就是一种个人化方式的沉浸,是一个在获得过程中呈现出一系列可回忆的视觉信息的交互过程。美国学者米歇尔在《图像理论》中提出,西方哲学和科学的某些方面已经开始采用一种图像的而非文本的设计观,人类进入了全面的“读图时代”。美国学者格本纳提出,人类社会生存环境由自然环境社会环境和符号环境组成。视觉文化符号传播系统构筑了人类现代社会的生活景观。法国哲学家居伊·德波在其代表作《景观社会》中不仅提出了“景观社会”的概念,并且提出了未来社会将转向不断扩张的视觉形态,视觉在社会存在中具有至高无上的优先性。

综上所述,视觉文化是指文化脱离了以语言为中心的理性主义形态,在信息化网络媒体为媒介的推动

下,转向以视觉为中心的感性主义形态。毫不夸张地说,视觉文化带来了大众视觉行为体系的巨大变革。从某种角度来看,视觉艺术不仅扩展了我们的生活范围,甚至已经成为我们生活的核心。视觉文化研究已经成为设计艺术领域新兴的研究方向。置身于更为广阔的历史文脉之中,人们已经开始探索并扩展更为广阔的研究领域。

如今,视觉文化已深入人们的日常生活,并引发了诸多学科的密切关注,这是因为,视觉文化具有以下鲜明的时代特征。

1) 视觉化

正如文化研究人们在大众文化消费中创造意义的多种方式一样,视觉文化首先研究人们日常生活的视觉经验。首要特征就是视觉化,包括生活快照、盒式录像机,甚至于风靡一时的艺术展览。

新的视觉文化更显著特点之一,就是把非视觉性的东西视像化。正如通常所说,视觉文化研究的是现代文化和后现代文化为何如此强调视觉形式表现经验,而并非只强调视觉而排除其他一切感觉^①。视觉文化不仅仅依赖图像,更依赖图像化或视觉化这一现代趋势,这种视像化使得现代与古代和中世纪判然有别。

信息视觉化设计示例如图 1-3 所示。

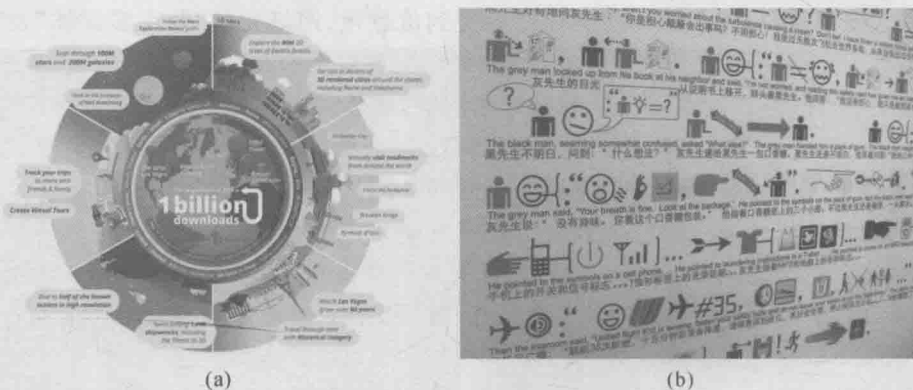

图 1-3 信息视觉化设计

图 1-3(a)是信息视觉化的直接表现,利用图形和文字将各城市的主要地点标注出来,并对该城市的建筑景观特色做了简单呈现。通过可视化的信息,将原本非视觉的东西转化为直观的图像符号与文字。

2) 大众化

图 1-4 充斥着视觉文化的大众生活

随着现代文化的发展,尤其是媒介文化和影像文化的高度发展,人为的符号已成为普遍的文化景观。视觉文化的生产、传播和消费越来越丰富和复杂,人们面对的是远比历史上任何一个时期都丰富、复杂的视觉文化社会。就是说,形形色色的视觉文化对象充斥在我们日常生活的各个角落(见图 1-4),以至于我们无论在何处都无法摆脱人造视觉形象的追踪。因此,从某种意义上说,现代人生活在一个视觉刺激充裕甚至过剩的文化中。大众化已成为视觉文化的典型特征,大众化的艺术设计形式符合大众审美并可以娱乐大众。

从表面现象上看,大众社会需要大众消费和娱乐,其主要形态是视觉的。更深层次的原因在于两个方面:其一,现代世界是一个城市世界,大城市的生活和社交方式为人们看见和想看见的事物提供了大量优越的机会;其二,就是当代倾向的性质,它渴望行动、追求新奇、贪图轰动,而最能满足这些迫切欲望的莫过于艺术中的视觉成分了。

^① 温朝霞. 视觉文化的时代特征[J]. 广东:中共广州市委党校, 2004.

3) 后现代性

后现代主义通常被视为现代主义的危机,即广泛、复杂的种种表征观念和模式的危机。现在,由于没有出现其他变化,这些表征手段似乎不再令人信服了。后现代主义的主导风格是反讽:一种刻意的混杂。它被当做新发明的手段而受到品评。

后现代主义是一场发生于欧美 20 世纪 60 年代,并于 70 年代和 80 年代流行于西方的艺术、社会文化与哲学思潮,其宗旨在于放弃现代性的基本前提及其规范内容。1977 年,美国建筑评论家詹克斯(Charles Jencks)出版了《后现代主义建筑语言》一书。在书中,詹克斯宣称“现代主义建筑死了”,不过到 1983 年,他终于承认“现代主义建筑死亡说”不符合实际。

图 1-5 所示为后现代主义的大型官方建筑——美国波特兰市政大楼。

1982 年落成的美国波特兰市政大楼是美国第一座后现代主义的大型官方建筑。楼高 15 层,呈方块体形。外部有大面积的抹灰墙面,开着许多小方窗。每个立面都有一些古怪的装饰物,排列整齐的小方窗之间又夹着异形的大玻璃墙面。

从历史的眼光看,所谓的后现代主义应该被视为是对现代主义在美学上和形式上的一种扩展、一种修正、一个变种。在后现代主义的理论中,法国哲学家利奥塔将“话语的、图像的”二分,演绎为通常意义上的现代主义、后现代主义的二分,即现代主义是理性的话语中心,而后现代主义则是感性的图像中心。

图 1-5 美国波特兰市政大楼

当然,后现代主义不单单是一种视觉经验。在阿尔让·阿帕都莱称之为“复杂、重叠、破碎”的后现代主义社会中,是不能期待整齐划一的。后现代主义创作正在逐步朝着一切可能的融合方向发展。这是一片广阔领域,将独创性寓于变化之中,也同样寓于融合之中,每一种独特的个性都可以创造出一种独特的融合。

总之,视觉文化时代的到来,造成了传统文化艺术与现代文化艺术从媒介形式到内涵性质的巨大改变。这是全球尤其是我国当代文化艺术研究中亟待深入探讨的新课题。

因此,在视觉文化大发展的今天,如何全方位地探索、研究发展中的视觉艺术及其在设计应用中的规律;如何研究大众的视觉感知、审美心理习惯;如何使视觉艺术设计在用户感知与视觉符号之间形成良好的互动和交流,使大众在直观感性的视觉体验中,同时具有美、愉悦的情感体验,进而在满足设计实用功能的基础上,提升设计的艺术审美价值和大众的审美水平、艺术欣赏品位,是现代设计师从微观到宏观层面都需要认真思考的问题和义不容辞的责任。

第二节 视觉艺术设计

一、视觉艺术设计概述

要理解视觉艺术设计的概念,我们首先来看一下“视”的含义。“视”,古语有云:“视,瞻也。”(《说文解字》);“视而不见,听而不闻。”(《礼记·大学》)。古人认为,眼睛是五官之中主司视觉的器官。故《广雅·释诂》曰:“目,视也。”《正字通·目部》解释说:“目,凡注视曰目之。”《孟子·尽心下》曰:“口之于味也,目之于色也,耳之于声也,鼻之于嗅也。”根据《剑桥百科全书》中的定义来看:视觉(visual sense)是生物根据外界光

线形态获得关于外部环境的内部映像的程序。一般认为,视觉就是客观事物在经过人类眼睛的视觉认知之后,大脑留下的直观感觉。虽然视觉可以说是人类最自然、最常见的行为,但最自然、最常见的行为并非是最简单的。视觉实际上是一种异常复杂的社会文化行为。我们认为的视觉艺术设计就是以视觉符号为主要精神内涵和传播载体的设计艺术行为方式。

视觉艺术设计作为一门新兴的学科,它的含义是“以某种目的为先导,把一种计划、规划、设想运用一定的物质材料和可视的艺术形式传达特定信息到被传达对象,并且对被传达对象产生影响的活动过程”。一般认为,视觉艺术设计有以下六大特征。

1) 跨学科交叉特征

毋庸置疑,视觉艺术设计不仅是一门综合学科,更是复杂的交叉学科群。视觉艺术设计作为一种独特的设计艺术形态与存在方式,打破了传统学科的界限而崭露头角,渗透于当今各种设计艺术门类中,因此并不能简单地割裂、划分其范畴。视觉艺术设计也可以看作是一种重要的设计研究策略与方法,以便于我们对现今繁杂的视觉设计艺术形式进行更深层次的剖析。

罗兰·巴特说过,要从事交叉学科性的工作,确定一个主题并围绕着它设置二到三门学科,然而这还不够。交叉学科性的研究关键在于创造一个新的对象,这个对象不属于任何一门学科。^① 视觉艺术设计具有交叉学科的特性,其不仅包含而且超越了哲学、美学、社会学、人类学、心理学等众多学科领域。视觉艺术设计的理想境界是达到艺术与科学的完美融合,它将把更多相关的学科纳入其研究领域。

2) 创新性特征

创新是设计的灵魂,对于视觉艺术设计来说亦是如此。视觉艺术设计的创新需要设计师采用独特的设计思维与方法,敢于打破以往的思维定势,创造令人感觉耳目一新的视觉艺术设计作品来满足人民大众日益提高的社会文化和生活需求。

图 1-6 所示为视觉创意设计作品示例。

3) 产业化特征

视觉文化的发展处在市场经济和文化全球化的历史环境之下,其产业化特性使其转变为具有新特征和新要素的商业文化以及产业文化。视觉艺术设计是社会工业化之后的经济产物,摆脱了传统的纯艺术的桎梏,具有针对性的市场需求和更加明确的用户分析。更确切地说,视觉艺术设计从诞生之日起,其价值就存在于被用户体验与消费的整个流程之中。视觉艺术设计批量化复制的大工业化生产方式,取代了以往手工的小作坊生产方式。为了满足社会大众的视觉文化消费心理,视觉艺术设计也开始注重商业操作性,并带来了巨大的经济效益。

图 1-7 所示为应用于商业的茶包设计。

图 1-6 视觉创意设计

图 1-7 应用于商业的茶包设计

① (美)尼古拉斯·米尔佐夫. 视觉文化导论[M]. 倪伟, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2006: 4.