

设计传达视觉

曹方著

Design in Visual Transmission

现代设计思维

Modern Design Program

现代设计基础教程

视觉传达设计

曹方 著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达设计/曹方编著:—南京:江苏美术出版社,
2002.2
现代设计基础教程
ISBN 7-5344-1312-5

I . 视… II . 曹… III . 平面设计 IV . J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 090378 号

责任编辑 徐华华 张韞

封面设计 冯忆南

文字审读 钱兴奇

责任校对 吕猛进

责任监印 符少东

视觉传达设计

曹方编著

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 889×1194 16开 9印张
版 次 2002年2月第1版第1次印刷
印 数 1-5,000册
书 号 ISBN7-5344-1312-5/J·1309

定 价 38.00元

社 址/南京市中央路165号
电 话/3308318 邮编/210009
发行科/南京市湖南路54号
电 话/3211554 3301523 邮编/210009

作者简介

曹方，女，江苏省苏州市人。1988年获南京艺术学院设计艺术装潢设计专业硕士学位，现为南京艺术学院设计学院副教授，中国工业设计协会会员。从事平面设计及教学、研究。曾获“江苏省优秀中青年骨干教师”称号。设计作品百余件展出、发表，并被国内外专业刊物专题介绍。系列包装设计《花茶》等曾获全国包装设计展银奖；系列招贴设计《汉字与音乐》获香港设计家协会设计展优异奖，装帧系列设计《钟山》、《艺苑》及招贴设计入选《中国设计年鉴》及获优秀作品资格证书。为中国艺术节开幕式、闭幕式及期间演出所作的海报、节目单等平面设计均获入选，获中国艺术节组委会颁发的奖项。为商务印书馆系列丛书《文化和传播译丛》、《现代性研究译丛》设计封面。2000年《现代汉字艺术设计》获华东上海书籍设计双年展整体设计金奖。曾赴日本爱知县县立艺术大学作“汉字图形艺术设计”专题讲座，并与日本设计家举办作品联展。应德国国际文化艺术交流中心邀请赴德国及欧洲进行专业研修、考察与专题交流，在德国卡塞尔艺术大学作“中国平面设计”专题讲座。发表专业论文十余篇，出版专著《色彩》、《包装设计》、《现代汉字艺术设计》、《现代外文字艺术设计》、《现代主义设计》、《当代设计家的汉字艺术》等。

目 录

目 录

- I 视觉传达设计概论 1
  - 1.1 关于传达 1
  - 1.2 关于视觉传达 4
  - 1.3 关于视觉传达设计 4
- II 图形与视觉传达设计 13
  - 2.1 图形的形式类型与表现方法 14
    - 2.1.1 具象图形 14
    - 2.1.2 抽象图形 17
    - 2.1.3 装饰图形 18
  - 2.2 图形的构成方法 22
    - 2.2.1 影像构成 22
    - 2.2.2 变形构成 23
    - 2.2.3 渐变构成 26
    - 2.2.4 矛盾空间构成 26
    - 2.2.5 组合重构 28
  - 2.3 同构图形的构成方法 31
    - 2.3.1 含义同构图形 31
    - 2.3.2 形式同构图形 32
    - 2.3.3 形义同构图形 33
- III 文字与视觉传达设计 36
  - 3.1 文字与字体设计的含义 36
    - 3.1.1 汉字 36
    - 3.1.2 拉丁文字 37
    - 3.1.3 字体设计 37
    - 3.1.4 印刷字体设计 40
    - 3.1.5 汉字印刷字体设计 41
  - 3.2 拉丁文字印刷字体设计 42
    - 3.2.1 汉字绘写的一般规律 43
    - 3.2.2 拉丁字母绘写的一般规律 44
  - 3.3 字体变化设计 44
    - 3.3.1 表象装饰设计 45
    - 3.3.2 意象构成设计 46
    - 3.3.3 传统书法设计 46
    - 3.3.4 现代书艺设计 49
    - 3.3.5 民间字体设计 52
    - 3.3.6 计算机汉字设计 54
    - 3.3.7 借鉴外文设计 54
  - 3.4 字体设计与视觉传达 55
    - 3.4.1 字体的搭配设计 55
    - 3.4.2 字体的编排设计 56
- IV 色彩与视觉传达设计 60
  - 4.1 色彩的视觉心理 60
    - 4.1.1 色彩的联觉 61
    - 4.1.2 色彩与形状 65
    - 4.1.3 色彩的爱好 66

现代设计基础教程

视觉传达设计

- 4.1.4 色彩的象征性 67
- 4.2 色彩的配合与色调构成 70
  - 4.2.1 配色方法 70
  - 4.2.2 色调的构成 74
- 4.3 色彩的视觉设计 76
  - 4.3.1 色彩设计的特性 76
  - 4.3.2 色彩设计的视觉性 76
- V 编排与视觉传达设计 79
  - 5.1 编排设计的视觉基础 79
    - 5.1.1 编排设计的形式基础 79
    - 5.1.2 编排设计的元素 81
  - 5.2 网格式编排设计 82
    - 5.2.1 网格编排设计的构成 83
    - 5.2.2 网格编排设计的不同风格 83
    - 5.2.3 常用的网格设计方法 83
  - 5.3 自由式编排设计 84
    - 5.3.1 版心的无固定性 84
    - 5.3.2 字体与图形的结合 84
    - 5.3.3 自由版式设计的解构性 85
    - 5.3.4 自式版式设计的视觉感 85
- VI 视觉传达设计 91
  - 6.1 视觉流程设计 91
    - 6.1.1 视觉流程与构成的关联 91
    - 6.1.2 视觉流程设计的原则 92
    - 6.1.3 视觉流程设计的程序与方法 92
  - 6.2 视觉导向设计 93
    - 6.2.1 视觉导向设计概述 93
    - 6.2.2 高速公路的视觉导向设计 96
    - 6.2.3 文字的导向设计 97
    - 6.2.4 色彩的导向设计 98
    - 6.2.5 图形的导向设计 99
  - 6.3 广告设计 100
    - 6.3.1 平面广告设计 100
    - 6.3.2 立体广告设计 110
  - 6.4 CI的视觉传达设计 114
    - 6.4.1 CI设计概述 114
    - 6.4.2 CI视觉传达的内容 116
  - 6.5 印刷设计 119
    - 6.5.1 样本宣传卡设计 121
    - 6.5.2 包装设计 126
    - 6.5.3 年历设计 132

I 视觉传达设计概论

1.1 关于传达

1.2 关于视觉传达

1.3 关于视觉传达设计

1.1 关于传达

传达(Communication),在拉丁语中是“沟通”、“给予”的意思,它反映了传达或通信的基本内涵。然而,现今的传达和通信,常表现出轻视“沟通”的倾向。其实,传达应包括发送一方和接受一方,发送一方发出传达的内容并成为接受一方收受的内容;按照收受的内容,接收一方在收受时产生某种理解和反应,这就是所谓传达的过程。设计中的传达不是为“传”而“传”,应该为使对方接受、同情、理解而传达。只有站在这种立场上,才能完成传达的真正目的。(图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图10)

传达形式的分类由于着眼点不同而有不同的分法。例如根据时空关系可分为:

1) 超越空间距离的传达

A. 利用声音信号的传达——大鼓、钟、铃等。

B. 利用光信号的传达——篝火、烽火、信号灯、控电盘等。

C. 利用有线通信系统的传达——电讯、电话等。

D. 利用无线通信系统的传达——无线电发报机、接收机、中继无线通信机、电视等。

2) 超越时间间隔的传达

A. 书写传达。

B. 印刷文字传达。

C. 电影和摄像传达。

D. 音响记录系统传达。

3) 对应传达

A. 语音语言传达。

图1
阿姆斯特丹流行音乐中心概念海报
1986年~1990年

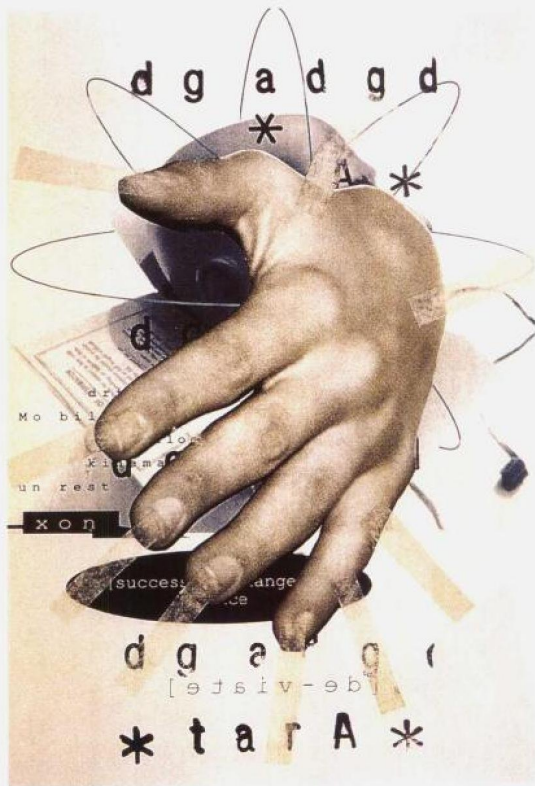

图2 CD封面设计

现代设计基础教程

视觉传达设计

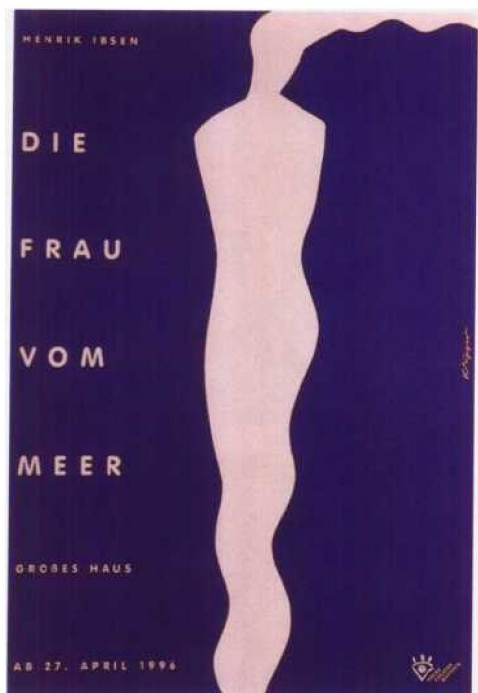

图3 海报设计
卡瑞·皮普
芬兰 1996年

图4 “工艺美术博物馆的重生”
为一科学馆重修设计的海报
米雪布维 1993年

- B. 身体语言(手势、表情、姿势)传达。
- C. 物体语言(衣服、纪念物)传达。
- D. 图形语言传达。
- E. 音乐和歌声传达。

若按照被传达对象的范围划分,则有:

- 1) 对面传达——讲话、写信等。
- 2) 集团间的传达——授课、会议、集会、讨论等。
- 3) 对社会的传达——通过印刷媒体或电波媒体的传达。

图5 非商业化工作
泽田泰广 1999年

视觉传达设计概论

图6 欧洲视觉传达设计

图8 年历视觉传达设计

图7 “印刷×印刷”
为1991年在东京GGG艺廊举办个展制作
泽田泰广

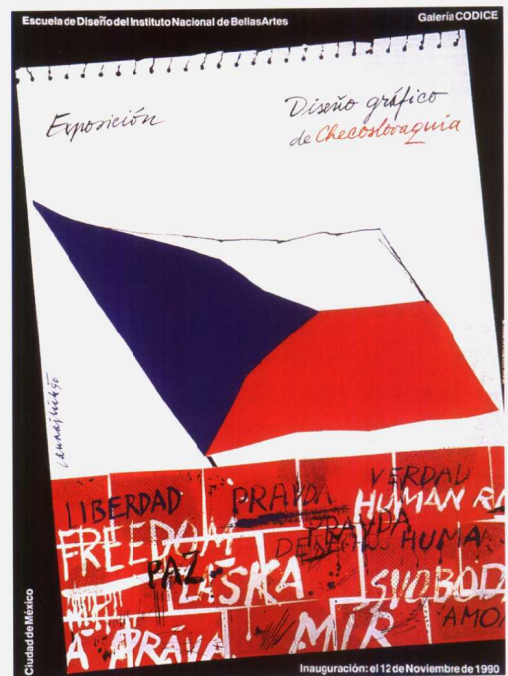

图9 为墨西哥城举办的
“捷克斯洛伐克设计展”所作丝网印海报
1990年

现代设计基础教程

视觉传达设计

图10 促销品视觉传达设计
凯文

1.2 关于视觉传达

视觉在传达上比语言更有优势。首先,从某种意义上讲影像文化是世界语,较少受地域语言等文化差异的限制。其次,除了事物的说明性和即物性之外,由于它不是在时间流中找出文字的意义,而是在反映该状况的瞬间作情报处理,也就是说,随着时间的推移可以思考到大量的相对应的情报,所以形成了现代传达的新特征:

- 1) 由文字情报向影像情报的变化。
- 2) 调动接受者的行动并参与创造。
- 3) 从封闭的知识向开放性思考变化。

视觉情报不是完结性的传达,它常常期待着接受者多样的应答,并且希望此种态度不断强化,以便不拘泥于固有观念,自由地思考和行动。

视觉传达这个词汇是近年来才采用的,之所以代替文字而采用视觉情报,主要是因其有着显著的传达效率,即普遍性(对于有学问的人来说是极其自然的,即使是没有文化的人也可以接受,它具有变动的相貌、感觉的活力、有助于静止的语言思考)、传达快速(全体在一瞬间即可了解,不需要时间过程)、传达量大(视觉情报是即物性的,所以在传达其状况、状态和全体构成时,远远超过文字情报的意义)。

视觉传达作为人与人之间的设计图像交流,是人与人之间的设计图形信息共享形式。具体地说,它包含有以下几个前提:

①视觉传达的信息载体是设计图形,是视觉传达设计师以视觉途径表达自身和客户意图,引起人与人之间信息交流的具体形状和姿态;

②视觉传达是人与人之间的行为方式,视觉传达主要通过视觉通道实现人与人之间的信息传递;

③视觉传达是一种双向性质的信息传播行为方式,视觉传达是人类信息传递的一种主要方式。

1.3 关于视觉传达设计

视觉传达设计(Visual Communication Design)可解释为:将有关内容传达给眼睛从而进行造型性的表现性设计,视觉传达设计是“给人看的设计,告知的设计”。具体包括:报刊杂志、招贴海报及其他印刷宣传物设计,电影、电视、电子广告牌等传播媒体传达的视觉设计。

视觉传达设计是兴起于19世纪中叶欧美印刷美术设计(Graphic Design)的扩展与延伸。科学的进步,以电波为媒体的各种技术飞速发展,给人们带来了新的视觉体验。在今天信息高速发展的社会中,传媒的影响越来越大。印刷美术设计包含的种种活动和表现内容已无法涵盖一些新的信息传达媒体,如影像设计、电子读物设计、多媒体设计等都根本不可能纳入印刷美术设计的概念范畴。

视觉传达设计是通过视觉媒介表现并传达设计,其领域随着科技的进步,新能源的出现,新材料的开发应用不断扩大,并与其他领域相互交叉逐渐形成一个与其他视觉媒介相互关联并相互协作的设计新领域。其内容包括:视觉流程设计、视觉导向设计、展示设计、符号设计、计算机图形设计、CI设计、多媒体设计、广告设计、图表设

视觉传达设计概论

计、印刷设计等。(图 11、图 12、图 13、图 14、图 15、图 16、图 17、图 18、图 19、图 20、图 21、图 22、图 23、图 24、图 25、图 26、图 27、图 28、图 29、图 30、图 31、图 32、图 33、图 34、图 35、图 36、图 37、图 38、图 39、图 40、图 41、图 42、图 43、图 44)

图 11 欧洲视觉传达设计

图 12 促销品视觉传达设计
瑞·莱其克拉夫

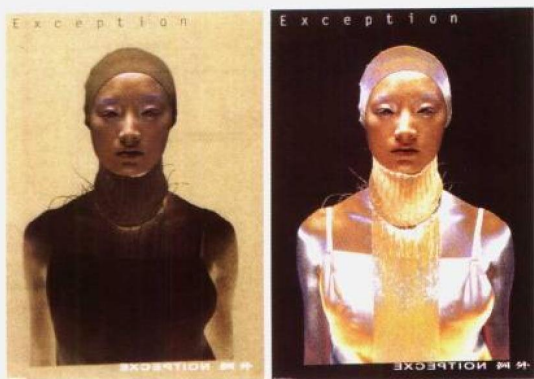

图 13 “例外”
广州状态服装设计有限公司 梁小武

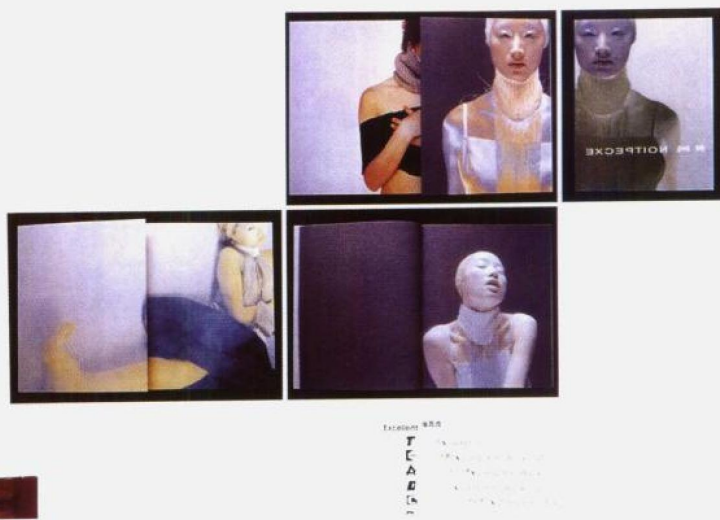

图 14 “例外”
广州状态服装设计有限公司
梁小武

现代设计基础教程

视觉传达设计

图 15 CD 封面设计

图 16 CD 封面设计

图 17 节日直邮促销品设计
阿兰托·佳斯姆哈希姆

图 18 欧洲视觉传达设计

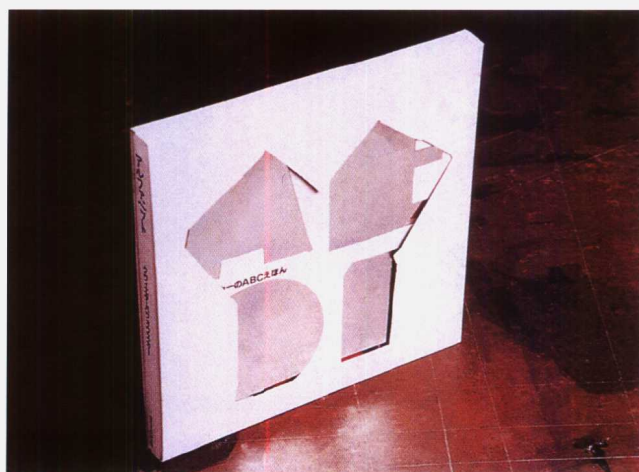

图 19 欧洲视觉传达设计

视觉传达设计概论

图 20 欧洲视觉传达设计
格瑞·法默

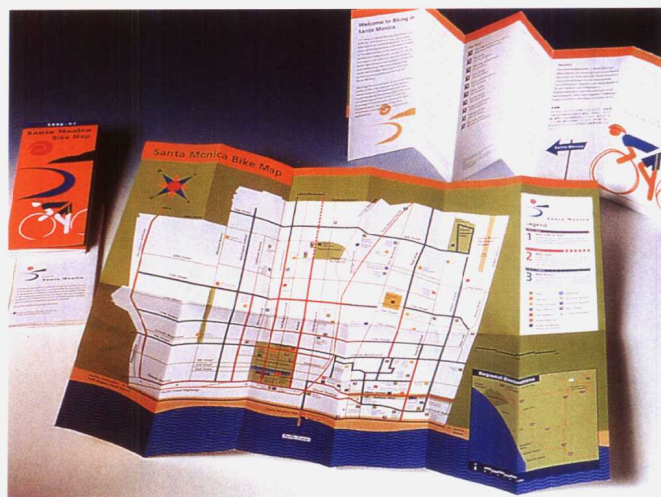

图 21 为圣莫尼卡市做的视觉传达设计
索斯曼·普瑞兹公司

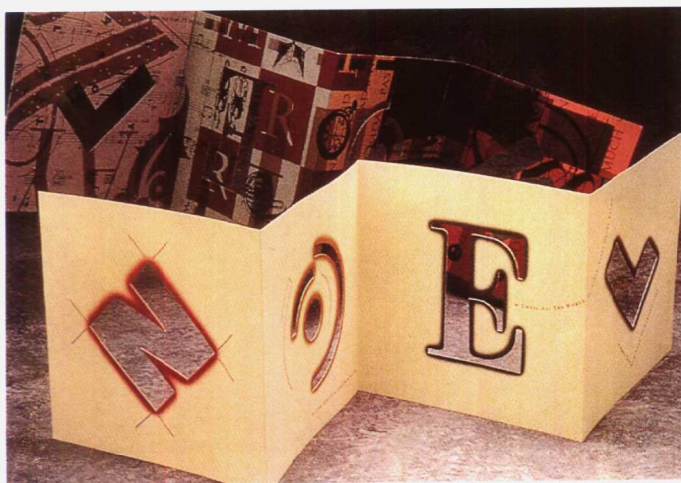

图 22 欧洲视觉传达设计

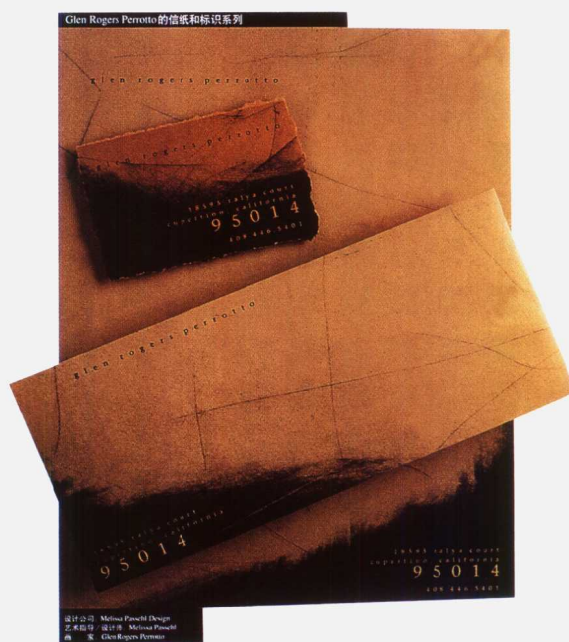

图 23 信纸和标识系列设计
米丽莎

现代设计基础教程

视觉传达设计

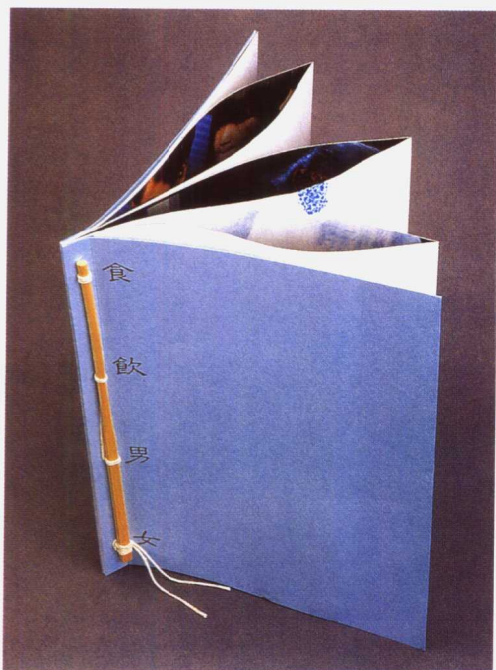

图 24 欧洲视觉传达设计
阿尔伯特·科恩

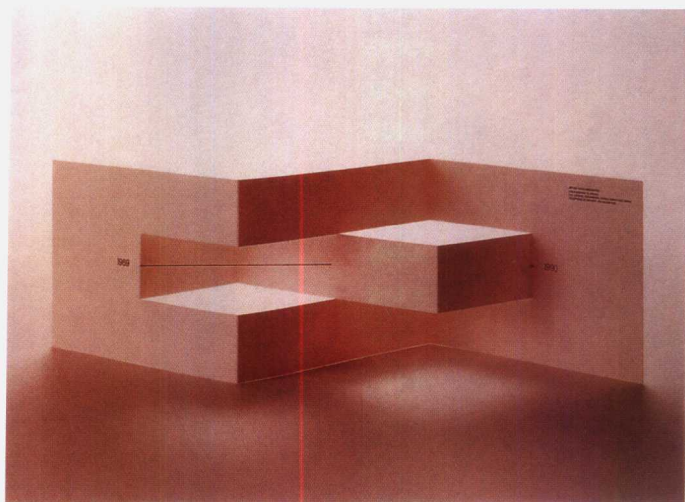

图 26 新年贺卡设计
三木健 1990 年

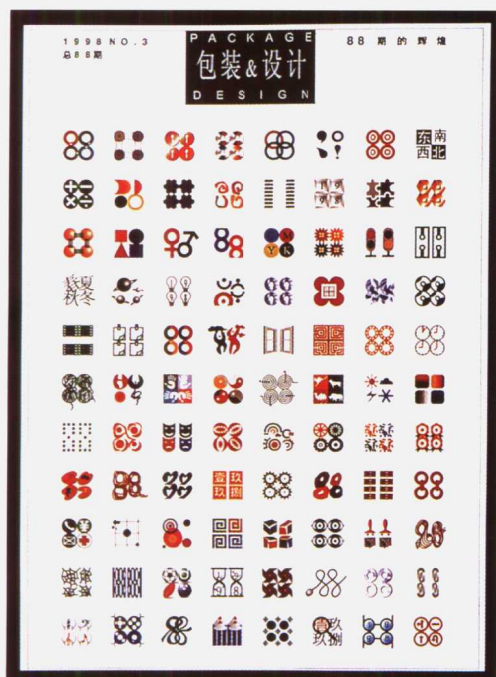

图 25 包装杂志封面设计

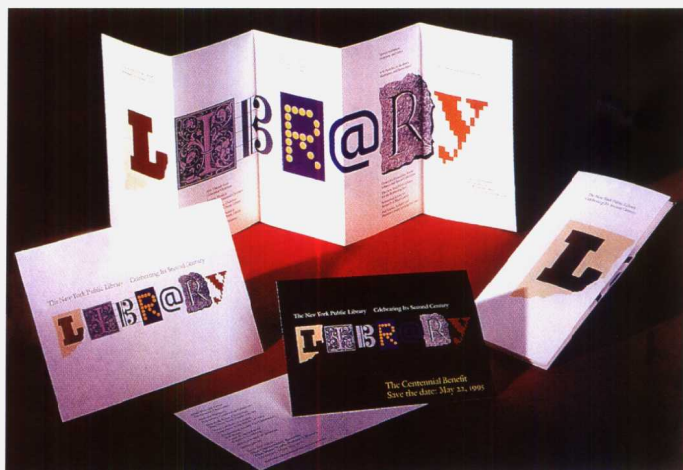

图 27 通告、请柬
斯蒂夫·盖斯布勒

视觉传达设计概论

图28 欧洲视觉传达设计

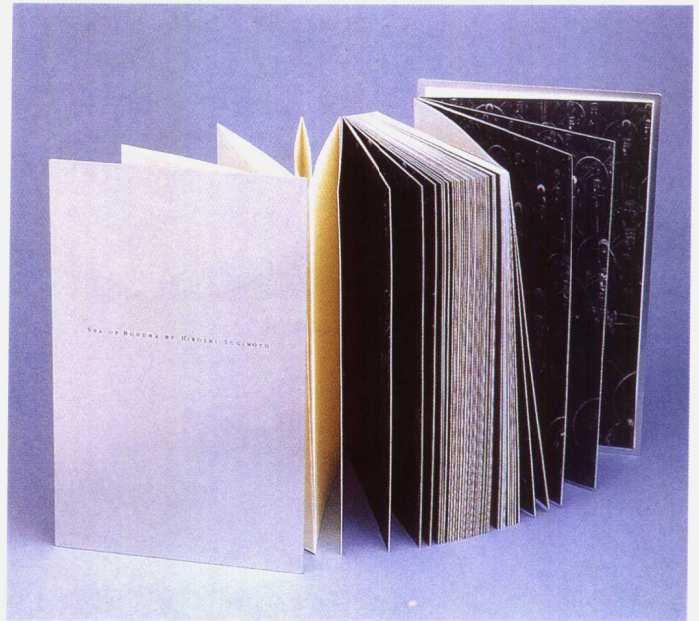

图29 视觉传达设计

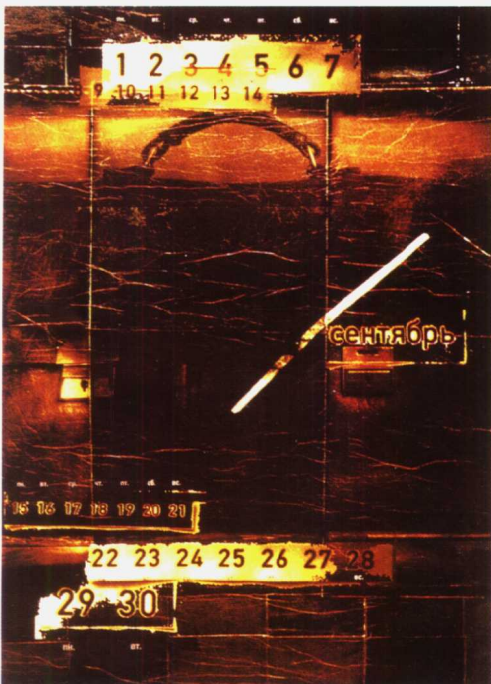

图30 欧洲视觉传达设计

图31 视觉传达设计
杰姆斯·卡斯特罗

现代设计基础教程

视觉传达设计

图 32 CD 封面设计

图 33 CD 封面设计

图 35 视觉传达设计
罗伯特·罗格

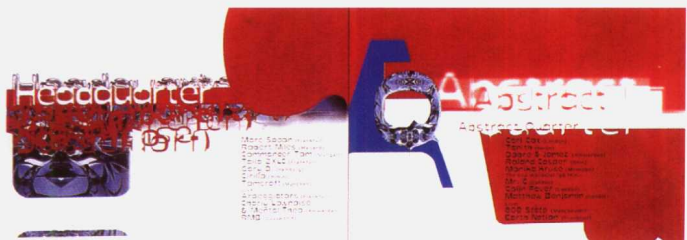

图 34 CD 封面设计

视觉传达设计概论

图 37 欧洲视觉传达设计

图 36 航空企业委员会杂志封面设计
为一航空企业委员会设计的杂志封面，内容是有关本企业领导给企业委员会拨款从事社会活动的介绍。
第埃尔·萨菲斯

图 38 耶鲁暑期学校海报
1987年

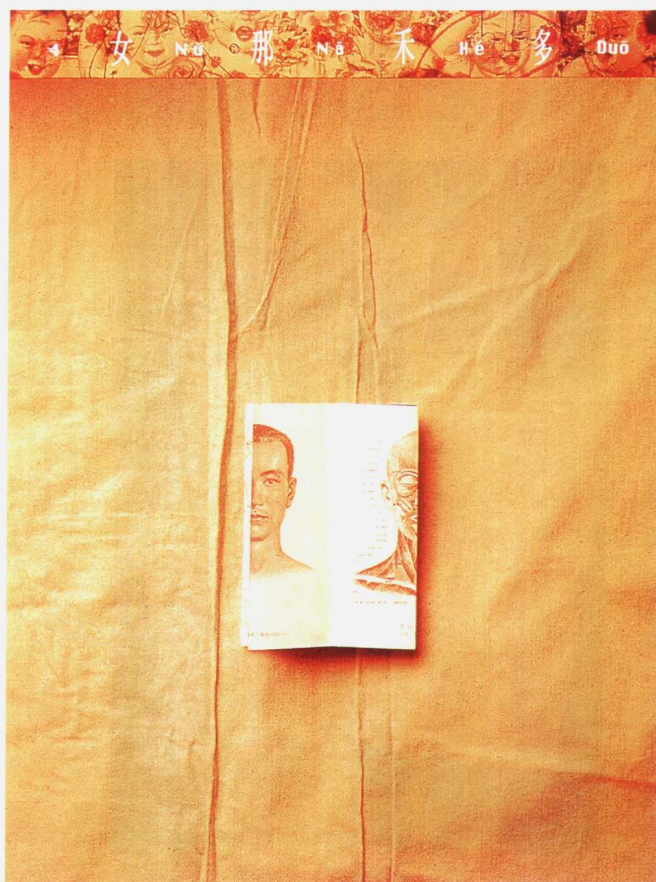

图 39 视觉传达设计

图 44 视觉传达设计