请关注本社推出的其他最新引进版设计书籍

特约编辑/屠月芳　责任编辑/裘家康　书籍装帧/陈华沙 赵 洁

《视觉语汇解读》一书记录了 **19** 种 极富挑战性的视觉设计练习以及超过 **1000** 种由他们的学生提供的设计方案。每个问题都为学生设计了练习纸、详细的分析和要 特别注意的地方。本书所强调的设计原理 包括想像空间、正负图形对比以及局部选取原理。运用本书的方法，学生可以在创新和独到见解方面获得很多锻炼。由于实用和设计种类的丰富，《视觉语汇解读》一书必将受到探索视觉设计领域中全新方法的学生、教师和专业人士欢迎。

ISBN 7-80685-166-6
9 787806 851661 >
ISBN 7-80685-166-6/J.167
定价：68 元

上海画报出版社

[美] 朱迪思·怀尔德
理查德·怀尔德 著
王 群 译

视觉语汇解读 平面设计问题的概念性解决方案

A CONCEPTUAL APPROACH TO GRAPHIC PROBLEM SOLVING

[VISUAL LITERACY]

graphic problem solving

图书在版编目（CIP）数据

视觉语汇解读：平面设计的概念性解决方案/（美）朱迪思·怀尔德；（美）理查德·怀尔德著；王群祥译。—上海：上海画报出版社，2003

ISBN 7-80685-166-6/J.167

Ⅰ.视… Ⅱ.①怀… ②怀… ③王… Ⅲ.平面设计 Ⅳ.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第057499号

VISUAL LITERACY.Copyright ©Judith Wilde and Richard Wilde. All rights reserved.No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission from the publisher, except in the context of reviews.

合同登记号：图字：09-2003-179 号

本书中文版权经美国Watson-Guptill Publications公司授权，由上海画报出版社独家出版

视觉语汇解读

平面设计问题的概念性解决方案

作　　者：[美]朱迪思·怀尔德；理查德·怀尔德
译　　者：王　群
策　　划：邓　明
特邀编辑：屠月芳
责任编辑：裘家康
封面设计：陈华沙　赵　洁
技术编辑：鲍　屹
出版发行：上海画报出版社
（上海市长乐路672弄33号）
邮　　编：200040
经　　销：全国新华书店经销
印　　刷：广州天一印刷有限公司印刷
开　　本：889×1194　1/16
印　　张：12
版　　次：2003年8月份第一版第一次印刷
印　　数：0001—4000
书　　号：ISBN 7—80685—166—6/J.167
定　　价：68元

VISUAL LITERACY

视 觉 语 汇 解 读

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

视觉语汇解读

——平面设计问题的概念性解决方案

[美] 朱迪思·怀尔德
理查德·怀尔德 著
王 群 译

上海画报出版社
WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS

VISUAL LITERACY

©Judith Wilde and Richard Wilde

First published in 1991 by Watson-Guptill publications,
a division of VNU Business Media, Inc.
770 Brodway,New York, NY 10003
www.watsonguptill.com

谨以此书献给我们的学生，是他们使我们在自己热爱的事业中做得更出色；也献给我们的孩子布兰顿和特瑞比，他们在整个编写过程中一直给予我们理解和支持。

目 录

序言　史蒂文·海勒撰文 9
前言 11
致谢 13

第一部分　平面设计练习 15
黑色方块问题 16
黑与白问题 28
杰克和吉尔问题 40
圆形、正方形、三角形问题 52
简单即丰富问题 64
被改变的版面问题 74
字体设计问题 82
名片设计问题 90
路标问题 98
生与死问题 110
条形码问题 120
声音问题 I 128
平面设计 101 问题 140
地图问题 148
向安德烈·布莱顿致意问题 156

第二部分　插图练习 165
世界纪录问题 166
纽约城市风景问题 172
声音问题 II 178
数字 11 问题 184

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

序言

当读完理查德和朱迪思·怀尔德的《视觉语汇解读》一书后我惊讶极了，不是因为这本书有什么问题，而是因为它写得太漂亮了。如果这些作业是布置给我做的话，我敢肯定我会觉得它们太难了，他们给学生布置的设计任务简直让我害怕。我学生时代学习的平面设计形式与内容是完全分开的，人们从未想到把它们结合起来。本书设计的练习之所以出色是因为它们把设计技巧与概念结合在一起，好像它们从来就是一体的。然而，你也许会问，难道设计没有它自身的模式吗？但平面设计不是一种完全独立的艺术形式，它强调的是相互依赖和相互关联，怀尔德夫妇在书里设计的解决办法完全兼顾了这两点。

我是在工作中好不容易才学到概念性思维的，我进入了一个当时对装饰极感兴趣的设计领域，我有幸获得为《纽约时报》专栏版作艺术设计的工作，该专栏版以当代概念性插图而在报界确立了自己的地位，编辑的思想通过暗喻、讽喻和象征手法传递给读者。我早年的学校教育和职业培训并没有给我在这方面打下基础，如果我当时接受了本书所提供的种种练习，我的技巧将有质的飞跃。

本书所提供的练习没有标准答案，每个练习都要求学生设计不同的答案以测试他们的观察力和理解力，这为敏锐的概念性思维打下了良好的基础。实际上，这些问题的聪明的解决办法并不单单是解决办法，它们本身也提出了问题。这些平面设计的形式激发学生去尝试，设计中种种条件的限制使学生感受到了设计元素的多样性。所有设计作业的时间限制考验了学生的集中注意力和适应性，而作业本身的多样性——从字体设计到插图——表明了校内外各种环境之下为达到视觉交流而使用的不同方法。

也许更重要的是这种方法并不是从初学者入手的，虽然本书列举的设计问题涉及到最基础的问题（如，色彩和形状练习）和更复杂的抽象概念（声音、死亡等概念），但它们都被一一作了有效的解释，而学生对问题解决的整个过程都会一目了然。

虽然我有多年的职业经验，但读了本书的问题，看了精彩的解决办法后，我也获得了一种全新的思维方式——不仅是教学，更是我每天面对的平面设计问题。我想人们常说“活到老、学到老”，《视觉语汇解读》一书将是学习的一个绝妙开始。

史蒂文·海勒

《纽约时报》资深艺术主管

前言

对于大多数人而言，有效地掌握视觉交流的原则完全是个人的行为，许多最基本的原则是无法直接教授的。通过对不同媒体和技巧的研究，人们也许可以对视觉交流有直接的接触，但目前还没有一种全面实用的研究视觉交流的有效方法，因此，有必要为学生在这方面进行个人探索和发现创造一些有启发性的条件。

对于教师而言，在千变万化的视觉交流领域理解如何创造这些条件无疑是一个巨大的挑战，给学生布置的任务必须同时反映教学的意图和对个人具有相当的意义，这样才能挖掘学生内在的潜力和对问题的解决能力。教师们千万不要认为报考平面设计专业的学生就一定对设计十分感兴趣，这种兴趣必须通过对问题的有趣的解决方法来慢慢培养。

因此，对于教师来说，消除平面设计的神秘感，同时通过有趣而富有挑战性的方法来解释这一过程就显得至关重要。本书所列举的问题旨在达到这一目的，每一个任务都可以帮助学生摆脱传统的思维过程，摆脱视觉研究的传统途径，摆脱“对”或“错”这样的答案，让他们面对许多开放式的问题，并不得不寻找极具个性化的解决方案。总之，本书为学生个人创造力的发展创造了一个又一个条件。

本书设计的问题旨在讨论以下这些话题：从个人的角度对问题进行重新评估；通过从已知的东西到未知的东西来进行自我提问；鼓励用概念来发展技巧而不是反过来做；发现设计的原则而不是直接教给学生让他们记住；最后，发现解决问题的个性化、概念化的方法。这些问题是给初学者们设计的，目的是教授平面设计的最基本原理，同时鼓励个人创造和个性化设计方法。对每个问题的各种不同解决方法反映了设计方案的多样性和解决问题的各种潜在因素。自我发现作为一个基本目标而被不断强化，那些“违反传统规则”但极具价值的解决方法也被一一列出，让学生进行自我判断。

本书中大多数任务需要几种解决方法，其目的是帮助学生拓展解决问题的能力，打破局限，强调探索的必要。通过让学生设计，比如说，二十个解决方案而不仅仅是一到两个，学生就会逐渐意识到解决问题的方案是无穷的，他们就会冲破传统的习惯性的思维方法而进入一个更具挑战更发自内心的设计领域。

为方便检索和美观版式，本书中译本中设计作品的作者一律使用原文。

《视觉语汇解读》可以被用来鼓励学生在这方面进行探索，读者也应首先考虑如何解决书中的这些问题而不是急着掌握各种原理，同时，他们可以对各种解决方案提出自己的看法使这些方案变得更有意义。

视觉设计问题的概念化解决方案是视觉交流者们必须掌握的，它能丰富我们的社会文化。通过让学生面对许多未知的东西，通过让他们用智慧和反思来进行设计，我们相信能创造未来极具视觉语汇识别能力的设计师。

致 谢

本项目的完成受益于很多人的奉献，我们由衷地感谢那些作出特殊贡献的人。

我们的同事为我们提供了许多建议和反馈，我们特别感谢西拉斯·罗德的智慧、大卫·罗德的帮助和鼓励、托马斯·诺恩博士的信任和理解以及杰克·安德威尔特的友好、耐心和许多好的建议。

我们要特别感谢华生——古普蒂尔出版社的编辑们；感谢主编玛丽·萨福迪和资深编辑坎得斯·雷尼的热情和鼓励、副主编保罗·卢卡斯的专业指导和理解。

我们还要特别感谢约翰·菲弗、让·克罗宁、托马斯·杰恩法格纳、马瑞尔·L·梅尔和伊丽莎白·罗森萨尔为本书设计了许多作业，也要感谢莫瑞斯·舍曼为本书做的摄影工作。

最后，感谢视觉艺术出版有限公司，没有他们的帮助，本书是无法与广大读者见面的。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com