

主编·王廷信

数字时代 视觉传达设计研究

◆ 陈 绘·著

Shuzi Shidai
Shijue Chuanda Sheji Yanjiu

东南大学出版社

014008112

J062
18

本书为 2009 年文化部文化艺术科学研究项目(项目号:09DF28)

数字时代视觉传达设计研究

陈 绘 著

东南大学出版社

北航

C1694362

J062
18

内 容 摘 要

本书将视觉传达设计放在数字时代的背景下进行剖析,从数字技术不断深入而由此引发的视觉传达设计新概念着手,通过数字技术对设计工具、设计语言、设计效果影响的分析,研究视觉传达的平面表现方式、空间展示方式和影像传达方式,总结并展望数字时代视觉传达设计的前景;挥之不去的数字时代、视觉传达设计的多元化、视觉传达设计的人性化、视觉传达设计的本土化等等,以期对视觉传达设计获得一个较为清晰的轮廓,为今后设计的新发展、实践与创作提供一个理论探讨依据。

本书应用了多种学科的理论与方法,促进了设计艺术学与其他学科的融合,为视觉传达设计研究领域的新发展创造了条件。该书可成为艺术院校与综合性大学艺术院系研究生、本科生专业用书,也可成为高校教师、设计研究人员以及广大设计界人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

数字时代视觉传达设计研究/陈绘著. —南京:
东南大学出版社, 2013. 9

ISBN 978-7-5641-4514-9

I. ①数… II. ①陈… III. ①视觉设计—研究
IV. ①J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 221630 号

东南大学出版社出版发行

(南京市四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人: 江建中

网 址: <http://www.seupress.com>

电子邮件: press@seupress.com

全国各地新华书店经销 扬中市印刷有限公司印刷

开本: 787 mm×980 mm 1/16 印张: 14.5 字数: 268 千字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-4514-9

定价: 45.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话: 025-83791830

总 序

人类自觉或不自觉地创造艺术,当有数万年的历史了。

数万年来,艺术与人类同在,成为人类生命当中不可或缺的一个组成部分,也酿为人类文化的重要形式。

数千年来,中外有关艺术的研究著作汗牛充栋。这些著作均为一代代学人感受艺术、品评艺术、思考艺术规律的结晶。时代发展到今天,艺术的创造、接受、传播以及艺术史的梳理、艺术理论的探索仍然需要学人孜孜以求。

东南大学位于六朝宫苑旧址,校园内的六朝松见证着南京的历史,也见证着东南大学的历史。东南大学艺术学院位于六朝松下,自两江师范学堂监督李瑞清先生起,这里就有无数学人研究艺术、创作艺术、培养艺术新人。时至今日,这里依然薪火相传,艺声不断。为了表达东大学人对于艺术的思考,总结新一代学人的研究成果,我们决定出版“六朝松艺术文库”。

这套文库以艺术学二级学科成果为主导,兼及艺术学其他二级学科的学术成果。自20世纪90年代二级学科艺术学从制度上创设于东南大学以来,我国已有近60家大学开设该学科。但这个学科还是一个年轻的学科,仍然需要几代人的努力。尤其是鉴于二级学科艺术学与美学、门类艺术学之间既有区别,又有关联的关系,本文库在选题上并未局限于二级学科艺术学范围内。

本文库的作者均为东南大学艺术学院的教师,他们当中有20世纪80年代出生的青年学者,也有年过花甲的老教授,所以有的选题较为成熟,有的尚且稚嫩。但大家都分别从某个角度、某个方面探讨艺术的基本规律,力求一孔之见。

本文库的出版将持续较长的时间,分别在不同的出版社陆续推出,欢迎各界学人批评指正。

东南大学艺术学院

2009年6月

序

2009年陈绘副教授申报了文化部文化艺术科学研究项目“数字时代视觉传达设计研究”，经过3年多的勤奋研究，该项目顺利结项，它的最终成果就是奉献给读者的这本著作《数字时代视觉传达设计研究》。文化部的项目刚刚完成，陈绘副教授又成功地申报了2013年的教育部人文社会科学规划基金项目“‘老字号’国货品牌形象设计创新模式研究”。这表明了陈绘副教授的科研实力，以及她在学术道路上不断攀登的精神。

陈绘副教授从事科学研究有一股韧劲，她踏踏实实，一步一个脚印。她努力的过程是艰辛的，然而获得的回报是甘甜的。在实施文化部项目的过程中，作为该项目的阶段性成果，陈绘副教授在刊物上发表了4篇论文：《数字时代视觉传达设计的新观念》，《数字时代背景下视觉传达设计的多元化发展》，《数字时代视觉传达设计的人性化发展》，《数字技术对视觉传达设计效果的影响》。从这些论文的标题可以看出，它们与该项目密切相关，是该项目的有机组成部分。这些论文有3篇发表在CSSCI来源期刊上。

视觉传达设计是陈绘副教授从事的专业，她既从事该专业的教学、科研和研究生培养工作，又从事该专业的实践工作。在学科坚守的同时，陈绘副教授又不断拓展学科的边界和范围，把学科的传统知识和新的知识结合起来，寻找新的学科生长点。“数字时代的视觉传达设计”就是这种结合所产生的一个富有挑战性的课题。数字技术已渗透到我们生产和生活的各个方面，改变了我们对传统的视觉传达设计的认识，带来了全新的视觉体验，推动了当代视觉传达设计的发展。数字时代引发视觉传达设计的新观念，影响视觉传达设计的语言和效果，改变了视觉传达设计的表现方式和传播方式，同时，数字时代对视觉传达设计也带来了一些负面影响。基于这样的认识，本书把视觉传达设计放在数字时代的背景下进行剖析，从数字技术引发的视觉传达设计观念的改变着手，通过对设计工具、设计语言、设计效果、表现方式、传播方式的分析，探讨视觉传达设计的嬗变。我们高兴地看到，陈绘副教授很好地实现了预定的目标。本书把视觉传达设计与基于数字技术、互联网技术和信息通讯技术为主要特征的当代科技相融合，阐述了新的视觉传达设计的形态和种类。它可成为艺术院校与综合性大学艺术院

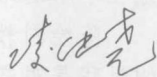
系研究生、本科生专业用书,也可成为高校教师、设计研究人员以及广大设计界人士的参考用书。

陈绘副教授不仅把学科的传统知识和新的知识结合起来,而且把学科知识与国家的经济发展和社会发展的需求相结合。在打造中国经济升级版的过程中,品牌问题是一个特别重要的理论问题和实践问题。陈绘副教授的教育部课题就把视觉传达设计运用到“老字号”国货品牌形象的创新模式研究上。我们相信,只要把学科的传统知识不断地和新的知识相结合,不断地和国家区域的现实需求相结合,陈绘副教授的学术研究道路就会越走越宽广。我们期待陈绘副教授有更多的精品力作问世。

国务院学位委员会艺术学学科评议组成员

艺术学国家重点学科带头人

东南大学二级教授,艺术学博士生导师

2013年5月31日

目 录

引言	1
第一章 视觉传达设计的新观念	6
第一节 数字时代与视觉传达设计	6
第二节 数字时代视觉传达设计的新观念	10
第二章 数字时代视觉传达设计工具的特性	23
第一节 工具的无限性	23
第二节 工具的有限性	24
第三节 设计师与工具的关系	25
第三章 数字时代视觉传达设计语言	30
第一节 文字设计语言	30
第二节 色彩设计语言	37
第三节 图形设计语言	46
第四节 图像设计语言	53
第四章 数字时代视觉传达设计的能动性	58
第一节 人机交互	58
第二节 复制便捷	63
第五章 数字技术对视觉传达设计效果的影响	68
第一节 数字技术下的信息特征	68
第二节 数字技术与设计过程	73
第三节 数字技术下的视觉效果	78

第六章 数字时代视觉传达设计的表现方式	89
第一节 平面表现形式	89
第二节 空间展示方式	107
第三节 影像传达方式	115
第七章 数字时代视觉传达设计的传播方式	123
第一节 新的传播路径	124
第二节 新的接受方式	129
第三节 新的传达效果	133
第四节 视觉传达作品与传播方式的关系	138
第八章 数字时代视觉传达设计的局限	150
第一节 人文痕迹的淡化	151
第二节 个性特征的泯灭	157
第三节 设计素材的单调	163
第四节 视觉形式的单一	169
第九章 数字时代视觉传达设计的前景	175
第一节 挥之不去的数字时代	175
第二节 视觉传达设计多元化	181
第三节 视觉传达设计的人性化	187
第四节 视觉传达设计的本土化	198
结语	217
参考文献	221
后记	223

引言

从20世纪90年代至今短短的20多年间,是设计发生飞速变革的时期。当代设计的概念已不是单纯的科学、经济、艺术的简单相加之和,而是由单一、具体的设计范畴转向系统、整合的概念。中国经济快速的发展促进了设计的进步,国家转变体制推行市场经济模式,商业与社会整体迈入了新的台阶。企业家与设计师们有一个共识:中国经济的发展振兴,设计是极为重要的手段。我国的设计要学习世界先进设计思想、掌握新的设计方法与技术手段,改变设计的落后面貌。因此,在数字技术飞速发展的背景下,如何调整思路,在当代设计中更完美地诠释人类新的生存意义,是摆在设计师面前的一个新课题。

伴随技术日新月异的变化和发展,我们所面对的这个时代,已不容置疑地进入“数字时代”。美国麻省理工学院媒体实验室主任,《数字化生存》的作者尼古拉·尼葛洛庞帝^①(Nicholas Negroponte, 1943—)说:“我们已经进入了一个艺术表现方式得以更生动和更具参与性的新时代,我们将有机会以截然不同的方式,来传播和体验丰富的感官信号。这种新方式不同于读一页书,也比到卢浮宫(Louvre)实地游览更容易做到。互联网络将成为全世界艺术家展示作品的全球最大的美术馆,同时也是直接把艺术作品传播给人们的最佳工具……数字化使我们得以传达艺术形成的过程,而不只是展现最后的成品。这一过程可能是单一心灵的迷狂幻想、许多人的集体想象或是革命团体的共同梦想。”^②数字时代,我国设计必将迎接来自国际大市场的更加激烈的竞争。21世纪是一个体现完美的设计时代,中国的设计如何在未来社会中寻求发展,应当成为引起我们深思的问题。对今天的人们来说,设计不再是仅仅局限于造物、造型和设色,或只是为了人类自身的行为。设计的根本是合理,我们必须面对现实、面向未来,对全人类和世界上所有生灵的和谐生存进行全方位的、立体的、综合的设计。中国在成为制造大国的同时,也必须同时成为设计大国。我们的设计应该发掘中国几千年来的优秀传统元素,学习西方发达国家的先进设计思想和手段,进行再创造和再利用,只有这样中国的设计才会走向世界。而且,在全球经济持续衰退的情况下,我国的经济却高速增长,这使中国成为一个潜力巨大的市场,吸引了众

^① 尼古拉·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte):麻省理工学院教授兼媒体实验室主任,数字化生活方式杂志《连线》的资深专栏作家。尼葛洛庞帝1996年被《时代》周刊列为当代最有影响的未来学家之一。

^② [美]尼古拉·尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕译. 海口:海南出版社, 1996. 262

多国际企业的关注。我们关注现实展望未来,只有开放心态,顺应国际化的发展趋势,才能让视野更开阔,肩负起世界对中国的重任。

一、设计成为时代发展的需要

视觉传达设计是当代设计中不可或缺的重要组成部分。“视觉传达设计是人们为达到某种目的(如信息传递、影响、促销、表达)而进行的、有计划的、讲究效果的设计图像生成和交流活动,即对设计图像及其传递方式的设计。它是集艺术、科学技术为一体的边缘性学科”^①。视觉传达设计广义上是指设计人类视觉接收的一切东西。张福昌教授指出:“视觉传达设计是世界设计领域中历史最长、影响最大、涉及面最大、变化最快,也是与人的接触最密切、设计人员最多的一个领域。”^②数字时代是数字信息储存、处理和交流的时代;数字时代对我们生活的改变是全方位的,从生活方式到传达理念,从思维方式到设计理念,数字时代创造出全新的艺术形态,数字时代不可避免地冲击和影响着视觉传达设计的发展。

随着数字技术的迅速发展,视觉传达设计也正在发生着深刻的变化,如传达媒体由印刷、影视向多媒体领域发展;视觉符号形式由平面为主扩大到三维和四维形式;传达方式从单向信息传达向交互式信息传达发展等。计算机技术、网络信息技术、多媒体技术使人们直接面临“数字化生存”,与此同时,它们也冲击着传统的传达方式,视觉传达设计正在经历着一场数字化的革命。

视觉传达设计的目的在于实现信息的最佳传播。数字技术为设计师全方位进行设计提供了新的平台,各种科技、传播媒介逐渐成熟,新媒体的主要形式极大地影响和改变着当代视觉传达设计。数字技术正在重新构造我们的现实,它已经成为一种强大的力量,在很大程度上控制和决定了社会、经济、文化及其未来的发展。我们可以利用数字科技与艺术相结合,创造出更多富有时代特色、效果独特的视觉传达设计作品;同时这些先进的技术、先进的探索设备、先进的研究方法和手段,也为设计师观察事物的角度和思维方式提供了不断延伸和扩展的机会。因此,在数字时代背景下对视觉传达设计进行思考和研究,是很有必要的。

二、视觉传达设计自身发展空间的需要

面对 21 世纪,数字技术的发展与应用,全球文化差异逐步缩小,中国的视觉传达设计又当何去何从?数字背景下的视觉传达设计正逐渐向多学科交融,综

^① 葛鸿雁. 视觉传达设计[M]. 上海:上海书画出版社,2000. 9

^② 张福昌,王延羽. 视觉传达设计[M]. 济南:山东美术出版社,1995

合性开拓的方向发展。在这一发展过程中,一部分设计师依然坚守在图形、文字、风格等平面基础元素的设计研究中;而另一部分的设计师开始将平面设计元素向多媒体、大型宣传策划等方面拓展。面对越来越庞大、越来越复杂、越来越系统的视觉传达设计项目,如何更好地加强视觉元素之间的统一与联系,拓展设计的表现方式和传播途径等,更好地利用数字技术发挥应用的功效,实现信息的最佳传播,这些问题都值得我们去研究。

如今,中国经济正步入成熟发展的轨道。在这种充满竞争的背景下,视觉传达设计接受着从未有过的挑战:数字技术的普及,传播媒介的扩张,网络信息的快捷……但视觉传达的功效却越来越低。当代视觉传达设计中不少设计作品缺乏美感,不重视科学视觉原理,文字组合毫无秩序,视觉流程混乱不堪,从而给我们的生活和工作环境带来极大的视觉污染。何晓佑教授在《2005 全国视觉传达设计教育论坛论文集》中提出了“越来越看不懂的视觉传达设计”^①。面对当代社会形成的视觉信息繁杂的局面,以科学的方法和创造性的独特形式,提高视觉信息的识别性,使之迅速、清晰传达成为视觉传达设计最迫切需要解决的问题。

凌继尧教授在《艺术设计十五讲》^②中提到由于计算机被越来越广泛的运用,给设计带来的变化是颠覆性的:从制作手段、表现技法到设计思想,从制作流程的具体实施到设计风格的变化,从时间到空间……无不发生着深刻的变革。葛鸿雁主编的《视觉传达设计》^③中,从设计的概念、设计的作用、设计的性质和设计的分类四个方面阐释视觉传达设计,提倡视觉传达设计应该是一门科学性与艺术性紧密结合的综合性边缘学科。所有的论述,都是从视觉传达设计的科学性和艺术性的同一和融合的观点出发。曹方教授主编的《视觉传达设计原理》^④中从视觉发生基础研究、视觉观察与体验方式研究、视觉表达研究、视觉意义研究、视觉传达设计研究五个部分着手,侧重点在于以“视觉”为基点,以如何“看”为核心,以具体本体意义的要素、语言、方法、形式为讨论线索。梁梅的《信息时代的设计》^⑤中提出以计算机、网络为特征的信息化社会改变了我们的生活方式,也改变了设计师的工作方式,设计的形式和内涵都在发生变化。电脑微型处理器的运用解放了机械化时代对产品形式的束缚,设计师可以更多地在形式上发挥自己的创造性和想象力,消费者对多样化产品的要求又鼓励了设计形式的变化,形形色色的设计成了商家占有市场的策略或年轻设计师标新立异的观念体现。

① 何晓佑. 2005 全国视觉传达设计教育论坛论文集[C]. 济南:山东美术出版社,2005. 25

② 凌继尧. 艺术设计十五讲[M]. 北京:北京大学出版社,2006

③ 葛鸿雁. 视觉传达设计[M]. 上海:上海书画出版社,2000

④ 曹方. 视觉传达设计原理[M]. 南京:江苏美术出版社,2005

⑤ 梁梅. 信息时代的设计[M]. 南京:东南大学出版社,2003

何洁教授发表在《装饰》的论文《视觉传达设计的发展趋势》中指出:“经济全球一体化、地球村、个性化与数字化生存的概念一夜之间成为一种潮流,一浪胜过一浪地冲击着人们的思想和生活,从广义上讲,所有的传统模式在它们面前都黯然失色。”^①传统视觉传达设计原来一成不变的单调设计方式已不能满足时代发展的需要,开始受到了人们多元化需求的冲击。数字化观念已经悄悄地渗入到当代设计的意识形态,求新、求变的新生代人群从思想上为这一时期的设计发展提供了未曾有过的选择,造成了在传统设计基础上的各种新设计的萌发,提出了新的设计方向。戚跃春发表于《文艺研究》的论文《后工业时代的视觉传达设计》中提出:“后工业社会的实质是消费文化、信息化和数字化等构成的‘非物质’社会,数字技术的普及、大众传媒的增加、新媒体的不断涌现推动了社会的信息化,设计的内涵与外延发生了本质变化。”^②设计师在遭遇遇到高科技后,以数字技术等当代技术所进行的艺术创作与行为,透过截取数字的特性来创造艺术意向,透过数字化的技术带动视觉传达设计的新观念。

将视觉传达设计放在数字时代背景下进行剖析,从20世纪90年代至今20多年发展中,从数字技术不断深入而由此引发的视觉传达设计新观念着手,通过数字技术对设计工具、设计语言、设计效果影响的分析,研究视觉传达的平面表现方式、空间展示方式和影像传达方式;研究视觉传达设计作品传播方式的变化;归纳总结出目前视觉传达设计存在的局限性,进一步展望数字时代视觉传达设计的发展前景:挥之不去的数字时代、视觉传达设计的多元化、视觉传达设计的人性化和视觉传达设计的本土化。以期在数字时代背景下对视觉传达设计获得一个较为清晰的轮廓,为今后视觉传达设计的发展、实践与创作提供一个理论探讨依据。

数字时代是当代社会发展不可逆的主导趋势,它引发了社会的发展模式、经济技术范式 and 生活方式等方面的深刻变革,也左右了人们精神文化领域的变化,视觉传达设计的数字化进程同样也是不可以逆转的。设计当随时代,每个时期的人眼中都有自己的设计,不断创造着自己的设计,改造着自己的设计,在传承与欣赏设计的同时,又不断注入新的内容,使其向前发展。先进的数字技术和信息技术,为视觉传达设计优秀作品的产生提供了可能性。在数字技术的推动下,视觉传达设计渐渐地超越了其原先的范畴,“传统的设计观念已从有形的物质领域扩展到了无法触摸的程序领域”^③。设计从平面化、单一化、静态化不断向动态化、互动化、综合化方向转变,从而引发了视觉传达设计观念的变化。视觉传达

① 何洁. 视觉传达设计的发展趋势[J]. 装饰, 2002(3)

② 戚跃春. 后工业时代的视觉传达设计[J]. 文艺研究, 2008(4)

③ 尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙:湖南科学技术出版社, 2001. 55

设计本质上即是对信息的设计。今天,人们被各种信息包围着,被各种各样的设计包围着,五光十色的视觉媒体充斥着生活空间,影响并带动着人们的生活方式,极大地丰富了人们的视觉经验。“视觉传达设计是一个较新的名称。以传播信息的科学特征而不是技术形态或媒介形态来指称该学科,事实上也反映了信息媒介和传播手段的发展所导致的学科内涵的深刻变化。这些变化涉及设计的观念、方法、手段、技术、传播媒体,及其赖以存在的产业基础和社会——文化环境,因此深入探讨和分析视觉传达设计这些方方面面的变化对着眼于发展的设计教育者和具有未来意识的设计师来说意义重大。”^①世界正在成为一个巨大的信息交流场,在快捷的网络、传媒的覆盖下,经济相互依赖,文化交流互融,畅通的信息流急剧地改变着我们的社会生活。“当代文化正在变成一种视觉文化”^②,因此,视觉传达比以往任何时期更能显示其意义和价值。

随着社会的发展,设计观念也在不断更新,学科交叉综合的越来越多,视觉传达设计领域也在更多地融入其他设计领域。社会文化形态、经济活动方式、科学技术条件、信息传播媒介的发展,推动着视觉传达设计的功能、形式、审美不断演化,设计意识、设计方法及视觉效果在数字化、信息化等当代因素的渗透下,不断迸发出新的概念、新的技巧和风格,并以巨大的潜力给当代设计界注入了新的活力。视觉传达设计成为科学、技术和艺术的综合体,它不仅是一种创造性的活动,也将推动社会文明的进程。因此,既然由当代数字技术带来的变化与冲击不可避免并已演变成为现实,那么研究数字时代的视觉传达设计就具有非常重大的现实意义。

① 石建航. 新传播时代的视觉传达设计[M]. 新设计丛集. 第三集. 杭州:中国美术学院出版社,2007. 34

② [美]丹尼尔·贝尔. 资本主义文化矛盾[M]. 北京:三联书店,1989. 156

第一章 视觉传达设计的新观念

“20 世纪末至 21 世纪初是一个边缘学科极度发展的时代,其最大的特点就是各学科之间相互渗透、相互作用、相互综合,派生出新的学科、新的知识结构和新的思维空间,伴随着信息技术的迅速发展,为新事物的产生和新产品的开发创造了良好的基础和人文环境。这些都深深地影响了我们的社会生活和生存方式。”^①数字时代的到来预示着一个新的设计时代的来临,设计师们也将会拥有一个更加广阔的空间。

视觉传达设计(Visual Communication Design)的意译,广义上是指人类视觉接收的一切东西,就传达的内容来说,是人脑意念的传达和视觉表现,它是一个内涵丰富,而且变化迅速的当代设计学科。国际上流行的视觉传达设计是指“具有视觉传达功能的设计”,简称为视觉设计。

第一节 数字时代与视觉传达设计

从 20 世纪 90 年代开始,数字技术和信息技术的飞速发展,为设计师全方位进行设计提供了新的平台,各种科技、传播媒介逐渐成熟,新媒体等运用到视觉传达设计中。设计师们利用数字科技与艺术相结合,创造出许多富有时代特色、效果独特的设计作品。

一、数字时代(Digital Age)

人类近代历史上经历了三次大的技术革命:18 世纪的工业革命、19 世纪的电器产业革命以及 20 世纪中叶开始即正在进行的信息产业革命。前两次革命分别带动了人类社会机械化进程和电器化进程,而后一次革命,使人类社会发生了更为巨大的变革。借助计算机网络技术的发明和应用的普及,使我们正从工业时代进入数字时代,大量数字产品深入生活的不同层面,开辟了人类崭新的生存方式,我们的时代已不容置疑地进入了“数字时代”。数字时代是数字信息储存、处理和交流的时代。被西方媒体称为在电脑和传播科技领域最具影响力的大师之一——尼古拉·尼葛洛庞帝(图 1-1),则把这一信息时代称为是“数字化

^① 马泉. 广告图形创意[M]. 武汉:湖北美术出版社,2003. 32

时代”^①,或“比特时代”。“数字时代”准确的意思是“二进制数字时代”或“比特时代”。

计算机技术的快速发展和普及,互联网技术的一次次革命,给予人类巨大变化——数字化。什么是“数字”?数字是我们生活中的实体的一种表达方式。数字信号是用有限个“0”和“1”的代码来表示信息中某一个字符,当很多字符组合起来时,才能表达完整的信息。数字信息的最小单位叫做“比特”,有时也叫“位”。你可以用笔在纸上记下一个电话号码,也可以把这个电话号码输入你的计算机存储器;你可以看一本印刷成册的书,也可以看存储在 CD-ROM 中的电子出版物;你可以听收音机播放的音

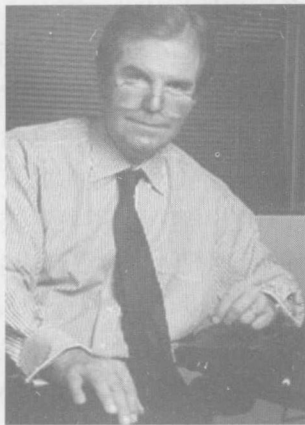

图 1-1 尼葛洛庞帝

乐,也可以听一盘音乐光盘(CD)……什么是“数字化”?“简单地说,就是将各种复杂多变的信息,如文字、图片、音频、视频等,转变为可以度量的数字、数据,再为这些数据建立起适当的模型,最后转变为一系列计算机可以识别的二进制代码,存放在计算机内部。”^②数字化使今天的人们足不出户就可以进行网上购物、学习、交友、娱乐等,领略异国他乡的风光和民俗,使天地间对话的梦想成为现实……随着数字化媒体的出现,社会环境也发生了质的变化,就在网络技术、数码艺术设计、数字电影电视、多媒体广告短片等新兴科技,不断地挑战着当代设计形式的同时,也在充实着当代设计的外延。

人类正处在一个前所未有的数字时代,数字符号越来越成为人类信息传播与交流的通用符号,数字化风潮正在席卷全球。

二、视觉传达设计(Visual Communication Design)

视觉传达设计的主旨是视觉信息的形成和传达,注重对“视觉”的研究。科学统计,人的知识接受量的 80% 来源于视觉观察,视觉在整个感觉器官中显然居于主导和基础地位。所以说“观察是人们认识世界,进行各种创造性劳动的基础”^③。人类的绝大多数信息交流是直接通过视觉完成的。黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831)从认知角度曾说:“视觉(还包括听觉)不同于其他感官,属于认识性的感官,所谓认识性的感官,意指透过视觉人们可以自由地把握世界及其规律,所以,较之于片面局限的嗅觉、味觉或触觉,视觉是自由的

① [美]尼古拉·尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕译. 海口:海南出版社, 1996. 15

② 曹方. 视觉传达设计原理[M]. 南京:江苏美术出版社, 2005. 322

③ 华东师范大学心理学系心理学教研室编. 心理学[M]. 上海:华东师范大学出版社, 1986. 94

和认识性的。”^①

“视觉传达设计”一词于 20 世纪 20 年代开始使用,而正式形成于 60 年代。1960 年开始在西方流行的术语“视觉传达设计”,是随着改革开放传入我国并逐渐取代了表述极不准确的“装潢设计”。视觉传达设计这个名称的出现和认知是随着世界上科学技术的日新月异,而后来的印刷美术设计所包含的种种活动和表现的内容等已不再适应社会的需要,为了包括影像等新的信息传达媒体应运而生。“视觉传达设计内容广泛,涵盖了一般平面设计所包括的内容,如广告设计、包装设计、公共标识设计、CI 设计、标志设计等等。视觉信息是其传达的精髓,或者也可以将视觉传达设计称之为——门信息处理的艺术。”^②在西方有时也称之为信息设计(Information Design)。在我们通常的概念定义中,视觉传达设计似乎就是指平面设计这一部分,其实这种说法并不准确。当世界进入数字时代之后,视觉传达设计更显示出它的意义与价值。有的学者不无道理地指出建筑学是在“设计学科中动得最慢而最永久”的,同时将视觉传达设计称作为“动得最快而最短暂的设计学科”^③。

对视觉传达设计概念的理解,不能简单地等同于标志设计、广告设计、包装设计、展示设计等的简单相加,而是设计理念的生成、设计生成、传播媒介的选择、信息传达与接受、设计行为的规范化与科学化的当代设计活动。“视觉传达设计是人们为达到某种目的(如信息传递、影响、促销、表达)而进行的、有计划的、讲究效果的设计图像生成和交流活动,即对设计图像及其传递方式的设计。它是集艺术、科学技术为一体的边缘性学科。”^④它是通过视觉方式有效地、针对性地和科学地传达信息的设计行为,其目的不是造物,而是信息的传递和攫取。“区别于以使用功能为主的产品设计和建筑设计,视觉传达设计是以视觉符号进行信息传达,是设计师将思想和概念转变为视觉符号的过程。视觉的元素形成有序的组合,通过视觉的感官刺激和心理暗示,构成迅速、有效、准确的信息传播过程,完成信息、思维、观念的传递和交流。”^⑤

从时代的演进过程看,印刷术的发明是促进视觉传达设计发展的主要动力;摄影与制版技术的进步则是又进一步地推动它的发展;到电影、电视、计算机与网络的兴起,使视觉传达设计的进步产生了质的飞跃。视觉传达设计是一种传播活动,它的传达对象是人,传达的内容是通过艺术形式来表现的。它与绘画、

① 黑格尔. 美学·第三卷上卷[M]. 北京:人民文学出版社,1979. 331

② 刘卓平. 2005 全国视觉传达设计教育论坛论文集[C]. 济南:山东美术出版社,2005. 159

③ 梅格斯. 20 世纪视觉传达设计史[M]. 武汉:湖北美术出版社,1989. 254

④ 葛鸿雁. 视觉传达设计[M]. 上海:上海书画出版社,2000. 9

⑤ 周至禹. 思维与设计[M]. 北京:北京大学出版社,2007. 226

摄影、雕塑、书法、电视、电影、文学等艺术门类有关,还与传播学、心理学、经济学、市场学、社会学等密切相关。视觉传达设计就是将信息视觉化的设计活动,一切提供观看信息的媒介,如广告、形象设计、电影、电视、网络视听……都被纳入到“视觉传达设计”的范畴之中。

三、数字时代的视觉传达设计

视觉传达设计是一门发展性的学科,不断有新的内容充实进来。例如,新型媒体的产生、网页设计的出现,使我们不得不跟上时代潮流,去适应和研究它们。如今,视觉传达设计对生产、流通和消费具有积极的促进和导向作用,消费者也越来越多地依赖广告和包装来选择和购买商品。当代社会的人们高度重视信息及其传递和交换,大众传播媒介已经成为人们联系社会,参与社会活动的主要途径。在激烈的市场竞争中,无论是国际还是国内的企业,都把提高设计水平作为提升竞争力的一种手段。从报纸到杂志、从电视到网络、从品牌到包装、从广告到形象设计,视觉传达设计的功能和作用不断放大,其影响力涉及社会生活的各个方面和各个行业。

任何一种艺术形式的出现,都要依赖于当时社会 and 科技的发展。随着计算机的发展和普及,视觉传达设计已经变成可以由任何人从任何计算机上访问的、更具流动性的内容时,应该正确认识视觉传达设计不仅体现的是一种先进的科学技术手段,还应该体现出一种新兴的艺术表现形式的真正内涵。“运用电子计算机处理数据而产生的数字设计作品,通常以 0 与 1 的数据形式而存在,有的被转换成视觉、听觉形式的产品,有的透过网络保留成原始数据的状态……数字化环境深刻地改变了人类的认知习惯,改变人们对于现实与虚拟之间的互动关系,不但从知识的角度颠覆了分类和范畴的概念,同时从感官的角度,挑战了官能的极限。”^①数字技术不可避免地冲击和影响视觉传达设计的表现形式和发展方向。

数字时代更新了当代设计的观念,21 世纪的视觉传达设计具有了一个全新的设计形态。随着数字技术的发展,不仅人们的心理状态、时间观念、价值取向在悄然改变,人与人之间的关系也发生了变化。然而我们需要指出的是,视觉传达设计信息交流的本质没有改变,视觉传达的信息载体仍是以图形、影像、文字、色彩及它们之间的编排关系,以视觉方式作为信息交流的手段。经历了商业美术、工业美术、装潢设计、平面设计等演变之后,视觉传达设计最终成为以视觉媒介为载体来传达信息的设计。它包括海报设计、标志设计等二维空间的设计,包

^① 网址为:<http://sh.sina.com.cn/20070930/103482569.shtml>,2010 年 9 月 30 日访问。