

21 世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

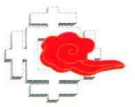
The "Twelfth five-year" Excellent Curriculum for Major in The Fine Art Design of The National Higher Education Institution in Twenty First Century

视觉设计创意 与手法

Visual Design and Method Creativity

主编 叶 莹 叶 松 陈慧婧
编著 叶 莹
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Visual Design Creativity and Method

视觉设计创意 与方法

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 叶 苹
编 著 叶 苹 叶 松 陈慧婧
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

视觉设计创意与方法 / 叶苹等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5798-5

I. ①视… II. ①叶… III. ①视觉设计—高等学校—教材 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049027号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 严赫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6.5

字数 240千字

书号 ISBN 978-7-5314-5798-5

定价 49.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

目录 contents

序

— 第一章 视觉设计与图形符号

007

第一节 视觉设计的含义 / 008

第二节 视觉设计的传达功能 / 009

第三节 视觉形式与图形符号 / 011

— 第二章 图形符号与形态造型

012

第一节 图形符号的界定与解读 / 012

第二节 图形符号的形态构成 / 013

第三节 图形符号的造型类别 / 014

— 第三章 网形元素与设计创意

019

第一节 元素与形态造型 / 019

第二节 设计创意与创造思维 / 020

第三节 图形符号——设计师的独特语言 / 021

— 第四章 视觉元素的锤炼与拓展

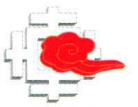
025

第一节 元素的采集与锤炼 / 025

第二节 元素的形式拓展 / 032

第三节 元素的设计拓展 / 036

摇摇晃晃
爆米花
浮光掠影
回向偈
宜宝电玩
功夫
电电得正
点绎唇
剧装
黄金分割
非线性
微观新说
玩·点
Battery
Mr.D
吸吧
解
钢熔
并瓦子

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

Visual Design Creativity and Method

视觉设计创意 与方法

THE "TWELFTH FIVE-YEAR" EXCELLENT CURRICULUM FOR MAJOR IN THE FINE ART DESIGN OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION INSTITUTION IN TWENTY FIRST CENTURY

主 编 叶 苹
编 著 叶 苹 叶 松 陈慧婧
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总主编 范文南
总策划 范文南
副总主编 洪小冬
总编审 苍晓东 方伟 光辉 李彤
王申 关立

编辑工作委员会主任 彭伟哲

编辑工作委员会副主任

申虹霓 童迎强 刘志刚

编辑工作委员会委员

申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方伟 光辉
李彤 林枫 郭丹 罗楠 严赫 范宁轩
王东 彭伟哲 薛丽 高焱 高桂林 张帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王楠 王冬冬

印制总监

鲁浪 徐杰 霍磊

图书在版编目(CIP)数据

视觉设计创意与方法 / 叶苹等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.3

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材

ISBN 978-7-5314-5798-5

I. ①视… II. ①叶… III. ①视觉设计—高等学校—教材 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第049027号

出版发行 辽宁美术出版社

经销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

邮箱 lnmscbs@163.com

网址 <http://www.lnmscbs.com>

电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 童迎强

版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴烨 高桐

印刷

沈阳市博益印刷有限公司

责任编辑 彭伟哲 严赫

技术编辑 徐杰 霍磊

责任校对 李昂

版次 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 6.5

字数 240千字

书号 ISBN 978-7-5314-5798-5

定价 49.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任

清华大学美术学院副院长 何 洁

学术审定委员会副主任

清华大学美术学院副院长 郑曙阳

中央美术学院建筑学院院长 吕品晶

鲁迅美术学院副院长 孙 明

广州美术学院副院长 赵 健

学术审定委员会委员

清华大学美术学院环境艺术系主任 苏 丹

中央美术学院建筑学院副院长 王 铁

鲁迅美术学院环境艺术系主任 马克辛

同济大学建筑学院教授 陈 易

天津美术学院艺术设计学院副院长 李炳训

清华大学美术学院工艺美术系主任 洪兴宇

鲁迅美术学院工业造型系主任 杜海滨

北京服装学院服装设计教研室主任 王 羿

北京联合大学广告学院艺术设计系副主任 刘 楠

联合编写院校委员 (按姓氏笔画排列)

马振庆 王 雷 王 磊 王 妍 王志明 王英海
王郁新 王宪玲 刘 丹 刘文华 刘文清 孙权富
朱 方 朱建成 闫启文 吴学峰 吴越滨 张 博
张 辉 张克非 张宏雁 张连生 张建设 李 伟
李 梅 李月秋 李昀蹊 杨建生 杨俊峰 杨浩峰
杨雪梅 汪义候 肖友民 邹少林 单德林 周 旭
周永红 周伟国 金 凯 段 辉 洪 琪 贺万里
唐 建 唐朝辉 徐景福 郭建南 顾韵芬 高贵平
黄倍初 龚 刚 曾易平 曾祥远 焦 健 程亚明
韩高路 雷 光 廖 刚 薛文凯

学术联合审定委员会委员 (按姓氏笔画排列)

万国华 马功伟 支 林 文增著 毛小龙 王 雨
王元建 王玉峰 王玉新 王同兴 王守平 王宝成
王俊德 王群山 付颜平 宁 钢 田绍登 石自东
任 戡 伊小雷 关 东 关 卓 刘 明 刘 俊
刘 赦 刘文斌 刘立宇 刘宏伟 刘志宏 刘勇勤
刘继荣 刘福臣 吕金龙 孙嘉英 庄桂森 曲 哲
朱训德 闫英林 闭理书 齐伟民 何平静 何炳钦
余海棠 吴继辉 吴雅君 吴耀华 宋小敏 张 力
张 兴 张作斌 张建春 李 一 李 娇 李 禹
李光安 李国庆 李裕杰 李超德 杨 帆 杨 君
杨 杰 杨子勋 杨广生 杨天明 杨国平 杨球旺
沈 雷 肖 艳 肖 勇 陈相道 陈 旭 陈 琦
陈文国 陈文捷 陈民新 陈丽华 陈顺安 陈凌广
周景雷 周雅铭 孟宪文 季嘉龙 宗明明 林 刚
林 森 罗 坚 罗起联 范 扬 范迎春 邹海霞
郑大弓 柳 玉 洪复旦 祝重华 胡元佳 赵 婷
贺 祎 郜海金 钟建明 容 州 徐 雷 徐永斌
桑任新 耿 聪 郭建国 崔笑声 戚 峰 梁立民
阎学武 黄有柱 曾子杰 曾爱君 曾维华 曾景祥
程昱峰 舒湘汉 董传芳 董 赤 覃林毅 鲁恒心
缪肖俊

序 >>

当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一个专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

目录 contents

序

— 第一章 视觉设计与图形符号

007

第一节 视觉设计的含义 / 008

第二节 视觉设计的传达功能 / 009

第三节 视觉形式与图形符号 / 011

— 第二章 图形符号与形态造型

012

第一节 图形符号的界定与解读 / 012

第二节 图形符号的形态构成 / 013

第三节 图形符号的造型类别 / 014

— 第三章 网形元素与设计创意

019

第一节 元素与形态造型 / 019

第二节 设计创意与创造思维 / 020

第三节 图形符号——设计师的独特语言 / 021

— 第四章 视觉元素的锤炼与拓展

025

第一节 元素的采集与锤炼 / 025

第二节 元素的形式拓展 / 032

第三节 元素的设计拓展 / 036

摇摇晃晃
爆米花
浮光掠影
回向偈
宜宝电玩
功夫
电电得正
点绎唇
剧装
黄金分割
非线性
微观新说
玩·点
Battery
Mr.D
吸吧
解
钢熔
并瓦子

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21世纪高等教育美术专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-first Century

CHAPTER

1

视觉设计的含义
视觉设计的传达功能
视觉形式与图形符号

视觉设计 与图形符号

第一章 视觉设计与图形符号

第一节 视觉设计的含义

一、本章要点视觉设计的广义性

人们通常理解的视觉设计指报刊书籍、包装海报等平面形态的印刷媒体设计。

其实,广义的视觉设计是以视觉生理和心理为机能、以图形符号和色彩为主要视觉元素,以二维、三维和多维等形态为载体并基于不同目的的视觉化设计。例如,建筑与产品中的界面设计、环境空间里的导向设计、电影戏剧中的场景设计,以及互动媒体中的网页设计等等都是一种视觉化的交流方式,都具有视觉设计的特征。

随着人们交流方式与观看方式的改变,视觉设计的内涵还会不断扩大。

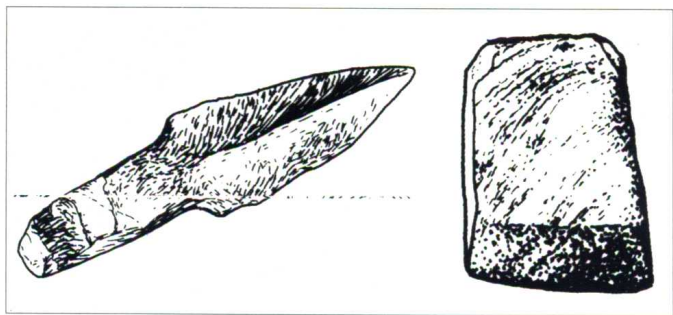

图 1-1、图 1-2 石器时代的生产工具

感知方式的分类

视觉艺术	—— 绘画
听觉艺术	—— 音乐
语言艺术	—— 小说

艺术形态的分类

雕刻	—— 空间艺术
播音	—— 时间艺术
诗歌	—— 时空艺术

图 1-3 艺术的分类

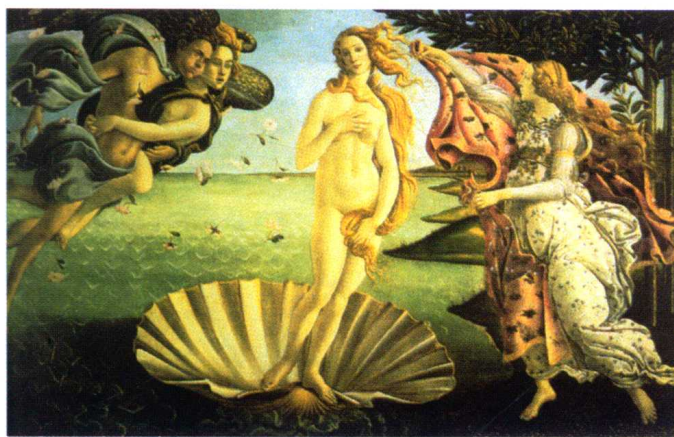

图 1-4 《维纳斯诞生》文艺复兴时期早期绘画作品 波提切利

设计的三大领域

为居住而设计	—— 住宅	桥梁	园林等
为使用而设计	—— 火车	口红	陶器等
为传达而设计	—— 报刊	映象	展览等

图 1-5 设计的分类

二、视觉艺术与视觉设计

为了对视觉设计的含义有全面的理解,应该理清视觉艺术与视觉设计之间的不同。

人类在长期的劳动和生活中创造了丰富多样的艺术形式(图1-3)。视觉艺术是指通过视觉感官接受到的各种艺术样式,如绘画、舞蹈、电影等等。视觉设计与视觉艺术的区别在于艺术与设计的区别。艺术源于巫术,是人类对客观世界一种精神反映,是一种特殊的意识形态。设计来源于人类的生存本能,从人类学会制作石斧用来狩猎开始,设计行为便贯穿人类物质文明发展的所有阶段。艺术是一种感化工具,设计是以满足人的物质需求为动机,二者侧重于精神和物质二个不同层面。

当然,伴随人类文明的进步,设计用品不再是单一的功能性,也承载和包含审美意识等多重的文化信息。换句话说:设计是物质与精神、科学与艺术的结晶。同时,由于艺术价值的体现,往往在设计前冠于“艺术”一词,即:艺术设计。日本学者目野永一以目的为依据把设计划分为三大领域(图1-5),而视觉设计是一种以“传达”为最终目标的设计行为,所以我们也常用“视觉传达设计”这个词。

第二节 视觉设计的传达功能

一、人类的传达活动

沟通行为是人类社会属性的具体体现,是人类赖以生存的重要手段。日常生活中,人们无论是工作还是生活,都必须通过某种形式的传达活动来获取或交换各种信息。

信息传达依对象可分为个体内的传达、两个个体之间的传达和社会群体间的传达等。个体内的传达是指个体对自己的传达,如自己的思路,个人思考的图示等;个体对个体的传达是指一对一的交流和对话;社会群体之间的传达属于大众性传达,如会议、报刊杂志和电视新闻等等。

另外,依照信息传达受体的感官来分类,可分为视觉、听觉、嗅觉、触觉和体觉等。视觉传达又分言辞传达和非言辞传达。

言辞传达(Verbal communication)是指语言、书写、阅读等传达方式,非言辞传达是指除言辞传达方式外的各种视觉传达,如体势、手语、图画、物体等方面的传达方式。视觉传达设计属于非言辞传达。

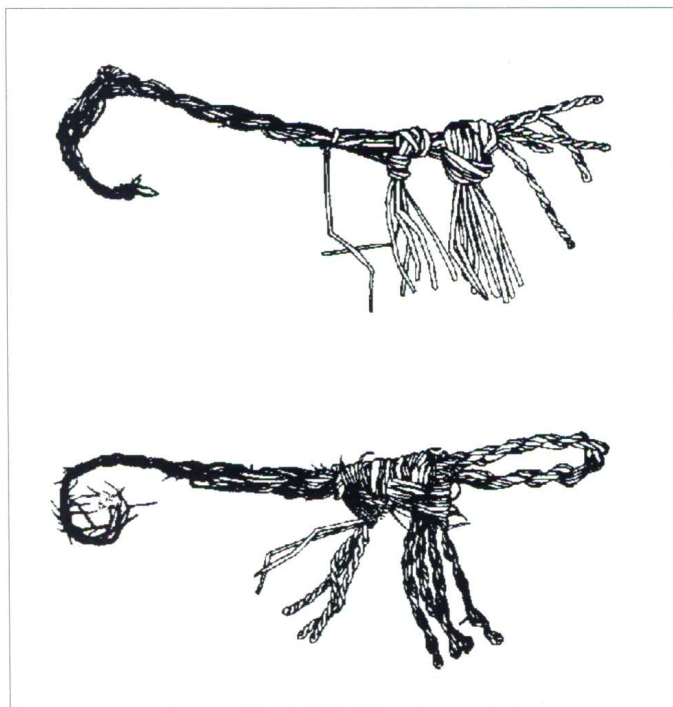

图1-6、图1-7 日本古代冲绳地区的结绳语

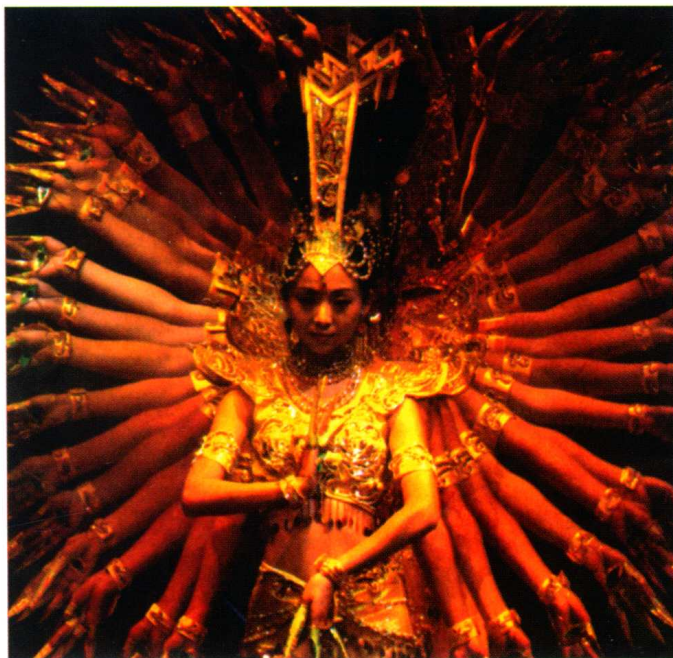

图1-8 舞蹈《千手观音》

二、视觉传达的基本要素和传达过程

传达从属于传播学范畴。我们可以从大众传播学角度来剖析视觉传达的形成过程以及构成要素。

美国学者拉斯韦尔在传播研究中用九句命题便清晰的描述出传播的行为过程:谁?说了什么?通过什么渠道?对谁?取得了什么效果?这就是传播学领域里著名的“拉斯韦尔公式”。我们可以在“拉氏公式”的原理图上向视觉传达做一些扩展,并对其进行分析(图1-9)。

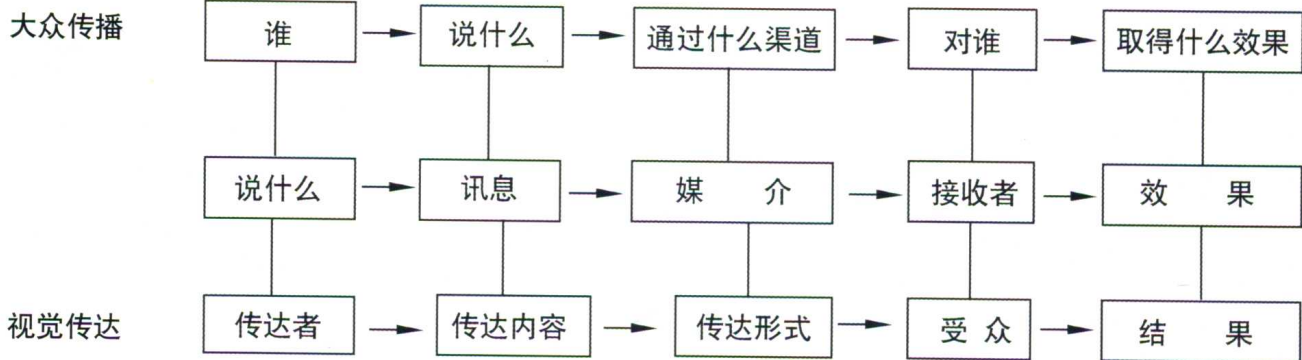

图 1-9 “拉氏公式”原理扩展图

从这个扩展后的图表中看出，视觉传达的过程就是信息传播的形成过程，而形成这个过程的主要要素是内容、形式和受众。同时沟通讯息与受众之间的必要渠道是承载信息的媒介，即传达的视觉形式。

三、视觉传达的主要特性

1. 传达性——传达是视觉传达的主要机能，是信息流动的导线和资讯互动的桥梁，也是视觉传达的目标所在。

2. 指示性——具有明确的指示导读机能，如信号灯、导向箭头、地图图表等。

3. 说服力——具有说明、劝导受众的机能，如海报、报纸、商业传单等各类广告性信息。

4. 可视性——指信息符号本身的可识别、可感知性。可视性是视觉传达的基本特性，是人的视觉生理所决定的。我们在视觉设计中常说的“冲击力”、“刺激度”都同可视性相关。

5. 艺术性——艺术性是基于视觉设计传达功能上的各种艺术化表现形式和艺术感受，如象征、夸张、幽默等等，是对信息符号一种艺术性处理和艺术感受。

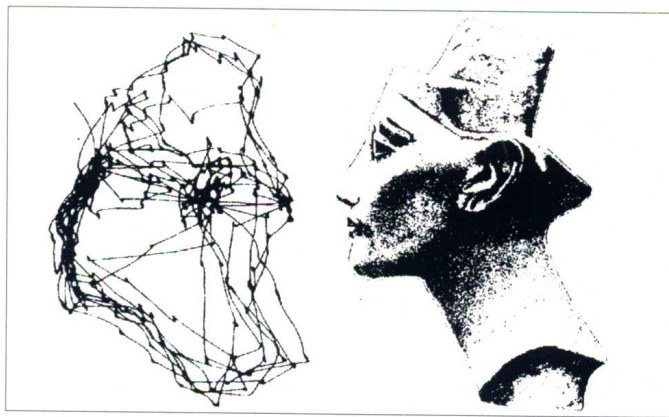

图 1-11 视线运动在素描头像的轮廓轨迹

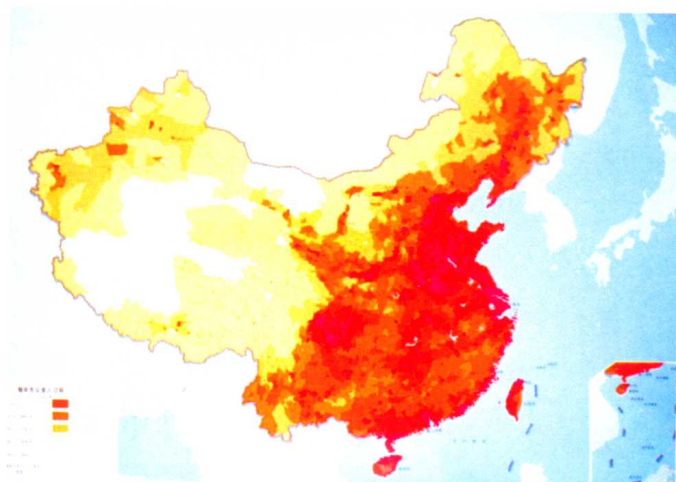

图 1-10 中国人口密度示意图表

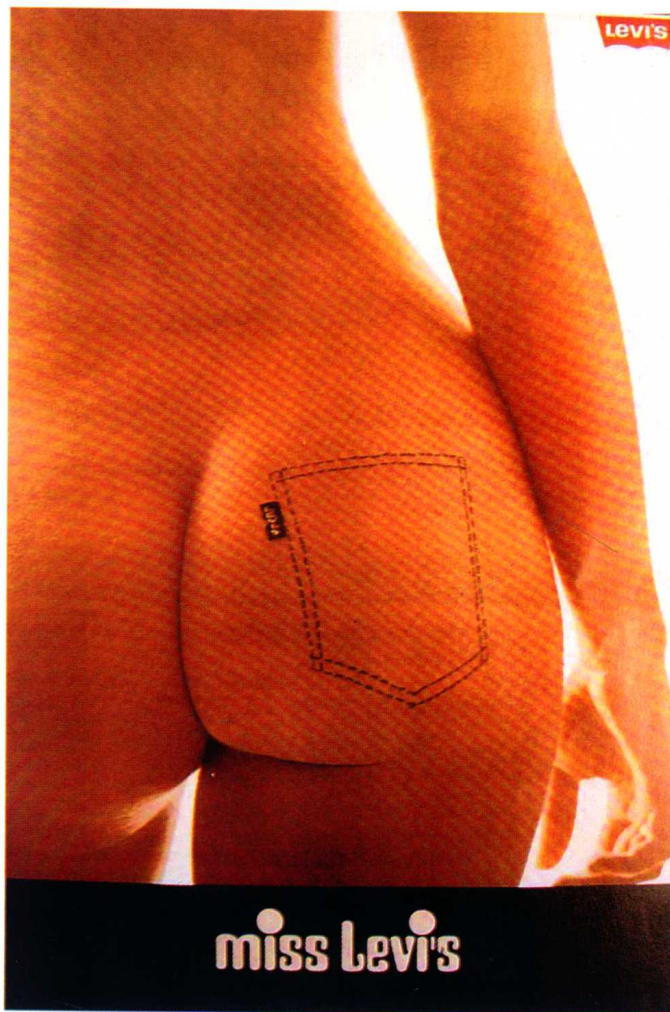

图 1-12 一幅独具诱导性的产品广告

第三节 视觉形式与图形符号

一、设计与形式的关系

我们在第一节中就设计与艺术的不同目的作了简要的比较,从设计所具有的科学与艺术的双重性来看,设计活动涉及的知识领域相对宽阔。从“设计”的外来语“Discny”和汉语中的“图案”里我们可以理解:设计是制造物品(或服务)之前的各种想法或方案。而这些想法(或方案)又必须通过某种载体的具体表达来实现。这里的“载体”也就是指设计的形式。形式指事物的形状、结构,简单地说,形式就是指将想法具体化的某种手段。

二、视觉设计的形式要素

视觉设计的形式可以从两个层面去理解:

一是构成视觉设计的整体形态、样式,如书籍设计、招贴设计和动画设计等等。二是构成视觉形态的具体要素,如图形符号、文字、构图、结构、材料、色彩等等。

1. 图形符号: 构成视觉设计形式的主要造型要素,包括各种绘画、插图、图片、记号、标记等平面视觉形态。

2. 文字: 人类最主要的交流工具,视觉设计中文字作用主要是对信息内容的阐述和表达。文字形态也是视觉形象的一部分。

3. 构图: 常以平面形态为对象,指视觉界面的图文组织形式和结构。

4. 结构: 指突破二维形态的构造型式,如贺卡、纸盒包装等半立体和立体形态的样式,以及动态设计的连续性结构,比如电影语言中的蒙太奇结构等。

5. 材料: 是构成形态的实体物质,不同的材质具有不同的形态特征和视觉表现力。

6. 色彩: 是光和物质同人眼的生理机能所产生的视觉现象,色彩不仅具有色相、彩度和明度三种物理属性,而且在视觉设计中具有强烈的传达功能和情感象征的功能。

三、视觉设计中的图形符号

图形与符号是视觉设计的重要形式语言,它不仅具有强大的形象传达功能,而且承载着人类社会长期形成的各种文化信息。对图形符号的挖掘和创造有助于视觉设计功能的最大化和视觉形式语言的多样化。

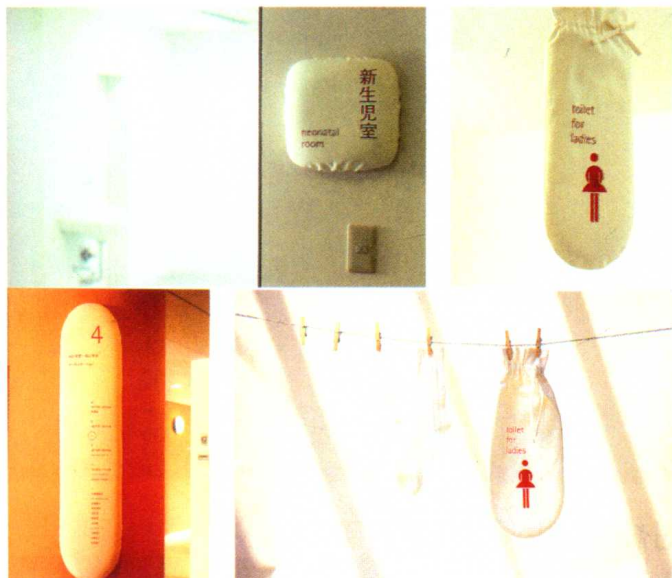

图 1-13 医院导向符号指示系统设计 原研哉(日)

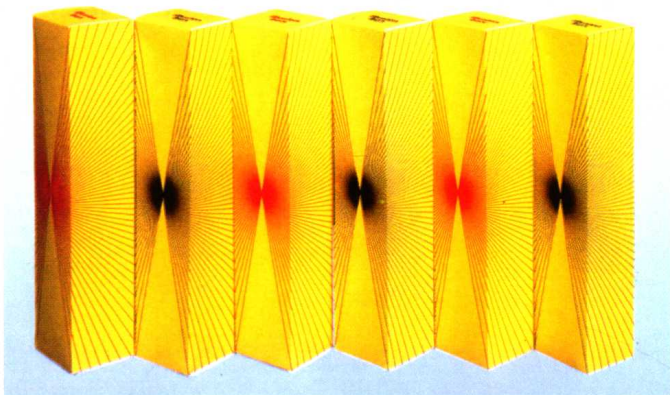

图 1-14

图 1-15

作者: 太田微也(日)

作者: 胜冈重夫(日)

作者: 胜冈重夫(日)

图 1-16

第二章 图形符号与形态造型

第一节 图形符号的界定与解读

一、相关词义的诠释

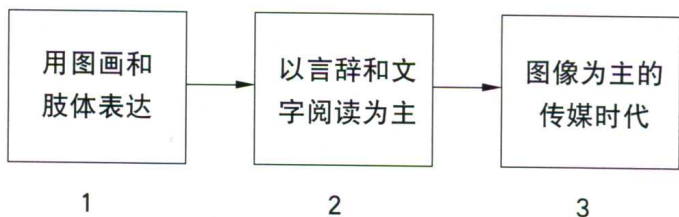
1. 图形: ①汉语《辞源》中的注解。“图”为谋、绘、画;“形”为形状,形象;“图形”为画像(守书礼志四:“自议后以来,小善小德,而图形立庙者多。”);②外来语的词义:“graphic”为图解、图示、写、绘、刻;“graphic”为图、图表、图形、图解;“picture”为画像、图片、图像。

2. 符号:从符号学角度来看,符号是指人类交流中某种必然性或某种形式结构,其范围极为广泛,如语言符号、音符、科学符号和人的行为符号等。狭义的符号特指具有代表事物特征的某种图形化的记号,包括各种运算符号、公式和标记、徽章等。

从上述解读中我们看到汉语中的解释限于“画像”的意思,而目前通用的外来语“graphic”也存在相对的狭义性。本书对图形含义的解读立足于更宽泛、更为全貌的观点(参见第二章第二节)。

二、图形符号的起源与新图语时代的来临

综观人类文明的发展,人类在沟通行为和方式上有三次重要的转变:

人类最少在万年以前就开始用绘刻形式来表达某种情感和沟通某些信息,史前拉斯科洞窟岩画中的野牛图是目前考证最早的人类图画。我们的祖先在文字出现之前主要靠绘刻、肢体等非言辞类语言进行交流,这是人类沟通行为发展的第一个阶段。

在以后的两千多年里,人类创造了许多灿烂文明,尤其是在文学、哲学和科学领域,取得了重大成果,这也是人类历史上以言辞传达和文字阅读为主的沟通时代。标志人类第一次进入了真正意义上的文明时代。

第三个阶段是在19世纪初叶,人类开始出现了影像技术,并经过近二百年的发展,在影像技术、电子技术和信息技术等现代技术的推动下,人类进入了一个全新的以图像传播为主流的传媒时代。

与此同时,传媒时代促使沟通方式的新变革,并制造出更为丰富的图像世界,这些都直接影响和改变着人们的审美意识和行为方式。更为重要的是:传媒时代的发展必将影响和改变视觉传达设计的生存空间和发展趋势。

图 2-1 拉斯科洞窟的原始绘画 选自《西方艺术史》