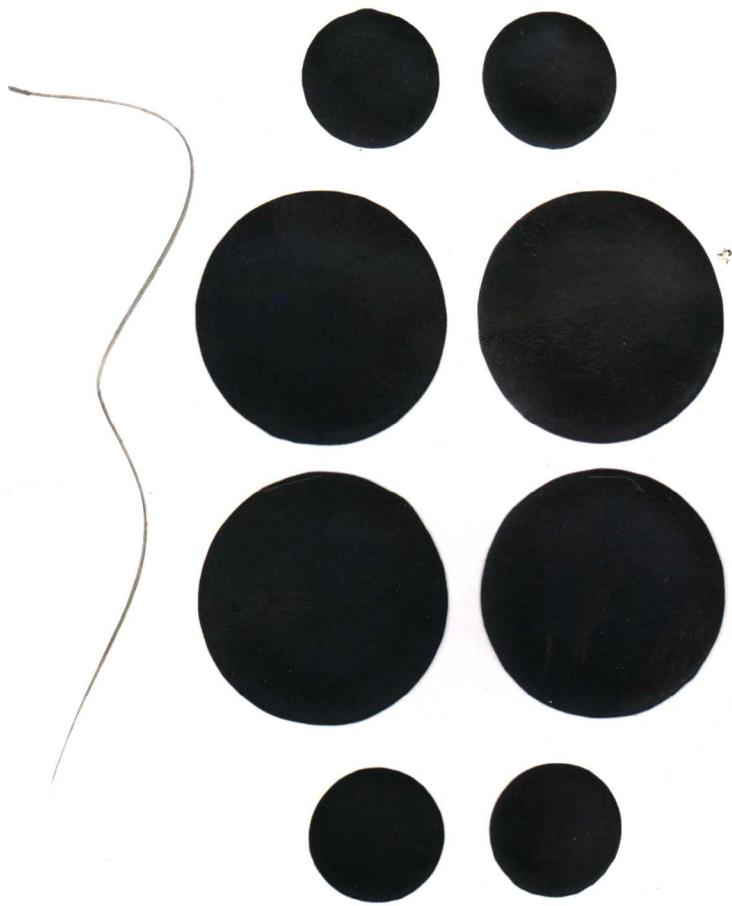

院校视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

王峰 著 中国建筑工业出版社

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

王峰 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境视觉设计 / 王峰著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2005

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

ISBN 7-112-07627-7

I . 环... II . 王... III . 环境设计 - 高等学校 - 教材

IV . TU - 856

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 092796 号

策 划: 陈原川 李东禧

责任编辑: 陈小力 李东禧

整体设计: 李 洋 王 峰

责任设计: 孙 梅

责任校对: 关 健 王金珠

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

王峰 著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京嘉泰利德制版公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 960 毫米 1/16 印张: 8 1/2 字数: 170 千字

2005 年 9 月第一版 2005 年 9 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 39.00 元

ISBN 7-112-07627-7

(13581)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序

“知识创造财富，而大学创造知识”。此言前半句话反映出人们对知识经济本质特征的体验，而后半句话则是人们对大学重要功能的认知。经济学家张维迎把二者合为一句话来讲，其意义就显得更加深刻了，我非常赞同这句话。我一直认为，大学的社会价值，不是体现在直接创造物质财富，而是在于它通过创造新知识从而为社会财富的创造提供动力和源泉。这是大学的光荣，大学教师因此被赋予独特的使命。学者和实业家的本质区别就在此。

最近，我们提出了要把江南大学设计学院建设成为研究型的设计学院。为什么这样提？原因主要有两点。一是结合江南大学作为国家“211工程”重点建设高校的整体发展战略和目标，即建设成高水平的研究型大学；二者，也是更重要的原因，这是我们设计教育大规模、高速发展形势下，对自身的一个新定位。设计学院经历了近50年的发展，是我国第一个明确以“设计”命名的学院，其历史积淀之深厚、办学目标之明确、社会责任感之强烈，使得这所学院应该而且必须在设计教育方面肩负起新的使命：为设计学科的知识创新作出大的贡献，不断创造新知识。

如何创造新知识？那就需要研究设计领域的新情况和新问题。充分结合社会经济发展，从系统的视角去不断地探索和发现问题，并不断地加以思考和总结，从而把设计领域生动丰富的实践加以总结和升华，形成对于设计规律的系统认识。此时，新的知识便诞生了。既传承前人的知识，又创造新知识，并把这些知识通过科学的方法教授给学生，使之内化为学生的知识结构和专业素质，我们的设计教育目的才能达到。

教材建设就是创造知识的一种具体表现。设计实践的发展如此迅速，教材内容也必须体现出对于这种发展的敏锐感知、深刻反思和前瞻性引导，这同样也是我对学院内各系在编写教材方面的期望。

视觉传达设计作为艺术设计的一个重要专业方向，研究领域和内涵日益拓展，研究深度和水平日益深入。我院的视觉传达系教师把自己教学和研究中的新成果作了认真和体系性的归纳，形成这套新教材，其中既有继承，又注重发展，为此他们付出了辛勤的劳动。

这套教材显然尚不完善，我恳切地希望设计领域的专家、学者和广大的学生朋友们提出宝贵的意见。批评和自我批评在目前的设计领域还是太少了，应当加强，因为这将有利于设计事业的健康发展。

江南大学设计学院院长 教授 博导

过伟敏

2005年7月于无锡西山

环境视觉设计理念的引入

环境视觉设计溯源

人类远古的文字是从带有特定指向功能,用来交流思想的图形符号开始的。这些文字中具象和抽象的符号方法,为日后视觉符号的视觉表现提供了依据。

契形文字

公元前两千多年,生活在两河流域的闪族人用契形的木片刻在陶土上,形成了最早的文字之一:契形文字是人们利用抽象符号记录事件和思想的开端。契形文字为日后人们设计抽象的视觉符号提供了线索。

古埃及圣符

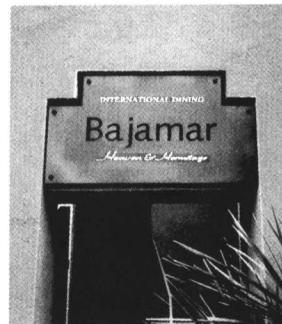
尼罗河沿岸发展起来的古埃及人,发明了以图形为核心的象形文字,也叫“圣符”,这些圣符的设计非常单纯,容易理解,他们用单一的颜色、浮世绘的线条来描绘人和动物的侧面轮廓。圣符为日后人们设计具象的视觉符号提供了线索。

中国甲骨文

甲骨文是刻在牛的肩胛骨和龟壳上的象形文字,是中国的原始先民用来传递信息和交流思想的图形符号,很难说它究竟是字,还是画。早在新石器时代就有一些类似文字的图形,而汉字是迄今依然在使用的象形文字。

中国有着辉煌灿烂的古代文明史,古代视觉符号十分丰富。可以说,象形文字出现之初就是一种符号视觉,它是由图画文字演变而来,即把自然中的事物、动物、人等都变成了固定的、容易写画的符号。

文字和图像用在建筑中表现和象征某种特殊意义的情况很多,如秦、汉瓦当即是一种具有明显象征意味的视觉图形,在当时多用

现代文字在环境视觉上的应用

中国古代华表

土著的原始艺术

于宫殿、墓室等建筑上。组成的装饰图案的内容都是一些具有一定象征意义的文字、动物图案、植物图案等，如象征四方守护神的青龙、白虎、朱雀、玄武的动物图案以及具有吉祥寓意的其他动植物图案和装饰纹样。这些瓦当图案既是一种装饰，更是一种视觉。

在通信不发达的时代，人们利用烟(狼烟)作为传送与火的意义有关联的(如火急、紧急、报警求救等)信息的特殊手段。这种人为的“烟”，既是信号，也是一种标志。它的特征显著，人们从很远的地方都能迅速看到。这种非语言传送的速度和效应，是当时的语言和文字传送所不及的。今天，虽然语言和文字传送的手段已十分发达，但像标志这种令公众一目了然，效应快捷，并且不受民族、国家语言文字束缚的直观传送方式，更加适应生活节奏不断加快的需要，其特殊作用，仍然是任何传送方式都无法替代的。它以单纯、显著、易识别的物象、图形或文字符号为直观语言。在旧石器时代，人类就已经利用象征性符号作为沟通彼此思想的媒介，出现了记录、表达或象征、区别某种事物而做的各种记号，如结绳、绘画、刻木、文身、集石等记号形式。据研究，最早可追溯到上古时代的“图腾”，这些都具有了最初的视觉功能。随着人类文明的发展，环境视觉逐渐发展演变为两大类：一类是保留较明显的图腾痕迹的标志性环境视觉、吉祥物和后来将书法和建筑相结合的传统建筑形式，如汉阙、牌坊、匾额、楹联、刻石、亭、牌

数字标志

楼等。另一类则是古代人们在生产劳动和社会生活中，为方便联系、标示意义、区别事物的种类特征和归属，不断创造和广泛使用各种类型的标记，如路标、村标、碑碣等。古代的牌坊、匾额、楹联、刻石、亭、牌楼等，在当时具备空间方位视觉和景观小品的双重意义。牌坊在古代时浸透了封建伦理文化观念，是一种榜示功德和善行的象征意义很强的建筑现象，具有一定的宣扬、题榜意义。

而坊、亭、匾等除了为建筑物自身之外，还能给建筑物周边环境乃至自然地理意境等信息提供解说点题作用，具有明显的视觉功能和具象化的空间定位。中国传统的牌坊、亭、华表以及匾额、楹联在明清时代达到繁荣鼎盛时期，当时的北京城沿长8公里的中轴线上配置了牌楼、华表等，这些设置不仅丰富了当时的城市空间环境，同时也具有一定的空间识别作用。

到本世纪，公共标志、国际化标志开始在世界普及。随着社会经济、政治、科技、文化的飞跃发展，经过精心设计而具有高度实用性和艺术性的标志，已被广泛应用于社会。一门新兴的科学“符号标志学”的应运而生已是历史必然。以景观小品作为构成城市空间环境的重要元素之一，随着城市的发展，符号、视觉在我们这个日益复杂的信息时代的城市体系中发挥着越来越重要的作用。

在现代化的城市空间中满足城市可读性作用的设置如指示灯、车站牌、候车亭等，满足信息指示和信息传达功能的设置如路标、导游图、区域交通图、旅游景点以及象征性视觉等，是由二维或三维的实体构筑和传递信息的内容所构成，和中国传统建筑中将书法和建筑相结合的形式类似。其中景观视觉作为城市的视觉设施除了有着必要的实用功能外，同时又作为景观小品的形式存在，有着审美功能。它既是城市设计的重要内容又是构成城市空间环境的景观构筑，它代表着一个城市的文明程度、社会开放程度以及城市的历史文脉、人文、城市的整体印象等。

环境视觉设计理念

视觉是人类在认识世界，获得信息各种感知方式中最重要的一种方式，也是人类接收信息量最大的一种知觉工具。视觉艺术语言的载体，是二维、三维空间的物质；视觉艺术语言表达方式，是以各种

环境视觉应用

环境识别导向

视觉信息形态、色彩所构成的视觉来表达信息内容；视觉艺术语言的语汇，是点、线、面、体、肌理、色彩，视觉语言中语态，就是依据对信息表达的需要，有效地选择和调节视觉语汇之间的组织结构关系。

在探究视觉艺术的起源与结构时，我们会发现有趣的证据，说明在所有迷人的艺术背后都有一个共同的要素在起作用，它把视觉艺术、人和环境的总体结构联系在一起。在建筑中，“环境”就是指人们在使用建筑物时，对于建筑内部或外部所产生的生理、心理和社会意识的总和。将这几方面综合起来考虑，从而分析在空间影响下的视觉艺术及表现。

“视觉”，可通俗地理解为，某一客观事物在经过人们大脑、眼睛的主观审视之后而留下的人们认识这一事物的直观感觉。人们认识到建筑所包含的不仅仅是一个具有容积的“空间”，在这个空间中还存在各种其他的因素，这就是“环境”的含义。不同的设计者在每一个构思细节中都会因各自不同的视觉感受而将每一个细节处理得尽量符合自己的审美需要，环境艺术也因此而呈现百花齐放的繁荣景象。同时，作为同一个设计者也因为有了比较稳定的审美视觉习惯，才将作品设计得富有自己的艺术语言；即便是同一个设计者，在不同的时间或背景条件下审视同一作品也会产生不同的视觉效果，更不用说不同的设计者审视同一作品所产生的千差万别的视觉差异了。

随着城市景观设计的发展，人们除了对城市物质层面的要求以外，对精神层面和城市文化内涵特征的要求也日趋迫切，这主要表现在：1. 追求艺术化生存方式，这是人类对生存空间自身发展不断完善而最终达到完美的目标，是设计的最高境界，也是设计协调人与自然、社会三者关系的最终目标。兴起于20世纪60年代的城市公共艺术便是一个写照，它在一定程度上提升了一个城市的整体文化品位。2. 进入城市工业信息化时代后，随着信息交流对生存环境空间以及环境艺术设计的多元化追求，人们对世界的认识不再是单一、一元化的，而是多元的信息网络反馈。信息的多重并列反馈又将激发人类更丰富的创造力，产生更多的信息。信息交流得到空前的发展，就在这个五彩缤纷的信息时代，城市空间信息的传递与建设被提到环境艺术设计和城市景观设计内容的

大洋洲原始艺术

大洋洲原始艺术

议程上来。从景观设计的角度重新认识和研究过去一直不被人所重视的所谓的标牌、指示牌、路标等城市识别设施，以前往往比较注重城市设计的物质性和功能性等城市的硬件建设，而忽略了与这些物质与功能相对应的识别视觉和视觉信息传递，以及环境美学组合等软件设施的建设。视觉景观设计便成为我们城市设计的一项重要内容。视觉景观在这种复杂的城市空间环境中起到信息传递和信息交流沟通的桥梁作用，而我们人类天生具有的本能的、视觉的功能，会对周围的环境因远近大小不同而产生种种距离感，由此来把握我们的生存空间，并希望借助一些象征性的符号或视觉来认知生存空间。因此在建筑物环境中设置艺术或立体装饰标志景观的空间，其目的是利用特别的造型以确立建筑物的视觉形象，这些具有功能性的视觉系统设计，令人在生活环境除了感到舒适方便外，亦能受到艺术气氛的熏陶；其责任是有效地导入迷宫般的空间环境中，使人得到适当的信息。而其艺术性、装饰性效果与功能结合，应是我们设计师、城市建设者及发展商共同关注和探讨的。

视觉传达设计所涉及的多为行业、企业的视觉和商标设计，并且多属于平面形态的设计范畴，很少考虑环境或场所的因素，如建筑设计、环境艺术设计、景观设计，这些设计主要以建筑环境空间功能和空间形式意义为主。将环境和视觉纳入一个整体进行系统研究的并不多见。环境视觉是将环境与视觉这两个领域进行结合的一个完整的概念。

公共环境视觉设计是指在特定的环境中能明确表示内容、性质、方向、原则以及形象等功能的，主要以文字、图形、记号、符号、形态等构成的视觉图像系统的设计，它是构成城市环境整体的重要部分，融环境功能和形象工程为一体。因此，必须以系统的、整体的观点，而不是分散的、孤立的方式进行设计和研究。环境视觉设计系统的概念分为两部分：一是指用来标明方向、区域的图形称号；二是指符号在环境空间中的表现形式。它包括两个方面的因素：

一方面是如何用简洁的图形符号来表达准确的含义，并能跨越国界，无需语言，瞬间识别，后者是从环境设计角度来研究；另一方面，着眼于材质、外观、位置、艺术表现等因素，并使图形符号融于整个环境的氛围中。

从广义来说，把一切用来传达空间概念的视觉符号和表现形式，看作是视觉设计。视觉设计也可以是文字、图案、环境视觉、建筑等，没有特定的形式。

视觉设计的环境意识

环境视觉从产生之日起就和环境产生了密切的关系，为此，环境视觉的设计起点应把环境元素作为设计的必备因素，应该在充分地理解环境内涵的基础上作出设计的意向。通常意义上，环境视觉所涉及的环境，就是我们生存的地球范围内的自然界的山川树木和城市农村，以及所居住的街区、具体的住所和食宿环境，这种复杂的环境是工业革命后形成的结构模式。现代信息社会的出现，更造成了这种结构的严密关系。在这种新结构中，最突出的一点就是公共建筑，把人类之间的关系变得非常密切，人类依靠公共建筑传递信息或从事工商业的活动等。公共建筑的兴起，人们交往的频繁和交通的发达，标志着新的时代。现代环境视觉正是在这种背景下出现的，它首先出现在公共场所，大型建筑群体中，或者是大型建筑的空间中。为此，设计环境视觉必须掌握建筑的美学法则，只有对建筑空间美深刻理解之后才能作出环境视觉的“设计定位”。除了对建筑部分明确认识外，还应对建筑以外的环境，即大自然赋予我们人类的那些海滨、山峰、绿地，甚至离我们远一点的环境都应有了解和认识，然后把环境视觉的内涵，渗透到其中，互为启发，这是环境视觉设计程序中最重要的前提。

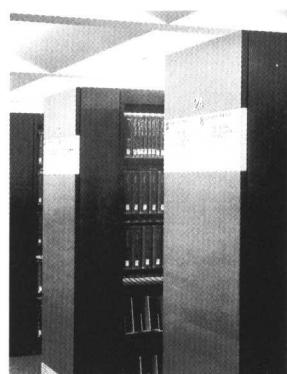
现代环境视觉揭示了自身与周围环境的本质性格，引发出环境的灵性，与周围环境巧妙地融合在一起，引出新的含义。环境视觉以它

室外环境视觉设计

导向标识

导向标识

大洋洲原始艺术

独特的表现形式，在艺术设计中起到重要作用。环境视觉的设计需要多方位的思考和论证，它已不是一件孤立的供人欣赏的作品，环境视觉作品的本身在造型上、题材风格上需要和设置地域的历史、文化和地理环境、周边景物相吻合，直至成为环境中不可分割的一部分，其作用也因该区域的需要的变化而转移，这种需要就是环境的制约。正是由于环境视觉与环境的这种密不可分的关系，环境意识的培养成为一个重要的课题，以下让我们从环境视觉的设计理念来分析这个问题。

现代科学技术的飞速发展导致社会生活节奏的不断加快，生活质量不断提高，人们对赖以生存的环境开始重新思考并提出了更高层次的要求，可持续发展观，正引起全球的共识。发展的内涵不再只是经济增长和物质发达，人们正逐步重视所生存环境的质量。人们的环境意识和审美意识相结合，并加强了对人文因素的关注，使之成为现代艺术思想和艺术理念中不可缺少的一个组成部分，加之越来越多的人逐渐认同环境视觉艺术发展对每个人的身心需求所起的作用是不可低估的。因而，环境意识在环境视觉的设计理念中也越来越引起创作者的重视。这种环境意识的思维在具体的创作中可从几个方面来体现：

人文关怀

后现代主义提出“一切设计都应以人为中心”的设计理念，环境视觉艺术的设计也强调从审美角度给人以精神的享受，使人的心境舒适而得到心理平衡。如何调节人们心理上的压抑感，使人们通过环境视觉作品来调节心态，始终以最佳的心境、最好的精神状态面对社会，就成为环境视觉艺术家的研究课题。艺术家力求通过作品的外在形式及表现手法来沟通人与自然、人与环境的感情交流，传达我们内心艺术思想的追求，同时调节人们心理情绪变化，让人们在优美的环境中感受舒缓惬意，促使人们的身心愉悦化。

根据空间环境形式的要求、人的审美需求，环境视觉要能够合理而有效地展现出艺术的氛围，通过高度概括和提炼，使艺术灵感与理性的构想有机地结合，巧妙地应用。同时，还可以通过环境视觉来打破建筑空间中较为相似的形式，力求创造变化多样且别具一格的

空间环境来。

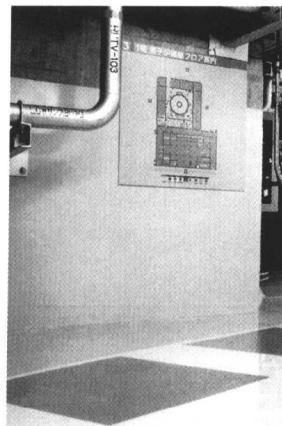
注重主题性构想

空间环境与环境视觉艺术作品的结合有许多特定的空间形态，在设计环境视觉作品时，则要根据特定的空间环境来考虑环境视觉作品的艺术性、主题性构想，在突出个性、表现人性的现代艺术设计领域中，环境视觉作品的设计要有一个与空间环境形态相关联的、独具特色的、立意新颖的创作主题。运用各种手段将已确立的主题完美地表现出来，使众多的因素有机地结合统一在这个主题中。其实设计作品的最终目的就是为了传达创作者的某种思想，而优秀的设计作品在传达作者某种思想的同时，必然会相应地引起欣赏者思想上的共鸣，给欣赏者思想上以震撼或启迪。所以有人曾经这样说过：“一件作品，与其使人喜，不如令人爱；与其令人爱，不如使人思。”

环境视觉艺术的设计主题内容是十分广泛的，设计师可以结合本国的历史文化背景来寻求不同的文化风格，从各地的风俗民情、文学艺术、历史故事、时代风范、地理气候、科学技术等各方面追求艺术灵感的撞击，找到独特的创意和特定的艺术理念。主题的选定可以很直接地反映出设计师的思想，主题是一件作品的灵魂，主题的选定同样还反映了设计师本身的文化层次和艺术造诣。环境视觉作品的艺术主题与空间环境、文化环境等相辅相成，有益于较为客观地展示出主题创作的精华。

整体环境意识

随着时代的发展，环境视觉艺术设计的领域也越来越宽广，面临着更多新的挑战。环境视觉艺术走入建筑与环境艺术之中，显示出了它自身的优势——丰富的材质美感和表现手段、工艺的独特魅力、坚固稳定的特点等。而现代环境设计是系统环境的艺术，它是一门集多学科交汇的艺术设计，它所涉及的范围极为广泛，又要适应多层次、多形态、多空间的复杂要求。其设计目的是创造一个更适合现代人居住的完善的空间环境。环境中物质实体都是为创造高质量的生活环境服务，并处于这种空间环境。环境视觉艺术步入环境之中，与空间环境就产生了不可分割的联系。

环境视觉设计

汉瓦当

一方面，空间的整体环境意识制约着环境视觉作品设计，整体设计是空间环境艺术设计的灵魂，环境设计与纯粹的艺术品创作有着本质上的不同，它不是一项脱离环境而存在的独立设计，而是一种整合系统的设计，是一门关系艺术。这种设计的过程已经突破了传统艺术的分类方法和界限，使各门艺术之间相互制约、渗透、融合，并在整个环境中彼此协调共生。空间环境中的各种环境视觉要素，如果脱离了特定的环境空间而单纯“自我表现”，即使自身多么完美都可能成为与环境排斥的对象，甚至破坏原有的环境空间。设计作品的美，是在某种系统环境之下，与整体关系协调“共生”才形成的一种整体设计美，这是有别于以形式的装饰为目的的“形式美”、“风格美”、“材质美”的。整体的环境制约着艺术品在设计上要体现环境的风格特征，这就要求在设计环境视觉作品的时候，在设计观念上要服从于环境的整体要求，要有一种整体的环境意识。空间环境的功能性也制约着环境视觉作品的设计，在尺度、材料以及主题的表达上都要符合其环境基本特征的要求。所以，环境视觉作品的设计，要注意整体环境，体现系统环境的整体性设计意识，这就是整体环境意识的制约作用。

另一方面，环境视觉作品对空间环境又有优化调节的作用。这种作用只有在准确、恰当地把握了整体性、结构性时才能产生。优化性的环境视觉作品在与空间环境的空间结构中借助于体、面、线多种多样的组合穿插，构成围与透、虚与实、分与聚、动与静的实体空间和视觉空间，具有空间形体的实在感和空间序列的运动感。成功的设计，在于它较充分地表现了空间环境的主要特征，强化了它的艺术氛围，同时又可以调节空间的序列，造成一种艺术境界，能够引导人们依次从一个空间到另一个空间，使各空间、层次之间，空间环境与艺术品之间相互交流、渗透、引申，使序列布局既有水平序列层次也有垂直序列层次的变化，提高了空间的艺术氛围，营造了艺术化的空间环境。

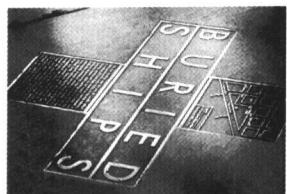
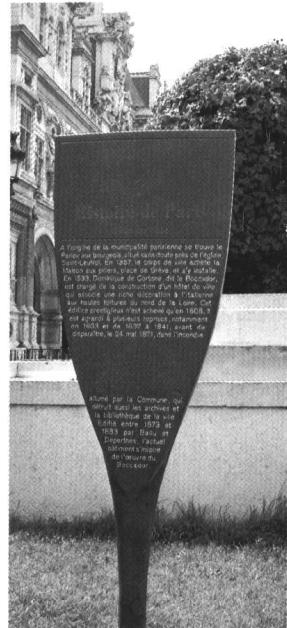
表达个性与风格

环境视觉的风格展现与空间环境创造的风格应该始终保持一致，同时又要与展现给人们的艺术作品本身的艺术个性保持一致，这就给环境视觉艺术的设计提出了更高的要求。除了对环境视觉的造型、色彩、质地等的完善结合外，还要体现人们内心的理想与追求，为

相应的空间环境创造出各具特色的环境风格，展示不同的意境，将人间情感、环境气氛、审美意愿等诸多因素综合在一起，力求创造出既有独特的艺术风格又能表达艺术个性的优美空间环境。“他山之石，可以攻玉”，来自各个领域、各个地域的不同素材，如珍贵的文化古迹、原始的非洲木雕、神秘的热带丛林、独特的部落遗风等，都是我们在进行环境视觉作品设计时展示个性和风格的创作灵感来源。

自然、绿色、环保

“可持续发展观的共识使人们越来越认真而深刻地反思自己在创造物质世界的同时给地球环境和人类健康造成危害，思索自己在赖以生存的地球上应当担负的责任、奋斗的目标和努力的方向”。保护环境、回归自然、崇尚简洁的意识已经成为了人们的共识。因此环境视觉艺术作品的创作也应该跟上时代发展的趋势，并通过艺术创作和处理使作品的外观呈现材质所特有的、自然的视觉效果，营造一个对人类身心健康有益的环境。同时还可以就环境保护，表现自然主题进行专门的创作与研究。在人们的居住环境、各种公众活动场所、外部空间环境中，艺术家以各种方法表现自己对自然的推崇和重视。自然界中的景物都成了环境视觉设计的素材，如绵延起伏的山峦、波涛汹涌的海浪、石壁奇异的肌理、自由自在的鸟儿等等，为我们进行设计创作提供了取之不尽的生活源泉，它呼唤人们爱护自然，保护大自然的生态平衡，从大自然中寻找生存的价值和希望，使自然和谐、安宁与人类共存。

环境视觉设计

室外环境视觉设计 / 日本

环境视觉设计的原理与发展趋向

视知觉的原理与特性

人对环境感知的各种感觉，如触觉、味觉、嗅觉等均无法使人产生审美快感。那么视知觉是如何产生的呢？视觉是一个复杂的过程，它包括的内容大大超出眼睛的本身，不可能按照一个简单的“刺激—反应”系统来分析。因为“看”除了眼睛以外还包括大脑，并且通过与先前经验的对照，大脑则需要决定对象有什么特点，是否值得在对于它们给予注意的过程中起着主导作用。

如果人们要求所设计的视觉环境能有效地反映使用者的一切需要，设计者必须了解这些固有的、自动感知的机制与满足人们认知环境的信息需要间的关系。人们无论从事什么工作都需要视觉信息。视觉是人体各种感觉中最重要的一种，视觉与触觉不同，后者是单独地感知一个物体的存在，而视觉所感知的却是环境的大部分或全部。

视知觉的几种主要特性

视觉知觉：知觉是一种信息或语言，艺术家通过它们传递想法或思维过程，观察者则接收这些信息并将其意义剖析出来。知觉是人脑对直接作用于它的客观事物的整体反映。对艺术家来说，主要是通过视觉来知觉客观的事物，引起思想上的共鸣。

知觉到形状模式，有两种性质足以使它们成为视觉概念：普遍性和容易认识性。一开始只能知觉到一个模糊不清的整体（或完形），之后逐渐对其修正、润饰和细节加工。形状是由各种简单形合成的，色彩也由最单纯的“质”——红、黄、蓝合成（若是光色，则为红、绿、蓝），对形、色把握的能力与观察者所受的文化熏陶和接受教育的不同而有差别。

视觉抽象：康德说“没有抽象的视觉谓之盲，没有视觉的形象的抽象谓之空”。一般是把抽象与具体变成两个相互排斥或截然相反的东西，实际上一种意象能代表或再现同类中所有其他个别现象，这就是一般普遍性或抽象化，如仅考虑它自身就是个别的。视觉只要

环境视觉设计