

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

(第二版)

王峰 著

中国建筑工业出版社

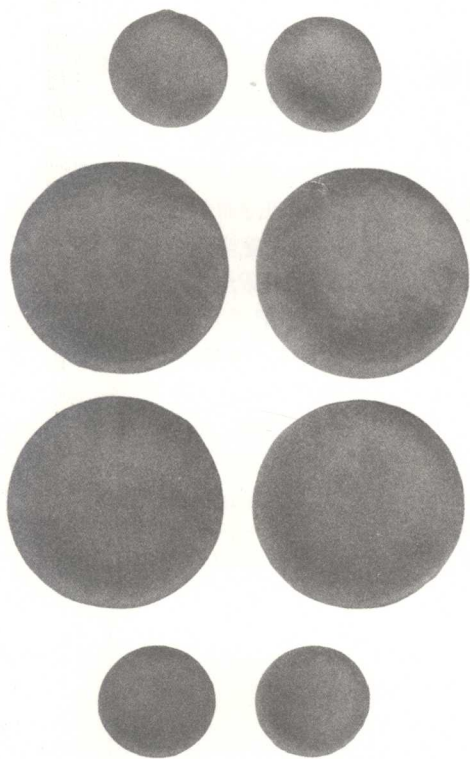
高等艺术学院视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

(第二版)

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.—2版.—北京:中国建筑工业出版社,2009

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

ISBN 978-7-112-11335-4

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 (2009) 第169186号

责任编辑:陈小力 李东禧

责任设计:董建平

责任校对:陈波 梁珊珊

高等艺术院校视觉传达设计专业教材

环境视觉设计

(第二版)

王峰 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京凌奇印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×960毫米 1/16 印张:9½ 字数:190千字

2009年10月第二版 2009年10月第三次印刷

定价:42.00元

ISBN 978-7-112-11335-4

(18580)

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)

《高等艺术院校视觉传达设计专业教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

主 编：陈原川

编 委：（按姓氏笔画排序）

王 俊

王 峰

朱琪颖

过宏雷

吴建军

莫军华

魏 洁

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期,以发展的角度来看,艺术设计教育的早期知识构建及专业知识的传播功不可没。然而,传统的教学方法观念落后,内容陈旧,难以满足高度发展的社会需求。近年来许多院校及时调整了课程设置,完善了课程体系,在教学内容和教学方式上进行了大力改革,并出现了一些教学探索方面的教材和专著,这是一种非常好的现象。要知道艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若晨星,之所以艺术设计专业没有“院编”教材的原因有多种,首先,不同的学校教学目标、办学层次不同;其次,艺术设计是与时俱进的专业,有不断更新补充内容以适应发展需求的特点;再次,艺术设计的创造性思维不同于理工学科,因为有着“艺术”的界定而使设计没有绝对的衡量标准。所以,长期以来艺术设计教育因校不同、因人而异,百家争鸣、百花齐放。

基于这些特点,也基于对设计教育现状的了解,规范性的教材难编写是显而易见的,无形之中对新编系列教材提出了较高的要求。

一个学校的办学思想是非常重要的,江南大学设计学院作为国内第一个明确以“设计”命名的学院,发展历经了50年,形成了自己独有的艺术设计教育理念,积累了科学的设计教育方法。依托设计学院近年所承担的国家级、省部级教学改革研究项目和国家级、省部级教学成果,以及省级“品牌”专业建设的成效,江南大学设计学院与中国建筑工业出版社共同策划并推出本套高等艺术院校视觉传达专业教材。教材以先进的教学理念指引,以前沿的意识更新知识的观念,解决目前艺术设计教育现实的难点。并运用创造性的突出实践、强调科学的设计方法,提出独创的设计训练;倡导专题化的教学,启发同学的创造力、想象力、思考力,与传统意义层面的教学相比较,在思考方式和设计方法上有了相对科学的提高。

本套教材召集了多位江南大学设计学院颇具人气的优秀青年教师,他们卓越创新的精神,丰富的教学经验,带来了这套教材全新的面貌。

教材建设是一个艰难辛苦的探索历程,书中的不足还恳请专家学者批评指正,也希望广大同学朋友通过学习与实践提出宝贵的意见。

感谢参与教材编纂的全体老师,感谢江南大学设计学院视觉传达系,特别感谢为本套教材提供鲜活案例的视觉传达系历届同学们。

江南大学设计学院

陈原川

2009年6月于无锡太湖之滨

本书的整理和写作，是著者基于现代环境视觉的现状，结合自身的认识和感受并通过具体的教学实践完成的。

本书的付梓出版，始终得到了中国建筑工业出版社的大力支持和帮助。同时，江南大学设计学院的有关领导和同仁也给予了大力帮助，江南大学设计学院视觉传达专业、公共艺术专业的老师和同学为本书提供了相关图片，在此一并深表谢意。

1

1

5

9

11

14

16

17

18

19

19

22

33

42

50

50

58

70

78

87

94

94

101

105

124

142

145

序

环境视觉设计理念的引入

环境视觉设计溯源

环境视觉设计理念

视觉设计的环境意识

整体环境意识

注重主题性构想

人文关怀

表达个性与风格

自然、绿色、环保

环境视觉设计的原理与发展趋向

视知觉的原理与特性

视觉符号的分类及意义

视觉设计在环境中所承载的物质和人文作用

环境视觉设计的多元化发展

环境视觉设计的形式

与建筑的关系

形式美分析

有雕塑感的形态

材质感的体现

视觉结构表达

环境视觉设计的表现类别与方法

环境空间的视觉导向

环境信息的视觉导向

环境视觉设计的方法

环境视觉的表达手法

环境视觉设计的创造性思维训练

参考文献

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 2000 多年，生活在两河流域的人用楔形的木片刻在陶土上，形成了最早的文字之一——契形文字，它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 and 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。

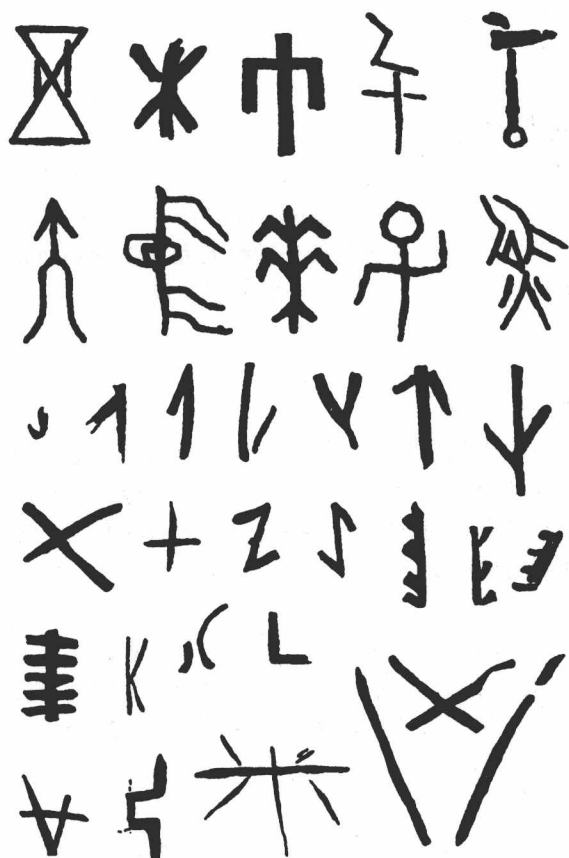
文字和图像用在建筑中表现和象征某种特殊意义的情况很多，如

甲骨文

秦汉瓦当即具有明显象征意味的视觉图形，在当时多用于宫殿、墓室等建筑上。其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。有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，更是一种视觉设计。

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。其特征显著，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，并且不受不同民族、国家语言文字束缚的直观传送方式，更加适应生

陶器文字符号，以垂直和纵向构造骨架为主

活节奏不断加快的需要，其特殊的作用，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、纹身、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的各种类型的标记，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、匾等则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，当时的北京城延长8km的中轴线上配置了牌楼、华表等设置。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21世纪，公共标志、国际化标志开始在世界范围普及。随着社会经济、政治、科技、文化的飞跃发展，到现在经过精心设计从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”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、车栏候车厅等，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。它们是由二维或三维的实体构筑和传递的信息内容所构成的，和我国传

汉瓦当，青龙、白虎、朱雀、玄武，既是一种装饰，更是一种视觉设计

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起着必要的实用功能外，同时又作为景观小品的形式存在，有着美化功能。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、社会的开放程度，以及城市的历史文脉、人文、城市的整体印象等。

凯旋门

雅典卫城

历史存留下来的遗迹，是现代城市视觉形象的优秀代表

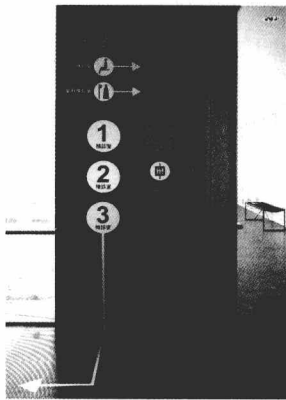
环境视觉设计理念

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；视觉语言中的语态，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，环境艺术才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，才将自己的作品设计得富有自家艺术语言；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希望最终达到的完美目标，也是设计的最高境界，更是设计协调人与自然、社会三者关系的最终目标。兴于20世纪60年代的城市公共艺术便是一个写照，它从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

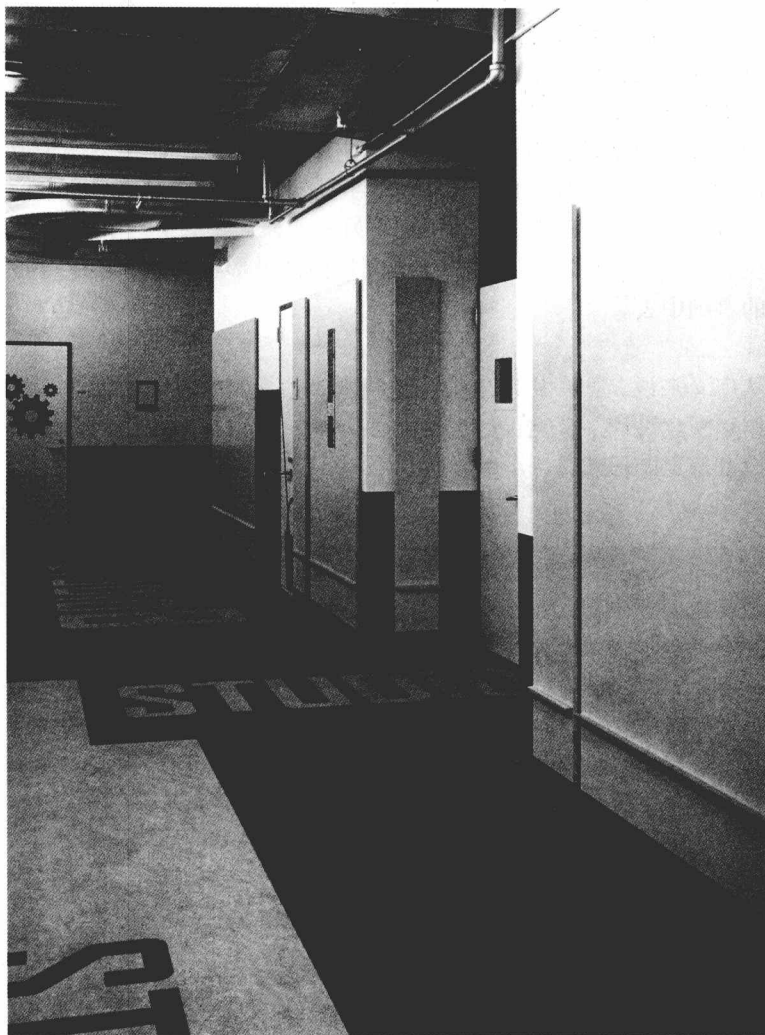
环境视觉导向

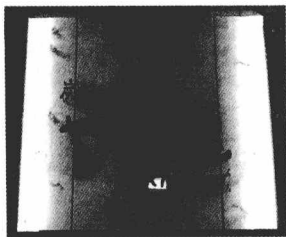
日本国立科学博物馆视觉形象

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，对世界的认识不再是单一、一元的，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和议程上来。从景观设计的角度重新认识和研究过去一直不被人们所重视的所谓的标牌、指示牌、路标等城市识别设施，以往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。因此在建筑物环境装置中预留有艺术或立体装饰景观标志的空间，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，令人在生活环境中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犹如迷宫般的空间环境中并得到适当的信息。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。

图形和文字在导向中的应用

店招牌设计

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。另一方面，着眼于材质、外观、位置、艺术表现等因素，并且研究如何使图形符号融于整个环境的氛围中去。

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。

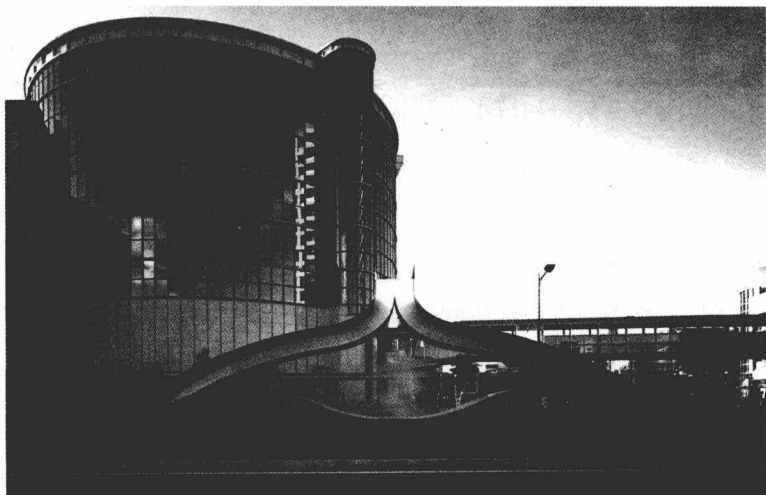

环境视觉设计是综合文字、图案、环境、建筑等多方面的综合视觉体现

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,标志着新的时代的到来。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中,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,只有在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”。除了对建筑部分有明确认识外,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。

只有充分考虑建筑、空间、环境的相互协调与配合,才能体现最优质的环境设计的视觉表现