

JOHN THOMPSON
PARTNERS

& M

环境视觉与导向设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

王峰 著

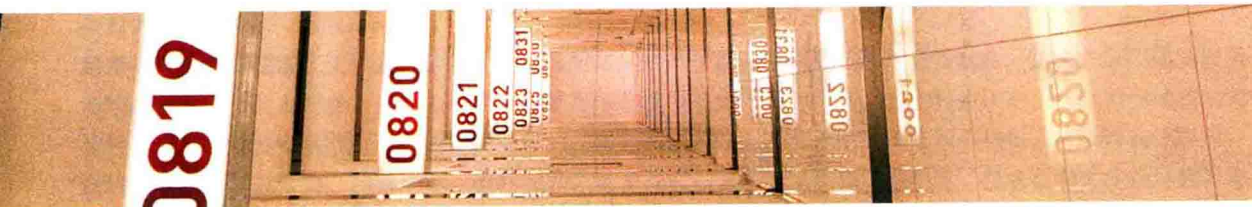
中国建筑工业出版社

环境视觉与导向设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

王峰 著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

环境视觉与导向设计 / 王峰著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2013. 10

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

ISBN 978-7-112-15841-6

I. ①环… II. ①王… III. ①环境设计—高等学校—教材 IV. ①TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第217407号

责任编辑: 李东禧 吴 佳

整体策划: 陈原川 李东禧

整体设计: 姜 靛

版面设计: 伏 涛

责任校对: 张 颖 党 蕾

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

环境视觉与导向设计

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

北京美光设计制版有限公司制版

北京顺诚彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 11 1/2 字数: 316千字

2013年11月第一版 2013年11月第一次印刷

定价: 58.00元

ISBN 978-7-112-15841-6

(24590)

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)

目录

第1章 环境视觉设计理念的引入	第2章 视觉设计的环境意识	第3章 环境视觉设计的原理与发展趋向	第4章 环境视觉设计的形式
8	18	30	62
1.1 环境视觉设计溯源	2.1 整体环境意识	3.1 视知觉的原理与特性	4.1 与建筑的关系
9	21	31	63
1.2 环境视觉设计理念	2.2 注重主题性构想	3.2 视觉符号的分类及意义	4.2 形式美分析
13	24	34	72
	2.3 人文关怀	3.3 视觉设计在环境中所承载的物质和人文作用	4.3 有雕塑感的形态
	26	45	84
	2.4 表达个性与风格	3.4 环境视觉设计的多元化发展	4.4 材质感的体现
	27	54	92
	2.5 自然、绿色、环保		4.5 视觉结构表达
	28		101

第5章 环境视觉导向设计
108

- 5.1 环境空间的视觉导向
109
- 5.2 环境信息的视觉导向
117
- 5.3 环境视觉导向设计方法
121
- 5.4 环境视觉导向的设计表达
140

**第6章 工作室专题研究课题
训练**
158

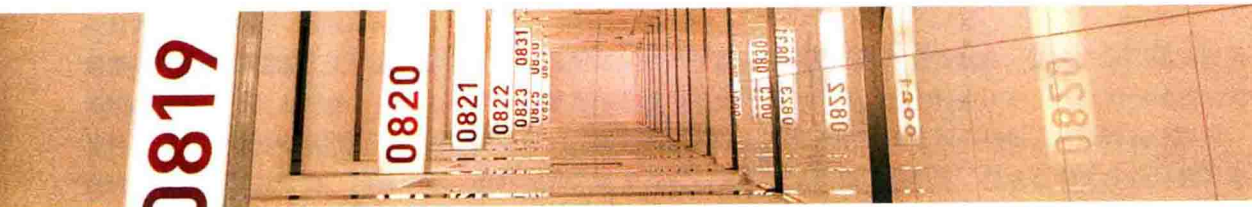
- 6.1 课题1/环境平面设计
160
- 6.2 课题2/导向设计
167
- 6.3 课题3/环境设施设计
172
- 6.4 课题4/环境公共艺术设计
179

参考文献 183

环境视觉与导向设计

高等艺术院校视觉传达设计专业规划教材

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规划教材》编委会

顾 问：陈 坚

过伟敏

辛向阳

主 编：陈原川

编 委：王 峰

魏 洁

过宏雷

吴建军

崔华春

朱琪颖

姜 靓

莫军华

胡心怡

序

中国艺术设计教育进入了繁荣发展的关键时期，从发展的角度来看，艺术设计教育早期的知识建构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，逐渐难以满足高速发展的社会需求。中国现代设计艺术教育的基础源于传统工艺美术教育，在发展上又借鉴了包豪斯教育理念和发达国家的设计教育思想，随着国家高等教育规模的迅速扩大，设计艺术教育日益呈现突飞猛进的发展态势。从教学方法学视角看，设计艺术教育是通过强化实践环节，促进学生能力培养来实现的，理论与实践相结合是培养社会发展所需求的设计人才的重要模式，而工作室教学模式正体现了这一教学理念，它以教学为中心，以教学团队联合施教的方式，将教学、研究、设计有机地融为一体，不仅扩大了施用范围，同时又不必苛求外在配套条件，是学生实践能力和创新能力的提高途径。无疑，这正是一条更适合我国设计教育土壤的创新型人才培养新路径，也是艺术设计实践教学改革的必经之路。

艺术设计方面的教材在专业构建的早期可谓寥若星辰，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。因而，长期以来艺术设计教育因渊源不同而各自相异，可谓名副其实的“百家争鸣、百花齐放”。基于上述特点，也基于对设计教育现状的了解，针对工作室教育模式设计编订规范性教材的难度是显而易见的，这无形之中对新编系列教材的编纂工作提出了更高的要求。

一个学校的教育思想是非常重要的，会直接渗透到编订教材的方方面面。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，发展历经数十年，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设计专业规划教材。

本套教材以艺术设计工作室教学为基础，是基于工作室教学不只承担原有的教学功能，与传统课堂教学相比，它的理论讲授不仅仅包含着学生应掌握的课程理论知识，还包括了工作室教学自身所独有的系统理论，为设计教育的后续实践研究指明方向。

本套教材的内容涵盖了工作室教学模式的诸多特点，由产学研一体化形成的综合性功能、由责任制形成的自我制约机制和由师生共同参与而成的团队合作是工作室教学模式的三大特点。这些特点说明工作室教学活动的实践性和研究性均是在系统理论的框架内完成的，因此其课程设计具有严密逻辑性和系统性。在编写的过程中，我们力争做到信息全面、内容丰富、资料准确，追求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，力争以研究的态度，培养学生掌握课题的能力。同时，在教学实践方面，书中融入了所有作者多年的教学实践、设计实践心得，既有优秀科学的训练方法，又有学生实践课题饱含的智慧。

感谢江南大学设计学院历届参加工作室课题研究的同学们，他们的积极参与给视觉传达工作室教学实践环节提供了大量优秀的设计作品，这些优秀设计作品成为本套教材中最具有实际意义的教学资料，为广大读者提供了有趣的启迪。教材建设是一个艰难辛苦的探索历程，书中的不足之处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。感谢参与本套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

写于无锡太湖之滨

目录

第1章 环境视觉设计理念的引入	第2章 视觉设计的环境意识	第3章 环境视觉设计的原理与发展趋向	第4章 环境视觉设计的形式
8	18	30	62
1.1 环境视觉设计溯源	2.1 整体环境意识	3.1 视知觉的原理与特性	4.1 与建筑的关系
9	21	31	63
1.2 环境视觉设计理念	2.2 注重主题性构想	3.2 视觉符号的分类及意义	4.2 形式美分析
13	24	34	72
	2.3 人文关怀	3.3 视觉设计在环境中所承载的物质和人文作用	4.3 有雕塑感的形态
	26	45	84
	2.4 表达个性与风格	3.4 环境视觉设计的多元化发展	4.4 材质感的体现
	27	54	92
	2.5 自然、绿色、环保		4.5 视觉结构表达
	28		101

第5章 环境视觉导向设计
108

- 5.1 环境空间的视觉导向
109
- 5.2 环境信息的视觉导向
117
- 5.3 环境视觉导向设计方法
121
- 5.4 环境视觉导向的设计表达
140

**第6章 工作室专题研究课题
训练**
158

- 6.1 课题1/环境平面设计
160
- 6.2 课题2/导向设计
167
- 6.3 课题3/环境设施设计
172
- 6.4 课题4/环境公共艺术设计
179

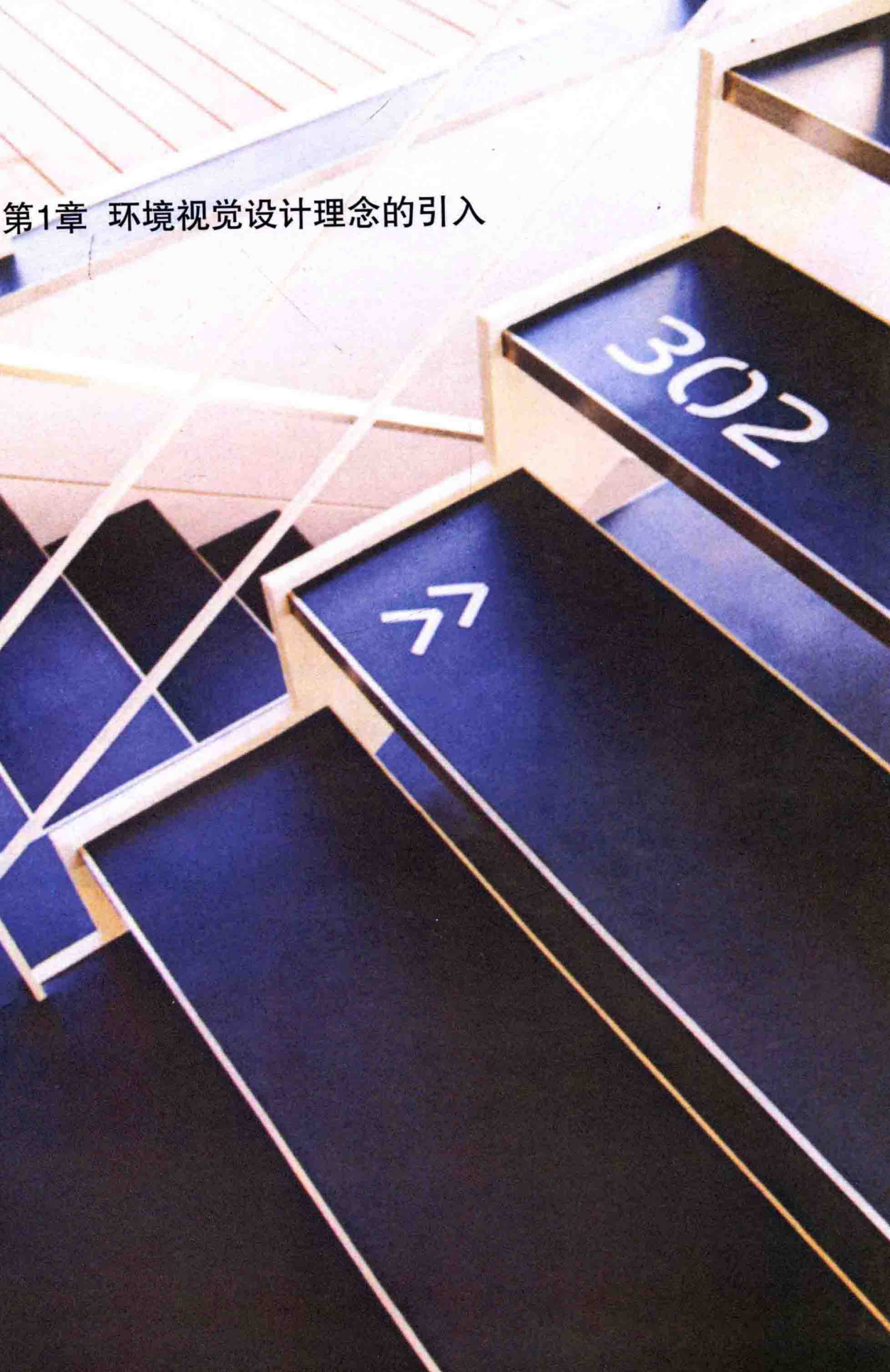
参考文献 183

本书的整理和写作，是著者基于现代环境视觉和导向设计的现状以及对如何将视觉元素结合于现代的环境视觉与导向设计之中、视觉语言如何拓展外延、如何与其他各门类的设计紧密结合的研究，联系自身的认识和感受并通过具体的教学实践完成的。

本书的付诸出版，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设计专业、广告学专业的同学为本书提供了优秀的作业范例，感谢伏涛、赵亭亭、刘琛森同学为本书的排版和图片整理所做的辛勤工作。限于编者的经验和水平，书中难免有疏漏与不足之处，恳请有关专家、同行批评指正。

第1章 环境视觉设计理念的引入

1.1 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。

■ 楔形文字

公元前3000多年，生活在两河流域的人用楔形的木片刻在泥板上，形成了最早的文字之一——楔形文字，它是人们利用抽象符号记录事件和思想的开端。楔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、浮世绘般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。

图1.1

甲骨文

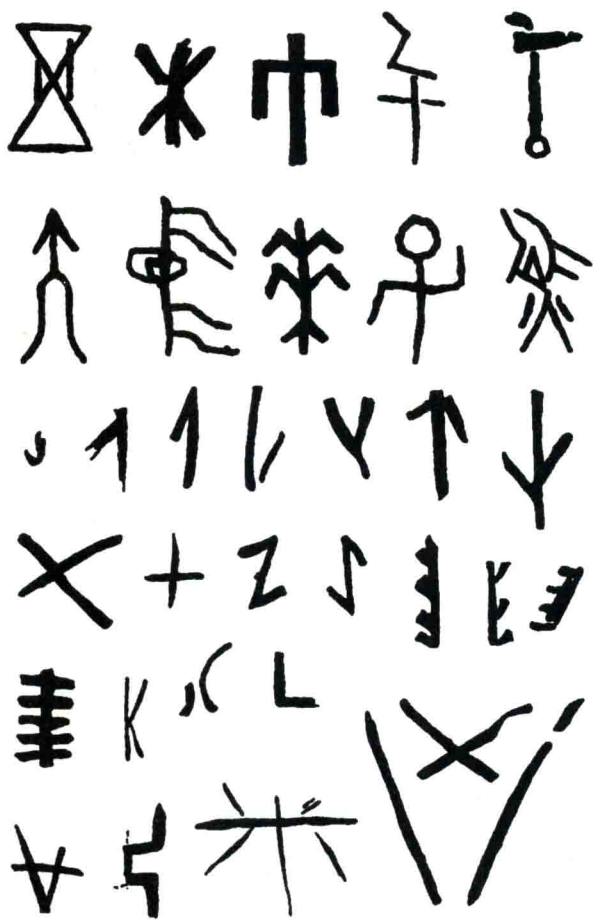

文字和图像用在建筑中表现和象征某种特殊意义的情况很多，如秦汉瓦当即具有明显象征意味的视觉图形，在当时多用于宫殿、墓室等建筑上。其装饰图案的内容都是一些具有一定象征意义的文字、动物图案、植物图案等。有象征四方守护神的青龙、白虎、朱雀、玄武的动物图案，以及具有吉祥寓意的其他动植物图案和装饰纹样。这些瓦当图案既是一种装饰，更是一种视觉设计。

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，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

陶器文字符号，以垂直和纵向构造骨架为主

图1.2

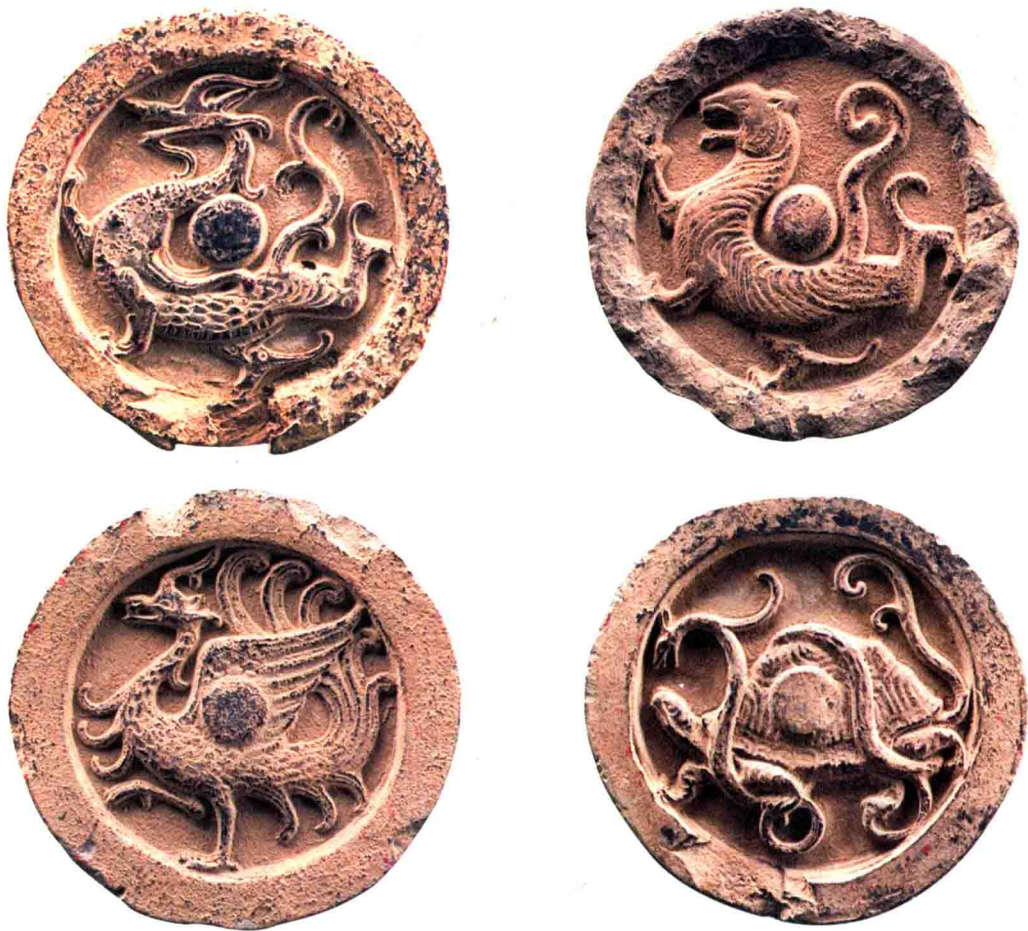

为沟通彼此思想的媒介。出现了记录、表达或象征、区别某种事物而做的各种记号，如结绳、绘画、刻木、纹身、集石等记号形式。据研究，最早可追溯到上古时代的“图腾”，这些都具有了最初的视觉功能。随着人类文明的发展，环境视觉逐渐发展演变为两大类：一类是保留较明显的图腾痕迹的标志性环境视觉、吉祥物和后来将书法和建筑相结合的传统建筑形式，如汉阙、牌坊、匾额、楹联、刻石、亭、牌楼等；另一类则是古代人们在生产劳动和社会生活中，为方便联系、标示意义、区别事物的种类特征和归属，不断创造和广泛使用的各种类型的标记，如路标、村标、碑碣等。

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，是一种标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。

图1.3

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

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，当时的北京城在长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内普及。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。

图1.4 雅典卫城

图1.5 凯旋门,历史存留下来的遗迹,是现代城市视觉形象的优秀代表

图1.4 图1.5

