

全国艺术设计专业“十三五”规划教材
“互联网+”新形态一体化精品教材

林家阳 总主编

姜靓 主编

环境视觉设计

HUANJING SHIJUE SHEJI

扫描二维码，了解
配套资源

 中国美术学院出版社

全国艺术设计专业“十三五”规划教材
“互联网+”新形态一体化精品教材

TU-856
446

林家阳 总主编

姜靓 主编

环境视觉设计

HUANJING SHIJUE SHEJI

 中国美术学院出版社

责任编辑：刘 炜
图书制作：宏图文化
特约编辑：张荣昌
装帧设计：宏图文化
责任校对：杨轩飞
责任出版：张荣胜

图书在版编目（CIP）数据

环境视觉设计 / 姜靛主编. —杭州：中国美术学院出版社，2019.4

ISBN 978-7-5503-1850-2

I . ①环… II . ①姜… III . ①环境设计 - 视觉设计 - 教材 IV . ①TU-856

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第271408号

环境视觉设计

姜靛 主编

出品人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

印 刷：北京荣玉印刷有限公司

版 次：2019年4月第1版

印 次：2019年4月第1次印刷

印 张：11.25

开 本：889 mm × 1194 mm 1/16

字 数：310千

图 数：143幅

印 数：0001—1000

书 号：ISBN 978-7-5503-1850-2

定 价：62.00元

版权所有·违者必究

顾问团队

艺术设计专业（应用型）教材策划专家团队

姓名	所在单位及职务	专业方向
林家阳	同济大学教授/博导 教育部高等学校设计类专业 教学指导委员会副主任 “上海市原创设计大师工作室”领衔大师 中国工业设计协会常务理事 原教育部职业院校艺术设计类专业 教学指导委员会主任	总主编/统筹/策划 设计教育研究/视觉设计/产品设计/ 空间设计著名专家
张夫也	清华大学美术学院教授/博导 世界艺术史研究所所长	工艺美术教育著名专家 原《装饰》杂志社主编
蔡军	清华美院工业设计系主任/教授/博导	工业/产品专业方向著名专家
陈文龙	台湾CIDA工业设计协会理事长/总工	工业/产品行业产业著名专家
吴海燕	中国美术学院设计学院院长/教授/博导	服饰专业方向著名专家
魏洁	江南大学设计学院教学院长/教授	视觉传达方向著名专家
顾逊	大连工业大学设计学院教学院长/教授	环境艺术专业方向著名专家
王效杰	深圳职业技术学院动画学院院长/教授	中国工业设计协会副会长 动画设计/数字媒体方向著名专家
王亦飞	鲁迅美术学院动画学院院长/教授	中国美术家协会动漫艺委会委员 教育部高等学校教学指导委员会动画、 数字媒体专业教学指导委员会委员

作者简介

姜靓，2002年毕业于无锡轻工大学设计学院，2008年于德国卡塞尔艺术学院获艺术设计学硕士学位，现就职于江南大学设计学院视觉传达系，为江南大学“大观藏书馆”负责人。

多年来一直致力于环境视觉设计、书籍设计、版式设计等方向的教学研究与设计实践。出版了书籍设计、版面设计等相关著作以及在国内专业刊物发表相关学术论文。指导学生设计作品多次获得国内外各项奖项。

内容简介

《环境视觉设计》全书分为三个章节。第一章主要介绍了环境视觉设计的概念、历史、发展，并重点分析了环境视觉的设计思维、分类和表达。第二章环境视觉设计的项目实训是本教材的核心部分，为环境视觉设计的主要知识点和训练实践部分。本章以四个训练串起环境视觉设计的全部教学内容，力求对环境视觉设计的流程进行多维度解析，通过平面视觉设计、导向系统设计、公共设施设计到装置艺术设计几个方面的实践训练，完成环境视觉的创意手法和实践操作技能的学习。第三章为优秀作品赏析部分，以三大板块划分，打破常规的视角，从二维到三维，从视觉到交互的视野，全新地看待环境设计这个领域。在全面了解环境视觉设计宽泛领域的同时，更多最新最前沿的案例，让我们时刻思考环境视觉设计的未来发展。

本教材全面讲解和分析了版式设计与制作的知识点和训练方法，并结合大量实际案例，强调设计流程，注重前沿探索，具有很强的适用性，适合高等院校设计专业师生使用。

序 言

FOREWORD

专业——高校根据社会的专业分工而设立的学业类别，是知识学习的边界。一个人要想把本专业的知识学精学通，需要有对专业的高度认识和对知识的熟练掌握。只有做到熟悉学习方法和路径，才能做到一通百通。在科技高速发展的今天，我们强调学科交叉、多才多艺，强调每个人都应该树立无边界学习的理念，即“进校前有专业，进校后要通学”。平面（视觉设计）、立体（产品和工业设计）、空间（室内、建筑、景观）、时尚（服饰、数字媒体）的交叉，只是同类专业的互补，而文、理、艺的交叉才能培养出全面发展的人才。

课程——学校专业教学的科目，包含专业的主体精神，是知识的具体体现。课程的合理性为个人专业知识的建构和实践能力的培养打下了良好基础。美国著名课程与教育专家格兰特·威金斯（Grant Wiggins）提出的“追求理解的教学设计（UbD）”理论，及其在课程体系中的“逆向设计法”，避开了教学设计中的聚焦活动和知识灌输这两大误区，致力于发掘大概念，帮助学生获得持久、可迁移的理解能力，而不是学了却不会用的知识。

该理论被广泛应用于美国大、中、小学的教育课程体系设计中，为人才培养目标进行课程体系的应用技能设计，以证明学生实现了预期的目标。一个好的专业在于课程知识能量的支撑。为什么教育部首先亮红灯的是动画专业？因为该专业的课程结构设计不合理，导致了学生知识的缺失，继而影响了他们的就业与发展。

教材——课程的意志体现并支撑着课程教学。“工欲善其事，必先利其器”，教材是教学最重要的元素，其优劣决定着教学效率的高低。直接影响教学效率的因素有三：一是教师的专业素养；二是教学的配套设施；三是教材的选择。其中，最具有提升空间的就是教材。好的教材，不仅能够使教师在教学过程中有行云流水般的顺畅感，更能确保学生在有限的时间内学到真东西，达到学习目标，让教学事半功倍。

好的教材应具备三种特质：一是课程知识点的科学性；二是教学案例、作业程序的合理性，让学生能创意出好的作品；三是突破纸质教材成本和页数的局限性，通过“相关信息”“相关链接”等拓展内容使学生得到无限的知识与信息。这些特质虽简单却包含着无限的知识能量。

教育部部长陈宝生先生、高教司司长吴岩先生在2018年11月1日的“教育部高等学校教学指导委员会成立大会”上强调了教育重心要重新回归到本科教学上来，并把教材视为教学质量中最为重要的环节。正是在这样的语境下，本套教材实现了教学精神的回归。

教育部高等学校
设计类专业教学指导委员会副主任
同济大学教授 / 博导 林家阳

2018年12月

前言

PREFACE

“环境视觉设计”作为视觉传达设计专业的必修专业课程，并在全国大多数的设计院校都有开设，是一门综合性、交叉性的专业课程，将文字、图形、品牌、设施、信息等课程有机地整合为一个系统的课程。

“环境视觉设计”是在环境空间的视域中，以三维形态作为信息传播的媒介，以最佳的视觉语言处理三维构成，在空间之中表现视觉传达设计。本课程主要锻炼学生对于二维视觉转换至空间环境中的能力把控，并通过材料工艺、形态结构等传达平面设计进而进行有效传达的课程，本课程通过系统知识的讲授、形象化的个案演示，着力探讨环境视觉设计理念和构成原理，加强环境空间与视觉的感知，了解环境视觉设计元素、设计功能、符号体系等，运用信息组织的方法对环境空间的视觉信息导向进行管理、策划和设计，帮助学生建构起环境视觉设计的知识结构。在整个教学过程中，不仅要建立空间视觉的概念，而且必须利用空间环境进行整体策划、统筹协调。由于本课程是一门前瞻性的探索课程，而且学科知识跨度大、设计项目繁杂，对于整合相关专业的知识、能力，培养设计师综合的素质会产生深远的影响。

本教材从设计学的角度出发，立足于培养学生跨界思考和统筹设计的能力，通过对环境的基本属性、空间功能等进行分类研究，结合视觉设计达到传达视觉美感和文化内涵的目的。本书将环境视觉从平面向立体空间拓展，并拓展的设计，表现了其宽泛的适应度和拓展度。也可作为产品设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术等设计专业的选修课本。

希望通过本教材的学习，学生可以了解最新的环境视觉设计的趋势发展，并结合优秀的设计案例，提高自身的鉴赏水平和设计能力。

此外，本书作者还为广大一线教师提供了服务于本书的教学资源库，有需要者可致电 010-60206144 或发邮件至 2033489814@qq.com。

姜靓

江南大学设计学院

2018年1月17日

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 环境视觉设计概述	第一节 环境视觉设计的概念	2	10
	第二节 环境视觉设计的发展	2	
	第三节 环境视觉的设计思维	2	
	第四节 环境视觉设计的分类	2	
	第五节 环境视觉设计的表达	2	
第二章 环境视觉设计项目实训	第一节 项目训练一——环境空间中的平面视觉设计	8	64
	第二节 项目训练二——环境空间中的导向系统设计	20	
	第三节 项目训练三——环境空间中的公共设施设计	20	
	第四节 项目训练四——环境空间中的装置艺术设计	16	
第三章 环境视觉设计赏析	第一节 功能型需求下的环境视觉设计	2	6
	第二节 人文关怀下的环境视觉设计	2	
	第三节 新媒体技术下的环境视觉设计	2	

版权声明

根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定，特发布如下声明：

1. 本出版物刊登的所有内容（包括但不限于文字、二维码、版式设计等），未经本出版物作者书面授权，任何单位和个人不得以任何形式或任何手段使用。

2. 本出版物在编写过程中引用了相关资料与网络资源，在此向原著作权人表示衷心的感谢！由于诸多因素没能一一联系到原作者，如涉及版权等问题，恳请相关权利人及时与我们联系，以便支付稿酬。（联系电话：010-60206144；邮箱：2033489814@qq.com）

目 录

CONTENTS

第一章 环境视觉设计概述	1
第一节 环境视觉设计的概念	2
一、环境视觉设计的理念	2
二、环境视觉设计的范畴	2
第二节 环境视觉设计的发展	4
一、环境视觉设计的溯源	4
二、环境视觉设计的现状	6
三、环境视觉设计的改变	7
第三节 环境视觉的设计思维	10
一、环境视觉设计的平面思维	10
二、环境视觉设计的空间思维	12
三、环境视觉设计的人文思维	14
第四节 环境视觉设计的分类	18
一、以空间应用的形态审美分类	18
二、以空间应用的功能需求分类	18
三、以空间应用的场所环境分类	24
第五节 环境视觉设计的表达	32
一、视觉符号化的表现手法	32
二、主题延展化的表现手法	33
三、人文艺术化的表现手法	35
四、交互趣味化的表现手法	36
第二章 环境视觉设计项目实训	39
第一节 项目训练一——环境空间中的平面视觉设计	40
一、课程概况	40
二、设计案例	41

	1. 国外优秀设计作品	41
	2. 学生优秀作品	48
三、	知识要点	57
	1. 平面形象的视觉化	57
	2. 功能符号的标识化	58
	3. 视觉平面符号到空间的延展设计	59
四、	实践程序	61
五、	相关网站及信息链接	68
第二节	项目训练二 —— 环境空间中的导向系统设计	69
	一、课程概况	69
	二、设计案例	70
	1. 国外优秀设计作品	70
	2. 学生优秀作品	76
	三、知识要点	92
	1. 动态功能路线的设计	92
	2. 导向系统的分层管理	94
	3. 材料工艺的情感化体现	94
	四、实践程序	96
	五、相关网站及信息链接	101
第三节	项目训练三 —— 环境空间中的公共设施设计	102
	一、课程概况	102
	二、设计案例	103
	1. 国外优秀设计作品	103
	2. 学生优秀作品	109
	三、知识要点	114
	1. 公共设施的造型、功能与环境的共生性	114
	2. 公共设施的材料、工艺与人的互动性	114
	3. 公共设施的视觉要素与文化的相融性	116
	4. 城市公共文化精神与主题性环境视觉设计	116
	四、实践程序	118
	五、相关网站及信息链接	121
第四节	项目训练四 —— 环境空间中的装置艺术设计	122
	一、课程概况	122
	二、设计案例	123

1. 国外优秀设计作品	123
2. 学生优秀作品	126
三、知识要点	131
1. 装置艺术设计的公共空间形式	131
2. 人文艺术化符号的装置艺术设计	133
四、实践程序	135
五、相关网站及信息链接	141
第三章 环境视觉设计赏析	143
第一节 功能型需求下的环境视觉设计	144
一、环境视觉设计的主要功能	144
二、各功能需求下的环境视觉设计	144
第二节 人文关怀下的环境视觉设计	157
一、城市公共文化精神下的街区设计	157
二、主题性环境空间下的旅游风景区设计	160
三、文化艺术氛围影响下的场馆空间设计	161
第三节 新媒体技术下的环境视觉设计	166
一、信息交互的城市街道公共区域设计	166
二、行为交互的大型户外广场设计	167
参考文献	168
后记	169

第一章 环境视觉设计概述

第一节 环境视觉设计的概念

第二节 环境视觉设计的发展

第三节 环境视觉的设计思维

第四节 环境视觉设计的分类

第五节 环境视觉设计的表达

第一章 环境视觉设计概述

本章概述

本章由环境视觉设计的概念、发展、设计思维、分类和表达五部分构成，注重对基础理论的学习，并对环境视觉设计的基本概念进行介绍。通过对环境视觉设计的设计方法、应用范围、表现手法等方面的介绍，帮助学生充分认识环境视觉设计。

学习目标

通过本章的学习，旨在使学生了解环境视觉设计的学科发展以及应用领域，掌握环境视觉设计的设计思维和表现手法。

第一节 环境视觉设计的概念

一、环境视觉设计的理念

人类的视觉器官接受客观物质以光的形式产生的作用，再由视觉神经系统加工，从而产生视觉。人类进化史上，人由个体的活动发展到团队、社会活动，人类创造了具有指向作用的可视化图形符号，分为具象与抽象两种，以此进行想法的交流与事件的记载，底格里斯河与幼发拉底河两河流域产生的楔形文字、古埃及出现的圣书字、中国发现的甲骨文都隶属于这类图形符号。而后随着人类发展进程的推进，人类将目光从物质生产层面拓展到了精神需求层面，逐渐出现了有显著象征性的视觉图形，古代建筑物上带有吉祥意趣的纹饰、牌匾等都是这类视觉图形。现代社会进入了信息时代，大量的视觉符号充斥了人们的视野，包括导向牌、旅游地图、街巷景观小品、商业招牌等。人类常以五感中最直接的感知方式——视觉来获取信息、认知世界。视觉接纳了环境中高于百分之八十的信息，视觉是大多数人类认知特色环境空间的媒介，传递了空间的文化内涵。

就内涵而言，建筑除了具有容积的“空间”外，还涵盖其中各种因素，这就是“环境”的概念。环境空间中的每个细节都体现了设计者们不同的审美

追求，展现出各异的视觉感受，正因如此，环境艺术才呈现出欣欣向荣的发展态势。

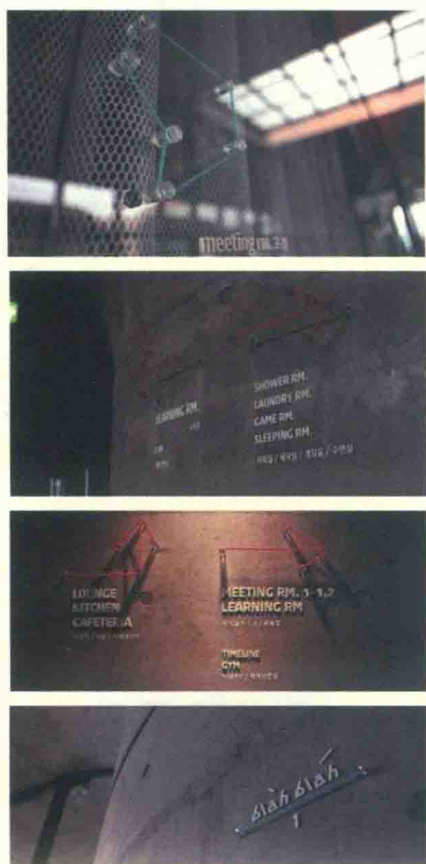
环境视觉设计隶属于视觉传达设计，是对三维环境空间的跨界运用。视觉传达设计是一种应用于二维空间的影像表现，包含标志、版式、绘画、平面设计、插画等内容。视觉传达设计是一个有序的过程，首先按照一定的设计目标对信息展开分析、总结，再以文字、图形符号、色彩和造型等基本要素展开设计，最后向受众传递可视化的信息并对其产生影响。视觉传达设计的三要素包含文字、图形和色彩。相比文字与色彩，图形能够更加生动、确切和快速地传递信息，能够吸引人们瞬间的视觉注意力。

二、环境视觉设计的范畴

视觉传达设计的范畴多指平面形态的设计，通常包含行业和企业的视觉与 LOGO 设计，很少涉及包括建筑设计、环境艺术设计与景观设计等在内的环境与空间因素。上述设计侧重于环境空间的功能与空间形式价值，对环境与视觉的整合与研究并不常见，环境视觉全面整合了环境和视觉两个不同领域的概念。

公共环境视觉设计是整体城市环境的关键一环，主要作用是在特定环境空间中传达内容、性质、方向、原则和形象，是一种视觉图像系统，主要组成元素包括文字、图形、符号和形态等。公共环境视觉设计将环境功能与形象建设有机结合，正因如此，在展开设计与研究时，用系统、整体性的观点代替分散、孤立的方式是非常必要的。环境视觉设计的内涵包含两方面，一方面指以功能为指示方向与区域的图形；另一方面指环境空间中符号的表现形式。环境视觉设计的因素主要有两方面，首先是运用精练的图形符号传递信息，并具有消除国界、不依赖语言、识别迅速的传达效果。其次是关注材料、形态、位置、表现手法等元素，同时重视图形符号与整体空间环境的和谐统一。

从广义的角度看，视觉设计的概念囊括了传递空间概念的视觉符号与表现形式。视觉设计的形式很灵活，包括文字设计、图案设计、环境视觉设计、建筑设计等。

(a)

(b)

图 1-1-1 环境空间中的导向设计

第二节 环境视觉设计的发展

一、环境视觉设计的溯源

远古时期，文字产生于图形符号中，具有特定的指向及交流思想的作用。这些文字体现的具象与抽象的符号方式，给后来视觉符号的表现形式奠定了基础。

公元前 3000 余年，两河流域出现了楔形文字，是世界上最早的文字之一。人们用楔形木片在陶土上刻字，从而开启了人类使用抽象符号记录事件与思想的先河。楔形文字为日后人们设计抽象的视觉符号提供了线索。

尼罗河沿岸的古埃及人创造了象形文字，称作“圣符”。这些象形文字以图形为核心，设计简单易懂，以用色单一的线条绘制人与动物侧面的形态。“圣符”为人们设计具象视觉符号提供了源源不断的灵感。

甲骨文刻于牛的肩胛骨与龟壳上（图 1-2-1 至图 1-2-3），是中国原始时期的象形文字。先民们用它来传达信息、交流思想，是一种不宜单纯定义为字或画的图形符号。与文字类似的图形最早出现在新石器时代，作为一种象形文字，汉字至今仍在使用。中国的古代文明史璀璨夺目，视觉符号丰富多彩。早期的象形文字也可以看作视觉符号，它源于图画文字，不断发展，将大自然里的植物、动物与人等都转换为特定的简易符号。

建筑上常常使用文字与图像象征特定寓意，例如，秦汉瓦当就是一种具有显著象征意义的视觉图形，在宫殿与墓室等建筑中很常见。秦汉瓦当上的装饰内容主要包括带有象征意义的动物、文字和植物等。例如，青龙、朱雀、白虎和玄武的动物图案象征四方的守护神。这些瓦当图案不仅是装饰，也隶属于视觉设计。

图 1-2-1 刻在龟甲上的甲骨文书

图 1-2-2 刻在兽骨上的甲骨文书

图 1-2-3 牛肩胛骨上的卜辞拓片

图 1-2-4 秦时期石鼓文——泚殿 (qīān yì) 石
现藏于北京故宫博物院

图 1-2-5 古埃及文字

在通信落后的时代，人们使用烟传递与火相关的信息。这类人为的“烟”，不仅是信号，也是标志。如今，语言与文字传递的方式已发展成熟，但是标志作为一种直观的信息传递方式，有着简洁直观、识别高效、不受民族和语言限制的优点，满足了人

们生活节奏加速的需求，其他信息传达方式仍不能取而代之。标志的直观语言包括简单、特殊、易读的文字、图形和物象符号。

早在旧石器时代，人类就已开始使用象征性的符号作为交流思想的介质，出现了结绳、刻木、绘画、刺青等记号，主要功能是记载、传递和识别事物。据考证，早在上古时代就出现了带有早期视觉作用的“图腾”。人类文明进一步发展，环境视觉渐渐发展并演变为两个类别：一种是保留较显著的标志性图腾性质的环境视觉、吉祥物与融书法与建筑于其中的传统建筑形式，包括楹联、汉阙、牌坊、刻石、亭阁、匾额、牌楼等。另一种是产生于古人的生产劳动与社会交往中，由人们制造、应用的大量不同种类的标志，这些标志有便于沟通、标识注释、辨别种类特点与归属的功能，主要包括路标、村标和碑碣等。古时的牌坊、楹联、刻石、匾额、亭阁和牌楼等兼具空间方位指示与景观小品两方面的内涵。古时，牌坊深受封建伦理文化的影响，它作为一种建筑现象，展现了显著的标榜功德与善行的象征意义，带有较强的宣传、题榜作用。

除了作为建筑物，坊、亭、匾也扮演解说者的角色，标识与自身周边环境、自然地理意境相关的信息。21 世纪，公共标志和国际化的标志逐渐普及全球。如今，社会经济、科技、政治和文化蓬勃发展，设计合理、实用性与艺术性较强的标志得到大量应用，“符号标志学”兴起。环境视觉设计成为城市空间环境的关键一环，随着城市发展进程的进一步加快和信息时代的来临，符号与视觉在城市建设中日趋重要。

现代化城市空间中具有识别性功能的装置主要有指示灯、车站牌、车栏和候车厅等，具有指示性、传达性功能的装置主要有路标、地图、交通图、旅游景点图等。这些装置由二维或三维的实体物质结构与传递的信息组成，类似于我国古代建筑中书法与建筑相融合的形式。环境视觉设计具有双重功能，作为城市视觉设施体现了实用功能，作为景观小品体现了美化功能。环境视觉设计不仅是城市设计的关键一环，也是组成城市空间环境的景观设计，体现了城市文明、历史文脉、人文气息、城市印象等要素。