

视觉传达设计

的

要素分析与创意整合

刘洋 著

SHIJUE CHUANDA SHEJI DE

YAOSU FENXI YU CHUANGYI ZHENGHE

新华出版社

图书记在版编目(CIP)数据

刘洋著. 视觉传达设计的要素分析与创意整合. 北京: 新华出版社, 2019.

ISBN 978-7-216-4482-0

ISBN 978-7-216-4482-0

视觉传达设计

的

要素分析与创意整合

刘洋 著

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达设计的要素分析与创意整合 / 刘洋著. --

北京 : 新华出版社, 2019.1

ISBN 978-7-5166-4485-0

I. ①视… II. ①刘… III. ①视觉设计-研究 IV.

① J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 023600 号

视觉传达设计的要素分析与创意整合

作 者: 刘 洋

责任编辑: 王 婷

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm 1/16

印 张: 12.75

字 数: 165 千字

版 次: 2019 年 7 月第一版

印 次: 2019 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-4485-0

定 价: 52.00 元

图书如有印装问题请联系: 010-82951011

前 言

“视觉传达”这个概念由来已久,其重点在于研究视觉如何通过传播媒介对人的心理产生影响。而视觉传达设计则是利用视觉元素或符号,针对不同传播媒介的不同特点所开展的一种造型活动,它以达到沟通、诉求、说服为目的。长期以来,视觉传达设计在很大程度上被限定于二维空间的设计领域中。但在信息社会中,视觉传达设计中的设计活动和设计形态发生了日新月异的变化,而其依托的相关媒介也正在发生着变革和扩充,如传达媒体由印刷、影视向多媒体领域发展,视觉符号形式平面扩大到三维和四维形式,传达方式也从单向信息传达向交互式信息传达发展等。这种变化使得我们需要站在一个全新的高度上去认知它。

另外,当前的视觉传达设计还面临着多重窘境。如有的设计者重复使用一些既定的、成规的设计准则,淡化人文痕迹;有的设计者只单纯强调视觉刺激,忽视表达的精准与美感;有的设计者过分则依赖电脑技术,忽略了独立思维和创意……为此,本著作不仅探讨视觉传达设计的渊源、流变、内容与新趋势,也探讨视觉传达设计下的人文因素与传播。

本书的撰写重点突出以下特色。

(1)学术性。随着数字技术的发展,视觉传达设计的表现手段和表现范围得到了极大的扩展,但是视觉传达设计信息交流的本质却没有改变。因此,本书对于什么是视觉传达设计、视觉传达设计的发展历程以及视觉传达设计的元素均做出了详细的探讨。同时,本著作还极大地关注视觉传达设计中创意思维的影响以及视觉传达设计的文化传播,并阐述了多媒体时代背景下视觉传达设计的新发展。

(2) 前瞻性。本书注重吸收新思维、新方法、新理论,不仅探讨了视觉传达设计的本质,也对心理学、传播学、文化学等多学科理论视阈下的视觉传达展开分析。

(3) 生动性。本书不但对视觉传达设计的各个方面进行了文字叙述,还在每个部分附上了典型设计品的图片,图文并茂,形象生动。

本书的撰写参考并引用了大量的相关资料,部分内容来自网络,所引用的内容均采用脚注的形式进行了标注。对于原作者的辛劳,作者在此特致以诚挚的谢意。

由于作者的理论水平有限,加之时间仓促,书中难免出现一些疏漏不足之处,希望老师及同仁予以批评指正。

作者

2018年10月

目 录

第一章 视觉传达设计概述.....	1
第一节 视觉传达设计的界定.....	1
第二节 视觉传达设计的形态构成.....	5
第三节 视觉传达设计的发展历程.....	9
第四节 视觉传达设计的风格.....	36
第二章 视觉传达设计中的元素分析.....	52
第一节 字 体.....	52
第二节 图 形.....	54
第三节 色 彩.....	59
第四节 编 排.....	64
第三章 视觉传达设计中的创意思维.....	94
第一节 创意思维的特征.....	94
第二节 创意思维的培养.....	96
第三节 视觉传达设计中的创意手段.....	99
第四节 视觉传达设计中的视觉疲劳现象.....	118
第四章 视觉传达设计的文化传播.....	122
第一节 视觉传达设计的范围及其传播.....	122
第二节 视觉传达设计文化传播的实现.....	171
第三节 当代视觉传达设计的文化形态.....	172
第五章 多媒体时代背景下视觉传达设计的新发展.....	179
第一节 视觉传达设计的新观念.....	179
第二节 多媒体时代下视觉传达设计的前景.....	186
参考文献.....	191

第一章 视觉传达设计概述

视觉传达设计是人类物质文明与精神文明的结晶,也是一个国家科学与文化发展的重要标志。随着科技水平的不断提高,视觉传达设计越来越科学化,其覆盖领域也越来越广。为此,本章先从“视觉”“传达”等层面对视觉传达设计进行界定,再对视觉传达设计的形态构成、发展历程、设计风格展开探讨。

第一节 视觉传达设计的界定

一、“视觉”

视觉是人类认识世界、获得信息的各种已知方式中最重要的一种,它是人类接收信息量最大的一种知觉工具。视觉艺术以各种视觉形态所构成的视觉关系去表达信息内容,视觉形态则是由事物的形态、色彩组织构成的。

直径大约只有2厘米的眼球,有着很精巧的结构(图1-1)。眼球的构造与照相机的构造相当接近。眼球的最外层为虹膜,最前面的延长部分为透明的角膜。入射光的折射,在这里形成焦点。睡着时,眼皮就成为晶状体的保护层,平时由于眼睑经常揉拭晶状体表面,使之保持着良好的光学状态。在眼皮的下面,有能够发现角膜上污垢和灰尘的神经,还有供给眼泪的泪腺,可进行自动洗涤。角膜和虹膜之间为前房,前房向角膜提供营养。

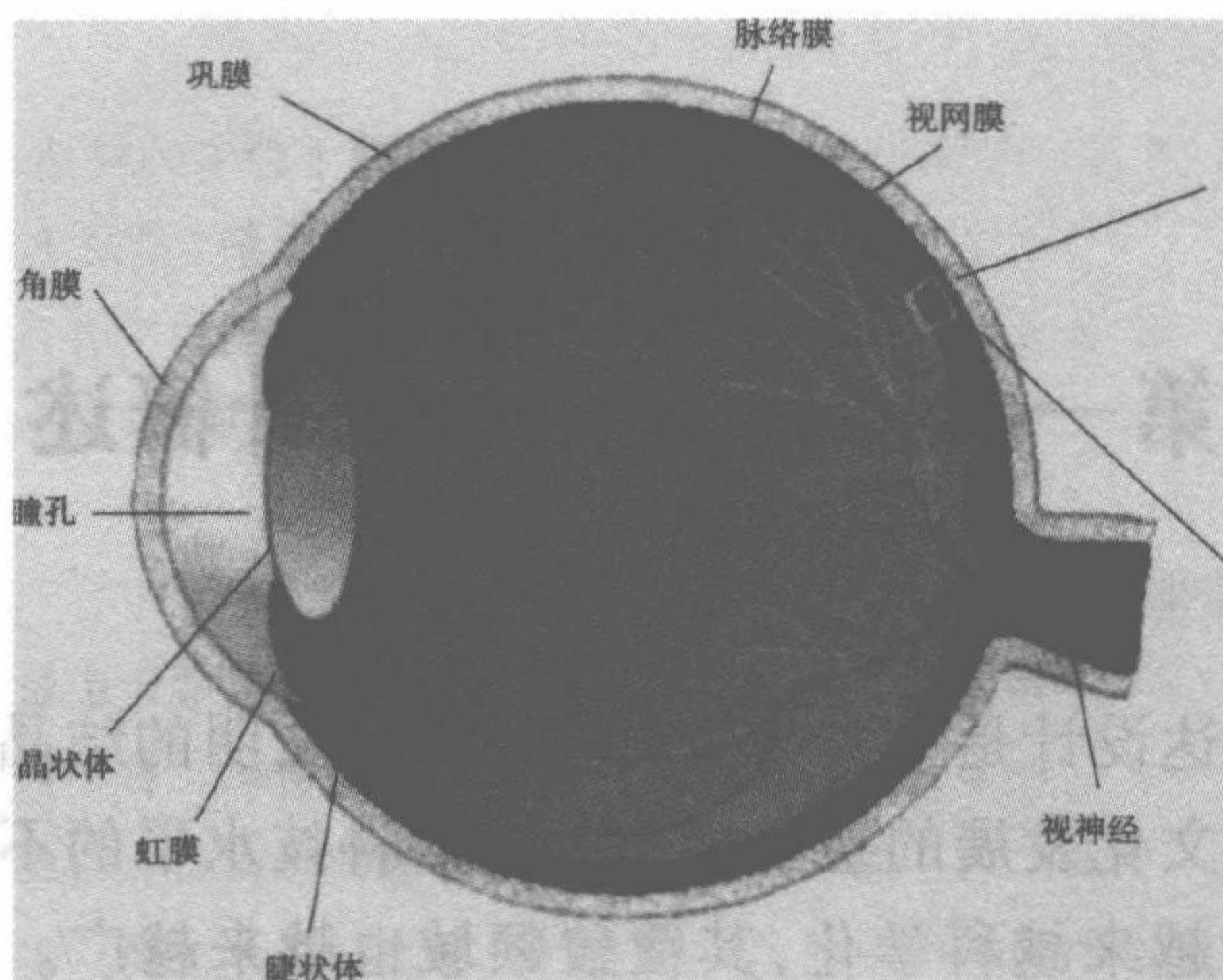

图 1-1 眼睛的结构

东方人的虹膜为黑色，而西方人的虹膜没有茶色素则呈现为蓝色。虹膜的肌肉随光的强弱而收缩、放大，从而引起瞳孔大小的变化，其作用相当于照相机的光圈。

外来光经角膜折射传到视网膜，是由像透镜那样的晶状体来进行的。因为支撑它的肌肉厚度可自由改变，所以从距离无限远到眼前，均可马上进行聚集。遗憾的是，随着年龄增加，增多的黄色素吸收短的波长，对青和青紫的光感细胞开始硬化并渐渐失去弹性，这会带来老花眼等诸多不便。

眼球的中间是胶状物质，叫作玻璃体。所有眼睛的光学性能与纯水是很相似的。313 毫微米以下的波长能被角膜完全吸收，而 375 毫微米的光则被晶状体吸收。在 375 ~ 390 毫微米的光波中，视网膜只对一部分的光有淡紫色的感觉。750 毫微米以上的光主要被晶状体吸收，1500 毫微米以上波长的光则被视网膜和眼前部完全吸收。

决定光的波长范围的因素之一，就是眼睛的透过媒介率。脉络膜不断地向视网膜补充营养，而且能吸收透过视网膜的光，使得到的视像鲜明并起着防止光散乱的作用。

为了在视野中选择有兴趣的对象，就得转动眼球，这就是眼肌的功能。我们知道，进光量和焦点的调节是由各部分眼肌进行

的。在过于明亮的视野中,频繁地移动焦点是使眼睛负担过重和疲劳的原因。因此,减轻这种负担也是进行色彩调节的基本注意事项之一。

当外部世界在视网膜形成影像时,视网膜上的两种视觉细胞(图 1-2)即发生变化,其功能是将光的刺激转换为信号。称之为杆状体(rod)和锥状体(cone)的视觉细胞,由于包含各种光感元素,而成为接受光能的容器。

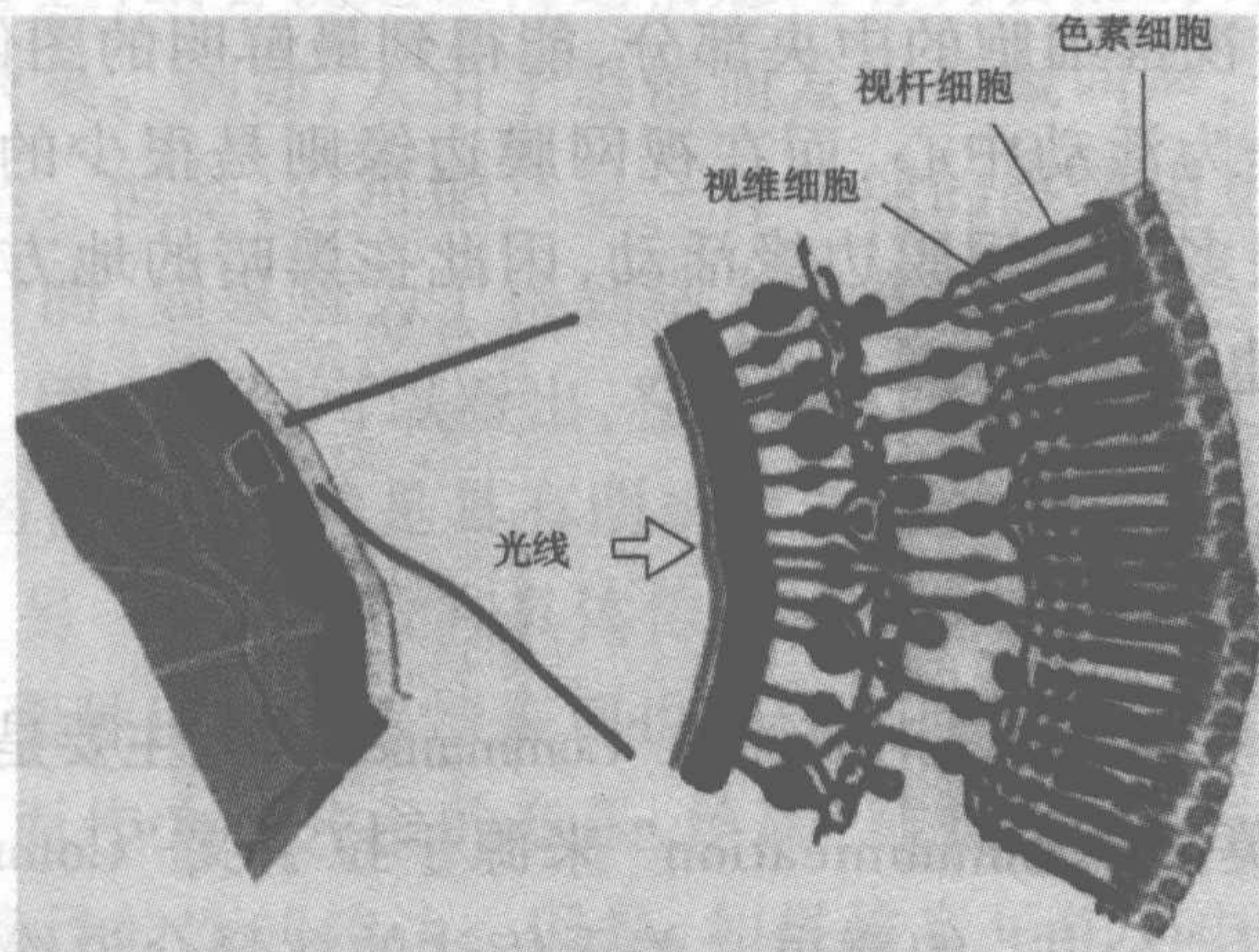

图 1-2 视觉细胞

视杆细胞对黑白层次很敏感,对即使是很微弱的光也能有所反应。在黑暗的地方看东西,主要靠视杆细胞。但是,视杆细胞不能产生色彩的知觉,所以当以视杆细胞为主时的视觉状态叫“暗视觉”。

视锥细胞的感光度比视杆细胞要差得多,但在光线充足的情况下,能辨别出颜色最细微的差别及物体的细节,它是视觉中最敏锐的部分,处于眼球的中心。由于视锥细胞只能适应明亮光线下的视觉,因此叫作“明视觉”。

当一个人视网膜的锥体细胞发生障碍时,就患上了日盲症,也就是通常所说的色盲。当一个人视网膜的视杆细胞发生障碍时,就患上了夜盲症。作画的人为了获得对画面的整体把握,时常把眼睛眯起来,排除颜色的细微变化,以便于判断对象明暗色

调的整体层次。

由于红光对于杆体细胞不起作用,杆体细胞内的视紫红质不会被红色光破坏,因此红光不阻碍杆体细胞的暗适应过程。一个人视觉的锥体细胞接受的是红光刺激,当他突然转入黑暗的光线,他的视觉感受仍能保持平衡,不需要暗适应的过程,此原理适用于X线检查的暗室工作用光、夜间的信号灯等。

视觉细胞的数量约为一亿三千万个,其中约七百个是视锥细胞。在挤满视锥细胞的中央部分,能得到最鲜明的图像。视锥细胞以这部分为活动中心,而在视网膜边缘则是很少的。相反,视杆细胞有很多在视网膜边缘活动,因此在黑暗的地方,即使不去注视物象,也能清楚地看到物体。

二、“传达”

“传达”一词的英文对应词是“Communication”,主要是指传达、传播、交流。英文“Communication”来源于拉丁文“Communicare”,具有“分享”“公共”的意思。关于传达的解释众说纷纭,人们从不同的角度对传达做出各种各样的解释,其中包括共享说、劝服说、反应说、交流说、了解说、互动说等。共享说是从信息的理解、接受和共鸣出发,认为传达的过程是信息共享的过程;劝服说从传达会影响他人的观点出发,认为传达是有意识的影响,强调传达行为的主观性,将传达作为一种宣传的手段;反应说则认为传达属于有机体对于某种刺激的各种不同的反应。虽然各种说法不同,但在对传达本质的理解上还是一致的,都赞同传达是人的基本行为,传达的内容是信息。当然,传达的内容就是信息,没有信息就无传达可言。传达是世界的普遍现象,不仅人类有传达,自然界中的生物和非生物也都有传达。所以说,可以把传达定义为“信息在时间和空间的移动和变化”。

三、视觉传达设计

在日常生活或学习、科学研究、生产等实际工作中,各种信息的传递均可以称之为传达。从广义上讲,传达包含了一个人内心给予别人影响的全部方法。

但是,我们在这里主要研究的是限定在具有传递信息内容意象范围的传达,或者说是以传达信息内容为目的的行为,它注重其传达的效果。例如,人由于恐怖而发出的喊叫声,也可以认为是一种传达。但是,它可能只是一种单纯的感情表达,不具备传达内容和目的,如果是为了得到别人的救助,就是一种有目的性的传达了。因此我们可以看出,在我们人类的表现行为中存在着两种不同的传达:一种是具有明确目的性的传达,它包含着传达效果存在;另一种则是没有具体传达目的的行为。如果我们这样区分的话,那种纯粹的感情表现也不应该属于具有明确传达目的的行为,因而作为纯艺术的音乐、绘画、雕塑、舞蹈等也不应该属于具有明确目的性的传达。但是,如果将音乐作为电视广告的传达要素,或是将绘画和插图感情表现的传达要素主体,那么这些也应属于具有目的性的传达了。

第二节 视觉传达设计的形态构成

一、构成的源流及意义

(一) 构成的源流

“构成”这一概念产生于20世纪初。第一次世界大战之后的1917年,俄国社会矛盾空前尖锐,最终爆发了十月革命。俄国艺术领域出现的极其剧烈的社会变革与思想变革的倾向,使平面设

计有了很大的发展和多元的变化,各种风格的绘画招贴挂满了彼得堡的建筑物,动态的构成主义艺术装置与广场上的方尖碑联结在一起,使得那些以构成主义为主的设计与艺术的探索者能够与旧的文化传统做出更彻底的决断,于是产生了构成主义。这是新时代、新风格、新美学思想的产物,也是当时战后经济恢复的必然产物。^①

俄国构成主义运动在艺术上也称为“至上主义”运动,是俄国十月革命胜利前后,在艺术领域当中产生的一小部分前卫艺术运动和设计运动。由于时代、政治、经济等种种原因,此运动并没有对世界产生较大的影响。这些构成主义的前卫艺术探索者其中包括康定斯基(图 1-3)、夏加尔、李切斯基等,不久后离开俄国前往西方,于是构成主义便传入了西欧,并使西欧的艺术形式发生了新的变化。康定斯基在其《艺术家的修养》中表示:“形式可以作为一个物体(真实或非真实的)单独存在,或者作为一种纯粹的空间或平面的抽象界限。^②”

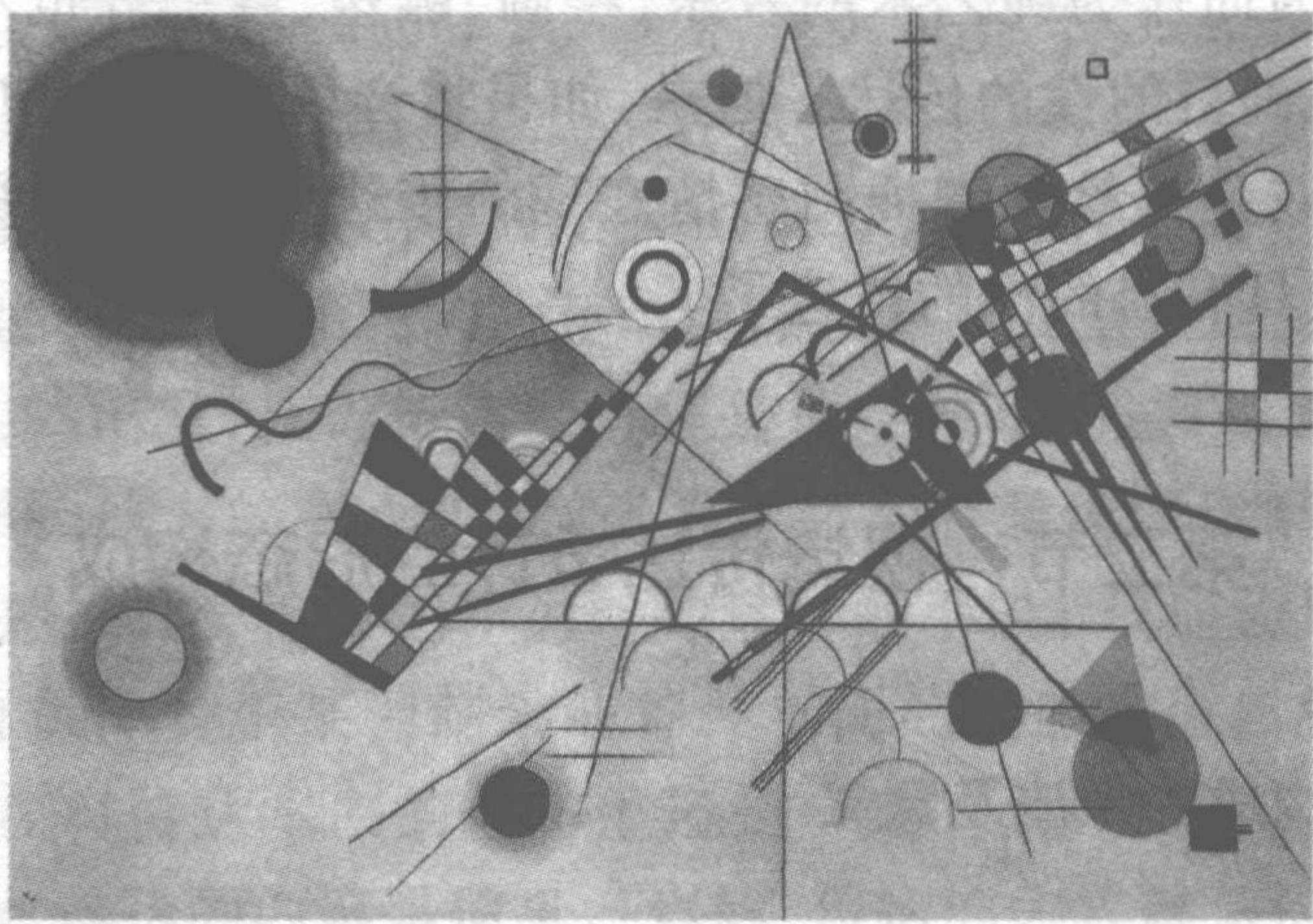

图 1-3 康定斯基作品

① 郑桂玉. 平面构成: 平面形态语言 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2007.

② [俄]康定斯基著; 王蓓译. 艺术家的修养 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2016.

在此期间,荷兰画家蒙德里安(Piet Mondrian,1872—1944)创办了《风格》杂志,认为:世界是由纵横结构组成的,基本颜色是红、黄、蓝。同时他认为:真正的视觉艺术应该是通过有序的运动而达到高度的平衡,在不平均与平衡的对抗中找到平衡,在弹性的艺术中找出平衡点,这是艺术表现真实的关键。

当然,不管是“风格派”还是“俄国十月革命”,平面构成的确立最为直接的则是1919年在德国创建的“包豪斯”学院,35岁的建筑设计家瓦尔特格罗庇乌斯任院长。该学院创办的教育口号是“艺术与技术的统一”,主张学习与工业生产相结合、理论与实践相结合,采取知识与技术并重的教育方法,从而锻炼学生独立思考问题的能力。虽然包豪斯设计学院自1919年成立至1933年被迫关闭只有短短的14年时间,但是其教育体系和教学方式却影响了整个欧洲乃至整个世界的现代设计艺术。为了沟通艺术与工业,平面与立体、形式与色彩的系统研究起了较广泛的作用。经过几十年的探索实践,构成设计的理论已发展成一个完整成熟的现代设计理论体系。

(二) 构成的意义

日本著名构成教育家朝仓直巳先生说过:“一位优秀的设计艺术家,需要有敏锐的美感及丰富的创意,最重要的是要有创新思维。”而构成就是研究形与形、形与底之间的重构与组合关系,将相同或不同的形态重新组合成新的视觉形象,是创造形态的方式方法。因此,构成是设计艺术教育的基础形态语言,也是艺术设计专业的一种常用专业术语。

构成的内容具体包括了各个造型专业涉及的基础形态、色彩、材料、构图等,以点、线、面、色、光、空间、时间等诸要素为造型语言,从简单易行的基本组合关系到高层次的形态创造问题,从二维的形态构成到三维甚至四维的视觉感受,创造与表现视觉的、触觉的、力学的,以及二维、三维、多维空间的抽象造型,使观者产生物体的动态视觉的特殊创意,并通过错视觉的表现方法

来创造不同的视觉幻像,不同程度地培养和提高学生的思维创新能力。

构成设计说,以平面为主要表现手段的称为平面构成,以色彩为主要表现手段的为色彩构成,以立体为主要表现手段的为立体构成。平面构成是构成设计中最基础的课程,主要是把自然界中存在的复杂物象和过程化解为最简洁的点、线、面,以形式美的构成规律和法则来研究二次元造型或平面表现中的造型元素,并研究各种物象的构造与特征,利用其不同大小不同形状的形象之间的相互关系以及与空间的关系,进行分解、重构、变化、组合,从而创造出理想的新视觉形象,并以此为基础进行构思和设计。

二、视觉传达设计的平面形态构成

平面构成是研究视觉语言的学科,是二维形态设计的基础训练,是创造形态的一种表现方法。构成是将不同形态的诸要素按照一定的组织原则重新分解组合成一个新的形态,并使其显现新的艺术魅力。在平面设计中有两种造型类别,即抽象形态与自然形态。这两种形态是可以相互结合的,用以加强对造型形象的理解和加强设计本身的形象性和表现力,以此提高设计作品的视觉魅力,使之达到强烈的艺术效果(图 1-4)。

图 1-4 包豪斯风格绘画作品

构成研究形态的各种变化规律,平面构成不是简单地再现具体的物体形象,而是以直觉为基础,强调客观现实的构成规律,把自然界中存在的复杂过程,用最简单的点、线、面进行分解、组合、变化,反映出客观现实所具有的运动规律。平面构成是一种高度强调理性活动的、自觉的、有意识的再创造过程。平面构成运用了数学逻辑、视觉反应和视觉效果重新设计,构成空间深度并突出它的运动规律,表现出具有超越时间、空间的图形效果。平面构成与传统几何图案的连续纹样有所区别。几何图案的连续纹样是在非常有规律的反复中求变化,给人的感觉是平面上产生一种安静的规整统一,而平面构成突破了几何图案中的平面时空,增强了画面的运动感和空间深度,在平面的纸上产生了一种空间起伏的、多角度的、多层次的视觉效果,这就是平面构成所追求的三维立体空间的效果。在构成中以数量的等级增长,位置的远近聚散,方向的正反转折等变化,在结构上整体或局部地运用重复、渐变、特异、发射、密集、对比等方法分解组合,构成有组织、有秩序的运动。平面构成通过视觉语言对人的心理状态和生理状态,如安静、紧张、轻松、刺激、兴奋、喜悦、痛苦、茫然等,产生影响并得以表现。

第三节 视觉传达设计的发展历程

一、视觉传达设计的起源

(一) 史前时期的图形艺术

史前图形艺术的出现,开启了人类凭借自身想象力与视觉语言去探索周围世界、表达人类内心感受的发展历程。远古时期的人类在河流沿岸进行定居,幼发拉底河流域、尼罗河流域、印度河流域和黄河流域是原始人类居住的重要区域,并孕育了世界的早

期文明。在这些史前人类遗址均发现了丰富的图形艺术痕迹。

在远古时期的原始绘画中,先民们创造出了各种各样形象的符号,它受原始宗教与巫术的影响。先民们在和自然进行斗争的过程中,获取了食物以及谋求生存的欲望,这在图形艺术的创作过程中主要表现为捕获动物的形象以及对与之有关的活动的描述。法国南部的拉斯科地区的山洞中曾经发现了原始人的壁画,其能够追溯到公元前 15000—公元前 10000。画中的人物形象十分生动,但是却缺乏特殊的设计布局,绘画的元素大体上是一些十分简练的动物形象,具有比较强烈的符号特征(图 1-5)。

图 1-5 法国拉斯科洞窟壁画

拉斯科岩洞的主厅因画有一个长达 5 米的野牛而被人们称作牛厅,牛厅的宽度约 8 米,长为 20 米。洞中较高地方的岩棚侧面还画有颜色各不相同的动物,有牛、驯鹿、洞熊、狼等,也有一些想象出来的动物与人像。画面大多是采用简单的几笔粗线条勾勒出动物的轮廓,在黑线轮廓中使用红、黑、褐色渲染动物的体积与重量,轮廓十分准确,神态极为逼真,显出跃动的生命活力与群体奔腾的气势。当时人们对于工具与材料的运用,已经达到了一个相当高的水平,如粉末颜料经过混合之后和油脂调配使用;有些粉末的颜料主要是用骨管吹喷到岩面中的,再通过一些部位色彩的叠加,进一步凸显出平面图像的体积感。拉斯科洞窟的壁画

或排列或重叠或穿插,充分显示出创作者已经具有了初步的构图意识,充分体现了史前图形艺术独特而丰富的审美内涵。在北美洲的印第安人岩画之中,能够看出一种更为简练、更具有标志化的艺术形象。

洞窟图形艺术除壁画外,还有线刻、浮雕和泥塑等形式。史前时期先民还采用黏土堆积来创作带有浮雕感的动物形象。在法国阿列日发现的黏土浮雕《野牛》是迄今为止发现的一个最大的史前雕塑作品。浮雕展示的是一个侧面的造型,创作者首先用泥土堆积出了牛的大致形状,之后采用特殊的工具把表面抹平,最后再用凿子雕刻出牛的五官等相关细节(图 1-6)。原始浮雕动物,是先民们在进行狩猎之前举行巫术仪式时所使用的 important 道具,能够极大地增强猎手的信心与勇气。

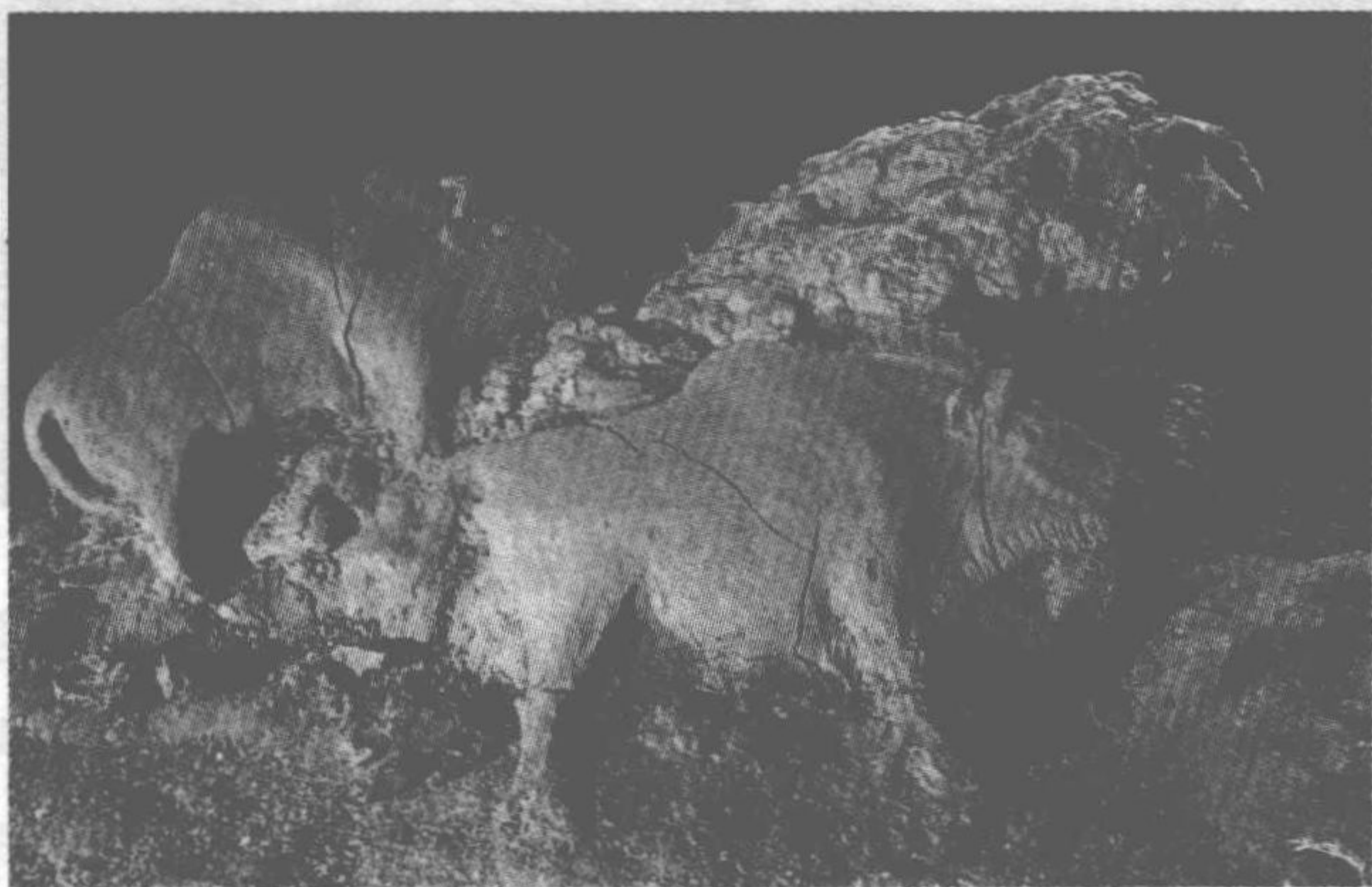

图 1-6 法国阿列日黏土浮雕《野牛》

(二) 平面设计的起源

1. “楔形文字”和图形艺术

远古时期,生活在两河流域地区的苏美尔人最先发明了楔形文字。最初的文字在外观形象上并没有像楔形,只不过是一些平面图画。正像我们现在所知道的一样,最初主要是通过借助图形来表达某种思想观念,文字真正出现经过了大约 1000 年的发展演化过程。公元前 3500 年时,苏美尔人逐渐开始在石头或者黏