

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

视觉传达 展示设计

■ 曲旭东 郑成阳 主编

ART DESIGN

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

高等院校艺术设计类专业
“十三五”案例式规划教材

视觉传达 展示设计

- 主 编 曲旭东 郑成阳
- 副主编 周林娟 曹云凤 汤留泉

ART DESIGN

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>
中国·武汉

内 容 提 要

本书采用了由浅入深的编排方式，将理论化的知识以图文结合的形式展现出来，方便学生更好地阅读与理解。本书的内容可以满足环境艺术设计与平面设计等专业的需要，对丰富高校教材、拓展学生的理论及实践能力具有良好的引导作用。本书在编写时采用大量优秀的视觉传达展示设计案例，形象、直观地演绎了视觉传达展示设计的基本原理与设计方法，以案例式教学引导学生阅读。本书可以作为高等院校艺术设计相关专业的教材或教学参考书，也可以作为会展从业人员等相关工作人员的培训用书。

图书在版编目(CIP)数据

视觉传达展示设计 / 曲旭东, 郑成阳主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2019.7

高等院校艺术设计类专业“十三五”案例式规划教材

ISBN 978-7-5680-5266-5

I. ①视… II. ①曲… ②郑… III. ①视觉设计—高等学校—教材 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第110986号

视觉传达展示设计

Shi jue Chuanda Zhanshi Sheji

曲旭东 郑成阳 主编

策划编辑：金 紫

责任编辑：周怡露

封面设计：原色设计

责任校对：阮 敏

责任监印：朱 玢

出版发行：华中科技大学出版社（中国·武汉）

电话：（027）81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园

邮编：430223

录 排：华中科技大学惠友文印中心

印 刷：湖北新华印务有限公司

开 本：880mm×1194mm 1/16

印 张：7.5

字 数：174千字

版 次：2019年7月第1版第1次印刷

定 价：49.80元

本书若有印装质量问题，请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线：400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

Preface

在人们的生活中，视觉传达展示设计以其良好的互动性、娱乐性和艺术性遍及各个领域，它不仅丰富了人们的日常生活，还促进了人与人之间的交流与沟通。视觉传达展示设计最重要的环节就是将展品的优势展现出来，因此，一切视觉传达展示设计都应该以展品为基点来展开。

近年来，我国的一些大城市也正在努力开发会展产业。在现代社会经济发展中，展示活动，特别是商业性的展览会、博览会、贸易会，以自身强烈的直观性、参与性，已经在当今信息领域、商业领域、现代媒体领域中取得了不可替代的地位，形成了一个独特的“视觉传达会展产业”。我国视觉传达设计专业的发展正处在与国际接轨的关键时期，因此，市场需要一批有着先进视觉传达展示设计理念、方法、手段以及经验的优秀视觉传达展示设计人才。

本书选取了大量优秀案例，并对其进行分析，方便学生更加直观地掌握知识，并采用小结的形式将每一章节的内容进行归纳总结，有利于学生理解每一章节的主要内容。本书适合普通高等院校和高等职业院校相关专业使用。

本书由广东科学技术职业学院曲旭东担任第一主编，沈阳工学院郑成阳担任第二主编，周林娟、曹云凤、汤留泉担任副主编。本书共分为七章，第一章、第四章第一节、第五章第一节至第三节由曲旭东编写并整理，第二章、第三章、第六章、第七章由郑成阳编写，周林娟编写了第五章第四节，曹云凤编写了第四章第二节，汤留泉编写了第四章第三节，提供了大量图片并参与了全书统稿。

本书在编写时得到了以下同事的帮助，在此表示感谢：金露、孙磊、王鹏、王祺、王思艺、王志林、王子乐、翁欣悦、肖吉超、肖伟、颜海峰、杨洋、余沛、余嗣禹、张婷、张圆、赵甜甜、赵维群、周洲、朱玉琳、王宇星、郑坚、蔡壮、严庆、邓志焱、秦雪凯、张立威、王鹏、曹鑫。

目录

Contents

第一章 视觉传达展示设计概述 /1

- 第一节 视觉传达展示设计 /2
- 第二节 展示活动 /5
- 第三节 视觉传达展示设计的要求 /8

第二章 展示空间的设计 /13

- 第一节 展示空间及版面设计 /14
- 第二节 展示空间设计的分类 /17
- 第三节 展示空间的设计方法 /21

第三章 广告设计 /27

- 第一节 广告设计的兴起 /28
- 第二节 广告的功能和目的 /30
- 第三节 常见的广告媒介 /33

第四章 光环境与尺度设计 /37

- 第一节 视觉传达展示设计与光环境 /38
- 第二节 视觉传达展示设计的尺度 /45
- 第三节 视觉传达展示设计与标识设计 /51

第五章 视觉传达展示设计与应用 /57

- 第一节 视觉传达展示设计的风格 /58

第二节 视觉传达展示道具设计 /63

- 第三节 视觉传达展示陈列设计 /71
- 第四节 展位空间设计原则 /78

第六章 高科技视觉传达展示设计应用 /83

- 第一节 网站广告设计 /84
- 第二节 多媒体设计概念 /86
- 第三节 多媒体视觉传达展示技术应用 /87
- 第四节 数码动画设计 /90

第七章 视觉传达展示设计案例分析 /95

- 第一节 时尚展厅设计 /96
- 第二节 博物馆展厅设计 /100
- 第三节 商业展厅设计 /108
- 第四节 汽车展厅设计 /111
- 第五节 书籍展厅设计 /113

参考文献 /116

第一章

视觉传达展示设计概述

学习难度：★☆☆☆☆

重点概念：视觉传达展示设计的概念、关系、内容、学习方法

章节 导读

从目前的设计行业现状来看，视觉传达展示设计是一个具有潜力的专业，是设计人才相对稀缺的工作岗位之一。视觉传达是高校艺术类专业，学习视觉传达展示设计课程有利于培养设计者的设计思维并提高其专业技能（图 1-1）。

图 1-1 视觉传达展示设计

第一节

视觉传达展示设计

一、视觉传达展示设计的概念

“视觉传达展示设计”一词在艺术设计专业及广告界和部分企业中广泛使用，目前国际上流行的视觉传达展示设计的定义是指“具有视觉传达功能的设计”。这是一种通过以报纸、杂志等传统媒体和互联网以及其他印刷宣传物、影视片、广告牌等大众媒体为载体，把有关信息传达给眼睛的造型表现设计。视觉传达展示设计不仅包括平面的表达，还包括多媒体展示设计等平面之外的商业类和广告类的主体设计。总之，视觉传达展示设计是“给人看的设计、告知的设计”，一般是相对产品设计而言的。

“视觉传达展示设计”这一术语，从1960年开始在世界上流行，当时日本东京正在举行世界设计大会。参会者认识到，在不断扩大的映像媒体之中，视觉已作为独立的传达手段而存在，它与其他传达手段（如语言等）不同，更能得到充分表现。

从19世纪中叶到20世纪中叶，通过视觉来传达某种目的的设计已逐渐兴起，当时世界上广泛采用装饰美术、应用版画或商业美术等。第二次世界大战以后，随着世界经济的高速发展，设计也进入更为活跃的时期，“平面设计”则作为通俗的名称沿用至20世纪末。“视觉传达展示设计”这一名称的出现是随着科学技术日新月异的发展而产生的，原来的平面设计所包含的种种活动和表

现的内容等，已不能再满足社会的需要，为了囊括多媒体等新的信息传达媒体，视觉传达展示设计应运而生。

二、视觉传达展示设计分类

随着科学技术的进步，世界进入新的设计时代，视觉传达展示设计的领域也日益扩大，并与其他设计领域相互交叉，甚至有时很难明确划分界限。尽管视觉传达展示设计的含义十分广泛，但在人们的社会生活和产业中，其主要的设计方向是明确的。具体有下列几类。

1. 字体设计

在字体设计中，中文字体包括汉字、少数民族文字等；外文字体有英文、法文、德文、俄文、日文、朝鲜文、越南文以及阿拉伯文字等。字体设计现已成为视觉传达设计师应具备的基本技能。

2. 商标、标志设计

商标、标志设计中有些字体具有反映企业商品的质量、信誉和形象的功能，有些则作为公共场所的指示性标识等，因此商标、标志设计在视觉传达设计中占有极为重要的地位（图1-2）。

3. CI（corporate identity）设计

CI设计是视觉传达设计中的后起之秀，一般是指为了达到理想的经营目的而有计划地创造出企业新的形象和经营战略，将展示企业的所有媒体从视觉上加以统一（图1-3）。有效地利用商标、组合字体、色彩等要素，将广告宣传物、产品、包装、使用说明书、建筑物、车辆、信笺及其抬头、名片、工作服、办公用品甚至账册传票等统一设计，以此来树立鲜明的

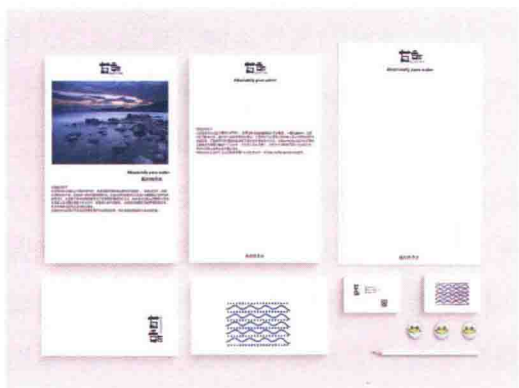

(a)

(b)

图 1-2 创意标志设计

(a)

(b)

图 1-3 CI 设计

企业形象,让人们明确认识到企业的存在。

如今无论是国际性大企业,还是中小型企业,甚至专业团体都在运用 CI 手法作为企业经营的重要战略,并已取得了成效。因此 CI 设计越来越受到企业的重视。

4. 包装设计

包装设计也是视觉传达设计中的重要组成部分,是人们生活中必不可少的组成部分,它主要是指物品的容器、包装箱、包装纸等的设计(图 1-4)。包装主要分为工业包装和商业包装。由于新的产业革命的冲击、国内外贸易的飞速发展以及日趋激烈的商品竞争,人们对个性化商品的

需求日益增加,包装的作用越来越重要。

产品的包装必须具有以下功能:保护性功能、鲜明地区别于同类商品的展示功能、激发购买力的销售功能、使用方便、适于运输和方便储存,以及可以进行生产加工及成本核算等。由此可见,包装设计不只是进行图案、色彩等的美化工作,还应对商品包装的各种功能进行综合研究,否则难以设计出独特的包装。

5. 平面设计

随着国际交流和国际贸易的发展,图形、文字和符号的理解性、记忆性、类别性及国际标准化研究开发已成为重要的

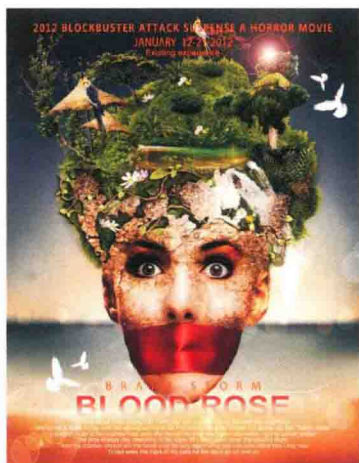

图 1-4 包装设计

课题。平面设计原指 20 世纪 40 年代的印刷品设计，而后在广义上指所有的平面视觉效果设计（图 1-5）。从 20 世纪 70 年代起，插图、字体设计、标志设计、展示陈列设计及 CI 设计等与广告设计、编辑设计一样，出现了独立化、专业化的发展趋势。现在，平面设计的种类越来越多。从历史来看，以宣传画为首，有报纸、杂志、插图、唱片封套、书籍封面设计、地图、统计图表设计、广告、电影电视海报、动画设计、字体设计等。随着社会的发展，立体性的设计也不断增加，例如电视广告、

广告塔、建筑物内外装饰、交通规划、城市规划等。这些新领域往往与建筑设计、工业设计、室内设计、纺织品设计、工艺美术设计、环境设计等有关，它们既有分工，又相互配合，共同发展。由于平面设计的可复制性，随着互联网的发展，它可以让国内外的大众几乎同时接收到共享信息，这也是平面设计的显著特征，因此这一设计领域的历史最长，从事的人员也最多。

广告设计是平面设计的重要内容，主要有宣传画设计、报纸广告设计、杂志广

(a)

(b)

图 1-5 平面设计

图 1-6 美术馆

图 1-7 科学技术馆

告设计等。当今世界，报纸和图书仍是视觉媒体的核心部分，因此相关的编辑设计行业也日益发达。

6. 展示设计

展示设计在视觉传达设计中综合性设计，历史不长，但发展较为迅速。它是指在一定的主题或目的的基础上将事物加以陈列，构成视觉传达的三维空间，包括展销会、博物馆、美术馆（图 1-6）、科学技术馆（图 1-7）、世界博览会、广交会等，还包括商店的内、外橱窗及展台设计。

为了使展示取得良好的演示效果，必须在形态、色彩、材质、照明、音响、文字、插图、映像及模型等方面合理应用新的技术。展示设计应充分考虑展品的视觉位置，人流的动向，视线的移动，观众的年龄、性别、兴趣、职业等因素。展示陈列的整体无论在展品上还是感觉方面都必须统一，让展示物与观众一起形成一个理想的视觉传达展示场所。

视觉传达展示设计是一门发展中的新兴学科，它与其他设计学科也有着密切的关系。因此，我们决不能孤立地学习视觉传达展示设计，而应与其他学科有机地

结合起来。同时在学习中，我们应结合国情，汲取我国传统文化的精华，从而不断创造出具有中国特色的视觉传达展示设计作品。视觉传达展示设计将会渗透各个设计领域，并发挥巨大的作用。

第二节

展示活动

一、展示活动的由来

早在原始社会，原始人将部落图腾或战利品悬挂于岩壁上，这是人类最早的展示活动，也是实物展示的雏形。奴隶社会时期，祭祀活动盛大而庄重，对祖先的尊重和对鬼神的敬畏形成了一种社会规范。在规模宏大的祭祀活动中有各种礼器的展示，其中以司母戊鼎和四羊方尊最为著名（图 1-8、图 1-9）。

封建社会时期的展示活动主要体现在宗教活动和商业活动中。宗教活动的展示包括宗教建筑艺术展示、石窟艺术造型展示、祭祀活动中祭品陈列与展示等。商业活动的展示主要体现在店铺、行会和集市方面。从西周到唐代，城市格局一直采用坊市制，即将商业区和住宅区分开。宋

图 1-8 司母戊鼎

图 1-9 四羊方尊

代，人们逐步打破坊市制。北宋著名画家张择端在《清明上河图》中描绘了北宋汴梁的繁荣情景，例如人们赶集的场景（图 1-10）。宋代文学家孟元老在《东京梦华录》中也有集市方面的记载（图 1-11）。北宋时期的相国寺已开始定期举行商品交易会，每月举行五次。到了明清时期，北京在前门大栅栏、东市和西市都有商品交易所。

二、展示的模式

为营造展示空间氛围而进行的行为即展示活动，展示活动包括的内容较广，有展示方案前期策划、展示设计过程、展示方案实施与总结等。展示活动具有社会性、综合性、专业性和技术性的特性（图

1-12、图 1-13）。

展示是一种信息传播。美国政治学家哈罗德·拉斯韦尔在《社会传播的结构与功能》一书中对人类传播活动的规律进行了总结，提出了“5W”模式。

1. Who（谁）

“谁”是指信息的传播者。在视觉传达展示中，它是指展示行为的主体，是举办方、参展方和营销方，可以是某一特定的人群，也可以是个体的人，或者是机构、集体和部门。

2. Say what（说什么）

“说什么”是指信息传递的内容。对视觉传达展示而言，它传递了展示物的形象、功能和色彩等。

图 1-10 《清明上河图》

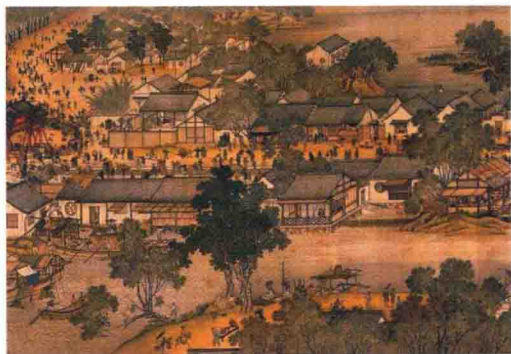

图 1-11 《东京梦华录》

图 1-12 包装设计展示

图 1-13 展品图片及实物展示

3. In which channel (通过什么渠道)

“通过什么渠道”是指信息传递中使用的媒介。比如在某博物馆举办历史成就展，在展厅中可运用大量的声、光、电等技术模拟再现相应的历史场景。

4. To whom (对谁)

“对谁”是指传播者传递内容的对象，即参展者、潜在的消费者或主办方预期的特定人群。

5. With what effect (达到什么效果)

“达到什么效果”是指特定人群参观完展览后产生的反应，包括消费、增长知识、启迪智慧等。

就展示的终极目的而言，展示所达到的效果是一切展示活动追求的目标。对于商业展示活动，如服装展览会（图

1-14）、农作物展览会、婚博会等，其最终目的是促销、扩大品牌知名度和增强影响力。再如商场的销售活动（图 1-15），它利用灯光照明、界面装饰、展品布置来吸引顾客选购从而达到盈利的目的。

三、展示设计

展示设计主要研究展示的对象、展示的过程与方法、展示的目的与效果等。展示设计的过程即解决展示什么、怎么展示、达到什么样的展示目的与效果等问题的过程。例如，一个女性时装专卖店的展示空间内容为女性服装，整个空间运用各种灯光、室内界面的装饰、各种新款展柜和展台展示女性时装，烘托出时尚专卖店的氛围，最终达到吸引顾客购买服装、

图 1-14 服装展览会

图 1-15 商场销售活动

展示空间是指在特定的时间和空间中,运用视觉传达展示设计的表达方式,对空间界面进行精心设计,使其产生独特的空间气氛,并使观众参与其中,达到完美沟通的目的。

获得利润的目的。

在展示设计中,设计师需要根据人们的视觉规律和行为特点采取一系列的视觉传达手段,甚至借助高科技手段,多视角、全方位地展示对象,让公众准确而快速地接受信息。例如古代陶艺展示可采用图片或实物配文字的展示方式,一目了然。

以包装设计为例,包装设计讲究包装外观形态的美观、包装设计的精致与个性化,并且产品包装应符合品牌特征和购买者的需求。包装设计的目的是要营造商业气氛。包装设计往往是一个系列的包装产品,展示过程中突出一个系列的造型,一个系列的造型往往有五到八个设计,系

列感体现在某种造型形式上的统一或色彩搭配风格一致(图1-16)。包装数量越多,整体感就越强。如果设计的包装中有特别夸张或独特的包装造型,那就适合展示在最佳位置上,让大家一目了然。展示过程应突出主次关系,让大家对展品产生浓厚的兴趣,从而达到最终目的。

图 1-16 包装设计展示

展示设计要注重人文关怀

展示设计要体现出对观众的关怀,时刻为观众考虑。展示空间中的色调、照明、道具尺度、版面信息、陈列方式、声光电技术等,都应该有利于观众参观,让观众感到舒适。例如,展示空间的色彩不能过于强烈,版面上的文字与图片要明确直观,地面材料要隔音,照明以展品为主,观展线路不能重复,导引标识要醒目等。

小贴士

第三节

视觉传达展示设计的要求

视觉传达展示设计是一门综合性艺术设计课程,它的主体为展品。展示空间是伴随着人类社会政治、经济的阶段性发展逐渐形成的。在既定的时间和空间范围内,

运用艺术设计语言,通过对空间与平面的精心创造,使其产生独特的空间范围,不仅可以解释展品、宣传主题,还能使观众能参与其中,达到完美沟通的目的。

通过以下内容的学习,视觉传达展示设计师在充分了解展示空间所处的地域、自然环境与人文环境的基础上,进行大胆的创新设计,使原有的地方色彩带有鲜明

的时代特征，在创作中加入了自己的艺术风格和自然的韵味。

一、专业理论

专业理论是学习视觉传达展示设计的核心内容。专业理论包括材料与工艺、预算、建筑设计基础、素描、专业色彩、风格、平面构成、立体构成、空间构成、摄影、制图与透视、人体工程学、照明设计、空间设计、展览设施设计、传播学及博物馆学、平面设计表达、立体设计表达、商业性展览设计、博览会设计等相关的理论知识。专业理论知识是设计师必备的基础知识。

二、美术技能

美术是所有设计的基础。它包括色彩搭配、构成(图1-17、图1-18)，点、线、面构成(图1-19)，空间构成等。可以说，美术能力好的设计师，个人发展更长远。现在很多主办方都会考验设计师的色彩搭配能力，因为即使设计再豪华，如果色彩和构图搭配不好，也只是堆砌。如果不是美术专业出身，设计师就更要多学习色彩方面的知识。

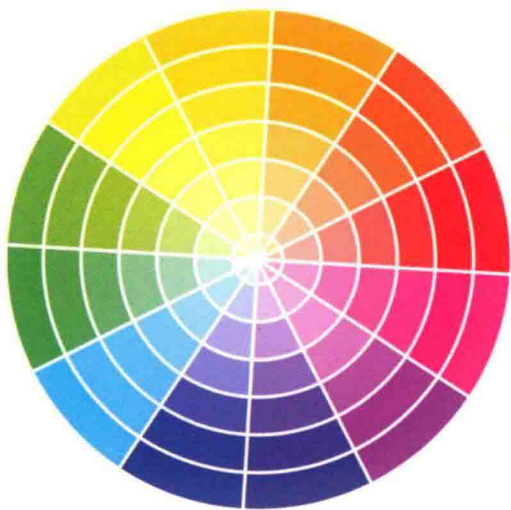

图 1-17 7环矢量色轮

三、工具软件的学习

设计师常用的工具软件包括3ds Max、Photoshop、AutoCAD、V-Ray渲染器、草图大师等。

1.3ds Max

3ds Max 主要通过建模、灯光、材质等来表现展示空间的效果图设计和展台设计等。

2.Photoshop

Photoshop 主要用于展示空间外的效果图后期处理、灯光处理、人物添加等方面的应用。

3.AutoCAD

AutoCAD 可以用来制作展示空间平面施工图、制图标准、节点大样图和展具的设计等。

4.V-Ray 渲染器

V-Ray 渲染器的使用包括全局光照技术、焦散效果、景深效果、HDRI(高动态光照技术)、V-Ray 灯光和材质运用。

(三原色：红、黄、蓝；二次色：橙、绿、紫；三次色：红橙、黄橙、黄绿、蓝绿、蓝紫、红紫)

图 1-18 色彩搭配标准体 CSS 矢量图

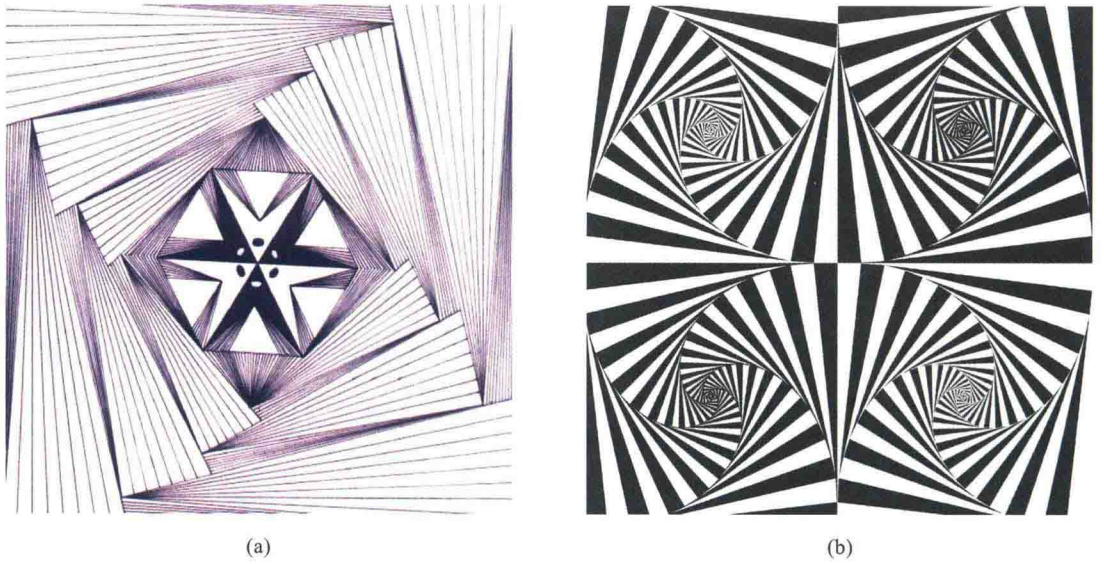

图 1-19 点线面综合构型

本 / 章 / 小 / 结

本章从视觉传达展示设计的角度出发，讲述了视觉传达展示设计的由来。从多个方面展现出视觉传达展示设计与我们的生活息息相关。同时，本章结合生活实际，从设计师的角度阐述成为一名优秀的设计师需要的职业技能，让读者更好地理解课本上的知识。

思考与练习

1. 如何理解视觉传达展示设计？

11

×

2. 视觉传达展示设计的本质是什么？

3. 视觉传达展示设计的类别有哪些？请分别收集几张不同类型的展示设计图片。

