

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

陈原川 主编

视觉设计基础

SHIJUE SHEJI JICHU

扫描二维码，
了解
配套资源

 中国美术学院出版社

林家阳 总主编

陈原川 主编

视觉设计基础

SHIJUE SHEJI JICHU

 中国美术学院出版社

责任编辑：周翔飞
执行编辑：楼 芸
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

视觉设计基础 / 陈原川主编. —杭州: 中国美术学院出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5503-1094-0

I . ①视… II . ①陈… III . ①视觉设计 - 教材 IV .
① J062

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 033813 号

视觉设计基础

陈原川 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

制版印刷：北京荣泰印刷有限公司

版 次：2019 年 8 月第 1 版

印 次：2019 年 8 月第 1 次印刷

印 张：11.5

开 本：889 mm × 1194 mm 1/16

字 数：310 千

图 数：253 幅

印 数：0001—3000

书 号：ISBN 978-7-5503-1094-0

定 价：70.00 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	鲁迅美术学院传媒动画学院院长/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

陈原川，副教授 / 硕士生导师 / 设计师

本科就读无锡轻工业学院造型系，1992 年毕业并留校任教至今，研究生就读于南京大学美术研究院。

现任江南大学设计学院副教授、硕士生导师，视觉文化创新工作室主任。曾任江南大学设计学院视觉传达系主任。

主要从事中国传统器物设计研究、文字设计及汉字字体设计与研究、视觉传达设计及理论研究的的教学和实践工作。长期致力于汉字字体设计、文字图形创意、紫砂艺术、明式家具等传统文化的创意实践设计工作。组织并参与国内、国际设计活动，多次参加国内外艺术邀请创作，设计作品曾多次获得各类奖项。

主持编纂高等艺术院校视觉传达专业系列教材，个人主编的教材有《汉字设计》《文字设计》《文字创意与设计》《字体设计基础》《字体设计》《广告创意与设计》《民间艺术考察与再设计》《中国元素》等；设计作品集 *X BOOK* 等；设计专著《母语》系列、《中国图案》等；文化专著《字趣未央》《研山索远》《走过江南》等。其涉及专业设计、设计基础研究、传统文化研究、紫砂设计、视觉前沿研究等诸多领域，并在传统文化研究、汉字设计领域成果卓著。

创立“三言二拍”家具、“研山堂”紫砂原创设计品牌。“三言二拍”中国之家主要致力于明式家具研究及现代中式家具的创新设计与推广，制造集实用、艺术于一体的明韵实木家具，社会影响广泛。

“研山堂”致力紫砂与文人赏石的结合研究，系统创作江南及中国文化典故情怀紫砂艺术作品，专利系列产品“研山壶”颇得文人审美趣味。

任中国流行色协会理事、中国美术家协会平面艺委会委员。

内容简介

《视觉设计基础》是一门基础性课程，本教材在指导学生全面了解视觉设计宽泛领域的同时，提供更多最新最前沿的案例，并紧扣时代特色，引入数字技术的视觉教学，促使学生时刻把握视觉设计的未来发展。

《视觉设计基础》全书分为三章。第一章为视觉设计的基础概念。第二章为视觉设计基础实训，是本教材的核心部分，也是学习的重点。由三大部分训练内容构成，第一部分主要为传统元素的感知与运用，第二部分为传统元素的现代转化应用，第三部分为数字技术下的视觉设计训练。这三部分串起视觉设计的全部教学内容。第三章为基础视觉欣赏与分析。

本教材全面讲解和分析了视觉设计的相关知识点和训练方法，结合实际案例，强调设计流程，注重前沿探索，具有很强的实用性，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，以及在课程体系中的“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。一个好的专业须有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

视觉设计在现代艺术设计中具有十分重要的作用和地位，是任何设计都离不开的重要手段。本书重点讲述了视觉设计的基本概念、审美变化、装饰图形设计语言、数字技术下的视觉创新和现代设计手法。从传统装饰设计的内涵与形式美出发对中国传统的视觉元素进行讲述；并在本书的课程训练中，充分利用对传统元素的发掘来进行现代视觉设计，目的是让学生可以将现代设计与传统民族文化更好地结合，并以此认识现代科技在视觉设计中的表现力，让学生的设计能力与时代更加接轨。

此书最大的目的就是希望刚刚接触到视觉传达设计的学生可以对传统与现代的视觉呈现有一个较为宏观和清晰的认识，并具备基础的视觉设计能力，给学生传达的理念是“从传统中汲取，用时代去表达”，并将设计的思维、审美、方法应用到设计实践之中去；而我们作为教育工作者，任务就是对学生因材施教，让他们寻找自己热爱的设计，并用现代的设计手法将设计想法转化为实际创作，做出优秀的设计。

编者 1992 年毕业于无锡轻工业学院造型系，同年留校任教至今，长期从事视觉传达教学实践以及视觉传达设计、研究工作，具有丰富的视觉设计教学经验。现任江南大学设计学院平面设计与汉字、图形设计工作室主任等多职，曾主持编纂系列高等艺术院校视觉传达专业教材，编写有《设计基础》《专业设计》《视觉前沿研究》等数十本教材，并陆续推出设计专著、文化专著作品，社会影响广泛。编者多年从事视觉设计的教学与研究，积累了许多心得与经验，也望通过此书与大家分享。

本书在编写过程中对视觉传达的发展流变及视觉设计前沿发展做了充分研究，书中涵盖的内容更加宽泛，与传统视觉设计书籍不同之处在于，本书充分结合了现代科技给当下视觉设计带来的改变与发展，让学生在传统文化的视觉之上融入现代视觉设计的语言手法，使视觉设计基础课程涉及古与今视觉的发展流变，以沟通传统文化，以及与当代视觉接轨为目的。本书通过大量的案例和设计训练，给视觉设计基础课程一次全新的思考：视觉传达设计现在已经走向了一个全新发展的舞台，互联网、数码技术、多媒体等各种新式视觉表现载体使平面设计扩展到了三维、多维甚至多学科的广阔范畴中。视觉传达设计拥有了更加多样化的展现形式，给世界一个颠覆的活力，赋予视觉设计全新的感召力。

最后，感谢本书编辑过程中，同事与同学们提供的帮助，也特别感谢为本书提供鲜活设计案例的江南大学设计学院视觉传达设计系的同学们，本书的编写虽然付出了大量的精力，但内容仍然有不足之处，希望有关专家和同行阅读之后拨冗指正。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 索取。

陈原川

2018 年 9 月 22 日

课程计划

CURRICULAR PLAN

章 名	章节内容	课时分配	
第一章 视觉设计的基本概念	第一节 视觉设计的审美基础与装饰设计内涵	4	16
	第二节 印刷技术发展的图形设计语言	4	
	第三节 数字技术发展的视觉构成	4	
	第四节 视觉设计的评价原则	4	
第二章 视觉设计基础实训	第一节 项目训练一——传统元素的装饰美	16	48
	第二节 项目训练二——设计叠加公式与传统元素再设计	16	
	第三节 项目训练三——数字化用户界面视觉设计	16	
第三章 基础视觉欣赏与分析	第一节 造物中的装饰美——象征寓意的视觉智慧	4	12
	第二节 丰富多彩的设计创造——概括传神的平面美学	4	
	第三节 数字时代信息设计——创造想象的时空转换	4	

目 录

CONTENTS

第一章 视觉设计的基本概念	1
第一节 视觉设计的审美基础与装饰设计内涵	2
一、文化与审美的历史发展	2
二、装饰设计的内涵美	10
三、装饰设计的形式美	10
第二节 印刷技术发展的图形设计语言	13
一、不同土壤的视觉文化	13
二、印刷技术的基础语言表达	14
三、平面图形创意设计	14
第三节 数字技术发展的视觉构成	17
一、信息集成的视觉传播	17
二、沟通方式变革的视觉创新	18
三、技术多元的视觉交互体验	23
第四节 视觉设计的评价原则	27
一、构成性——视觉形式的构成原则	27
二、审美性——审美的艺术传达原则	30
三、文化性——文化传播的个性原则	32
第二章 视觉设计基础实训	37
第一节 项目训练一——传统元素的装饰美	38
一、课程概况	38
二、设计案例	39
1. 大师设计作品	39
2. 学生作业	45
三、知识点	56
1. 风格与符号	56
2. 构图的适形	59
3. 装饰性构图	61
4. 文字图形化	61
四、实践程序	63

第二节	项目训练二——设计叠加公式与传统元素再设计	72
	一、课程概况	72
	二、设计案例	72
	1. 大师设计作品	72
	2. 学生作业	79
	三、知识点	87
	1. 寻求传统文化的视觉元素	87
	2. 传统到时尚的语言转换	87
	3. 传统设计元素的提炼方法	87
	4. 同构的巧思	89
	5. 功能的转化	92
	6. 视觉的异变	93
	四、实践程序	93
第三节	项目训练三——数字化用户界面视觉设计	100
	一、课程概况	100
	二、设计案例	100
	1. 大师设计作品	100
	2. 学生作业	110
	三、知识点	112
	1. 数字界面构架方法	112
	2. 设计要素	112
	四、实践程序	114
第三章	基础视觉欣赏与分析	117
第一节	造物中的装饰美——象征寓意的视觉智慧	118
	一、吉祥美满的理想寄托	118
	二、丰富多彩的装饰艺术	125
第二节	丰富多彩的设计创造——概括传神的平面美学	132
	一、国外与国内图形文化的艺术美学	132
	二、新语境下的图形应用探索	139

第三节 数字时代信息设计——创造想象的时空转换	153
一、信息视觉化的创新传播	153
二、互联网思维的视觉创造	163
三、专业网站链接	170

参考文献.....	171
-----------	-----

后记.....	172
---------	-----

第一章 视觉设计的基本概念

第一节 视觉设计的审美基础与装饰设计内涵

第二节 印刷技术发展的图形设计语言

第三节 数字技术发展的视觉构成

第四节 视觉设计的评价原则

第一章 视觉设计的基本概念

本章概述

本章需要学生了解一些视觉设计的基础知识，通过简述视觉文化的概念和发展、装饰设计的内涵美与形式美，来让学生认识视觉设计的审美与装饰；通过对东西方文化视觉差异的简述和印刷技术的介绍，让学生深刻了解图形语言的创意表达；通过数字技术下的视觉沟通方式、传播途径、交互体验三方面来探讨现代视觉设计的重要设计形式；最后通过视觉设计的构成性、审美性、文化性三方面指导学生进行视觉设计的评价。

学习目标

本章要求学生充分掌握视觉设计相关基础概念和知识，了解视觉设计的审美与装饰艺术、图形设计、数字技术下视觉设计的构成方式以及视觉设计的评价原则，目的是让学生为第二章的实践训练打好理论基础。

第一节 视觉设计的审美基础与装饰设计内涵

可以说，视觉设计的基础就是装饰艺术与审美。要充分了解视觉文化的概念与历史，体会在不同文化中蕴含的不同艺术审美。不同视觉文化下，其典型的装饰纹样各不相同，它们所拥有的内涵美与形式美是当今设计宝贵的艺术源泉。体味并灵活运用传统装饰艺术是每个设计师都应熟练掌握的能力。

一、文化与审美的历史发展

1. 视觉文化的概念

广义上，视觉文化概念强调文化层面，它是一种价值观念和个性特征的表现，这种特性是由视觉文化促成与传播的。对于视觉文化的界定，从广义的角度来说仍然充满了文化学意义。

狭义上，视觉文化可以包括艺术和设计的所有形式。它涵盖了各种不同类别的艺术样式，各种不同类型的设计，甚至广告标语、穿戴服饰、面部妆

容等都有可能被包含其中，是一种纯粹的研究视觉经验的概念。

2. 视觉文化的历史流变

整个视觉文化的历史变迁都是基于视觉载体的变化而不断演变的，其整个流变过程可以分为三个阶段。

(1) 图像符号——文明发源阶段的文化模式

人类历史在真正意义上发源起来始于第三次冰河时期，而几乎与此同时，创造图像和视觉资料的能力也开始发展了。人类视觉文明最早的展现形式可以追溯到第一个有意识的石器造型、第一道深邃的刻痕，这些都是我们的先人最初表达自我认知和世界认知的主要载体，是人类最早的“史诗”。

然而，图像转化为象形文字只是当时图像世界中很小的一部分，更多的是由注重图像的内容转到

注重形式的发展，这样就产生了绘画艺术。同哲学、科学、宗教和道德一样，绘画作为艺术门类之一，同样是表达“人类在生活中所体验的境界与意义”的手段之一。

(2) 书写文字——视觉信息传播的重要途径

人类的思维和认识在不断地进化成长，我们通过较强的思维能力和对世界的更深层认识开始将图形抽象符号化。在这一过程中，人们创造出了对视觉文化甚至整个人类文化都有非凡意义的符号——象形文字，人类在此基础上一步步创造出了一个伟大的文明——文字。

(3) 复制图像——现代社会的主流视觉

绘画领域的发展出现了一系列的绘画规则，例如：黄金比例；构图上的“近大远小”；透视法。这些绘画原则的出现正是为了能够绘制出与观察对象在最大程度上达到一致的图像。在科学技术的不断发展中，摄影技术的出现从绘画那里接过了接力棒，在对透视法的不断探索上，一个新时代——图像复制时代到来了，这成了现代社会一个重要的视

觉载体形式。(图 1-1-1)

3. 视觉设计审美观念的历史流变

视觉设计审美的每一次更新迭代都会引发一定的设计风格运动的出现，而视觉设计的风格与不同时代的艺术思潮都是紧密相连的，大多可分为这样几种：维多利亚风格、工艺美术风格、新艺术风格、装饰艺术风格、立体主义风格、俄国构成主义风格、“风格派”风格、未来主义风格、超现实主义风格等。

纵观长久的艺术思潮变更，立体主义是一个分水岭，它将现代派艺术和传统艺术分离，从侧重写实转变为对艺术家主观表现的注重，立体主义以后的达达主义、未来主义、风格派、构成主义等都对造型、色彩等形式语言有了极具个性和特点的探索，表现了艺术家的个人情感状态，是高度精神性的表达，而这些艺术形式都直接地渗入了设计的各个领域，在创作观念和表现形式上都对设计有十分深刻的影响。(图 1-1-2 至图 1-1-12)

图 1-1-1 油画《最后的晚餐》/列奥纳多·达·芬奇/意大利/公元 1495—1498 年

图 1-1-2 维多利亚风格 / 英国 / 19 世纪

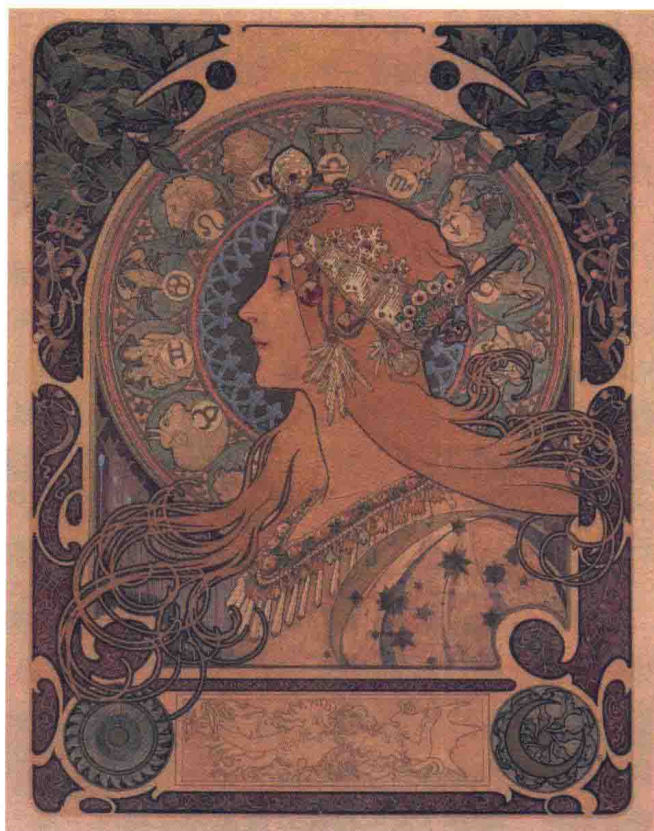

图 1-1-4 彩色石版印刷《黄道带》/ 阿尔丰斯·穆夏

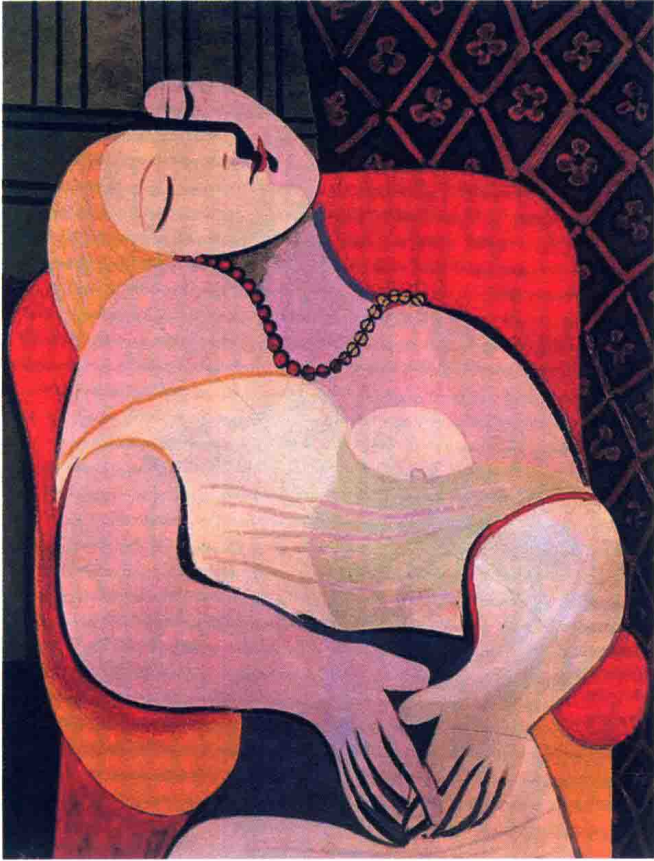

图 1-1-6 布面油彩《梦》/毕加索/西班牙/1932年/立体主义

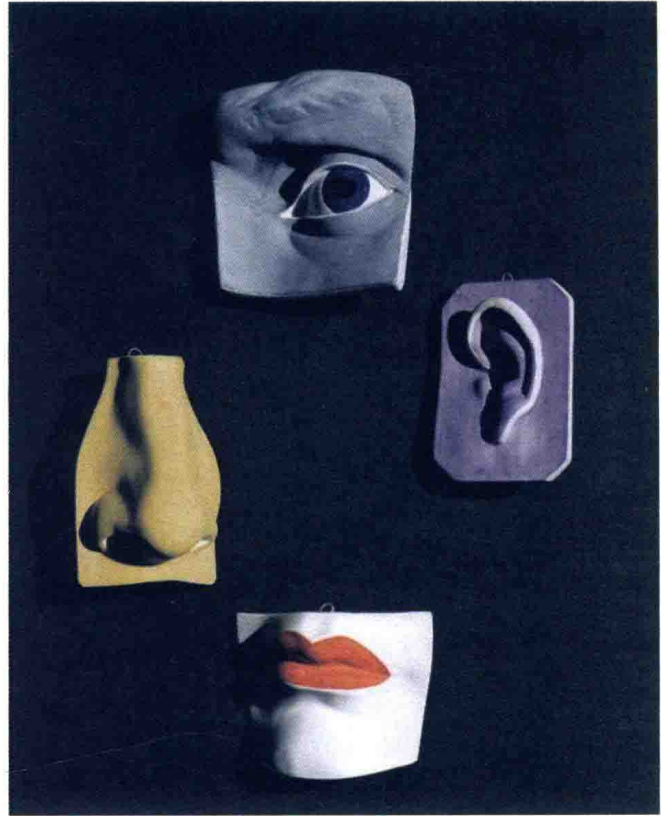

图 1-1-8 欧文·布鲁门菲尔德摄影作品/德国

图 1-1-7 布面油画《哭泣的女人》/毕加索/西班牙/1937年/立体主义

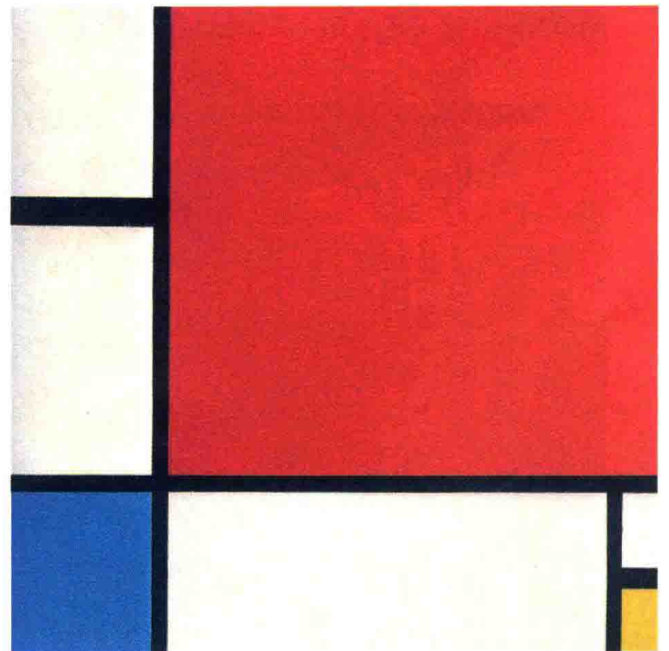

图 1-1-9 布面油画《红、黄、蓝的构成》/蒙德里安/荷兰/1930年/风格派

图 1-1-10 建筑《第三国际纪念塔》/塔特林/俄国/1919—1920年/构成主义

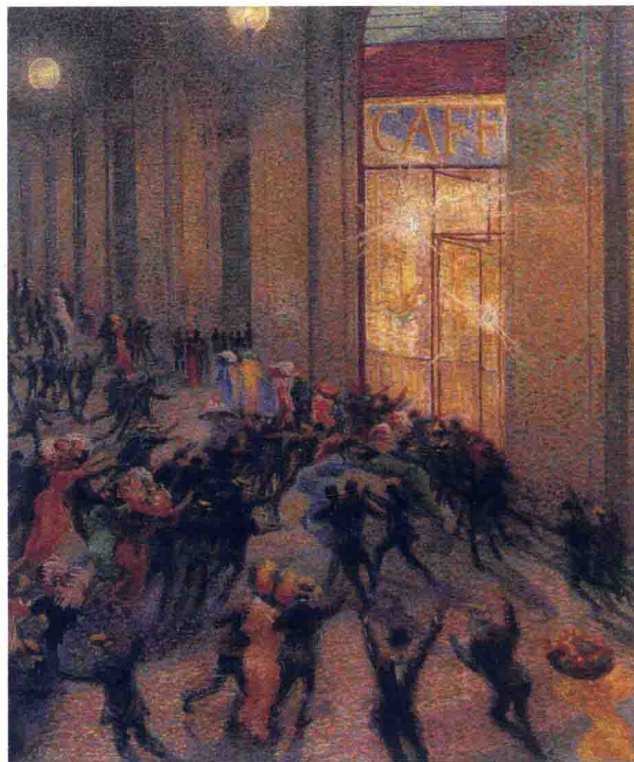

图 1-1-11 油画《美术馆里的骚动》/翁贝特·波丘尼/意大利/1909年/未来主义

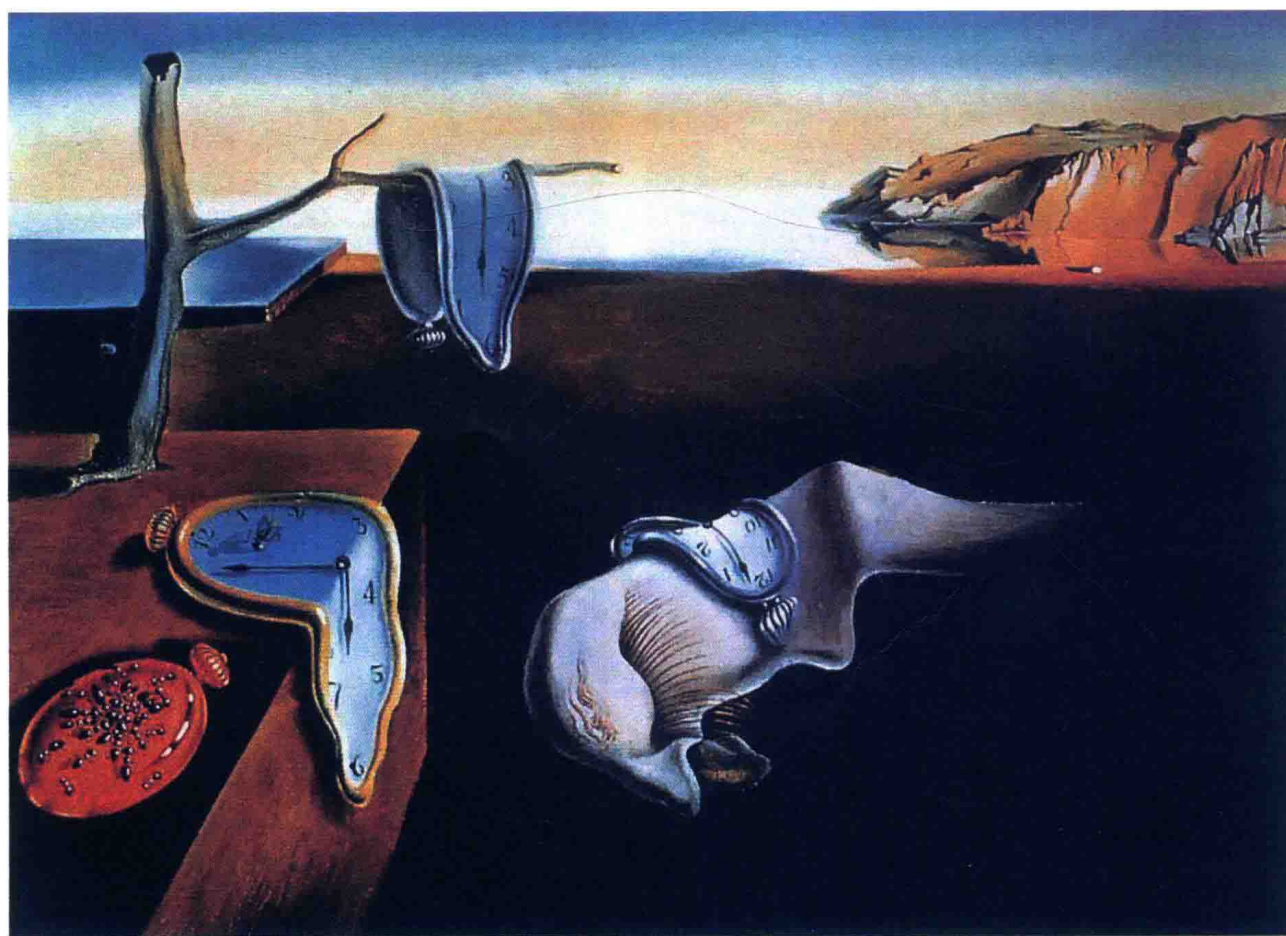

图 1-1-12 油画《记忆的永恒》/萨尔瓦多·达利/西班牙/1931年/超现实主义