

视觉传达设计中视觉思维模式创新分析

Innovation Analysis of Visual Thinking Mode in Visual Communication Design

朱香瑾

Zhu Xiangjin

(海南科技职业大学设计学院 海南海口 571126)

(School of Design, Hainan Vocational University of Science and Technology Hainan Haikou 571126)

摘要: 视觉传达设计不仅是关于视觉表现的艺术和科学,而是通过特定的视觉语言来传达信息、情感和价值观。视觉思维模式是一种核心的创新策略,其有助于深化设计的影响力和效果。本文从当代设计的创新趋势出发,深入探讨了视觉思维模式在设计中的应用,包括跨学科合作、数据驱动设计、沉浸式体验和持续的用户反馈机制等方面。

Abstract: Visual communication design is not only about the art and science of visual expression, but through a specific visual language to convey information, emotions and values. Visual thinking mode is a core innovation strategy, which helps to deepen the influence and effect of design. Based on the innovative trend of contemporary design, this paper deeply discusses the application of visual thinking mode in design, including interdisciplinary cooperation, data-driven design, immersive experience and continuous user feedback mechanism.

关键词: 视觉传达设计; 视觉思维模式; 创新

Key words: visual communication design; visual thinking mode; innovation

引言: 在信息爆炸的时代,如何有效地传达信息成为了设计师面临的一大挑战。视觉传达设计不再只是关于制作美观的作品,而是如何通过作品影响和启发观众。视觉思维模式,作为一种结合逻辑和直观的方法,逐渐成为了设计师的有力工具。这种方法不仅有助于设计师更好地理解 and 解决问题,且可有效增强与观众之间的沟通效果。

1、概述

1.1 视觉传达设计的传统方法

传统的视觉传达设计主要侧重于平面设计,如海报、广告、杂志和其他印刷品的布局与构图。这些传统方法通常以直观、简洁为原则,着重于色彩、形状、平衡和对比等基本设计元素和原则。其主要目的是通过良好的视觉排布,传达清晰的信息,激发观众的兴趣。为实现这一目标,设计师经常需要依赖经验和直觉,使得每一个设计决策均可符合受众的审美和心理预期。

1.2 视觉思维模式的重要性

视觉思维模式是一种通过图形和空间关系来理解、分析和解决问题的思考方式。在视觉传达设计中,这种思维模式帮助设计师更系统、更深入地挖掘信息的内在联系,将复杂的信息简化为易于理解的视觉形式。尤其在数字化时代,随着信息量的爆炸性增长和受众需求的多样化,视觉思维模式为设计师提供了一种更灵活、更具创造性的方法,帮助设计师更有效地满足这些挑战。此外,视觉思维模式也强调跨学科合作和多角度看问题,促进了设计领域的跨界融合和创新。

2、当代视觉传达设计中的创新趋势

2.1 当代设计师如何打破传统束缚

首先,采用数字技术。当代设计师已经深入探索并广泛采用各种数字技术工具,如矢量图形软件、三维建模、动画制作等,这些工具为设计师提供了无限的可能性,从而超越了传统纸张和墨水的物理限制。

其次,设计思维已经超越了传统的视觉传达设计范畴,其鼓励设计师从用户的角度出发,通过同情心和共情来定义问题,迭代原型并测试解决方案。这种以人为本的方法使设计师能够更深入地理解用户的需求和情感,从而创造更为人性化和有意义的设计。

2.2 创新工具与技术的引入

在当代社会,技术的迅速演进和更新使得视觉传达设计领域呈现出丰富多元的景象。新工具和技术的引入不仅拓展了设计师的创作边界,更为设计带来了更多层次和维度,如下:

(1) 人工智能与机器学习

人工智能与机器学习为设计领域提供了多样性和精确性,

通过大数据分析和智能算法,设计师可以更精准地捕捉用户需求和市场趋势,实现个性化和精细化的设计方案。

(2) 云计算与协同工作平台

云计算与协同工作平台使得远程合作和实时更新成为可能,设计师可以更加灵活和高效地协作,共同打造跨越时间和空间限制的设计作品。

(3) 图形界面设计和用户体验 (UI/UX) 优化工具

UI/UX 设计工具,如 Sketch 和 Adobe XD,使设计师可以更直观和高效地实现用户界面和体验设计,使产品或服务更加友好和吸引用户。

3、视觉思维模式的创新实践措施

在视觉传达设计领域,为了应对技术发展和用户需求的变化,视觉思维模式需要不断创新和实践。以下将探讨几种核心的创新实践措施。

3.1 交互式原型设计

交互式原型设计不仅是设计的初稿,而是一个功能性的模拟版,它允许设计师、客户和最终用户体验并评估设计在实际环境中的应用。交互式原型设计基于迭代设计的理念,即设计、测试、修正并重复的过程,这确保了设计的连续性和适应性。目前,现代工具如 Figma、Adobe XD 和 InVision 等,均支持交互式原型的创建和测试。这些工具不仅提供了丰富的设计功能,还允许设计师模拟各种交互效果,如点击、滑动和过渡动画等。

(1) 多设备适应性

考虑到在当前的技术环境中,用户通过各种设备,如手机、平板、桌面计算机、智能电视等,接触到视觉设计。这种多元化的设备使用环境对视觉设计师提出了新的挑战。

案例分析:假设公司发布了全新的电子商务应用。在手机上,其流畅的用户界面和简洁的购买流程受到了用户的广泛赞誉。但是,当用户在大屏幕的平板和桌面上使用该应用时,却发现图像失真、按钮布局不合适。这种在多设备间的不一致性可能导致用户流失。因此,视觉设计师在设计原型时,不仅要考虑单一设备的体验,还要确保在各种屏幕尺寸和设备上都能提供一致的、高质量的用户体验。

(2) 简化原型

在项目的早期阶段,设计的目标应该是确定核心的用户流程和关键交互,而不是过度关注细节。

案例分析:基于某旅行预订平台的设计。在早期,设计师可能会过度关注如何展示酒店的照片、用户评论或是交互地图。但更核心的问题是:用户如何快速地找到并预订他们想要的酒店?通过简化原型并聚焦于这个核心问题,设计师可以确保平

台满足其基本功能,然后再逐步加入更多细节。

3.2 跨学科合作

在当代的设计实践中,跨学科合作已经成为了一个不可或缺的部分,它有助于将来自不同领域的知识、技能和视角结合,从而创建出更为丰富和深入的设计解决方案。

(1) 融合技术与艺术

随着技术的发展,尤其是数字技术和人工智能的崛起,设计师更多地需要与工程师和技术专家合作。这种合作使得设计师可以将先进的技术融入到传统的艺术创作中,创造出既具有艺术价值又具备高度功能性的设计成果。

如,在虚拟现实(VR)艺术展览中,艺术家和技术专家合作,将传统的绘画技巧与VR技术结合,为观众带来了一种全新的沉浸式艺术体验。

(2) 文化与设计的融合

设计师与社会学家或文化研究者的合作,可以为设计提供更为深厚的文化背景和社会意义,使设计不仅仅是形式上的,更具有文化和社会的深度。

如,在山西古老城镇中,需要设计出新的公共广场。考虑到该城镇有着悠久的历史,是古代丝绸之路的一个重要节点,拥有许多保存完好的古建筑和文物。对此设计人员可使用当地的建筑材料,如灰砖和木材,保持与周边古建筑的和谐统一。广场的铺装也采用了古城特有的纹理和图案;广场的中心可设立出雕塑群,由此展示该城镇在丝绸之路上的历史场景。此外,还可设计出一系列的文化展板,向游客简介该地的历史和文化。

(3) 心理学在用户体验设计中的应用

为了更好地理解用户的需求、行为和情感,设计师需要与心理学家密切合作。这种跨学科的合作有助于从心理层面洞悉用户的内心,从而创建更为人性化的设计。

如,在数字化的现代社会,移动银行应用成为了人们管理财务、支付账单和转账的主要工具。然而,尽管这些应用提供了许多功能,但并不是所有的用户都能轻松地使用该软件,特别是考虑到老年人的使用难度,对此设计师可基于用户如何处理和记忆信息的认知模型,简化界面,减少不必要的信息,使核心功能更为突出。在此过程中,为了简化用户的决策过程,转账和支付的选项被重新设计,减少了步骤,使流程更直观,最终达到以人为中心的设计目标。

3.3 数据驱动设计

数据驱动设计利用定量和定性数据来指导和优化设计决策,确保设计输出更加契合用户需求,进而增强用户体验。此种设计方法强调了以实际用户数据为核心,辅以设计师的专业知识进行设计,而非完全依赖直觉。

(1) 用户行为分析与优化

利用数据分析工具收集关于用户如何与产品互动的数据,如哪些页面访问次数最多、哪些功能最常被使用等。

对收集到的数据进行分析,找出可能存在的问题或痛点,如某个流程中用户流失率特别高、某个功能的使用率低于预期等^[1]。

基于分析结果,对相关的设计部分进行优化,确保其更加直观、用户友好。

(2) A/B 测试:设计方案的效果对比

当面临多个设计方案选择时,为每个方案创建实际的原型或模型。

采用A/B测试方法,将这些方案实际呈现给部分用户。

根据用户的反馈和行为,如停留时间、点击率等,判断哪个设计方案更受用户欢迎。

选择性能最佳的设计方案作为最终输出。

这种以数据为核心的设计方法确保了设计决策的准确性和效果,有助于产品更好地满足用户的实际需求和期望。

3.4 沉浸式设计体验

沉浸式设计体验旨在创造一种能够完全吸引用户,使用户

沉浸其中的环境。这种设计方法利用视觉思维的原理,通过视觉、听觉和其他感觉刺激为用户创造出一种真实和引人入胜的体验。

(1) 360度视觉呈现

利用全景视图或虚拟现实技术,为用户提供360度无死角的视觉体验。避免设计中的视觉断层,确保用户在这种体验中感受到的场景是连续且流畅的。适当地运用动态元素和交互,让用户不仅是被动的观察者,还可以参与其中,更好地沉浸在设计的情境中^[2]。

(2) 情境感的创造

设计师可基于目标用户群和使用场景,为设计创造一个有深度的背景故事或情境。

利用光线、色彩、空间等视觉元素,营造特定的氛围和情境^[3]。

通过对比、重复和变化等视觉思维技巧,加强设计中的节奏和张力,从而吸引用户的注意力,使他们更加沉浸在设计的世界中。

(3) 多感官交互

除了视觉元素,还可以加入声音、触感等其他感官体验,使得体验更为丰富。利用视觉与听觉的互补,例如在某个视觉焦点出现时伴随着相应的音效。若适用,考虑运用震动、温度变化等技术,进一步增强沉浸感。

3.5 持续的用户反馈机制

持续的用户反馈机制是确保设计始终符合用户需求并随时间进行优化的关键。视觉思维在此中起到了桥梁的作用,其主要是帮助设计师更直观地捕捉、理解和响应用户的反馈。

(1) 动态的反馈可视化

采用数据可视化工具,将用户的反馈和行为数据转化为图表、流程图和其他视觉元素,使信息一目了然。对于频繁出现的问题或需求,使用颜色、大小或位置等视觉要素来给予强调。利用视觉故事叙述技巧,串联不同的反馈数据,展现用户使用产品的完整旅程。

(2) 交互式的反馈平台

设计一个用户友好的界面,让用户能够轻松地提交他们的意见和建议。利用图标、动画和其他视觉提示,指导用户完成反馈过程,同时增强他们的参与感。当用户提供反馈后,采用明确的视觉信号(如颜色变化、动画效果等)来确认他们的反馈已被接收。

(3) 视觉化的响应策略

当设计团队对用户的反馈作出响应时,使用可视化的方法(如图表、时间线等)来展示其响应过程和决策。通过视觉元素显示设计变更的前后对比,让用户明确看到他们的反馈是如何被采纳和实施的。在产品更新或改进的通知中,结合视觉要素,如高亮、标记等,直观地指出根据用户反馈所做的修改,增强用户的归属感和满足感。

结束语:综上所述,视觉思维模式在视觉传达设计中的应用不仅彰显了设计的创新性,而且为用户提供了更为深入、丰富的体验。随着技术的发展和用户需求的不断变化,设计师需要持续地更新自己的设计方法和思维模式。通过视觉思维模式的创新应用,可确保设计始终与时俱进,满足时代和用户的期望。

参考文献:

- [1]陈静雯. 形意共生,艺科融合——视觉传达的设计思维研究[J]. 绿色包装,2023(1):159-163.
 - [2]李浩东. 计算思维指引下的视觉传达设计价值研究[J]. 艺术科技,2023,36(4):175-177.
 - [3]胡毅,刘婷. 视觉传达设计中视觉思维模式的创新[J]. 美术教育研究,2022(21):97-99.
- 朱香瑾, 1989, 女, 汉, 江苏省徐州市, 海南科技职业大学设计学院, 571126, 讲师, 在读研究生, 艺术设计