

普通高等教育国家级重点教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPAEDIA

FINE ARTS SERIES

美术卷

平面设计

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

毛德宝 主编

中国美术学院出版社

普通高等教育国家级重点教材

中国艺术教育大系

美 术 卷

平面设计

毛德宝 主编

中国美术学院出版社

责任编辑 祝平凡
书籍设计 毕 淼
责任校对 钱锦生 昌 林
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计 / 毛德宝主编. —杭州: 中国美术学院出版社,
2008. 5

(中国艺术教育大系. 美术卷 / 赵泓主编)

ISBN 978-7-81083-738-5

I. 平… II. 毛… III. 平面设计 - 高等学校 - 教材
IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第066639号

平面设计

毛德宝 主编

中国美术学院出版社 出版发行

地址: 中国·杭州南山路218号 邮政编码: 310002

全国新华书店 经销 浙江印刷集团有限公司 印刷

2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 28.5

字数: 270千

图数: 939幅

印数: 0001-3000

定价: 65.00元

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总主编 赵 沅

主任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民
徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生
于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯
冯 远 常沙娜 杨永善 赢 枫 郑淑珍
朱 琦 卜 键 陈学娅 傅新生 钟 越
黄 河

执行主任 赢 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

美术卷编委会

主任 孙为民 宋忠元 杨永善

委员 杜 健 丁一林 冯 远 傅新生 陈 平
张绮曼 周建夫 柳冠中 潘耀昌

本册责任编辑 宋忠元

《平面设计》编写组及分工

主 编：毛德宝

第一章	绪论	撰写人：李 莉
第二章	图形语言	撰写人：陈珊妍
第三章	设计色彩	撰写人：王 珏
第四章	字体设计	撰写人：王 珏
第五章	编排设计	撰写人：李 莉
第六章	印刷工艺	撰写人：王 珏
第七章	插图设计	撰写人：李 莉
第八章	商业摄影	撰写人：陈珊妍
第九章	标志设计	撰写人：毕 淼
第十章	包装设计	撰写人：毕 淼
第十一章	招贴设计	撰写人：陈珊妍
第十二章	商业广告设计	撰写人：陈珊妍
第十三章	书籍设计	撰写人：毕 淼
第十四章	展示设计	撰写人：李 莉
第十五章	网页设计	撰写人：王 珏
第十六章	企业形象设计	撰写人：毕 淼

全书统稿：毛德宝 毕 淼

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于1918年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至1927年于杭州设立国立艺术院，1928年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在20世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等为代表的一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。1949年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于20世纪80年代前后逐一升格为大专或本科，并且自70年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有30所高等艺术院校，123所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育孜孜以求的奋斗目标。如果说20世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在50年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于1962年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于

接踵而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革的深化、教育部提出的面向21世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于1994年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版工作。这提议引起了文化部教育司的高度重视。1995年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于1996年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部1995年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是20世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养21世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了5卷共计77种98册基本教材于2000年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在21世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在1983年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、固步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现方法进行分析、鉴别和批判。”（《邓小平文选》第三卷第44页）对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从19世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批判扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大

系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科领头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有9种，部级重点教材19种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任
“中国艺术教育大系”主 编

赵 沅

1998年6月18日

目 录

总 序

第一章 绪论..... 1

第一节 平面设计概述

- 一、图形
- 二、字体
- 三、插图
- 四、摄影
- 五、编排
- 六、色彩

第二节 平面设计简史

- 一、“工艺美术”运动
- 二、“新艺术”运动
- 三、现代主义艺术运动
- 四、图画现代主义
- 五、新造型语言
- 六、美国现代主义
- 七、国际主义
- 八、纽约平面设计派
- 九、形象识别与系统设计
- 十、平面设计的观念表达
- 十一、当代平面设计

第三节 平面设计与现代艺术

- 一、立体主义

- 二、未来主义
- 三、达达主义
- 四、构成主义
- 五、风格派
- 六、超现实主义
- 七、波普艺术
- 八、欧普艺术

第四节 平面设计与科学技术

- 一、印刷术
- 二、摄影
- 三、电脑技术

第五节 平面设计与其边缘学科

- 一、平面设计与美学
- 二、平面设计与心理学
- 三、平面设计与传播学
- 四、平面设计与市场学
- 五、平面设计与数学

第六节 平面设计的领域

- 一、包装设计
- 二、招贴设计
- 三、商业广告设计
- 四、书籍设计
- 五、CI 设计
- 六、网页设计
- 七、展示设计

第二章 图形语言..... 27

第一节 图形语言概述

- 一、图形的意义
- 二、图形设计的概念
- 三、图形设计的历史
- 四、20 世纪现代图形语言的形成

第二节 解构图形创意方式

- 一、图形设计的原则
- 二、联想和思维的推演方式
- 三、图形设计的构图与空间
- 四、谈谈创意的来源
- 五、建立丰富的形式语言与表现手法

第三节 图形设计的表现元素

- 一、点的形态

二、线的形态

三、面的形态

四、几何符号求解

五、字母符号求解

第四节 图形的概念表达

一、第一阶段——独立概念的表意

二、第二阶段——对应概念的表意

三、第三阶段——复杂概念的表意

四、第四阶段——并列式图形概念的表意

五、第五阶段——主题图形概念的表意

第三章 设计色彩..... 55

第一节 设计色彩概述

第二节 色彩物理理论

一、色彩的性质

二、色彩的分类

三、色彩的属性

四、色彩的混合

第三节 色彩的表示方法及体系

一、色彩的表示方法

二、色彩体系

第四节 色彩与视觉

一、视觉的产生

二、视觉适应

三、错视与幻觉

第五节 色彩的心理表现

一、色彩的心理感应

二、色彩的联想

第六节 色彩的美学原理

一、色与形的关系

二、色彩的对比

三、色彩的调和

四、色彩的性格与表现力

第七节 色彩设计方法及应用

一、色彩构成的形式美法则

二、色彩构成基本方法

三、色彩构成在平面设计中的应用

第四章 字体设计..... 77

第一节 字体设计概述

- 一、字体设计
- 二、文字的演变与发展过程
- 三、字体设计原则
- 第二节 基本字体设计
 - 一、汉字的结构规律及特点
 - 二、拉丁字体的结构规律及特点
 - 三、基本字体设计方法
- 第三节 创意字体设计
 - 一、创意字体的分类和设计构思
 - 二、创意字体的设计原则
 - 三、创意字体的表现手法
- 第四节 字体设计的应用
 - 一、组合字体
 - 二、版面字体

第五章 编排设计..... 99

- 第一节 编排设计概述
 - 一、编排设计的概念
 - 二、编排设计的功能
- 第二节 编排设计的历史发展与风格变迁
 - 一、早期人类文献中的编排方式
 - 二、中国古代印刷品
 - 三、西方的编排历史
- 第三节 设计编排的基本原理及规律
 - 一、编排的视觉要素
 - 二、视觉流程
 - 三、编排的形式美法则
- 第四节 文字与图片的编排设计
 - 一、文字的编排构成
 - 二、图片处理与趣味编排
- 第五节 编排设计方法
 - 一、古典版面设计
 - 二、网格设计
 - 三、自由版面设计
- 第六节 编排设计的应用
 - 一、海报的编排设计
 - 二、书籍和样本的编排设计
 - 三、包装的编排设计
 - 四、网页的编排设计

第六章 印刷工艺..... 125**第一节 印刷发展概述**

- 一、印刷的起源
- 二、中国传统印刷术的发明与发展
- 三、现代印刷术的发明与传播

第二节 印刷要素

- 一、原稿
- 二、承印物
- 三、印版
- 四、印刷油墨
- 五、印刷设备

第三节 印刷工艺流程

- 一、图像信息处理
- 二、制版
- 三、打样
- 四、印刷
- 五、印后加工

第七章 插图设计..... 149**第一节 插图设计概述**

- 一、插图的概念
- 二、插图的应用范围
- 三、插图的功能

第二节 中外插图简史

- 一、中国插图简史
- 二、欧美插图简史

第三节 插图的艺术特征

- 一、传达性
- 二、从属性
- 三、独立性
- 四、艺术性

第四节 插图的设计准则

- 一、明确的设计主题
- 二、独特的创意表现
- 三、真实的理念诉求
- 四、巧妙的感情诱导
- 五、和谐的图文版式

第五节 插图的造型与表现技法

- 一、插图的造型
- 二、插图的常用表现技法

第八章 商业摄影..... 173

第一节 商业摄影概述

- 一、商业摄影的重要性与特点
- 二、商业摄影简史

第二节 商业摄影的器材设备和基本技法

- 一、器材设备
- 二、拍摄的基本技法

第三节 商业摄影拍摄原理与技法

- 一、拍摄过程
- 二、商业摄影技法
- 三、创意摄影的拍摄原理和要点

第四节 商业摄影分类

- 一、人物摄影
- 二、风光摄影
- 三、室内摄影和建筑摄影
- 四、产品摄影

第九章 标志设计..... 197

第一节 标志设计概述

- 一、标志的定义
- 二、标志的起源

第二节 标志的类型、特点及其功能

- 一、标志的类型
- 二、标志的特点
- 三、标志的功能

第三节 标志的组织结构

- 一、标志的结构类型
- 二、标志的设计规律
- 三、标志的表现方法

第四节 标志的设计流程

- 一、标志设计调研分析
- 二、标志设计要素挖掘
- 三、标志设计开发
- 四、标志设计修正
- 五、标准制图

第十章 包装设计..... 215

第一节 包装设计概述

- 一、包装的定义
- 二、包装的起源与历史沿革

第二节 包装的目的分类及功能

- 一、包装的目的
- 二、包装的分类
- 三、包装的功能

第三节 包装造型与材料设计

- 一、包装的造型
- 二、包装的材料

第四节 包装的视觉元素与设计原则

- 一、包装设计的三大视觉元素
- 二、包装的设计风格
- 三、包装的未来发展趋势

第十一章 招贴设计..... 239

第一节 招贴设计概述

- 一、招贴设计简史
- 二、现代招贴的起源与发展
- 三、20 世纪核心设计运动与招贴设计的发展
- 四、战后招贴设计的发展与风格流派
- 五、中国的招贴设计现状

第二节 招贴的类型、特点和设计原则

- 一、招贴的类型
- 二、招贴的特点
- 三、海报招贴的设计原则
- 四、招贴设计的形式美法则和基本规律

第三节 招贴设计传达要素

- 一、图形传达
- 二、编排设计传达
- 三、色彩传达
- 四、字体设计

第四节 招贴设计的创意思维和表现手法

- 一、招贴设计的创意思维
- 二、招贴设计的表现手法

第十二章 商业广告设计..... 259

第一节 商业广告概述

- 一、商业广告分类
- 二、商业广告简史
- 三、广告业现状及前景
- 四、商业广告制作原则

第二节 广告方案的制作与技法

- 一、市场调研
- 二、广告设计定位
- 三、广告方案设计
- 第三节 平面类商业广告媒介分类及其特点
 - 一、报纸广告
 - 二、杂志广告
 - 三、电视广告
 - 四、售点广告 (POP)
 - 五、直邮广告 (DM)
 - 六、户外广告

第十三章 书籍设计..... 283

- 第一节 书籍设计概述
 - 一、装帧的定义
 - 二、书籍设计的历史
- 第二节 开本设计与印刷工艺
 - 一、平面设计开数与开本的概念
 - 二、平面设计常用纸张的开法与开本
- 第三节 书籍设计元素
 - 一、书籍设计术语介绍
 - 二、封面设计
 - 三、版式设计
- 第四节 整体设计
 - 一、书籍的整体设计
 - 二、书籍的印刷工艺

第十四章 展示设计..... 307

- 第一节 展示设计概述
 - 一、展示设计的概念
 - 二、展示设计发展简史
 - 三、展示设计的分类
 - 四、展示设计的作用与价值
- 第二节 展示设计的程序与原则
 - 一、展示设计的一般程序
 - 二、展示设计的原则
- 第三节 展示设计基础
 - 一、视觉元素的运用
 - 二、形式美法则的运用
 - 三、人体工程学要素的运用
- 第四节 展示专项设计

- 一、展示空间设计
- 二、展具与陈列设计
- 三、照明、色彩以及多媒体在空间的运用
- 四、展示图形设计

第五节 展示设计的表达

- 一、平面图、立面图与剖面图
- 二、轴测图与透视效果图
- 三、计算机辅助设计效果图
- 四、模型

第十五章 网页设计..... 333

第一节 网页设计概述

- 一、WWW
- 二、网页
- 三、URL
- 四、网页浏览器

第二节 网页设计的特点与设计原则

- 一、网站的类型
- 二、网页设计的特点
- 三、网页设计的原则

第三节 网页设计要素与设计方法

- 一、网页中的色彩
- 二、网页中的图片
- 三、网页中的文字
- 四、网页页面的布局
- 五、网页中的多媒体与交互
- 六、网站的信息结构与导航系统

第四节 网页设计软件

- 一、图形图像软件
- 二、网页动画软件
- 三、网页编辑软件

第十六章 企业形象设计..... 357

第一节 企业形象设计概述

- 一、企业形象设计的定义
- 二、CIS 的历史沿革

第二节 CIS 的组成

- 一、CIS 导入计划
- 二、企业理念识别
- 三、企业行为识别