

何洁 主 编
詹凯 副主编

平面设计作品赏析

GRAPHIC DESIGN

高等教育出版社

何 洁 主 编
詹 凯 副主编

平面设计作品赏析

高等教育出版社

内 容 提 要

《平面设计作品赏析》一书是教育部职业教育与成人教育司组织编写的中等职业学校实用美术类专业课的教材《广告设计与制作》、《包装设计制作》等书的配套作品集。本书由清华大学美术学院平面设计系教授何洁主编。内容包括招贴广告设计作品、包装装潢设计作品、书籍设计及形象设计作品、出版物与印刷品设计作品等。为便于职业中学师生与广大美术爱好者参考学习,其中作品分析部分每幅图均配有文字点评。

本书主要面向中等职业学校实用美术类专业的师生及高考生和进行自学的青年美术设计爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计作品赏析 / 何洁主编. — 北京: 高等教育出版社, 2000.7 (2001 重印)

ISBN 7-04-008201-2

I. 平… II. 何… III. ①广告—设计—作品集—中国
② 包装—设计—作品集—中国 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 23127 号

平面设计作品赏析

何洁 主编

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

电 话 010-64054588

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

邮政编码 100009

传 真 010-64014048

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 787 × 1092 1/12

印 张 9

字 数 350 000

版 次 2000 年 7 月第 1 版

印 次 2001 年 6 月第 2 次印刷

定 价 34.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

《平面设计作品赏析》一书是为配合教育部职业教育与成人教育司组织编写的全国中等职业学校实用美术类专业教育部规划教材《广告设计与制作》、《包装设计与制作》等书的配套作品分析和作品鉴赏的书，主要面向中等职业学校实用美术类专业的师生及高考生和进行自学的青年美术设计爱好者。

本书收集了近年来国外的优秀平面设计作品范例，包括招贴广告设计、包装装潢设计、书籍设计以及其他方面的平面设计作品。本书通过对其中作品的艺术风格、手法、形式进行简要分析，从某些方面向读者介绍了当代平面设计发展的趋势、水平和概况，旨在使读者能够更多感悟和领会平面设计艺术的真谛。

本书图片的拍摄，得到中国包装装潢设计公司李亮先生的鼎力支持，在此致谢。

编者

2000年3月

平面设计简述

平面设计泛指在一个二维的平面上,展示多维的图像,传达特定的概念和信息。因其以图语来体现,也称为图形设计;因其传递着一种特指的概念和信息,也称为传达设计。无论它以何种载体作为媒介,都相对呈静止状态。

平面设计在完成信息传达这一基本功能时,也在追求和完善着自身的功能、质量。怎样使传达的信息更加便于大众的识别与理解,怎样使传达的信息更加充分地体现其价值,这就促使其传达的形式和方式进一步贴近和迎合传达的对象,使其功能发挥到极至。

平面设计集造型、文字、传播、心理、符号、美学及市场、营销、哲学、社会学等诸学科为一体,并且还在不断地完善与发展。变化着的社会、环境和秩序,影响着人们的思维和观念,五光十色的视觉媒体抢占着人们的视觉空间,支配着人们的生活方式,丰富了人的视觉经验,使人在作出选择时,已形成了从感觉至理智上的过渡。平面设计在商品流通领域中是沟通企业—商品—消费者的桥梁,在精神文化领域中以其独特的魅力,影响着人们的观念、情感和意识,它以超越民族、文化、地域的视觉形式,受到人们越来越多的重视和青睐,对社会的文明与进步起到了不可低估的作用。

工业革命和全球性的商业竞争,给平面设计提供了成长的条件,这种大环境无疑对平面设计是一种催化剂。社会、经济、文化等构成了人类文明的重要因素,在三者之间,经济的发展是推动平面设计发展的动力。同时人类的文化活动、精神追求,也促使了平面设计自觉地提高其水准与品位,以满足时代的需求和推动社会的文明与进步。

平面设计,是以图形与色彩为基础元素的艺术创作,是围绕表现主题,使其转化为可视形象的理性思维过程。是经过从创意—设计—表现(即思维—创作—效果)的过程来完成的。这就要求一名视觉传达设计师,要具备丰富的知识,良好的艺术修养,扎实的表现技能和活跃的思维能力。面对高科技、新材料和工艺、环境变化等的要求,努力提高自己的驾驭能力。

图形是平面设计的基本语言,图形是平面设计这一要素个性化和多元性的特征。平面设计的设计过程,是富于创造性的艺术表现实践过程,是将理念转化为可视形象的过程,图形也因之即成为视觉传达的基本语言和要素。无论图形是以具象或抽象的形式表达,都应具有美的形式和富于感染力的视觉效果。

平面设计的繁荣,是社会进步、经济发展的必然。设计最终的对象是人,满足人对物质生活与精神生活的需求,是设计的宗旨。平面设计它不仅仅只是企业与消费者之间的桥梁,而应为提高整个社会的文明程度,人类的进步和文化水平的提高做出贡献。平面设计已和人们的生活紧密地联系在一起,使每一个人自觉不自觉地生活中感知它、品味它,从而作出选择、判断和行动。

责任编辑 刘晓红

封面设计 刘 玮

版式设计 史新薇

责任校对 李 辉

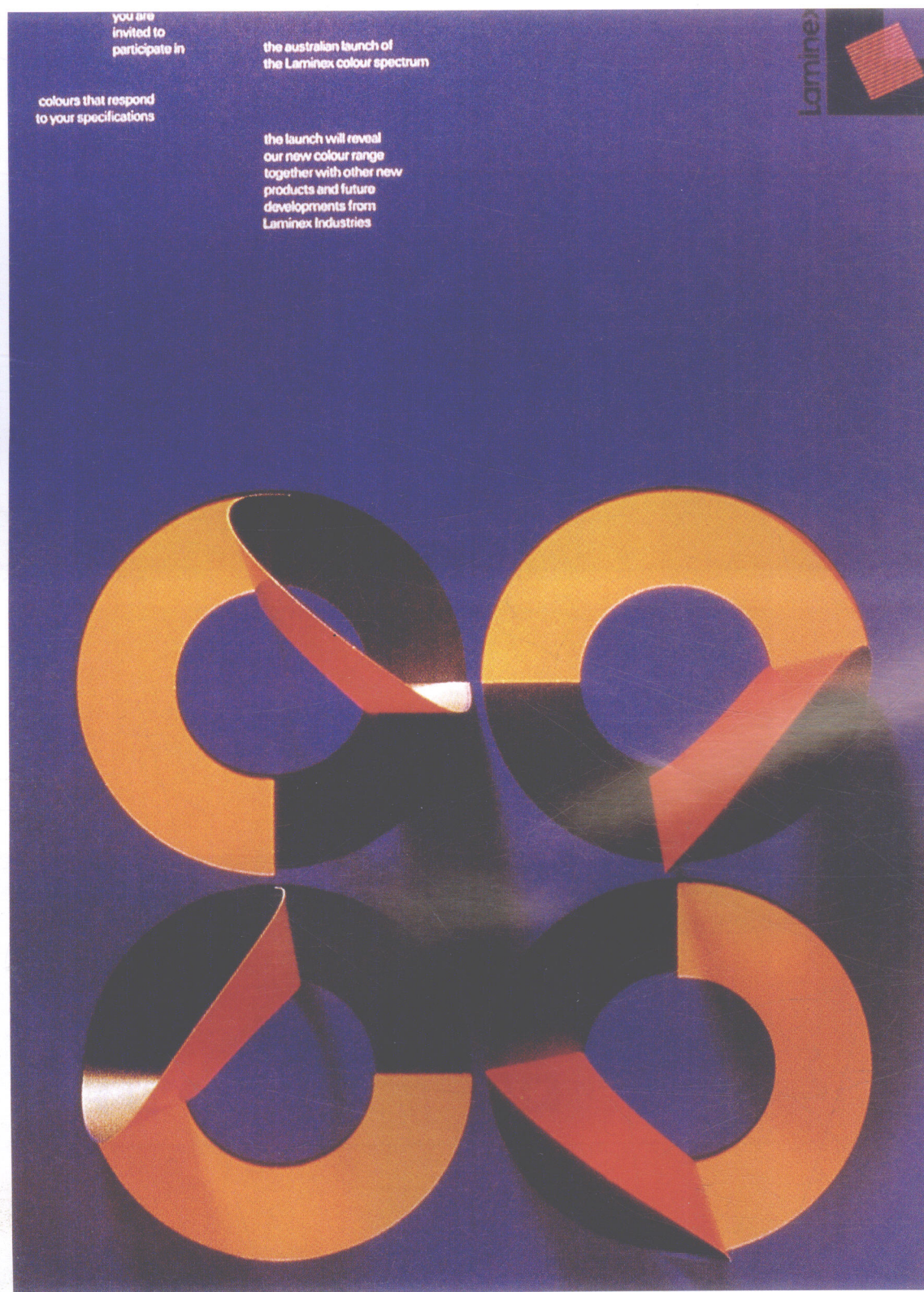
责任印制 宋克学

目 录

前言.....	1
平面设计简述.....	1
作品分析.....	1
作品欣赏.....	59

作品分析

作品中红黄蓝强烈浓郁的色彩笼罩了整个画面，首先给人们传达出“色彩创新”这一概念；其次，上下两种层次的衔接，被表现在一种动态之中，说明了创新精神所带来的新旧更替。整个设计寓意深刻，耐人寻味。

图 1

在黯淡的卷草纹与灰白的背景下，一支红玫瑰极富寓意性地傲踞其中。设计师运用不同大小的字母与倾斜的排列方式，使整个画面如行进的皇家乐队，显示出了一种异域文化独特的韵味。

Avril

UN MOIS
D'ANIMATION
A GRENOBLE ET
DANS L'ISERE

au

UM MÊS
DE ANIMAÇÃO
CULTURAL EM
GRENOBLE E ISERE

Portugal

2-30 AVRIL 1991
COLLOQUES
CONCERTS
CINEMA
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
DEBATS

Bibliothèques
Municipales
Ville de Grenoble

ADATE
CREARC

2-30 ABRIL 1991
COLÓQUIOS
CONCERTOS
CINEMA
EXPOSIÇÕES
CONFERÊNCIAS
DEBATES

图 2

M.C. 9.3
BUBIGNY

La Maman et la Putain

de Jean Eustache, mise en scène : Jean-Louis Martinelli
avec : Catherine Anne, Gérard Barreaux, Charles Berling, Anouk Grinberg, Sylvie Milhaud

production : Théâtre de Lyon / Le Sorano Théâtre National Toulouse Midi-Pyrénées

Décor : Paul Hickin, assisté de Charles Rios, Luminères : Claude Gouffier, Costumes : Daniel Charon, Son : Jean Faravel, Assistante à la mise en scène : Nicole Rouner

8 nov. → 29 déc. 90
48 31 11 45

作品选择了人们熟悉的嘴唇作为主体图形，一张一合的两个唇形充斥整个画面，而黑白照片式的纪实性处理更使观者强烈地感到与作品之间的近距离状态。伴随着视觉与心理的压迫感，设计作品会深深地留在观者的心目中。

图 3

图 4 ①

②

这一组作品是伏特加酒的广告。作品分别以酒瓶及酒杯摆出了几种形象，如：卫星，象征俄罗斯的轨道；飞机，象征俄罗斯的起飞；磁力，象征俄罗斯的吸引力等。通过造型的组合及广告标识的配合，强化了俄罗斯的形象，也突出了伏特加酒的原产地这一广告定位。

插图设计在版面设计中总是能“独领风骚”，能创造出更多的情趣；总是让读者能够看得入迷，因为它们控制了设计的节奏。

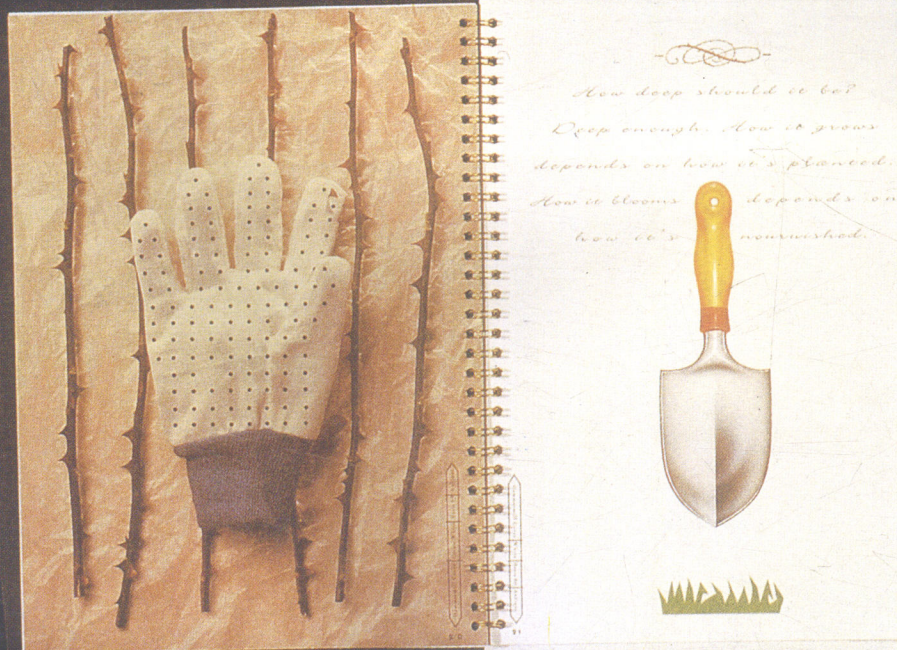

图 5

此作品中设计师运用字型的粗细变化、方向变化以及将字母用作点、线、面的组合方式，单纯而富于节奏地向人们展示了其设计。

Gewandhaus · Großer Saal

Dirigent: Volker Rohde
Gewandhausorchester,
Hochschulorchester,
Hochschulchor, Solisten
des Gewandhausorchesters
und der Hochschule,
Neues Leipziger Streichquartett

Werke von J.N.David,
Brahms, Thiele und
Mendelssohn Bartholdy

Gemeinschaftliches

FEST
KONZERT
150 JAHRE
FEST
EEST
IIEER
93

Karten an der Gewandhauskasse, den bekannten Vorverkaufsstellen und der Hochschule, Grassstraße 8

HOCHSCHULE
FÜR MUSIK
UND THEATER
»FELIX
MENDELSSOHN
BARTHOLDY«
LEIPZIG

4. APRIL 1993 20 UHR

图 6

Saison Musicale 91-92

Profitez de la saison!

1. Saison
[Musique] 19.000 \$

Quintette à vent
du C.N.S.M. de Paris

2. Saison
[Musique] 19.000 \$

"CAS 6"

3. Saison
[Musique] 19.000 \$

PERTE d'harmonie

4. Saison
[Musique] 19.000 \$

Ouetchi Mohamed Larbi
et l'ensemble Al Mawell

5. Saison
[Musique] 19.000 \$

"Renaissance et Manierisme"
Ensemble vocal Les Jeunes Solistes

6. Saison
[Musique] 19.000 \$

Orchestre "La Concertante"

7. Saison
[Musique] 19.000 \$

Récital de Bertrand Cervera
Catherine Cervera

ENMD

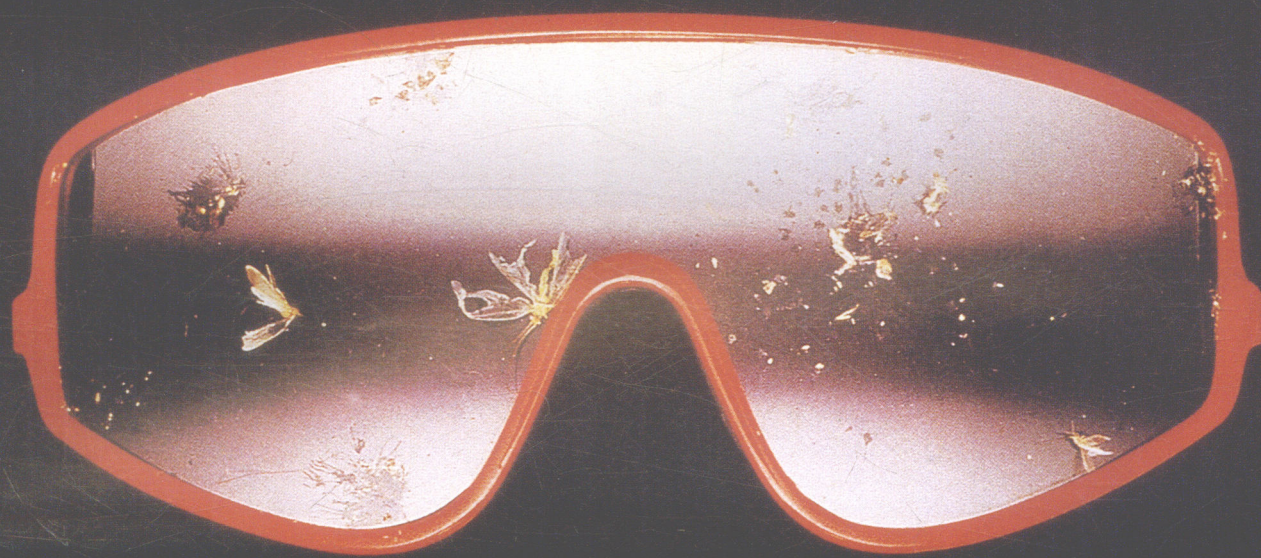
Centre National de Musique de Montréal
15, avenue de la Montagne
Montréal, Québec H3T 2A6
Au téléphone: 393-1111
Téléfax: 393-1112

printemps

音乐海报设计。作品中设计师轻松而形象地勾勒出了一个具有象征意义的图形——“音乐与绿叶”，道出了音乐给予人们的快乐和人们对于音乐的精心培育，这二者间是相辅相成的关系。

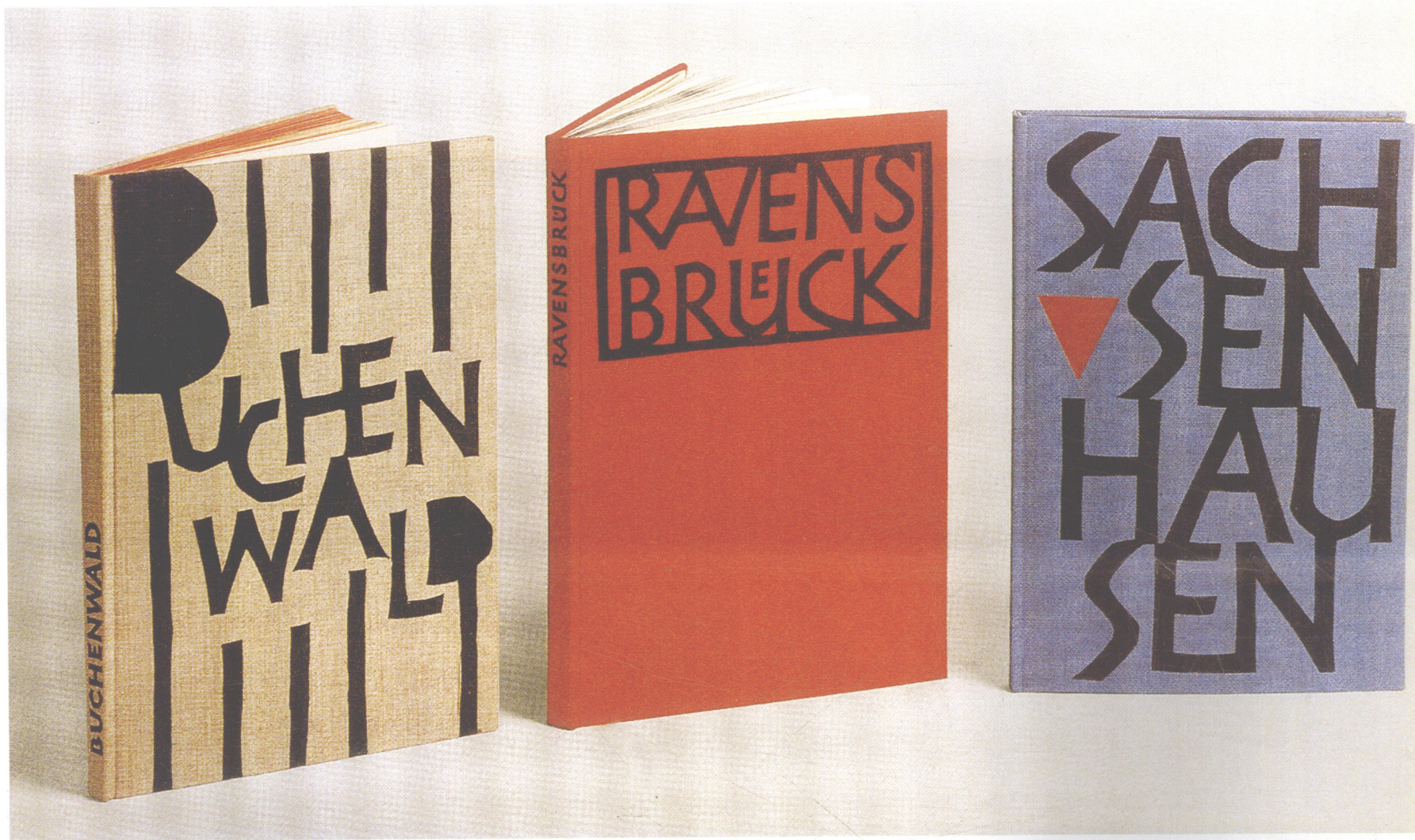
图 7

NEW TOPPER TERRANO RUNNING SHOES.

图 8

图为跑步鞋广告。画面选择了风镜作为主体，而没有过分突出鞋的形象。风镜上面撞死的昆虫足以说明是鞋带来的速度所导致，突出了其奔跑如飞，甚至连昆虫都躲避不及这一理念。

图

朴素的印刷，个性化的字体设计，构成了这套书的特色。对一切事物的探究，都应从它的本质出发，这不仅是人类不断进步的基础之一，也是设计的关键之所在。