

畅销升级版

设计的法则

平面设计法则

第2版

GRAPHIC

DESIGN RULES

Sun I 视觉设计 编著

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
http://www.phei.com.cn

畅销升级版

设计的法则

平面设计法则

第2版

GRAPHIC

DESIGN RULES

Sun I 视觉设计 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

平面设计是囊括范围较广的一类视觉艺术创作，通过各项基本元素在二维空间的构成，体现出艺术设计的博大精深与无限创意。平面设计在现代社会中的存在，已经随着时代的进步越来越显示出它的重要性，而学好平面设计更有助于为其他各类设计打下坚实的基础。

本书内容综合编排了平面设计的几大知识要点，框架结构流畅合理，再加上图文穿插的案例讲解，突出了书本的实用性，可以帮助读者轻松、快速地了解关于平面设计创作需要注意的重点，以及打造优秀平面作品常用的一些构成法则及形式标准，适合各类艺术设计人员阅读参考。另外，由于作者水平有限，在编写本书的过程中难免会存在疏漏之处，恳请广大读者批评指正，并登录 www.epubhome.com 提出宝贵意见。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书的部分或全部内容。
版权所有，侵权必究。

图书在版编目（CIP）数据

平面设计法则 / Sun I 视觉设计编著. - 2 版. - 北京：电子工业出版社，2016.8
ISBN 978-7-121-29326-9

I. ①平… II. ①S… III. ①平面设计 IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 155381 号

责任编辑：姜 伟

文字编辑：赵英华

印 刷：北京市大天乐投资管理有限公司

装 订：北京市大天乐投资管理有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：787×1092 1/16 印张：11.5 字数：294.4 千字

版 次：2012 年 11 月第 1 版

2016 年 8 月第 2 版

印 次：2017 年 3 月第 2 次印刷

定 价：59.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888, 88258888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88254161~88254167 转 1897。

Foreword

前言

平面设计是学习艺术专业的基础课程，是最广泛、最普遍、最常见的一种视觉艺术。平面设计中包含的众多内容，几乎每天都在生活中被人们所接触、认知。在当今社会，平面设计的作品百花齐放，设计的表现手法与构成形式可谓日新月异，对于想要进入设计行业的人们而言，掌握平面设计的知识与技能是从业的必经之路。

伴随着社会的不断发展进步，平面设计的传播途径及范围也日益广泛，自然对作品的内容呈现也就有了更高的要求。本书结合平面设计及应用的最新发展形势和创作流行特点，以法则的形式来将不同要点逐一呈现，通过图形与文字的组合编排，让读者能够更为生动具体地了解平面设计的各项构成法则。

平面设计这一学科的产生，符合视觉艺术的发展趋势，它是其他众多艺术设计的基础，能够以丰富的变化效果来诠释各种类型的主题，触发人们的审美意识。所以，利用平面设计的创意思维打造出与时俱进的艺术作品是满足时代需求的一项重要任务，它不仅起到了传递信息、情感的积极作用，同时也丰富了人们的精神文化生活，提高了人们的审美眼光。平面设计的创作过程，是强大而又细腻的，能够利用色彩、图形等具有直观视觉特征的基本构成元素来传达不同的情感信息，也可以运用适当的文字语言来直接表达版面主题。总之，对于平面设计而言，最为重要的就是打造出具有鲜明特色的版面效果，提升作品的传播力，刺激人们的喜爱感。

本书通过创意的思维、科学的编排样式，系统介绍了平面构成的基本元素、如何利用三大元素进行平面设计及各种平面构成类型的形式美法则等知识要点和应用技能。本书内容共分为7章，每章都以法则的编排形式来阐述学习内容，再配上图片的分析说明，而在章节的最后更有典型案例的实战分析，供读者参考并巩固所学知识，力求让读者能够尽量全面且深刻地记住平面设计的各类构成形式。

第1章~第3章讲解的主要是关于平面构成元素的形式法则；而第4章对平面设计的骨骼基础进行了分析；第5章讲述的是平面设计的空间构成形式；第6章~第7章则描写了如何利用平面构成法则增强画面的表现力及缔造最美的画面效果。所有章节的编排都是图文并茂的，将枯燥

的知识概念变得生动有趣，使读者更易于理解，从而掌握不同的平面设计法则，希望能对各位读者起到实质性的参考、帮助作用。

最后，读者可以登录 www.epubhome.com 访问更多精彩图书和丰富的信息。

本书由 Sun I 视觉设计编著，参与编写的人员还有马世旭、罗洁、陈慧娟、陈宗会、李江、李德华、徐文彬、朱淑容、刘琼、徐洪、赵冉、陈建平、李杰臣、马涛、秦加林和牟恩静。

编著者

2016年6月

Contents

目 录

第 1 章 如何利用平面基本元素激发设计灵感 1

1.1 点元素——设计的起点 2

1.1.1 了解几何学中的点形态 2

1.1.2 体会点在不同位置的视觉感受 5

1.1.3 不同点的心理特征 7

1.1.4 点的个性特征及表现法则 9

 法则 1 线化的点赋予版面抽象性 10

 法则 2 面化的点彰显版面凝聚力 11

 法则 3 点的组合形态呈现不同的视觉体验 12

1.1.5 点在设计中的实际应用法则 12

1.2 不可或缺的线元素 13

1.2.1 了解几何学中的线形态 13

1.2.2 感受不同的线带来的心理体会 16

1.2.3 线的运动表现法则 17

 法则 1 利用水平线表现平稳状态 18

 法则 2 垂直线制造强烈的上升或下坠感 19

 法则 3 强调节奏感的曲线运用 20

 法则 4 巧借放射线展现力量感 22

1.2.4 线在版面中的切割法则 23

 法则 1 巧用线条对版面进行分割 23

 法则 2 将版面中的图文进行直线分割 24

 法则 3 借助线的引导作用调整版面空间指向 25

1.2.5	线框在版面中的构成法则	26
法则 1	利用线框限定版面中的编排元素	26
法则 2	线框在版面中的强调作用	27
法则 3	由不同粗细的线框带来不一样的版面效果	28
1.2.6	线在设计中的应用法则	28
1.3	利用面元素增添画面真情实感	29
1.3.1	面的形态特征与心理特征	29
1.3.2	面的构成法则	31
法则 1	几何面增强版面功能性	31
法则 2	有机形体面赋予版面表现力	32
法则 3	偶然形态的面凸显版面戏剧性	33
法则 4	自由形态的面使版面更具灵活性	34
1.3.3	面在设计中的应用法则	35
	综合案例解析	36

第 2 章 掌握形象在平面中的构成法则

2.1	了解基本形的组合法则	38
法则 1	联合法打造相加的新形象	38
法则 2	接触法使想象并置相切	40
法则 3	分割法赢得多变的造型形象	42
法则 4	重叠法表现不同的形象特征	42
法则 5	给人意外惊喜的形象透叠法	44
法则 6	带有奇特视效的差叠法	44
法则 7	分离法营造崭新的形象美感	45
法则 8	利用重合法加强形象留给人的视觉印象	46
法则 9	通过对组合法的使用来丰富版面格局	47
2.2	掌握基本形的群化过程以塑造画面主题	48
法则 1	线性构成展现画面延续性	48

- 法则 2 对称构成体现画面均衡感49
- 法则 3 放射构成强调画面舒展性51
- 法则 4 三角形的构成凸显画面稳固感52
- 法则 5 多方向的自由组合构成53

综合案例解析 54

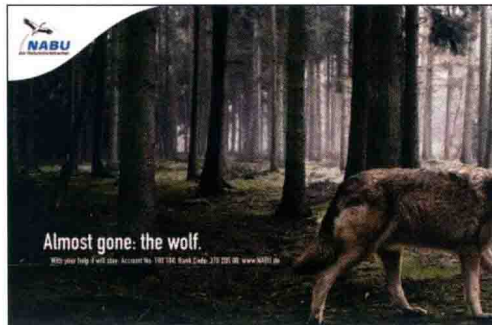
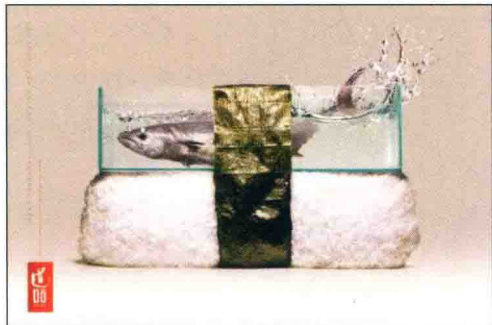
第 3 章 巧借平面三大元素打造完美的平面作品55

3.1 不得不掌握的色彩配置法则 56

- 法则 1 借用色相的表现形式决定物象位置56
- 法则 2 色彩的明度变化赋予画面不同的表现力58
- 法则 3 通过调整色彩纯度控制画面情感59
- 法则 4 同类色搭配打造简明的画面印象61
- 法则 5 类似色搭配强调画面协调性62
- 法则 6 邻近色搭配呈现画面非凡的表现力63
- 法则 7 给人强烈视觉印象的对比色搭配64
- 法则 8 利用互补色搭配打造具有戏剧性的画面效果65
- 法则 9 多种有彩色的配置打造热闹的画面效果66
- 法则 10 使用无彩色配色赋予版面特殊情感67

3.2 巧借图片的运用法则增强画面整体氛围 69

- 法则 1 根据图片的位置编排表达不一样的画面情感69
- 法则 2 通过控制图片数量强调画面表现力72

- 法则3 利用图片的大小来决定画面的醒目程度73
- 法则4 大胆使用抽象图片使画面更具戏剧性75
- 法则5 文字图片表现画面惊奇感76
- 法则6 具象图片的使用增添画面景深感79
- 法则7 表象图片的使用给予画面想象力79
- 法则8 利用符号图片传递直白的画面诉求80
- 法则9 通过图片的多种组合形式增强画面层次感81

3.3 不可忽视的文字编排法则 82

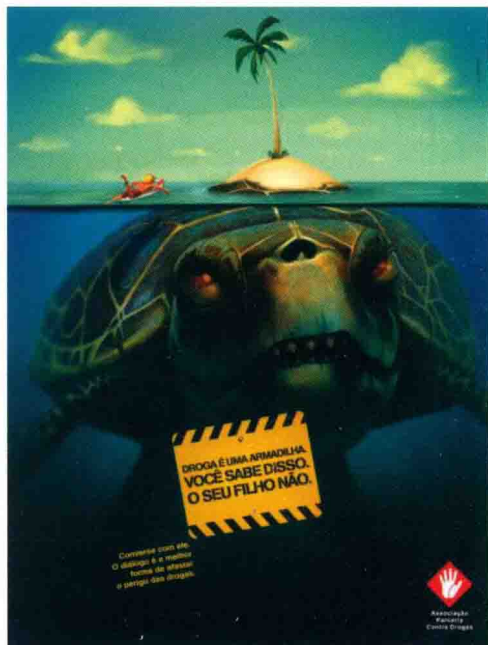
- 法则1 注意文字编排中的间隔处理82
- 法则2 注重文字的易读性84
- 法则3 利用传统的文字编排体现画面规整性86
- 法则4 将文字进行交错编排表现错落感88
- 法则5 文字绕图给画面带来新奇感89
- 法则6 增强文字跳跃率加强画面视觉印象90

综合案例解析 92

第4章 平面设计中不得不掌握的骨骼构成93

4.1 如何利用规律性骨骼严谨版面格局 94

- 法则1 单栏式对称网格打造务实的版面风格94
- 法则2 双栏式对称网格呈现版面理性美95
- 法则3 使用多栏式对称网格表现丰富多变的版面效果96
- 法则4 利用对称式单元格保持版面规整性97

- 法则 5 利用基线骨骼规范版面信息 98
- 法则 6 通过显露的基线骨骼强化正文内容 99
- 法则 7 利用重复骨骼保证版面的规律性 100

4.2 非规律性骨格设置自由的版面结构 101

- 法则 1 非对称栏状网格打破传统版面编排 101
- 法则 2 非对称单元格增添版面灵活性 103

4.3 作用性骨格分割相对独立的版面组织 104

4.4 非作用性骨骼缔造理想的独立版面 105

4.5 活用成角骨骼展现版面创意视角 106

4.6 高位置图片骨骼提升版面醒目度 107

综合案例解析 108

第 5 章 空间构成法则决定画面视觉特效 109

5.1 了解空间构成的形式分类 110

- 5.1.1 平面空间 110
- 5.1.2 立体空间 111
- 5.1.3 多视点空间 114

5.2 借助多种表现空间创造版面立体感 115

- 法则 1 通过重叠空间表现层次感 115
- 法则 2 大小空间增强版面透视感 116
- 法则 3 利用倾斜空间表现版面深度 117
- 法则 4 曲面空间打造具有幻觉的空间效果 118
- 法则 5 给人真实印象的投影空间 119
- 法则 6 利用面的连接形成实体的空间感 121
- 法则 7 给人三维印象的交错空间 122

5.3 感受矛盾空间中蕴藏的反常规视觉空间 123

- 法则 1 利用不同空间结合实现多变的形态转换 123
- 法则 2 矛盾连接打造不定性的空间方向 124
- 法则 3 给人错位感的交错式幻象 126
- 法则 4 边洛斯三角形实现非凡的视觉转移 127

综合案例解析 128

第 6 章 巧用平面构成法则增强画面表现力 129

6.1 排列对比提高画面注目度 130

- 法则 1 巧用方向对比形成视觉上的错位感 130
- 法则 2 利用位置对比在不对称中求得平衡 131
- 法则 3 给人错落印象的聚散对比 132
- 法则 4 利用大小对比明确画面主次关系 133

6.2 近似构成使画面效果恰到好处 134

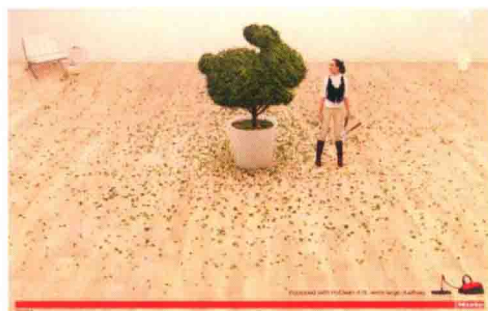
- 法则 1 形态近似 134
- 法则 2 肌理近似 135
- 法则 3 大小近似 135

6.3 发射构成增强画面冲击力 136

- 法则 1 离心式发射使画面呈现扩张力 136
- 法则 2 给人集中印象的向心式发射构成 137
- 法则 3 同心式发射使画面层层递进 138
- 法则 4 利用多心式发射给人留下深刻印象 138

6.4 密集构成的不同表现风格 139

- 法则 1 单一元素的密集构成 139

法则 2 多个元素的密集成构·····	140
6.5 常见的 4 种特异构成法则·····	141
法则 1 基本形的特异·····	141
法则 2 骨骼特异·····	143
法则 3 形象特异·····	144
法则 4 肌理特异·····	144
6.6 感受不同渐变构成带来的微妙情感·····	145
法则 1 利用形状渐变强调画面鲜明的反差·····	145
法则 2 制造动感的大小渐变·····	146
法则 3 方向渐变展现画面个性风采·····	146
法则 4 位置渐变增强画面趣味性·····	147
法则 5 色彩渐变打造绚丽的画面印象·····	147
6.7 力求秩序感的重复构成·····	148
法则 1 绝对重复呈现机械化的秩序印象·····	148
法则 2 相对重复实现统一与变化的画面效果·····	149
综合案例解析·····	150

第 7 章 善用平面形式法则缔造最美画面效果····· 151

7.1 平衡与对称·····	152
法则 1 简洁的平面元素打造画面淳朴视效·····	152
法则 2 将平面元素对称摆放保持画面平衡感·····	153
7.2 对比与和谐·····	155
法则 1 恰当的对比使画面呈现和谐变化·····	155
法则 2 通过元素间的对比排列寻求要素共存感·····	157

7.3 主从与重心	158
法则 1 妥善处理元素间的主从关系	158
法则 2 抓住画面重心打造“兴趣”中心	160
7.4 节奏与韵律	161
法则 1 将元素进行规律性排列展现 画面中的节奏变化	161
法则 2 利用元素间的强弱对比赋予 画面起伏的韵律感	163
7.5 比例与尺度	164
法则 1 设计中必须把握好尺度	164
法则 2 调节元素的比例尺度突出 画面个性效果	165
7.6 空白与虚实	167
法则 1 明确虚实间的和谐转换	167
法则 2 利用留白提供舒适的视觉空间 ..	168
综合案例解析	170

第1章

如何利用平面基本元素激发 设计灵感

- ◆ 点元素——设计的起点
- ◆ 不可或缺的线元素
- ◆ 利用面元素增添画面真情实感

1.1

点元素是构成平面的基本要素,通过对点形态的学习与了解,能帮助我们进一步认识平面设计。

点元素——设计的起点

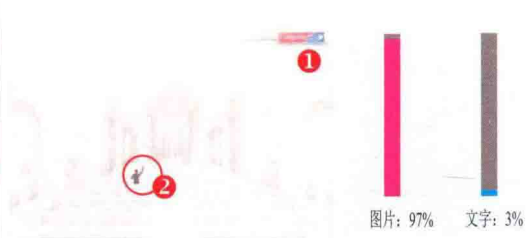
众所周知,点、线、面是构成平面的三大基本元素,其中单位最小的就是点元素。点并不是一个固定的概念,在版面中所有事物都有成为点的可能,因此点的形态是相对的。如右图所示,漂浮在水面上的球体,由于它在空间上与周围的事物存在着分离感,所以它能在视觉上构成点的形象。

1.1.1 了解几何学中的点形态

掌握版面中的点形态,是我们学习平面设计的必经之路。如前面所说,点的形态并不是固定的,它既取决于自身的外貌特征,同时也受周围环境的影响。在平面设计中,我们可以将单个字母看作点,也可以将整段文字看作点。点的常规形态主要依靠组合形式来决定,如单独的点、组合的点、交叉线上形成的点,由于这些点元素的构成方式不同,因此在画面中所呈现的视觉效果也就有所不同。

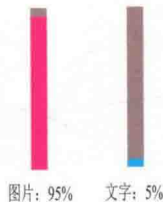
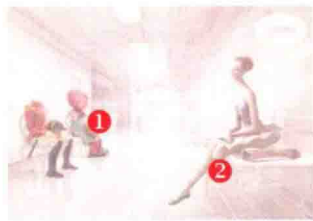
在平面设计中,那些被周围环境所孤立的视觉元素,能在空间上形成点的形态。所谓孤立,是指该要素在外部形态或视觉属性上与其他事物有所区别。例如在视觉上该要素在面积上,与其他要素形成鲜明的大小对比,或者在大面积的主色调中,该元素以另类、特殊的色彩出现,从而形成孤立、突出的一点。

图片解析

- ① 设计者将产品实物摆放在画面中,以帮助受众理解广告的真正含义。
- ② 通过小面积强调色的使用,从而使该物象在视觉上呈现出点的形态。

在日常生活中，人们会自主地将那些离我们很远或体积足够小的事物看作点。例如，在版式中那些面积很小的字母，或者在透视空间中那些离我们最远的视觉元素。尽管这些点元素在全局中所占的面积比例是最小的，但这丝毫不影响它们在视觉上的注目度与吸引受众视线的能力。

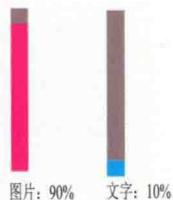

图片解析

- ① 设计者利用近大远小的视觉原理，从而在画面中形成点的视觉形态。
- ② 将带有卡通效果的视觉要素摆放在画面中，以提升受众对作品的好感。

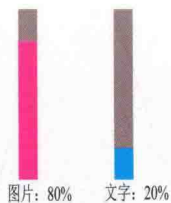
在平面设计中，以单独形态出现的点元素能在视觉上给人带来强大的吸引力。除此之外，通过对点元素施以组合的框架，同样能使其展现出引人瞩目的光彩。根据点的组合方式，我们将其分为大面积组合与小面积组合。小面积的点能使画面显得精细，并在视觉上给人留下不俗的好印象。

图片解析

- ① 通过夸张的表现手法，来突出该公司员工尽职尽责的服务态度。
- ② 运用多个植物的密集型排列组合，来打造具有细腻感的小面积点形态。

在实际的设计过程中，组合点的另一种表现形态被我们称为大面积组合。这种组合方式的特点在于，通过密集排列的点组合来增强版面的视觉冲击力，并且我们还可以通过不同的组合方式，来改变点的整体形态及它们在视觉上的情感表达。

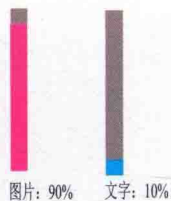
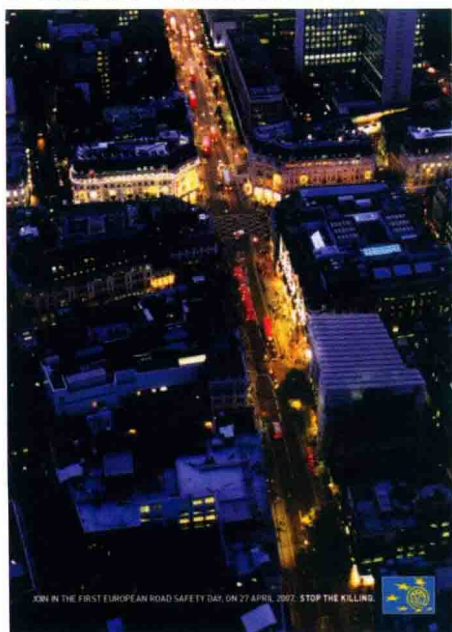

图片解析

- ① 通过在墙面上使用大面积的点排列，以使画面产生强烈的视觉冲击力。
- ② 将产品实物与标志元素摆放在画面中，从而使品牌形象的曝光度得到提高。

最后一种点形态，是由物象与物象的交叉作用来形成的。简单来讲，即两条相交的直线，它们的交叉部分构成了点的视觉形态，同时我们也将之称为隐性点。值得一提的是，由物象交叉所形成的点形态，在视觉上具有强烈的凝聚作用。

图片解析

- ① 通过两条马路的交叉作用来构成点的形态，并利用该元素来吸引受众的视线。
- ② 将交叉的道路与城市夜景以明暗对比的形式呈现，使道路在版面中变得更加醒目与突出。