

C 全国职业教育计算机类系列教材

J 计算机 平面设计教程

ISUANJI

谭建辉 主编

PINGMIANSHEJIJIAOCHENG

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

计算机平面设计教程

主 编 谭建辉

副主编 石亚军

参 编 (按姓氏笔画排序)

相景丽 曹 征 杨 冰 吴小刚

刘进军 谭建里 温志红

东南大学出版社

内 容 提 要

本书吸收了大量优秀的平面设计作品与计算机平面设计方面的先进理论,并融入了作者多年的教学经验。全书由两大部分组成,第一部分(第1至10章)讲述平面设计的基础知识,主要包括平面设计常用工具软件 Photoshop 和 Coreldraw 的介绍,平面设计的形式原理,色彩、文字、图片图像、版式的设计,以及设计中所用到的创意,设计过程的具体步骤等。第二部分(第11至14章)讲述几种具体实用的平面设计,主要针对广告、包装、网页、企业视觉识别(VI)、艺术卡片、商标与 Logo 的设计等,使读者熟练掌握平面设计的实用技巧,尽快成为计算机平面设计的高级实用型人才。

全书内容新颖,实用性强,具有大量的作品欣赏和作品点评,实训详细,定单生动,可以作为计算机平面设计专业的大专、高职高专以及中专学生的教材和参考书。

图书在版编目(CIP)数据

计算机平面设计教程/谭建辉著. —南京:东南大学出版社,2006.8

(全国职业教育计算机类系列教材)

ISBN 7-5641-0498-8

I. 计… II. 谭… III. 计算机辅助设计:平面设计—职业教育—教材 IV. J524

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 085565 号

东南大学出版社出版发行
(南京四牌楼2号 邮编210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 大丰市科星印刷有限责任公司印刷

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:18.75 字数:468千字

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

印数:1—4000册 定价:28.00元

(凡有印装质量问题,可直接向读者服务部调换。电话:025-83792328)

出版说明

全国职业教育计算机专业建设研讨会于2004年7月18日在湖北三峡职业技术学院召开,来自上海、江苏、山西、辽宁、贵州、黑龙江等省的40多位职业技术学院的代表参加了会议。

在本次会议上,与会专家学者对目前职业教育的现状进行了深刻的分析,特别对计算机专业建设提出了独到的见解。他们一致认为:计算机专业建设要与教学改革相结合,以市场需求为导向,以教材建设为基础。因此,会议决定为配合计算机专业建设,编写一套适合职业教育的计算机系列教材,要求突出职业特点,有创新思想,以“考证”为切入点,加强实践环节。

根据各校计算机专业建设和课程设置情况,本次会议由全国职业教育计算机类教材建设委员会秘书长孔繁华组织各院校计算机专业教师确定了首批教材建设的选题,以后还将随着专业建设的深入及计算机技术的发展,逐步形成一套完善的、切合实际的计算机职业教育系列教材。

全国职业教育电子信息类教材编委会总要求:坚决贯彻职业教育的要求,即基础适度够用、加强实践环节、突出职能教育,把握职业教育电子信息类专业课程建设的特点;立足当前学生现状,面向用人单位(市场),打破条条框框,少一些理论,多一些技能教育;采取逆向思维的方式编写,即从市场需要什么技能来决定学生需要什么知识结构,并由此决定编写什么教材。

全国职业教育电子信息类教材编委会会员单位:

南京信息职业技术学院

本溪电子工业学校

扬州电子信息学校

河南信息工程学校

大连电子工业学校

黑龙江信息技术职业学院

本溪财贸学校

山西工程职业技术学院

四川省电子工业学校

锦州铁路运输学校

内蒙古电子信息职业技术学院

江苏海事职业技术学院

黑龙江农业经济职业技术学院

南通纺织职业技术学院

湖北三峡职业技术学院

长沙市电子工业学校

山西综合职业技术学院

北京信息职业技术学院

福建省电子工业学校

山西省邮电学校

新疆机械电子职业技术学院

山东信息职业技术学院

哈尔滨机电工程学校

上海机电工业学校

贵州省电子工业学校

南京交通职业技术学院

扬州职业大学

南通航运职业技术学院

全国职业教育电子信息类教材编委会

2005年1月

前 言

本书吸收了大量优秀的平面设计作品与计算机平面设计方面的先进理论,并融入了作者多年的教学经验。全书由两大部分组成,第一部分(第1至10章)讲述平面设计的基础知识,主要包括平面设计常用工具软件 Photoshop 和 Coreldraw 的介绍,平面设计的形式原理,色彩、文字、图片图像、版式的设计,以及设计中所用到的创意,设计过程的具体步骤等。通过这一部分的学习,使读者在开阔视野、提高鉴赏力的基础上,尽快掌握计算机平面设计的基础知识和基本规律,激发学生的学习兴趣,熟练掌握平面设计的各种操作技能。第二部分(第11至14章)讲述几种具体实用的平面设计,主要针对广告、包装、网页、企业视觉识别(VI)、艺术卡片、商标与 Logo 的设计等,使读者熟练掌握平面设计的实用技巧,尽快成为计算机平面设计的高级实用型人才。

本书作为高职高专的教材,有其自己的编写特点:

(1) 本书在每一章开始部分都列出该章的重点,以使学习的过程更有目的性和针对性。在结束部分安排了学习反思和习题,帮助学生进行知识建构和巩固所学知识。

(2) 为使学生对平面设计的基础知识有更深入的理解,每章都安排了大量的优秀作品与点评,使学生在欣赏作品的过程中,提高对平面设计原理的感性认识,提高自己的设计素养与兴趣。

(3) 在讲解完 Photoshop 和 Coreldraw 工具软件后,每章都提供了详细的实训实例与步骤,便于让学生熟练掌握这两个工具软件,了解设计的过程和方法,提高自己的动手能力。

(4) 紧密结合每章的内容提供了多个真实的设计定单,让学生在学的过程中,同步进入真实的生产设计第一线,解决真实的生产任务,让学到的知识立刻得到迁移和应用。

本书所应用的所有素材和欣赏图片都可以在本书的配套光盘相应目录下查看!

本书由谭建辉、石亚军、吴小刚、刘进军、相景丽、谭建里、杨冰、温志红、曹征等编写,谭建辉主编。本书在编写出版过程中得到东南大学出版社有关领导和编辑的大力支持,在此谨向他们表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中难免有错误和不足之处,希望读者批评指正。

编 者

2006年4月30日

目 录

1 计算机平面设计概论	1
1.1 平面设计概述	1
1.1.1 平面设计的概念	1
1.1.2 平面设计的发展历程	1
1.1.3 平面设计的作用	8
1.2 计算机平面设计的特点	9
习题 1	9
2 Photoshop 入门	10
2.1 Photoshop 基础知识	10
2.1.1 Photoshop 概述	10
2.1.2 Photoshop 工具的使用	12
2.1.3 Photoshop 图层、滤镜、通道的使用	22
2.2 作品欣赏与点评	33
2.3 上机实训	35
实训一 祸从天降	35
实训二 与时间赛跑	37
实训三 雪山冷饮	38
2.4 设计定单	40
2.5 学习反思	41
习题 2	42
3 Coreldraw 12.0 入门	43
3.1 Coreldraw 基础知识	43
3.1.1 Coreldraw 概述	43
3.1.2 启动 Coreldraw 12.0	43
3.1.3 了解 Coreldraw 12.0 的操作界面	44
3.1.4 Coreldraw 12.0 中的基本操作与设置	44
3.2 Coreldraw 12.0 绘图工具的使用	46
3.2.1 基本绘图工具	46
3.2.2 符号形状工具	48
3.3 手绘工具	48
3.3.1 手绘工具的使用	49
3.3.2 贝塞尔工具的使用	49
3.3.3 艺术笔工具	49

3.3.4	钢笔工具	50
3.3.5	多点线工具	50
3.3.6	3点曲线工具	50
3.3.7	交互式连线工具	50
3.3.8	度量工具	50
3.4	选择工具	50
3.5	形状编辑工具	50
3.5.1	形状工具	51
3.5.2	刻刀工具	51
3.5.3	橡皮擦工具	51
3.5.4	涂抹笔刷工具	52
3.5.5	粗糙笔刷工具	52
3.5.6	自由变换工具	52
3.5.7	删除虚设线工具	52
3.6	轮廓与填充工具	52
3.6.1	轮廓笔工具	52
3.6.2	填充工具	53
3.7	文本工具	55
3.7.1	美术字	55
3.7.2	段落文本	56
3.7.3	编辑段落文本	56
3.7.4	文本特效	57
3.8	交互式工具	58
3.8.1	交互式调和工具	58
3.8.2	交互式轮廓图工具	59
3.8.3	交互式变形工具	59
3.8.4	交互式阴影工具	60
3.8.5	封套工具	60
3.8.6	交互式立体化工具	60
3.8.7	交互式透明工具	63
3.9	作品欣赏与点评	63
3.10	上机实训	64
	实训一 书籍封面	64
	实训二 灯笼制作	66
	实训三 欢度新春	68
3.11	设计定单	72
3.12	学习反思	73
习题3		73

4 平面设计的形式原理	74
4.1 形式原理的基础知识	74
4.1.1 节奏与韵律	74
4.1.2 对称与平衡	74
4.1.3 对比与统一	75
4.1.4 虚实与留白	75
4.1.5 比例与适度	75
4.1.6 渐变与突出	76
4.2 作品欣赏与点评	76
4.2.1 “节奏与韵律”举例	76
4.2.2 “对称与平衡”举例	77
4.2.3 “对比与统一”举例	79
4.2.4 “虚实与留白”举例	80
4.2.5 “比例与适度”举例	81
4.2.6 “渐变与突出”举例	81
4.3 上机实训	82
实训一 鸟巢直线图的制作	82
实训二 玫瑰人像图的制作	84
实训三 M字母图的制作	86
4.4 设计定单	87
4.5 学习反思	87
习题4	88
5 色彩设计	89
5.1 色彩设计的基础知识	89
5.1.1 色彩的基本原理	89
5.1.2 视知觉与色彩设计	90
5.1.3 色彩设计的心理效应	92
5.2 作品欣赏与点评	93
5.3 上机实训	97
实训一 用对比色画自然景物画	97
实训二 封面设计	99
实训三 脚印	101
5.4 设计定单	101
5.5 学习反思	101
习题5	102
6 文字设计	103
6.1 文字设计的基础知识	103
6.1.1 文字的基本特征	103

6.1.2	文字的编排设计	104
6.1.3	文字特殊效果的设计	109
6.2	作品欣赏与点评	110
6.3	上机实训	112
	实训一 分栏与首字放大的练习	112
	实训二 图文穿插的练习	112
	实训三 意象文字练习	113
	实训四 文字纵深效果排列的练习	113
6.4	设计定单	113
6.5	设计反思	114
	习题6	114
7	图片图像设计	115
7.1	图片图像设计的基础知识	115
	7.1.1 图片图像设计的造型元素	115
	7.1.2 图片图像的形式	116
	7.1.3 图片图像的编排	118
7.2	作品欣赏与点评	119
	7.2.1 想象	119
	7.2.2 比喻	120
	7.2.3 象征	120
	7.2.4 拟人	121
	7.2.5 图形同构	121
	7.2.6 重复	122
	7.2.7 变异	122
	7.2.8 矛盾空间	123
	7.2.9 置换	123
	7.2.10 形的破坏	123
	7.2.11 夸张与变形	124
	7.2.12 蒙太奇	125
	7.2.13 隐形构成	126
7.3	上机实训	126
	实训一 日本东京万国博展会标志的制作	126
	实训二 加拿大复职代办所标志的制作	127
7.4	设计定单	129
7.5	学习反思	130
	习题7	130
8	版式设计	131
8.1	版式设计的基础知识	131

8.1.1	版式设计的组版原则	131
8.1.2	版式设计的造型元素	131
8.1.3	版式设计的视觉元素	132
8.1.4	版式构成的类型	134
8.2	作品欣赏与点评	136
8.2.1	点、线、面	136
8.2.2	版面构成	138
8.2.3	版式设计	139
8.3	上机实训	141
	实训一 离心式放射构成图的制作	141
	实训二 画册类版式设计的制作	143
8.4	设计定单	154
8.5	学习反思	155
习题 8		155
9	设计创意	156
9.1	设计创意的基础知识	156
9.1.1	创造性思维	156
9.1.2	设计创意的表现技巧	156
9.1.3	设计创意的造型手法	159
9.2	作品欣赏与点评	165
9.3	上机实训	167
	实训一 台历的制作	167
	实训二 设计反腐倡廉的海报	177
	实训三 岁月	182
9.4	设计定单	187
9.5	学习反思	187
习题 9		188
10	设计过程	189
10.1	设计过程的基础知识	189
10.1.1	策划和前提协商	189
10.1.2	视觉设计之前的调研和分析	189
10.1.3	设计创意过程	190
10.1.4	整体排版	190
10.1.5	设计制作	191
10.1.6	后期事务	192
10.2	作品欣赏与点评	193
10.3	上机实训	196
	实训一 创意设计的制作	196

实训二 画册设计的制作·····	198
10.4 设计定单·····	208
10.5 学习反思·····	208
习题 10 ·····	208
11 平面广告设计 ·····	209
11.1 广告设计的基础知识·····	209
11.1.1 平面广告的类型·····	209
11.1.2 平面广告创意的几种形式·····	209
11.2 作品欣赏与点评·····	211
11.2.1 公益性平面广告·····	211
11.2.2 商业性平面广告·····	211
11.2.3 “幽默”广告·····	212
11.2.4 “夸张”广告·····	213
11.2.5 “比喻”广告·····	214
11.2.6 “情感”广告·····	215
11.2.7 “悬念”广告·····	215
11.2.8 “联想”广告·····	216
11.3 上机实训·····	217
实训一 腐化图的制作·····	217
实训二 “黑人牙膏”广告图·····	219
实训三 “味极鲜”食品广告图·····	221
11.4 设计定单·····	224
11.5 学习反思·····	224
习题 11 ·····	225
12 包装设计 ·····	226
12.1 包装设计的基础知识·····	226
12.1.1 包装设计的版面构成·····	226
12.1.2 包装设计版面的色彩构成·····	226
12.1.3 包装中的文字设计·····	227
12.1.4 包装的种类·····	227
12.2 作品欣赏与点评·····	228
12.2.1 几种牙膏包装的色彩与构图欣赏·····	228
12.2.2 可口可乐的系列饮料包装欣赏·····	229
12.3 上机实训·····	229
实训一 包装盒的制作·····	229
实训二 手提袋·····	235
12.4 设计定单·····	241
12.5 学习反思·····	241

习题 12	242
13 企业视觉识别设计	243
13.1 企业视觉识别的基础知识.....	243
13.1.1 企业视觉识别的表达形式.....	243
13.1.2 企业视觉识别的整体化设计.....	244
13.2 作品欣赏与点评.....	249
13.3 上机实训.....	250
实训一 深圳樱花之恋服装标志设计.....	250
实训二 字形设计.....	251
实训三 信封设计.....	253
实训四 礼品袋设计.....	253
13.4 设计定单.....	255
13.5 学习反思.....	255
习题 13	255
14 插图插画设计	256
14.1 插图插画设计的基础知识.....	256
14.1.1 插图插画设计的定义和功能.....	256
14.1.2 插图插画设计分类.....	256
14.2 作品欣赏与点评.....	256
14.3 上机实训.....	259
实训一 风景插图.....	259
实训二 出版物插画.....	267
实训三 广告插画.....	275
14.4 设计定单.....	286
14.5 学习反思.....	286
习题 14	287
参考文献	288

1 计算机平面设计概论

【本章重点】

- (1) 平面设计的发展历程。
- (2) 计算机平面设计的基本特点与发展趋势。

1.1 平面设计概述

平面设计是指通过文字、图形和图像的灵活组合产生出多种视觉效果,以表达不同情感的过程。平面设计广泛应用于报纸、书刊、招贴、标志、包装装潢、宣传画册、大型户外广告、企业视觉形象、网页设计等传播媒体上,是其他多种艺术设计形式的基础。

1.1.1 平面设计的概念

平面设计可以理解为:在有限的平面空间里,将平面构成要素,如文字、图片、图形、线条和线框等,根据特定主题的需要进行合理组合排列,并运用造型要素及形式原理,把设计构思以视觉的形式表达出来。

1.1.2 平面设计的发展历程

平面设计作为视觉传达艺术,其发展历程首先与艺术流派密不可分,其次与印刷技术的发展有着不解之缘,另外还受到字体、版面编排、插图风格、甚至电脑及互联网技术等相关因素的深刻影响。

在这里我们所谈的平面设计发展史,是以西方艺术的演变为主线,基本不涉及中国的传统艺术。真正造成西方平面设计大发展的原因,主要是印刷术的引入,所以我们探讨平面设计的发展历程,就从西方印刷的真正起点——金属活字的发明与广泛应用开始说起。

1) 古腾堡时期的平面设计

时间:约1450年—约1500年。在金属活字印刷技术发明之前,西方的平面设计主要依赖于手抄本和木版印刷。手抄本的设计特点主要是:广泛采用插图;广泛进行书籍、字体的装饰;注意插图的设计。木版印刷是西方在掌握了中国的造纸和印刷技术之后才开始盛行的。在这个时期对于平面设计而言有一个重要的事件,就是意大利人于1262年发明了纸张的水印技术,这种技术至今仍然被广泛地用于纸币等有价证券的防伪设计。

15世纪前后,由于经济和文化的迅速发展,手抄本和木版印刷已经无法满足社会对于书籍的越来越大的需求,因此,西方各国都设法发明新的效率更高的印刷方法。真正把活字技术发展完善,使之成为现代印刷主要方法的是德国人约翰·古腾堡。他采用铅字材料造字模,利用金属字模进行印刷,花了十多年时间,才印出他的第一本完整的书,称之为《三十一行书信集》,这成为西方最早采用活字印刷术印刷的书。古腾堡对于金属活字及金属活字印刷的发明,使具有现代意义的“排版”印刷取代旧式的木版印刷成为可能,为真正意义上的“版面设计”

清除了技术障碍,从而拉开了西方平面设计大发展的序幕。

2) 文艺复兴时期的平面设计

时间:约14世纪—16世纪上半叶。文艺复兴对于艺术的一个巨大贡献,就是绘画上透视技术的发明和广泛运用。透视的运用,产生了非常逼真的绘画效果。这对于平面设计而言,更多的是反映在书籍插图上,从而大大地扩展了读者的视野和想象的空间。

文艺复兴时期的平面设计,最显著的一个特色是对于花卉图案装饰的喜爱。书籍中大量采用花卉、卷草图案装饰,文字外部全部用这类图案环绕,显得非常典雅和浪漫。无论是在字体设计还是在版面设计上,都讲究工整、简洁。其中首字母装饰是主要的装饰因素,往往采用卷草环绕首字母。版面的整体布局崇尚对称的古典风格。

意大利文艺复兴时期,印刷和平面设计的重要代表人物阿杜斯·玛努提斯于1501年首创袖珍尺寸书籍,开创了日后“口袋书”的先河。该书全部采用斜体字体印刷,是世界上第一本采用斜体印刷的书籍。下面欣赏两幅平面设计——壁柜图和风景画。

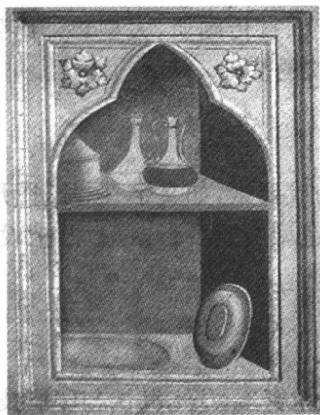

图 1.1 壁柜图

图 1.2 风景画

(1) 壁柜图 如图1.1所示,该图巧妙地运用了透视手法,显得壁柜有空间层次感,故而给人以强烈的真实感。柜的两侧以花为装饰图案,两边呈古典对称,显得高贵大方。

(2) 风景画 如图1.2所示,该图运用了深浅颜色恰如其分地表现出透视手法,呈现非常分明的立体感。图的上方是装饰条纹,以花卉构成,显得典雅、浪漫,体现了该时期人们对于花卉图案装饰的喜爱。

3) 巴洛克、洛可可时期的平面设计

时间:约1550年—1770年。平面设计经过文艺复兴时期有声有色的发展之后,在整个17世纪显得比较沉寂。但是18世纪的情况就大不一样了,巴洛克、洛可可等相继给沉寂了许久的平面设计带来了全新的发展。

巴洛克风格的时间约从1550年—1760年,它是一种过分强调雕琢和装饰奇异的艺术和建筑风格,倾向于豪华、浮夸,并将建筑、绘画、雕塑结合成一个整体,酷爱曲线和斜线,强烈扭转,做壮观的游戏,展示一切可以造成人们惊奇赞叹的东西。巴洛克风格的平面设计,追求的是严肃高贵,其特点是采用大胆的曲线结构、繁杂的装饰和无联系部分间的整体平衡,版面布局比较对称,色彩对比强烈。

洛可可风格的时间约从1720年—1770年,它是一种紧跟巴洛克风格之后起源于18世纪

欧洲的艺术风格,它精心刻意地用大量的漩涡卷形字体、树叶及动物形体点缀装饰。洛可可风格的平面设计,强调浪漫情调,大量采用C形和S形曲线纹样作为装饰手段;色彩上比较柔和,广泛采用淡雅的色彩计划,比如粉红、粉蓝、粉绿等等,也大量采用金色和象牙白色;版面布局往往采用均衡的排列方法,经常采用花哨的字体。版面华丽,给人以浮华纤巧、温柔典雅之感。

随着时间的推移,平面设计界和印刷出版界以及广大读者对矫揉的洛可可风格越来越感到厌倦,渴望创造出一种新的设计风格来取代矫揉造作的洛可可风格。意大利人波多尼成为肩负起这个时代责任的设计家,他创造出的“现代”体系以及对“现代”版面的探索影响到后来的平面设计的发展。“现代”体系是由罗马体发展出来的一个新的具有系列字体的体系,被视为新罗马体。这种字体体系清晰典雅,具有良好的视觉传达功能。

下面来看看巴洛克、洛可可时期的平面设计。

(1) 罗马耶稣会教堂 如图1.3所示,该图版面的对称显示了整体平衡感,而部分采用的曲、斜线,繁杂的雕饰,均体现了巴洛克风格的严肃与高贵,令人惊奇并赞叹不已。

图 1.3 罗马耶稣会教堂

图 1.4 巴洛克风景名画图

(2) 巴洛克风景名画图 如图1.4所示,该图体现了巴洛克风格平面设计中一贯追求的严肃高贵,采用曲线结构、繁杂的装饰和无联系部分间的整体平衡,版面布局比较对称,色彩对比强烈。

(3) 洛可可风格的婚纱裙 如图1.5所示,该图以丝线与金银线织绣出的采用均衡排列方法的朵朵娇娆多姿的花卉图案为点缀,枝茎曲线类似于女人的舞姿,显示出一派充满大自然生机与活力的景象,展现了它的浪漫情调,很好地体现了洛可可的风格。

图 1.5 洛可可风格的婚纱裙

图 1.6 洛可可风格的风景区

(4) 洛可可风格的风景区 如图1.6所示,该图精心地采用多种曲线纹样作为装饰手段,

巧妙地运用各种形状的书作为点缀,颜色淡雅,布局均衡,予人以温柔典雅之感。

4) 工业革命对平面设计的影响

时间:约1760年—约1840年。工业革命导致生产力和社会总收入急剧提高,社会需求量增长很快,这些直接促进了平面设计的大发展。产品自身需要设计、产品包装需要设计、产品广告需要设计、大量的出版物需要设计……工业革命促进了专业化分工,同时发明的摄影技术和彩色石版印刷技术,极大地推动了平面设计的快速发展。

由于工业革命的影响,平面设计所取得的比较突出的发展有以下几个方面:① 欧美字体设计大爆炸。英文字母不再是组成单词的一个部分,它本身也被要求具有商业象征性。在19世纪初叶,短短几十年中,涌现出了无数种新字体,如“肥胖体”、“埃及体”、“无饰线体”等;② 木刻版海报在商业广告上广泛应用;③ 印刷、排版技术的突破性改革。这些都促进了平面设计的发展。

5) 摄影技术对平面设计的影响

最早的摄影技术是由法国人约瑟夫·尼波斯于1820年前后发明的。在19世纪下半叶,已有大量的人从事印刷物的摄影制版探索,包括摄影的彩色印刷实验。由于摄影制版技术价格低廉、速度快捷、图像质量真实精细,越来越多的印刷厂商开始采用这个技术制版,特别是用来制作插图版画,从而使手工插图在平面设计中的应用范围越来越小。

6) 维多利亚时期的平面设计

时间:约1837年—约1914年 维多利亚时期的前半期,平面设计风格主要在于追求繁琐、华贵、复杂装饰的效果,因此,出现了使用繁琐的“美术字”的风气。字体设计广泛使用阴影体、装饰体等,以达到华贵、花哨的效果。版面编排繁琐,讲究版面布局的对称也是这个时期平面设计的重要特征。维多利亚时期的后半期,平面设计的繁琐装饰风格,因为金属活字的出现和新的插图制版技术的刺激达到了登峰造极的地步。

维多利亚时期的平面设计取得了重大发展,主要有以下几个方面:① 石版印刷技术推动了彩色印刷的广泛应用;② 海报设计进入了读图时代;③ 真正的儿童读物设计出版并广为流传;④ 插图设计取得惊人的发展,美国插图进入“黄金时代”;⑤ 报纸、杂志等平面媒体与广告设计的兴起。

下面看看维多利亚时期的平面设计。

维多利亚风格的酒店 如图1.7所示,该图展现出的繁杂豪华的壁顶、房内装饰、柔和而温暖的酒店灯光,各种摆设恰当地放在应在的位置,体现了维多利亚风格的繁琐、华贵及放纵的氛围。

图1.7 维多利亚风格的酒店

7) 工艺美术运动对平面设计的影响

时间:1864年—约1896年。“工艺美术运动”起源于英国。英国艺术家诗人威廉·莫里斯是工艺美术运动中最有代表性的人物。他在1860年前后开设了世界上第一家设计事务所,其设计风格突出风格化的模仿,主张师法自然和哥特艺术风格的复兴,采用对称式构图,使用美观的字体和精美的装饰纹样。他对版面的编排非常讲究,对版面的装饰性要求也很高。其特有的设计风格,促进了英国和世界的设计发展。

下面看看工艺美术运动中的平面设计。

(1) 莫里斯设计的“苏塞克”椅 如图 1.8 所示,该设计仿照了哥特式的垂直因素,体现了挺直、高拔的风格,蕴含了莫里斯主张的优秀设计是艺术与技术的高度统一及由艺术家从事产品设计比单纯出自技术和机械的产品要优秀得多的思想,讲究简单、朴实无华、功能良好及设计上的朴实。

图 1.8 莫里斯设计的“苏塞克”椅

图 1.9 莫里斯设计的刺绣挂毯

(2) 莫里斯设计的刺绣挂毯 如图 1.9 所示,该图体现了莫里斯一直推崇的装饰须精美的思想,以花卉作为装饰图案,采用对称式构图,讲究版面的编排。

(3) 伦敦“水晶宫”内景 如图 1.10 所示,设计师运用用钢铁与玻璃建造温室的设计原理,大胆地把温室结构应用在这次博览会的展厅设计中,展览大厅全部采用钢铁与玻璃结构,并有一个垂直拱顶。图中棱筋的穹隆顶及整个版面的轻快线条,体现了工艺美术运动讲究简单、朴实无华、良好功能,主张设计的诚实、诚恳,反对设计上的哗众取宠、华而不实的风格。

图 1.10 伦敦“水晶宫”内景

8) 新艺术运动对平面设计的影响

时间: 约 1890 年—1910 年。新艺术运动是工艺美术运动在欧洲大陆的延续和发展,其影响面非常广,几乎涉及所有的设计领域,包括雕塑和绘画艺术都受到它的影响,是一次非常重要的、强调手工艺传统的并具有相当影响力的形式主义运动。在具体的设计中,主张避免使用直线,突出表现曲线,注重从自然中获得启示,以运动感的线条作为形式美的基础。比利时人亨利·凡·德·威尔德是新艺术运动中最有影响的人物之一。

下面列举几幅受了新艺术运动影响的平面设计。

(1) 布鲁塞尔让松街 6 号住宅 如图 1.11 所示,该图展现的金属构件有许多曲线,或繁或简,使冷硬的金属材料看起来柔化了,结构显出韵律感,体现了新艺术运动反对过分繁琐的装饰风格。

图 1.11 布鲁塞尔让松街 6 号住宅

(2) 新艺术运动的蝴蝶夫人 如图 1.12 所示,该图在具体的设计中,避免使用直线,突出