

王友江 编著

of Graphic
of Graphic

设计

Design
Design
Design
Design

面

Design
Design
Design
Design

基础

Design
Design
Design
Design

Design
Design
Design
Design
Design

Design
Design
Design
Design
设计

Design
Design

 中国纺织出版社

of Graphic Design
of Graphic Design

J524
1043

平面 设计 基础

王友江 / 编著

中国
纺织
出版
社

中纺院图书馆Z06054

44129

SJ562/01

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计基础 / 王友江编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2004.6

ISBN 7-5064-2917-9/J · 0159

I. 平… II. 王… III. 平面设计—基础理论 IV. J506
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 024873 号

策划编辑: 由炳达 责任编辑: 常 青 责任校对: 余静雯
责任设计: 何 建 责任印制: 刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

电话: 010-64160816 传真: 010-64168226

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷、装订

各地新华书店经销

2004 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 15.5

字数: 232 千字 印数: 1-5000 定价: 38.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

序

20世纪20年代,德国的包豪斯兴起了观念全新的工业设计理论,其中最具影响力的理论就是,强调造型的美在于功能直接产生形态美,而不只是在产品外部施加浮华的装饰。这一理论架起了艺术与技术、审美与实用之间的桥梁,使直观视觉形象设计实现了艺术性与功能性的完美结合,不仅代表了一个崭新时代的审美特质,而且使设计艺术成为一门独立的新兴学科。

设计艺术不仅是人们有机智的努力,也是人们有意识的创造活动。在我们生活中所涉及的一切非自然产品,皆为人们根据自己的需求,在一定审美观念影响下有意创制的。它不仅要满足人们的物质要求,还要满足人们的精神所需。因此,对人类而言,设计已不能仅仅停滞在造物、塑型和设色的简单活动上。

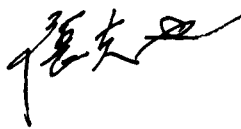
现代科学技术的发展,使艺术表现力能够借助摄影、电脑特殊处理等方式得以提高,而设计的超群只能通过创意的新奇、视觉美感的与众不同来实现。因此,平面设计的学习与研究,关键在于开发设计师的思维意识,使其最大限度地发挥想像力与创造力。

平面设计的最大特征就是通过图形、色彩和字体的组合,来表达特定的内容和理念。为了适应社会的发展,平面设计做出了在最短暂的时间内向人们传递最丰富、最明晰,而且是最具艺术性的信息的努力。

近年来,在我国设计艺术教育领域,平面设计成为最为普及、最受重视的专业。友江君在长期的平面设计教育和实践中,悉心撰写的《平面设计基础》,顺应了我国设计文化大潮的需求,脱颖而出,我为它的成功付梓感到欣慰,并表示由衷的祝贺。

友江君的《平面设计基础》具有一定的思辨性和探索性,在某些问题上,显示出作者独到的见解和学术主张;内容全面而实际,反映出作者长期的教学经验和成果,具有较强的逻辑性,便于读者理解和把握;结构合理而严谨,符合读者思维和阅读规律。同时,《平面设计基础》在写法上教材体例的特征较为显著,注意到教材启发读者思考、引起读者兴趣,并形成共鸣的可能性。总之,这既是一本应用性很强的教科书,又是一本颇有探索意味和学术氛围的专著。相信它定会在学界和读者中产生应有的影响,发挥应有的作用。

是为序。

2004年立春于京华松榆书斋

(张夫也 博士,清华大学美术学院教授、博士生导师、艺术史论学部主任,
《装饰》杂志主编,中国工艺美术学会常务理事)

目录

第一章	平面设计概述	1
第一节	平面设计的概念 /	1
第二节	平面设计的内容 /	1
第三节	平面设计的基本元素 /	3
第二章	文字与平面设计	5
第一节	字体设计的基本概念 /	5
第二节	字体的基本结构与形式特点 /	14
第三节	字体设计方法与应用 /	18
第四节	文字组合与应用 /	27
第五章	字体编排设计 /	32
第三章	图形创意与平面设计	39
第一节	图形创意的概念 /	39
第二节	图形的演变与发展 /	40
第三节	传统图形的象征和寓意 /	42
第四节	现代图形的意义与形成语言 /	50
第五节	图形创意基本形态 /	51
第六节	图形创意的构成方法 /	61
第七节	图形在平面设计中的应用 /	75
第四章	色彩与平面设计	77
第一节	揭示色彩的奥秘 /	77
第二节	色彩的三要素与色立体 /	78
第三节	色彩与心理 /	80

第四节	人对色彩的情感	/	85
第五节	色彩与形状	/	85
第六节	色彩与信息传播	/	87
第七节	流行与色彩	/	90

第五章 书籍装帧设计 93

第一节	书籍装帧简史	/	93
第二节	书籍的组成因素	/	95
第三节	书籍装帧设计的从属性	/	96
第四节	书籍装帧设计的独立性	/	97
第五节	书籍装帧设计的形式	/	100
第六节	书籍装帧设计原则	/	107
第七节	书籍装帧设计的要素	/	114
第八节	书籍的分类与特征	/	122

第六章 版式设计 129

第一节	版式设计基础	/	129
第二节	版式设计的形式	/	132
第三节	版式设计方法	/	136
第四节	版式设计的分类特征	/	140

第七章 标志设计 145

第一节	标志的定义	/	145
第二节	标志的特性	/	146
第三节	标志图形与图案的区别	/	147
第四节	标志图形的表现形式	/	148

第五节	标志的类属	/	149
第六节	标志设计的形式语言	/	152
第七节	标志视觉形式语言的训练	/	158
第八节	标志设计的工作程序	/	164
第九节	标志设计有关法律规定	/	165
第十节	标志造型的数值化——标志的制图法	/	166
第十一节	标志尺寸的规定与缩小的对应	/	167
第十二节	标志的变体设计	/	167
第十三节	标志的标准色彩	/	167

第八章 招贴设计 169

第一节	招贴的定义	/	169
第二节	招贴的起源	/	169
第三节	招贴的分类属性与职能	/	171
第四节	招贴设计程序	/	174
第五节	招贴广告设计创意	/	177
第六节	招贴创意视觉化的方法	/	179
第七节	招贴的设计表现	/	188

第九章 包装设计 195

第一节	包装设计概述	/	195
第二节	包装设计程序	/	200
第三节	包装的视觉化设计	/	202

作品欣赏 207

第一章 平面设计概述

第一节 平面设计的概念

将设计提到一个学科的高度来研究,是从19世纪末开始的。1920年,德国创立了包豪斯学院。包豪斯倡导现代设计要和现代工业发展同步,设计的成果要符合机械化大生产,在审美形式上反对洛可可式的繁琐表面装饰,而注重具有科学功能。造型简洁的美,可以看作是现代设计教育的起点。

平面设计概念是现代意义上的设计,是文化艺术行为与商业行为相互融合、通过大规模机械化和现代科技生产的二维视觉传达形象的设计。平面设计属视觉艺术传播学科的范畴,有别于视觉传达中所含的电影、电视、多媒体等传播媒体传达的视觉设计,或其他广泛意义上的二维视觉设计。这里讲的平面设计,是以平面材料为载体,以视觉为传达方式,通过印刷、喷绘等手段形成完整的平面视觉传达媒体,向大众传播信息的一种造型设计活动(图1-1~图1-3)。

第二节 平面设计的内容

平面设计是二维视觉传达设计中针对能够印刷的介质载体的代名词,是包容性很强的专业,它随着科学技术的进步、新能源的出现和新材料的开发应用,以及相关专业领域的发展而发展。平面设计是与其他领域相互交叉、相互影响,逐渐形成与其他视觉媒体朴素关联又相对独立的设计专业。

图 1-1 杂志版式设计

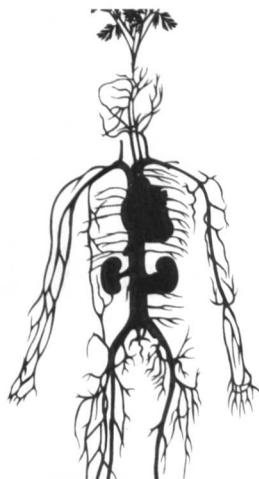

图 1-2 人与自然招贴

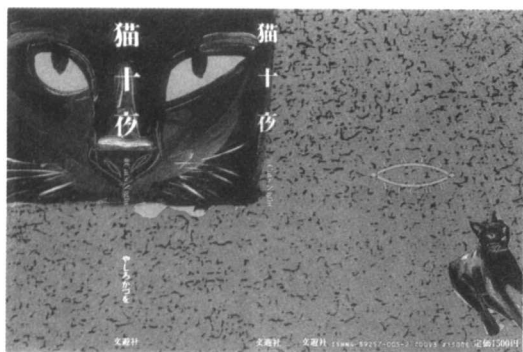

图 1-3 小说书籍封面

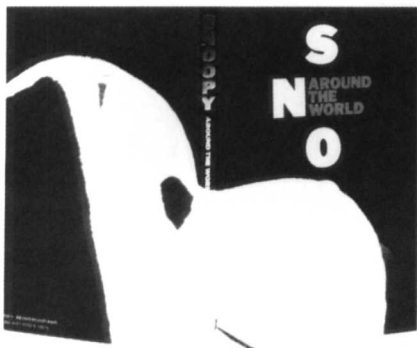

图 1-4 《窥探》书籍封面

“平面设计”这一专业术语的出现，是20世纪20年代以后的事情。随着其他视觉传播媒体的不断增多，社会分工越来越细，学科专业也越显明确，从这一段历史发展来看，平面设计的内容包括：企业形象CI设计，书籍装帧设计，商品包装设计，广告招贴，符号设计，视觉导向设计，印刷宣传的设计等。虽然其各自呈现的方式不同，但是相互有关联，是相辅相成的（图1-4～图1-7）。

图 1-5 新年快乐招贴

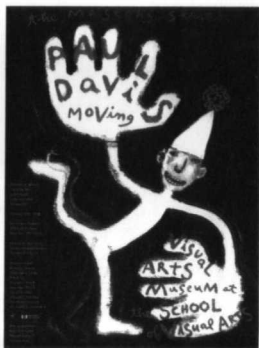

图 1-6 PAUL 感动招贴

图 1-7 “苏丹”招贴

第三节 平面设计的基本元素

平面设计的元素看似比较复杂,但是基本元素也是最重要的元素只有文字、图形、色彩三大元素,它们在平面设计中各自有其表现的方式和作用,同时又密切配合成为一体(图1-8~图1-14)。

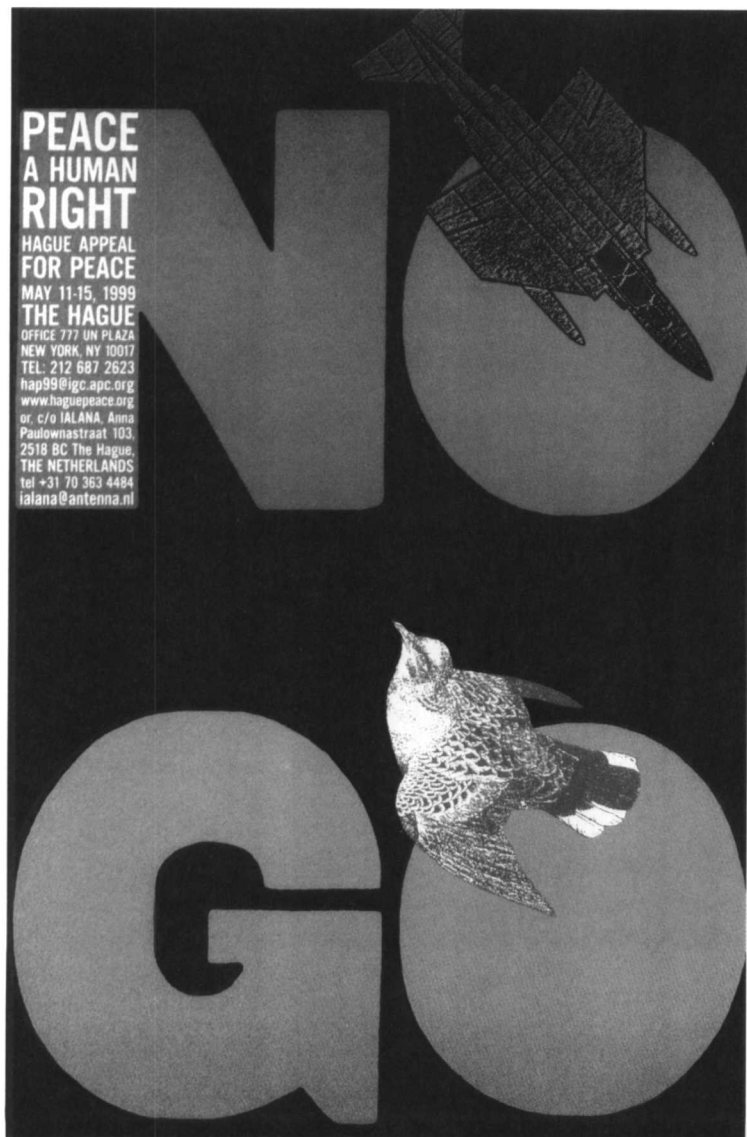

图 1-8 和平招贴

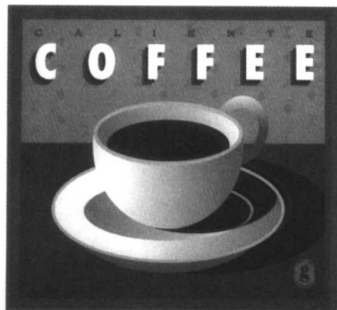

图 1-9 咖啡招贴

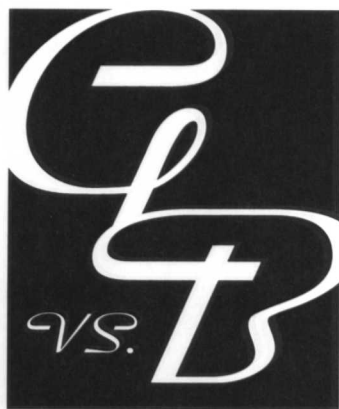

图 1-10 字体设计

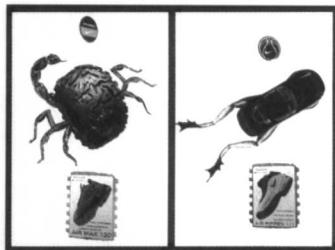

图 1-11 耐克鞋招贴

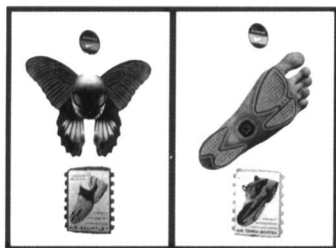

图 1-12 耐克鞋招贴

图 1-13 贺卡

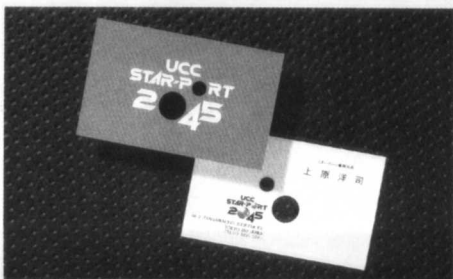

图 1-14 企业卡片

第二章 文字与平面设计

第一节 字体设计的基本概念

一、字体设计的定义

字体设计是对文字的象形、意形、字母按视觉传达规律加以整体考虑的设计,是通过对字形、字意、字音的联想,以意念思维所创造的新的文字造型形象,有着很高的审美价值,具有可读性、趣味性和识别性,是现代视觉信息传达的重要语言之一。

二、字体设计的发展历史

文字是人类用来交流思想和记录思想的工具。世界上曾有过三种类型的文字形式,即:象形文字、意形文字和字母文字。在人们的应用过程中,为适应社会不同历史阶段的应用功能,伴随着人类文明的不断进步,今天常用的印刷文字只有意形文字和字母文字两种形式。当然,古老的象形文字在现代平面设计中作为视觉传达的艺术形象仍然应用,并且是取之不尽的宝贵财富。

字体设计标志着人类文明的进步与成熟。经过数千年的文明历史发展,文字已从原始的抽象几何符号与象形图符逐渐演变成为今天人们常用的文字和字母,可以说这是人类文明的质的飞跃。

汉字是世界上历史最悠久的文字之一,距今已有6000年的发展历史。大汶口和半坡两地出土的仰韶文化陶器的纹饰上,带有明显的象形图形符号,在以后的殷商甲骨文、商周金文中仍然保留了不少象形图符,从这些现象可以看到汉字的起源(图2-1、图2-2)。

对大汶口出土的陶器的象形图符,专家说法不一。我国著名的古文字学家和考古学家唐兰先生解释说:“上面刻画着太阳,太阳下面画出了火,下面是山;而另一个图形在日下画出火形,把山形省略,和‘灵’字完全一样。”他推断当时“已经有了简体字,表明它们已经是很进步的文字。”

图 2-1 大汶口出土的陶器

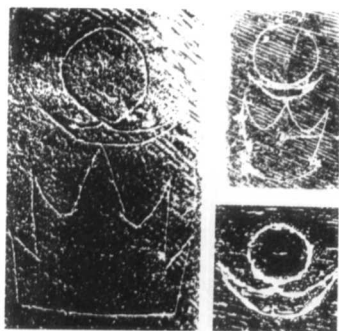

图 2-2 大汶口出土陶器上的图符

图 2-3 西安出土半坡彩陶刻画符号

本书认为,上面是太阳和月亮、下面是山的图符,表达了日、月、星、山脉的“永恒”观念,以此来表达人们对永恒愿望的理想,而另一个省略了山形的图符是表达日月同辉之意。这两个图符代表了当时人们对自然世界的认识 and 态度。将这两个图符画到陶器上有两种可能,陶器在新石器时期一是作为生活用品;二是作为殉葬品。如果是生活用品,其图符具有图腾的意义,是对太阳、月亮和山神的崇拜;如果是殉葬品,就是寄托给死者的寓意,即同日月共辉之意。可以说这两个图形是日、月、山的最初象形文字,或是古人用于图腾崇拜的图符。

新石器时期的陶器,是人类劳动、生活的日用品,人们用它来打水、盛粮、做饭,还有用来做殉葬品,其造型与图案都和生活环境、自然条件有关系。例如:马家窑彩陶纹饰画的水纹、鱼纹、鸟纹、舞蹈纹、人纹,这和当时人们依河而居有密切的关联;而马厂文化的彩陶纹饰多以蛙纹为装饰,这也和生活在环境有关。再有当时人类生育能力比较低,人们在陶器上画上蛙纹,以示对生殖的崇拜。

无论对新石器时期的陶器纹饰图形有什么样的说法,但可以肯定,它是华夏文明史上最早的文字符号的初始(图 2-3)。

汉字的发展随着社会的发展而逐渐演变,由象形变为意形,由图形变为笔画,由复杂变为简单,这是一个漫长的历史过程。其间经历了早期仰韶文化的图符至夏、商、周、春秋、战国到秦统一文字;由氏族公社、奴隶社会到现代社会;文字的形体从甲骨文演变到大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书、印刷字体。在造字原则上,从表形、表意到形声结合,使汉字的应用范围、实用功能不断扩大。随着社会需求的不断增多,汉字也将进一步发展和演变。

三、文字的发展形态特征

1. 甲骨文 甲骨文是中国最早的能比较完整表达记录语言

的文字，所用的材料是龟甲兽骨，将文字用刀刻在上面。甲骨文以象形文字为基础产生于殷商时期，其特点是字形近似自然界的人物、动植物，文字的形态图形符号感很强，每个字都有其寓意和生动形姿。由于是用刀刻而成，字的笔画很有些金石味，挺拔坚定，具有古朴浑厚的效果(图2-4)。

2. 大篆 大篆起于殷周铸刻在钟鼎等器物上的铭文，是先秦书法的主要内容，从笔画到构字都与甲骨文相似，逐渐发展为雄健浑厚，用笔圆动挺拔，方中见圆，圆中见方，线条流畅，顿挫有致，书写有趣。其字形由于象形，故具有图案的可视性，又有很强的书写趣味，运笔刚劲有力，被称为“书家第一法则”。大篆对今天的现代字体设计意义深远(图2-5)。

3. 小篆 小篆是秦始皇统一中国后，废除了六国区域性文字，由李斯等人收集整理的，以秦小篆规范书体，其字形修长，笔画圆转具有挺拔秀丽的风格(图2-6)。

4. 隶书 隶书在秦代尚未成熟，与篆书融为一体。到了西汉时期，小篆虽然还在使用，但隶书已经占据了主要地位，应用得相当广泛和普遍(图2-7、图2-8)。

5. 草书 草书起于汉盛行于唐。由于唐朝经济与文化的繁荣，使书法也有了很大的发展，产生了一大批影响力很强的书法大家。草书可称之为书法的最高境界，字形随心随形而动，书

图2-6 瓦当上的篆书

图2-4 甲骨文

图2-5 铭文

图2-7 隶书《张迁碑》

写激情自由，憨畅淋漓(图2-9)。

6.行书 行书是介于楷书与草书之间的字体，为东汉刘德昇所创，其运笔形态如行，笔势开张，行笔流畅飘逸，轻松自如(图2-11)。

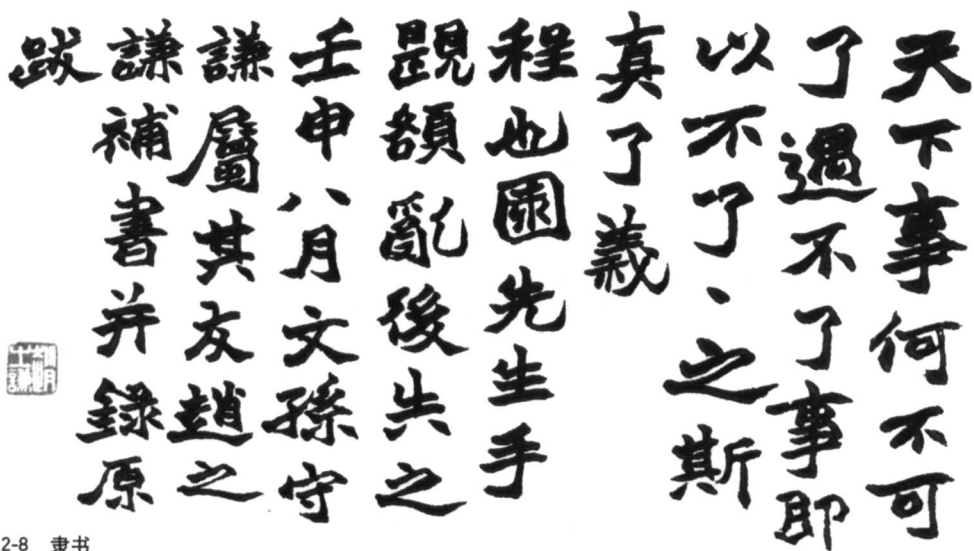

图2-8 隶书

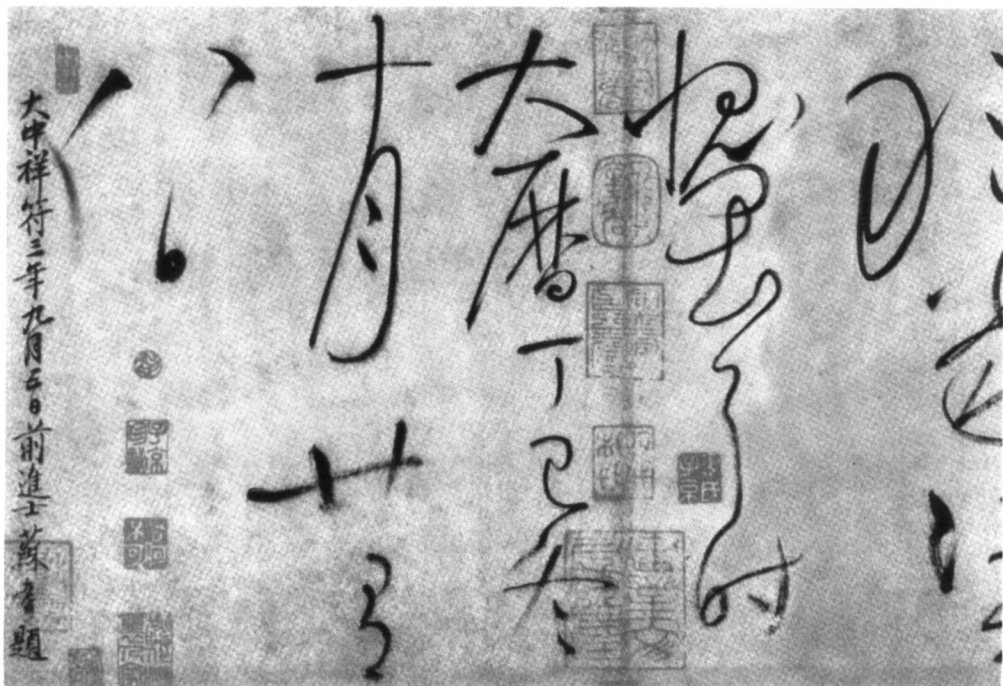

图2-9 草书

7. 楷书 楷书也称之为“真书”，是在汉隶的基础上演变而来的。楷书的成熟期是在魏晋时期，楷书形体方正，笔画平直，字迹清晰，易于文稿书写而广泛应用，对刻书、印刷及宋体字有很大的影响(图2-10、图2-12~图2-15)。

8. 汉字印刷体 汉字印刷体主要有宋体、黑体、单线体等。

(1) 宋体：宋体又称老宋体，起于北宋，成于明代，又称明朝体，是在刻书和楷书字体的特征基础上发展而来。宋体字的笔画均与刻书和楷书的起笔、行笔、收笔、顿笔形成的点、横、竖、撇、捺、挑、折、钩的形态非常相似，其字形的气韵也非常相同。宋体字的风格古朴稳重、大方典雅，具有很强的装饰感，其特点是字形方正，笔画横细竖粗，点、撇、捺、挑、折、钩与竖笔画粗细相同，对比鲜明，笔画起落转折清晰。宋体字稍作字形与笔画装饰的变化，就可产生多种不同的字体，如秀丽体、新秀体、粗秀体、中粗体、特粗秀体、长牟体、扁牟体、细扁体等。

宋体字是当今应用最为广泛的印刷字体之一，如用于报纸、杂志、书籍、平面设计等等。

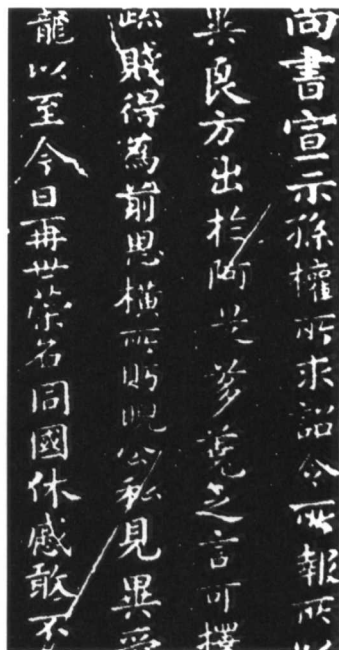

图2-10 楷书《宣示表》 钟繇

图2-12 楷书

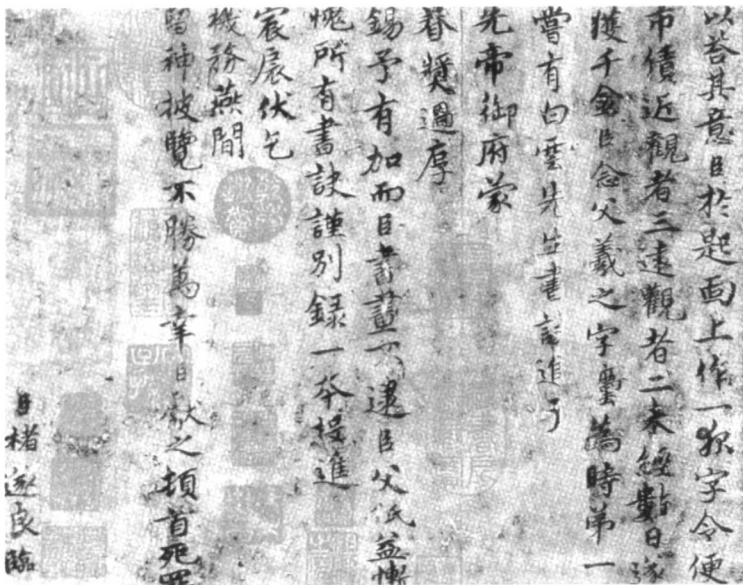

图2-11 行书

