

P I N G M I A N S H E J I A N L I F E N X

平 面 设 计

案 例

分 析

封面设计

翟军华 编著

江西美术出版社

PINGMIAN SHEJI

ANLI FENXI

翟军华 编著
江西美术出版社

平面设计

案例分析

封面设计

图书在版编目(CIP)数据

平面设计案例分析. 封面设计/翟军华编著. —南昌: 江西美术出版社, 2004.6

ISBN 7-80690-435-2

I.平... II.翟... III.①平面设计—研究②封面—设计—研究 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第051365号

平面设计案例分析

封面设计

翟军华 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路66号)

新华书店发行

制版: 北京蓝色正点图文制作有限公司

印刷: 深圳利丰雅高印刷有限公司

2004年6月第1版

2004年6月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/48

印张: 2

印数: 6000

ISBN 7-80690-435-2/J·1215

定价: 20.00元

前 言

我们不再生活在一个封闭的环境中,开放的世界正在提供让人目不暇接的丰富信息。不论技术将来走向如何,时至今日,平面媒介依然是我们获取信息的重要渠道。为了更好地表达信息的内容,并令读者享受到阅读的快乐,平面设计已深深地参与到现代生活中,并成为其中不可缺少的艺术设计活动。以此为契机,中国的现代设计教育正以前所未有的速度发展,几乎所有招收艺术设计类的院校,都设有平面设计专业。同时,设计实践也在国内外取得了骄人的成绩。在这一背景下,这套丛书既是对当今平面设计的分析与总结,以供大家学习和思考,也力图在设计实践介绍一整套设计的方法,以期为具体的设计项目服务。

《平面设计案例分析》丛书分为封面设计、版式设计、广告设计、包装设计、招贴设计共计五个方面的内容。丛书选择了当今世界具有代表性的设计作品进行归纳剖析,为读者提供完整的设计介绍。与案例的彩图相对应的是手绘的草图,寥寥数笔简要地提示了设计中的重点,也增强了说明文字的可读性。通过案例的分析可以举一反三,体现了丛书的实用性,为读者提供了一套可供操作的范本。

丛书的作者都在大专院校任教,长期从事本专业的教学与设计,大多具有硕士以上学历。我们希望本丛书的出版能为专业人士的学习与工作带来一定的帮助。

易 晓

2004年5月于北京

“美丽”的书

现在书籍装帧,使用材料丰富,追求品味和个性可谓美仑美奂。回想几年前大多数书的装帧和设计形式还有些千篇一律,装帧材料也很单一,但就在这短短的几年之内,竟然有这样大的变化,其变化速度之快令人瞠目。这一现象证明书籍装帧的重要性已经为越来越多的人意识到并迅速接受。由于大众审美意识的日益提高,使得消费者对书籍装帧设计的要求也越来越高。

书籍装帧设计有很强的综合性,要求设计师具备结构造型能力,对图形、文字、色彩等视觉语言有敏锐的洞察力和控制能力,对书籍的制作工艺、印刷制版、装帧材料和印后加工工艺要有充分的了解,尤其当今的书籍设计师,掌握相应的电脑辅助软件的操作也是相当必要的。另外,获得一本真正意义上的书必须通过设计师或艺术家、排版工人、印刷工人、书籍装订工人、出版社和发行部门的共同配合和努

占主导地位的对角线结构,因为画面中人物视线(与画面垂直)的存在而生动富有生气。

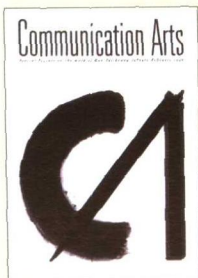
眼神与观者心灵的沟通,大颗奔放的色彩与字体。

力工作。所以说设计出一本“美丽”的书是相当不易的。

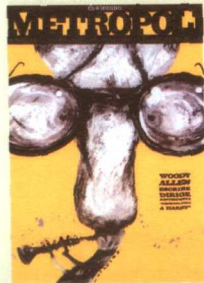
一本“美丽”的书的诞生，离不开书籍的形式元素间的紧密配合。即在与书籍内容一致的前提下，书籍的图片与文字、色彩与材料、排版与印刷工艺等形式元素之间的紧密配合。形式成为重要的工作。所有的书籍都是用来阅读的，不同的书籍有不同的内容，不同的阅读方式，决定了书籍的装订形式和装帧设计也各有不同，书籍的外观设计都要受内容的影响和制约，从这一点上来说书籍的外观设计是书籍内容的一部分。

鉴于作者的水平有限，仅将书籍装帧设计中的一个很小部分作为切入点，即封面设计的形式美规律。希望自己有限的点滴经验能够与读者共享。在书中收集了一些封面设计作品的图片，并针对这些封面设计的形式美规律作了必要的分析和阐述。从结构、空间、韵律、黑

黑白灰的对比，在画面设计元素较少时，设计师更要慎重处理黑白主副形的关系。

简洁大方的黑白黄的色彩效果，基本对版式的构图，画面生动明朗，朝气十足。

白、色彩、对比以及人物的表情与视线的运用等几个方面,结合实际作品,作了分析和归纳。

空间:任何视觉形象都有它特定的空间,没有空间或空间不足,都会使人感到窒息。画面的意境是空间感造成的气氛和空间中事物活动所产生的含义和情调。没有空间,这些感觉都会消失。

韵律:就像音乐一样,每一张成功的画面都有一个主要的韵律,这个韵律有些时候是画面的一条主导的结构线;有时则是画面元素共同形成的一种动律。不管一幅怎样成功的画面,必定有它内在的韵律。韵律是画面的骨架和内在能量。

黑白:这里所说的黑白不是色彩意义上的黑白,而是指画面中实体及因实体的存在而形成的虚体的关系。中国古代有一条美学规律:“计白当黑”,也就是说,当我们在平面中塑造一个形象时,不仅仅要注意这一形象本身的美,

大红的黑白红的色彩组合,醒目的图形,文字的变化及条形码的位置,使画面强化了图形的强烈力度。

虚与实的对比,将观者的注意力由封面人物的表情引向了书的标题。

还应注意因这一形象的存在同时形成的负形的美感。格式塔心理学的著名视错觉图片《鲁宾的面孔/花瓶幻觉》，与美学上阴阳相生的原理不谋而合。

对比：对比有很多种，包括动静对比、黑白对比、色彩对比、形态对比等。对比是相对的，对比矛盾的双方总是同时存在，在矛盾中必然有一方占主导地位，反之另一方为从属地位，矛盾双方互相依存。也就是说在画面统一的大前提下，灵活地运用对比，对比成分不能喧宾夺主。没有对比元素的画面是呆板无生气的……

产生视觉美的规律还有很多，在书中针对具体作品有更清晰的阐述，这里就不再赘述了。

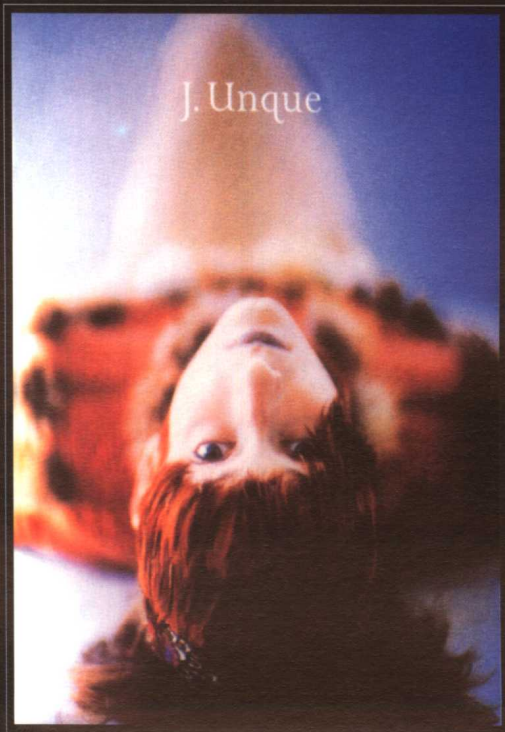

画面中的所有设计元素似乎在为观者搭建一个心理和视觉的平衡支架。

色彩同构，图形同构精巧，每一条线都分割出两个面，如何能使阴阳两个形态都能完美，需要我们在设计时掌握“计白当黑”的原则。

视线与观者的沟通，将画面的空间延伸至画面外，同时由于封面照片中景深的原因，产生了虚实的对比和空间感，将观者的注意力从画面人物视线转向了文字。

平面设计案例分析·封面设计

平面设计案例分析·封面设计

平面设计案例分析·封面设计

封面设计·平面设计案例分析·封面设计

封面设计·平面设计案例分析·封面设计

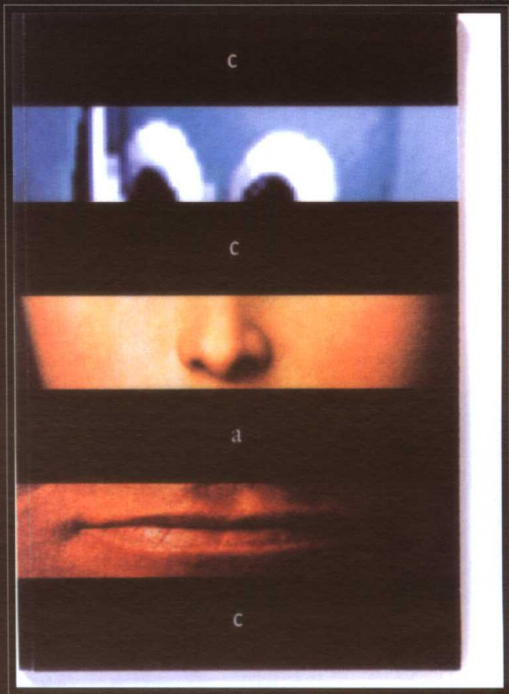
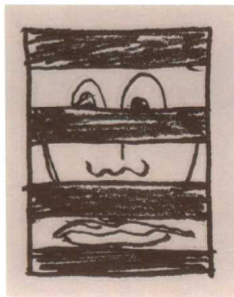
封面设计·平面设计案例分析·封面设计

试读电子书

在线购买

www.ertongbook.com

组合暗含的面孔与遮在前面的黑色块，使画面充满了神秘。

平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计案例分析 /

封面设计 / 平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计

封面设计 / 平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计

封面设计 / 平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计案例分析 /

封面设计 / 平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计案例分析 /

封面设计 / 平面设计案例分析 / 封面设计 / 平面设计案例分析 /