

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

Visual Communication Application Basis

视觉传达应用基础

张军等 编著

辽宁美术出版社

PLANE DESIGN TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

平面设计教学实践

Visual Communication Application Basis

视觉传达应用基础

张军等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

视觉传达应用基础 / 张军等编著. -- 沈阳 : 辽宁
美术出版社, 2015.5

(平面设计教学实践)

ISBN 978-7-5314-6618-5

I. ①视… II. ①张… III. ①视觉设计-高等学校-
教学参考资料 IV. ①J062

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第022368号

出版者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：18.25

字 数：496千字

出版时间：2015年6月第1版

印刷时间：2015年6月第1次印刷

责任编辑：林 枫 王 楠

装帧设计：林 枫

责任校对：李 昂

ISBN 978-7-5314-6618-5

定 价：270.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

Contents

总目录

01

计算机与平面设计

腾学祥 等 编著

1 100

02

图案设计

于振丹 等 编著

1 80

03

标志设计

张 军 等 编著

1 110

序

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣昌盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Preface

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

PLAnE DESIGN

TEACHING AND LEARNING PRACTICE SERIES

计算机与平面设计

腾学祥 等 编著

目录

contents

序

第一章 平面设计 007

- 第一节 平面设计的概念 / 008
- 第二节 平面设计的内容 / 009
- 第三节 平面设计与计算机技术 / 010
- 第四节 平面设计的基本原则 / 010
 - 一、平衡 / 010
 - 二、动态 / 012
 - 三、比例 / 012
 - 四、简洁 / 012
 - 五、对比 / 012
 - 六、和谐 / 012

第二章 标志设计 013

- 第一节 标志 / 014
- 第二节 标志设计的表现形式 / 014
 - 一、图形型 / 014
 - 二、文字型 / 015
 - 三、综合型 / 015
- 第三节 标志设计的基本原则 / 016
 - 一、原创性 / 016
 - 二、艺术性 / 016
 - 三、准确性 / 016
 - 四、适用性 / 016
 - 五、时代性 / 016
- 第四节 实例讲解 / 016

第三章 文字设计 033

- 第一节 字体与词汇 / 034
- 第二节 中文字体 / 034
- 第三节 外文字体 / 035
- 第四节 实例讲解散 / 036

第四章 招贴设计

041

- 第一节 招贴广告 / 042
- 第二节 招贴广告的创意 / 042
- 第三节 招贴广告的设计技巧 / 042
 - 一、想象 / 042
 - 二、颠倒 / 043
 - 三、联系 / 043
 - 四、比喻 / 043
 - 五、删节 / 044
 - 六、调整 / 044
- 第四节 实例讲解 / 045

第五章 包装设计

051

- 第一节 包装设计 / 058
- 第二节 包装设计的基本构成要素 / 058
 - 一、图形 / 058
 - 二、文字 / 058
 - 三、构图 / 058
 - 四、色彩 / 058
- 第三节 常见商品包装的形式 / 058
- 第四节 实例讲解 / 060

第六章 图形图像设计

071

- 第一节 图形 / 072
- 第二节 图形创意 / 072
- 第三节 图像 / 072
 - 一、突出特征 / 073
 - 二、对比衬托 / 073
- 第四节 实例讲解 / 074

第七章 版式设计

089

- 第一节 版式设计 / 090
- 第二节 版式设计的编排原则 / 090
 - 一、视觉引导 / 90
 - 二、空间 / 90
 - 三、主次 / 90
 - 四、协调性与对比性 / 90
- 第三节 实例讲解 / 092
- 后记

平面设计

算
第一

一、本章重点
了解平面设计内容，掌握平面设计的基本原则。
二、建议学时
4学时。

第一章 平面设计

第一节 //平面设计的概念

平面设计一词源自英文“Graphic Design”，最早是由美国平面设计家威廉·阿迪逊·德维金斯于1922年提出的。平面设计一词正式成为国际设计界通用的术语是在20世纪70年代，这期间，由于市场经济的发展，商品市场的竞争愈演愈烈，平面设计在市场竞争的环境中扮演的角色越来越重要。同时，社会组织之间需要用视觉的方式进行信息的传

播，因此，平面设计的功能愈显强大，平面设计的职业特性日趋发展和完善，平面设计已演变成一门专门学科。

所谓的“平面设计”，指的是在二维空间中的设计活动，换一种理解，它特指的是以印刷手段为基础的平面作品的设计。目前，随着信息时代计算机辅助设计带来新技术冲击，平面设计已经演变成一种信息识别和信息传播的重要工具，建立起一套完整的设计理念和体系（见图1-1~1-5）。

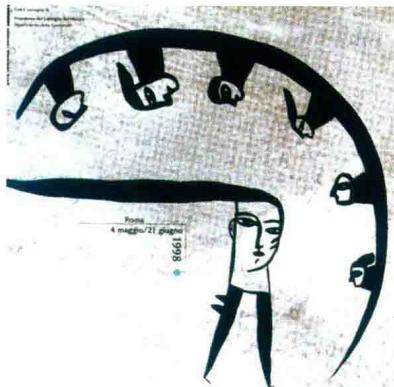

图1-1

图1-2

图1-4

图1-3

图1-5

第二节 // 平面设计的内容

平面设计涉及的范围广泛，平面设计经过多年的发展，涵盖的内容不断扩展，目前主要包括如下领域：广告设计、书籍和出版物设计、商业传播设计、视觉识别系统设计、字体设计、包装设计、展示设计等（见图1-6~1-10）。

平面设计的具体应用形式主要分为：以文字为主的设计、以图形为主的设计、综合性设计。

以文字为主的设计主要是文字与字体的设计，

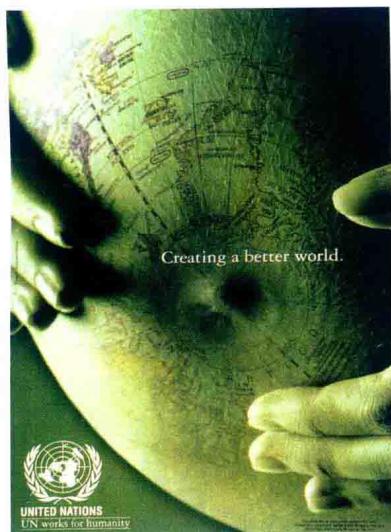

图1-6

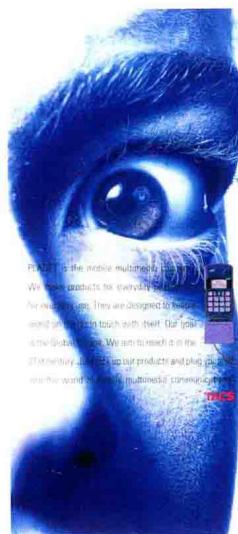

图1-7

图1-8

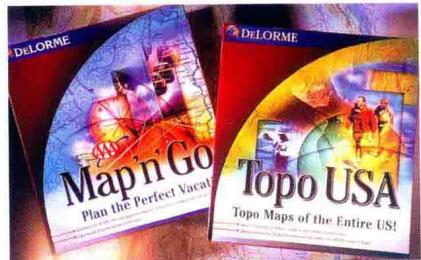

图1-9

图1-10

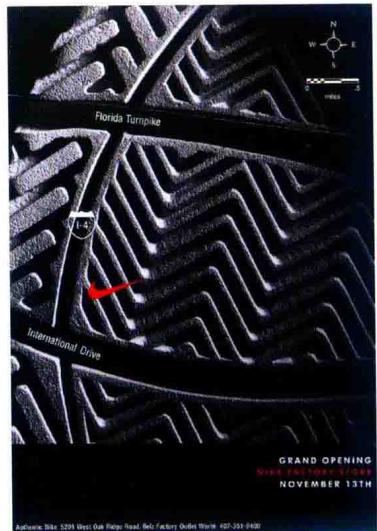

图1-11

包括：字母设计、文字编排设计、字体设计、标志设计、标牌设计等。

以图形为主的设计主要是图形和摄影（在平面上的运用），包括：标志设计、图表设计、插图、摄影、装饰性设计等。

综合性设计是运用字体、语言、图形等各种设计元素进行整合的设计，包括：出版物的设计、招贴设计、图表设计、视觉识别系统设计、包装设计、展示设计、环境设计等（见图1-11~1-14）。

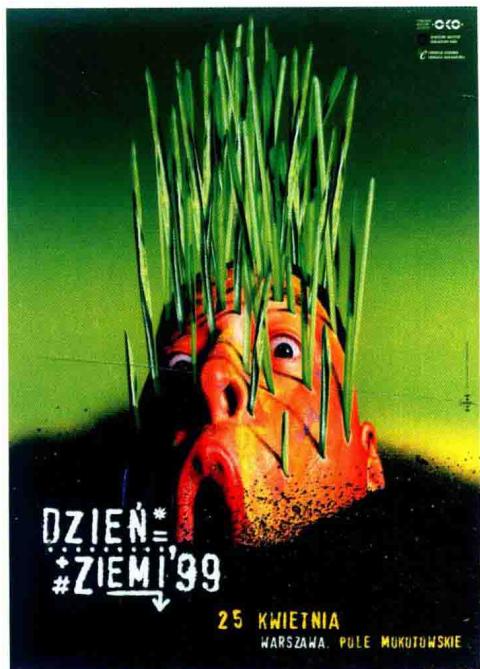

图1-13

图1-12

图1-14

第三节 // 平面设计与计算机技术

20世纪80年代到90年代以来，平面设计的最大变化因素之一是计算机被广泛地运用到设计的整个过程中来。计算机技术在平面设计上的应用，改变了传统的平面设计手法，特别是一些设计软件的迅速发展，出现了一系列崭新的、能力强大的新平面设计软件，比如Photoshop、CorelDRAW、Illustrator、PageMaker等，使用计算机不仅能够大量缩短平面设计的时间，同时也开拓了一个崭新

的、利用电脑从事创意设计的天地。电脑能够灵巧地拼合形象、创造手工绘制无法达到的境地。不管业界人士对计算机辅助设计带来的结果作何评价，有一点是肯定的，计算机技术为平面设计的版面编排、图像处理、文字处理带来前所未有的便捷，加上配套的设备发展，比如激光扫描机、彩色打印机的普及和迅速发展，完全改变了平面设计的方式，开创了平面设计的新时期。可以说，新一代的平面设计师，如果不掌握计算机技术，是根本不可能在平面设计领域立足的。

第四节 // 平面设计的基本原则

平面设计原则指平面设计视觉表现的操作行为与过程中所遵循的基本艺术规律。它与设计美学的规律基本是一致的，但也有它的独特性。

一、平衡

所谓平衡，即是使画面各物体的大小或色彩等特征产生均衡感觉的一种构图质量，类似于天平上的物理总量的均衡。

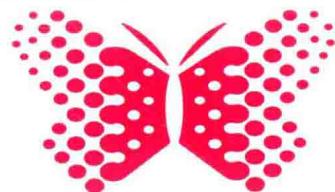
1. 标准平衡

标准平衡的关键在于绝对对称，画面中两边的元素对称，视觉分量完全相等，这种构图给人一种高贵、稳重、保守的印象，同时，这种平衡也有单调、呆板的感觉（见图1-15、1-16）。

2. 非标准平衡

在视觉上平衡的画面可以由各种不同形状、大小、色彩浓度、以及距光心（画面视点中心）不同

距离的深色元素构成。像跷跷板一样，位于光心附近的厚重物体可以通过离光心较远的一个轻薄的物体来达到平衡。运用非标准平衡可以使设计作品更生动、更活泼、更刺激（见图1-17、1-18）。

ColorAd Printers

图1-15

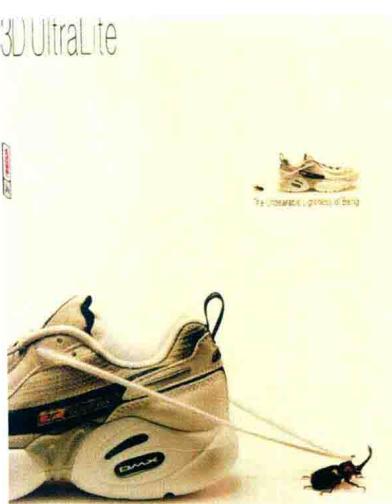
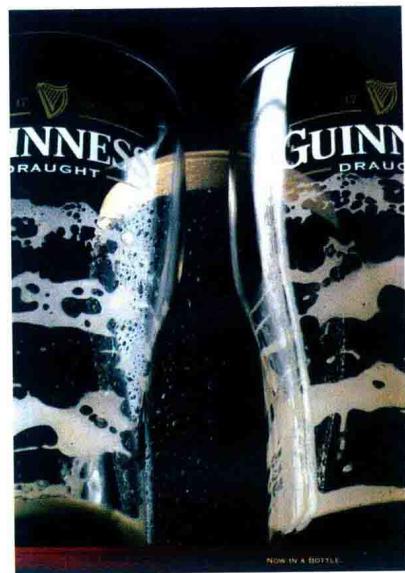

图1-17

图1-18

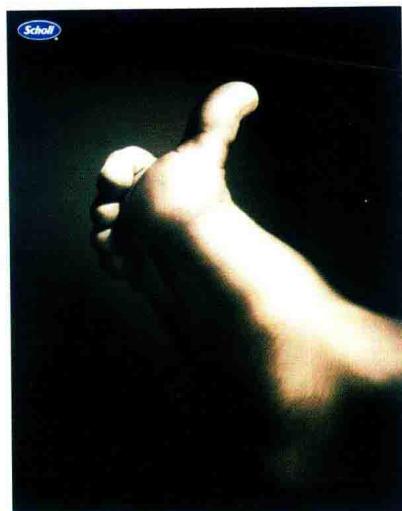

图1-19

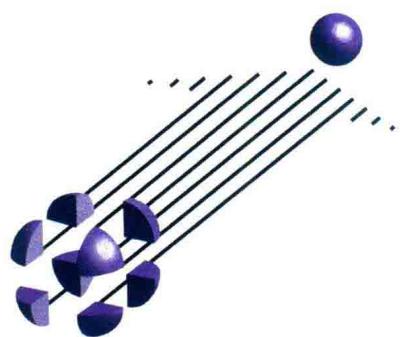

图1-20

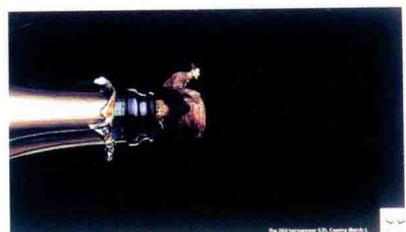

图1-21

图1-22

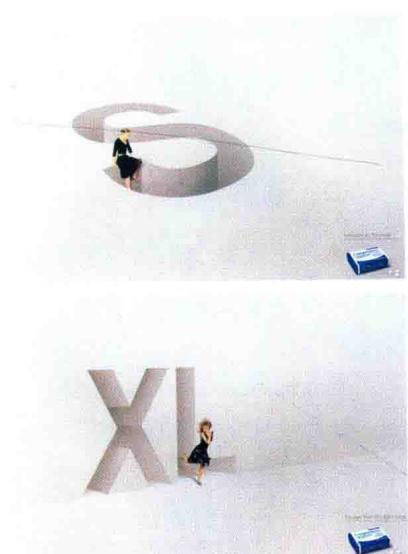

图1-23

图1-16

图1-24

图1-27

图1-25

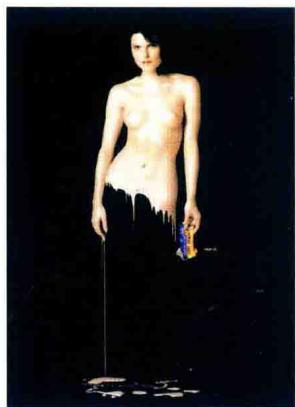

图1-28

图1-26

平衡画面起关键作用的是色彩均衡与形体的浓淡分量。

二、动态

动态：即整个画面重要构成要素（标题文字、图形、色块等）组成的形态。动态是引导受众视线的重要因素。

表现画面动态的几点提示：

人物或动物的眼睛位置可以引导人的视线；

带指向性的形状，如手指、箭头等可以引导人的注意力从一个因素转向另一个因素（见图1-19、1-20）。

三、比例

比例：即画面中各个设计元素所占空间的大小。

设计作品版面的空间分布不仅要赏心悦目，重要的是要按各元素的重要性来安排主次，要避免平均分配空间（见图1-21、1-22）。

四、简洁

简洁、单纯是平面设计要遵守的最基本的原则。

要突出主要元素，使主题一目了然。

构图要便于人们阅读和理解，切忌图形、图案杂乱无章，给人感觉修饰过多（见图1-23）。

字体的花样不能太多，反差不能太大。

五、对比

对比：指两种元素同时出现在画面上，它们的形状、色彩、大小等因素之间发生的差异。

对比是引起人的视觉刺激的先决条件，在构图时，首先要确定画面主要元素的对比关系，比如要塑造高的感觉，不仅主要形象要高大，还要有短的、矮的元素相陪衬，这些元素可以是短的线条、色块或文字（见图1-24、1-25）。

六、和谐

和谐是指平面设计中众多的不同元素彼此相关，使画面在整体上呈现一种和谐的感觉。

和谐并不意味着平面设计中所有的元素必须相似性，而是要求各元素之间“和平相处”，形成一个统一的整体。相互补充、相互联系、缺一不可（见图1-26~1-28）。

[复习参考题]

- ◎ 平面设计的基本原则包括哪些内容。
- ◎ 计算机在平面设计中的作用。

标志设计

第二章

本章重点
了解标志设计的表现形式，掌握标志设计的基本工具、造型
法则；熟练掌握CorelDRAW软件中的贝兹工具、渐变填充等命令。
建议学时
16学时。