

中国高等职业院校艺术专业系列教材

设计应用

Design Application

朱曦 著

上海人民美術出版社

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

中国高等职业院校艺术专业系列教材

设计应用

Design Application

朱曦 著

上海人民美術出版社

Shanghai People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

设计应用 / 朱曦编著. — 上海: 上海人民美术出版社,
2009.1

(中国高等职业院校艺术专业系列教材)

ISBN 978-7-5322-5741-6

I. 设. . . II. 朱. . . III. 艺术-设计-高等学校: 技
术学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 207655 号

中国高等职业院校艺术专业系列教材

设计应用

著 者: 朱 曦

策 划: 薛建华

责任编辑: 哈思阳

装帧设计: 华 华

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 7 印张

版 次: 2009 年 1 月第 1 版

印 次: 2009 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-5741-6

定 价: 29.00 元

目录

第一章 设计也是一种语言	5
学习构图语法	6
掌握设计要素	13
寻找自己的表达风格	21
课后练习	22
第二章 如何设计标志	23
经典的标志设计	24
深入调研	25
设计准备	27
名称的开发	28
图标和字标	28
把握要点	30
遵循原则	31
独特的艺术规律	33
全方位的企业形象设计	35
制作成功的标志	37
VI 手册	37
课后练习	40
第三章 如何设计样本	41
从一张卡片开始	42
多种式样	44
设定页面	49
字体和图形	51
版式编排	57
封面和内页	61
有用的经验	63
课后练习	64

第四章 如何设计海报..... 65

明确海报主题..... 66

创意表达..... 68

寻求合适的图像..... 78

视觉信息分级..... 84

画面布局..... 86

课后练习..... 88

第五章 如何设计包装..... 89

设计定位..... 90

包装材料和形式..... 91

色彩方案..... 95

概念发展..... 97

主要展示版面..... 99

货架效果..... 102

吸引注意力的四大元素..... 102

设计模型..... 103

包装附属设计..... 106

课后练习..... 106

第六章 活学活用..... 107

设计流程..... 108

和客户的交流..... 109

个性创作..... 110

课后练习..... 112

The page features a decorative background consisting of a grid of small squares. Most squares are a light grey color, while some are a bright yellow. These yellow squares are scattered across the page, often forming partial rows or columns that frame the central text. For example, there is a vertical column of yellow squares on the left side, and a horizontal row of yellow squares at the top. The overall effect is a modern, minimalist aesthetic.

第一章 设计也是一种语言

第一章 设计也是一种语言

平面设计是信息进行视觉传达的过程。从某种意义上讲,平面设计也是一种语言,它是以表达信息内容为目的,将重要的信息和不那么重要但无法缺少的信息,通过视觉符号和元素呈现在画面上。

学习构图语法

无论是平面设计师,还是平面设计专业的学生,要解决视觉难题、完成平面设计项目,对平面设计基本原理的了解就必不可少。在本书中,我们并不对点、线、面等基本抽象元素作大篇幅的分析和描述,而是将标志、图像、字体、色彩和材料等实际的设计要素直接在画面中组合,利用基本设计原理完成布局,将信息内容通过各种应用型的平面设计表达给观者。

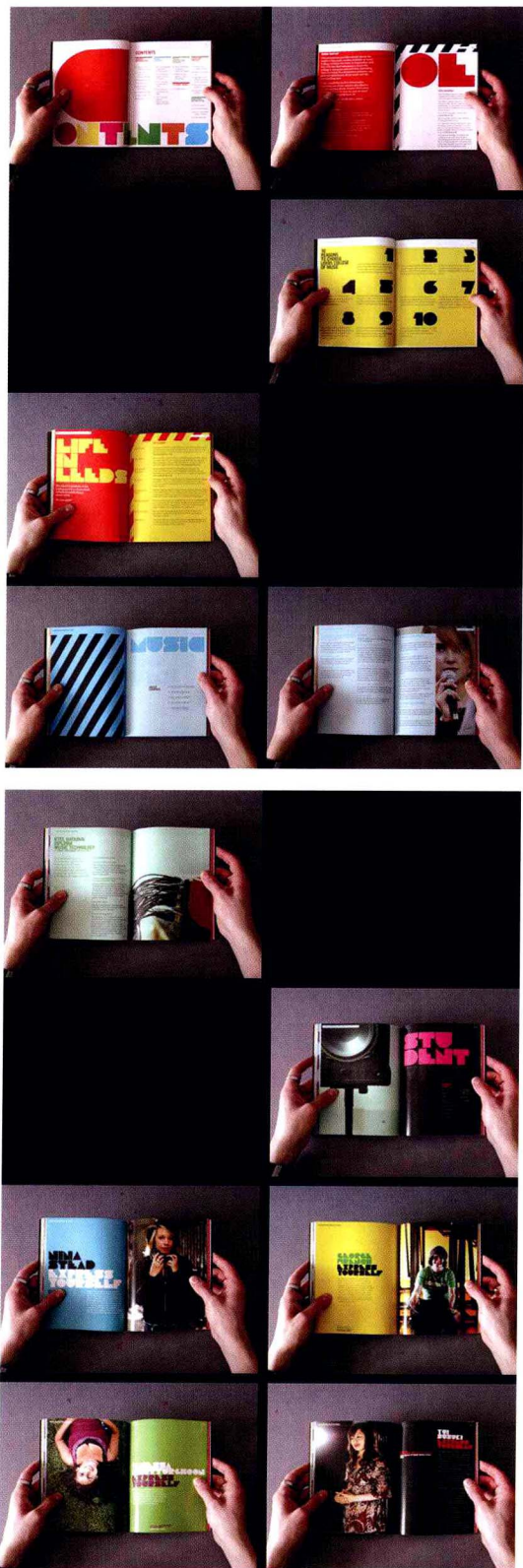
要理解平面设计,就必须从理解构图开始。所谓构图,就是为了达成视觉传达的目的面对各种设计要素的精心安排。构图的主要目的就是创造出一种赏心悦目、发人深思的视觉元素组合。一些构图会依循设计网格(为构图提供一个固定系统的框架结构),而

另一些构图的绘制则是根据对各种设计元素及其在各自位置上的作用进行分析的结果。要绘制构图,第一步就是理解设计原理,明白元素间的相互关系是如何影响各种设计元素的,以及这种相互关系又是如何左右视觉传达的整体效果的。

大量形态各异、大小不一的图像、文字元素如何组合在同一个画面中,“构图”是关键

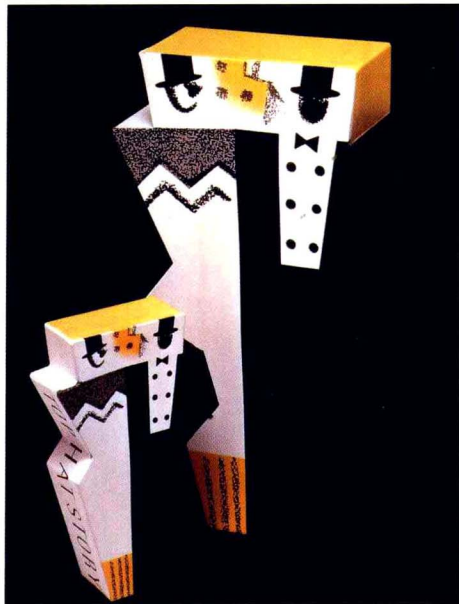
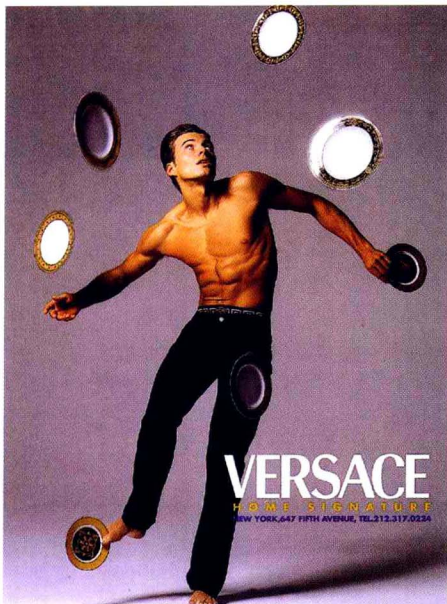
与基本设计原理相关的概念有很多，我们在此概括了一些重要的概念加以说明。下面定义的这些概念将会有助于同学们进一步理解为什么一些平面设计的构图会大获成功，而另一些构图设计却收效甚微。

版面设计常依循设计网格，加入色彩元素，增强整体感

平衡

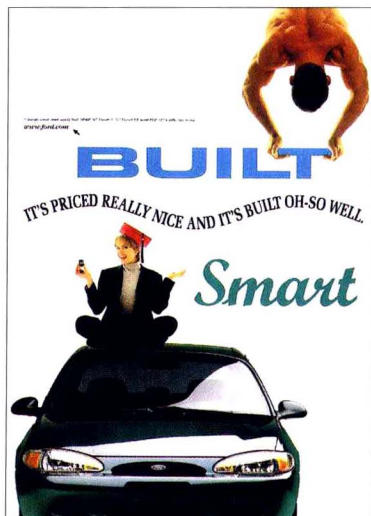
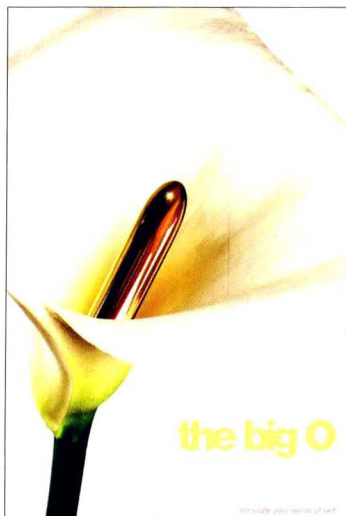
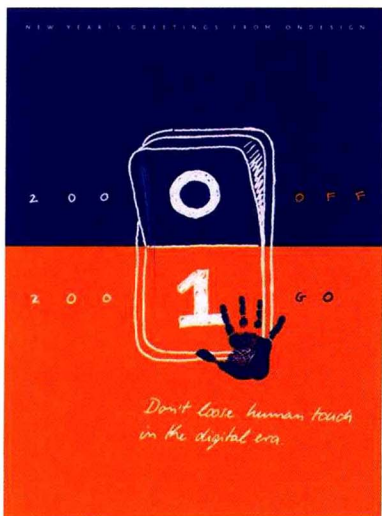
平衡就是为了让设计作品的外观效果具有“整体感”而将各种设计元素或组成部分汇聚到一处。视觉平衡可以通过对称或不对称的方法创造出来。

不对称产生的视觉平衡，动感、活跃

对比

如果各种元素的安排布置强调了彼此之间的差异，对比效果就被创造了出来。对比的方面可以是笔画宽度、尺寸大小、比例关系、色相、明度、质感或形态所产生的正负动态效果。

颜色对比、质感对比、形态对比产生的不同效果

张力

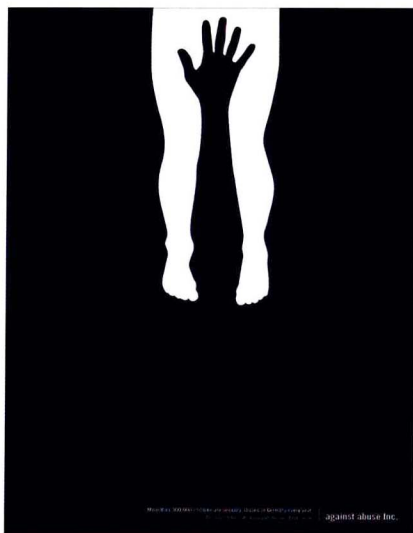
张力就是对立元素间的平衡状态。由于赋予单个元素更多的强调效果，所以运用了张力原理的布局设计就能够激发观看者的兴趣。

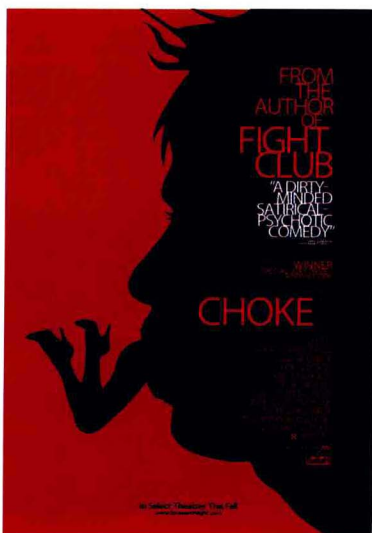
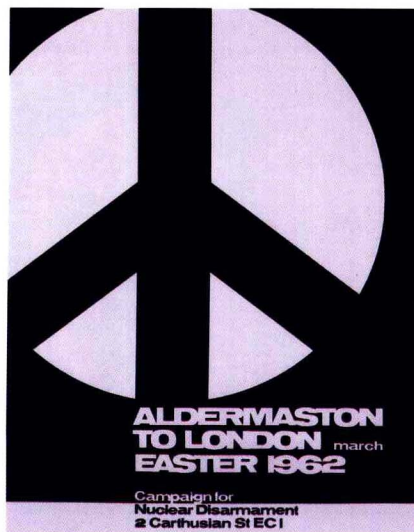
电脑绘画表现的张力，将观众的注意力集中到一点上

前景与背景 (正面与负面)

正负是指一幅构图中各种设计元素相对立的关系。物体或元素构成前景 (即“正面”), 围绕该元素的空白或环境就是背景 (即“负面”)。

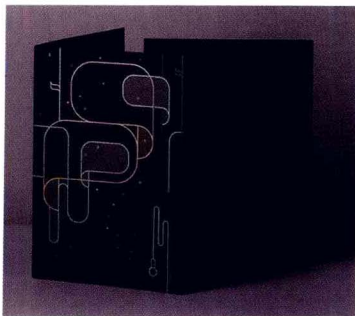
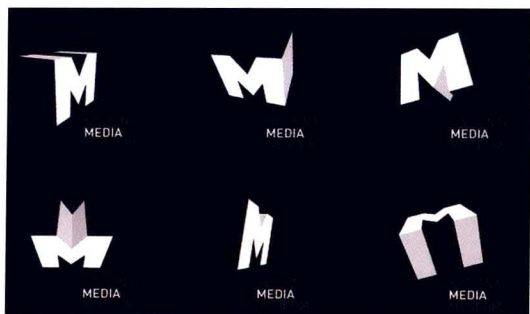

正负形概括、简练，又夹杂着趣味性，很吸引眼球

明度

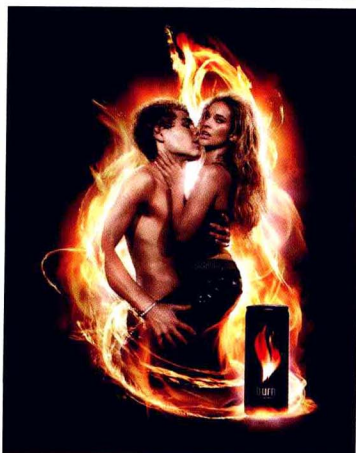
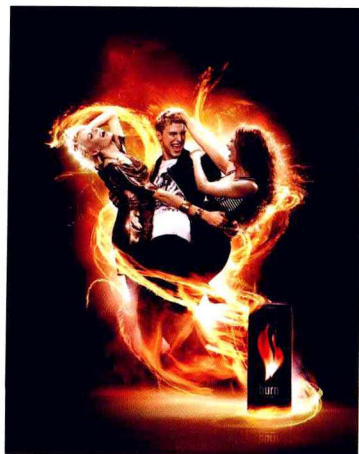
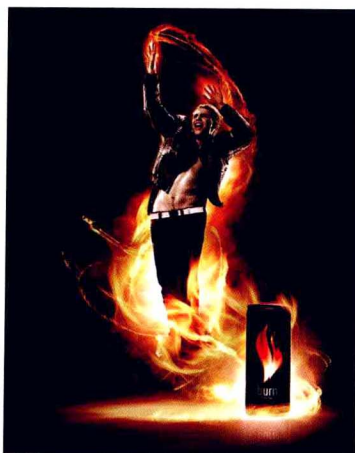
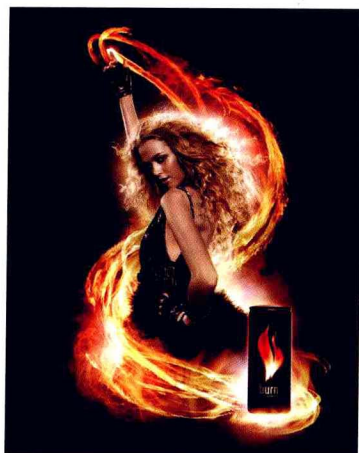
明度（也称“色值”）通过色彩的明暗程度被创造出来。运用明度原理，通过明暗对比的方法就能有效控制观看者的注意力。

高明度和低明度产生的不同效果

重量

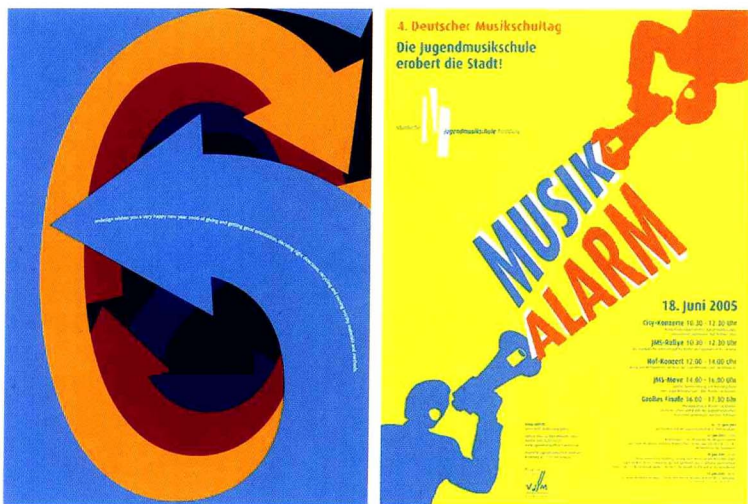
重量是指一种视觉元素相对于其他元素的大小、形状和颜色效果。

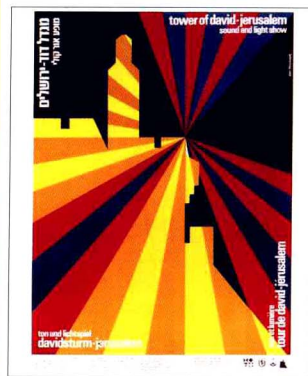
熊熊的火焰，热辣的舞姿都着力刻画了可口可乐Burn能量饮料燃烧激情、活力四射的主题

布置

布置就是在一个视觉格局内各元素的相对位置。布置会创造出一个焦点，而焦点则会引导眼睛的观察方向。

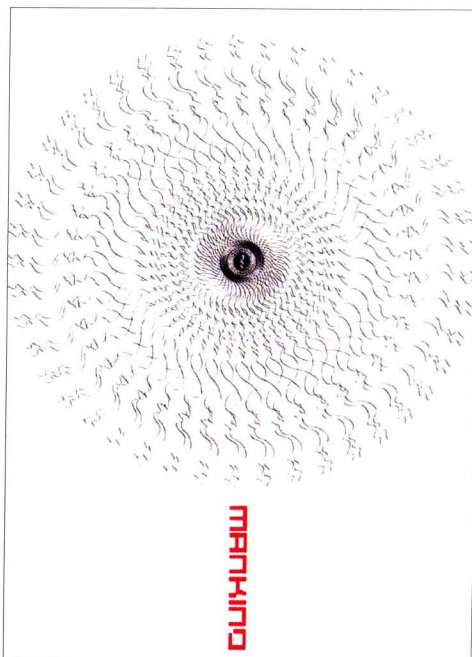
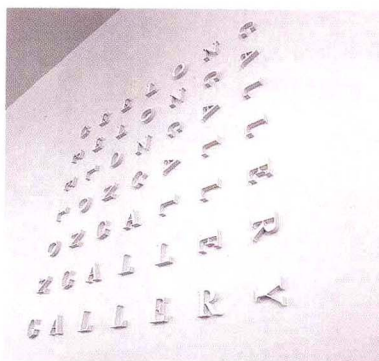

图形布局营造的指向性，指引观者阅读重要信息

排列

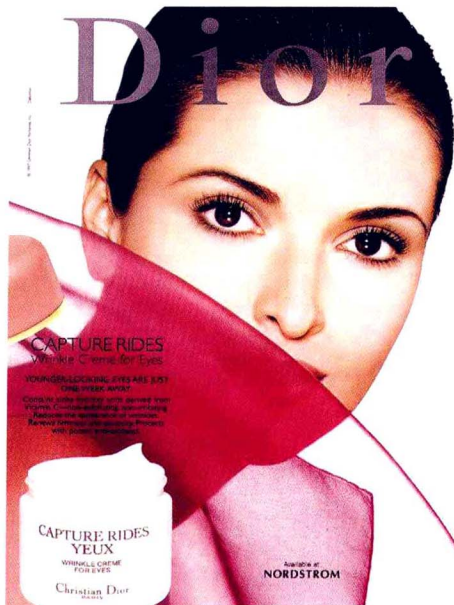
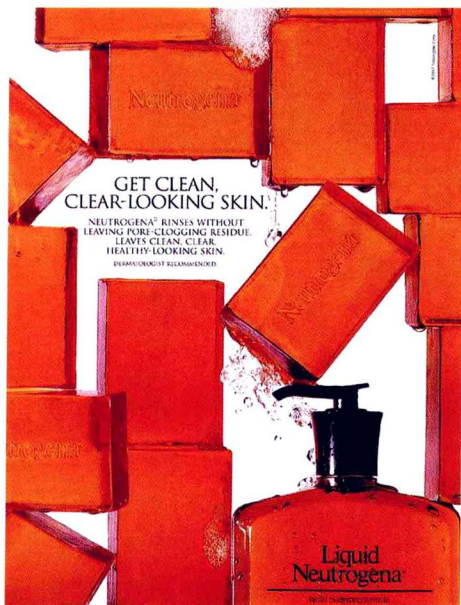
排列就是按照逻辑分类的方法对各种视觉元素的安排，以便顺应人类的感知模式，从视觉效果上支持信息的自然流动。

运用排列手段的基本造型元素通常以简洁、干练的抽象元素为主

层次

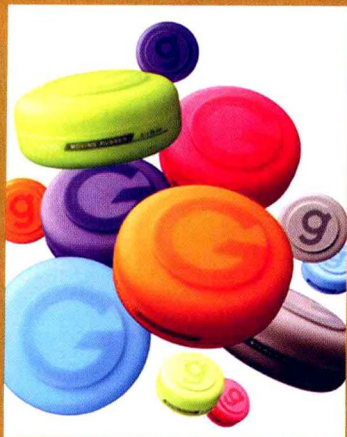
根据各视觉元素的重要性高低,阶梯式或者等级式地对其进行安排,这样就创造出了层次。赋予各元素的重要性高低,可通过尺寸大小、重量、明度、布置、排列和比例关系等视觉手段表现出来。

化妆品的海报依次传递的信息为:产品、品牌、清爽、优质

质感

一份平面构图可通过采用不同的设计风格而传递出质感。质感能增加构图的深度,或者创造出物理质感,如光滑、粗糙或带颗粒的视觉效果。

不同的材质表现出不同质感——塑料的颜色鲜艳,金属颜色的稳重厚实,不锈钢颜色则光滑耐用

文字标志

掌握设计要素

构图是将平面设计中的标志、图像、文字和组合排列在一起，形成一个完整的画面。这四方面的组合构成了平面设计的整体效果。平面设计构图中各种要素总体运用得正确、适当，就很可能创作出优秀的平面设计作品。

1. 标志要素

标志是一种符号，是企业、团体和商品等的象征形象。标志是一项关于工艺美术的设计，它涉及到政治、经济以及艺术等各个领域。标志的特点是由它的功能、形式决定的。它要将丰富的传达内容以更简洁、更概括的形式，在相对较小的空间里表现出来，同时需要观察者在较短的时间内理解其内在的含义。标志一般可分为文字标志、图像标志以及文字图像相结合的标志这三种形式。一个成功的标志设计，应该是创意表现有机结合的产物。创意是根据设计要求，对某种理念进行综合、分析、归纳、概括，通过哲理的思考，化抽象为形象，将设计的抽象表现，逐步转化为具体的形象设计。

文字图像相结合标志

图像标志

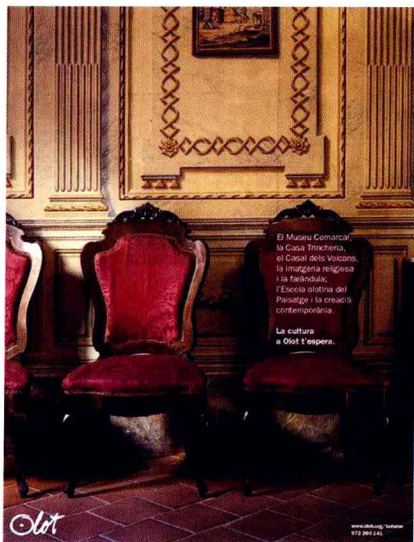
2. 图像设计

平面设计中的图像，主要指画面中使用的实物图像和装饰纹样等。图像作为设计的语言，就是要将形象的内在、外在的构成因素表现出来，以视觉形象的形式把信息传达给消费者。要达到此目的，图像设计的选择准确是非常关键的。选择的过程即是熟悉视觉信息的过程，应充分理解和表现客户想要表达的内容。

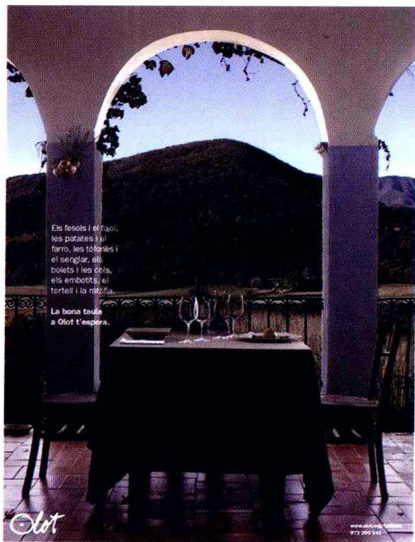
图像就其表现形式可分为实物图像和装饰图像。

实物图像：采用绘画手法、摄

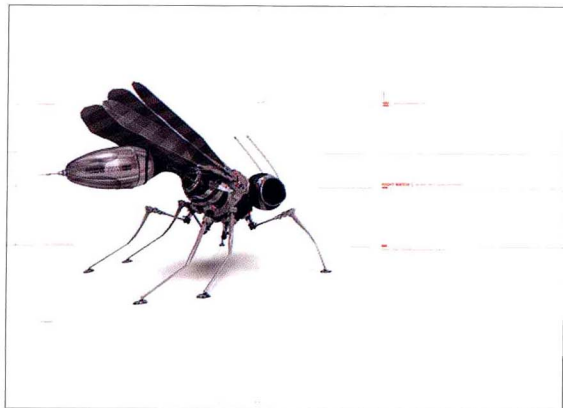
影写真等来表现。绘画是平面设计的主要表现形式，根据平面设计整体构思的需要绘制画面，营造视觉气氛。与摄影相比，它具有提炼、概括和自由的特点。绘画手法直观性强，欣赏趣味浓，是宣传、美化、推销平面作品的一种手段。然而，平面设计的商业性决定了设计应突出表现商品的真实形象，要给消费者直观的形象，所以用摄影来表现真实、直观的视觉形象是平面设计中的最佳表现手法。

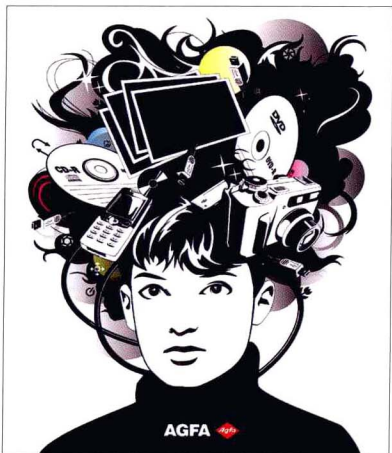

摄影实物图像

电脑绘画实物图案

具象装饰图案

抽象装饰图案

装饰图像：分为具象和抽象两种表现手法。具象的人物、风景、动物或植物的纹样作为平面的象征性图像，可用来表现平面的内容物及属性。抽象的手法多用于写意，采用抽象的点、线、面的几何形纹样、色块或肌理效果构成画面，简练、醒目，具有形式感，也是平面设计中的主要表现手法。通常，具象形态与抽象表现手法在平面设计中并非孤立的，而是相互结合的。

内容和形式的辩证统一是图像设计中的普遍规律，在设计过程中，根据图像内容的需要，选择相应的图像表现技法，使图像设计达到形式和内容的统一，创造出反映时代精神、民族风貌的适用、经济、美观的设计作品是平面设计者的基本要求。

CD封套，将乐器和水墨相结合，表现音乐的自由流动，破损的乐器也寓意打破常规，标新立异

3. 色彩设计

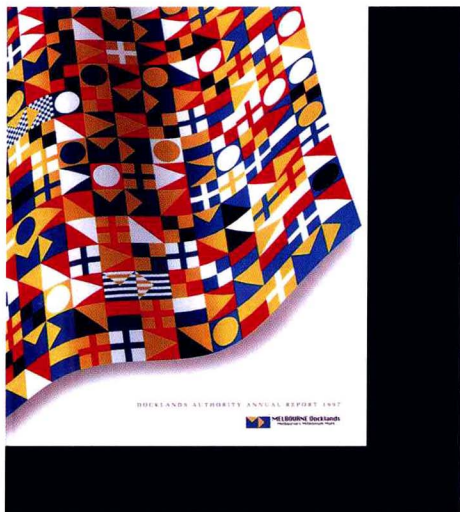
色彩设计在平面设计中占据重要的位置。色彩是美化和突出产品的重要因素。平面色彩的运用是与整个画面设计的构思、构图紧密联系着的。平面色彩要求平面化、匀整化,这是将色彩过滤、提炼和高度概括。它以人们的联想和色彩的习惯为依据,进行高度的夸张和变色,是平面艺术的一种手段。

同时,平面的色彩还必须受到工艺、材料、用途和销售地区等的制约和限制。对于商业平面设计,大多数设计作品要求色彩醒目,对比强烈,有较强的吸引力和竞争力,以唤起观者的注意,促进视觉信息的传播。例如,食品类用鲜明丰富

的色调,以暖色为主,突出食品的味觉、新鲜和营养;医药类用单纯的冷暖色调;化妆品类常用柔和的中间色调;小五金、机械工具类常用蓝、黑及其他沉着的色块,以表示坚实、精密和耐用的特点;儿童玩具类常用鲜艳夺目的纯色和冷暖对比强烈的各种色块,以符合儿童的心理和爱好;体育用品类多采用鲜明响亮色块,以增加活跃、运动的感觉……不同的商品有不同的特点与属性。设计者要研究消费者的习惯和爱好,以及国际、国内流行色的变化趋势,以不断增强色彩的社会学和消费者心理学意识。

海报用色彩来提高视觉冲击力

食品包装用不同颜色来区别各种口味的产品