

Computer Graphic

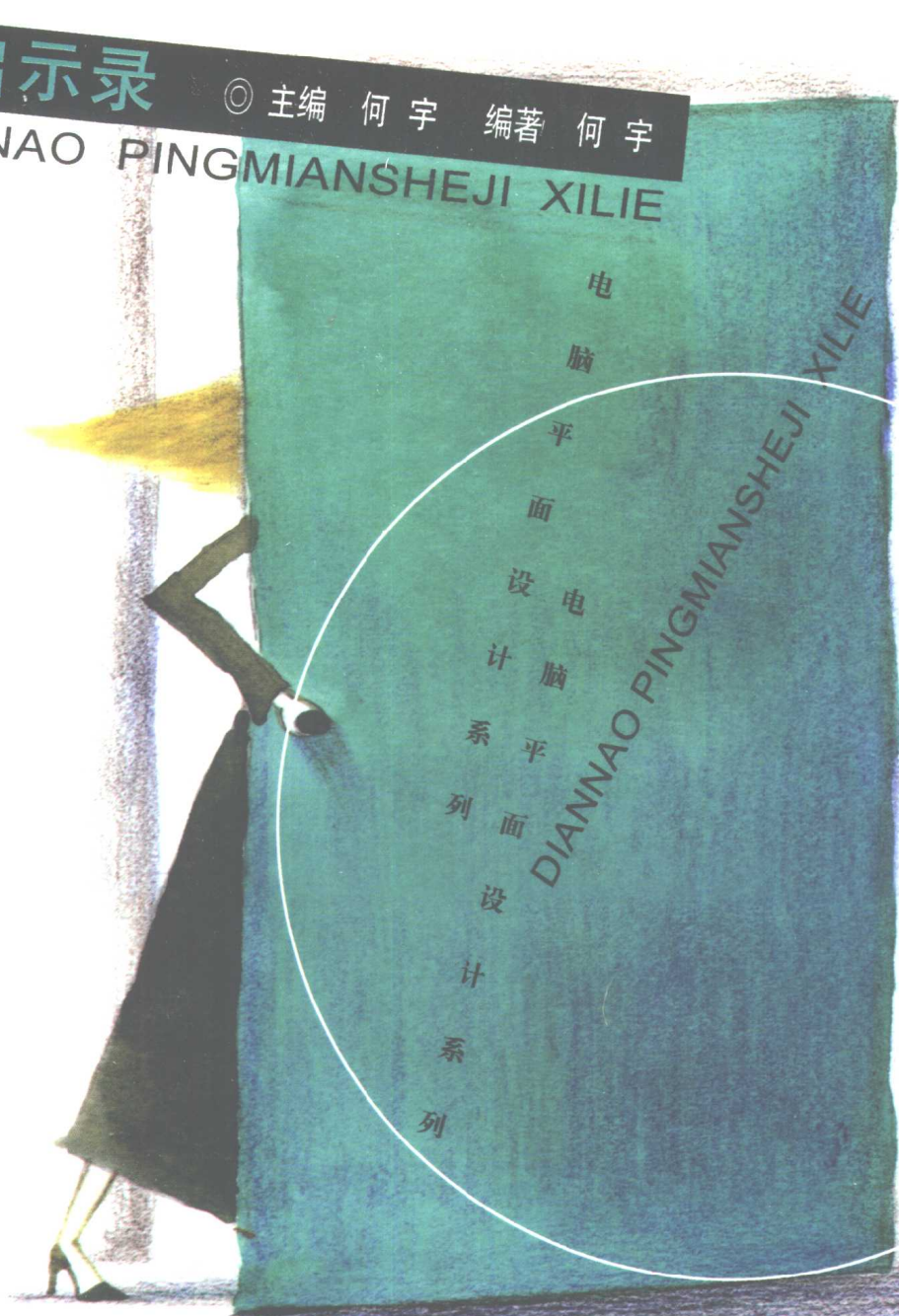
DESIGN

电脑平面设计系列 Series

> 启示录

© 主编 何宇 编著 何宇

DIANNAO PINGMIANSHEJI XILIE

浦东电子出版社
PeP Pudong ePress

启 示 录

主编：何宇

作者：何宇

浦 东 电 子 出 版 社

内 容 简 介

J I A N J I E

本启示录为电脑平面设计系列的第一部，它通过实际的设计范例，系统地讲述了电脑平面设计的艺术与软件应用规律。本篇以启发读者在电脑平面设计中的创造能力、感悟能力和分析能力为宗旨，让读者快速地掌握艺术的韵律，创造出杰出的设计作品。

书 名：	电脑平面设计系列——启示录
文 本 著 者：	何 宇
CD 制 作 者：	辰光多媒体制作中心
责 任 编 辑：	舒红梅
出 版 者：	浦东电子出版社
地 址：	上海浦东郭守敬路498号上海浦东软件园内 201203
	电话：021-38954510, 38953321, 38953323（发行部）
经 销：	各地新华书店、软件连锁店
排 版：	四川中外科技文化交流中心排版制作中心
CD 生 产 者：	东方光盘制造有限公司
文 本 印 刷 者：	郫县犀浦印刷厂
开 本 / 规 格：	787×1092毫米 16开本 4印张 45千字
版 次 / 印 次：	2001年9月第一版 2001年9月第一次印刷
印 数：	0001—8000册
本 版 号：	ISBN 7-900335-72-2
定 价：	35.00元（ICD，配使用手册）

说明：凡我社光盘配套图书有缺页、倒页、脱页、自然破损，本社发行部负责调换。

作者简介

何宇：四川成都人

1996 毕业于北京服装学院装潢设计系

1996 四川大学艺术学院任教至今，现为四川大学艺术学院教师、平面设计师、四川省工艺美术学会会员

作品：

1991 参加首届天府食品博览会包装设计大赛，包装设计作品：《中国名茶》获银质奖

1997 卡通作品《吉祥物——欢欢》入选第五届中国艺术节吉祥物设计大赛，并获金质奖

1999 编著《电脑特效字制作和创意》，四川美术出版社出版

设计作品入选《中国首届设计艺术大展》、《四川大学学报》、《当代文坛》、《艺术与设计杂志》

前言

Q I A N Y A N

重要声明：
如果您的计算机中安装了「瑞星杀毒」软件，请先关闭「实时监控」功能，否则本光盘将无法运行。

我们对于电脑的学习并不是什么新鲜事了，翻开一本书对着电脑操作，读了几十篇才能操作得了几分钟，这种痛苦与焦急笔者同样也品尝过。在多年的学习、教学、设计实践中笔者深深感觉到如果电脑学习不从实用、系统、有层次的角度来进行，那么不管你花多少时间都只能事倍功半、离工作要求甚远。就像一张广告的制作，设计基础——输入方式——软件处理——印刷技术——网络技术……这是相互深入联系的环节。任何一个环节有问题都会严重地影响到你的工作，只学软件操作怎么能解决问题呢？而在软件操作中也是多种软件相互配合而成，图形处理软件——图像处理软件——印前排版软件——输入与输出软件——网络软件——三维软件……它们同样也是一环扣一环的，我想绝大多数读者辛辛苦苦学习软件决不仅仅是玩玩而已，而是想用它们来做好实际的工作、产生效益！

本套电脑平面设计系列正是从系统性、实用性的角度来引导读者由浅入深地学习。本系列分为启示录、基础篇、广告篇、包装篇、VI篇、网页篇、材质篇、字体篇。均由正在从事电脑平面设计实务和教学的设计师、教师担纲。他们均有很强的设计能力与电脑教学经验，工作中都有许多成功的电脑设计作品问世、获奖。在此篇的编写过程中，范例大都选自他们的作品，从范例制作、实例选登、文字讲授、内部版式设计都由他们亲手完成。我们的宗旨是将精品奉现给读者，让读者学得轻松、学得全面、学得深入、学得实用。本篇适用于美术和设计工作者，非美术专业的制版、印刷、网络从业人员，各艺术专业院校及电脑培训学校学生，以及电脑平面设计爱好者。

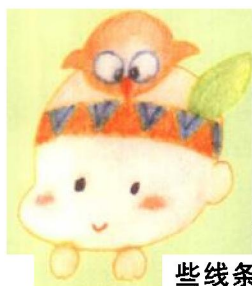
C O N T E N T S	目 录	
	第一章 我们都是天才设计师	1
	第一节 你已经创造了精彩的设计	1
	第二节 我们都是精彩的缔造者	6
	第三节 对自然的领悟	8
	第二章 从毛笔到鼠标	9
	第一节 自然的流露与心灵的表达	9
	第二节 新的需要	10
	第三节 新的表达	11
	第三章 电脑平面设计在商业中的应用	12
	第一节 广告设计与制作	12
	第二节 卡通图形设计与制作	22
	第三节 字体设计与制作	30
	第四节 版式设计 with 制作	35
	第五节 包装设计与制作	40
	第四章 优秀作品欣赏	53

第一章 我们都是天才设计师

第一节 你已经创造了精彩的设计

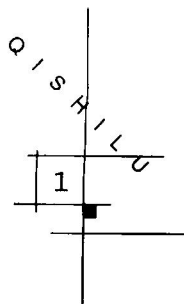
当我们惊叹于优秀的电脑平面设计作品时，多么希望拥有与之同样非凡的造型力啊！在五彩缤纷的设计世界中精彩无限、创意横生，对学习者来说往往不知如何下手，夹杂在设计创意与电脑技术之间难以理清头绪。而实际上就像一个人需要朋友开导一样，本册的目的就是为您推荐合理的电脑平面设计的方法和思路。我们做的工作是将设计的创意、造型与电脑技术联系起来，形成一条从创意——色彩——输入技术——电脑操作——印刷、网络等的系统学习程序，让您在学习设计中紧扣实战的脉搏，使设计与技术二者紧密地结合在一起，以达到学以致用为目的。作为电脑平面设计的启示录，既自成系统，又引导读者对电脑平面设计系列的其他内容进行学习和了解，力求在设计观念和技术之间构建圆满的空间。

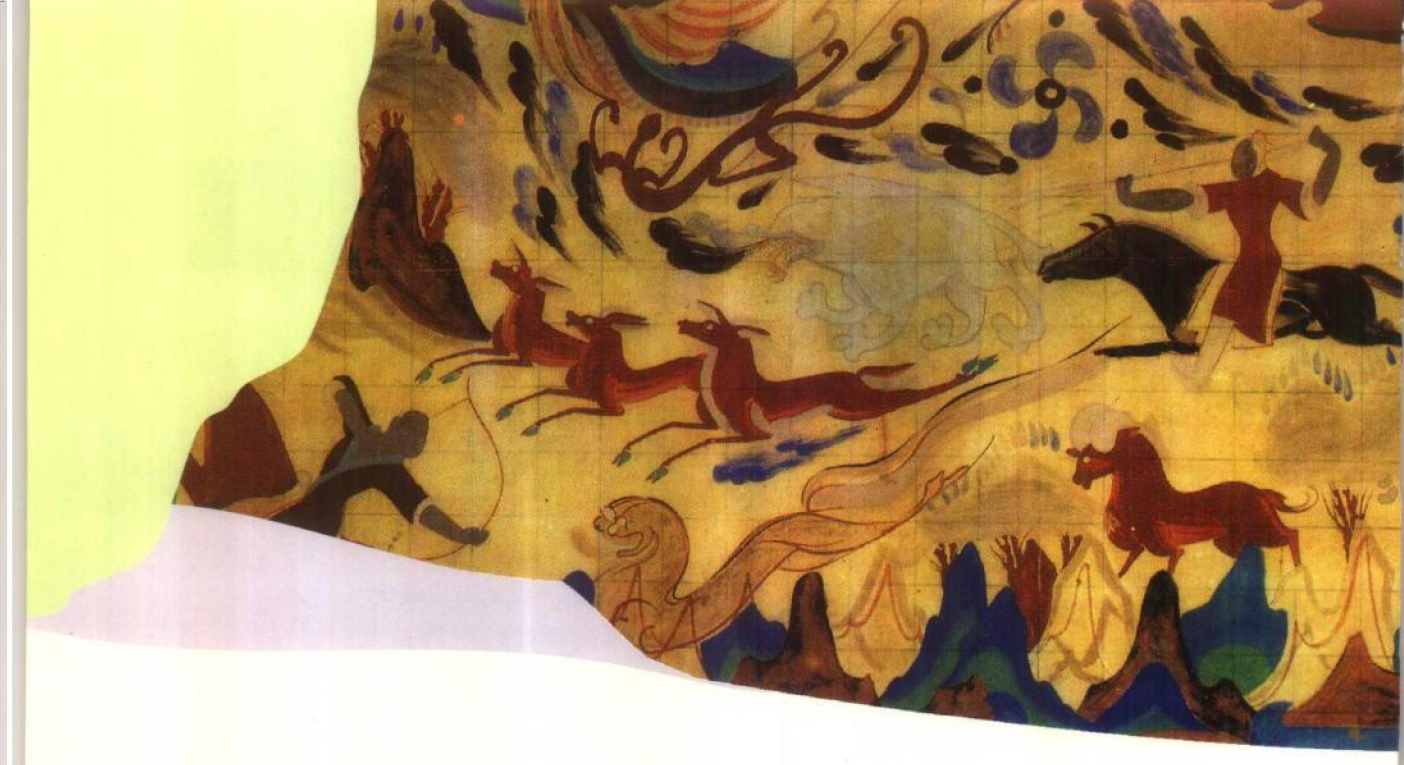
如果您对自己的设计不太自信，请不要过于担心，设计也并非神神秘秘、高不可攀，它时时刻刻都存在于我们身边，发生在生活中，又在我们手中被创造。大家都曾经写过信，或热情、或悲伤、或激昂、或苦闷……除了对文字内容的理解外，从字里行间，我们还能感受出书写者情绪的强烈流露。

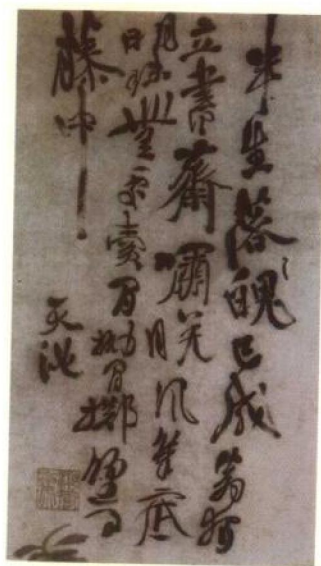
为什么呢？原因很简单，是“线条在说话”，在展现情感的丰富变化。这

些线条随着书写者心理的变化而变化，它的抑扬顿挫、藏露使转都由心发，并直接地体现当时的精神状态，抽象的线条成为心与手相联系的纽带。我们可能已经经历过无数次这样的创造，这样的心境表达。在感怀文字内容的时候，忽略了心灵的线条。

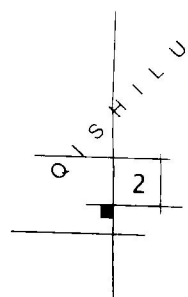

接下来我们来看看明代文人画家徐渭在一幅作品中的提诗（左图）。该诗笔势飞动，线条翻转如蛟龙，到诗尾的“中”字更是气势如虹。一笔飞白自上而下，如飞瀑来自九天。如此悲愤苍浑之笔，正来自作者当时的精神状态。空有一身豪气、文采而不能施展抱负，郁于画室中吟诗作画、聊慰人生。“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”言辞间道尽了一切的悲愤和无奈。

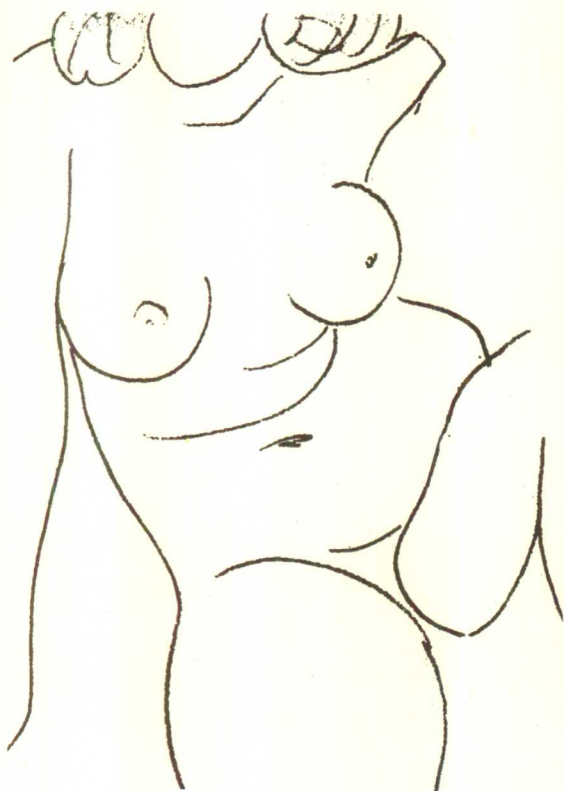

在敦煌壁画中的狩猎图同样也说明了——线条在形态表现上的非凡力量。

在线条的表现上，东方与西方艺术有许多共同之处。同样是描绘女性裸体，印象派大师雷诺阿用粗壮、浑厚的线条表现女性的丰腴、饱满和性感。而野兽派大师马蒂斯则使用了极为轻松的线条。

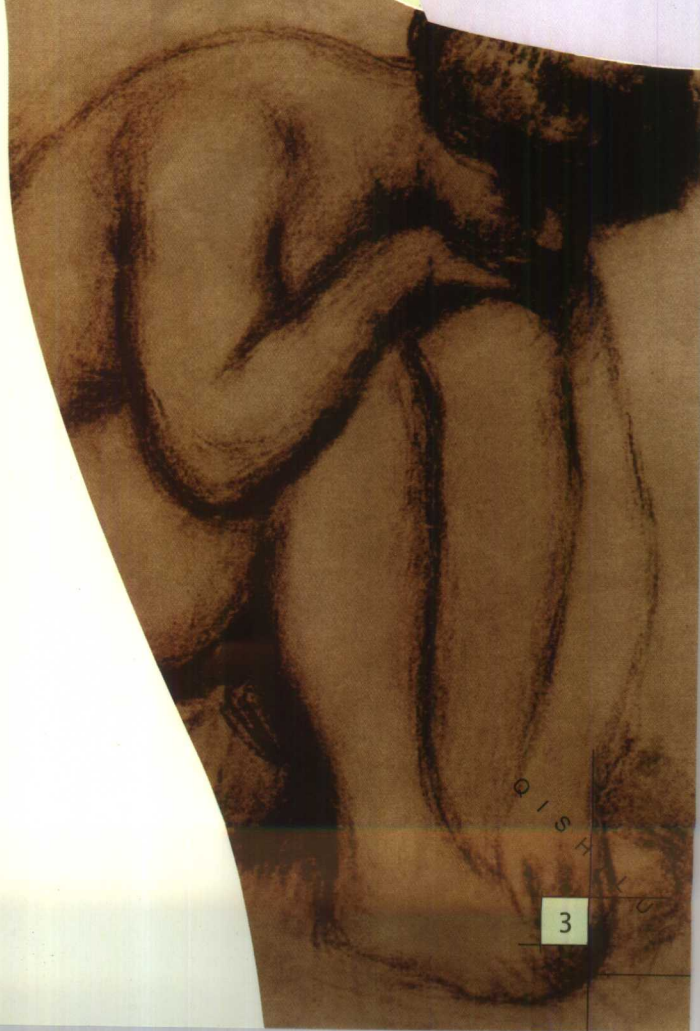

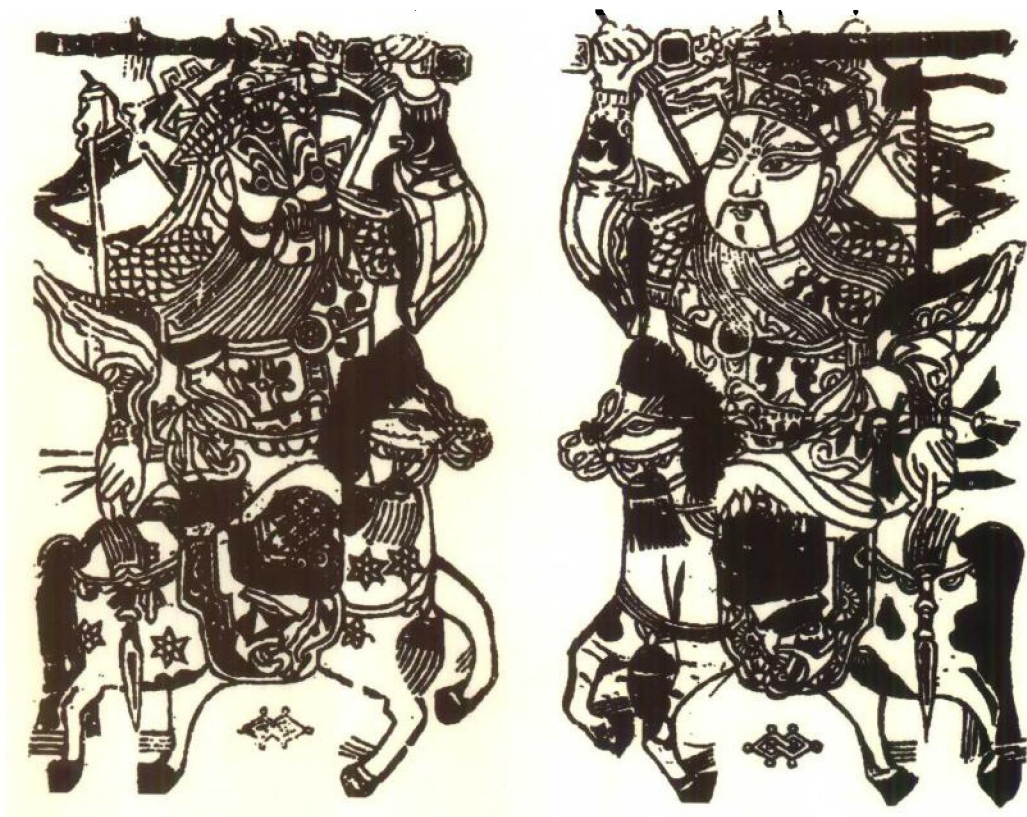
著名大师作品

法国野兽派绘画大师
亨利·马蒂斯线描作品

法国印象派绘画大师
雷诺阿的素描作品

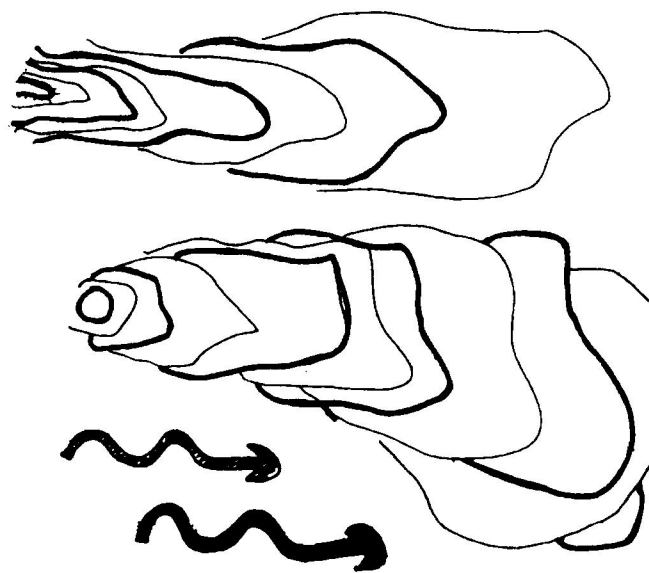
传统民间木版年画上的一对门神 —— “秦琼、敬德”

传统民间木版年画上的一对门神——“秦琼、敬德”的造型线条显得非常笨拙，从朴实、生硬和稚拙的线条中表现出充满张力和憨态可鞠的造型。

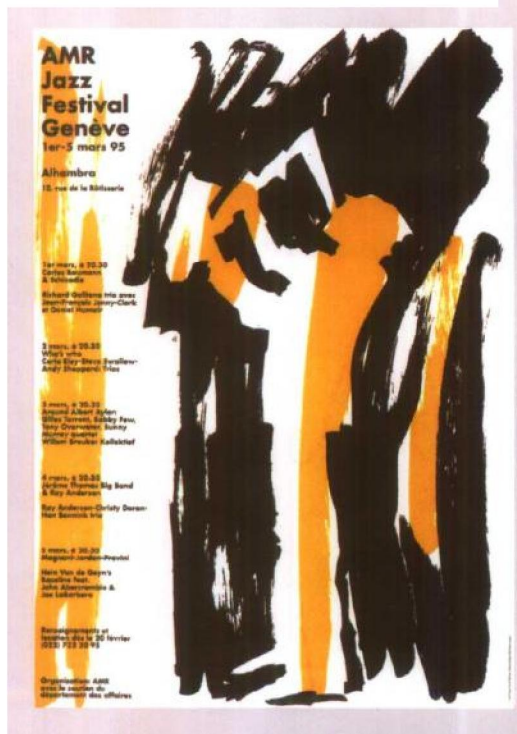
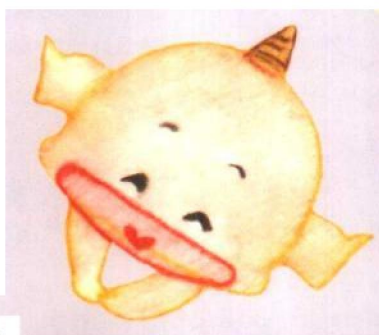
在专业艺术院校电脑平面设计基础课中，有一堂“从音乐到视觉”的课程。学生在听了一段音乐之后，用自由的线条表现出当时的感受。这里展示的是这堂课程的部分优秀作业。

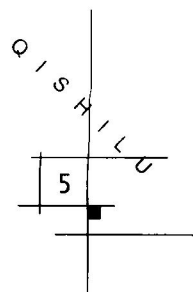
下面再以商业设计为例。下图是瑞士著名的设计大师尼古拉斯·特罗斯勒设计的一张音乐会的海报。作品正是巧妙地运用线条的变化，对音乐的节奏、意境作出的“视觉解释”。

专业院校学生的音乐构成作业

瑞士著名的设计图形大师
尼古拉斯·特罗斯勒设计的作品

香港设计师靳埭强的招贴设计作品

香港设计师靳埭强的招贴设计中大量运用了线条的笔墨变化，从而表现古雅、清逸的传统味。

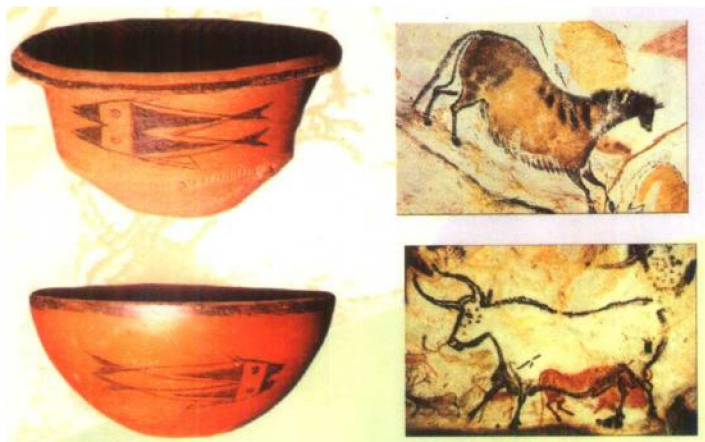
综上所述，充满表现力的线条，正是直接来自我们灵魂深处，无论过去、现在还是将来，我们都能使用它创造出优秀的设计。

第二节 我们都是精彩的缔造者

在儿童时代，我们就亲密地接触过造型。在脑海中也许还能浮现出那些稚拙的线条，随意涂抹的鲜艳的色彩，模仿得似像非像的人物和太阳……我们可能都曾经亲手绘制过儿童画，以真诚、直率、明确、简洁的形式语言有力地表达着心灵。儿童在作画时，并不像一个成年人对构图费尽心机，然而在表现上却更有感染力。许多艺术大师都从儿童画中吸取精华和艺术灵感，提炼艺术表现的手段。

西班牙著名超现实主义艺术大师米罗的作品

原始社会的彩陶和原始岩画

从西班牙著名的超现实主义艺术大师米罗的作品中可以明显地感受到儿童艺术对画家创作的影响。我们儿时曾经缔造的精彩都是大师灵感的来源。

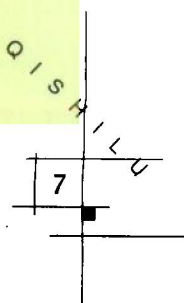
下面来看一下著名的原始岩画，这是整个人类儿童时代的创造，线条勾画着它们的生活空间。那种描绘形态的不成熟，反而成为现代人所追求和赞赏的“真诚的美”。

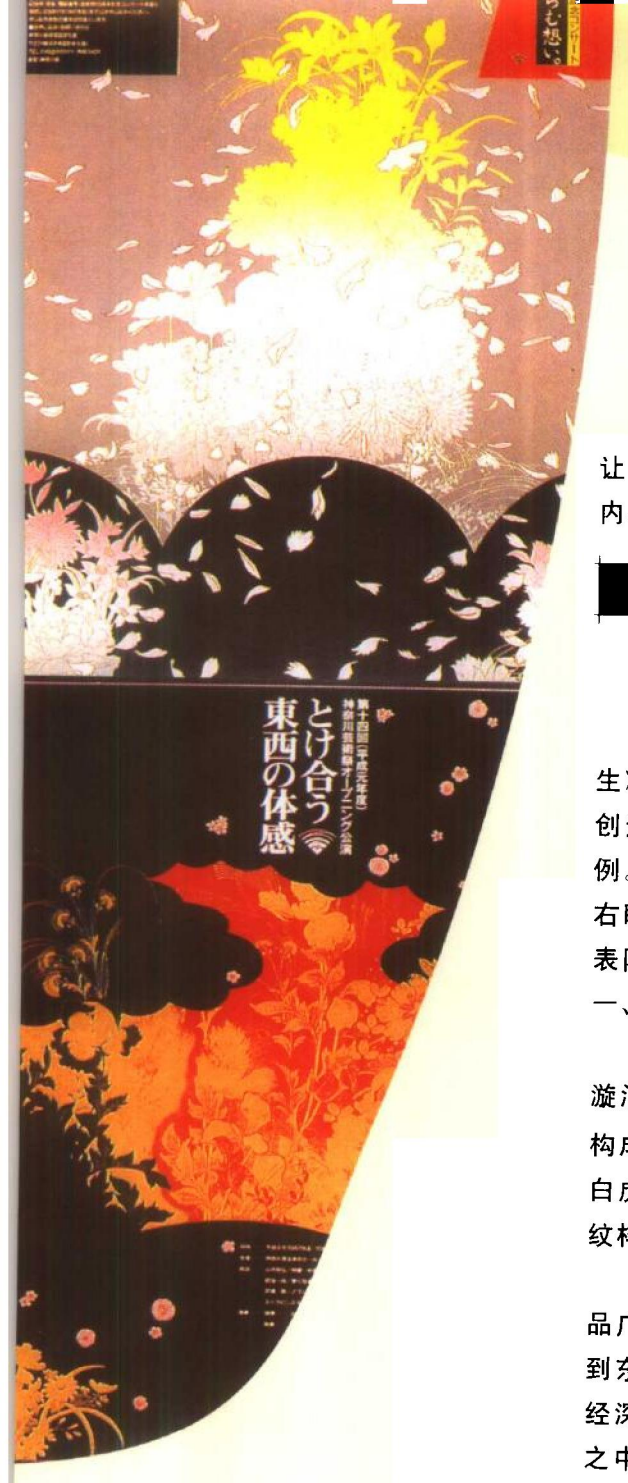
彩陶文化亦是如此，陶器上优美的图案表现着同样的风采。从彩陶图案到明清彩瓷上精美完善的纹样，我们能够感受到人类艺术表现手段从幼稚走向成熟的轨迹。

粉彩镂空转颈瓶
清 乾 隆

古 代 艺 术 瑰 宝

左图是运用完善装饰手法进行设计的作品。这些让我们羡慕不已的东西正来源于每个人自身最本质的内心创造。

第三节 对自然的领悟

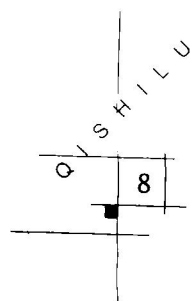
著名的日本设计大师杉浦康平先生在《造型的诞生》一书中，论述了人类通过对天地及自身的观察而创造出对立统一的形态的过程。他以盘古的造型为例。盘古——这位中国古代神话中开天辟地的巨人，右眼被绘制为月亮，代表阴；左眼被绘制为太阳，代表阳。预意阴阳对立统一而产生万物。所谓：“道生一、一生二、二生三、三生万物”。

传统的八卦图形将此种对自然灵性的感悟概括为漩涡状相互运动、相互交融的黑白，传统适合纹样的构成形式大都深藏此道。如著名的汉代瓦当：青龙、白虎、朱雀、玄武以及明清时期大量的二龙戏珠适合纹样，都证明了这一点。

我们来看一下日本设计师设计的松下电器公司产品广告（第九页上端）。从图形的处理中，能够感受到东方人对自然的领悟已经深深地根植于现代设计之中。通过本章的论述可以证明，每个人都能够通过自身的发掘和对自然的领悟来激发造型，从而深入地对电脑平面设计进行学习。

黄底三彩双龙纹盘
明 万历

第二章 从毛笔到鼠标

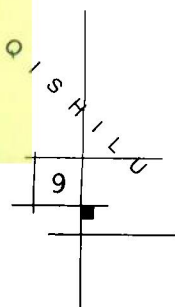
第一节 自然的流露与心灵的表达

使用传统的手绘工具（如：毛笔、铅笔、钢笔、木炭条……）绘制线条能准确地体现“心灵的颤动”。首先，手控制传统手绘工具比控制鼠标更灵活更方便。手是我们身体的一部分，对“心灵的线条”的表现是最有力的，不管是传统绘画还是电脑操作都是由手来控制的。而绘制工具的不一

样，多多少少会对心灵的表达产生不同的效果。用毛笔、刷子、铅笔绘制线条时，任何一点细微的变化都能在笔端察觉出来，甚至脉搏的跳动。尤其是毛笔，更是变化多端。王羲之的著名行书作品《兰亭序》就是一例，笔笔皆由心发，忘形而得意。只有在心境极为开阔、高远之时，才能有此上乘之作。而鼠标、光笔是难以与之相比的。

其次，传统手绘工具在功能上可制作出变化多端的线条。虽然光笔亦可有粗细变化，但怎比得上毛笔的粗细、藏露、枯润、飞白等的变化，变化大的工具更具有表现力。前面曾经介绍的尼古拉斯·特罗斯勒的招贴中，就大量使用手绘的、具有强烈变化的线条来表现创意。

再次，传统的工具与特有的载体材料能密切配合，比如：毛笔和宣纸就能产生水墨淋漓的丰富变化。这种工具与载体的密切配合，能够更深入地表现主题，这是鼠标不及的地方。虽然在PAINTER等软件中就笔触问题已有所突破，但毕竟没有直接使用毛笔来得自然。在靳埭强的作品中，我们便能深深地感受到心境、传统根植于笔墨变化之中（右图）。

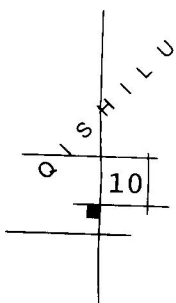

第二节 新的需求

电脑技术的发展是信息时代、市场经济、工业发展的要求。平面设计领域作为商业竞争的一份子，就必须更新表现手段，融入到信息技术、现代印刷技术、市场战略中去。所以为了适应新的需要，平面设计领域自电脑广泛应用以来，就紧密地与之相结合。鼠标、光笔开始逐渐取代传统的绘制工具。

首先，通过电脑进行平面设计，让我们有更多的时间来创意、策划。其次，电脑平面设计所见即所得的功能，大大提高了设计师、客户对设计作品效果的预见性。再次，在设计作品的修改上也较传统设计绘制手段方便。另外，通过电脑制作能够加强与印刷技术、网络技术、影视媒体的衔接，这样便大大加强了商业设计的传播力度与时间要求。

当然还有很多未谈及的其他优势。总之，平面设计使用电脑并非偶然，它不仅不会削弱传统的表现效果，反而可以通过完善的扫描程序来加强手绘效果与电脑特技的结合。

第三节 新的表达

电脑图像、图形系统由硬件和软件两大部分构成。其中，硬件包括主机、输入设备、输出设备和储存设备，软件包括系统软件、应用软件。

电脑平面设计所需的电脑硬件和软件系统要求都比较高，目前的电脑核心设计与印刷系统主要包括MAC苹果电脑系统、PC系统以及其他高级图形工作站。大型的制版输出中心一般采用苹果电脑系统，它是专业的制版印刷平台，速度很快、网络传输力强、操作界面专业、存储容量大、运算容量大、显示效果准确……是世界上最著名、最强大的此项领域的系统，但是其价格很昂贵，而且配套设备也很多，所以许多平面设计师都采用PC系统，此系统多以兼容机为主，内部硬件、软件自行装配。它的特点是价格便宜，与很多软件都能兼容。它以WINDOWS系统为操作平台。

主机是电脑图像、图形设计的最主要设备，它为软件处理提供了一个基本条件。芯片、显卡、内存等尤为重要，它们直接影响图像、图形的处理和显示速度。扫描仪、数码相机、键盘、鼠标、图形输入板等都属于输入设备，可以把外部素材（如：照片、文字、图形……）转换成数字化文件，然后在电脑中处理。做印刷稿需要专业化、高品质的输入设备，设计师可以以付费的方式在输出中心进行图像的输出。另外，打印机、印刷机、排版输出仪、负片输出仪、反转片输出仪等，它们的作用是输出设计作品，而每种输出方式都有许多特殊的要求。储存设备则包括硬盘、可擦写光驱——MO（有230MB和640MB两种，存储量大）、刻录光驱（存储量大）和软驱（最常用的是1.44MB的三寸盘，而另一种ZIP软驱，其软盘储存量有100MB，可以储存大量图像文件）。

PHOTOSHOP

A

CORELDRAW

FREEHAND

B

COOL 3D

PAGEMAKER

C

ACDSEE

第三章 电脑平面设计 在商业中的应用

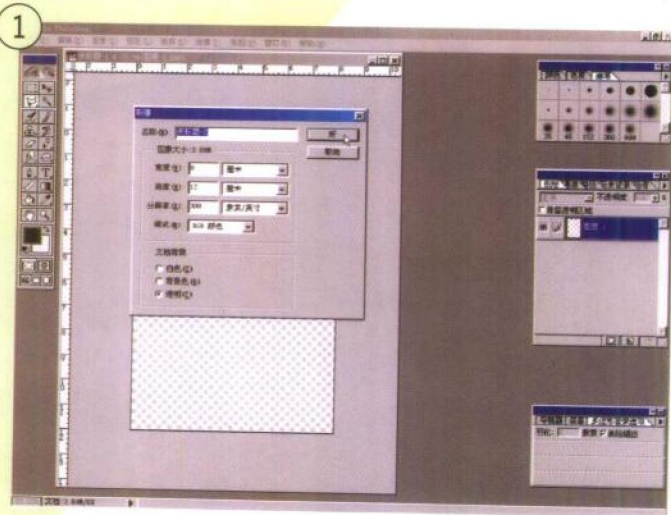
电脑平面设计在商业中的首要任务是有力、准确、巧妙地表达卖点。整个过程中，首先通过与客户、策划人员密切配合，明确商业卖点的定位，然后再创造性地执行。在创意明确之后，需要将各种设计素材在电脑中合成、制作，最后通过印刷、网络、影视媒体进行传播。

作为电脑平面设计师，在深谙创意、造型、色彩等表现之道的同时，必须对电脑及印刷技术有充分的掌握与理解。这样才能完整而全面地设计、制作出优秀的平面设计作品。下面我们就几个不同类别设计作品的制作，来介绍整个电脑平面设计从创意、设计、制作到印刷的系统流程与思路。

第一节 广告设计与制作

1、下面来看一下一幅海报的设计与制作，我们用著名的图像处理软件——Photoshop来操作。（本书以介绍电脑软件与设计、造型、色彩相结合的思路、方法为主）这幅海报的主题是：

“金属和人类的调和”讲演会。
作者在画面中使用一个“矿石”来表达主题，在形式上对“矿石”做了许多丰富的处理。首先加载Photoshop，选择“文件”菜单下面的“新建”命令，设定合理的文件尺寸和分辨率。

设计实例引导