

平面设计基础

DESIGN

王亚非 主编

子 侗 编著

辽宁美术出版社

graphic

平面设计基础

DESIGN

王亚非 主编
子 侗 编著
辽宁美术出版社

graphic

图书在版编目 (CIP) 数据

平面设计基础 / 子侗编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2007.7

ISBN 978-7-5314-3755-0

I. 平… II. ①子… III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076193 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: 沈阳美程在线印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 55千字

印 数: 1-3000册

出版时间: 2007年7月第1版

印刷时间: 2007年7月第1次印刷

责任编辑: 光 辉

封面设计: 子 侗

版式设计: 光 辉 子 侗

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3755-0

定 价: 48.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

序

子侗是著名设计史论家吴士元教授的学生，在哈工大读书时，听过我的演讲，后又共同工作，结缘与此。子侗的书本来应该是吴士元老师来作序，但书写作过半时，吴老师却先走了，只能我来接班。

子侗的书非常实用且热情洋溢。在书中提供了大量的练习，虽然《平面设计基础》并不专门是为设计师的创意而设计的，但读者很有可能通过实践和观察练习来建立自己的创造力。

设计是一种解题方法，是处理问题的能力。许多人发现如果他们与简单的符号系统进行联系，记忆和构思就会变成简单易行的操作方法。基于这一原因，《平面设计基础》根据设计中的概念、构图、要素来进行内容的组织。

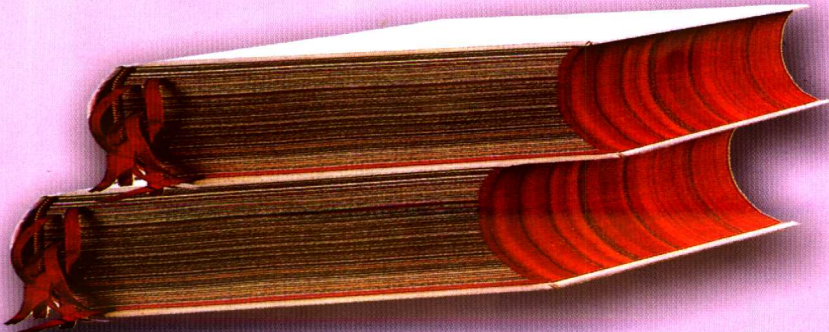
首先是概念——主题、内涵、信息传达以及风格时尚。视觉展示和信息传达对设计或者图片中出现的无形成分有十分严谨的功能要求。

其次是构图——设计要素从视觉效果上进行组合排列的方式。构图需要考虑整个设计内的布局、分组、排列、视觉流动以及空间处理等。

可操作的要素——在某一设计作品中使用的视觉元素。图片、插图、图标、排版、装饰图案、边缘设计以及背景都是构图要素。

无论你在思维激荡地创建你的设计，还是进行构思布局的最终确定，使用设计的这三个领域中的任何原则都将为你的作品提供一个既实用又多样化的框架。当概念、构图、要素这三个方面都能得到展现，并且它们都能适当地围绕特定的受众群及明确的目的协调一致时，这个设计就算圆满成功了。

《平面设计基础》是你完成设计或者说是解决问题的必备工具。

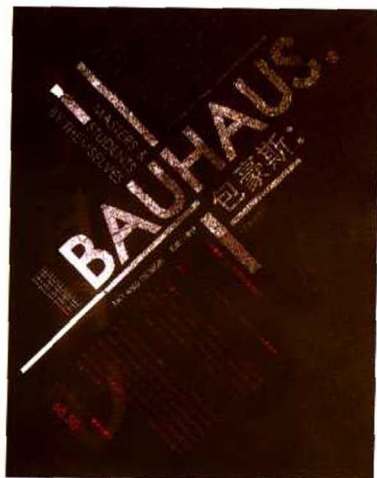

东北大学艺术学院副院长、教授

王亚非

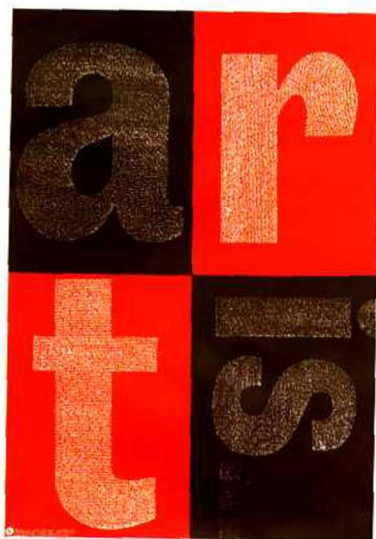
2007年6月

目 录

第一部分 平面设计构图原则

- 第一章 元素的放置 6~12
- 第二章 分组与强调 13~20
- 第三章 排列方式 21~25
- 第四章 和谐 26~29
- 第五章 视觉流动 30~36

第四部分 平面设计与印刷网络

- 一、你与技术 132
- 二、你与真正的印刷 133
- 三、你与网页 133
- 四、你与未来 135

第二部分 平面设计基本元素

- 第一章 基本形状 39~50
- 第二章 从图形到图标 51~54
- 第三章 辅助元素 55~61
- 第四章 图像 62~69
- 第五章 色彩 70~79
- 第六章 字体排版 80~106

第三部分 平面设计创意概念

- 第一章 表达 109~114
- 第二章 主题 115~125
- 第三章 创造的过程 126~130

第一部分 平面设计 构图原则

第一章 元素的放置

- 一、点的布局
- 二、线的布局
- 三、黄金分割

第二章 分组与强调

- 一、简单分组
- 二、复杂画面的分组
- 三、分组改造
- 四、视觉层次
- 五、空间感受

第三章 排列方式

- 一、基础排列
- 二、排列禁忌
- 三、网格系统

第四章 和谐

- 一、重复的美
- 二、视觉呼应

第五章 视觉流动

- 一、视觉诱导
- 二、视觉流程
- 三、信纸的流动设计
- 四、跨越订口的流动设计
- 五、视觉留白

Design
graphic

第一章 元素的放置

任何布局都开始于空白的空间。当我们把视觉元素加入空白空间里时，作为作品信息的载体，其成败取决于三个因素：构图的质量，它与主题的联系以及与设计其他元素的关系。

有效的布局 and 空间分布可以提供给设计师一个潜在的视觉词汇和语法规则。大部分新设计师会把他们的精力投入到设计的基本要素的创作上，例如：标识、图解、图片、标题等。这当然是重要的方面，但是有效的位置摆放却被他们忽视了，设计中最优秀的元素在这被遗忘甚至消失了。

设想一下：一件优美的雕塑作品被放在拥挤的壁橱内或者成堆的垃圾中，其质量本身不会因它处于何地而受到影响，但是若没有适当的地方来展示它，

它的信息就会受到侵蚀甚至于因周围的恶劣环境而变得逊色。

一、点的布局

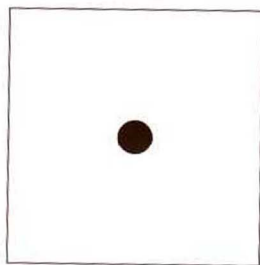
设计的关键是鼓励及方便观众与被关注的媒体之间进行交流。有效的设计通过创作具有审美的以及有诱惑力的内容来吸引观众的注意力，进而开始在观众与媒体之间建立联系。

正如丰富多彩的生活一样，点的多样性也为设计增添了不少趣味。视觉的多样化允许眼睛参与设计，这有助于开发新的探索，进而吸引更多观众的目光。

为了使有关点的讨论与你设计中的排版或者图片具有关联性，在决定照片

或图片的位置时，在点上摆摆看，便很容易构成了一个空间。

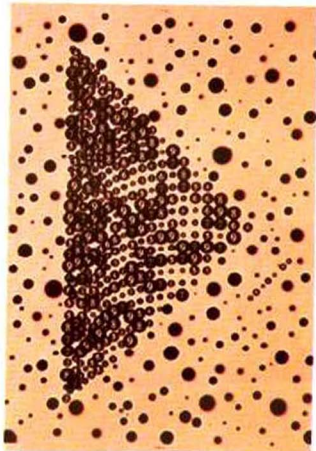
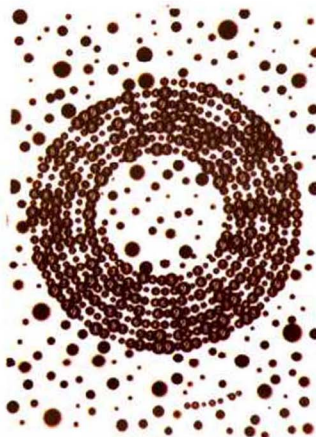
当对布局进行评价时，用笔记下焦点之间是如何相互关联以及它们是如何与作品的边缘相互联系的。关注点周围的不同尺寸用来增强作品的视觉趣味和活力，同时用来传递一种创造性的感觉。多数情况下，这个原则对于排版和图片设计来说，是一个合适的选择。

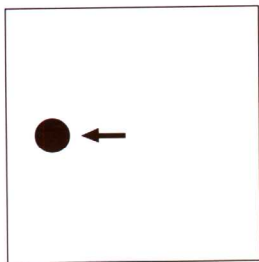

点在视觉中心时，
会令人感到平衡和舒适。

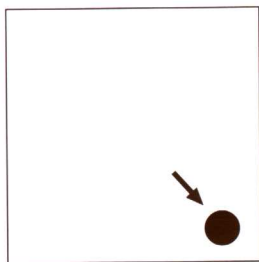
这章节所罗列的原理比较简单，这些原理可以将构造、注意力以及视觉力量引入到视觉设计的各种形式中。

我们将用点的基本构图原则来创建视觉语言词汇。

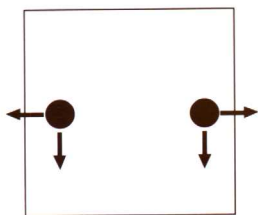

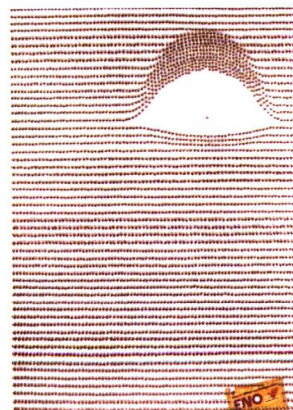
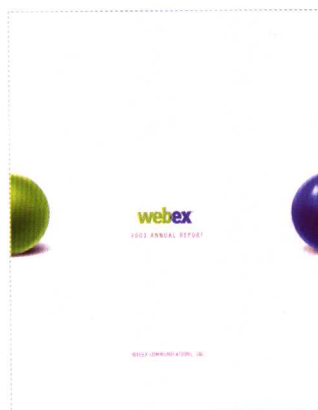
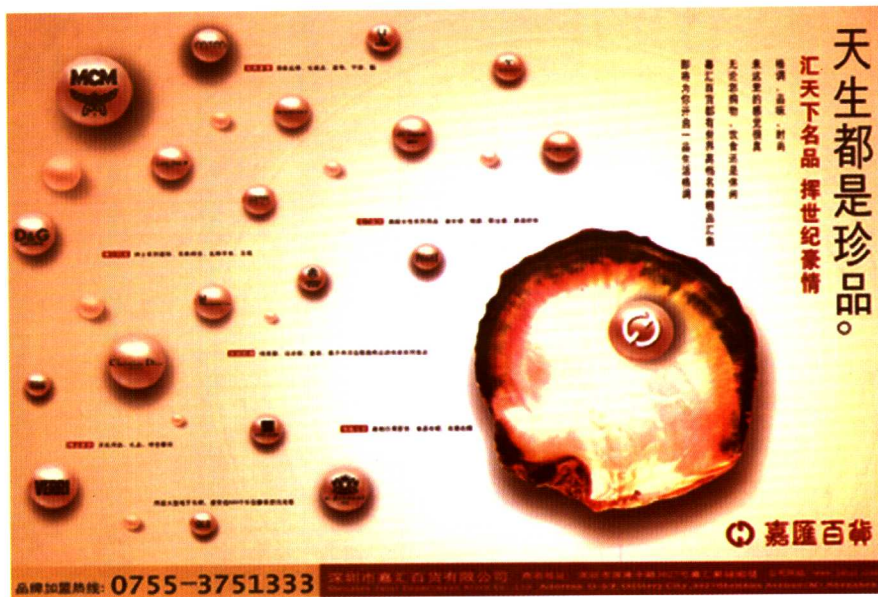
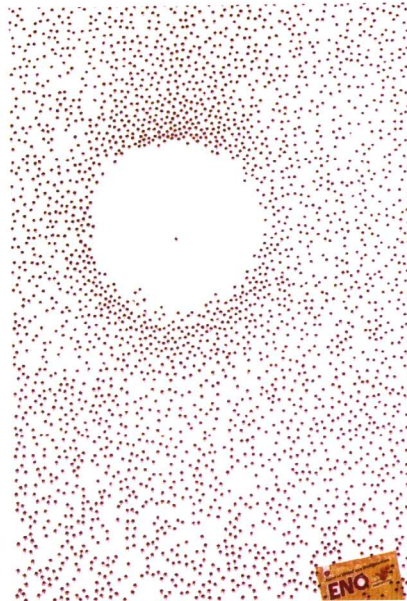
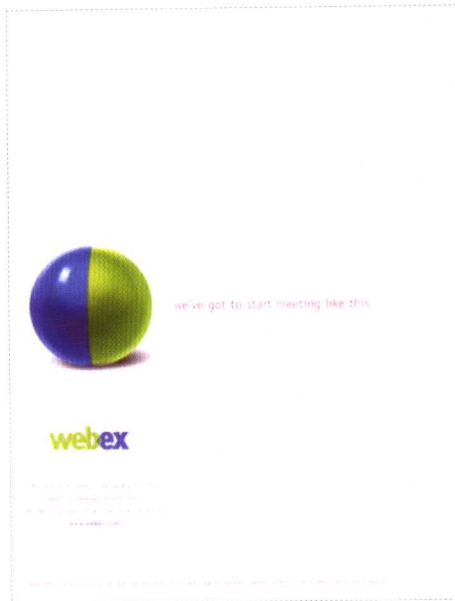
点偏离视觉中心时，会有移动的趋势感。

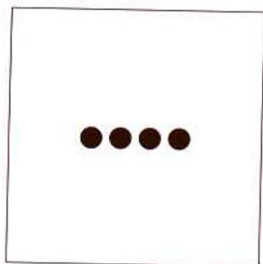

点过分偏离视觉中心时，则会有失衡感。

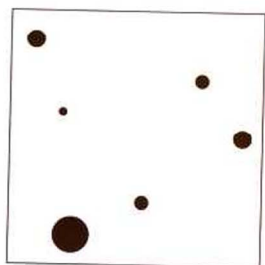
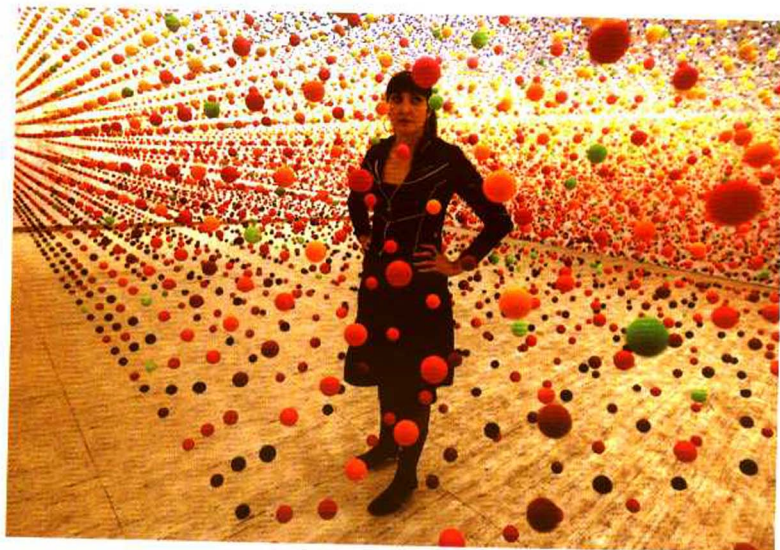

接近边缘时，有下沉或溢出的感觉。

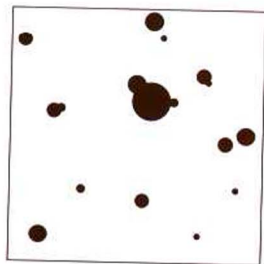

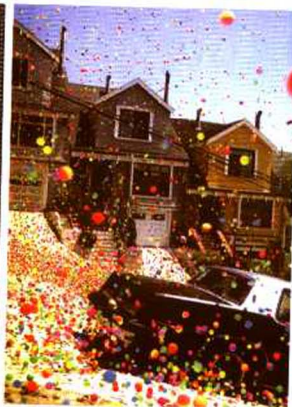
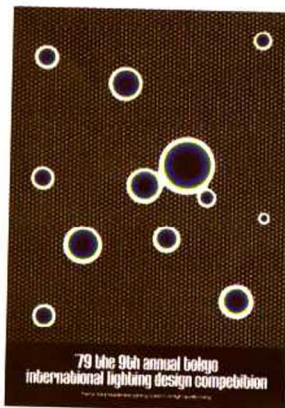
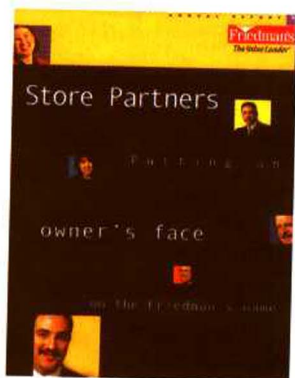
两个以上的大小相同相似的点，就好像线的连接。

大小不同的点，在动势、空间层次和远近上都提供了一种新的感受。

不同的点，不同的位置，会产生空间立体和跳跃的感受。

练习

点的布局

需要两张与信纸大小相仿并且可以用来书写的纸张。

在其中的一张纸上画一个点，然后在这个点的周围添上其他的点，使之产生不同的心理感受。接着是拓展练习。把这张纸进行对折，再折成原来的四分之一大小，然后在这四个部分中进行同样的练习。尝试着在每个部分当中发现一种完全不同的方法。在另一张纸上，先把纸张折叠成矩形，然后在每个部分重复同样的练习。

构图能力要求设计师对于布局以及设计中每个元素的位置和相对距离都具有敏锐的意识。

在你进行设计时，对于不同要素间隔不要“随意决定”。布局或图片中的要素间的空间关系，设计师需要培养一种积极的意识。不断进行有意识的练习，从而使这种空间关系的意识很快地转化为设计师或艺术家的第二天性。

二、线的布局

正如一个要素可以通过改变本身与其他要素间的尺寸来增强视觉效果一样,线形布局(或者布局内的空间分布)的有效性也可以通过不同的构图方式得到加强。

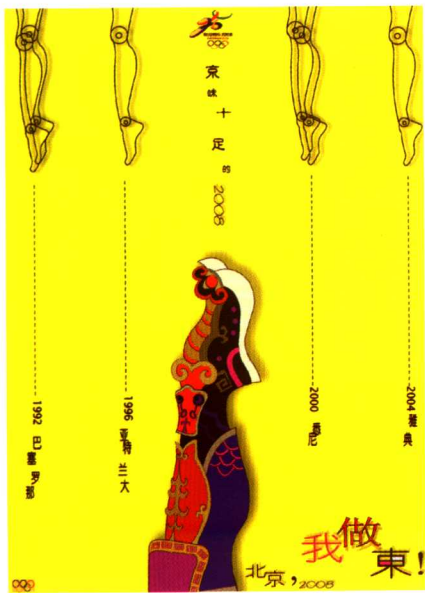
用明确或不明确的线把画面分割开来,让各类图形都有合适的位置,合理的空间,能够保证突出重点,起到整体协调作用。

如果把动态内容赋予下面所列出的各个设计,并且通过在不同位置而不是均分线的位置布置分离的各元素,那么就可以寻求到有活力的展示效果。

1. 框架的分割线

一条线可以作为框架的分割,起着界定、分割画面的作用,也会因位置、方向、粗细、虚实、长短的变化而产生不同的视觉感受和性格。

死板的中线布局会让人感觉不到任何动态效果以至于显得没有活力,缺乏创造性。这张图恰好改变了它。

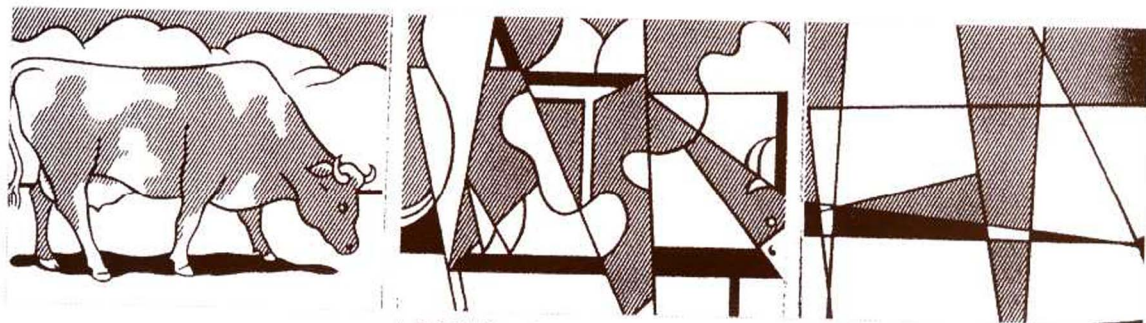

2. 等量分割线

用直线条将空间进行等量分割会产生秩序、美感、条理和清晰的感受。

同样的原则适用于设计中有关垂直线条的布局。本图线的分割恰到好处。当垂直线条被布置在画面的水平中心时,就会让人感觉到图像和文本之间存在某种激烈竞争,达不到预期效果。

由具象到抽象 《三联画·牛》 利希滕斯坦

3. 不同比例的分割

它会使版面产生节奏感和空间的对比。

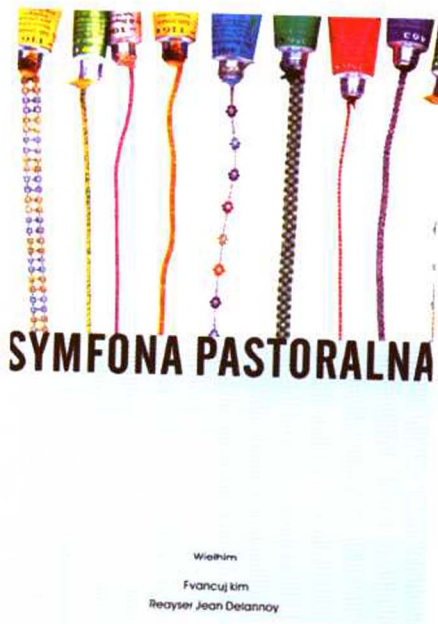
线条有时可以帮助满足布局以及达到预期的视觉效果，只要最终的设计风格能恰当地传递所提供的信息就可以了。

4. 多线条布局

当在一个要求动态效果的设计中进行多线条布局时，要力求多样性。

这里，多样性的原则不仅适用于空间关系的布局，也适用于奇特角度的布局。

练习

视觉中心

所需材料：你的眼睛和大脑。

这是一个纯粹观看的练习：把你的注意力集中到具有中心布局特征的广告案例以及页面布局上。不论好坏都要仔细观察。

当你遇到具有静态布局特征的名片、广告、海报、小册子或者网页（或者元素组）时，想一想：你是否觉得设计者因特殊目的而选择了中心布局。如果这样，你是否赞同他们的理由？你也可以反思一下：这种强有力的布局是否有利于作品的信息传递？留意中心布局案例中成与败的例子。

这样的观察有助于设计师去发现其他设计师是否与其观众进行了有效交流。

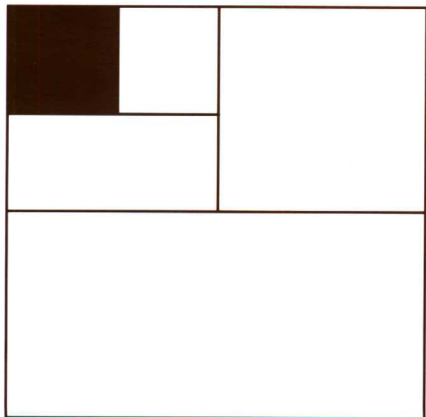
三、黄金分割

设计师在设计版面编排、标识、插图或者剪裁图片时，他们经常发现自己不知道如何对空间进行分割。在考虑如何选择一个人赏心悦目的切入点时，黄金分割点就是一个好的开端。

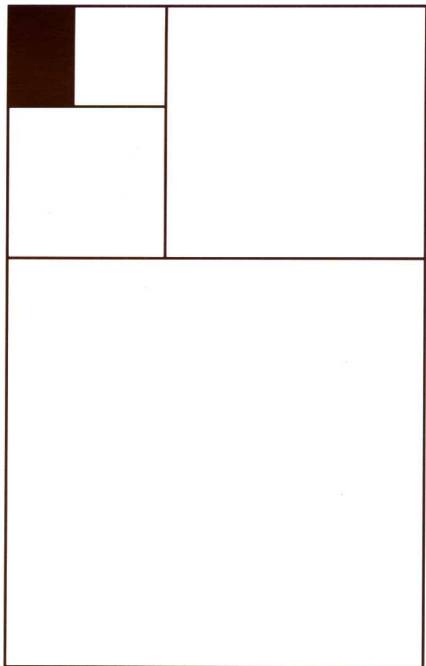
黄金分割是一种可以让人从审美方面感到愉悦的空间分隔，它经常被艺术家们用来作为布局的测量基础。正如下一页所列举的，这种分隔可以通过使用一些数学公程式以及著名的斐波那契级数获得。黄金分割与斐波那契级数的数字也是有关联的。这一数字序列从0和1开始，然后把最后的两个数字相加得到另一串数字。随着序列中的成对数字越变越大，它们之间的比率也越来越接近于黄金分割点(1.618)。

像鹦鹉螺壳内的螺旋形这样的优美图形就是利用斐波那契级数进行分割的结果，这种数比关系正是艺术家、建筑师及大自然本身都长期的欣赏审美愉悦的一种关系。

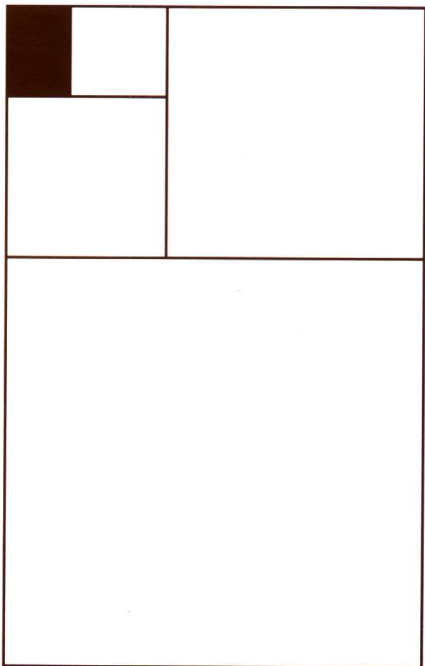
黄金分割在过去的一些年里已经发展成为一种膜拜狂潮，网站搜索也可以为您提供大量的附加信息！

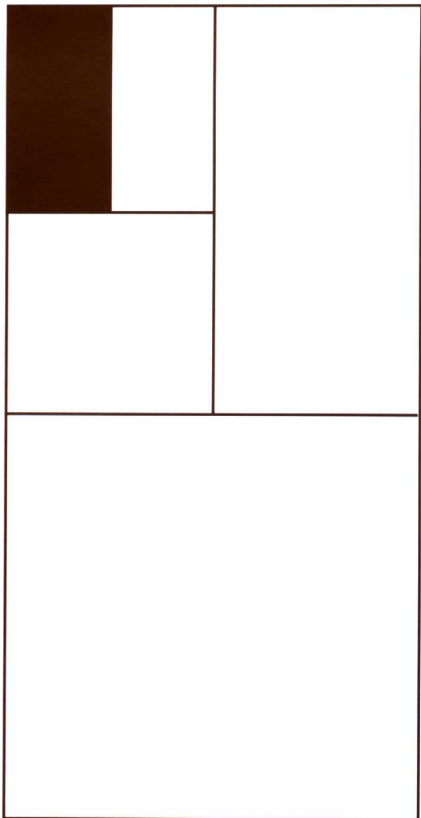
1:1——均齐, 对称, 稳定和静态。

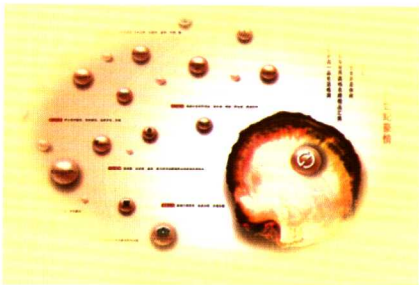
根号2的量比关系1:1.414——安定感, 丰满, 温和, 敦厚和淳朴。

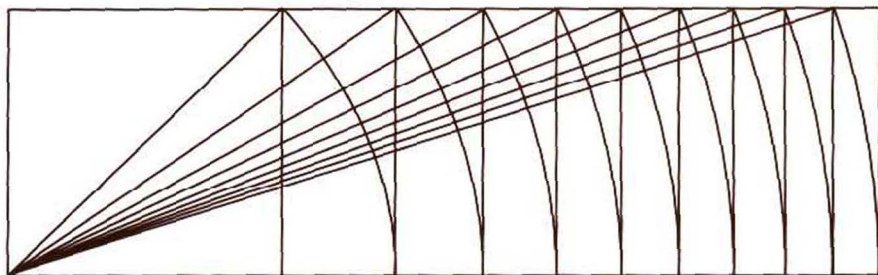

根号3的量比关系1:1.732——均衡, 优美, 流动性并近似黄金比。

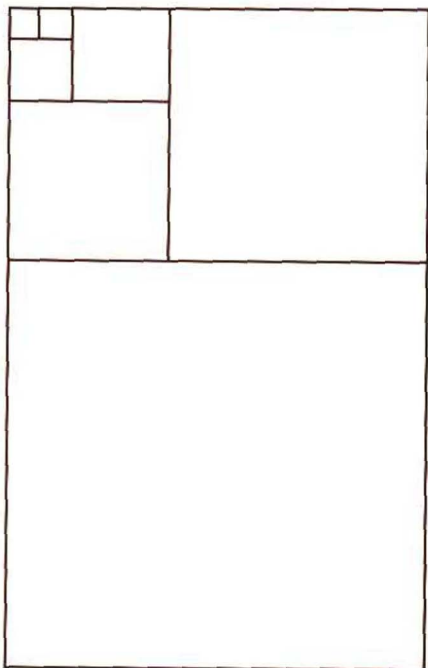

根号4的量比关系1:2——明确, 简练, 应用方便。

黄金矩形1:1.618——协调,优美,典雅,完美。

注意: EPS 文件格式是视觉工具的理想模式。EPS 文件格式可以在矢量的绘图程序中创建,它可以对图片进行放大和缩小并不损坏图片本身的视觉质量。

鹦鹉螺壳内的螺旋形

练习

黄金分割规则

需要: 矢量的绘图程序, 譬如, Illustrator 或 Freehand 软件。

下面是如何进行分割: 使用矢量分割软件, 弄一条 13" 长的线。现在沿着线在 8" 的地方作个标记, 把这条线分成两个黄金分割部分。把这个图片保存在一个文件中并把它存储在一个容易找到的地方。

评论:

规则决定设计, 是吗?

一般来说, 艺术家是一群叛逆的团体。我们尽力与现状隔离, 进行独具一格的思考。

是这样的吗? 因此, 如果我们想要进行独具一格的思考, 我们应该了解什么是很一般的做法。否则, 我们怎能确保独树一帜呢? 作为艺术家和设计师, 学习尽可能多的设计规则: 它们的目的, 它们的出处以及当遵循这些规则时所产生的效果。那样的话, 我们也就知道在打破设计规则后所期待的效果。譬如, 我们通常认为同一页码上如果有很多种字体就会导致视觉混乱 (这是正确的)。但是, 如果我们就想要设计出一幅能产生视觉混乱效果的作品, 譬如, 为一个刚组建的音乐组合设计海报。好的, 在这样的情况下, 把各种字体突然混同起来有可能成为切实可行的设计方案。那么, 设计规则是否有好有坏呢? 答案是肯定的。是否好的设计总是遵循设计的规则呢? 这就不完全尽然。

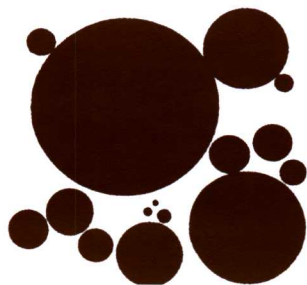
结论: 如果你真的理解了规则, 你便知道什么时候可以打破它们。

第二章 分组与强调

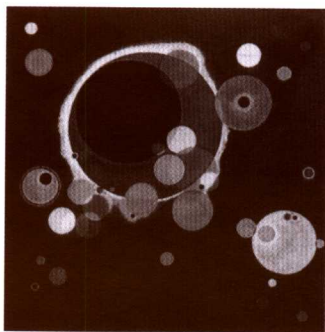
分组和视觉层次是达到审美最佳效果的关键因素。设计时通常不采用不清晰、混乱或者表现太强烈的布局,除非观众提前知道内容是有个人意义的。视觉分组有助于观众在各元素之间建立有效连接。当然这也取决于设计师是否以简洁、易懂的方式来表达视觉信息。

视觉分组是指把一定数量的元素联系在一起,并用明显的空间或者间隔把它们与其他组或要素隔开。例如,设计师应避免使用一个由十种元素(标题、副标题、文本、若干图片、注释、标识等)构成的复杂的广告界面来征服观众,而应把它们重新组合,使观众第一眼只看到最感兴趣的三个明显的区域(而不是十个)。在这章中,我们学习视觉和主题联系,这些联系是否可取,取决于它与其他元素的联系是否恰当。注意:下面讲到的许多区别虽然微小但却十分重要。

一、简单分组

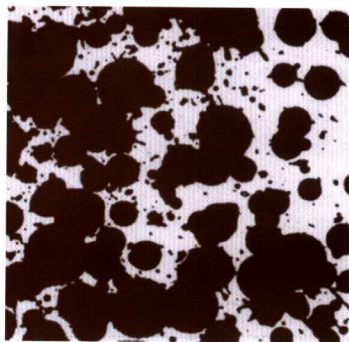
点与点之间,没有明显联系。

平衡,分离,方向以及细微的差别。

点与点之间,有明显的联系,但是无法区分出其中三个点与其他点的联系。

无秩序,混乱,缺乏凝聚力。

这里点与点之间进行了分组并且与其他点区别开来。在这简单的布局中,似乎隐藏了一个故事……

创新,不正式,不对称的结构。

启发:如果联系和信息的传达可以简单地用点的方式来建立、暗示或否认,那么想象一下设计师在对图片、文本、各种颜色和更多其他元素的处理时所拥有的力量吧!

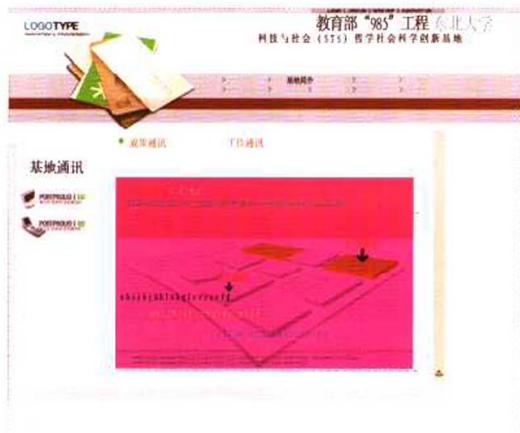
有效的分组有助于观众寻找布局设计中的内涵和信息。哪些元素应该在视觉上彼此联系以及怎样联系,设计师的这些决定可以帮助观众更好地理解这个设计。

二、复杂画面的分组

在复杂画面中,组合与主题相关的各要素,把相关的要素分组,这样的布局有助于观众的视线和理解。如果布局各个区域之间没有间隔就会导致观者视线分散,很难集中注意力,目光敏锐的观众看到这样的图时很可能会对这种各元素间缺乏的逻辑关系而感到混乱和气愤。

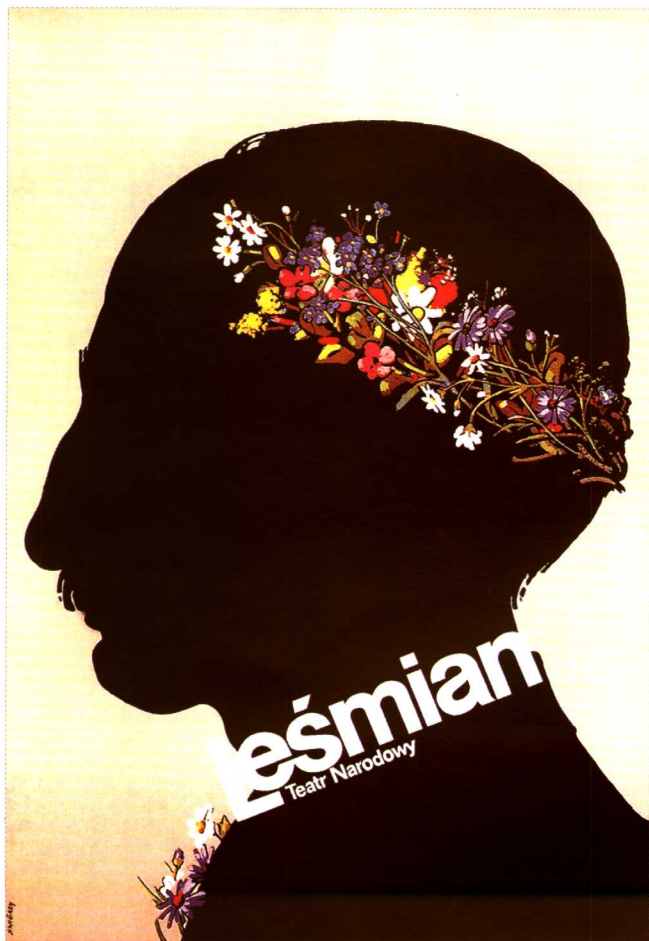
三、分组改造

比较上下这两幅内容较多的网页的结构。每幅图所包含的基本框架是相同的,但是视觉效果却截然不同。上面这幅图由于内容上没有清晰的条理,显得分散,而且不利于观众寻找相关链接或者有关信息。而下面这幅图根据功能对各元素进行了有效分组。这些组与其他组、其他元素之间用空白间隙和分隔区隔开。这样做的结果:视觉上协调,便于使用者浏览。

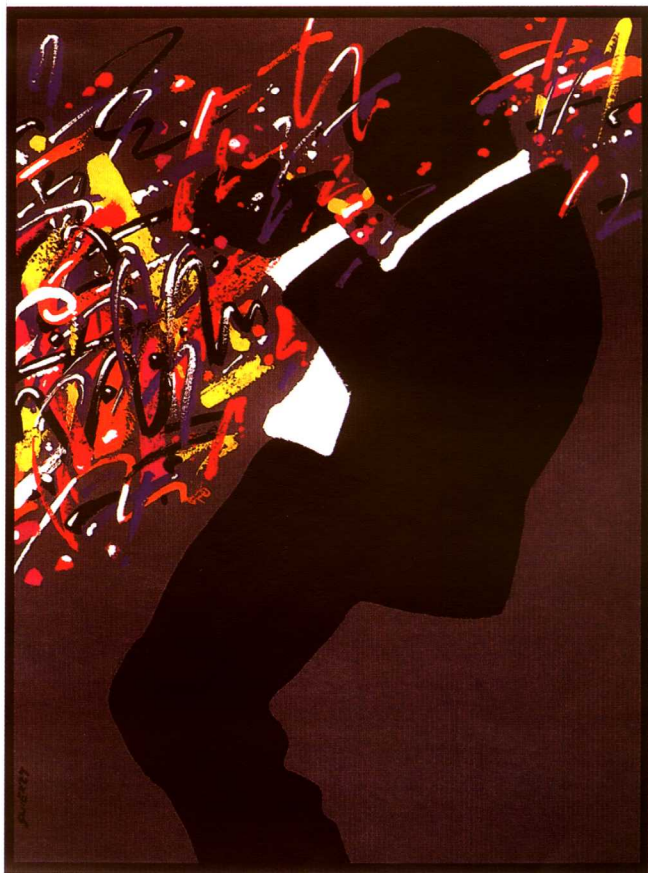

启发:在网络空间上,注意力持续的时间比较短。所以第一印象,尤其在浏览网页时,是至关重要的。如果浏览者进入一个条理不清、内容零乱的网页,他们很可能认为该网站缺乏完整性、质量不高,或者他们直接离开该网页。许多网站都存在对内容进行无效分组的现象,这是一种普遍的弊病。如果你考虑从哪儿,怎样可以使一个网页变得美观合理,那么进行分组是一个不错的起点。

启发：客户经常会要求设计师突出他们的小册子或广告中的每一个元素。服从这样的要求只会创作出平凡的作品。如果每个人都大声说话，谁的声音能被听到呢？设计师必须决定一个布局中哪个元素具有视觉优势并努力创作视觉层次感来首先吸引观众的视线，然后引导他们看完整个设计。制造视觉层次要求设计师支持那些重要元素的视觉优势并抑制其他次要元素对其的影响。在各元素间建立先后顺序，运用对比可以帮助设计作品具备清晰而有价值的层次感。层次感就是受众接受信息并理解它们的顺序。

30th INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

JAZZ JAMBOREE | WARSAW POLAND | OCTOBER 1988

四、视觉层次

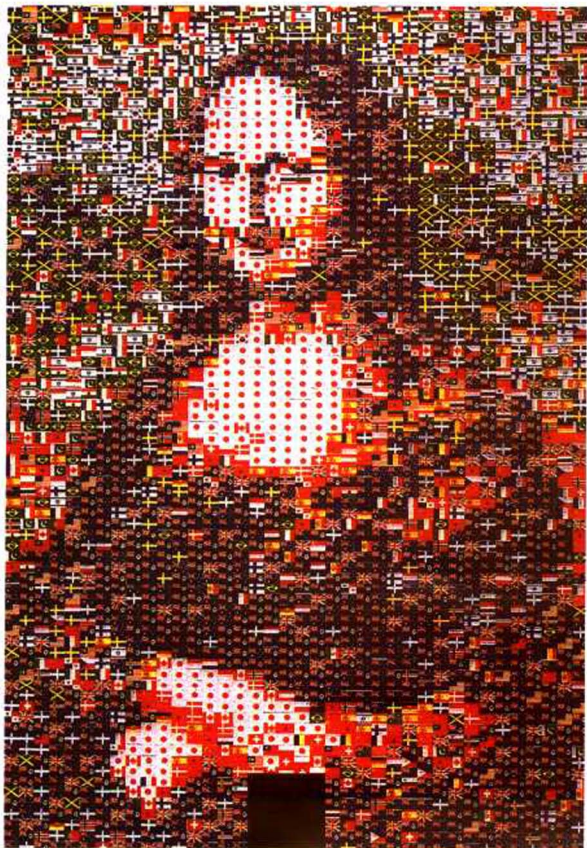
形成视觉层次是成功设计的一个基本特征。一个作品元素间清晰的视觉优势顺序不仅能吸引观众的视线，还能引导观众浏览其内容。元素可以通过相对大小、颜色对比和有趣的表达方式取得主导优势。作为设计师你应该像裁判一样在相互竞争的元素里决定谁应该占具优势和怎样取得优势。做决定时避免优柔寡断，要果断！

五、空间感受

方法是：改变大小、层次、前景、背景关系。色彩和对比也能起到增强视觉深度的作用。由于为这个设计的平面元素运用了一个虚拟的提升，并增加了它的投影，图片的关注点被进一步深化了。

当在一个二维表面上绘出透视、体积及其他方式的错觉时，眼睛和画面间就会产生游戏般的互动。

在适当的时候正确地使用立体效果可以为设计增加不少乐趣。立体元素，或者看起来有维度的元素能够引人注目，它们以一种视觉上为平面的元素所没有的方式与现实世界相呼应。

练习

分组与主题

需要：十个硬币、七张纸、铅笔或者钢笔。

用纸的边儿作为界线，在每张纸上排列硬币来传达下面列出的主题的视觉信息（团结，庆祝，孤立，逃跑，恐吓，逻辑，混乱）。使用分组的方法，让这些硬币排列达到不同的视觉效果。注意空间不等原则，尽量做到审美上的合理布局。每次练习要求使用所有或者部分硬币。

每次进行布局组合都要求使用新的纸，当你对此次排列设计比较满意时，你就要沿着每个硬币画圈。然后移开硬币，用铅笔或钢笔把圈儿涂实。让其他人把你的每个布局与已给出的主题搭配，从而检测你的练习结果。他们最终的搭配和你想的一样吗？