

平面构成 与 设计原理

陈高雅
编著

扫描二维码
添加订阅号
获资源下载
详情见封底

机械工业出版社
China Machine Press

平面构成 与 设计原理

陈高雅
编 著

机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

平面构成与设计原理 / 陈高雅编著. —北京：机械工业出版社，2016.7

ISBN 978-7-111-54192-9

I. ①平… II. ①陈… III. ①平面构成②平面设计 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 154912 号

平面设计是二维空间艺术，主要由文字、图形、图案、色彩、版面等元素构成，因此在表现形式上，不但具有鲜明的视觉化信息传播功能，还具有深层次的文化传播功能。随着时代的进步，平面设计更重视设计中的艺术价值和文化价值探讨，并潜移默化地影响着人们的生活。

平面设计是一种概念明确的造型活动，且在实际操作中运用广泛，因此在学习过程中也需采用循序渐进的方式。本书力求理论上的通俗易懂，将枯燥的基础知识以图文结合的方式进行讲解，并将每章节知识进行细致划分，由浅入深地教会读者利用所学知识进行完整有效的设计。

本书共 6 章，集平面构成设计原理、字体设计、图片和图案应用、色彩设计、版式编排于一体，观点明确，图文并茂，并通过分析大量典型实例，开阅读者的视野，提高读者的审美眼光，帮助读者掌握平面设计的应用技巧。本书可作为艺术设计类专业的教材，也可作为艺术设计人员和艺术设计爱好者的案头必备参考书。

平面构成与设计原理

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037）

责任编辑：杨 倩

印 刷：北京天颖印刷有限公司

版 次：2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：185mm×260mm 1/16

印 张：12.5

书 号：ISBN 978-7-111-54192-9

定 价：59.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：（010）88379426 88361066

投稿热线：（010）88379604

购书热线：（010）68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzit@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

前言

PREFACE

平面设计是一种以视觉媒介为载体，向大众传播信息的造型性活动，以其独特的艺术性、专业性在设计领域享有一定的地位。在生活中，人们几乎每天都在接触与感受着平面设计，读书、看报、上网、逛街等社会活动都与平面设计有着千丝万缕的联系。在日新月异的发展中，平面设计已成为商家表达诉求最直截了当的方法。

本书分6章，以基础理论、设计方法、运用技巧作为切入点，帮助读者掌握平面设计的应用技巧。

第1章讲解平面构成的设计原理，包括平面构成的基本概念，形态的分类及点、线、面等平面构成要素，基本形的组合形式及矛盾空间，基本形的群化构成形式和构成方法等，帮助读者更加透彻地认识平面设计，为之后的深入学习奠定基础。

第2章讲解字体设计的原理，从字体设计的基本要领开始，到字体设计常用手法和实际应用，让读者学会利用质感、变形等手法设计出富有艺术感的字体。

第3章是对图片表现方式的剖析，从图片的位置、数量、大小以及裁剪、编排方式等方面入手进行解析，帮助读者理解与把握图片在平面设计中的运用。

第4章讲解图案在平面设计中的应用，从图案的构成形式出发，对图案的形式法则进行深入、具体的分析，让读者能够在平面设计中展现图案的独特美感。

第5章讲解色彩设计，包括色彩三要素、色彩的心理感受、色彩的搭配技巧等内容，帮助读者认识色彩在物理、生理等方面的特性，从而对色彩有更深入的了解。

第6章是版式设计原理，重点介绍版式设计的基本概念、设计要素、常用编排手法等，让读者在轻松有趣的学习中掌握版式设计的要领。

本书内容丰富、写作主旨明确，并选用大量经典的商业图例帮助读者形象、直观地理解知识。读者通过本书不仅能学到平面设计的专业知识，更能提升平面设计的实战技能。

本书可以作为专业平面设计师、艺术院校师生及平面设计爱好者的必备工具书和参考书。希望本书的读者能以科学的研究态度、积极探索的精神来进行平面设计知识的学习与应用。

本书由河南工业大学设计艺术学院陈高雅老师编著。由于编者水平有限，在编写本书的过程中难免有不足之处，恳请广大读者指正批评，除了扫描二维码添加订阅号获取资讯以外，也可加入QQ群134392156与我们交流。

编著者

2016年5月

本书导读

How To Use This Book

1 学习要点

根据设计流程，合理安排书中每一个知识点，帮助读者全面掌握平面构成与设计原理知识。

2 知识点解析

结合图例，详解平面设计中的每一个知识点，掌握设计技巧。

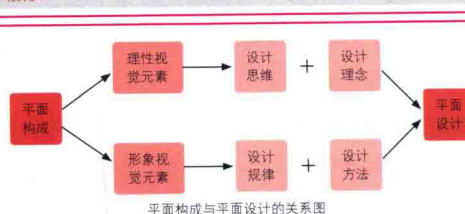
3 设计原理分析

结合图例，详解设计原理在平面设计中的应用，同时提供了平面设计示意图，帮助读者轻松掌握设计技巧。

1.1

认识什么是平面构成

平面构成是把视觉元素在二维的平面上按照美的视觉效果和力学的原理进行编排和组合，从纯粹的视觉审美和视觉心理的角度寻求组成平面的各种可能性和可行性，是关于平面设计的思维方式和方

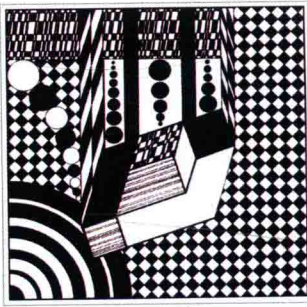

1.1.1 构成的分类

按其研究的性质和特点来分，构成的种类可以分为自然形态构成和抽象形态构成两大类。其中以自然形态为素材，保持原有形象的基本特征，对大自然中的动物、植物、工艺品等各种形态的结构、形式和秩序等进行模仿的构成称为自然形态构成；而抽象形态构成则是指以自然规律与运动规律为主线，利用点、线、面等形态构成，组合成多种几何形象。抽象形态构成是平面构成中最常见的构成形式，常给人以无穷的想象空间。

自然形态构成

抽象形态构成

如何获取云空间资料

在微信的“发现”页面中单击“扫一扫”功能，打开“二维码/条码”界面，扫描本书封面上的二维码，即可关注我们的微信公众号。关注公众号后，回复本书书号的后6位数字“541929”，公众号就会自动发送本书附赠学习资源的下载地址及相应密码。在计算机浏览器的地址栏中输入并打开获取的下载地址（输入时注意区分字母大小写），然后在文本框中输入下载地址附带的密码，并单击“提取文件”按钮，即可将云端资料下载到计算机中。

4

设计原理应用

通过对平面设计知识的学习，分析平面设计原理在商业设计中的应用。

图片应用案例

打造优雅大方的时尚杂志内页

在左图杂志内页设计中，将几张具有时尚感的女性图片疏密有致地进行排列，展示出女性柔美、迷人的特点。利用少量的文字信息加以点缀，并在图文之间保留了大量的留白，营造出浓浓的含蓄美，打造出优雅的时尚杂志内页。

5

案例解析

分析平面设计原理在商业作品中的应用，并提供了设计要点与平面设计示意图。

设计鉴赏分析

分析1

叠加图片

将两张时尚女性图片进行叠加，增强版面的层次感。

分析2

图文重叠

将主题性文字与图片进行重叠，增强画面的空间感。

分析3

渐变色块

渐变的背景色衬托出女性的细致、温婉。

分析4

双色配图

利用蓝色、灰色的简洁色调，使画面看上去淡雅、舒心。

6

设计鉴赏分析

详解商业作品中的设计要点，帮助读者掌握平面设计技巧，拓展设计思路。

目录 CONTENTS

前言
本书导读

第1章

平面构成的设计原理

1

1.1 认识什么是平面构成..... 2

1.1.1 构成的分类..... 2

1.1.2 平面构成是设计的基础..... 3

1.2 平面构成要素..... 4

1.2.1 形态的理论..... 4

1. 形..... 4

2. 形状..... 5

3. 形象..... 5

4. 形态..... 5

构成原理应用——小说封面的形式设计之美..... 6

1.2.2 点、线、面..... 7

1. 点..... 7

2. 线..... 7

3. 面..... 7

构成原理应用——意味深长的平面招贴..... 8

1.3 基本形的构成..... 9

1.3.1 基本形的组合形式..... 10

1. 相加..... 10

2. 相交..... 11

3. 相切..... 12

构成原理应用

——巧用组合打造简洁明了的商标设计..... 13

1.3.2 矛盾的空间..... 14

1. 共用面..... 14

2. 矛盾连接..... 14

3. 交错式幻象..... 14

4. 边洛斯三角形..... 14

构成原理应用——发人深省的环保海报..... 15

1.4 基本形的群化..... 16

1.4.1 群化的构成形式..... 17

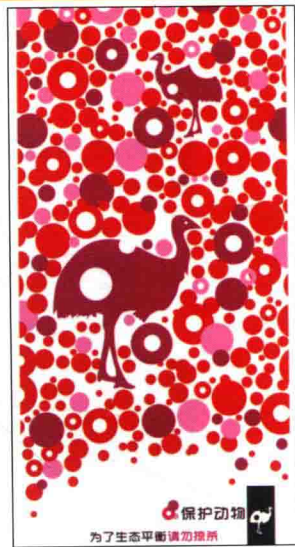
1. 线性构成..... 17

2. 对称或放射形构成..... 17

3. 三角形构成..... 18

4. 多方向的自由组合构成..... 18

构成原理应用——具有象征意义的企业VI作品..... 19

1.4.2 构成的方法.....	20
1. 重复构成.....	20
2. 近似构成.....	20
3. 渐变构成.....	21
4. 特异构成.....	21
5. 对比构成.....	22
6. 密集构成.....	22
构成原理应用——充满表现力的广告设计.....	23
常见的空间构成误区	
——平面海报中常见的空间构成误区.....	24
经典案例解析——环保的创意设计.....	26

第2章

字体设计的原理

27

2.1 字体设计的基本特征..... 28

2.1.1 字体设计的基本原则..... 28

1. 字体的笔画规律..... 28
2. 字体的大小比例..... 29
3. 字体的视觉流程..... 30

字体设计应用——清爽的标识字体设计..... 31

2.1.2 字体的选择..... 32

1. 中文字体设计要点..... 32
2. 英文字体设计要点..... 33

字体设计应用——包装上的文字设计..... 34

2.2 字体设计的常识..... 35

2.2.1 文字的易读性..... 35

1. 对比..... 35
2. 亮色..... 36
3. 强调..... 36

字体设计应用——简洁宽松的杂志内页文字设计..... 37

2.2.2 间隔的处理..... 38

1. 节奏..... 38
2. 构成..... 39
3. 版面..... 39

字体设计应用——打造统一协调的经典标识文字..... 40

2.2.3 文字的方向性..... 41

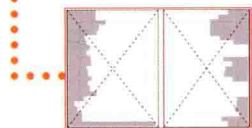
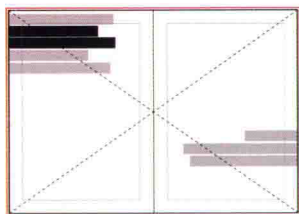
1. 远近..... 41
2. 放射..... 42
3. 转折..... 42

字体设计应用——海报文字的处理..... 43

2.3 文字设计的特殊手法..... 44

2.3.1 破形的方式..... 44

1. 切割..... 44

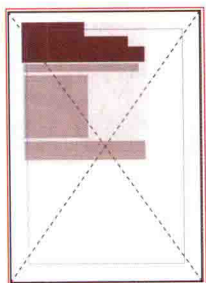
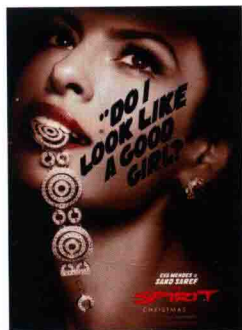

2. 残缺	45
3. 变化	46
4. 效果	47

字体设计应用——杂志内页设计..... 48

2.3.2 巧妙运用质感	49
1. 食物	49
2. 道具	49
3. 铁制品	50
4. 布料	50

字体设计应用——趣味性文字设计..... 51

2.4 字体风格分析..... 52

2.4.1 汉字	52
1. 线形	52
2. 书法体	53

字体设计应用——具有中国韵味的商品标志..... 54

2.4.2 手写体	55
1. 随意	55
2. 纯净	55
3. 潇洒	56
4. 力道	56
5. 童趣	57
6. 可爱	57
7. 夸张	58
8. 规整	58

字体设计应用——打造富有艺术感的招贴文字..... 59

2.4.3 美术字	60
1. 图形	60
2. 花形	60
3. 线条	61
4. 意象	62

字体设计应用——图形化的意象文字..... 63

2.4.4 英文标志	64
1. 光泽	64
2. 简洁	65
3. 立体	66
4. 流线型	66

字体设计应用——个性化的文字表现..... 67

常见的字体设计误区——平面作品中常见的文字误区... 68

经典案例解析——新颖的杂志内页设计..... 70

第3章

图片的表现方式

71

3.1 图片的基本特征..... 72

3.1.1 图片在版面中的位置..... 73

1. 间隔	73
2. 均衡	74
3. 组合	75

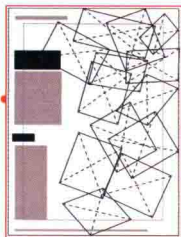
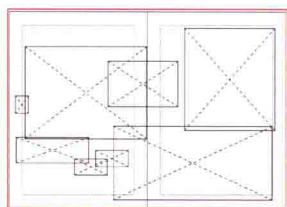
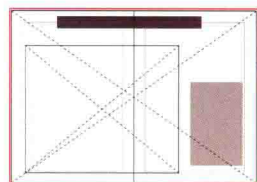
图片应用案例——主题突出的版式图片的摆放..... 76

3.1.2 图片的数量.....	77
1. 图片数量多	77
2. 图片数量少	78

图片应用案例——多图海报设计..... 79

3.1.3 图片的大小.....	80
1. 醒目	80
2. 陪衬	81

图片应用案例——从图片的大小来表现主题..... 82

3.2 图片的裁剪..... 83

3.2.1 图片的裁剪形式	84
1. 矩形	84
2. 圆形	85
3. 多边形	86

图片应用案例——图片较多的平面设计作品..... 87

3.2.2 裁剪图片轮廓	88
1. 粗犷	88
2. 精细	89

图片应用案例——巧用实物形状来处理图片..... 90

3.3 图片的编排形式..... 91

3.3.1 图片的组合	92
1. 层次	92
2. 留白	93
3. 景深	94

图片应用案例——打造优雅大方的时尚杂志内页..... 95

3.3.2 解构图片	96
1. 解构	96
2. 立体感	97
3. 对比	98

图片应用案例——个性化的折页宣传册..... 99

常见的图片设计误区——平面设计中常见的配图误区..... 100

经典案例解析——别具想象力的平面设计..... 102

第4章

图案在平面设计中的应用

103

4.1 图案的构成形式..... 104

4.1.1 单独图案	105
------------------	-----

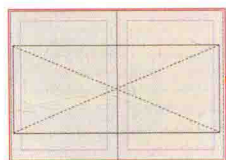
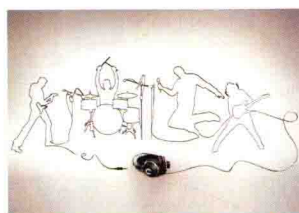
图案应用案例——单独纹样的图案效果..... 106

4.1.2 连续性图案.....	107
------------------	-----

1. 对称	107
2. 均衡	108

图案应用案例——具有律动美的装饰性图案 109

4.2 图案的形式法则 110

4.2.1 统一与变化	111
1. 结构的统一	111
2. 内容的统一	111
3. 形式的变化	112
4. 内容的变化	112
4.2.2 条理与重复	113
4.2.3 动态与静态	114
1. 动态	114
2. 静态	115
4.2.4 节奏与韵律	116
1. 节奏	116
2. 韵律	117

图案应用案例——中国传统图案 118

常见的图案设计误区——平面设计中常见的配图误区... 119

经典案例解析——炫目华丽的图案设计 121

第5章

平面中的色彩设计

122

5.1 认识色彩 123

5.1.1 色彩的三要素	124
1. 色相	124
2. 明度	125
3. 纯度	126
5.1.2 了解色立体	127
5.1.3 色彩给人带来的心理感受	128
1. 暖色	128
2. 冷色	129
3. 中性色	129

配色设计应用——经典原色配色设计效果 130

5.2 常见色彩搭配技巧 131

5.2.1 对比色搭配	131
1. 对比色	131
2. 补色	132

配色设计应用——极具视觉冲击力的配色 133

5.2.2 近似色搭配	134
1. 同类色	134
2. 类似色	135
3. 邻近色	136

配色设计应用——温馨甜美的女性产品广告 137

5.3 配色原理 138

- 5.3.1 无彩色 138
 - 1. 黑色 138
 - 2. 白色 139
 - 3. 灰色 140

基础配色应用——经典的黑白配色 141

- 5.3.2 无彩色系的色彩搭配 142
 - 1. 单纯无彩色的画面效果 142
 - 2. 在无彩色中添加一种有彩色 143

配色设计应用——打造另类的海报配色 144

- 5.3.3 同类色配色 145
- 5.3.4 邻近色配色 146
- 5.3.5 类似色配色 147

配色设计应用——柔和的配色设计 148

配色设计应用——打造鲜明印象的包装配色 149

配色设计应用——简洁大方的卡片配色 150

常见的配色设计误区——平面海报中常见的配色误区... 151

经典案例解析——独具艺术氛围的海报设计 153

第 6 章

版式设计的原理

154

6.1 基础版式设计 155

- 6.1.1 页面与设计 156
 - 1. 书的奇数页、偶数页 156
 - 2. 页面元素 156
- 6.1.2 黄金分割 157
 - 1. 了解黄金分割 157
 - 2. 黄金分割率 157

版式设计范例——经典黄金分割页面排版 158

- 6.1.3 分栏 159

1. 对称式	159
2. 非对称式	160

版式设计应用——报纸版式设计 161

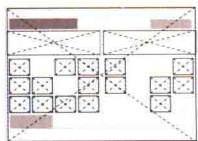
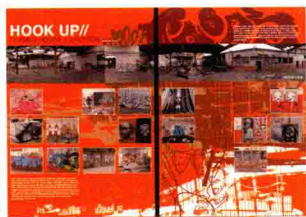
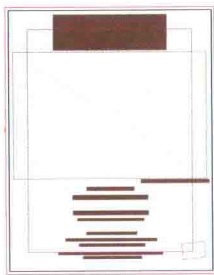
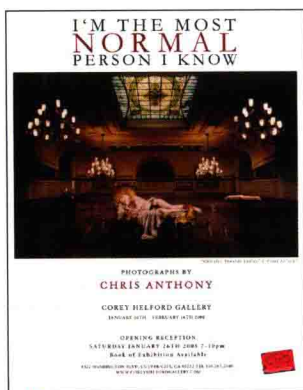
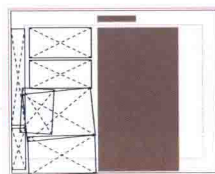
6.2 版式设计的要素 162

6.2.1 对齐方式	162
1. 左对齐	163
2. 右对齐	163
3. 居中对齐	164
4. 组合对齐	164

版式设计应用——平面广告版式解析 165

6.2.2 字号大小	166
------------------	-----

版式设计应用——杂志内页的常用版式设计解析 167

6.3 版式设计的设计要领 168

6.3.1 掌握图文比例	169
1. 图多文少	169
2. 图文比均衡	170
3. 图少文多	170

版式设计应用——字多图少的杂志内页排版 171

6.3.2 目录的排版要点	172
1. 易读	172
2. 轻松	173
3. 趣味	173

编排设计应用——产品宣传单版式 174

6.3.3 导向	175
1. 从上到下	175
2. 从左到右	175
3. S形	176
4. 倾斜	176

编排设计应用——DM版式设计 177

编排设计应用——诉求明确的平面广告排版设计 178

6.4 版式设计的形式法则 179

6.4.1 对称与均衡	180
6.4.2 节奏与韵律	181
编排设计应用——动感、时尚的网页设计	182
6.4.3 对比与调和	183
6.4.4 虚实与留白	184
1. 虚实	184
2. 留白	184

版式设计应用——极富创意的杂志封面 185

常见的版式设计误区

——杂志页面中常见的排版误区 186

经典案例解析——信息丰富的杂志内页设计 188

第1章 平面构成的设计原理

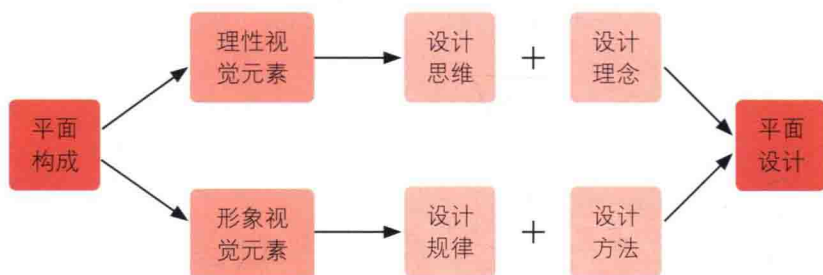
平面构成的基础理论
平面构成的要素和设计手法
综合平面构成设计原理

认识什么是平面构成

平面构成是把视觉元素在二维的平面上按照美的视觉效果和力学的原理进行编排和组合，从纯粹的视觉审美和视觉心理的角度寻求组成平面的各种可能性和可行性，是关于平面设计的思维方式和方法论。

平面构成是平面设计的思维方式，是通过研究和探索设计中的规律，达到最终设计效果的有效手段之一，所以又可以说平面设计是平面构成的具体应用和实施。

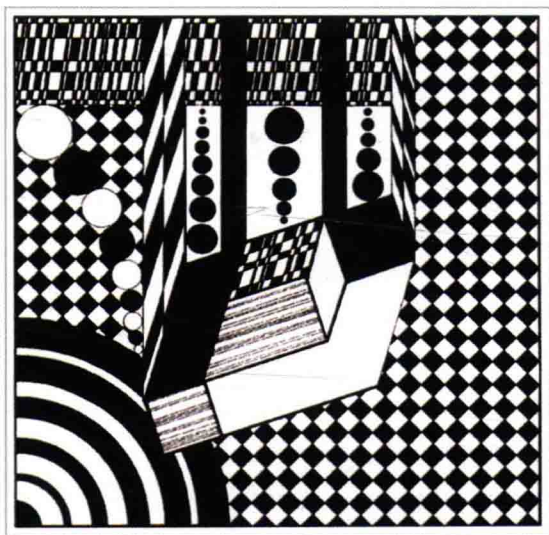
平面构成与平面设计的关系图

1.1.1 构成的分类

按其研究的性质和特点来分，构成的种类可以分为自然形态构成和抽象形态构成两大类。其中以自然形态为素材，保持原有形象的基本特征，对大自然中的动物、植物、工艺品等各种形态的结构、形式和秩序等进行模仿的构成称为自然形态构成；而抽象形态构成则是指以自然规律与运动规律为主线，利用点、线、面等形态构成，组合成多种几何形象。抽象形态构成是平面构成中最为常见的构成形式，常给人以无穷的想象空间。

自然形态构成

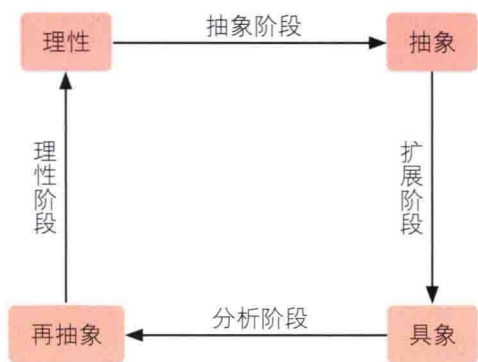

抽象形态构成

1.1.2 平面构成是设计的基础

平面构成作为设计的一种思维方式和基础理论，在实际的设计过程中具有极强的广泛性，结合富有抽象性和形式感的表现形式，可创作出别具一格的画面效果。

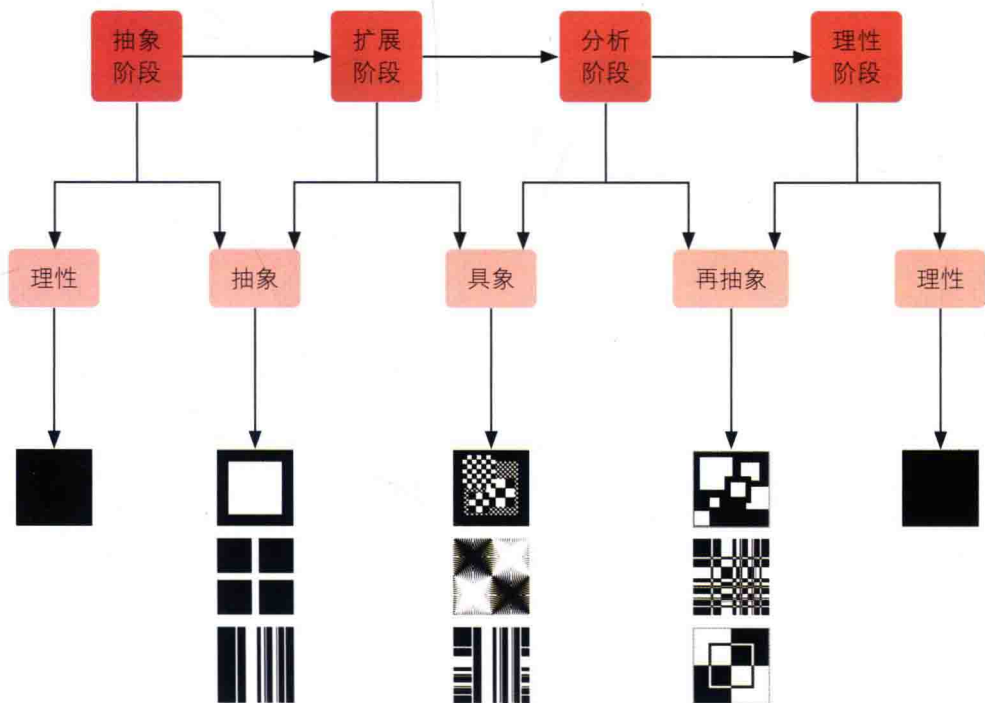
一套正确的、完整的平面设计思维流程，首先应当是通过理性的分析得出一个抽象的概念，然后在运用中将之具象化后再深入分析、扩展，然后达到成熟的阶段。

平面构成的思维形成

在实际设计运用时，要对视觉的艺术语言运用有更深入的了解，要了解造型观念，熟练掌握各种构成技巧及表现方法。只有培养出审美观、提升了美学修养，才能真正地提高创作意识和造型能力，活跃构思。

平面构成的思维过程主要分为抽象、扩展、分析和理性4个阶段，思维模式是思维结构功能化的转换形式，是将事物主体从理性、抽象、具体再折回理性的一种思维转变过程。借助思维模式示意图，可以将图形进行不断组合、构成，从而达到不断创新的目的。

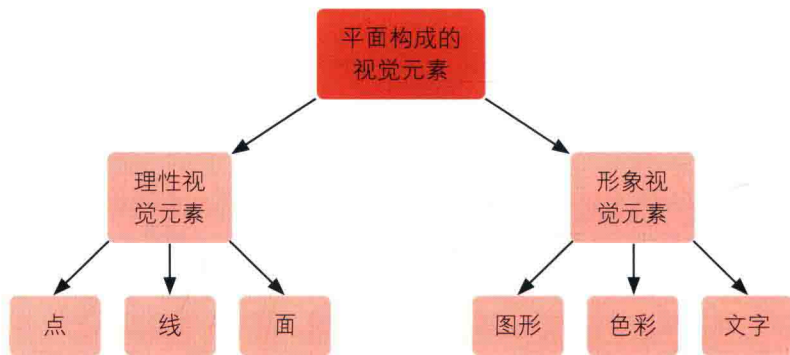
平面构成的思维方式示意图

1.2

平面构成要素

在平面构成中，视觉思维是不可能凭空产生的，它一定是通过各种抽象或具象的图形、文字、符号来传达的。这种思维不论是理性的还是感性的，都是建立在对点、线、面和图形、文字、色彩等视觉元素的研究和探讨的基础上。

从理论上系统研究视觉元素构成图形、文字的规律，可以使构成理论紧密地与设计实践相结合。我们把平面构成的视觉元素分为理性视觉元素和形象视觉元素。

平面构成的视觉元素分类

1.2.1 形态的理论

在平面设计中，用于实现诉求传达的视觉元素都可称为形态。它是平面构成的主要表现手段，是构成设计的基本单位。基本形有助于设计的内在统一，在构成中占有举足轻重的地位。

如左图图例中所示，这种富有曲线感的外包装瓶体，是饮料瓶自身的“形”，而包装瓶上不同的图案，则作为另一种“形”来表达产品诉求点。包装设计运用这两种不同的“形”，在不同的层面上展示着该企业品牌的独特性。

1. 形

形的存在不仅是视觉传达的重要表现形式，也是设计意图传达的唯一载体。在平面构成里，无论是图形还是文字，抽象的还是具象的，都具有一定的形。