

精选商业级教学案例

全程操作步骤讲解

配有自学、教学视频

平面设计师

职业教程

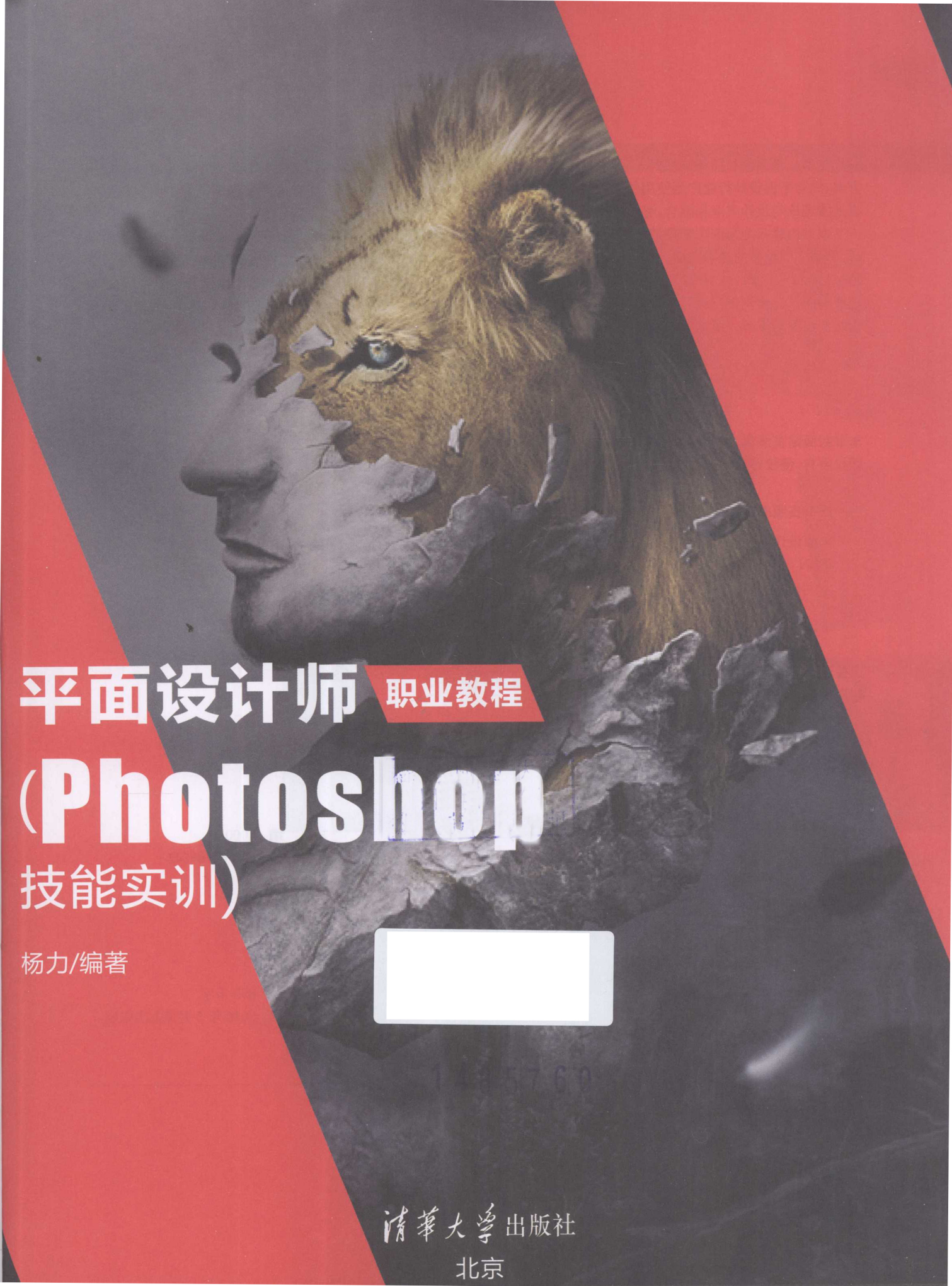
(Photoshop

技能实训)

杨力/编著

清华大学出版社

平面设计师

职业教程

(Photoshop

技能实训)

杨力/编著

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书从平面设计的基础知识入手,学习平面设计的基础知识以及基本构成元素。进而针对行业中最常用的应用方向,结合平面设计行业广为使用的软件 Adobe Photoshop,以行业典型案例贯穿,使学生在掌握理论知识的前提下有机地将理论与设计实战相融合,逐步掌握平面设计的整个流程。

本书内容共分为两大部分,第一部分包括前两章,主要介绍了平面设计的基础知识,带领学生认识什么是平面设计,熟悉平面设计的基本类型。在此基础上学习与平面设计息息相关的“平面构成”和“色彩构成”的相关知识。第二部分包括第3~12章,这10章针对平面设计行业的常见项目类型,每个门类都从该设计类型的基础知识开始学习,接着通过典型的设计实例进行练习。每个设计实例的讲解则从设计思路的解析开始,进而了解案例的制作流程,最后开始案例制作步骤的讲解。使读者在练习的同时掌握设计实战的基本流程以及制作技巧。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

平面设计师职业教程: Photoshop 技能实训/杨力编著. —北京:清华大学出版社,2016
ISBN 978-7-302-42186-3

I. ①平… II. ①杨… III. ①平面设计—图象处理软件—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 272654 号

责任编辑:田在儒

封面设计:牟兵营

责任校对:袁芳

责任印制:沈露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社总机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

资源下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印装者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:210mm×285mm

印 张:24.5

字 数:855 千字

版 次:2016 年 5 月第 1 版

印 次:2016 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:99.00 元

产品编号:056270-01

前言

平面设计(Graphic Design)也称为视觉传达设计,是以“视觉”作为沟通和表现方式的一种可展示的设计类型。平面设计师的工作就是利用一定的手段对图形、符号、图片、文字等信息进行创造和组合,借此传达思想或信息。现今的平面设计是科技与艺术相结合的产物,在设计师进行设计作品的制作时往往需要借助计算机辅助制图,而 Adobe Photoshop 正是平面设计师最为常用的一款设计制图软件。Adobe Photoshop 是由美国 Adobe(奥多比)公司推出的图形图像处理工具,被广泛地使用在平面设计的各个领域。书中案例使用 Photoshop CC 版本进行制作和编写,建议读者使用 Photoshop CC 版本进行学习和操作。

本书从零开始介绍平面设计的基础知识,并配合行业内常见设计案例进行练习。不仅可以作为平面设计初级、中级读者学习用书使用,也可以作为大中专院校相关专业及培训机构的教材使用。为便于教学和自学,本书目录对应配套有手机扫描视频地址二维码,读者可在线观看和下载使用。本书所有实例的源文件、素材文件及视频教学录像,可从清华大学出版社网站 <http://www.tup.com.cn> 上搜索本书下载。

本书由杨力编写,参与本书编写和整理的还有柳美余、苏晴、李木子、胡娟、矫雪、崔英迪、丁仁雯、董辅川、高歌、韩雷、李化、李进、李路、马啸、马扬、孙丹、孙芳、孙雅娜、王萍、王铁成、杨建超、于燕香、张建霞、张玉华等,在此一并表示感谢。

由于时间仓促,加之水平有限,书中难免存在错误和不妥之处,敬请广大读者批评、指正。

编者

2016 年 1 月

目录

第1章 认识平面设计 /001

- 1.1 平面设计的发展历史 /002
- 1.2 平面设计的要素 /004
 - 1.2.1 色彩 /004
 - 1.2.2 构图 /005
 - 1.2.3 创意 /008
- 1.3 平面设计的常见类型 /009
 - 1.3.1 海报设计 /009
 - 1.3.2 平面广告设计 /009
 - 1.3.3 VI设计 /010
 - 1.3.4 DM广告设计 /010
 - 1.3.5 包装设计 /010
 - 1.3.6 刊物设计 /011
 - 1.3.7 书籍设计 /011
 - 1.3.8 商业影像后期制作 /011
 - 1.3.9 网页设计 /012
 - 1.3.10 POP广告设计 /012

第2章 平面构成与色彩构成 /013

- 2.1 平面构成 /014
 - 2.1.1 平面构成的概念及基本要素 /014
 - 2.1.2 平面构成的基本形式 /016
- 2.2 色彩构成 /019
 - 2.2.1 色彩的分类 /019
 - 2.2.2 色彩的基本属性 /020
 - 2.2.3 色彩的混合 /022
 - 2.2.4 色彩的感觉 /022
 - 2.2.5 色彩搭配的常见模式 /024
 - 2.2.6 主色、辅助色、点缀色 /025

第3章 文字设计 /027

- 3.1 文字设计概述 /028
 - 3.1.1 文字设计的概念及功能 /028
 - 3.1.2 文字设计的基本原则 /029
 - 3.1.3 文字设计的创意技巧 /031
- 3.2 利用图层样式制作水果文字 /035
 - 3.2.1 设计思路 /035
 - 3.2.2 流程解析 /035
 - 3.2.3 案例效果 /036
 - 3.2.4 操作精讲 /036
- 3.3 网页广告中的文字设计 /050
 - 3.3.1 设计思路 /050
 - 3.3.2 流程解析 /051
 - 3.3.3 案例效果 /051
 - 3.3.4 操作精讲 /052
- 3.4 灵感补给站 /064

第4章 标志设计 /065

- 4.1 标志设计概述 /066
 - 4.1.1 标志的定义 /066
 - 4.1.2 标志设计的形式 /068
 - 4.1.3 标志的构成方法 /071
 - 4.1.4 标志中的标准色彩 /073
- 4.2 光泽感圆形标志设计 /075
 - 4.2.1 设计思路 /075
 - 4.2.2 流程解析 /075
 - 4.2.3 案例效果 /076
 - 4.2.4 操作精讲 /076
- 4.3 饮品标志设计 /081
 - 4.3.1 设计思路 /081
 - 4.3.2 流程解析 /082
 - 4.3.3 案例效果 /082
 - 4.3.4 操作精讲 /082
- 4.4 绿色食品标志 /088
 - 4.4.1 设计思路 /088
 - 4.4.2 流程解析 /088
 - 4.4.3 案例效果 /089
 - 4.4.4 操作精讲 /089
- 4.5 灵感补给站 /095

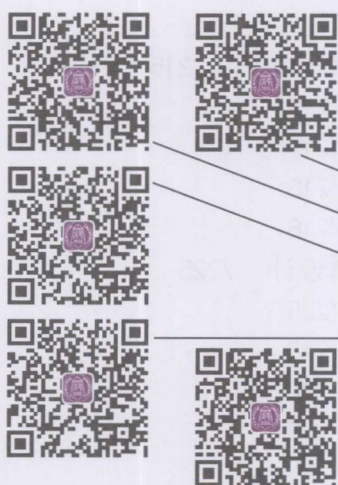

第5章 名片设计 /096

- 5.1 名片设计概述 /097
 - 5.1.1 名片的构成 /097
 - 5.1.2 名片的常用构图方式 /101
 - 5.1.3 名片的常用制作工艺 /102
 - 5.1.4 名片设计的注意事项 /105
- 5.2 华丽风格名片设计 /106
 - 5.2.1 设计思路 /106
 - 5.2.2 流程解析 /106
 - 5.2.3 案例效果 /107
 - 5.2.4 操作精讲 /107
- 5.3 简约风格名片 /113
 - 5.3.1 设计思路 /113
 - 5.3.2 流程解析 /114
 - 5.3.3 案例效果 /114
 - 5.3.4 案例精讲 /115
- 5.4 灵感补给站 /120

第6章 VI设计 /121

- 6.1 视觉识别系统 /122
 - 6.1.1 VI与CIS /122
 - 6.1.2 VI的作用 /122
 - 6.1.3 VI的组成要素 /124
- 6.2 餐厅VI设计 /129
 - 6.2.1 封面、封底及展示效果 /130
 - 6.2.2 制作VI手册的内页 /138
 - 6.2.3 基础部分 /142
 - 6.2.4 应用系统 /155
 - 6.2.5 手册内页的展示效果 /169
- 6.3 灵感补给站 /172

第7章 海报设计 /173

- 7.1 认识海报设计 /174
 - 7.1.1 海报常见类型 /175
 - 7.1.2 海报的特点 /176
 - 7.1.3 海报的构成要素 /177
 - 7.1.4 海报设计的法则 /179

7.2 创意饮品海报设计 /180

7.2.1 设计思路 /180

7.2.2 流程解析 /181

7.2.3 案例效果 /182

7.2.4 操作精讲 /182

7.3 电影海报设计 /189

7.3.1 设计思路 /189

7.3.2 流程解析 /190

7.3.3 案例效果 /190

7.3.4 操作精讲 /191

7.4 音乐会宣传海报 /197

7.4.1 设计思路 /197

7.4.2 流程解析 /198

7.4.3 案例效果 /199

7.4.4 操作精讲 /199

7.5 灵感补给站 /209

第8章 DM广告设计 /211

8.1 DM广告概述 /212

8.1.1 认识DM广告 /212

8.1.2 DM广告的常见传递方式 /212

8.1.3 DM广告的常见开本形式 /212

8.2 旅游产品三折页DM单设计 /215

8.2.1 设计思路 /215

8.2.2 流程解析 /215

8.2.3 案例效果 /216

8.2.4 操作精讲 /216

8.3 美体瘦身产品DM单设计 /225

8.3.1 版面安排 /225

8.3.2 流程解析 /226

8.3.3 案例效果 /226

8.3.4 操作精讲 /226

8.4 灵感补给站 /237

第9章 杂志设计 /238

9.1 杂志设计概述 /239

9.1.1 杂志的概念和种类 /239

9.1.2 杂志封面设计 /240

9.1.3 杂志版式设计 /243

9.2 动感炫彩风格杂志内页设计 /244

9.2.1 设计思路 /244

9.2.2 流程解析 /245

9.2.3 案例效果 /245

9.2.4 操作精讲 /245

9.3 企业杂志内页设计 /255

9.3.1 设计思路 /255

9.3.2 流程解析 /255

9.3.3 案例效果 /256

9.3.4 操作精讲 /256

9.4 灵感补给站 /264

第 10 章 书籍设计 /266

10.1 书籍设计概述 /267

10.1.1 书籍的构成 /267

10.1.2 书籍的开本 /267

10.1.3 书籍的装订 /268

10.1.4 书籍的外部设计 /270

10.1.5 书籍内页的版式设计 /272

10.2 儿童书籍封面设计 /274

10.2.1 设计思路 /274

10.2.2 流程解析 /275

10.2.3 案例效果 /276

10.2.4 操作精讲 /276

10.3 中国风书籍封面设计 /292

10.3.1 设计思路 /292

10.3.2 流程解析 /293

10.3.3 案例效果 /293

10.3.4 操作精讲 /293

10.4 灵感补给站 /301

第 11 章 网页设计 /303

11.1 网页设计概述 /304

11.1.1 认识网页 /304

11.1.2 网页的构成元素 /304

11.1.3 网页的结构 /307

11.1.4 网页的常见布局 /310

11.1.5 网页广告设计 /313

11.2 网站登录界面设计 /317

11.2.1	设计思路	/317	
11.2.2	流程解析	/318	
11.2.3	案例效果	/318	
11.2.4	操作精讲	/318	
11.3	清新风格网页广告设计	/328	
11.3.1	设计思路	/328	
11.3.2	流程解析	/329	
11.3.3	案例效果	/329	
11.3.4	操作精讲	/329	
11.4	自然主题网站设计	/335	
11.4.1	设计思路	/335	
11.4.2	流程解析	/336	
11.4.3	案例效果	/336	
11.4.4	操作精讲	/336	
11.5	灵感补给站	/344	

第 12 章 包装设计 /346

12.1	包装设计概述	/347	
12.1.1	包装的基本功能	/348	
12.1.2	包装的分类	/348	
12.1.3	包装设计中的平面要素	/351	
	12.2	盒装食品包装设计	/352
	12.2.1	设计思路	/352
	12.2.2	流程解析	/353
	12.2.3	案例效果	/353
	12.2.4	操作精讲	/354
	12.3	膨化食品包装设计	/364
	12.3.1	设计思路	/364
	12.3.2	流程解析	/364
	12.3.3	案例效果	/365
	12.3.4	操作精讲	/365
	12.4	灵感补给站	/379

第1章

认识平面设计

- 课题概述

本章主要讲解平面设计的基础知识,包括平面设计的发展历史、平面设计的常见类型、创意思维以及平面设计师的基本工作性质等。

- 教学目标

本章通过对平面设计的发展历程、分类以及创意思维等基础知识的讲解,使读者对平面设计有个概括性的认识,并逐步了解平面设计师这个职业。

- 设计欣赏

1.1 平面设计的发展历史

平面设计的历史可谓源远流长,在法国的拉斯考克山洞发现的壁画,绘制于大概一万五千年以前。其画风粗狂,多为动物形象的轮廓外形。是平面设计史上重要的里程碑,对其他以平面设计为基础的相关领域来说也非常重要,如图 1-1 和图 1-2 所示。

图 1-1

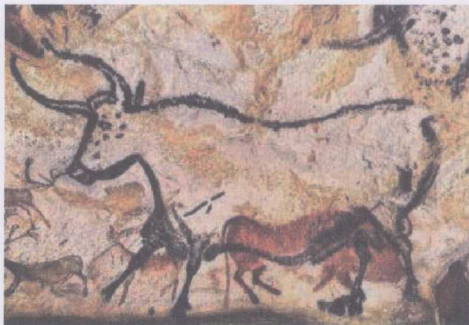

图 1-2

中国最早的商标广告是宋代“济南刘家功夫针铺”的印刷广告,它也是迄今为止被发现的世界最早的印刷广告实物。广告四寸见方,由铜板印制。上面雕刻着“济南刘家功夫针铺”的标题,中间留白,刻有白兔抱铁杵捣药的图案,相当于今天的商标。左右两边写着“认门前白兔儿为记”,是突出品牌。下边还有一段文字“收买上等钢条,造功夫细针,不误宅院使用,转卖兴贩,别有加饶,请记白”,在这段话中,强调了商品的品质,商铺的信誉和优惠手段。这则广告图文并茂,内容翔实,文字简洁。与我们今天所制作的平面海报的思路不谋而合,如图 1-3 所示。

在我国唐朝年间(618—906 年),雕刻了花纹的木板用来印制图案于纺织品上,随后也用来印制佛经。在 868 年所印制的佛经是目前所知最早的印刷书籍,如图 1-4 和图 1-5 所示。到了宋朝活字印刷术的发明,让书籍变得更加普及。

图 1-3

图 1-4

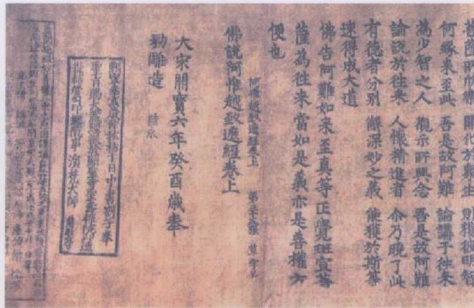

图 1-5

1450 年,古腾堡的活字印刷术让书籍在欧洲地区开始广泛普及。阿图斯·曼纽修斯创造出的书籍结构成为西方出版设计的基础。这个年代的平面设计被称为“人文主义”或“旧式风格”。在第一次、第二次世界大战期间,招贴在宣传“征兵”“募捐”“保密防谍”“节约物资”“生产救国”等方面,起到了团结人民、教育人民、打击敌人的有力作用,为大众所瞩目,并带动了日后商业招贴的发展,如图 1-6 和图 1-7 所示。

第二次世界大战后,商品经济在世界范围内的大发展,更需广告促进商品流通和竞争,随着印刷技术的日新月异也带来了平面广告的黄金时代。19 世纪晚期是平面设计的转折和发展阶段。在这一时期,艺术家们开始将平面

设计从美术领域中分离出来,如图 1-8 和图 1-9 所示。

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

现今的平面设计是科技与艺术结合的产物,同时也是商业社会的宠儿。作为一种视觉传达的艺术,平面设计与美术有着相通之处。但平面设计与美术又不同,因为设计既要符合大众的审美,又要具有实用性,所以设计不仅仅是用来装饰或者装潢,更多的是通过数字技术和艺术的手段去传递设计者的想法,如图 1-10 和图 1-11 所示。

图 1-10

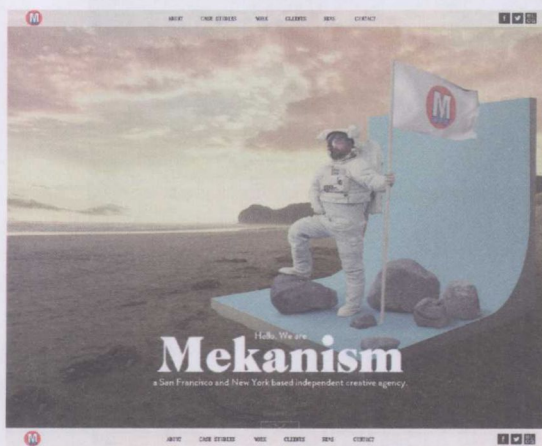

图 1-11

1.2 平面设计的要素

平面设计(Graphic Design)也称为视觉传达设计。从名称上就能看出平面设计是以“视觉”作为沟通和表现方式的一种可展示的设计类型。实际上平面设计是通过一定的手段对图形、符号、图片、文字等信息进行创造和组合,借此传达思想或信息。(在没有计算机辅助制图的年代,平面设计泛指可以印刷或可以绘画在纸张之上的作品。而现今的平面设计大多需要借助计算机进行辅助设计,而网页设计也可以被划分到平面设计中来。)由于平面设计是以“视觉”作为沟通和表达的方式,所以一幅设计作品中最主要的元素就是色彩及构图,当然“创意”也是成功的设计作品中不可缺少的一个部分,图 1-12 和图 1-13 所示为优秀的平面设计作品。

图 1-12

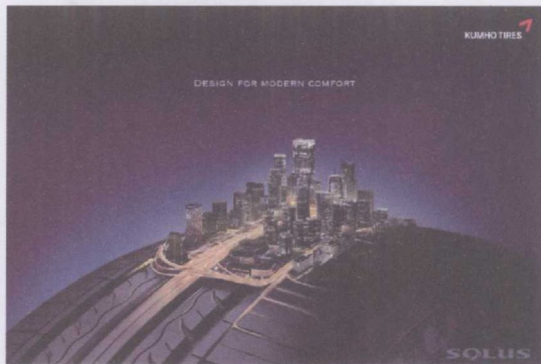

图 1-13

1.2.1 色彩

我们都知道“色彩”是通过眼、脑和我们的生活经验所产生的一种对光的视觉效应。而在平面设计中色彩既是画面内容的“外皮”,又是装点画面的“花衣裳”。万事万物都有它本身的颜色,不同的色彩给人以不同的视觉感受,在平面设计时往往会利用颜色给人的感受特征来选择合适的颜色。例如蓝色给人以冷静、理性、清洁之感,所以多用在科技、保洁类产品中,如图 1-14 所示。而粉色则让人联想到少女般的温柔,所以粉色也是女性用品中最为常用的颜色,如图 1-15 所示。

图 1-14

图 1-15

当然,在设计作品中并不是只使用单一的颜色,更多的时候是多种颜色共同作用,产生“色调”。可以说一幅作品的色调能够表达画面的大部分情感,例如暗调的深紫色、墨绿色、棕红色组成的画面给人以神秘、诡异、奇幻之感,如图 1-16 所示。而亮调的明黄、橙色、草绿色组成的画面则给人以温暖、愉快、向上之感,如图 1-17 所示。

图 1-16

图 1-17

1.2.2 构图

画面的构图往往也被称为版式的布局,画面的构图是整体设计思路的体现。构图布局的方式多种多样,常见的有骨骼型、满版型、分割型、中轴型、曲线型、倾斜型、对称型、重心型、三角型等。当然除此之外也有很多优秀的构图方式,图 1-18 所示为曲线分割版面的作品,图 1-19 所示为将版面分割为三个不规则形状版面的作品。构图的好坏决定版面的信息传播效果,将图形、文字与色彩结合在一起,做到新颖独特、合理统一才能使人印象深刻。

图 1-18

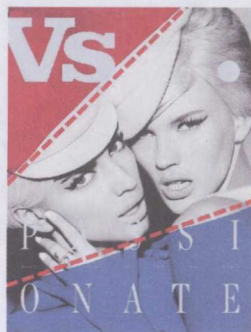

图 1-19

骨骼型: 骨骼型是一种规范的、理性的分割方法,类似于报刊的版式。常见的骨骼型有横向或竖向通栏、双栏、三栏、四栏等,如图 1-20 和图 1-21 所示。

图 1-20

图 1-21

满版型: 以图像充满整版,并根据版面需要将文字编排在版面的合适位置上。满版型版式设计层次清晰,传达信息准确明了,给人简洁大方的感觉,如图 1-22 所示。

图 1-22

分割型：把整个页面分成上下或左右两部分，分别安排图片或文字内容。两部分形成对比。分割型也是版式设计中常用的表现手法，图案部分感性、活力，文案部分理性，规范，如图 1-23 和图 1-24 所示。

图 1-23

图 1-24

中轴型：将图形做水平或垂直方向的排列，文案以上下或左右配置。水平排列的版面给人稳定、安静、和平与含蓄的感觉。垂直排列的版面给人强烈的动感，如图 1-25 和图 1-26 所示。

图 1-25

图 1-26

曲线型：曲线型版式设计就是将同一个版面中的图片或文字在排列结构上作曲线型的编排，使画面产生一种节奏感和韵律感。曲线型的排版方式会增加版面的趣味性，让人的视线随着画面中的元素自由走向而产生变化，如图 1-27 和图 1-28 所示。

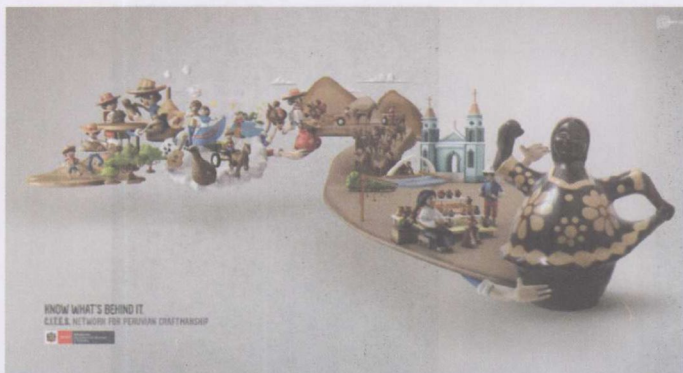

图 1-27

图 1-28

倾斜型：倾斜型的版式布局是将版面中的主体形象或多幅版图进行倾斜编排。这样的布局会给人一种不稳定的动感而引人注目，画面有较强的视觉冲击力，如图 1-29 和图 1-30 所示。

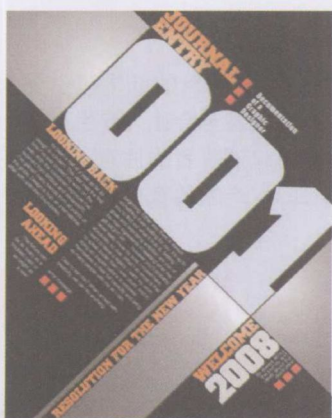

图 1-29

图 1-30

对称型：对称有绝对对称和相对对称两种。一般多采用相对对称，以避免过于严谨、死板的效果。

重心型：重心型的版式设计是将人的视线集中到某一处，产生视觉焦点，使主体突出，如图 1-31 和图 1-32 所示。

图 1-31

图 1-32

三角型：三角型版式是指各视觉元素呈三角形或多角形排列。给人一种创新、突破的感觉，如图 1-33 和图 1-34 所示。