

高职高专艺术设计类专业规划教材

PINGMIAN SHEJI
ANLI JIAOCHENG

平面设计 案例教程

主 编 汪丹丹 张 文
副主编 都永昌 张强基

重庆大学出版社

高职高专艺术设计类专业规划教材

PINGMIAN SHEJI

ANLI JIAOCHENG

平面设计 案例教程

主 编 汪丹丹 张 文

副主编 都永昌 张强基

常州大学图书馆
藏书章

重庆大学出版社

图书在版编目（C I P）数据

平面设计案例教程 / 汪丹丹, 张文主编. -- 重庆:
重庆大学出版社, 2018.3

高职高专艺术设计类专业规划教材

ISBN 978-7-5689-0697-5

I. ①平… II. ①汪… ②张… III. ①平面设计—高等职业教育—教学参考资料 IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第179871号

高职高专艺术设计类专业规划教材

平面设计案例教程

PINGMIAN SHEJI ANLI JIAOCHENG

主 编 汪丹丹 张 文

副主编 都永昌 张强基

策划编辑: 席远航 张菱芷 蹇 佳

责任编辑: 杨 敬 版式设计: 席远航

责任校对: 张红梅 责任印制: 张 策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆共创印务有限公司印刷

开本: 787mm × 1092mm 印张: 10.75 字数: 335 千

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-0697-5 定价: 58.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

前 言

随着社会经济的快速发展，对新时期所需的平面设计人才进行培养也越来越重要。作为一名平面设计师，除了要具有较强的创造、开发、设计能力外，还要具有多种形式的平面设计表现能力。平面设计表现，是设计者在平面设计过程中，运用各种媒介、材料、技巧和手段，以一种生动而直观的方式表明设计构思、传达设计信息、交流设计方案并借此征询评审意见的重要工作，是整个设计活动中将构想转化为可视形象的重要环节。一个好的设计构思必须要有极具说服力的设计表达，将设计方案中最有价值的部分真实而客观地呈现出来，以便对设计方案进行研讨和决策。

本书编者都是从事平面设计一线教学工作多年的专业教师，深知平面设计在艺术专业学习中的重要性。他们汇总了自己多年的课堂教学经验和文稿资料，精心编写此书，以供高职高专学校艺术设计专业的学生和平面设计爱好者学习、使用。本书从教与学的角度，以文字和图片的形式扼要地讲解了众多的平面设计案例式教程。全书既强调专业理论的指导作用，又以案例教学的形式详细描述平面设计的各方面知识，做到了理论与实际相结合。

本书由重庆工业职业技术学院汪丹丹、张文老师主编，模块1至模块7由汪丹丹编写，模块8、模块9由张文编写。

本书在编写过程中参考了国内外大量的优秀平面设计作品，其中大部分作品在本书的参考文献中列出。由于条件所限，部分作品难免有所遗漏，在此谨向这些作品和文献的作者深表歉意，并向所有提供资料的作者表示衷心的感谢！由于编者水平有限，本书内容难免有不足之处，敬请广大读者批评指正，在此深表谢意！

编 者
2018年1月

目 录

模块 1	平面设计基础	
	1.1 字体设计.....	2
	1.2 版式设计.....	16
模块 2	标志设计	
	2.1 标志设计基础知识.....	34
	2.2 标志设计案例.....	44
模块 3	卡片设计	
	3.1 卡片的基础知识.....	50
	3.2 名片设计案例.....	57
模块 4	书籍封面设计	
	4.1 书籍基础知识.....	64
	4.2 书籍封面设计案例.....	74
模块 5	DM 单设计	
	5.1 DM 单基础知识.....	82
	5.2 DM 单设计案例.....	95

模块 6 产品包装设计

- 6.1 包装设计基础知识104
- 6.2 包装设计案例 115

模块 7 宣传海报设计

- 7.1 海报设计基本知识120
- 7.2 海报设计案例125

模块 8 企业吉祥物设计

- 8.1 企业吉祥物设计基础知识136
- 8.2 吉祥物设计案例.....138

模块 9 网页界面设计

- 9.1 网页设计基础知识144
- 9.2 网站制作..... 156

参考文献

模块

平面设计基础

PINGMIAN SHEJI ANLI JIAOCHENG

字体设计

1.1.1 字体设计概念

字体设计是对文字的象形、意形按视觉传达规律加以整体考虑的设计，是通过对字形、字意、字音的联想，以意念思维所创造的新的文字造型形象，有着很高的审美价值，具有可读性、趣味性、识别性，是现代视觉传达的重要语言之一（图 1-1）。

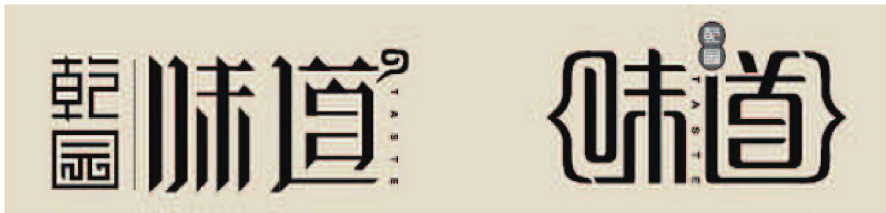

图 1-1

1.1.2 字体设计分类与形态概述

汉字的设计分类及造型分析：根据字体的形态特征与输出方式，汉字设计可分为标准字体和书写字体两种形式。

1) 标准字体

在汉字体系中，标准字体是在现代设计领域中应用最广泛的基本字体。这些字体结构严谨、笔画单纯，强调的是视觉上的适用性与标准性，已被视为字体运用的标准种类。根据其笔画特征，标准字体大致可分为宋体、黑体、圆黑体。

宋体的特征是字形方正、横细竖粗，横画和竖画连接折处吸收了楷书用笔的特点：都会形成钝角。点、撇、捺、挑、勾与竖画的粗细基本相等，其尖端短而有力。宋体是印刷字体中历史最长、应用最广的一种。

黑体具有与宋体相反的形态，横、竖笔画粗细一致，方头方尾，点、撇、捺、挑、勾也都是方头的。

圆黑体是由黑体演变而来的，它的特征是与黑体的笔画粗细一致，但把黑体的方头方角改成了圆头圆角。在结构上，圆黑体的笔画向四周伸展，间架向外扩张，比黑体显得更加饱满充实，字形稍大（图 1-2）。

图 1-2

特点成为设计师们常用的设计手段。近年来，由于设计市场的需要，设计师们在这些基本的字体形式基础上改进并设计了成百上千种的新变体，出现了多种风格的字库，大大拓宽了字体的风格与应用范围（图1-3）。

汉仪大黑简 华康简标宋
 微软雅黑 汉仪综艺体简
 书体坊颜体 文鼎中等线
 汉鼎简中黑 方正細圓繁體

图1-3

2) 书写字体

书写字体是指根据书写者自己的意念，使用各种书写工具创作的自由字体。较为典型的书写字体有书法表现字体。书法字体是书法艺术的表现形式，它借助汉字的笔画，运用丰富的笔墨变化，抒发、寄托书写者内心的艺术理解与思想感悟。字体的表现形式是自由的，书法表现字体是借助书法的某种表现形式，但其强调的还是文字的传播功能，因而具有对应用事物的从属性和局限性。在现代字体设计的潮流中，自由、轻松、“原汁原味”的自由书写体越来越受到广大设计师的青睐，它们被广泛应用于各种形式的设计（图1-4）。

疯抢双十一

图1-4

1.1.3 字距、词距、行距的编排

1) 文字编排规则

(1) 汉字编排

一般较规则的说明文字：行距 = 3/4 字高，比字间距略宽。

(2) 拉丁字母大写：行距 = 1/2 字高。

拉丁字母小写：行距则以上下伸出部分不碰到为原则。

(3) 特殊要求

特殊要求可根据需要调整。

2) 文字编排形式

(1) 文字的格式编排形式

文字的格式编排形式如图 1-5—图 1-11 所示。

图 1-5

图 1-6

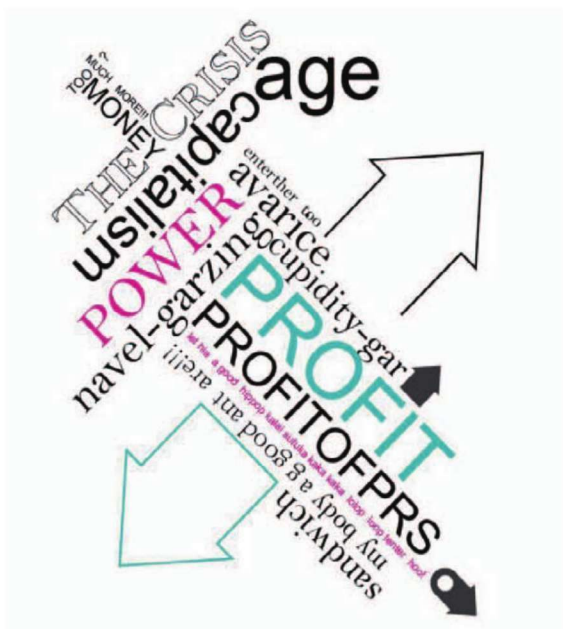

图 1-7

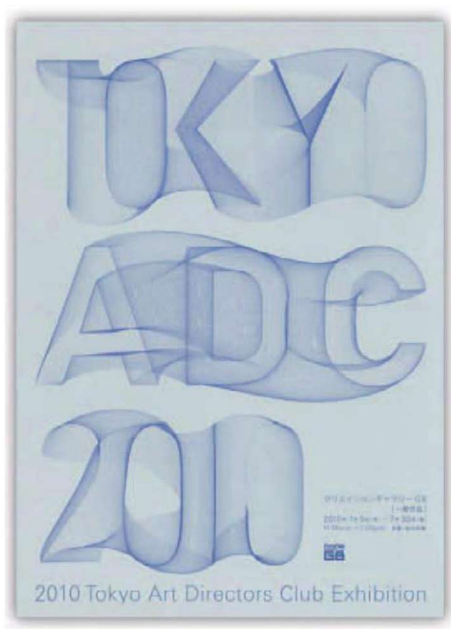

图 1-8

图 1-9

图 1-10

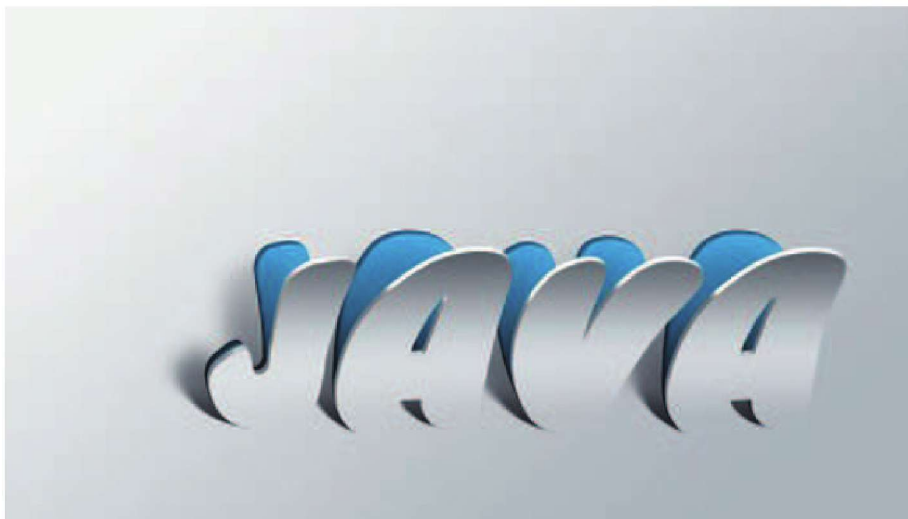

图 1-11

(2) 文字的头尾编排形式

在英文的段落排版中，通常是左侧对齐，而让右侧自然形成起伏边。但中文排版和阅读习惯则与英文相反，段落的头尾对齐尤其重要。在这里先来看一个反例。

这是 Zaker 的新闻正文的表现，在夹杂了数字或英文字母字符的情况下，中文原本的整齐排列被打乱了，右侧严重参差不齐，非常难看（图 1-12）。

看看同一篇文章，其他 APP 是怎么处理的。

图 1-13 是网易云阅读，图 1-14 是网易新闻。两者的处理方式类似，都是通过程序的设置，微调文字的间距以补足右边遗留的空白。两者的区别是当标点出现在行末时，网易云阅读将标点外置，而网易新闻则将标点放在了文章内部。

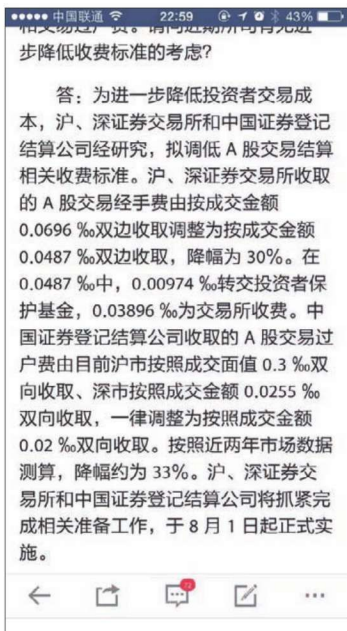

图 1-12

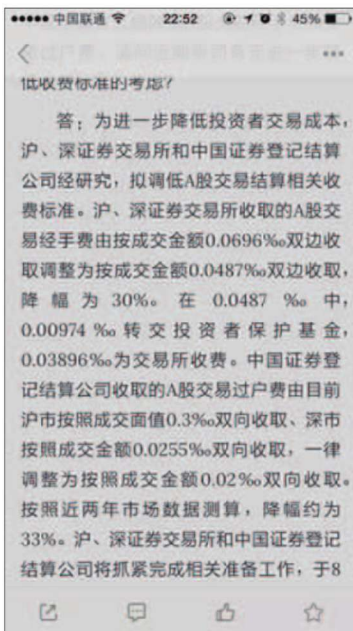

图 1-13

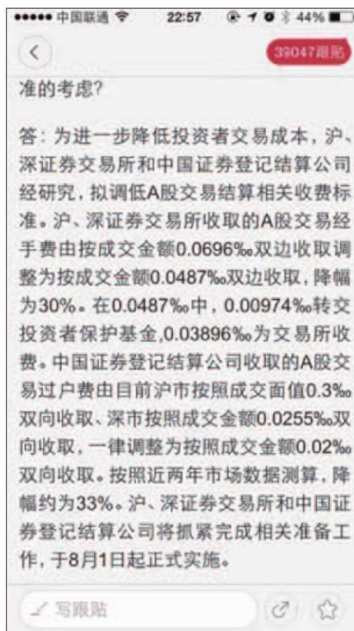

图 1-14

文字排列形式及适用场合（表 1-1）。

表 1-1 文字排列形式及适用场合

形 式	适用场合
齐头散尾式	广告语、诗歌、散文诗等印刷物中比较常见
散头齐尾式	适合于外文字体的编排
齐头齐尾式	适合于外文字体的编排
中轴分离式	适用于中间向两边分散的编排
分插式	适用于强调行与行之间的关系编排，做到上下、左右、曲直交叉，长短错落
自由式	这是在行与行之间进行不规则的编排，形成具有繁杂视觉效果的图形，其阅读功能减弱，图形形式增强，适用于广告语等。

1.1.4 字体图像创意法

字体图像创意法又称为字体图形化设计，它是指将文字本身的造型作为吸引观众者注意力的手段，加强文字视觉传达效果，使文字图形化。字体图形化创意不仅设计方法多种多样，其表现形式也是千变万化，可以运用平面图像的创意原理来进行，如通过装饰、解构等方式对字形进行再创造。设计师在保持文字具有一定识别性的前提下，仔细品味与挖掘属于每个字的潜在视觉张力，以字体的形体、语义作为创意源，创造出有生命力、有个性品位的视觉形体语言。

1) 字体的图像化设计思路

(1) 设计前的思考

文字是一种记录与传达语言的符号，是人类文明进步的重要标志。随着图形化时代的来临，文字与图形的关系在设计领域起着举足轻重的作用，设计前应多练习。当练习字体设计时，可以用代表性的字体来做。练习有代表性的字体不但可以激发设计师的创意，还可以提高设计师的思维能力。文字经过艺术化设计后，可以让文字形象变得情境化、视觉化，强化语言效果，对提升页面设计的品质和视觉表现力能发挥极大的作用。

(2) 代表性的字体的概念

代表性的字体是指可以给人带来某种联想的字体，如说到时间人们就会联想到钟表，说到对话人们就会联想到电话，说到爱情人们会联想到心形。想到这些有代表性的字时，谨记不能把钟表等图形直接放在字体里，这样就失去了设计的意义，而要巧妙地把图形和字体本身结合起来（图 1-15、图 1-16）。

(3) 字形风格

经过艺术化设计后，可使文字形象成为更具有某种特质和倾向性的视觉符号。字体设计的最基本准则，就是在追求字体变化的同时要便于识别。例如，图 1-17 的字形因其富有张力，所以在表现刺激、冒险的

图 1-15

图 1-16

图 1-17

情景时比较常用，如体育活动、极限运动的主题；同时，在战争类、灾难类的电影海报中，这类字形也比较常见。

(4) 统一性

字体创意设计虽然较为自由，但也应该保持字与字之间的统一性。在同一组字体设计中，应保持一种统一的变化规则，不然会给人以杂乱感（图 1-18）。

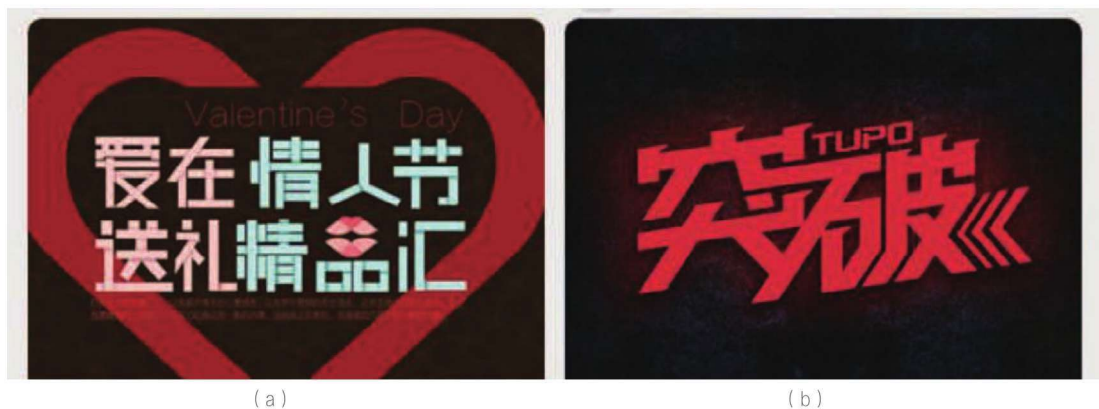

图 1-18

(5) 字形变化中的特点

严肃、端正、正式、中性、规矩、传统、古朴、怀旧……这类字形在品牌设计类字体中比较常见，可以给人以饱满充实的信赖感和说服力。此时应保持规则的字体外形，在字体内部进行适度的笔画修整，在严谨中求突破、在规矩中求创新（图 1-19）。

图 1-19

2) 字体变形的几种方法与技巧

根据平时看到的一些文字图形化作品，本书进行了简单的归纳，大致将文字图形化的方法分为以下几种：替换法、共用法、叠加法、分解重构法、俏皮设计法、尖角法、断肢法、减细法、错落摆放法、方方正正法、卷叶法、横细竖粗法、上下拉长法、结构转变法、画龙点睛法等。现分类说明如下：

(1) 替换法

替换法是在统一形态的文字元素中加入另类的图形元素或文字元素。其本质是根据文字的内容，用某一形象替代字体的某个部分或某一笔画，将这些形象或写实或夸张化（图 1-20）。

图 1-20

(2) 共用法

“笔画共用”是一种在文字图形化创意设计中广泛运用的形式。文字是一种视觉图形，它的线条有着强烈的构成性，可以从单纯的构成角度来看待笔画之间的异同，寻找笔画之间的内在联系，找到它们可以共同利用的条件，再将其提取出来合并使用（图 1-21）。

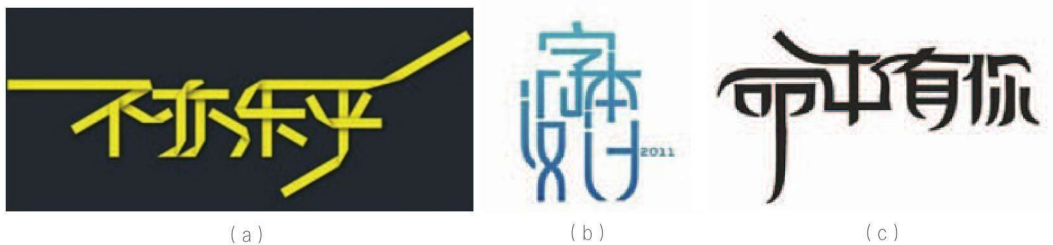

图 1-21

(3) 叠加法

叠加法是将文字的笔画互相重叠,或将字与字、字与图形相互重叠的表现手法。叠加能使图形产生三度空间感,通过叠加处理的实形和虚形,增加了文字设计的内涵和意念,以图形的巧妙组合与表现,使单调的形象丰富起来(图 1-22)。

图 1-22

(4) 分解重构法

分解重构法是将熟悉的文字或图形打散后,通过不同的角度审视并重新进行组合处理,其主要目的是破坏文字和图形的基本规律并寻求新的设计形态(图 1-23)。

图 1-23

(5) 俏皮设计法

俏皮设计法是把横的笔画中间拉成圆弧形,角也用圆形处理。这个方法还有一个重点就是色彩的处理。字体处理加上色彩搭配,才能做好这种俏皮可爱的字体(图 1-24)。

图 1-24

(6) 尖角法

尖角法是把字的角变成直尖、弯尖、斜尖、卷尖，可以是竖的角，也可以是横的角。这样一来，文字看起来会比较硬朗（图 1-25）。

图 1-25

(7) 断枝法

断枝法是把一些封合包围的字适当地断开，或把左边断一画，或把右边去一截。本方法的重点是，要在能识别的情况下适当断枝（图 1-26）。

图 1-26

(8) 减细法

减细法是将所有字体的横笔画和竖笔画变细（图 1-27）。

(9) 错落摆放法

错落摆放法就是把字体的摆放方式从左右形式改为左上左下、上下倾斜摆放，让文字排列显得错落有致（图 1-28）。

(10) 方方正正法

方方正正法就是把所有字的弯全改为横平竖直、四四方方的样子（图 1-29）。

图 1-27

图 1-28

图 1-29

(11) 卷叶法

卷叶法是把所有字最左或最右的横、竖或点全卷起来的作法，像浪花一样。此法一般是找到一个点或线后转曲，用最下面或最左边或最右边的两个点向一边拉，以加节点的方法拉成一个圈。然后将其转成倒圆角，留着最后面的两点，再慢慢删除中间的节点（图 1-30）。

图 1-30