

现代

平面设计 基础

XIANDAI
PINGMIAN SHEJI JICHU

黄克勤 陈 佳 / 编著

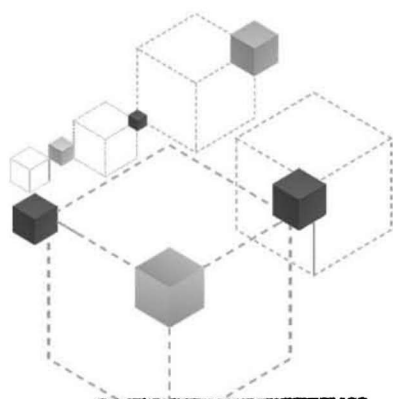

电子科技大学出版社

现代

平面设计 基础

黄克勤 陈 佳 / 编著

常州大学图书馆
藏书章

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代平面设计基础 / 黄克勤, 陈佳编著. —成都:
电子科技大学出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5647-3896-9

I. ①现… II. ①黄… ②陈… III. ①平面设计
IV. ①J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 224605 号

现代平面设计基础

黄克勤 陈佳 编著

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 罗 雅
责任编辑: 罗 雅
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 四川永先数码印刷有限公司
成品尺寸: 185mm×260mm 印张 13 字数 333 千字
版 次: 2016 年 9 月第一版
印 次: 2016 年 9 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-3896-9
定 价: 45.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前 言

20 世纪 20 年代,德国的包豪斯兴起了观念全新的工业设计理论,其中最具影响力的理论就是,强调造型的美在于功能直接产生形态美,而不只是在产品外部施加浮华的装饰。这一理论架起了艺术与技术、审美与实用之间的桥梁,使直观视觉形象设计实现了艺术性与功能性的完美结合,不仅代表了一个崭新时代的审美特质,而且使设计艺术成为一门独立的新兴学科。

现代平面设计是集人文社会科学和自然科学为一体的综合性学科。在人类社会进入 21 世纪的今天,由于社会经济的发展与需求,现代平面设计已从二维平面的范畴,走向三维立体和动态、音响等多个领域。因此对平面设计师的培养,已不再是单纯掌握单门学科的专业技能。

现代社会和企业需要学校培养具有创新能力、熟练的手绘能力和电脑辅助设计能力以及综合素质的人才,针对这一能力的培养,关于人才培养方案以及课程体系的建设,都面临着重大的改革。如今,中国的传统教育理念和教学方法已经无法满足这一需求,各艺术院校不断地探索和研究新的平面设计教育体系,以及如何使基础教学与专业设计有机结合,相互渗透,使学生通过平面设计的基础练习,掌握专业设计的基本理论知识和专业技能,从而培养创新能力、表现能力和综合素质。

编 者

目 录

第一章 平面设计概述	1
第一节 平面设计的概念	1
第二节 平面设计的内容	2
第三节 平面设计的基本元素	4
第二章 文字与平面设计	7
第一节 字体设计的基本概念	7
第二节 字体的基本结构与形式特点	17
第三节 字体设计方法与应用	22
第四节 文字组合与应用	34
第五节 字体编排设计	40
第三章 图形创意与平面设计	45
第一节 图形创意的概念	45
第二节 图形的演变与发展	46
第三节 传统图形的象征和寓意	47
第四节 现代图形的意义与形成语言	55
第五节 图形创意的基本形态	56
第四章 色彩与平面设计	68
第一节 揭示色彩的奥秘	68
第二节 色彩的三要素与色立体	69
第三节 色彩与心理	70
第四节 人对色彩的情感	74
第五节 色彩与形状	74
第六节 色彩与信息传播	75
第七节 流行与色彩	80
第五章 书籍装帧设计	83
第一节 书籍装帧设计概述	83
第二节 书籍装帧设计的独立性	90

第三节	书籍装帧设计的形式	93
第四节	书籍装帧设计的要素	101
第五节	书籍的分类与特征	106
第六章	版式设计	111
第一节	版式设计概述	111
第二节	版式设计的编排原则与艺术规律	112
第三节	版式设计的视觉要素	116
第四节	版式设计的形式	119
第五节	版式设计方法	121
第七章	标志设计	125
第一节	标志的定义	125
第二节	标志的特性	127
第三节	标志的作用	129
第四节	标志的设计要求和原则	130
第五节	标志设计的形式、法则及表现手法	133
第六节	标志设计程序	143
第八章	招贴设计	148
第一节	招贴设计概述	148
第二节	招贴的分类属性与职能	155
第三节	招贴设计程序	159
第四节	招贴设计的基本思路	162
第五节	招贴创意视觉化的方法	167
第九章	包装设计	173
第一节	包装设计概述	173
第二节	包装设计的流程	180
第三节	包装的视觉化设计	184
第十章	企业形象设计	188
第一节	企业形象概论	188
第二节	CI 的作用	194
第三节	CI 导入的方式	195
第四节	理念识别	198
参考文献		201

第一章 平面设计概述

第一节 平面设计的概念

将设计提到一个学科的高度来研究，是从 19 世纪末开始的。1920 年，德国创立了包豪斯学院，倡导现代设计与工业发展同步，设计成果符合机械化大生产，审美形式上反对洛可可式的烦琐装饰，而注重其科学功能。造型简洁的美，可以看作是现代设计教育的起点。

平面设计概念是现代意义上的设计：是文化艺术行为与商业行为相互融合，并通过大规模机械化和现代科技生产所完成的二维视觉传达形象的设计。平面设计属于视觉艺术传播学科的范畴，有别于视觉传达中所包含的电影、电视、多媒体等传播媒体传达的视觉设计，或其他广泛意义上的二维视觉设计。这里所讲的平面设计，是以平面材料为载体，以视觉为传达方式，通过印刷、喷绘等手段形成完整的平面视觉传达媒体，向大众传播信息的一种造型设计活动（图 1-1~图 1-3）。

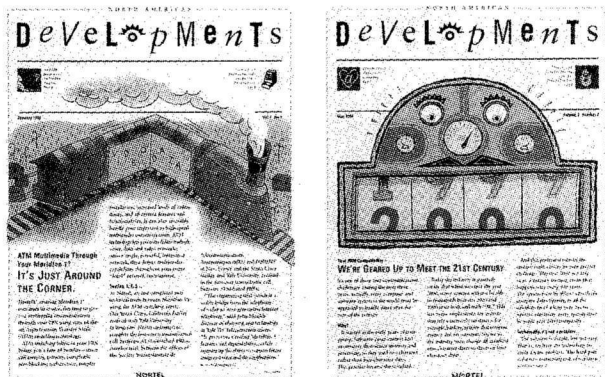

图 1-1 杂志版式设计

图 1-2 书籍装帧设计

图 1-3 包装设计

第二节 平面设计的内容

平面设计是二维视觉传达设计中针对能够印刷的介质载体的代名词，是包容性很强的专业，它随着科技的进步、新能源的出现、新材料的开发应用以及相关专业领域的发展而发展。平面设计是与其他领域相互交叉、相互影响，逐渐形成既与其他视觉媒体相关联又相对独立的专业。

“平面设计”这一专业术语的出现，是 20 世纪 20 年代以后的事情。随着其他视觉传播媒体的不断增多，社会分工越来越细，学科专业也越显明确，从这一段历史发展来看，平面设计的内容包括：企业形象 CI 设计、书籍装帧设计、商品包装设计、广告招贴、符号设计、视觉导向设计、印刷宣传的设计等。虽然其各自呈现的方式不同，但是相互有关联，是相辅相成的（图 1-4 ~ 图 1-7）。

图 1-4 包装设计

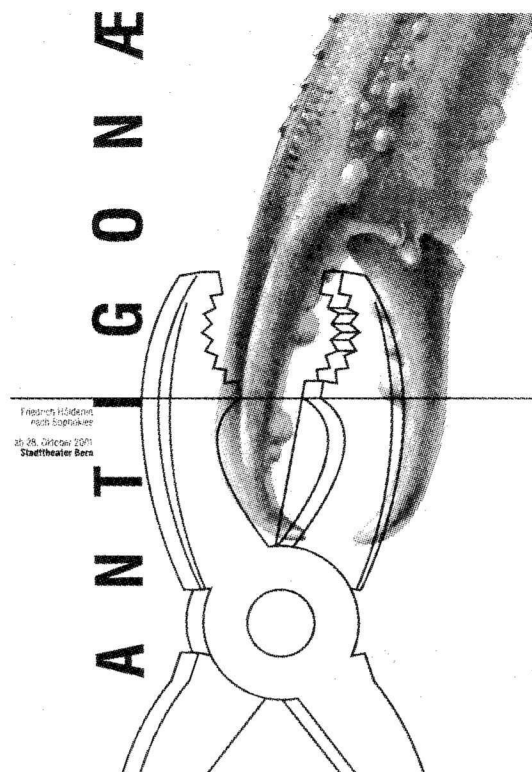

图 1-5 招贴设计 Stephan Bundi (瑞士)

图 1-6 学校宣传海报米尔顿·格拉塞

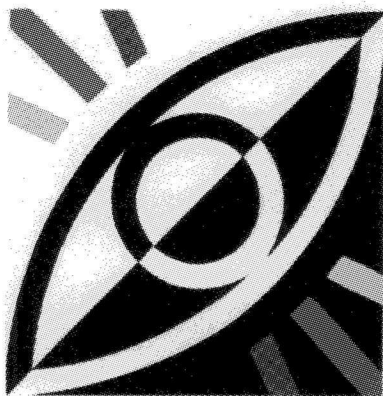

图 1-7 乔治·华盛顿就职纪念 米尔顿·格拉塞

第三节 平面设计的基本元素

平面设计的元素看似比较复杂，但是基本元素也是最重要的元素只有文字、图形、色彩三大元素，它们在平面设计中各自有其表现的方式和作用，同时又密切配合成为一体（图 1-8 ~ 图 1-14）。

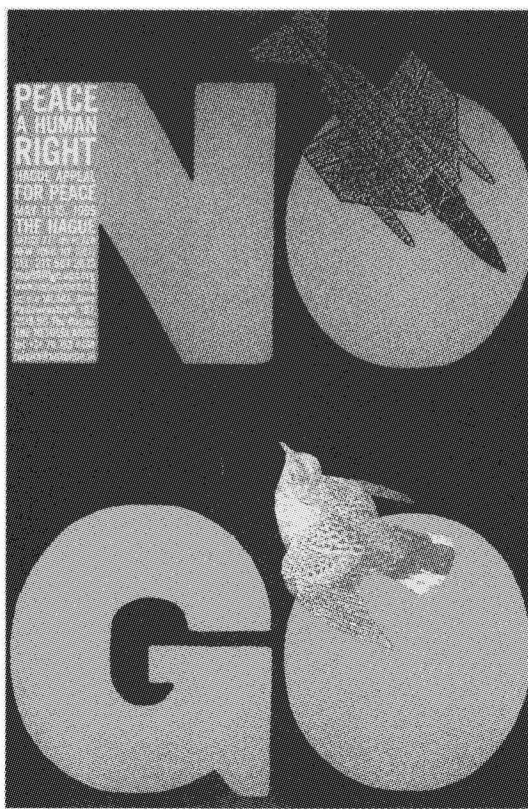

图 1-8 和平招贴

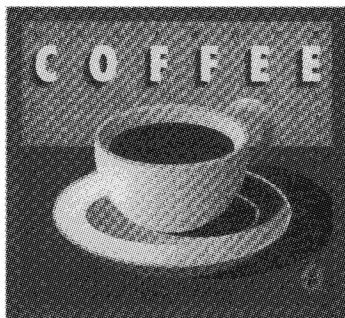

图 1-9 咖啡招贴

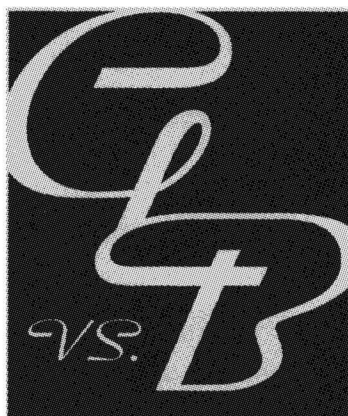

图 1-10 字体设计

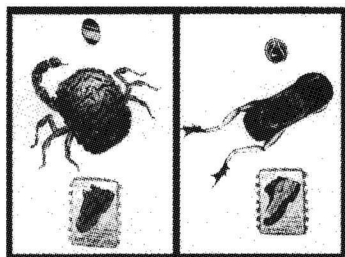

图 1-11 耐克鞋招贴

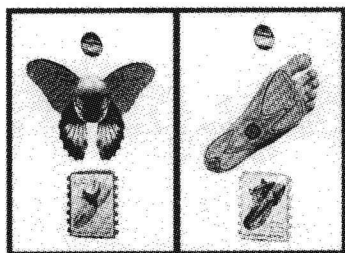

图 1-12 耐克鞋招贴

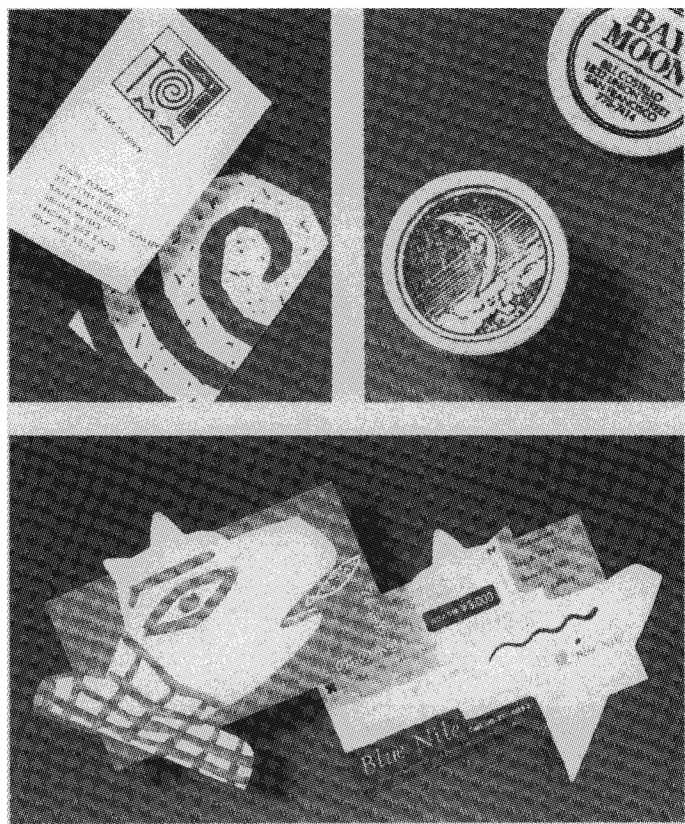

图 1-13 贺卡

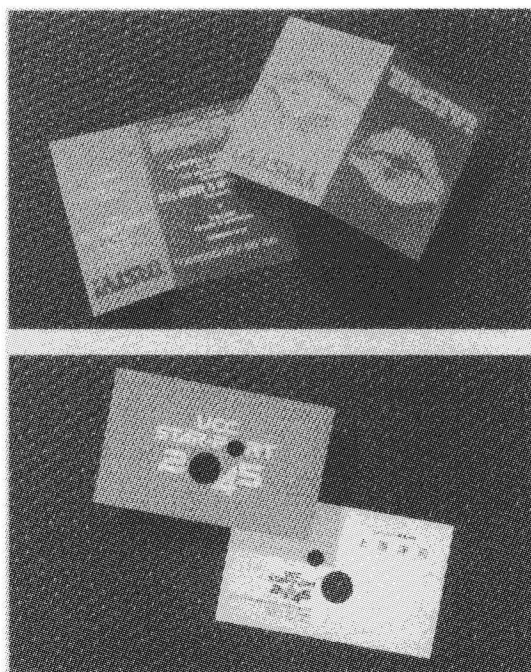

图 1-14 企业卡片

第二章 文字与平面设计

第一节 字体设计的基本概念

一、字体设计的定义

字体设计是对文字的象形、意形、字母等按视觉传达规律加以整体考虑的设计,是通过字形、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、趣味性和识别性。字体设计是现代视觉信息传达的重要表现语言之一。

二、字体设计的发展历史

文字是人类用来交流思想和记录思想的工具。世界上曾有过三种类型的文字形式,即:象形文字、意形文字和字母文字。在人们的应用过程中,为适应社会不同历史阶段的应用功能,伴随着人类文明的不断进步,今天常用的印刷文字只有意形文字和字母文字两种形式。当然,古老的象形文字在现代平面设计中作为视觉传达的艺术形象仍然应用,并且是取之不尽的宝贵财富。

字体设计标志着人类文明的进步与成熟。经过数千年的文明历史发展,文字已从原始的抽象几何符号与象形图符逐渐演变成成为今天人们常用的文字和字母,可以说这是人类文明的质的飞跃。

汉字是世界上历史最悠久的文字之一,距今已有 6000 年的发展历史。大汶口和半坡两地出土的仰韶文化陶器的纹饰上,带有明显的象形图形符号,在以后的殷商甲骨文、商周金文中仍然保留了不少象形图符,从这些现象可以看到汉字的起源(图 2-1、图 2-2)。

对于大汶口出土陶器上的象形图符,专家们说法不一。我国著名的古文字学家和考古学家唐兰先生解释说:“上面刻画着太阳,太阳下面画出了火,火下面是山;而另一个图形在日下画出火形,把山形省略,和‘灵’字完全一样。”他推断当时“已经有了简体字,表明它们已经是很进步的文字。”

笔者认为,土陶器上面是太阳和月亮、下面是山的图符,表达了日、月、星、山脉的“永恒”观念,以此来表达人们对永恒愿望的理想,而另一个省略了山形的图符是表达日月同辉之意。这两个图符代表了当时人们对自然世界的认识和态度。将这两个图符画到陶

器上有两种可能,陶器在新石器时期一是作为生活用品,二是作为殉葬品。如果是生活用品,其图符具有图腾的意义,是对太阳、月亮和山神的崇拜;如果是殉葬品,就是寄托给死者的寓意,即同日月共辉之意。可以说这两个图形是日、月、山的最初象形文字,或是古人用于图腾崇拜的图符。

新石器时期的陶器,是人类劳动、生活的日用品,人们用它来打水、盛粮、做饭,还有用来做殉葬品,其造型与图案都和生活环境、自然条件有关系。例如:马家窑彩陶纹饰画的水纹、鱼纹、鸟纹、舞蹈纹、人纹,这和当时人们依河而居有密切的关联;而马厂文化的彩陶纹饰多以蛙纹为装饰,这也和生活在水边的环境有关。另外,当时人类的生育能力比较低,人们在陶器上画上蛙纹,以示对生殖的崇拜。

图 2-1 大汶口出土陶器上的符号

图 2-2 西安半坡出土彩陶上的刻画符号

无论对于新石器时期陶器上的纹饰图形有什么样的说法,但可以肯定,它是华夏文明史上最早的文字符号。

汉字的发展随着社会的发展而逐渐演变,由象形变为意形,由图形变为笔画,由复杂变为简单,这是一个漫长的历史过程。其间经历了早期仰韶文化的图符至夏、商、周、春

秋、战国到秦统一文字；由氏族公社、奴隶社会到现代社会；文字的形体从甲骨文演变到大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书、印刷字体。在造字原则上，从表形、表意到形声结合，使汉字的应用范围、实用功能不断扩大。随着社会需求的不断增多，汉字也将进一步发展和演变。

三、文字发展的形态特征

（一）甲骨文

甲骨文是中国最早的能比较完整表达记录语言的文字，所用的材料是龟甲兽骨，将文字用刀刻在上面。甲骨文以象形文字为基础产生于殷商时期，其特点是字形近似自然界的人物、动植物，文字的形态图形符号感很强，每个字都有其寓意和生动形姿。由于是用刀刻而成，字的笔画很有韵味，挺拔坚定，具有古朴浑厚的效果（图2-3）。

图2-3 甲骨文

（二）大篆

大篆起于殷周铸刻在钟鼎等器物上的铭文，是先秦书法的主要内容，从笔画到构字都与甲骨文相似，逐渐发展为雄健浑厚，用笔圆动挺拔，方中见圆，圆中见方，线条流畅，顿挫有致，书写有趣。其字形由于象形，故具有图案的可视性，又有很强的书写趣味，运笔刚劲有力，被称为“书家第一法则”。大篆对今天的现代字体设计意义深远（图2-4）。

（三）小篆

小篆是秦始皇统一中国后，废除了六国区域性文字，由李斯等人收集整理的，以秦小篆规范书体，其字形修长，笔画圆转具有挺拔秀丽的风格（图2-5）。

(四) 隶书

图 2-4 青铜器上的铭文

图 2-5 瓦当上的篆书

隶书在秦代尚未成熟，与篆书融为一体。到了西汉时期，小篆虽然还在使用，但隶书已经占据了主要地位，应用得相当广泛和普遍（图 2-6）。

(五) 草书

草书起于汉盛行于唐。由于唐朝经济与文化的繁荣，使书法也有了很大的发展，产生了一大批影响力很强的书法大家。草书可称为书法的最高境界，字形随心随行而动，书写激情自由，酣畅淋漓（图 2-7）。

(六) 行书

行书是介于楷书与草书之间的字体，为东汉刘德所创，其运笔形态如行，笔势开张，

行笔流畅飘逸，轻松自如（图2-8）。

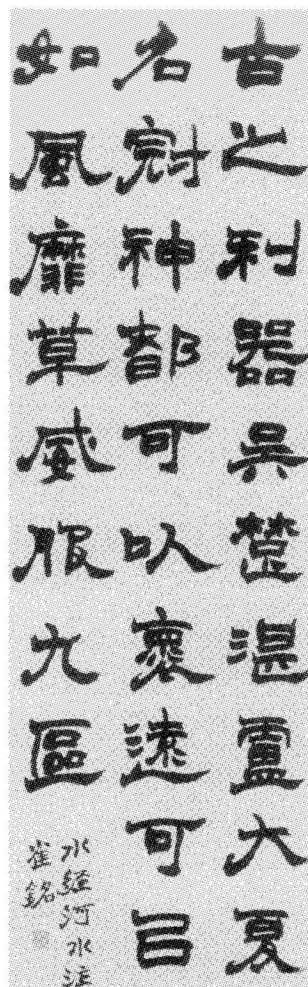

图2-6 隶书《水经河水注》局部 赵之谦（清）

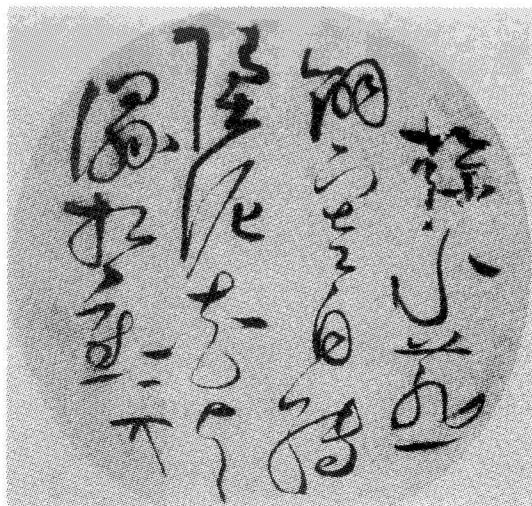

图2-7 草书《掠水燕翎诗》赵佶（宋）