

新平面设计教程

——中国著名高等美术院校设计学教程(上)

郭振山 著

河北美术出版社

主编 郭振山 薛明

新平面设计教程
New graphic design tutorial
(上)

中国著名高等美术院校设计学教程

河北出版传媒集团
河北美术出版社

版权所有 盗版必究

责任编辑：赵小明 徐 滨

装帧设计：田 玲

责任校对：李 宏

图书在版编目(CIP)数据

新平面设计教程——中国著名高等美术院校设计教程新平面设计教程：(上)

全2册 / 郭振山, 薛明主编. -- 石家庄: 河北美术出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5310-7088-7

I. ①中… II. ①郭… ②薛… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第024630号

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社

发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里8号

邮编：050071

电话：0311-87060677

网址：www.hebms.com

制版：天津九星印刷制版有限公司

印刷：天津九星印刷制版有限公司

开本：889mmX1194mm 1/16

印张：20.25

印数：1000册

版次：2018年3月第1版

印次：2018年3月第1次印刷

定价：150元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

前言

CONTENTS

进入21世纪的今天，国际经济快速发展，文化发展也呈开放、多元共享的状态，为当今中国的高等设计教育提供了前所未有的发展机遇，众多高校竞相开办了视觉传达设计专业。面对社会对人才需求的持续增长和多元化趋势，如何有效、科学地培养出更多符合专业发展要求和社会需求的优秀设计人才，是长期以来摆在本领域教育工作者面前的重要课题。

天津美术学院视觉传达设计系已经走过了50余年的历程，有着丰富的教学、科研与设计实践经验。近年来，以中青年教师为主的教学团队，继承老一代师长的教学经验，不断深化教学改革，并在多年的教学实践中积极实施，收到良好教学效果。

本书由我院视觉传达设计系专业教师精心编写。为了能让视觉传达设计专业的学生能更清晰、更综合地了解平面设计课程的全貌，参编教师把多年的教学研究成果进行了系统的归纳和总结，以最简洁的笔墨传达出最丰富的内容。

本书集合了目前平面设计教学的字体设计、图形设计、编排设计、动漫造型设计、标志设计、VI设计、包装设计、广告计划与创意设计、POP设计等主要课程，课程间相互依托，形成了合理、独特的课程体系。我们有理由相信，本书的出版必将对国内平面设计专业教学水平的提高与发展起到一定的积极作用。

天津美术学院副院长、教授 郭振山

2018年1月

目 录

CONTENTS

第一章 字体设计	8
第一节 关于字体设计.....	8
第二节 字体设计概论.....	9
第三节 基本字体的设计.....	14
第四节 创意字体的设计.....	28
 第二章 图形设计	 38
第一节 图形的基本概念.....	38
第二节 图形的基本元素表现.....	50
第三节 创意图形设计.....	52
第四节 图形与创意设计.....	73
第五节 图形设计实践.....	76
 第三章 编排设计	 80
第一节 编排设计概论.....	80
第二节 编排设计的基本元素.....	86
第三节 编排设计的基本原理.....	91
第四节 编排设计的基本技法.....	99

第四章 动漫造型设计.....106

第一节 动漫造型概述.....	106
第二节 动漫造型设计的学习方法.....	120
第三节 动漫造型设计.....	127
第四节 动漫的造型方法.....	147
第五节 动漫造型设计稿的制作.....	154

第五章 标志设计.....164

第一节 标志设计概述.....	164
第二节 标志的类型.....	174
第三节 标志的表现.....	180
第四节 标志设计的原则.....	187
第五节 标志设计的创意构思.....	189
第六节 标志设计的程序	191

第六章 VI 设计.....193

第一节 VI设计概述.....	193
第二节 VI设计的功能与原则.....	207
第三节 VI设计的内容.....	215

第七章 商品包装设计.....248

第一节 商品包装概述.....248

第二节 商品包装设计的要素与形式.....272

第三节 商品包装设计的材料.....282

第四节 商品包装设计的工作流程.....291

第五节 商品包装设计的创意表现.....294

第一章 字体设计

第一节 关于字体设计

文字，是人类思想感情交流的必然产物，是人类文化的重要组成部分。随着人类文明的进步，逐步形成了科学、完美、规范化的系统，文字是饱含人类思想情感的视觉符号。

今天，人类社会的发展突飞猛进，文字作为传播思想感情的重要媒介之一，在视觉上对其进行“美的改造”，已经随着人类文明的进步而跃居为视觉传达设计工作者的重要工作之一。

字体设计，作为一种艺术手段和方法，属于视觉传达设计的范畴，它研究的是文字的笔画、结构、创意变形等艺术规律，本身充满了无穷的魅力，是美学与工学的交汇。字体设计既具有艺术的美感，又如同数学一样严密，可以说是艺术与数学的结合，是颇具特色的字体装饰图案与永恒的价值观、明晰的实用主义相融。字体设计作为一个整体概念，有着丰富的内涵，其变幻莫测的设计语言与视觉形式给人以美的感受，影响着受众的看法、态度与情感，当然字体设计的最终目的是为了提高文字的可读性及视觉效果，加强感染力与视觉冲击力，从而获得较高的平面视觉传达效应（图1-1-1）。

字体设计是视觉传达设计的基础之一，其价值意义非常重要，围绕着字体而展开的设计广泛应用于视觉传达设计中的各个领域，如标志设计、包装设计、书籍装帧设计、招贴设计、网页设计等，所涉及的媒体有平面媒体、网络媒体、影像媒体、户外广告等新媒体，与我们的日常生活联系紧密，所以，近年来字体设计越来越受到学术界的广泛关注。

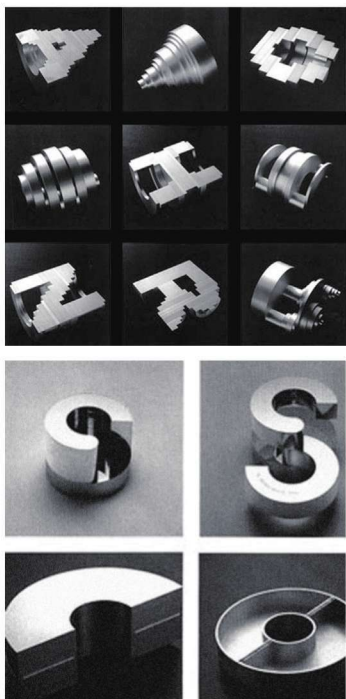

图1-1-1 文字与工学设计

第二节 字体设计概论

一、文字的形成

(一) 汉字简史

汉字从古至今经历了从甲骨文、篆书（大篆、小篆）、隶书、草书、楷书到印刷字体的转变过程。印刷字体是在承袭汉字书写发展史中各种字体风格的基础上，经过统一整理、修改、装饰而成的字体，可分为宋体、黑体、创意字体三种基本类型（图1-2-1）。

1. 甲骨文

甲骨文已超越原始图画文字阶段，以极简单的线条符号创作文字，书刻方向多变，使字形结构异常活跃。甲骨文已具备了象形、会意、指事、形声、假借、转注等“六书”原则。

2. 篆书

标准篆书体的体式排列整齐，行笔圆转劲道，线条匀净而长，呈现出庄严美丽的风格。线条匀称，无论点画长短，笔画均呈粗细统一的状态，这种力度、速度都很均匀的运笔给人以纯净简约的美感（图1-2-2）。

3. 隶书

隶书对篆书的改革包括笔画和结构两个方面。隶化的方法有变圆为方、变曲为直、调整笔画断连、省减笔画结构等等，其中以横向取势和保留毛笔书写自然状态两方面最为重要。而毛笔的柔软性使汉字笔画产生了粗细、方圆、藏露等各种变化（图1-2-3）。

4. 草书

主要特征之一是笔画带勾连，包括上下勾连和左右勾连。草书虽然满足了快速书写的文化需求，但往往流于潦草，不易辨识，不宜于传播和教育。因在造型上难为大众了解，又缺乏实用与易读性，不适用于一般文字设计（图1-2-4）。

图1-2-1 古代象形文字

图1-2-2 篆书

图1-2-3 隶书

隶书横向取势，形成左右分布，突出挑画和捺画的八分笔法

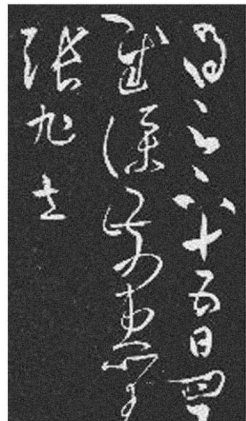

图1-2-4 草书

草书具有很高的艺术性，并且能够给人以很强的亲切感

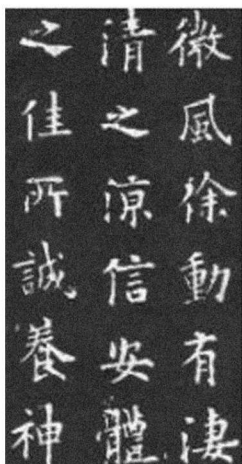

图1-2-5 楷书

楷书的风格接近于手写，亲切而且易读性好，适用于书籍、信函等文化性说明文字

图1-2-6 活字印刷术

毕昇活字印刷术的继承和发展用泥活字印刷的《泥版试印初编》

5. 楷书

楷书笔画富于弹性，横、竖、粗、细略有变化，横画向右上倾斜，点、捺、撩、挑、勾尖锋柔和。由于楷书是糅合隶书、草书而成的一种书体，所以比较适合表现书籍信件，它的笔迹有力，字画清楚，易读性最高（图1-2-5）。

6. 印刷字体

中国的字体设计是在印刷术的产生和发展中应运而生的，据专家在《中国古籍印刷史》中推论：“我国雕版印刷术发明于公元七世纪和八世纪之间，公元九世纪后期就相当发达了。”虽然当时多采用楷书字体，但由于是工匠用刀在木版上雕刻而成，不乏意匠味道。所以可以说从那时开始，字体设计的概念就逐渐形成了（图1-2-6）。

（二）拉丁字母简史

拉丁字母起源于图画，是由古埃及象形文字演变发展而来，希腊人在与腓尼基人的交往中，吸取了他们的文化，创造了希腊字母，成为现代拉丁字母的雏形，到罗马废除初期王朝政体而实施共和时期，拉丁字母基本定型。罗马帝国时期，拉丁字母得到很大发展并成熟起来。拉丁字母发展体现的不仅是一种文化的发展，而且字体也向美观实用的方向发展。

腓尼基人对祖先的30个符号加以归纳整理，合并为22个简略的形体，并传到了爱琴海岸，被希腊人所利用。公元前1世纪，罗马实行共和制时，改变了直线形的希腊字体，采用拉丁人风格明快、带夸张圆形的23个字母。最后，古罗马帝国为了控制欧洲，强化语言文字形式趋一，也为了适应欧洲各民族的语言需要，由I派生出J，由V派生出U和W，遂确定了26个拉丁字母，形成了完整的拉丁文字系统。拉丁字母经由埃及、腓尼基、希腊的演变之后，在罗马体上形成完整体系，被西方世界广泛运用至今并风行全世界（图1-2-7、图1-2-8）。

图1-2-7

希腊表音字母

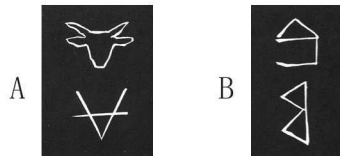

图1-2-8 希腊字母起源

A在古代塞姆人时是牛的意思，B为房子的意思，这种文字通过腓尼基人于地中海传播，变成了希腊字母

1. 楔形文字

在公元前3000年左右，也是西洋文字产生的初期，因记录文字的工具——纸与笔尚未发明，采用雕刻的方式记事。当时的亚述人曾用苇管或凿子，把绘画转述过来的文字刻在黏土或砂石上，即形成了楔形文字（图1-2-9）。

2. 象形文字

到了公元前5000~公元前4000年左右，有了埃及文字，其象形文字部分取材于自然形态，与汉字一样是用来表示物体的绘画，也是表达思想的记号，表现声音的符号（其写法能表现发音的方法），这种符号后来被视为声音符号的起源。埃及象形文字较中国古老的象形文字，更加具象。在公元前1500~公元前1000年左右，地中海东岸崛起的腓尼基人，因与埃及人有过交易，饱学的僧侣们于是把简单的象形文字改写成有秩序的字母，对商业交易起了很大促进作用。

希腊人通过与腓尼基人的交易认识了字母，并在公元前400年左右予以采用。由于希腊人文化水准高，他们还发明了表达母音的文字，并把各个字母加以整理与美化，同时把腓尼基人由右至左的读法改成由左至右，这就是现代西洋文字左起横写的起源（图1-2-10~图1-2-12）。

图1-2-9 楔形文字

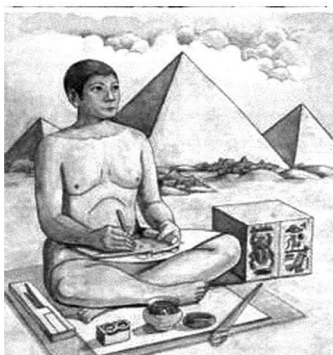

图1-2-10 古埃及象形文字

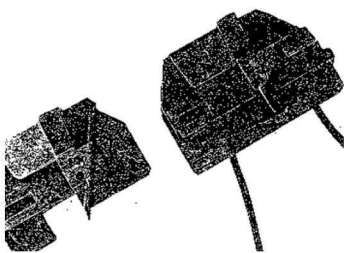
图1-2-11 商代甲骨文

3. 铅字

15世纪是欧洲文化发展极为重要的时期，在这一时期，德国人古腾堡发明了铅活字印刷术，对拉丁字母形体的发展起了极为重要的影响（图1-2-13、图1-2-14）。原来一些连写的字母被印刷活字解开，从而开创了拉丁字母的新风格。同时这一时期正是欧洲文艺复兴时期，科技与文化的发展推动了拉丁字母体系的发展与完善，流传下来的罗马大写字体和卡罗琳小写字体通过意大利等国家的修改设计，完美地融合在一起。经过不断的改进，卡罗琳小写字体发展为宽和圆的形体，它活泼的线条与罗马大写

图1-2-12 古埃及象形文与现代字母对照表

简单的手工铸字设施

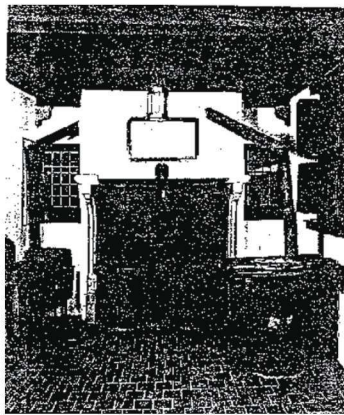

图1-2-13 早期的铸字房

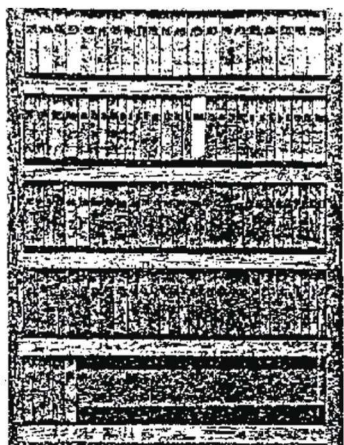

图1-2-14 1570年的铜模
铜母模冲压在铜块上制成铜模,再放入铸型内铸成铅字

字体娴静的形体之间的矛盾得到了完满的统一。这一时期是字体风格创造最为繁盛的时期(图1-2-15~图1-2-16)。

18世纪法国大革命和启蒙运动以后,新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术,产生了古典主义的艺术风格,字体上以工整笔直的线条代替圆弧形的字脚。法国的这种审美观点影响了整个欧洲。法国最著名的字体是迪多(Firmin Didot)的同名字体,更加强调粗细线条的强烈对比,朴素、冷静,但又不失机灵俏皮。迪多的这种艺术风格符合了法国大革命的精神,是有现实意义(图1-2-17)。在意大利,享有“印刷者之王”称号的波多尼(Giambattista Bodoni)的同名字体和迪多同样有着强烈的粗细线条对比,但在易读性与和谐上达到了更高的造诣,因此今天仍被各国重视并广泛应用。它和加拉蒙、卡思龙都是属于拉丁字母中最著名的字体(图1-2-18)。

字体和图形一样同属视觉符号,是视觉传达设计的重要组成部分。字体是一种表意符号,是人与人之间进行情感沟通、信息交流的重要工具,主要承担着视觉化的信息传递功能,是视觉传达中进行沟通的主要媒介物。它不仅是信息传达的手段,也是构成视觉感染力的重要因素。在创意字体的设计过程中,可以遵循一些基本原则,在此基础上发挥其独特的魅力。

二、字体设计的原则

(一) 可识别

字体的基本结构是几千年来经过人们的创造、流传、改进而形成的,不能随意改变。因此,在进行创意字体的设计时,对于文字的基本结构不可做大的改变,可多在笔画上进行变化,以保持良好的识别性,适用于大众。

(二) 艺术魅力

字体设计应具有艺术性。在设计中应善于运用美的形式法

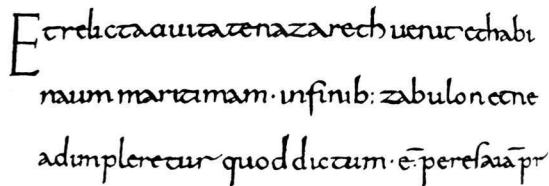

图1-2-15 卡罗琳小写字体

图1-2-16 罗马大写字体

图1-2-17 迪多(Firmin Didot)的同名字体

图1-2-18 “印刷者之王”波多尼(Giambattista Bodoni)的同名字体

则，使字体造型具有审美的艺术性，以其独有的艺术魅力吸引和感染消费者。

(三) 有内涵

文字是人类思想的视觉表现形式，本身就富有丰富的思想内涵，在我们做创意设计的时候，更要注意文字所要表达的意思，从其内容出发，使设计手段与文字主题相符合、相统一，形神兼备（图1-2-19）。

图1-2-19 形神兼备的动物字体设计

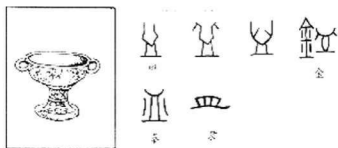

图1-3-1 象形字“皿”

皿，这是一个象形字，它的字形是一个盛物的器具，后来渐渐变化成标准的笔画。它的本义就是装东西的器具，是碗、碟、杯、盘一类用具的总称

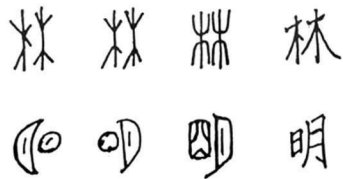

图1-3-2 会意字

两个“木”在一起，泛指“林”；“日”“月”同辉即为“明”。这两个字为会意字

第三节 基本字体的设计

一、汉字字体设计

（一）造字结构

1. 象形字

汉字最初是用简单的线条描摹客观事物的形状而创造出来的，字形就像物体的形状，例如“木”字是描摹一棵树。日、月、鸟、水、牛、羊、衣、皿等都是象形字（图1-3-1）。

2. 会意字

用两个或两个以上的独体字或形体结合起来，表示一个新的意义的字。例如：“从”字是由两个象形字“人”组合而成，像一人跟在另一个人后面，意为跟从。“休”像一个人靠在树上，表示休息。北、明、采、林、森都是会意字（图1-3-2）。

3. 指事字

在象形字的基础上加上象征性的符号，或者用纯粹的符号表示没有具体形象的事情。例如：“本”是在象形字“木”的下部加上符号“一”，表示树木的根部，意为“根本”。上、下、末、寸、刃、中、一、二、三等都是指事字。

4. 形声字

汉字绝大部分是形声字，形声字由形旁和声旁两部分组合而成，形旁表示字的意义，声旁表示字的读音。汉字的读音经过几千年的变化，有的音旁只能表示相近的音。如：“江”“河”，三点水是形旁，“工”“可”是声旁。掌握了这个规律，对识字有很大帮助。

形声字的主要类型有以下几种：

- ①左形右声：铜、吐、描、机
- ②右形左声：功、期、鹅、鸭
- ③上形下声：竿、雾、空、界
- ④下形上声：想、贡、垄、忠
- ⑤内形外声：闷、闻、问

⑥外形内声：固、病、园、匪

5. 假借

借用已有的同音字，如“管”本身是形声字，本意是竹管，同音借用为管理的管。

6. 转注

两个读音相近的字，可以相互注释。如：“老，考也”“考，老也”。

（二）笔画特征

事实上汉字都有不同的面貌，或者说有不同的结构特征。

汉字的形体为方块结构，我们可以从建筑学上引用一些说法来解释它，这些方块汉字就是框架结构，它们是依靠一些“预制件”组合而成的。而汉字的“预制件”是五种基本笔画，即横、竖、撇、点、折（图1-3-3）。

每个方块汉字，都具有其基本结构特征。使其不同于其他个体，这种特征叫“区别性特征”，这些区别性特征是建立在笔画、偏旁之上的。

汉字基本笔画的组合分布即建构某个汉字的区别性特征。

“一”是最简单的汉字，只有一笔，但是它的视觉特征十分鲜明。“人”和“八”，构成这两个汉字的特征的笔画只有两笔，而两笔的“分”“合”就建立起了这两个汉字各自独特的视觉形象，一眼看去，十分清楚，十分醒目。有的字之间就是一“点”的区别，有的字之间是一“横”的区别。如：“刀”和“刃”，这两个汉字之所以是两个不同的汉字，其区别特征关键在一“点”之上。“人”和“大”，这两个汉字的区别特征关键在一“横”上。所以，汉字之间的区别性特征，都是建立在笔画之上的（图1-3-4）。

图1-3-3 “永”字的8种常见笔画

在中国传统的书法理论中，用一个简单的汉字“永”来概括汉字书写的8种常见的笔画，即点、横、竖、撇、捺、折、钩、提

图1-3-4 汉字基本笔画

（三）结构类型与比例

（四）书写规律

现代汉字的书写规律基本上遵循先上后下（如爱、笔等）、先左后右（如请、规等）的原则。对于半包结构的文字，要先内后外（如匡、区），全包结构的文字则先框再内后包（如国、围）。只有严格遵守书写法则，才能写好汉字，进而再谈字体的设计。汉字字数繁多，字形各异，但其中也有一定的规律。以下是三条正楷字结构的处理规律。

1. 横平竖直

（1）上下结构

上天下小

上下相等

上小下大

（2）上中下结构

（3）左中右结构

（4）左右结构

左右相等

左窄右宽

左宽右窄

（5）独体结构

（6）全包围结构

（7）半包围结构

上 / 下包围

左 / 右包围

侧半包围

汉字中，横画和竖画占的比重最大，要求写得正，写得稳。正和稳的具体表现就是横要平，竖要直。这里所讲的“横平”，不是绝对的水平，而是视觉上的平稳，书写时略呈左低右高的斜势（图1-3-5）。竖直有两种基本要求：只有单一的竖画，要求正且直；有对称的两竖画，是短竖的，可以呈上开下合之势，是长竖的，可以基本并行（图1-3-6）。

图1-3-5 横画
视觉上的“横平”，
左低右高；单一的竖画，
要求正且直

图1-3-6 竖画
对称短竖的，可上开
下合；长竖，可以基本并
行

2. 间距匀称

在汉字中，有许多笔画是连续平行排列的，一画与一画之间的距离要保持均匀，不能忽大忽小、忽紧忽松，如“曹”字，有七个横画，横画间隔的空隙就要均匀（图1-3-7、图1-3-8）。

图1-3-7 横画的间隔控制
七个横画间隔的空隙
都要均匀

图1-3-8 笔画间空间控制
各个笔画之间的空间
比例要控制住