

实用美术设计丛书

创意卡片设计

刘晶晶 编著

美

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意卡片设计/刘晶晶编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2007. 7
(实用美术设计丛书: 3)
ISBN 978-7-5318-1886-1

I. 创… II. 刘… III. 卡片—设计 IV. J525. 9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第097228号

创意卡片设计

整体策划 崔亚敏
责任编辑 赵立明
封面设计 刘 菁 刘小枫
版式设计 刘晶晶

实用美术设计丛书

- 网页设计
- 标志设计
- 书籍装帧设计
- 创意卡片设计
- 橱窗设计
- 酒吧设计
- 门头设计

书 名 创 意 卡 片 设 计
CHuangyi Kajian Sheji

作 者 刘晶晶
出 版 黑龙江美术出版社

地 址 哈尔滨市道里区安定街225号
邮政编码 150016

经 销 全国新华书店
责任编辑 赵立明

发行电话 (0451) 84270514 84270525
网 址 WWW.HLJMSS.COM

印 刷 陕西思达柯式印刷有限公司印刷

开 本 1/16

印 张 5

字 数 120千字

版 次 2007年8月第1版

印 次 2007年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5318-1886-1

定 价 210.00元(全七册)

本书如有印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。
联系电话: 029-87420811

ISBN 978-7-5318-1886-1

9 787531 818861 >

定价: 210.00元(共七册)

序 言

艺术设计教育的过程本身就是一门系统工程，从其启蒙教育到深层次的理论研究，包含了基本功、意念、创意、创造、创新与实践探索的过程。加强艺术设计的初、中级教育与培养，有助于造就大批有能力、有知识、有创造力的优秀设计人才。今日的高等美术院校应该把培养的关口前沿与素质教育结合运用，重基础、重实践，为未来高质量的培育成果打下坚实的基础。

《实用美术设计丛书》就是遵循这一系统工程的理念，以基础平台为出发点，展示了一系列的培养方式与创意理念，它研究的焦点可归结为：一、强调集合知识与大信息量，以文字结合图例的手法，启发引导读者的兴趣与注意力，将丰富的知识信息融合在受教育者的脑海中，形成印象深刻的知识网络；二、侧重创意、创造思维的诱导。通过例证与分析，将二者作为丛书的主轴线贯穿始终，把创造的理念提升至学术研究的高度。同时，以灵活多样的写作手法，对优秀传统图形给予了充分表现，将传统与现代的各自优势作为培养与教育的核心，是该丛书闪耀出的光彩亮点。

这套丛书的作者多为近年来成长起来的青年教师和优秀设计师，他们通过多年的教学与艺术实践，积累了相当的理论与实践经验。丛书中的许多图例本身就是其艺术追求与探索的真实写照。学海无涯，虽然知识的高峰是永无止境的，但有了这样的积极、认真与严谨的治学态度，艺术的高峰是可以攀登的。希望这些在教学一线辛苦奋战的园丁们再出佳绩和硕果。

二十一世纪的设计领域将深入到人们生活的方方面面，未来的设计教育将面临更为广阔的研究空间。相信这套丛书能为未来的设计大道增光添辉，为造就和培养大批的优秀设计人才发挥积极的作用。

西安美术学院副院长

郭石村
2007.6.4.

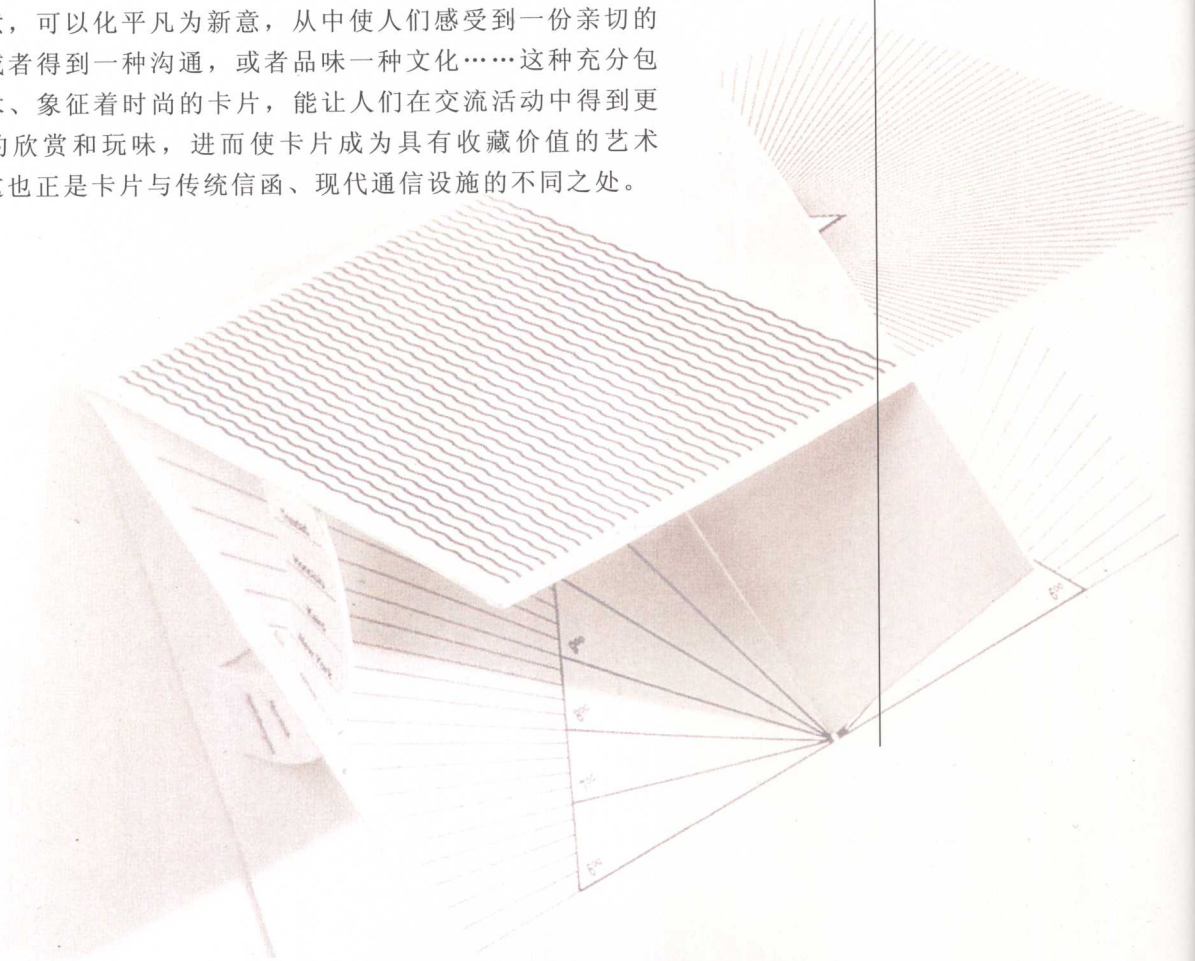
创意卡片设计

THE POWER OF CARD IN GRAPHIC DESIGN

第一章 卡片设计漫谈

当今的时代是一个信息多元化的时代，人们可以运用各种手段和方式来实现人与人之间的交往和信息之间的交换。网络空间的拓展，更为人类的思维世界提供了又一个广阔的空间。但是在这样一个信息时代，随着生活节奏的加快，人们的情感交流却更显贫乏和淡漠，互联网、传真机等现代化工具大有将传统信息传播媒体取而代之、一统天下之势。但我们的世界毕竟是以人为主、多姿多彩的，人际的沟通、真情的传递仍旧需要亲切动人的传播手段，于是简易、便捷又能传达信息、联络感情的卡片便以其质朴、自然的艺术风格而备受人们的青睐，成为新时代不可缺少的社会角色。

卡片之所以有如此的魅力，因为它能在方寸之间传递情感、表达礼仪、展示创意。小巧的卡片通过精心的视觉设计与形态创意，可以化平凡为新意，从中使人们感受到一份亲切的友情，或者得到一种沟通，或者品味一种文化……这种充分包容着艺术、象征着时尚的卡片，能让人们在交流活动中得到更多的美的欣赏和玩味，进而使卡片成为具有收藏价值的艺术品，而这也正是卡片与传统信函、现代通信设施的不同之处。

第一节 卡片的种类

卡片以其多元的用途、多样的取材以及自由灵活的设计制作等优点,被工商业界广为采用,也因此吸引了众多设计者来设计与制作,从而促使卡片的种类、功能与面貌达到前所未有的盛况。卡片按照功能的不同大致可分为四类:问候类、邀请类、告知类和自我宣传类。

1、问候类

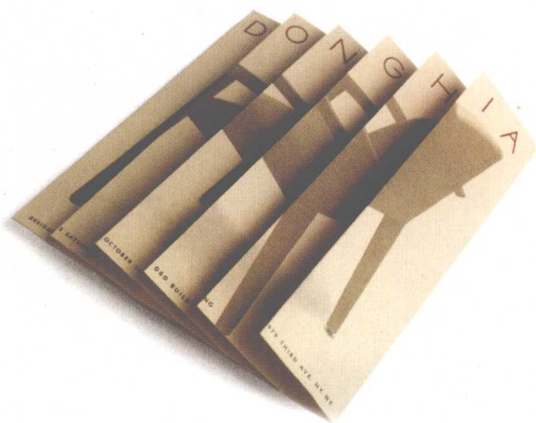
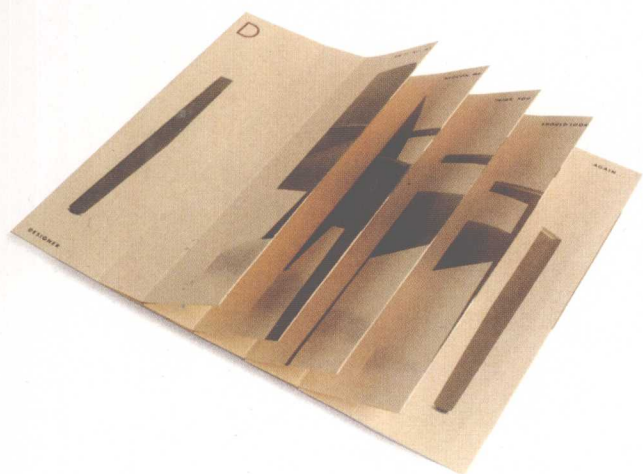
在我们的日常生活中,问候类卡片使用得相当多,其中有节庆贺卡、纪念卡、问候卡等。对于东方人来说,除了春节、中秋节等特定的节日外,西方的情人节、母亲节、结婚纪念日等特定节日和纪念日也被广泛接受。因此,与这些特定节日或纪念日相关的卡类设计也应运而生,且个性鲜明。在设计问候类卡片时,除了要特别注意营造气氛、开发独特的造型外,还要对与节日相关的历史、文化以及不同民族的习惯用色等有一个大致的了解,这样才能成功地设计出精美绝伦、主题鲜明的卡片。

图1/ 自我宣传卡一名片 / 杜敏

图2/ 问候卡 / 佚名

以切割镂空的手法将圣诞树展现出来,色彩鲜亮夺目,烘托出了轻松愉快的节日气氛。

3

2、邀请类

除了传递祝福的心声外，卡片也可以用来传达各类活动的参与信息，如婚礼、舞会、会展的开幕等。

3、告知类

承载着发布消息作用的卡片就属于告知类卡片，如：宝宝的诞生、新产品的推出、公司的开业以及乔迁新址等等。这类卡片一般属于非营利性的，它的构成元素主要包含与活动内容或主题相关的图形、色彩和文字。设计时要清晰有力地传达信息内容，并力求表现出一定的主题内涵和文化气质。

4、自我宣传类

主要表现形式有DM广告、形象卡等形式，如形象的推广、产品的促销、服装吊牌等，目的就是把卡片作为广告宣传的载体来宣传自己、推销自己，从而树立良好的品牌形象。

4

图3/ 商品展示会邀请卡 / Thomas Bricker
翻动小折页，就可以看到不同角度的椅子，这种参与性较强的卡片，往往会给观众留下深刻的印象，信息的传达也会起到事半功倍的效果。

图4/ 形象推广：《月亮森林》/ 徐芳 高翔
以插图的形式表现出了一个神秘而梦幻的童话世界。

第二节 卡片的设计

卡片是一种创意设计自由度极大的视觉传达媒介，其本身除了具有杰出的创意表现外，更要使诉求的主题明确、清晰。所以在设计时，除了文案要力求简洁、生动外，版面的编排、纸张的选择、造型的设计等都必须谨慎经营，只有这样才能使卡片的传达性、视觉性与创意性淋漓尽致地表现出来。

一张普通的纸张看起来毫不起眼，但是经过设计师的创意之后就会在视觉上产生本质的改变，给人以焕然一新、与众不同的感觉，似乎每张卡片都具有了灵动的生命，在向观众轻轻诉说着什么。设计赋予纸张以生命，这也正是卡片设计的魅力所在。

图1/ 问候卡 / Boyang Chen

多种纸材的对比及灰度色彩的搭配，创造出了淳朴而典雅的意境。

图2/ 形象推广/ 徐芳 高翔

手工撕出的毛边效果，配以水彩的插画，自然而浪漫。

1、纸材的选用

卡片设计所选用的媒介十分多样，但一般以纸张为主。在平面设计中，当涉及到纸张的应用问题时，媒介就等同于信息，纸张的出色运用可以造就杰出的作品。

纸与面料有着相同的起始原点与终极目标，正如优质的面料能激发出服装设计师的灵感一样，神奇的纸以它们炫目的色彩、变幻的质地、各异的量感，一次次地激发出平面设计师的创意灵感。因此丰富多彩的纸张种类为设计创意的实现提供了多种可能性。

不同的纸张有着不同的性能和特点，在视觉和触觉上有着明显的差别，印刷后还会产生各种不同的效果。因此，作为一个设计师，应该了解一些纸的相关知识，根据使用与印刷工艺的要求及特点去选用相应的纸张。因地制宜地选择纸张，对于卡片设计最终效果的实现非常重要。

2、纸的规格及性能

纸张的规格可分为标准和特殊两类。标准规格的纸张又可分为正度纸和大度纸，尺寸分别为787mm×1092 mm 和 889mm×1194 mm。纸张的裁切方式有正规开度、长条开度和特殊开度三种。通常我们所说的开数是全张纸的分割，未经裁切的纸为全开纸，将全开对折切成两张称为对开纸，再对折切成两张则为四开纸，依次类推，则有8、16、32、64、128开等，当然还有其他不同的开法，如3、6、12、18、24开等等。正确的开数能够充分利用纸张，避免浪费。

国际标准纸度，又称为ISO 纸度，全称是International Standards Organization，其宽与长的比例约为1:1.414，好处是在平分切割时，其长宽两边都保持不变的比例。A度是最基本的纸度，A1是A0的一半，我们常用的A3、A4、A5纸是将A1分别完成8开、16开和32开分割的纸。

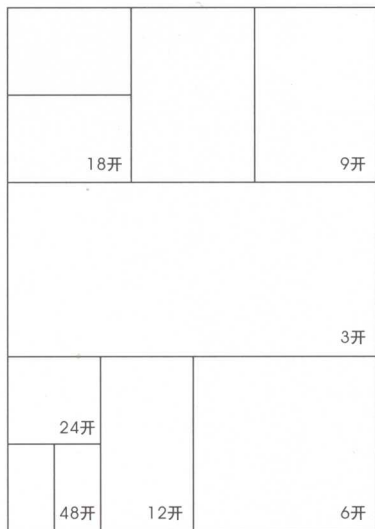
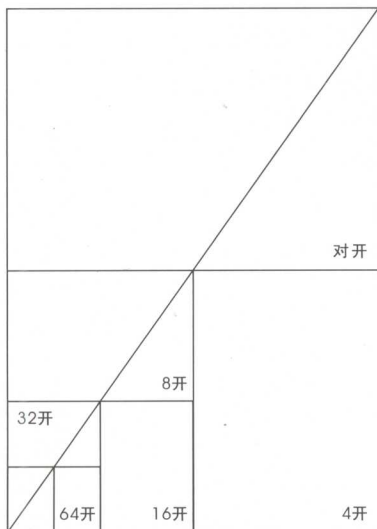
纸的厚薄是以纸的重量为依据的，即每平方米的克数，有20克的薄纸，也有300多克的厚纸，各有特性，设计时可以根据卡片的用途来选择不同的厚度。卡片一般使用200~300克的纸。

近年来随着造纸工艺的不断提高和创新，一些艺术纸品陆续出现并不断翻新，它们往往以特有的色彩、肌理和韧性而倍受设计师的青睐。而如何使纸张的特性与创意相结合，并创造出事半功倍、点石成金的效果，更是一门深奥的学问。所以，在选择纸材时，必须对纸张的印刷特性、厚度、纸面纹路与颜色要有通盘的了解，这样才能设计出视觉感与创意性均佳的作品。

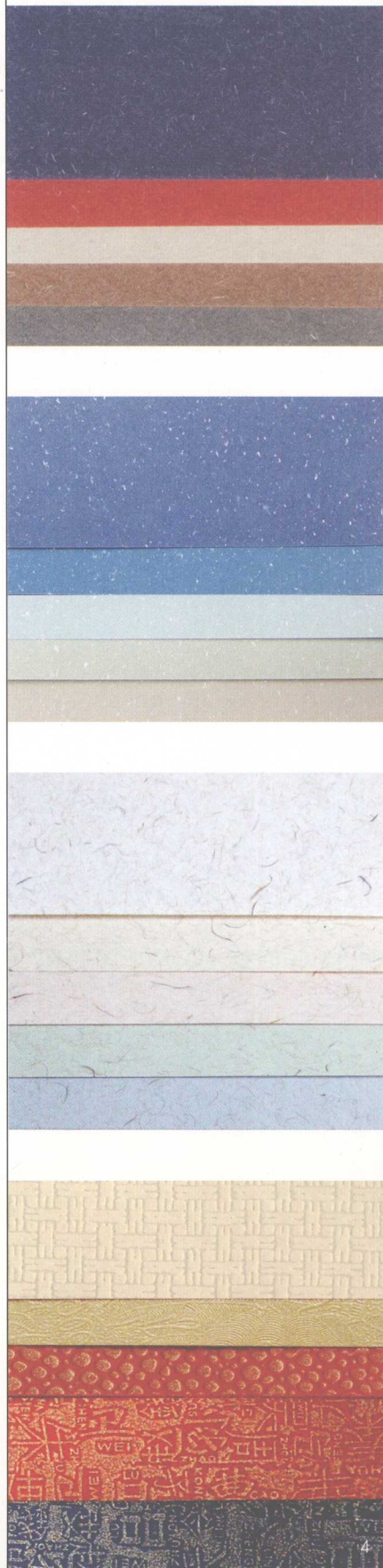
3、纸张的类型

纸张的类型很多，通常可分三类：办公用纸、印刷用纸和工业用纸。

8

3

4

图3/ 常用纸张开度。

图4/ 各种各样的艺术纸类，为设计创意的实现提供了多种可能性。

图5/ 问候卡 / Marc Fuhrman

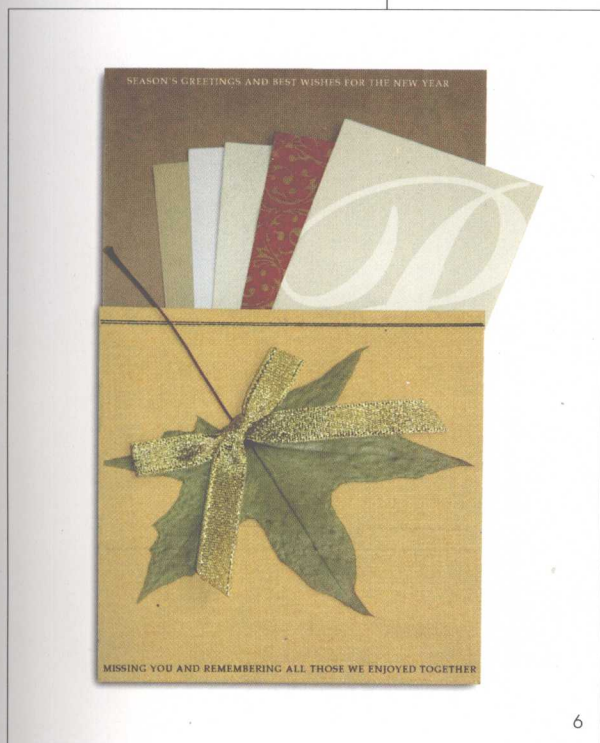
图6/ 问候卡 / 刘小雯

图7/ 婚礼请柬 / Ed Han

手工制成的纸张柔和而自然，使得这份婚礼请柬呈现出一种高贵典雅的韵味。

(1) 办公用纸：一般属于薄纸，因办公室自动化水平的提高而快速发展起来，因而出现非碳复写纸、影印纸、感热记录纸(如传真纸)、电脑报表纸、磁气记录纸等纸。

8

(2) 工业用纸：主要是用来制造纸箱、纸盒、纸杯等，因为需要再次加工作业，故称为工业用纸。常见的有牛皮纸、瓦楞芯纸、灰板纸等。

(3) 印刷用纸：印刷用纸种类繁多，主要有铜版纸、卡纸、新闻纸、模造纸、胶版纸、艺术纸以及特种纸等。

铜版纸—铜版纸又称涂料纸，适合于铜版印刷或胶印。这种纸是在原纸上涂一层白色浆料，经过压光制成的。有单面铜版、双面铜版、亚粉铜版、压纹铜版等。纸张表面光滑，白度较高，纸质纤维分布均匀，对油墨的吸收性与接收状态十分良好。铜版纸主要用于印刷精美的画册、封面、明信片、产品样本以及彩色商标等。

胶版纸—供平版（胶印）印刷机使用的书刊用纸，有单面和双面之分，还有超级压光与普通压光两个等级。胶版纸伸缩性小，对油墨的吸收性均匀、平滑度好，质地紧密不透明。与铜版纸一样，适于印刷比较精美的画册、插图等。

卡纸—有双面白卡、单面灰背卡、玻璃卡等，属于厚纸类。这类纸张伸缩性小，有韧性，折叠时不易断裂，印刷性能好。主要用于印刷包装盒和商品装潢衬纸。在书籍装订中，主要用于简精装书的里封和精装书籍中的脊条等。

图8/ 邮寄广告 / 谢树芬

镂空的封套与宣传卡上的绘画作品交相呼应，展现出一种独特的美感。

图9/ 问候卡 / Erica Heitman

特种纸类一如宣纸、毛边纸、铝箔纸、镭射纸、电化铝纸等。这类纸张往往需要结合特种印刷工艺。比如：常说的烫金、镭射印刷等，都是需要用热压工艺完成的，多用于装饰性包装和标签的制作。

艺术纸—近年来发展起来的一个新种类，品种非常多，有皮纹纸、云彩纸、沙点纸、莱尼纸、雪花纸等等，每一种纸都有自己的风格和系列，其规格也较齐全。此类纸张已被广泛运用于各类印刷品的设计中，效果别致，为作品起到了锦上添花的效果。

一张非常简单的纸，经过平面设计师的设计就会成为一种艺术品。一张硬的白板纸经设计后可以成为一个令人欣新悦目的小型纸雕；一张经过精心挑选的彩纸可以使信笺上的图案生动起来。如今，手工纸张的应用开始回潮，这样的纸常被用作婚礼请柬或是餐厅的菜单，点点的裂纹或丝丝的褶皱体现出它们那不可抗拒的独特魅力。尽管手工制纸比批量造纸昂贵得多，但却是现代社会中追求品位、张扬个性的象征。

图10/ 形象推广 / 李波龙

图11/ 形象推广 / Geisha

4、卡片的造型

新颖、特异的造型，因其视觉震撼力强、发挥空间大，所以常常成为设计师们竞展创意的表现点。卡片的造型，大致可分为平面和立体两大类。

(1) 平面构成的卡片

平面构成的卡片常会以折叠、组合及特殊外形来表现，是较常见的视觉信息传达形式，名片、贺卡、请柬等都可归属于此类形式。平面的卡片也可以采用折叠或折曲的方式使卡片呈现出半立体造型，从而加强卡片的层次感，使其彰显出更加独特的艺术魅力。

图1/ 文物精品展纪念卡 / 邱楠

图2/ 形象推广《石语堂》/ 刘晶晶

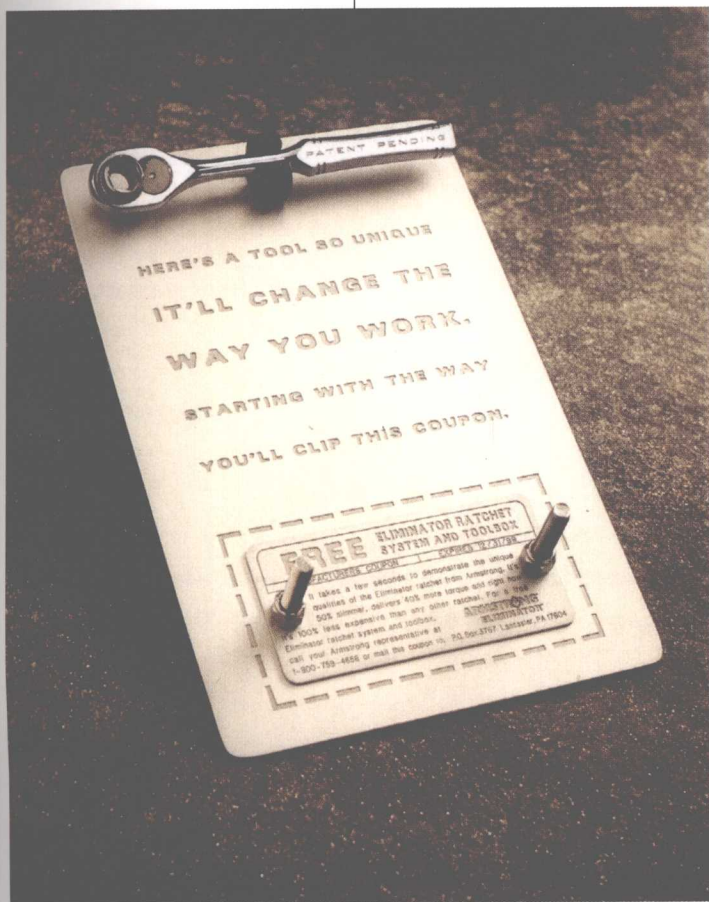

图3/ 圣诞卡

用模切技术完成的复杂图形，使平面造型的卡片展现出了丰富多变的层次感。

图4/ 形象推广：Danaher 工具公司/
Ester Borean、Mark Rosica

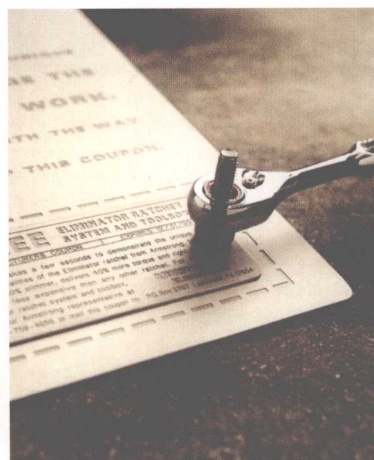
这是一家工具制造公司所设计的邮寄广告。设计师巧妙地借用了真实的扳手和螺母点出该公司的特点。同时，观者要看到里面的信息，就必须使用工具拧开螺母，从而在游戏中加深了对公司的印象。

单张构成的卡片—此类卡片属较简便的类型，造型以单纯的方形居多，也有特殊的几何形，如三角形、圆形、有机形等。

平面折叠卡片—这类卡片主要利用多种折叠方式，使单张卡片更富有变化。

混合媒介类卡片—除了纸张以外，卡片的设计还可以选择一些特殊的材料与纸张混用，目的是为了起到一种材质上的对比效果。可选材质有很多，如丝带、木片、布料、铁丝等等。

5

6

特殊形卡片—设计者通常会用一些特殊的造型来表现创意，这些造型都是与诉求主题或对象相关联的形象，例如：圣诞节卡片设计成圣诞树或圣诞老人的形式，生日卡片设计为蛋糕的造型等等，这样卡片传达的主题便一目了然。

(2) 立体构成的卡片

立体的卡片因为多了触感和空间的变化而备受人们的喜爱。利用纸的可塑性，就能够塑造出活泼生动的立体造型，这也是表现创意的一个重要途径。立体造型的方法主要有折叠、粘贴、插合等。

图5/ 季节问候卡 / 佚名

以树叶的形态创造出的季节问候卡，呈现出一种轻快、自然的美感。

图6/ 形象推广：《亚典咖啡》/ 刘文辉

图7/名片 / Sherwin Schwartzrock

图8/ 新年贺卡 / 廖哲夫

图9/ 问候卡 / Robert Sabuda

图10/ 问候卡 / 杨翠翠

7

立体折纸—运用折线使平面纸张转换成相对简单的立体造型，一般用折线或弧线折叠的方式，创造出一些相对简单的立体造型，也可用局部切割、扣合等方法来辅助完成。

立体活动卡片—利用不同角度的折叠或结合，使得在展开卡片时能够呈现出既新颖又美观的立体形态，对观赏者深具吸引力。但设计时需注意的是：卡片构成应力求单纯，切勿一心追求创意而影响了主题的传达。此外，立体结构是否能恢复成平面的状态也是至关重要的，因为无法平面化的卡片，势必会造成携带或邮寄的不便。

组合式卡片—利用粘贴、插合、扣合或绳结等方式把两张或多张卡片组合在一起的形式。

