

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

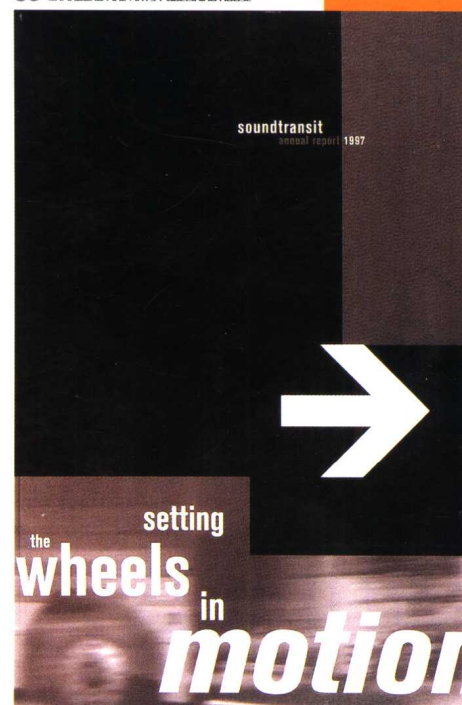
平面设计

PINGMIAN
SHEJI

著：周 臻 高空

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

上

平面设计

PINGMIANSHEJI

山东美术出版社
SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

高等学校美术学科
技能课程教材系列
主编：孔新苗

著：周臻
高空

图书在版编目 (C I P) 数据

平面设计·上册/周臻 高空著. —济南: 山东美术出版社, 2003.1 (2003.3重印)
(高等学校美术学科技能课程教材系列/孔新苗主编)
ISBN 7-5330-1651-3

I.平... II.高... III.平面设计—高等学校—教材
IV.J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 050174 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社
济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)
发 行: 山东美术出版社发行部
济南市民生大街 43 号 (邮编: 250001)
制 版: 深圳彩视电分有限公司
印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 11 印张
版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 3 月第 2 次印刷
定 价: 66.00 元

序

中国艺术教育在近20年来发展迅速,使高校艺术专业在校生的整体水平有大幅度提高。另一方面,由于高校生大多是从高中直接升入大学,他们对美术学科知识领域的认识往往局限于应试知识的范围,对美术作为一门注重对历史人文传统的全面理解;注重学习过程中创造性思维与实践的自觉;注重艺术技能以情感表达为根据的经验性特质的把握,这些学科重要特点的认识相对不足。

我们由这一分析形成了本教材的基本编写思路,其出发点可以概括为这样两点:

1. 深化对技能知识的理解。区别于已往教材从美术的具体技能知识展开的体例,本教材侧重通过学习经典作品,将对美术技能知识的学习和理解,与提高学生对技能知识的人文内涵领会;与创造性应用技术手段的自觉性培养相联系,力图提高学生对技能手段、作品视觉效果与情感表达、绘画实践之间内在关系的领悟能力。

2. 以经典作品构筑学习空间。教材是一门课程教学过程的知识平台,作为艺术教学,教材应给任课教师在教学过程中的创造性发挥提供充分空间。本教材采取了少文字,多图版的编写方式,力求在各种风格手法的充分展示中拓宽课程的知识内容,让教师可以根据课程和学生的特点而展开有所侧重的分析与阐释,提高教材与学习过程的互动性。同时,广泛选自各种艺术流派经典作品的彩色图版,将为学生减轻一些课外购书的负担。

最后要提及的是,中国美术学学科知识内容的一个重要特点,是“中西交汇”,但中西美术背后的文化、哲学传统又是有很大差异的。作为技能课教材在体例上不专门涉及这一问题,但通过对不同创作现象的展示,学习者可以通过对不同作品的审美品格、创作追求和制作手法的分析理解,加深对中西美术的差异与融合实践的领会。在当代开放的信息化文化语境中,空洞的概念或狭隘的偏激,都是艺术学习的障碍。

面向未来的中华艺术,需要在与世界艺术的广泛交流中获得新的生机。

新的创造,必然要求新一代创造者有新的知识素质。

孔 新 苗

2002年5月于山东师范大学

目 录

第一章

字体设计-----1-44

- 一、概述
- 二、汉字基本构造及书写规律
- 三、拉丁字体的种类及基本特点
- 四、字体设计的原则
- 五、字体设计的思路

第二章

标志设计-----45-85

- 一、概述
- 二、标志的类别
- 三、标志设计的要求
- 四、标志的造型设计

第三章

编排设计-----86-135

- 一、概述
- 二、编排设计的视觉要素
- 三、编排设计的形式法则
- 四、感性编排和理性编排

第四章

宣传册设计-----136-169

- 一、概述
- 二、宣传册的形式与内容
- 三、宣传册的设计程序
- 四、宣传册的视觉要素

平面设计→→上册

第一章→→字体设计

字体设计

Typegraphic

一、概述

文字，既有传达信息的基本功能，同时兼有审美的功能。中国传统文化中的书法艺术，就是文字审美功能的典型体现，可以这样说，中华文化中对文字的审美在世界文化史上具有独特的传统。

字体设计的含义，是指对文字按视觉设计规律加以整体的精心安排。它主要表现为：以信息传播为主要功能；通过将视觉要素进行审美化形式设计，创造具有鲜明视觉个性识别的字体形象。字体设计课程，是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程，是专业设计基础课程的重要组成部分。

文字在视觉传达设计中的地位是非常重要的。字体设计、应用水平的高下，会直接影响到信息的传达和设计的整体效果。在平面设计中，文字既能与图形、图像结合在一起使用，达到图文并茂的视觉效果；也可纯粹以文字为造型语言进行创意、设计，体现特定构思的形式美。

二、汉字基本构造及书写规律

1. 笔画造型及形式特点

汉字是以横、竖、撇、捺、点、提、钩等基本笔画为元素，通过间架结构的不同组合而构成的方块字。汉

字历经几千年的发展演变,融汇书法艺术的精华,形成了富有美感与个性的风格形式。汉字独特的笔画形态、造型结构和审美意识,为我们学习字体设计提供了丰富的知识内容。

印刷字体是字体设计的一个重要组成部分。宋体和黑体是汉字中最为常用的印刷字体,也是学习其它字体的基础。掌握好这两种字体,是我们学习字体设计的第一步。

(1) 宋体

宋体为宋代刻版印书通用的字体,至元代渐演变为圆润的“元体”,明末又演变为横细竖粗、字形方正的“明体”。因便于雕刻,阅读醒目,成为了16世纪以来汉字的主要印刷体,至今仍称为“宋体”。其字型方正,笔画横细竖粗,横画收笔处及横、竖画连接的右上方有顿角,撇、捺、点、提、钩均保留书法痕迹,尖锋短而有力。宋体字笔画结构方中有圆,刚柔相间;风格典雅工整,庄重大方。

字体设计 宋体

(2) 黑体

黑体字笔画较粗,方黑工整,因此得名。黑体字笔画横竖粗细一致,方头方尾,又名方头体。各笔画宽度大致相等,但不绝对,在处理上不能强求一律。横应比竖略细,并应在长与短、粗与细之间作适当调整,达到整体上的均匀协调。横、竖笔画两头要稍加粗,点、撇、捺、提、钩的一端也要相应加粗,尤其写大字时可显得厚实有力。黑体虽不如宋体俊秀多变化,然而浑厚有力,朴素大方,引人注目。它的笔画变化少,既单纯又统一;黑白对比强烈、醒目,现代感强。

字体设计 黑体

2. 汉字书写的一般规律

汉字的外形是单独的方块,其内部结构大多是由单

笔组成部首,再由部首与部首结合成为文字。各种印刷字体尽管笔画造型不同,但在组合结构上的规律却是共同的,遵循这些规律,可使我们将字体设计得匀称美观、严谨大方。

(1) 先后主次

文字有主次结构和主次笔画之分。通常应首先安排好主要的笔画,控制整个字体的格局后再写次要笔画,这有利于字体结构的安排,使文字结构紧凑,空间分布合理。

(2) 上紧下松

上紧下松是字体设计的基本法则之一。由于人的视觉中心往往略高于几何中心,所以书写时字体的上半部要尽量紧凑,而下半部则应相对舒缓,以达到视觉和心理上的平衡。

(3) 调整外形

绘写带外框的方形字如国、回、图等不要顶格,否则显得过大。靠边的横、竖笔画不要与边线重合,否则过大或顶天、下坠。菱形、三角形及笔画少的字要适当出格,否则显小。

(4) 调整笔画

笔画密集,线形宜细,否则拥挤;笔画稀疏,线形宜粗,否则显得瘦弱。主要笔画要适当加粗,次要笔画要细些。外轮廓框线应适当加粗,中间笔画应细些。竖笔画要粗,横笔画要细。

(5) 穿插呼应

汉字的组织形式较为复杂,有独体字(由基本笔画或偏旁组成的字,如木、厂、大、也等)与合体字(由两个以上的独体字或由独体字配上偏旁组合而成,如雪、教、量等)之分,合体字又有上下结构、左右结构、左中右结构、包围结构等组成形式。我们在绘写汉字时,应考虑到这些组织形式,使笔画之间的气韵相互贯通、相让、穿插、呼应,从而产生既严谨又生动的效果。

(6) 平衡调整

对字体中各个笔画的空间分布进行平衡调节,使其

分布合理；并对文字的比例、重心、动势作适当调整，使字体稳定而有生气。

三、拉丁字体的种类及基本特点

1. 罗马体

罗马字体是西方文化古典主义风格的典范。其主要特征是：字母的高度和宽度都有一定的比例关系，有的字母狭窄，有的字母较宽，有的字母宽窄适中；字端有饰线和饰脚。另外，由于书写工具的缘故笔画有粗细之分，笔画的方向不同，粗细亦不同。

罗马体又分为古典罗马体和现代罗马体。古典罗马体笔画干线和横线比差小，饰线略有弧度，圆形字母轴线倾斜；造型匀称、典雅、秀丽。现代罗马体笔画粗细对比强烈，饰线取直并加长，圆形字母的中轴垂直，字形为椭圆；字体规范、工整。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

现代罗马体

2. 哥特体

哥特体是12世纪末由德国人通过对卡罗林小写字体的改变而创造的。它有粗重的笔画，紧密的结构，带有尖角的字母形态。由于它看上去密度很高，象纺织品的纹理，所以又被称为肌理字体。因这种字体可读性较差，仅用于书籍杂志的标题和广告印刷品的短句，由于它的古老风格，特别适用于有传统特点的印刷品。

A B C D E F G

哥特体

3. 无饰线体

无饰线体结构简洁，没有字脚装饰，笔画变化少。字体特点很象中国的黑体字，简洁醒目，可读性、现代感强，实用价值较高。无饰线体中最有代表性的是霍夫曼和马克思·梅丁格于1961年设计的“Helvetica”（赫尔维提加体）字体，它是当代无饰线体中最普遍、最流行

的字体，其特征是没有粗细变化，没有饰线，字母造型简约单纯，节奏感强。

A B C D E F G

Helvetica无饰线体

4. 加强字脚体

加强字脚体是19世纪20年代出现在美国广告中用于标题、海报等媒体上的展示字体，这种字体也被称为“埃及体”。加强字脚体是以罗马体为基础设计的，它强调了罗马体的饰脚，使其更为厚重、有力。

A B C D E F G

加强字脚体

5. 斜体字

斜体字是由于书写速度快而自然形成的。1522年，意大利人Ludovico Arrighi创造出一种手写字体：Chancery草写字体。这种字体略向右倾斜，非常优美而富有个性。我们所说的（Italic）字体指的是一种印刷斜体，它是由当初的手写斜体规范、演变而来。现在许多印刷字体都有自己的斜体。

A B C D E F G

AGaramond斜体

6. 手写字体

手写字体又分为书法字体和手写体。书法体主要用于正式场合，如商业、社交、法律文书的书写。这种字体的特点是书写快捷、连笔，非常放松。手写体是一种非规范性的字体，多用于非正式场合，具有很强的个性特征，可以用各种书写工具表现。

A B C D E F G

手写字体

7. 装饰字体

装饰字体的使用贯穿于整个字体发展的历史。各种

字体通过增加图案、细节,都可以成为装饰字体。早期的装饰字体主要用于书籍中的标题,以强调文章章节的开始。19世纪末,繁冗的装饰成为一种时尚,人们给各种字体上增加装饰,反而抑制了新风格字体的产生。

8. 阿拉伯数字及标点符号

在文字的应用过程中,经常会涉及到一些数字的使用。一套完整的字体应当包括数字及标点符号,它们的笔画形体、结构和感觉应与拉丁字母保持一致,组合规律也基本相同。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

四、字体设计的原则

1. 符合视觉传达的要求。

首先要注意字体的正确、规范。所设计的字体必须遵循文字结构的既定规范,如不可随意增减笔画;汉字繁体字与简体字不可混用;拉丁字母大、小写的规范使用及组合等(特殊设计要求除外)。其次要注意字体的可视性。文字的基本属性是认读性,新设计的字体必须易于辨认、易于理解、易于记忆,并有强烈的视觉冲击力与感染力。无论如何创新、变化,新字体的设计必须遵循文字的既定规范,不要写成错字、别字,要以简洁与共识为设计原则。正确、规范、易于传达信息是字体设计的基本准则。

2. 服从设计内容的要求。

字体设计要以文字的内涵和设计意图为依据,要使新字体的形态、心理效应与在设计中要传达的文字内容相一致,使文字内涵与形式达到高度的统一。在这里,首先要考虑文字表达的对象。若是商品的话,是否与商品的形象相协调?若是宣传企业形象的话,字体的设计能否使人对企业产生良好的第一印象?其次要考虑到接受对象。不同接受对象的年龄差别、性别差别、文化层次差别、地域差别等因素会对其审美心理产生巨大的影响,字体应让主要接受对象群体感到亲切、易于认同。

I→1 装饰字体

I→2 简洁的字体设计

3. 适合应用环境与制作工艺的要求。

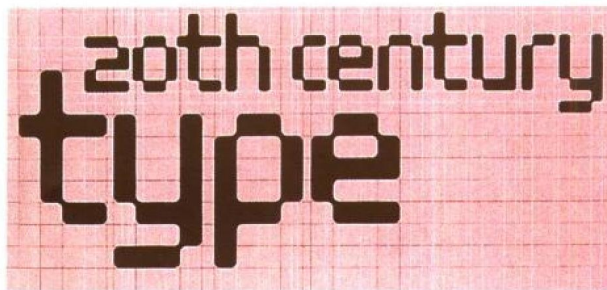
字体使用的范围非常广泛,有平面的也有立体的;大到巨幅的广告语,小到名片、信笺上的印刷字体。承载字体的材质也应有尽有。要做好字体设计,使之符合制作工艺的要求,事先了解文字的应用环境与制作工艺是非常重要的。

五、字体设计的思路

1. 对文字的形态进行设计

(1) 笔画的处理

不同的字体有特定的笔画构成规律,设计字体时可寻找特定的笔画造型因素进行再创造。如改变构成文字线形的粗细、笔画起笔收笔的形态、字体中的曲线要素等,可得到具有新颖设计趣味的字体。

I→3 笔画的处理

(2) 结构的调整

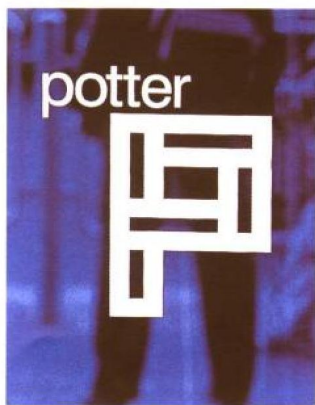
每种字体都有特定的结构规律,设计时如有意识、有取舍地改变字体的结构比例、空白面积的大小、字体重心等特征,可增强文字对视线的吸引力,给人以新鲜感和趣味感。

I→4 结构的调整

(3) 外形的强化

汉字的基本外形为方块形态,但不同的字又有不同的变体形式,拉丁字母的字形变化就更大些。设计时可根据字体的具体外形加以强调,也可根据设计意图与字体所处的特定空间为依据,对单字或组字的外形进行重新设计。

I→5 外形的强化

(4) 变形处理

将文字进行变形处理可增加文字的个性特征。根据设计内容的需要,变形既可以是根本性的,也可以微调。常用的方法有:放大、缩小、拉伸、压缩、倾斜、旋转、镜像、扭曲、透视等等。(见图 I→49)

2. 对文字的外表进行设计

(1) 将文字表面进行肌理处理

将文字与某种肌理效果结合,可赋予文字一种材质美感。除常见的各种金属、塑料、石材、木质、织物以外,可发挥想象制作出现实中并不存在的肌理效果。以前较多使用剪切、拼贴、摄影等手法,如今电脑手段的运用极大地开拓了表现的可能性。

I→6 肌理效果

(2) 将文字进行装饰

这是一种较为传统的手法。我们可以在文字本体表面添加纹样、装饰将其个性化,也可在文字周围添加背景、外形将其衬托,从而增加文字表面的丰富性,并有

助于创造情调气氛。(见图 I→79)

3. 设计字体的空间效果

(1) 阴影效果

物体投下的阴影会让人联想到另一个空间的存在。为文字假设一个光源,可以制作出立体、悬浮等不同的空间效果。有时候,阴影比文字本身的形态更具魅力。(见图 I→65)

(2) 浮雕效果

半立体的效果让人有一种触摸的欲望。浮雕效果使文字显示在与背景不同的空间中,具有一种视觉吸引力。

(3) 透视效果

透视效果赋予文字速度感和纵深感,使文字具有穿越画面的力量。也可将立体解构的方法用于文字设计,来表达高科技、多元化的感觉。

4. 文字与图形相结合

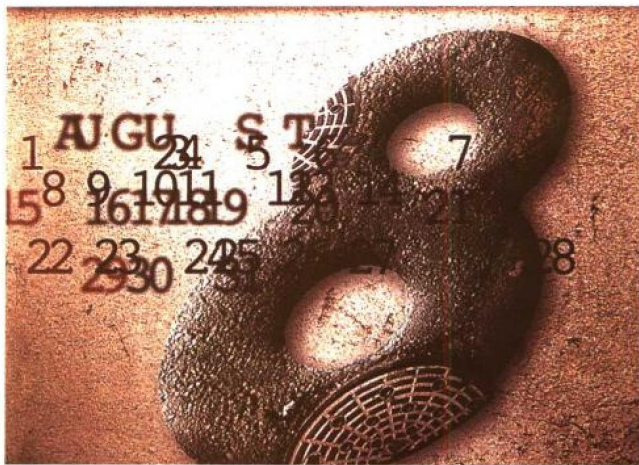
不论是汉字还是拉丁字母都起源于象形文字。现在我们使用的文字虽然演变得更抽象了,有些文字仍可与相当的具象图形相关联,尤其是汉字中的许多文字具有象形的特征,如山、水、日、月等。古今中外有许多融图形、文字于一体的优秀设计实例。将文字与图形相结合,这为我们对字体进行设计提供了创作源泉。

5. 文字与色彩相结合

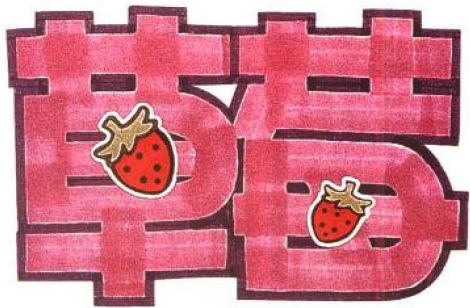
在艺术与设计领域,色彩始终是一个非常重要的视觉要素。在字体设计中,利用色彩的感觉、感情,可以加强文字的个性;利用色彩的明暗、进退、胀缩等感觉,可使平面的空间变得有层次;利用和谐或对比色调,可营造出不同的情调气氛……色彩具有多方面的表现力,可大大丰富字体设计的效果。

6. 从书法艺术中汲取营养

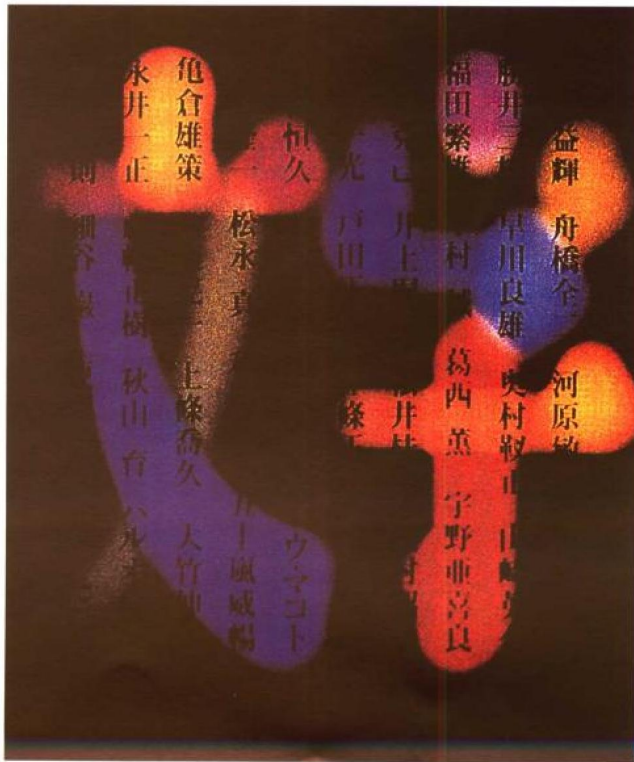
书法艺术作为印刷字体的前身,与字体设计有着不可割裂的联系。中国的传统书法历史源远流长,意境深远,在汉字设计中有着广泛的应用和多种设计方式。对书法的认识、理解和欣赏是一个字体设计者的必备修

I→7 浮雕效果与透视效果

I→8 文字与图形的结合

I→9 文字与色彩相结合

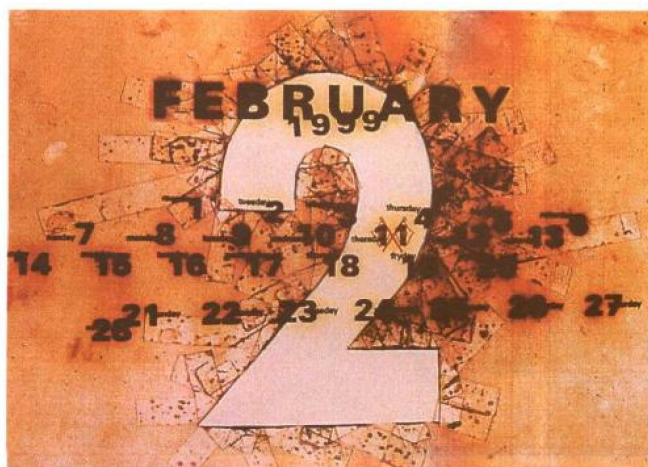
养。书法字体更加灵活自如,将书法的活力注入字体设计可产生强烈的艺术感染力和视觉冲击力。书法的独特性、自发性、偶然性也是其非常重要的特色。(见图 I→31-34)

7. 从民间字体设计中汲取营养

在文人士大夫创作了大量杰出书法作品的同时,民间艺人也以他们的聪明才智设计出无数巧妙的字体图形。如饰有虫形、鸟形的鸟虫书、笔画头粗尾细的蝌蚪文、随势屈曲的瓦当字、字画结合的板书、淳朴吉祥的剪纸字、藏字于画的竹叶诗……每一种形式都是奇巧的设计,值得我们学习、借鉴。

8. 运用电脑辅助设计

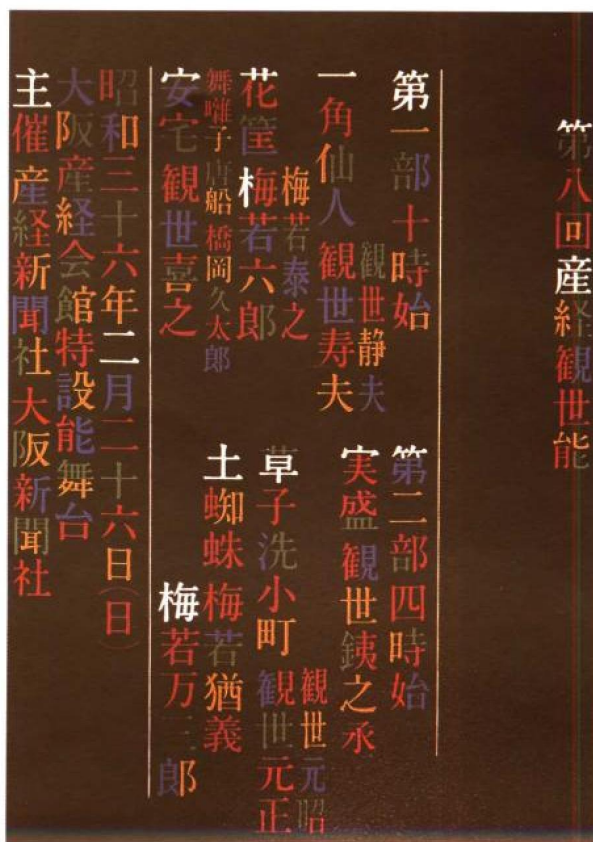
电脑的运用极大地拓展了设计的表现空间,增加了创作表现的可能性。可以说,没有它做不出来的,只有我们想不到的。我们既可以利用电脑的帮助更有效地完成图文结合、立体投影、肌理材料等任务,又可利用电脑特有的程序进行字体的处理,使字体带有某种“感觉倾向”如:神秘感、电子感、科技感、未来感等。面对着这个“万能”的机器助手,关键是如何来控制它为我们的设计服务,而不是让它令人目眩的特技效果抑制了我们的创造力。

I→10 富有现代感的字体设计

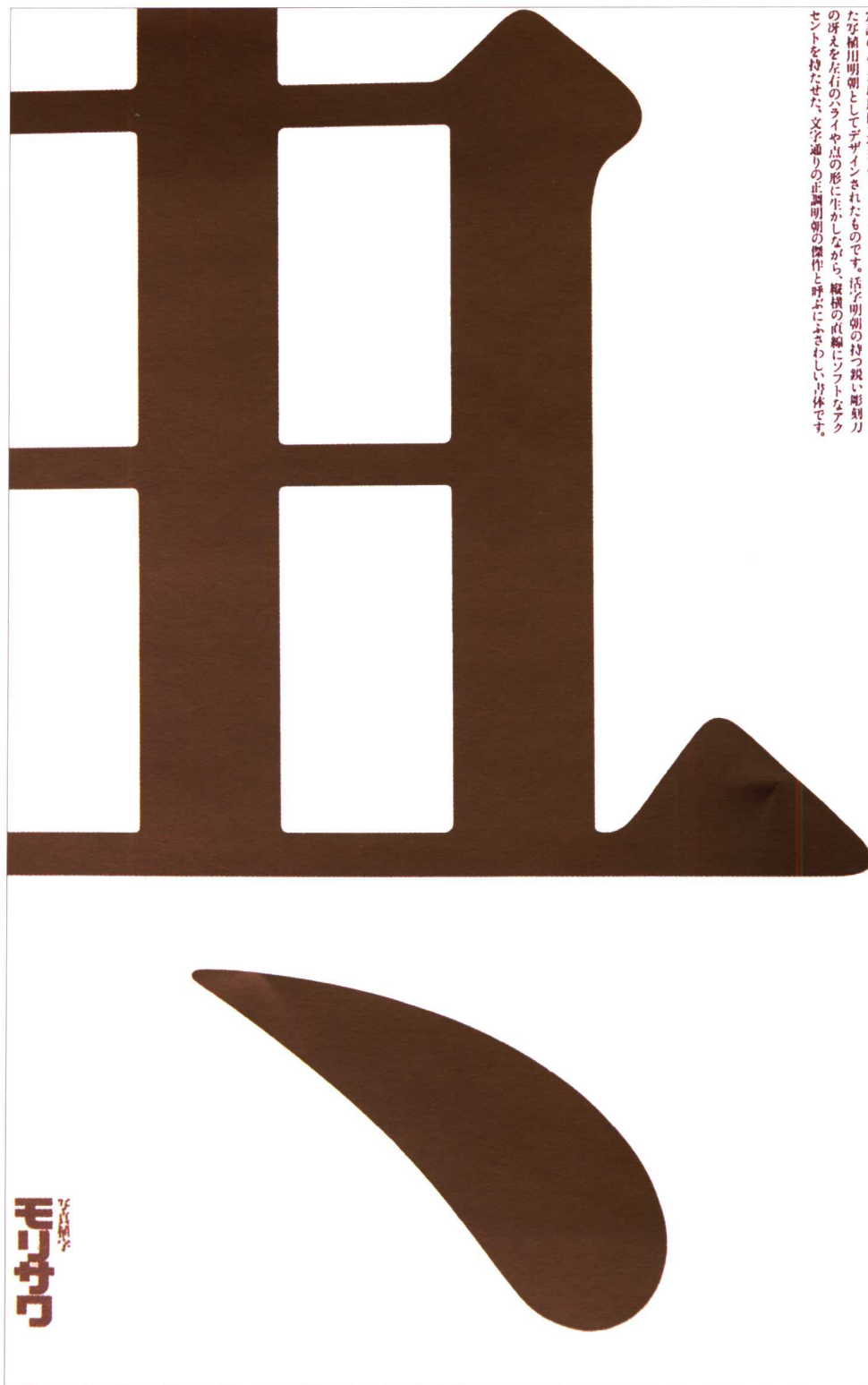
I→11

I→12

新古典主義

活字明朝の格調がな植書体として完璧に生まれ変わりました。新しい正調明朝「リユウミン」そのファミリーの誕生です。「リユウミン」は、既述、印刷界で定評のあつた森川龍文堂書体をもとに、あらためて現代の粗版に最も適したな植用明朝としてデザインされたものです。活字明朝の持つ鋭い彫刻刀の跡を左右のハイや点の形に生かしながら、縦横の直線にソフトなアクセントを持たせた、文字通りの正調明朝の傑作と呼ぶにふさわしい書体です。

I → 11

百货商店招贴

设计 / 佐藤晃一 (日)

I → 12

“第八回产经观世能” (招贴)

设计 / 田中一光 (日)

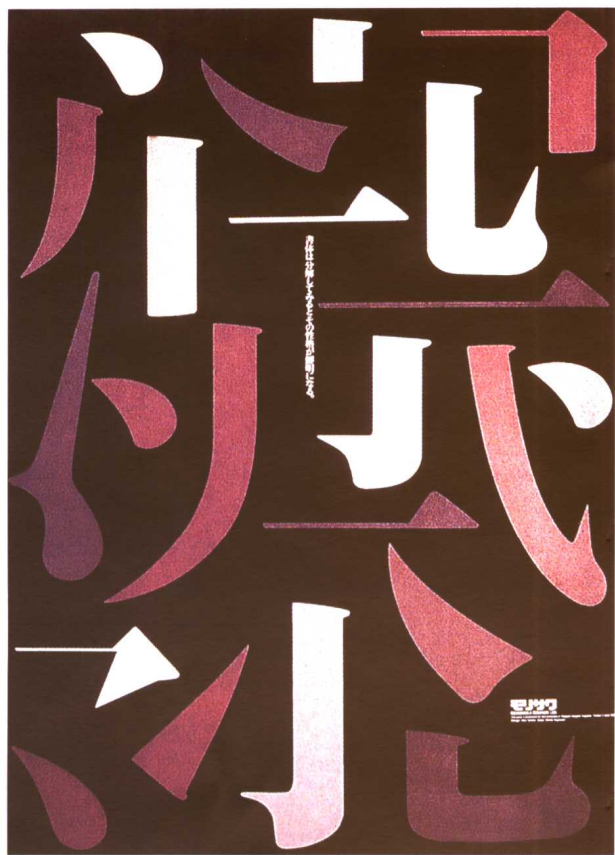
I → 13

“新古典主义” (招贴)

设计 / 田中一光 (日)

通过对汉字“典”的切割、放大，增强了字体的图形效果，从而引起人们的注目。

I → 13

I → 14

I → 16

I → 17

I → 15

I → 18

I → 19

I → 14

植字公司招贴

设计 / 田中一光 (日)

以汉字的基本笔画为元素进行设计。散点式的手法，稳重的色彩，构成了丰富而有节奏的画面，既传达出深厚的文化内涵，又表现出强烈的现代感。

I → 15

汉字主题招贴

设计 / 白木 彰 (日)

以繁体汉字“乐”的结构进行再设计，运用直线造型和丰富、明快的色彩，使画面产生强烈的视觉冲击力和节奏美感。

I → 16-18

汉字主题招贴

设计 / 刘小康 (香港)

运用多个汉字，进行组合、重构设计，生成了有趣的汉字图形，表现出良好的愿望。

I → 19

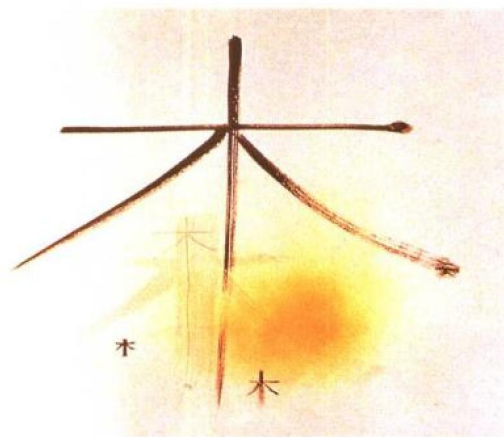
“朝鲜统一” (招贴)

设计 / 靳埭强 (香港)

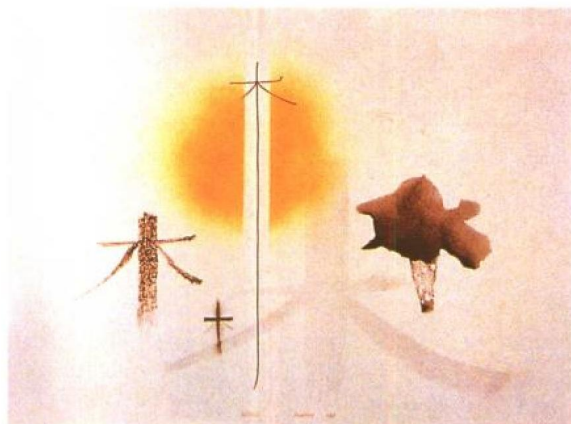
“韩，朝”两字颠倒组合，象征南北朝鲜的地理位置。中间的偏旁起到了沟通的作用，表现了韩朝同根，血脉相连的民族亲情。

I → 20

I → 21

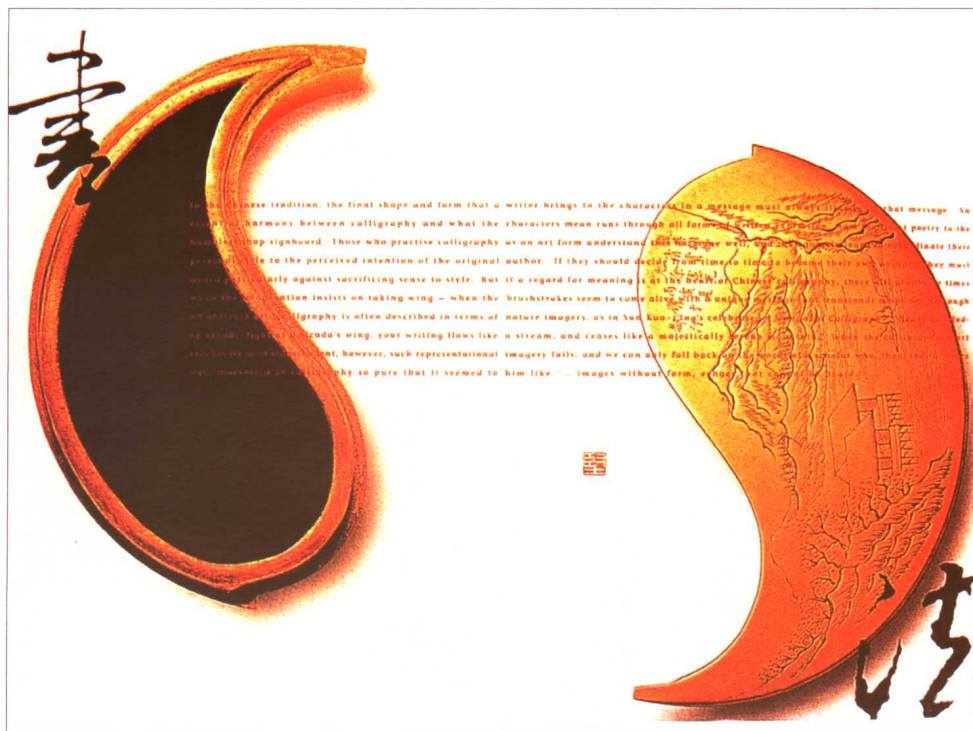
I → 22

I → 20-22

“木” (系列招贴)

设计 / Bruno Munari (日)

通过将汉字“木”进行穿插组合，用抽象的文字语言，明确传达出了“树木”和“森林”的意念。画面中黄色的运用和暗含的十字架图形排列，发人深省。

I → 23

I → 24

I → 23

“书法”（招贴）

设计 / 陈幼坚（香港）

醒目的图形既是书法中的“点”，又隐喻太极图形，用象征性的视觉语言，传达出了中国书法的玄奥特征。

I → 24

“草月展”（招贴）

设计 / 佐藤晃一（日）

“草”和“月”二字互为衬托，刚柔相济，体现出汉字书法饱满、强烈的节奏美感。