

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校重点推荐教材

平面设计基础

(非艺术类)

赵放 主编

科学出版社

www.sciencep.com

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等院校重点推荐教材

平面设计基础

(非艺术类)

赵 放 主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是讲述计算机平面设计基本知识与基本技能的综合性实用教材。全书分为上、下两篇。上篇(第1章至第6章)是平面设计的基础理论部分,主要介绍了平面设计的发展历程、美学原理,以及平面的版式、文字、图片、色彩等设计的基本理论和基础知识。下篇(第7章至第11章)是实用平面设计方法及其上机操作部分,重点介绍了报纸、招贴海报、视觉形象(VI)以及网页等平面设计的特点与具体方法,其中还特别针对与大学生的生活、学习相关的平面设计作品特点、风格和应掌握的计算机设计软件的操作方法,设计了上机练习的内容。本书在每章开始部分都对要掌握的知识点、重点提出了具体要求,在每个章节中对优秀设计作品做了详尽地分析,在结束部分对重点问题进行了小结并附有练习题。

本书可以作为高等院校(非艺术类)设计专业、计算机专业和软件工程等专业的学生学习平面设计课程的教材,也可作为从事平面广告、出版、数码多媒体及网页设计等行业人员的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计基础:非艺术类/赵放主编. —北京:科学出版社, 2009
(普通高等教育“十一五”国家级规划教材·高等院校重点推荐教材)
ISBN 978-7-03-025616-4

I.平… II.赵… 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(2009)第 168084 号

责任编辑:鞠丽娜/责任校对:耿耘
责任印制:吕春珉/封面设计:三画设计

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

铭浩彩色印务有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 10 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2009 年 10 月第一次印刷 印张:18 1/4 插页:4

印数:1—3 000 字数:442 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

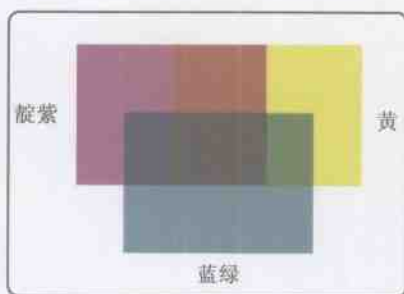
销售电话 010-62134988 编辑部电话 010-62138978-8002

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

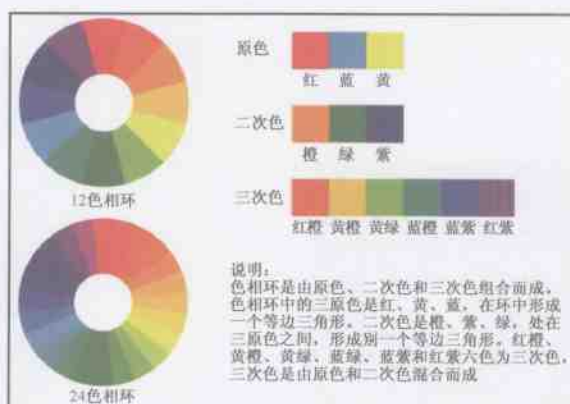
彩图 1 色光加色混合示意图

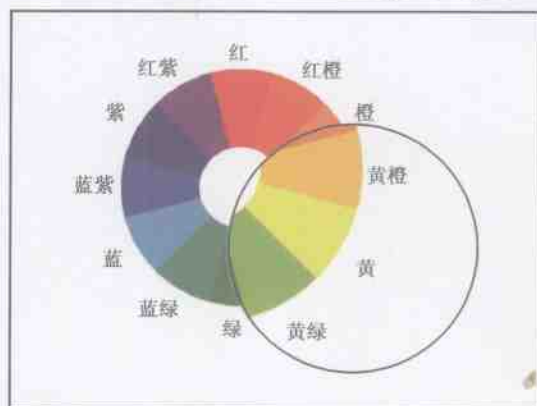
彩图 2 色光减色混合示意图

彩图 5 PCCS 色制中的明度轴示意图

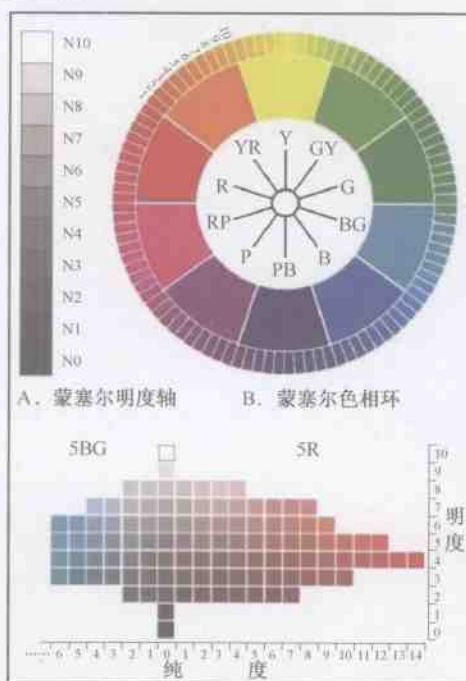
彩图 3 PCCS 色制中的色相与二次、三次色示意图

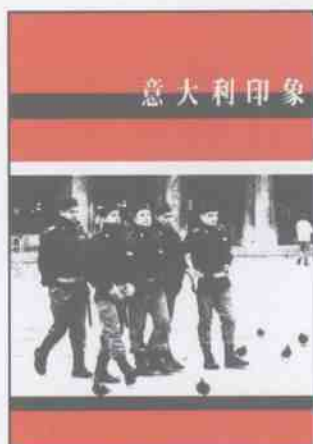
彩图 6 色相环中的邻近色

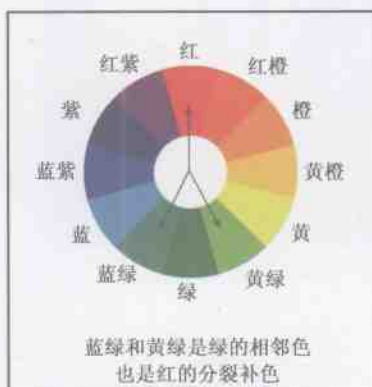
彩图 7 色相环中的补色和间色

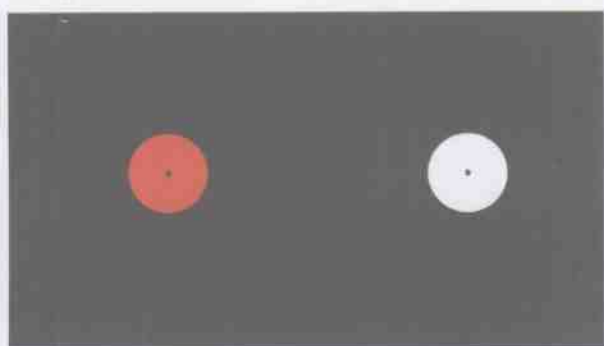
彩图 4 孟塞尔色制中的纯度、明度轴示意图

彩图 8 使用中性色图片与暗色背景搭配产生一种怀旧的效果

彩图 9 色相环中的分裂互补色

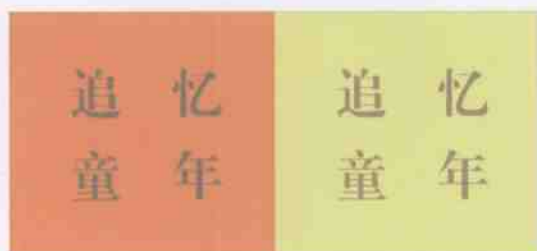
彩图 10 同时性对比示意图

彩图 11 文字与背景搭配对比图

彩图 12 文字字体与背景颜色的搭配对比图

彩图 13 相同颜色的文字与不同的背景的搭配效果

彩图 14 相同文字与颜色渐变背景的搭配效果

彩图 15 同色相文字颜色的明度、纯度变化与背景的搭配效果

彩图 16 相同色相文字的颜色重叠后产生的纯度变化效果

彩图 17 不同色相文字的颜色重叠后产生的色相变化效果

彩图 18 原始鱼群图片效果

彩图 19 强调视觉要素的颜色处理效果

彩图 20 原始图片效果

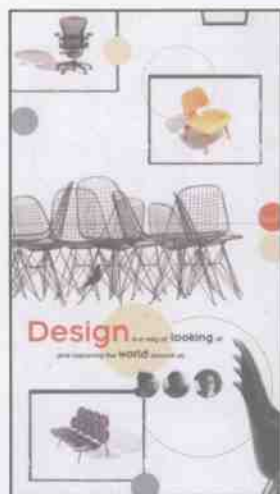
彩图 21 画面强调部分褪底处理后的效果

彩图 22 背景的去色与强调部分的合成处理效果

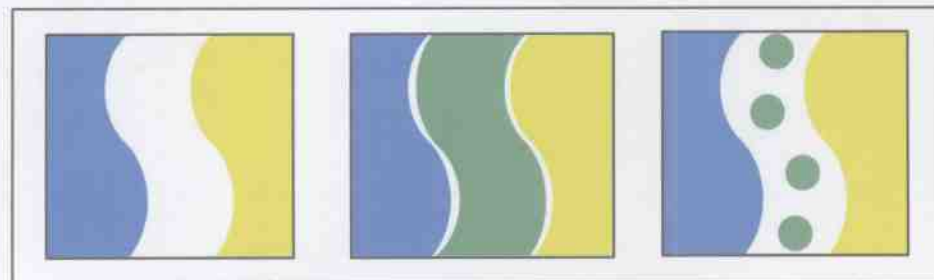
彩图 23 黄色在蓝黑的色调中恰如其分地起到了调和及强化的作用

彩图 24 图中几个色彩点与灰色主调形成了完美的调和

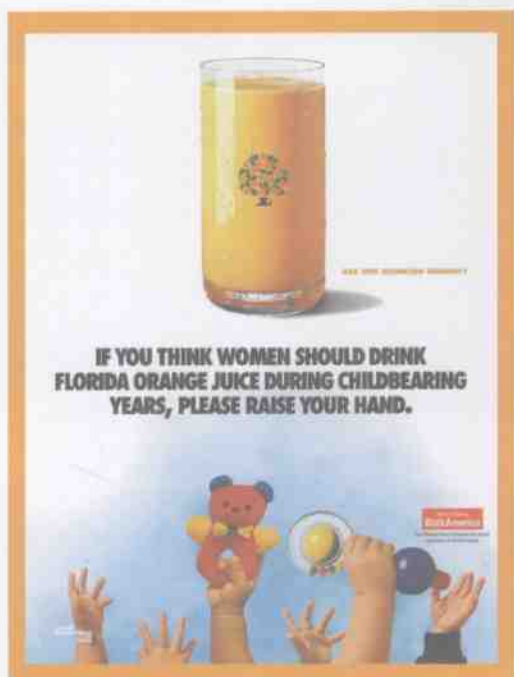
彩图 25 黄色与黑色基调形成的对比使色彩关系更为和谐

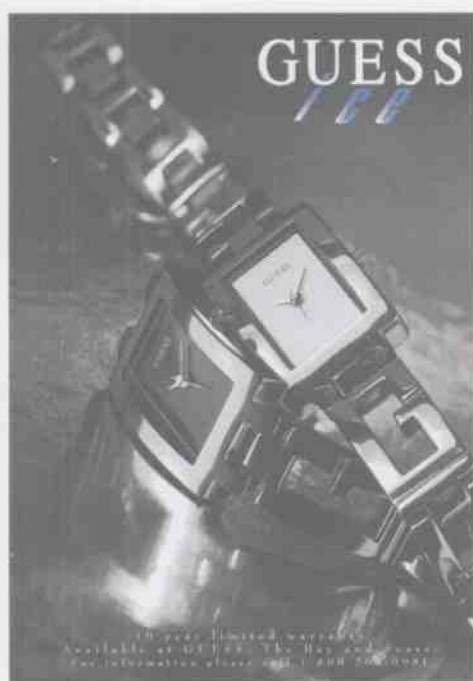
彩图 26 在一对补色之间加灰的间色能够使色彩平衡(一)

彩图 27 在一对补色之间加灰的间色能够使色彩平衡(二)

彩图 28 儿童饮用的橙汁招贴广告

彩图 29 高级手表的招贴海报

彩图 30 锦鲤的原始图片

彩图 31 色彩强调处理效果之一

彩图 32 色彩强调处理效果之二

彩图 33 个人简历设计彩色效果

彩图 34 学生社团 VI 整体设计彩色效果

彩图 35 个人网站设计彩色效果欣赏

前 言

本书是专为非艺术设计专业本科院校学生开设平面设计课程所编写的,该课程的主要目标是加强大学生的美育教育,拓展艺术视野,扩充计算机应用的专业知识,不断提高其艺术鉴赏水平和拓展从业本领,并为他们未来就业提供更广阔的空间。

要求非艺术设计专业大学生学习和掌握相关的平面设计基本知识与基本技能,并开设相应课程,已经成为许多综合性大学的人才培养模式的重要改革措施之一。为什么在非艺术设计专业学生中开设设计课程,归纳起来无外乎有以下几个原因,就是有益、有用、有趣。

所谓有益,就是艺术设计课程能够提高大学生的美育素养。通过学习设计美学常识、鉴赏经典的设计作品,以及对设计过程的体验,可以使學生逐步开始建构自己的美学思维体系,形成其正确的审美价值取向、艺术鉴赏能力,这对學生的一生都是非常有益的。

所谓有用,首先是能够培养学生的创造能力。创造能力是大学生最重要的发展能力,而这种能力的形成需要一个创造性环境来培养,设计过程本身就是一项最富有创造性的思考和实践活动,参与其中即可使大学生能够在解决问题的过程中逐步形成创造性思维的良好品质。

其次,是延伸大学生的计算机实际应用能力。过去,多数大学开设的计算机基础课程主要是围绕办公自动化和网络基本知识展开的,而学习平面设计是将计算机教育向设计领域的实用方向进一步延伸,只有这样,计算机技术才会从学科知识发展为应用技术。平面设计课程是一门以计算机为主要工具的课程体系,它将使学生的计算机应用实践能力得到扩充,因此,计算机不应仅仅是一门课程,而且应该成为提高未来生活质量的工具。

所谓有趣,就是该课程的学习会给学生带来极大的兴趣和愉悦感。图形图像处理 and 多媒体技术是目前最广泛、最活跃的数码技术形式,目前,由于数码相机、捆绑照相功能手机的普及化,获取影像已经变得十分容易,如何艺术地处理这些影像资料就成为学生当前的迫切需要。大学生掌握了计算机平面设计知识,就可以将所形成的平面设计能力与大学的社会生活和学术生活联系起来,使设计校园报纸、制作社团的 VI、海报、通告、网页,甚至是精美的贺卡、个人简历材料等都成为举手之劳。这种有需求、能操作且颇有成就感的学习过程使大学生感到有趣。

随着计算机技术的发展,尤其是高等院校计算机应用教育的发展,艺术设计,特别是平面设计的核心技术越来越被计算机及其应用技术所取代,使得非艺术设计专业的本科学生有机会学习并掌握一些计算机平面设计的知识与技能,掌握专业的艺术设计知识与技能,需要学习的内容比较广泛,包含了美学、传播学、设计理论、艺术理论、广告学、色彩学、心理学以及计算机应用技术等专业的知识。但对非艺术专业的学生来说,可以将以上相关专业的基本知识整合统一教授,适当降低标准,以“必须、够用”为度。本教材的编写就依据了以下原则:

1. 以“建、鉴、练”形成基本特色

本教材的专业的培养目标不同于艺术设计专业本科，在保证基本课时总量的前提下，按专业理论知识、专业基础知识和应用技能等课程内容展开，注重对专业应用技能的培养，其最显著的特色就是依据人才培养模式来架构教学内容。所谓“建”就是要求学生通过该课程的学习，“建”构艺术、美学、传播学、色彩技术及平面构成等必备的基础理论和专业知识。“鉴”即通过对典型设计作品的案例剖析，了解每个作品的设计构思个性、版面结构以及创意主题，形成对平面设计的基本规律的理解，引导学生逐渐掌握独立设计作品的能力。“练”则是通过大量上机操作练习，加强实践学习的机会，培养学生掌握平面设计的基本技巧以及熟练掌握计算机设计软件的使用方法。

2. 从实际应用出发使学生学有所得

为了帮助学生理解设计方法和印证设计规律，增强教材的实用性、针对性，并帮助学生建立对平面设计原理、规律等理论知识的感性认识，使学生在对设计作品的鉴赏中，不断提高自己的设计素养。本教材力图使学生通过对报纸、招贴海报、视觉设计、网页设计等设计实例的操作练习，熟练地掌握运用计算机进行实用平面设计的方法，并学会举一反三，丰富发展自己的创作经历。

本教材在每章的练习题中，增加了对作品分析和作品“摹练”（提供目标作品，要求学生临摹式的设计练习）的内容，不仅丰富了学生课后作业，同时使课余学习成为课上学习的延伸。

根据编者的教学实践经验，本教材拟开设一个学期的课程，以每周6课时为例，总教学时长为110~120课时。其中第1章4课时；第2章6课时（上机2课时）；第3章10课时（上机4课时）；第4章8课时（上机4课时）；第5章8课时（上机4课时）；第6章8课时（上机4课时）；第7章2课时；第8章12课时（上机6课时）；第9章20课时（上机14课时）；第10章20课时（上机14课时）；第11章12课时（上机8课时）；结课考试以命题设计形式完成，需8~10课时。

书中所引用的部分设计作品的版权属于原创著作权人，特此郑重声明。此外，本书引用了部分学生所提供的设计作业，在此一并致谢。

天津师范大学的刘清老师承担本书8.4节和9.3节部分内容的编写工作，李翔老师承担本书10.4节和11.3节部分内容的编写工作，太原理工大学强彦老师承担本书第3章和第4章的编写工作，太原理工大学赵涓涓老师承担本书第2章和第5章的编写工作。在此特别感谢他们给予我案头工作的巨大支持。

由于本人的能力所致，书中的不足之处在所难免，恳请读者及同仁赐教指正。

赵 放

2009年7月

目 录

上篇 平面设计的基础知识

第 1 章 平面设计概论	3
1.1 平面设计的概念与功能	4
1.1.1 平面设计的概念	4
1.1.2 平面设计的功能	5
1.2 平面设计的发展与演变	6
1.2.1 现代设计的萌芽	6
1.2.2 英国的“工艺美术运动”	7
1.2.3 欧洲的“新艺术运动”	8
1.2.4 欧洲的“现代主义设计运动”	10
1.2.5 包豪斯设计学院与格罗皮乌斯	11
1.2.6 美国的“现代主义设计运动”	14
1.2.7 “国际主义平面设计”风格的形成	14
1.3 计算机平面设计的特点与发展	16
1.3.1 设计效率高、设计周期短	16
1.3.2 设计工艺先进、印刷精度提高	16
1.3.3 应用程序成熟、外部设备完善	16
小结	17
习题	18
第 2 章 平面设计的形式原理	19
2.1 平面设计中的美学意义	19
2.2 平面设计的形式原理	20
2.2.1 节奏与韵律的形式原理	20
2.2.2 对称与均衡的形式原理	22
2.2.3 对比与调和的形式原理	24
2.2.4 比例与适度的形式原理	25
2.2.5 虚实与留白的形式原理	27
小结	28
习题	28
第 3 章 视觉原理与平面结构设计	30
3.1 视觉设计概述	30
3.1.1 视知觉原理	30
3.1.2 平面设计中的视觉心理	32

3.1.3 视觉流程	33
3.1.4 视觉流程的设计原则	33
3.1.5 视觉流程的引导方法	34
3.2 平面的结构设计	34
3.2.1 潜在结构	34
3.2.2 几何结构	36
3.2.3 多维结构	42
3.2.4 网格结构	43
小结	45
习题	45
第4章 平面的文字设计	47
4.1 字体的基本特征	47
4.1.1 字体、字号与字距	47
4.1.2 字体的选择	50
4.1.3 实例分析	51
4.2 正文的编排	53
4.2.1 横排与竖排	53
4.2.2 对齐方式	53
4.2.3 分栏与首字放大	53
4.2.4 图文穿插	54
4.2.5 自由编排	54
4.2.6 实例分析	54
4.3 标题的编排	55
4.3.1 标题编排的式样与风格	55
4.3.2 实例分析	55
4.4 文字的特殊效果设计	56
4.4.1 形象文字	56
4.4.2 意象文字	56
4.4.3 文字叠印	56
4.4.4 群组编排	56
4.4.5 文字的纵深效果	56
4.4.6 实例分析	57
4.5 上机操作与指导	58
4.5.1 意象文字的练习	58
4.5.2 文字纵深效果排列的练习	59
小结	60
习题	60
第5章 平面的图片设计	61
5.1 图片的基本特征	61

5.1.1 图片的位置、数量与大小	61
5.1.2 实例分析	62
5.2 图片的形式	63
5.2.1 主要图片类型	63
5.2.2 实例分析	64
5.3 图片的剪裁	66
5.3.1 图片剪裁的原则	66
5.3.2 实例分析	67
5.4 图片的编排	70
5.4.1 图片的组合	70
5.4.2 图片的方向	71
5.4.3 图片的连续	71
5.4.4 实例分析	71
5.5 上机操作与指导	73
5.5.1 褪底图片处理的练习	73
5.5.2 化网图片处理的练习	77
小结	79
习题	80
第6章 平面中的色彩设计	81
6.1 色彩的基本理论	81
6.1.1 色彩的基本知识	81
6.1.2 色彩的和谐与相互作用	84
6.1.3 色彩与心理联想	86
6.2 平面设计中的色彩搭配	87
6.2.1 文字的色彩搭配	87
6.2.2 图片的色彩搭配	88
小结	89
习题	90

下篇 计算机平面设计应用

第7章 组版原则与设计步骤	93
7.1 平面设计的组版原则	93
7.1.1 诉求主题鲜明、视觉形象突出	93
7.1.2 排版便于阅读、设计形式美观	95
7.1.3 版面编排有序、整体布局合理	97
7.1.4 加强整体效果、追求版面个性	98
7.2 平面设计的一般步骤	99
7.2.1 分析客户要求阶段	100
7.2.2 设计主题定位阶段	100

7.2.3 初步构思创意阶段	100
7.2.4 实施版面设计阶段	100
7.2.5 推敲征询意见阶段	100
7.2.6 版面清样审定阶段	101
小结	101
习题	101
第8章 报纸的版面设计	102
8.1 报纸的媒体特点和功能	102
8.1.1 报纸的媒体特点	102
8.1.2 报纸的功能	103
8.2 报纸版面中的设计要素	104
8.2.1 报纸版面中的文字	104
8.2.2 报纸版面中的图片	104
8.3 报纸的版面设计	107
8.3.1 报纸的版面设计	107
8.3.2 报纸版面中的图文关系	109
8.3.3 报纸版式的网格结构	110
8.4 上机操作与指导	112
8.4.1 大学校园报刊的版面设计	112
8.4.2 大学校园期刊的版面设计	128
小结	135
习题	135
第9章 招贴海报的版面设计	136
9.1 招贴海报的类型	136
9.1.1 公益性招贴海报	137
9.1.2 商业性招贴海报	138
9.1.3 大学校园的招贴海报	139
9.2 招贴海报的创意	141
9.2.1 幽默与诙谐	142
9.2.2 错位与求异	143
9.2.3 比喻与抒情	143
9.2.4 悬念与联想	144
9.3 上机操作与指导	145
9.3.1 校园学术交流报告的招贴海报设计	145
9.3.2 大学校园文化招贴海报设计之一	152
9.3.3 大学校园文化招贴海报设计之二	161
9.3.4 计算机显示器招贴广告的设计	166
小结	174
习题	174