

湖南师大附中校本教材

HUNAN SHIDA FUZHONG
XIAOBEN JIAOCAI

平面设计 基础

高中版

主编 刘明春

湖南大学出版社

湖南师大附中校本教材

丛书编委会

主 任：谢永红

副主任：樊希国 张胜利

编 委：谢永红 樊希国 张胜利 曾少华 黄月初 彭荣宏
陈迪勋 罗培基 刘邵来 汪训贤 陈胸怀 郭在时
左小青 姜小明 蔡任湘 黄雅芹 李新霞 厉行威
羊明亮 朱修龙 尹一兵 苏晓玲 彭知文 周泽宇
杨群英 唐海燕 刘丽珍 向 超 汤 彬 李鹏程
罗鹏飞 李淑平

平面设计基础

（高中版）

主 编

刘明春

参编人员

李淑平 许 力 孙 沅

湖南大学出版社

内容简介

湖南师范大学附属中学校本教材。

简要介绍了平面设计的基本概念、发展历史及基本特征；重点诠释了平面构成、平面构成的美学法则、点线面在平面构成中的作用，以及平面设计中的色彩设计，包括色彩构成、色彩心理、色彩的相互作用和搭配技巧；特别介绍了平面设计实践，从LOGO设计、卡片设计到海报设计，循序渐进地灵活运用基本原理于实践中。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计基础·高中版 / 刘明春主编.

——长沙：湖南大学出版社，2015.7

(湖南师大附中校本教材)

ISBN 978-7-5667-0822-9

I. ①平… II. ①刘… III. ①平面设计-高中-教材

IV. ①G634.955.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第071779号

平面设计基础·高中版

Pingmian Sheji Jichu · Gaozhongban

作者：刘明春 主编

策划编辑：卢宇

责任编辑：胡建华

出版发行：湖南大学出版社

责任印制：陈燕

社址：湖南·长沙·岳麓山

邮编：410082

电话：0731-88822559(发行部), 88821174(编辑室), 88821006(出版部)

传真：0731-88649312(发行部), 88822264(总编室)

电子邮箱：hjhncs@126.com

网址：<http://www.hnupress.com>

印装：湖南雅嘉彩色印刷有限公司

开本：710×1000 16开

印张：6.5

字数：135千

版次：2015年7月第1版

印次：2015年7月第1次印刷

书号：ISBN978-7-5667-0822-9/J·296

定价：32.00元

版权所有，盗版必究
湖南大学版图书凡有印装差错，请与发行部联系

关于教育，有很多先贤哲人作出过这样或那样的解释。许慎在《说文解字》中解释说“教，上所施下所效也”，“育，养子使作善也”；孔子说“性相近，习相远”，提倡“有教无类”；孟子有著名的“君子三乐”，第“三乐”即“得天下英才而教育之”，其含义与当今“教育”一词的含义已相近；董仲舒则认为“教化不立而万民不正”；韩愈极力提倡从师而学，教育是“传道，授业，解惑”；其后如朱熹、王守仁、黄宗羲、颜元、蔡元培、陶行知、鲁迅等，都在一定时代背景下对教育作出过种种界定。

教育是伴随时代变化而变化的，很难对其下一个恒久不变的定义，如果一定要冒险来清晰界定，窃以为，教育，一言以蔽之，即带有一定社会目的性的对人类的自我复制与人类的自我反叛的持续连贯的系列工作。可以说教育的本质是一种人类自我发展行为，其目的性决定了教育的其他属性与教育效果。湖南师大附中由民主革命先驱禹之谟始创惟一学堂发轫，迄今已历110载，教育目标由最初的“保种存国”，到20世纪80年代的“全面发展，基础扎实，学有特长，个性优良”，再到“素质全面，个性彰显”，直到现今的“附中气质，未来强者”，无一不与时代相扣。

教育必关乎课程。湖南师大附中的课程改革始于20世纪80年代，从那时起就开发了系列的校本选修课程；21世纪以来，更拉开了全面进行高中课程改革的序幕；2012年，又揭开了现代教育实验学校建设的新篇章。为逐步完善现代课程体系，实现校本课程系统化、特色化、精品化，湖南师大附中遵循“以人为本、兼容并包”的教育理念，结合教育民主化进程，在贯彻落实国家课程的前提下，通过对在校学生的需求进行广泛调查和对已毕业校友的未来发展进行科学评估，充分利用和拓展课程资源，已陆续开发出多种可供学生选择的课程。

本次校本教材的编写原则和基本思路有四：

一是基于学校对学生成长的特别期许：学生具有附中气质和附中烙印，能“励志气、蓄才气、蕴大气”，将来成为“生活的强者、事业的强者、时代的强者”。

二是基于学生对自身发展的特别选择：课程开发的着眼点和着力点都集中于人主体性的体现和培育，以及对人的个体差异性的尊重，促进学生最大限度发展。

三是基于学校及周边课程资源的有效开发：我校位于湖湘文化中心、历史文化名城长沙市，坐落在橘子洲西、岳麓山下大学城内，有着丰富的课程资源。

四是基于学生的兴趣和实际需要：以学生的兴趣、爱好、特长为基点，着重引导和培养学生的情趣与爱好，发展学生的良好个性。培养和提高学生的综合素质的兴趣型课程占所开设校本课程的2/3以上。

理性办学、内涵发展一直是湖南师大附中的风格。慎选良师，精育名师，一代代附中人通过引进来、走出去，由里到外精心雕琢、反复打磨，方才成就今天的教师队伍。参与本次校本教材编写的人员，就是其中的佼佼者。他们工作之余，潜心思考，查询资料，撰稿编写。这些教材虽然不能说尽善尽美，但却凝聚了他们的心血和智慧。他们的这种使命感和奉献精神令人敬佩，在此我对他们的辛勤劳动和无私奉献表示衷心的感谢！

出版校本教材既是对教师工作的肯定，也是一种与兄弟学校共享课程探索成果的方式，更是一个接受教育专家及同仁批评指正的机会。湖南师大附中对校本教材的出版是慎重的，从2000年至今，全校教师开发的校本课程达300余门，但作为校本教材已出版发行的仅5本。本次出版的17本校本教材，是对湖南师大附中十几年来校本课程实践的提炼，同时也吹响了加快现代教育实验学校建设的号角。

校本课程最终是一种校园文化，文化是需要沉淀的，本次校本教材的出版绝非终点。我们相信，经过时间和实践的沉淀，更多更优的校本课程精品将呈现在我们面前。希望这些校本教材像千年流淌的湘江一样滋养三湘四水的莘莘学子，使之成为高素质、创新型、有担当的优秀人才。

谢永红

2015年3月18日

平面设计基础是体现美的一门学科，是视觉文化的重要组成部分。它主要研究如何用绘画、构图和色彩为各种形式的平面赋予美。平面设计迎合了人们对美的追求。

随着社会的进步、商品化进程的推进，各地附中四大节文化活动的推广，平面设计越来越受到学生的喜爱，商业广告、商品、文化活动、会议、布展、家居环境等诸多领域大量地运用了平面设计理念。

湖南师范大学附属中学是湖南省首批示范性普通高级中学之一，2012年又列入湖南省首批现代教育实验学校。学校历来注重学生个性特长的培养和发展。学生们在学校生活中，经常能够接触到各式各样的平面设计作品。如学校艺术节、体育节、科技节及各种社团活动的海报。也常有学生前来请教如何制作海报。基于此，在湖南师大附中“现代教育实验学校建设”实施方案指导下，为了更好地体现国家基础教育课程改革新理念，结合我校信息技术教学实际，适应培养具有创新精神和实践能力的新型人才的需要，信息技术组从2013年开始，在原有兴趣课程的基础之上，增设了平面设计基础兴趣课。高一、高二年级的学生可以根据自己的兴趣爱好，自由选课，满足其不同的平面设计需求和个性发展。本书即为选修此课程的学生提供的参考教材，旨在对学习平面设计有兴趣的学生进行入门教育。

教材充分考虑到中学教育的需要与学校具体情况，尽量做到叙述深入浅出，语言通俗易懂，每章的知识点适当，重点突出，习题内容贴近附中生活。

教材的具体结构如下：

第1章，简单介绍平面设计的基本概念、发展历史及基本特征。

第2章，介绍平面构成、平面构成的美学法则以及点线面在平面构成中的作用。

第3章，介绍平面设计中色彩的设计，包括色彩构成、色彩心理、色彩的相互作用以及色彩的搭配技巧。

第4章，主要是平面设计实战，从LOGO设计、卡片设计到海报设计，循序渐进地将前三章介绍的基本原理灵活运用于案例中。

本书最大的特色就是打破了过去那种说明书式的编写体例，也没有详细地说明某个设计的具体步骤，只有一些LOGO设计、卡片设计、海报设计作品的欣赏。原因之一是平面设计没有一成不变的模式可以遵循，也没有什么样的设计就是完美的，即使是出自设计大师之手的优秀作品也只能说是趋于完美。另外平面设计最大的特色就是创意，而中学生具有丰富的想象力，即使稚嫩也难能可贵，应该加以呵护和培养，笔者只是希望学生能够在实践中，设计的思维得以提升。

本书由刘明春主编，此外，李淑平、许力、孙沅也承担了部分编写工作。本书中选图大多来自选课学生作业，部分选图来源于网络。在此对作品所有者表示感谢。在编写过程中由于编者水平有限，难免有疏漏之处，敬请指正。

刘明春

2015年4月于湖南师大附中

第 1 章	平面设计基础	01
1.1	平面设计的概念及简要发展历史	01
1.2	平面设计的特征	02
1.3	如何学习平面设计	02
1.4	作品欣赏	03
第 2 章	平面设计与美学艺术	11
2.1	平面构成及点线面的应用	11
2.1.1	平面构成及分类	11
2.1.2	点线面的特性及应用	12
2.2	平面构成的美学法则	26
2.2.1	画面分割	26
2.2.2	平衡原理	28
第 3 章	平面设计中的色彩设计	33
3.1	色彩构成	33
3.1.1	色彩的分类	33
3.1.2	色彩的性质	35
3.2	色彩的显示	36
3.2.1	RGB	37
3.2.2	CMYK	37

3.3	色彩心理	38
3.3.1	色彩的性格	39
3.3.2	色彩的心理联想	41
3.4	色彩的相互作用	41
3.5	配色技法	45
3.5.1	配色过程中应注意的几个问题	45
3.5.2	配色技巧	48

第4章

平面设计实战 60

4.1	平面设计基本原理	60
4.2	LOGO 设计	60
4.2.1	LOGO的特点	60
4.2.2	LOGO的基本构成	61
4.2.3	LOGO的设计思路	64
4.2.4	LOGO的设计技巧	65
4.2.5	LOGO作品赏析	69
4.3	卡片设计	72
4.3.1	卡片的种类及功能	72
4.3.2	卡片的构成要素	74
4.3.3	卡片设计的基本方法	75
4.3.4	卡片设计赏析	75
4.4	海报设计	79
4.4.1	海报设计基础	79
4.4.2	海报的构成要素及其作用	81
4.4.3	海报设计的基本过程	82
4.4.4	海报作品赏析	82
4.4.5	学生海报作品展示	87
	参考文献	96

第1章 | 平面设计基础

平面设计是设计范畴中一个非常重要的组成部分，也是最为基础的一个部分，而且平面设计与信息技术的关系十分密切，可以说是计算机多媒体技术的一个主要应用方向。平面设计，顾名思义，是以平面介质（印刷、打印、喷绘等）为载体，以视觉为传达方式，通过大量复制等手段向观众传播信息的一种造型设计活动。

1.1

平面设计的概念及简要发展历史

平面设计泛指具有艺术性和专业性，以“视觉”作为沟通和表现方式的设计。

平面设计的历史始于古老的拉斯考克山洞（Lascaux），发展到现代的炫目霓虹灯。而真正意义上的现代平面设计则开始于工业革命以后。现在我们说的平面设计大多指通过一些特殊的操作来处理一些已经数字化的图像的过程，它是集电脑技术、数字技术、美术知识和艺术创意于一体的活动。

现代设计的产生主要有以下几方面的因素：

① 新经济带来新的美的形式。工业革命后，批量生产的产品需要新的美的形式，体现新的时代精神。这种形式是一种完全不同于手工业时代的以装饰为美的形式，因为它要体现新的材料、速度感，以及新的生活节奏和机器生产的特点。

② 社会结构变化产生新的审美人群。中产阶级需要适合他们的审美形式；教育的普及以及阅读人群的增多，对平面设计促进很大。

③ 消费形式导致设计地位的提升。大量生产带来大量的消费，商品要能推销出去，不仅要有迷人的外观，还要通过各种媒介推广。造型、包装、广告等设计的需求大量增加，设计水平迅速提高。

④ 现代艺术，特别是构成主义、风格派等一些主要人员就是现代设计的发起人，其思想和视觉语言也渗透于现代设计中，并产生多方面的影响。

⑤ 摄影和新的印刷方式，以及各种现代的制作手段使设计的表现力和传播功能大大增强，现代平面设计呈现崭新的风格；运用摄影和图片合成手段，大大增强了作品的表现力。

1 . 2)

平面设计的特征

平面设计是沟通传播、风格化和通过文字、图像解决问题的艺术。由于有知识技能的重叠，平面设计常常被误认为是视觉传播或传播设计。平面设计通过使用多种不同的方法创造和组合文字、符号和图像以产生视觉思想和信息。平面设计师也会利用字体编排、视觉艺术和版面技术来使产品设计达到预期效果。

所以我们说，平面设计与科技不可分，因为它是现代商业社会的产物。设计与美术不同，因为设计既要符合审美性又要具有实用性，以人为本，设计是一种需要而不仅仅是装饰。

1 . 3)

如何学习平面设计

要做好平面设计的关键之处在于仔细观察、善于发现，这一点只有不断通过深入的感受和体验才能做到，因为打动人对于设计师来说是一种挑战更是设计师的目的。设计让人感动可以是多方面的，足够的细节本身就能感动人，图形创意本身能打动人，色彩品位能打动人，材料质地能打动人……我们把设计的多种元素进行艺术化组合。

所以想学好平面设计，最重要的无疑是有好的创意，但好的美术基础也是必要的，如果有好的创意，却不能将它表现出来，那也等于是空想。

首先，我们要对平面构成、色彩构成、立体构成这三大基础部分有一定的了解，有一定的手绘能力，能熟练掌握这些就已经是有了不错的基础。其次，还要提高自身的修养，要懂得审美。再次，还需要掌握一定的摄影技术，因为设计来源于生活，我们要想把生活中的点点滴滴取来当作素材，那就需要用最合适的摄影技巧将它拍摄下来。理论知识能教给我们的无非也就是一些基础性的、规则性的东西，但设计的终点却是要跳出这些规则自己进行创造。

本节所选作品均为学生在课堂上所制作的，由于时间的限制，作品略显稚嫩，更不能与大师的作品或专业人员的作品相提并论，但也包含了学生的心血和创意，对于同龄人而言或许更有启发和示范作用。设计说明均为学生自己所写，表达了他们的设计理念，让人更容易理解作品的内涵。

图1-1 2014年巴西世界杯的宣传海报

1315班 庞澳

图1-2 商场海报

这是1315班沈岩同学为某商场设计的海报，比较普通。提醒人们享受绿色生活，节约资源，不要浪费，不要乱丢弃塑料袋等。花草与绿色背景吸引行人注意。画面简洁明了，直奔主题。

图1-3 让树开满音乐之花

这是1319班张睿同学的作品。

主图是一棵彩色的树，树上开满了由各种音符构成的花。主要的设计理念是想给人一种音乐的美妙，让人们都融入音乐中，让音乐之树开出美丽的花。让更多的喜欢音乐的人，放声高歌。

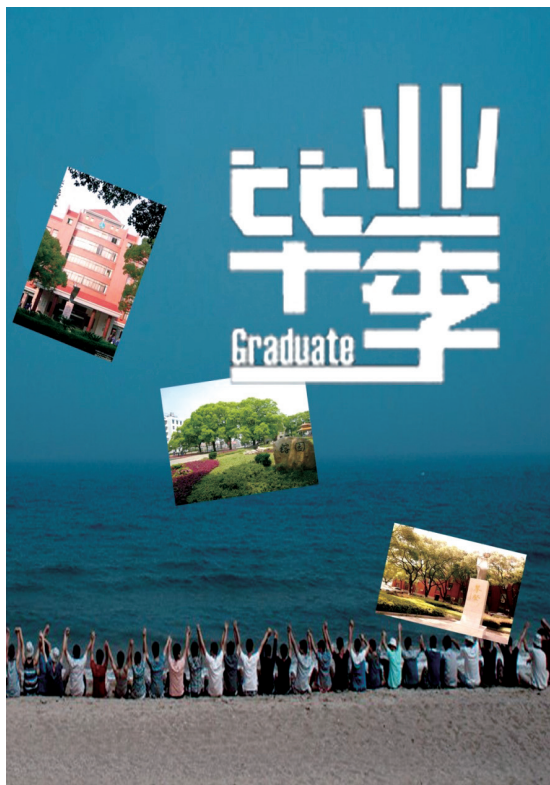

图1-4 毕业季

这是1308班王逸轩同学的作品。

想要做这个也是因为我的好朋友今年毕业，毕业季好像一直就是一个很伤感的话题，所以我都没有选很亮的颜色。那种一大班的人坐在海边，看上去就很棒然后很向往的样子，用了附中的照片是觉得以后看着这个也会想起自己的学校。

图1-5 给孩子美好的梦想

这是1308班伍守望同学的作品。
气球与翅膀带着孩子向上飞，暗示他们腾飞的梦想。森林背景代表孩子是大自然的精灵。

湖南师大附中
模拟联合国协会

29 March
惟一楼前坪
原创改编版The Fox表演
高冷模联陪你High

图1-6 湖南师大附中模拟联合国协会

这是1322班李思颐同学的作品。
这张海报为社团节上模拟联合国协会表演的节目“The Fox”设计。“The Fox”是一首在网络上红遍世界的神曲，以其中所模仿的怪异狐狸叫被观众们熟知。这个节目对“The Fox”的歌词进行了改编。海报将极大的狐狸头像放在正中央，在吸引眼球的同时又准确地传达出了表演内容和主题，下方的说明简洁明了，说明了表演时间和地点。左上方还有模联的会徽。

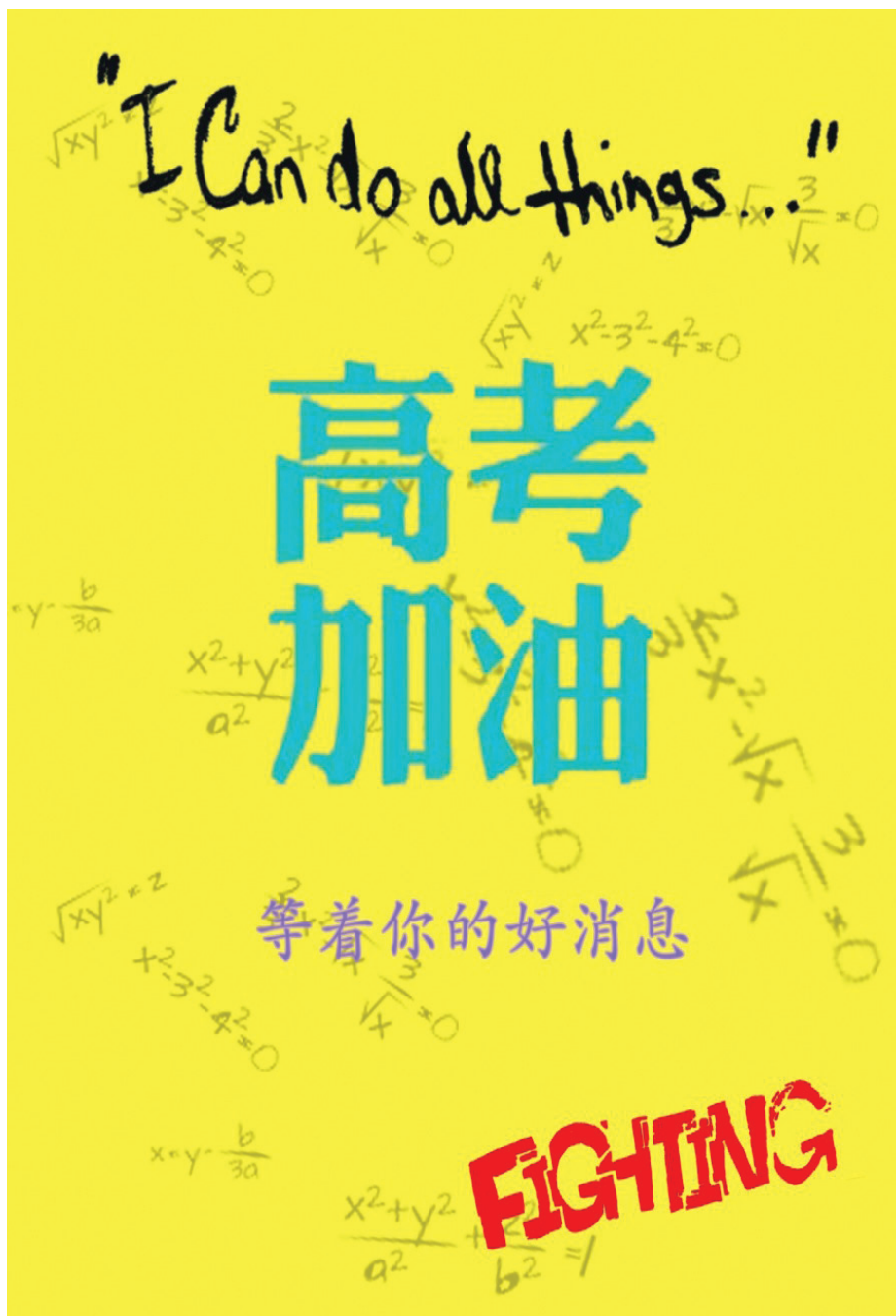

图1-7 高考加油

给高考生加油，就一定要热血激昂一点的，所以用了活泼的黄色做底色。再搭配上红色的“FIGHTING”，各种公式作为背景，比较契合即将高考的气氛。然后是很大的“高考加油”四个字，毕竟这才是主题嘛。从别的图片上面抠下来的某一个高考生写的“I can do all things”，以及下面的一行字，都包含了对高考生的殷切的鼓励和热切的期望。

图1-8 青年志愿者总队招新海报

这是彭浩东同学的设计作品。

师大附中的志愿者像图片中的灯泡一样，照亮学校，照亮他人。右下角如树一样的标志象征着扎根在学校中，让贡献的精神在人们心中茁壮成长。

图1-9 青年志愿者总队宣传海报

这是彭浩东同学的设计作品。

如同时间轴一般体现了附中志愿者协会的发展历程，体现了志愿者服务的优良传统，附中志愿者是一个勤劳、实干的集体。

练习与思考

任务一：你为什么要学习平面设计？在平面设计兴趣课上你想实现的目标是什么？
