

艺术设计菜鸟
和Photoshop新手，
从这里发现进阶
达人的有效技法和
真实诀窍！

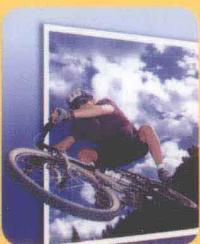
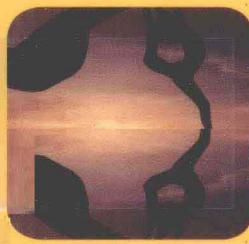
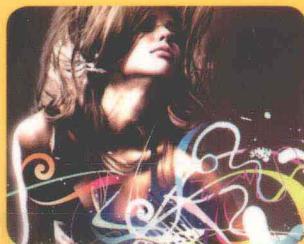
Photoshop CS5

艺术设计从入门到精通

创锐设计 / 编著

超值
光盘 / • 300分钟语音视频教学
• 本书相关实例素材与源文件

- ▶ 详述艺术设计的构成系统，轻松掌握时尚创意的诸多元素
- ▶ 解析Photoshop的所有功能，全过程呈现效果制作的细节

300分钟视频教学，全方位模拟真人面对面讲解场景 / 43个实例涵盖抠图、调色、绘图、合成、特效等应用

Photoshop CS5

艺术设计从入门到精通

创锐设计 / 编著

科学出版社

内 容 简 介

本书以浅显易懂的语言向读者展示每一个知识点，从平面设计的基础开始，层层深入，逐步递进，以文字和图片相结合的方式，阐述相关的知识点。

本书内容详尽、知识全面，巧妙地将平面设计的基础知识和后期制作结合在一起，全面而深刻地阐述了平面设计的相关知识。第1~6章主要讲解平面设计艺术的基础知识；第7~17章主要讲解Photoshop CS5的平面设计应用。

为了使读者学习起来更容易，本书配有教学光盘，提供了全书实例的素材和主要实例的教学视频文件，记录并演示了每个制作细节，使学习过程更加清晰直观。

本书适合Photoshop CS5软件的初、中级学者以及从事平面设计相关工作的人员参考学习，还可作为各大高校学习的教学用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

Photoshop CS5 艺术设计从入门到精通 / 创锐设计

编著. —北京：科学出版社，2011.12

ISBN 978-7-03-032890-8

I. ①P… II. ①创… III. ①图像处理软件,
Photoshop CS5 IV. ①TP391. 41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 244806 号

责任编辑：徐兆源 高 莹 / 责任校对：杨慧芳

责任印刷：新世纪书局 / 封面设计：彭琳君

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>

中国科学出版集团新世纪书局策划

北京天颖印刷有限公司印刷

中国科学出版集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 2 月 第一 版

开本：16 开

2012 年 2 月第一次印刷

印张：18

字数：438 000

定价：59.90 元（含 1CD 价格）

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前言

随着社会的进步和人们物质生活水平的提高，越来越多的人开始关注平面艺术，它以各种不同的形式装点着我们的生活。但怎样运用Photoshop设计出美观大方的平面作品却是一门需要仔细研究的学问。本书针对这一问题，对平面艺术展开讲解，力争将制作的精髓传授于读者。

本书简介

本书内容丰富、知识全面，分别从不同的角度对平面艺术的相关知识进行了阐述，以通俗易懂的语言和恰当的图片对知识进行讲解，层层递进，逐步深入，轻松地向读者展示平面艺术的相关知识，使读者快速掌握并融会贯通，达到举一反三的显著效果。

本书结构

本书将艺术设计的应用需求和Photoshop软件的功能有效结合，向初、中级学者传授设计诀窍和操作技法。全书内容分为两部分，第一部分（第1~6章）全面阐释艺术设计的基础知识，包括形式、色彩、文字、图形、图像等创意元素，帮助读者建构理论体系；第二部分（第7~17章）深度解析Photoshop的诸多功能，包括选区、图层、通道、蒙版、滤镜、动作、批处理等内容，让读者快速掌握设计的核心技能。

本书特色

- 本书内容详略得当，语言通俗易懂，简洁的文字配以图片，让读者可以毫不费力地学习相关知识，轻松掌握知识精髓。
- 为了使读者设计出更美观的平面作品，特别在学习专业技法前安排了平面设计基础知识部分，让读者对艺术设计有更深刻的理解。
- 在讲解Photoshop的运用时，对关键步骤的操作特意添加了醒目的标注，让读者可以清晰地看到对应步骤的操作，加深对操作的理解。
- 为了使读者更加轻松地掌握知识，在每章的最后都配以相关的实例，以便对章节的知识点进行实际的运用，降低了学习的难度。

本书适用对象

本书适合Photoshop CS5软件的初、中级学者，也适合从事平面设计相关工作的从业人员参考，还适合作为各大高校的教学用书。

编著者

2011年12月

目 录

Chapter 1 平面设计的元素

1.1 平面设计基础.....	2	1.2.2 等点和差点的认知.....	5
1.1.1 概述	2	1.2.3 线的认知.....	6
1.1.2 平面设计的起源和发展.....	2	1.2.4 线的视觉感受.....	6
1.1.3 平面设计工具和软件	4	1.2.5 面的认知.....	7
1.2 平面构成基础.....	5	1.2.6 体的认知.....	8
1.2.1 点的认知.....	5		

Chapter 2 设计的构成形式

2.1 单纯与秩序.....	10	2.4 节奏与韵律.....	14
2.2 对比与和谐.....	11	2.5 虚实与留白.....	15
2.3 对称与均衡.....	12		

Chapter 3 设计中不可缺少的色彩

3.1 色彩的来源.....	18	3.3.2 有彩色系.....	23
3.1.1 光的性质	18	3.4 色彩带来的心理感受	24
3.1.2 颜色与光线	19	3.4.1 冷暖感	24
3.2 色彩的构成.....	20	3.4.2 轻重感	25
3.2.1 色彩的三要素	20	3.4.3 软硬感	25
3.2.2 色彩的空间体系	21	3.5 平面设计中的色彩应用	26
3.3 色彩的分类.....	22	3.5.1 巧用对比色突出广告主题	26
3.3.1 无彩色系	22	3.5.2 调出色彩和谐的系列图片	27

Chapter 4 平面中的文字设计

4.1 文字的基础.....	30	4.2.3 多种文字的混合	35
4.1.1 文字的概述	30	4.3 平面艺术中的文字效果	36
4.1.2 文字的构成	31	4.3.1 杂志内页中文字的基本编排方式	36
4.1.3 文字的构图原则	32	4.3.2 书籍封面中的文字字体	37
4.2 汉字和拉丁字母的区别.....	33	4.3.3 海报作品中的字体创意设计	38
4.2.1 解构汉字	33	4.3.4 VI名片的创意排版	38
4.2.2 分析拉丁字母的处理	34		

Chapter 5 平面设计的图形创意

5.1 图形的基本形态	40	5.2 传统图形的象征和寓意	41
5.1.1 具象图形	40	5.2.1 认识传统图形	41
5.1.2 抽象图形	40	5.2.2 传统图形的象征	41

5.3 现代图形的创意	42	5.5 平面设计中的图形表现	45
5.3.1 现代图形的意义	42	5.5.1 用简单的几何图形表现深刻 含义	45
5.3.2 现代图形的形成	42	5.5.2 传统韵味的图形展现楼宇古典的 气息	45
5.4 图形创意的形式法则	43	5.5.3 巧妙图形组合表达独特的平面 广告效果	46
5.4.1 变化与统一	43		
5.4.2 条理与反复	43		
5.4.3 比例与对照	44		

Chapter 6 平面中的图像表现

6.1 认识平面设计中的图像	48	6.3.1 水平	52
6.1.1 位图	48	6.3.2 垂直	52
6.1.2 矢量图	48	6.3.3 C形	53
6.2 如何获取需要的图像	49	6.3.4 S形	53
6.2.1 图像摄影要点	49	6.4 创意图像的平面应用	54
6.2.2 图像扫描要点	50	6.4.1 夸张的户外广告设计	54
6.2.3 图像的浏览	51	6.4.2 具有震撼效果的商业海报设计	54
6.3 把握图像的视觉流程	52	6.4.3 充满趣味的招贴设计	55

Chapter 7 初识Photoshop CS5

7.1 了解Photoshop CS5	57	7.3.3 打开文件为不同格式	65
7.1.1 Photoshop CS5的强大功能	57	7.3.4 使用“缩放工具”查看图像	65
7.1.2 Photoshop CS5对平面设计领域的 贡献	58	7.3.5 设置不同的排列方式	66
7.2 认识Photoshop CS5的工作界面	59	7.3.6 切换不同的模式查看	66
7.2.1 工作界面的组成	59	7.4 辅助工具的认识	67
7.2.2 快速启动栏	60	7.4.1 标尺的显示与隐藏	67
7.2.3 菜单栏	60	7.4.2 添加参考线	67
7.2.4 工具选项栏	61	7.4.3 网格的显示与隐藏	68
7.2.5 工具箱	62	7.5 图像的基础操作	68
7.2.6 图像编辑窗口	62	7.5.1 设置图像大小	68
7.2.7 状态栏	63	7.5.2 旋转图像	69
7.2.8 面板	63	7.5.3 自由裁剪图像	69
7.3 文件的打开与查看	64	7.5.4 扩展画布	70
7.3.1 新建文件	64	[实例运用] 重新构图图像	70
7.3.2 直接打开文件	65	[实例运用] 扩展画布制作立可拍效果	71
		[实例运用] 制作倒影效果	73

Chapter 8 选区的创建与调整

8.1 创建规则的选区	76	8.2 创建任意形状的选区	78
8.1.1 矩形选框工具	76	8.2.1 套索工具	78
8.1.2 椭圆选框工具	77	8.2.2 多边形套索工具	78
8.1.3 单行和单列选框工具	77	8.2.3 磁性套索工具	78

8.2.4 魔棒工具	79
8.2.5 快速选择工具	80
8.2.6 色彩范围	81
8.3 编辑选区	81
8.3.1 移动选区	81
8.3.2 变换选区	81
8.3.3 羽化选区	83
8.3.4 扩大选取和选取相似	83
8.3.5 反向选择选区	83
8.3.6 调整边缘	84
8.3.7 存储和载入选区	84
实例运用 制作图片的艺术效果	85
实例运用 更换图像背景	86
实例运用 选取复杂的图像	88
实例运用 制作透明泡泡效果	89
实例运用 打造错位的方格拼贴画	90

Chapter 9 典型的颜色处理

9.1 认识颜色模式	93
9.1.1 了解常用颜色模式	93
9.1.2 不同颜色模式之间的转换	94
9.2 图像颜色的自动处理	96
9.2.1 “自动色调”命令	96
9.2.2 “自动对比度”命令	96
9.2.3 “自动颜色”命令	96
9.3 调整图像影调	97
9.3.1 “亮度/对比度”命令	97
9.3.2 “色阶”命令	97
9.3.3 “曲线”命令	99
9.3.4 “曝光度”命令	99
9.3.5 “阴影/高光”命令	100
9.4 调整图像颜色	101
9.4.1 “自然饱和度”命令	101
9.4.2 “色相/饱和度”命令	101
9.4.3 “色彩平衡”命令	102
9.4.4 “照片滤镜”命令	103
9.4.5 “可选颜色”命令	103
9.5 特殊颜色的调整	104
9.5.1 “黑白”命令	104
9.5.2 “反相”命令	105
9.5.3 “渐变映射”命令	105
9.5.4 “阈值”命令	105
9.5.5 “色调分离”命令	106
实例运用 打造双色调照片效果	107
实例运用 修复过暗图像	108
实例运用 修复偏色的照片	109
实例运用 调出复古色调艺术照效果	110
实例运用 打造高饱和度的黑白照片	112
实例运用 打造阿宝色调照片效果	114

Chapter 10 图像的绘制和修饰

10.1 图像的绘制	117
10.1.1 画笔工具	117
10.1.2 铅笔工具	118
10.1.3 颜色替换工具	118
10.1.4 混合器画笔工具	119
10.2 图像的填充	120
10.2.1 填充前景色和背景色	120
10.2.2 运用“吸管工具”吸取颜色	121
10.2.3 渐变工具	121
10.2.4 油漆桶工具	122
10.3 图像的修复	122
10.3.1 仿制图章工具	122
10.3.2 修复画笔工具	123
10.3.3 污点修复画笔工具	124
10.3.4 修补工具	124
10.4 图像的修饰	125
10.4.1 模糊工具和锐化工具	125
10.4.2 涂抹工具	125
10.4.3 减淡工具和加深工具	126
10.4.4 海绵工具	127
10.4.5 历史记录画笔工具	128
10.4.6 历史记录艺术画笔工具	128
10.5 图像的修改	129
10.5.1 橡皮擦工具	129
10.5.2 背景橡皮擦工具	129
10.5.3 魔术橡皮擦工具	130
实例运用 设计简单Logo	130
实例运用 绘制卡通图案	133
实例运用 添加时尚花纹	135
实例运用 打造颓废涂鸦效果	137

Chapter 11 图形的绘制和编辑

11.1 绘制规则图形	140
11.1.1 矩形工具	140
11.1.2 圆角矩形工具	141
11.1.3 椭圆工具	141
11.1.4 直线工具	141
11.2 绘制不规则图形	142
11.2.1 钢笔工具	142
11.2.2 自由钢笔工具	143
11.2.3 多边形工具	143
11.2.4 自定形状工具	144
11.3 路径的编辑	145
11.3.1 添加和删除锚点	145
11.3.2 转换点工具的应用	145
11.3.3 移动路径	146
11.3.4 自由变换路径	147
11.3.5 删除与复制路径	147
11.3.6 路径与选区的相互转换	148
11.3.7 用画笔描边路径	148
11.3.8 用前景色填充路径	149
实例运用 制作剪影海报效果	149
实例运用 制作卷页效果	151
实例运用 超现实图像的设计	153
实例运用 制作照片的胶片效果	156

Chapter 12 文字的创建与编辑

12.1 创建文字	160
12.1.1 创建横排文字	160
12.1.2 创建直排文字	160
12.1.3 横排、直排文字蒙版工具	160
12.1.4 创建段落文字	161
12.2 调整文字属性	162
12.2.1 调整文字的字体样式	162
12.2.2 调整文字的大小和颜色	163
12.2.3 设置段落文字的对齐方式	163
12.2.4 调整文字的行距和文字间距	164
12.3 文字的变形	165
12.3.1 自由变换文字	165
12.3.2 创建变形文本	165
12.3.3 将文字转化为形状	166
12.3.4 在路径上添加文本	167
12.3.5 栅格化文字	168
实例运用 设计个性签名	168
实例运用 设计个人名片	170
实例运用 制作日历效果	173
实例运用 设计杂志内页	175
实例运用 宣传画册封面设计	178

Chapter 13 Photoshop的图层应用

13.1 了解图层	182
13.1.1 认识“图层”面板	182
13.1.2 图层顺序的调整	183
13.1.3 图层的对齐	183
13.1.4 图层的合并	184
13.2 图层的混合模式与不透明度	184
13.2.1 混合模式的类型	184
13.2.2 图层的不透明度	186
13.3 图层样式	186
13.3.1 了解“样式”面板	186
13.3.2 自定义图层样式	187
13.3.3 图层样式的类型	188
13.4 图层的自动化处理	189
13.4.1 自动对齐图层	189
13.4.2 自动混合图层	190
13.5 图层蒙版的编辑	190
13.5.1 添加图层蒙版	190
13.5.2 编辑图层蒙版	191
13.5.3 删除图层蒙版	192
13.6 创建并编辑调整图层	192
13.6.1 创建调整图层	192
13.6.2 编辑调整图层	192
实例运用 打造渐隐的图像效果	193
实例运用 巧用样式打造精致图标	196
实例运用 梦幻般的艺术特效	200

Chapter 14 通道和蒙版

14.1 了解通道	204
14.1.1 认识“通道”面板	204
14.1.2 通道的分类	205
14.2 通道的基本操作	206
14.2.1 创建Alpha通道	206
14.2.2 创建专色通道	206
14.2.3 复制和删除通道	207
14.2.4 通道的分离与合并	207
14.2.5 通道的计算和应用图像	208
14.3 蒙版的分类	209
14.3.1 快速蒙版	209

14.3.2 矢量蒙版	210
14.3.3 剪贴蒙版	210

14.4 蒙版的进一步编辑

14.4.1 将蒙版载入为选区	210
14.4.2 通过“蒙版”面板设置蒙版	211
14.4.3 在蒙版中添加渐变	212
14.4.4 为蒙版添加滤镜特效	212
实例运用 制作时尚的杂志封面	213
实例运用 打造暗夜精灵的效果	216
实例运用 制作电影宣传海报	219

Chapter 15 Photoshop中的滤镜应用

15.1 认识滤镜库	224
15.1.1 滤镜库中的各种滤镜	224
15.1.2 同时添加多个滤镜效果	226
15.2 独立滤镜	226
15.2.1 “液化”滤镜	226
15.2.2 “镜头校正”滤镜	227
15.2.3 “消失点”滤镜	228
15.3 其余滤镜组	230
15.3.1 “锐化”滤镜组	230

15.3.2 “模糊”滤镜组	231
15.3.3 “像素化”滤镜组	231
15.3.4 “渲染”滤镜组	232
15.3.5 “杂色”滤镜组	233
15.3.6 “其它”滤镜组	235
实例运用 打造水粉画效果	235
实例运用 制作钢笔淡彩画效果	238
实例运用 制作仿真水彩画效果	240
实例运用 打造逼真素描效果	242
实例运用 制作冬日雪景特效	243

Chapter 16 动作、批处理以及输出

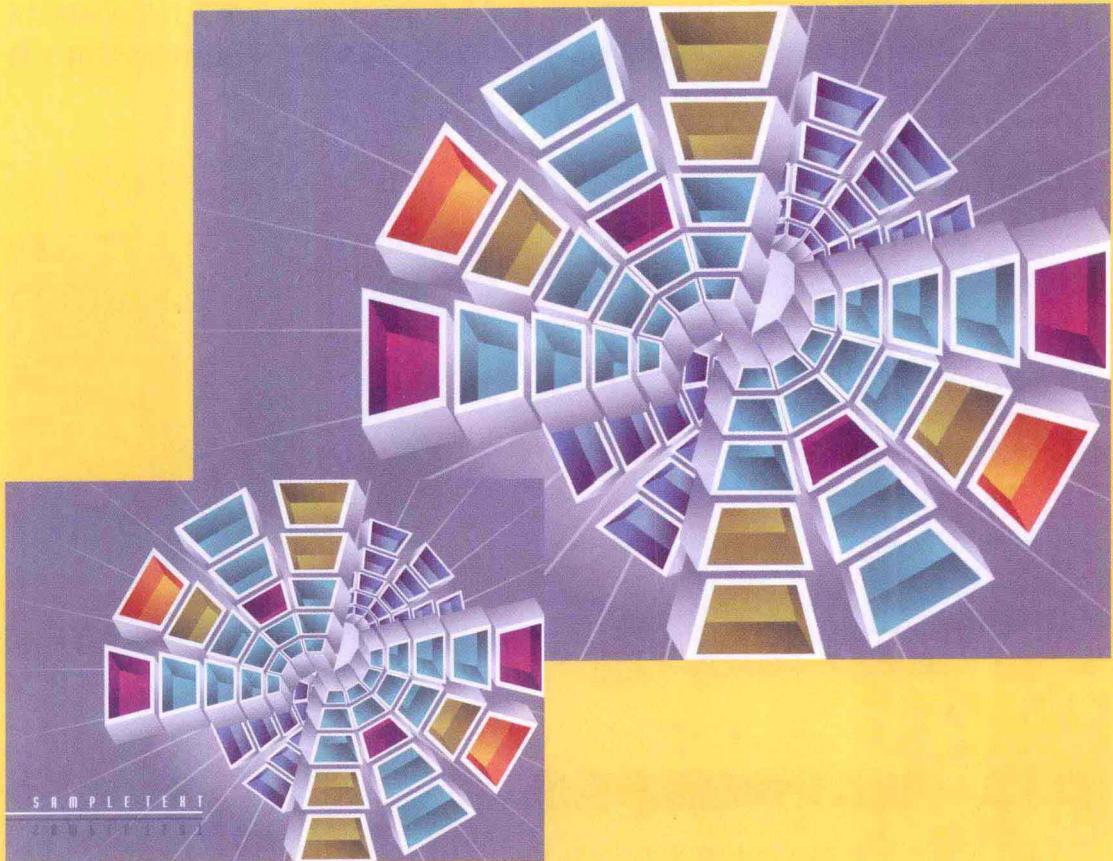
16.1 认识动作	246
16.1.1 了解“动作”面板	246
16.1.2 运用预设动作	247
16.2 记录单个或多个动作	248
16.2.1 创建动作组	248
16.2.2 录制新动作	248
16.2.3 载入动作	249
16.3 自动化处理图像	249
16.3.1 “批处理”命令	249
16.3.2 创建快捷批处理	250
16.3.3 Photomerge命令	251
16.3.4 图像处理器	251

16.4 存储为特定用途的格式	252
16.4.1 存储为JPEG格式	252
16.4.2 存储大型文件	253
16.4.3 存储PDF文件	253
16.4.4 存储为用于印刷的格式	253
16.5 图像打印与版权保护	254
16.5.1 设置打印内容	254
16.5.2 打印页面设置	255
16.5.3 为图像添加水印	255
实例运用 为批量照片添加相框	256
实例运用 批量转换图像格式	259
实例运用 打印多幅图像	260

Chapter 17 平面艺术典型实例演练

17.1 婚纱照的艺术处理	263
17.2 设计商业网站首页	268

平面设计的元素

● 本章重点：

平面设计基础

平面构成基础

平面设计是一门颇具艺术气息的高深且有趣的技术，通常人们将平面设计理解为将不同的基本图形，按照一定的规则在平面上组合成图案的技术。在学习平面设计之前首先要认识平面设计的概念，并对其起源和发展有一个整体的了解；掌握平面构成的基础，认识平面中的点、线、面，学好这一章节的内容，为后期平面设计打好基础。

1.1

平面设计基础

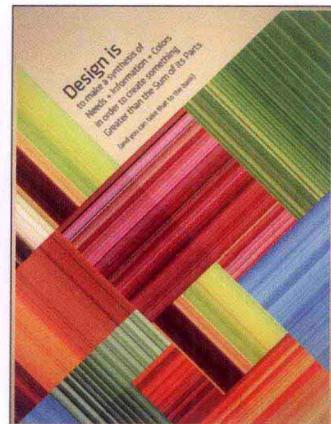
掌握平面设计的基础是学好平面设计的前提条件，只有在充分了解平面设计的基础知识后，才能轻松地学习相关的知识。平面设计的基础包括平面设计的概述、平面设计的起源和发展，以及用于平面设计的常用工具软件。

1.1.1 概述

平面设计的定义泛指具有艺术性和专业性，以“视觉”作为沟通和表现的方式，结合符号、图片和文字，设计出用来传达想法或讯息的视觉表现。平面设计通常会利用字体排印、视觉艺术、版面等方面的专业技巧，来达成创作的目的。设计的形式更是多种多样，图1-1所示为设计绘制出的一个矢量人像，而图1-2所示为艺术感较强的抽象平面效果。

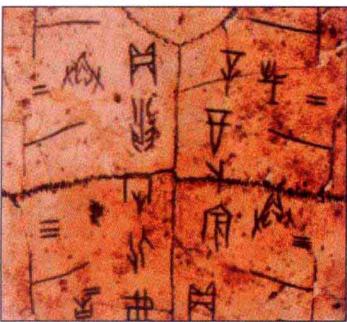
▲ 图1-1

▲ 图1-2

1.1.2 平面设计的起源和发展

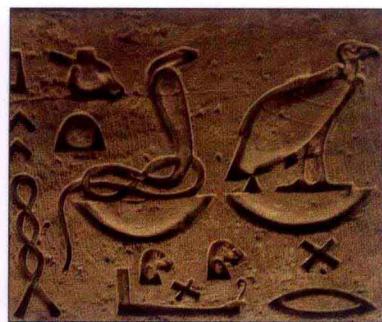
平面设计的起源是人类社会走向文明的象征，在原始生活逐步走向文明的起始阶段，人与人之间的交流不断增加，文字成为交流的最终产物，其中包括世界三大古老文字：中国的甲骨文、两河流域的楔形文字以及埃及的象形文字。三大古老文字成为如今世界文字的发展源头，也为日后平面设计的发展奠定了最原始的基础。如图1-3所示为中国的甲骨文，如图1-4所示为两河流域的楔形文字，如图1-5所示为埃及的象形文字。

▲ 图1-3

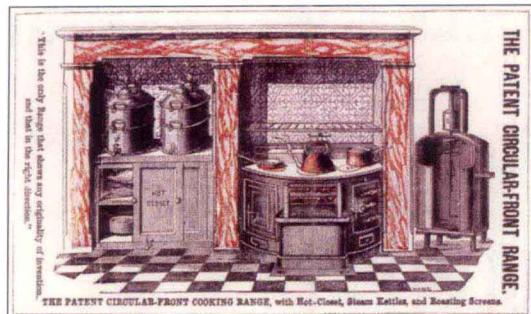

▲ 图1-4

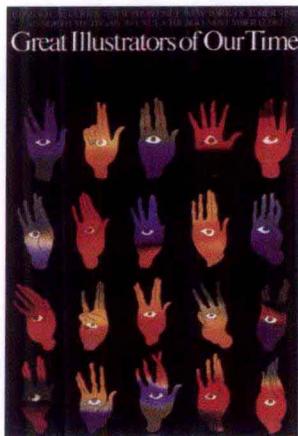

▲ 图1-5

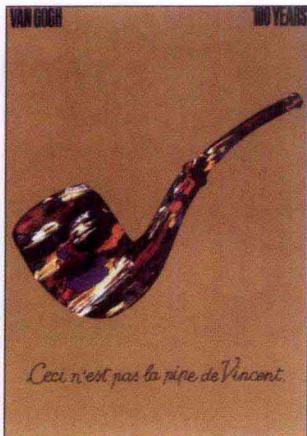
值得一提的是，蔡伦发明的造纸术和毕昇发明的印刷术对世界平面印刷事业的发展起到了积极的推动作用，为世界文化的发展做出了重要的贡献，同时也为平面设计的传播奠定了技术基础和物质基础。随着印刷业的兴盛，欧洲古典风格的平面设计开始盛行。如图1-6所示为英国的面粉宣传海报。

▲ 图1-6

▲ 图1-7

▲ 图1-8

文艺复兴时期，法国巴黎、德国纽伦堡、意大利威尼斯、瑞士巴塞尔等地的平面印刷设计事业呈现兴盛的局面。摄影技术的发明，对平面设计的影响不可低估，为平面设计开辟了创作的新天地，促进了现代平面设计的发展。欧洲工业革命不但带来了经济的繁荣，也使平面设计业的发展迎来了一个崭新的春天。如图1-7所示为插画展海报，如图1-8所示为梵高诞辰一百周年纪念海报。

进入20世纪，欧洲的海报设计出现了崭新的面貌，第二次世界大战后，企业形象设计在全球开始盛行。20世纪50年代初，美国IBM公司率先对企业形象进行了全盘规划，为公司设计了一套系统的、新颖独特的企业形象识别符号，如图1-9所示。此后，企业形象设计风潮在美国及欧洲各国开始兴起，20世纪60年代被日本企业家所采纳，并融入到企业管理中，后来传入韩国以及中国的香港、台湾，20世纪80年代初期进入中国大陆，再后来平面设计盛行于世界的各个角落，成为传递信息的主要媒介。如图1-10所示为运用企业形象识别符号设计的企业名片等，如图1-11所示为设计的饮料瓶图像效果。

▲ 图1-9

▲ 图1-10

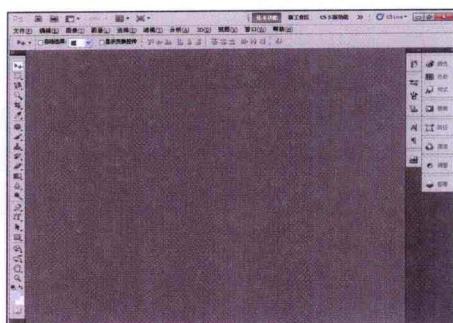
▲ 图1-11

1.1.3 平面设计工具和软件

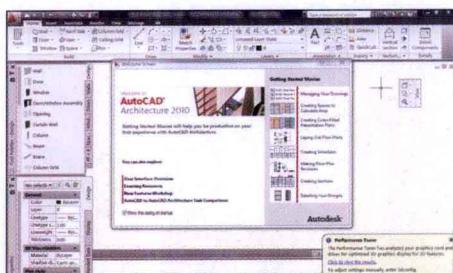
平面设计需要软件的支持，常见的用于平面设计的软件较多，下面将对各个软件进行简单的介绍。

Adobe Photoshop是Adobe公司旗下最为著名的图像处理软件之一，该软件在修饰和处理摄影作品和绘画作品时，具有非常强大的功能，深受广大平面设计人员和电脑美术爱好者的喜爱。启动该软件后，其工作界面如图1-12所示。

AutoCAD是美国Autodesk公司首次于1982年发布的计算机辅助设计软件，用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计，现已成为国际上广为流行的绘图工具。启动该软件后，其工作界面如图1-13所示。

▲ 图1-12

▲ 图1-13

▲ 图1-14

Adobe Illustrator是一款被设计用来输出及矢量图制作双方面用途、功能强大且完善的绘图软件包。这个专业的绘图程序整合了功能强大的矢量绘图工具、完整的PostScript输出，并和Photoshop及其他Adobe家族的软件结合紧密。

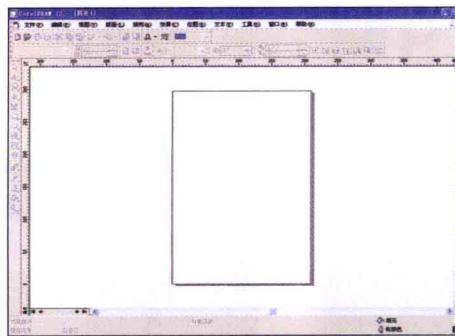
启动该软件后，其工作界面如图1-14所示。

Adobe Fireworks是Adobe推出的一款网页制图软件，软件可以加速Web设计与开发，是一款创建与优化Web图像和快速构建网站与Web界面原型的理想工具。其工作界面如图1-15所示。

CorelDRAW是一款图形图像处理软件，其非凡的设计能力广泛地应用于商标设计、标志制作、模型绘制、插图描画、排版及分色输出等诸多领域。其工作界面如图1-16所示。

▲ 图1-15

▲ 图1-16

1.2 平面构成基础

认识平面的构成基础是学习平面设计知识的前提条件，对以后平面设计的排版起着非常重要的作用。平面的构成基础包括点的认知、等点和差点的认知、线的认知、线的视觉感受、面的认知等，不同的构成方式所带来的视觉观感是不同的。

1.2.1 点的认知

从设计上看，画面中细小的形状是点。版面中的点由于大小、形态、位置不同，所产生的视觉效果也不同。点的缩小起着强调和引起注意的作用，而点的放大将有面的感觉，注重形象的强调与表现，给人情感上和心理上的重量。如图1-17所示，版面中的水果形成视觉上的点。

▲ 图1-17

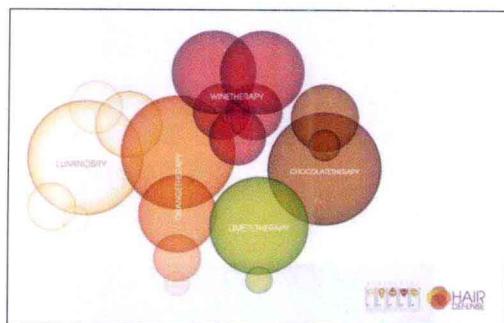
1.2.2 等点和差点的认知

等点和差点是点的两种不同的构成方式。等点是由形状、大小相同的点构成的画面。等点组成的各种各样的物形在现代视觉传达中的应用非常广泛，常用于广告、图形设计中。如图1-18所示，版面中大小相同的瓶子可以看成是均匀的点，且瓶子上面的图案也是采用等点的形式，分别排列了多个相同大小的圆形图案作为修饰，给人以干净、整齐的视觉效果。

差点是由形状、大小不同的点构成的画面。就点的大小而言，越小的点越能引起注意；就点的形状而言，圆点最具有点的特性，其不论大小，都有很强的点的特征。大小、形状不同的差点相互排列组合，可以形成具有丰富变化的画面，很有表现力。如图1-19所示为大小不同的圆点相互交叉重叠而组成的画面，非常具有个性。

▲ 图 1-18

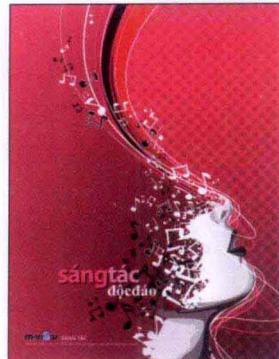
▲ 图1-19

1.2.3 线的认知

极薄的平面互相接触时，其接触的地方便是线。也可以这样理解，线是点移动的轨迹。线的形态很复杂，有形态明确的实线、虚线，也有空间的视觉流动线。形态明确的线很容易理解，如图1-20所示，画面是由许多形态各异的线条组成的；但空间视觉流动的线却常被忽略，其实在阅读图像的过程中，视线是随着各元素的运动流程而移动的。如图1-21所示，视觉流程为从上至下。

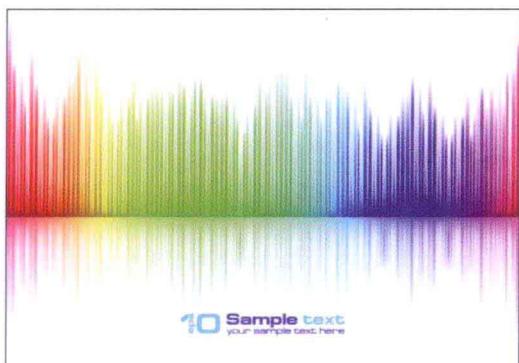

▲ 图1-20

▲ 图1-21

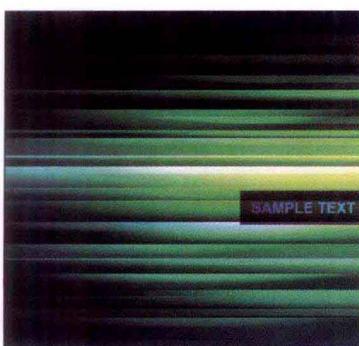
1.2.4 线的视觉感受

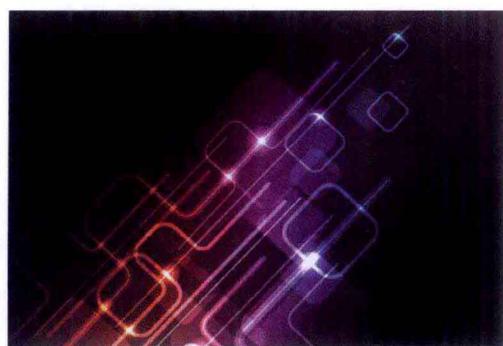
▲ 图1-22

线的形态较多，不同形态的线条带给人的视觉感受是不同的。粗线较细线更为醒目，长线较短线更为突出，成角度的线较水平的线、垂直的线更富于变化。垂直线的视觉效果偏重于静态，较为理性；较细的线可以展现出细腻、柔弱、灵活的效果。当线条成为版面的主体时，一般不会以单条的形式出现，通常会将长短不一、颜色各异的线条组合在一起。如图1-22所示，线条以明快的颜色参差不齐地排列成一条线，给人以活泼、愉悦的感觉。

水平线平和稳定，可以使人的视觉在水平线上延伸。如图1-23所示，整个版面由多条不同粗细的水平线组成，不同明度的线条给人以强烈的层次感。倾斜线有向上倾斜和向下倾斜两种，向上方倾斜的线象征着上升、积极，向下方倾斜的线象征着下降、消极。如图1-24所示是由多条向上倾斜的线构成的图像效果。

▲ 图1-23

▲ 图1-24

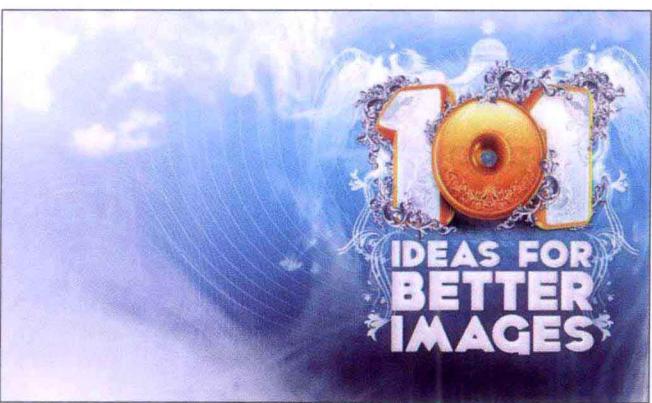
曲线较直线更具动感，柔和且带有弹性，常被设计师用于产品广告的设计中。如图1-25所示为水平方向的S形曲线图像，版面上一条清晰的曲线引导着人们的视觉流程，活泼而灵动，冷色调和暖色调在线条周围结合运用，增强了画面的丰富性。

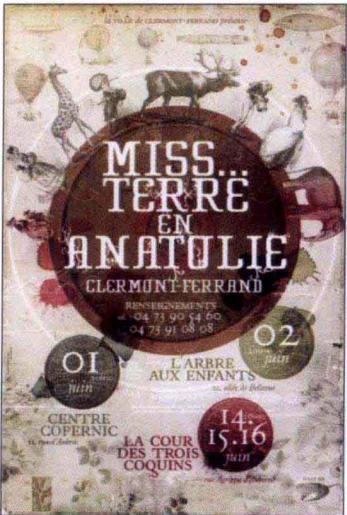
▲ 图1-25

1.2.5 面的认知

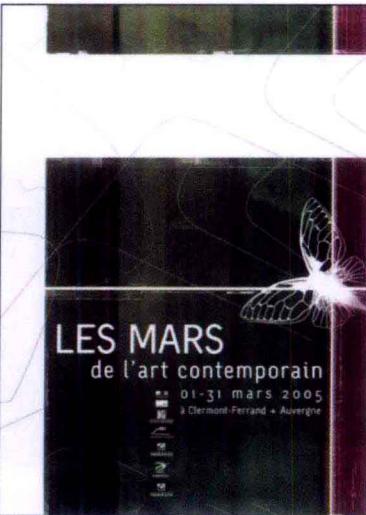
几何学中，面是指线移动的轨迹。将自然形态的受光面、背光面、投影部分或几何面，采用分离、连接、透叠、差叠、包围等不同的处理方法即可构成一幅生动的画面。如图1-26所示为一幅平面作品，无论是版面中的背景区域还是文字区域，都是通过无数的线条的轨迹组合而成的。

▲ 图1-26

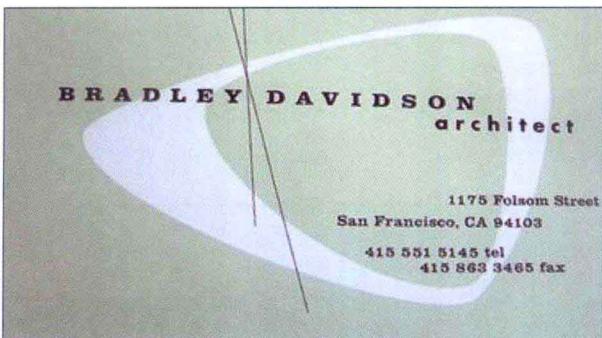
▲ 图1-27

▲ 图1-28

面可以由多种形态组成，包括圆形、方形、三角形以及不规则形状。圆形视觉效果柔和且具有动感，正圆形的中心对称性使其柔和中见沉稳。如图1-27所示，版面围绕圆形而形成。方形通常给人以稳固、坚定、不易改变的心理暗示，这是人在生活中对直角的特殊感受。如图1-28所示，版面中整齐的方块区域给人以严谨、坚定的感觉。

在面中，三角形突出的角可加重紧张感，带有极强的不安定性和刺激性。简单的三角形由于其特有的稳固结构和尖锐突出，具有向空间挑战的动态个性，可表现出激烈扩张的效果。如图1-29所示，不规则形状是由曲线、直线围成的复杂的面。同一形态可因观察环境和主观心态的不同产生理解上的变化，可表现较为复杂的情绪。如图1-30所示，版面中杂乱无章的圆形和线条，构成了个性化的图像效果。

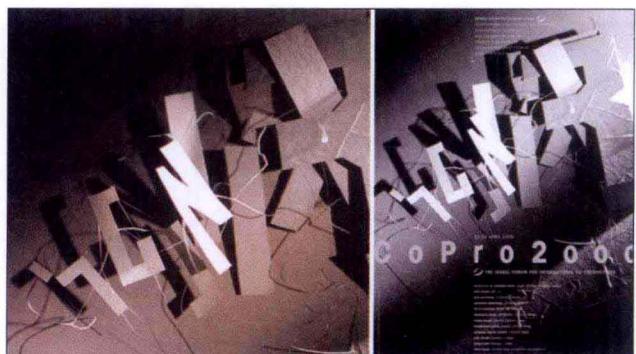
▲ 图1-29

▲ 图1-30

1.2.6 体的认知

体即体积，在平面设计中理解为空间，是物质存在的客观现象。一般来说，具体有高、宽、深三维空间。空间也是平面构成中的一种形式，主要内容是研究和利用形的组合，在二维平面内虚拟产生三维空间效果。如图1-31所示，在二维空间内通过光线和阴影的运用，使版面产生三维立体空间的视觉效果。

▲ 图1-31

▲ 图1-32

▲ 图1-33

在二维平面的范围内，形成三维空间感的方式通常是运用点、线、面等元素，按空间构成的规律，创作一幅具有强烈视觉效果的图形，如图1-32所示。视觉空间设计应注意画面的深远感、平远感、高远感，如图1-33所示。