

高等院校教育技术及相关专业“应用型”教材

◎ 王朋娇 主编

Photoshop

平面设计

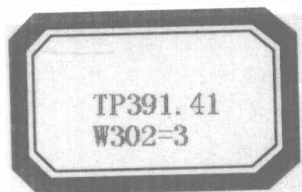
電子工業出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

高等院校教育技术及相关专业“应用型”教材

郑州大学 *04010802077T*

Photoshop 平面设计

王朋娇 主编

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

TP391.41
W302=3

内 容 简 介

本教材对 Photoshop 软件、视觉心理、平面构成、版式设计等方面的理论知识进行了一体化设计,将平面设计理论与 Photoshop 操作实战这两项内容有机融合是本教材的选题特色。本教材秉承“边学边用+项目实训+夯实理论基础”的教学理念,设置了边学边用 Photoshop 技术技巧篇、项目实训提高篇及夯实理论基础篇。读者能从本教材中找到自己需要的可以迅速提升设计制作的理论知识、技术技巧与项目实战。

建议本教材采用“非线性的学习方式”,积极拓展思考领域,延伸自己的理解范围,增强自身的创作能力,将学习的内容融会贯通在设计中。

本教材的读者对象为从事电脑平面设计的专业人员、广告设计人员、大中专院校数字媒体技术、数字媒体艺术、艺术设计、影视艺术、动画、教育技术及相关专业的学生,也可作为各电脑培训机构的培训教材及大中专院校、高职高专等相关专业的教材。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop 平面设计/王朋娇主编. —北京:电子工业出版社,2012.1

高等院校教育技术及相关专业“应用型”教材

ISBN 978-7-121-14856-9

I. ①P… II. ①王… III. ①平面设计—图象处理软件, Photoshop—高等学校—教材 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 213124 号

策划编辑:张贵芹

责任编辑:周宏敏

文字编辑:韩 蕾

印 刷:

装 订:北京中新伟业印刷有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本:787×1092 1/16 印张:19.25 字数:492.8 千字

印 次:2012 年 1 月第 1 次印刷

册 数:3 000 册 定价:32.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

编委会名单

主 编：王朋娇

副 主 编：全江涛 孟祥宇

编 委：（按拼音先后排列）

艾敬园 陈 惠 陈佳男 范健楠

郭 巍 关 婷 耿佳楠 韩晓婷

林 琳 吕 婷 王婷婷 孙 革

张 涛 张 晗

前 言

21 世纪是设计的时代,设计正在不同事物的相互关联、相互渗透中发展着。电脑平面作品作为现代信息交流的主要媒介,不但是现代设计的主要表现形式,而且逐渐向多元化、自由化发展,因此成为设计领域备受关注的中心。

Photoshop 软件是步入设计殿堂的一个强大工具,使用 Photoshop 软件是为了信息的表达,但这只是实际设计工作的开始。因为电脑平面作品是通过创造性思维活动和思维方式进行有意义的图形设计而生成的,可以说电脑平面作品不是“模仿”,而是“创造”。一切创造活动的前提是人们利用智慧对设计理论的掌握和对概念的理解与创新。具有深远人文关怀和人性视野的设计者,不但需要宏观的思想、全面的艺术、科学、技术、人文社科知识,也需要许多微观的构成能力的点滴环节。

我们通过调研及课堂教学、培训后发现,掌握 Photoshop 软件的使用不是难事,在日益强大的设计功能面前,设计师们不用担心自己的想法无法实现,只会感到自己的想象力、与电脑平面设计相关的视觉心理、平面构成、版式构成、色彩构成等方面知识的贫乏,从而阻碍了电脑平面作品设计的提升与创新。为了完成基本设计想法的传达,将画面提升到一定的艺术境界,对平面设计理论如视觉心理、平面构成、版式设计、色彩构成等理论知识的掌握,是电脑平面设计不可或缺的一个环节。从目前国内 Photoshop 电脑平面设计的教材来看,大部分教材设计了 Photoshop 操作实例实战,并且这些实例设计涉及很宽泛的领域。而对平面设计理论如视觉心理、平面构成、版式设计、色彩构成等很少阐述,可以说将平面设计理论与 Photoshop 软件操作实战这两项内容有机融合的教材几乎没有。

本教材对 Photoshop 软件、视觉心理、平面构成、版式设计等进行了一体化设计,使读者可以融会贯通。将平面设计理论与 Photoshop 软件操作实战这两项内容有机融合是本教材的选题特色。本教材不但包括 Photoshop 的使用技巧技法及项目实训等内容,还对视觉心理、平面构成、版式设计等方面的理论知识进行了一定的阐述,相信读者经过一定的美术知识熏陶后,会使所设计的平面作品不仅仅是平面设计作品,而成为一件思想内容丰盈和具有更高审美价值的艺术作品。(说明:色彩构成的理论知识可以参考电子工业出版社出版的《数码摄影教程(第2版)》一书)

本教材分为三篇:边学边用 Photoshop 技术技巧篇、项目实训提高篇、夯实理论基础篇。建议读者对本教材采用“非线性的学习方式”,积极拓展思考领域,延伸自己的理解范围,增强自身的创作能力,将学习的内容融会贯通在设计中。

边学边用 Photoshop 技术技巧篇:

从 PhotoshopCS 基础设计与制作开始,带领你步入电脑平面设计的殿堂。案例典型全面,技能技巧到位,有效地向读者展现了 Photoshop 在平面设计工作中的强大功能。使得读者不仅可以在设计理论、设计分析能力上有所突破,而且对于设计中所涉及的细节安排和容易出现的问题也做到心中有数。能够对读者起到很好的参考和借鉴作用,让读者学以致用。但切记:设计不要局限于技术,更不可让技术的规律变成你理解事物的规律,技术只是手段,不是目的!

项目实训提高篇:

本教材对平面设计项目的常见类型进行了分析总结。从书籍封面、名片、海报、广告、包装、网页、标志到 VI、卡通到 DM 单等,汇集了经常遇到的 10 个设计项目,其中每个项目都从理论知识、实例效果导入,详细介绍了项目的创作思路及制作步骤,使读者可以知其然并知其所以然,真正掌握平面创意技术和艺术的结合应用。10 个精彩设计实例,不仅能够使读者在设计中有章可循,还会激发读者的设计创意。但切记:学而不用,知而不授,非谋事之道。

夯实理论基础篇:

对平面设计的相关理论“视觉心理+平面构成+版式设计”进行概括简练实用的讲解,让设计的理论变得通透易懂。作者可以采取自学的方式进行学习,相信读者学习后设计水平将会有很大的提高。但切记:理论是设计提升之本,不可忽视。

本教材在体例上进行了独到的设计。在每章的开始设计了“本章导读”、“关键词聚焦”;第三章根据知识体系的不同要求,设计了“友情提示”、“知识拓展”、“点石成金”等栏目,并设计了“实训实践”,在第四章设计了“项目创作实践”。

本书由王朋娇担任主编,全江涛、孟祥宇担任副主编,王朋娇负责总体体例设计、统稿和审定工作。本书各章编写人员分别为:第一章、第二章、第三章由王朋娇编写。第四章由王朋娇统筹编写,张涛负责写作体例设计,参加编写人员为:第一节陈惠、孙革,第二节耿佳楠,第三节陈佳男、张涛,第四节吕婷、王婷婷,第五节陈惠、张涛、张晗,第六节韩晓婷,第七节范健楠、张涛,第八节张涛,第九节、第十节关婷、孙革。第五章由王朋娇、全江涛编写;第六章由艾敬园编写;第七章由郭巍、艾敬园、孟祥宇、林琳编写。李珍珠、朱丽泽、金鑫、孟帅进行了资料收集和整理工作,在此表示感谢。

在编写本教材的过程中,参考和引用了国内外有关 Photoshop 电脑平面设计方面的文献资料,吸收了很多国内平面设计专家、学者的真知灼见,我们向这些研究成果的作者表示衷心的感谢。由于时间和联系方式等方面的多种原因,有些资料的引用没有来得及征得作者的同意,在此深表歉意。如果作者不同意引用资料,请与我们联系,以便我们再版时予以修改。

虽然在多年的教学工作经验基础上编写了此教材,尽管在讲解案例时尽量使用了通俗易懂的语言并核查了案例的步骤,但仍然不能保证没有差错,恳请各位同仁和读者针对本教材中的有关内容提出建议。

为了方便教师教学,本教材还配有 PPT 课件、素材。请有此需要的读者登录华信教育资源网(<http://www.hxedu.com.cn>)免费注册后进行下载,有问题时请与电子工业出版社联系,或致信 wangpengjiao@sina.com。

编 者

2011 年 8 月于大连

目 录

边学边用 Photoshop 技术技巧篇

第一章 平面设计概述	2
本章导读	2
关键词聚焦	2
第一节 平面设计概念与应用	2
第二节 图形设计思维	4
第三节 平面设计基本元素的运用	7
第四节 平面设计训练的方法	8
第五节 平面设计的一般流程	10
思考题	11
第二章 数字图像知识	12
本章导读	12
关键词聚焦	12
第一节 数字图像及其类型	12
第二节 像素与分辨率	14
第三节 图像大小与压缩	16
第四节 数字图像格式及应用	17
第五节 数字图像的彩色模式及特性	19
第六节 图像文件的输出	21
思考题	23
第三章 Photoshop 设计与应用	24
本章导读	24
关键词聚焦	24
第一节 图层	24
第二节 Photoshop 工具、调板及菜单	29
第三节 魔棒工具、移动工具——制作男孩坐到沙发上	36
第四节 套索工具——制作天使站在花丛中	40
第五节 裁切工具、橡皮擦工具——处理扫描的图像	43
第六节 修复笔工具、修复工具——修复一张老照片	45
第七节 画笔工具——绘制一幅风景图画	47
第八节 渐变工具、矩形选框工具——制作立体按钮	52
第九节 渐变工具、画笔工具——制作百叶窗	57
第十节 文字工具、渐变工具——为图像加上背景与文字	60

第十一节 选框工具、文字工具——制作公益广告	63
第十二节 滤镜——制作碎金纸字	65
第十三节 滤镜——变形文字“悠乐吧”	70
第十四节 图形工具——设计网站的 Logo	73
第十五节 路径工具——创建一幅“鱼”图像	76
第十六节 路径工具、形状工具、通道——制作纸蝴蝶	78
第十七节 图层蒙版工具——制作沙漠城市	86
第十八节 快速蒙版工具——制作海市蜃楼	88
第十九节 图层蒙版、通道——创建一幅融合的图像	93
第二十节 通道——制作金属字	95
第二十一节 通道——选择特殊图形	98
第二十二节 动作调板——制作“苍眼”图像	99
第二十三节 动作调板——制作文字特效、相框、雨雪	105
第二十四节 切片工具——制作网站页面	110
思考题	114
项目实训	114

项目实训提高篇

第四章 Photoshop 项目实训	126
本章导读	126
关键词聚焦	126
第一节 封面设计	126
第二节 名片的设计	134
第三节 海报的设计	139
第四节 广告设计	147
第五节 包装设计	151
第六节 网站页面设计	157
第七节 标志设计	163
第八节 VI 设计	170
第九节 卡通设计	176
第十节 DM 单设计	182
项目实训	191

夯实理论基础篇

第五章 图形视觉心理	200
本章导读	200
关键词聚焦	200
第一节 格式塔心理学	200

第二节	格式塔与平面图像信息的认知设计	203
第三节	格式塔视觉组织原则	206
第四节	轮廓	208
第五节	马赫带现象	211
第六节	双可图形	213
第七节	知觉图形与背景	215
第八节	图形错觉	220
第六章	平面构成	225
本章导读		225
关键词聚焦		225
第一节	平面构成的基本元素	225
第二节	点的视觉特性及其造型规律	227
第三节	线的视觉特性及其造型规律	229
第四节	面的视觉特性及其造型规律	231
第五节	重复构成形式及其运用	236
第六节	渐变构成形式及其运用	237
第七节	发射构成形式及其运用	239
第八节	变异构成形式及其运用	241
第九节	对比构成形式及其运用	242
第十节	平面构成的形式美法则	245
思考题		247
第七章	版式构成	248
本章导读		248
关键词聚焦		248
第一节	版式设计概述	248
第二节	版式设计中的构成元素	253
第三节	版式设计的视觉流程	271
第四节	版式设计的形式法则	275
第五节	版式设计的网格系统	278
第六节	版式设计的应用	288
思考题		295
后记		296
参考文献		297
推荐网站		298

边学边用Photoshop技术

技巧篇

第一章 ◀ 平面设计概述

第二章 ◀ 数字图像知识

第三章 ◀ Photoshop设计与应用

第一章 平面设计概述

本章导读

- 设计是一种革命，创造不只是一个过程，它更是一种思维的突破，想提升创造力最好的方式就是广博览、取百家之长。
- 设计需要精益求精、不断完善，需要挑战自我、向自己宣战。
- 设计的关键之处在于发现，只有不断通过实践，进行深入的感受和体验才能做到。
- 设计与美术不同，因为设计即要符合审美性又要具有实用性，替人设想、以人为本，设计是一种需要而不仅仅是装饰、装潢。
- 美术基础、平面构成、色彩构成、立体构成等是平面设计师必不可少的功底课程。
- 打动别人对于设计师来说是一种挑战。设计师严谨的态度更能引起人们心灵的震动。一个成功的设计师不但要有高旷的境界、宽广的知识面、娴熟的技巧，而且还要把广泛的兴趣推广到广阔的领域，并且敢于创新和尝试。
- 设计师的心灵和思维要开放，设计师要站在受众的角度去看问题。

关键词聚焦

平面设计 平面设计元素 平面设计师 图形 创意 图形创意思维 多实践 多反思 多交流

第一节 平面设计概念与应用

每当翻开一本版式明快、色彩跳跃、文字流畅、设计精美的杂志，你都有一种爱不释手的感觉，即使你对其中的文字内容并没有什么兴趣，有些精致的广告也能吸引住你。这就是平面设计的魅力，它能把一种概念、一种思想通过精美的构图、版式和色彩，传达给看到它的人。

一、平面设计的概念

平面设计（graphic design）是设计者借助一定的工具或材料，把所要表达的一种概念或一种思想通过创意后，在二维空间中塑造出的具有精美构图、版式和色彩的视觉表现艺术（平面设计所表现的立体空间感，并非实在的三度空间，而仅仅是图形对人的视觉引导所形成的幻觉空间）。平面设计是有目的地策划将要采取的形式，设计者在平面设计中用视觉元素来传播设想和计划，用文字和图形把信息传达给受众，通过这些视觉元素来了解设计者的设想和计划。

电脑平面设计是集计算机技术、数字技术和艺术创意于一体的综合设计。主要是针对广

告、网页制作等屏幕上的视觉内容，通常运用二维的表现手法创造出具有创意的图像效果。

二、平面设计的应用

在现实生活中，平面设计已和人们的文化生活息息相关。平面设计的应用范围非常广泛，目前常见的平面设计项目大概包括：书籍装帧设计、名片设计、海报设计、网页设计、广告设计、包装设计、标志设计（Logo 设计、商标设计、企业标志）、POP 广告设计、DM 设计（宣传单设计）、VI 设计（企业形象设计、识别系统设计）、楼书设计、年报设计、贺卡设计、请柬设计、各类印刷品设计等。

三、平面设计的元素

1. 概念元素，所谓概念元素是那些不实际存在的、不可见的；但人们的意识又能感觉到的东西。例如我们看到尖角的图形，感到上面有点，而物体的轮廓上有边缘线。概念元素包括：点、线、面。

2. 视觉元素：视觉元素包括图形的大小、形状、色彩等。概念元素不在实际的设计中加以体现，它将是没有意义的，概念元素通常是通过视觉元素体现的。

3. 关系元素：关系元素包括方向、位置、空间、重心等。视觉元素在画面上如何组织、排列，是关系元素来决定的。

4. 实用元素：指设计所表达的含义、内容、设计的目的及功能。

四、平面设计的术语

1. 和谐：从狭义上理解，和谐的平面设计在于统一与对比两者之间，不是乏味单调或杂乱无章的。广义上理解，在判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分给我们的感觉和意识是一种整体协调的关系。

2. 对比：又称对照，把质或量反差很大的两个要素成功地配列在一起，使人感觉鲜明强烈而又具有统一感，使主体更加鲜明、作品更加活跃。

3. 对称：假定在一个图形的中央设定一条垂直线，将图形分为相等的左右两个部分，其左右两个部分的图形完全相等，这就是对称图。

4. 平衡：从物理上理解是指的重量关系，在平面设计中指的是图像的形状、大小、轻重、色彩和材质的分布与视觉判断上的平衡。

5. 比例：是指部分与部分，或部分与全体之间的数量关系。比例是构成设计中一切单位大小，以及各单位间编排组合的重要因素。

6. 重心：画面的中心点，就是视觉的重心点，画面图像轮廓的变化，图形的聚散，色彩或明暗的分布都可对视觉中心产生影响。

7. 节奏：节奏这个具有时间感的用于设计上指同一要素连续重复时所产生的运动感。

8. 韵律：平面构成中单纯的单元组合重复易于单调，由有规律变化的形象或色群间以数比、等比处理排列，使之产生音乐的旋律感，成为韵律。

五、平面设计师应该具备的能力

平面设计师是在二度空间的平面材质上，运用各种视觉元素的组合及编排来表现其设计

理念及形像的方式。一般人认知的平面设计师是把文字、照片或图案等视觉元素加以适当的影像处理及版面安排,而表现在报纸、杂志、书籍、海报、传单等纸质媒体上,就是在纸质媒体上进行美术设计及版面编排。

一个成功的设计师不但要具备全面的专业智能、宽广的文化视角,还必须是具有渊博的知识、创新精神,敏感并能解决问题的人。优秀的平面设计师用自己的手法塑造清晰的形象,反映真正的审美情趣和审美理念。他会考虑作品的社会反应、社会效果,力求设计作品对社会有益,能提高人们的审美能力,让人们获得心理上的愉悦和满足。

成功的平面设计师除了需要掌握 Photoshop、Coreldraw、Illustrator Pagemaker 等软件外,还应具备以下几方面的能力:(1)强烈敏锐的感知力和想象力;(2)发明创造的能力;(3)对作品的美学鉴定能力;(4)对设计构想的表达能力。

第二节 图形设计思维

现代图形作为现代信息交流的主要媒介,是现代设计的主要表现形式,也是设计作品中备受关注的视觉中心。怎样通过创造性的思维活动和思维方式进行有意义的图形设计,成为了设计者关注的主要问题。若干年以前,加拿大教育家、传播理论家马歇尔·麦克鲁安(Marshall McLuhan)曾经说过:“现代社会已经由文字文化转化为图形图像文化,人们接受资讯的方式也由读文时代转变为读图时代”。因此,在当今的读图时代,图形必须担负起视觉传播的重任。

一、图形与创意

1. 图形

艺术设计中的“图形”(GRAPHIC),是一种说明性的视觉符号。它是特定思想意识支配下的对某一个或多个元素组合的一种蓄意刻画,通过可视性的设计形态来表达创造性的意念,是一种给设计思想以形状,通过视觉形象进行信息传递的载体。

2. 创意

创意是具有新颖性和创造性的想法,也就是我们平时说的“点子”、“主意”,它一般源于个人创造力、个人技能或个人才华。

创意是传统的叛逆;是打破常规的哲学;是大智大勇的同义;是导引递进升华的圣圈;是一种智能拓展;是一种文化底蕴;是一种闪光的震撼;是破旧立新的创造与毁灭的循环;是宏观微照的定势,是点题造势的把握;是跳出庐山之外的思路;是超越自我,超越常规的导引;是智能产业神奇组合的经济魔方;是思想库、智囊团的能量释放;是深度情感与理性的思考与实践;是思维碰撞、智慧对接;是创造性的系统工程;是投资未来、创造未来的过程。

在平面设计领域,作品的成败取决于创意和表现形式。因为图形是由“形”和“意”构成的,“以形写意”,造型是手段,表意是目的。只有这样图形设计才能以简洁、完美的外形表达丰富的内涵。一件成功的平面作品必然来自绝妙的创意和精彩的表现形式。因此,提高图形的创意水平,把握图形的创意与表现方法,是提升视觉水平及视觉传达能力的关键。

要掌握图形创意的构思方法、设计程序和表现技巧,需要对图形的创意与表现方法进行

系统分析和研究,并结合大量的图形创意训练,掌握图形创意的表现技巧,更好地为专业设计服务。

二、图形创意思维

图形创意思维是一种运用视觉形象进行创造性思维的活动,而创造性思维是创造力和想象力的结合。创意思维包括软性思维和硬性思维两种。软性思维是指梦幻、隐喻、幽默、童心、矛盾、模糊等感性的思维模式;硬性思维是指现实、直接、逻辑、成人、正确、清晰等理性的思维模式。软性思维是相对硬性思维而言的。软性思维在创意构思中能打开思路,冲破现实中种种习惯的束缚,从而创造出具有非同寻常的视觉冲击力的视觉形象。

对图形设计而言,图形创意思维过程非常复杂,带有很大的偶然性,因此为了尽可能地解释图形设计的有关思维活动,从自然的体验中获得超自然的设计思维,研究思维的心理因素和心理过程是非常必要的。

三、思维设计

瞧!一个小姑娘正在放风筝,顺着她手中的绳子往上看,那风筝竟然是一条游动的五彩的鱼;几块钱币经过独到有序的排列,可以概括几千年的延续;几把钥匙经过不同的重叠组合,可以展示人的一生;鸡蛋里生出幼苗;圣诞树长在月亮上;一张白纸可以隐含虚无缥缈的空间;一张黑纸也能让人堕入无穷无尽的奇妙幻想。张冠李戴、偷梁换柱、颠倒黑白、异想天开……这就是“思维设计”的课堂上,在这儿,“不可能”三个字是不存在的,“不怕你做不到,只怕你想不到”。

思维设计的要求:放开思路,不择手段。

思维设计的口号:标新立异、打破常规、消灭一切禁区。

思维设计的目的:不但要教会学生怎样看、怎样画、怎样设计,更重要的是要教会他们怎样想。

四、图形创意的表现方法

1. 联想——图形创意思维的基石

联想是审美过程中的一种心理活动,这种心理活动是一种扩散性的创造思维活动,它综合了认知能力、记忆能力、理解能力和想象能力。19世纪俄国诗人普希金曾经指出:“我们说的机智,不是深得评论家们青睐的小聪明,而是那种使概念相接近,并且从中引出正确的新结论来的能力。”这种使概念接近的能力就是联想。客观世界的万事万物是普遍联系的。具有各种不同联系的事物反映在大脑中,形成各种不同的联想:在空间或时间上相接近的事物形成接近联想,有相似特点的事物形成类似联想;有对立关系的事物形成对比联想;有因果关系的事物形成因果联想。

在设计上最常用、最容易产生效果的是类似联想。例如一个小黑点,我们可以联想到一颗黑棋子,一个黑眼珠,一只小蝌蚪,一颗小黑豆等;而由蓝色联想到天空、大海、宁静、清凉。联想思维正是利用预先组织和整理有序的信息来进行的。由此可见,事物之间的关联性是联想产生的客观因素。就图形创意而言,图形常常以联想的形式创造形象化的视觉语言,即联想一个图形暗示关联的相似与含蓄的图形,不同的形式与形象可产生不同的视觉语

言,而使元素具有无限的生发力。

通过进行联想的思维训练,可以开拓创意思维的天地,打开创意思维的通道,使无形的思想转化成有形的图形,从而达到对形象的认识和感悟。可以说联想是图形创意的关键,是形成设计思维的基础。

2. 想象——图形创意思维的原动力

爱因斯坦说:“想象力远比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括着世界上的一切并推动着进步。”想象是比联想更为复杂的心理活动,这种心理活动能在原有感性形象的基础上创造出全新的形象。可以说想象是联想的扩展与飞跃,是联想的积累和突变。想象可分为以下两种形式。

(1) 再造性想象

再造性想象是根据一事物形象的启示,再造出相应的新形象的心理过程。德国著名设计大师金特·凯泽重视图形的主题意义和创意,利用事物的某种属性关系的相似形来传达信息,将多种事物用蒙太奇手法进行创造性想象组合,使图形充满哲理、情感和艺术魅力。

(2) 创造性想象

创造性想象是创造性活动的一个重要的思维工具,是一种创造性的综合,是把经过改造的各个成分纳入新的联系而建立起来的完整形象,这种新的形象是当时和以前并不存在的,它的形成必须用已积累的视知觉材料做基础。

创造性想象比再造性想象更加自由灵活,是创造性思维发展到高级阶段的产物,图形创意更要求设计师具有这种创造性想象力。比如,特定元素的视觉想象——火柴盒,要紧紧围绕火柴主题,从整体和内容,从材质、社会文化学,从功能等方面展开联想进行构思。在方寸火柴盒空间外,超越时空,从政治、文化、科技、生活、艺术等角度充分想象。思路上有了很大拓展与进步,就能创造出很多优秀作品。

图形设计的视觉想象是一个广阔的心理范畴,各种视觉元素都可以通过想象加以完善。同时图形设计往往带有个人风格,具有某种独特的气质,以个性化的图形语言来传达信息。所以在图形图像的设计中,设计师的想象尤其重要。设计师通过想象,将现实中和记忆中的形象进行创造和再创造,以全新的表现形式去诠释主题,而且,设计师的思维在冲破现实的情况下自由驰骋,往往产生一系列发散性的设计构思,这些设计构思经过进一步的筛选、综合、修正,最终产生一个相对较完善的设计意念。可以这么说,任何创意方法的运用都需要以创造性的想象为基础。可以说想象力是设计师的生产力,更是创意思维的原动力。当然,无论想象如何奇特和自由,都不能离开所表达的主题思想,用想象获得的有可能不符合逻辑的新形象去表现符合逻辑的主题内容,这才是图形创意的本质内涵。

3. 情感——图形设计思维的凝聚力

情感是人们对客观事物的一种心理反应。它总是伴随着人们对客观事物的体验和感受,当客观事物能够满足人们情感上的需要时,人们就会为之动情。王国维在《人间词话》中说:“境非独谓景物也,喜怒哀乐亦人心中之一境界,故能写真景物、真感情者,谓之境界”。也就是说,将情附于景物上,情景交融,人们才能为之感动。

在图形设计创意思维阶段,设计师只有做到从情入手,由感而发,让情感贯穿于视觉形式并予以表现,才能从无生命的形象中创作出具有生命意识的思想火花,使图形在激发自己的同时感染大众,以此增加图形图像的视觉感染力,使其含有深刻的意念。因此,我们在创作图形图像时,或以情托物,或以物寄情,创造出内涵丰富、意境深远、充满生命活力的图

形图像,这样才能引发人们思维美感的共鸣。

例如奥迪公司的网络主页面。其主题定为“朋友”,为表现这一主题,它没有采用商家谈判、握手之类的图像,而采用了一张有些残破的、古旧的、几个童年小伙伴的合影,并加注了一行文字:“朋友是一个认识、喜欢并值得信任的人。”这立刻勾起了人们对童年伙伴、对往事的美好回忆,思绪似乎被拉回到纯真的孩提时代,每个人都为之动情。

第三节 平面设计基本元素的运用

做好平面设计要充分考虑文字、图形、色彩这三个基本元素,任何平面设计都离不开这三种基本元素。平面设计是将文字、图形、色彩等诸多元素进行组织和编排的艺术,即根据设计需要将文字、图形、色彩等视觉形态有机地排列与组合,使设计内容与艺术形式达到完美的结合。在特定的平面范围内,形成具有个人风格和艺术特色的视觉传达方式。我们的设计作品能否吸引人的眼球,这些元素是关键所在。

在设计中基本元素相当于作品的构件,每一个元素都要能够传递信息。真正优秀的设计师往往很“吝啬”,每动用一种元素,都会把握整体,谨慎取舍。

一、文字

文字是大部分平面作品信息的主要载体,是构成平面作品信息的最基本元素,更是最重要、最具个性和活力的设计要素。文字不仅可以说明问题,而且可以传递情感。例如字体粗壮显得稳重大方,字体纤细则会显得精致秀美,不同的字体、字号给人不同的视觉感受,因此在设计的过程中要根据设计需求来选择合适的字体、字号来完成。

平面作品设计中的文字种类主要包括:中文、外文、阿拉伯数字三种。平面作品设计中的文字基本属性主要包括:字体、字号、字性、字距、行距、栏距等。在整体的编排中还包括层级关系和气口设置等。因此在文字设计时可以充分利用文字形态的艺术表现力,设计出优秀的平面作品。

二、图形

图形是平面作品中最重要、最为直观的视觉元素之一,图形的创意与选择恰当与否往往决定作品的成败,应该予以高度重视。借助图形可以更清楚地说明内容及观点,加强和补充文字描述的不足。图形的形式可以概括为写实和抽象两大类。写实类主要是绘画、摄影,抽象类主要以象征性的点、线、面、几何形、不规则形、符号等为主要形式。无论写实形式还是抽象形式,都应根据作品的表现需要进行选择和设计,充分为表达主题服务。

图形是能够瞬间抓住读者眼球、激发读者阅读欲望的不可或缺的元素。图形要在视觉上形成冲击力,画面元素一定要简洁。画面元素过多,读者的视线容易分散,图形的感染力就会大大减弱。遇到这种情形,必须做好图形的选择和剪裁,设计师必须敢于下刀,通过图形选择和剪裁,力求让读者一眼就将注意力集中到图形中心部位。在剪裁过程中,设计师也要力求推陈出新,尝试不同的剪裁角度和方法以达到最佳的效果。

标志是图形表现中较为重要的特殊形态,是各种易于识别并可以获得共同理解的图形和符号。

三、色彩

色彩是平面作品的生命力,色彩是否合理、和谐直接影响画面信息的有效传递。色彩是一种语言(信息),具有感情,能让人产生联想,让人感到冷暖、前后、轻重、大小等,色彩是平面设计中的重要因素,一幅好的作品,色彩起到了“先声夺人”的视觉效果,一个好的配色方案能提升一幅平面作品的视觉效果,能有效地引起阅读注意,突出重点。如果一个好的版面选择了不合理的配色方案,就会淡化平面作品的整体结构布局和视觉流程。另外色彩可以对文字内容进行区分,起到导读的作用。平面作品信息复杂时,通过色块的区分很容易建立明确的视觉阅读范围和清晰的版面思维脉络。在这一元素的使用上,能体现出一个设计师对色彩的理解和修养。

字体、图形设计是文字、图形在“形”上的设计,而色彩的选择和运用是文字、图形的“魂”,“形魂”合一,文字、图形才真正有了传递信息的实力。文字、图形色彩的选择要与背景颜色相区分,不能单纯地考虑文字、图形,必须将三方面结合起来,和谐搭配,形成一个有机的整体,才能产生美的效果。文字的色彩要清晰鲜明,不同层级关系的文字选取的颜色要有区别。

注意,在平面作品的设计中,虽然色彩的设计占据很重要的地位,但是切记色彩是为内容服务的。避免凭着自己的喜好而非主题内容的需要,对色彩进行毫无章法的使用。

第四节 平面设计训练的方法

在电脑平面作品的设计工作中,由于软件技术的普及与广泛运用,大多数时间是以计算机为工具进行图形图像设计和处理的。其实电脑并非人脑,只是工具而已,一个成功的设计取决于设计者的创造性思维、审美修养和娴熟的表现技法。一切创造活动的前提是人的智慧、对设计的掌握和对概念的理解与创新,好的想法是要用好的表现来支持的,但再“美”的图纸,没有丰盈的思想内容,也只是画图。

电脑平面设计师不但要“懂设计”,而且还要脚踏实地地“做设计”,要善于挖掘自身的潜力,注意培养与众不同的想法,这非常重要,因为设计就是要求新求变,让人耳目一新、印象深刻。平面设计训练的最好方法是根据自己的特点,有针对性地进行学习和训练,将自己塑造成为一名优秀的电脑平面设计师。

一、培养自己的创新思维

电脑平面作品的成功与否,主要取决于设计师的创新思维。电脑平面设计是对图像艺术加工和再创造的过程,设计师创新思维的发挥及对图像艺术的想象能力十分重要。电脑平面作品是一个不可重复的世界,可以说电脑平面作品对于设计师而言,是一种基于生活现实基础上的“无中生有”的产物。而平面作品的这种创新,正是源于设计师对客观之美、生活之美的不断发现和创造。当设计师真正进入创作阶段,他们的思维观念、艺术修养,他们对美的发现能力、对事物关系的想象力、创造力,都会先于技能性,最先受到创作的检验。

看一下国内国外的优秀设计师作品,不管是标志、包装、招贴,很多都充满着灵动、生命,令人欣赏、赞叹,有时我们因为其构思的独特或造型的独特、色彩的运用而有一种想了