

艺术数码合成系列

视觉传达 与软件应用秘诀

Shijue Chuanda Yu Ruanjian Yingyong Mijue

杨苗 编著

江西美术出版社

艺术数码合成系列

Shijue Chuanda

视觉传达与软件应用秘诀

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉传达与软件应用秘诀 / 杨苗编著. — 南昌: 江西美术出版社, 2004. 1

(艺术数码合成系列)

ISBN 7-80690-322-4

I. 视... II. 杨... III. 图形软件—基本知识

IV. TP391.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108304 号

视觉传达与软件应用秘诀

杨苗 编著

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号江美大厦)

邮编: 330025 电话: 6565509

全国新华书店经销

制版: 江美数码科技有限公司

印刷: 深圳宝峰印刷有限公司

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/18

印张: 5

印数: 1-4000

ISBN 7-80690-322-4/T·2

定价: 29.00 元

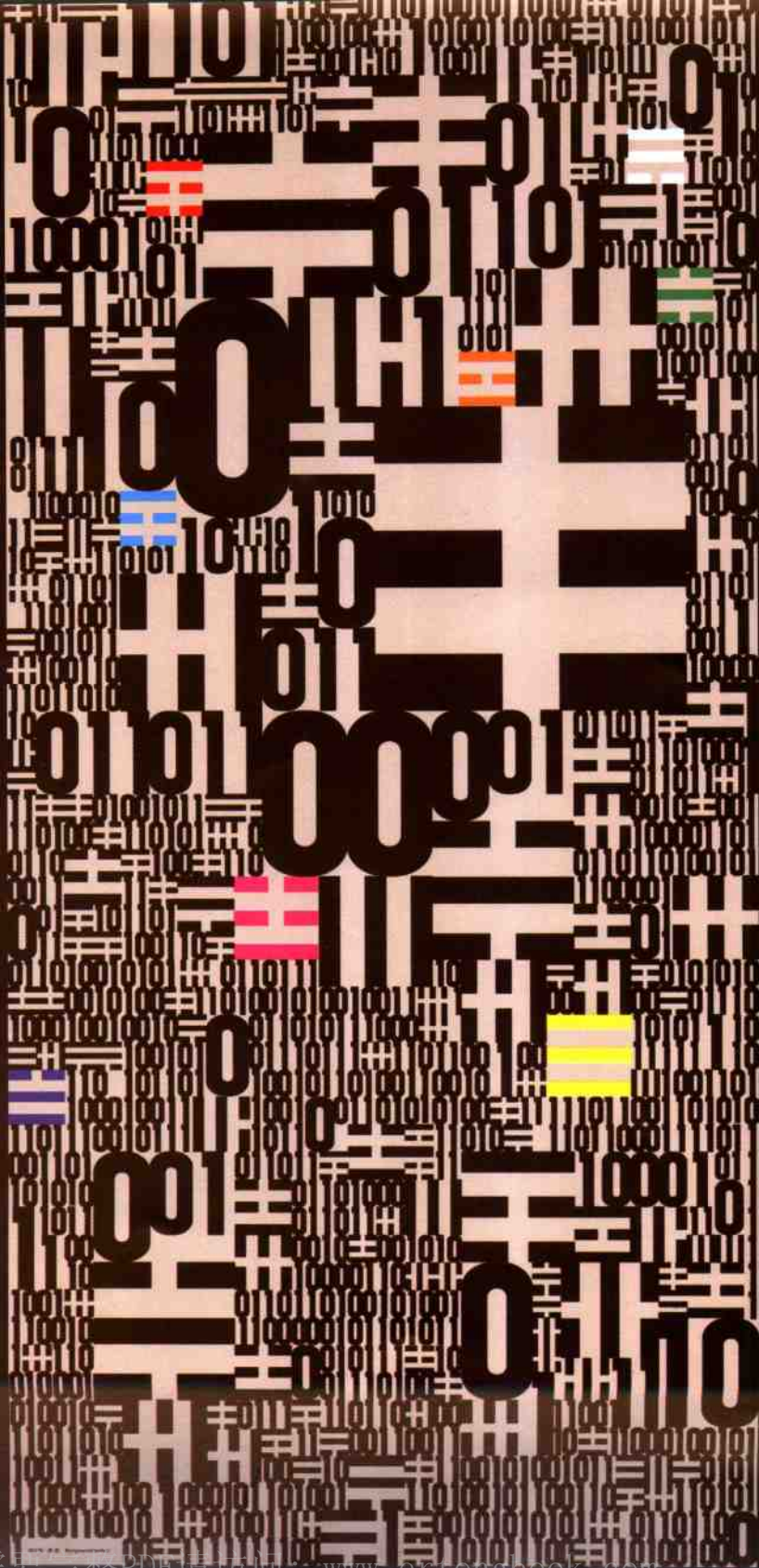

杨 苗 艺 术 简 历

杨苗，女，北京人，1999年毕业于中央工艺美术学院（现清华大学美术学院）装潢艺术设计系，2001年清华大学美术学院艺术设计史专业研究生课程班毕业。现为北京艺术设计学院视觉传达设计系教师。

2003年招贴设计作品获日本TDC字体指导俱乐部国际比赛优异奖，多枚标志设计，招贴设计作品获“2002中国之星”设计比赛优秀奖及“第二届华人平面设计大赛”优异奖，并入选《中国设计年鉴》第三卷、第四卷等。

已出版的著作有：《图形色彩》、《平面构成设计》、《概念设计》、《包装书籍装帧设计》等。

题目：“远古的科技
回想——数与数字化”
招贴设计
设计：陈楠

目 录

第一章 视觉传达设计的发展	1
第二章 计算机辅助设计在视觉传达设计中的发展与应用	5
第三章 视觉传达设计的基本元素	8
第四章 视觉传达设计的工作流程	18
第五章 标志与企业识别设计	21
第六章 书籍设计	33
第七章 招贴设计	49
第八章 包装设计	67
第九章 网页设计	79

第一章

视觉传达设计的发展

“视觉传达”这一概念就其广义来说涵盖极为广泛，几乎囊括了所有与视觉相关联的设计范畴，事实上我们无法非常科学地界定其专业范围。但如果把其历史成因与现代设计界约定俗成的看法综合起来，还是可以大致确定它的概念。在我国，它曾被称为“装潢”，潜藏着装饰、装裱的原始含义，很明显是一项作表面装饰、美化的工作。继“装潢”之后又出现了“平面设计”的提法，是以设计载体、设计手段作为概念的中心词素，从词汇本身还是

上海烟草公司的“光明牌”香烟广告

我国的早期香烟广告，左图为英美烟草公司“老刀牌”香烟广告，右图为中和烟草公司的“球王牌”香烟广告

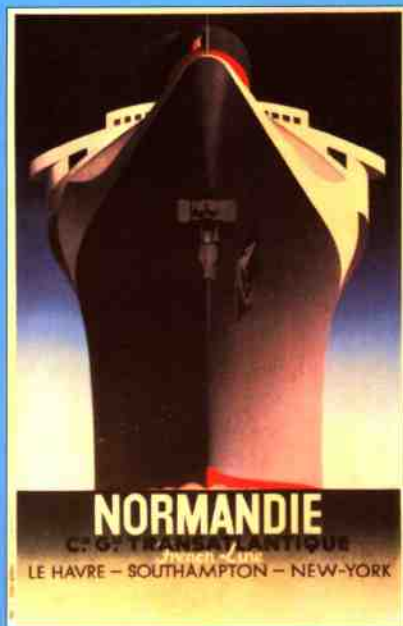
右图为 20 世纪初的书籍封面设计《绘图千字文》。
左图为书籍封面设计《看图识字》

能感觉到对技术形式的重视。平面设计是在二维空间中从事的艺术设计活动，平面设计所涵盖的专业方向非常丰富，有广告招贴设计、产品包装设计、书籍整体设计、标志及企业形象设计、动画造型设计、网页设计、字体设计、商业摄影、插画设计、编排设计等等，大多是通过印刷这一途径来实现的，英文中的对应解释为“Graphic Design”。平面设计这一概念现在使用比较广泛，随着新技术、新媒体的诞生，20 世纪末科学技术的突飞猛进，人们的信息沟通方式发生了巨大的变化，传统的媒体模式与设计手段受到前所未有的挑战，但各种技法、技术、艺术被认为都应服从于信息的有效传达这个中心目的。“视觉传达设计”涉及的范围较平面设计更加广泛，除了与平面设计相同的部分以外，又拓展增加了如 DV、数码影像、网站、网页设计等。

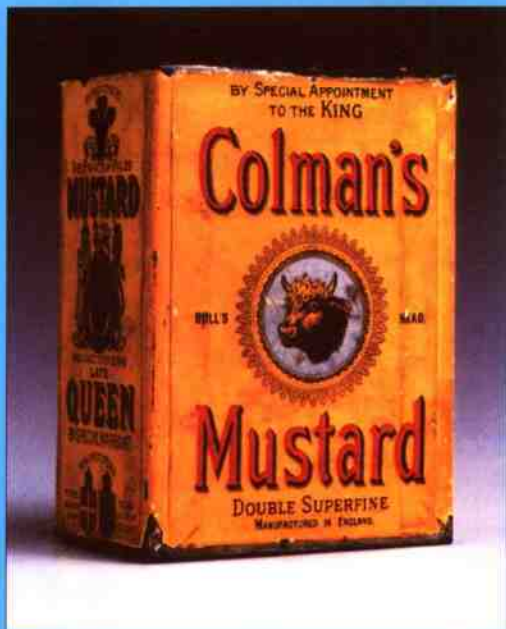

我国早期的包装设计，“利百代”牌天蓝墨水的包装展开图

1935 年的航行海报

英国的早期芥末包装设计

“视觉传达”设计在不同的历史时期，不同的社会、政治条件下呈现出不同的面目，传达出不同的审美观、不同的价值观。文艺复兴时期的平面设计开始表现以人为本的设计思想，而20世纪中叶时期的海报则多以战争为题材，具有明显的政治面目，20世纪80年代后，人们在设计中更加关注环境、人文主题。平面设计也受到不同艺术流派、艺术运动的深刻影响，如：立体主义、达达主义运动、超现实主义、构成主义、国际主义、波普艺术等。

我国的现代视觉传达设计也经历了较为复杂的发展过程，如20世纪初的书籍封面设计，二三十年代的早期香烟广告的宣传设计、产品包装设计，战争时期的政治宣传设计，五六十年代效仿苏联模式的设计等等，平面设计一直在或快或慢地摸索前行。对外开放后的中国平面设计受到欧美、日本以及港台地区的巨大影响，以极大的热忱进入学习模仿时期，90年代以

1915 年日本牙粉包装设计

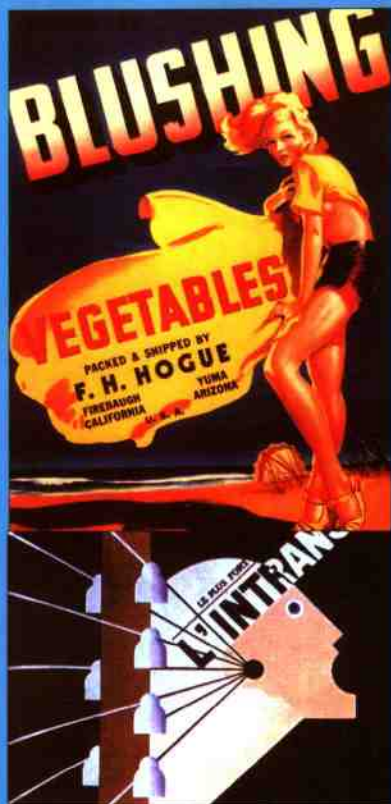

来,平面设计有了很大的飞跃,很多设计师开始关注真正属于本民族文化的设计的内涵、国际化和本土化的关系等等,平面设计的水准突飞猛进,涌现出许多优秀的平面设计师。这一阶段的设计者比较关注视觉个性审美的传达而不太关心被传达的信息本身,导致了诸如轻视纯商业设计的现象。

我们注意到各种风格流派探索与新技术的诞生与使用有着密切的关系,各种新技术新发明使平面设计的发展速度与表现空间得到了极大的拓展,如照相与摄像技术的发明,印刷机与印刷技术的革命,其中对现代视觉传达设计影响最为深远的是上个世纪中发明的电脑和它的使用的普及化,它使传统单一的手绘工艺受到前所未有的挑战。本书就是着重分析介绍数码软件使用与视觉传达设计的紧密关系。

美国早期可口可乐包装设计

上图为1943年美国蔬菜广告

中图为“装饰艺术”运动最杰出的平面设计师之一——卡桑德拉1925年设计的海报

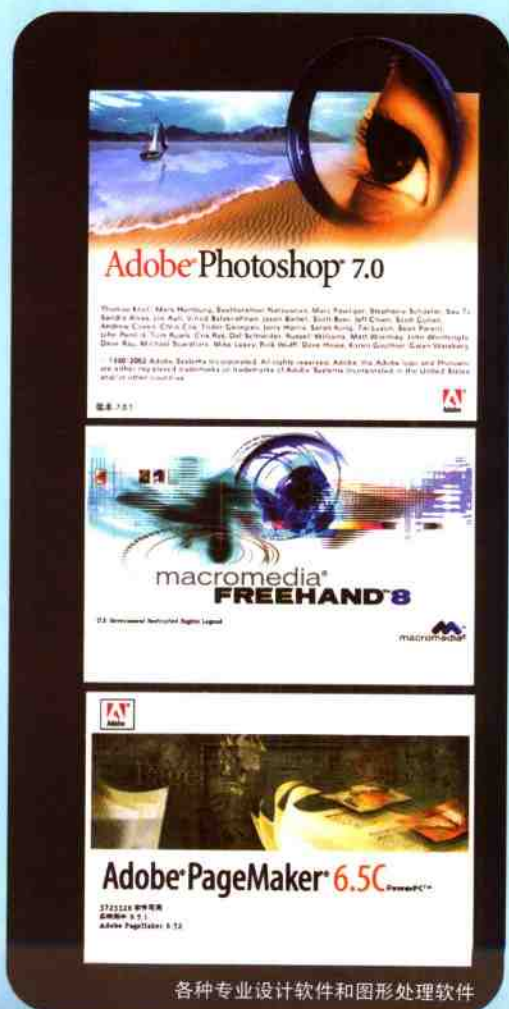
下图为1915年香港孔雀牌祁门茶包装设计

第二章

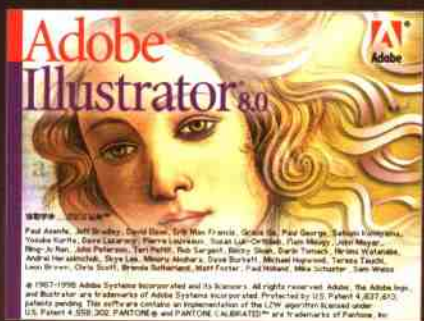
计算机辅助设计在视觉传达设计中的发展与应用

电脑应用于平面设计的历史只有二十几年,但从第一台苹果电脑(Macintosh)的诞生与PC个人电脑的发明到图形工作站的实现,围绕电脑技术闪电般涌现出诸如扫描仪、针式打印机、喷墨打印机、激光彩色打印机、数码相机、数码摄像机等众多技术设备,与之配合的还有众多专业设计软件,如Photoshop、PageMaker、Illustrator、Painter、CorelDRAW、Microsoft Office、ACDSee、Freehand、Quark、3DMax等等,它们的出现极大地提高了视觉传达设计的效率,也极大地丰富了表现语言。绝大多数软件都采取持续升级换代的方式来不断完善自身的功能,修改自身的不足或提高兼容性等。由此,软件的学习与使用也是一个动态的过程,可以说活到老学到老。

通常来说,一幅设计作品的完成要经过很复杂的过程才得以实现。首先要确定选题,分析选题,然后进行创意和基本构思,接下来是调整阶段,是对具体形象的

各种专业设计软件和图形处理软件

各种专业设计软件和图形处理软件

推敲调整阶段，最终完成整个设计，并通过印刷等形式付诸实施。电脑辅助设计和数码软件的应用在各个环节中均发挥了极大的作用，很多设计作品都是通过几个不同软件的配合使用而最终完成的，如书籍整体设计的图片部分是用Photoshop等图像软件调色拼接，图形部分则采用Illustrator等图形软件设计完成，然后将这些处理好的图像、图形置入到PageMaker或Quark等排版软件中并加入文字、页码，进行编排设计，最后用AdobePresswise、方正世纪、海德堡等输出软件进行拼版、输出印刷软片等印前工作。每个设计软件都有着自身的特性，设计师应根据题材、内容、设计要求以及自己的擅长和习惯进行软件的选择使用，可以说实现最终的设计结果，方法并不是绝对的、惟一的，两个不同的人能通过一个相同的软件的一个相同工具得到完全不同的设计效果，也可以通过不同的软件做出相同的效果，我们应灵活选择软件为己所用，尽量发挥每一个软件的优势。

在这里我们就某些共性的部分做一个简要的介绍。一般情况下，进行标志设计多采用图形处理软件，如Illustrator、CorelDRAW、Freehand等；而书籍设计，多应用PageMaker、Quark进行排列版式，包装设计，可采用Illustrator软件建立包装结构的模切版，再在Photoshop软件或Freehand软件中进行图形、图像设计，用PageMaker软件组合上述内容并加入说明

文字，最终排版输出；网页设计则多采用 Flash、DreamWeaver、FireWork、Adobe ImageReady 等软件。

总之，数码软件是现代视觉传达设计最终实现的关键。不断更新与发展的数码技术、计算机硬件技术等都为视觉传达设计提供了更多的可能性，新技术已经使我们几乎无所不能，无论是 PC 的 Windows 系统，苹果电脑的 Macintosh 系统，还是图形工作站都已有自己相应的输出环境。现在，我们几乎已无法做到在没有任何电脑数码技术辅助的情况下实施真正意义的现代设计。作为一名优秀的设计师，在保持灵性的创意与培养深厚的艺术修养的同时，应善于学习软件、利用软件、使用软件，把软件当作一把利器，把信息更准确、更艺术化、个性化地传达给消费者，同时也使自己的独特创意成为真实，由此可见，灵活地运用软件是我们学习现代视觉传达设计的重要组成部分。

网页设计软件

看图软件 ACDSee

IE 浏览器

图形处理软件 CorelDRAW9

第三章

视觉传达设计的基本元素

甲骨文与竹简文字

视觉传达设计的基本元素可以归纳为文字、图形、色彩与图文编排等几部分,下面主要介绍前三部分,因为图文编排在每个设计分类中均有不同侧重地介绍,故此章不再涉及。

一、文字

文字在人类文明史中占据着重要地位,它的诞生甚至被认为是人类从愚昧走向文明的标志。中国的汉字是世界四大文明古国中惟一应用于当世的古老文字,经历了从甲骨文、金文、石鼓文到小篆、隶书、草书、真书(正书和楷书)、行书直至简化字和印刷字体等一系列发展演变,从最初的图形(象形)文字渐渐形成集表形(象形)、表音(形声)、表意(会意)于一体的现代汉字。汉字的书写经历了甲骨雕刻、竹木简毛笔书写、纸张书写到雕版活字印刷术的发明,汉字在实用的基础上形成了独特的艺术审美体系,它是前人留给我们的宝贵财富。

拉丁字母的产生和发展也同样经历了漫长的过程,拉丁字母也起源于图画,即埃及象形字,后从腓尼基字母、希腊字母到罗马字母,直至拉丁字母已完全成为表音文字,它由极少的字母组合成单词,它的具有圆方角的几何结构能组织极为秩序的视觉效果,由于历史等原因,英语几乎成为世界通用的语言文字。

文字在现代平面设计中的作用和意义不可忽视,电脑的发明又使文字的设计与应用有了长足的发展与崭新的空间,不同风格的各种字体、字库应运而生,同时印刷制版技术的革新也促进了它的发展,雕版、木活字、铅活字、打字机、电脑植字等都成为了历史。如今,我们可以利用多种软件,在多种电脑系统中,轻松地键入文字后选择需要的

欧洲钢质的仿鹅毛笔

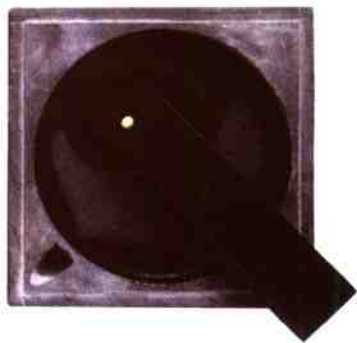
不同民族古老文字的图案设计

字体即可。近几年，各个公司的字体、字库也不断更新变化，中文及英文字体已有几千种，甚至可在电脑编程中自己创造字库，设计师应用起来非常方便。针对不同风格可以选择不同的字体，如庄重严肃的政治活动多选择宋体，大型活动、集会的横幅标语多选择醒目的黑体，贺年卡等可选用活泼的手写体和圆头体，书籍的内文可选用便于大众阅读的中黑体、中等线体或书宋体等。另外，需要注意的是，不同的底色和字号也会影响文字设计的效果，如黄底黑字，能产生非常醒目的视觉对比；如果底色为重色，则不要选择较细或粗细反差较大的宋体，特别是字号较小的时候，要尽量选择黑体，这样印刷时就不会因对版、油墨问题而挤掉较细的线条。最后，需要补充说明的是，电脑字库并不是万能的，很多时候，我们需要的字体（如品牌标准字、广告的标题、广告语设计等等）与特殊的组合关系，并不能从电脑字库中轻易得到，我们需要手写扫描修改或在某些图形设计软件中直接绘出相对原创的、有个性的字体来，本章节选用了部分设计字体供大家欣赏、学习。

旧式打字机

古代中国的书写用具——砚、墨

#ITON

服飾学

Kingdom

par's
TIPNESS GOLF CLUB

FedEx

鶴の沢

味苑

童話館

可麗波

青々庵

ART

Nikon

听雨軒

音楽座
ONGAKUZA

一步登天

双喜临门

三羊开泰

四通八达

五彩祥云

六六大顺

七夕相会

八仙过海

九天揽月

十分关怀

十一亿神州

十二分平安

平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素
平面设计的基 本元 素

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

比较常用的电脑中英文字体