

英国 design school

平面设计

基础教程

图形设计原理与实践的基础课程

561)

foundation course in the
inciples and practices
graphic design

〔英〕艾伦·斯旺 著
张锡九等 译

上海人民美术出版社

the new
**graphic
design
school**

英国平面设计基础教程

A1088410

the new
**graphic
design
school**

J534.1561
25811

英国平面设计基础教程

〔英〕艾伦·斯旺 著

张锡九 陈 蒙 译

张 卓 李 煜

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国平面设计基础教程/(英)斯旺(Swann, A.)
著;张锡九等译. —上海:上海人民美术出版社,
2003.8
ISBN 7-5322-3453-3

I.英... II.①斯...②A...③张... III.平面设计
—教材 IV.J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第019486号

Copyright © RotoVision SA 1999

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

本书经RotoVision 出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。未经许可,不得翻印。
合同登记号:图字:09-2003-219号

英国平面设计基础教程

原 著: [英] 艾伦·斯旺
译 者: 张锡九 陈 蒙 张 卓 李 煜
策划编辑: 钱欣明
责任编辑: 王 远
封面设计: 曹田泉
出版发行: 上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开 本: 787×1092 1/16 印张12
版 次: 2003年8月第1版第1次印刷
印 数: 0001—4000
书 号: ISBN7-5322-3453-3/J.3217
定 价: 78.00元

目 录

8 引言

10 第一章 设计语言

12 实验绘画

24 了解色彩

30 画室技巧

44 探索创意

54 采用字体

62 准备付印

66 第二章 原理技巧

68 自由作图

72 字体布局

86 研究技巧

90 概念成图

110 第三章 商业实践

112 企业设计

130 编辑设计

154 包装设计

166 广告设计

186 结束语

上图 Samantha
Bainbridge 设计的
图书封面

关于作者

艾伦·斯旺投身于艺术设计领域。早年担任过一些大报的平面造型设计师和广告艺术指导。目前从事平面造型设计及相关领域的授课和写作，著述颇丰。

撰稿人

伊恩·洛根曾就读于伦敦中央艺术与设计中心学校，主修纺织设计，后赴瑞典深造。他的设计咨询服务公司起先以设计相对简单的家用纺织产品为主，后逐渐扩展至化妆品包装和礼品包装的设计与制造。伊恩·洛根 (Ian Logan) 公司和梅西里·洛根 (Massily Logan) 公司目前在礼品及礼品包装设计、食品包装设计、化妆品包装设计、企业设计、样品目录设计和制服设计领域非常成功。其客户包括：海洛兹 (Harrods) 公司、韦邱斯 (Waitrose) 公司、佩利尔 (Perrier) 公司、布兹 (Boots) 化学用品公司、费罗弗克斯 (Filofax) 公司、邮局 (the Post Office)、伦敦运输公司 (London Transport)。

科林·麦克亨利毕业于伦敦圣马丁艺术学校，获平面造型设计专业学位，之后参加伦敦印刷学院举办的一年制排版强化培训班。他在《无线电时报》(Radio Times) 担任高级设计师四年，之后转入歌德家政公司 (Good Housekeeping)，任美术编辑。目前在伦敦塞塔 (Centaur) 出版公司任艺术指导。

彼得·温迪特完成印刷和排版学业后，于1965年加入《时尚》(Vogue) 杂志社，任初级设计师。从1966年到1971年，他从事广告业务，并成立了自己的设计咨询公司，主要为世界上一些大客户提供包装设计以及商店、酒店和展位的设计。这些客户包括：Crabtree & Evelyn公司、企鹅 (Pen guin) 图书公司Hediard公司 (法国)、Scarborough & Co公司 (美国) Glenmorangie Whisky 公司和Colefax & Fowler公司。因为艺术指导成绩斐然，他曾多次获奖，其中包括1982年的纽约艺术指导者俱乐部金奖。

比利·玛威尼1978年加入J.Walter Thompson (JWT)公司,任实习艺术指导,两年后回到曾经就读的贝尔法斯特艺术学院任教。1982年又回到JWT公司,与该公司现任总裁艾伦·托玛斯(时任执行创意总监)和马克思·亨利(时任该公司艺术主管)共事。1985年起,他先后在Bartle、Bogle、Hegarty公司任职,于1988年重返JWT公司,任该公司董事兼创意部主管。

顾问

承蒙以下设计师允许将他们曾策划、教授及指导过的学生作品收入本书:

Victoria Bennett: 伦敦美洲学院广告艺术及平面造型设计专业教学计划主任

Frances Bloomfield: 伦敦纽海姆社区学院讲师

Peters Burns: 巴内特学院平面造型设计高级学位课程主讲教师

Alan Button: 纽海姆学院和克罗登学院平面造型设计兼职讲师,平面造型设计顾问

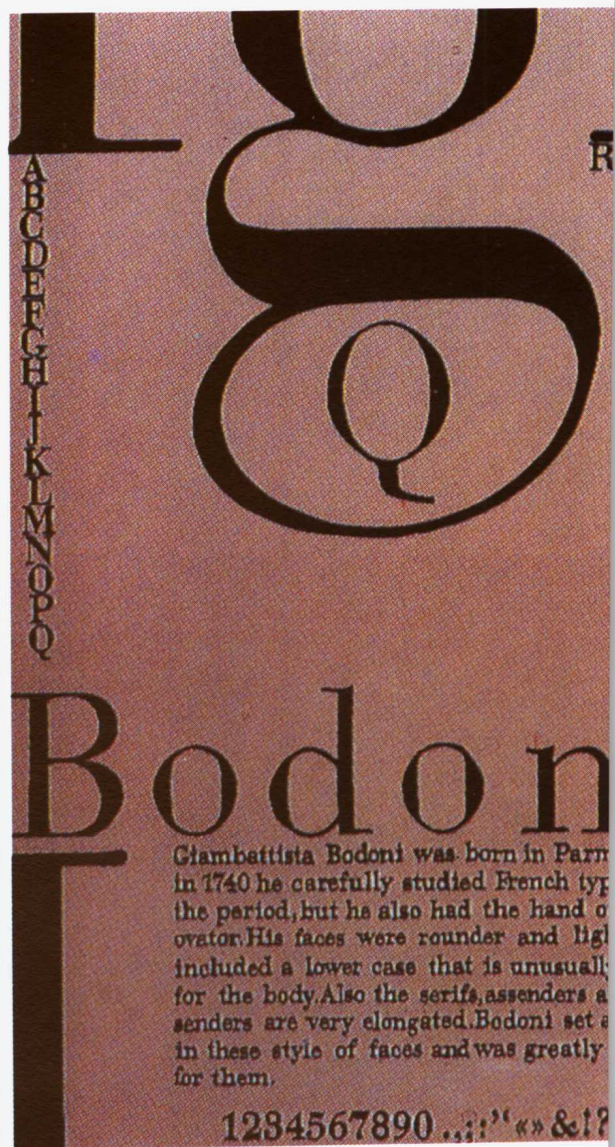
Phil.Duffy: 伊平学院平面造型设计系主任

David Ferry: 肯特艺术与设计学院讲师

Sue Herron: 伦敦东海姆学院平面造型设计系讲师

Ernest Jones: 克罗登学院客座讲师

Michael Sheedy: 伦敦纽海姆社区学院讲师,肯特艺术与设计学院客座讲师

上图 Tom Maitland 设计的海报。

HAU9/01

引言

本书旨在阐明平面造型设计的基本原理以及目前在艺术学校中该课程的教学方法。本书的例图皆为学生的真实作品，以便读者明白一件设计作品的形成过程，从而了解自己的创造潜力和将优秀设计付诸实践的必要技巧。

作者对每个设计项目都予以逐步演示。首先向读者介绍如何进行观察，并把观察到的内容转变成绘画的过程。作者鼓励读者使用不同的手段来发挥他们的表达能力。作品的每个方面都启发读者的思路和视觉概念。

本书前面部分特地安排展示一些特殊学生的设计天赋。所选用的作品表现了他们的自由发挥和个性特色。这说明对一名平面造型设计师而言，感受按照自己的想法创造图像的快乐是非常重要的。作者希望通过鼓励自由发挥，激发读者的创作热情。同时，读者应该学会利用现有的表现手段。

本书的中间部分指导读者怎样解决平面造型设计中遇到的问题。这一点是通过一些发展视觉概念的设计项目来进行探讨的。学生通过提出一些新颖而有效的创意，显示他们解决问题的能力。

成功的平面造型设计在创意形成以前需要周密的计划和研究，缺乏知识或准备则解决不了问题。你应该利用现有的一切视觉资源，包括对图像发展历史以及当代发展趋势的深入了解。

本书展现了商业上成功的平面造型设计所需的渐进过程。至此，你已发现广告设计不同于其他设计，如包装设计。你会明白自己想从事哪些设计。你可以选择发展自己的插图设计能力，或专攻排版技巧。无论你的专业是什么，你都必须具备创造能力。

本书的最后部分不仅向您展现了学生如何在老师指导下开发商业项目，而且还为您提供欣赏平面造型设计四个主要领域的独特视角，并由每个领域的权威专家作介绍。

无论你阅读本书的目的何在，作者真诚希望你通过阅读本书，能全面了解平面造型设计师的视觉世界。

艾伦·斯旺

Alan Swann

第一章：设计语言

视觉过程是大脑把眼睛接收到的视觉刺激进行解码并将其转变为三维实物形象的过程。要学会用视觉表达自己的思想，你必须学会观察，而不仅仅是用眼睛看。

艺术家马蒂斯曾说过，当他吃西红柿时，只是看见了西红柿。“但是，当我画西红柿时，我用不同的眼光来观察它。”这句话也适用于设计师。设计师对于世界的存在方式必须具有敏锐的洞察力。

但是怎样才能做到这一点呢？很多学生曾长年累月通过写生课努力学习绘画。他们认为，通过观察和分析，把看到的東西转变为纸上的图像，就可以获得视觉技巧和经验，然后应用于设计之中。但问题是写生课往往不教学生怎么观察，而只是教会了他们一些必要的写生技巧和窍门。

于是，有一段时间人们认为学习绘画没有必要，许多设计专业学生毕业时根本没有学过绘画。现在人们的态度又变了，部分原因是设计中具像派的流行，但人们也注意到不具备绘画所需的特殊观察力的设计师在能力方面是有严重缺陷的。

■上图 通过实验性人体研究发展观察能力。

■左图 充满了鲜艳色彩物体的房间可以激发研究光与色的灵感。

那么我们怎样才能学会像艺术家那样进行观察呢？据我所知，除了采取绘画培训形式外，还没有正规的教学方法。但是这种基础训练可以通过视觉研究加以扩展，即在平凡中寻找不平凡。例如，将一个物体以特别的方式放置，如把一条凳子倒置，就会引起你更多的注意。因为凳子的模式与日常不再相同，你对这东西到底是什么，是什么样的，就会了解得更多。

但是，绘画是提高我们观察力的唯一途径吗？当然，有些著名的设计师就不会绘画，这就像有些天才人物只经耳朵听就能学会弹钢琴一样。对于我们大多数人来讲，除了苦干，别无选择。

一旦学会了主动观察，你就能够画真正看到的任何事物了。这也正是你提高视觉意识和创造能力的途径。

实验绘画：形态与空间

未来平面造型设计师可以通过实验性绘画发掘自己的表现能力，为以后从事设计工作打下基础。即使是从事设计工作的初期，设计师的个人特点也会初露端倪。学生们试图凭借自己的理解能力解决遇到的问题。有些学生喜欢使用精确的数学方法，而另一些学生则采取更为松散的、更具探索性的描绘方法。单色画与平面造型设计的联系在于：单色画让你把物体看作一种或多种形状，把颜色看成色调，教你如何理解并运用视角，如何传递质感和密度。这些技巧在二维平面造型设计时，甚至在三维包装设计时都是必需的。

学生们也有必要进行超越其专业领域的实验，力争能全面理解尽可能多的视觉表现手法及这些表现手法的创意方法。

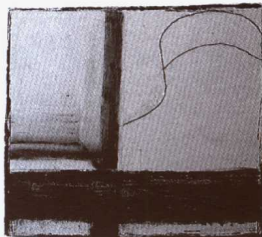
学习这种新绘画语言的第一步是

营造一个合适的环境，使你能够探索浏览和观察的原则。你可以通过做许多练习来启动这一步。这些练习都应从发现视觉信息开始，然后将视觉信息转变成纸上的图像。

无论绘画基础如何，学生们都必须从头学起，即使是有极高绘画天赋的学生也必须把绘画语言看作需要重新学习的知识。他们也许已经能够熟练地表现物体及其结构，但眼界不够开阔。有人把绘画语言比作口语。大多数人可以用相当流利的母语进行交流，但并不真正理解母语的语法结构。相反，学习第二语言的人则必须深刻了解如何根据该语言的规则来正确发音、造句和使用该语言。同样，通过理解绘画的结构和规则，你就能够控制图像，果断地有计划地进行创造。一旦能游刃有余地控制作品所要表达的视觉信息，你的绘画技艺

单色静物写生 练习

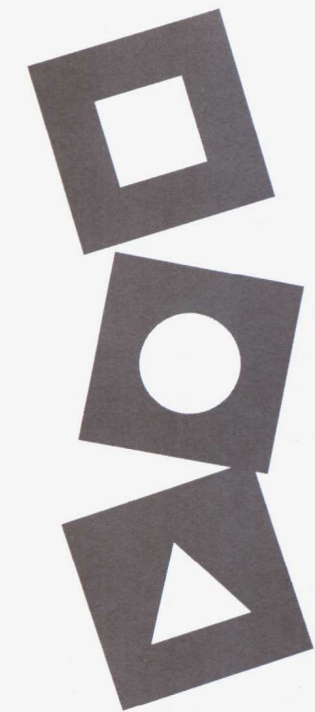
布置一组静物，物体的材质、形状、尺寸和色调要尽可能多，还要尽量把直线型物体和曲线型物体都包括进去。任何物体都可以，甚至可以是废弃物。首先，用不同的绘画工具试画基准线条。然后，选择其中一些绘画工具创作初稿。画一幅局部静物的线描，试验各种不同的线条效果。下一步骤是通过取景器观察并选择一系列线描；再通过取景器选择局部静物，用铅笔画一幅线描，确定空间和实体的位置关系。把实体涂成黑色，空间仍为白色。再次做上述练习时，把空间涂成黑色，实体保留为白色。

■试画基准线条 绘画的质感和力度由画笔的用力程度和笔尖形状控制。

制作一个取景器

是分离画面的一种简单方法。它可以用不同尺寸和形状的深灰或黑色硬纸板切割而成。

就达到了令人赏心悦目的水平，绘画就成为你将来表达的基础，也加强了你设计决策的基础。

观察

第一个项目着重于基础训练。该项目构建了一个静态结构，使你熟悉内含形式的方方面面。放置好一组静物后，你可以从不同的角度加以观察。坐下来，凝视你面前的物体，考虑一下它们的形状和色调。然后移动一下，选取一个新的位置，再观察面前物体的形状。一旦熟悉了你所看到的物体，你就可以开始画基准线条了。我们使用“画基准线条”这一术语是因为你首先意识到你将用什么样的绘画工具把基准线条画在纸上。

绘画时，要试用不同的绘画工具来帮助观察和构思（见22-23页）。无

论是炭笔还是铅笔，是蜡笔还是毛笔，每种绘画工具都会影响你使用的方法和创作的图像。由于有些画具只适于创造特殊效果，因此你对每种画具都要有所了解。例如铅笔，根据很多不同的软硬度，可以控制色调效果和立体感。不仅如此，铅笔的削法也可以决定你所画基准线条的类别。削尖的铅笔自然只能画出纤细的线条。

如果要画其他类别的基准线条，就应该使用炭笔和粉笔。但画基准线条选用的画具不应该只局限于传统的绘画工具，一支废弃的牙刷或一段废弃的线都可以用来确定色调对比或线条形式。

时刻记住，你要从物体中寻找灵感，这种灵感可以帮助你理解所见的一切。你的目的并不仅仅是用绘画的方式表现物体，尽管显而易见，你必须比较

■ 空间框架（左图）

将零散的物体随意摆放在一个框架或支架中，可以激发试验性绘画的灵感。

■ 正形状和负形状

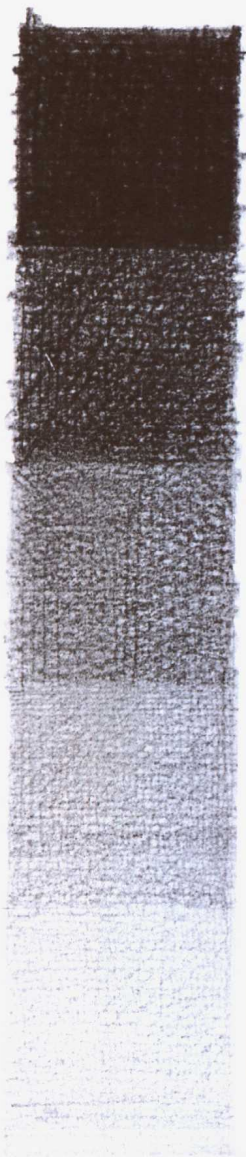
（下图）某静物局部的轮廓画。静物的形状已用墨水涂满。

■ 其他空间（上图）

通过取景器从不同角度观察一组静物。反过来，用白色表现物体，用炭笔或墨水涂满物体之间的空间。

■ 色谱 可以用铅笔、蘸水笔或炭笔制作。自上而下画5~8个方格，用重叠线和交叉线涂满方格，色调自上而下由深到浅。

准确地画出这些物体以反映它们的复杂关系。绘画初稿一旦完成，就要进行绘画分析。很自然，大多数学生总是在纸上画一条线，并用此线条建构物体，但他们都犯了一种普遍性的错误，即认为线条是神圣的，永久不可改变的。

理解形状

物体的轮廓线其实是人为的。物体由自身形状和反射光线构成，并由色调确定。表现物体的方法通常是素描。这样做完全正确，但在素描过程中你必须理解：你正在对实物进行抽象，把色彩转换成色调，用色调代替色彩。

意识到了线条其实并不存在，你在绘画时就完全可以用一条线画一个面。绘画工具本身也是抽象的，比如画塑料盆，你可以用炭笔，虽然它似乎与之毫不相干，但却是一种典型的绘画工具。既然炭笔都可以画塑料物体，那么，为什么不尝试一下非典型的工具，如细绳、纸板，来表达你的视觉感受呢？

现在你开始明白如何把握物体造型的重要性了。要测试学生对绘画精确度和浓缩度的理解，我们通常要求他们画一幅纯线条画。精确地用线条作画需要很多技巧，因为他们必须根据物体的形状理解物体的所有的面，甚至物体的背面也需要得到表现。大多数学生画这种客观物体时会犯一个错误，即将其硬生生地从现实世界剥离。

物体的负形状和正形状

你可以使用同一组静物观察物体的种种形状。通常的方法是确认物体，并在它所占的空间内画出物体。另一种

方法是画物体的负形状，即物体本身并不占据的空间。

取几个静物，把它们之间的空间也看作实体。画出这个实体，从而形成这个物体的负形状，选用画刷和墨水比较合适。当然也可以用其他工具。在另外一个练习中，用黑色表现实体，物体明暗交界部分用黑白掺半的色调，最亮部分用白色。这样就形成了一组由白至黑、色调丰富的物体形状。这种准备性练习可以帮助你理解构成作品的各种空间平面造型。

挖掘造型与色调 练习

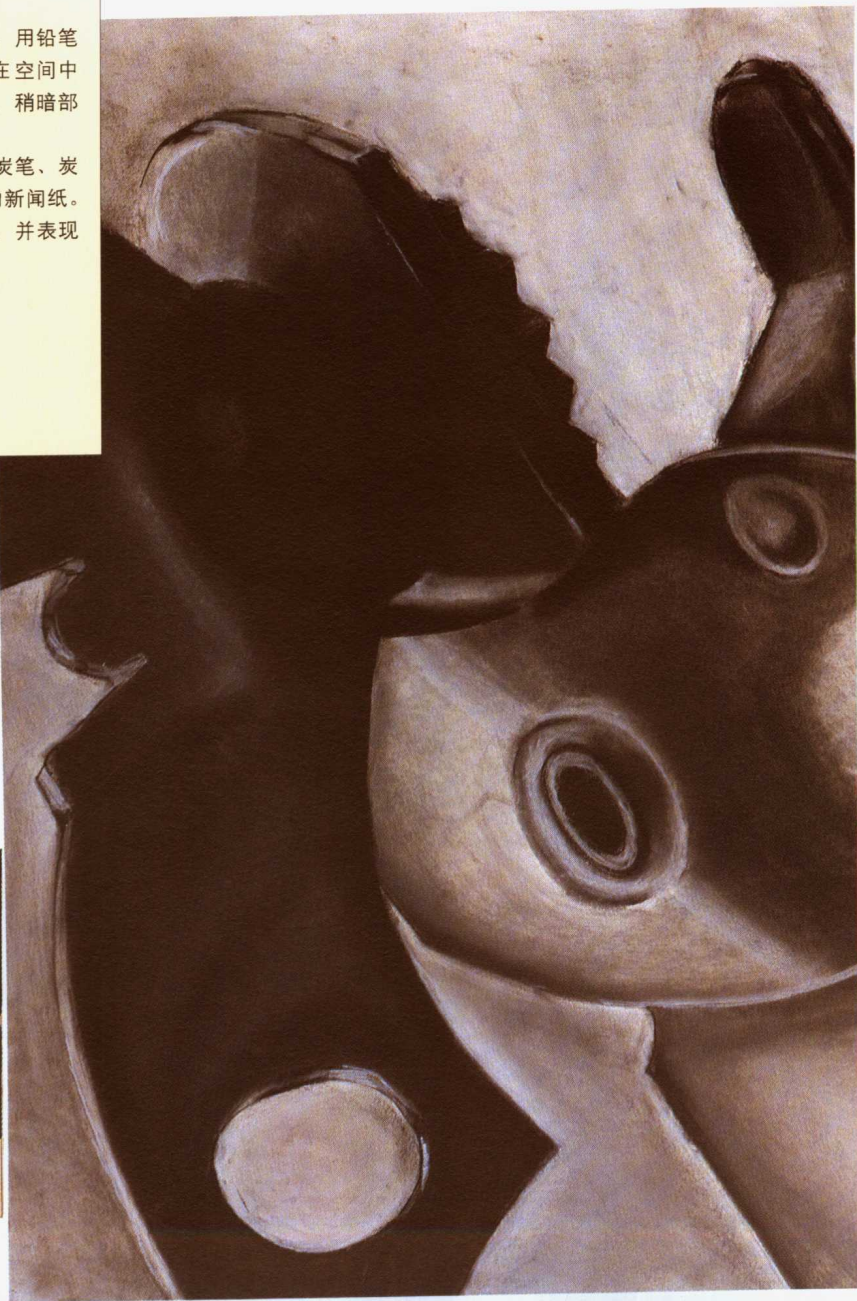
透过取景器，选择静物的局部，用铅笔画一幅各物体的线条图。确定物体在空间中的位置及其明暗部分。空间为白色，稍暗部分为灰色，最暗部分为黑色。

制作黑白色谱，可以用铅笔、炭笔、炭精笔、墨水、油画颜料或不同色调的新闻纸。然后运用这些色调，画出局部静物，并表现其特色。

■色调画 透过取景器，选择、画出静物的局部。画面上的物体形状交错有趣，色

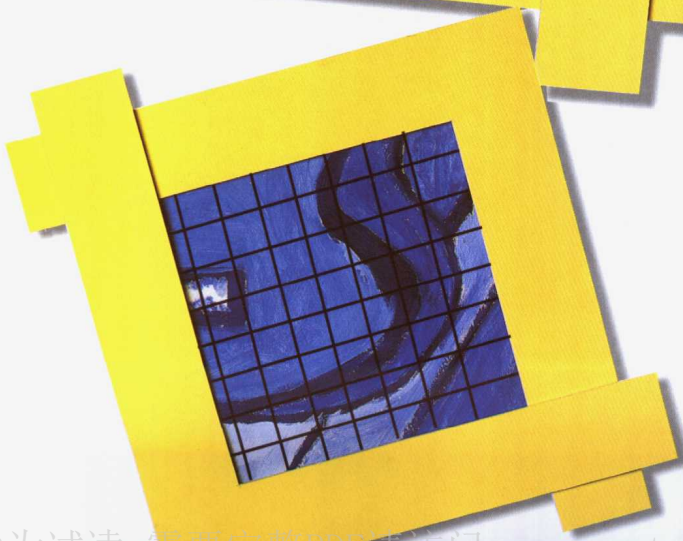
调丰富，各种绘画工具的混合使用也增强了对比效果。

■黑、白、灰 水粉静物画（见13页），表现物体黑、灰、白三种色调。

实验绘画：构图

■使用L形纸板 为帮助你获得最佳构图和图像，请做以下手工练习：用两个L形纸板组成一个取景器，这可以使你熟悉电脑屏幕上的构图过程。先调整画框，然后创作合适的图画。

不认真思考构图，就设计不出成功的作品。在视觉艺术的发展史中曾提出过不同的构图理论。古罗马建筑师和工程师维特鲁威针对画面空间划分，以长方形的长和宽的固定比率为基础，提出了一个数学公式，被称为“黄金分割法”。法国画家亨利·马蒂斯（1869-1954）则更加注重灵感。他坚持认为，构图是一门通过精心组织各种画面要素来表达情感的艺术。“表达情感的要素”是他的主要观点。

静物构图时，你可以重新调整空间内的物体，也可以选取一个合适的观察角度。第一种方法较容易，因为你可以调整物体位置，得到各种形状、结构及色调。第二种方法则要求你围绕物体走动，寻找合适的构图位置。

你也可以用黑色插图纸剪些不同的形状，如圆形、长方形、正方形、三角形及不规则形状，做成取景器。调整取景器与眼睛的距离，便可以得到不同的构图。你还可以用两个L形纸板制成活动取景器。