

从方法到实践

手把手教你学

平面设计

TOPART视觉研究室 组织编写

瞿颖健 主编

GRAPHIC DESIGN

化学工业出版社

从方法到实践

手把手教你学

平面设计

TOPART视觉研究室 组织编写

瞿颖健 主编

化学工业出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

从方法到实践：手把手教你学平面设计 / 瞿颖健主编；
TOPART 视觉研究室组织编写. —北京：化学工业出版社，
2017.7

ISBN 978-7-122-29759-4

I. ①从… II. ①瞿… ②T… III. ①平面设计
IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第117420号

责任编辑：王 烨 项 激
责任校对：边 涛

文字编辑：谢蓉蓉
装帧设计：刘丽华

出版发行：化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
710mm×1000mm 1/16 印张14 字数223千字 2017年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888 (传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：79.00元

版权所有 违者必究

前言

FOREWORD

平面设计近年来在商业活动中的作用凸显，在产品广告宣传、品牌构建等方面越来越重要。市场上平面设计类图书以“鉴赏型”居多，“鉴赏型”图书的特点是案例多、图片精美、启发性强，但弊端是书不耐读，延伸价值小。

鉴于这种情况，我们组织策划了“从方法到实践：手把手教你学设计”系列图书，本套图书面向初学者，在“鉴赏型”的基础上，侧重理论和方法，即使是非专业人员，也能从中学到很多有用的设计技巧。

《从方法到实践：手把手教你学平面设计》是本系列中的一个分册，通过扎实的平面设计理论和大量的经典国外平面设计案例，让初学者短时间内洞悉平面设计的奥秘，并能够将所学内容应用于平面设计工作中。

本书共分8章，具体内容包括平面设计理论、平面设计基础、基础色与平面设计、平面设计的文字和图形图像、平面设计的构图方法、平面设计的行业分类与色彩关系、平面色彩的视觉印象和平面设计训练营等。编者以平面设计的基本应用方法为起点，以拓展读者朋友对平面设计的思路为目的，希望通过通俗易懂的理论知识、精致多样的赏析案例、色彩斑斓的配色方案、完整详细的综合案例，给读者一个更好的学习思路，进而从本质上提高平面设计能力。

本书由TOPART视觉研究室组织编写，瞿颖健主编。曹茂鹏、曹爱德、曹明、曹诗雅、曹玮、曹元钢、曹子龙、崔英迪、丁仁雯、董辅川、高歌、韩雷、鞠闯、李进、李路、马啸、马扬、瞿吉业、瞿学严、瞿玉珍、孙丹、孙芳、孙雅娜、王萍、王铁成、杨建超、杨力、杨宗香、于燕香、张建霞、张玉华参加编写和整理。

由于时间仓促，加之水平有限，书中难免存在不妥之处，敬请广大读者批评指正。

编者

目录

CONTENTS

chapter

1

平面设计理论

- 1.1 什么是平面设计 /002
- 1.2 传统平面设计知识 /004
 - 1.2.1 传统符号 /005
 - 1.2.2 神韵传承 /005
 - 1.2.3 传统图像 /006
 - 1.2.4 传统美术色彩 /006
- 1.3 移动互联网方面的平面设计 /007
 - 1.3.1 合理夸张 /008
 - 1.3.2 以小见大 /008
 - 1.3.3 借用比喻 /008
- 1.4 平面设计的六大法则 /009
 - 1.4.1 直接展示 /009
 - 1.4.2 突出特征 /010
 - 1.4.3 对比衬托 /010
- 1.5 平面设计的四大原则 /010
 - 1.5.1 目的性原则 /012
 - 1.5.2 内涵性原则 /012
 - 1.5.3 个性化原则 /013
 - 1.5.4 艺术性原则 /014

chapter

2

平面设计基础

- 2.1 构成平面的要素 /017
 - 2.1.1 布局 /017
 - 2.1.2 色彩 /017
 - 2.1.3 文字 /018
 - 2.1.4 图片 / 图形 /018
- 2.2 构成平面的点、线、面 /019
 - 2.2.1 点 /020
 - 2.2.2 线 /021

2.2.3 面 /022

2.2.4 点、线、面的混排 /022

● 2.3 平面设计的视觉流程 /023

2.3.1 单向视觉流程 /023

2.3.2 曲线视觉流程 /024

2.3.3 重心视觉流程 /024

2.3.4 导向性视觉流程 /025

2.3.5 反复视觉流程 /025

● 2.4 平面设计中色彩搭配 /026

● 3.1 红 /030

3.1.1 认识红色 /030

3.1.2 应用实例 /030

3.1.3 喜庆热烈的红色 /031

3.1.4 女人味十足的玫瑰红色 /031

3.1.5 常见色分析 /032

3.1.6 猜你喜欢 /032

● 3.2 橙 /033

3.2.1 认识橙色 /033

3.2.2 应用实例 /033

3.2.3 橙色营造复古气氛 /034

3.2.4 美味的阳橙色 /034

3.2.5 常见色分析 /035

3.2.6 猜你喜欢 /035

● 3.3 黄 /036

3.3.1 认识黄色 /036

3.3.2 应用实例 /036

3.3.3 茉莉黄色与金黄色搭配 /037

3.3.4 轻快跃动的鲜黄色 /037

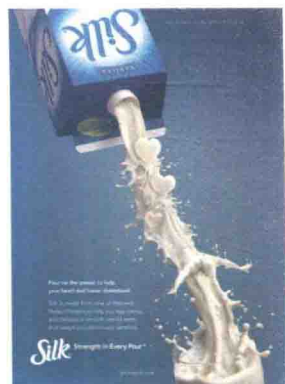
3.3.5 常见色分析 /038

3.3.6 猜你喜欢 /038

● 3.4 绿 /039

3.4.1 认识绿色 /039

3.4.2 应用实例 /039

3.4.3 令人安心的常春藤绿色 /040

3.4.4 青春活力苹果绿色 /040

3.4.5 常见色分析 /041

3.4.6 猜你喜欢 /041

3.5 青 /042

3.5.1 认识青色 /042

3.5.2 应用实例 /042

3.5.3 低沉厚重的深青灰色 /043

3.5.4 干净清爽的白青色 /043

3.5.5 常见色分析 /044

3.5.6 猜你喜欢 /044

3.6 蓝 /045

3.6.1 认识蓝色 /045

3.6.2 应用实例 /045

3.6.3 深沉忧郁的蓝色调 /046

3.6.4 青春活力天蓝色 /046

3.6.5 常见色分析 /047

3.6.6 猜你喜欢 /047

3.7 紫 /048

3.7.1 认识紫色 /048

3.7.2 应用实例 /048

3.7.3 华丽的紫色调 /049

3.7.4 神秘梦幻的紫色调 /049

3.7.5 常见色分析 /050

3.7.6 猜你喜欢 /050

3.8 黑、白、灰 /051

3.8.1 黑色 /051

3.8.2 白色 /051

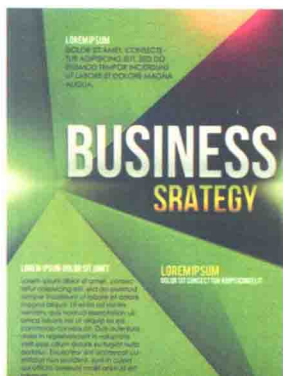
3.8.3 灰色 /052

3.8.4 应用实例 /053

3.8.5 猜你喜欢 /053

4.1 平面设计中的文字 /056

4.1.1 文字 /057

4.1.2 数字 /061

● 4.2 平面设计中的图形和图像 /065

4.2.1 几何图形 /066

4.2.2 共生图形 /070

4.2.3 异影图形 /074

4.2.4 图像 /078

● 5.1 和谐 /085

5.1.1 手把手教你——和谐构图的设计方法 /085

5.1.2 和谐构图的设计方案，设计流程 /086

5.1.3 和谐构图的食品平面设计 /087

5.1.4 和谐构图的交通工具平面设计 /088

5.1.5 和谐构图的小妙招——配色和谐 /088

5.1.6 优秀作品赏析 /089

● 5.2 对称 /089

5.2.1 手把手教你——对称构图的设计方法 /089

5.2.2 对称构图的设计方案，设计流程 /090

5.2.3 对称构图的电影平面设计 /091

5.2.4 对称构图的标志平面设计 /092

5.2.5 对称构图的小妙招——图形对称 /092

5.2.6 优秀作品赏析 /093

● 5.3 对比 /093

5.3.1 手把手教你——对比构图的设计方法 /094

5.3.2 对比构图的设计方案，设计流程 /094

5.3.3 对比构图的电影平面设计 /096

5.3.4 对比构图的食品平面设计 /096

5.3.5 对比构图的小妙招——不同形状，不同大小 /097

5.3.6 优秀作品赏析 /097

● 5.4 平衡 /098

5.4.1 手把手教你——平衡构图的设计方法 /098

5.4.2 平衡构图的设计方案，设计流程 /099

5.4.3 平衡构图的服装平面设计 /100

5.4.4 平衡构图的节日平面设计 /101

5.4.5 平衡构图的小妙招——面积和颜色的巧妙运用 /101

- 5.4.6 优秀作品赏析 /102
- 5.5 重心 /102
 - 5.5.1 手把手教你——重心构图的设计方法 /102
 - 5.5.2 重心构图的设计方案, 设计流程 /103
 - 5.5.3 重心构图的食品平面设计 /105
 - 5.5.4 重心构图的电影平面设计 /105
 - 5.5.5 重心构图的小妙招——突出中心, 利用对比 /106
 - 5.5.6 优秀作品赏析 /106
- 5.6 比例 /106
 - 5.6.1 手把手教你——比例构图的设计方法 /107
 - 5.6.2 比例构图的设计方案, 设计流程 /108
 - 5.6.3 比例构图的时尚类平面设计 /109
 - 5.6.4 比例构图的食品平面设计 /109
 - 5.6.5 比例构图的小妙招——整体和谐 /110
 - 5.6.6 优秀作品赏析 /110
- 5.7 节奏 /110
 - 5.7.1 手把手教你——节奏构图的设计方法 /111
 - 5.7.2 节奏构图的设计方案, 设计流程 /112
 - 5.7.3 节奏构图的音乐平面设计 /113
 - 5.7.4 节奏构图的节日平面设计 /113
 - 5.7.5 节奏构图的小妙招——重复与连续 /114
 - 5.7.6 优秀作品赏析 /114
- 5.8 韵律 /115
 - 5.8.1 手把手教你——韵律构图的设计方法 /115
 - 5.8.2 韵律构图的设计方案, 设计流程 /116
 - 5.8.3 韵律构图的音乐平面设计 /117
 - 5.8.4 韵律构图的电影平面设计 /117
 - 5.8.5 韵律构图的小妙招——巧用圆形 /118
 - 5.8.6 优秀作品赏析 /118
- 6.1 食品类 /120
 - 6.1.1 手把手教你——食品类平面设计的方法 /121
 - 6.1.2 食品类平面设计的方案, 设计流程 /122
 - 6.1.3 食品类平面设计 /123

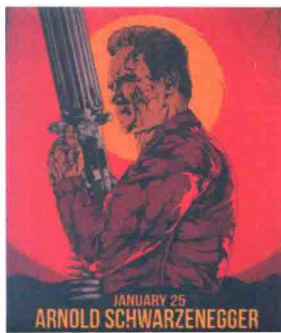
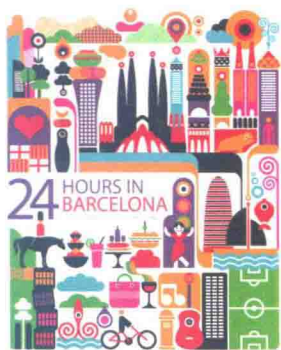
- 6.1.4 食品类平面设计的小妙招——使用暖色与自然色构成画面 /124
- 6.1.5 优秀作品赏析 /124
- 6.2 服饰类 /124
 - 6.2.1 手把手教你——服饰类平面设计的方法 /125
 - 6.2.2 服装类平面设计的方案, 设计流程 /126
 - 6.2.3 服装类平面设计 /127
 - 6.2.4 服装类平面设计的小妙招——巧妙使用纯色背景 /128
 - 6.2.5 优秀作品赏析 /128
- 6.3 汽车类 /129
 - 6.3.1 手把手教你——汽车类平面设计的方法 /129
 - 6.3.2 汽车类平面设计的方案, 设计流程 /130
 - 6.3.3 汽车类平面设计 /131
 - 6.3.4 汽车类平面设计的小妙招——巧妙使用背景 /132
 - 6.3.5 优秀作品赏析 /132
- 6.4 科技类 /133
 - 6.4.1 手把手教你——科技类平面设计的方法 /133
 - 6.4.2 科技类平面设计的方案, 设计流程 /134
 - 6.4.3 科技类平面设计 /135
 - 6.4.4 科技类平面设计的小妙招——巧用蓝色 /136
 - 6.4.5 优秀作品赏析 /136
- 6.5 化妆品类 /137
 - 6.5.1 手把手教你——化妆品类平面设计的方法 /137
 - 6.5.2 化妆品类平面设计的方案, 设计流程 /138
 - 6.5.3 化妆品类平面设计 /139
 - 6.5.4 化妆品类平面设计的小妙招——用人物展现产品 /140
 - 6.5.5 优秀作品赏析 /140
- 6.6 文娱类 /140
 - 6.6.1 手把手教你——文娱类平面设计的方法 /141
 - 6.6.2 文娱类平面设计的方案, 设计流程 /142
 - 6.6.3 文娱类平面设计 /143
 - 6.6.4 文娱类平面设计的小妙招——暗色系背景的巧妙运用 /144
 - 6.6.5 优秀作品赏析 /144
- 6.7 教育类 /144
 - 6.7.1 手把手教你——教育类平面设计的方法 /145

- 6.7.2 教育类平面设计的方案, 设计流程 /146
- 6.7.3 教育类平面设计 /147
- 6.7.4 教育类平面设计的小妙招——文字的使用 /148
- 6.7.5 优秀作品赏析 /148
- 6.8 家居类 /149
 - 6.8.1 手把手教你——家居类平面设计的方法 /149
 - 6.8.2 家居类平面设计的方案, 设计流程 /150
 - 6.8.3 家居类平面设计 /151
 - 6.8.4 家居类平面设计的小妙招——使用照片作为背景 /152
 - 6.8.5 优秀作品赏析 /152
- 6.9 建筑类 /152
 - 6.9.1 手把手教你——建筑类平面设计的方法 /153
 - 6.9.2 建筑类平面设计的方案, 设计流程 /154
 - 6.9.3 建筑类平面设计 /155
 - 6.9.4 建筑类平面设计的小妙招——以建筑为主体 /156
 - 6.9.5 优秀作品赏析 /156
- 6.10 出版类 /156
 - 6.10.1 手把手教你——出版类平面设计的方法 /157
 - 6.10.2 出版类平面设计的方案, 设计流程 /158
 - 6.10.3 出版类平面设计 /159
 - 6.10.4 出版类平面设计的小妙招——使用照片作为背景 /160
 - 6.10.5 优秀作品赏析 /160
- 7.1 饱满 /163
 - 7.1.1 手把手教你——饱满视觉印象的设计方法 /163
 - 7.1.2 饱满视觉印象的设计方案, 设计流程 /164
 - 7.1.3 饱满视觉印象的平面设计 /165
 - 7.1.4 饱满视觉印象平面设计的小妙招——巧用橙色 /166
 - 7.1.5 优秀作品赏析 /166
- 7.2 甜美 /166
 - 7.2.1 手把手教你——甜美视觉印象平面设计的方法 /167
 - 7.2.2 甜美视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /168
 - 7.2.3 甜美视觉印象的平面设计 /169
 - 7.2.4 甜美视觉印象平面设计的小妙招——粉色系的搭配 /170

- 7.2.5 优秀作品赏析 /170
- 7.3 温暖 /170
 - 7.3.1 手把手教你——温暖视觉印象平面设计的方法 /171
 - 7.3.2 温暖视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /172
 - 7.3.3 温暖视觉印象的平面设计 /173
 - 7.3.4 温暖视觉印象平面设计的小妙招——黄色的魅力 /174
 - 7.3.5 优秀作品赏析 /174
- 7.4 凉爽 /174
 - 7.4.1 手把手教你——凉爽视觉印象平面设计的方法 /175
 - 7.4.2 凉爽视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /176
 - 7.4.3 凉爽视觉印象的平面设计 /177
 - 7.4.4 凉爽视觉印象平面设计的小妙招——运用清凉的蓝色 /178
 - 7.4.5 优秀作品赏析 /178
- 7.5 炫酷 /178
 - 7.5.1 手把手教你——炫酷视觉印象平面设计的方法 /179
 - 7.5.2 炫酷视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /180
 - 7.5.3 炫酷视觉印象的平面设计 /181
 - 7.5.4 炫酷视觉印象平面设计的小妙招——色彩的明暗搭配 /182
 - 7.5.5 优秀作品赏析 /182
- 7.6 喧闹 /182
 - 7.6.1 手把手教你——喧闹视觉印象平面设计的方法 /183
 - 7.6.2 喧闹视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /184
 - 7.6.3 喧闹视觉印象的平面设计 /185
 - 7.6.4 喧闹视觉印象平面设计的小妙招——多色色彩的搭配使用 /186
 - 7.6.5 优秀作品赏析 /186
- 7.7 生机 /186
 - 7.7.1 手把手教你——生机视觉印象平面设计的方法 /187
 - 7.7.2 生机视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /188
 - 7.7.3 生机视觉印象的平面设计 /189
 - 7.7.4 生机视觉印象平面设计的小妙招——运用植物构成画面 /190
 - 7.7.5 优秀作品赏析 /190
- 7.8 神秘 /190
 - 7.8.1 手把手教你——家居类平面设计的方法 /191
 - 7.8.2 神秘视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /192

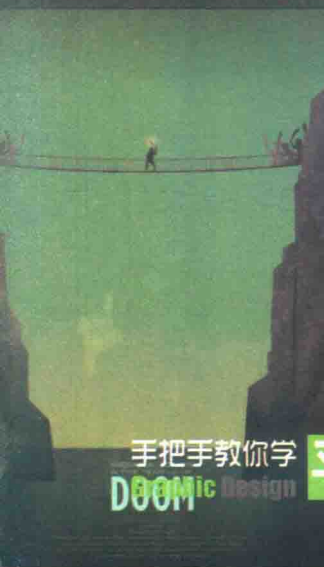
- 7.8.3 神秘视觉印象的平面设计 /193
- 7.8.4 神秘视觉印象平面设计的小妙招——部分遮盖与拼凑 /194
- 7.8.5 优秀作品赏析 /194
- 7.9 可爱 /194
 - 7.9.1 手把手教你——可爱视觉印象平面设计的方法 /195
 - 7.9.2 可爱视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /196
 - 7.9.3 可爱视觉印象的平面设计 /197
 - 7.9.4 可爱视觉印象平面设计的小妙招——卡通人物的运用 /198
 - 7.9.5 优秀作品赏析 /198
- 7.10 庄重 /198
 - 7.10.1 手把手教你——庄重视觉印象平面设计的方法 /199
 - 7.10.2 庄重视觉印象平面设计的方案, 设计流程 /200
 - 7.10.3 庄重视觉印象的平面设计 /201
 - 7.10.4 庄重视觉印象平面设计的小妙招——黑白灰的运用 /202
 - 7.10.5 优秀作品赏析 /202

- 8.1 简约风格标志设计 /204
 - 8.1.1 项目分析 /204
 - 8.1.2 案例分析 /204
 - 8.1.3 版式分析 /204
 - 8.1.4 配色方案 /205
- 8.2 矢量风格动物插画 /207
 - 8.2.1 项目分析 /207
 - 8.2.2 案例分析 /208
 - 8.2.3 配色方案 /209
 - 8.2.4 优秀配色方案 /211

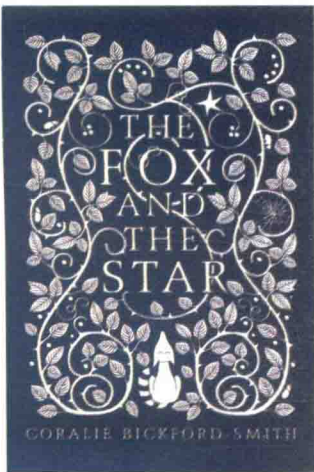
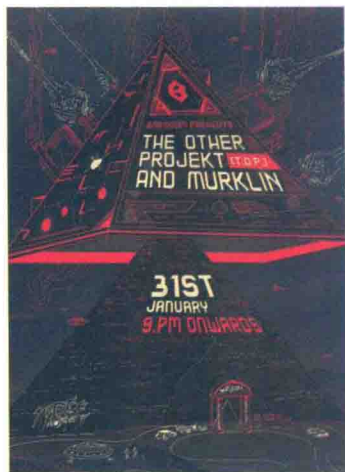

chapter 1

平面设计理论

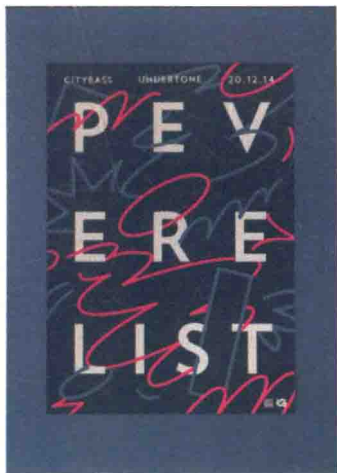
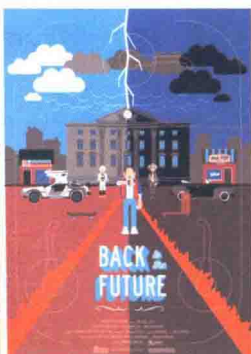
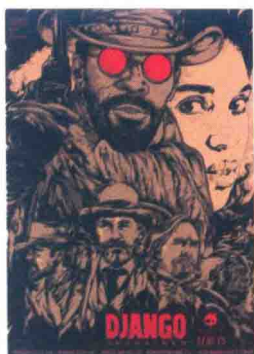

了解平面设计的定义和概念是了解设计的第一步，能够更加清楚地明白平面知识结构和素养。本章的内容是平面设计理论，包括平面设计、传统平面设计知识、移动互联网产品的平面设计等。平面设计有六大法则：直接展示、突出特征、对比衬托、合理夸张、以小见大、借用比喻。

1.1 什么是平面设计

平面设计就是传播者，以视觉形态传达设计理念。平面设计由概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素构成。概念元素是从人们意识感受到的东西；视觉元素是用文字和图形将信息传达给受众；关系元素包括方形、位置、重心和空间等；实用元素则是传达设计的内容、目的及功能，提升平面设计的价值与含义。

1.2 传统平面设计知识

传统平面设计都具有传统的元素，使平面设计既具有强烈的文化内涵，又具有鲜明的艺术特性。而传统平面设计知识的重要形式有：传统符号、神韵传承、传统图形和传统美术色彩。

