

畅销书版
升级

Sun | 视觉设计 编著

平面设计

GRAPHIC DESIGN

就这么简单
(第2版)

- 平面设计一点都不难，
- 学会方法和规律，
- 人人都能成为平面设计大师！

非外借

中国工信出版集团

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

扫码 | 平面设计
赠送 | 配色秘籍

扫描二维码后进入有艺学堂
在资源下载中获取下载链接

平面设计 就这么简单 (第2版)

Sun | 视觉设计 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内容简介

在我们的日常生活中，几乎每天都能接触到各式各样的平面设计作品，大到街头的巨幅海报，小到一张宣传单页，皆隶属于平面设计的范畴。在本书的编写之初，笔者考虑到某些读者对理论性的传统读物存在着抗拒心理，因此，特意在写作形式上加以改变，并试着采用一种相对轻松的图文化编写形式，让读者能够在相对轻松的氛围中阅读本书。

本书共分为7章，分别从平面设计的基础理论、与设计相关的创意与灵感、平面设计的四大构成要素等多个方面，深入剖析平面设计这门综合性的设计学科。

除了图文化的编写模式以外，“设计手札”与“设计陷阱”是本书的两大特色。其中，“设计手札”主要围绕着与理论相关的推理性案例进行讲解；“设计陷阱”则侧重于发掘日常设计中常出现的设计失误来解析并修正，避免设计者犯同样的错误。最后，希望读者在通读本书以后，能够在深化自身平面理论知识的同时，审美理论与设计水平也能得到质的飞跃。

本书适合平面设计师、设计专业学生、设计专业教师，以及企业宣传部、设计公司人员等学习或作为参考用书。

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

平面设计就这么简单 / Sun I视觉设计编著. -- 2版. -- 北京: 电子工业出版社, 2017.9
ISBN 978-7-121-32480-2

I. ①平… II. ①S… III. ①平面设计 IV. ①J511

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第194784号

责任编辑: 姜 伟

文字编辑: 王 颖

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

装 订: 中国电影出版社印刷厂

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: 720×1000 1/16 印张: 15.25 字数: 390.4千字

版 次: 2015年1月第1版

2017年9月第2版

印 次: 2017年9月第1次印刷

定 价: 79.00 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, 88258888。

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

本书咨询联系方式：(010) 88254161~88254167转1897。

前言

据我所知,许多平面设计师在日常的设计生活中,或多或少地会产生这样一种困惑——究竟什么样的设计才是完美的?在这里,我并不能告诉你一个准确的答案,但我可以告诉你的是,没有设计是完美的,即使那些作品出自某位设计大师之手,我们只能将那些优秀的作品评定为趋于完美。而本书的编写目的,就是让你设计出趋于完美的平面作品。

本书是一本适合专业人士与非专业人士阅读的平面设计书,全书共分为7章,由浅入深、循序渐进,可让读者在阅读此书时,保持一种较为清晰的阅读思维。不仅如此,在本书的编写过程中,笔者着重于理论与案例的结合,让读者能够边学边做,从而进一步提高自身对相关知识的吸收效率。

在本书的第1章中,首先简单地介绍了什么是平面设计,而后告诉读者怎样去理清自身的设计思路,最后还向读者透露了两个打动人的设计技巧。

在第2章中,着重于介绍与平面设计相关的创意与灵感,告诉了读者一些常见的创意思维,以及设计中的灵感究竟从何而来,并且在本章的最后,提及了一些让作品脱胎换骨的设计技巧。

在第3章中,分别从图的重要性,如何处理和用好图片,以及如何做好和用好图形三个方面,对平面设计的重要构成元素——图,进行了剖析。

在第4章中,色彩搭配成为了本章的讲解重点。作者试着从色彩的心理层面、搭配技巧,以及一些设计者容易忽略的细节配色等方面,来解析色彩,力求让读者真正且全面地认识什么是色彩、什么是色彩搭配。

在第5章中,文字成为重点解析的内容。在本章的前半部分,主要围绕着字体的个性展开,随后在本章的后半部分,则主要介绍了文字的排列技巧与常见的创意方式。

在第6章中,主要介绍了多种版面设计技巧,并将部分设计技巧融入正文内容的编写中。

作为本书的最后一章,在编写之初,笔者希望能在实践中,让读者的设计思维得到提升,因此,特意挑选了5种常见的平面类作品,进行独立讲解。

本书力求通过一种图文化的形式,对平面设计的相关理论进行讲解,借此营造一种相对轻松的阅读氛围,让读者的阅读兴趣得以提升。

本书由Sun I 视觉设计编著,在编写过程中力求严谨、细致,但由于水平有限,时间仓促,书中难免出现纰漏和不妥之处,恳请广大读者批评指正,并提出宝贵意见。

参与本书编写的还有马世旭、罗洁、陈慧娟、陈宗会、李江、李德华、徐文彬、朱淑容、刘琼、赵冉、陈建平、李杰臣、马涛、秦加林。

编者

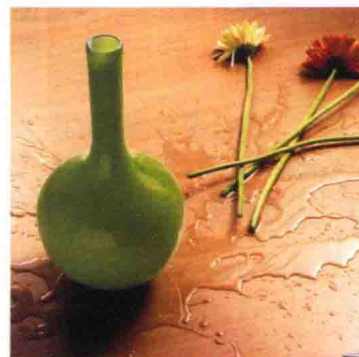
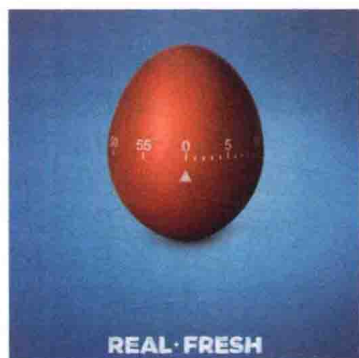
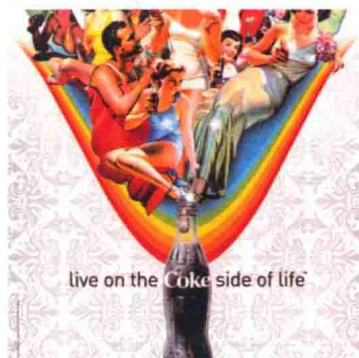
2017年8月

目录

第 1 章

三个阶段，让你真正认识平面设计

- 1.1 你知道吗？什么是平面设计.....2
 - 1.1.1 理清平面设计的构成要素.....2
 - 1.1.2 平面作品有哪些？你的作品是给谁看的？.....3
- 1.2 你学会理清设计思路了吗？.....6
 - 1.2.1 找准设计方向，将作品视觉化.....6
 - 1.2.2 你的设计在表达什么？.....8
- 1.3 你的设计如何打动人心.....9
 - 1.3.1 抓住眼球的画面内容.....9
 - 1.3.2 引发共鸣.....10

第 2 章

设计需要的是创意与灵感

- 2.1 创意就是要天马行空.....12
 - 2.1.1 创造性思维的思考方式.....12
 - 2.1.2 联想是打开创造性思维的关键.....17
 - 2.1.3 学会运用“修辞手法”.....20
- 2.2 睁大眼睛寻求灵感.....26
 - 2.2.1 在生活中寻找灵感.....26
 - 2.2.2 在别人的设计中获取灵感.....28
- 2.3 让设计脱胎换骨.....32
 - 2.3.1 如果作品会说话.....32
 - 2.3.2 细节决定命运.....35

第3章

设计的关键是选好图

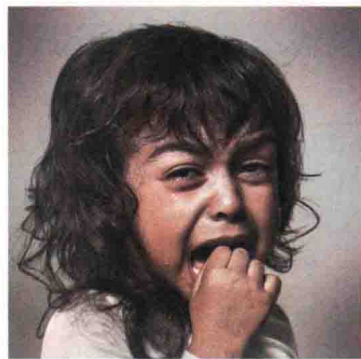
3.1 你知道吗? 图的重要性	40
3.1.1 图片与图形的优劣势分析	40
3.1.2 发掘图中的信息量	42
3.2 如何处理和用好图片	45
3.2.1 裁剪使图片更完美	45
3.2.2 找准主体, 分清虚实	53
3.2.3 图片组合有讲究	55
3.3 如何做好和用好图形	59
3.3.1 图形的三种形态	59
3.3.2 浓缩即是精华的图形符号	64
3.3.3 不可不知的图形创意方式	67

第4章

不可思议的色彩搭配

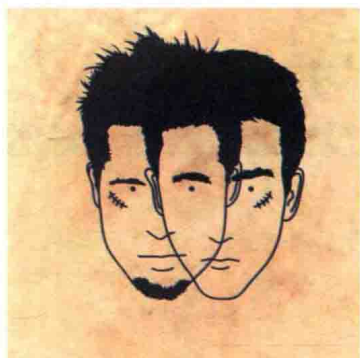
4.1 了解色彩让设计更加有趣	76
4.1.1 或许, 你不是那么了解色彩	76
4.1.2 色彩的情感与性格	79
4.1.3 色彩的感官暗示	85
4.1.4 为作品配个好颜色	92
4.2 将画面做得有声有色	96
4.2.1 笼络人心的配色技巧	96
4.2.2 教你如何利用色彩衬托主角	101
4.2.3 巧妙用色, 让你的作品更加出彩	105
4.3 寻找最佳的细节色彩	109
4.3.1 找出藏在作品中的色彩	109
4.3.2 迎合作品风格的色彩选择	112
4.3.3 如果没有更好的选择, 黑白也是不错的选择	114

第5章

文字就是设计工具

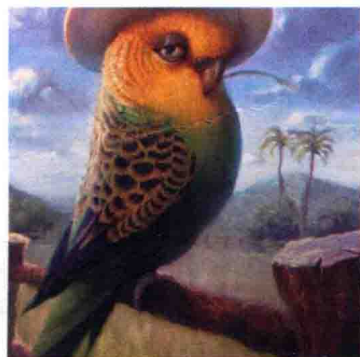
5.1 读懂文字	118
5.1.1 从三个角度解读文字	118
5.1.2 每种字体都有一种个性	121
5.2 文字设计有妙招	125
5.2.1 让文字乖乖排好队	125
5.2.2 重点文字要强化	129
5.2.3 让文字立体起来	133
5.2.4 将文字连接起来	135
5.2.5 让文字成为图形	137
5.2.6 为文字穿上衣服	139

第6章

暗藏玄机的版面设计

6.1 你想要怎样的版面效果?	144
6.1.1 选择合适的版面率	144
6.1.2 挑选适合的图版率	146
6.1.3 双“率”运用	148
6.2 增强版面魅力的N种小技巧	151
6.2.1 必不可少的版面网格	151
6.2.2 学会版面分割	156
6.2.3 直观醒目的满版面设计	159
6.2.4 单向型版面流程带来的简单视觉效果	161
6.2.5 曲线型流程带来的视觉牵引力	166
6.2.6 简单、实用的对角线构图	171
6.2.7 赢得关注的交叉式构图	173
6.2.8 棱角分明的直线型几何构图	175
6.2.9 突出主题的中轴式构图	178
6.2.10 聚散型版面带来的不同情感	180

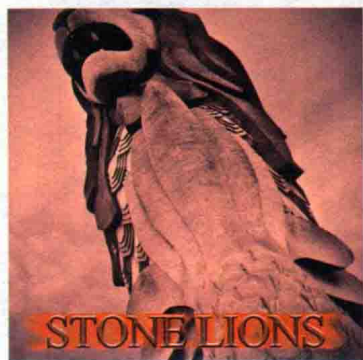

- 6.2.11 带来超强聚焦力的向心与离心型版面 184
- 6.2.12 根据作品需求调节版面重心 186
- 6.2.13 调节版面的小秘密 188

第7章

在实践中升华设计思维

- 7.1 贴心又有型的小物件设计 196
- 7.1.1 让名片成为一名称职的“宣传者” 196
- 7.1.2 简单、实用的图表设计 206
- 7.2 需要更多思考的平面设计作品 214
- 7.2.1 学会广而告之 214
- 7.2.2 探秘网页设计的灵魂 222
- 7.2.3 大胆挑战书籍装帧 226

第 1 章

三个阶段，
让你真正认识平面设计

1.1 你知道吗？什么是平面设计

在学习平面设计这门学科之前，首先，你需要搞懂究竟什么是平面设计，可能你会说，“我知道啊，平面设计不就是以平面化视觉来传递信息的一种艺术形式吗？”是的，除此之外呢？你又知道什么？接下来，我将告诉你，什么才是真正的平面设计！

1.1.1 理清平面设计的构成要素

平面设计是一门以“视觉沟通”为主的平面化艺术表现形式，在这里，首先将告诉你平面设计的构成要素，而这些要素也将作为接下来各章的讲解重点。

图片

我们往往将通过摄影手段所得来的平面类图像称为“图片”（也可称为“摄影图片”），如需借助软件处理，须保证在不改变主体对象真实外观的前提下，例如，褪底、调色等。

图形

我们通常将无法直接通过摄影手段，需借用图像处理软件按照一定的创意进行合成、变形、绘制处理或直接以手绘形式得到的平面类图像称为“图形”。

如何
将这些构成要素运用
得当、合理编排，对此，
将在本书的第6章进行
详细讲解。

色彩

当光线照射到物体后，人脑识别反射光的强弱与不同波长所产生的差异，这种差异让我们感受到了色彩的存在。

文字

文字是传递信息的重要视觉元素，在平面设计中，除了要对文字进行编排以外，还要进行字体设计。

注：上面所列举的这些构成要素，可以同时出现在同一幅作品中，也可以任意组合，甚至单独出现在同一幅作品中。

1.1.2 平面作品有哪些？你的作品是给谁看的？

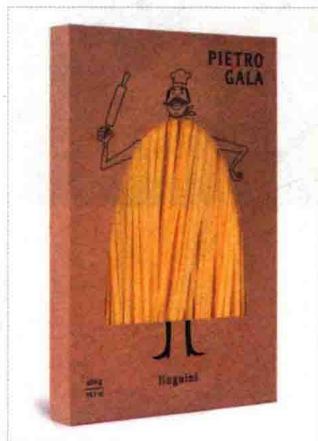
平面作品有哪些？你的作品是给谁看的？这两个问题其实具有一定的关联性，当你弄清楚平面作品涵盖哪些领域以后，即可按照现有领域的划分，对作品的主要受众对象进行定位。

平面设计所涵盖的领域主要包括以下几种

广告设计

这里的广告设计主要是指平面广告设计，其主要是通过设计者在二维版面上，将商品信息或某种公益思想进行艺术化加工后，传递给大众的一种设计形式。

包装设计

所谓“包装设计”，就是对商品容器的结构造型进行艺术化设计。包装设计是一门结合产品特性、品牌理念、受众消费心理等因素进行考虑的综合化艺术设计形式。

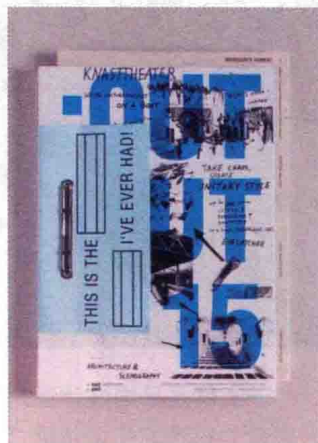

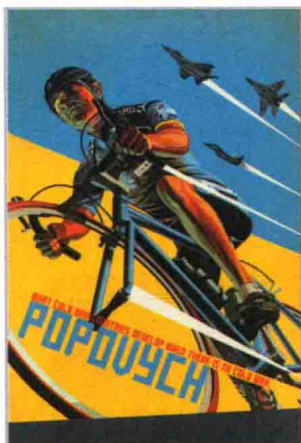
字体设计

在平面领域中，所谓“字体设计”就是按照一定的美学形态对文字的外形及编排方式进行改变、重组等艺术化加工方式。

书籍设计

书籍设计（全称为“书籍装帧设计”），这是一门综合化的平面设计学科，首先，设计者需要对书籍本身进行详细了解，而后需要根据所了解的情况，进行创意构思，其构思范围包括书籍的开本、装帧形式、封面、封底、腰封、字体、版面、色彩、插图，甚至对纸张的材料、印刷工艺等方面进行规划设计。

招贴设计

从本质上来讲，招贴设计其实属于一种户外平面广告，其主要分布在影院、展览区等公共场所，其设计方式与广告的设计方式雷同，只不过招贴设计在视觉醒目度方面的要求要略高于一般的广告设计。

插画设计

插画设计是一种以图形（图案）表现作为主要视觉载体的平面艺术，同时它也是一种绘画形式。

VI 设计

VI 设计就是指各企业（品牌）的视觉识别系统设计，其主要包括标志设计、吉祥物设计、办公用品设计等。

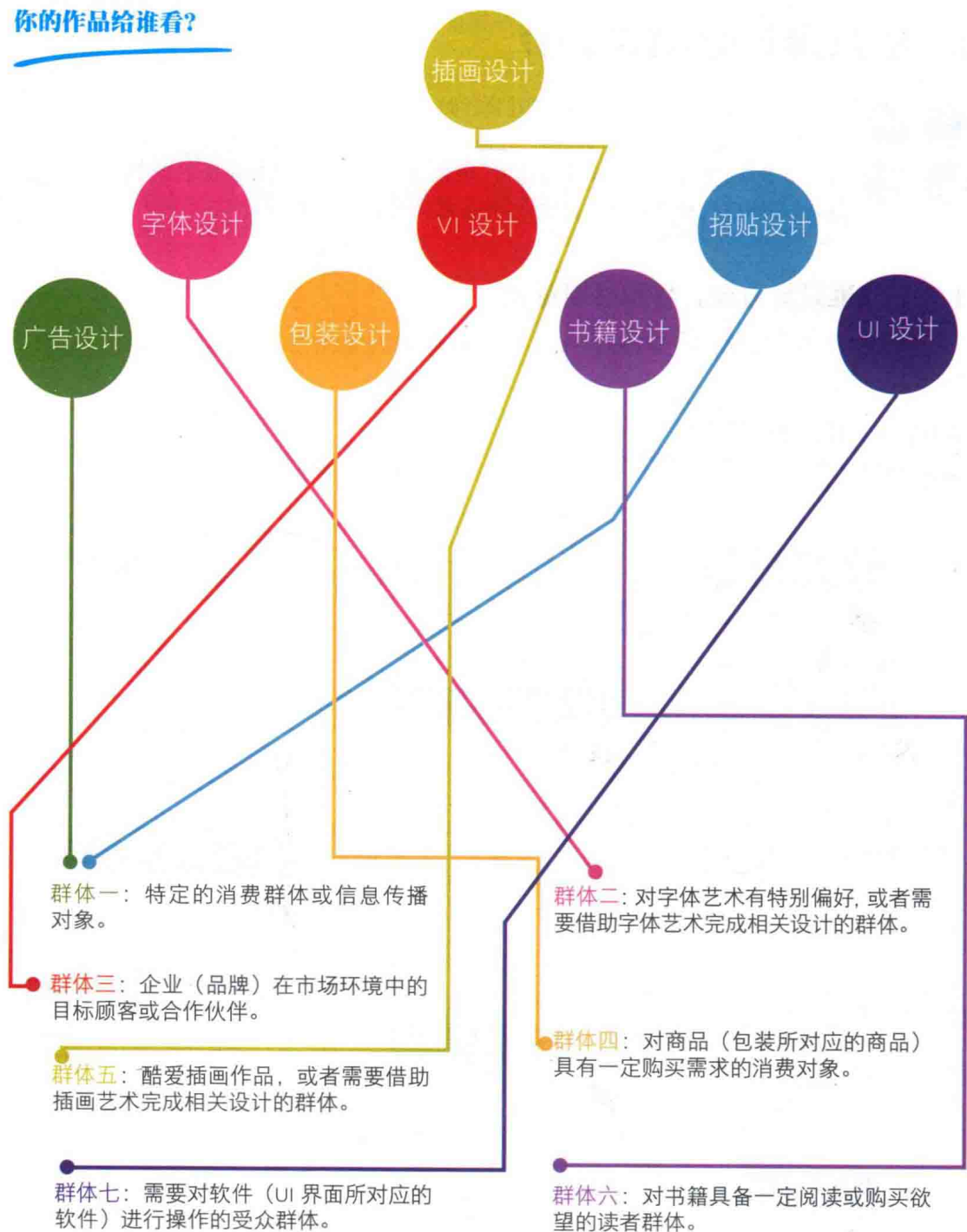

UI 界面设计

所谓“UI 设计”，其实就是指设计者对各类软件界面及操作性等方面的整体设计，其中软件的界面设计就隶属于平面设计范畴，例如网页界面、游戏界面等。

以上就是平面设计运用较为广泛的八大领域，也是平面作品的常见类型，除此之外，还存在着一些较为特殊的平面领域，在此不对其一一列举。

你的作品给谁看？

注： 以上给出的群体定位主要是针对各领域的主要受众对象，因此，不排除一些特殊受众群体的存在。

1.2 你学会理清设计思路了吗?

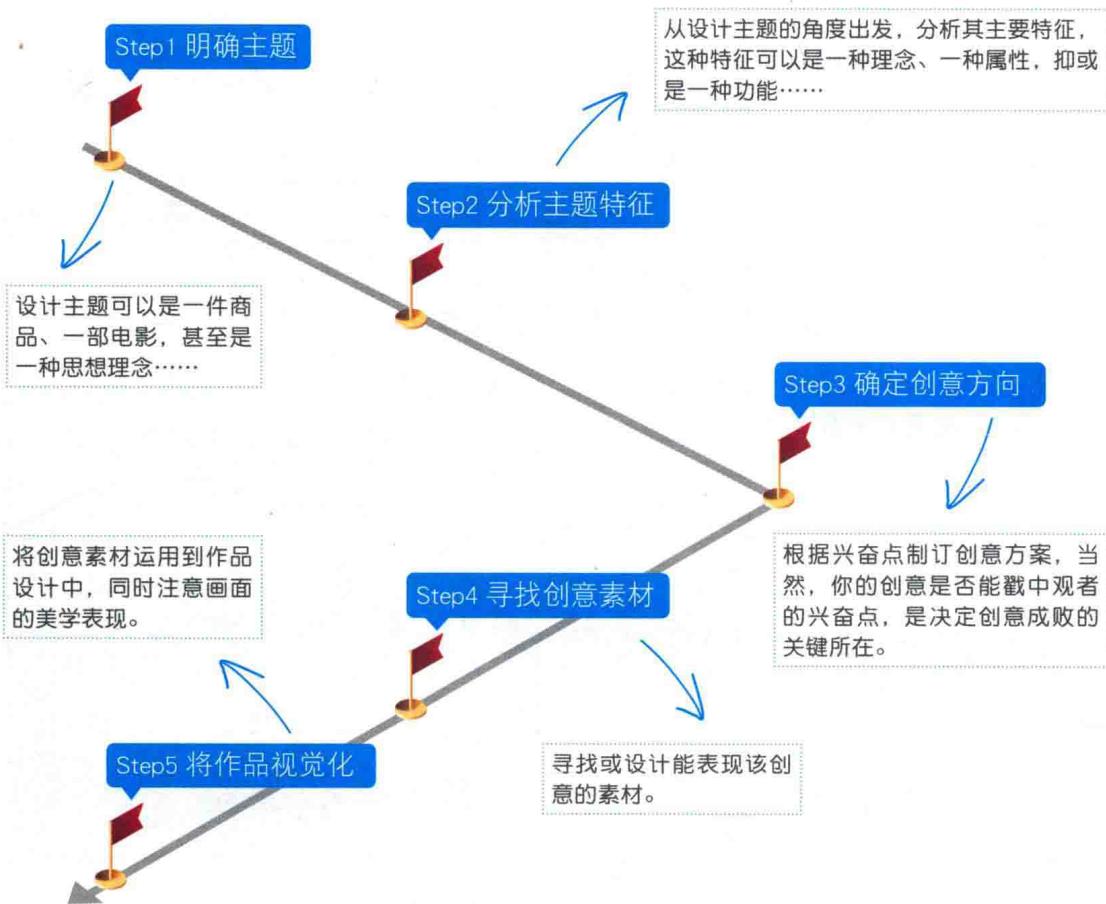
当你需要围绕着某个主题展开设计时,可能会产生这样的困惑——我究竟该从何入手呢?又应该怎样去设计呢?

接下来,将分别从两个角度出发,带你一同去理清隐藏在平面设计中的关键性思路,让你明白究竟应当怎样去设计,什么才是设计的关键所在!

1.2.1 找准设计方向,将作品视觉化

找准设计方向,是理清设计思路的方式之一,而我们又应该怎样去找准设计方向呢?

欲知答案,请熟读本节内容!

接下来，就在实际的案例中，一起去理清前面所提出的那些关键性设计思路吧！

Step1 明确主题

需要为一个牙线产品
设计一则平面广告。

Step2 分析主题特征

该产品（牙线）的特征为
坚韧，不易扯断，这将作
为接下来的创意基点。

Step3 确定创意方向

经过思考，决定采用体魄
健壮的动物形象牵扯着牙
线的一头，使之形成拔河
的状态，以此来表现牙线
的坚韧。除此之外，以动
物作为表现元素，会让整
个画面显得更加生动。

Step4 寻找创意素材

Step5 将作品视觉化

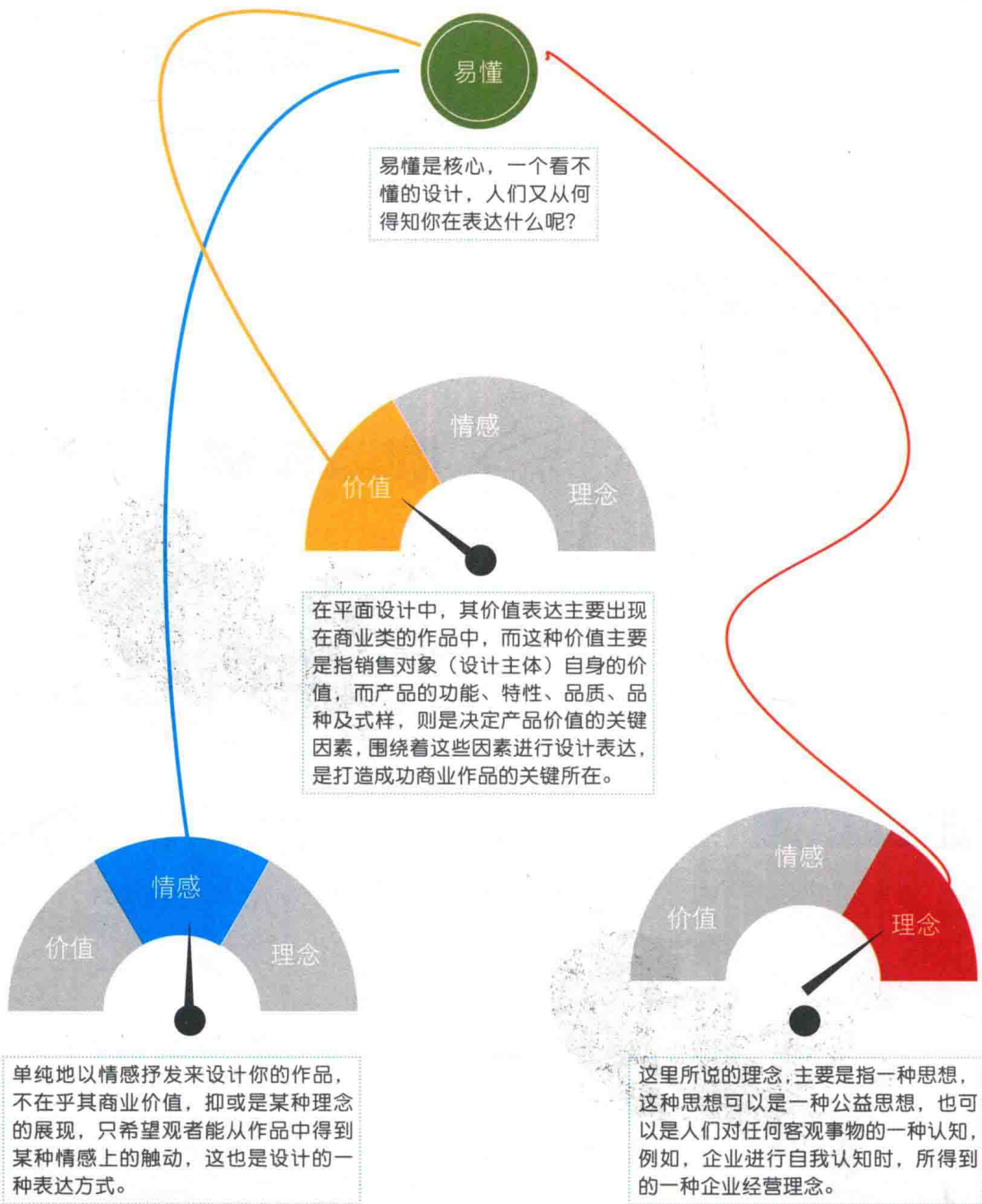
在各种动物元素中，决定选择不同品种的牛作为表现元素，所选择的创意素材为形象、生动的手绘图形。

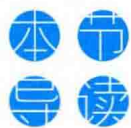
以创意元素为中心，从版面编排、文字编辑、色彩搭配等方面完善整个作品的设计，将作品视觉化。

1.2.2 你的设计在表达什么？

在理清了基本的设计思路以后，接下来需要以一种更加深层次的角度，来思考你的设计。你的设计在表达什么？这是你需要告诉观者的关键所在，也是你设计思路中的核心内容。

1.3 你的设计如何打动人心

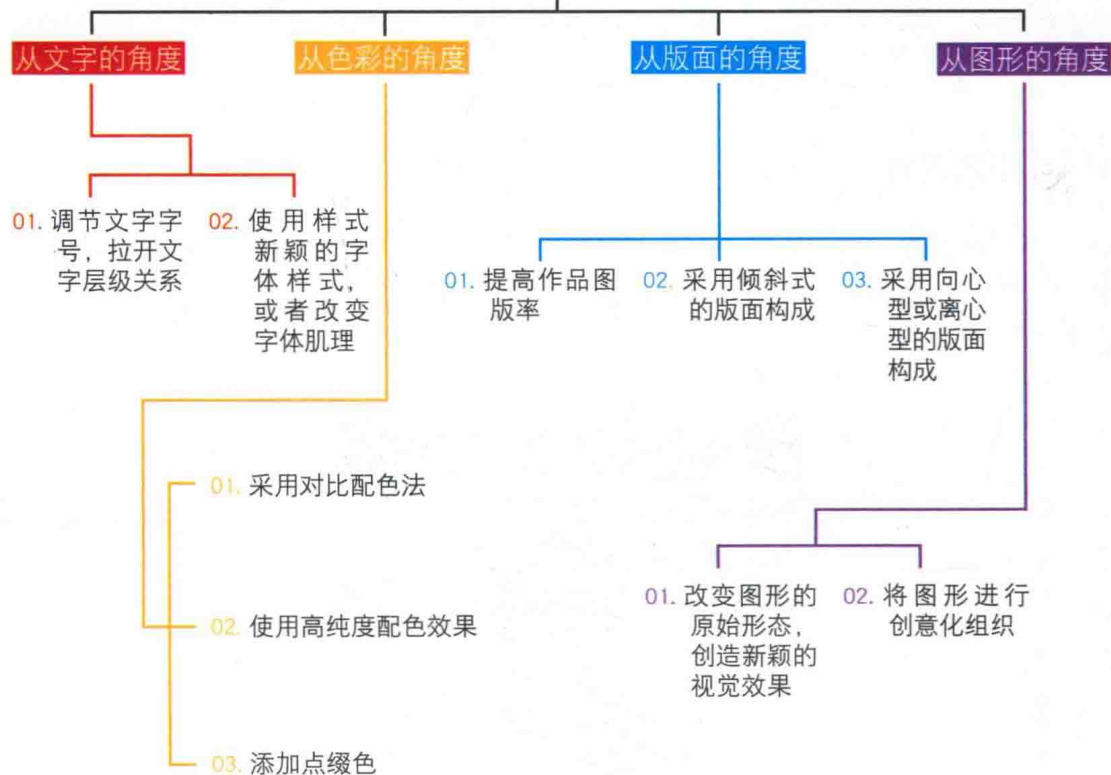

在理清了基本的设计思路以后，什么样的设计才能打动人心，这是令许多设计师感到十分困惑的地方，在作者看来，这其实很简单，只要抓住两个设计要点，想要设计出打动人心的作品便不再是难事，但这一切的前提是，需要具备较高的设计素养，这种设计素养主要体现在审美和创新能力等方面。

1.3.1 抓住眼球的画面内容

什么样的画面内容能抓住观者的眼球？这不外乎体现在两个方面，一是画面的视觉效果是否具有足够的视觉冲击力；二是画面是否具有趣味性。

怎样赋予画面视觉冲击力？

注：在实际设计中，可以从一个角度出发，也可以从多个角度入手。