

高等教育“十一五”全国规划教材

中国高等院校设计专业系列教材

毕业设计丛书 平面设计

王绍强 著

人民美术出版社
黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

平面设计 / 王绍强编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社,
2009.2

(中国高等院校设计专业系列教材. 毕业专题设计)

高等教育“十一五”全国规划教材

ISBN 978-7-5318-2080-2

I. 平… II. 王… III. 平面设计—高等学校—教材
IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068183 号

高等教育“十一五”全国规划教材联合编辑委员会

主 任: 常汝吉

学术委员: 邵大箴 薛永年 程大利 杨 力

王铁全 郎绍君

副 主 任: 欧京海 肖启明 刘子瑞 李 新

曾昭勇 李 兵 李星明 曹 铁

陈 政 施 群 周龙勤

委 员: 吴本华 胡建斌 王玉山 刘继明

赵国瑞 奚 雷 雒三桂 刘普生

张 桦 戴剑虹 盖海燕 武忠平

徐晓丽 叶岐生 李学峰 刘 杨

赵朵朵 霍静宇 刘士忠 邹依庆

高等教育“十一五”全国规划教材 中国高等院校设计专业系列教材 毕业设计丛书

平面设计

王绍强 著

出版发行: 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

黑 龙 江 美 术 出 版 社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 150016)

网 址: www.artschs.com

www.hljmss.com

联系电话: (010)85114461 65332100

(0451)84270514

责任编辑: 徐晓丽

审 校: 陈 澈

设计制作: 于克广

印 刷: 辽宁美术印刷厂
经 销: 全国新华书店
版 次: 2009 年 2 月第 1 版
印 次: 2009 年 2 月第 1 次印刷
开 本: 889×1194 1/16
印 张: 8
字 数: 100 千字
印 数: 4000
书 号: ISBN 978-7-5318-2080-2
定 价: 45.00 元

高等教育“十一五”全国规划教材
中国高等院校设计专业系列教材

毕业设计丛书

平面设计

Pingmian Sheji

王绍强◆著

人民美術出版社
黑龙江美術出版社

前言

艺术设计专业本科生毕业设计创作,作为学生在踏入正式工作岗位前最后一个阶段的课程,不但是本科毕业证书发放和学士学位授予的凭据,又是学校实现本科培养目标要求的重要阶段,是学校在学生进行基础理论和专业知识学习综合训练的基础上全面检验我们综合能力与实践能力的培养效果的主要手段,是毕业及学位资格认证的重要依据和衡量高等学校教育质量和办学效益的重要评价内容。一般学校会针对如下几个方面对学生的毕业设计创作进行考核、评分:(1)工作态度与纪律;(2)基本理论、基本知识、基本技能;(3)独立工作能力、分析问题能力;(4)完成任务的情况和水平及主要创新点;(5)作品展示效果,通过对作品展示效果的要求,加强学生实践能力的培养;(6)论文质量。所有这些项目都会由我们的毕业设计作品和论文得以展现,因此,每一项都值得我们认真对待。

与此同时,毕业设计创作对于学生也是在经历了大学的专业学习之后,系统地总结和运用所学知识和技能的一个重要学习和实习阶段,对于毕业生告别学校正式踏入社会开始工作前的预演和热身,因此,艺术设计专业本科生毕业设计创作,对每一位同学都极其重要。在某种程度上,它决定了他们今后努力的方向奠定了继续深造的基础,每一个同学都不应当等闲视之。

另外,需要再次强调的是,毕业生“首先是设计师然后才是艺术家”。艺术家跟设计师是有本质区别的:设计师要面对市场和客户,是别人出题目,而艺术家往往是做自己的题目。毕业创作作为大学学习成果的总结,是学生在将近毕业之际的一次并且是最后一次“大阅兵”,所以首先需要注重的是“真题实做”的主观能动性和实践性,课题应该尽量选择实际课题而不是虚拟课题和平常的课堂作业,最好是能与企业实际要求结合的设计,这样,才可以通过这样的一次全真预演,尽量避免要等到毕业后才开始“知识重构”的尴尬,一毕业就能尽快适应市场的要求。

的发展会起到至关重要的作用。

设计服务业是我国重点发展的、目前列入“国家发展重点计划”的行业,政府也启动了创意产业的相关扶植和促进措施,希望能协助国内产业运用设计发展品牌,促进设计服务的输出,扩大市场需求,并大力可发扬中国丰富多元的文化特色,由此可见,设计服务业的前景是非常乐观的。但实际上,平面设计师却要比其它设计业面临更大的市场发展压力,因为资讯技术的亲近性设计在近年来飞速发展,使得一般人可以很容易地利用电脑软件来进行设计。技术上的壁垒一旦消失,会使很多人由此产生一种错觉,觉得平面设计算不上什么,没什么难度。因此,平面设计行业一方面面对削价竞争的问题,获利空间大为缩水,另一方面也对于平面设计师的事业发展信心造成一定的负面影响,使本来就良莠不齐的行业水准更是大打折扣。然而,这种情况并不会长久,良性竞争和发展会随着行业的规范和设计师总体水平的普遍提高而到来,因此,学生除了要保持自己对于行业以及个人事业发展的信心之外,亦要时刻努力提升自己的创意设计能力,并学会花时间去建立、经营和维护客户关系,提供更好的服务,以保持和提升自己的竞争优势。

而毕业设计创作,正是尝试进入此种状态的最佳步骤。

因此,在这个阶段,教学的目标就是:

通过毕业设计进一步培养学生综合运用所学知识和技能的能力,提高分析与解决实际问题的能力,并进一步培养和树立勇于探索的创新精神、严肃认真的研究态度和严谨求实的工作作风,同时提升团队精神和个人责任感,拿到一个好的毕业设计创作评分,同时为走上社会作最后及最好的准备。

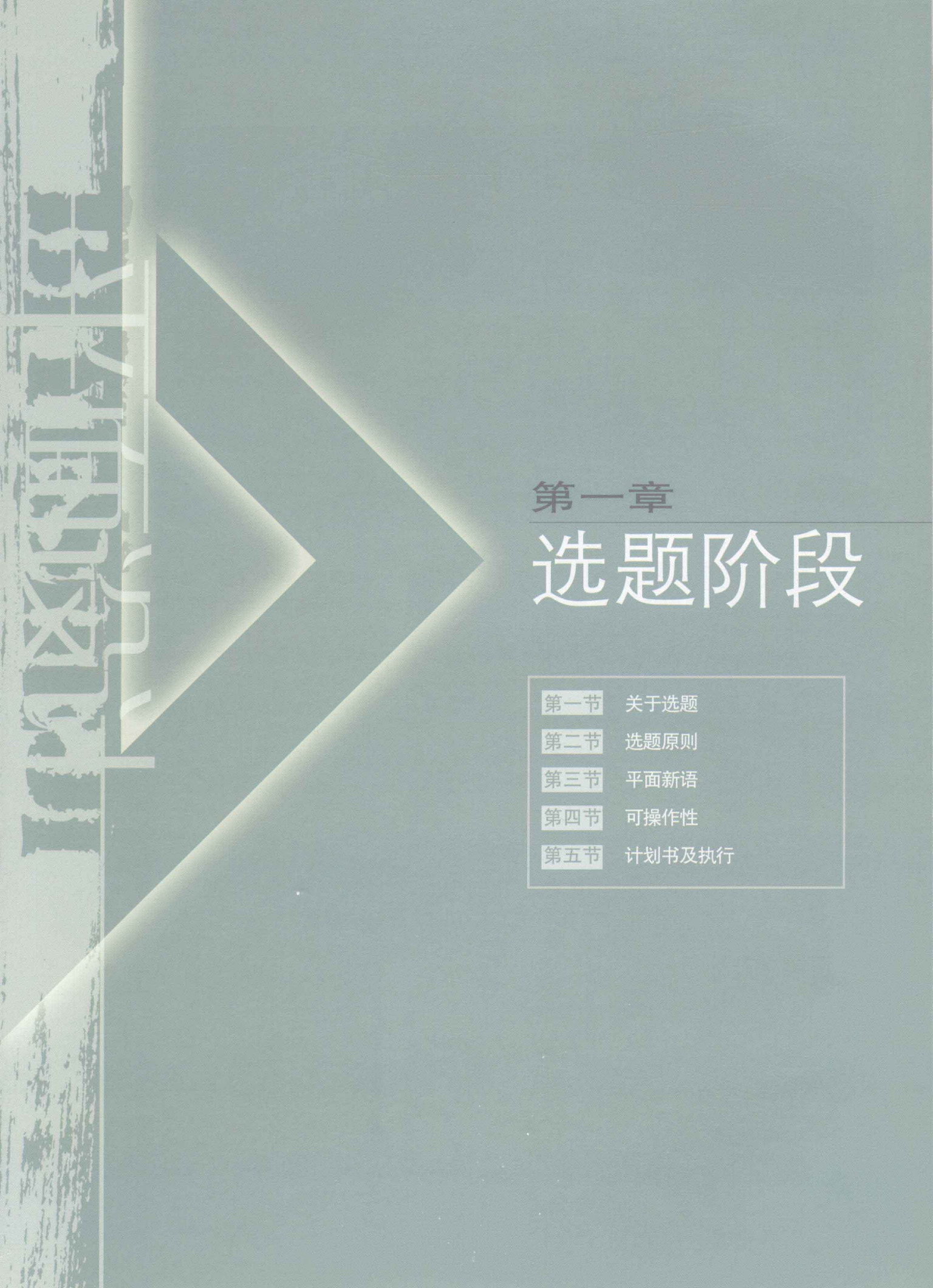
在毕业设计的指导过程中,辅导老师要尽可能弥补学生所缺乏的知识点。我们的教育不能功利地只表现学生擅长的,根本的目的是通过毕业设计使学生更加完善,往往这种指导对学生将来

平面设计

Ping Mian Sheji

目录

002	前言
005	第一章 选题阶段
006	第一节 关于选题
011	第二节 选题原则
017	第三节 平面新语
022	第四节 可操作性
024	第五节 计划书及执行
027	第二章 创作阶段
028	第一节 调研阶段
031	第二节 资料搜集和分析
037	第三节 草图制作
060	第四节 提炼草图
067	第五节 确定方向
073	第三章 实施和深化阶段
074	第一节 视觉语言符号化
083	第二节 风格定位
092	第三节 材料和工艺
098	第四节 工艺设计
104	第五节 整体调整
111	第六节 展示
127	后记

第一章

选题阶段

第一节	关于选题
第二节	选题原则
第三节	平面新语
第四节	可操作性
第五节	计划书及执行

第一节 关于选题

毕业设计是学生四年来所学到的知识、培养的素质等积累的体现,但不是全面体现,而只是某一方面的体现。因为每个学生的兴趣点、学习经历都不一样,毕业设计一般也就根据学生自己的兴趣点而相互区分。艺术设计专业本科生毕业设计创作,不仅要求具有设计的实用性,且还需要具备一定的研究水准,因此,开始毕业设计的课程,首先遇到的难题就是选题。

所谓选题,顾名思义,就是毕业设计的题目选择,即选择确定所要设计的内容和方向。毕业设计的选题能充分体现出学生的判断水平、理解程度和审美能力。因此,如何选择毕业设计的题目才能使学生到最后阶段受到充分的训练?选题有哪些原则必须遵循?选题有怎样的要求?什么样的题目才算是好题目?这些是我们所要重点解决的问题。

图 1-1 作品: 红色经典
CD 作者: 雨和视觉品
牌工作室

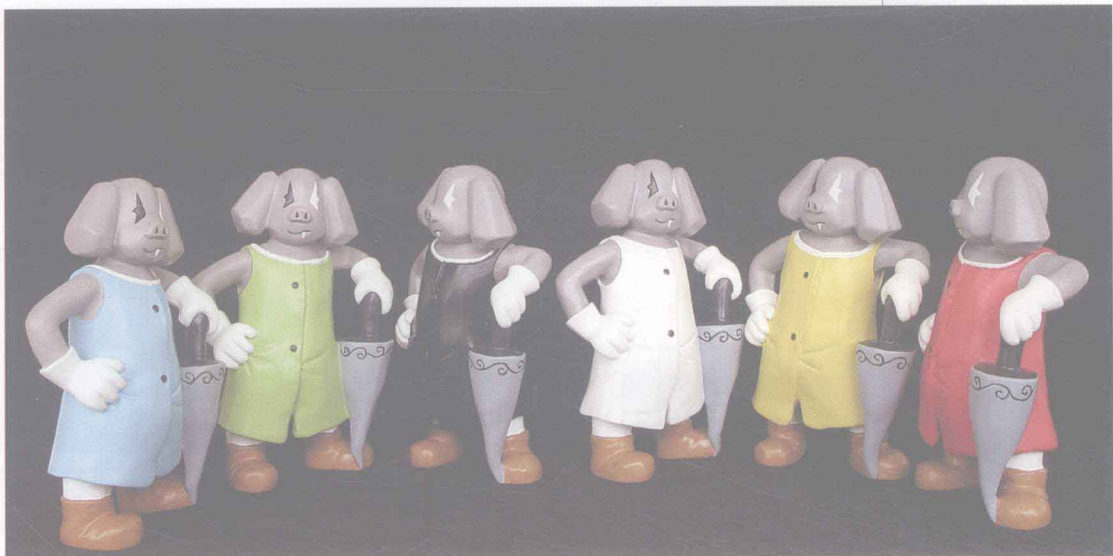

图 1-2 作品:Belial Pig 卡通形象设计 作者:卢志杰

毕业设计的选题总体思路可从不同角度进行分析,一般可从商业、公益与艺术设计等不同方向进行思考;毕业设计的选择角度也可以从二维、三维及多维等空间模式进行思考;还可以从不同的材料材质出发进行分析选择。

一、从感兴趣和喜爱的课程中选题

我们无论办什么事,都会牵涉到一个兴趣、爱好问题,有了兴趣和爱好,办起事来就会有劲头,有动力,也才能把事情办好。只有做自己喜爱的课题,做起来才会主动,才有积极性。兴趣深厚,研究的欲望就强烈,内在的动力和创作热情就高,成功的可能性也就越大。

进入本科专业学习的学生,肯定要学习不少课程,在众多的课程中,也总会有自己比较喜爱的课程。比如有些人会喜欢商业摄影,有些人会选择包装设计,有些人会钟情于书籍装帧。不管偏向于哪一科,一个人,只要对某一学科、课程有了兴趣,这个兴趣就会推动他自觉地去学,去主动收集和研究这门课程的相关资料;涉猎的参考书和辅助的材料越多,他就会发现一些问题,就会有感受和体会;有了感受、体会,自然就会越钻研越深入。让人感兴趣的东西,往往能引人深刻思考,一旦遇到点拨,就会冒出火花,产生灵感。

图 1-3 作品:Belial Pig 卡通形象设计 作者:卢志杰

图 1-4 作品:Belial Pig 卡通形象设计 作者:卢志杰

毕业设计也是如此,对某一课程的喜爱,就是进行毕业设计的良好开端。这个时候,指导老师应尊重学生兴趣爱好,尊重学生在研究内容上的第一选择,同时以恰当的方式给予正确的导向。

二、从熟悉的学科、课程中选题

在选题时,要尽可能选择那些能发挥自己的

专长,学有所得、学有所感的学科、课程。从熟悉的学科、课程中选题,至少有如下好处:一是搜集的资料齐全;二是心里有底,不至于担心做出来的东西不够好,底气不足。

如果我们对某一科目不熟悉,或者说对某一事物完全不了解,强迫自己硬着头皮去作设计,最后完成的效果也必然是潦草和不负责任的。

在选题阶段,指导老师的对学生的辅导是很重要的。因为就学生个体而言,他们内容各异的选题却反映出形形色色的不同个体的选题心理。多数人是为发展个人兴趣、爱好或特长而选题,相当多的人是为了与个人的理想志愿对路而选题,有些人是因关注生活、关注社会热点而选题,也有因

受某种好奇心、神秘感的驱使而选题。影响选题的心理因素多,但有些是不好的心理因素。例如有的人只是出于从众心理而选某题,有的人选题只是一时兴起,并未经过深思熟虑,甚至有的人选题很被动,只是“奉旨”选题而已。既然如此,学生选题的质量自然会参差不齐,研究的内容有积极消极之分,研究的价值高低有别,甚至有的选题并不具备研究的可行性。为了使每个同学的选题都有价值,能保证质量,老师对学生选题的指导是一个必不可少的重要环节。

案例 1: 毕业设计——品牌形象设计

题目: Belial Pig 卡通形象设计

作者: 卢志杰

选题构思与创作过程:

在进行这个毕业设计创作的时候,该同学积累了不少关于形象、动漫这方面的了解和知识,出于对从美国迪士尼到日本漫画这些动漫的兴趣和爱好,他开始进行较为深入的研究。通过这次毕业设计,一方面使得该学生深刻地认识到美国和日本漫画所走的不同方向,另一方面也让他产生了一个新的想法,对一直以来不知道要做什么东西突然有了一个方向。考虑到卡通品牌不像其它设计,它要面对整个市场的需要,没有消费者认可的话,多有深度的设计都是失败的。因

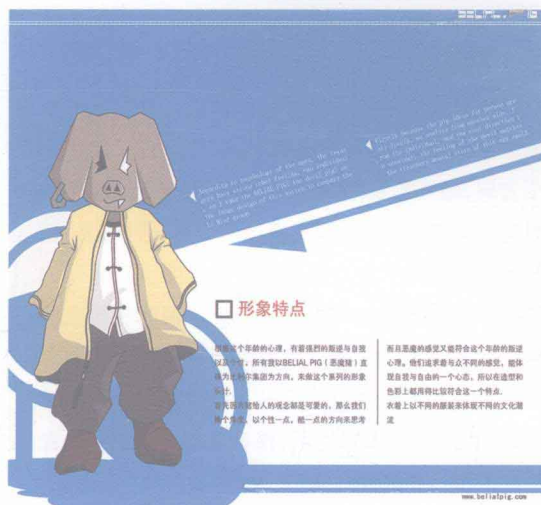
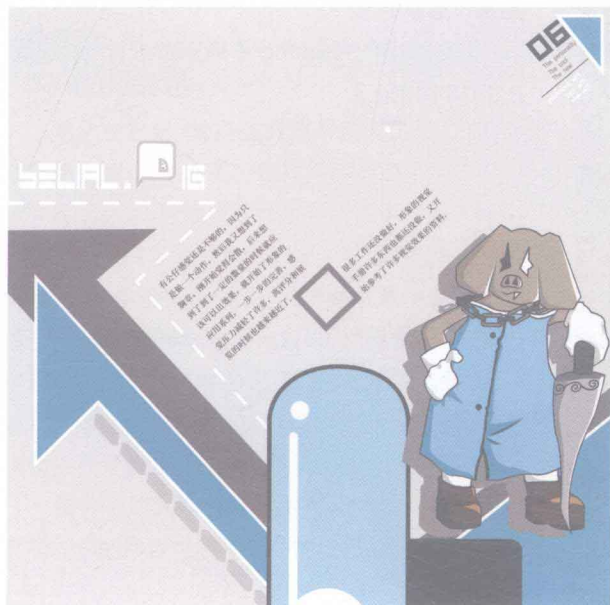

图 1-5 作品: Belial Pig
卡通形象设计
作者: 卢志杰

此,在对设计和市场的关系明确之后,作者的思路也就更加清晰了。

在开始这个毕业设计时,该学生从自己的兴趣出发;从熟悉的题材中选题,首先给自己定了一个方向,做大家熟悉的东西,然后用与别人不同的思考方向来创作。通过市场调查之后,总结出以猪的元素这种为大家所喜欢的、无论男女都喜欢的这么一个形象来进行设计。另外又考虑市面上的猪主要是可爱的形象,自己做再可爱的猪的形象都必须跳出别人做过的圈子,要给消费者新的感觉。在做了充分思考之后,作者决定把猪的样子做得相对酷一些。

在第一次交稿的时候,指导老师十分尊重这位学生的第一选择,并且在这个基础上进行适当的辅导,提出一些修改意见,希望猪的形象可以酷得可爱一些,不是走得那么边缘。该学生在创作过程中经过多次的修改和琢磨之后,渐渐地也找到了一些新的感觉。通过外形上进行改变,挑了一些比较有代表性的衣服,并把猪的造型稍做调整,整个设计开始有些感觉了。接着考虑卡通形象的应用问题,是应用到平面类的设计上还是做出公仔的产品出来。从材料的问题上考虑,像做公仔的材料的话,可以有很多,比如陶瓷、塑料、橡胶、树脂等等,每种材料都有不同的特点和要求,这需要综合各种因素来决定。作者最终选择树脂这种材料。作者感觉到只有了公仔在内容和形式的丰富性上还是不够,于是想到了再做胸章,并且做到一定的数量的胸章罗列到一起的时候也会出效果,于是就是这样开始形象的应用系列,一步一步地完善这个设计。

设计说明:

卡通在中国的传播虽然是这些年的事,但是发展得很快,受到了大部分年轻人的欢迎,所以很多卡通形象开始建立起自己的品牌来。并开发了一系列的产品,做得有声有色。但是让人遗憾的就是这些品牌都是外来的品牌,没有中国自己的品牌。

设计思路:

很多品牌的成功是由于形象深入人心,像米奇,HELLO KITTY,都是因为有故事情节把形象性格更好地带给观众和消费者。所以假如单单推出一个没有性格特点的形象,很难在消费者心中占

据一定的位置。

形象定位:18—25岁的年青人

他们属于市场中的“新新人类”,追求自由与自我,大部分住在大城市,完整地表现着自由、独立、个性的思想:

- 1.年轻富有,受过好的教育;
- 2.追求时尚、前卫;
- 3.追求并愿意接受新的思想和事物,但缺乏忠诚;
- 4.消费欲望旺盛,敢于超前消费;
- 5.追求更多的社会化服务;
- 6.渴望沟通、认可和对话。

根据这个年龄段心理特有的强烈的叛逆和自我以及个性的特点,作者以 BELIAL PIG (恶魔猪)为方向,来作这个系列的形象设计。

猪一般都给人可爱的感觉,但是这个年龄段的人都普遍存在一种叛逆心理,所以,作者想表现的是一个酷得可爱的猪,来满足他们双方面的需求。以方的线条来做猪的形态,让它显得更有个性,独特中又带有一点点的邪恶,通过不同系列的动作来表现它的酷和个性。在整个设计里面以丰富的视觉为主,以简洁的图形为辅,相互贯穿来更好地为这个品牌服务。色彩上鲜艳明快为主,更贴近年轻人的活泼与朝气,更好地与消费者产生共鸣。

在应用的产品上也与年轻人的喜好紧密联系在一起,通过公仔、胸章、T恤等年轻人喜爱的产品来作形象的推广。

(注:案例“Belial Pig 卡通形象设计”作品见 P 9~10 图例。)

第二节 选题原则

毕业设计涉及的题材范围比较广,但选题自由,学生可以根据自己的实际情况,结合发展方向进行选择。要能够正确而恰当地选题,首先要明确选题的原则,明确了选题原则,就能比较容易地选定一个既有一定现实价值,又符合自己志趣,同时适合个人研究能力,因而较有成功把握的题目。

一般来说,选择设计专业的题目要遵循以下三个原则:

一、探索性

对学生来说,就是强调要有创新思想,力求有新的见解、新的方法。选择具有一定探索性和研究性的选题,可以培养学生创新意识和解决问题的能力。探索性以学生的自主性、研究性学习为基础。学生要在这种习以为常的现象中发现和提出问题,这需要学生仔细观察,积极思维,从寻常现象中发现不寻常之处。因此,选题的本身,既表现了学生发现问题、提出问题的能力,也体现出学生探索、创新的精神。

探索性的选题一般运用在设计艺术创作并具有一定的争议性和探索性的论题上。

二、实用性

“实用性”体现在选题的理论联系实际的原则和课题的应用价值,具体是指学生选择结合项目实际问题的应用类题目,研究与社会生活密切相关的实际问题,具有可操作性的实际和现实意义。学生运用自己所学的理论知识对选题进行研究,提出自己的见解,探讨解决问题的方法,不仅能使自己所学的书本知识得到一次实际的运用,而且能提高学生分析问题和解决问题的能力。

应用性的选题一般运用在包装、企业形象等

1-6 作品:日历 作者:四色组合(泰国)

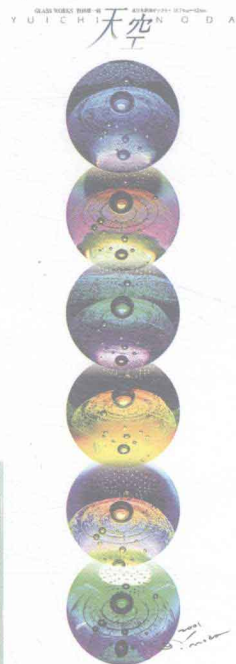

图 1-7 作品:野田雄一设计展 作者:Hiroaki Ueno 设计事务所(日本)

图 1-8 作品：产品设计
作者：Eduard Cehovin

图 1-9 作品：屈臣氏蒸馏水
作者：靳与刘设计
顾问公司(中国香港)

图 1-10 作品：石库门上海老酒系列
作者：上海九木传盛广告公司

诸如此类的设计创作。

三、探索性和实用性的结合

选题从研究的内容来看，既要尊重探索性，即选择的题目本身要有一定的研究和探索的价值和必要；又要讲究选题的实用性，也就是尽量选择能够联系本专业的理论和现实生活实际问题的实用性选题，要具有明确的理论意义和实践意义。

探索性和实用性的结合的选题运用在原创设计系列上，如一些自创品牌和原创公仔等方面的这类型的设计作品。

平面设计专业毕业设计在选题上要结合本专业和学生个体的特点，在选题时有所侧重。还要注意满足教学要求和对学生技能训练的前提下，尽可能结合生产需要选题。此外，毕业设计还要注意选题的难易适中，量力而行。要充分考虑学生的知识储备情况和分析问题的能力高低，以学生在规定时间内经过努力可以完成为宜。毕业设计课题原则上一人一题作为选题工作，如果确因题目较大需要多位学生参与完成，则必须在内容上作独立区分，并对每位学生提出质和量的要求以及协作要求。

毕业设计的选题本身是一项复杂而细致的技术工作，正确、适当的选题是搞好毕业设计的前提，实际上也为高质量的毕业设计成功奠定了基础。选题是整个毕业设计的开始，必须从一开始给以高度重视。

案例 2：毕业设计——卡通品牌设计推广

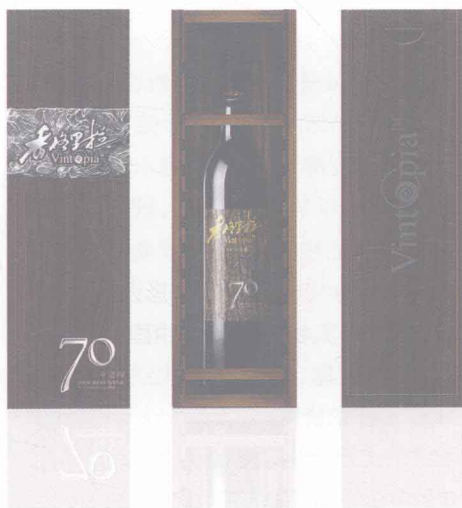
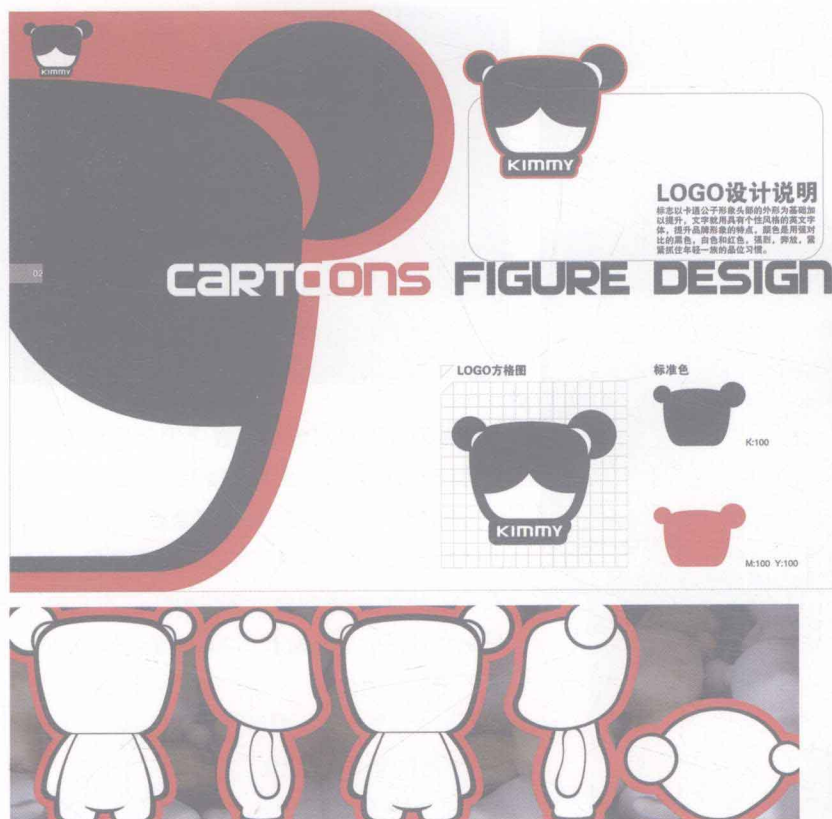

图 1-11 作品：香格里拉 作者：陈颖

题目:原创公仔 KIMMY 品牌设计

作者:梁栩铭

选题依据与创作概念:

在原创品牌设计里,由个人/团体自行建立自主品牌,设计成为商业策略的重要部分。形象塑造是不可缺少的重要环节,产品形象识别成为一种可能。每个品牌要有自己的个性,这种个性也将体现在企业的所有产品家族成员之中,在设计方法上更强调来自不同领域比如哲学、心理学、材料、软件等更加宽广的领域。以原创品牌为毕业设计的主题定位设计,在品牌形象的设计上,可以借助多种媒体的综合应用所产生的印象,映射出品牌文化的内涵,突出品牌文化的视觉表现。

作者选择一个自诩“能力超强,能有七十二般变化”的 KIMMY,不仅是个卡通形象,还是个有百般变化的卡通人物,通过借用中国传统民族保护神——抓髻娃娃这一基本元素,使其具有着一系列古灵精怪的人物形象特点,同时还具有各自的个性内涵。

在品牌标志上以卡通公仔形象头部的外形为基础加以提升,文字用具有个性风格的英文字

图 1-12 作品:原创公仔 KIMMY 品牌设计
作者:梁栩铭

来提升品牌形象的特点，颜色采用强对比的黑色、白色和红色，以呈现出强烈、奔放的视觉效果，这样便于紧紧抓住年青一族的品位习惯。

品牌推广项目包括了一系列不同的人物公仔形象、平面海报、日常生活用品等。

（注：案例“原创公仔 KIMMY 品牌设计”作品见 P 13~14 图例）

图 1-13 作品：原创公仔 KIMMY 品牌设计 作者：梁栩铭

案例 3: 毕业设计——品牌与包装设计

题目: 品牌 square luxury

作者: 劳茵茹

选题依据与创作概念:

设计首先要有以人为本的设计理念,也就是设计考虑的必须是人,因此要强调功能性与实用性的结合。设计,是为了让人们在使用产品时越来越便利,越来越愉快,这就决定了产品的实用性是至关重要的。也就是说在进行设计的产品一定要突出以人为本的理念,而不是只有空洞的外表,没有实用价值。所以设计者在作每一步设计时,都必须考虑是否以人们使用起来更方便、更愉快为目的。毕业设计以实用性来进行选题,其内容是与日常生活结合在一起的,这是可以结合项目实际问题的应用类题目。在这个毕业设计中,学生选择以一个格子为元素,创造出一个奢华格子的概念和形象出来,并最终把这个设计运用到实际家居环境的设计中:

格子是一个符号,比作人是一个社会元素,当人多了,聚居在一个地域上的时候,就会成就一个城市。格子在此也带着同样的意思。作者希望创造一个温馨的城市氛围,她认为人与人之间能温馨生活在一起就是一种奢侈、奢华。

浴室是一个可以令人舒适放松的地方,正适当将品牌 square luxury(奢华的格子)的概念本身和自体的图案花纹融于其中。

图 1-14 作品: 品牌 square luxury 作者: 劳茵茹

