

★ 军地俱乐部丛书
总策划：金永吉 主编：金东云

平面设计

入门与提高

PINGMIAN SHEJI
RUMEN YU TIGAO

金成 崔正浩◎编著

Design

Design

GraphicDesign

蓝天出版社
Blue Sky Press

平面设计 入门与提高

**Approaching Plane Figure
Design And Improvement**

金 成 崔正浩◎编著

蓝天出版社
Blue Sky Press

图书在版编目 (CIP)数据

平面设计入门与提高 / 金成 崔正浩编著. —北京: 蓝天出版社, 2010. 3

ISBN 978-7-5094-0292-4

I. ①平… II. ①金… ②崔… III. ①平面设计 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP 数据核字(2010) 第041632 号

出版发行: 蓝天出版社

地 址: 北京市复兴路 14 号

邮 编: 100843

电 话: 010-66987132 010-66983715

经 销: 全国新华书店

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

印 数: 1 — 5000 册

开 本: 16 开

印 张: 8.25

版 次: 2010 年 8 月第 1 版

印 次: 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

定 价: 29.80 元

概述

INTRODUCTION

人们不断追求美丽、寻找美的理念，汇集于现代，便构成形态美和技能美的一致性。将某种变化与造化，抑或是正直的形态，通过某种手段进行表现的形式叫做“Design”。“Design”作为外来语，在国内起初被译作“设计”，并延用至今。“设计”一词在如今的社会生活中被应用的频率很高，被应用的对象也很普遍。Design 这个单词的语源是拉丁文“Designare”，与法文“Dessin”是同一个意思。

换句话说，这意味着“意匠·图案·画”是有意图的计划及设计，或是具象·抽象等广义的造型计划。这表明设计是人为的、有目的性的创作行为，是为了人类思考或人类所拥有的形象——“想象力（Imagination）”的造型改善而追求的新的想法。而且这是我们生活环境的造化，是“Aanlance”把“规律（Rhythm）”加工后形成的形态空间进行创造的人类生活的一个方面。

从另外的角度看造型和设计的原理，即以人类生理学上愉快与否这一原动力为出发点，追求所有人的共同的美的恒常性，也就是说，美的构成是每个人都可以热爱的事情。美的构成要有创作意图，即使每个人的表现样式都不一样，也不能失去其客观性。所以从美的恒常性与内在设计的许多原理来看，设计需要独创性的视觉上的满足感。设计需要适当的变化和单纯性（Simplification）以及能形成好感的造化性（Harmony），即设计中涉及的所有元素都应当是均衡的构成。特别是实践构成和经过设计教育准备，20世纪初约翰·伊顿（Johannes Itten）在德国魏玛市（Weimar）的包豪斯（Bauhaus：公立包豪斯学校）建立了设计专业的色彩教学的基础架构，这使之成为现代设计构成的创始人。在那之后莫霍利·纳吉（Moholy Nagy）确立了更加完善的构成和造型设计的原理。

当今的设计，除作为产业设计创始人约翰·伊顿之外，瓦尔特·格落皮乌斯（Walter Gropius）所做的功绩也不能忽视。同时绘画专业的皮特·蒙德里安（Piet Mondrian）和康定斯基（Kandinsky）认为“面的分割”是美学精粹，主张以点、线、面、色四大造型元素来表现客观实体。20世纪初

的非构成化，为现代设计的创新起到了示范作用。

皮特·蒙德里安的“红与青的”和百老汇的“布吉伍吉曲”等都是我们现在家具设计分割方法中最基本、最常用，且较为普遍的造型方法。皮特·蒙德里安和康定斯基是20世纪最早的几何学构成艺术的创始人。值得庆幸的是，为了避免纳粹的镇压，康定斯基移民到巴黎，蒙德里安移民到伦敦且继续创作生涯。康定斯基在瑞士辞世，而蒙德里安在纽约结束了他富有意义的一生。

这两位前辈所设立的构成和设计基础造型的根本要领，对所有造型领域的工作人员、现代设计师或设计学研究者都具有很大的意义。

继这两位创始人之后，当今新兴起的工业设计涵盖了更加广泛的范畴，重新界定了工业设计的定义，为与产业设计师及我们的生活密不可分的这一原理奠定了基础。工业设计就是将创造、追求更好的环境和生活的人类心理，同物质上能够满足的一种文化创造行为相结合，也是把人类做出的人工的物体(Man-made object)进行改变、完善的工作。这个过程可以定义为视觉设计、环境设计等。更确切地说是产品设计。

针对基础设计的形态构成、基本视觉要素和基本指针等，提出了基本设计(Basic Design)的很多种方法论。从一般的认识上，我们把它分为平面视觉造型和立体造型两大类，并把这两大类作为基础继续钻研。平面形态构成、视觉传达设计的基础造型过程、基础空间的构成等，都是为产品、环境设计的立体造型做练习的，它们是工业设计的主干，也可以说是工业设计的根本。

如果说设计是一种有目的策划，那么平面设计则是这一策划中将要采取的主要形式之一。平面设计是通过文字和图形将信息传递给大众，让人们通过这些视觉元素来了解设计师的设想和计划的。平面设计师所担任的角色是多样的，平面设计代表着一种刺激消费的手段。客户需要设计师用感情去打动消费者，所以平面设计是一种与特定目的有着密切联系的艺术。

目 录

CONTENTS

第1章 平面设计概念与主要内容

- 第一节 平面设计的基本概念002
- 第二节 平面设计的主要内容005

第2章 平面设计基础构成原理与形式

- 第一节 平面构成的概念与基本元素014
- 第二节 平面构成的基本规律与形式015

第3章 色彩构成

- 第一节 色彩构成的概念与基本要素032
- 第二节 色彩构成的对比和推移032

第4章 平面设计与应用

- 第一节 插图设计046
- 第二节 字体设计052
- 第三节 图形设计058
- 第四节 海报设计071
- 第五节 书籍装帧设计084
- 第六节 包装设计090
- 第七节 标志设计096

第5章 平面设计作品欣赏 101

第 1 章

平面设计概念 与主要内容

本章要点

- 平面设计的基本概念
- 平面设计的主要内容

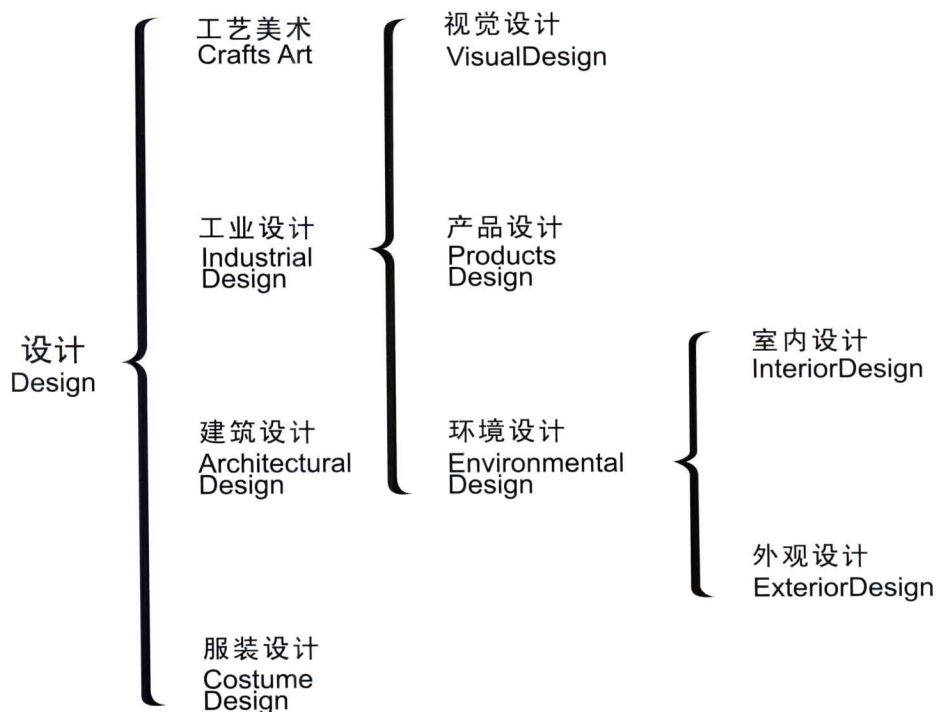
第一节 平面设计的基本概念

平面设计是商业社会的产物，是科学与艺术的融合，它在商业社会中扮演着艺术设计与创作理想的平衡支点。

平面设计是以文字、符号、造形来塑造美感，捕捉、传达意象，传达意念与企图，进而达到沟通与说服效果的一门学科。虽然我们每个人对美感都有不同的看法，但毋庸置疑的是，设计要塑造美感，特别是平面设计。

平面设计要精益求精，不断完善，需要挑战自我，所以平面设计永远没有“最好”的定论。平面设计的关键在于创意和发现，只有经过不断地感受和体验才能达到另一个高度，而对于平面设计师来讲，视觉感染大众才是主要任务。平面设计是将多种元素进行有机化组合的艺术。它是通过色彩构成，图形创意，字体设计等元素细致地组合来打动人心。平面设计师更应该具有严谨的态度，这样的设计才能更容易引起人们心灵的震动。

设计分类中的平面设计：设计可以分工艺美术，工业设计，建筑设计和服装设计，其中视觉设计（平面设计）属于工业设计范畴。

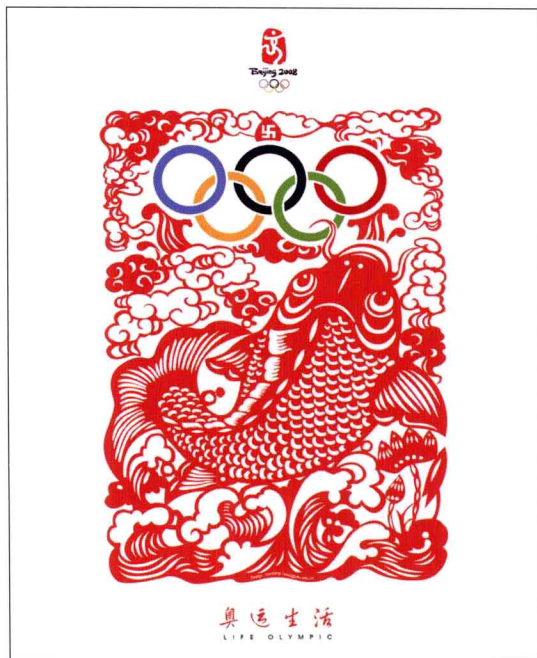
有关工业设计的三个方面：

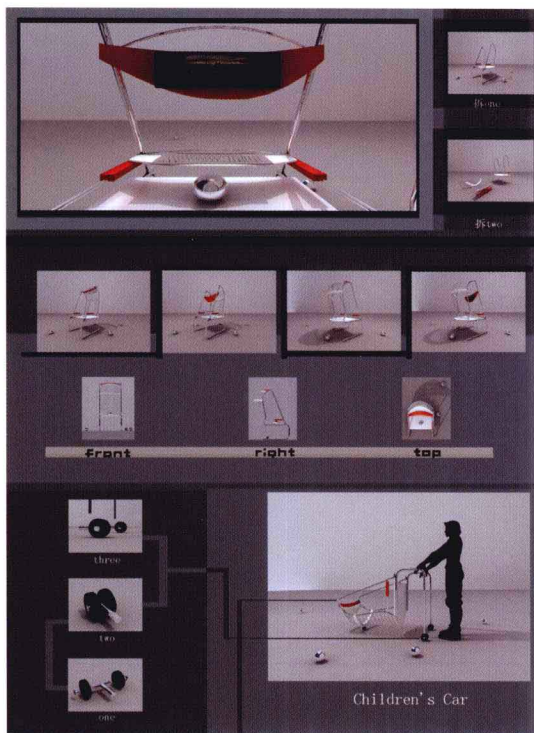
(1) 视觉设计

所谓视觉设计是大众传播媒体 (mass media) 的一种，即印刷媒体的前身，也可以说是图形设计。就此而言，与“视觉设计”相比，“视觉传达设计”更加贴切。现在则更为广泛地涉及音频传播影像媒体的幕间广告等范围。

视觉设计这一广泛的领域可以分为以下三种。

第一，广告设计；第二，展示设计；第三，登录系统设计等。广告设计主要是通过印刷展现设计内容的。如果将以上三个方面更加细分，属于广告设计的有：海报、宣传册、名录、手册、杂志、装帧、DM、报纸、记录夹、日历、票券、目录、包装设计、POP；属于展示设计的有：展示、陈列、编排、展示设计、纪念牌、拱形门设计等；属于登录系统设计的有：霓虹灯设计、灯饰设计、室外广告牌设计等，另外还包括公园或是公共设施的形象文字设计等。

(2) 产品设计

产品设计在产业设计的范畴中是最重要的，它能够形成分析主次的体裁。产品设计的范围，广义上可分为容器设计、机器工具设计、医疗器具设计、厨房器具设计、杂货设计、文具设计、车辆设计、家具设计、纤维制品设计、玩具设计等。在韩国，产品设计属于发展迅速的一项流行艺术。在发达国家，商品的出口是设计范围不断扩展和技术不断发达的主要原因。在生活日用品、飞机、火箭等领域也会涉及产品的设计。

人们常常认为 21 世纪是讲究效率的时代，高度发达的产业社会是随着必要产品 (Need Products) 的必然要求而形成的。在我们的生活中，虽然许多领域，如用具、机器、运输、流通等，机械学的发展十分重要，但是产品设计的技术和装修也是其高速发展的必要的条件。

(3) 环境设计

环境设计的范围可以分为城市环境设计和居住环境设计两大类，城市环境设计包括城市计划设计、街道环境设计、城市公园设施设计等，还包括道路美化、交通指示牌设计、路标等。居住环境设计包括室内设计，室外或庭院的设计属于外包装设计。室内设计的内容包括室内装修和室内装饰的设计，包装设计的内容包括室外与庭院关系的设计。居住环境设计里包括室内设计。在环境设计中关于城市环境美化的设计备受关注。在欧美，特别是在发达国家，要成为城市计划专家或城市环境设计师，都需要掌握大量的设计理念，持有创意的设计方案。

最近一段时期，超级图形被大量使用于设计实践中。超级图形设计是指把一座建筑物的墙面形象化，或应城市美观和景观的需要把墙壁以绘画类型等形式来进行造型。超级图形亦属于平面构成，因此，要想成为优秀的图形设计师，首先应当认真学习视觉造型的要素。

1. 标志设计

延边东升实业有限公司
YANBIAN DONGSHENG INDUSTRY CO., LTD

DONG SHENG
YANBIAN DONGSHENG INDUSTRY CO., LTD

2. CIS 设计、VI 设计

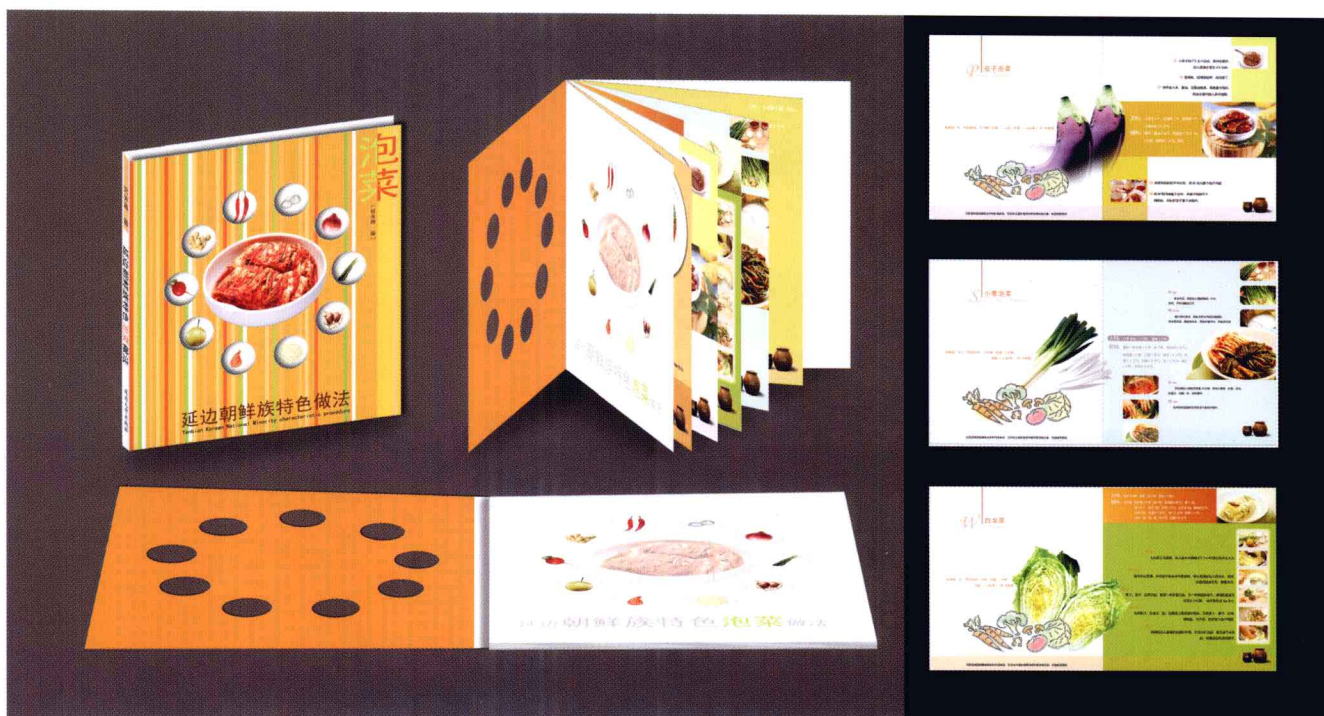

이
건
.
.
.

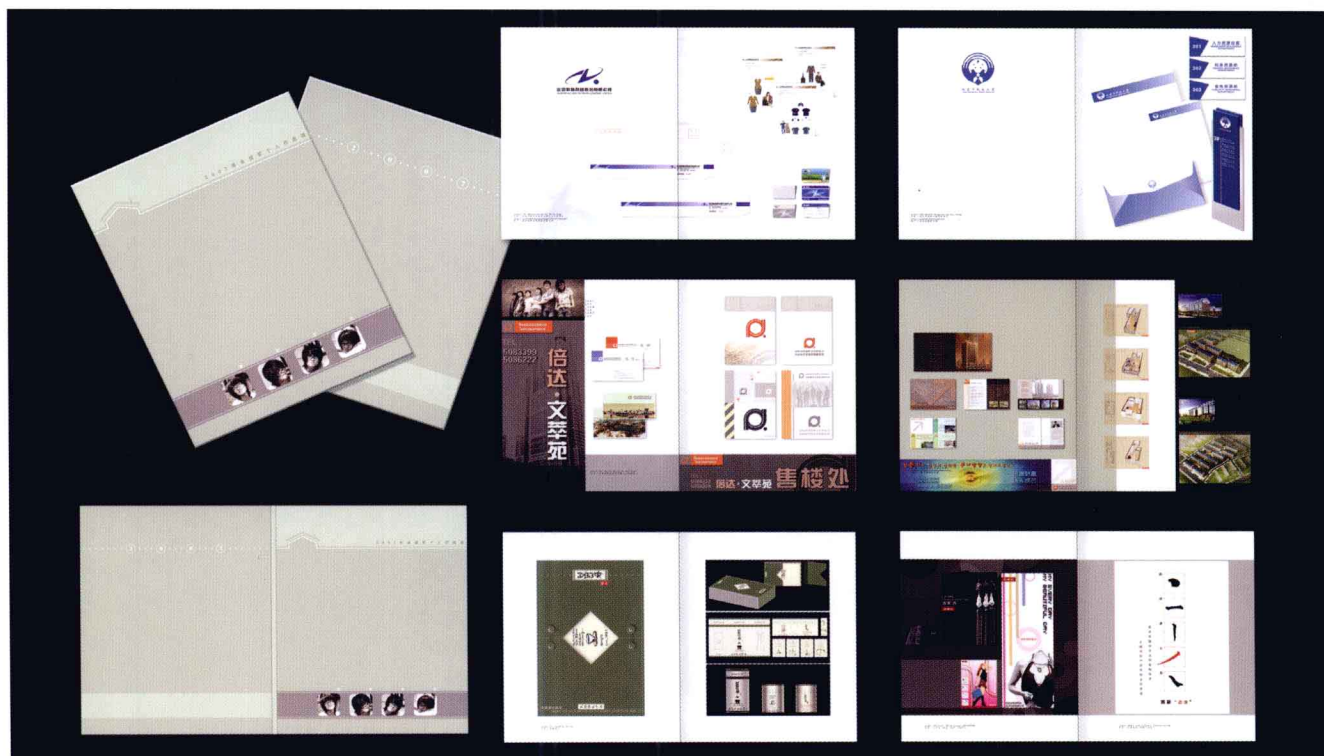
한번에 세어나가면 비
공으로 돌아와서 건물
자료를 직접이 아니건
배달을 하거나, 배급에
도 그렇고, 아니면 그
리할 것이다. 아니면 거
기만 변형과 불변성,
불변성도, 아니면 그
에고, 아니면 아니면
아니면 아니면 아니면
면 못만 아니면 아니면
불변 아니면 아니면

5. 样本设计、宣传手册设计、画册设计

6. 装帧设计、年报设计

7. 包装设计

8. 书籍插画设计、贺卡设计、请柬设计

9. P. O. P

