

职业教育岗位技能培训“双证书”课程系列教材
工业和信息化部 IT 职业 技 术 培 训 教 材

平面设计 实用教程

卓志宏 主编 刘松立 孙晓文 副主编

本书配有电子教学参考资料包
和智能化考试系统（试用版）

电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

内容简介

职业教育岗位技能培训“双证书”课程系列教材 工业和信息化部 IT 职业技术培训教材

平面设计实用教程

卓志宏 主编

刘松立 孙晓文 副主编

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书针对于在短时间内能够掌握计算机平面设计和图形图像处理操作技能的读者所编撰的培训教程,内容由平面设计基础、平面设计软件 Photoshop CS3、平面设计软件 Illustrator CS3 和平面设计软件 InDesign CS3 四个部分组成。

全书共分为 11 章,主要包括平面设计概论、平面设计构图基础、平面设计与商业营销的企业 CI 系统、平面设计中的 POP 广告、印前知识、在 Photoshop 中打造唯美艺术照片、利用 Photoshop 图像合成与特效制作珠宝广告、在 Illustrator 中制作丰富中心对称图案、在 Illustrator 中打造浪漫壁纸、在 InDesign 中设计制作汽车海报、在 InDesign 中设计制作时尚杂志。

本书注重操作技能的培训,力求用通俗易懂的语言使读者尽快掌握平面设计的基础知识与 Photoshop CS3、Illustrator CS3、InDesign CS3 软件的应用。本书适合作为计算机平面设计初学者的自学教程,也可以作为各类计算机平面设计培训班的培训教程和大中专院校相关专业学生的实用参考资料。

本书配有电子教学参考资料包和智能化考试系统(试用版),详见课程体系介绍。

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

平面设计实用教程 / 卓志宏主编. —北京: 电子工业出版社, 2010.3

工业和信息化部 IT 职业技术培训教材

ISBN 978-7-121-10412-1

I. 平… II. 卓… III. 平面设计—技术培训—教材 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 028298 号

策划编辑: 关雅莉

责任编辑: 杨 波

印 刷: 北京市天竺颖华印刷厂

装 订: 三河市鑫金马印装有限公司

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: 787×1092 1/16 印张: 19.75 字数: 505.6 千字 彩插: 4 页

印 次: 2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 4 000 册 定价: 34.60 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。

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

服务热线: (010) 88258888。

前 言

工业和信息化部职业教育教学指导委员会 (<http://hzw.phei.com.cn>) 由教育部职业教育与成人教育司、工业和信息化部人事司批准成立, 由全国工业和信息化行业企业及职业教育工作者、专家等组成, 开展工业和信息化职业教育的理论与实践研究、指导、交流、协作等工作。接受中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司、工业和信息化部人事司的业务指导和监督管理。

针对当前职业学校的 IT 相关专业课程设置与社会需求之间存在的差距, 用人单位职业技能教育的适用性不强这一难题, 工业和信息化部电子行业职业技能鉴定指导中心, 致力于培养中国 IT 技能紧缺型实用人才, 通过建立面向岗位技能的课程体系, 以弥补在现有学校专业课程设置与社会岗位需求之间存在的空缺和差距, 开创了工业和信息化系统专业技能培训项目, 通过课程置换、院校合作的教学模式, 与全国的职业院校展开广泛合作。工业和信息化系统专业技能培训课程体系与工业和信息化部职业教育教学指导委员会的教研优势相结合, 以企业人才需求为中心, 学员择业为核心, 课程设计研发为重心, 共同设计并开发出“职业教育岗位技能培训‘双证书’课程体系”, 包括“办公自动化(OA)”、“Office 商务办公(B-OA)”、“网络应用(NA)”、“平面设计(PD)”、“网页设计(WD)”、“三维动画设计(3D)”、“网络安全(NS)”、“计算机系统维护(CM)”、“企业网络管理(NE)”、“政务管理与电子应用(EA)”、“电子商务管理与应用(EB)”等企业高需求人才的专业技能培训课程, 为广大职业学校的学生提供了一条结合企业岗位需求的职业教育和培训途径。

“职业教育岗位技能培训‘双证书’课程体系”, 除了提供课程设计及配套教材、师资培训之外, 还依托“工业和信息化系统专业技能培训项目”支持单位 MyDEC 专业教育机构, 应用 MyDEC 自主研发科学严谨的“MTS4.0 智能化考试系统”为广大职业学校提供专业课程的期末考试、学生专业能力测评及分析、就业推荐等实用的技术支持服务; 学生还可以根据就业的需求在获取毕业证书的同时也获取工业和信息化部“工业和信息化系统专业技能培训项目”的“工业和信息化系统专业技能证书”。

《平面设计实用教程》一书是“职业教育岗位技能培训‘双证书’课程体系”中“平面设计(PD)”课程的指定教材。该书以目前应用最为广泛的 Adobe 公司的平面设计软件为主线, 采用任务和案例相结合的编写方式, 以简明通俗的语言和生动真实的案例详细介绍了 Photoshop CS3、Illustrator CS3、InDesign CS3 软件这几个常用的平面设计软件, 并重点讲解各软件在平面设计和图形图像处理中的实际操作。通过本书的学习能让读者快速地应用以上软件做好自己的工作, 并达到各个软件综合应用的目的, 而不是花费大量的时间去孤立地学习菜单和命令, 从而提高工作效率, 提高其平面设计和图形图像处理技能。

参加本书编写的有: 卓志宏、刘松立、孙晓文、程远炳、王大印、宝力高、普宁、钟宏伟、马传连、赵树林、张龙、李南、王为、肖建芳、徐津、王庆华、马喜等。由于时间仓促加之水平有限, 书中如有差错及不足之处, 敬请广大专家和读者给予批评指正。

职业教育岗位技能培训“双证书”课程体系介绍

(1) 符合岗位用人标准的课程体系

工业和信息产业职业教育教学指导委员会和 MyDEC 专业教育机构的专家团队通过剖析企业岗位的用人标准，致力于培养中国 IT 技能紧缺型实用人才，通过研发面向岗位技能需求的课程体系，以弥补在现有学校专业课程设置与社会岗位需求之间存在的空缺和差距，向广大职业学校输出先进的教学理念。

我们在秉承传统教学管理理念的同时，增加了“意识教学”内容。所谓“意识教学”就是要在学生学习专业知识的过程中，培养学生的“职业意识”，了解所学的职业技能在企业中的实际应用形态、企业的适用类型、择业方向、择业技巧等，教学方式采用“企业模拟场景实训课”的形式。通过“职业意识”的培养，使学生更加清晰所学技能的实践用途，结合自身实际情况所应选择的企业类型与职位，使择业更具针对性；同时也有效地解决了学生择业恐惧感、择业排斥及择业盲目的问题，帮助学生建立择业自信心，提高择业成功率。

(2) MTS4.0 智能化考试系统

由 MyDEC 专业教育机构自主开发的 MTS4.0 智能化考试系统，采用理论与实践操作相结合的考试形式，通过实践考试平台的职业技能实际操作考核，重点评测应试人员的职业技能动手能力，更加准确地进行人才评价。

(3) HR 人力资源服务

MyDEC 人力资源专员是学生身边的职业顾问专家，根据学生的个人情况进行就业指导，协助学生从容地面对职场。MyDEC 人才网拥有丰富的就业信息，为学生美好的职业前途铺路，帮助学生筛选合适的工作机会，减少学生盲目投递简历所浪费的时间。对求职过程中失败的学生，我们将收集企业反馈信息，对学生进行再就业指导，使其改进自身不足或再求职应该注意的事项，帮助学生进行合理的职业生涯规划。

(4) 职业技能评测报告

根据学生在 MTS4.0 智能化考试系统下的各项评测数据，进行科学的统计与分析，通过与企业用人标准进行量化衡量，从而出具《职业技能评测报告》，以详细数据形式诠释学员所掌握职业技能中的优势与不足，帮助学员在面试过程中充分展示个人职业能力特点，帮助企业快速直观地了解拥有《职业技能评测报告》的人才职业技能水准。

职业技能评测报告
Vocational and technical evaluation report

No. BJ3010000175
Center No. 11002

办公自动化 OA Office XP / Word / Excel / PowerPoint / Access

Information	QA	Office XP / Word / Excel / PowerPoint / Access
Name: 王敏	评测知识点名称	掌握度
Candidate ID: 1201132196808264124	Excel 图表的应用	100%
Test System: MTS4.0	Word 段落、格式设置及排版使用	100%
Organization: MyDEC 专业教育机构	Word 对象的应用 (表格、图片、文本框)	100%
	Word 的基本操作	100%
	Excel 数据源的应用	90%
	Powerpoint 的图表、动画及声音的应用	80%

Test Results:
OA: excellent Theory 440 分 Practice 470 分

00051272 职业技能评测报告由 MyDEC 专业教育机构出具，请妥善保管，不得遗失。
Date Issued: 2011.12.20 09:09

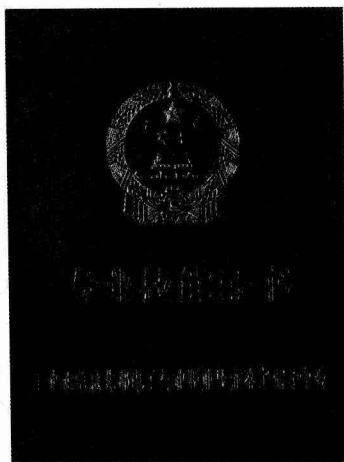
职业技能评测报告

Excel 图表的应用	掌握度 100%	Excel 数据源的应用	掌握度 90%
熟练掌握 Excel 中图表的应用，能够根据数据生成各种图表，并能对图表进行美化、修改、删除等操作。		熟练掌握 Excel 数据源的应用，能够根据数据生成各种图表，并能对图表进行美化、修改、删除等操作。	
Word 对象的应用 (表格、图片、文本框)	掌握度 100%	Word 段落、格式设置及排版使用	掌握度 100%
熟练掌握 Word 中表格、图片、文本框的应用，并能对表格、图片、文本框进行美化、修改、删除等操作。		熟练掌握 Word 段落、格式设置及排版使用，并能对段落、格式、排版进行美化、修改、删除等操作。	
Powerpoint 的基本操作及演示文稿的制作	掌握度 80%	Word 的基本操作	掌握度 80%
熟练掌握 PowerPoint 的基本操作，并能根据需求制作各种演示文稿。		熟练掌握 Word 的基本操作，并能根据需求制作各种文档。	

职业技能评测报告由 MyDEC 专业教育机构出具，请妥善保管，不得遗失。
Date Issued: 2011.12.20 09:09

(5) 权威证书的认可

学生可以在获取毕业证书的同时获取工业和信息化部“工业和信息化系统专业技能培训项目”的“工业和信息化系统专业技能证书”，有此需求的学校请直接与 MyDEC 专业教育机构联系。

工业和信息化系统 专业技能证书

编号: 0000057

MyDEC 专业教育机构 <http://www.mydec.net> 证书查询: <http://www.ceosta.org>

全国免费咨询电话: 400-880-2200

E-mail: cs@mydec.net

地址: 北京市朝阳区百子湾路 16 号金长安大厦 B 座二单元八层

(6) 丰富的教学资源

为了方便教学, 本书还配有教学指南和习题答案、电子教案及案例素材(电子版)和智能化考试系统(试用版), 请有此需要的教师登录华信教育资源网(<http://www.hxedu.com.cn>)下载或与电子工业出版社联系, 我们将免费为您提供。E-mail: hxedu@phei.com.cn。

目 录

第一部分 平面设计基础

第 1 章 平面设计概论	1
1.1 关于设计	1
1.1.1 设计的基本概念	1
1.1.2 设计的分类	2
1.2 平面构成	3
1.3 色彩构成	7
1.4 立体构成	10
习题	14
第 2 章 平面设计构图基础	16
2.1 构图知识	16
2.2 平面构图的形式美法则	16
2.3 构图的基本原理与形式	19
2.4 平面设计构图的构成要素	23
习题	24
第 3 章 平面设计与商业营销的企业 CI 系统	25
3.1 企业 CI 系统(企业形象)	25
3.2 CI 组成要素	25
3.3 VI 基础设计系统	26
3.4 VI 应用设计系统	29
习题	38
第 4 章 平面设计中的 POP 广告	39
4.1 POP 广告来源	39
4.2 POP 广告的特点	40
4.3 POP 广告的功能	40
4.4 POP 广告的分类	41
4.5 POP 广告常用工艺	45
4.6 POP 广告的应用	49
习题	50
第 5 章 印前知识	52
5.1 分辨率	52
5.2 图像的色彩模式	53

5.3 印刷流程	55
5.4 印刷纸的种类和大小	57
5.5 平面设计常用制作尺寸	59
5.6 印刷的种类及特点	60
习题	60

第二部分 平面设计软件 Photoshop CS3

第 6 章 在 Photoshop 中打造唯美艺术照片	62
6.1 熟悉 Photoshop CS3 的窗口界面	62
6.2 Photoshop 基础知识	67
6.3 Photoshop CS3 基本操作	68
6.4 使用工具选取图像	72
6.5 对图像色彩修饰调整	77
6.6 举一反三	81
实例 1 移动图像	81
实例 2 打造小美女艺术照片	83
知识拓展	85
习题	86
第 7 章 利用 Photoshop 图像合成与特效制作珠宝广告	88
7.1 图层面板和图层混合模式的应用	88
7.1.1 使用图层面板	88
7.1.2 更改图层的顺序	90
7.1.3 链接图层	91
7.1.4 创建调整图层与填充图层	94
7.1.5 创建图层组	97
7.1.6 利用图层样式制作特殊效果	98
7.1.7 利用混合模式制作图像效果	99
7.1.8 为图像添加图层蒙版	100
7.1.9 删除多余图层	101
7.2 通道的概念及相关操作	101
7.2.1 通道的使用	101
7.2.2 管理通道	102

7.2.3	混合颜色通道	103
7.2.4	专色通道	104
7.2.5	使用通道运算混合图层合成新 图像	105
7.3	蒙版的概念及相关操作	107
7.3.1	在快速蒙版模式中创建临时 蒙版	107
7.3.2	在图像中编辑蒙版	108
7.3.3	为图像应用蒙版	109
7.4	滤镜的应用及图像特效	110
7.4.1	风格化	111
7.4.2	画笔描边	112
7.4.3	模糊	114
7.4.4	扭曲	116
7.4.5	锐化	118
7.4.6	视频	119
7.4.7	素描	120
7.4.8	纹理	123
7.4.9	像素化	124
7.4.10	渲染	127
7.4.11	艺术效果	128
7.4.12	杂色	130
7.4.13	其他滤镜	132
7.5	使用动作和文件的批处理	134
7.5.1	使用动作面板	134
7.5.2	应用动作批处理图像	138
7.6	举一反三	141
	实例 1 给相片制作淡彩效果	141
	实例 2 珠宝广告	144
	知识拓展	148
	习题	149

第三部分 平面设计软件 Illustrator CS3

第 8 章 在 Illustrator 中制作丰富中心对称 图案

8.1	认识 Illustrator CS3 界面	151
8.1.1	Illustrator CS3 的工具箱	152
8.1.2	菜单栏	156
8.1.3	浮动面板	157
8.1.4	状态栏	158
8.2	绘图工具的使用	158

8.2.1	绘制开放式路径和闭合式 路径	158
8.2.2	绘制自由路径	158
8.2.3	编辑路径	161
8.2.4	编辑锚点	164
8.3	文字应用	166
8.3.1	设置字符格式	167
8.3.2	设置段落格式	170
8.3.3	文本绕图的应用	172
8.4	图形的管理	173
8.4.1	对象的变换操作	173
8.4.2	对齐与分布	180
8.4.3	创建组合	181
8.4.4	锁定与隐藏	181
8.5	举一反三	182
	实例 1 绘制丰富中心对称图案	182
	知识拓展	184
	习题	185

第 9 章 在 Illustrator 中打造浪漫壁纸... ..

9.1	路径颜色的设置	187
9.1.1	设置颜色	187
9.1.2	使用渐变网格工具	189
9.1.3	设置画笔	190
9.1.4	混合模式与不透明度	194
9.2	图层与蒙版的使用	197
9.2.1	图层	197
9.2.2	蒙版	197
9.3	滤镜效果	199
9.3.1	关于效果和滤镜	199
9.3.2	不可用的效果和滤镜命令	200
9.3.3	变形	200
9.3.4	扭曲和变换	201
9.3.5	转换为形状	202
9.3.6	风格化效果	203
9.4	符号的应用	204
9.4.1	使用符号面板	204
9.4.2	创建新符号	205
9.4.3	使用符号工具	206
9.5	应用图表	209
9.5.1	创建图表	209

9.5.2 编辑图表	211
9.5.3 创建图案图表	212
9.6 举一反三	213
实例 1 打造浪漫壁纸	213
知识拓展	218
习题	220

第四部分 平面设计软件 InDesign CS3

第 10 章 在 InDesign 中设计制作汽车

海报	221
10.1 InDesign CS3 的工作区	221
10.1.1 InDesign 概述	221
10.1.2 工作区域	222
10.1.3 InDesign 的菜单栏	224
10.1.4 使用工具箱	226
10.1.5 其他面板	226
10.1.6 InDesign 的核心功能	227
10.2 出版物的排版知识和相关操作	231
10.2.1 创建新的出版物	231
10.2.2 页面和跨页	231
10.2.3 添加页面	232
10.2.4 排列、复制和删除页面和跨页	232
10.2.5 添加页码和章节编号	233
10.2.6 定义章节页码	235
10.2.7 创建主页	235
10.2.8 关于图层	236
10.2.9 参考线	236
10.2.10 设置文档网格	238
10.2.11 在对象周围排文本	238
10.2.12 创建路径文字	240
10.2.13 调整路径文字位置	242
10.2.14 对路径文字应用效果	243
10.2.15 插入表	244
10.3 举一反三	245
实例 1 汽车海报	245
知识拓展	251
习题	251

第 11 章 在 InDesign 中设计制作时尚

杂志	253
11.1 文本操作和编辑	253

11.1.1 编辑文本	253
11.1.2 字符样式	256
11.1.3 段落样式	257
11.1.4 载入样式和应用样式	257
11.1.5 项目符号和编号	259
11.2 绘图的方法和技巧	260
11.2.1 绘制基本形状	260
11.2.2 使用铅笔工具绘制路径	261
11.2.3 使用钢笔工具进行绘制	261
11.2.4 创建复合形状	262
11.2.5 角选项	263
11.2.6 描边样式	264
11.2.7 渐变	265
11.2.8 透明度	266
11.3 文字适合图形的位置	267
11.3.1 段落线	267
11.3.2 图文绕排	268
11.3.3 将文本转换为轮廓	269
11.3.4 对象样式	269
11.3.5 放置路径文字	270
11.4 导入和导出对象	271
11.4.1 置入任何对象	271
11.4.2 图形文件格式	271
11.4.3 导出	272
11.4.4 链接与嵌入	272
11.5 对象的变换操作	273
11.5.1 变换基础	273
11.5.2 移动对象	274
11.5.3 缩放	275
11.5.4 旋转对象	276
11.5.5 翻转对象	277
11.5.6 切变对象	278
11.5.7 重复变换	278
11.5.8 锁定对象位置	279
11.5.9 对齐并分布对象	279
11.6 颜色面板的使用和管理	280
11.6.1 InDesign 中的颜色	280
11.6.2 “颜色”面板和拾色器	281
11.6.3 应用颜色和渐变	283
11.6.4 关于专色和印刷色	283
11.6.5 分色	284

11.6.6 油墨管理器.....	286	11.7.4 导出 PDF 文件	294
11.6.7 陷印.....	286	11.7.5 叠印检查	296
11.6.8 颜色管理.....	288	11.8 举一反三	297
11.7 出版物印刷需要做的设置.....	289	实例 1 时尚杂志的版式设计	297
11.7.1 导出 PDF 文件	290	知识拓展	303
11.7.2 Adobe PDF 预设.....	290	习题	304
11.7.3 PDF 出片设置要求	291		

第一部分 平面设计基础

第1章 平面设计概论

本章首先了解平面设计的基本概念和平面设计的分类；重点讲述了平面构成、色彩构成和立体构成这三大构成。读者可以理解在平面构成中的构成元素、构成形式；掌握色彩的混合规律、色彩的设计方法和色彩的应用。立体构成是属于三维的设计范畴，在这里是作为三大构成中不可缺少的一部分来讲述的。立体构成在现在的产品设计和室内、环境艺术设计中起着主导作用。

知识要点

- 平面设计的分类
- 平面构成
- 色彩构成
- 立体构成

1.1 关于设计

1.1.1 设计的基本概念

设计一词来源于英文“Design”，以中文来讲，则有“人为设定，先行计算，预估达成”的含意。设计在现实生活中的范围很广，包括很广的应用范围和门类：建筑、工业、环艺、装潢、展示、服装、平面设计等。平面广告设计作为设计的一个重要分支，由于它的广泛性与普遍性使之成为了解设计最为快捷的一种途径。

设计的范畴很广，本书主要是针对艺术设计进行学习的。传统的设计定义，现行的有多种叫法，“平面设计（graphics design）”、“视觉传达设计”、“装潢设计”……，这也许与平面设计的特点有很大的关系，因为设计无所不在、平面设计无所不在。从应用范围来讲，用来印刷的几乎都和平面设计有关；从功能来讲，“对视觉通过人自身进行调节达到某种程度的行为”，称之为视觉传达，即用视觉语言进行传递信息和表达观点。而装潢设计或装潢艺术设计则被公认为是极不准确的名称，带有片面性。因此现在统称为视觉传达设计，很多学校 and 美术院校在美术类的设计专业都以视觉传达系来命名。

平面设计，英文名称为 Graphic Design，Graphic 常被翻译为“图形”。因此，广义的平面设计，就是图形设计，指的是将不同的基本图形，按照一定的规则在平面上组合成图案。

当翻开一本版式明快，色彩跳跃，文字流畅设计精美的杂志，即使对其中的文字内容并没有什么兴趣，有些精致的广告也能吸引住观众。这就是平面设计的魅力，它能把一种概念，一种思想通过精美的构图、版式和色彩，传达给看到它的人。人们在不自觉地感知它、品味它的同时，也随之做出选择、判断和行动。

一个视觉作品的生存底线,应该看它是否具有感动他人的能量,是否顺利地传递出背后的信息,从这点来说它更像人际关系学,依靠魅力来征服对象。你的设计作品有抓住人心的魅力吗?是一见钟情式的还是水到渠成式的,是像一个温文尔雅的绅士,还是一个不修边幅的叛逆之子,或是治学严谨的学者?

狭义的平面设计是指经为印刷而进行的设计,因此又称为印刷设计,是商业设计的主要范围,如海报、报纸杂志广告、包装、标贴、编辑设计、封面、广告信函、说明书电影电视片头、影片广告等,如图 1-1 所示。

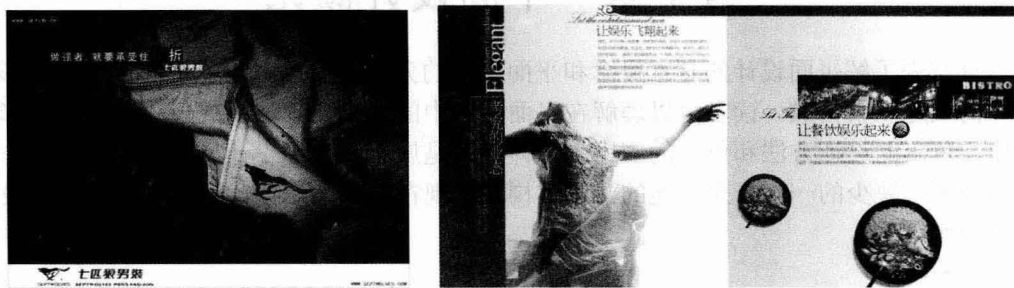

图1-1 海报和杂志广告

1.1.2 设计的分类

1. 视觉传达设计

视觉传达设计(Visual Communication Design)是指利用视觉符号来传递各种信息的设计,在这个过程中,设计师是信息的发送者,传达对象是信息的接受者。

视觉传达设计包括由文字、图形、象征符号等组成的传达内容;以广播、报纸、电视、杂志以及方兴未艾的互联网等传达媒体;以不同身份构成的特定传达受众3个部分,视觉传达设计的实践过程,就是如何协调好这3者之间关系的过程。

纵观人类历史,从古至今,人们一直在利用视觉符号进行信息传达,如我国史书上的结绳记事,以及契刻、图画等,都是为传达信息服务的。

2. 产品设计

产品设计包括立体造型基础、材料试验、民俗器具研究、家具用品设计、家用电器、首饰设计、品牌推广、公共环境设施设计等。产品的设计要具有人性化,要更方便、更易携带、更美观时尚,总之一要符合人的需要。

如图 1-2、图 1-3 和图 1-4 所示,是造型别致的椅子、灯具和餐具。

3. 环境设计

环境设计的对象涉及到自然生态环境、人工建筑环境、人文社会环境等各个领域,是依据自然、生态、社会与行为等科学的原则从事规划与设计,按照一定的公众参与程序来创作融合于特定公共环境的艺术作品,并以此来丰富、陶冶和提升公众审美经验的艺术。环境设计是一个充分控制人的生活环境品质的设计过程,也是一种改善人们使用与体验户外空间的艺术。

4. 展示设计

商业展示设计应用广泛,可分为展台设计、展架设计和展厅设计。如图 1-5 所示是化妆品的展示,如图 1-6 所示是迪奥化妆品的展台。

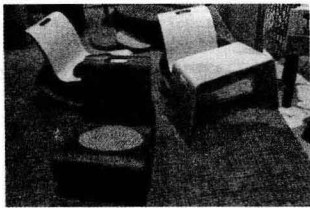

图1-2 椅子

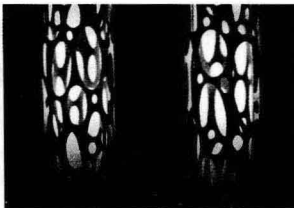

图1-3 灯具

图1-4 餐具

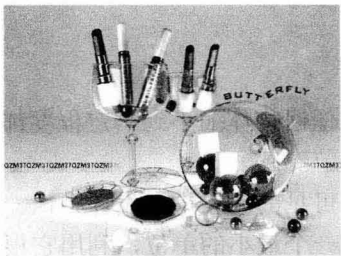

图1-5 化妆品展示

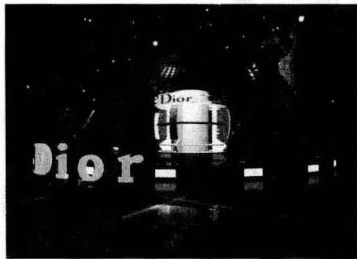

图1-6 展台

5. 服装设计

服装设计是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。服装所具有的实用功能与审美功能要求设计者首先要明确设计的目的,要根据穿着的对象、环境、场合、时间等基本条件去进行创造性的设想,寻求人、环境、服装的高度和谐。这就是通常说的服装设计必须考虑的前提条件——T. P. O. 原则。T. P. O. 三个字母分别代表 Time (时间)、Place (场合、环境)、Object (主体、着装者)。

如图 1-7 和图 1-8 所示是女士和男士服装设计图;如图 1-9 和 1-10 所示是女式服装和男式西装的展示。

图1-7 女士服装设计图

图1-8 男士服装设计图

图1-9 女式服装

图1-10 男式西装

1.2 平面构成

1. 构成的来源

构成设计作为现代设计的理念、形式基础,产生于 20 世纪初,有 3 个重要的源头,俄国十月革命后的构成主义运动,荷兰的风格派运动和以德国包豪斯设计学院为中心的设计运动。

相对于俄国的构成主义和荷兰的风格派,德国包豪斯无疑是影响最大的一个。虽然它是在前两者的基础上发展起来的,但它在现代设计的各个领域,从建筑设计、工业产品造型设计、平面设计、染织设计到家具设计,从理论到实践,乃至至于教学,全面地对现代设计的发

展做出了贡献。包豪斯的现代设计思想传遍世界每一所进步学校,影响力极大。特别是在艺术设计专业造型中著名三大构成:平面构成、色彩构成和立体构成,已成为艺术设计类学院的设计基础课。

2. 平面构成的概念

平面构成是以轮廓塑造形象,将不同的基本形按照一定的规则在平面上组合成图案。

3. 平面构成元素

概念元素(点、线、面)

点是最小的形象组成元素,是一切形态的基础。任何物体缩小到一定程度都会变成不同形态的点。点给人的感觉是生动、跳跃,会产生一种节奏感。

点、线、面的构成:形象是物体的外部特征,是可见的。在平面设计中,一组相同或相似的形象组成,其每一组成单位为基本形,基本形是一个最小的单位,利用它根据一定的构成原则排列、组合,便可得到好的构成效果。如图 1-11 所示,是点根据一定的构成原则排列、组合产生的构成效果。

相同长度的直线,在其两端设置不同的形状,给人以线段长短不同的错觉,如图 1-12 所示;如图 1-13 所示是线根据一定的构成原则排列、组合产生的构成效果。

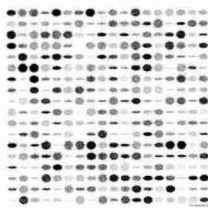

图1-11 形成面

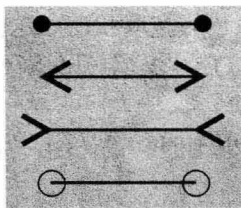

图1-12 线的视觉错觉

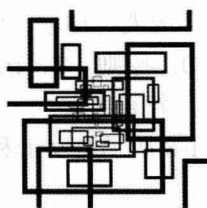
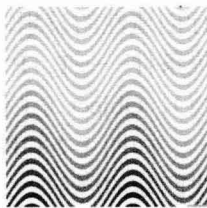

图1-13 线的视觉效果

线的连续移动形成面。规则的面给人以简洁、安定、秩序的感觉,不规则的面会产生活泼、生动的感觉。

视觉元素(形状、大小)

概念元素不在实际的设计中加以体现,它将是没有意义的。概念元素通常是通过视觉元素体现的,视觉元素包括图形的大小、形状、位置、方向、色彩、肌理等。

关系元素(是视觉元素的组合形式)

视觉元素在画面上如何组织、排列,是靠关系元素来决定的。关系元素包括:方向、位置、空间、重心等。

4. 平面构成的形式

(1) 平面构成的基本格式,基本格式大体分为:90°排列格式、45°排列格式、弧线排列格式、折线排列格式等,如图 1-14 所示。

(2) 重复构成格式,以一个基本形为主体在基本格式内重复排列,排列时可作方向、位置变化,具有很强的形式美感。简单重复构成和多元重复构成的格式如图 1-15 所示。

(3) 近似构成格式,有相似之处形体之间的构成,寓“变化”于“统一”之中是近似构成的特征,在设计中一般采用基本形之间的相加或相减来求得近似的基本形,如图 1-16

所示。

图1-14 平面构成的基本格式

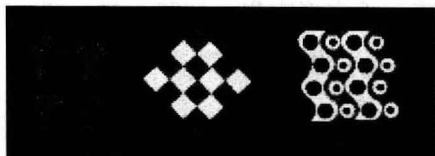

图1-15 简单重复构成和多元重复构成

(4) 渐变构成格式, 把基本形体按大小、方向、虚实、色彩等关系进行渐次变化、排列的构成格式。例如将三角渐变成圆等。将基本形状有规律地循序变动, 产生节奏感和韵律感。形象的大小、疏密、明暗等因素都能够达到渐变的效果, 如图 1-17 所示。

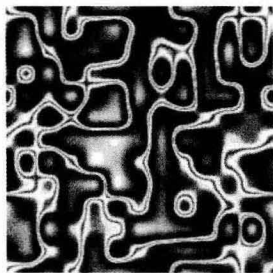

图1-16 近似构成

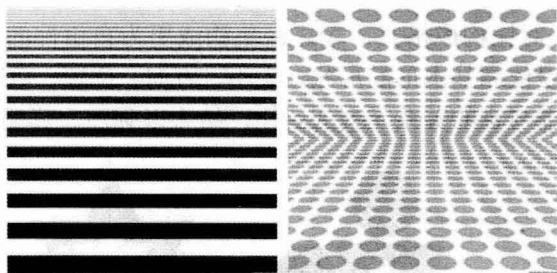

图1-17 渐变的构成格式

(5) 发射构成格式, 以一点或多点为中心, 呈向周围发射、扩散等视觉效果, 具有较强的动感及节奏感和视觉冲击运用, 不过都属于发射构成格式, 如图 1-18 所示。

(6) 空间构成格式。利用透视学中的视点、灭点、视平线等原理所求得平面上的空间形态, 如图 1-19 所示。

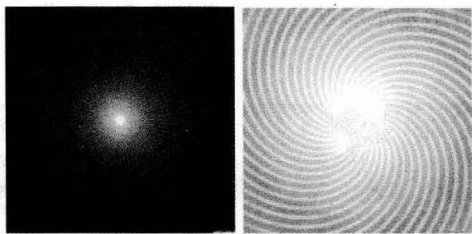

图1-18 发射构成格式

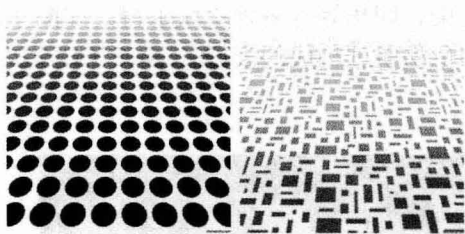

图1-19 空间的构成形式

(7) 特异构成格式, 是在一种较为有规律的形态中进行小部分的变异, 以突破某种较为规范的单调的构成格式, 如图 1-20 所示是特异构成格式在广告中的运用。

(8) 分割构成格式。包括等形分割(形式较为严谨)、等量分割(只求比例的一致, 不须求得型的统一)和自由分割(特点灵活、自由), 如图 1-21 所示。

图1-20 特异构成的应用

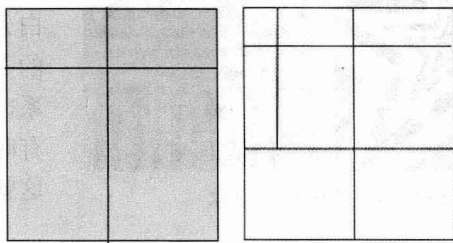

图1-21 自由分割

(9) 密集构成格式, 密集构成是指比较自由性的构成格式, 包括基本形的密集、预置形密集与无定形密集, 如图 1-22、图 1-23 和图 1-24 所示。

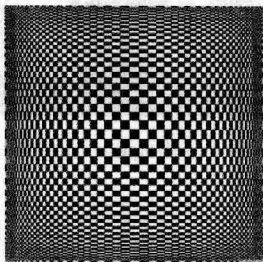

图1-22 基本形的密集

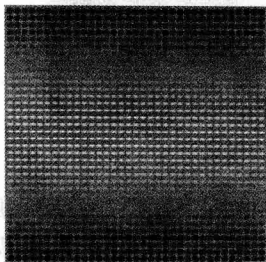

图1-23 预置形密集

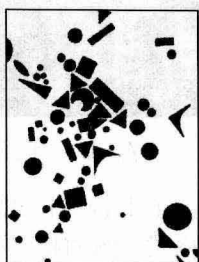

图1-24 无定形的密集

(10) 对比构成格式, 较之密集构成更为自由性的构成, 称为对比构成。此种构成不以骨骼线而仅依靠基本形的形状、大小、方向、位置、色彩、肌理等的对比, 以及重心、空间、有与无、虚与实的关系元素的对比, 给人以强烈、鲜明的感觉, 如图 1-25 所示。

图1-25 对比构成

(11) 肌理构成格式, 凡凭视觉即可分辨的物体表面之纹理, 称为肌理, 以肌理为构成的设计, 就是肌理构成。此种构成多利用照相制版技术, 也可用描绘、喷洒、熏炙、擦刮、拼贴、渍染、印拓等等多种手段求得。如图 1-26 所示是水墨法肌理构成的表现; 如图 1-27 所示是蜡色法肌理构成的表现。

图1-26 水墨法肌理构成

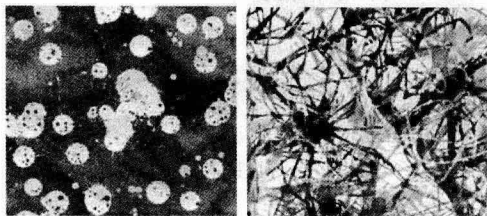

图1-27 蜡色法肌理构成

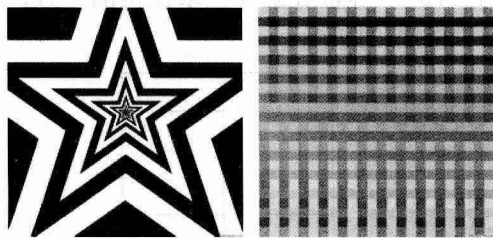

图1-28 图底反转现象

(12) 图与底构成格式, 图与底存在一种对比、衬托之中产生出来的关系。自然界中蓝天白云、红花绿叶都反映了一种对比与衬托之间的关系。在平面设计中图与底是密不可分的关系, 有时是反转的关系。图与底的反转现象: 有时候图与底的特征十分相似, 不容易区别, 这就是图底的翻转现象, 如图 1-28 所示。

1.3 色彩构成

色彩构成是一个比较系统和完整的认识色彩理论、掌握色彩形式法则的艺术设计专业独立的基础科目,它是探讨色彩物理、生理和心理特征,通过调整色彩关系以获得良好色彩组合的学说,是具有方法论意义的构成体系之一。色彩构成还能够丰富学生的设计思维、提高审美的判断能力和倡导创新的变革精神,学习和掌握色彩构成直接关系到今后设计作品中色彩修养和创意水平的高低。

1. 色彩的概念

色的认识

色彩是视觉传达力最活跃的因素。色彩的识别性、象征性、传达力都能影响到设计作品的最终传达效果,因此色彩的应用既要美化设计作品,还要科学、准确。

色彩的属性(有彩色系和无彩色系)

但凡肉眼所看到的大千世界物象的外貌,归纳起来除形体而外的还有黑白和彩色两个因素。色彩学上将这两个因素归纳为无彩色系和有彩色系。

有彩色系当然指所有的自然界千变万化的色彩,如红、黄、蓝、紫、橙等;无彩色系是指没有色彩,就是黑、白、灰。在颜料中,灰色是由黑和白的不同比例混合而成的不同程度的灰。无彩色系指具有一种特质——明度,如图1-29所示。

图1-29 色彩的属性

色彩属性的三要素(色相、明度、纯度)

色彩的三要素指色相、明度、纯度。这3个属性即独立存在,又相互制约。

(1) 色相是指色彩的相貌,是色彩显而易见的最大特征。红、橙、黄、绿、蓝、紫为基本色相。

(2) 明度是指色彩的明暗、深浅、浓淡的程度。同一色相由于明度的变化也会产生不同的色彩。如:深兰、浅兰等颜色。任何色彩加入白色都会提高明度,加入黑色则会降低明度。

(3) 纯度是指色彩的色素的纯净和饱和程度。一个颜色含灰量越少,这个颜色越饱和,纯度也就越高。在一种色彩中加入其他颜色,纯度就会降低。

色彩的其他属性

(1) 色调是指画面中总是由具有某种内在联系的各种色彩组成一个完整、统一的整体,形成画面色彩总的趋向,称为色调。

(2) 色性是指色彩的冷暖倾向。

色彩对比

色彩的对比是指两种或两种以上的色彩并置时,由于相互影响而产生的差别。色彩对比现象是无限丰富和复杂的,基本上可以归纳为9种对比关系:色相对比、明度对比、纯度对比、冷暖对比、补色对比、同时对比、连续对比、边界对比和面积对比。

2. 色彩的混合规律

色彩混合就是把两种或数种颜色通过调和以获得所需要颜色的方法。