

设计

DESIGN

平面技能

吴晨荣 著

SHANGHAISHU DIANCHUBAN SHECHUBAN

上海书店出版社

设计

平面技能

吴晨荣 著

具有创意的优秀平面设计广告是广大专业人员关注和研究的对象

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

设计平面技能/吴晨荣编著. —上海: 上海书店出版社,
2003.8

ISBN 7-80678-109-9

I. 设... II. 吴... III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第058321号

设计平面技能

作 者 吴晨荣
出版发行 世纪出版集团
上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc
责任编辑 童辰翊
技术编辑 吴 放
经 销 新华书店上海发行所
印 刷 上海财经大学印刷厂
开 本 889×1194mm 1/16
印 张 3
印 数 0001—5000
版 次 2003年8月第一版 2003年8月第一次印刷
书 号 ISBN 7-80678-109-9/J·64
定 价 16.00元

序

随着时代的进步，经济的增长和现代科学技术的突飞猛进，不仅大大改善了人类的物质生活，也使得人们的生活观念发生了巨大的变化。人们追求生活的更美与舒适已越来越成为时尚与共识，由此设计业在今天已成为一门重要的热点职业。

平面设计在设计领域中作为一项最广泛、最基础的工作，具有特殊的重要意义。它不仅是一项独立的设计形态，在人们的实际生活中得到广泛的运用，同时它还是其他一切设计形态的切入点与基础，对于它的全面掌握，可以使我们有效地建立起对于其他设计形态的审美的调度能力与经验的判断，这对于每一个设计工作者来讲不仅是必须的，而且是极为重要的。

为此我们根据平面设计的基本规律与要求，从最基础与专业的角度入手，编写了这本平面设计技能读物，目的就是为了给广大设计爱好者，特别是有志于报考艺术设计专业的学生提供一种有效的学习方式，掌握基本的平面设计技能。

愿本书能给你的学习带来帮助和进步。

目 录

● 概论.....	1
平面设计的范围与类别.....	2
平面设计的程序与基本要求.....	4
学习工具准备.....	6
● 平面设计基础	
平面设计的视觉要素与构成要素.....	8
平面设计的图形.....	10
平面设计的色彩.....	14
平面设计的编排.....	18
平面设计的视觉流程.....	23
平面设计的形式美原则.....	25
● 平面设计的应用	
图案设计.....	27
纺织品美术设计.....	29
装饰画设计.....	30
招贴广告设计.....	32
书籍装帧设计.....	34
包装装潢设计.....	36
● 设计参考	
图案.....	38
纺织品美术.....	39
装饰画.....	40
招贴广告.....	41
书籍封面.....	42
包装.....	43
后记.....	44

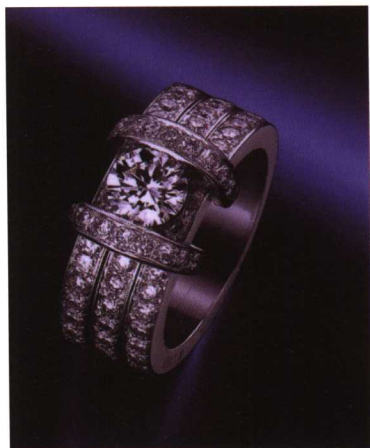
设计是一项知识型的创造性工作，它具有非常明确的实用目的，它注重功用、注重经济、注重形式、注重美观、注重材质。

平面设计是设计中一种独立的形态，也是其他设计形态的基础，所以对于它的学习与掌握对每一位设计师来讲都是极其重要的。平面设计的任务就是按照一定内容的需要和审美的规律，运用各种视觉要素和构成要素，将各种文字、图形及其他视觉形象加以组合编排的一种视觉传达设计方式。从平面设计的学习内容看，它主要涉及到以下三个方面：第一就是要对平面的视觉元素如图形、字体、色彩进行研究；第二就是要掌握平面的编排构成规律与形式美的原则；第三就是要结合具体的设计内容与类别及绘制要求进行设计。只有通过这些严格、规范而专业的学习，系统地掌握平面设计的规律和方法，培养正确的分析、判断与设计表现能力，才能获得初步的平面设计知识，并为今后的更进一步的深入学习和在实际工作中的运用和发挥无尽的创造力打下坚实的基础。

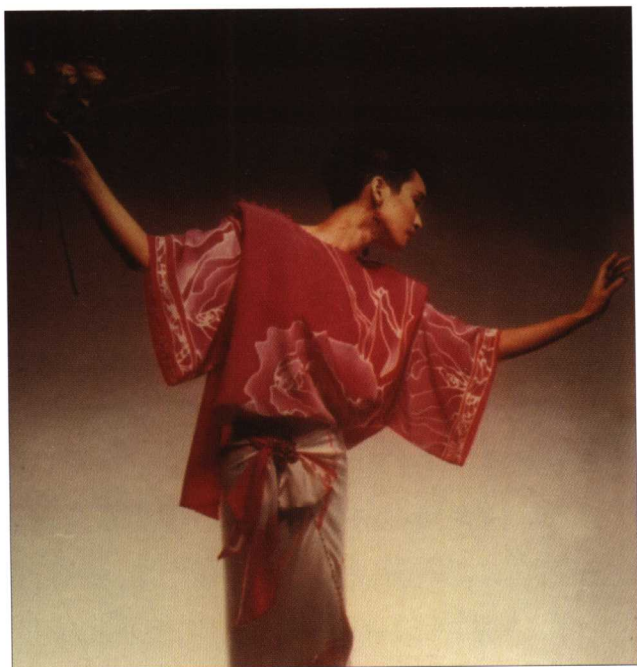

设计的分类

现代设计已涵盖了我们现实生活的每一个领域，现代设计按科目可分为广告设计、环境设计、产品造型设计、服装设计、纺织品设计、形象设计、饰品设计等。按媒介形态可分为平面设计（二维空间）、立体设计（三维空间）和活动设计（四维空间）。

饰品设计

服装设计

环境设计

平面设计的范围

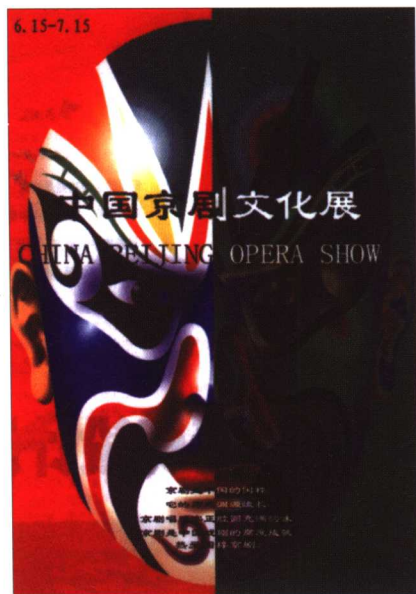
平面设计又称装潢设计或装潢美术设计，而在国际上则一般把平面设计称为视觉传达设计，这些不同的名称从不同角度说明了平面设计的一些性质。平面设计是主要以平面印刷品等作为媒介，以传达商业、文化等各类信息为

主要目的的设计。它一方面具有装饰与美化的功能，另一方面也具备运用视觉形象传达各种信息的功能，所以平面设计的范围相当宽泛，它的设计方式实质已渗透到一切科目的设计之中。

平面设计的类别

在现代社会生活领域中明确属于平面设计类别的有包装设计、书籍装帧设计、图案设计、纺织品美术设计、装饰画设计、标志字体设计、插图设计、各种广告设计（如招贴、路牌、报刊杂志等设计）以及各种样本、宣传册等印刷品设计、网页设计等等。

招贴设计

包装设计

书籍封面设计

广告设计

而图案、平面构成、色彩构成、装饰变形、编排设计、计算机设计软件应用等课程的学习,则是完整而系统地掌握平面设计技能的最有效的基础。

纺织品设计

设计黑稿

先涂大面积底色

再形成画面主体色调

最后涂各种对比色

平面设计的程序

1、析题：首先要分析与思考所要设计作品的主题和要求是什么，然后要明确所要设计的类别是什么，是包装还是招贴或其他。

2、构思：根据内容与类别的要求可进行多种方案的构思，然后可根据自己所掌握的素材与能力，选择最佳设计方案。

3、草图：根据构思在纸上用铅笔将方案表达出来，并不断完善其图形、组合形式直到满意为止。

4、正稿：把草稿纸上的设计转移到正稿上的方法是拷贝。拷贝的方法可用拷贝纸描稿、反面涂黑色铅笔后用硬笔刻画而得。然后再涂色。涂色时应先涂面积大的色块，再涂面积小的色块，这样有利于控制画面的色调，然后再画点缀色，最后勾线。

5、调整：作品完稿后如有充裕时间，可再仔细调整一些不合适的色彩及修整一些粗糙的边缘线。

要点：

1、析题一定要准确，不要匆匆而搞错要求，其中包括作品的尺寸。

2、设计的原创性很重要，但要正确评估自己的设计表达能力。

3、设计的素材积累很重要，任何设计都会对自己有启发或借鉴。所以平时要多看、多想、多动手画一些图形，这对于你的设计创作是很有用的，特别是在考试的时候，但绝对不要抄袭。

平面设计的基本要求

影响一幅作品优劣的因素是作品主题内容的准确性及画面的直观视觉效果。画面的视觉效果好坏则主要由画面的色彩与图形决定,因此一幅好的作品必须要符合下列要求:

- 1、主题鲜明准确并具有很好的创意构思;
- 2、画面各视觉元素造型饱满、形态优美、构图合理平衡、编排得当;
- 3、作品形式感强,具有明确的视觉美感;
- 4、画面配色要恰当并具有调和而丰富的色彩关系;
- 5、具有精良的绘制效果,涂色纯洁平整、边线光洁挺拔、勾线均匀而富有弹性。

视觉效果明晰的电脑设计稿 (沈 沉)

绘制精良的手工稿

要点:

设计创作要把握好三关:

第一为内容关:最好要有不同凡响的创意,如没有把握,则一定要符合内容而切题,千万要避免文不对题。

第二为配色关:色彩是非常直观的视觉影响,要掌握一些基本的色彩理论与调和方法。

第三为绘制关:一幅作品有了好的创意与恰当的配色,还需有精良的绘制,绘制不当往往会大大影响画面的效果而使你失分。

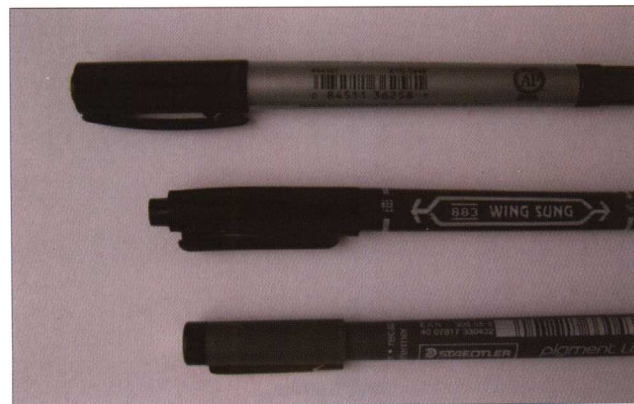
设计绘制表达是整个设计创作过程中一个重要的环节,也是作者设计创作思想的最终体现。要实现设计的最佳表达,工具的合理选择与使用也是极为重要的。根据平面设计的特点下面推荐一些常用的工具。

水粉笔与底纹笔

描笔与衣纹笔

墨色勾线笔

笔

铅笔: 用于绘草稿及制作正稿使用,宜选用 H、HB、B, 这些铅笔的硬软适中。

底纹笔或水粉笔: 用于涂绘底色或大面积色块。底纹笔可选用 3 厘米左右, 水粉笔选用 6~10 号。

描笔或衣纹笔: 描笔一般选用 6~8 号比较适当, 既可填色又可勾线, 使用方便。并备大小不同的衣纹笔, 也可作填色与勾线。

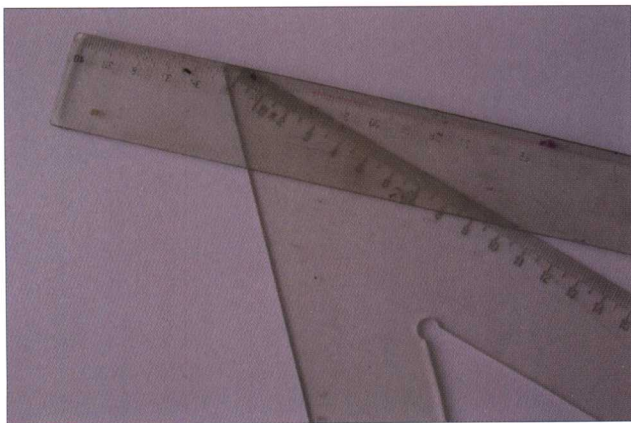
水性勾线笔: 可选用中粗水性黑色勾线笔替代描笔勾线。

纸

卡纸与绘图纸: 卡纸与绘图纸是绘制设计正稿的用纸, 是一般院校用于考试的常用纸。

草稿纸: 一般的白纸即可, 用于绘制构思稿与草稿。

拷贝纸: 选用硫酸纸或其他透明或半透明的纸作拷贝。

直尺与三角尺

尺

直尺与三角尺：根据画幅大小要求选择用尺，一般常用为25 - 30厘米的三角尺与直尺。

曲线尺：用于画弧曲线使用。

仪规

直线笔：又称鸭嘴笔，用于画直线。

圆规：用于绘制圆的图形。

颜料

广告色或水粉色：广告色与水粉色为常用的设计绘制用颜料，它是一种可用水稀释、调和的颜料，具有覆盖性强、便于修改、使用方便的特点，是平面设计常用的颜色。

相关工具

橡皮：应选用硬软适中擦力较强的橡皮。

调色盒：用于调色和蓄色，作设计的调色盒最好要单独使用，如与色彩写生混合使用颜色会搞脏。

针筒：准备一支小针筒，在配色时注水稀释颜料，既方便又适用。

水瓶：用于洗笔。

擦布：用于擦笔。

电吹风：在制图过程中如遇天气不好，先着的色不干，则后面的颜色不能上，可以用电吹风吹干。

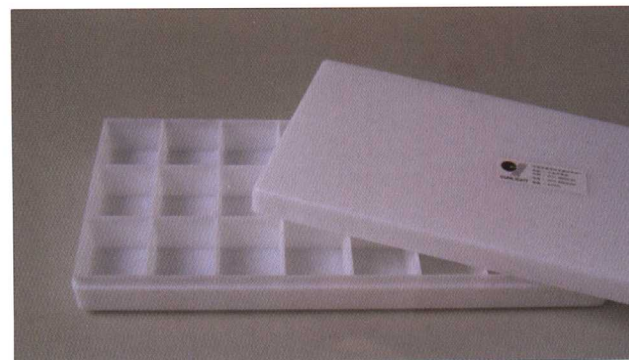
水粉色与广告色

圆规

直线笔（鸭嘴巴笔）

调色盒

平面设计的视觉要素与构成要素

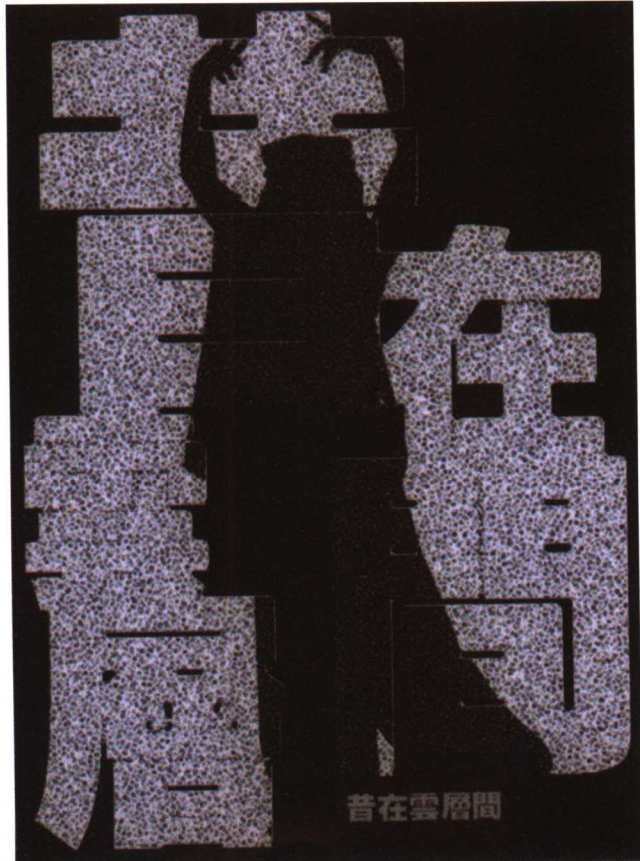
在具体的平面设计中，无论是招贴广告，还是路牌、产品样本，或是包装设计，都少不了组织要素。所谓要素就是指各种素材与其结合的方式，一般可分为视觉要素与构成要素，它们是一切视觉艺术的基础，其作用和地位就像人类语言中的词汇与语法一样。

平面设计的视觉要素

视觉要素就是指在视觉上可以辨别的形态，形是一切视觉要素的基础，不能想象脱离了色彩与肌理而存在的形。

属于视觉要素的内容：

- 1、画面大小；
- 2、画面色彩；
- 3、画面肌理；
- 4、画面外形。

图形形成肌理

直观的各种视觉要素

注意点

1、外形的概念是非常宽泛而丰富的，它包括图形（可以是绘画、摄影、图表等，也可以是各种设计的形）、文字（标题、标语、文案等）、轮廓（即边框）等一切内容所形成或组成的视觉形态。

2、肌理的基本构成要素是点、线、面、色调以及各种粗细、质感不一的纹理，任何在画面上的视觉形象（图形、文字和底色）我们都可以把它看成是一种肌理。

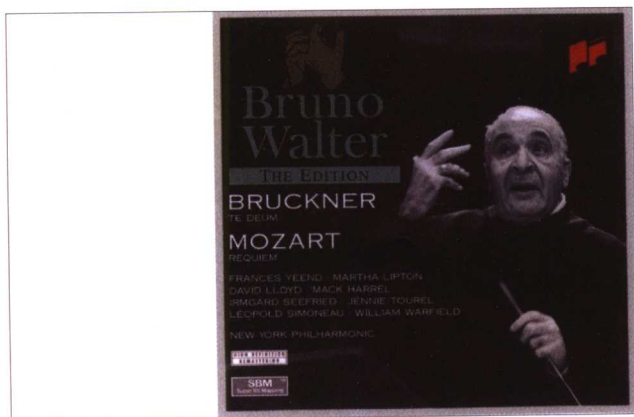
平面设计的构成要素

构成要素就是指在设计中将视觉要素置于特定的空间中结合形态与方式。

属于构成要素的内容：

1、空间：每一件平面设计都有一个特定的空间，让设计者将设计置于其中。

2、骨格：在设计平面作品时，首先要确定骨格。骨格就是构成画面的骨架与格式，就像人的身体一样，用骨架支撑全身。

妥善处理各种构成要素的作品

3、动势：画面上的动势是设计者要认识并加以运用的重要构成要素。

4、组合：组合就是设计师对画面中各局部视觉要素之间关系的组织处理。

5、层次：画面中各元素之间的主次关系。

6、织体：织体是指从整个画面或整个设计角度来思考处理所形成的各部分各要素之间的关系。

重复与重叠构成

三角形骨架构成

(作者：李婧)

从平面设计的角度而言,形的概念内涵而丰富,除了色彩肌理等变化外,形还可以分为具象形和抽象形,单一形和组合形,有机形和无机形等等。它们之间同时存在着内在的联系,各种形在一定的条件下可以互相转化——点可以变线,线可以变面,具象的形包含抽象的因素,抽象的形可以成为具象的一部分。这对于我们在平面创作设计实践中正确而灵活地运用形是非常重要的。

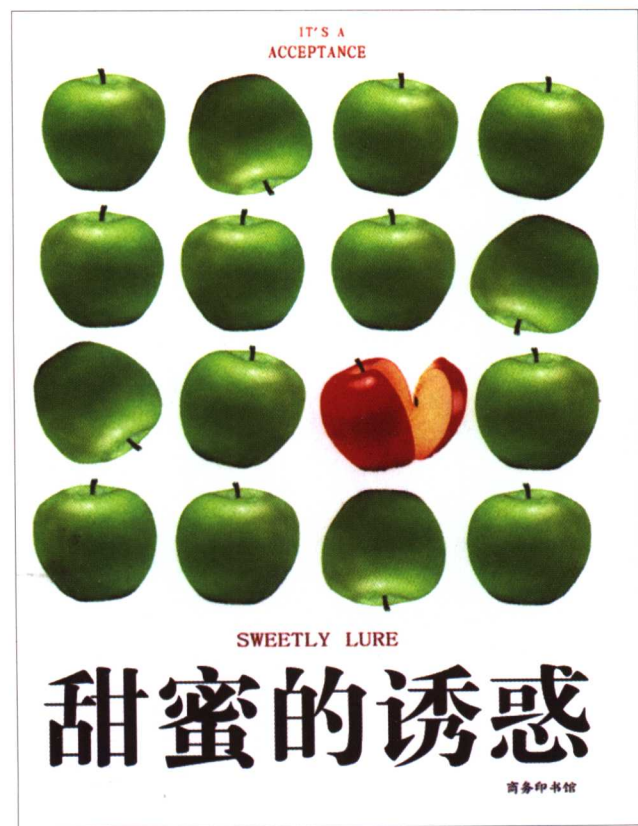
形的分类可以从不同角度进行,我们一般可从基本形与形的变化两个角度来研究。

基本形

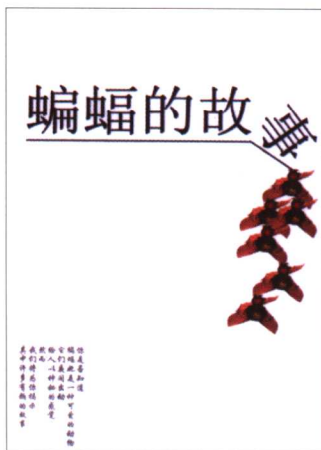
基本形就是构成图形的基本单位,点、线、面就是最基本的形。

点

点是最基本的形,从平面设计的意义讲,点可以是一个字,也可以是一个图片或一块色,点可以以任何一种形态出现。点与线及面的关系是相对的与可变的,在一定条件下它们之间可以相互转换。

点的相对意义与作用

点与线的关系

点与面的关系

要点

点往往被用来作为画龙点睛之笔,成为画面的中心。也可以和其他形态组合,起着平衡画面的作用,填补一定的空间,点缀和活跃画面的气氛。

线的分割作用

线

线是点移动的轨迹,但从造型意义来说,线具有位置、长度和移动的宽度。

线的性质在平面设计中是多样的,线有形状、色彩、肌理等多种变化。线可以是明晰的实线,也有虚线(如与内容相关的文字排列所形成的线)。线可以是有形的,同样也可以是无形的,如在编排设计中的轴线、骨格线等,他们可以组合理顺各种图像和文字在视觉上的关系。另外线同时也可以构成各种装饰要素以及各种形态的外轮廓,起着界定、分割画面的作用。

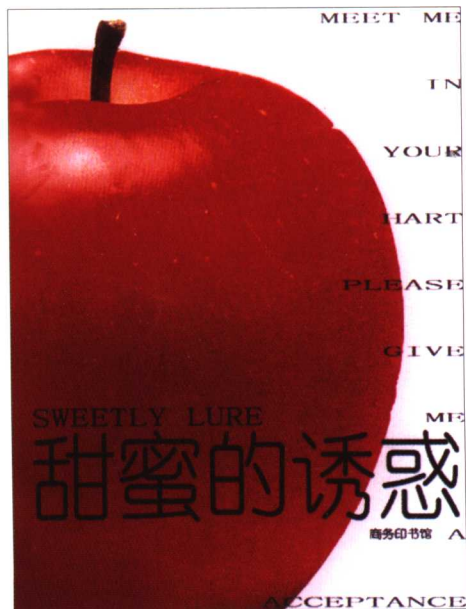
面

面是线的移动轨迹和发展延续,是各种基本形态中最富有变化的视觉要素。

在具体的平面设计中,面的表现也包容了各种色彩、肌理等方面的变化。同时,面的形态对整个画面的影响较大,它往往是整个平面设计中最重要的部分,如同一个人的躯体,因此在整个平面视觉设计中具有比较关键与举足轻重的作用。同时,与点及线一样,面也是相对的,在一定的空间条件下它会转换角色。

点与面的结合与作用

面的主体作用

形的变化

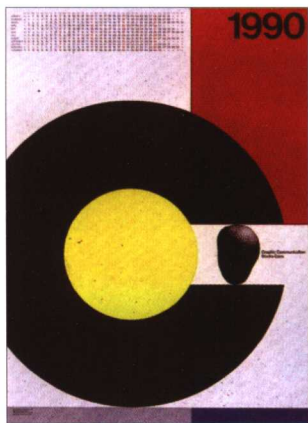
图形的变化与设计是平面设计中一个非常重要的内容。形的创意与变化是无穷的,不同性质的形对平面设计具有决定性的影响。

1、从内容看有直叙形和创意形

直叙形就是人们用已知的图形来表达,而创意形则是由设计者创造的具有特定意义的图形。

感性形作品

理性形作品

这是一幅底纹抽象形与主体具象形相结合的作品

别具一格的创意图形

2、从表述看有感性形与理性形

感性的形就是以感性的方法创造的形,如手书的文字、插图等。理性的形则是用理性的方法创造的形,如通过数学、几何等方法确定的形。前者审美标准注重自觉判断,后者强调理性分析。

抽象形与具象形

抽象形是一种无具体形象的图形,具象形则是具有具体物象形象的图形。

注意点

1、创意形在作品的表达上往往能起非常引人注目与思想的效果,是一种难度比较高的图形,关键在于设计者的思想。

2、抽象形与具象形之间没有绝对界限,具象物象的局部可以放大而变得抽象,而抽象物象的整体可以分解为具象物象的片断。