

国家示范性高等职业院校重点建设专业教材 (计算机类)

卓越系列

平面设计基础

主 编 丁 力

天津大学出版社
TIANJIN UNIVERSITY PRESS

卓越系列·国家示范性高等职业院校重点建设专业教材(计算机类)

平面设计基础

主 编 丁 力

天津大学出版社

TIANJIN UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书以平面设计要求为目的,以图形设计理念为基础,把对图片的具体讲解与美术设计理论相结合,通过科普的形式来阐述平面设计的基础。

本书按照平面设计基础、平面构成、色彩构成、立体构成、装饰图案与装饰绘画、文字设计、造型美学的顺序,结合实际工作经验,采用“科普”这一新颖的编写形式对平面设计理论进行系统化的讲解。全书内容丰富,层次清晰,图文并茂,突出实用性。以谈心交流的形式、口语化的语言讲解知识,生动活泼,贴近生活,易于学生接受,是本书最大的特色。使用本教材能够增强学生理解平面设计作品内涵和审美的能力,并且对其今后的专业学习也会有很大的帮助。

本书可作为高职高专教材,也可作为高等艺术院校非计算机专业的选修教材,还可作为平面设计培训的辅导教材。

图书在版编目(CIP)数据

平面设计基础/丁力主编. —天津:天津大学出版社,
2009. 2

(卓越系列)

国家示范性高等职业院校重点建设专业教材. 计算机类
ISBN 978-7-5618-2920-2

I. 平… II. 丁… III. 平面设计 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 006378 号

出版发行 天津大学出版社

出 版 人 杨欢

地 址 天津市卫津路 92 号天津大学内(邮编:300072)

电 话 发行部:022-27403647 邮购部:022-27402742

网 址 www.tjup.com

印 刷 北京广益印刷有限公司

经 销 全国各地新华书店

开 本 169mm × 239mm

印 张 7

字 数 144 千

版 次 2009 年 2 月第 1 版

印 次 2009 年 2 月第 1 次

印 数 1 - 4 000

定 价 30.00 元

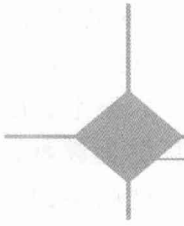
凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,烦请向我社发行部门联系调换

版权所有 侵权必究

卓越系列·国家示范性高等职业院校重点建设专业教材(计算机类)

编审委员会

- 主任: 丁桂芝 天津职业大学电子信息工程学院 院长/教授
教育部高职高专计算机类专业教学指导委员会委员
- 邱钦伦 中国软件行业协会教育与培训委员会 秘书长
教育部高职高专计算机类专业教学指导委员会委员
- 杨 欢 天津大学出版社 社长
- 副主任: 徐孝凯 中央广播电视大学 教授
教育部高职高专计算机类专业教学指导委员会委员
- 安志远 北华航天工业学院计算机科学与工程系 主任/教授
教育部高职高专计算机类专业教学指导委员会委员
- 高文胜 天津职业大学电子信息工程学院多媒体专业 客座教授
天津指南针多媒体设计中心 总经理
- 李韵琴 中国电子技术标准化研究所 副主任/高级工程师
- 委员(按姓氏音序排列):
- 陈卓慧 北京南天软件有限公司 总经理助理
- 崔宝英 天津七所信息技术有限公司 总经理/高级工程师
- 郭轶群 日立信息系统有限公司系统开发部 主任
- 郝 玲 天津职业大学电子信息工程学院多媒体专业 主任/高级工程师
- 胡万进 北京中关村软件园发展有限责任公司 副总经理
- 李春兰 天津南开创园信息技术有限公司 副总经理
- 李宏力 天津职业大学电子信息工程学院网络技术专业 主任/副教授
- 李 勤 天津职业大学电子信息工程学院软件技术专业 主任/副教授
- 刘世峰 北京交通大学 博士/副教授
教育部高职高专计算机类专业教学指导委员会委员
- 刘 忠 文思创新软件技术(北京)有限公司 副总裁
- 彭 强 北京软通动力信息技术有限公司 副总裁
- 孙健雄 天津道可道物流信息网络技术有限公司 总经理
- 吴子东 天津大学职业技术教育学院 院长助理/副教授
- 杨学全 保定职业技术学院计算机信息工程系 主任/副教授
- 张凤生 河北软件职业技术学院网络工程系 主任/教授
- 张 昕 廊坊职业技术学院计算机科学与工程系 主任/副教授
- 赵家华 天津职业大学电子信息工程学院嵌入式专业 主任/高级工程师
- 周 明 天津青年职业学院电子工程系 主任/副教授

总序

“卓越系列·国家示范性高等职业院校重点建设专业教材(计算机类)”(以下简称“卓越系列教材”)是为适应我国当前的高等职业教育发展形势,配合国家示范性高等职业院校建设计划,以国家首批示范性高等职业院校建设单位之一——天津职业大学为载体而开发的一批与专业人才培养方案捆绑、体现工学结合思想的教材。

为更好地做好“卓越系列教材”的策划、编写等工作,由天津职业大学电子信息工程学院院长丁桂芝教授牵头,专门成立了由高职高专院校的教师和企业、研究院所、行业协会、培训机构的专家共同组成的教材编审委员会。教材编审委员会的核心组成员为丁桂芝、邱钦伦、杨欢、徐孝凯、安志远、高文胜、李韵琴。核心组成员经过反复学习、深刻领会教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》(教高[2006]16号)及教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划 加快高等职业教育改革与发展的意见》(教高[2006]14号),就“卓越系列教材”的编写目的、编写思想、编写风格、体系构建方式等方面达成了如下共识。

1. 核心组成员发挥各自优势,物色、推荐“卓越系列教材”编审委员会成员和教材主编,组成工学结合作者团队。作者团队首先要学习、领会教高[2006]16号文件和教高[2006]14号文件精神,转变教育观念,树立高等职业教育必须走工学结合之路的思想。校企合作,共同开发适合国家示范性高等职业院校建设计划的教学资源。

2. “卓越系列教材”与国家示范校专业建设方案捆绑,力争成为专业教学标准体系和课程标准体系的载体。

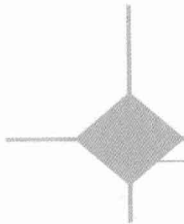
3. 教材风格按照课程性质分为理论+实验课程教材、职业训练课程教材、顶岗实习课程教材、有技术标准课程教材和课证融合课程教材等类型,不同类型教材反映了对学生不同的培养要求。

4. 教材内容融入成熟的技术标准,既兼顾学生取得相应的职业资格认证,又体现对学生职业素质的培养。

追求卓越是本系列教材的奋斗目标,为我国高等职业教育发展勇于实践、大胆创新是“卓越系列教材”编审委员会努力的方向。在国家教育方针、政策引导下,在各位编审委员会成员和作者团队的协同工作下,在天津大学出版社的大力支持下,向社会奉献一套“示范性”的高质量教材,不仅是我们的美好愿望,也必须变成我们工作的实际行动。通过此举,衷心希望能够为我国职业教育的发展贡献自己的微薄力量。

借“卓越系列教材”出版之际,向长期以来给予“卓越系列教材”编审委员会全体成员帮助、鼓励、支持的前辈、专家、学者、业界朋友以及幕后支持的家人们表示衷心感谢!

“卓越系列教材”编审委员会
2008年1月于天津

前言

本书是一本面向平面设计行业,具有科普概念,将美术设计理论与实际应用相结合的教材。

全书采用科普的写作方式,以新颖的编写理念为指导,将平面设计理论作为基础,以现实中的设计项目为背景,通过图片实例讲解,系统地阐述平面设计领域中相关知识及具体的应用方法。该书具有很强的实用性和可操作性,可以帮助读者在平面设计理论和设计技巧方面得到很大的提高。

全书共分为8章,分别从“平面设计师的工作要求、设计流程、应用领域”等方面进行解读,所述内容基本涵盖了解决实际工作中常见问题的方法。书中相关内容均配有具体图片,以丰富视觉感受,其生动、活泼的语言文字,易于让学生对本书产生兴趣,从而加强教学效果。此外,书中精心组织的典型案例图片,也有较高的学习、参考和借鉴价值。

各章的主要内容如下:

第1章 平面设计概述

第2章 平面构成概述

第3章 文字设计

第4章 装饰图案与装饰绘画

第5章 版面设计基础

第6章 色彩构成与设计

第7章 立体构成与设计

第8章 造型美学

本书系统地总结了笔者的体会,希望可以帮助读者获得更多的知识,也衷心希望广大读者能够从中受益。

本教材由丁力主编,参加编写的有高文胜、张树龙、李湘逸。在编写过程中参考了大量资料,其中部分被列在参考文献中。书稿完成后,丁桂芝、孟祥双、郝玲、杨蓓、侯松霞、王维、安捷、武珉、王继华、姜茜等帮助阅读过全部或部分书稿,并对书稿提出了修改意见和建议,在此向以上同仁表示衷心感谢。

由于时间仓促及作者水平有限,书中难免有错误和不妥之处,敬请广大读者提出宝贵意见。同时欢迎广大读者通过天津指南针多媒体设计中心网站与作者交流,网站提供了解答题的留言板和案例下载。网站网址为:www.gaowensheng.com。

作者

2008年10月

目 录

1

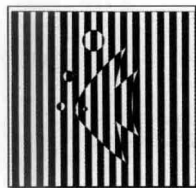
平面设计概述

- 1.1 了解平面设计 (2)
- 1.2 平面设计之路 (3)
- 1.3 平面视觉的科学 (3)
- 1.4 平面设计的一般流程 (4)
- 1.5 平面设计的发展 (5)
- 你收获了多少 (7)

2

平面构成概述

- 2.1 平面构成概述 (9)
- 2.2 平面构成的基本形式 (11)
- 2.3 平面构成的图形想象与应用 (14)
- 你收获了多少 (15)

3

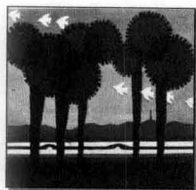
文字设计

- 3.1 汉字简史 (17)
- 3.2 字体设计的原则 (17)
- 3.3 常用字体 (20)
- 3.4 基本字体设计 (24)
- 3.5 创意字体设计 (26)
- 3.6 外文字体设计 (31)
- 你收获了多少 (35)

4

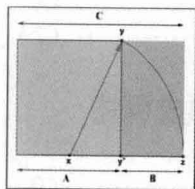
装饰图案与装饰绘画

- 4.1 初识图案 (37)
- 4.2 图案设计的要点 (38)
- 4.3 图案设计的形式美表现 (38)
- 4.4 图案设计与色彩 (39)
- 4.5 图案的构成形式 (41)
- 你收获了多少 (43)

5

版面设计基础

- 5.1 编排与版面 (45)
- 5.2 设计版面的常见问题 (48)
- 5.3 版面设计构图 (49)
- 5.4 文字的编排 (53)
- 5.5 图形的编排 (55)
- 你收获了多少 (56)

6

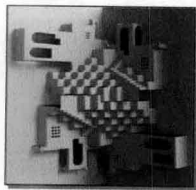
色彩构成与设计

- 6.1 色彩构成基础 (58)
- 6.2 平面设计中色彩的运用 (71)
- 6.3 平面设计中的色彩要素与应用 (74)
- 6.4 平面设计中的配色方案 (76)
- 你收获了多少 (78)

7

立体构成与设计

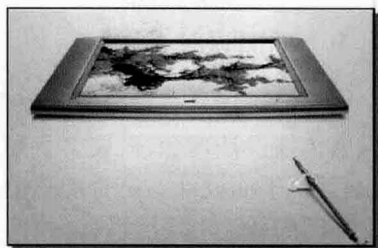
- 7.1 立体构成的基本知识 (80)
- 7.2 立体构成形态的表现形式 (82)
- 你收获了多少 (83)

8.1 “造型基础”与设计	(85)
8.2 造型问题的处理程序	(86)
8.3 信息知识的集合	(87)
8.4 造型与形态	(88)
8.5 设计与形态	(92)
你收获了多少	(93)

参考文献	(94)
------------	------

平面设计概述

核心应用知识

- ☑ 了解平面设计及其分类
- ☑ 学习如何成为优秀的设计师

当今的世界需要设计,所以设计的领域在日渐扩大,以中国为例,目前正规设计学院多达 700 余所,而且数量还在不断地增加。

本书的讲解过程偏向于平面设计方向,分别介绍了平面设计的知识结构、技巧、设计元素、手法和风格等内容,并总结了设计师个人职业生涯中那些具有普遍意义和作用的经验,从而让设计人员明白自己必须具备的知识结构、素养、原则、职业道德以及责任等。

1.1 了解平面设计

了解平面设计的定义和概念是了解设计的第一步,这将有助于了解一名准平面设计师的职责范围。

1.1.1 平面设计的定义

如果说设计是有目的的策划,那平面设计就是策划形式之一。平面设计需要视觉元素传播设计理念,需要文字和图形传达信息,使人们通过视觉元素了解设想和计划,这就是平面设计。是否能感动他人,是否能顺利传递背后的信息,是一个视觉作品生存的底线。

从功能来讲,平面设计可以用视觉语言传递信息和表达观点(视觉传达)。从分类来讲,可分为形象系统设计、字体设计、包装设计、海报/招贴设计……此外,还有商业设计(如图 1.1 所示)和艺术设计(如图 1.2 所示)等。

图 1.1 商业设计

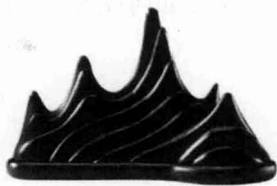

图 1.2 艺术设计

1.1.2 平面设计的特征

设计是科技与艺术的结合,是商业社会的产物,既要符合审美性又要具有实用性。它不仅是装饰,更是一种需要。

设计需要不断完善,其关键之处就在于发现,要做到这一点,只有不断地深入感受和体验。

1.2 平面设计之路

学习设计可以有很多不同的路,因为设计是多元化的知识结构。此外,曾经的阅历会影响你对设计的认识。

1.2.1 你确认要进入这一领域吗?

设计师的多元化知识结构必将要求设计人员具有多元化的知识及信息获取方式。

第一步:从认识点、线、面开始,学习平面、色彩、立体三大构成及透视学等基础。同时,还需要你具备客观视觉经验,建立理性思维基础,掌握视觉的生理学规律,了解设计元素概念。

第二步:掌握准确表达视觉图形的能力,因为绘画是平面设计的基础。

第三步:学习传统课程,如陶艺、版画、水彩、书法、国画、黑白画等,这些将加强你的动手能力、表现能力和审美能力,更为关键的是让你明白什么是艺术,同时发现你自己的个性。当然,这并非一朝一夕的功夫,而是需要长期的过程。

第四步:通过前面对基础知识的学习,你已经进入了设计的模仿阶段,换个说法就是“从理论的学习转为向优秀设计师学习”,这也是一个长期的过程。

1.2.2 你能成为优秀出众的设计师吗?

(1)成功的设计师应具备以下几点:强烈敏锐的感受能力,发明创造的能力,对作品的美学鉴定能力,对设计构想的表达能力,具备全面的专业技能。

(2)现代设计师必须具有宽广的文化视角、深邃的智慧和丰富的知识,还须具备创新的精神。设计作品应考虑社会反映效果,力求对社会有益。起码你应当明白,优秀的设计师应有“自己”的手法、清晰的形象、合乎逻辑的观点。

(3)设计师一定要自信,坚信个人信仰、经验、眼光、品味,不盲从、不浮躁,治学态度严谨,不为个性而个性,不为设计而设计。

(4)决定设计师设计水平的是你人格的完善程度,程度越高,能力越强,所以设计师必须注重个人的修养。

(5)设计师要在不断学习和实践中提高,开阔视野、触类旁通是学习平面设计的重要特点。

(6)设计师应该认真看待民族传统和文化。

1.3 平面视觉的科学

设计是视觉经验的科学,它包括不能人为而改变的(生理感受)和不确定因素

(个人喜好、性格)两方面。

1. 相对稳定的方面

这主要是指生理上的视觉和知觉,是人生理机能的本能反应。作为设计师,你应该对这些知识充分了解、灵活运用。

2. 不稳定的方面

不稳定的方面主要是指情感、素质、品位、阅历等。在设计过程中,需要你具备一定的判断和把握能力。

设计必须具有科学的思维方法,在相同中找到差别,在不同当中找到共同点,能掌握和运用各种思维方法。

1.4 平面设计的一般流程

平面设计是有计划、有步骤、渐进式不断完善的过程,设计的成功与否很大程度上取决于理念是否准确、考虑是否完善,而完善又取决于态度。

1. 市场调查

市场调查是了解事物的过程,设计需要有目的的和完整的调查,这是设计的开始和基础。

2. 内容分析

内容分析包括主题和具体内容两部分,是设计师进行设计前的基本材料。

3. 确定理念

构思立意是设计的第一步,在设计中思路比一切都重要。理念一向独立于设计之上。

4. 调整视觉元素

设计中的每个元素都有传递和加强传递信息的目的。平面设计就是把不同元素进行有机结合的过程,善于调整视觉元素是设计师必备的能力之一。

5. 选择表现手法

手法即是技巧。在视觉产品泛滥的今天,要把信息传递出去,可以尝试以下几种方法。

(1) 运用传统美学完整表现设计方式。

(2) 运用新奇的方式(包括在材料上)。

(3) 运用众多的广告投放。

上述三种方法都能达到目的,而具体到不同的设计,要选择哪一种,这取决于你的目的和目标群体及你个人的设计水平。

6. 平衡

平衡分为对称平衡和不对称平衡。它能带来视觉及心理的满足,是构图所需要的,是能否达到主题要求的关键。

7. 色彩

色彩可分为无彩色和有彩色两大类。前者如黑、白、灰,后者如红、黄、蓝等。你要创造出视觉兴奋的彩色来升华你的作品。

8. 风格

风格是一个设计师性格、喜好、阅历、修养的反映,也是其成熟的标志。

9. 检查制作

检查项目包括图形、字体、内文、色彩、编排、比例……要求视觉效果要赏心悦目,易于观众理解。

1.5 平面设计的发展

1.5.1 平面设计的当代发展

平面设计,来自英文“Graphic Design”一词。1922年美国设计师德维金斯在讲述自己的书籍装帧设计时第一次使用了这个词。第二次世界大战后,设计界开始使用和接受这一术语,在20世纪70年代后,这一术语得到广泛使用。从“Graphic”一词的词义看,它包含两方面内容:一是作为形容词,有图形、印刷、书写、绘画、雕刻的含义;二是作为名词,表示“说明性图画或图表”。在设计著述中,它又指版画和印刷术及通过复制手段而传播的图像图形。因此,平面设计又有图形设计、印刷设计、视觉传达设计之称。

平面设计的对象和范围限定在“二维”的空间维度之中。二维的设计主要是图形、文字等形象和信息要素的综合设计,其图形既可以是插图、摄影照片、纹样、标志、符号,也可以是整个平面设计作品,它用易为人所接受的艺术化的图形方式传达信息,实际上是一个信息表达和传达的图式系统。作为艺术设计中与二维的产品设计相对应的一个重要方面,它几乎包括了所有二维层面上的设计活动。

平面设计的一个显著特征是与现代印刷技术的结合,在一定意义上,它是近现代印刷技术发展的产物。从设计的本质上看,设计是面向大众的,传播是其本质之一,因而平面设计的传播和大众性至为重要,这可以说自古以来即是如此。印刷是一种复制方式和技术,早在新石器时代,人们已具有印刷复制的意识和追求,如陶器工艺上使用的印制技术、早期的封泥印都有相似的性质。汉代出现的印花技术是使用模版印制统一的纹样,这种方式用在书籍的生产中,便产生出了书籍的印刷术。

中国是发明印刷术的国家,有印刷就有设计的存在。因此,在现代工业的印刷产生以前,中国传统的印刷一直伴随着传统的平面设计活动。现代印刷技术的诞生,使平面设计进入了一个新的发展阶段,尤其是计算机作为设计工具,更带来了平面设计领域的一场革命。设计手段的变革,使平面设计的构成方式和表现形式甚至图式语言都发生了很大变化。

现代印刷和复制方式很多,与此相关的平面设计是该领域的主要内容,它包括书籍设计、包装设计、标志设计、企业形象设计、字体设计及其他出版物的设计等。“平面设计是把平面上的几个基本元素,包括图形、字体、文字、插图、色彩、标志等以符合视觉传达目的的方式组合起来,使之成为批量生产的印刷品,并具有进行准确视觉传达的功能,同时给观众以设计需要达到的视觉心理满足。”

平面设计的最终产品不一定就是平面的,如包装设计,它有平面设计,又有非平面的设计,按照已有装潢设计的分类,包装是装潢设计的重要领域,是商品进入流通领域的通行证。有商品便必须有包装,好的包装是一个好的商品完美的整体结构的一部分。包装是一种需要,是保护商品、美饰商品、宣传商品、有效存储、方便生产与运输、降低成本、便利销售与使用、增加商品存在价值的需要。包装的基本功能表现在保护功能、便利功能、商业功能、心理功能等方面。为适应各类商品的保护要求,在材料、强度、结构方面都需要有科学而精细的设计。便利功能主要是保障物品在流通过程中对运输、保存、销售、使用者的便利;商业功能表现在构造设计上的经济、合理、耐用以及外观设计的有效性;心理功能指商品包装在外观形体下对购买对象所造成的潜在影响,促进销售的进行。根据内在商品的不同,可以分成许多类,如食品包装、原料包装、织物包装、文具包装、五金机械包装等,也可分成工业包装、商业包装等几大类。包装材料以纸品、木材、玻璃、塑料、织物等为基质,不同材料可以制作出不同的效果。

平面设计的实用性,要求设计者从设计的预想计划起,就把作者、媒介、消费者或接受者纳入到一个整体系统之中来考虑,而且把可能产生的效益作为预设目标,以时代变革的步伐为节奏,通过现代大众传播媒介将信息以明确、易识别、易懂、形象的方式传达给受众,并使这种信息的传达在审美的、具有艺术欣赏性的过程中实现,这是平面设计师重要的职责之一。

1.5.2 平面设计的发展

在我国,平面设计有着辉煌的历史和传统。早在唐宋时期,印刷的设计已经具有显而易见的民族风格与传统。20 世纪上半叶,随着商品经济的发展,书籍装帧、商品包装、广告等设计已取得相当好的业绩,美术家同时也是设计家的现象是当时的一大特色。他们绘制照相背景、舞台布景,绘制月份牌和商业广告画,从事艺术设计的各项工作,尤其在装潢设计或者说是商业美术设计方面成绩最大。文学家、艺术家的参与使当时的设计具有很高的文化品位,如鲁迅、叶灵凤、闻一多等人就有设计语言简洁,格调高雅的书籍装帧设计。一些专业艺术设计家如陶元庆、张光宇、孙福熙等的设计已达到了很高的水准。20 世纪五六十年代的平面设计仍延续了上半叶的设计风格,这种风格既有民族传统特色,又有时代特征。20 世纪 80 年代,整个中国设计界在改革开放所带来的设计机遇和国内外优秀设计的影响和冲击下,进入了一个变革和转型的时期。

平面设计的变革与转型,是从模仿开始的。在 20 世纪 80 年代,模仿和学习的对象包括日本、我国港台地区和欧美。

20 世纪 80 年代初期,日本专业设计图书随着国外大量商品进入中国市场,成为艺术设计院系师生学习和依照的主要对象。

20 世纪 80 年代中期以后,我国港台地区的影响渐大,欧美的影响也逐渐取代了日本的影响,学习和模仿使中国的平面设计奠定了发展的又一基础。值得庆幸的是,中国平面设计界很快意识到了设计的民族性和设计的服务对象问题。

自 20 世纪 90 年代开始,一些有思想的设计师一方面向传统发展,另一方面向现代发展,并在中外设计交流中逐渐站稳了脚跟,并以具有民族风格和特色的设计作品在世界平面设计界崭露头角,使中国在世界平面设计界有了一席之地。

你收获了多少

- (1)平面设计的特征是什么?
- (2)平面设计的一般流程是什么?