

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材

A TREASURE HANDBOOK
OF DESIGN
GUIDE TO GRAPHIC
DESIGN

设计师掌中宝

平面设计实用手册

王亚非 韩晓曼 编著

普通高等教育“十一五”
国家级规划教材

A TREASURE HANDBOOK OF DESIGN
GUIDE TO GRAPHIC DESIGN

设计师掌中宝 平面设计实用手册

王亚非 韩晓曼 编著

辽宁美术出版社

策划：洪小冬

图书在版编目(CIP)数据

设计师掌中宝：平面设计实用手册/王亚非，韩晓曼
编著. —沈阳：辽宁美术出版社，2009.6

ISBN 978-7-5314-4266-0

I. 设… II. ①王…②韩… III. 平面设计—手册 IV.
J506-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第092534号

出 版 者：辽宁美术出版社

地 址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发 行 者：辽宁美术出版社

印 刷 者：辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/24

印 张：21

字 数：300千字

出版时间：2009年6月第1版

印刷时间：2009年6月第1次印刷

责任编辑：洪小冬

装帧设计：洪小冬

技术编辑：鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对：张亚迪

ISBN 978-7-5314-4266-0

定 价：58.00元

邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话：024-23835227

前 言

设计是伴随着工业革命和20世纪科技发展而产生的一门科学技术与文化艺术相结合的新兴产业。100多年来,设计早已渗透到现代社会的各个领域。设计的进步对时代的发展和经济的繁荣,甚至对人类生活的现代化,都起着巨大的推动作用,现代设计已经成为一个国家或地区社会进步和现代化水平的重要标志和寒暑表。改革开放以来,我国的市场经济得到了迅猛发展。经济发展,市场繁荣,人民生活富庶给我国的设计事业提供了更加广阔的发展空间。我们国家有史以来从未像今天这样重视设计,重视设计人才,20年来各种层次的设计教育在大江南北像雨后春笋般的蓬勃发展,大批艺术设计专业人才不断地充实到社会经济、文化生活等广泛领域,发挥着越来越多的积极作用。但是,中国的现代设计要想立于世界现代设计之林,还有待设计师们不断的努力和提高了,这将是设计界几代人共同奋斗的目标。

鲁迅美术学院成人教育学院院长王亚非教授和夫人韩晓曼多年从事设计教育,他们出于对青年学生与未来设计师的关怀和使命感,几年来出版了多卷设计基础和专业设计方面的专著,《设计师掌中宝》就是一部实用性极强的平面设计操作手册,30万字,900图例,内含信息量之大,是近年来不可多得的设计师案头必备工具书。亚非是我的学生,晓曼又是我同学的女儿,亚非说完成了第十本书一定要请我这启蒙老师做个总结,我欣然接受。我最了解我的学生,他们兢兢业业,不图名利作学问,二十年来,他们的成绩及对当代设计教育所做出的贡献早已被中国设计界认可和赞许。《设计师掌中宝》的问世,无疑将受到设计院校学生和青年设计师们的青睐,成为他们设计操作中的掌中宝,学习、工作中的良师益友。

中国包装技术协会理事
中国包协设计委员会副主任

曹铭勋

2000年8月20日

目 录

CONTENTS

前言

上篇

A 字体设计	1
一、字体设计三原则	1
二、标准汉字印刷体笔形结构分析	2
三、常用标点符号画法	6
四、汉字变体美术字设计的基本方法	8
五、拉丁字母结构分析	21
六、拉丁字变体美术字设计的基本方法	34
B 商业插图	44
一、商业插图技法设计的基本条件	44
二、写实绘画类商业插图技法	45
三、装饰设计类商业插图技法	61
C 标志设计	96
一、现代标志的设计导向	96
二、标志设计的构成形式	96
三、标志的标准化设计与制作	97
D 书籍装帧	110
一、书籍装帧中的主要构成要素	110
二、封面设计	116
三、版式设计	118
四、从装帧设计谈降低图书成本	119
E 包装设计	137
一、包装的功能与分类	137
二、包装设计定位	138
三、包装设计的构成要素	138
四、包装设计的构思与表现	140
五、包装结构设计	141
六、系列包装设计	145
F 平面广告设计	160
一、广告的分类	160
二、广告设计的基本要求	160
三、广告的设计程序	161
四、何谓广告创意	166

五、广告的设计构思	167
六、广告的设计导向	168
七、广告设计中的构成要素	168
八、广告标题	168
九、广告正文	177
十、平面广告设计的基本构图	177
十一、广告构图中的字体组合设计与排列	184
十二、广告构图中字体与空间的对比关系	187
十三、系列广告设计	187
十四、广告设计与视觉流程	192
十五、广告设计中的幽默表现	194
十六、广告设计中的情节意境表现	200
十七、广告设计中的形式美表现	202
十八、广告设计中的对比手法	211
十九、广告设计色彩琐谈	220
二十、广告设计常用艺术表现手法 10 例	221
二十一、报刊平面广告版面的优化处理	237
G POP 广告设计	265
一、放置方式 POP 的制作	268
二、组合方式 POP 的制作	270
三、悬挂方式 POP 的制作	271
四、展示方式 POP 的制作	272
五、手绘设计 POP 广告的制作程序与方法	274
H CI 设计(机构形象设计)	281
一、CI 的三大构成	281
二、VI 中的基本要素设计	282
三、VI 中的应用要素设计	286
四、CI 系统规范手册的主要内容	287

下篇

I 计算机印前制作输出常识	304
一、图像来源	304
二、文件的存储格式	308
三、图像解析度	309

四、色彩解析度	311
五、图形、图像颜色模式	312
六、输出前的色彩模式转换	312
七、怎样定义颜色名称和专色设定	312
八、什么是半色调	313
九、关于套印	313
十、怎样去除图像上的脏点	313
十一、淡网处理	314
十二、选择字体应注意哪些问题	315
十三、怎样在图像上预留出血和添加角线	316
十四、浅谈输出	317
十五、印前注意的事项	317
J 印刷基础知识	319
K 附件	328
1 书籍装帧形式要素名词术语速查	328
2 版式设计常用数据及计算与换算	331
3 纸型包装结构速查	336
4 中、英文常用印刷字体、字型、字号速查	351
5 线型粗细速查	387
6 中英校对改正符号对照表	388
7 中、美、国际标准信封规格速查	394
8 纸张克重、令重和吨令折算对照表	394
9 印张的计算方法	395
10 英、美纸度对照	395
11 中国、国际纸度A、B、C系列规格速查	397
12 纸张厚度一览表	398
13 各类出版物纸张开本规格速查	402
14 各类开本幅面尺寸表	423
15 印刷常用纸张品种、规格及用途	424
16 输入、输出专有名词术语速查	427
17 计算机平面设计(含滤镜效果)英汉常用词汇对照表	431
L 设计商业与道德	438
M CMYK印刷色标速查	475

A 字体设计

一、字体设计三原则

汉字的造型、结构和笔画，具有象形、指事、会意等特点。根据这些特点对汉字基本字形进行不同情调的艺术加工后形成的变体美术字，成为既表达文字意义，又表现文字形象的寓意图案，汉字本身的结构美是变体美术字的基础，同时要在这个基础上加以反复推敲，装饰美化。应当力求生动，确切地体现文字内容，以最简单、合理、朴实的手法表现文字装饰的最佳效果。

为了写好用好美术字，我们应该遵循下面三条原则：

1. 可读性

文字的基本结构是人类经过千百年来创制改进而约定俗成的，一般不能随意改变。美术字的字形结构也必须服从人们的认读习惯而适当装饰变化，使读者在瞬间即可认读，争取信息传递的最佳效果。这就要求在绘写时不能过分夸张变动字形结构，一般不可随意增减笔画，避免字体奇形怪状，难读难认。

2. 形式与内容的统一

美术字的形式感是和它所表达的内容紧密结合的。绘写时首先要从内容出发，结合文字内容进行艺术加工，使内容与形式完美地结合：生动、概括，突出表现文字内容的精神含义。

3. 时尚性和艺术性

美术字和其他艺术作品一样，应注意以其自身的艺术性去吸引和感染读者。如果美术字不美、格调低下或者形式陈旧，内容与形式不相符，那就不对了。在思想性和可读性的基础上要力求美术字的时尚性和艺术性，要美观大方，简而易读，避免矫揉造作过分夸张的不良倾向。

任何美术字都是以标准字体为基础变化而来的，没有较熟练的绘写标准字体的能力是绝写不出优质美术字的。因此，首先学写标准字，对创写变体美术字十分有益。在美术设计中，标准字体的实用范围越来越广泛，使用率大大超过变体美术字。标准字体给人一种现代感，庄重感。它规范化，标准化，信息传递效果最佳，任何变化美术字在传递信息容量方面都无法与标准字体相比。因此，从绘写基础与实用这两方面来看，首先掌握好基本标准字体的绘写是十分必要的。所谓标准字体是指印刷字体中的宋体字和黑体字等等。可以说所有变体美术字都是依据宋体和黑体的基本笔画结构变化而来的，掌握好基本的宋体和黑体字，变体美术字就容易掌握了。

二、标准汉字印刷体笔形结构分析

前边讲过,任何变体都是以宋、黑两种体为基础变化而成,包括一些印刷活字也是如此。下面我们就以老宋体和黑体为例,分析它的基本笔形结构及其规范画法。

1. 老宋体

横——横画一般要与字格上下边平行。横的起笔顶端应稍向右下倾斜并可稍宽,原则上不能有顿角。横粗与竖宽相比为1:4,横1竖4,个别多笔画的字可以1:3。横的收笔处有一个装饰角(顿角),装饰角的顶角为90度,整个角的高度与竖宽相等(图A-1-①)。

点——点有长点短点之分。点的所有边线均以弧线画成。点的最宽处相当于竖宽,最宽处应在整个点的底部,绝不可中间宽两头窄。点的方向性很强,大小也有变化,但不管怎样变,点的基本形要似水滴状(图A-1-②)。

横转竖——横画转向竖画的转角处留有顿角,这个角要比横画的顿角小一些,外形也与横画的顿角不同,请细看图例。还有少数部首有竖转向横的连笔结构,其转角在左下,也有顿角,与横转竖的顿角相似,稍小(图A-1-③)。

竖——竖宽在字格宽度中约占 $1/7 \sim 1/9$,与横画相比是4:1或3:1。竖画应该是垂直的,起笔顶边应向右下倾斜并留一小顿角。竖画的下半部应比上半部稍宽,底边向左下倾斜并略带弧度(图A-1-④)。

撇——撇分长撇和短撇。撇的起笔与竖相同,有小顿角。短撇弧度较小,在有些部首内几乎成楔形。长撇的中下部分由两条弧线构成。由于长撇的弧经常因字架结构而变化,所以要注意画好这两条弧线(图A-1-⑤)。

三点水——三点水的上两点与单独点的画法相同。下点实际上是一个挑点,起笔在下,收笔在上。整个挑点的长度不能少于底部圆弧直径的四倍。要注意挑点的方向,收笔处(挑点的尖)应在右上方。上两点的布局应与挑点上半部分平行排列(图A-1-⑥)。

右弯钩——起笔和上半部分结构与竖画相同。下半部分向右弯,收笔呈回钩。全部是用弧线造型(图A-1-⑦)。

回钩——即宝字盖右边的顿钩。整个外形由四条边线组成。其中三条直线,一条弧线,右下角作小弧,回钩的顶点要与宝字盖左边圆点的顶尖保持在同一水平线(图A-1-⑧)。

左弯钩——左弯钩也有长短之分,它与右弯钩的不同之处在起笔,右弯钩的起笔是平头,而左弯钩是尖的。左弯钩的全部边线均以弧线画成,钩的上边线长度不得少于竖宽(图A-1-⑨)。

竖钩——多数竖钩的起笔及中上部分与竖画相同。在底部转角处取竖宽的中心点为圆心画圆。钩的上边线以圆的上边为准作向左的平行线,钩的上边长度不得少于竖宽。钩的右下边与圆相切,底边向左下倾斜。钩的左半部分是以两条内、外弧线构成。钩尖一般是尖的,也可作一小弧与此相切构成钩尖(图A-1-⑩)。

平撇——平撇由三条边线构成。底边基本上是水平的,右边是倾斜的直线,起笔不留顿角,上边线呈缓弧。平撇一般是文字最上端的首笔(图A-1-⑪)。

提——提的三条边均是直线,不能有弯弧,要刚劲有力,呈楔形(图A-1-⑫)。

捺——捺的三条边全是弧线,起笔处是两条弧线的相交点。收笔处的底边线也是弧线。整个捺的最宽处与竖宽相等(图A-1-⑬)。

平捺——平捺的前半部分用两条弧线画成。起笔处一般呈尖状,也可以是圆角。如呈尖状,则以两条弧线的相交点为起笔,与捺画相同。如呈圆角则需在左

侧弧线的前端连接一条斜线，然后在右侧弧线与左侧斜线之间画一个小圆与之相接。平捺一般在文字的最底部(图A-1-⑭)。

折弯钩——折弯钩也称包钩。凡折弯钩起笔都是以横开始，然后转为竖，接下来向左略弯，最后向左回钩。折弯钩与竖钩不同，竖钩的上边是与竖呈90度转角，而折弯钩的上下两边均与圆弧相切(图A-1-⑮)。

竖弯钩——底部向右转弯，转弯处与竖钩的作法相同，只是方向调换向右。转弯后再向右伸展，这一段的运笔宽度最好不少于竖宽。然后向上挑钩。整个竖弯钩要用五个圆弧的边线互相组合构成，比较复杂(图A-1-⑯)。

(图A-1-①~⑯)宋体笔画结构分析

2. 黑体

横——总体看，黑体的所有笔画粗细基本均等。以横画为例，其粗细占字格高度的 $1/7 \sim 1/10$ 。笔画少的黑体字可适当粗些，笔画多的字则要均等减细。黑体的横从起笔到收笔均是方头方尾，没有任何饰角之类的东西，惟一有变化的就是两头较中间稍粗些，略向外扩张。这种扩张一定要从笔画中间向两头渐渐扩展，这样处理一方面可使笔画提些精神，还可以使笔画交叉处减少黑度，防止过于粗黑而显得臃肿(图 A-2-①)。

竖——黑体的竖画和宋体的竖基本相同。起笔顶边向右下倾斜，有一小顿角。竖宽占字格宽的 $1/7$ 左右。惟有不同的是起笔处比宋体竖稍宽，收笔处底边线基

(图 A-2-①~⑬) 黑体笔画结构分析

本水平，而宋体的底边线则是向左倾斜的弧线(图 A-2-②)。

平钩和回钩——黑体的平钩和回钩与宋体完全不同，这是由于黑体的笔画特征所决定的。外形粗壮醒目，简练明快，比较容易掌握。回钩有两种规范画法，一种是直接回钩，右侧形成楔尖；另一种是在右边另起笔做钩，右侧呈现一条短边线(图 A-2-③)。

点——外形方正，但两条长些的边线要略带弧形状，以表明点的方向性及方中有圆的柔性(图 A-2-④)。

短撇——可作点用，也可用于短撇。如用作短撇，要有适当弧度，起笔留一上顿角。如是点画则要四边呈直线，另外起笔比收笔处要宽些(图 A-2-⑤)。

(图 A-3)黑体字部首笔画结构图

(图 A-4)黑体字部首笔画结构图

提——与短撇相反方向运笔。起笔有顿角，四条边线笔直，不允许有弯，起笔处稍宽(图A-2-⑥)。

撇——撇的起笔与竖相同，起笔留顿角，收笔处稍宽。要画好两条长边线，要圆韧有力，注意弧度(图A-2-⑦)。

右弯钩——除钩的造型外，其他均与宋体的右弯钩相同。注意钩的画法(图A-2-⑧)。

捺——起笔处呈方头，不留顿角。收笔处与老宋体的捺基本相同(图A-2-⑨)。

平捺——起笔处呈方头，不留任何顿角。收笔与老宋体的平捺基本相同(图A-2-⑩)。

竖弯钩——除钩的造型外，其他均与宋体的竖弯钩画法相同(图A-2-⑪)。

竖钩——除钩的造型外，其他均与老宋体结构相同(图A-2-⑫)。

折弯钩——除横转竖的横部分和钩的造型外，其他均与老宋体相同(图A-2-⑬)。

黑体字的字型种类很多，之间各有些细小差别，但大的字架结构是一致的。黑体与老宋体的大部分部首及字架结构也是一致的，不同的就是基本笔画的造型。

黑体字部首笔画结构图(图A-3、4)。

三、常用标点符号画法

常有这种情况，文字写得很好，标点却写得不像样子，大小不均，形态各异，五花八门。为使标点符号也像文字一样达到规范化，本书将标点符号规范单独列为一节。

常用的标点符号有：句号、逗号、顿号、分号、冒号、问号、感叹号、引号、括号、省略号、破折号、书名号等等。标点不分字体，在宋、黑及其他印刷体中通用。多数标点都是以圆构成，但圆的直径又都不一样，总体看大致分三类：句号的圆最大，属第一类，逗号、引号以及感叹号上部的圆均属第二类，剩下的属于第三类(图A-5)。

句号——一个直径约占字格宽 $1/4$ 的空心正圆。圆线粗与宋体的横相等。排字时占一格，书写在字格内的左下方。

逗号——先画一个小圆，直径比句号稍小，然后在圆的右侧作弧线，弧线要与圆的右侧边自然相接，弧线的长度要长于圆的直径，不得太短，弧线粗与宋体的横相等，弧线底部呈尖状。排字占一格，书写在格内左下角。逗号要写得端正，不能左右歪斜。端正的标准如下：在逗号圆弧的最左侧边画一条垂线，以逗号下部弧线的收笔处不过垂线为准，要停笔在垂线右侧。

顿号——画法与宋体的点相似，应用中可比宋体的点稍长些。排字占一格，书写在格内左下角。

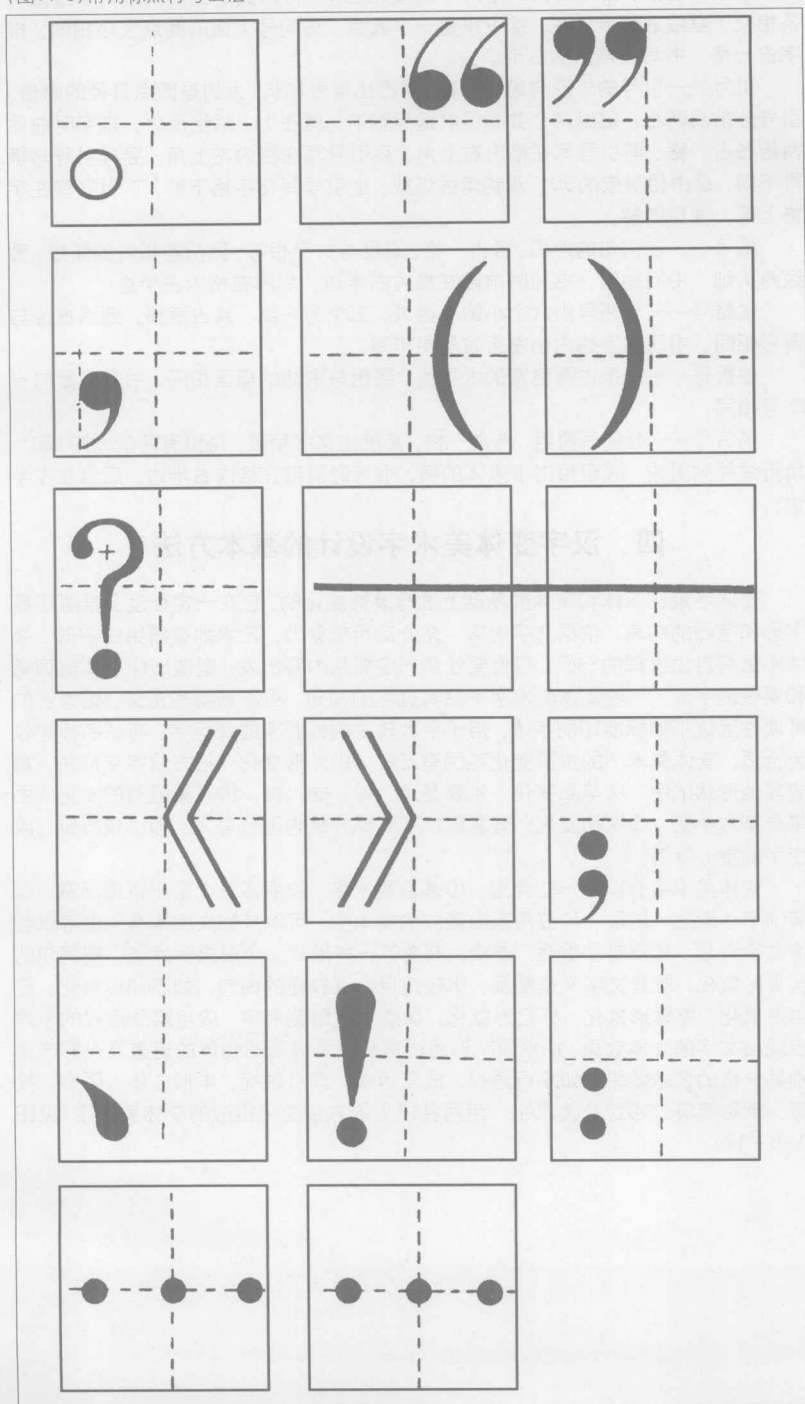
分号——上边是一个圆点，下边加一个逗号。圆点和逗号圆的直径相等。排字占一格，书写在格内的左中下部。

冒号——两个垂直排列的圆点。圆点直径相当于句号的 $1/2$ 。两点之间间隔一个点的空距。排字占一格，书写在字格内左下方。

问号——问号的画法稍复杂些。先画一个直径约占字格的 $1/3$ 的圆以求得问号上半部分的大半个圆弧，在圆弧的起笔处接画一个吊核。接下来以圆心垂直向下接圆弧做一短线，线长不得少于圆的直径，短线的收笔渐细。最下是一个圆点，此点稍大于冒号点。整个问号总高度比文字略矮，排字占一格，书写在格内左半边。

感叹号——总高度与问号相同。顶端先做一个圆，圆的大小相当于逗号，然

(图 A-5)常用标点符号画法

后以圆心做垂线,垂线长大约是两个圆直径之和,再以圆的左右两边向垂线做两条相交于垂线底端的斜线。接下来是一个圆点,与问号下面的圆点大小相同。排字占一格,书写在格内的左半边。

引号——引号的外形与逗号相似,尾巴比逗号稍长,大约是圆点直径的两倍。引号分前后两组,每组两个并列,前组头朝下,尾在上,后组反之。排字时前后两组各占一格,前引号写在格内右上角,后引号写在格内左上角。竖排引号与横排不同,是由相对应的 90° 双钩角线组成。上引号写在字格下部,下引号写在字格上部。详见图解。

括号——在词句的前后,各占一格。高度与文字相等。做两条相对的弧线,弧线两头细,中间稍粗。书写时前部在格内右半边,后部在格内左半边。

省略号——省略号由六个小圆点组成,三个为一组,共占两格。圆点直径与冒号相同,书写在字格内由左至右居中排写。

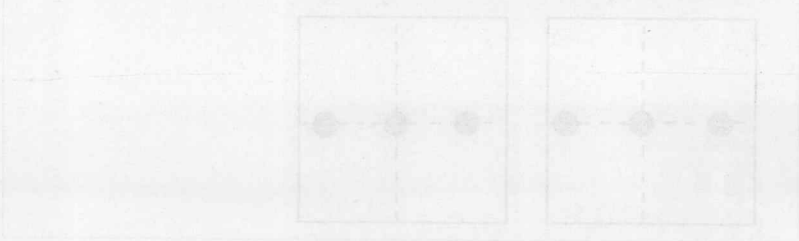
破折号——一条占两格宽的水平线,线粗与宋体的横画相同。书写位置与省略号相同。

书名号——分前后两组,各占一格。高度比文字稍矮。每组有两条大约 130° 角折线并列组成,线粗相当于宋体的横。书写时前组在格内右半边,后组在左半边。

四、汉字变体美术字设计的基本方法

变体字是在宋体和黑体的基础上进行装饰变化的,它在一定程度上摆脱了原字形和笔画的约束,依据文字内容,充分运用想象力,艺术地重新组织字形。变体字虽有自由发挥的一面,但也要注意一定要从内容出发,塑造出能够体现词意和属性的字形。一般变体美术字不易写过多的词句,更不易排写正文,因为它的可读性远远不如标准印刷字体。用于字数较少的标题字或商标字、商品名称等较为合适。变体美术字的主要变化范围有三种:①外形变化:把方块字变成长、扁或其他形状的字;②笔画变化:主要是点、撇、捺、挑、钩等副笔画的变化,主笔画基本不变;③结构变化:有意识将字的部分结构进行夸大、缩小或移位,改变字的重心等等。

变体美术字有以下一些类型:①装饰美术字:绚丽多彩,富于诗情画意;以装饰手法取胜,这是一种应用范围最广的美术字,可以装饰文字本身,也可以装饰文字背景,如折带、重叠、连接、渐变等一些形式。②形象美术字:把词句的含义形象化,既是文字又是图画。比较适用个性较强的词句,如添加形象化,笔画形象化,整体形象化,标记形象化。③立体阴影美术字:应用绘画透视的原理表现出文字的立体效果,把平面字形通过透视关系或透明物体的遮盖及投影产生别具一格的艺术效果。如平行透视,成角透视,聚点透视,本形立体,阴影、投影、倒影等等。④综合美术字:用两种以上的方法变化组成的变体美术字(见图A-6~17)。

(图 A-6)

白 慕 肌 贈 答
 備 必 雞 表 集
 保 舖 募 方 休
 滿 替 味 提 供
 予 用 歲 催 在
 算 舖 募 士 子
 持 時 數 七 日
 需 周 秋 週 集

(图 A-7)

增	礼	赠	即	洋
宅	棚	端	男	弹
中	抽	超	直	用
分	土	度	冬	答
紳	士	婦	人	子
家	具	敷	電	器
階	贈	答	愛	集
上	下	地	店	休