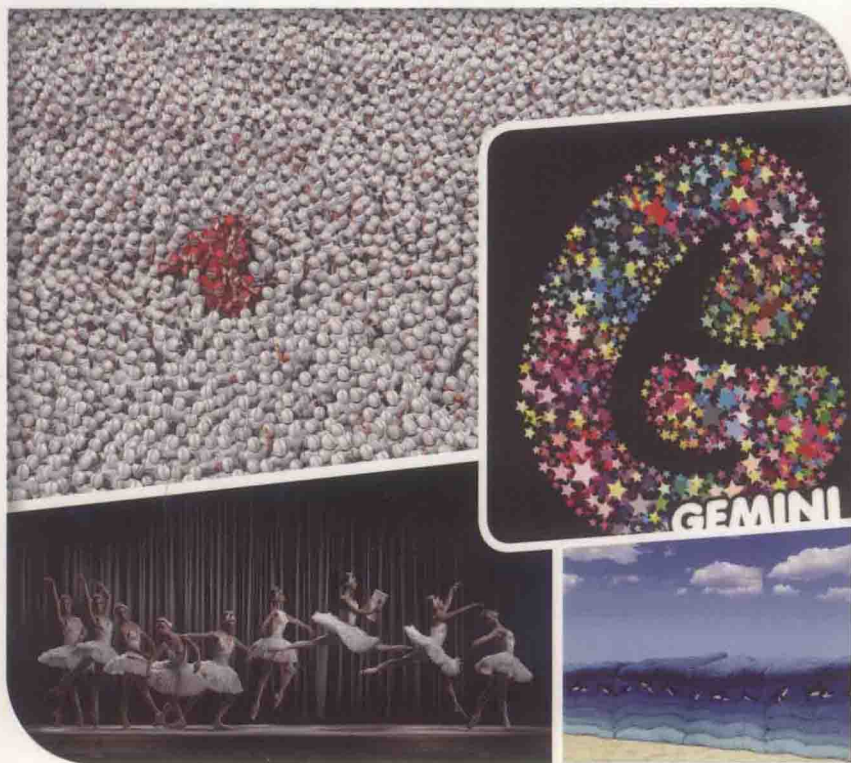

Principles *of* Graphic Design

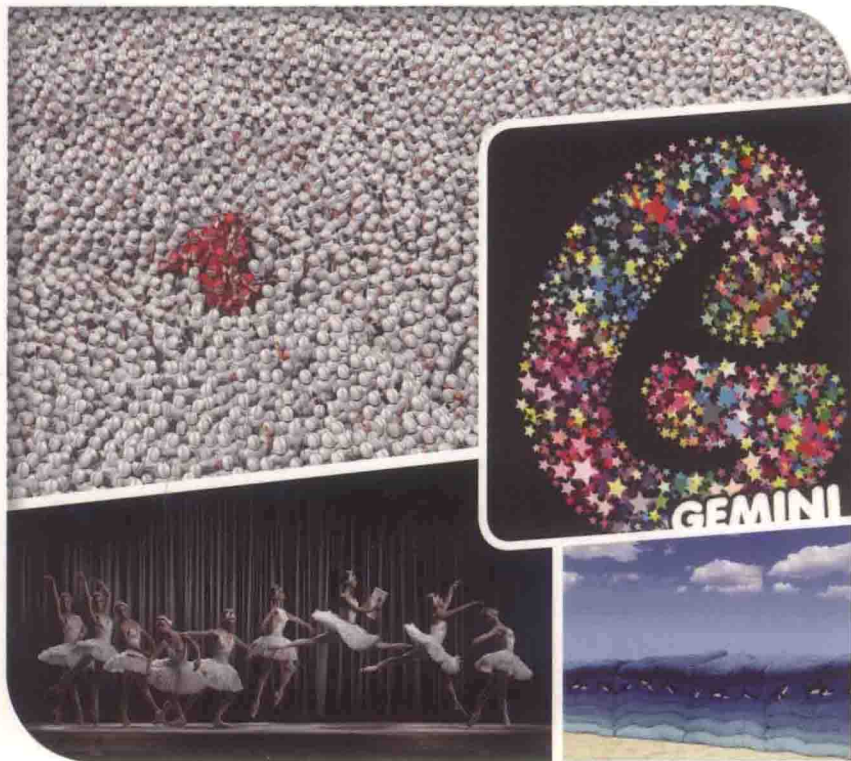

平面设计原理

◎主 编 潘海生 杜晓雨

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

Principles *of* Graphic Design

平面设计 原理

◎主 编 潘海生 杜晓雨

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内容简介

平面设计是通过文字、图片、色彩等构成元素,结合阅读特性、视觉效果、意识形态、艺术美感等综合考虑,在一定的构成原理、形式法则和印刷工艺下创作出具有美感的设计形式。平面设计的目的是用更加科学、严谨、美观的平面构成理论,将错综复杂的设计元素有特色、有规则、有韵律地排列,以形成具有艺术性、专业性的设计效果,借由“版面设计”传授“结构美学”的特性,展现出设计的魅力。平面设计有它独特的艺术语言,同时又与其他姊妹艺术相关联,平面设计在广告教学、版式设计、视觉传达等各个领域都有广泛的应用。本书遵循理论联系实际的原则,共分为6章,对平面设计的基础知识、平面设计中的基本要素、字体的运用、图形的运用、色彩的运用、设计中的形式与构成原理等方面进行了较系统、详尽的论述。论述中结合了国际、国内平面设计精品对平面设计进行诠释,具有代表性;同时也使用了不少针对性强的设计作品为范例,让读者在平面设计训练中有样可依,使其对平面设计知识有详尽的认识和理解,在实践中可以创造性地应用平面设计。本书可作为高等艺术院校艺术设计类专业用书,也可作为艺术设计工作者和艺术爱好者的自学参考书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

平面设计原理 / 潘海生, 杜春雨主编. — 北京: 北京理工大学出版社, 2013.10

ISBN 978-7-5640-8256-7

I. ①平… II. ①潘… ②杜… III. ①平面设计—高等学校—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第194368号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(总编室) 6844990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京天颖印刷有限公司

开 本 / 185mm×260mm 1/16

印 张 / 10

字 数 / 243千字

印 次 / 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷

印 数 / 1500册

定 价 / 59.00元

责任编辑 / 杨 倩

执行编辑 / 牛戈飞

责任校对 / 杨 露

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

PRE-FACE

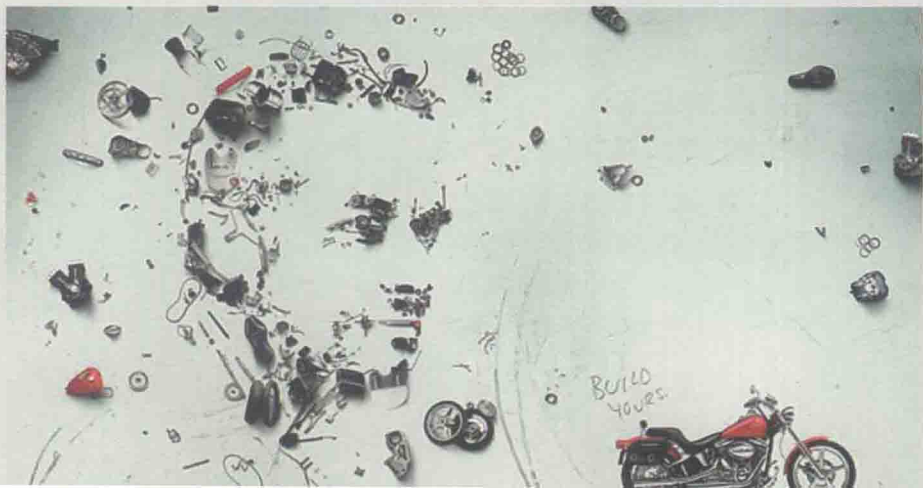
平面设计是将作者的思想以图片的形式表达出来,它借助大众传播的力量作用于人的视觉方式,对大众产生一定的影响,促使其思想、行为、意识、情感都发生变化。广告艺术、平面设计和美术之间偶尔会有界限模糊的情况,但它们彼此都共享同样的要素、理论、原则、应用方式和语言,有时候也分享相同的服务对象。平面设计可以归纳为十个大类:网页设计、包装设计、DM广告设计、海报设计、平面媒体广告设计、POP广告设计、样本设计、书籍设计、刊物设计和VI设计等,因此平面设计是步入艺术行业的一门重要课程。要学好平面设计,读者需掌握其基本原理,学会运用现代感的设计理论和表现形式,从主观世界入手把握平面设计的创造规律,从而提高自身的艺术实践能力和综合素质修养。本书以能力教育为核心,重在培养读者的创新思维、创造能力和动手能力。书中精选了大量国际、国内优秀的平面设计作品,尽量以全新的画面和图例突出平面设计教学的特点。本书在注重理论分析的同时兼顾了实际应用价值,改革了传统的平面设计教学内容,突出了现代平面设计能力与专业素养的训练,具有较强的时代感、可操作性和实效性。

根据内容编排,本书共分为6个章节,分别从不同角度对平面设计的相关知识进行了循序渐进的讲解。

第1章为平面设计基础知识,主要是以平面设计的基本概述、印刷工艺、常用的设计软件及几点经验之谈作为本章的切入点,对读者认识、理解平面设计起到引导作用。

第2章主要介绍的是平面设计中的基本要素,包括形态的各种分类与运用,点线面的构成与运用等,帮助读者了解平面设计元素的使用技巧和专业方法,为后面的深入学习打好基础。

第3~5章是本书的重要部分,是一个平面设计师需要掌握的最基本也最重要的几种设计元素,即平面设计的三大构成——字体、图片与色彩。字体部分对字体的基本特征、字体的特殊设计方法作了介绍,也讲解了一些字体的编排与设计

原则。图片部分主要是对图片的基本造型特征、运用法则、形态特征和编排形式等做了详细的理论分析。色彩方面主要讲解了色彩的视觉效应、色彩的情感与心理、色彩的搭配原理等内容。丰富的理论知识和实践技巧讲解,为读者综合运用字体、图片和色彩来丰富平面设计内容提供了参考。

第6章是以设计中的形式和构成原理为主要内容,既是对设计中美学意义的补充,又是对平面设计构成的讲解,为读者深入研究、了解平面设计提供了方向 and 知识基础,从而设计出更优秀的作品。

在内容编排上,除了基础知识外,在章节中设置了“案例解析”和“课后实践”内容。“案例解析”内容是呼应上文知识点,赏析一个经典案例,给出文字说明、作品文字版面分析和图版率分析。从构成方式、创新特点等方面,点评和分析设计思路,起到画龙点睛的作用。“课后实践”则根据整章知识内容,安排一个实训项目,虽不讲解如何操作,但会把操作思路、前后效果对比、思路点评结合在一起,让读者看完后能融会贯通。

本书在注重理论分析的同时兼顾了实际的应用实践,图文并茂的编排形式不仅提升了书籍内容的生动性,也能让读者更为直观地了解不同平面设计的最终呈现效果,更为快速地掌握平面设计的基本原理与方法,以期在较短的时间内学好平面设计,并能创作出具有较高水准的优秀作品。

为了便于读者学习,本书配备了电子教案,读者可登录出版社官方网站 www.bitpress.com.cn 按分类下载,也可以登录 www.epubhome.com 获取相关教学视频、查看更多精彩图片和丰富的资讯。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中缺点和错误之处在所难免,敬请广大读者批评指正。

编者

2013年7月

目录

01

设计从平面的基础知识开始

1.1 平面设计概述	2
1.1.1 平面设计的起源与发展	2
1.1.2 平面设计师应具备的专业素养	9
1.2 平面设计与印刷工艺	10
1.2.1 平面印刷的特点	10
1.2.2 平面印刷的种类	10
1.2.3 平面印刷常用尺寸	13
1.3 关于学习平面设计的几点经验之谈	15
1.3.1 了解图像的色彩模式	15
1.3.2 了解图像的分辨率与像素	16
1.3.3 掌握常用的平面设计软件	16
1.3.4 熟悉常用的文件格式	18

02

熟悉平面设计的基本要素

2.1 平面设计的基本形态要素	20
2.1.1 形态的构成	20
2.1.2 形态的创造	22
案例解析：打造可爱的卡通插图设计	23
2.1.3 基本形的构成方式	24
案例解析：具有深度的宣传海报设计	28
2.2 平面设计的三大造型要素	29
2.2.1 点的特性	29
2.2.2 点在版面中的运用	30
案例解析：具有凝聚力的招贴设计	32
2.2.3 线的个性	33
2.2.4 线的不同类型特征	33

案例解析：富含动力的音乐类海报设计	35
2.2.5 面的形态	36
2.2.6 面的不同类型与特征	37
2.2.7 面在版面中的运用	39
2.2.8 点、线、面的综合构成	42
案例解析：趣味卡通插画设计	43
课后实践：如何利用点、线、面的构成制作广告	44

03

平面设计中的字体运用

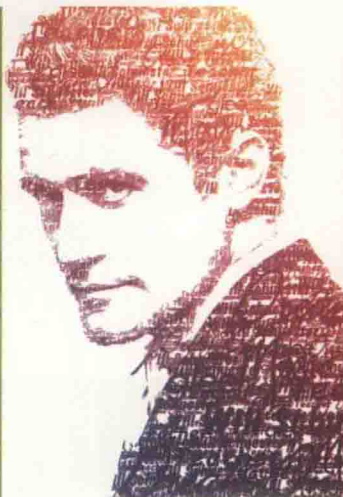
3.1 字体的基本特征	46
3.1.1 字体的选择	46
3.1.2 字体的属性设置	47
3.1.3 字体的排列方式	49
案例解析：信息明确的书刊内页设计	53
3.2 字体的特殊设计方法	54
3.2.1 字体的个性化表现	54
案例解析：公共建筑导向字体设计	56
3.2.2 字体的材质体现	57
案例解析：增强食欲感的食品广告设计	60
3.3 字体的编排与设计原则	61
3.3.1 利用常规编排提高字体可读性	61
3.3.2 巧用灵活编排增强文字表现力	66
案例解析：打造富有艺术感的招贴文字	69
课后实践：如何利用文字编排提升杂志趣味性	70

平面设计中的图形运用

4.1 图片的基本造型特征	72
4.1.1 写实图片	72
4.1.2 装饰图片	73
4.1.3 几何图片	73
4.1.4 去底图片与特写图片	75

04

4.2 图片的运用法则	76
4.2.1 图片的位置	76
案例解析：打造具有稳定视觉效果的宣传海报	78
4.2.2 图片的数量	79
4.2.3 图片面积	80
4.2.4 组合图片	81
案例解析：图片醒目的平面广告设计	83
4.3 图形的形态特征	84
4.3.1 简洁性	84
4.3.2 夸张性	85
4.3.3 具象性	86
4.3.4 抽象性	86
4.3.5 符号性	87
4.3.6 文字性	87
4.4 图片的编排形式	88
4.4.1 图版率	88
4.4.2 图形的样式编排	89
4.4.3 图片与文字的混合编排	91
案例解析：具有协调视觉效果的洗衣液广告设计	93
课后实践：如何利用图形运用法则制作引人注目的海报	94

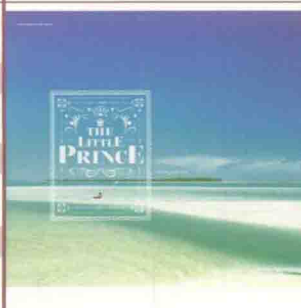
05

平面设计中的色彩运用

5.1 色彩的视觉效应	96
5.1.1 色彩的功能表现	96
5.1.2 色彩的视觉特征	98
案例解析：体现时尚雅致的标志设计	100
5.2 色彩的情感与心理	101
5.2.1 色彩种类	101
案例解析：经典黑白平面作品效果	103
5.2.2 色彩的不同感应	104
案例解析：具有高雅格调的餐饮类网站设计	111
5.3 色彩的搭配原理	112
5.3.1 色彩的色相配色	112

案例解析：给人强烈视觉印象的广告设计	115
5.3.2 色彩的明度配色	116
案例解析：打造层次多样的个性网站版面	118
5.3.3 色彩的纯度配色	119
案例解析：给人温暖印象的咖啡包装设计	121
课后实践：如何运用色彩制作复古海报	122

06

掌握平面设计中的形式与构成原理

6.1 平面设计中的美学意义

6.1.1 节奏与韵律	124
6.1.2 对称与均衡	126
6.1.3 对比与调和	127

案例解析：具有高格调的芭蕾舞团海报设计

6.1.4 主次与重心	129
6.1.5 虚实与留白	130

案例解析：符合人阅读习惯的平面广告设计

6.2 平面设计中的构成原理

6.2.1 重复构成	132
6.2.2 空间构成	133

案例解析：富有视觉冲击力的平面广告设计

6.2.3 对比构成	138
------------------	-----

案例解析：突出商品特性的平面广告设计

6.2.4 特异构成	141
------------------	-----

案例解析：标新立异的牙膏广告设计

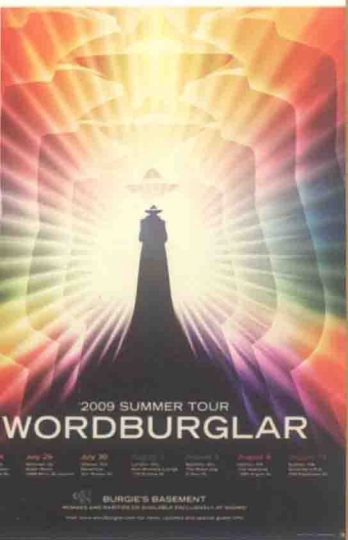
6.2.5 发射构成	144
------------------	-----

案例解析：富有极强张力的平面设计

6.2.6 渐变构成	147
------------------	-----

案例解析：打造具有节奏变化感的球鞋宣传广告

课后实践：利用具有美学意义的编排法则制作 精美平面设计	150
--------------------------------------	-----

第1章

设计从平面的基础知识开始

■ 平面设计概述

■ 平面设计与印刷工艺

■ 关于学习平面设计的几点经验之谈

1.1 平面设计概述

平面设计(Graphic Design)是将各个构成元素按照一定的规则在平面的二维空间内组合形成图案的视觉表现方式,用来传达信息和想法。平面设计中的立体表现空间也只是利用图形对人的视觉产生引导而形成的幻觉空间。图形、色彩、文字是平面设计的基本元素。在平面设计中,利用好的创意,注意把握设计作品在画面色彩上的调和与对比,使整体的色调融合、平衡,处理好图形、色彩和文字三元素在画面中的空间关系,就是一幅好的平面设计作品。

1.1.1 平面设计的起源与发展

平面设计具有悠久的历史,人类开始利用图形符号来交流思想并记录生活,就标志着平面设计的形成。随着社会文明的不断进步,文字和印刷术的发明是平面设计史上的重要里程碑,对平面设计的发展和传播有着积极的推动作用。近现代的平面设计在工商业繁荣发展的带动下,也进入了崭新的时期。

1. 平面设计的起源

最早的平面设计可以追溯到公元前15000—10000年时期拉斯考克地区山洞中的壁画,如图1-1~图1-3所示,原始人用最简单

的带有符号特征的元素进行绘画,来反映和记录周围存在的客观事物和一些日常生活。

图1-1 壁画中的一匹马与三头牛

图1-2 壁画中的马

图1-3 主厅壁画中的群牛

公元前3100年之前,两河流域的苏美尔人发明了楔形文字,它是迄今为止发现的最古老的文字,他们将其刻画在泥板上。如图1-4所示,这是古巴比伦国王汉谟拉比颁布的法律汇编《汉谟拉比法典》,是最具代表性的楔形文字法典,也是世界上迄今最早的一部完整保存下来的成文法典。距今5000多年前,古埃及出现了象形文字,基本为象形图画样式。其中最具平面设计价值的是埃及的草纸文书,如

图1-5所示,这些书中大多配以精美的插图,具有很强的装饰性。公元前1400年左右的中国甲骨文是中国已发现的古代文字中最早、体系较为完整的文字。甲骨文和商、周两代的青铜文,都是人类历史上早期的平面设计作品。如图1-6所示,甲骨文是殷商时代刻在龟甲或兽骨上的文字,又被称为契文、龟甲文或龟甲兽骨文。文字的发明为平面设计发展奠定了最基本的条件。

图1-4 《汉谟拉比法典》

图1-5 草纸文书

图1-6 甲骨文

印刷术是推动平面设计发展的最主要原因。中国早期四大发明中的造纸术和印刷术不仅为世界文明的发展做出了重要贡献，同时也为平面设计的传播奠定了物质基础，并提供了技术支持。宋代时期，中国印刷术的发展已达到世界最先进水平，并传入邻近的日本、韩国、菲律宾以及越南，接着传至中亚地区，最后传入欧洲。

欧洲最早掌握的印刷术是木刻凸版印刷，公元1469年前后的荷兰出现了第一批印刷的宗教书籍，其中配有大量的插图，是迄今发现的可以肯定的最早的欧洲印刷品。如图1-7所

示，这是欧洲最早的一张藏书票，利用木刻凸版印刷而成。公元1440—1448年，德国的谷登堡发明了金属活字印刷术。这一发明使印刷术在欧洲很快得以普及，它奠定了现代印刷术的基础，谷登堡被公认为是现代印刷术的创始人。1460年，意大利人菲尼格拉发明了金属凹版印刷法。在手工雕版的年代，雕版凹版印刷术具有艺术价值和防伪功能，多用于钞票和邮票等有价证券的印刷。如图1-8所示，这是利用雕版凹版印刷术制成的印刷品。

图1-7 木刻凸版印刷品

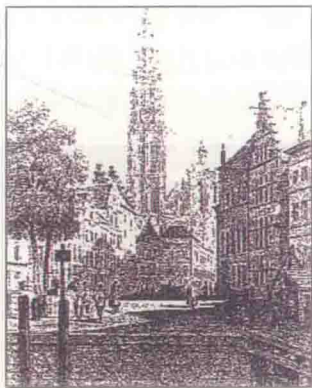

图1-8 雕版凹版印刷品

2. 平面设计的重要转折和发展

平面设计的重要转折和发展是在19世纪以后的欧洲。19世纪维多利亚时代的设计最显著的特点是对中世纪哥特艺术的推崇，它与巴洛克风格相似，图案多、花边多，组合复杂、装饰性强，通常都感情奔放、色彩绚烂，显得豪

华瑰丽，具有强烈的视觉冲击力；缺点是略显轻薄、繁琐，易给人矫揉造作之感。这一时期的插画设计、字体设计、海报设计、书籍设计都能充分体现出这种特征。

1864—1896年期间,以英国的威廉·莫里斯为代表,掀起了一场“工艺美术”运动,整个英国和其他很多国家,如美国、法国、瑞典、丹麦等都受到了影响。“工艺美术”运动中的设计师通过复兴中世纪的手工艺传统,从哥特艺术、

自然形态及日本装饰设计中寻求灵感,提倡反对机械和批量生产,追求精美化的装饰新风格。如图1-9~图1-11所示,从这3幅威廉·莫里斯的装饰画中可以看出莫里斯精细华丽的设计风格,以及他对美的高度追求。

图1-9 威廉·莫里斯的装饰画(1)

图1-10 威廉·莫里斯的装饰画(2)

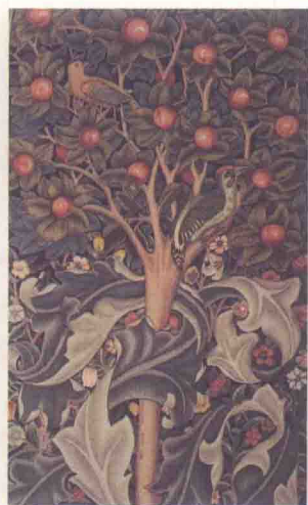

图1-11 威廉·莫里斯的装饰画(3)

“新艺术”运动是1890—1910年在欧美产生和发展的一次装饰艺术运动,它是20世纪初西方从传统设计迈向现代设计的一场承前启后的革新运动,具有很大的影响力。它提倡反思传统和维多利亚风格,强调自然主义倾向和手工艺传统,在装饰上突出表现曲线和有机形

态,创立能够体现时代进步和新的人文精神的“新艺术”。如图1-12~图1-14所示,这三幅作品是“新艺术”运动时期的代表人物阿尔方斯·慕夏的插画作品,画面中波浪形曲线的使用使画面具有流动的形式美。

图1-12 阿尔方斯·慕夏作品(1)

图1-13 阿尔方斯·慕夏作品(2)

图1-14 阿尔方斯·慕夏作品(3)

3. 现代艺术运动萌芽

“现代艺术”运动，又被称为“当代艺术”运动。现代艺术是一种复杂的社会思潮的体现，它对于现代平面设计具有重要的促进作用。

■ 野兽主义 (1905—1907)

现代艺术运动的发源是从20世纪初的“野兽主义”运动开始。野兽主义的起源是在1905年的巴黎秋季沙龙中，展出了一批风格狂野，艺术语言夸张、变形而颇有表现力的作品，被人们称作“野兽族”，由此得名“野兽主义”。野兽主义受后印象主义的影响，绘画主

要追求主观的感受。野兽派的画家往往用直接从颜料管中挤出的颜色，以粗放的笔法创作出具有强烈画面效果的艺术作品。如图1-15~图1-17所示，这是野兽派的代表人物亨利·马蒂斯的3幅绘画艺术作品。

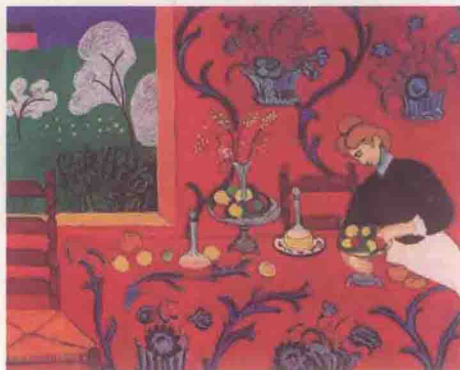

图1-15 《戴帽子的妇人》

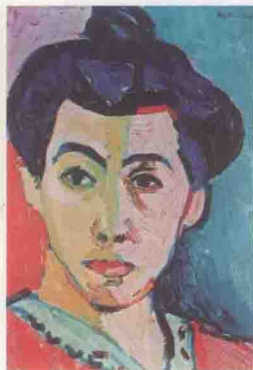

图1-16 《绿色的条纹》

图1-17 《餐桌》

■ 立体主义 (1907—1914)

“立体主义”注重立体地分解对象，立体地重组对象，追求一种几何形体美，追求形式的排列组合所产生的美感。立体主义否定了从一个视点观察事物和表现事物的传统方法，把三度空间的画面归结成平面的、两度空间的画面，它给平面设计带来了崭新的造型观念和编排形式。如图1-18所示，这是立体主义代

表人物毕加索的作品，画面中将物体以几何形拆分，再重组拼合，具有很强的形式感。如图1-19和图1-20所示，这2幅分别是立体主义流派的另外两个代表人物费尔南德·莱热和乔治·布拉克的作品。2幅作品都是将物体还原成立方体来进行表现，具有立体主义最典型的特征，视觉冲击力极强。

图1-18 毕加索作品

图1-19 费尔南德·莱热作品

图1-20 乔治·布拉克作品

■ 未来主义 (1911—1915)

“未来主义”于第一次世界大战期间传播到欧洲各国。它在设计上强调自由随意的风格,在文字编排上采用反传统、充满视觉袭击的形式,抛弃了旧有的版式中严格的编排构图方式,取而代之的是用各种视觉以非直线的、

动态的构图来呈现无拘无束甚至混乱的自由视觉感受。如图1-21和图1-22所示,从代表画家吉诺·塞弗里尼的2幅作品可以明显地看出这一风格特征。未来主义对现代平面设计发展有着巨大的贡献。

图1-21 吉诺·塞弗里尼作品 (1)

图1-22 吉诺·塞弗里尼作品 (2)

■ 达达主义 (1915—1922)

达达主义者对一切事物均采取虚无主义的态度,他们是无政府主义者,他们反对一切现行的所有的艺术标准。达达主义风格在版式中把图形和文字等元素随意无序地进行排列,追求无意、偶然和随性而成的艺术境界,对20世纪所有的现代主义流派都产生了影响。

如图1-23所示,这是达达主义的代表人物马塞尔·杜尚的代表作《带胡子的蒙娜丽莎》,

以荒诞的手法对传统美术进行挑衅,表达个人对新艺术的追求。如图1-24所示,这也是马塞尔·杜尚的作品,画面通过夸张怪诞的人物造型宣扬了杜尚的自由主义思想和风格。如图1-25所示,这是另一位具有代表性的达达主义画派画家汉娜·霍克的作品,她以照片拼贴的形式将达达主义在画面中进行了完美的诠释。

图1-23 马塞尔·杜尚作品 (1)

图1-24 马塞尔·杜尚作品 (2)

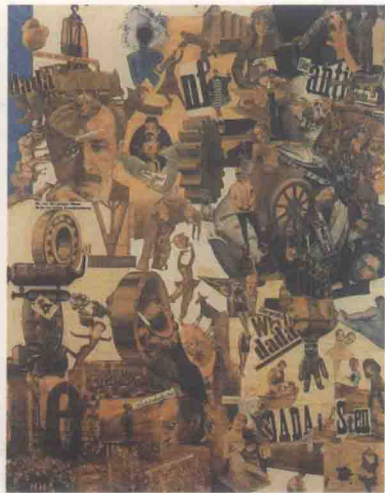

图1-25 汉娜·霍克作品

■ 超现实主义 (1920—1930)

超现实主义的理论根据是受到弗洛伊德学说的精神分析影响,着重于表现人类的潜意识。它强调偶然性、疯狂、幻想、狂乱、幽默等的结合,主要利用图形超乎现实的形象构成编排。超现实主义对平面设计在思想观念上有

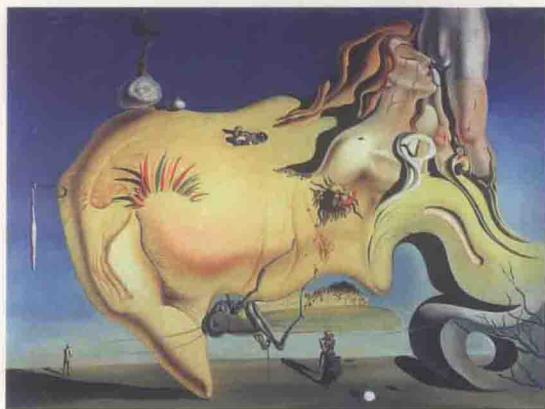

图1-26 萨尔瓦多·达利作品 (1)

图1-27 萨尔瓦多·达利作品 (2)

4. 现代主义艺术运动的发展

“现代主义艺术”运动主要发展于20世纪20年代,现代主义设计以构成主义、风格派、包豪斯为核心,主要集中在德国、俄国和荷兰这3个国家。现代主义思潮的诞生开拓了平面设计的又一个新时代,它主要强调逻辑性,以简单的几何形和简洁的文字来表现画面。

■ 构成主义 (1917—1924)

俄国的构成主义是俄国十月革命胜利前后产生的前卫艺术运动和设计运动,为抽象艺术的一种,是从意识形态上旗帜鲜明地提出设计应当为无产阶级服务的一个运动。构成主义在版面上对各种元素以自由和活泼的手法进行

拆解和重构,打破传统的编排形式。这一时期的代表人物是俄国的李西斯基,如图1-28~图1-30所示的3幅作品是李西斯基的代表作,从中可以看出构成主义注重点、线、面的组合来传达信息的艺术特征。

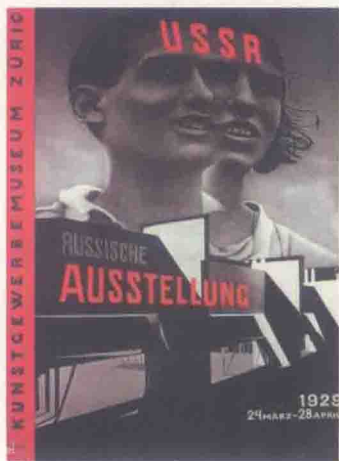

图1-28 李西斯基作品 (1)

图1-29 李西斯基作品 (2)

图1-30 李西斯基作品 (3)

风格派 (1917—1931)

荷兰的“风格派”运动，又称为“新造型主义”，集中于新的美学原则探索的单纯美学运动，是与构成主义运动并驾齐驱的重要现代主义设计运动之一。风格派追求和谐、宁静、有秩序，造型中拒绝使用具象元素，认为艺术不需要表现个别性和特殊性，而应该以抽象的元素去获得人类共同的纯粹精神。蒙德里

安是这一流派的代表人物，如图1-31所示，他的作品以最基本的构成元素在画面中进行非对称、无装饰性的排列，以简单明了的色彩进行抽象化的表现，使画面富有节奏感。如图1-32所示，作品将树木简化，由弯曲线条来构成表现，具有强烈的造型感。

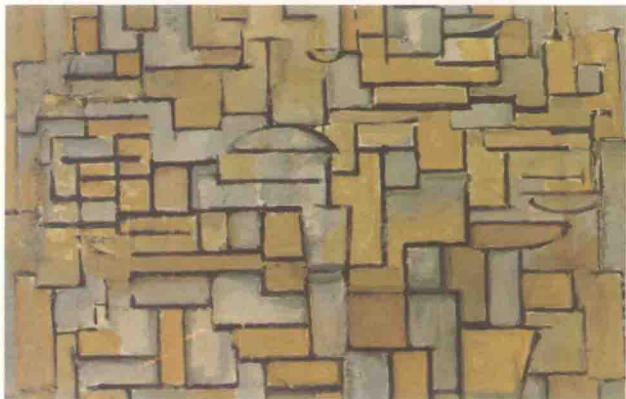

图1-31 蒙德里安作品 (1)

图1-32 蒙德里安作品 (2)

包豪斯 (1919—1933)

包豪斯是德国著名的建筑家沃尔特·格罗佩斯于1919年在德国魏玛市建立的“国立包豪斯学院”，它的成立标志着现代设计的诞生，也是欧洲现代主义设计的核心，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。包豪斯流派的特点是追

求版面的简洁，在版面中以简单的文字和图形来清晰地传达信息。如图1-33和图1-34所示，这两幅是包豪斯流派的代表人物瓦西里·康定斯基的作品，康定斯基以几何形的简单结构制造出抽象的画面表现形式，更具现代感。

图1-33 瓦西里·康定斯基作品 (1)

图1-34 瓦西里·康定斯基作品 (2)