

附带 DVD:

7 小时超值教学视频、学习素材与源文件

火星时代
www.hxsd.cn

Photoshop & Illustrator

平面设计 火星课堂

李蓬斯◎编著

标志VI
杂志版面

■ PHOTOSHOP SKILLS

大揭秘

商业海报

商业画册

商业插画

19 个典型商业
设计案例
深度剖析

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

The background of the cover is a composite image. It features a woman's face, looking slightly downwards and to the left, with her eyes closed. She has a pale complexion and is wearing a blue garment. Her face and neck are surrounded by a dense arrangement of red roses. The roses are in various stages of bloom, with some showing detailed petal textures. Overlaid on the top half of the image is the text 'Photoshop & Illustrator' in a large, white, sans-serif font. To the right of this, the Chinese text '平面设计' (Graphic Design) and '火星课堂' (Mars Classroom) is written in a smaller, white, sans-serif font. Below the Chinese text, the author's name '李蓬斯 编著' (Compiled by Li Pengsi) is written in a small, white, sans-serif font. The bottom of the cover features the publisher's name '人民邮电出版社' (People's Post and Telecommunications Press) and the location '北京' (Beijing) in a white, sans-serif font.

Photoshop & Illustrator

平面设计
火星课堂

• 李蓬斯 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop & Illustrator平面设计火星课堂 / 李蓬
斯编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2014.3
ISBN 978-7-115-33872-3

I. ①P… II. ①李… III. ①平面设计—图象处理软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第288539号

内 容 提 要

本书是“平面设计·火星课堂”系列教材中的一本。

全书共12章,第1~5章介绍了平面设计的基础知识、常用软件基础知识、字体设计、色彩管理与策略及版面构成;第6章通过企业Logo和蛋糕店Logo案例制作,讲解了平面设计中Logo的制作方法;第7章通过3个文字特效设计案例讲解了平面设计中文字的版面作用;第8章通过环保主题、图像拼贴、文字拼贴头像、插画、舞蹈演出的案例讲解了平面设计中海报设计的方法与技巧;第9章通过黑胶唱片设计案例讲解了商业设计中包装设计的制作技巧;第10章通过企业信笺、附属物设计及产品宣传设计案例介绍了商业设计中VI设计的制作技巧;第11章通过一套完整的图书装帧案例来学习商业设计中的图书装帧设计技巧;第12章讲解了画册设计的方法与技巧;附录介绍了Photoshop与Illustrator实用的快捷键及平面印刷的相关知识。

本书附带1张DVD多媒体教学光盘,教学视频时间长约410分钟,包括书中部分案例制作过程的视频讲解;素材则包括读者学习本书过程中需要使用的源文件及相关素材文件。

本书不仅适用于想从事平面设计的人员,也可作为各高等院校相关专业的教材使用。

◆ 编 著 李蓬斯

责任编辑 郭发明

执行编辑 何建国

责任印制 方 航

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京盛通印刷股份有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 20

字数: 608 千字

印数: 1—4 000 册

2014年3月第1版

2014年3月北京第1次印刷

定价: 78.00元(附1DVD)

读者服务热线: (010) 81055410 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第0021号

还在读高中的时候，每每看到书籍、杂志及报纸上的精美的图文版面时总会有些疑问，想着这些东西是如何编排上去的，是用手工还是计算机的软件进行操作的？后来当自己亲身从事平面设计这一大领域之后，开始对平面设计这一术语有了清晰的了解。

平面设计是个比较大的门类，深入到我们生活的边边角角，从早上吃的面包和牛奶的包装到天上飞机的外部标识都是平面设计的范畴。从艺术专业的角度来讲，平面设计是学习艺术专业的基础课程，是应用最广泛的一种视觉艺术。对于想要进入设计行业的人而言，掌握平面设计的知识与技能是从业的必经之路。

在国内从业几年之后有幸到英国继续学习，从而学习到了国外较为领先的一些设计理念及表现手法。在伦敦的几年学习中，我发现英国人对于设计软件的掌握和我们有很大的区别，他们更注重的是“使用最少的软件化操作来达到原本设想的效果”，没有过多的心思花费在研究软件所有的功能上。他们的出发点是掌握软件的基本操作，把自己常用到的功能熟练掌握，其余的时间都是在思考整个画面的表达效果。包括在英国的 CA 杂志工作的时候，他们的 CD 及美术编辑在创意过程中不断地给我灌输一种思维：“形式与功能要符合审美法则，要合乎版面的构成法则”。如一款字体不同的属性就会表达出不同的情感，在本书中也讲到了中英文在软件中不同属性呈现出截然不同的效果。

由于平面设计项目范畴的缘故，使用频率比较高的软件就是 Photoshop 和 Illustrator。软件版本在不断升级，有些设计师在使用最新的版本，有的则还在使用较老的一些版本。CA 的一个美术编辑现在还在使用 Photoshop CS3，但是这并不影响他创作出众的作品。所以使用哪一个版本的软件就不是那么重要了，适合自己是一个基准点。

在编著这本书的时候对于结构的布局也做了一些深入的考虑，是全案例为好？还是以理论加上实际的商业案例为好？在火星时代图书部经理李才应的建议下，决定以理论配合商业案例进行讲解。篇章的安排也由浅入深，由基础的文字、色彩、版面无缝结合软件的操作开始，然后是如何实现商业案例中的那些效果；在操作上也尽量使用较少的步骤和较基础的功能去完成项目案例。如在“芭蕾文字海报”章节中以较少的步骤完成了图片素材的抠图和调整，标题文字的添加和处理也只是用到最常用的钢笔和图层蒙版工具。

在这里非常感谢火星时代图书部经理李才应给我的大力支持，同时也要感谢给予很大帮助火星时代的美术编辑张仁伟、图书编辑贾培莹、陈静等，没有他们的帮助本书不可能顺利出版。

由于时间有限，本书难免有不足和疏漏之处，希望大家批评指正并给予谅解。

编者

2013 年 12 月

Photoshop&Illustrator

平面设计火星课堂

HXSD201312-159

丛书编委会

总编 (Editor-in-Chief) 王 琦 (Wang Qi)

执行主编 (Executive Editor) 李才应 (Li Caiying)

项目负责 (Project Manager) 陈 静 (Chen Jing)

文稿编辑 (Editor) 林 键 (Lin Jian)

陈 静 (Chen Jing)

美术编辑 (Art Editor) 张 伟 (Zhang Wei)

版面构成 (Layout) 王丹丹 (Wang Dandan)

多媒体编辑 (Multimedia Editor) 梅晓云 (Mei Xiaoyun)

网络推广 (Internet Marketing) 贾培莹 (Jia Peiying)

作者简介

李蓬斯

平面视觉设计师，现居住英国伦敦，在国内时一直专注于平面图形图像的研究与创新，后赴英国求学。获卡迪夫大学 (Cardiff university) 硕士，在读伦敦大学经济系博士。曾供职于英国 Idn 杂志 (IdN MAGAZINE)，CA (Computer Arts)，英国环境部门食品与野外事物所 (Department for Environment, Food and Rural Affairs)。

版权声明

本书版权归北京火星时代科技有限公司所有，未经书面授权同意，不得以任何形式转载、复制、引用于任何平面或网络媒体

商标声明

书中引用之商标与产品名称均属于其原合法注册公司所有，纯属介绍之用绝无任何侵害之意

版权所有 侵权必究

投稿热线 Tel : 010-59833333-8851

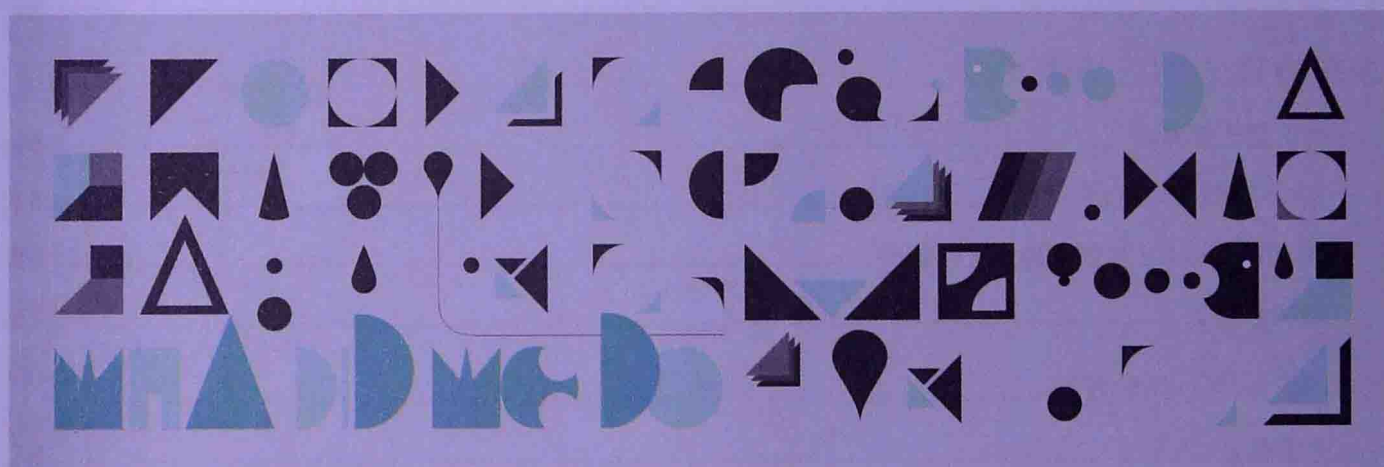
技术支持 Tel : 010-59833333-8852

网址 <http://book.hxsd.com>

淘宝旗舰店 <http://hxmdt.taobao.com/>

本书目录

第1章 理论必备：平面设计	1
1.1 平面设计的发展简史	3
1.2 平面设计的基本要素	8
1.3 平面设计的几点原则	9
1.4 商业平面设计的应用范围	12
第2章 技能必备：Photoshop&Illustrator	13
2.1 平面设计的“利器”	14
2.2 平面设计中软件的常用设置	15
2.3 电脑硬件需求与常用外设	23
2.4 PANTONE 色卡	26
第3章 技能必备：字体设计	30
3.1 字体的功能与原则	32
3.2 平面设计中常见的字体应用	35
3.3 字体的设计规范	39
3.4 字体的度量标准	39
3.4.1 字体的单位	39
3.4.2 字体的样式	41

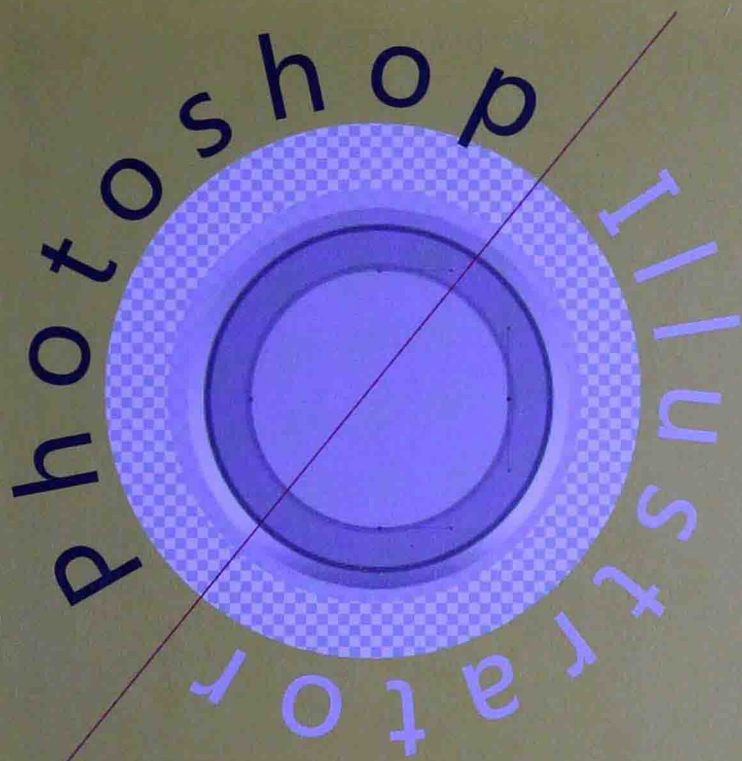
3.5 案例分析	42
第4章 技能必备：色彩管理与策略	46
4.1 色彩基础	48
4.2 色彩的搭配原则	55
4.3 Photoshop 中常用的色彩选项	58
4.4 Illustrator 中需要注意的色彩使用	58
4.5 案例分析	60
第5章 理论必备：版面构成	64
5.1 什么是版面构成	65
5.2 当今平面设计中的版面应用	68
5.3 在 Photoshop 中如何建立工作版面	68
5.4 案例分析	71
第6章 从 Logo 开始	83
6.1 企业标志	85
6.2 蛋糕店 Logo 制作	97
6.3 Logo 延伸设计	104
第7章 文字的力量	113
7.1 文字的版面作用	114
7.2 文字的视觉调节	116
7.3 实战案例	116
7.3.1 木头纹理	116
7.3.2 眩光分裂文字	126
7.3.3 金属文字	138
7.4 综合实战	149
第8章 商战进阶：海报设计	159
8.1 海报设计——环保主题海报	160
8.2 海报设计——图像拼贴海报	165
8.3 海报设计——文字拼贴头像	178
8.4 插画海报设计	189
8.5 舞蹈演出海报	198
第9章 商战进阶：黑胶唱片包装设计	207

第 10 章 商战进阶：VI 设计	221
10.1 企业信笺及附属物设计	222
10.2 产品宣传设计	237
第 11 章 商战进阶：图书装帧设计	258
11.1 图书包装综合案例	259
11.2 国外著名的图书设计案例	272
第 12 章 商战进阶：画册设计	275
附录	292
软件常用快捷键	293
出版印刷常用术语	301
常用纸张分类与尺寸	302

第 1 章 理 论 必 备 : 平 面 设 计

G R A P H I C D E S I G N

WHAT IS GRAPHIC DESIGN 什么是平面设计？

有时许多朋友会问我，平面设计师究竟是一个什么样的职业，是否是指美工或绘图师？又该如何定义平面设计？

平面设计（Graphic Design）：大多数的时候泛指具有艺术性和专业性，以“视觉”作为沟通和表现的方式。运用不同的方式来创造符号、图片和文字，用来传达想法、创意或信息的一种视觉表现。平面设计师运用不同形式的字体、创意视觉形式、版面（page layout）等方面的专业技法，来表现创作的目的。平面设计一般可指构思（设计）的过程，以及最终完成的作品。

我们每天的工作、生活都离不开平面设计，从早餐时喝的袋装或者瓶装牛奶、果汁，到搭乘交通工具时使用的公交卡，再到阅读的报刊、杂志等，都能见到平面设计的身影，如下图所示。

1.1 平面设计的发展简史

平面设计的起源是人类社会走向文明的象征。在人类原始生活逐步走向文明的起始阶段，人与人之间的交流不断发展，这就要求将自身的思想感情用符号的形式来表达。从历史资料记载的结绳记事演变到图形符号，标志着人类历史上文明进程中的大转折。在文字出现以前，人类就是依据各种图形符号进行记事与交流，直至图形演变为简单的文字，其中包括世界三大古老文字：中国的甲骨文、两河流域的楔形文字，以及埃及的象形文字，如下图所示。三大古老文字成为如今世界文字的发展源头。可以说，文字的出现为日后平面设计的发展奠定了最原始的基础条件。

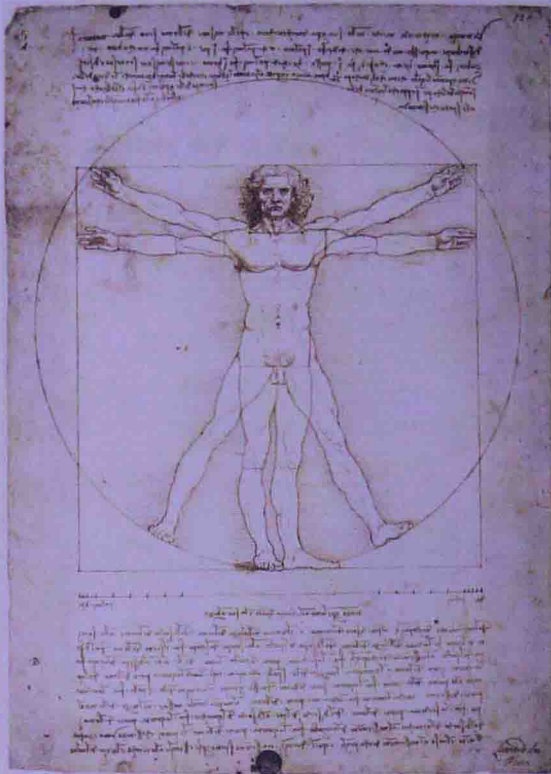

历史不断向前发展，中国四大发明中的两项：蔡伦发明的造纸术和毕升发明的印刷术，为世界平面印刷事业的进步起到了积极的推动作用，为世界文化文明的发展做出了重要的贡献，同时也为平面设计的传播奠定了技术和物质基础。

1450年，古腾堡的活字印刷术让书籍在欧洲地区开始广泛普及。阿图斯·曼纽修斯（Aldus Manutius）发明的书籍结构成为西方出版设计的基础，这个年代的平面设计被称为人文主义（Humanist）或旧式风格（Old Style）。

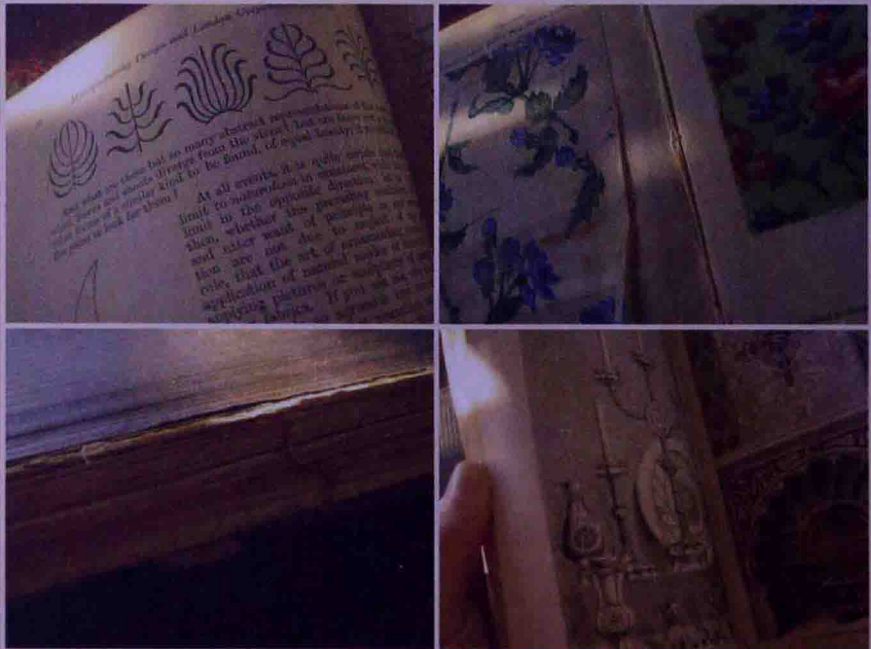
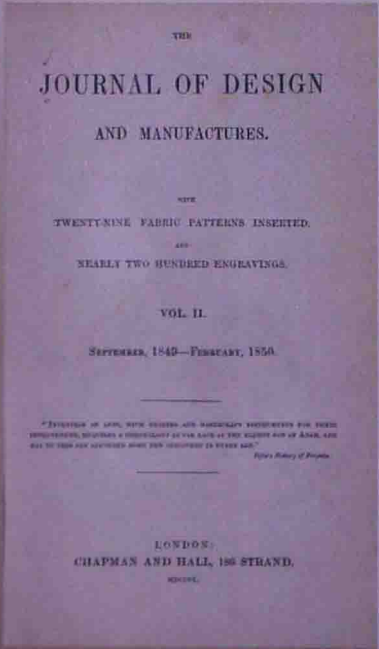
平面设计的转折与发展

16世纪末至17世纪的文艺复兴时期，达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔完善并应用了设计基本原则，使它们延续至今，仍为我们所使用。当然，这些概念毫无创意可言，因为它们起源于经典的古希腊和古罗马的艺术与建筑。但是，那些文艺复兴的天才艺术家们将这些设计原则变为一股势不可挡的艺术创意之源，至今仍激发着平面设计师与其他领域的艺术家们。巴洛克，一种更为华丽的艺术语言，代表了18世纪及19世纪早期欧洲的艺术形式。它以曲线造型、戏剧性的光影和丰富的色彩为基本特征，在舞台设计、建筑、绘画、室内设计、雕塑及印刷品设计领域中，绚丽的风格随处可见。巴洛克风格引发了一种更浓艳、更奢华、更优雅的洛可可风格，它源于巴洛克的法国艺术风格，更具戏剧性、更精巧、更具装饰性。印刷材料也再一次接受了这种极尽修饰的风格。

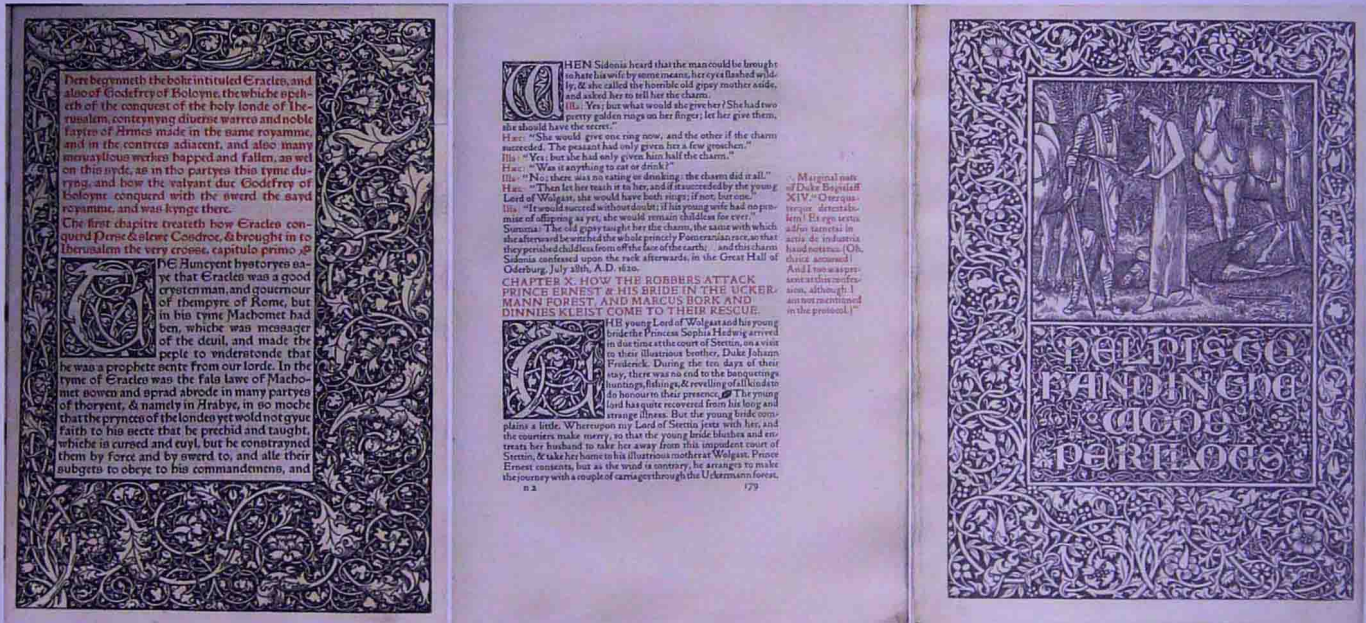
达·芬奇的作品《维特鲁威人》

1849年，亨利·柯尔（Henry Cole）成为英国平面设计教育界的重要人物，他在自己的《设计与制造杂志》（Journal of Design and Manufactures）中向政府传达设计的重要性，如下图所示。他为了庆祝当代工业科技和维多利亚风格设计而举办了万国工业博览会。

在1892年至1896年，威廉·莫里斯的凯尔姆斯科特出版社（Kelmscott Press）出版的多本书籍被视为工艺美术运动中最重要平面设计产品，这些书籍有着非常精致的视觉风格，并且以生活富裕的人们

为销售对象，也为出版社带来了可观的收益。莫里斯证明了平面设计商业市场的存在，使平面设计从制造工业和美术领域中分割出来。凯尔姆斯科特出版社的作品以具有历史的风格为特色，如下图所示，这种风格深刻影响了当时一成不变的平面设计形式。

凯尔姆斯科特出版物的正文版面

在19世纪晚期的欧洲，特别是英国，开始将平面设计从美术（fine art）领域中分割出来。1919年，德国人瓦尔特·格罗皮乌斯（Walter Gropius）在德国魏玛创办了包豪斯设计学院，该学院根植于系统的视觉元素及其应用，提供了全方面的艺术课程，从根本上违背了传统艺术结构的美学信条。包豪斯学院十分赞同与推崇形式服从于功能的理念，他们认为艺术、工艺品、设计、摄影、雕塑、建筑，以及其他美术形式应该合而为一。因此，包豪斯在建筑、家具和平面设计上的风格是简洁的、朴素的、注重实效的如下图所示。平面设计在包豪斯学院的推动下繁荣起来。

包豪斯风格的平面设计

皮特·蒙德里安被誉为“平面设计之父”。他是一位艺术家，但他在格子（grids）上的使用启发了今天广告、印刷和网页版面所使用的现代格线系统（modern grid system），其特征包括以下几个方面。

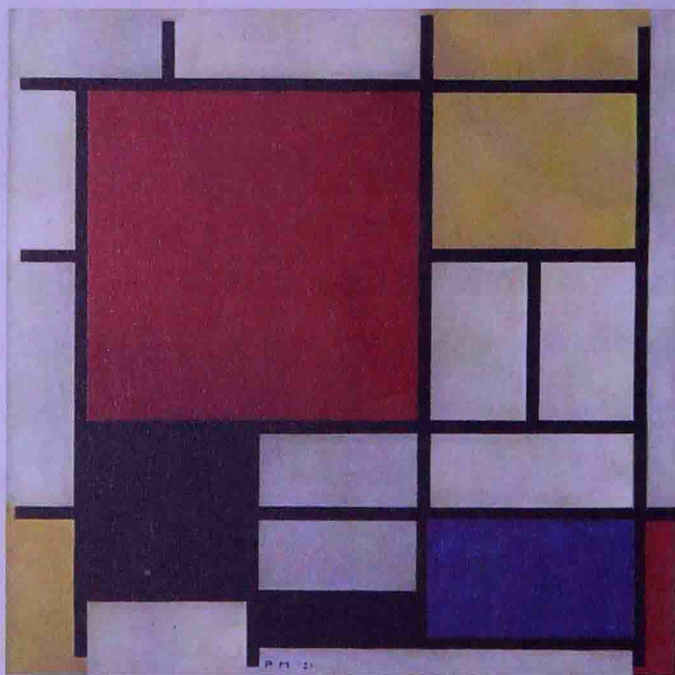
■ 将一个栅格系统应用于各类编排中——从报纸到广告设计。

■ 不对称的布局（仔细观察你所阅读的报纸版面）。

■ 整齐、有序地安排所有排版部件。

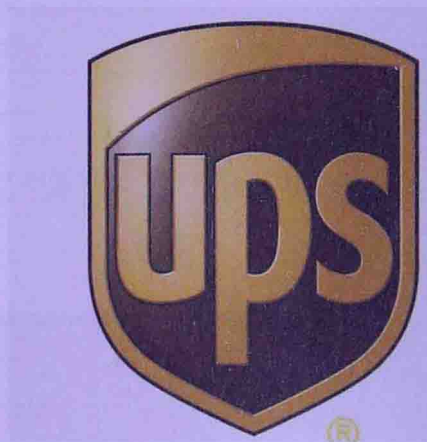
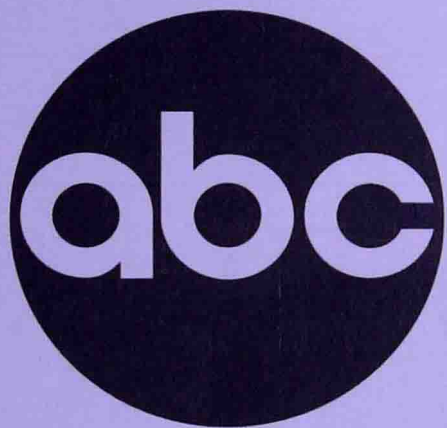
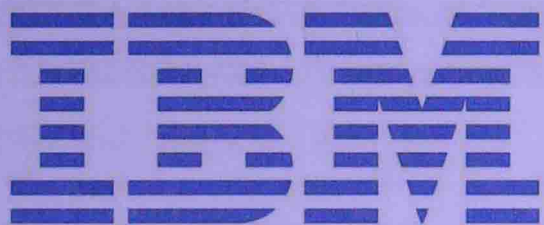
■ 简洁，没有多余的装饰。

■ 用比例、方形、线条及色块划分空间，如下图所示。

皮特·蒙德里安的作品《构图》

第二次世界大战的爆发，使大批的欧洲现代平面设计师逃亡到了美国，因而把欧洲的现代平面设计介绍到了美国，促进了美国现代主义平面设计的发展，于是出现了美国最早的现代平面设计队伍。这些美国设计师在欧洲现代主义基础上从事平面设计，逐渐有了自己独特的风格特点，并形成了所谓的“纽约平面设计派”，代表人物有保罗·兰德（Paul Rand，1914~1996），他是美国“纽约平面设计派”最重要的奠基人之一。兰德的设计构图严谨、几何图形线面简洁，拒绝了无谓的形式，而独求平面艺术的真谛，承袭着由包豪斯倡导的现代派设计理念和美学原则。为了将20世纪上半叶包豪斯倡导的设计哲学和理性之美，切实应用到商业美术中，他付出了毕生的精力。在设计艺术发展历史上，兰德的贡献不单是创作了一幅幅具有强烈现代感的平面作品，而是把一个新的设计文化提高到了理论上的高度，他在视觉设计方面的建树和前卫精神对整个平面设计领域而言，影响巨大而深远。代表作品有IBM标识系统等，如下图所示。

美国工业设计之父雷蒙德·罗维（Raymond Fernand Loewy, 1893~1986），作品：Exxon标识、壳牌石油标识等，如下图所示。

当然，在现代平面设计领域涌现了众多的设计大师，我们在这里也只是简单列举了其中几位，还有更多我们熟知的设计大师，如德国现代设计之父彼得·贝伦斯（Peter Behrens），开创了现代公司识别计划系统的先河；日本的平面设计教父福田繁雄；享誉全球的平面设计大师冈特·兰堡等，他们为当代商业平面设计的繁荣与发展起到了中流砥柱的作用。

1.2 平面设计的基本要素

平面设计的基本要素包含3个方面：创意、构图（结构、素描）和色彩。任何一幅平面设计作品都有其自身的属性要素，如使用了什么样的创作手法，是如何组成的，运用了哪些色彩？这3个要素是不可分割的。

1.3 平面设计的几点原则

我们每天都会阅读很多内容,如纸质的报刊、杂志、图书等,还有新媒体形式的电子读物等。如果所有的资讯内容看上去都井然有序,那么我们也不会特别在意它背后的设计感。很少人会注意到点击率超高的网络资讯和非常畅销的杂志,其内容版面是如何编排的,色彩搭配是如何调节的。往往好的设计就是这样的,不仅经常是虚无的,而且这些设计作品对于平衡等设计原则的运用也不会被大多数人所注意。当然,我们对于美的追求和判断也有相当大的差异,当我们阅读到一个编排混乱的内容版面时,第一反应会觉得它没有被精心设计过。

平面设计中有5项基本的设计原则,分别是平衡、比例、秩序、强调和统一。乍一看,像是一个哲学的辩证词组,但它们之间又有着密不可分的内在关联。下面对这几个原则简单进行介绍。

平衡

从日常生活层面上来讲,平衡就像我们走路、骑车时所讲的“平衡”一样,是同一个概念,是指将内容版面上的各种元素信息按照某种方式进行排列,使整个版面趋于稳定、协调,没有左右摇晃,即将倾覆的感觉,如下图所示。

比例

在讲比例之前需要讲述的就是我们日常生活工作中最常见到的形状——矩形,它存在于我们的书籍、