

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*The Basis Of Computer Design And
Visual Communication Design*

计算机设计基础与视觉传达设计

王伟 等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

DESIGN
&
APPLICATION
应用设计

*The Basis Of Computer Design And
Visual Communication Design*

计算机设计基础与视觉传达设计

王伟等 编著

辽宁美术出版社
Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

计算机设计基础与视觉传达设计 / 王伟等编著. --
沈阳: 辽宁美术出版社, 2014.2

(应用设计)

ISBN 978-7-5314-5662-9

I. ①计… II. ①王… III. ①计算机辅助设计②视觉
设计 IV. ①TP391.72②J062

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024748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: 沈阳新华印刷厂

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 24

字数: 600千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 光辉 苍晓东 彭伟哲

装帧设计: 范文南 苍晓东

技术编辑: 鲁浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5662-9

定价: 230.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

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

序

自 20 世纪 80 年代以来，随着中国全面推进改革开放，中国的艺术设计也在观念上、功能上与创作水平上发生了深刻的变化，融合了更多的新学科、新概念，并对中国社会经济的发展产生了积极的影响。在全球一体化的背景下，中国的艺术设计正在成为国际艺术设计的一个重要组成部分。

艺术设计的最大特点就是应用性。它是对生活方式的一种创造性的改造，是为了给人类提供一种新的生活的可能。不论是在商业活动中信息传达的应用，还是在日常生活行为方式中的应用，艺术设计就是让人类获得各种更有价值、更有品质的生存形式。它让生活更加简单、舒适、自然、高效率，这是艺术设计的终极目的。艺术设计最终的体现是优秀的产品，这个体现我们从乔布斯和“苹果”的产品中可以完全感受到。“苹果”的设计就改变了现代人的行为方式，乔布斯的设计梦想就是改变世界，他以服务消费者为目的，用颠覆性、开拓性的设计活动来实现这一目标。好的艺术品能触动世界，而好的艺术设计产品能改变世界，两者是不同的。

这套《应用设计》汇集了中国顶尖高校数十位设计精英从现实出发整理出的具有前瞻性的教学研究成果，是开设设计学科院校不可或缺的教学参考书籍。本丛书以“应用设计”命名，旨在强调艺术设计的实用功能，然而，艺术设计乃是一个技术和艺术融通的边缘学科，其艺术内涵和技术方法必然渗透于应用设计的全过程中。因此，丛书的宗旨是将艺术设计的应用性、艺术性、科技性有机地融为一体。本丛书收入 30 种应用设计类图书，从传统的视觉传达设计、建筑设计、园林景观设计、环境空间设计、工业产品设计、服装设计，延展到计算机平面设计、信息设计、创新 VI 设计、手绘 POP 广告设计等现代兴起的艺术设计门类。每种书的内容主要阐述艺术设计方面的基本理论和基本知识，强调艺术设计方法和设计技能的基本训练，着重艺术设计思维能力的培养，介绍国内外艺术设计发展的动态。此外，各书还配有大量的优秀艺术设计案例和图片。我们衷心希望读者通过学习本丛书的内容，能够进一步提高艺术设计的基本素质和创新能力，创作出优秀的设计作品，更好地满足人们在物质上、精神上对于艺术设计的需求，为人类提供适合现代的、更美好的生活环境和生活方式。

01 |

计算机与平面设计艺术

腾学祥 编著

02 |

现代广告设计

王岩 编著

03 |

VI设计

张世卓 编著

04 |

品牌形象设计基础

王伟 编著

With the deepening of reform and opening up in a comprehensive way since 1980s, Chinese artistic design has also experienced profound changes in ideas, functions and creation. An increasing number of new subjects, new concepts are integrated, which has a positive effect on China's economic and social developments. Under the background of globalization, Chinese artistic design is becoming an important part of the international artistic design.

The most obvious characteristic of artistic design is applicability. It creatively changes the way of life in order to provide a possible new life for human beings. Artistic design aims to make people find more valuable and of high quality forms of survival, whether applied to business activities for information delivery or applied to the way of act in daily life. It can make life simpler, more comfortable, natural and efficient, which is also the ultimate goal of artistic design. The ultimate manifestations of artistic design are excellent products, which we can fully feel from Steve Jobaloney and his “Apple” products. Taking serving consumers as the ultimate goal, Jobs creates subversive and pioneering design activities to achieve his dream—change the world, and accordingly changes the way of act of modern people. It indeed works. A good work of art can touch the world, while a good artistic design product can change the world. That’s the difference.

This set of *Design and Application* boasts the forward-looking teaching research results compiled based on the reality by a dozen design elites from top colleges and universities across China. It is an indispensable reference book for teaching for colleges and universities which have set up design disciplines. This series is named as *Application and Design*, targeting at emphasizing the utility function of artistic design. However, artistic design, as a boundary science integrating technology and art, its artistic connotation and technical method definitely permeate into the whole

Preface

process of application design. Therefore, the purpose of this series is to integrate applicability, artistry, and technology into a complete one. This series includes thirty kinds of books relating to application and design, from the traditional visual communication design, architectural design, landscape design, environmental space design, industrial design, costume design to recently developed artistic design categories such as computer graphic design, information design, creation VI design, hand-drawn POP advertisement design. Each of the books mainly elaborates the basic theory and knowledge on artistic design, emphasizes the basic training of design method and technique, focused on the cultivation of thinking ability for artistic design and introduces the development trend of artistic design at home and abroad. In addition, a large number of first-class artistic design cases and pictures are illustrated for each book. We sincerely hope readers, through the study of this series, can further improve their basic quality and innovation ability for artistic design and create excellent design works to meet people's spiritual and material need for artistic design and ultimately provide a more modern and beautiful living environment and lifestyle for human beings.

计算机与平面设计艺术

腾学祥 编著

目 录

前言 008

第一章 平面设计

- 第一节 平面设计的概念 008
- 第二节 平面设计的内容 009
- 第三节 平面设计与计算机技术 010
- 第四节 平面设计的基本原则 010

第二章 标志设计 014

- 第一节 标志设计的表现形式 014
- 第二节 标志设计的基本原则 015
- 第三节 实例讲解 016

第三章 文字设计 032

- 第一节 文字与词汇 032
- 第二节 中文字体 032
- 第三节 外文字体 033
- 第四节 实例讲解 033

第四章 招贴设计

- 第一节 招贴广告 038
- 第二节 招贴广告的创意 038
- 第三节 招贴广告的设计技巧 039
- 第四节 实例讲解 041

第五章 包装设计

- 第一节 包装设计的基本构成要素 052
- 第二节 常见商品包装的形式 052
- 第三节 实例讲解 054

第六章 图形图像设计 066

- 第一节 图形 066
- 第二节 图形创意 066
- 第三节 图像 067
- 第四节 实例讲解 068

第七章 版式设计 084

- 第一节 版式设计的编排原则 084
- 第二节 实例讲解 086

中国高等院校美术·设计教材

学术审定委员会

主任：何 洁 清华大学美术学院 教授
副主任：吕品晶 中央美术学院 教授
苏 丹 清华大学美术学院 教授
黄 俊 中国美术学院 教授
孙 明 鲁迅美术学院 教授
毛岱宗 山东艺术学院美术学院 教授

委 员：(排名不分先后)

于秋笠	马立华	王传东	史国强	刘 钢	陈华新	何 丽	张 炀	张洪忠
李作义	李瑞祥	邱振亮	孟 鸣	赵英水	徐 正	陶世虎	于明论	于荣国
于惠岭	马延岳	马麟春	孔向阳	王兴堂	王 凯	王 茜	王德明	王黎明
田言华	任仲泉	任光辉	刘大力	刘昌盛	刘金刚	刘 雷	吕建国	孙 逊
严建国	宋 力	宋海永	张 丽	张丽华	张志民	张洪波	张晓明	李 杰
李 欣	李广元	李天军	李丕宇	李亚娜	李伟松	李志刚	李怀杰	李秋地
李 健	李晓晖	李新峰	杜 巍	杜春生	杨国新	杨晓艺	汪明强	沈光伟
迟海波	陈苏民	陈建华	周松林	周 新	林 兵	林建业	郑旭庆	侯弟坤
姚夏宁	柳 涛	赵 勇	赵天蔚	赵 青	唐鸣岳	袁 佃	郭弟强	高毅清
崔建成	常 勇	曹晓楠	梁文博	梅玉洁	盛 伟	矫荣波	脱忠伟	葛玉珍
董 洲	董明光	谢 秋	韩 勇	韩传亮	韩菊声	解 均	廖卫东	谭开界
滕学祥	霍绪德	戴丕昌	王来阳	刘 孟	刘 峰	刘文清	李 梅	陈 浩
陈 琦	陈民新	唐 军	张玉新	张新江	陈凌广	吴学峰	吴越滨	张道森
张建春	高柏年	许 迅	郭建南	周小瓯	周绍斌	周 旭	林 刚	洪复旦
屠曙光	王 雷	王 磊	秦大虎	龚 刚	曾维华	鲁恒心	马 也	钟建明
刘 明	闫启文	王 琦	文增著	仇永波	石自东	李 宏	顾 平	杨晓光
杨 君	闫英林	任 戡	谷惠敏	张 旺	张 辉	程亚明	姜 桦	赵国志
杜海滨	吴雅君	林曰惠	周永红	周景雷	贺万里	韩高路	廉 毅	徐 文
顾韵芬	唐 建	董喜春	曾爱君	钱志扬	王宝成	王郁新	雷 光	廖 刚
马振庆	王同兴	王玉新	曾维鑫	刘文华	孙权富	王宪玲	王英海	付颜平
曲 哲	刘福臣	张海红	杨浩峰	张建设	朱进成	伊小雷	吴 迪	杨子勋
杨俊峰	徐海鸥	周伟国	恩 刚	张作斌	张 力	宗明明	林学伟	金 凯
黄 海	王玉峰	王俊德	戚 峰	程显峰	高贵平	徐景福	缪肖俊	刑小刚
林 森	尹 文	关 卓	朱 方	张宏雁	张 博	陈文国	徐文光	孔六庆
尤天虹	王 平	王志明	王雨中	王晓岗	王继安	盛梅冰	刘 赦	刘灿铭
尤景林	仇高驰	叶 莘	田晓东	刘 佳	徐 雷	吴建华	吴 琼	吕凤显
吕美利	何 莉	吴可人	曹生龙	李 波	李超德	吴耀华	张友宪	张连生
张新权	薛生辉	徐 卫	陆霄虹	陈见东	束新水	杨建生	杨振廷	沈行工
陆庆龙	康卫东	范 扬	范友芳	陈世和	单德林	周燕弟	季嘉龙	穆 静
李 平	李 克	潘祖平	陆康源	许松宁	张 芳	李 涵	熊 伟	孔 锦
张 峰	卢 静	李根芹	徐 南	孙亚峰	侯文辉	张广才	郑伊峰	华龙宝
刘成碧	王 伟	王克祥	郭承波	王承昊	张秋平	陈 鑫	顾明智	吴 荣
杜坚敏	李啸东	张学伟						

中国高等院校

THE CHINESE UNIVERSITY

21 世纪高等院校艺术设计专业教材

The Art Material for Higher Education of Twenty-First Century

CHAPTER

1

平面设计的概念
平面设计的内容
平面设计与计算机技术
平面设计的基本原则

平面设计

第一章 平面设计

第一节 平面设计的概念

平面设计一词源自英文“Graphic Design”，最早是由美国平面设计家威廉·阿迪逊·德维金斯于1922年提出的。平面设计一词正式成为国际设计界通用的术语是在20世纪70年代。这期间，由于市场经济的发展，商品市场的竞争愈演愈烈，平面设计的功能在市场竞争的环境中扮演的角色越来越重要。同时，社会各组织之间需要用视觉的方式进行信息的传播，因此，平面设计的功能愈显强大，职业特性日趋发展和完善，平面设计已演变成一门专门学科。

所谓“平面设计”，指的是在二维空间中的设计活动，换一种理解，它特指的是以印刷手段为基础的平面作品的设计。目前，随着信息时代计算机辅助设计带

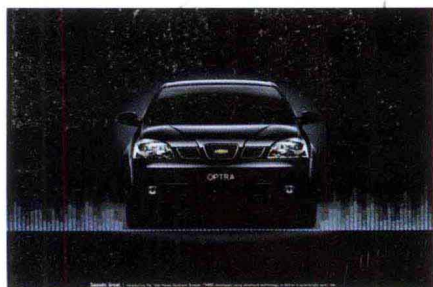

图 1-1

来的新技术冲击，平面设计已经演变成一种信息识别和信息传播的重要工具，并建立起一套完整的设计理念 and 体系（如图 1-1~1-4）。

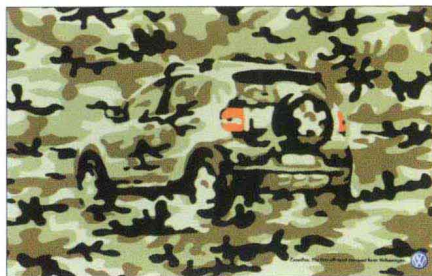

图 1-2

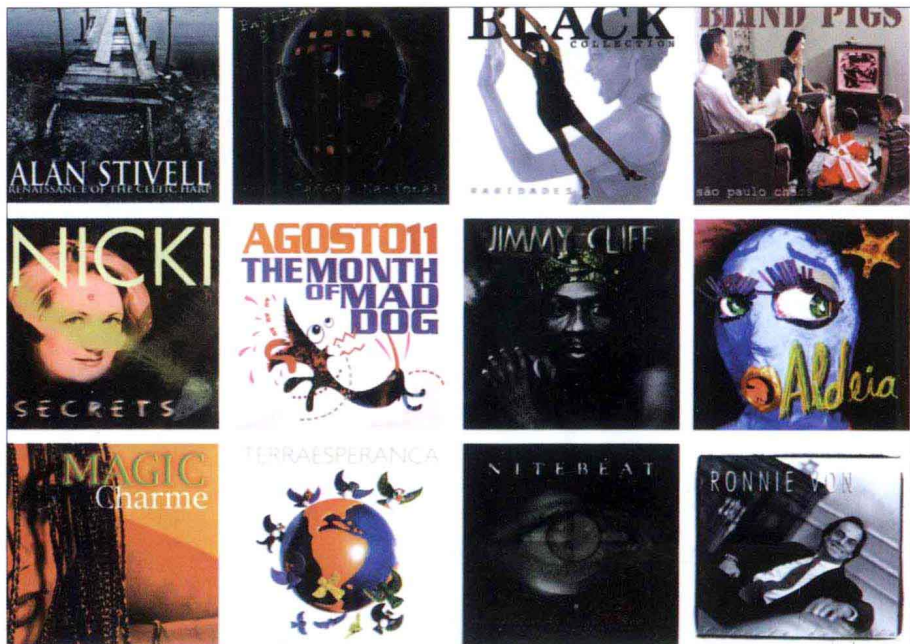

图 1-3

图 1-4

第二节 平面设计的内容

平面设计经过多年的发展, 涉及与涵盖的内容不断扩展, 目前主要包括如下领域: 广告设计、书籍设计、商业传播设计、视觉识别系统设计、字体设计、包装和展示设计等(如图 1-5~1-9)。

平面设计的具体应用形式主要分为: 以文字为主的设计、以图形为主的设计和综合性设计。

以文字为主的设计主要是文字与字体的设计, 包括: 字母设计、文字编排设计、字体设计、标志设计、标牌设计等。

以图形为主的设计主要是图形和摄影(在平面上的运用), 包括: 标志设计、图表设计、插图、摄影、装饰性设计等。

综合性设计是运用字体、语言、图形等各种设计元素进行整合的设计, 包括: 出版物的设计、招贴设计、图表设计、视觉识别系统设计、包装设计等(如图 1-10~1-12)。

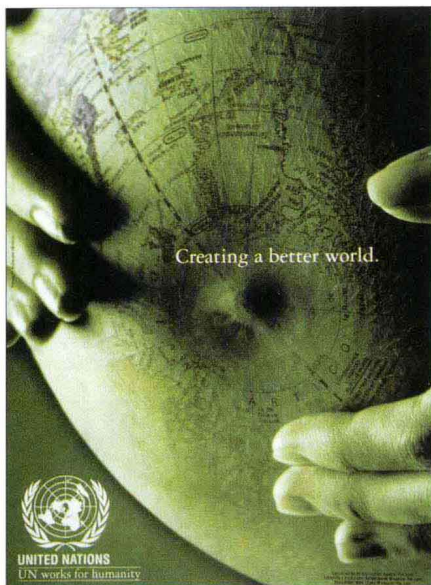

图 1-6

图 1-7

图 1-8

图 1-9

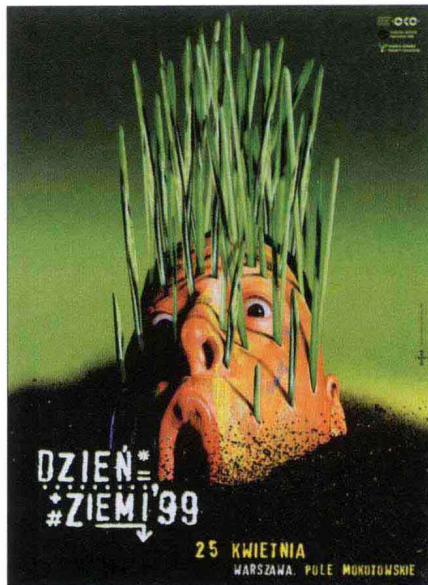

图 1-10

图 1-11

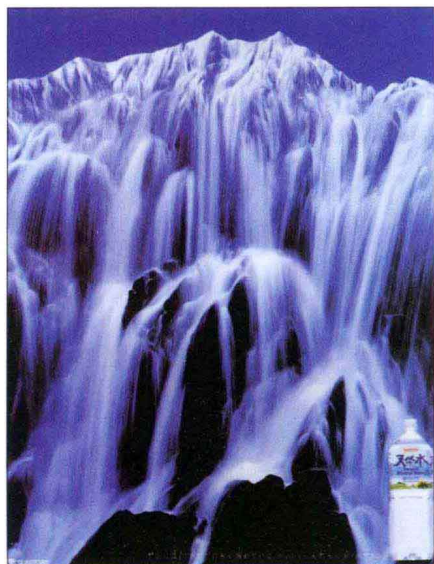

图 1-5

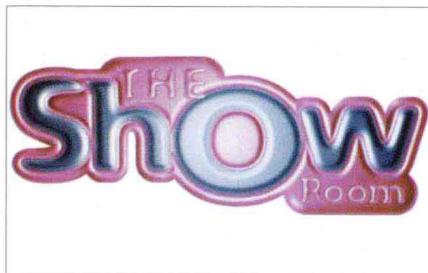

图 1-12

第三节 平面设计与计算机技术

20世纪80年代到90年代以来,平面设计的最大变化因素之一是计算机广泛地被运用到设计的整个过程中来。计算机技术在平面设计上的应用,改变了传统的平面设计手法,特别是出现了一系列崭新的、能力强大的新平面设计软件,比如Photoshop、CorelDraw、Illustrator、PageMaker等等。使用计算机不仅能够大量缩短平面设计的时间,同时也开拓了一个崭新的创意设计的天地。电脑能够灵巧地拼合形象,创造手工绘制无法达到的境地。不管业界人士对计算机辅助设计带来的结果作何评价,有一点是肯定的,计算机技术为平面设计的版面编排、图像和文字处理带来前所未有的便捷,加上配套设备的发展,比如激光扫描仪、彩色打印机的普及和迅速发展,完全改变了平面设计的方式,开创了平面设计的新时期。可以这样说,新一代的平面设计师,如果不掌握计算机技术,是根本不可能在平面设计领域立足的。

第四节 平面设计的基本原则

平面设计原则是指平面设计视觉表现的操作行为与在过程中所遵循的基本艺术规律。它与设计美学的规律基本是一致的,但也有它的独特性。

一、平衡

所谓平衡,即是画面各物体的大小或色彩等特征产生均衡感觉的一种构图形式,类似于天平上的物理总量的均衡。

1. 标准平衡

标准平衡的关键在于对对称,画面中两边的元素对称,视觉分量完全相等,这种构图给人一种高贵、稳重的印象,同时,这种平衡也有单调、呆板的感觉(如图1-13、1-14)。

2. 非标准平衡

在视觉上平衡的画面可以由各种不同形状、大小、色彩浓度,以及距光心(画面视点中心)不同距离的设计元素构成。像跷跷板一样,位于光心附近的厚重物体可以通过离光心较远的一个轻薄的物体来达到平衡。运用非标准平衡可以使设计作品更生动、更活泼、更刺激(如图1-15、1-16)。

平衡画面起关键作用的是色彩均衡与形体的浓淡分量。

二、动态

即整个画面重要构成要素(标题文字、图形、色块等)组成的形态。动态是引导受众视线的重要因素。

表现画面动态的几点提示:

人物或动物的眼睛位置可以引导人的视线;

带指向性的形状,如手指、箭头等可以引导人的注意力从一个因素转向另一个因素(如图1-17、1-18)。

三、比例

即画面中各个设计元素所占空间的大小。

设计作品版面的空间分布不仅要赏心悦目,重要的是要按各元素的重要性来安排主次,要避免平均分配空间(如图1-19、1-20)。

四、简洁

简洁、单纯是平面设计要遵守的最基本的原则。

要突出主要元素,使主题一目了然。

构图要便于人们阅读和理解,切忌图形、图案杂乱无章,给人修饰过多的感觉(如图1-21、1-22)。

字体的花样不能太多,反差不能太大。

五、对比

指两种元素同时出现在画面上,它们的形状、色彩、大小等因素之间发生的差异。

对比是引起人的视觉刺激的先决条件。在构图时,首先要确定画面主要元素的对比关系,比如要塑造高的感觉,不仅主要形象要高大,还要有短的、矮的元素相陪衬,这些元素可以是短的线条、色块或文字(如图1-23、1-24)。

六、和谐

和谐是指平面设计中众多的不同元素彼此相关,使画面在整体上呈现一种和谐的感觉。

和谐并不意味着平面设计中所有的元素必须相似,而是要求各元素之间“和平相处”,形成一个统一的整体。相互补充、相互联系、缺一不可(见图1-25~1-27)。

图1-13

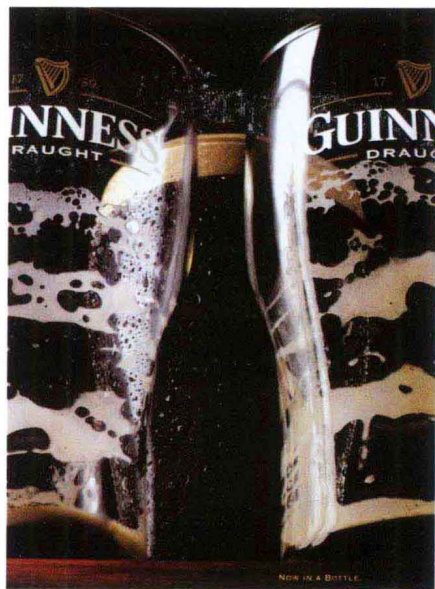

图 1-14

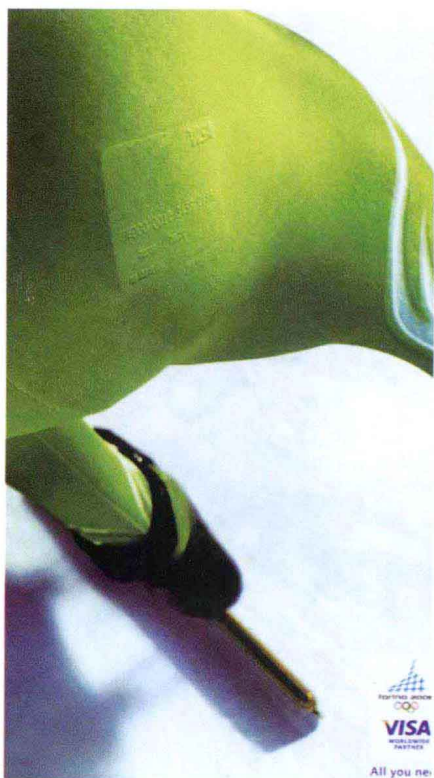

图 1-17

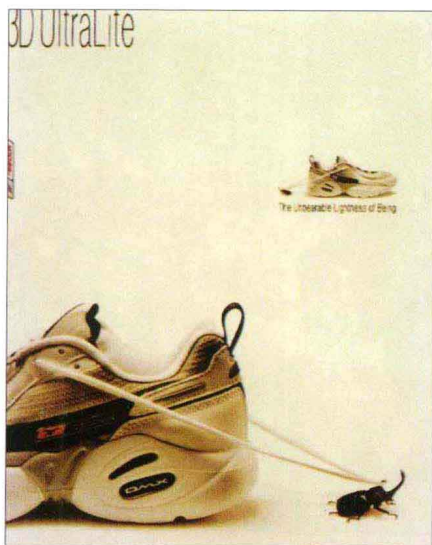

图 1-15

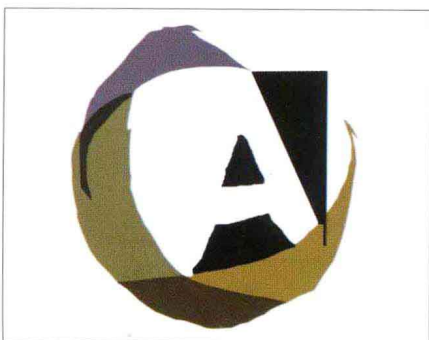

图 1-16

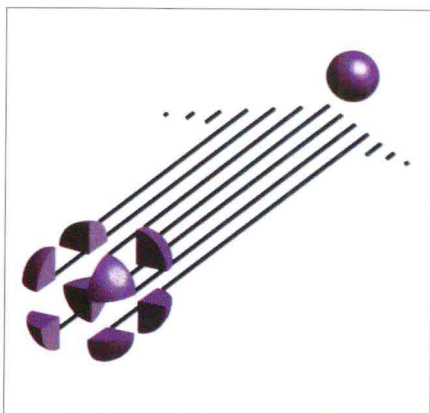

图 1-18

图 1-19

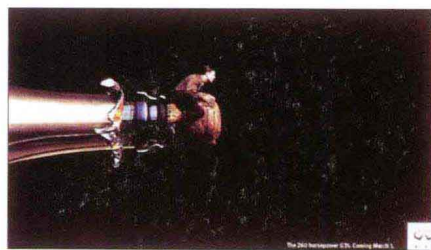

图 1-20

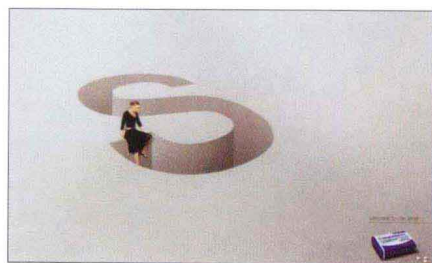

图 1-21

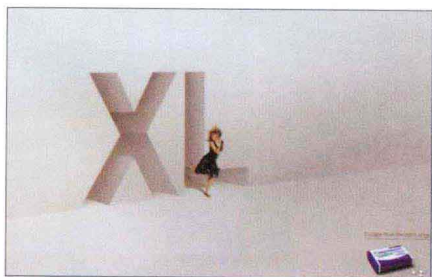

图 1-22

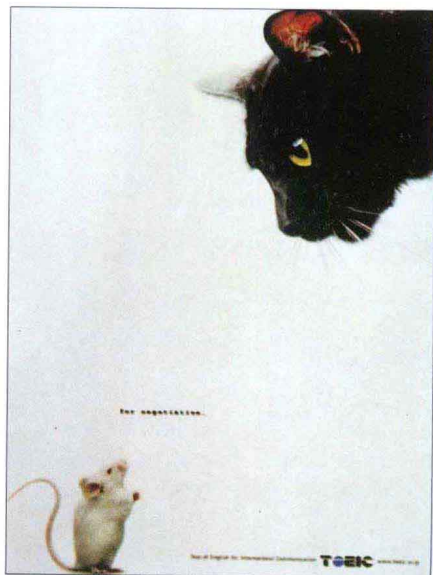

图 1-23

图 1-24

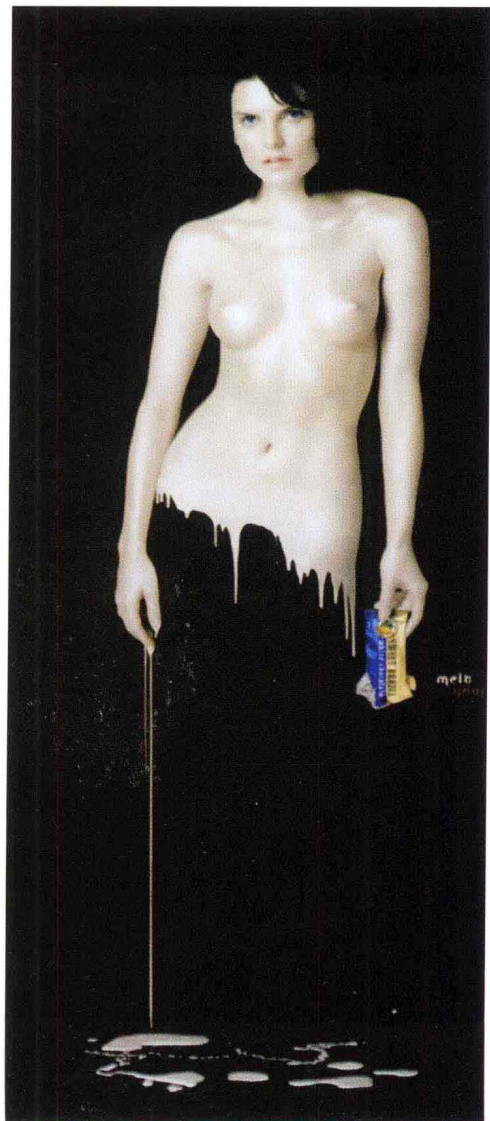

图 1-25

图 1-26

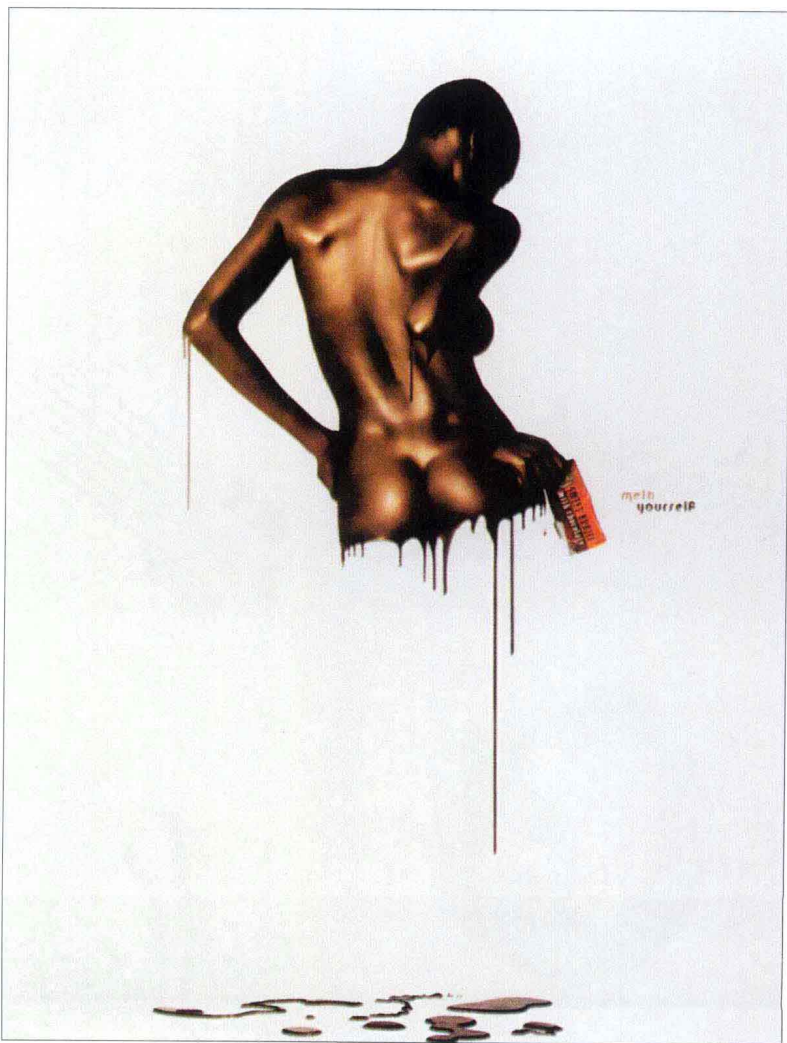

图 1-27