

CorelDRAW X8

图形图像创意设计与表现

崔建成 徐 润 卢琪琪 编著

清华大学出版社

CorelDRAW X8

图形图像创意设计与表现

崔建成 徐 润 卢琪琪 编著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书采用循序渐进的方法，全面、系统地讲解了 CorelDRAW X8 的全部命令、功能和使用技巧。文中穿插提示，章节之后都有实例解析，相信每一位读者学习后，都能够尽快地进入平面艺术设计的大门，不仅掌握了 CorelDRAW X8 软件中相关工具的使用技巧，还对平面艺术作品完整的设计过程有一个较清楚的了解。

全书共分为 9 章，第 1 章为 CorelDRAW X8 图形图像创意设计与表现概述；第 2~9 章分别从字体创意设计、标志设计、广告招贴设计、图形图像设计、版式设计、包装创意设计、书籍装帧设计、UI 界面设计等角度，结合不同作品（案例）进行分析阐述，通过大量精彩实用案例的具体操作，对相关知识进行巩固练习；把枯燥的基础知识贯穿于案例中，通过具体的案例操作对相关知识进行巩固和练习，以培养读者自我创作与应用能力；“知识卡片”等内容的延伸，将进一步开拓读者视野，以达到电脑技术与艺术创意的完美结合。

本书章节安排合理，内容通俗易懂，信息量高，适合广大电脑美术设计爱好者自学或参考使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

CorelDRAW X8图形图像创意设计与表现 / 崔建成，徐润，卢琪琪编著. —北京：清华大学出版社，2019
ISBN 978-7-302-51885-3

I. ①C… II. ①崔… ②徐… ③卢… III. ①图形软件 IV. ①TP391.41

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第283399号

责任编辑：邓 艳

封面设计：刘 超

版式设计：王凤杰

责任校对：张慧蓉

责任印制：董 瑾

出版发行：清华大学出版社

网 址：<http://www.tup.com.cn>，<http://www.wqbook.com>

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编：100084

社总机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京博海升彩色印刷有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：185mm×260mm 印 张：15.5 字 数：405千字

版 次：2019年3月第1版

印 次：2019年3月第1次印刷

定 价：69.80元

产品编号：081586-01

前言

PREFACE

CorelDRAW是Corel公司开发的，集图形绘制、版面设计、位图编辑等多种功能为一身的图形设计专业矢量软件，是目前主流的设计软件之一。它的功能强大，深受平面设计师的喜爱，在广告招贴设计、标志设计、字体设计、装饰画、图形、图案设计、版式设计等多个领域发挥着重要的作用。

CorelDRAW X8是Corel公司目前发布的最新版本，在继续保持原有强大功能的基础上，新版本在色彩编辑、绘图造型、照片编辑和版面设计等方面增加了很多功能，可以让设计师更加轻松、快捷地完成设计项目。

全书共分为9章，内容全面，语言通俗，结构清晰，操作步骤讲解详细。第1章为CorelDRAW X8图形图像创意设计与表现概述；第2-9章分别从字体创意设计、标志设计、广告招贴设计、图形图像设计、版式设计、包装创意设计、书籍装帧设计、UI界面设计等角度，结合不同作品（案例）进行分析阐述，通过大量精彩实用案例的具体操作，对相关知识点进行巩固练习；把枯燥的基础知识贯穿于案例中，通过具体的案例操作对相关知识进行巩固和练习，以培养读者自我创作与应用能力；“知识卡片”等内容的延伸，将进一步开拓读者视野，以达到电脑技术与艺术创意的完美结合（章节中提到的素材可扫对应二维码获取）。

本书由崔建成、徐润、卢琪琪编著。由于时间紧迫，加之笔者水平有限，书中不妥之处在所难免，恳请各位读者批评指正。

特别声明：书中引用的有关作品及图片仅供教学分析使用，版权归原作者所有，由于获得渠道的原因，没有加以标注，恳请谅解并对其表示衷心感谢！

编者

目录

CONTENTS

第1章 CorelDRAW X8图形图像

创意设计与管理概述..... 1

- 1.1 浏览CorelDRAW X8界面..... 1
- 1.2 CorelDRAW X8菜单栏..... 5
- 1.3 图形图像创意设计概述..... 8
- 1.4 形式美的规律..... 10
- 1.5 形式美的基本法则..... 11

第2章 字体创意设计..... 14

- 2.1 字体设计概述..... 14
- 2.2 字体设计原则..... 15
- 2.3 字体设计案例解析..... 16
 - 2.3.1 数字字体设计..... 16
 - 2.3.2 时尚字体设计..... 19
 - 2.3.3 立体字体设计..... 20
 - 2.3.4 金属字体设计..... 22
 - 2.3.5 波普字体设计..... 24
 - 2.3.6 装饰字体设计..... 27
- 2.4 综合案例..... 31

第3章 标志设计..... 40

- 3.1 标志的功能..... 40
- 3.2 标志的类别与特点..... 41
- 3.3 标志的表现形式..... 42
- 3.4 标志的设计构思..... 44
- 3.5 标志设计的基本原则..... 45
- 3.6 标志创意设计案例解析..... 46
 - 3.6.1 简易标志设计..... 46

- 3.6.2 绿色环保标志设计..... 50
- 3.6.3 多边形标志设计..... 52
- 3.7 综合案例..... 56
 - 3.7.1 Eko Xpave标志设计..... 56
 - 3.7.2 咖啡标志设计..... 60
 - 3.7.3 SEE标志设计..... 66

第4章 图形、图案的设计..... 69

- 4.1 图形创意的表现形式..... 69
- 4.2 图案创意的表现形式..... 71
 - 4.2.1 变化与统一..... 71
 - 4.2.2 对称与均衡..... 71
 - 4.2.3 条理与反复..... 72
 - 4.2.4 节奏与韵律..... 72
 - 4.2.5 对比与调和..... 72
- 4.3 图形图案创意设计案例解析..... 73
 - 4.3.1 铅笔图案..... 73
 - 4.3.2 海豚图案..... 75
 - 4.3.3 标签设计..... 78
 - 4.3.4 钟表图案创作..... 79
 - 4.3.5 橘子图案创作..... 81
- 4.4 卡通形象设计案例解析..... 83

第5章 广告设计..... 90

- 5.1 广告概述..... 90
 - 5.1.1 广告的功能与要素..... 90
 - 5.1.2 广告设计的艺术构思..... 92
- 5.2 图形组合..... 92
 - 5.2.1 组合对象..... 93
 - 5.2.2 变换对象..... 101

5.3 海报创意设计案例解析	103	7.3 包装创意设计案例解析	162
5.3.1 品牌比萨创意海报设计	103	7.3.1 榴莲产品包装设计	162
5.3.2 探索梦想海报设计	107	7.3.2 食品包装平面图	166
		7.3.3 酒包装案例解析	173
第6章 创意版式设计	112	第8章 书籍装帧设计	200
6.1 版式设计形式	112	8.1 书籍封面设计概述	200
6.2 文本编辑	116	8.1.1 常见书籍封面的主要形式	200
6.2.1 添加文本	116	8.1.2 书籍装帧的封面设计要素	202
6.2.2 选择文本的方式	117	8.2 装帧设计案例解析	203
6.2.3 格式化文本	118	8.2.1 书籍刊物封面设计	203
6.2.4 编辑文本	121	8.2.2 卡通书籍封面设计	208
6.2.5 字符的旋转和偏置	123	第9章 用户界面 (UI) 设计	221
6.2.6 创建文本分栏	124	9.1 用户界面 (UI) 设计概述	221
6.3 版式创意设计案例解析	126	9.1.1 主题市场应用界面设计	221
6.3.1 CorelDRAW X8版式设计	126	9.1.2 视觉界面设计的基本构成要素	223
6.3.2 专车服务海报版式设计	135	9.2 用户界面 (UI) 设计案例	
第7章 创意包装设计	140	解析	223
7.1 包装设计概述	140	9.2.1 进度表界面设计	223
7.1.1 商品包装的主要要素	140	9.2.2 天气平面图标	225
7.1.2 常见商品包装的形式	141	9.2.3 日历平面图标	226
7.1.3 产品包装设计的基本构成要素	142	9.2.4 视频平面图标设计	229
7.2 文本特效	145	9.2.5 画板平面图标设计	231
7.2.1 使文本适合路径	146	9.2.6 地图平面图标设计	233
7.2.2 段落文本与文本框	149	9.2.7 天气界面设计	236
7.2.3 给文本添加封套效果	152	9.2.8 用户信息界面	238
7.2.4 段落文本的转移	158		

第 1 章 ●●

CorelDRAW X8图形图像创意设计 设计与表现概述

1.1 浏览CorelDRAW X8界面

和以前的版本一样，CorelDRAW X8的工作窗口主要由标题栏、各种屏幕组件、状态栏以及各种窗口控制按钮等组成，这些组件的形状和外观及其操作方法完全符合Windows应用程序的传统风格，图1-1所示为CorelDRAW X8的工作窗口。

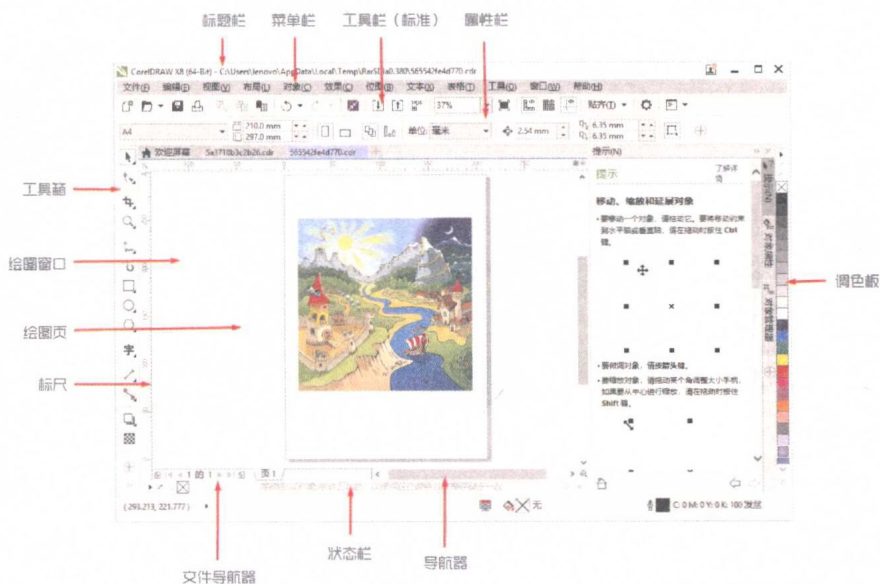

图1-1

1. 标题栏

像所有的Windows风格的应用程序一样，标题栏位于工作窗口的顶部，在默认情况下，CorelDRAW X8的应用程序标题栏和文档标题栏在一起，所以标题栏上会同时显示当前应用程序的名称和文档名称。当新建图形未命名时，标题栏会显示“未命名1”；若打开的是一个已存盘文件，则此处显示的是当前的文件名。

CorelDRAW X8的标题栏由3部分组成，左上角图标为窗口控制菜单按钮，单击它将打开应用程序窗口控制菜单，其中有“恢复”“移动”“大小”“最小化”“最大化”“关闭”6项。“恢复”命令具有“还原”按钮的功能；“移动”“大小”用来重新定义窗口的位置和大小；“最大化”“最小化”“关闭”3个命令具有“最大化”按钮、“最小化”按钮及“关闭”按钮的功能。关闭应用程序也可以使用快捷键Alt+F4，它是Windows中的通用快捷键。

2. 菜单栏

菜单栏默认位于标题栏的下方，以菜单命令的方式提供了CorelDRAW X8的几乎所有功能，是进行编辑、特效处理、视图管理、位图编辑等最主要的工具，用户可以根据自己的需要进行自定义。CorelDRAW X8的菜单栏中有文件、编辑、视图、布局、对象、效果、位置、文本、表格、工具、窗口、帮助共12个主菜单项。各个菜单下都包含了丰富的菜单命令，带有“▲”的表示该项下方还有下拉菜单，带有“…”3个小圆点的表示将会弹出对话框。灰色的选项表示当前不可用，如图1-2所示。

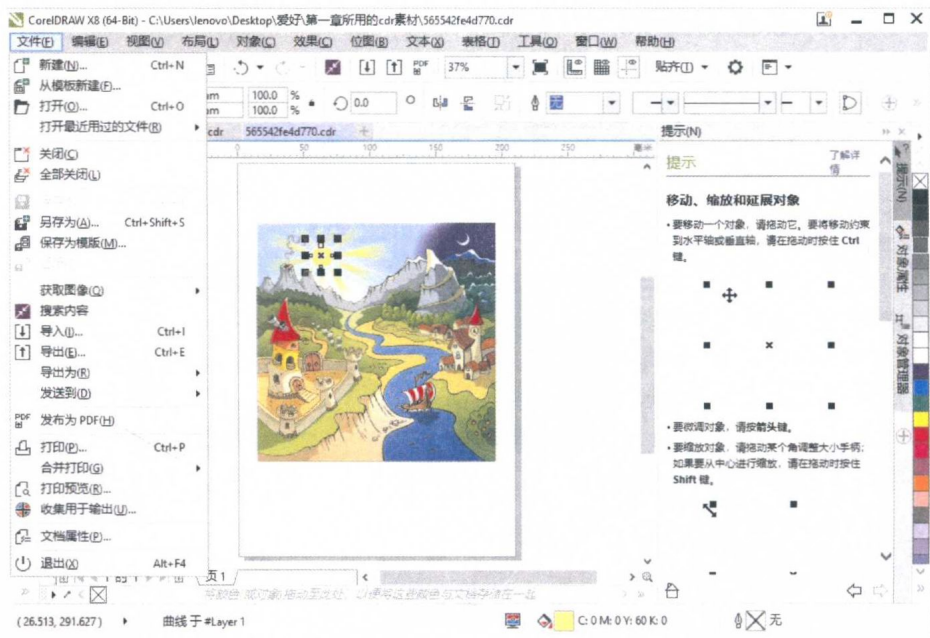

图1-2

3. 标准工具栏

标准工具栏默认位于菜单栏的下方，它以按钮的形式提供了CorelDRAW X8的基本操作工具。它其实是菜单栏中所提供的常用命令的快捷方式，从而简化了许多工作步骤。用户也可以对其进行设置，以满足不同需求。同时，当用户将鼠标光标移动到按钮上时，系统将自动显示该按钮相关的注释文字。图1-3所示为系统默认时的标准工具栏。

图1-3

4. 属性栏

属性栏默认位于标准工具栏的下方。属性栏用来显示当前选定对象的各种属性，它随着用户选定的对象或者进行的操作的不同而不断变化着。用户可以通过改变属性栏中的数值来完成对选定对象的各种设置和变换。在一些工具的属性栏中，用户还可以设定工具的性质。属性栏与各种工具相结合，可以创造出各种特殊效果。默认显示当前空白文档的页面大小、纸张类型、默认字体等属性。图1-4显示了在没有选中任何对象情况下的属性栏。

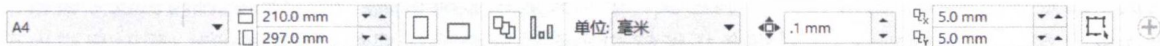

图1-4

5. 工具箱

工具箱位于窗口的左边，包括各种基本绘图工具、文本工具、填充工具、选取工具和特殊效果工具等，另外有些工具按钮右下角有一个小三角形标记表示有一些工具隐藏在弹出式菜单中。同时使用鼠标右键单击某个工具，可以打开或隐藏相关内容，如图1-5所示。

6. 标尺

标尺是CorelDRAW X8用户页面上的一组精确定位工具，包括水平标尺和垂直标尺两种，主要用来作为在绘图工作上进行页面准确定位的依据。CorelDRAW X8允许用户指定标尺的原点、度量单位等属性。在标尺上按住鼠标左键不放，并向绘图区拖动鼠标，即可拖出一条辅助线。

7. 导航器

导航器是在CorelDRAW X8中进行多页文档浏览的最方便的工具。如图1-6所示，用户利用它可以在同一图形文件中创建多页文档，它能够显示当前文档的总页数、当前的页码数，并且可以通过各个功能按钮来进行上下翻页浏览或者直接切换到文档首页、尾页等。

图1-5

8. 状态栏

状态栏位于窗口的下方，如图1-7所示，可提供更多、更详细的对象信息。不仅可以显示当前鼠标光标的纵横坐标信息、填充颜色、轮廓颜色，当前使用的绘图工具名称，当前绘制的图形对象的名称以及所在的图层信息等，而且还能显示当前绘制的图形对象的大小及中心点位置信息等。

图1-6

图1-7

9. 调色板

调色板垂直位于工作窗口的右侧，为用户的图形提供标准填充色，或者改变选定对象的轮廓线颜色。当选定某个对象时，在某一色块上单击左键即可填充该色。在默认状态下，使用的是默认的CorelDRAW X8调色板。单击调色板上下两侧的黑色三角箭头可以依次拉出所选调色板的全部颜色，也可以单击调色板最下端的向左箭头，把调色板全部打开。用户可以根据自己的需要调用不同的调色板，有两种转换途径：一是单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中选择调色板；二是单击菜单“窗口”→“调色板”中相关调色板编辑器。图1-8所示为调色板“编辑”对话框。在CorelDRAW X8中，调色板能够应用系统颜色库所提供的各种色库，同时用户也可以创建自定义类型的调色板。用户可以在其中定义填充色、轮廓色、移动到起点、移动到终点，以及新建、打开、保存调色板等。若在其中单击了定制选项，会打开选项对话框，让用户设置调色板的各选项。

图1-8

10. 滚动条

滚动条和基于Windows操作系统下的应用程序一样，滚动条可以说是使用频率最高、操作最为简便的浏览工具了。位于工作区下面的水平方向的滚动条，能够提供左右移动，从而浏览宽度超过屏幕显示范围之外的文档区域；右边的垂直滚动条提供上下翻页功能。用户可以单击滚动条两端的箭头来浏览文档，也可以拖动滚动条上的滑块来实现快速浏览。

11. 窗口控制按钮

窗口控制按钮位于CorelDRAW工作窗口的右上角，包括最大化、最小化和关闭3个按钮，主要用来控制CorelDRAW X8工作窗口或者文档窗口的显示方式。

12. 工作区（绘图窗口）

工作区是用户工作时的可用空间，当多文件显示或多窗口显示时，可以用滚动条或者导航器进行调节，以达到最佳效果。多页显示时，可以用导航器翻页。常用的工具箱竖放于工作窗口的左侧，它提供了最为快捷的图形工具、效果工具和文本工具，用户可以设置CorelDRAW X8的工作窗口。

13. 绘图区（绘图页）

绘图区也就是所谓的绘图页面。用户最终的作品将展示在该页面区域内，可以通过属性栏中的纸张类型/大小下拉列表框对该页面的大小和类型进行设置。

1.2 CorelDRAW X8菜单栏

在CorelDRAW X8中，菜单栏以菜单命令的方式涵盖该软件的几乎全部功能。使用各菜单栏中所提供的相关菜单命令，也可以完成大部分的操作（除了绘制基本图形对象以外）。本节首先介绍CorelDRAW X8菜单栏中各菜单或者菜单命令的常规使用方法。

下面分别介绍CorelDRAW X8中各个菜单最主要的功能。

1. 文件菜单

文件菜单的内容与其他Windows应用程序的文件菜单一样，主要用来进行文档操作。CorelDRAW X8的文件菜单包括二十多个菜单命令，主要用来进行各种文档的基本操作。根据各菜单命令使用范围的不同大致可以分为6大类。

（1）文档基本操作类命令：可以执行新建空白文件、根据模板创建空白文件、打开某一存盘文件等功能。

（2）文件保存类命令：主要用来保存文件、关闭文件或者还原文件等。

（3）文件交换类命令：允许用户向CorelDRAW X8中导入由数码相机或者其他外部设备得来的图像，或者把在CorelDRAW X8绘制或者处理的图形对象输出到Internet网络等。

（4）将图像输出到其他打印操作、设置打印机属性以及进行打印预览等。

（5）文档信息类命令：主要用来控制当前图形对象所使用的版本号，以及该文件的保存位置等信息。

（6）选择“退出”命令，能够退出CorelDRAW X8。

使用文件菜单，还可以显示文档信息及版本控制信息。为了方便查询，在文件菜单的下方，显示最近5次打开过的图形文档的名称，可以提高工作效率。在一些命令后面带有组合键，例如新建命令后带有“Ctrl+N”，这表示“Ctrl+N”是该命令的快捷键。可以在工作状态下，使用此快捷键新建文件。掌握快捷方式有利于用户提高工作效率。有一些菜单命令的后面跟着一个黑色的小三角符号，表示在此命令下面还有下级子菜单。但并不是该菜单中所有命令都能够被选择和执行，只有在菜单中的命令项显示为黑色时才可以运行该功能；如果显示为灰色，则表示该命令在当前的操作中不能执行。

2. 编辑菜单

在CorelDRAW X8中，按“Alt+E”快捷键，将打开编辑菜单。编辑菜单主要提供各种常规编辑操作，例如撤销与恢复操作、剪切、复制、粘贴、选择性粘贴操作、删除与全选操作等。利用编辑菜单中的查找或者替换命令能够在当前文档中查找或替换指定的字符，利用链接或对象命令允许对以链接方式插入到文档中的各类数据进行编辑。此外，编辑菜单中还提供了全部选定功能，使用“全选”子菜单中的相关命令能够迅速地选定“当前文档中的全部对象”“只选定文档中的全部文本”和“只选定文档中的辅助线或节点”等。

3. 视图菜单

视图菜单中的各命令主要用来控制当前文档的视图模式以及工作窗口的显示方式。按“Alt+V”快捷键，将打开编辑菜单。CorelDRAW X8的视图菜单提供了19个菜单命令。这些命令可以分为：① 视图属性类命令，主要用于改变CorelDRAW X8的视图模式，包括切换到线框、简单线框、草稿、正常、增强和使用叠印增强6个命令；② 预览方式类命令，提供了灵活方便的预览方式，可以选择全屏幕预览，也可以进行局部放大来编辑对象的细节等；③ 窗体属性类命令，主要用来改变CorelDRAW X8窗口的外观形状，显示或者隐藏各种屏幕组件（包括显示或者隐藏标尺、网格线等），指定出血、可打印区域的范围以及使用文档结构图方式等；④ 辅助工具类命令，包括开启、关闭用户页面的一些辅助设置，使用户能够更有效率地完成工作；⑤ 设置类命令，包括标尺、辅助线、网格设置及对齐、贴近辅助线等设置。

4. 布局菜单

版面菜单中的各命令提供了多种版面设置方式，如插入页、删除页、重命名页，以及快速定位到多页文档中的指定页码等。此外，在CorelDRAW X8中，版面菜单中还提供了调整文档页面的各种方式，包括设置文档各页的切换方式、调整页面的大小或者进行页面背景设置等。版面菜单在进行绘图时，对作品中的文档进行组织和管理是必不可少的。

5. 对象菜单

在绘制较为复杂的图形时，有时需要同时处理好几个图形对象，它们的相对位置、颜色的填充等操作都要借助于排列菜单中的相关命令来完成。CorelDRAW X8还提供了对象群组的操作功能，可以运用该菜单来进行群组的排列和整理，使之对齐、相交、修剪、焊接、分隔或者转换为曲线；还可以在使用多图层工作时，使图像在不同的图层间移动。

排列菜单提供了以下3项功能。

- ▶ **变换功能：**对选定的对象进行位置、旋转、缩放、大小、倾斜等5种变换方式，因而可以对已创建的对象进行修改。
- ▶ **对多个对象的控制：**用户可以设置多个对象的对齐及分布方式和顺序。在同一图层内，用户可以设定对象的排列关系，可以把对象移到本图层的最前面，也可以使对象向前进一层等操作。为了编辑方便，用户可以把多个对象进行群组合并，使其在操作时成为一个整体。对于多个对象，可以对它们进行相交、修剪、焊接等处理。
- ▶ **转换功能：**用户可以把对象（包括文本）转换为曲线对象，以便对其进行更加灵活的编辑，用户也可以把轮廓转换为封闭对象，对其可以进行填充和定义笔画。

6. 效果菜单

效果菜单提供了更为丰富的交互式图形效果工具，使用它们能够生成各种各样的特殊图形效果。可调整位图图像的颜色，使用各种精确变换工具，设置和使用自然笔工具，绘制各种流畅自

然的效果，为图像添加各种透镜以及添加透视效果，把对象放置到容器，把某些效果组合起来添加到一个对象中去等。效果菜单和一些交互式工具相结合，可以使创作的作品达到一个新的艺术高度，此外效果菜单中的底部还提供了各类特殊的复制命令。

7. 位图菜单

该菜单包括了20条命令，主要用来在CorelDRAW X8中转换和处理位图图像，并且能够对选定的位图应用各种特殊效果。CorelDRAW X8中对于位图的修饰功能有了进一步的加强，用户可以利用位图菜单对导入的位图文件进行各种编辑和修饰操作；可以增加各种特殊效果，三维效果、艺术效果、模糊、颜色转换、轮廓图、创造性、变换、杂点、锐化插件等；可以对位图进行专业化的修饰；可以把矢量图像转换为位图文件（用户可以采用不同的转换模式）；可以对所产生的位图文件进行一些修饰，如扩充位图边框、使用位图颜色遮罩等；还可以让二维位图图像产生如浮雕、透视、挤压、映射、卷页、球面等特殊视觉效果。CorelDRAW X8作为一个很好用的矢量图形图像软件，在处理基于矢量绘图方法的图形时处理速度相当快；位图由于其构图方法的不同，当进行某些编辑工作时，处理的速度会明显地变慢。

8. 文本菜单

CorelDRAW X8不仅是一个图形图像处理软件，它还能够直接处理文本。使用文本菜单，用户可以录入文本、编辑文本、格式化文本；可以使文本适合于路径，使文本适合于文本框；可以在美术字文本和段落文本之间进行转换，使用书写工具，使文本转化为超文本等。在完成文本的导入和编辑后，还可以显示统计信息和非打印字符等。我们可以用CorelDRAW X8的文字菜单进行复杂的文本编排：可以建立美术字文本或段落文本，编辑文字以及对文本进行格式化，还可以实现精美的图文混排等操作。此外，它还提供了CorelDRAW文本格式与HTML文本格式的相互转化，为用户制作精美的网页提供了方便。

9. 表格菜单

CorelDRAW X8的表格菜单是新增菜单，极大地方便了用户的使用。使用表格菜单，用户不仅可以创建表格，而且还可以合并、拆分单元格，且每个单元格都自成一体，具有填充等功能。

10. 工具菜单

工具菜单主要用来对CorelDRAW X8的各种基本工具、各种屏幕组件以及工作窗口本身进行设置和管理。在新版本中，工具菜单中提供了强大的管理器阵容，包括对象管理器、链接管理器、颜色管理器、视图管理器和Internet书签管理等。此外，还提供了CorelDRAW X8的各种符号和剪贴画。

11. 窗口与帮助菜单

CorelDRAW X8的窗口菜单除了常规的新建窗口、关闭窗口、多文档窗口设置（层叠、水平

和垂直)、显示打开文档名外,还把各种窗口组件,包括管理器、对话框、调色板等集成在其中,用户可以在此处打开或隐藏它们。用户可以在窗口菜单中选择不同的多窗口显示方式,如层叠窗口、水平平铺窗口、垂直平铺窗口等。

在窗口菜单中可以找到许多命令菜单,特别是在泊坞窗中可以打开许多类似浮动面板一样的窗口菜单。

1.3 图形图像创意设计概述

设计是有目的的策划,包括很广的设计范围和门类:建筑、工业、环艺、装潢、展示、服装、平面设计等,在平面设计中需要用视觉元素来传播作者的设想和计划,用文字和图形把信息传达给受众,让人们通过这些视觉元素了解个人的设想和计划,这才是设计的定义。一个视觉作品的生存底线,应该看它是否具有感动他人的能量,是否顺利地传递出背后的信息,事实上它更像人际关系学,依靠魅力来征服对象。

设计是科技与艺术的结合,是商业社会的产物,在商业社会中需要艺术设计与创作理想的平衡,需要客观与克制。

设计与美术不同,因为设计既要符合审美性,又要具有实用性、替人设想、以人为本,设计是一种需要,而不仅仅是装饰、装潢。

设计是必须具有科学的思维方法,能在相同中找到差别,能在不同当中找到共同之处,能掌握运用各种思维方法,如纵向关联思维和横向关联思维以及发散式的思维,善于运用科学的思维方式找到奇特的新的视觉形象,才能不断发现新的可能。

设计没有完成的概念,设计需要精益求精,不断地完善,需要挑战自我,向自己宣战。设计的关键之处在于发现,只有不断通过深入的感受和体验才能做到。打动别人对设计师来说是一种挑战,设计要让人感动,足够的细节本身就能感动人,图形创意本身能打动人,色彩品位能打动人,材料质地能打动人……把设计的多种元素进行有机艺术化组合,如图1-9所示。

图1-9

1. 平面设计分类

目前常见的平面设计项目,可以归纳为十大类: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。

2. 平面设计的定义

平面设计是将不同文字、色彩和图形等视觉元素,按照一定的规则在平面上组合成图案。其主要表现在二度空间范围之内。平面设计所表现的立体空间感并非实在的三度空间,而仅仅是图形对人的视觉引导作用形成的幻觉空间,如图1-10和图1-11所示。

图1-10

图1-11

3. 平面设计术语

- ▶ **和谐**：从狭义上理解，和谐的平面设计，其统一与对比之间不是乏味单调或杂乱无章的。从广义上理解，是在判断两种以上的要素，或部分与部分的相互关系时，各部分给受众的感觉和意识是一种整体协调的关系。
- ▶ **对比**：又称对照，把质或量反差很大的两个要素成功地搭配在一起，使人感觉设计效果鲜明强烈而又具有统一感，使主体更加突出、作品更加活跃。
- ▶ **对称**：假定在一个图形的中央设定一条垂直线，将图形分为相等的左右两个部分，其左右两个部分的图形完全相等，这就是对称图。
- ▶ **平衡**：从物理上理解指的是重量关系，在平面设计中指的是根据图像的量、大小、轻重、色彩和材质的分布作用与视觉判断上的平衡。
- ▶ **比例**：是指部分与部分，或部分与全体之间的数量关系。比例是构成设计中一切单位大小，以及各单位间编排组合的重要因素。
- ▶ **重心**：画面的中心点，就是视觉的重心点。画面图像轮廓的变化、图形的聚散、色彩或明暗的分布都可对视觉中心产生影响。
- ▶ **节奏**：具有时间感的节奏用于在构成设计上，是指以同一要素连续重复时所产生的运动感。
- ▶ **韵律**：在平面构成中，单纯的单元组合重复易显得单调，由规律变化的形象在色群间以数比、等比处理排列，使之产生音乐的旋律感，称为韵律。

4. 平面设计的元素

平面设计从广义上讲包括概念元素、视觉元素、关系元素和实用元素。

- ▶ **概念元素**：即那些不实际存在的、不可见的，但人们的意识又能感觉到的东西。例如我们看到尖角的图形，感到上面有点，物体的轮廓上有边缘线。概念元素包括点、线、面。
- ▶ **视觉元素**：概念元素不在实际的设计中加以体现，它将是没有意义的。概念元素通常是通过视觉元素体现的，视觉元素包括图形的大小、形状、色彩等。
- ▶ **关系元素**：视觉元素在画面上如何组织、排列，是靠关系元素来决定的。包括方向、位置、空间、重心等。
- ▶ **实用元素**：指设计所表达的含义、内容、设计目的及功能。

1.4 形式美的规律

形式美是美学名词，指客观事物和艺术形象在形式上（外表所呈现）的美。绘画中的线条、色彩，工艺美术造型、纹饰，音乐的音调、旋律等都是美的。只有美的形式才能表现美的内容。但是，承认和强调形式的美，不等于形式主义者所说的美只在形式，与内容无关。

形式对内容来说，有本质的和非本质的形式，有直接表达和间接表达的形式。形式有它相对的独立因素。内容决定形式，形式反作用于内容。在现实的设计中要认真对待这种“反作用”，利用这种“反作用”的“奇能”，使设计不受直接表达的限制，创造出更新颖的艺术形式。

设计的形式美应是一种特殊的艺术形式。它能显示出一种力量。自然形态的美，它不能直接地为运用提供适应的条件，必须通过艺术的手段改造自然形态，才能发挥它的独特的作用。因而，形象愈高度概括，形式也就愈鲜明。通过对自然的提炼、精简、单纯化把形象高度地概括起来，使其典型化。这些概括所表现出来的就是形式。形式美有自身的法则，有它自己的规律。找到了美的规律、美的法则，便有利于造型设计及形式美的创造。

变化与统一是应用美术设计的总规律。

1. 变化

变化是指性质相异的图形要素并置一起所产生的显著对比的感觉。变化处理得当，画面显得对比有致、生动活泼；处理不得当，画面则显得杂乱无章，没有秩序，如图1-12所示。

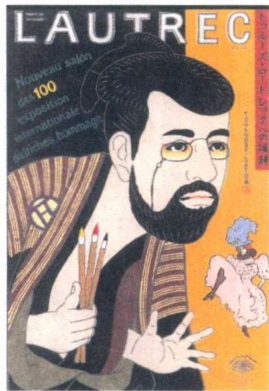

图1-12

2. 统一

统一指由性质相同或相似的图形要素并置一起所产生的一致或一致的感觉。统一在画面中产生一致、完整、规律、秩序、和谐的效果。但如处理得不当，画面则呆板、单调、简单，如图1-13所示。

变化与统一的关系是二者的对立与统一。任何设计的作品中都是由这两种关系所构成，只不过是两者在画面中的侧重表现有所不同。有的是统一在画面占主导地位，有的是对立在画面中占统治位置。变化与统一在任何时候都是相对的。在具体的设计中应是在变化中求统一，或在统一中求变化。变化使画面生动、有生气；统一使画面完整、和谐。画面统一与变化的具体表现形式有以下几种式样。

- ▶ **形的变化：**大小、曲直、粗细、长短等。
- ▶ **色的变化：**浓淡、冷暖、明暗、强弱等。
- ▶ **构图的变化：**疏密、虚实、高低、不对称等。
- ▶ **形的统一：**类似形、相似形的要素等。
- ▶ **色的统一：**同类色、同种色等。
- ▶ **构图的统一：**对称、平排、复排等。

形式美的规律，以“多样性的统一”为最高原则，使复杂多样性统一为整体，如图1-14所示。

图1-13

图1-14

1.5 形式美的基本法则

形式美是一种具有相对独立性的审美对象。它与美的形式之间有质的区别。美的形式是体现合乎规律性、合乎目的性的本质内容的那种自由的感性形式，也就是显示人的本质力量的感性形式。形式美与美的形式之间的重大区别表现在：首先，它们所体现的内容不同。美的形式所体现的是它所表现的那种事物本身的美的内容，是确定的、个别的、特定的、具体的，并且美的形式与其内容的关系是对立统一，不可分离的。而形式美则不然，形式美所体现的是形式本身所包容的内容，它与美的形式所要表现的那种事物美的内容是相脱离的，而单独呈现出形式所蕴有的朦胧、宽泛的意味。其次，形式美和美的形式存在方式不同。美的形式是美的有机统一体不可缺少的组成部分，是美的感性外观形态，而不是独立的审美对象。形式美是独立存在的审美对象，具有独立的审美特性。

随着科技文化的发展，对美的形式法则的认识将不断深化。形式美法则不是僵死的教条，要灵活体会，灵活运用。

按照“多样性的统一”原则，常见的形式法则有以下几种。

1. 对称与不对称

对称的形态在视觉上有自然、安定、均匀、协调、整齐、典雅、庄重、完美的朴素美感，符合人们的视觉习惯。

对称分为均齐和相对均齐式两类。均齐式指在一中心线或中心点左右、上下或四面配置同形、同色、同量的图形所组成的形式。相对均齐式是指在一中心线或中心点的左右、上下或四周配置不同形（或不同色）的相似或量相同的图形组成的形式，如图1-15所示。

不对称是对称的反面，分为均衡与非均衡两类。对称与不对称是指图形占据空间位置的状况而言。

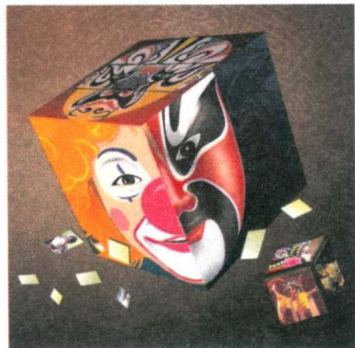

图1-15