

毕业设计类别   作品设计

湖南电子科技职业学院

HUNAN VOCATIONAL COLLEGE OF ELECTRONIC AND TECHNOLOGY

建筑工程与设计艺术学院

毕业设计

《最初的爱情, 最后的仪式》书籍封面设计与制作

指导教师   朱 琛

学生姓名   梁 盼

专业名称   设计艺术

班级名称   艺术 Z1402

2019 年 11 月

毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的毕业设计是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除毕业设计中已经注明引用的内容外，本毕业设计不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本毕业设计的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在毕业设计中以明确方式标明。如被发现毕业设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担相应的法律责任和一切后果。

学生（签名）： 梁盼 日期： 2020.5.30.

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其成果均由学生在本人指导下取得，对他人毕业设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师（签名）： 朱琛 日期： 2020.5.30.

注：此声明由指导教师和学生本人亲笔签名

目 录

1	实施依据.....	1
1.1	设计背景.....	1
1.1.1	创作现状及水平.....	1
1.1.2	创作方法.....	2
1.2	设计目标分析.....	2
2	实施设计.....	3
2.1	设计草图绘制.....	3
2.2	运用设计软件辅助设计.....	5
2.2.1	图形创意设计.....	6
2.2.2	字体设计.....	9
2.2.3	色彩设计.....	15
2.2.4	版式编排设计.....	15
3	设计效果展示.....	17
3.1	平面展开图效果.....	17
3.2	成品立体图效果.....	18
4	成果设计说明.....	19
4.1	毕业设计思路.....	19
4.2	毕业设计成果形成的过程.....	19
4.3	设计成果特色.....	19
	参考文献.....	21

1 实施依据

1.1 设计背景

成长与成功一直是一个备受争议的一个话题,因为在现阶段很多人都因为太想成功而忽视了成长的重要性,所以就导致自己一直不会成功。在成长与成功之间,人们往往只重视成功,却忽视成长,其实没有一个成长的过程就不会有成功。每一个人都有一个成长的历程,可是他最后不一定成功,但是一个成功的人,一定会有不寻常的成长历程。我曾经读过一本书,书本的大致内容说的是一个名叫海伦凯勒的美国著名盲聋女作家,小时候因为高烧,导致她失明及失聪,甚至连话也说不出来了,她在黑暗中摸索着长大。但她并不屈服这不幸的命运,她经过老师的指引和教导,克服了种种困难,学习了写字和说话,并且读了博士。你想,对于一个残疾人来说,这是多么不容易,她成功的原因,就是她在成长中学会了坚强、执着、独立、自信,只有她领悟了这些,学会了这些,才使她走向成功,走向巅峰。当初我在选题的时候便想到了成长与成功这一课题,再就是通过上面这一故事让我更加坚定了成长与成功的重要性,而且就现在社会来说,成长一直就比成功更重要,还有就是我想要让我的书籍封面体现出不一样的书籍封面,能够更精准的表现出来。所以我选定书籍“最初的爱情,最后的仪式”作为我的毕业设计。

1.1.1 创作现状及水平

我设计的“最初的爱情,最后的仪式”书籍封面设计是因为书籍作为文字、图形的具体表现是不可能没有封面的。读者看到书籍得到第一信息就是来自封面,封面的色调、图案、文字首先会对读者产生视觉上的刺激。因此,书籍封面可以说是书籍的脸,或者说是书籍的内容表现和风格表现。所以我在设计我的“成长比成功更重要”封面的时候也要考虑到在众多书籍之中能够脱颖而出,书籍的封面可以说是五花八门,各式各样的都有。我采用书籍作为一个阶梯的形式来代表着我们通过不断的学习,人们要通过不断的攀爬,努力增长自己的知识,丰富自己的阅历,从而到达最巅峰,最后取得成功。

在本次书籍封面设计的最重要就是我所选择的图形,毕竟一张好的图片效果就比的上好几层的创作设计,为了这次的设计的选图我也是绞尽脑汁,因为图案设计中我们要规避各国名称、国旗、国徽、军徽、勋章,或与其相同或相似者,不能用作书籍封面进行设计。还有国际国内规定的一些专用标志,如红“十”字、民航标志、铁路路徽等,也不能用作书籍设计的图案,在我们设计的过程中都要及时规避。后来我突然灵机一动,想到我们

首先要想成长那么必须要丰富自己的知识，既然是知识那就可以利用书籍作为铺垫，这样就能达到我想要的这种效果了，最后经过不断的查找资料，查找相关图片，终于在一个关于书籍的网站上看到了我心中想要的这张图片，它是一个人在攀爬一叠厚厚的书籍，想要攀爬到最顶端，取得成功。所以我一眼就看上了这张图片，并把它确定为我书籍封面设计的主要图片。最后通过文字的编排及创作进行最后的完成设计。

1.1.2 创作方法

首先，在进行书籍封面设计时，应先了解书籍的内容、类型、阅读人群以及市场定位再根据书籍的内容来设计书籍的封面，构思需要考虑简洁性的言语，当读者看到书籍封面时就能对书籍里的内容有了一个大概的了解，并能吸引读者的注意力，在构思时必须思路清晰，明确的知道自己所设计的封面时什么类型的，可能一开始会有很多个思路和想法在脑海里一闪而过，但这多是暂时性的，我们必须将他转化成具体的思路，让自己知道应该从哪方面下手，排版、字体、纸张、颜色不同的搭配都会体现出不一样的效果，在设计时把想法都总结出来，选出最好的方案，然后进行优化，整改直到得出最好的设计效果，只有做到主题鲜明突出，让人看了一目了然，才是达到封面设计的最终目的。

1.2 设计目标分析

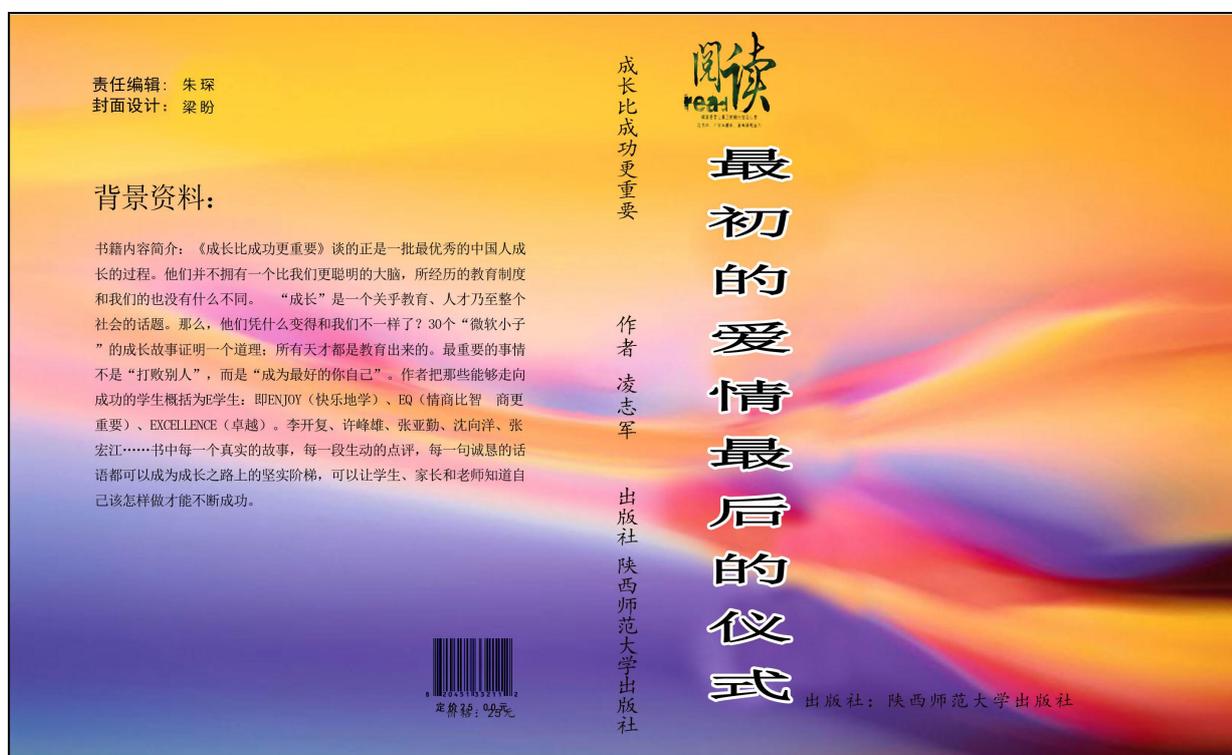
创意是一种思想运动，其结果必须借助一定的载体形式才能呈现，用不同的点、线、面表现出来的效果不同，使人产生的联想也不同。构思是设计的开始，书籍的封面反应了书籍的内容，因此我们要抓住内容的实质，参考生活资料和素材，进行概括和总结，在较多的构思稿中，经过筛选和对比，完善后选出最理想的方案，运用联想、比喻、象征、抽象、创造意境和氛围等方法，使构思巧妙和具有深度，引发设计者和读者之间的感情交流，加以图形、文字作为点缀，共同完成完整的审美过程。高明的设计家谋求“言有尽而意无穷”的境界，使读者的审美欣赏不停止于书籍封面的有限形象上，而是继续向深度、广度延伸，从而使设计者创造的终点，成为读者进行再创造的起点。“成长比成功更重要”整体色彩是最原始的白色作为一个底色，然后再通过一个人物攀爬书籍的形式作为寓意，证明我们需要进过无限攀爬才能到达终点，但是路途很艰险必须的通过不断的成长，再加上黑色的字体周围配上文字的拼音显示出书籍封面的更高档。但是对于读者来说，文化水平的高低对于书籍的审美也不同。所以还要根据书籍适合的人群类型做区分后，在做设计这样更能吸引不同的读者，让封面设计发挥它的巨大作用。

2 实施设计

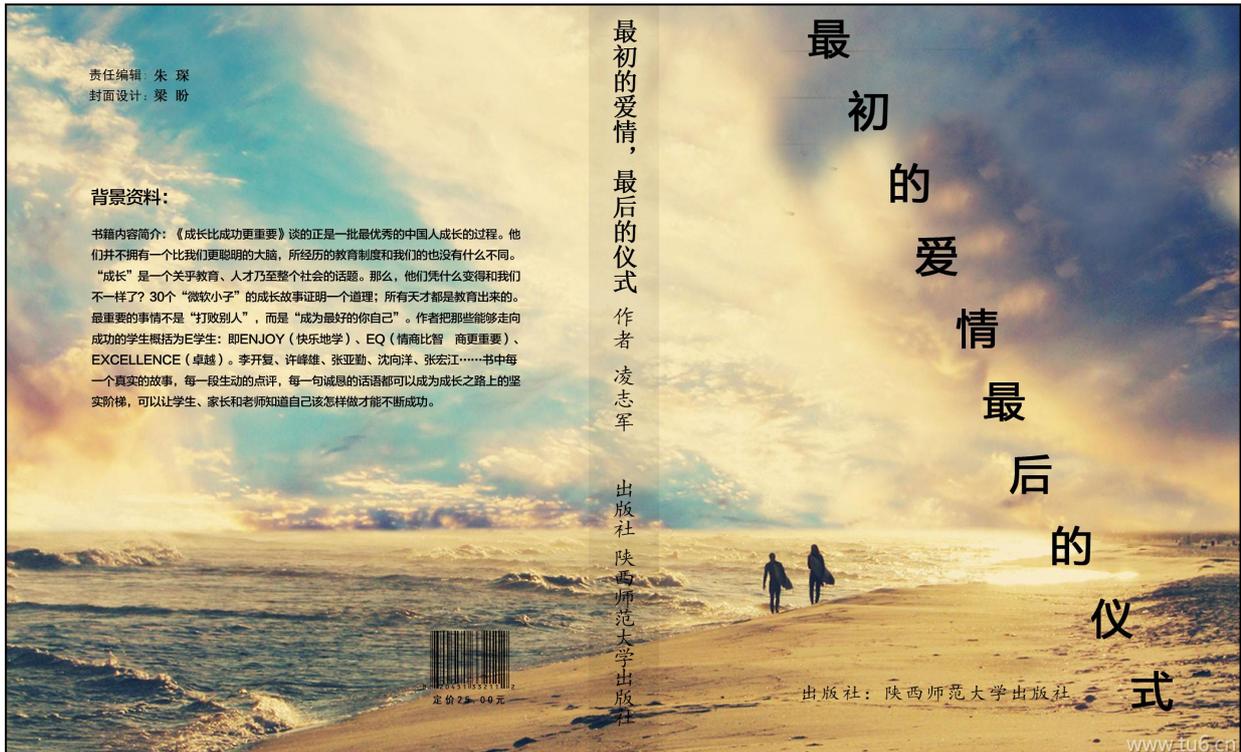
2.1 设计草图绘制

设计是生活与创新的结合所以要求符合美感也要有使用性、探索创新。盛行的形式、滥用的手法、庸俗的措辞都不要使用；时常用那几种构思、手法，都很难去突破创新。构思要新颖，就需要不运用俗套，要别具一格。要有创新的构想就需要有孜孜不倦的摸索精神。在草图绘制之前，前期准备工作也非常重要，首先，要先明确的知道自己设计的是什么样的书籍封面，根据书籍的内容明确设计的思路，确定自己所设计的内容，将自己脑海里的几个方案中的优点综合起来，合理的调配素材，及文字和图片，再开始绘制简单明了的设计草图，在平时也应该多多练习草图绘制，这样才会为以后更加准确的记录和简洁的绘制草图做准备。以下则是我前期在设计的时候做的几个不同样式的草图，在经过一系列的筛选后，最终确定了我心中所想的书籍封面。

草图一：这张封面我所采用的是利用颜色的变幻色作为一个整体背景，再通过文字的竖排方式字体采用毛笔行书进行布置。

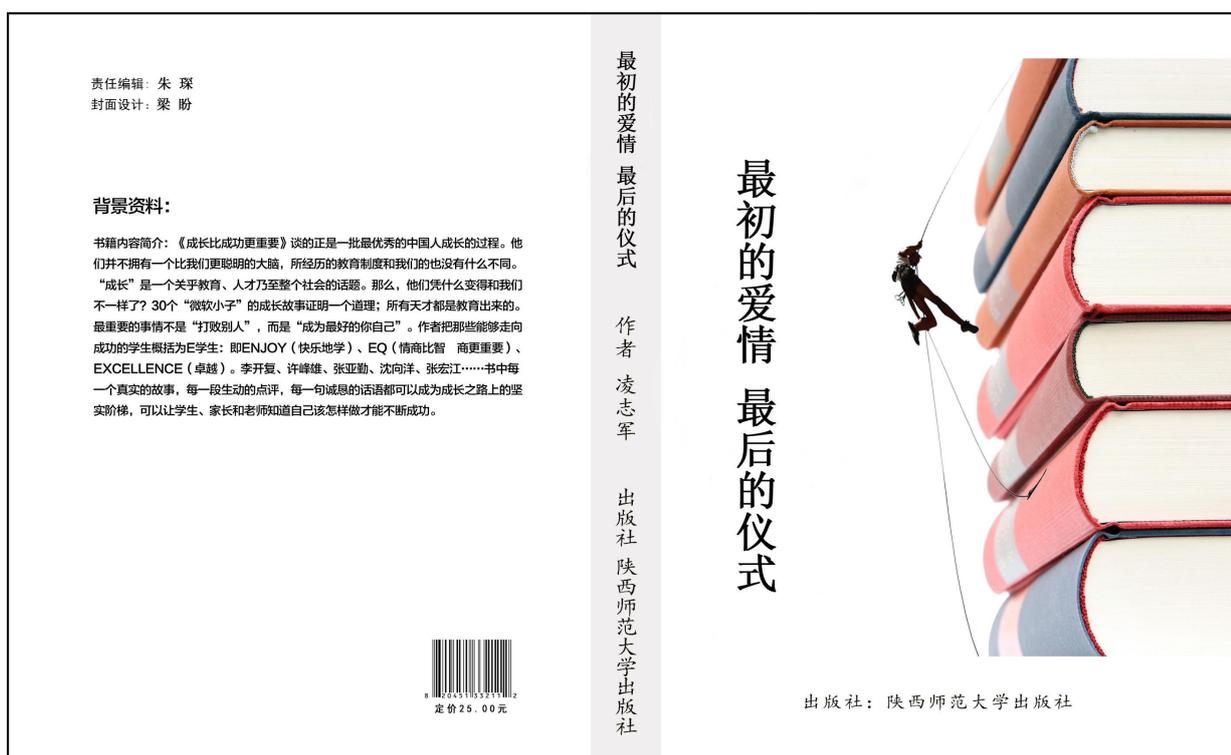
草图二：这张封面我同样是采用了一整张的图形当做整个书籍封面的一个背景，但文字的排列方式改变为横排交错的方式。留有大部分的是能看到整个封面的整体化布局。

草图三：通过前面两张草图的对比我发现前面的布局太过丰满，并没有太多的主次分明，更多的是色彩，而主要的文字并不显眼，所以我后面开始考虑到，直接使用纯白色作为基础色，文字则统一采用了黑色作为搭配，封面的主体图片运用到了书籍的形式，这样慢慢的进入到我想要的构思中。

草图四：在结合了前面几个草图后，经过一系列的修改，查找相似的设计，我也就有了新的灵感，同样我的底色采用的是纯白色作为主体颜色，因为白色看起来简约大气，显得更加时尚，再通过一个人在攀爬一叠厚厚的书籍寓意着要想成功那就必须先成长，文字的排列方式则是采用竖排的方式，把部分字体进行加粗处理凸显出它的重要性，这样一来让读者能够一眼看出来，也有主次分明的效果。所以我最后采用的这个书籍封面作为最终的效果，完成我的毕业设计“成长比成功更重要”。

2.2 运用设计软件辅助设计

我在本次的作品设计中主要是运用了 PhotoShop（PS）软件来进行辅助设计的，因为本身对 PS 这个软件还是比较熟悉的了，操作运用起来比较简单，所以整个书籍封面除了在网上找到的一张原始素材，其他的基本都是在 ps 进行操作设计，包括整体的图形摆放，字体的大小设计、封面字体竖排方式、书籍的字体排列、封底整体效果表现，以及各种修饰的效果体现。

在整个书籍封面设计中，色彩搭配方面我采用了几种不同的颜色如：蓝灰色、粉色以及枣红色，所有的文字则采用了黑色，而背景都采用了纯白色作为主体。通过这一系列的搭配以及设计，最终完成了本次书籍封面设计的效果。

2.2.1 图形创意设计

我所设计的书籍封面的平面展开图尺寸为：220mmx360mm，其中书脊厚度 20mm。

书籍封面的尺寸是 170mmx220mm，效果如下图所示：

图 2-1

书籍的书脊厚度为 20mmx220mm，效果如下图所示：

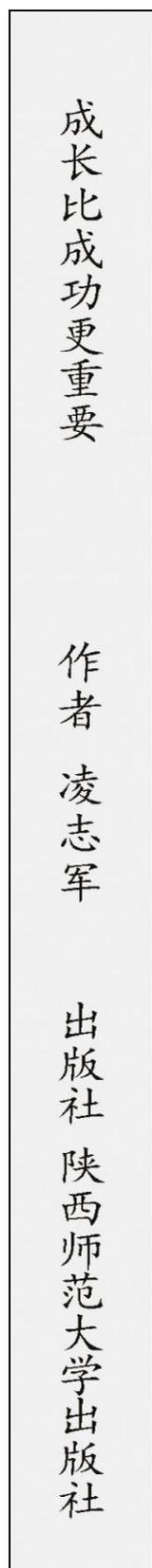

图 2-2

封底的尺寸为：170mmx220mm，效果如下图所示：

责任编辑：朱 琛

封面设计：梁 盼

背景资料：

书籍内容简介：《成长比成功更重要》谈的正是一批最优秀的中国人成长的过程。他们并不拥有一个比我们更聪明的大脑，所经历的教育制度和我们的也没有什么不同。

“成长”是一个关乎教育、人才乃至整个社会的话题。那么，他们凭什么变得和我们不一样了？30个“微软小子”的成长故事证明一个道理；所有天才都是教育出来的。最重要的事情不是“打败别人”，而是“成为最好的你自己”。作者把那些能够走向成功的学生概括为E学生：即ENJOY（快乐地学）、EQ（情商比智商更重要）、EXCELLENCE（卓越）。李开复、许峰雄、张亚勤、沈向洋、张宏江……书中每一个真实的故事，每一段生动的点评，每一句诚恳的话语都可以成为成长之路上的坚实阶梯，可以让学生、家长和老师知道自己该怎样做才能不断成功。

图 2-3

封面设计是图文并茂的形式想结合，图形是一种世界语言，好的图形设计可以在没有字体的情况下，通过视觉交流，使人们相互沟通理解，可跨越地区的限制、交流的障碍，文化的差别而进行无声的交流，心灵感应，达到无声感染的伊甸湖效果。封面上一切具有形象的都可称只为图形，包含括摄影、绘画、图案等。平分写实、抽象、装饰等无论采用哪一种都要更具书籍内容和主题来选择适当的图片表示。所以《成长比成功更重要》的主要元素采用的是一叠厚厚的书籍作为背景，一个人在攀爬而上，想要成功必须就要有成长作为铺垫，而成长就是要通过每天不断的学习新的知识，掌握到新的技能，只有当具备这些条件的时候，才会有机会去到终点，从而才能成功，到达人生的巅峰。

步骤一：选用人物攀爬书籍作为成长之路需要学习的寓意。并且作为我本次书籍封面设计的主体图片元素。效果如下图所示：

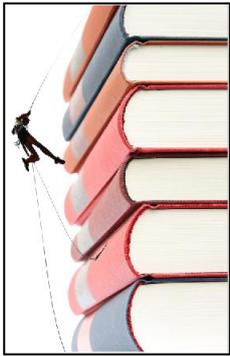

图 2-4

2.2.2 字体设计

文字字体是书籍版式设计的不能欠缺的构成部分。熟悉文字特征，对字体的运用和创意对字号的把握对书籍整体设计有着举足轻重的作用，是书籍设计者的基本功之一。一本書籍封面具备简洁文字，包含书名、作者和出版社名。书名是文字部分最重要的，需要根据书籍气质选用合适的字体，它不单是在字面意思上帮助读者理解书籍内容，同时也可以使书籍内容的体现和表达、形式美感得到进一步增强，因此在设计上应具有突出地位，不能被色彩和图形淹没。脱离书稿性质和读者对象的随意性书名字体设计有损书籍整体设计。“成长比成功更重要”书籍封面设计主题文字“成长比成功更重要”所采用的字体是方正大黑体的字体来表达，颜色则是最为低调的黑色来表达，排版方式为竖排进行排版，书脊的文字则采用优雅的楷体进行装饰，其他字体采用方正中粗，颜色统一为黑色。封面的文字周围再采用文字的拼音围绕，加上一些线条进行修饰，从而达到最完整的设计效果。

步骤二：对“最初”字体的一个排列设计以及搭配，“最初”二字是本书籍作为最重要的，所以“最初”我用的是方正大黑字体，大小为92点。突出书籍封面的重点。

效果如下图所示：

图 2-5

步骤三：对“的”字体的一个排列设计，字体采用方正大黑，大小为62点。

效果如下图所示：

图 2-6

步骤四：对“爱情”字体的一个排列设计以及排列方式，字体采用的是方正大黑，大小为74点。效果如下图所示：

图 2-7

步骤五：对“最初”字体的一个排列设计以及搭配排列方式的处理，字体采用的是方正大黑，大小为 65 点。效果如下图所示：

图 2-8

步骤六：对“仪式”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，字体周围的拼音则是采用方正中黑简体，大小为 16 点。效果如下图所示：

图 2-9

步骤七：对“比成功”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，字体周围的拼音则是采用方正中黑简体，大小为 16 点。效果如下图所示：

图 2-10

步骤八：对“更重要”字体周围利用拼音排列的方式进行调整字体周围的拼音则是采用方正中黑简体，大小为 16 点。效果如下图所示：

图 2-11

步骤九：对“成长”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，最后加上线条的修饰。效果如下图所示：

图 2-12

步骤十：对“比成功”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，最后加上线条的修饰。

效果如下图所示：

图 2-13

步骤十一：对“更重要”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，最后加上线条的修饰效果。效果如下图所示：

图 2-14

步骤十二：对“成长比成功更重要”字体周围利用拼音排列的方式进行调整，最后加上线条的修饰，最终完成字体设计达到最后效果。效果如下图所示：

最初的爱情
最后的仪式

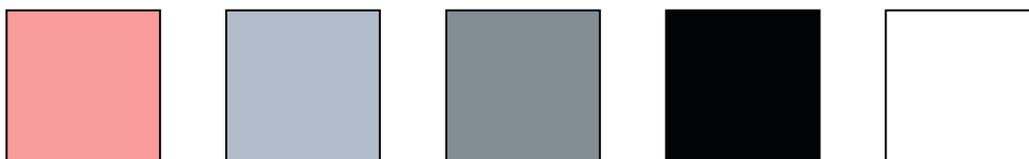
图 2-15

2.2.3 色彩设计

颜色上处理在书籍设计具有广告宣传上实用性，在整体设计的过程中具有重要地位。书籍封面的魅力除了文字图形及构图外，艺术情感的表达取决于色彩设计。对造型艺术品的形与色而言，色彩具有更强的能见度，色彩本身是不具备情感的，但设计者需凭借对书籍内容认识和理解，通过创造性的色彩搭配塑造情感，使读者在感知色彩的同时接受设计者赋予在色彩中的情感传递，产生共鸣，引起对封面，书籍内部色调以致书籍整体的关注。

《成长比成功更重要》书籍封面主要色彩为白色调，再加上书籍不同的颜色做出鲜明的对比，整体的字体全部采用黑色，通过不同的排列方式进行排列。我的基本颜色外，我还搭配了一些其他颜色作为点缀，设计的目的是为了更醒目，但是也不会让它太过绚丽。

我所采用的颜色如下图所示：

2.2.4 版式编排设计

版式编排是结合了设计中需要的多种元素的综合表现，在图形、文字、色彩等这些主要元素中体现出来，版式编排的设计直接影响了书籍内容的品质感和视觉效果，它对于书籍设计的意义起到了带头作用，版式设计的元素是由，点、线、面构成。点的特点有大小、明暗、远等、线是由点的运动和聚合表现出来的，线是有位置、粗细、长宽、曲直、以及空间性变化的，面是由线的包围而形成的，面有大小、透视、转折等，利用这三点来给以读者强烈的视觉冲击，在编排中主要点线面的搭配及色彩的表达来得以震撼内心，突出中心。使读者看了便能感受到书籍的中心思想和所表达的内容，留下一个深刻的印象，从而能够引出读者的购买欲。

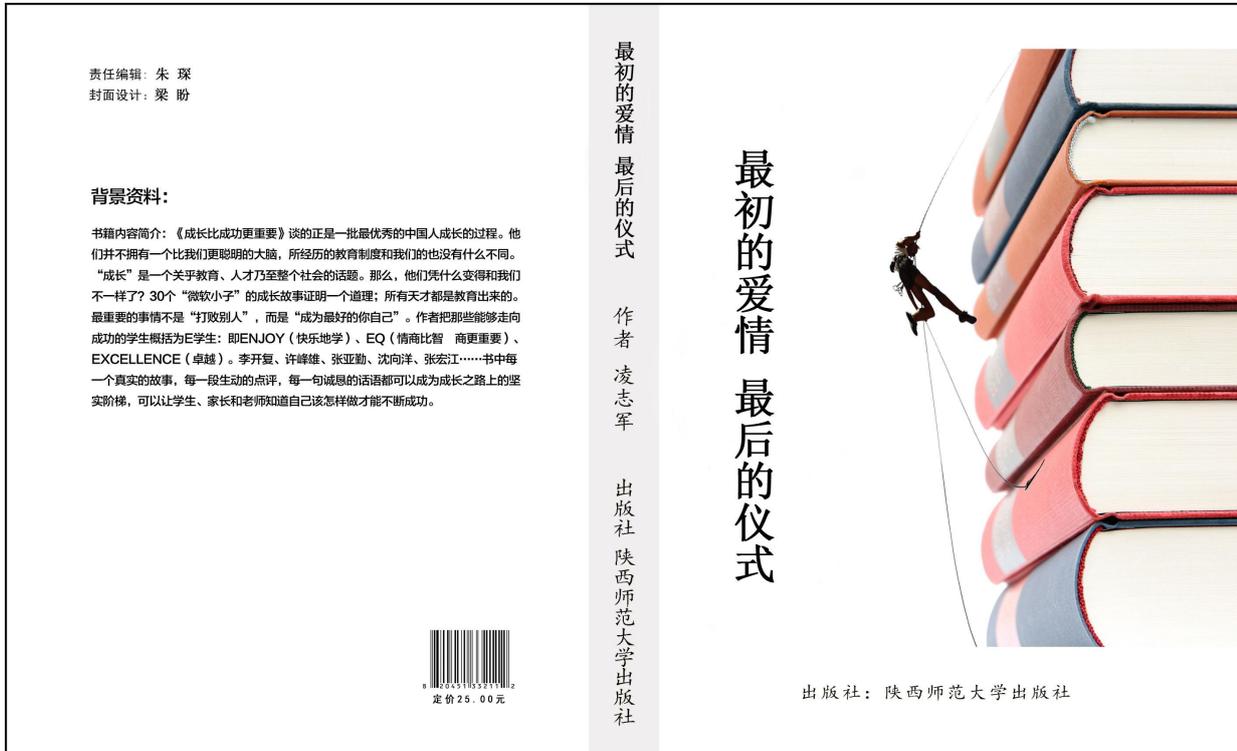
步骤十三：书籍封面字体排列与图片搭配效果展示如下图所示：

图 2-16

3 设计效果展示

3.1 平面展开图效果

3.2 成品立体图效果

4 成果设计说明

4.1 毕业设计思路

首先确立表现的形式要为书的内容服务。用最形象、最明了被视觉接受的表现形式，所以封面的构想就显得非常重要，要合理利用内涵、风格等，做到构想新颖、有感染力。抓住主题利用色彩、文字、图形，三种元素来合理的表达出来的美感，从而吸引读者的眼球。那么我所做的“成长比成功更重要”是根据社会现状，并通过一系列的市场调研选择出的课题，在选完课题后那就要开始进行创作设计。在创作的同时还要进行资料的筛选，翻阅大量的资料及找到案例，最后开始进行手绘的初稿，在定稿的时候，需要从多个方面进行选稿，再从多个初稿里选出自己最满意的那一稿进行上色的处理，最后在利用电脑PS辅助软件进行设计，经过多次的修改，直到作品最后的完成。

4.2 毕业设计成果形成的过程

本次毕业设计文本共计 23 页，其中封面 1 页、扉页 1 页、设计内容 21 页。

2019 年 10 月 5 日前完成了毕业设计选题审批，并在指导老师下完成风格定位;要求在规定的时间内完成。

2019 年 11 月 18 日前完成了毕业设计草图的绘制，并跟老师讨论了方案。要求方案具有创造性与合理性。

2019 年 12 月 20 日前完成了毕业设计的平面图、效果图排版的制作。要求统一由指导老师检查确认。

2020 年 4 月 20 日前完成了毕业设计的整套方案文本和排版工作，并在指导老师检查通过后打印文本;要求及时与老师讨论并解决出现的问题;

2020 年 5 月 26 日前按照指导老师要求上传毕业设计材料。

4.3 设计成果特色

书籍封面设计是书籍的脸面，好的封面设计使人看了耳目一新，留下了深刻的印象，好的书籍封面设计能是读者好奇书里的内容，反之亦然。所以我的“成长比成功更重要”的书籍封面采用了一张简单明了的图片作为封面的唯一一张图片，目的就是为了凸显出成

长的重要性，而在我的文字排版方式周围采用了别致的线条装饰进行修饰，让人看起来感觉很舒服，从而吸引到读者的眼球，好让读者一眼看上就喜欢上这本书，我的书籍也没有过多的色彩，主要的色彩就是纯白的底色，搭配上黑色的字体显得我的书籍封面非常的简洁明了，也符合书籍封面设计的一大要素。只有在色彩及图片搭配上使书籍封面、书籍内容所表达的含义，才使我们书籍封面设计更有深意。也让我的书籍封面发挥出不一样的特色。

参考文献

- [1] 李金莉, 高聪蕊《书籍设计》, 江苏美术出版社, 2012
- [2] 尚丽娜, 伊瑾《型录设计》, 哈尔滨工程大学出版社, 2011,
- [3] 朱迪, 《全国国民阅读调查》, 20014
- [4] 邓中和, 《书籍装帧创意设计》, 中国青年出版社, 2004
- [5] 王绍强, 《版式设计+》, 中国青年出版社, 2013
- [6] 郑军, 《书籍形态设计与印刷应用》, 上海书店出版社, 2008
- [7] 刘天羽陈艳冀晓亮, 《浅谈色彩及其在影院工程装饰设计中的应用》
- [8] 朱爽蕾, 《浅谈现代书籍形态设计》
- [9] 杨姣, 《浅析图形创意在平面广告设计中的运用》
- [10] 王长征, 《浅谈杂志封面设计》, 2013 年