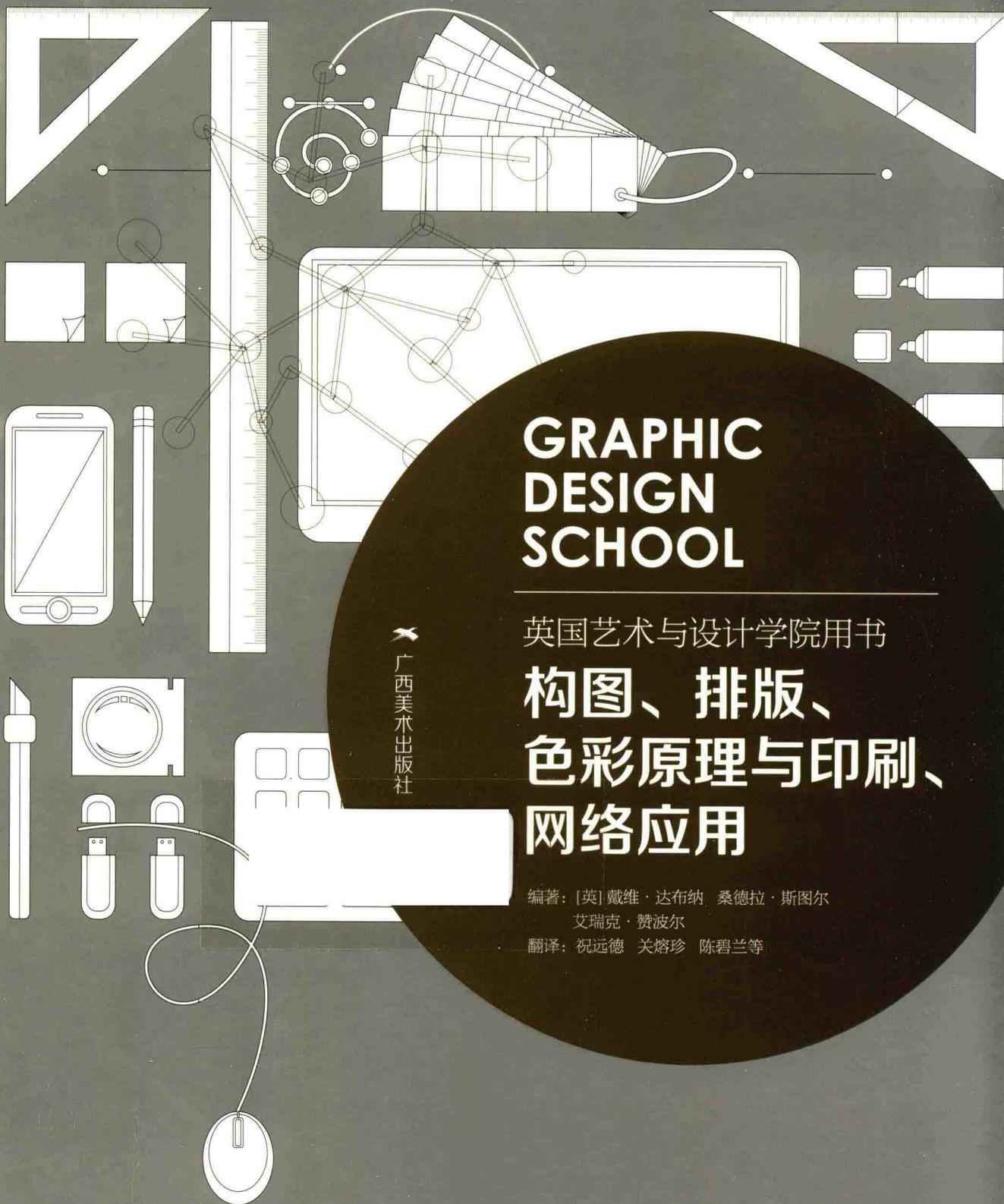

Design

GRAPHIC DESIGN SCHOOL

The Principles and Practice of Graphic Design

for the 21st Century

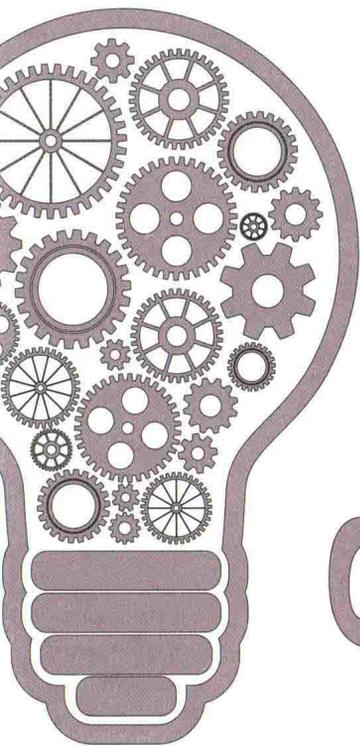
GRAPHIC DESIGN SCHOOL

英国艺术与设计学院用书

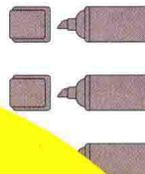
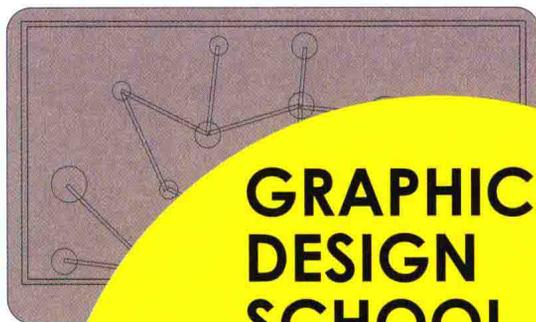
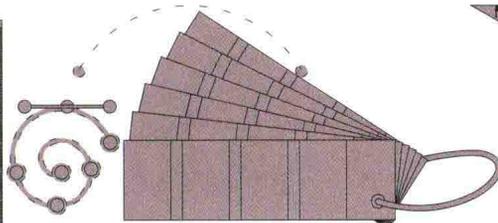
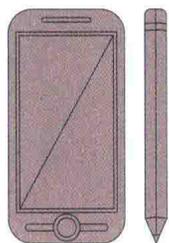
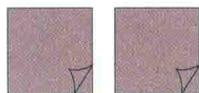
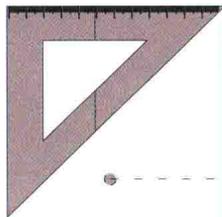
构图、排版、 色彩原理与印刷、 网络应用

广西美术出版社

编著：[英] 戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔
艾瑞克·赞波尔
翻译：祝远德 关熔珍 陈碧兰等

Design

GRAPHIC DESIGN SCHOOL

英国艺术与设计学院用书

构图、排版、 色彩原理与印刷、 网络应用

编著：[英] 戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔
艾瑞克·赞波尔

翻译：祝远德 关焯珍 陈碧兰等

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

英国艺术与设计学院用书: 构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用 / (英) 达布纳, (英) 斯图尔编著; 祝远德, 关熔珍译. —南宁: 广西美术出版社, 2015.7

书名原文: Graphic Design School

ISBN 978-7-5494-1369-0

I. ①英… II. ①达… ②斯… ③黄… III. ①平面设计—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第160781号

本书由QUARTO出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

英国艺术与设计学院用书: 构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用

编 著: [英] 戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔 艾瑞克·赞波尔

翻 译: 祝远德 关熔珍 陈碧兰等

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

责任校对: 王雪英 王文野 梁冬梅

审 读: 陈小英

装帧设计: 陈 凌

排 版: 李 冰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 17 1/2

出版日期: 2016年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1369-0/J · 2364

定 价: 78.00元

12

目录

前 言	6
上篇: 平面设计原理	8
第一章 研究和理念	
第一节 研究基本要求	10
第二节 线性推理和横向思维	14
第三节 探索性绘画	16
第四节 构思视觉化	18
第五节 图像和文本理论	20
第六节 受众、市场和理念	24
第七节 时间表、组织与终稿	26
第一章: 练习题	30
第二章 构图原理	
第一节 构图基础	32
第二节 图形和空间	36
第三节 对称和非对称	38
第四节 版面设计的基本原理	40
第五节 版面样式	44
第六节 节奏和对比	46
第七节 大小和版式	50
第八节 标志和扩展系统	52
第九节 摄影与插图	56
第二章: 练习题	60
第三章 排版基本原理	
第一节 排版及其意义	62
第二节 字体解剖	64
第三节 字体的理解和选用	66

图书在版编目(CIP)数据

英国艺术与设计学院用书: 构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用 / (英)达布纳, (英)斯图尔编著; 祝远德, 关熔珍译. —南宁: 广西美术出版社, 2015.7

书名原文: Graphic Design School

ISBN 978-7-5494-1369-0

I. ①英… II. ①达… ②斯… ③黄… III. ①平面设计—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第160781号

本书由QUARTO出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

英国艺术与设计学院用书: 构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用

编 著: [英]戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔 艾瑞克·赞波尔

翻 译: 祝远德 关熔珍 陈碧兰等

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

责任校对: 王雪英 王文野 梁冬梅

审 读: 陈小英

装帧设计: 陈 凌

排 版: 李 冰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 17 1/2

出版日期: 2016年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1369-0/J · 2364

定 价: 78.00元

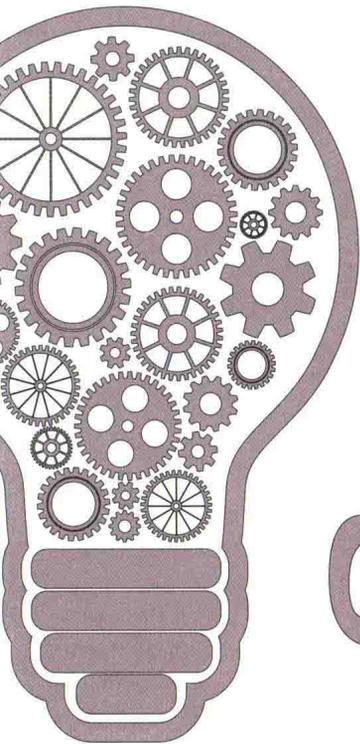

目 录

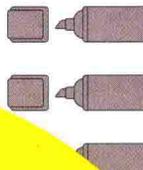
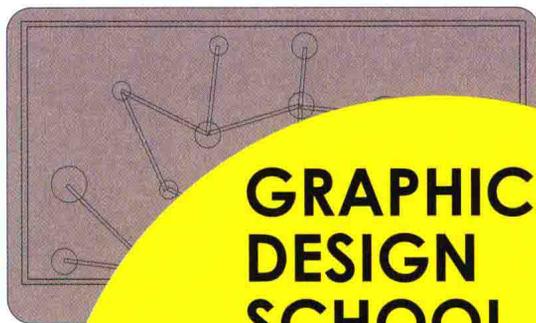
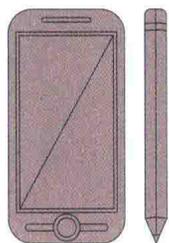
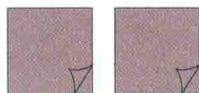
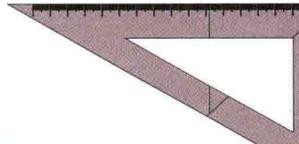
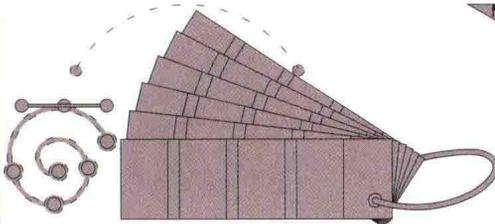
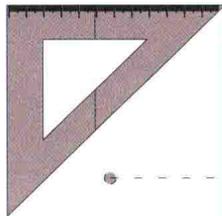
前 言	6
上篇: 平面设计原理	8
第一章 研究和理念	
第一节 研究基本要求	10
第二节 线性推理和横向思维	14
第三节 探索性绘画	16
第四节 构思视觉化	18
第五节 图像和文本理论	20
第六节 受众、市场和理念	24
第七节 时间表、组织与终稿	26
第一章: 练习题	30
第二章 构图原理	
第一节 构图基础	32
第二节 图形和空间	36
第三节 对称和非对称	38
第四节 版面设计的基本原理	40
第五节 版面样式	44
第六节 节奏和对比	46
第七节 大小和版式	50
第八节 标志和扩展系统	52
第九节 摄影与插图	56
第二章: 练习题	60
第三章 排版基本原理	
第一节 排版及其意义	62
第二节 字体解剖	64
第三节 字体的理解和选用	66

345678

第四节 空格	72	第六节 数字印刷	136
第五节 可读性与易读性	76	第七节 修正彩色样张与印刷检查	138
第六节 排版重点和层次结构	78	第六章：练习题	140
第七节 排版线条/文字加框与装饰	82		
第八节 文本的图像化	84	第七章 网页与互动	
第三章：练习题	86	第一节 项目开发过程综述	142
		第二节 项目结构	148
第四章 色彩基础知识		第三节 网络工具	150
第一节 色彩术语	88	第四节 初步协商	154
第二节 色彩易读性、对比度与和谐	92	第五节 信息架构	156
第三节 色彩联想	94	第六节 流程图与线框结构图	158
第四节 色彩即信息	96	第七节 网页布局的共同元素	162
第四章：练习题	98	第八节 网页设计	164
		第九节 移动应用设计	170
下篇：实践篇	100	第十节 内容管理系统	173
		第十一节 横幅广告设计	176
第五章 工具与技术		第十二节 搜索引擎优化（SEO）	178
第一节 摄影基础知识与图像采集	102	第十三节 在线个人文件夹	180
第二节 版面组合程序	106	第七章：练习题	184
第三节 Photoshop软件	110		
第四节 Illustrator软件	114	第八章 专业之路与团队合作	186
第五节 Flash与After Effects	118		
第五章：练习题	120	资料	196
		术语表	198
第六章 印刷制作与演示		参考文献	202
第一节 准备印刷文件	124	网络资源	203
第二节 创建令人信服的演示	128	索引	204
第三节 纸张及其加工	130	图片版权/作者致谢	208
第四节 印刷色彩	132		
第五节 印刷媒体	134		

Design

GRAPHIC DESIGN SCHOOL

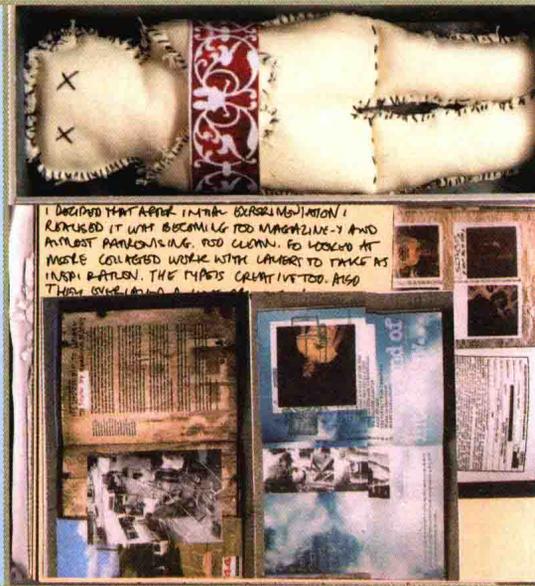
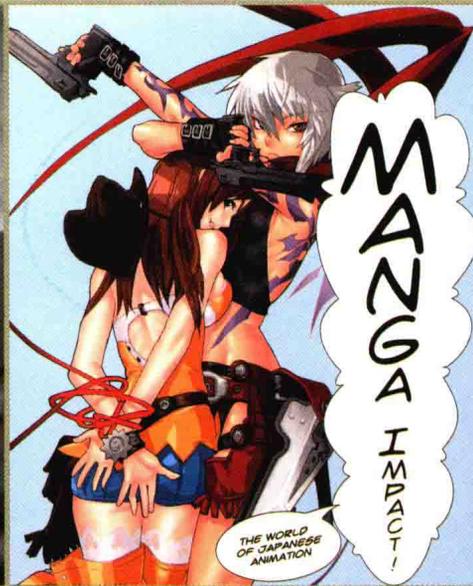
英国艺术与设计学院用书

构图、排版、 色彩原理与印刷、 网络应用

编著：[英] 戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔
艾瑞克·赞波尔

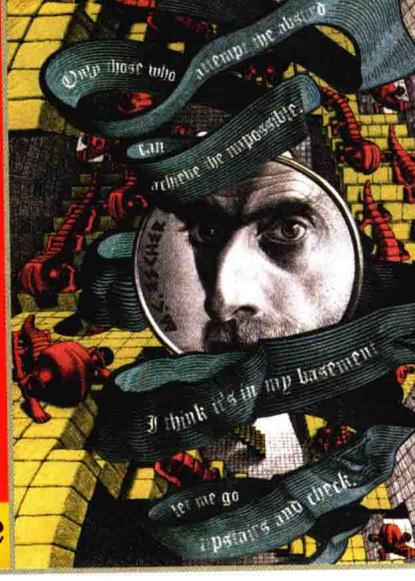
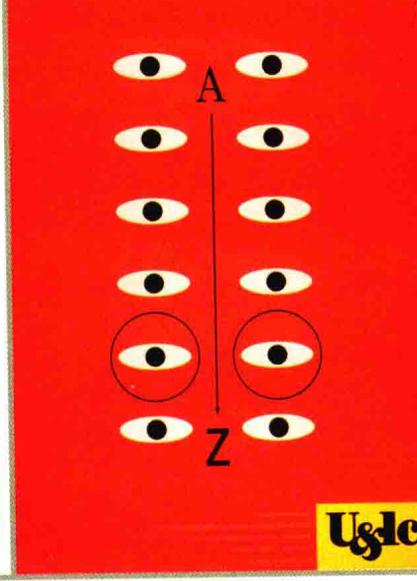
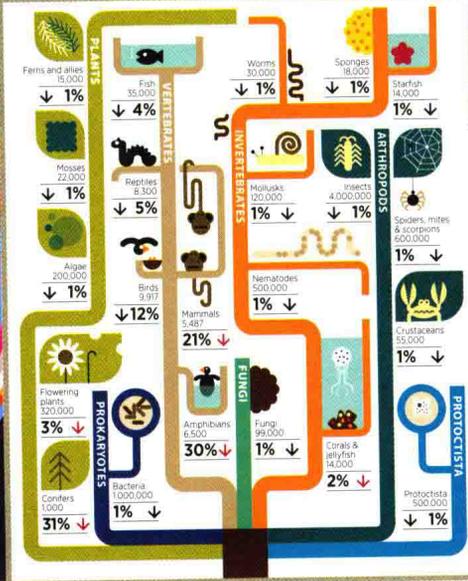
翻译：祝远德 关焯珍 陈碧兰等

广西美术出版社

GRAPHIC DESIGN SCHOOL

英国艺术与设计学院用书
构图、排版、
色彩原理与印刷、
网络应用

图书在版编目(CIP)数据

英国艺术与设计学院用书: 构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用 / (英)达布纳, (英)斯图尔编著; 祝远德, 关熔珍译. —南宁: 广西美术出版社, 2015.7

书名原文: Graphic Design School

ISBN 978-7-5494-1369-0

I. ①英… II. ①达… ②斯… ③黄… III. ①平面设计—教材 IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第160781号

本书由QUARTO出版社授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。

英国艺术与设计学院用书:

构图、排版、色彩原理与印刷、网络应用

编 著: [英]戴维·达布纳 桑德拉·斯图尔 艾瑞克·赞波尔

翻 译: 祝远德 关熔珍 陈碧兰等

策划编辑: 冯 波

责任编辑: 谢 赫

责任校对: 王雪英 王文野 梁冬梅

审 读: 陈小英

装帧设计: 陈 凌

排 版: 李 冰

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号, 530023

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 17 1/2

出版日期: 2016年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1369-0/J · 2364

定 价: 78.00元

12

目录

前 言	6
上篇: 平面设计原理	8
第一章 研究和理念	
第一节 研究基本要求	10
第二节 线性推理和横向思维	14
第三节 探索性绘画	16
第四节 构思视觉化	18
第五节 图像和文本理论	20
第六节 受众、市场和理念	24
第七节 时间表、组织与终稿	26
第一章: 练习题	30
第二章 构图原理	
第一节 构图基础	32
第二节 图形和空间	36
第三节 对称和非对称	38
第四节 版面设计的基本原理	40
第五节 版面样式	44
第六节 节奏和对比	46
第七节 大小和版式	50
第八节 标志和扩展系统	52
第九节 摄影与插图	56
第二章: 练习题	60
第三章 排版基本原理	
第一节 排版及其意义	62
第二节 字体解剖	64
第三节 字体的理解和选用	66

345678

第四节 空格	72	第六节 数字印刷	136
第五节 可读性与易读性	76	第七节 修正彩色样张与印刷检查	138
第六节 排版重点和层次结构	78	第六章：练习题	140
第七节 排版线条/文字加框与装饰	82		
第八节 文本的图像化	84	第七章 网页与互动	
第三章：练习题	86	第一节 项目开发过程综述	142
		第二节 项目结构	148
第四章 色彩基础知识		第三节 网络工具	150
第一节 色彩术语	88	第四节 初步协商	154
第二节 色彩易读性、对比度与和谐	92	第五节 信息架构	156
第三节 色彩联想	94	第六节 流程图与线框结构图	158
第四节 色彩即信息	96	第七节 网页布局的共同元素	162
第四章：练习题	98	第八节 网页设计	164
		第九节 移动应用设计	170
下篇：实践篇	100	第十节 内容管理系统	173
		第十一节 横幅广告设计	176
第五章 工具与技术		第十二节 搜索引擎优化（SEO）	178
第一节 摄影基础知识与图像采集	102	第十三节 在线个人文件夹	180
第二节 版面组合程序	106	第七章：练习题	184
第三节 Photoshop软件	110		
第四节 Illustrator软件	114	第八章 专业之路与团队合作	186
第五节 Flash与After Effects	118		
第五章：练习题	120	资料	196
		术语表	198
第六章 印刷制作与演示		参考文献	202
第一节 准备印刷文件	124	网络资源	203
第二节 创建令人信服的演示	128	索引	204
第三节 纸张及其加工	130	图片版权/作者致谢	208
第四节 印刷色彩	132		
第五节 印刷媒体	134		

前言

本书为平面设计教程，介绍做好平面设计所应遵循的基本原则，适用于印刷文本、网络互动以及环境设计等平面设计教学。教程内容在一定程度上反映了高等学校平面设计的学科教育，书中插图均经过精心挑选，部分来源于学生的平面设计项目，部分来源于平面设计专业人士的作品，对平面设计教学知识点有很强的针对性。书中许多章节设有循序渐进的练习题和课外作业，提供实际操作建议，并推荐进一步学习的资源。

本书第一部分是平面设计的基本原理。设计者应首先深入理解设计原理，才能够在设计过程中既能娴熟应对设计节点的设计

和可能出现的各种问题，又给设计实践留下足够的自由空间。通过对设计原理的学习，研究文字设计、色彩、摄影、合成等理论基础后，学生将具备视觉意识，并把这些设计原理应用到其未来设计中去。他们还会认识到，这些原理的应用并不局限于平面设计，实为一切视觉创作的必备基础。

第二部分为实践部分，分别介绍平面设计各种实用操作技能，是第一部分所学内容的补充细化。第二部分不是要取代第一部分内容，而是作为应用方法，使学生进一步学会解决平面设计关键问题的各种技能，并学会平面设计项目的综合管理。设计的

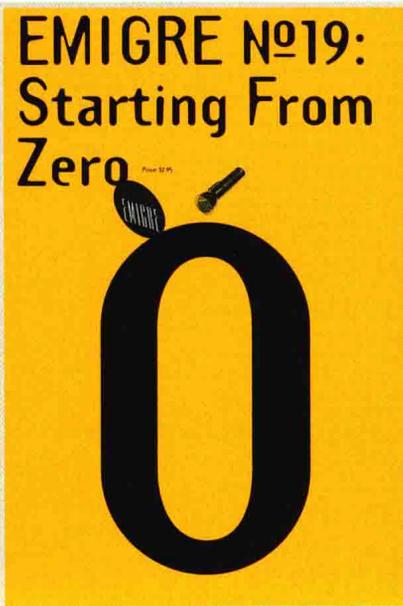

成功需要一整套技能，只有通过不懈的理论学习和持之以恒的实际操作练习，才可以熟能生巧。只有学会了实用技能和设计技术，包括形象设计、为特定媒介设计数字文档，以及网页的创建和结构设计等，才能够把你的精彩理念转化为现实生活的一部分。

我们不能脱离设计背景奢谈这些视觉设计技能的使用，也不能脱离其在社会和世界的功能的大背景而空谈平面设计。设计师是视觉传达者，他们通常运用自己的视觉设计传达其新的发人深思的理念。他们设计出平面形象，或为受众提供信息，或劝说和娱乐受众。他们肩负重任。平面设计者要充分意识到设计对于塑

造我们赖以生存的世界所起的巨大作用，要洞察超越潮流或最新软件的设计原则的改变。尽管下列内容不包括在本书内，但学好平面设计理论与技能必须对下列课题有所了解，如传播理论、受众全球化、系统理论、设计的可持续性、技术作用的变化等。

总之，平面设计能力的培养是一个终生不间断的过程，为个人带来极大的满足感和回报。本书作为入门读物，将给你呈现一种观察世界的新方式，并将你领入一个惊喜与快乐源源不断的行业。

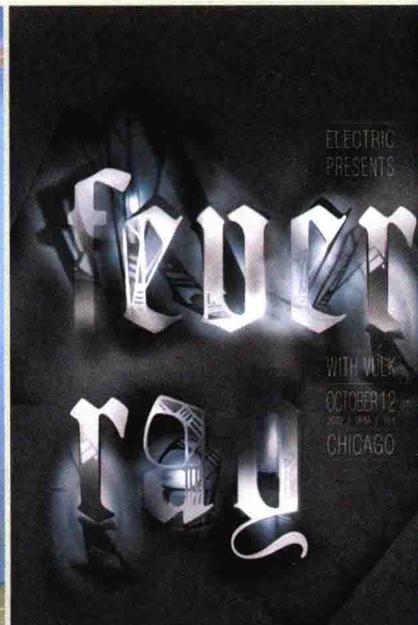
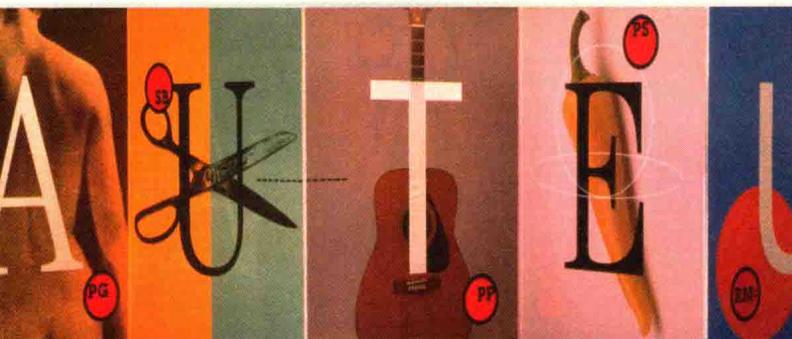
53

上篇：平面设计原理

本书第一部分为平面设计原理，这是学好平面设计基础知识的基石。每个学科都有一套自己的规则、方法、专业技能和技术要求，是基于其历史、理论及实践的互动而产生的。然而，与学习法律或生物等科目不同的是，设计把视觉作为其使用的语言。平面设计要求对视觉关系有良好的把握，对视觉比例及视觉原则等具备高度的把握敏感性，还要求对现代社会及其复杂的实践活动有高度的敏感性。优秀的平面设计师能过滤这些信息，创作出相关、有魅力且具有视觉冲击力的作品，以应对不同的问题，满足不同的需要和语境。设计专业的学生不仅需要学会发掘相关能力进行平面设计的开发研究、概念开发、构图以及组织设计，而

且需要投身到这个世界，对不断变化的世界大环境保持兴趣和敏感性，因为平面设计在这个世界中扮演着自己重要的角色。

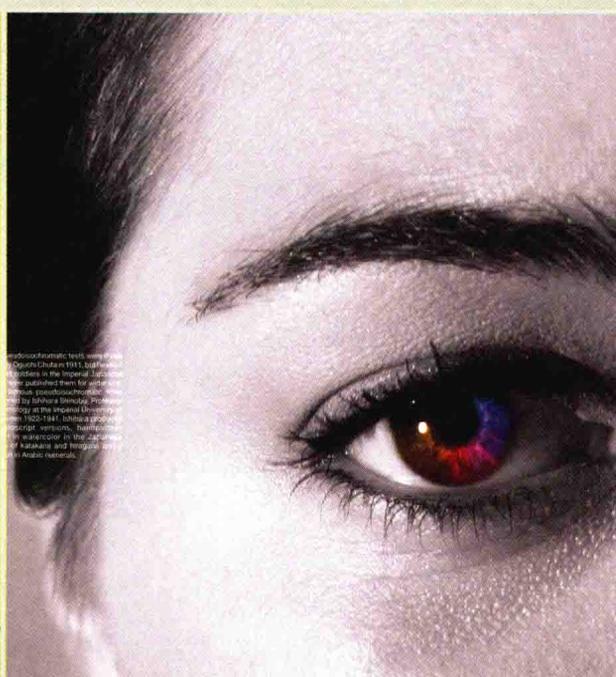
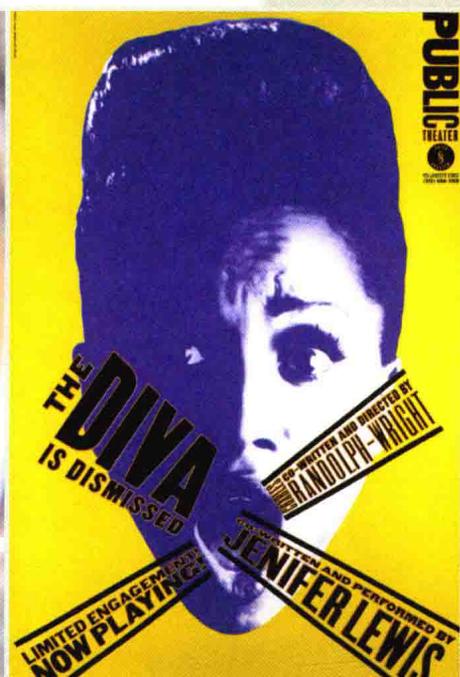
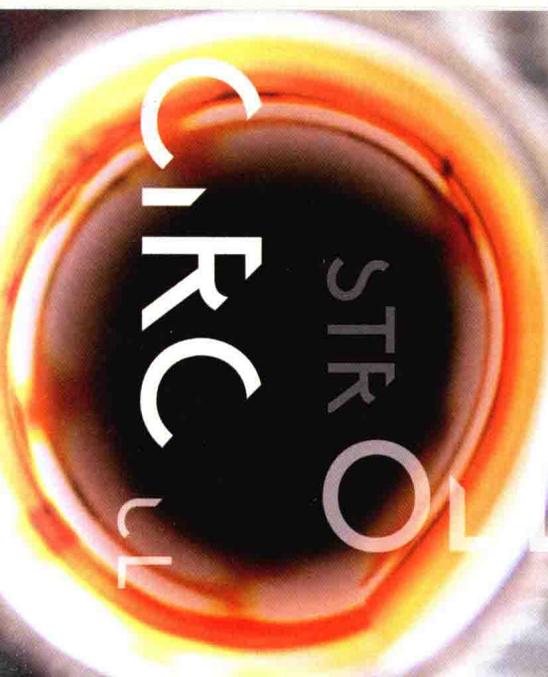
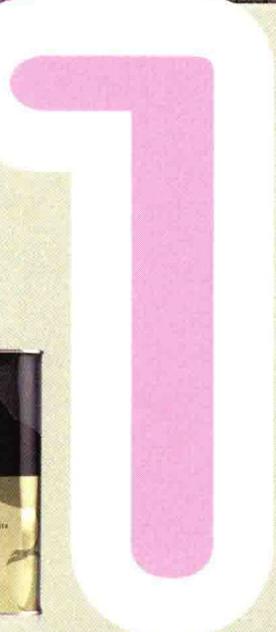
第一章首先介绍设计者需要学习的初级和中级研究技巧，然后介绍图像理论、受众的重要性，以及如何掌握时间和安排工作。第二章主要介绍设计形式的概念。设计形式包括设计基本原理中的各元素，如文本、图像、比例、空间、色彩和大小，且要求理解将这些元素组合起来的视觉动态。设计者能否理解设计形式，主要在于他们能否看出不同设计元素之间内在的细微差别，能否敏锐地察觉到各元素间的动态关系。第三章介绍排版。排版是所有设计者都需要掌握的核心技能。排版涉及很多方面的内

容，因为受众对设计的美感、历史、用途和作用的理解不可低估。深刻理解排版对于设计者来说至关重要。第四章介绍的是色彩，那是设计语言最重要的工具之一，包括色彩理论、术语、色彩联想、清晰度和情感反应等。掌握色彩及其交际功能的技巧会随着对色彩及其影响的深入理解而不断深化。要学好任何一门设计课程（如编辑艺术指导、网络和动画设计），都必须掌握这些基本原理，这样会为你未来理解和学习设计以及胜任设计师的角色打下坚实的基础。

上篇

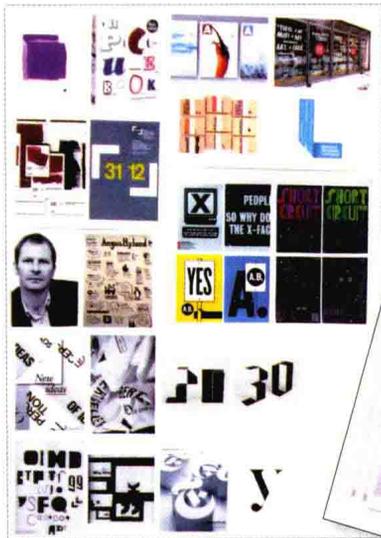
1 RESEARCH AND CONCEPTS 研究和理念

想要使设计出来的作品吸引人，首先要对设计感兴趣。不管是画家、设计师、作家、雕刻家，还是音乐家、剧作家，都会从世界万物中汲取灵感，从经验和研究中形成理念和内容，创作出世间珍品。他们把与时俱进作为头等大事，不仅要了解设计领域发生的事情，还要了解整个世界的时事，这种全方位参与世界的方式，能够极大地丰富他们创作的内容。

“你的所见所闻取决于你站的位置
及你是一个怎样的人。”

——C.S.路易斯

➔ **观察与收集** 研究应针对具体的项目，但观察及记录却要不间断进行且成为你日常行为的一部分。一有东西吸引你的注意力，就马上记录下来。对某个形象有感觉，就用笔记本、素描本或者其他设备保存下来，以备日后查阅。你接触到的一切都能反映在作品中，所以，你应收藏有大量的图像和记录下的印象，从中获得灵感。

上篇 | 平面设计原理

第一章 | 研究和理念

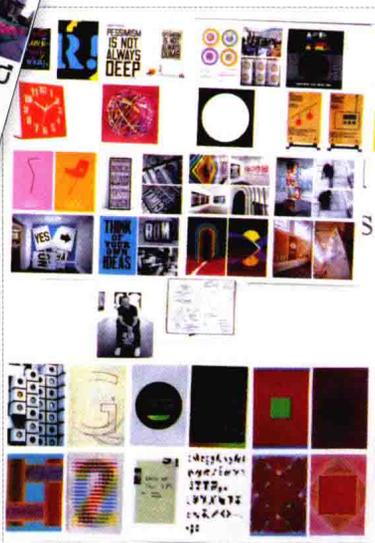
第一节 | **研究基本要求**

现代媒体需要越来越多的视觉信息，以传达人造环境或互联网上的印刷、包装或动态影像设计。平面设计师是连通诸多交流形式渠道与受众的关键。优秀的平面设计师都是见多识广、博学多才、求知欲强烈的研究者。

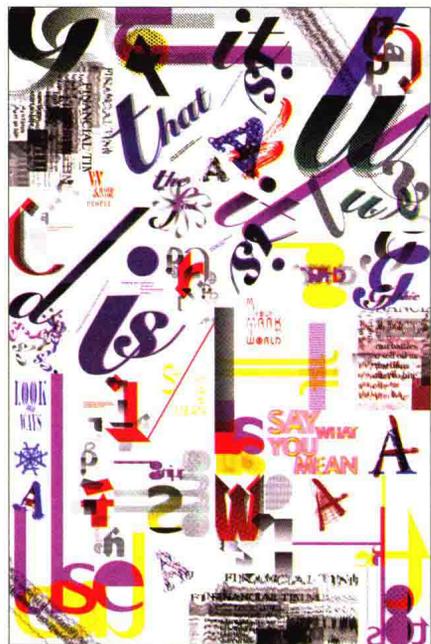
拓宽视野

设计师若想获取全方位的信息资源，需要与不同年龄段、不同行业以及不同生活经历的人交流，这些交流可以为他们设计作品提供可靠的生活背景。

- 多渠道了解当下大事。每天变换信息来源，或阅读多个渠道的事件报道，对比这些报道，注意同一个事件在不同信息来源描述的差异，如何针对不同受众使用不同的语言风格，以及使用不同的形象支持不同的文本等。如果想确切地了解某件事情的真相，不能只依赖于网上可编辑的帖子，检查信息来源才是最重要的！

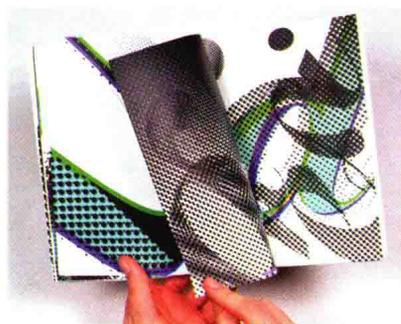

- 读多少书都不会太多，也不要吧范围局限于你经常阅读的类型。只读平面设计相关的书籍尤其危险，尽管这些书籍对你做设计很重要，但是这可能让你只会纸上谈兵。而你要做的是要成为有创意的实践者！把阅读扩展到小说、剧本或雕塑、艺术史、烹饪、体育、考古学、旅游甚至数学——读什么并不重要，只要这些阅读能够扩大你的知识面就好。
- 尝试新体验。逛逛你从未踏足的美术馆、俱乐部、零售市场和博物馆，聆听你从未听过的音乐，品尝你从未吃过的美食，了解世界时事和文化瑰宝。
- 分享想法，聆听他人。不管使用什么语言的人，如果你去尝试，总会找到交流的方式。注意什么东西能够让他们受到鼓舞，从他人身上学到东西，并与他人分享想法。
- 负责任。请记住，世界上的美可以触动艺术家的灵魂，而美属于我们每个人。

① 实验产生可能性 从海报加工板到最终产品的路径是不同的，但加工本身就是设计的一种教学手段。上图揭示设计师的设计过程，让你明白如何从多种选择进化为发现。

② 认真观察细节 简化的形式、放大黑点的屏幕、层次的安排以及放大的裁剪过的字母形式，这一切使得设计成为一件流畅的艺术作品，显示出光影的动态。

研究方法	
第一手材料来源或事实调查 <ul style="list-style-type: none"> · 已有的知识、观点或记忆 · 观察 · 谈话 · 分析 · 角色扮演 · 采访：面对面的访谈，电子邮件采访，在线聊天或电话访问 · 调查问卷 · 小组讨论 · 委托设计的视频或书面日记（第一手材料） · 民族调查研究（“深度闲游”） 	第二手资料来源或事实研究 <ul style="list-style-type: none"> · 博物馆、档案馆等的馆藏 · 报纸、杂志和期刊文章 · 已经公开的采访文本 · 电影、电视节目和戏剧 · 电影、电视和广播的抄本或录音 · 书籍 · 音乐 · 互联网：博客、网站、论坛和杂志 · 调查 · 统计 · 组织、机构和网守 · 讲座、公开辩论和会议
第一手材料来源或图像资料搜集 <ul style="list-style-type: none"> · 摄影 · 绘图/素描 · 媒体实验：二维和三维媒体实验 · 拓片/翻印 · 文字设计实验 · 构图实验 · 图像处理 · 复印 · 拍摄 · 录音 · 写作 	第二手资料来源或视觉研究 <ul style="list-style-type: none"> · 展览 · 杂志、书籍、宣传单、互联网或广告牌上的图片或照片 · 其他设计师或艺术家的作品 · 已经出版的地图或图表 · 短时效藏品（如门票、收据或包装） · 找到或购买的照片、明信片、海报或素描 · 电影、录像或演出拍摄的影像 · 建筑
其他一般工作实践或方法 <ul style="list-style-type: none"> · 把你自己的观点融入主题中 · 小组合作，对别人的反馈做出反应 · 以一个意念为中心激发出一系列视觉形象，从而发展成多个观念 · 尽全力探索你的视觉语言 	

全面记录

持续、直接的观察是设计师的重要方法之一，以设计师的眼光观察事物需要注意微小的细节和把物体周围的所有东西作为焦点。把你观察事物的方式想象成内置变焦镜头，可以推远或拉近你和观察对象的距离。一旦学会用设计师的眼光来观察事物，你之前看到的一些普通事物就会变成神奇的灵感之源。可以简单到宽平布条衬托的蕾丝花边，也可以意外到像建筑物在光和影映衬出来的非凡几何图案。这样，质地纹理、形状、色彩以及视觉关系将对你理解设计过程产生深远影响。

记住了这一点，每位实践型的设计师都应该随身携带一些诸如素描簿、照相机、智能手机、摄影机，或其他你认为好用的记录设备。安排时间去观察研究，并把这种研究作为设计工作不可分割的重要组成部分。设计师、艺术家、作家和插图画家通常会制作自己感兴趣的材料剪贴簿、材料素描簿或材料集。搜集这些灵感片段时，无须目的明确，但是这些材料将会成为想法和灵感来源的档案，供日后使用。

如果有什么东西能够引起你的注意，立即画素描、写下来、拍下来、上传或归档。通过文字、图形或素描收集主意，形成初步设想。坚持这样做，不仅你的画画和研究技能会提高，假以时日，你会建立一个自己的灵感库，以供在日后的设计生涯中使用。尤其当你苦于没有想法时，这种实际的研究会帮你开始确定自己的观点，发展成为别具特色的视觉话语。