

每个人都该懂点设计

我想和你谈谈设计 形式、字体、色彩、版式及更多

[美] 奇普·基德 著

美国设计大师 **Chip Kidd**

孔韶辉 赵鄂睿格 译

{ 《侏罗纪公园2》Logo 设计者
美版村上春树《IQ84》封面设计者
1000 本书籍封面设计者
TED 演讲嘉宾

上海人民美術出版社

我想和你谈谈设计

形式、字体、色彩、版式及更多

[美] 奇普·基德 著

孔韶辉 赵鄂睿格 译

上海人民美術出版社

致拉克尔·哈拉米约，没有你的帮助不会有这本书。衷心感谢克里斯蒂娜亚·来渍、杰夫和杰特·斯皮尔、JD·麦克拉奇、查理·柯克曼，当然还有阿曼达·厄本。

图书在版编目（CIP）数据

我想和你谈谈设计——形式、字体、色彩、版式及更多 / (美) 奇普·基德 (Chip Kidd), 编著; 孔韶辉、赵鄂睿格 译 —上海: 上海人民美术出版社, 2016.01

书名原文: Go: A Kidd's Guide To Graphic Design

ISBN 978-7-5322-9721-4

I. ①我... II. ①奇... ②孔... ③赵... III. ①平面设计—指南 IV. ①J506-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第280777号

Copyright © 2013 by Chip Kidd

All DC Comics characters TM & © 2013 DC Entertainment

All Alfred A. Knopf book jacket designs © Alfred A. Knopf

All images included in examples of work are copyright of their respective owners.

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2014-752

我想和你谈谈设计

——形式、字体、色彩、版式及更多

著 者：[美]奇普·基德

译 者：孔韶辉 赵鄂睿格

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：潘 亮

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：787×1092 1/16 印张 10

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9721-4

定 价：58.00元

目 录

前言

那么究竟什么是平面设计？

• 2 •

第一章

形式

• 20 •

第二章

印刷字体

• 74 •

第三章

内容

• 96 •

第四章

理念

• 104 •

第五章

十项设计方案

• 118 •

目 录

前言

那么究竟什么是平面设计？

• 2 •

第一章

形式

• 20 •

第二章

印刷字体

• 74 •

第三章

内容

• 96 •

第四章

理念

• 104 •

第五章

十项设计方案

• 118 •

前言

那么究竟 什么是平面设计？

枯燥但正确的解释就是：平面设计是有目的的计划，通过形状、图像、语言、意义任意结合来实现一个人的目标。

但这种解释也太无趣了。

比这有趣得多的解释是：平面设计是用来解决问题的（解决问题过程中有时会产生出充满魅力的事物）。世界上有各种各样的问题需要解决：愉快的、糟糕的、复杂的、简单的、烦恼的、迷人的、乏味的、危及生命的、平凡的。有些问题只针对你自己而非他人，有些问题则能够决定人类的命运。有些问题无法得出答案，可这并没有阻碍人们一次又一次的尝试，这种尝试也不应当停止。对平面设计而言解决问题的最佳办法就是给问题本身下一个最佳定义。这听起来自相矛盾又有些奇怪，但事实就是如此。我们将会在第三章里详细讨论这个话题。

万物皆需设计。

我们周围充斥着各式各样的事物，由此我们会认为总得有人把它们设计出来，这是理所当然的事。直到你自己开始尝试创造时，你才会珍视创意，才会意识到设计需要付出努力。

通常情况下，最佳的设计结果源自于需求。有些时候你设计的目的并不是为了时尚，或者为了看起来很酷，甚至也不是因为设计使你有利可图。而是因为你需要通过设计来解决现有的问题。

要一个完美解决问题的例子？

减速带。是的，就是减速带。

1953年，密苏里圣路易斯大学的校长，亚瑟·霍利·康普顿是一位诺贝尔物理学奖得主。他看到人们开车经过圣路易斯大学的布鲁金斯楼时总是行驶过快，对此他感到很担忧。于是，他创造出了20世纪最有效且实用的设计之一：用沥青铺成一个横跨马路的小圆坡。就是这么简单。小幅度的颠簸恰当地阻止了人们加速冲向住宅区的街道。减速带既快捷又经济地解决了问题，又使人们遵守了限速规则。但是，根据此书的主题我们必须指出的是：尽管减速带是一项出色的设计，但它却并不是平面设计。这才是平面设计。——→

这是重要的一课：司机们可以无视指示牌，但无法无视颠簸。难道这意味着平面设计并不重要？不。因为如果你认真地对待了指示牌，你的腿上就不会溅上咖啡。这就是平面设计与其他设计不同的关键点。

平面设计怎么样？

平面设计要求精神参与，甚至也要用上你的潜意识。平面设计是发向大脑的信息。它是脑力活动，不是体力工作。体力工作是建筑设计要干的，工业设计要求通过动手（可能也包括身体的其他部位）来领悟，时尚设计则要让你穿上它。

**但 平 面 设 计 纯 粹 是
一 场 从 双 眼 到 思 想 ，
在 头 脑 中 的 旅 程 。**

如何实现平面设计？

通过图像和排版的正确组合，可以让一些事情实现字面意义上的开始和结束。这真是非比寻常。

最典型的例子是一个红色圆环和穿过对角线的红色斜线的组合。它有着白色背景，中间往往有一个图案（通常是黑色的）告诉你不该做、不该使用、不该说、不该拥有的各种事情。我甚至不需要在这里给出图像——它现在已经在你脑海中生成了。

为什么你应当在意？

因为它每时每刻 都在影响你。

无论是通过广告、电视、网络、产品包装、别人身上的纹身，还是通过T恤衫上的图案，美国人平均每人每天要接触上千张图像。在接下来的两页里，你将看到普通孩子任意一天从早上起床那一刻到晚上就寝的时间里可能看到的东西的示例。每一件物品都经过了设计。有人决定了它的颜色，文字印刷在哪里，选用哪种字体，以及整体应当成为什么样子。无论是洗发液瓶子后面细密的小字、麦片盒子上明显的彩色字体，还是你遥控器上的数字印在什么地方，你使用、阅读、购买、用于娱乐、日常消耗的产品中都包含了大量的思考内容。

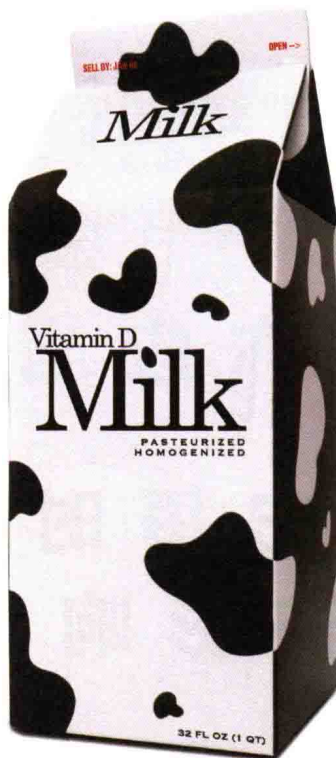
每一件都不是大自然造出来的物品， 而是由人设计出来的。

平面设计师设计你家中每一件产品的标签和品牌形象，从浴室洗漱用品的瓶子到冰箱里的瓶瓶罐罐。

注意到这个标签是椭圆形的了吗？它会让人联想到水滴。你以为这是个巧合？不！这是设计师有意这样做的。

这个牛奶盒唤起人们对奶牛的联想。这是设计师从大自然汲取灵感的一个范例。

可曾发现这行小字？是设计师决定这条小小的信息应该放在这里的。

设计师决定了这个苏打水易拉罐和果汁纸盒上的营养成分表应该用多大的字体来显示。记住，这些细密的小字要让人能够辨识，但并不代表它们与容器上其他部分的内容同等重要。

字体风格也是设计中一项重要的选择。颜色也是如此。

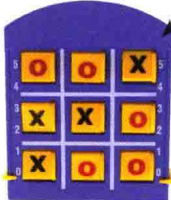
不仅仅是食品包装的正面需要设计：产品上显示的每一项内容都需要设计——包括盒子的背面！

棋盘游戏和运动器材上部和内部的所有信息也是经由设计的。你游戏机上的商标？乐高模型里的说明？它们都是由人设计出来的！

看这个垒球上漂亮的混合字体和衬线类型！

这个井字棋由三原色构成：红、黄、蓝（见62—63页）。

红色是那种能够表明“注意我！”的颜色。

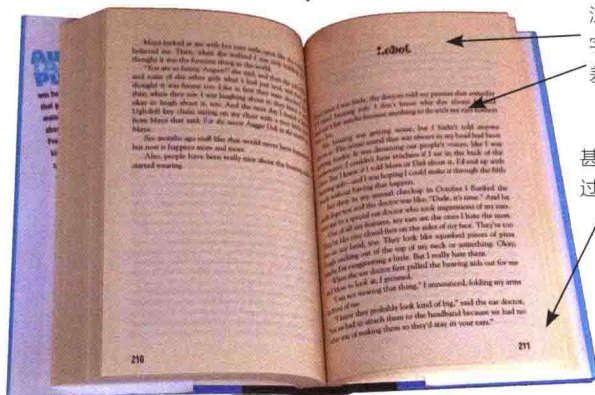
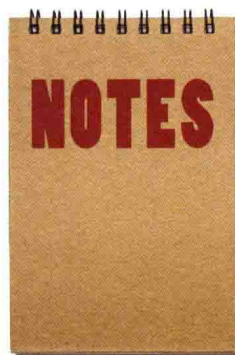
我个人认为电视遥控器是一个糟糕的设计，因为太难弄清它的各项功能。

遥控器上的数字和文字必须清晰易懂。色彩应该用于区分最常用的那些按键。红色用在两个最常用的按钮上。

书本的里面与封面一样，也需要设计。书籍设计师决定一本书的文本字体，例如字体大小，并且由此决定书本的页数。

我喜欢这本笔记本封面上红色的粗体字！

注意到章节标题的字体和正文字体的差异了吗？

甚至页码也是经过设计的！

当然啦，记事本和其他文具用品也是有设计的。它们的包装和封面的设计是用来吸引学生购买的。你的笔记本封面是什么样子的？

不是所有的设计都是需要排版的。每天都有人在店前的看板上写写画画，这也是进行设计选择的一种，就像下面这个。

不论天气好坏，这个街道标志都需要在很远的地方就能看到。因此设计师不得不决定用红色的背景和白色印刷体字。许多交通标志都是红色的，你知道为什么吗？

在这个标志上，一些词全部用大写字母，还有一些既有大写字母又有小写字母（见88—89页）。顺便提一句，你发现这里的拼写错误了吗？

这个标志上的一些词比其他词的字体要大。这么大的字体有助于强调信息中的重点内容。

将前两页的内容乘以你出生的天数，结果将是一大堆信息。学会思考这些图像背后的制作有助于你理解视觉世界是如何运行的，以及你如何加入这个世界进行创作。

或者至少能避免你被其掌控。

即使你不想成为一名平面设计师，了解一下视觉世界包含的要素和运行法则也没什么坏处。为了这个目标，你需要学习平面设计的法则。因为一旦学会这些，你就可以学习如何有效地打破这些规则，并且开启真正乐趣的大门了。

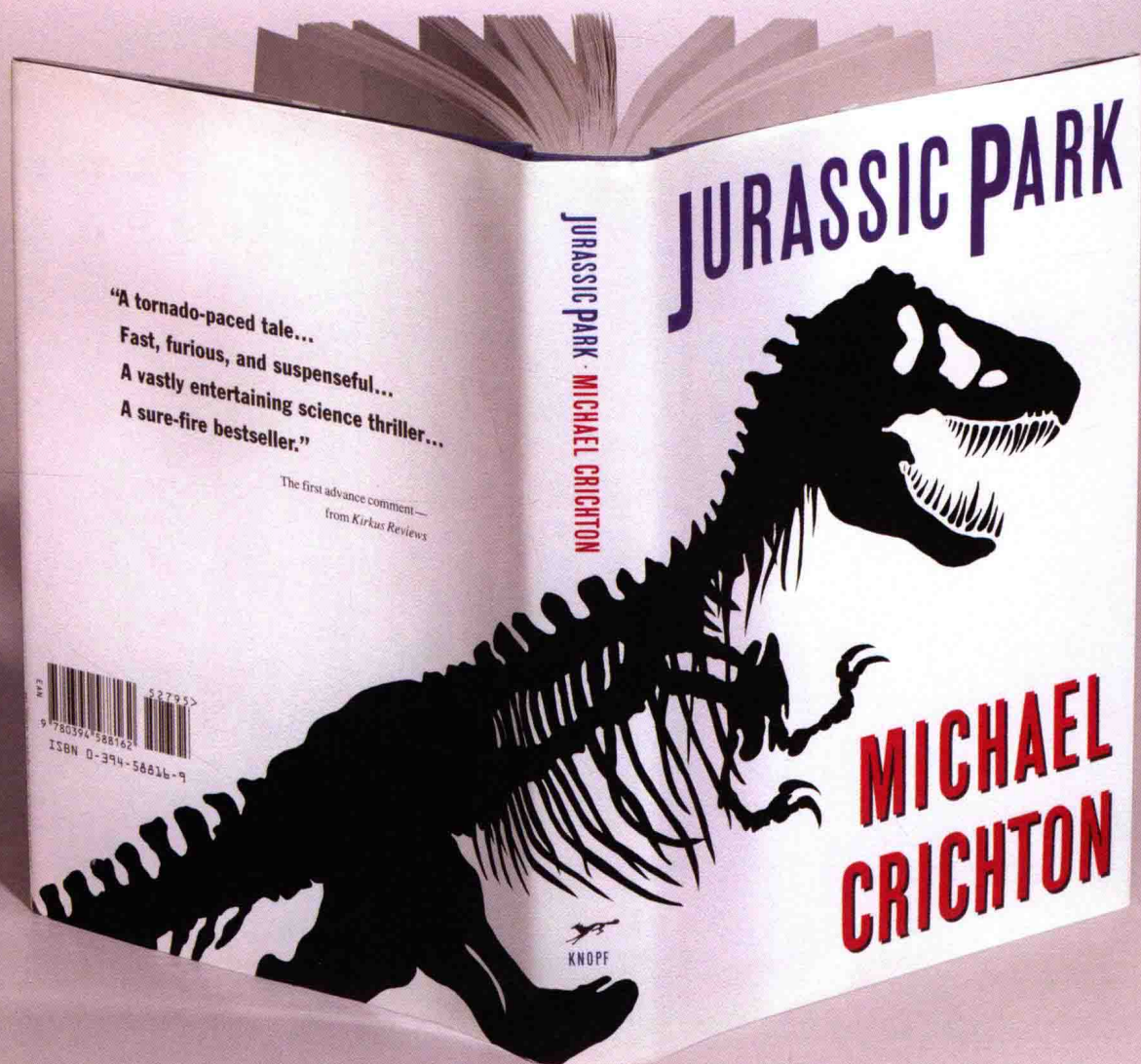
但稍等片刻。

我是谁？

为什么你应该相信我说的话？

说真的，我一直在追问自己这个问题。当我写这本书的时候，我已经从事平面设计工作26年了。近期还没有停止这项工作的打算。我设计的书籍封面大部分面向成人读者，还有一小部分面向儿童。但是我完成过许多其他种类的项目，包括绘本和漫画。我也写过几本小说。总之，迄今为止我应该已经完成了1000多本书的封面设计。当然了，这个结果并不能说明它们当中有哪一本做得不错。我将在下一页放一些我设计的书本的封面。在这本书接下来的内容里，我将用我的作品来解释种种理念，但举例当中也包括其他人的设计作品。

下一页是我为迈克尔·克莱顿（见侧边栏注释）的《侏罗纪公园》一书设计的封面，这是我设计的最为读者所知的作品之一。即使你并不熟悉这本书，你可能会觉得它的封面设计在哪里见过，因为这部电影的海报也用上了它。

迈克尔·克莱顿（1942—2008）是一名有远见的畅销书作者。他专攻科幻作品，内容大部分是建立在真实的科技基础之上的。他最出名的一本书可能就是侏罗纪公园了。该书的封面由我设计完成。我画的这个半嵌入式的霸王龙骨骼被环球影城选作电影的形象标志。在90年代它成了辨识度最高的形象之一。我又为他设计了五本书的封面：《升起的太阳》、《叛逆性骚扰》、《失落的世界》、《最高危机机身》和《重返中世纪》。我十分喜欢与他合作，也永远不会忘记我在1993年读到《叛逆性骚扰》的手稿当中写的关于“电子邮件”的事情。当时我在想：好啊，似乎这个会发生。

GEEK LOVE

A NOVEL

KATHERINE DUNN

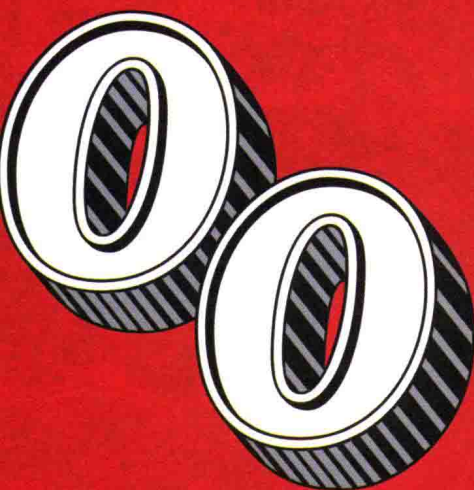
LIFE UPON THESE SHORES

LOOKING AT
AFRICAN AMERICAN
HISTORY

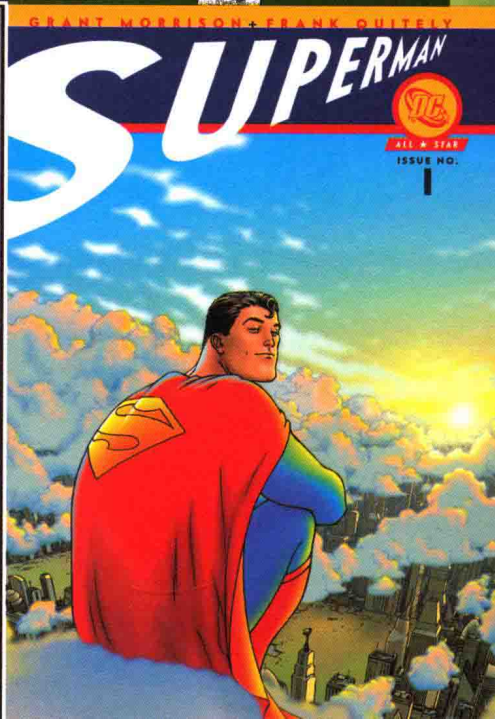
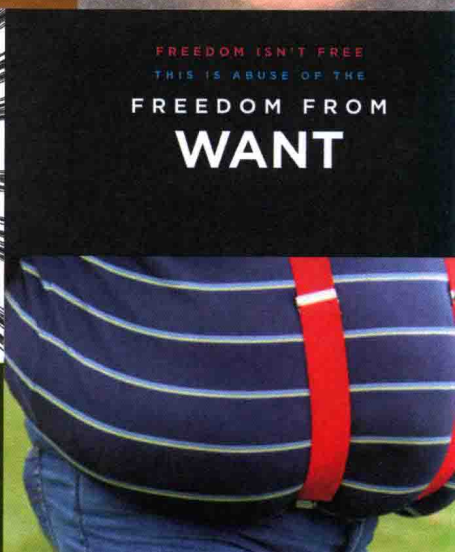
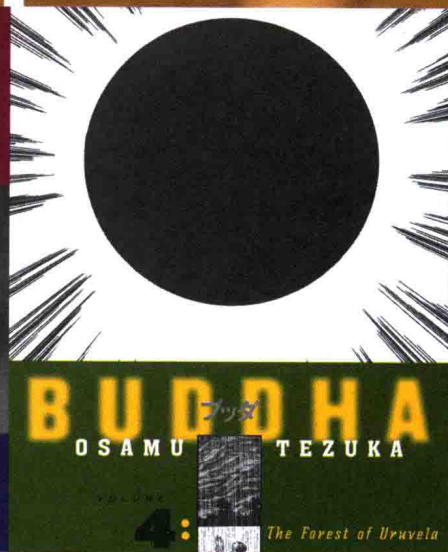
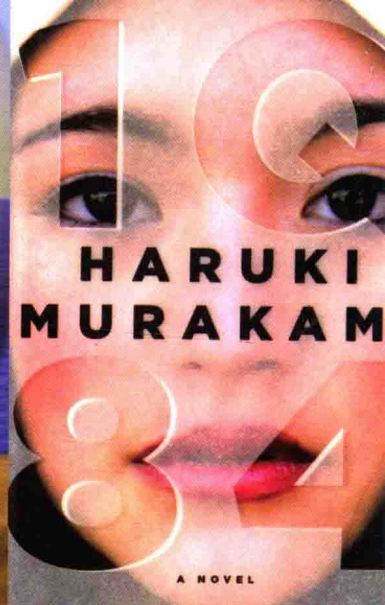
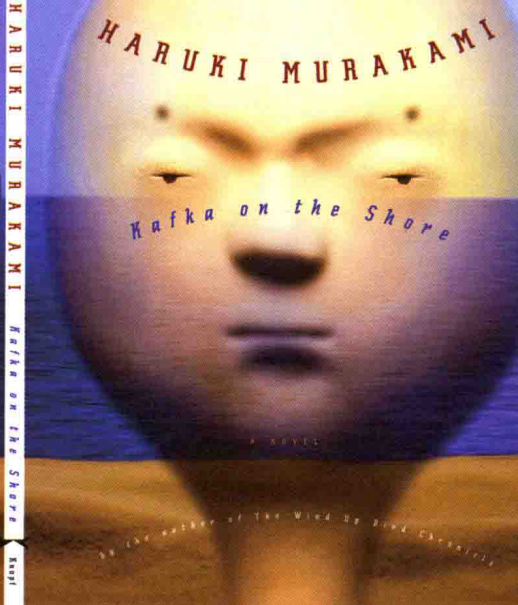
1513 - 2008

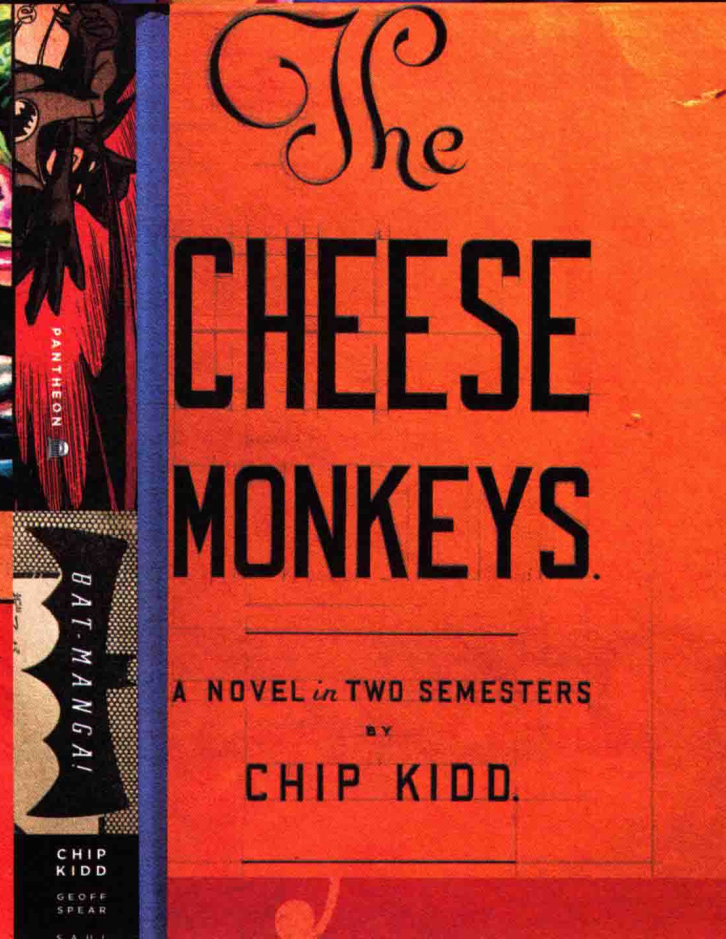
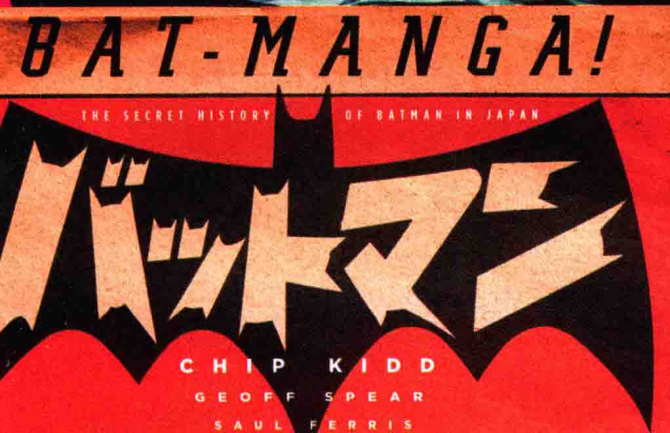
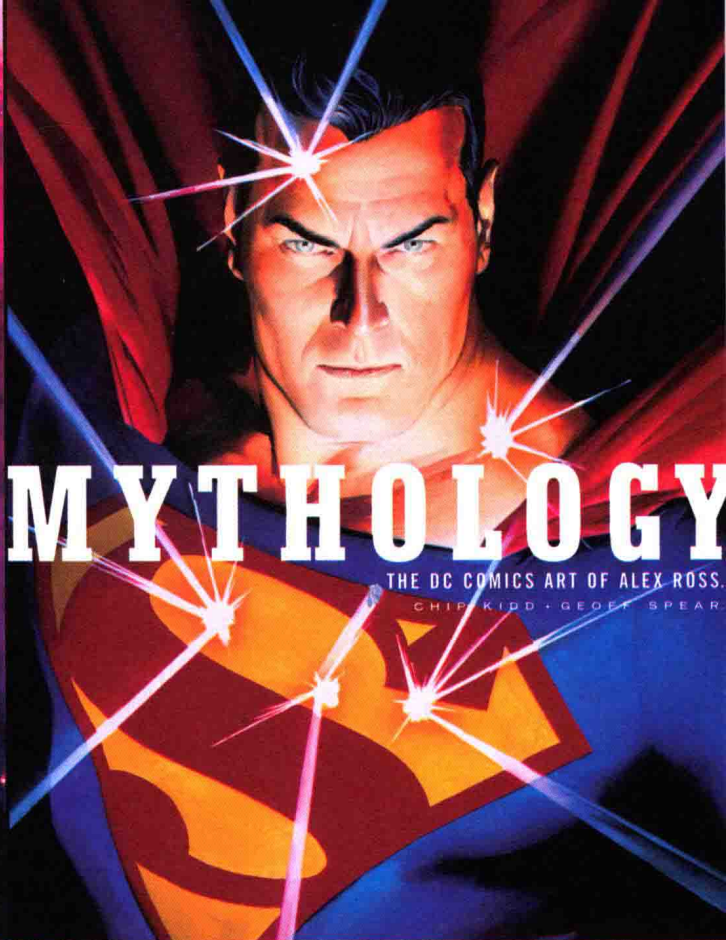
HENRY LOUIS GATES, JR.

Rolling Stone

THE DECADE'S BEST SONGS & ALBUMS

简要回顾平面设计的历史

哪怕平面设计的历史能够追溯到公元前15000年，我们现在所知的平面设计理念依然是比较近代的产物。1922年以前甚至还没有产生“平面设计”这个术语。但多少个世纪以来都不乏以视觉传达来表达内容，以及用词语和图片来传递思想的作品。平面设计在19世纪末迅猛发展——感谢工业革命，这个由机械制造使得大规模批量生产成为可能的新时代。

如果你想成为一名优秀的平面设计师，你应当知道这些事情是什么时候发生的，由谁怎样完成的，以及为什么会出现这些现象。学习平面设计的历史不仅仅是为了好玩，也是为了帮助你形成自己的想法。这将帮助你用不同的视角来看待世界，这也是我在这本书中对你的期望和要求。在接下来的七页内容中我们将简短回顾一下平面设计历史的精髓。还有更多的事例可以列举，但这仅仅是为了帮助你开始。

公元前**15000—前10000年**，法国拉斯克拉洞穴壁画，这是人类创作的首次记录，这些漂亮的图画是我们的穴居人祖先在旧石器时代用矿物颜料画上去的。

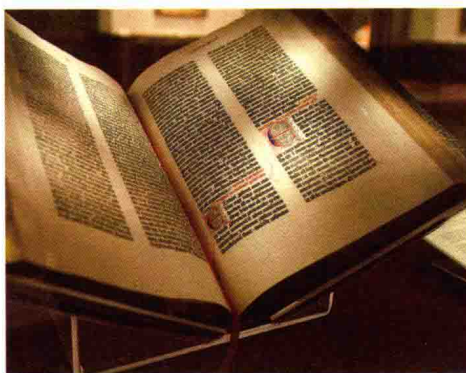
公元前**3300年**，埃及圣书体，早期的文字系统以比喻和象形的图像来表示具体事物。它直到19世纪20年代才被全部破译完毕。

8世纪和9世纪早期的凯尔之书，有史以来最漂亮的手写本之一。凯尔之书由凯尔特僧侣创作，他们花费生命中的大段时光来一丝不苟地描画福音经文，用金色和银色线条装饰书页边缘，又以精致的小幅插图装点文本。

15世纪50年代，古登堡《圣经》，以活字印刷完成的首部重要作品。这部《圣经》以西方活字印刷的发明者约翰内斯·古登堡命名。他发明的机器使得书籍在出版过程中得以多次编辑。古登堡变革了人们获取信息的方式——就更不必说这本书的字体样式啦。

1530年，加拉蒙字体，随着印刷机的广泛应用，印刷商和出版商需要更多字体投入使用。加拉蒙创建了第一家字体开发公司，用以开发、销售字体给印刷商。加拉蒙字体直到今天还在广泛应用。