

Before&After

超越
平凡
平面设计

版式设计 原理与应用

【美】John McWade 著 侯景艳 译

成功的演说和动人的旋律，杰出的设计作品藉由繁多的打磨而成。超越平凡的过程将助你脱离单调的轨迹。你可以设计一切。

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

超越平凡的平面设计
版式设计原理与应用

【美】John McWade 著 侯景艳 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

超越平凡的平面设计：版式设计原理与应用 / (美)
麦克韦德 (McWade, J.) 著；侯景艳译. — 北京：人民
邮电出版社，2010.9
ISBN 978-7-115-23552-7

I. ①超… II. ①麦… ②侯… III. ①平面设计②版
式设计 IV. ①J506②TS881

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第143122号

版 权 声 明

Before & After: How to Design Cool Stuff

John McWade

ISBN: 9780321580122

Copyright © 2010

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 Peachpit Press 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本
书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

超越平凡的平面设计：版式设计原理与应用

- ◆ 著 [美] John McWade
- 译 侯景艳
- 责任编辑 李 际
- 执行编辑 赵 轩

- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷

- ◆ 开本：889×1194 1/24
印张：9
字数：412千字 2010年9月第1版
印数：1-4000册 2010年9月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字：01-2008-5737号

ISBN 978-7-115-23552-7

定价：49.00元

读者服务热线：(010)67132705 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

内容提要

本书是美国著名平面设计师 John McWade 的第二本有关平面设计的著作。与《超越平凡的平面设计——怎样做好版式》一样，本书也是享誉全球的 Before&After 杂志之前刊登过的文章的合辑，告诉你如何像设计师一样观察和思考。

本书分为三个部分：平面设计基础知识、平面应用设计技巧和平面设计精彩案例。John McWade 先向读者全面地讲解平面设计的基本知识，然后分享了实用的设计方法和技巧。最后带领读者详细解读了许多完整的设计案例——包括宣传册、新闻简报、网页、幻灯片等。

这本书是为每个需要灵感和指导的平面设计师而写，你可以将书中的技巧运用到平面，网页等不同的设计项目中，提升自己的平面设计能力，做出优雅，实用和不凡的版面。

目 录

平面设计 基础知识

设计，无需规则 /2

抛弃规则，仅凭直觉

空白页面，含义无穷 /16

不要跳过设置，对话框这是你设计的起点

色轮 /22

理解色彩搭配的必备工具

怎样寻找最佳色彩 /27

你所需要的色调就隐藏在图片里，让我告诉你如何寻找

怎样选择合适的字体 /35

怎样挑选与图形相辅相成的字体

怎样运用对比确定字体风格 /42

合理运用对比，能够建立或打破字体的设计风格

怎样用好字体 /45

文字就是工具：学会如何恰当地运用它，就能提高设计水平

字母部件 /50

一生多 /54

大幅照片里包含丰富的图像。本章将向你展示如何从一张原始照片中提取出多个图像。

少生多 /62

裁剪的基本原理 /63

根据功能和意义来裁剪照片

背景的选择 /67

焦点 /68

照片复杂或主题不明确？这里有八种抓住读者视线的简单方法

酷封面 /76

十种做出漂亮封面的简单方法

怎样设计扉页 /85

完成封面设计后，如何进行扉页的设计呢？

平面设计 应用技巧

保持内外一致 /92

去掉边框 /93

若台式打印机无法打印至边缘，该如何设计版面呢？

怎样设计配图文字 /101

配图文字不仅仅只有文字。本章将告诉你如何使文字与图片相搭配，充分融入到版面的设计中

包含多段配图文字的图片 /108

时尚的配图文字设计 /111

从一个美观的网站所学到的 /112

迈阿密大学文理学院的网站设计展示出——美在于细节

热情洋溢的主页设计 /121

向网站所有的访问者致意

简洁、醒目、鲜亮 /123

简约主义适用于任何尺度

组织好名片上的元素 /124

明信片的设计 /125

大图配小字或小图配大字，任一组合都很完美

在名称里放置图片 /127

文字与图片配合，比单独使用文字效果更好

功能美 /129

确立主题 /132

一张简单的图片可以成为视觉焦点，为版面奠定色彩基调，并保持设计的一致

怎样设计叙事型宣传册 /141

折叠——展开——一张简单的纸变身为迷人的故事册

模板：叙事型宣传册 /147

怎样设计袖珍宣传册 /148

八小页讲述丰富的内容

模板：袖珍型宣传册 /152

小的新闻简报，大的阅读空间 /153

半页大小的版面易于设计并能给人留下深刻的印象

设计“图片式”图表 /159

怎样设计名片 /160

只需一张图片和一点文字就能制作出一张精美的名片

怎样设计纯文字标志 /168

灵活利用文字本身的样式

小小网站，版式非凡 /176

这种简单漂亮的网站首页设计是自由职业者和小公司的理想选择

模板：小版网页 /181

怎样设计美观的网页标头 /182

用简单的方法——分区来创建一个迷人的标头

怎样设计 PPT 演示幻灯片 /187

保持视觉简洁，使演示更生动

怎样为演示幻灯片配图 /192

图片赋予文字情感，你的观众能感受到

怎样设计全景式宣传册 /200

它介于书籍和杂志之间，横版版式通常易于设计

模板：全景式宣传册 /208

平面设计基础知识

设计， 无需规则

抛弃规则，仅凭直觉

你可曾见过街头艺术家作画？很有意思！只见他们左喷右绘，一幅佳作便跃然布上。不用尺规工具，没有框架束缚，更不照参考说明；但最后的作品却如此完美，整个过程如此流畅。

最佳的设计正像这样。

请看如下的版面设计，这次我们不用网格而使用左边所示的图片作为视觉参考。图中的线条、形状、比例以及这些要素之间的关系支配着我们对字体、尺寸、色彩、版面以及其他一切设计要素的选择。

你看到了什么？

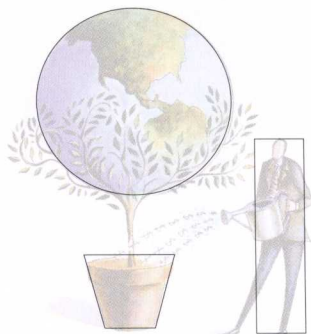
仅使用目测的话（接近但不精确）

你能回答下面的问题么？

- 图中男子是否与地球一样高？
- 图中男子是否和花盆一样宽？
- 树是花盆的几倍宽？
- 图中花盆尺寸占据图片多少比例？

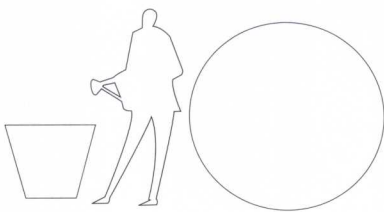
1 盘点视觉清单

每幅图像都包含有线条、形状、纹理和色彩等，这些元素引导着你进行设计。我们首先要盘点一个视觉清单，让我们从大的元素开始。

基本形状

此图像由三个基本形状构成。

尺寸

图像的所有元素分为大中小三个等级。

布局

整个构图显得十分协调。

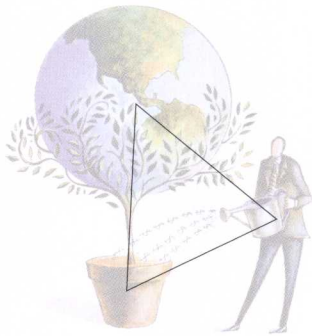
焦点

但凡好图，必有焦点。而本图恰有两个——一个实焦点和一个虚焦点。

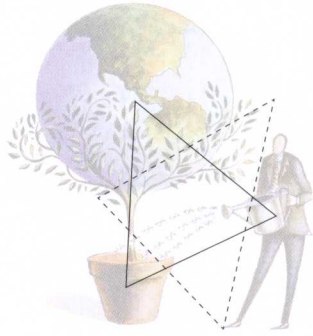
实焦点

实焦点通常都是图片中最大，最清楚或者最生动的对象。在本例中，地球就是这样的对象。

虚焦点

三个对象构成三角形的位置关系；而三角形的中心正好也是图像的中心（正如设计师所愿）；在人的视野里，中心是最突出的一点。

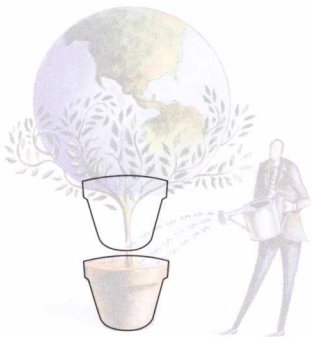

另外

不知你注意到没有，虚线三角形的中心也几乎与虚焦点重合。

对象与空白

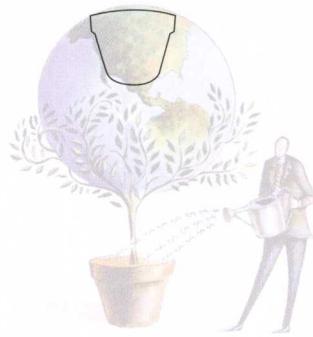
图像中的对象和空白通常都是重复出现的。

花盆与地球之间恰好是一个花盆的高度。

花盆与男子之间正好是一个花盆的宽度。

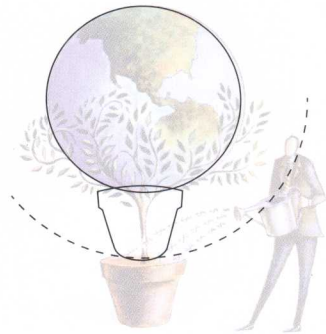
花盆与地球上的北美洲一样大。

尽量接近

艺术的关联并非机械式，而是感性的。因此，如果各对象之间看起来十分接近，那他们就真的十分接近。你只需用目测来观察就好。

整个图像有四个花盆那么高。

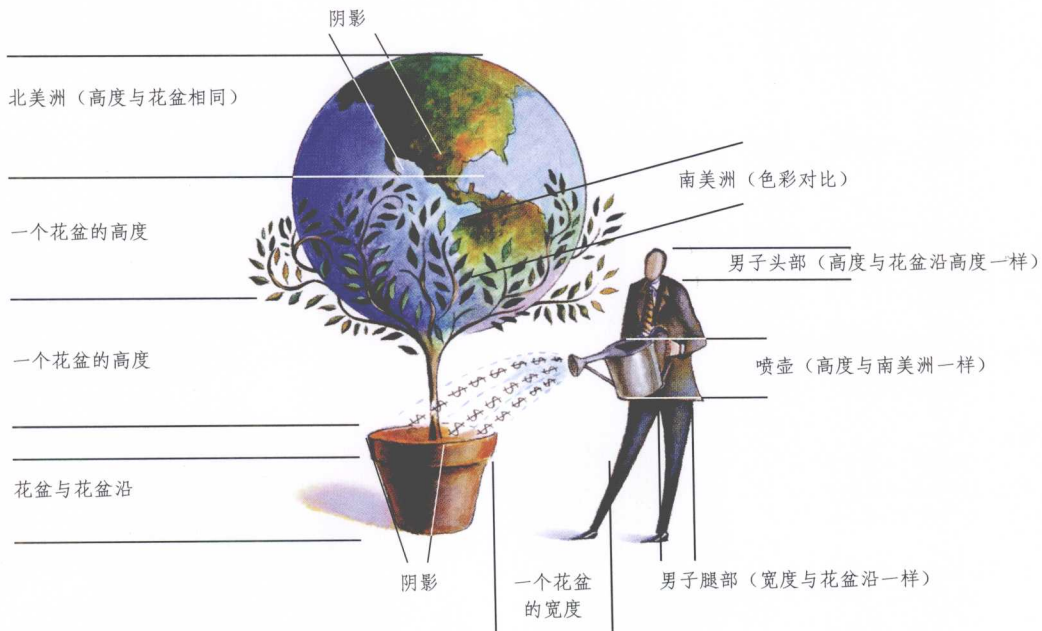
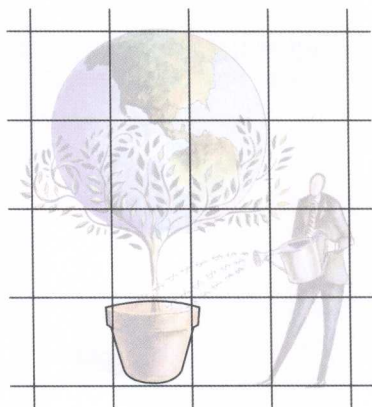
包围地球的空白部分是一个花盆的高度。

男子所占空间与花盆差不多大。

天然的网格

这个图像拥有一个天然形成的网格，更难得的是，它还是均匀的。图像元素如此重复的出现，以至于它们形成了整个网格！

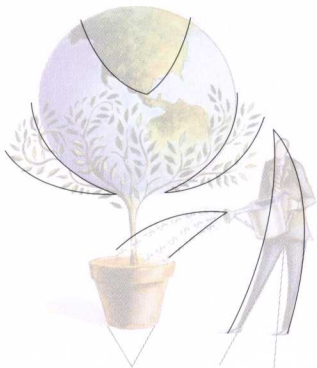
较小的元素

当你注意图中较大元素的时候，也不要忘了较小的元素。要注意边缘的处理，也要注意使各部分形成对比。比如，男子的头部和腿部是分明的边缘；色彩的对比使南美洲脱颖而出；阴影部分占据显著的分量等。你要有意识地花时间去观察这些东西，这能训练你的眼力，不久你就会拥有艺术的直觉了！

形状和纹理

在设计中要意识到线条的作用。注意，线条是直的还是弯的，接近或远离什么对象，在哪里改变方向等。

观察所有的三角形，它们营造了一种视觉动态。

远（假想线）

由远及近，各个方向，三角都很明显。

边缘形成了重复的纹理。注意其始终保持尖锐感。

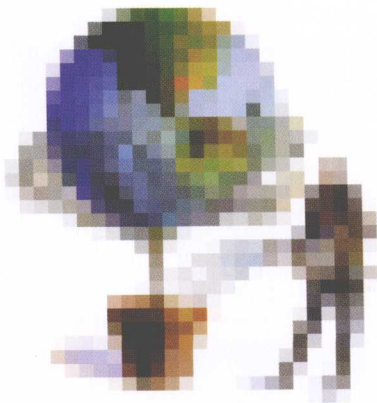
2 选择色彩

接下来，要根据图像确定色调。

浩瀚的像素！

在设计中，色彩起着十分重要的作用。要想获得最协调的色调，最简最佳的途径便是从图像中提取。

首先，运用Photoshop¹或者Illustrator²对右图进行处理，将其无数像素尺寸的色块减少到如左图所示的恰当的数量。一般不要超过64种颜色，32种就行了，16种更好。若想减少颜色，可以增大色块的尺寸；反之则减小色块的尺寸。

1 Adobe公司出品的一款图像处理软件。

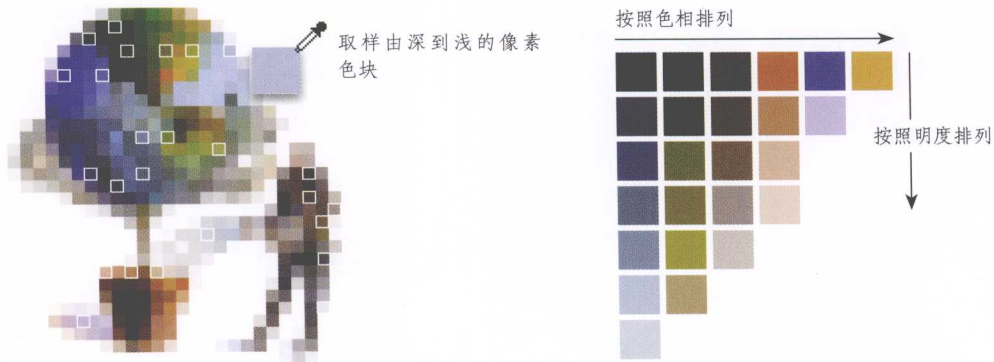
2 Adobe公司出品的一款矢量绘图软件

组织色彩

使用吸管工具从图像中提取色彩样本，然后根据色相与明度将样色进行排列。

你可以在图像中发现有几种主色彩。地球的蓝色与绿色，花盆的褐色，人物的灰色。从以上三个对象中由深到浅的像素块上分别取样颜色(如

左图所示)将样色先按照色相，再按照明度整齐地排列(从深到浅)。请花时间仔细做好这项工作。你会发现它能极大地帮助你构思设计。再取样一些少数色——本例中是黄色与紫色，作为补色与对比色。不要使用接近色。

试验色彩

将图像放在每种样色上对比效果。你会发现选择的样色都能自动地与图像搭配，因为它们本来都存在于图像中。

冷色

冷色更直接，偏远偏理性。地球偏蓝色融入背景，而其余对象偏橙色变得突出。

暖色

暖色更柔和，质朴而奔放，适合表达自然生态的讯息。注意，在其对比色——褐色背景的衬托下，蓝色地球显得十分突出。

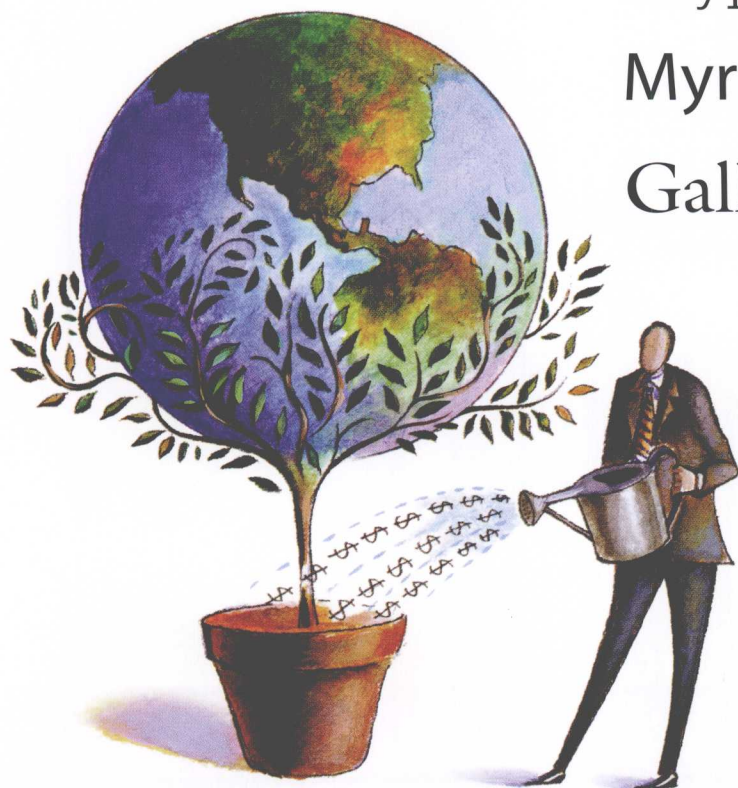
3 选择字体

接下来要选择和图片感觉类似的字体。选择字体有许多方法，鉴于你可能已经定好了风格，所以这里并没有固定的选择。也许你的脑海中已经浮现出字体的样式。比方说，正式的、商务的或者教学式的。也许你还想尝试一些新鲜有趣的个人风格。不管如何，请记住，字体和图像一样，也是图形化的。它的线条会蜿蜒屈伸，或急或缓。它也会有棱角和纹理。当你将字体添加到设计中的时候，其视觉特征就会与其余已存元素相互作用，提升或降低整体的美感。

在本文中，图片将影响我们对字体的选择。我们的目的是要使图像和字体的视觉属性相互匹配。另外，选择的字体也必须具有美观、易读、适合印刷。

本图遍布纹理：丰富且精细的画面上，树叶飞散飘逸，其形尖细，间隔均匀，事实上这和衬线字体的特征很像。

让我们对比三类常用字体，寻找它们的相似点。

Glypha 粗衬线字体

Myriad Pro 无衬线字体

Galliard 衬线字体

从不同距离观察字体

在近、中、远三种距离上观察字体，你会发现每次看到的都不一样。许多字体观察的距离不同，其造成的视觉感受会有所不同。

Glypha

Glypha字体具有自然的风格

这种漂亮的粗衬线字体拥有理想的字形，线条硬朗，形状重复，给人干净方正之感。尤为可贵的是，它无论作为标题或正文都很适合。平直加粗的笔画使Glypha符合艺术自然的本质，同时也易于辨认。但问题是它与图片不搭配。

近

中

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join up with leaders who explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and innovation, locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve your seat, log onto www.greenenergypartners.org

远

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join up with leaders who explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and innovation, locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve your seat, log onto www.greenenergypartners.org

想要全面地观察字体，一个可靠的方法就是将其翻转。这可以揭示段落文字的曲折起伏——总能被感觉到，却又通常被忽略。

Myriad Pro

Myriad字体如水晶般清透

说到干净清爽，恐怕再没有胜过Myriad字体的了。其笔画舒展形式简约，即便在最低的分辨率下，也能被清晰地辨认，特别适合做标题和文章引文。Myriad字体传达出轻快、清爽和干净之感，适用于绿色课题，但却不适合本图像。

近

中

There has never been a greater opportunity for private enterprise to do good for everyone on earth by creating new business growth in the green sector. Join us for a... We explore how to deploy capital resources in industry, technology, research and development, locally and across international boundaries for both private and public benefit. To reserve a seat, log onto www.greenenergy.com

高

technology, research and communications locally and across
as we explore how to develop capital resources in industry
new business growth in the green sector. Join us for a
enterprise to do good for everyone on earth by creating
There has never been a greater opportunity for private