

Peachpit
Press

畅销书《写给大家看的设计书》作者Robin Williams又一经典力作！
领略世界级设计大师的设计魅力！

写给大家看的设计书：实例与创意

Robin Williams **Design Workshop**

杨庆康 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

写给大家看的设计书：实例与创意

Robin Williams **Design** Workshop

杨庆康 译

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

写给大家看的设计书：实例与创意 / (美) 威廉姆斯 (Williams, R.), (美) 托列特 (Tollett, J.) 著 ; 杨庆康译. — 北京 : 人民邮电出版社, 2010.5
ISBN 978-7-115-22292-3

I. ①写… II. ①威… ②托… ③杨… III. ①设计学
IV. ①TB47

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第039663号

版权声明

Robin Williams Design Workshop, second edition (ISBN: 0 321 44176 1)

Robin Williams and John Tollett

Copyright © 2007

Authorized translation from the English language edition published by Peachpit Press

All rights reserved.

本书中文简体版由美国 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进行复制或抄袭。

版权所有, 侵权必究。

写给大家看的设计书：实例与创意

- ◆ 著 [美] Robin Williams John Tollett
- 译 杨庆康
- 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>
北京精彩雅恒印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 880×1230 1/20
印张: 13.6
字数: 385千字 2010年5月第1版
印数: 1-4000册 2010年5月北京第1次印刷
著作权合同登记号 图字: 01-2009-5746号

ISBN 978-7-115-22292-3

定价: 59.00元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

内容提要

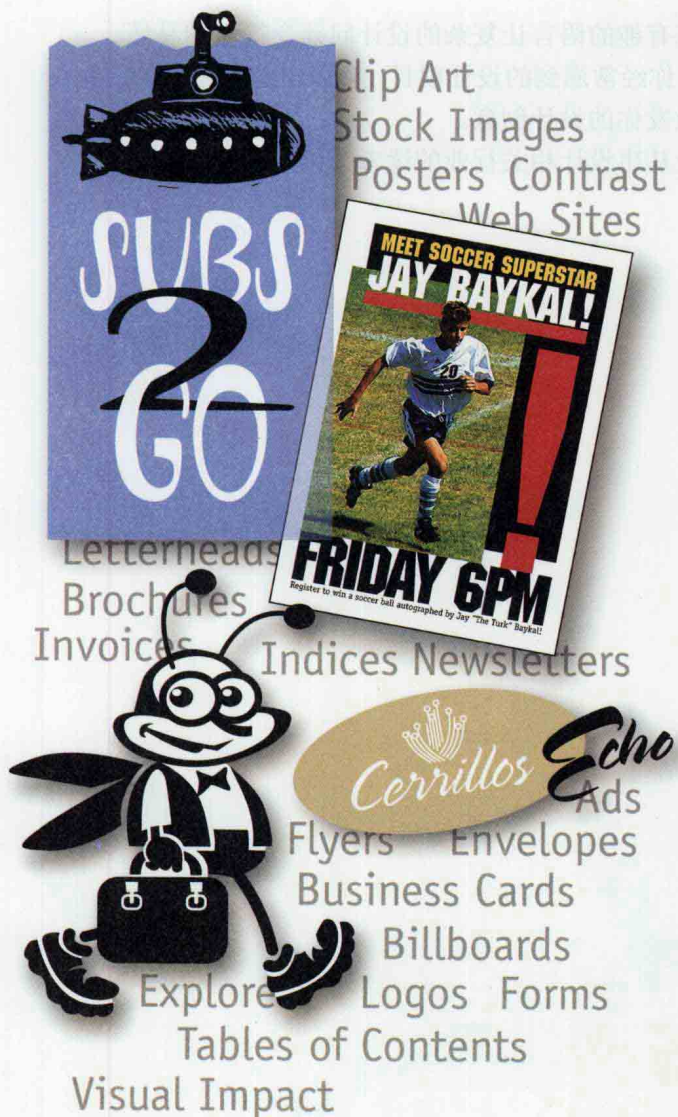
本书是两位世界级设计师的合作经典。他们用简练有趣的语言让复杂的设计问题变得通透易懂。从标志到名片，再从广告牌到宣传册，这里汇集了你经常遇到的设计项目，以及6位明星大师的精彩设计实例。不仅能够使你在设计中有章可循，还会激发你的设计创意。

本书实例丰富，简明易懂，适合设计专业学生以及从事设计相关行业的读者阅读。

前言

设计入门

这一定很不错……

难道你对以下的评论不感到厌烦吗？“整天坐在那里去创意设计一定很不错。”“你太幸运了，不用工作就可以享受乐趣。”而与此同时，你却在为明天早上的一个大型会议通宵熬夜，你的头脑一片空白，钟表似乎也比平常走得更快了。或者，更糟糕，这份差事可能已经算是你的一次大休，如果这个项目做得好，紧接着你会迎来更多超乎你需求的工作。可是，设计为什么看上去如此令人厌烦呢？

如果你从来没有陷入上述窘境，或许因为你是一个传奇式的设计天才，你从来都不需要应付恐惧、匮乏、不安全感、猜疑和我们这群凡人设计师的局限。如果真是这样，恐怕你就不会读这本书了。

如果你只是一个凡人设计师，欢迎，很高兴得知我们并不孤单。说到“凡人设计师”，我指的是那些正在增进技能、获取经验的道路上前行的有志设计师，那些现在不出名（还未出名）的设计师，那些正在苦苦寻觅设计类书籍用以增加自己头脑储备、提供有关设计过程的真知灼见的设计师。

嗨！真巧啊！那正是我们写作和设计本书时想针对的对象。我们希望，我们在设计中实际使用的方法会对你，以及你处理平面设计项目的

方法有所帮助。拥有了极好的数字式工具和各种资源，唯一妨碍你成为世界顶级设计师的，就是缺少释放你对这个世界想象力的机遇。不过，机遇和有实力的客户，迟早会来的。

通过我们用到的实例和本书自身的设计，我们试图传递一种精神，即充满乐趣地进行设计探索和实验。这种切身体验到的乐趣和激情能够开启你的想象之门，从而将紧张的任务转化成令人满意的、有创造力的练习。

当面临交付截止日期带来的时间压力时，我们都会倾向于采用最安全的设计方法，比如使用常规字体和利用居中对齐法进行设计。但是本书鼓励你超越上述设计方法，去探索，并且在探索的过程中收获乐趣。这里举的几个例子旨在帮助你激发灵感火花，发散创造性思维，从而令你在工作中完成以前所不能完成的事情。

我们希望这本书可以让你在将来的设计师生涯中获得更多的乐趣。但最重要的是，我们期望听到你这样说：“哦，我不工作，每天都在玩儿。”

目录

灵感闪光

1. 你已经知道多少了?3
2. 用好剪贴画..... 15
3. 使用照片..... 27
4. 理解设计的挑战和方法..... 45
5. 创造视觉冲击..... 65

项目

6. 标志..... 87
7. 名片、信头和信封.....103
8. 发票和表格.....121
9. 广告.....133
10. 广告牌.....151
11. 网站.....161
12. 目录和索引.....179
13. 简报和宣传册.....195
14. 宣传页.....219

设计师和设计过程

- 约翰·托列特, 平面设计师234
- 哈拉斯·洛德, 书籍设计师240
- 布赖恩·福斯特, 网页设计 & 开发248
- 卡门·谢尔登, 平面设计教师253
- 约翰·伯恩斯, 字体艺术家259

灵感
闪光!

许多设计师在
遵守规则与打破规
则上同样无能。好
的设计师两者都能
做到。

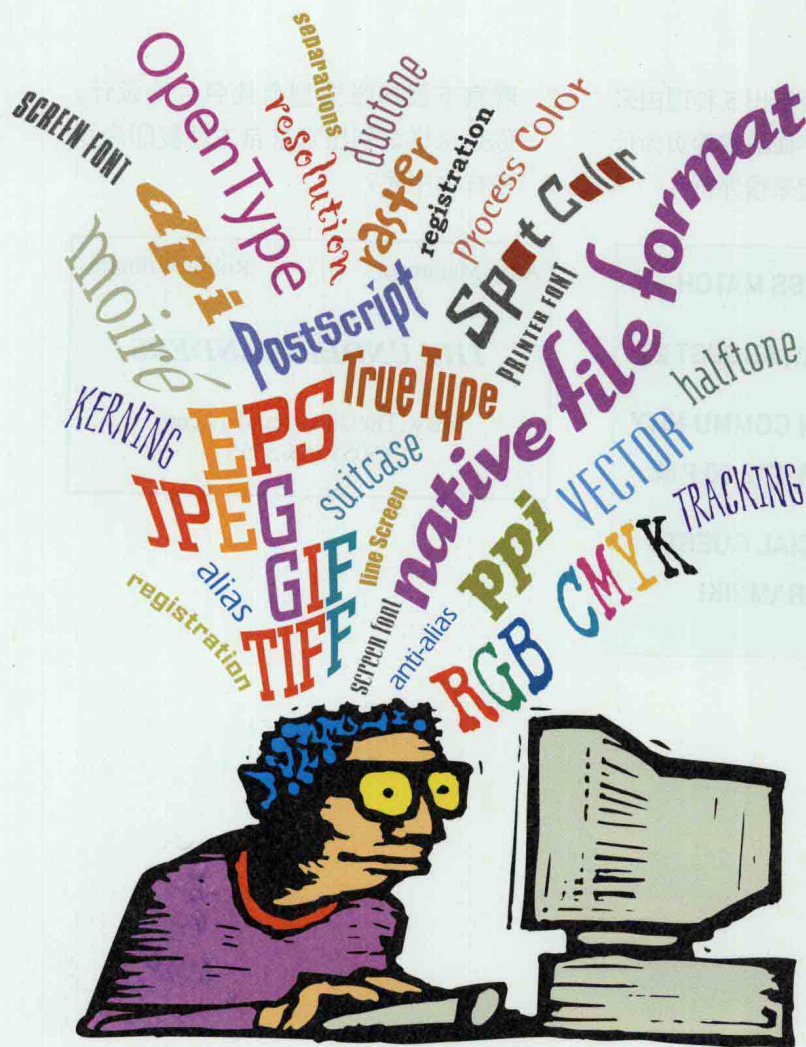
吉姆·艾丽

沙凡那港艺术与科技学院

1. 你已经知道多少了?

在这一部分中，我们想要确认，在给你灌输更多先进理念之前，你已经拥有了基本的知识储备。当然，即使你还不具备这些基础，你也可以从这本书中学到很多东西。但是为了进一步讲解知识，我们要假设你已经知道了设计上的某些事情。因为罗宾已经为刚入行的设计师写过许多书籍了，因此这个前言就有了一点试金石的意义。如果你不能回答这些问题，可以先看一下《写给大家看的设计书》。这些问题不仅仅局限在设计方面，而是关于当代设计师为了做出自己的成果所要知道的所有东西以及我们要圆满完成工作所必须面对的技术层面上的东西。

我们推荐的大部分书籍都在“写给大家看的设计书”系列中。或许你已经成为一名设计师，但是发现在“写给大家看的设计书”中还有你需要学习的东西，可是你又难以“屈尊”去买那些为“非设计师”准备的书。那么，恳求你妈妈去把它买回来，用棕色纸包装后再寄给你。再在封面上贴一张照片，这样就没人知道你拥有“那样”一本书了。要么把封面撕掉；或者自己克服一下，放轻松！我们所有人都要去学习更多东西，不论我们认为自己现在正处于什么水平。

基本原则

都有哪些？

你能否用语言来说明为什么一个设计“有效”而另一个无效？你能否向客户解释清楚为什么他们那愚蠢的设计想法不能体现出他们专业的服务水平，而为什么经过你改进的新版本却可以做到？当看到一个设计糟糕的页面时，你能否用语言解释清楚为什么它看起来那么幼稚，并且用语言阐明为了使它看上去更加精致，还要做些什么？能够用词语来解释概念可以帮助你抓住问题的关键，快速找到解决方法，让你的客户信服你超群的设计能力。

如果不能回答这两页的问题，你需要仔细地阅读《写给大家看的设计书》（已由人民邮电出版社出版）。

1 你能否给出 5 种理由来说明下面的宣传页为什么看起来很外行？

CHESS MATCH

SUNDAY, AUGUST 23

**MEET IN COMMU-NITY
ROOM AT 3:00 P.M.**

**SPECIAL GUEST-
KRAMNIK!**

2 观察下面这张典型商业名片的设计，你是怎样识别出它来自本地复印店众多样本中呢？

Amy Meilander Robin Williams

THE UNDERSTANDERS

www.TheUnderstanders.com
(505) 555-5555

- 3 比较这两种设计。它们都是中心对称的，但是有一个比另一个看起来更加精致。尽管右边的设计仍然是中心对称布局，但什么样的变化令它的外观更好看？

**EVERY HOME
NEEDS A BALL-
ROOM**

Lecture by Mad Madge

7:30 P.M.
Ballroom at Toad Hall

Bring a scarf or your
favorite boa.

**Every Home
Needs a Ballroom**

Lecture by
Mad Madge

7:30 P.M.
Ballroom
at Toad Hall

Bring a scarf
or your favorite boa.

- 5 观察这两种设计。你的眼球自然而然地被哪一个设计吸引了？在这个例子中，能够吸引你眼球的设计原则可以用什么词语表达？它是如何做到的？

**Every Home
Needs a Ballroom**

Lecture by
Mad Madge

7:30 P.M.
Ballroom
at Toad Hall

Bring a scarf
or your favorite boa.

**Every Home
Needs a Ballroom**

Lecture by
Mad Madge

7:30 P.M.
Ballroom
at Toad Hall

Bring a scarf
or your favorite boa.

- 4 在下面的例子中，应用哪一个简单的原则能够立即使它看起来更加专业？

SKATERS WEEKLY

VOLUME 43 ISSUE 7

Guilty Looks
Enter Tree Bears

Wants pawn term dare worsted
ladle gull hoe hat search putty
yowler coils dett pimple colder
Guilty Looks.

Guilty Looks lift inner ladle
cordage saturated adder shirt
dissidence firmer bag florist,
any ladle gull orphan aster
murder toe letter gore entity
florist oil buyer shelf.

"Guilty Looks!" crater murder
angularly, "Horniny terms area
garner asthma suture stooped
quiz-chin? Golder door florist?
Sordidly nut!"

"Wire nut, murder?" wined
Guilty Looks, hoe dint peony
tension fore murder's dilly
scalings.

"Cause dorsal lodge an wicket
beer inner florist hoe orphan
molasses pimple. Ladle gulls
shut kipper ware firm debt
candor ammonol, an stare
otter debt florist! Debt florist's
mush toe dentures furry ladle
gull!"

Wail, pimple oil-wares wander
doe wart udder pimple dum
wampum toe doe. Debt's jest

hormone nurture. Wan
moaning, Guilty Looks
disappater murder, an win
entity florist.

An Avengress Gull

Pur lung, disk avengeres
gull wetter putty yowler
coils cam tore morticed
ladle cordage-inhibited
buoyer hull firmly off
beers—Fodder Beer
(home pimple, fur
oblivious raisins, coiled
"Brewing"), Murder Beer,
an Ladle Bore Beer, Disk
moaning, oiler beers
hat jest lifter cordage,
ticking ladle baskings,
an hat gun entity florist
toe peck block-barriers
an rash-barriers. Guilty
Looks ranker dough
ball; bought, off curse,
nor-bawdy worse hum,
soda sully ladle gull win

baldly rat entity beer's
horse!
Honor tippie inner
darning rum, stud tree
balls fuller sop—wan
grade bag boiler sop,
wan muddle-sash boil,
an wan tawty ladle boil.
Guilty Looks tucker
span fuller sop firmer
grade bag boil-bushy
spurted art inner hoary!
"Arch!" crater gull,
"Debt sop's toe hart—
barra mar tome!"
Dingy traitor sop inner

Ladle Limbs
Marry hatter ladle limb
Marry hatter ladle limb
Ich fleas worse widest snore.
An ever-wear debt Harry win
Door limb worse shorter gore.

你的 排版设计能力 如何?

平面设计就是文字。如果作品上没有文字，就不能称之为平面设计——那是美术。每一位设计师都应该对字形和排版设计有一个彻底的了解。你可能拥有一个出色的布局设计、一个很棒的文案和一张完美的照片，并且有人可能已经为此付了一大笔钱，但是如果你的撇号看起来像从打字机里掉出来的，句号后面留出了两个空格，那么你就没有自己想象得那么好。很久以前设计师并不必担心诸如撇号属于哪里，问号该在引号内还是引号外的问题，因为专业排字工人会做这些工作，但是现在每一位设计师都应该像了解设计本身一样去了解这些细节。

- 1 快速说出下面句子中 5 处严重的排版错误。

"Oh my gosh", cried Moll. She gasped--her enigma was all wrapped up in Bob's integrity.

- 2 下面每一个词组都有什么排印上的错误?

Open 3-6 A.M. every day.

Closed May-June.

The San Francisco-New York flight.

- 3 你怎样才能打出这些符号 ® ™ ¢ © • ?

- 4 你如何设置重音符号，比如在下面的句子中 *résumé* or *voilà* ?

- 5 句号应该位于插入语的外面还是里面？你怎么处理那些直接跟在斜体或粗体之后的标点符号？什么时候“its”里面有一个撇号？下面这个短语的空格中应该填哪些排字符号：rock_n_roll ?

- 6 说出下面一栏文字中 5 个排版上的错误。

Lorper adip endreetum velis niamcorem vulputpat irit nim dolenit dolorer alissis nonulputem.

Lore doloborti iscidunt ulputem verci blandrem ing euiptsum incipis nosto do core tatum iriure, od doleniam velit ip exerat. Ut lamet nibh ea Faci Blandre Veliscill mconummy nibh el ex et, veliquatue molorero odoloring ercilit at atis adiamet dipit ute magnim zzrlltquisl eugiatie enim ver in vulputet bre-at.

Lorperil el ulla cor susto odipisl zzril ing euiscidunt wis nonsequi esent ullam quam ver at, cor senis ad tationulputpatie mod tem deliquamconum quissi.

- 1 将左边一栏中的字体种类与右边一栏中代表性的例子相匹配。

粗衬线字体
无衬线字体
古体字
现代印刷体
装饰体
手写体

a heap o' livin'
keep the thumbmarks
ye've got to sing and dance
yer soul is sort of wrapped
a heap of sun
watch beside a loved one

- 2 你能说出下面样式组合中出现的问题吗? 怎样才能使图像更加有力度?

Celebrate
the blips in life **THE STELLAR**
nursery

- 3 哪些东西是左边段落拥有而右边段落所没有的? 这种技巧能达到什么效果?

There are three important **rules of life** that will help you survive most situations. **One** is that your attitude is your life. **Two** is that you are what you take the time to become. And **three** is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.

There are three important rules of life that will help you survive most situations. One is that your attitude is your life. Two is that you are what you take the time to become. And three is that you can't let the seeds stop you from enjoying the watermelon.

- 1 字间隔空、特定字距调整、字距配对、自动字偶距、手工字偶距、区域字间距和字距调整之间的区别是什么? 在你的软件中你是怎么应用它们的?
- 2 为了从排版技术上改善下面这句引语, 必须做些什么?

“Preparation works much better than optimism.”

- 3 观察下面两段话。哪一段更易于阅读, 尤其是当它不仅仅是一个段落, 而是整页文章时? 说出 3 个理由。不改变字体, 怎样做才能使另一段尽可能地易于阅读?

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

The tombstone said that everybody loved Mabel. Not me. I adored her. I worshipped her. I wanted to be just like Mabel. I wanted her life and her clothes and her attitude and her kindness and her money. I really wanted her money.

如果你无法回答上面这些问题, 请先阅读《写给大家看的设计书》(已由人民邮电出版社出版)。

你的 色彩理论 如何?

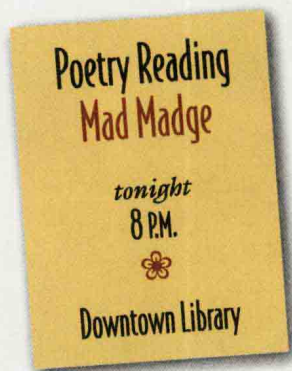
以前的平面设计师只需要为一种色彩担心，**CMYK**。而现在因为我们在电脑上处理图像，把图片放到网页上，用台式彩色喷墨打印机或高档胶印机打印图片，所以我们必须理解在这个过程中所有的色彩变化，并知道应该选择哪个颜色模式，这样做不仅仅是为了最后结果，也是为了过程中的每一步。

- 1 **CMYK** 代表什么?
- 2 **RGB** 代表什么?
- 3 什么时候使用 **CMYK** 图像？
什么时候使用 **RGB** 图像？
- 4 什么时候你会将图片扫描成 **CMYK** 格式，什么时候选择扫描成 **RGB** 格式？
- 5 当你将颜色模式由 **RGB** 调为 **CMYK** 时，屏幕上会发生什么变化？
- 6 什么是位深度？它如何影响打印的图像？
- 7 每英寸像素总数（**ppi**，有时称作 **dpi**）如何影响屏幕上展现的图像，比如网页上的图像？也就是说，在屏幕上 **300ppi** 的图像比 **72ppi** 的图像看起来更好吗？
- 8 如何改进你的显示器的分辨率？

印刷 怎么样?

在本书中我们可能会用到下面问题中为一些术语。如果你购买了这本高级的设计类书籍，我们必须假设当我们在谈论诸如“注意这个龟纹 (moire pattern)”，“这个网屏 (halftone screen) 太粗糙了”，或者“叫打印员来，弄清楚他们想用多大的每英寸线数值 (lpi)。”

- 1 这本书是用三色、四色、五色还是全色印刷的?
- 2 什么是专色?
- 3 什么是原色?
- 4 每英寸像素总数 (dpi) 如何影响纸面打印图像? 也就是说，尽管都用全色，300dpi 打印的图像比 72ppi 的图像看起来更好吗?
- 5 什么是线屏? 每英寸线数值如何影响打印的图像?
- 6 什么是网板?
- 7 什么是双色版? 如何制作一个?
- 8 什么是龟纹? 为什么要避免它? 怎样避免它?
- 9 什么是四色网目调 (separations)?
- 10 什么是染色?
- 11 什么是色品，什么时候会用到它?
- 12 下面展示的宣宣传页是一色、两色还是三色作品? 设计师需要为几种墨色付款?

你知道 文件格式吗？

在这本书中我们会提及 EPS、TIFF、GIF 和 JPEG 格式，并且我们假设你知道它们是什么，哪一个程序能够创建哪一种文件格式，原始文件格式是什么，怎样使用每一种格式？

- 1 什么是原始文件格式？
- 2 什么是光栅格式 (raster format)？
- 3 什么是矢量格式？
- 4 什么是 EPS 格式？
- 5 什么是 TIFF 格式？
- 6 什么是 GIF 格式？什么时候会用到它？
- 7 什么是 JPEG 文件？
- 8 什么是压缩方法，什么时候需要用到它？
- 9 上面提及的几种格式中哪些是压缩格式？
- 10 EPS 和 TIFF 格式中哪一种更适合用非 PostScript¹ 语言的打印机来打印，比如彩色喷墨打印机？为什么？

- 11 对于一个印刷项目来说，哪一种格式最适合用来扫描逼真的图像？
- 12 下面的图片最有可能是 TIFF 格式还是 EPS 格式？

- 13 下面的图片最有可能是 TIFF 格式还是 EPS 格式？

¹ PostScript 是标准化语言的代表，是一款与设备无关的打印语言，即在定义图像时可以根本不考虑输出设备的特性（例如打印机的分辨率、纸张大小等），而且它对文本和图像实行同样的处理过程，这就给处理字体带来了极大的灵活性。