

Daphne Shao
Recto & Verso Studio

著

The
Esthetics of
InDesign

设计的 品格

探索 × 呈现 × 进化的
InDesign 美学

dp 悦知文化
Delight Press

inDesign's
proficiency within time-powered
design allows
to mark our forward + digital in black + white at 100%
wide on their laptop or frequent design
moment: the creative art of executing aesthetic of functional design.

inDE
SIGN

E
ST
HETI
CS

设计难分好坏，
只有取舍。

本书内容丰富且扎实，结合**美学、设计、创意与实务**；全方面探讨**平面设计、网页规划、多媒体运用**等主题，适合所有喜爱设计的人阅读。

编排跟个性一样
如何在「平衡」与「变化」的律动间
取得某种平衡与部分协调
—— 是最大的挑战

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

设计的品格探索×呈现×进化的InDesign美学 / 达芙妮·肖著. — 北京: 人民邮电出版社, 2010.9
ISBN 978-7-115-23133-8

I. ①设… II. ①达… III. ①排版—应用软件, InDesign IV. ①TS803.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第112151号

版权声明

本书为台湾精诚资讯股份有限公司悦知文化授权人民邮电出版社出版。此中文简体字版本仅限在中华人民共和国境内(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)印刷、发行及经销。

本书原版权属精诚资讯股份有限公司悦知文化。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

本书作者多年致力于艺术、设计的教学, 并在自学软件的过程中获得启示, 每个单元均以美学角色切入, 再引导实际操作, 通过作品来呈现美感, 进而熟悉InDesign的操作。

本书分为3部分, 通过对生活细致的观察与感受, 以充满温度的视觉图像及优美的文字来掌握恰到好处的设计方法, 让设计不只是设计, 更重要的是培养企划能力与想法, 具体表现文字、色彩、框架、复合造型、图表、构图、样式设定、库以及电子杂志主题的设计。在全书编排上, 以大量的视觉图像来表现, 每个跨页几乎都塞满了实例作品。除了作者本身的作品外, 辅以新锐年轻设计师的平面设计、网页规划、多媒体等领域的创作, 以激发出更自由的设计灵感。

本书适合从事平面设计的各类人员阅读参考。

设计的品格

探索×呈现×进化的 InDesign 美学

-
- ◆ 著 Daphne Shao Recto & Verso Studio
责任编辑 俞 彬
 - ◆ 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: 787×1092 1/16
印张: 21.5
字数: 725千字 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: 01-2010-0691号

ISBN 978-7-115-23133-8

定价: 79.00元

读者服务热线: (010)67132705 印装质量热线: (010)67129223
反盗版热线: (010)67171154

设计的品格

The Esthetics Of InDesign

Daphne Shao ——— 著
Recto & Verso Studio

人民邮电出版社

北京

推荐序

前台湾艺术大学/校长

王铭显

作者Daphne是我以前的学生，我担任过她的主任、导师，甚至教授过几门课程，她的成绩名列前茅，是一个品学兼优的学生，毕业后无论是去留学，或回来工作，总是跟老师们保持联络。

在我从台湾艺术大学退休的那年，她跟景文技术学院几位老师亲自到台艺大校长办公室，邀请我退休后到景文担任客座教授，深受她的感动，在几所邀请学校中，我毅然决定选择到景文。跟她相处共事一年后，她因为成绩优秀，再加上我的推荐得以公费留学澳洲，并预计在不久的将来学成归来。

想不到她能在读博士期间，在百忙之中以设计美学的概念写出好书《设计的品格——探索×呈现×进化的InDesign美学》，这本书写得十分用心，也花了很多年修改与琢磨，是作者多年来在设计教学上积累的丰富经验和自己的创作，相信对学习设计领域的人会有所帮助，在这里祝福她大作完成，也祝福学成归来。

屈指一算，我教电脑绘图17年了。早年我的学生中有许多设计师，他们是对时代趋势敏感，希望从传统转到数字的专业人士。十几年来，我们的环境有很大的变化，数字不只完全取代了传统的设计方法，还广泛应用在影视、动画、音乐，甚至我们的生活中。软件可说是现代生活的基本要素。

政治大学广告系 / 副教授

吴岳刚

无论教软件、学软件，一本好书绝对扮演关键的角色。好的软件书要能循序渐进而且清楚明了。此外，学习绘图软件的目的是为了做设计。在学习过程中，如果能了解软件功能如何应用在设计实务中，以及多欣赏专家作品，对于学习成效有莫大的帮助。这就是本书的特色；不只教大家软件，还讨论了设计观念和美学。

这是一本用心规划的书，也是作者十几年教学经验的结晶。如果我来教InDesign，这本书肯定是很棒的教材，就像邀请作者到课堂上现身说法一样有用。我认识Daphne已经有15年了，她是一位非常认真负责、很受学生爱戴的老师。每次系里有视觉传达、编排设计、电脑绘图等课程的需要，我都会想到她。请她来授课的同时，也是我向她学习的机会。

欢迎大家跟我一起进入Daphne老师的教室，学软件也学做设计师。

推荐序

明道大学设计学院 / 院长
叶茱俐

作者Daphne与我在景文科大视传系共事10年，期间只要有学校重大事件的美术编辑设计，如“教育部”数字化艺术欣赏教学建设计划、台大医学院生命教育网站规划、教育部门的艺术（美术音乐设计）整合课程规划，以及改制大学及系所评论简报制作、景文故事专辑等，都依靠她的倾力相助，而她专业又独特的美感，更令人赞叹。

今日欣见她终于能排除万难（为人母、为人妻且正念博士班），将多年在业界、学界的设计过程与心得，细致地整理成书与大家共享，诚属不易，这是很多同事、学生们的一直的期盼，我们深深引以为荣。

更期望她早日学成归来，以充沛的创意美学精力，造福莘莘学子，培育更多优秀的设计人才，为设计领域的未来加油！

作品协助 | Index of Contributors

• 黄瑞怡: P120、P136、P153、P159、P161、P180、P210、P212、P221、P222~P231、P260~P269、P293~P302、P311、P337 • 彭禹瑞: P38、P39、P113、P232~P241、P307 • 林俞瑾: P111、P118、P191、P221、P242~P247 • 李亦凯: P74、P110、P126 • 林维冠: P287、P323、P328~P329 • 刘晏如: P110、P213、P215、P260~P269、P283 • 郭胤显: P124、P125、P181、P203 • 王嵩贺: P75、P293~P302 • 林宜慧: P78、P314~P315 • 谢贤亚: P309~P310 • 郑家伟: P75、P255 • 萧咏桦: P118~P121 • 刘怡静: P31 • 周如蕙: P79 • 萧正鼎: P109 • 李思睿: P111 • 丁于庭: P112 • 钟翌纶: P121 • 曲翎华: P135 • 吴孟颖: P141 • 陈柏良: P145 • 吴俊彦: P147 • 蔡必妍: P211 • 周唯扬: P288 • 林士强: P290 • 贺宣洁: P39 • 陈欣婷: P69 • 张婉蓉: P330 • James: P217 • Professor Dorothee Weinlich, University of Applied Sciences and Arts in Hanover P220

※ 本书所刊载的商品文字或图片仅作为说明辅助，并作为商标使用，原商品商标的所有权归原权利人所有，特此依作品数量及设计者姓名顺序排列。

技术支持 | Technical Support

李亦凯: Lesson 2、Lesson 4、Lesson 14

彭禹瑞: Lesson 1.6

张婉蓉: Lesson 14

致谢 | Acknowledgements

诚挚感谢以下人士支持与协助本书顺利出版。

I would like to express my appreciation to the following people for their support and help in making this book possible.

王铭显 教授

吴岳刚 副教授

叶莱俐 副教授

Dr. Laurene Vaughan

Dr. Linda Daley

安塔小姐

张婉蓉小姐

Nonie Rickard

Julie Crosthwaite

Wendy Mattschoss

脱家枝小姐

林士民先生

| 特别感谢 |

林维冠 & Zoe

爸、妈 & I.R. & T.J. & Jack

以及

Recto & Verso Studio

作者序

已开始的起点
若不连到另一个端点
人生——
是无法前进的

Daphne Shao

使用钢笔工具开始了一个描点
若没延续下一个描点
是无法连成一条线或一个完整形状的
已开始的起点，若不连到另一个端点
人生是无法前进的

这是在写这本书时的写照
起笔在很多年前
身边写书的朋友已经出版许多本书
我带着这个起点
来到澳洲，边念博士、边带小孩、边写书

若说，当初在台湾那种便利的生活环境下写书
远比在国外什么大小事都要自己动手来得轻松
在念博士的过程中
身心的矛盾与挑战很多
不少人在一开始就放弃
也有些人，在第二年也投降了
现在，我的博士班已进入第三年
突然，如当头棒喝敲醒自己
若是这本开始多年的书都没办法完成
我想，我博士班的旅程可能也无法结束
这是人生的里程碑

就这样
在Recto & Verso Studio与编辑超越时空的协助下
这个不可能完成的任务
终于努力过
也完成了

现在，是我准备进入博士班的最后学期
成功挑战写书的Mission Impossible
接下来——
就是把另一个同时进行的起点
连到终点，形成一条线或一个完整形状
希望明年学业顺利完成！

写书跟人生一样
进退两难
希望完美无瑕
便要付出更多代价

完美没有绝对的期限
观众没有绝对的品味
设计难分好坏
只有取舍

这本书的前身
奋斗了两年
最终还是辜负了以前编辑的期待

全新启程的出版社
给了很人性的时间
很自由的空间
也了解到一个人的能力极限
不是万能

Tomas——一个合作多年
经常一起挑灯夜战赶稿的学生

Ruiyi——一个喜欢创作
对原创美感执着的女生

Reiyo——最后加入团队
作品与人都带着细腻情感的男生

这本书是Recto & Verso Studio的起步

当然非常感谢
所有曾经与现在

参与的人

设计难分好坏
只有取舍

Daphne Shao
Recto & Verso Studio

关于——Recto & Verso Studio

伙伴们
对着梦想
一起努力奋斗

——
Tomas Lee 技术指导

喜欢随性涂鸦，也享受阅读
更热衷挑战新软件。

一个小人物，退伍后不知道方向
听了妈妈的建议去念书
也因为年纪较大，被班上同学拥护
当了系会长
因此认识了老师。

有一次，老师找我帮忙制作相关项目
慢慢合作，有了默契
也得到老师的鼓励，渐渐改变了
我的生活形态
从消极变成积极，也更有自信

经常工作到晚上，还一边帮忙做项目
事情多得差点喘不过气。

看了航海王之后，更相信伙伴的重要

伙伴们——
对着梦想一起努力奋斗！

感谢老师与编辑，能够体谅工作繁忙的我
并给予这个机会与鼓励，让我有
旺盛的斗志。

我们
已经不需要去做些不同的事情
来表现自己很帅的年纪

毕业后
在一间顶楼的私人工作室里工作
一年多过去了
也还算热血
会尽力去沟通我们认为好的设计
即便——
结果往往是最糟的

除了有实际的业界工作经验
学习融入社会
也学习判断这个环境现在的状态
我们了解到如果对目前的现状不满
就得有勇气去接受这种状态
并努力学习
然后——
让自己过更好的生活

简单的人
过着简单的生活

平凡也满足

简单的人
过着简单的生活
平凡也满足

——
Ruiyi & Reiyō 视觉美术

目录 CONTENTS

PART——1

〔EXPLORATION〕初探InDesign

〔文字和排版〕

01.

- 1.1 文字初步——018
- 1.2 造字原则——020
 - 1.2.1 比例架构——020
 - 1.2.2 笔画设置——022
 - 1.2.3 衬线设计——024
 - 1.2.4 曲线轴角度——024
 - 1.2.5 装饰设计——025
- 1.3 文字游戏——026
 - 1.3.1 文字的情感表达——026
 - 1.3.2 创意字体应用——028
 - 1.3.3 字体概念延伸——029
 - 1.3.4 字体设计流程——030
- 1.4 单位和度量——032
- 1.5 字符——034
- 1.6 字体——036
- 1.7 段落——041
 - 1.7.1 行距——041
 - 1.7.2 段落排列——042

〔关于InDesign〕

02.

- 2.1 新建、置入和存储——046
- 2.2 导出功能——047
- 2.3 常用首选项——048
- 2.4 Adobe Bridge——050
- 2.5 讨论与互动——052
- 2.6 智能参考线——053

〔InDesign 操作流程〕

03.

- 3.1 InDesign操作流程——056
- 3.2 设计企划——060
- 3.3 初探设计——062
 - 3.3.1 工作区介绍——062
 - 3.3.2 新建文件——065
- 3.4 版面和绘图——068
 - 3.4.1 版面设计——069
 - 3.4.2 绘图和图像——070
- 3.5 高级排版——074
- 3.6 结束排版——080

PART——2

〔PRESENTATION〕开始设计流程

〔色彩和编排〕

05.

- 5.1 色相——108
- 5.2 亮度——110
- 5.3 饱和度——111
- 5.4 颜色面板——112
- 5.5 色板面板——113
- 5.6 渐变工具——114
- 5.7 对比——116
- 5.8 单色调效果——118
- 5.9 多色调效果——120
- 5.10 配色——122

〔绘图功能〕

06.

- 6.1 绘图工具介绍——130
- 6.2 钢笔工具——132
- 6.3 铅笔工具——136
- 6.4 直线工具——138
- 6.5 路径文字工具——140
- 6.6 路径查找器——142
- 6.7 再次变换工具——146

〔InDesign 常用工具〕

04.

- 4.1 工具栏——084
 - 4.1.1 选择工具——085
 - 4.1.2 文字工具——086
 - 4.1.3 网格工具——087
 - 4.1.4 绘图工具——088
 - 4.1.5 图形工具——090
 - 4.1.6 框架工具——091
 - 4.1.7 旋转和变换工具——092
 - 4.1.8 导览和媒体工具——093
- 4.2 控制面板——094
 - 4.2.1 选择控制面板——095
 - 4.2.2 字符控制面板——096
 - 4.2.3 段落控制面板——097
 - 4.2.4 网格控制面板——098
 - 4.2.5 表单元格控制面板——099
- 4.3 菜单列表——100

〔对象和框架〕

07.

- 7.1 对象和框架工具——152
- 7.2 自由变换工具——154
- 7.3 对齐和分布——156
- 7.4 文本绕排——158
- 7.5 转角效果——160
- 7.6 框架在图文中的应用——162
- 7.7 文本框架网格——164
- 7.8 定位对象——166

〔图像的置入和效果〕

08.

- 8.1 图像置入和链接——172
- 8.2 图层管理——174
- 8.3 PSD的图层支持——176
- 8.4 适合——180
- 8.5 翻转——181
- 8.6 效果——182
- 8.7 投影和发光——184
- 8.8 斜面、浮雕和光泽——186
- 8.9 羽化——188
- 8.10 渐变羽化——190

〔图表设计〕

09.

- 9.1 表——194
- 9.2 将文本转换为表——196
- 9.3 隐形表——202

PART——3

〔APPLICATION〕InDesign高级应用

〔版面和编排〕

10.

- 10.1 点、线、面元素——210
- 10.2 结构——214
- 10.3 韵律: 重复和对比——218
- 10.4 Cryptogamie黄瑞怡——224
- 10.5 Smooth彭禹瑞——232
- 10.6 Illustration林俞瑾——242

〔样式设置〕

11.

- 11.1 样式设置——250
- 11.2 字符样式——252
- 11.3 段落样式——254
- 11.4 复合样式设置——256
- 11.5 对象样式——258

〔主页设计〕

12.

- 12.1 主页——272
- 12.2 边距、分栏和参考线——278
- 12.3 网格结构——280
- 12.4 页眉和页脚——288
- 12.5 自动页码、编页和章节——290
 - 12.5.1 自动页码设置——290
 - 12.5.2 编页和章节——291
- 12.6 书籍同步——292

〔库〕

13.

- 13.1 库——306
- 13.2 文本库——308
- 13.3 图像库——309
- 13.4 结构库——312
- 13.5 页面库——316

〔数字出版应用〕

14.

- 14.1 数字出版——320
- 14.2 演示文稿设计美学——322
- 14.3 按钮、超链接和书签——330
- 14.4 页面过渡效果——336
- 14.5 数字文件导出——338

EXPLORATI

PART 1

ON

探索设计×初探InDesign
第1篇