

(美) 大卫·戴博纳 洛克·哈里欧 著 周艳娟 译

DIGITAL DESIGN

数码设计

用你的电脑进行无所不能的创作

- 信头与标识
- 请帖与贺卡
- 宣传册与传单
- 网页与多媒体
- 更多其他的设计

辽宁科学技术出版社

入门知识

TP391.72

385

2007

数码 设计

First Steps in Digital Design

Copyright © Roto Vision SA 2006

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

©2006, 简体中文版权归辽宁科学技术出版社所有

本书由美国 Roto Vision SA 授权辽宁科学技术出版社

在中国独家出版中文简体字版本。著作权合同登记号: 06-2006 第 116 号

版权所有·翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

数码设计/ (美) 大卫·戴博纳 (Dabner, D.) (美) 洛克·哈里欧 (Herriott, L.) 著;
周艳娟译. —沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5381-4903-6

I. 数... II. ①大...②洛...③周... III. 计算机辅助设计 IV. TP391.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132623 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003)

印 刷 者: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

经 销 者: 各地新华书店

幅面尺寸: 205mm X 205mm

印 张: 6 $\frac{2}{3}$

字 数: 100 千字

印 数: 1 ~ 3000

出版时间: 2007 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 陈慈良

封面设计: 徐桂英

版式设计: 袁 殊

责任校对: 丁东戈

定 价: 48.00 元

联系电话: 024—23284360

邮购热线: 024—23284502

E-mail: lkzsb@mail.lnpgc.com.cn

http://www.lnkj.com.cn

入门知识

数码 设计

用您的电脑作出不同凡响的设计

信笺和标志

邀请卡

宣传册和传单

网站和多媒体，以及更多的内容……

大卫 戴博纳 设计说明文字

洛克 哈里欧 负责设计项目

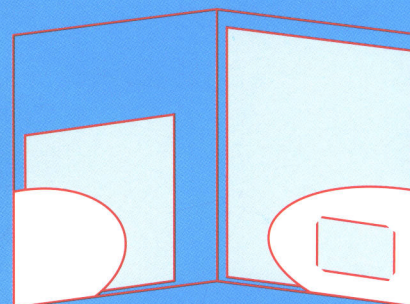
周艳娟 译

辽宁科学技术出版社

A man and a woman are shown from the chest up, leaning over a laptop. The woman, on the left, has dark hair and is wearing a grey sweater; she is smiling broadly at the camera. The man, on the right, has dark hair and is wearing a light-colored button-down shirt; he is looking at the laptop screen with a slight smile. His right hand is resting on the laptop, with his index finger pointing towards the screen. The laptop is silver and its screen is open, though the content on the screen is not clearly visible. The background is dark and out of focus. The overall mood is positive and collaborative.

A black silhouette of a skateboarder in mid-air, performing a trick. The skateboarder is wearing a helmet and is positioned above a dark, curved ramp. The background is white.

T 01362 869215 M 06612 748621

[illegible]

06	前言
08	您需要什么?
10	做出优秀设计的要领
14	设计您的信息
16	字模板
18	色彩和复制
22	图像
26	布局和印刷
32	纸张
38	信笺
48	履历
54	标志
62	宣传册
72	名片
80	商标设计
90	证书
96	多媒体
104	家庭相册
110	邀请
118	问候卡
124	时事通讯和杂志
134	传单
144	网站
156	专业词汇编
158	索引

设计实例

前言

设计无处不在

这张海报能够很快地掌握人们的视线：它让您忍不住盯着它看，但是它也以一种聪明而且合适的方法来传达信息。“红鼻日”是一个为柔弱的儿童筹集善款的慈善机构。

优秀的设计在我们的周围随处可见，但是也有同样数量的粗糙设计占据着我们的视线。人们通常认为优秀的设计是晦涩难懂的，但事实是，只要让设计的信息得以充分的表达，那么它们就是非常容易理解的。

坐在家里就可以创作出专业而生动的设计和出版物——只需要您的家庭电脑。

本书会告诉您一些关于平面设计的基础的非技术性的要领——包括排版、印刷格式和材料——然后，它会详细地告诉您，如何让您的电脑成为许多富有创意的设计实例中心，这些实例可能是您自己的，也可能是您的家庭公司、社交圈或者是朋友和家人的。

有了数码技术，就可以在家随心所欲地作出各式各样的设计——一张CD或者DVD的封面，商标，名片，网站，甚至是您当地社团的杂志或者时事通讯……只要想像是无限的，那么，设计也是无限的。

我们周围到处都有设计，并且我们所作的某些决定就是取决于这些设计的，这种情况通常是我们没有意识到的。不能阅读那个网站上的文字吗？那么，就换个地方看看，我们没有时间来浪费！不喜欢这个公司的商标图案、产品目录或者广告吗？那么您就不会买这个公司的产品！人们会根据您的设计来判断是否要与您进行交易。粗糙的设计会使您的信息无法得到很好的表达。

假如您运营了一个家庭公司。如果人们不喜欢您产品信息的外观，那么他们就不会去阅读它了；如果您的信息是“经验老到而且非常专业”的，但是它的设计却又是卡通风格的话，那么，您可能就无法获得您的目标观众。

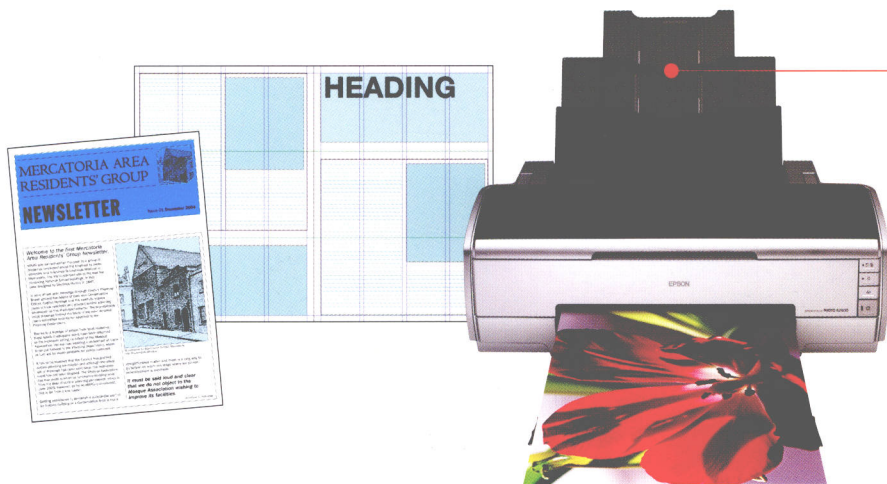
电脑也能容纳看起来无边无际，并且花样繁多的创作源，从自由的字体到自由的制图和照片。结果是怎样的呢？大家都一窝蜂地拥到网络上，不假思索地便将各种设计堆叠到一起。千万别这样做！您的软件也同样可以起作用的，并且它

它可能包括一些您可以很轻松就能运用的模板。这样的设计会令您的设计锦上添花，但是无论什么样的模板也比不上您自己掌握的一些基本技巧。

其实，优秀的设计也没什么神秘的：想做出这样的设计您只需要学习一些基本的要领然后把它们运用到您的设计工作当中就可以了。就好像我们身边的每座建筑都是由下面的地基支撑着一样，您可能阅读（或者决定不读）的每份报纸、杂志和广告也是一样。那些技巧掌握起来并不难，到了实际运用阶段可能会更容易——本书就是要告诉您如何掌握并且运用这些技巧。

首要的秘诀就是：从全世界各种设计中找到启发。优秀的设计不仅仅能告诉您一个产品或者工程项目是什么样的，而且还能说明这个设计本身是什么样的，它是关于什么样的主题的——以及它是为谁设计的。也许您的野心并不大，但是您作品中的设计却可能会影响到其他人对您和您的公司前途的想法。

从现在开始，我们一起来收获创意吧！

从概念到完成的实例

本书第126页会告诉您如何将这个时事通讯的模板变得生动而且能吸引人们注意力。这个完成后的时事通讯将从您的打印机飞入千家万户的信箱当中。

您需要什么？

设计最关键的工具就是您的想像力，还有您学习那些基本技巧的意愿。一旦您有了大体的想法，那么，您就完全可以走到本书所涉及的范围以外了。

接下来的关键工具就是您的电脑了，当然，在您的电脑中一定是先装上了一些文字和图形编辑软件和绘图工具。标准的Windows系统的家庭电脑或者苹果Mac电脑都能满足设计的需要。一些设计实例仅用文字处理软件就可以完成了——比如Microsoft Word。

如果您有一台苹果Mac机，那么，您的这台电脑就是一系列生活设施和创造力的中心。然而，您将需要买一些与Mac机相兼容的软件及其他配件（如打印机），下载的软件可能很难被运用到苹果Mac机上。

家庭电脑

家庭电脑通常比Mac机便宜，并且可以运行更多的软件，但是很多人发现在做图像编辑时，它们并不如Mac机令人满意。

如果您买了一台普通的家庭电脑，那么，您和全世界90%的人一样，他们可以从网络上下载软件 and 工具——但是这样的图文处理软件可能不如苹果机那样适合于创造性的设计作品。

考虑一下买好一些的图像编辑

苹果Mac机

苹果的Mac电脑，像这台iMac G5，是一个设计的稳定的平台，但它通常都比普通家庭电脑贵出很多。

软件。一个选择是Adobe Photoshop Elements（专业Photoshop软件包的消费者版），还有一个选择就是Paintshop Pro。再找找当地或者网上还有什么其它的选择。如果上述的几种工具您都没有的话，那么就用您电脑上已经装好的图像编辑软件，并且令它的功能发挥到极致，来看看它到底能做些什么。为软件升级可以令您获得更多的创造力。

有一个绘画或者插图软件在手边会很方便，但那不是必需的。如果您有一个排版设计软件，那么，您真的是已经具备了所有的条件了，但是同样的，这也不是一定要准备的。

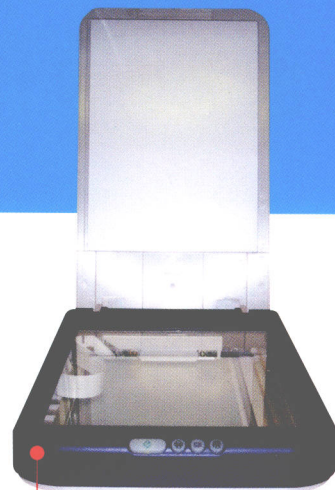
一台数码相机——专业的或者小巧的都可以——是做出新颖的图片设计的源泉。像Photoshop Elements这样的软件中有一系列的过滤器和效果处理器，它们可以帮助您将拍下来的图片变得很有创意，您可以把它们放到商标、信笺和其他的设计当中。例如，拍一张自拍照，然后用软件把它变成水彩画的效果，最后把设计成的作品放在您的履历或者个人信笺上！

扫描仪也是一个您可以自由运用的必不可缺的工具；可能您买电脑的时候就有一个扫描仪作为赠品，也有可能您的打印机就兼具扫描仪的功能。如果都没有，那么就去买一个吧，因为他们通常都不太贵。

本书中出现的实例几乎没有哪一

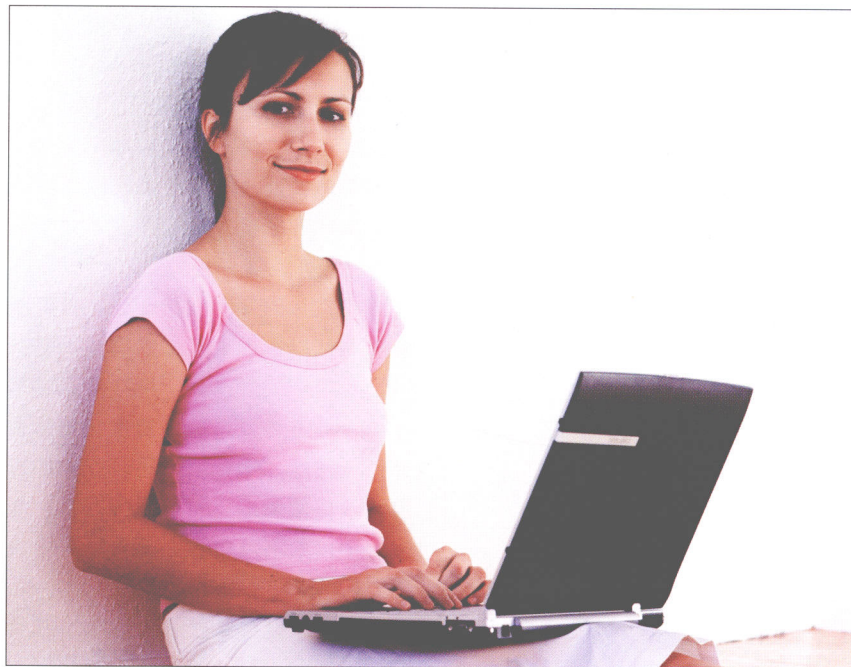
个是需要指定的软件的：您会发现，所有的实例都是特别有趣的，大众的，对您有帮助的并且是非常富有创意的，而没有专业的技术性设计。因为您所阅读的并不是一本软件操作手册！

我们希望您能在数码设计的入门阶段体味到其中的乐趣。

扫描仪

扫描照片、绘画、物体和背景，然后将它们添加到您的设计当中来达到更好的效果。

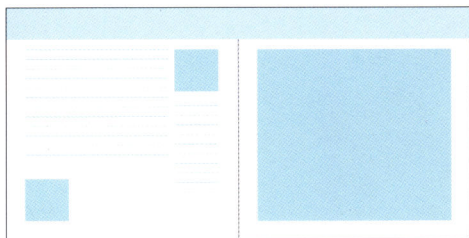
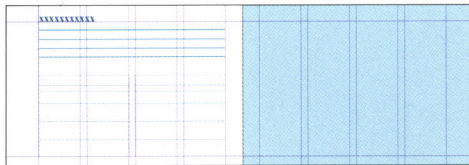

作出优秀设计的要领

颇具创意的设计风格

现代设计即使虽然自由，但也是有完整的基础结构。这样的结构使得整个版面非常具有条理性和稳定性。

字模板

大多数的出版物，包括本书在内，都是以隐形的字模板为基础的。

本书为您提供了前所未有的机会来创作生动精美的设计。无论您是自己还是跟家人们一起，无论您是否在家里经营一个小的公司，家用机，苹果Mac机，低成本的数码摄像机和台式扫描仪就构成了您指尖的一个设计世界。

那么，想要做出优秀设计有什么要领呢？说起来很容易，但是优秀设计应该是很吸引人的，并且读起来应该很容易，它应该能将信息的大意传达给它的读者——这其中的信息可能是文字，也有可能是一种情感，一种心情，甚至还有可能是一系列的价值。

这样的事情不是偶尔才发生的；有了某种设计或者图像编辑软件并不意味着您可以仅仅敲几个键子或者点击鼠标就可以做出优秀的设计了。

看基本要领之前，您应该先看看周围世界中各种各样的视觉材料，这会对您今后的设计有所帮助。这些材料包括书籍，杂志，海报，铺面装饰，包装，CD封面和食品，饮料的容器。现在思考一下自己是什么人？您多大了？您喜欢做什么事？您是否属于一些社团？

如果您觉得某些设计非常有吸引

力，那么，就开始分析一下其中的原因。那些图片的思想是如何通过对色彩、字型、图像等其他元素而表达出来的呢？就好像有很多设计对您很有吸引力，是因为它设计的目标观众之一——平面设计师的任务就是要掌握观众的注意力——如果您就是那个人，那么他就成功了。

本书的前言部分将会大概地介绍一些优秀设计的基本要领，然后我们会进入到本书的核心部分：设计实例。

我们所要研究的基本要领是有关印刷方面的因素（字型的选择；铅字印刷；简单的印刷规则和装饰）；“字模板”（平面设计的基础结构）；图像（选择和应用）色彩（选择和应用）；空间及其安排（排版的风格；空间的利用）；纸张以及材料（印刷材料的表面）。

基本要领之一便是您将要处理

的尺寸和形状。人们把这称为“版式”，并且在大多数的情况下，已经有人为您做了这个决定：例如，信笺几乎都是A4纸或者美式信笺，并且采用“肖像”版式（细而高）而不是“风景”版式（短而宽）。

然而，如果您能够自由地选择版式，那么，您就需要考虑两个因素：实用性和样式。

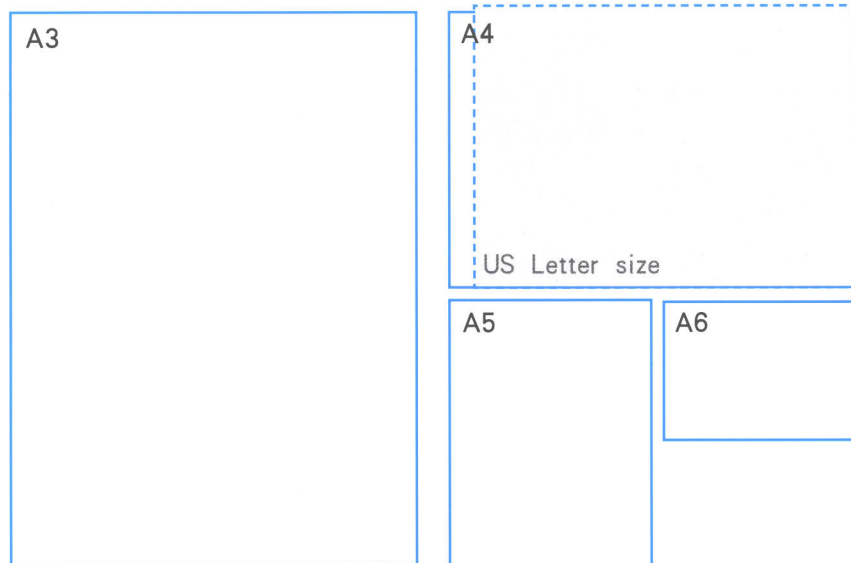
实际的方面包括您所选择的版式的价格——它是否会比标准尺寸的版式贵很多？如果您只是手工制作一两个设计项目，那么，浪费不会是个大

问题。但是如果您准备复印成千上万份成品，那么大量的纸张浪费也就是对金钱的浪费（同样，您也要考虑非标准化的版式是否会便于邮寄）。

第二个方面是你希望营造出的感觉或者心情。如果您设计的内容主要是图片，那么，就要考虑图像是否会很自然地融入一片风景或者肖像形式当中。乡村景色很明显适合于一个狭长的水平图像（这就是它被称为风景设计的原因），然而带有高层建筑的都市景色则更适合一个高耸的（肖像）设计。

您所使用的版式会直接影响设计的感。例如，正方形的版式很有现代感，然而不普通的形状，例如圆形的版式，会让人想起速度和体育的含义。当然，您需要确认一下，您所选择的版式不会因为太贵而无法大量地印刷。有一个老格言说，功能（内容）决定形式，在选择正确的设计版式时，这句话显得尤为重要。

接下来要考虑的东西就是文字了：文字很多吗？如果是这样，那么哪个部分是最重要的？您如何才能在设计当中体现出这一点呢？如果您

标准版式

欧式纸张的尺寸使用“A”码系统，并且在这里您可以看出他们之间的大小关系。最大的标准尺寸是A1，但是如果您有这些纸的话，那么，您最有可能用的是A3纸 $11\frac{3}{4}$ 英寸 $\times$ $16\frac{1}{2}$ 英寸（297毫米 $\times$ 420毫米），A4纸 $8\frac{1}{4}$ 英寸 $\times$ $11\frac{3}{4}$ 英寸（210毫米 $\times$ 297毫米）和A5纸 $5\frac{3}{8}$ 英寸 $\times$ $8\frac{1}{4}$ 英寸（148毫米 $\times$ 210毫米）。美式纸张的尺寸是 $8\frac{1}{2}$ 英寸 $\times$ 11英寸（215.9毫米 $\times$ 279.4毫米）

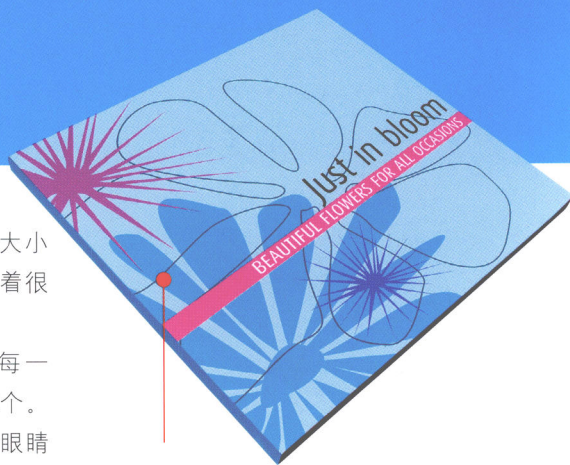
做出优秀设计的要领

是在设计一些东西，像时事通讯或者杂志，那么您就需要设计出一种适合每个部分的版式——例如，标题、引言、插图说明等等——这些部分在整个设计当中您都会用到。

接下来要考虑的事情就是要使人们能够很容易地从您的设计当中读出它所要表达的内涵——如果他们无法阅读您网站上的文字，那么，这些人肯定会很失望，并且可能会离开这个网站。同样的道理也适用于印刷过程

中，在这个过程中，字型、字号大小和字体测量对于文字的易读性起着很重要的作用。

有些基本的规则。例如，每一行里最适宜的字数应该是10~12个。一旦超过这个数目，那么，对于眼睛来说，接着看下一行就是很困难的事了。要是其他形式的设计，在文字间有插图（有插图的书，例如杂志、时事通讯等等），那么每行的文字就可以少一点（比如说5~8个）。由于字

正方形版式的宣传册

正方形的版式，就像这个，能够营造出一种时髦、现代的感觉。

REVIEW HEADING

LISTINGS TEXT

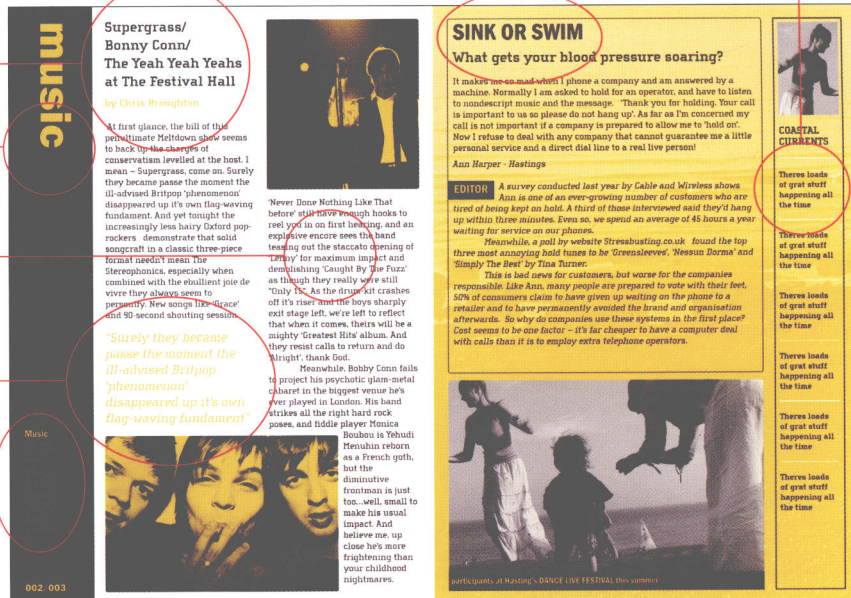
文章标题

部分标题

文章主体

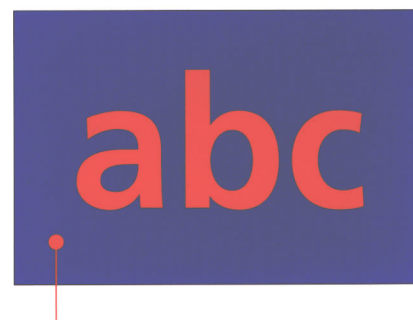
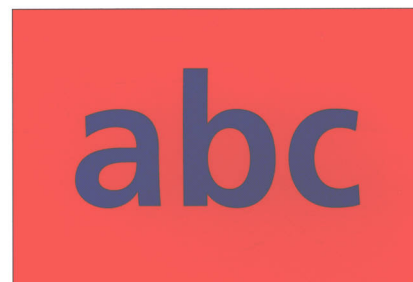
引用文字

目录

号会直接影响到每一行的字数，所以对它的选择就显得尤为重要。间距窄（密集）的安排可以让每行容纳更多的字。还有其他的因素会影响到文字的易读性，比如说颜色。白底黑字对于大篇幅的文字来说是最佳的选择。其他的颜色混合在一起的话则不能达到同样的效果：例如，阅读红底蓝字的文字是很困难的，而且如果长时间阅读，眼睛会发花的。

跟您所看见的一样，设计是要做到实效和美观兼顾的。

颜色和风格

白底黑字是最适合读者阅读的设计。其他颜色的组合则很不利于阅读，而且会令人产生眼花缭乱的感觉得。

设计您的信息

找到适合的风格

如果您有一间家庭公司的话，那么您在设计中所作的选择会影响到人们对这间公司的想法。所以，您需要设计出最适合您的外观设计

您应该问问自己的最重要的问题就是：我的设计项目的目的是什么？目标是什么？我想要达到什么样的结果？在没有弄清您的“信息”是什么之前，先不要忙着作设计。您对您的观众越是了解，您就越有可能收获到好的效果。

您的预算可能会对你的设计作品产生很大的影响。如果您是在家里做少量的设计，那么，如果您买了所需材料的话，预算就不算是大问题了。但是如果您计划将作品放在光盘上，拿到附近的印刷厂去，那么，印刷的费用就立刻显得非常重要。比如说全彩印刷就要比单色或者双色印刷更贵，还有，您对纸张的选择也会花费不少钱。

一旦您知道了自己的目的和局限，那么就可以认真地开始您的设计工作了。您可以直接在电脑上工作，但是还是有必要作事先的计划。

您可以将整个设计工作分成两个

种类：广告设计和信息设计。当然有些作品会包含着两种元素，但是从这个角度考虑还是会对您有所帮助的。

对于广告设计来说——例如海报、传单等等——重点在于传达信息，这其中的信息主要是向公众销售或者宣布某些东西。对于印刷，图像和色彩的运用要更生动。

广告设计在某种程度上也取决于异常生动设计理念（概念）。可以尝试一下在一段很短的时间内进行集中的“脑力激荡”。在20分钟之内在不经分析的情况下，画出或写下尽可能多的设计方案（如果您停下来作分

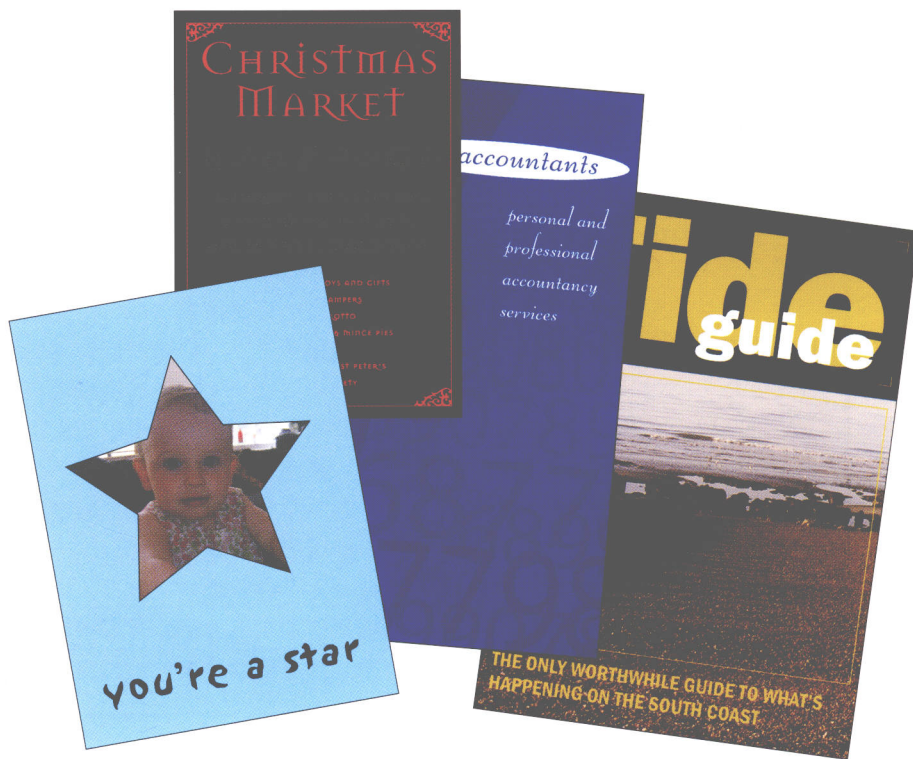
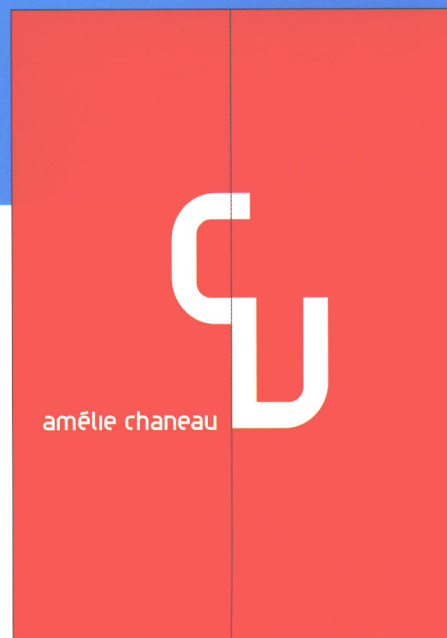
析的话，您就无法顺利地想出新的设计理念）。

像这样来分解您的设计精力

一旦您完成了头脑风暴，那么，就应该开始分析您所想出的设计理念了。跟家人或者朋友讨论一下您的设计——或者，如果您有职员的话，也可以跟他讨论一下——这是一个不错的方法。你会很快地将自己的设计列成简明的清单，上面的项目是您准备要进行实际操作的实例。最终，会有一个作品完成。

对于信息设计来说，重点是将信息尽可能清晰而且精确地表达出来。您所面临的挑战是为读者准备一套“导航”系统以供他们定位以及获取信息。像表格、日程表、地图、备忘录、网站、命令、信笺等等的设计都属于这一类。选择适合的栏宽（整体的字号测量）是一个很重要的因素。在列表中的

信息通常是需要经过对字型选择和字号大小的细心计划的。同样，也要花些心思在开始在电脑上工作之前的设计工作中。

字模板

想要在设计中达到和谐、平衡的效果——特别是在时事通讯、传单和宣传册中——第一步就是要建立一个基础的结构。每份报纸、杂志，或者您手里的目录都是在这个结构的基础上完成的，这个结构就是所谓的“字模板”。在这两页当中我们会向您展示本书中简单的字模板。

创建字模板就是把页面分成不同的栏、格或者空间单位，您可以把设计中的所有元素——例如，文字和图像——放进这些地方。您所用的字模板应该令整个页面看起来很有秩序，但是同时，也要有足够的灵活性，否则您的设计可能看起来过于僵硬，古板。

虽然在印刷的页面中，字模板是看不见的，但是在出版物中使用字模板意味着，各种不同的元素都会以同样的秩序被安排在页面当中，这样一来，会令设计的每个部分都显得十分和谐。在这里，您可以了解本书是如何被安排的。

您的字模板会包括页边的空白，页面顶部、底部的空间以及页面的边缘（还有相对页之间空间）。它也包括排字栏宽和图像。您设计的内容会在很大程度上决定字模板的复杂程度。

当您在电脑上设计字模板的

时候，考虑一下文字所需要的栏的数量。确保栏宽既不太窄也不太宽（时事通讯和杂志最好是每行6~8个字）。在本书随后给您推荐的设计实例中会有各种各样的字模板。

考虑一下设计的结构

建立一个对开页的设计，确保字模板没有在两页之间的空白处留出过大的空间。

当您开始把文字和图像放入字模板当中的时候，要确保您已经使用了每个栏的完整宽度。然而，字模板真正的秘密在于，您将如何使用栏和格。例如，在一个四栏的字模板中，您可能准备在其中的三个栏里安排上文字，其中有两个栏中横跨了一张图片，而第四栏则用来写图片的说明文字——或者干脆就把这部分空下来。有成百上千种可能性，起着关键作用的就是您的创造力了。需要牢牢记住的是，您不可以让设计的内容超出字

模板的范围。

如果您发现自己在作设计和排版工作的时候，总是不断地走到字模板结构的外面，那么，为了给空间以足够的灵活性，您就需要对字模板进行校正了。在字模板真正起作用之前，您可能需要对它进行不止一次地校正。