

英国 版式设计 教程

如何了解并使用
设计和排版

HOW TO
UNDERSTAND AND
USE DESIGN AND
LAYOUT

上海人民美術出版社

[英] 艾伦·斯旺 著

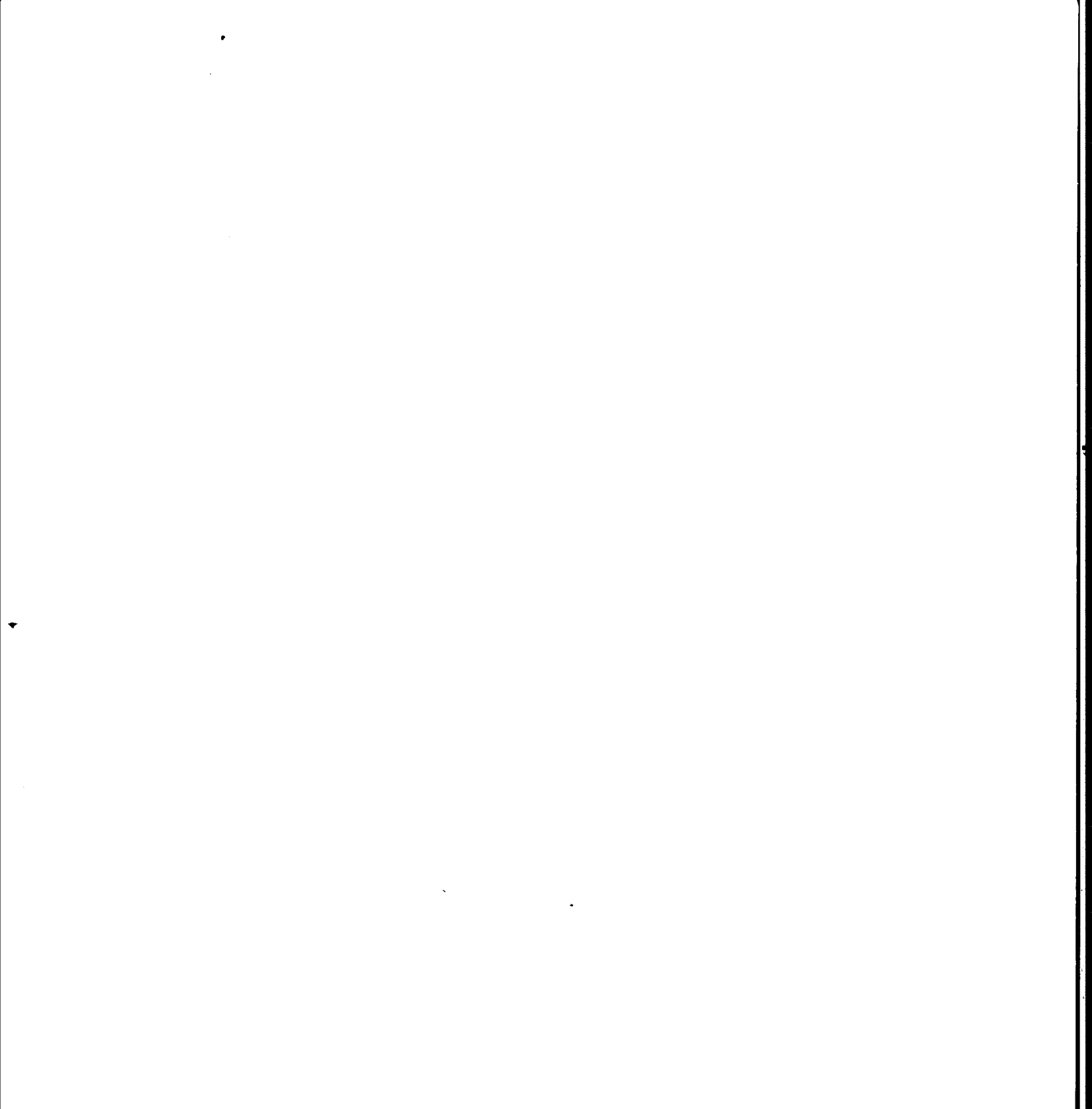
英国 如何了解并使用
设计和排版

版式设计

教程

HOW TO
UNDERSTAND AND
USE DESIGN AND
LAYOUT

[英] 艾伦·斯旺 著
匡洁 译

图书在版编目 (CIP) 数据

英国版式设计教程/(英)艾伦·斯旺著 匡洁译·—
上海:上海人民美术出版社,2004.1
书名原文:How to Understand and Use Design
and layout
ISBN 7-5322-3776-1

I.英... II.①斯... ②匡... III.版式-设计-教材 IV.TS881

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 092279 号

© 2003 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

本书经美国 ROCKPORT 出版公司授权,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:09-2003-389 号

英国版式设计教程

著 者:[英] 艾伦·斯旺

译 者:匡 洁

责任编辑:姚宏翔

封面设计:姚正富

出版发行:上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

经 销:全国新华书店

印 刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本:889 × 1194 1/16 印张:9

版 次:2004 年 1 月第 1 版

印 次:2004 年 1 月第 1 次

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 7-5322-3776-1/J.3506

定 价:58.00 元

目录

- 6 介绍
- 8 如何使用本书

■ 第一部

探索设计方案

- 11 设计基础
- 12 选择一个图形开始设计
- 14 排版并放置第一条直线
- 16 为你的直线选择适当的面积
- 18 在排版中运用更多直线
- 22 在排版中运用图形
- 24 为图形选择适当的比例
- 26 将图形和直线结合起来
- 28 在你的设计区域内运用更多直线
- 30 在不同的图形中运用直线
- 32 排版并放置一条标题直线
- 34 改变标题的大小和空间
- 36 运用文字作为标题，直线作为文章
- 38 将图形和标题结合，直线作为文章
- 40 将一个标题和代表文章的直线引入一个简单的图形
- 42 将标题和代表文章的直线引入不同的图形
- 44 开始注意不同的字体
- 46 标题和文章的字体
- 48 运用更多字体风格
- 50 为设计选择适当的字体
- 52 为标题添加一种颜色
- 53 从一种颜色中突出字母形式
- 54 为正文添加颜色
- 56 在标题和文章中使用颜色
- 58 将字体和示意图结合起来
- 60 将字体和照片结合起来

■ 第二部

定稿设计方案

- 62 不同区域的设计
- 64 设计与合成
- 66 决定设计的大小和图形
- 68 决定一个标题的位置
- 70 决定两个标题的位置
- 72 放置多个标题
- 74 放置一个标题和一幅照片
- 76 放置多个标题和多幅照片
- 78 混合多个标题和多个示意图
- 80 将标题放置在一个不规则的图形周围
- 82 将标题、文章和长方形的图形放在一起
- 84 在多个不规则图形周围混合标题和文章
- 86 将标题、文章和示意图、照片混合起来
- 94 选择合用的字体
- 100 决定合适的颜色
- 104 用颜色营造氛围

■ 第三部

精调设计版面

- 107 设计程序
- 108 设计文具
- 110 信头
- 112 设计一张名片
- 113 设计信笺
- 114 设计一个印制的广告
- 116 设计一个时事通讯
- 120 设计一个插入或直接的广告信件
- 124 设计一个全色的小册子
- 130 设计一张海报
- 134 为包装设计
- 140 将设计和其他宣传材料联系起来
- 142 索引
- 144 感谢

介绍

在本书中，我将详细分类介绍在创作一个设计中要使用的元素。我相信设计的程序及其基本的形式，是每一个人都能够了解并掌握的，只要人们愿意花一定的时间来学习并仔细探索设计工作的各个方面。设计工作的基石就是用来建设和组成最后作品的各个元素，每种元素都有其自身的特性和来历。设计工作者面临的问题是如何呈现他/她的想法和使用哪种集合的元素为他/她的设计工作产生最有效和最有个性的概念。

什么是设计？

设计者的工作是解决一个问题，即如何用最独特和最精准的形式将产品、概念、形象和沟通给读者。其实这个目的可以通过对精心挑选和安排的元素进行组合来达到。对这些元素的表现都基于一个简单的公式，但该公式是经过了许多发展阶段后提炼出来的。

在接下来的几页中我将试着发掘你的创造性和判断力，并使你能在表现设计理念时能够分辨什么是强有力的表现方法，而什么又是普通一般的表现方法。你将面临的第一个难题是认识和认知空间，认识并意识在空间中放置设计元素时必须使用的公式。

本书的第二部将研究不同设计元素的实际应用情况。你还会发现在最后的合成中可以应用的一些简单的公式。

第三部即最后一部将集中探讨完整的设计程序。通过运行一个完整透彻的设计程序，我将介绍成功的设计方案需要经过的几个阶段。

最后，你必须意识到，我们生活在这个社会，而设计作为这个社会的艺术和文化发展的一部分，它的重要性和相关性将与日俱增。在我们表现自己的智力、精神和本质时，设计在表现方式上会起到重要的作用。优良的设计，传达好的服务或好的产品信息，渐渐成为我们社会的最基础的东西。在过去，一些公司如果关注质量和他们公司未来的发展，往往会将他们的想法斥资在他们产品的设计和形象上，并希冀他们的产品能够被下一代接受。其实，所有的设计者都有着一个共同的责任，就是使他们的设计能适用于这个时代的需要并在未来的几年中也能发挥作用。

正确的方法

在开始任何设计工作前，设计者需要考虑的第一个问题就是要对手中的任务有一个详尽的了解。要达到这种了解，就需要先创造所谓的“设计大纲”。

基本上，在你对一个主题进行设计时，你先要收集和该主题性质相关信息的一切细节。你需要研究并探索客户的需求，充分利用他的经验和他对设计主题的知识。并且你需要牢记一点，最终是你的客户来裁决你的设计成功与否。你必须随时为设计准备许多不同的方案，尽管有时你会觉得你的第一个方案已经充分体现了你的思路，非常有效和恰当地表现了主题。设计者对他/她的思路和在实现理想的不断探索中必须做到顽强，坚持不懈并且是非常有毅力的。

最后，在你介绍你的设计时，你的表达方式必须达到客户希望他的产品或他的服务需要的标准。也就是说，保证使你的水准至少和你的服务对象在同一水平上。

开始工作

成功设计工作的重要条件是一个精心准备的装备完好的工作空间。

首先，你需要一个适当的书桌和一把舒适的椅子，这样你的身体会有一个舒适的位置。接着，你需要一个可以工作的平面，可以是一块画板或一个倾斜的平面，使得你可以长期在比较舒适的状态下工作。一块画板可以非常安全地倚靠在一摞厚书或是木块上。你还需要在你的工作台上放一盏台灯来提供充足的光线，这样你在工作的任何时候都可以看清设计并且不会产生任何的阴影。

在开始时，你需要的原料和工具都可以在工作室平常的工作中添置。你可以找各种直角三角尺、一把长尺和圆规。你还需要不透明胶带、透明胶带、

剪刀和一把锋利精良好用的美工刀，并且还要浆糊和胶水来粘贴和装配你的各种设计元素。在绘画和着色的工具中，你需要选择各种级别的铅笔，尽管你也许会更经常地使用一些比较柔软的铅笔，当然你还要准备各种颜色的记号笔和铅笔、水笔和荧光笔。你必须要有的一些非常精细的笔，因为你会做一些非常细节方面的设计和绘画透视图。设计的平面是一些纸，一本本各种尺寸大小的。因为它们是非常薄的，所以你可以轻易地覆上另一张纸进行拷贝、修改和重画。

我通常还建议准备一些其他不同材质、不同颜色和不同重量的纸。

你还需要选择一些毛笔画笔、各种颜色和白胶的涂料，在黑色背景上需要用他们来凸出影像。最后，你还需要一些较光滑和厚重的纸或板来积累和介绍你的想法。

如何使用本书

本书分为三个部分。第一个部分称为“探索设计方案”，这个部分介绍各个独立的设计元素，目的是使你心中有一幅图，了解在你将来的设计中可以将这些元素怎样有机地组合起来。第二个部分称为“定稿设计方案”，这个部分将向你介绍怎样将这些元素运用在不同的情况和环境中，并随着设计大纲而修改。“精调设计版面”是最后一个部分，介绍设计的整个流程和应用各种最后的设计方案，并辅以一些优秀设计师的作品帮助说明。

■ 这些案例摘自本书的第一部，表明了在使用用直线表示的一块文字和用图形表示的示意图或照片时，如何造成设计区域中的不同重点。

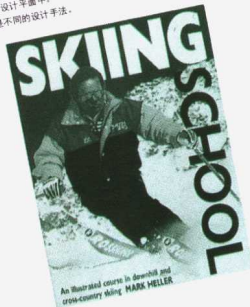
放置一个标题和一幅照片

标题

- 在文字和照片之间寻找一种和谐感。
- 试着在设计区域内将标题文字摆白。
- 用“垂直法”练习将文字摆白。
- 试着将不同大小的文字并列成一行。
- 试着将不同设计区域内不同大小的文字。
- 练习使用许多不同的版式和版数。

如果要把一幅照片和一个新标题结合起来，你需要把照片和标题用某种方法统一起来。譬如说，标题可以描述照片中的元素，也可以强调照片的内在音。在这里，你要寻求的是一种视觉上的平衡，是标题与照片的节拍。当你想为展示这些元素寻找一个最佳途径时，你可能希望把标题放在独立于照片之外的空间中。另一方面，为了结合文字和照片，你也可以把标题字母印在整个照片的顶部，或把标题字母摆白，凸显于设计平面中。

为了你自己做练习，你要试着找一些有趣的照片，摆出一两个标题，然后用前面讲过的“垂直法”练习并试验这些元素的不同位置。要列举各种不同的方法，并把照片和文字巧妙地、和谐地地相互连接起来。

右图：这里的标题和照片结合在一起，将形象和语言传达给读者。

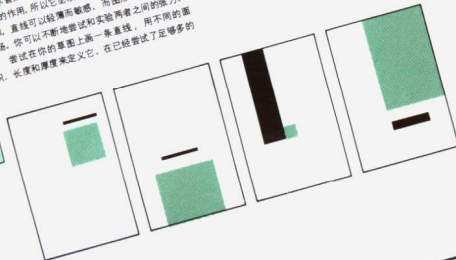
将图形和直线结合起来

标题

- 研究你的直线。
- 研究你的图形。
- 研究两者之间的平衡与关系。
- 研究两者之间的比例。
- 在设计区域中放置直线。
- 在直线周围的空间放置图形。
- 用各种工具制作图形。

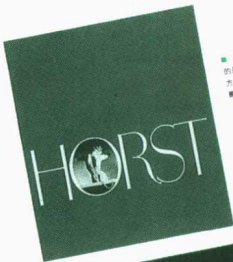
你现在已经知道可以改变代表标题和正文的直线以及代表照片、示意图和图形的组合图形来作出各种不同的设计方案。我现在要在同一空间内把这些元素结合起来，让我们先看看一条直线的一种形状。你现在就可以用它们组成不同的设计方案。你可以改变直线的尺寸、长短和粗细，同样，你可以用它们组成不同的图形。

你现在已经知道可以改变代表标题和正文的直线以及代表照片、示意图和图形的组合图形来作出各种不同的设计方案。你现在可以在设计区域内画好的直线之间构成不同的相互比例关系。你也可以逆向使用这个方法，但我想你会发现你可以逆向使用这个方法。你先画一条直线的长度和粗细，然后你可以用它们来定义它。你已经尝试了足够多的

14 平面设计

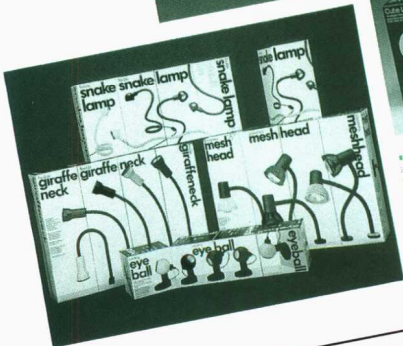
右图：设计者巧妙地使照片和字母等视觉单位连接在一起，同时配以标题的文字，使平面设计显得更加丰富而重要的设计。

下面：这些盒子的设计非常简单也是最能吸引人的方式，标题用非常醒目的颜色，标题字母周围留白处理。

左图：设计者用了两种方式来表达产品的多样性，首先，在每个盒子上都有照片，在每个盒子上都有文字，设计者巧妙地使所有盒子都连了起来，另外，标题的字体字强有力地表达了该产品的灵活性。

设计者选择了不同的字体来表现不同的风格，正例和反例同时放在同一组内，在产品的品质和视觉内容之间取得平衡进行了仔细的考虑，使产品更吸引。

的设计。当你在安排放置信息的时候，试着让两个相对的字面上的信息互相对称。这种能让你要呈现的信息产生非常有趣的视觉效果。最后，你需要不断实验各视觉元素的不同比例，以此取得最佳的设计方案。

选择一种字体

接着你要考虑选择合适字体了。现在，你已经确定了各设计元素的比例，所以你现在需要做的就是设计的风格、深度以及产品的形象问题。要选到合适的字体，你可以先制作一些主要标题的样版，并对其风格 and 所传达的形象进行评估。这样一来，你就能准确地评估它们的效果了。

在这里的几个案例中，设计者使用了不同的字体，并改变了视觉元素的数量和大小，以此产生了不同的视觉力量。

■ 这一页的案例摘自第二部，表现了在最后完成的设计中，直线（代表文字）和图形（代表照片）是如何组合起来的。

用色

在确定了布局方案，选定了字体之后，你就可以开始考虑选用什么颜色，并对这些颜色进行测试了。正如我们前面见到过的，产品本身的质量和感觉能影响你对颜色的选择。例如，一种家庭用品包装的颜色应该能和产品本身的性质和它最终用途放在心上。当然，你可以遵循一些通用的用途公式。但是你也应该从这些公式的效果中汲取营养。在使用颜色的时候，你要在你的设计区域内充分运用翻颜色的技巧。

在三维空间内工作

现在你已经做了许多设计决定了，现在你应该看看如果你的设计做到三维的实物模型图安是什么效果。在这个阶段，你只需要为每个设计面制作两个方案以供比较就可以了。

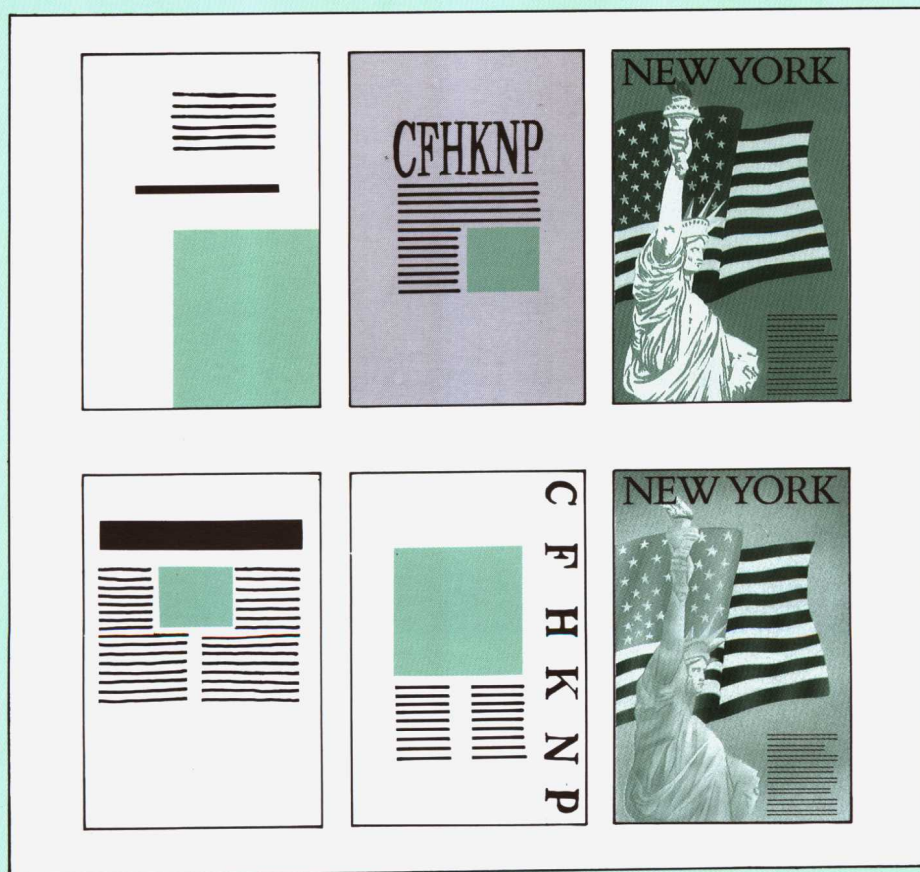

随着你设计想法的成熟，你可以制作更具体的设计版本。这里的高分辨率印刷好的效果的一个完美的视觉效果。

下一页

■ 第三个例子，摘自本书的最后一部，例示了如何通过改变一个标题的字体和形状来改变设计给人留下的印象。

■ 这六幅图例演示了从直线、图形到字母形式和图形的过渡。最后，你从图例中

可以看出文字形式和影像如何组合成一个简单的

设计。

第一部分 探索设计方案

设计基础

设计的基础就是将各种元素结合在一个区域中，通过它们的互相作用在一个特定的领域内传达某种信息。通过在设计区域内对各种元素进行仔细的视觉上的编排，设计者可以传递甚至改变所需要传达的信息。基本上，这些元素包括文字、照片、示意图和绘画图形，并佐以黑色、白色和颜色组成的控制元素。

我会鼓励你们在实验和实践中来观察并探索这些元素潜在的创造力。一开始，我会将所有设计元素分开，在它们各自最基本的视觉形态下逐个观察它们，而这些元素包含简单的直线、几何图形和其他自由的图形。你可以建立一个设计区域，在其中对上述元素进行试验，将设计元素四处移动并检测其视觉效果。你可以将它们单独移动，或相对移动，同时你可以试验你的创造意识和感觉。

随着这一部分的深入，你会了解每种元素可以提供的视觉方案。作为一个设计者，你对你可以选择的方案也会有更多的理解。

在开始阶段，我将集中在黑色和白色的图像

上，因为这样能在我们进入彩色所提供的更多维的创作空间前，先充分发掘你的感觉。你还会发现如何扩大或减小各种元素，从而改变视觉信息和书写信息。

选择适当的元素

在设计过程中的某一时间，你将需要决定何种元素是基本元素，何种元素是你的设计中想要用来增加创造性的。

可能对初学者来说，比较保险的做法是先使用尽可能少的设计元素。在我看来，很多想像力丰富的作品，它们的成功仅仅是因为它们对有限的设计元素进行了充分的有创意的和视觉上的开发和运用。首先，考虑如果只用一种元素可以将设计进行到何种程度。然后再慢慢地谨慎地考虑使用其他元素，并且要保证这些元素不会掩盖设计本身。千万不要为了使用某种元素而使用它，任何时候都需要权衡这种元素对整个设计的贡献是否值得将其引入你的设计。

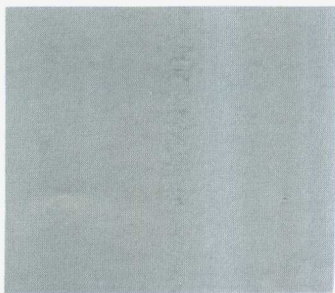
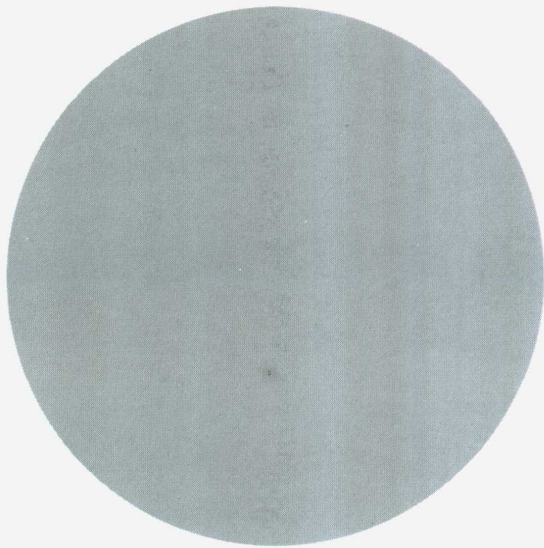
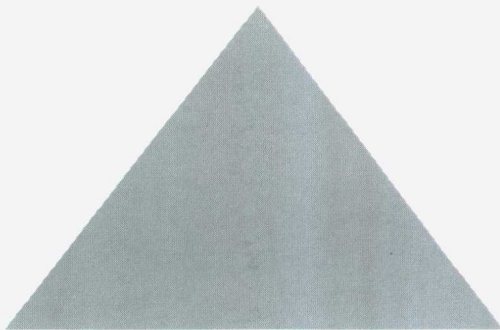
选择一个图形开始设计

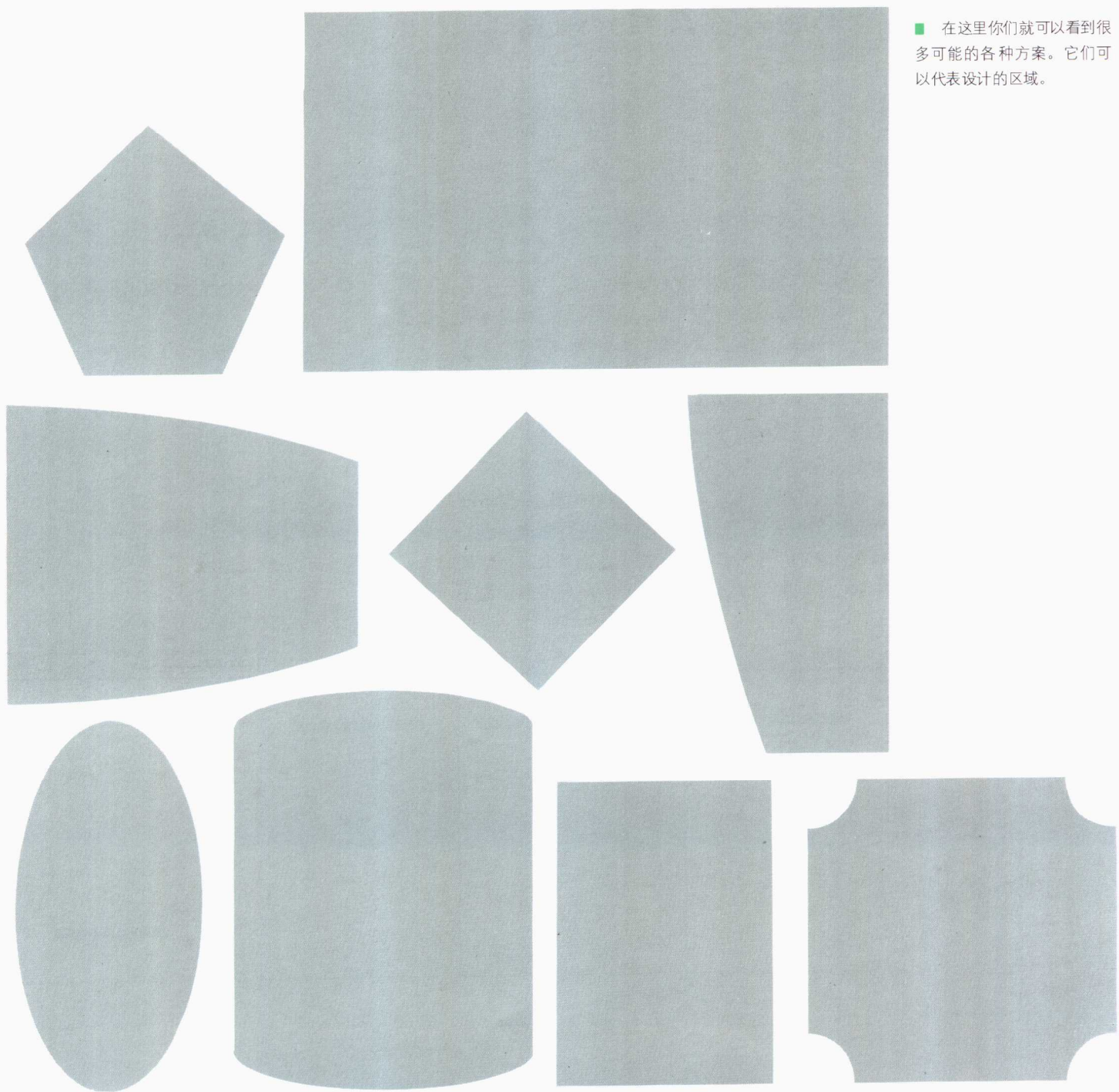
核查表

- 需要最先决定什么?
- 如何作出这些决定?
- 考虑手中的项目。
- 画出许多图形。
- 试着剪出一些图形。
- 使用各种材质。
- 选择你中意的图形。

让我们来开始你的设计。有什么是需要最先决定的呢?首先,你必须看手中项目的性质,考虑对这项工作最有创意的同时又最相关的图形、大小和面积。我还建议开始时,你暂时抛开眼前任何可以预见的限制条件,因为这些限制只会妨碍你的创造力。要发现各种可能性,你惟一切实可行的办法是在你的各种便笺本上画上许多草图。稍后你会发现你需要修改最初的设计,但是你不必担心,因为这样的修改和发展是非常自然地发生的。

最后,许多绘画设计者会把这些形状剪在各种各样的好看的材料上,有颜色的纸、荧光纸、纹理纸和薄板纸,事实上,还可以是在任何能满足视觉要求的平面上。你甚至可以试着用报纸和杂志剪出各种图形来比选它们在视觉上的可能方案。当你在剪这些图形时,尽管这些材料已经印制好,但你其实可以通过剪贴来改变它们的视觉效果。把这些图形钉好,然后进行研究,让这些图形自己告诉你什么是最有吸引力的方案。

■ 在这里你们就可以看到很多可能的各种方案。它们可以代表设计的区域。

排版并放置第一条直线

核查表

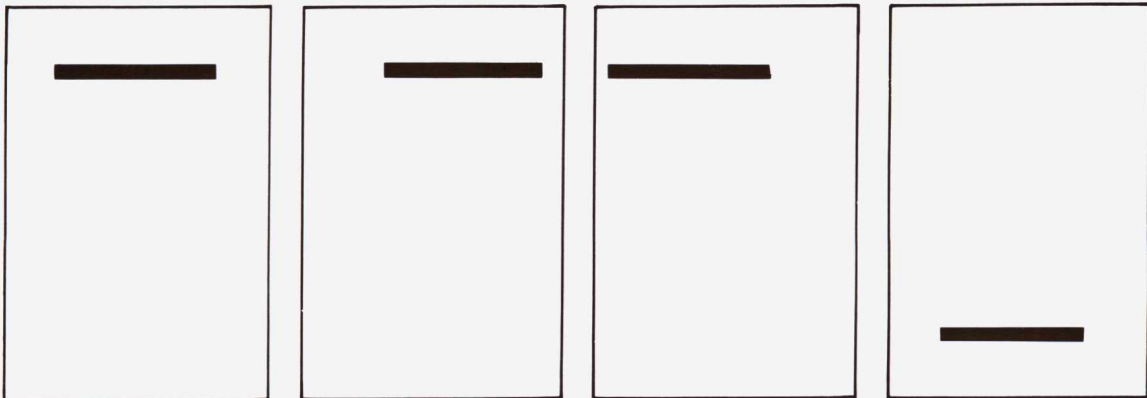
- 将选定的图形绘成一系列草图。
- 画一条直线代表标题。
- 将直线四处移动。
- 改变直线的比重和长短。
- 制作最具动感的布局。

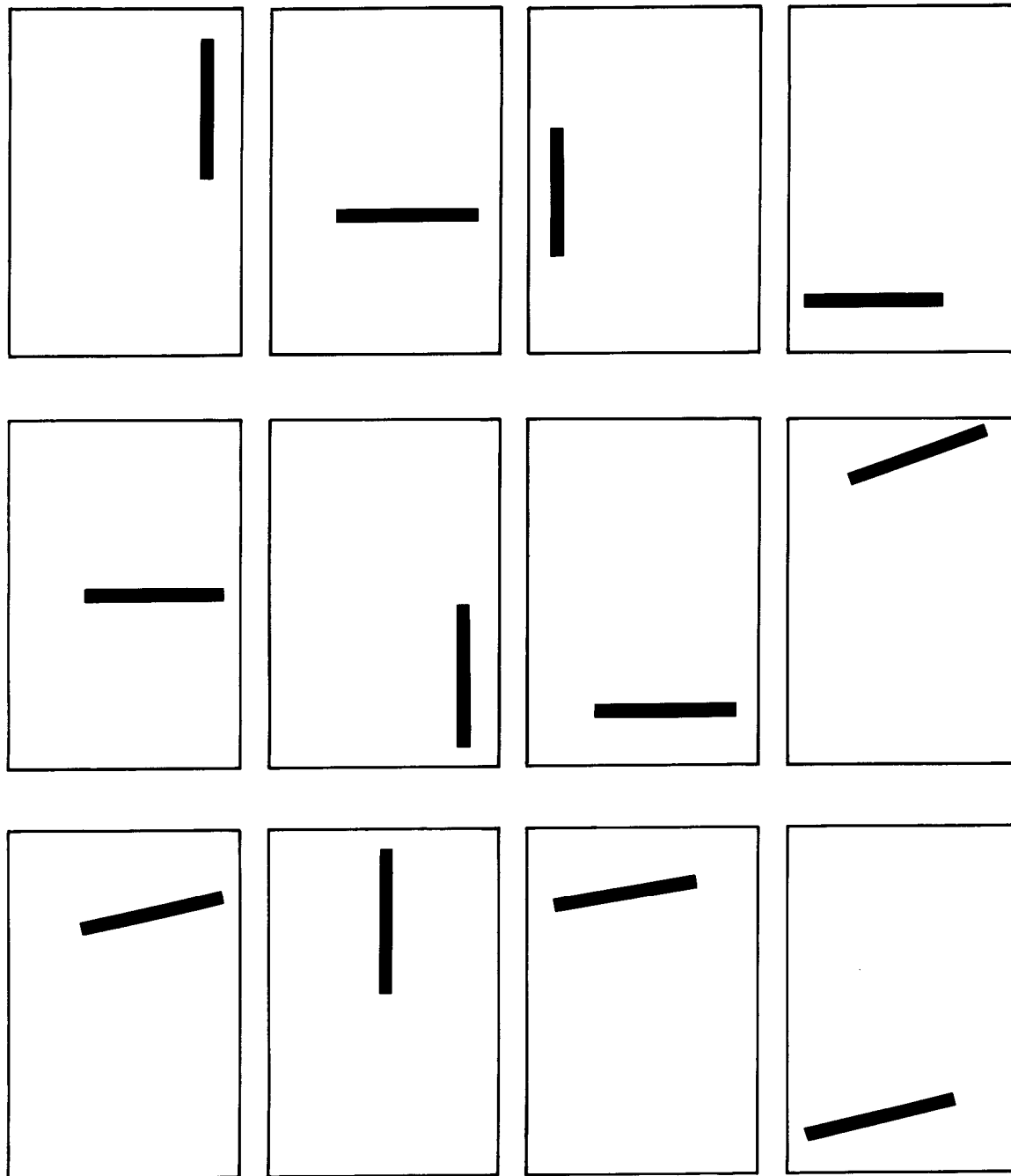
你现在知道在选择一个图形开始工作时你可以选用的各种不同方案。我们现在可以进入下一阶段，决定如何用简单迅速的视觉元素来传达信息。

大多数设计会包含文字，文字可以是标题或者全文的整体，称为文章。你可以处理的第一个图例是放置一条简单的直线来代表一个标题。这样做的目的是你可以在你的设计空间移动它从而找到一个位置。在这个位置上，这条直线能产生最具动感的视觉效果。你在这样做的时候，很自然你会觉得一些位置比另一些位置更吸引你。这种发现是自然创作过程的第一步。此后，你具有创意的眼光会指引你的判断力，使得你可以运用你的判断力。用这条直线做各种广泛的试验，把它放到任何可以想像得

到的位置，以此来感觉你对空间和你可以制造的印记之间的控制力。通过改变你直线的比例、长短和位置，你会开始感受到图形的位置会影响空间的紧张感。

记住，在最初阶段你可以很容易地把一些实际设计的尺寸按比例缩小，这样你就可以把它们都放在同一张纸上进行相互比较了。这一过程称为“画制草图”。

■ 这儿有许多图例显示一条直线在设计区域内的不同位置。这里给出的仅仅是一些可能性，你自己可以再画出其他不同的方案。

为你的直线选择适当的面积

核查表

- 放大和缩小你的直线。
- 平衡空间和直线的比例。
- 重新考虑你直线的位置。
- 精准地表现你直线的容量。
- 做广泛的实验。

我曾指出你在做视觉实验时可以用一条直线作为记号。现在，让我们发掘这条直线并探索它的可能性。你已经有了一些这样的经验，就是可以在你选定的图形中的各种位置放置代表标题的直线。那么，你就可以扩大或是缩小这条直线的面积，看你希望它在你的实际图形中应该占多少面积。这一步骤的目的是可以决定该主题在你设计中的重要性和突出性。尤其需要注意的是你留出的空间。你需要取得空间和线条的比重之间的平衡，在上下和左右各边多留出一些空白。你还会开始意识到，你先前对于直线位置的一些有创意的设计可能已经不再具有相关性。因为你的创作决定会再次随着直线尺寸的改变而受到影响。一条厚重的直线可能会比较适

合放置在设计区域的某一特定位置，而一条轻盈的直线则可能更适合于另一个位置。

我建议你们在决定直线的长度和比例时，要非常仔细，在改变整体面积时要非常精准地表现它的容量。也就是说，一条细而长的直线，你如果缩短它时，它就会变粗。

