

创意

[英]

盖文·安布罗斯 编著
保罗·哈里斯
杨文俐 译

设计元素

创意设计元素

[英] 盖文·安布罗斯 编著
保罗·哈里斯
杨文俐 译

中国纺织出版社

An AVA Book

The Fundamentals of Creative Design

Gavin Ambrose and Paul Harris

Copyright © AVA Publishing SA 2003

本书中文简体版经 AVA Publishing SA 授权, 由中国纺织出版社独家出版发行。

本书中所有内容事先未经著作权人书面许可, 不得以任何目的复制或以任何方式使用。

著作权合同登记号: 图字: 01—2003—8800

图书在版编目(CIP)数据

创意设计元素/(英)安布罗斯, 哈里斯编著; 杨文俐译. —北京: 中国纺织出版社, 2004. 4

ISBN 7-5064-2830-X/J·0154

I. 创... II. ①安... ②哈... ③杨... III. 平面设计

IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 108939 号

策划编辑: 刘磊 责任编辑: 孙玲 责任校对: 郭姝兰

责任设计: 李然 责任印制: 刘强

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号 邮政编码: 100027

电话: 010—64160816 传真: 010—64168226

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

各地新华书店经销

2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 939×1270 1/16 印张: 11

字数: 150 千字 印数: 1—3000 定价: 78.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

The Fundamentals of Creative Design

目 录

6> 前言

7> 怎样阅读本书

8> 排版和印刷技术

印刷中众多可选用的形状、大小和折页形式扩展了设计的可能性,有助于设计的发展变化并能增强设计的可用性

10> 国际标准纸张尺度

12> 凸版印刷

16> 热金属活字

18> Knoll 家具公司

20> 印刷后加工

24> 图像分辨率

26> 皇家艺术学院

28> 选择页面尺寸

30> 版式设计

无论是用于印刷还是屏幕显示,页面版式设计的基本原理使图形和文字元素能够在限定的空间内进行既受限制又愉悦视觉的排放

32> 版式设计

44> 黄金分割与斐波纳契数列

50> 基线网格

52> 《卫报》

56> 字体排印术

凸版印刷的原理存在好几个世纪了,但从易用性及其在数码时代不断发展的可能性来看,凸版印刷显得前所未有的重要

- 58> 字形
- 62> 空间调整和连字
- 64> 行距
- 66> 分音节、头尾齐和调整字距
- 72> 现代主义
- 78> 后现代主义
- 80> 《熔合》
- 84> 字体分析
- 88> 字形特性
- 90> 字体用作图像
- 96> 分类系统
- 114> 特殊字符
- 116> 弗鲁提格网格
- 118> 扩展字族
- 120> 字体细节

126> 图像

字体和图像长期以来都是视觉传达的两个基本元素,二者相互结合能够引申出许多含义

- 130> 彩色图像
- 132> 希尔敦档案
- 134> 插图
- 136> 混色黑 / 青黑
- 137> 叠边
- 138> 文字图像混合
- 140> 色彩
- 148> 图像处理
- 152> 动态图像

154> 色彩

创造性地运用色彩能够增强视觉吸引力。对色彩联想基本原则的了解使设计师具备可靠地控制色彩运用的能力并达到最好的色彩效果

- 158> 四色
- 160> 专色
- 162> 了解色彩
- 164> 图片光盘
- 166> 色彩
- 170> 色彩控制

- 172> 结束语

- 174> 专业术语

- 176> 联系方式

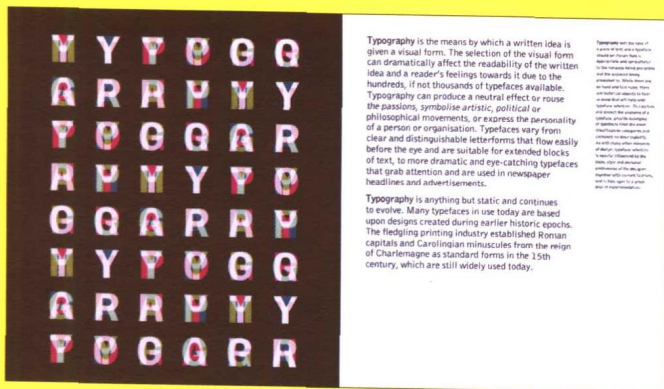
前 言

创意设计存在于黄金时代的某些事物之中。从来没有一个社会像今天的社会一样因技术的发展而有如此多的机遇和方式来不断开辟视觉领域，而令视觉更为丰富且更具刺激性。我们生活在这样一个媒体丰富的时代，在此，我们受到来自各方精心设计并制作的产品与服务的冲击，每一种产品或服务都力图通过图形设计师的艺术表现来吸引我们的注意，我们被包围于他们的印刷品和电子出版物之中，从广告牌、洗发香波包装瓶、杂志到电视、互联网无所不包。

试图抓住我们视线的竞争如此激烈，至使欲在众多的视觉形象中引起注意并令人很快产生好印象变得日益困难。同时，现代技术正在令创意设计变得大众化，并使非专业人士自行创作精彩作品愈发容易。因此，想要创作既具感染力又具视觉吸引力的设计作品，最关键的就是要牢牢掌握创意设计的基础，而这个牢固的基础又可以激发更为旺盛的创造力。

《创意设计元素》作为一本设计指南，旨在让从事设计的人士掌握长时间建立起来的并在印刷和数码设计中得以确证的那些原则，为他们呈上简明并带有图示的基本原理说明，并运用现代设计作品的具体应用实例进一步作为例证，为所有专业设计师、学生以及对设计颇有兴趣的普通人群提供独特的设计资源。

怎样阅读本书

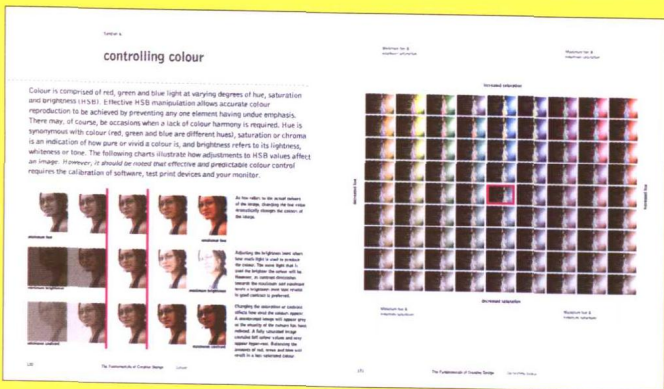
Typography is the means by which a written idea is given a visual form. The selection of the visual form can dramatically affect the readability of the written idea and a reader's feelings towards it due to the hundreds, if not thousands of typefaces available. Typography can produce a neutral effect or rouse the passions, symbolise artistic, political or philosophical movements, or express the personality of a person or organisation. Typefaces vary from clear and distinguishable letterforms that flow easily before the eye and are suitable for extended blocks of text, to more dramatic and eye-catching typefaces that grab attention and are used in newspaper headlines and advertisements.

Typography is anything but static and continues to evolve. Many typefaces in use today are based upon designs created during earlier historic epochs. The fledgling printing industry established Roman capitals and Carolingian minuscules from the reign of Charlemagne as standard forms in the 15th century, which are still widely used today.

Typefaces are the visual form of a written idea. The selection of the visual form can dramatically affect the readability of the written idea and a reader's feelings towards it due to the hundreds, if not thousands of typefaces available. Typography can produce a neutral effect or rouse the passions, symbolise artistic, political or philosophical movements, or express the personality of a person or organisation. Typefaces vary from clear and distinguishable letterforms that flow easily before the eye and are suitable for extended blocks of text, to more dramatic and eye-catching typefaces that grab attention and are used in newspaper headlines and advertisements.

基础介绍部分

创意设计的每个元素都是整个设计过程或产品的组成部分，并在其中起重要作用。每一个元素的作用决定于它与整体的关系及其适合程度。在进行创意设计基本元素的讨论之前，每章的前面都有一篇基础的文字介绍，文字介绍围绕本书五个部分中每一部分的具体内容，明确其主要发展过程并展开相关讨论。这种讨论为所要传达的基本原理建立了特定的讨论环境，并确立其重要性。

基本原理

正确地理解基本原理是设计成功的第一步，但要做到这一点需要了解它们之所以重要的理由。基本规则部分略述了现代设计实践的关键原则。对每个规则都简明地进行了阐述，并附有详尽的图表说明，使读者能够对所讨论的原理从理论和视觉两个方面理解。通过举例，读者可以看到基本原理的实际应用及其能够获得的视觉效果。

实际应用

没有一种方式比看到创意设计的基本原理在真实生活中实际应用的作品更容易被掌握了。基本原理介绍之后的实例都是来自当代设计师的真正设计项目，并被选来突出本书所讨论的基本原理的实际应用。对可能的选择与设计师最终的决定进行讨论，使读者一览专业设计师的创作过程及其作出最终抉择的原因。

无论是书籍、杂志、宣传册或包装，版式都是指印刷成品的形状与大小。由于有了国际标准纸度（该标准是基于长短边比率为1:1.4142的长方形而建立的），版式选择因此成为常常被人们忽略的一个部分。这个系列为相关的纸张尺寸在比例上提供了一个基准范围，事实上，这意味着设计师不必将所有的心思都放在版式上。尺寸标准范围的存在使所有相关的印刷品具有了统一度。然而，设计的前提也许会要求有一些与众不同的地方。

版式的选择通常涉及一些实际的因素，诸如目标读者是谁、所提供信息的特性是什么以及非标准化纸张尺寸在印刷与后加工上将耗费更多的财力等。那么，用更具创意的方法来进行版式选择就能够产生强烈的效果。随着折页形式的多样化，设计师有了更多创意的可能性。无论制成品是1份年度报告还是杂志的插页，这些都可能对印刷成品产生明显的影响。

版式涉及印刷品的客观维度和设计师在设计中将要表现的图形元素的空间。本书的这部分探讨将形状、大小和折页形式用在创意设计的过程中以增加设计的独特性。虽然版式的某些方面能被应用于网站界面、弹出窗口和其他屏幕组成元素的设计中，但版式主要还是针对印刷媒体的。

A0
1188mm × 840mm

A3
420mm × 297mm

A6
148.5mm × 105mm

A6
148.5mm × 105mm

A5
210mm × 148.5mm

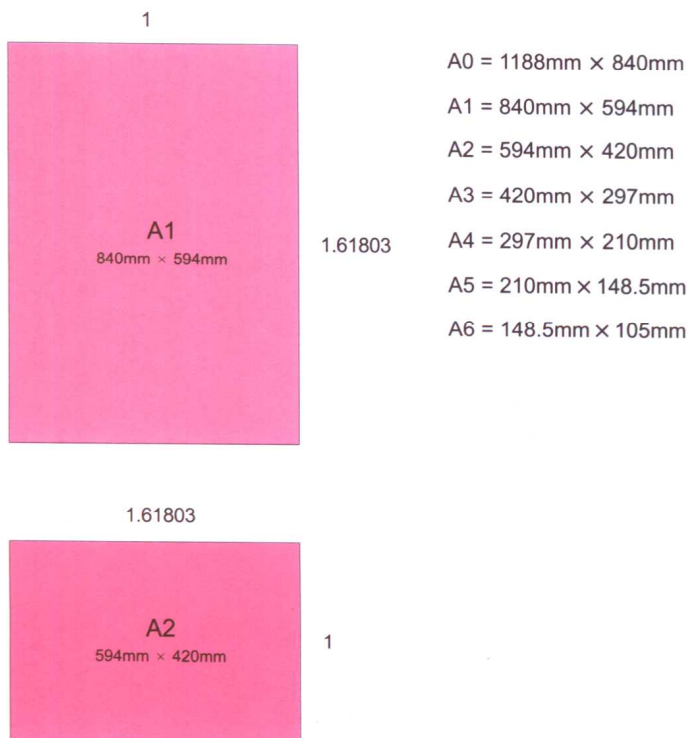
A4
297mm × 210mm

A1
840mm × 594mm

A2
594mm × 420mm

国际标准纸张尺度

标准纸张尺寸为设计师、印刷者和其他印刷、出版相关人士相互交流产品规格及降低成本提供了方便有效的方法。标准化纸张尺寸最早能够回溯到14世纪意大利的波罗尼亚，在那里，定下了四种纸张尺寸的大致模式，作为当地纸张生产者的生产标准。

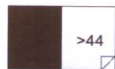
现代国际标准纸张尺度系统是基于德国物理教授格奥尔格·克里斯托夫·里希登堡(Georg Christoph Lichtenberg)于1786年的观察。他发现长短边比例为1:1.4142的长方形纸张尺寸有一些优点，这种里希登堡比例的纸张被一分为二后，长短边依然能够保持原有的比例。

法国是第一个使用纸张尺寸与现代国际标准纸张尺度同步的国家，该国于1794年发布了相关的律法。如今，世界上仅有加拿大和美国这两个工业化国家不使用国际标准纸张尺度系统。

国际标准纸张尺度基于公制系统，使用面积为1平方米的A0开本，其比例为2的平方根。由于不允许页面的高和宽是四舍五入后的公制值，页面的范围被规定是整数公制值，这简化了文件常用每平方米多少克的重量计算方式（开X页面数量）。

A度尺寸包含了一系列纸张尺寸范围。B度尺寸系列为居中的尺寸，而C度尺寸系列用于信封，其中可容纳A度系列的书信文件。RA和SRA是由A度尺寸可裁切的各种折页纸系列。

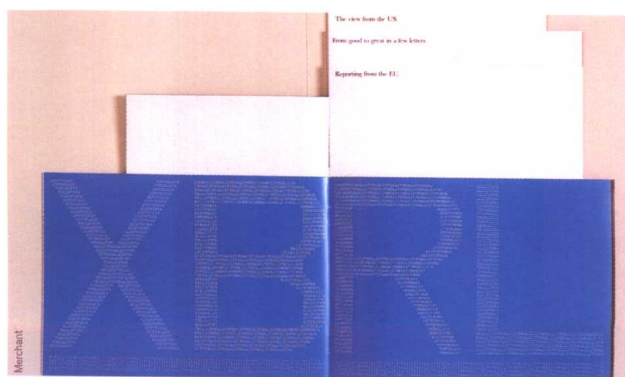
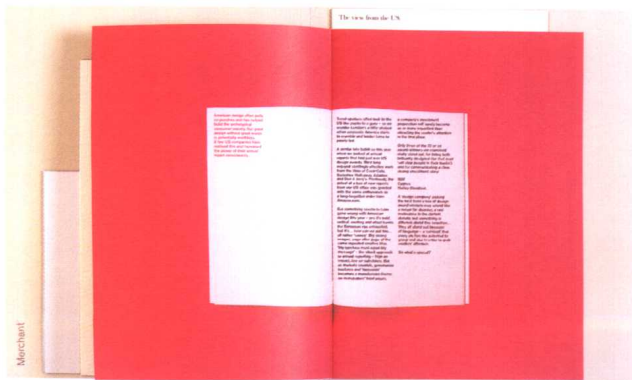
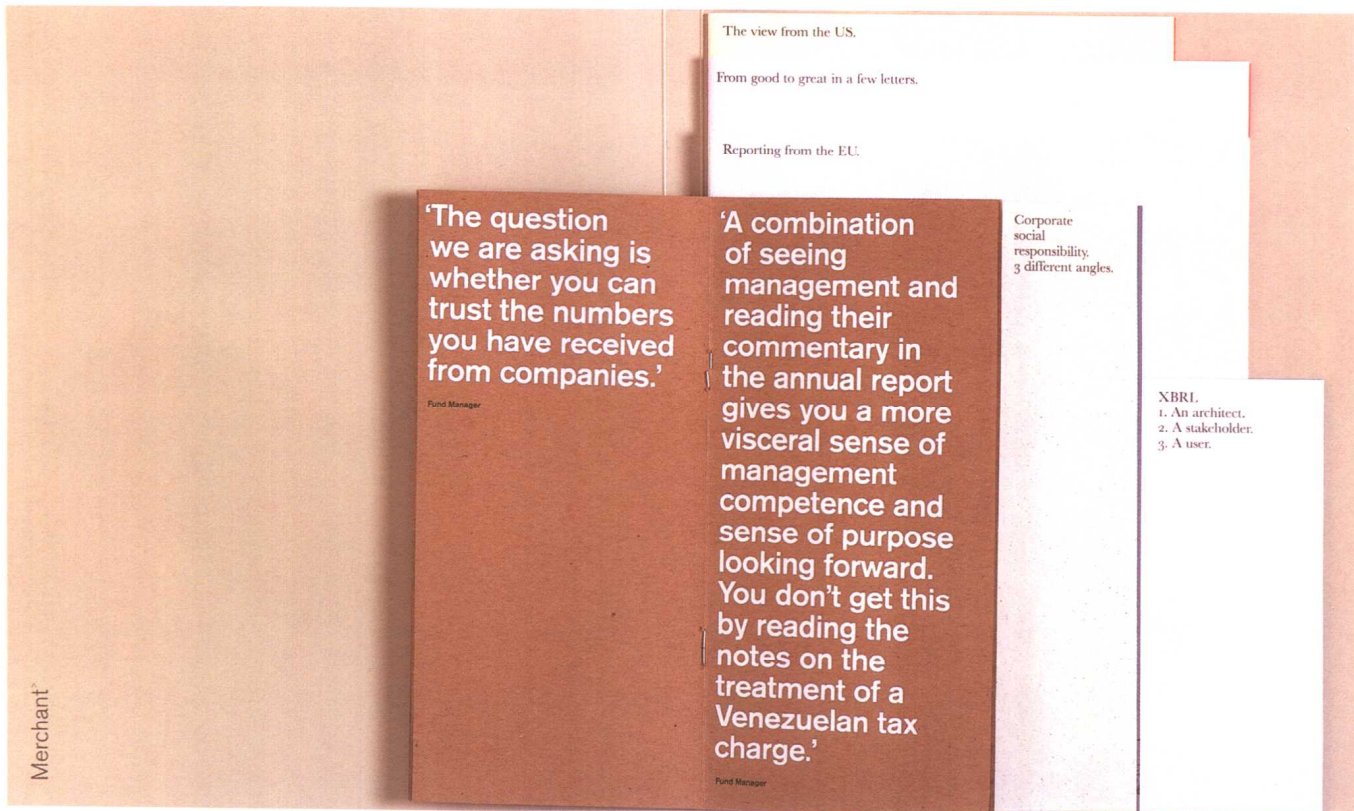
这个学说进一步证明了国际标准纸张尺度是从斐波纳契数列与黄金分割得来的，这将在版式设计一章中详细讨论。

下图：Merchant公司的宣传册，该公司专长于年度汇报。抛弃标准版式后却获得了特殊而又效果极好的混合版式。设计师将内容划分成块放置于富有个性化的页面尺寸中，并能够轻松驾驭，真是令人惊讶。色彩光亮的内部与冷调子的前言形成对比，令设计具有新奇感，同时形成了节奏的变化。

设计：NB;工作室(NB;Studios)

参见色调和饱和度

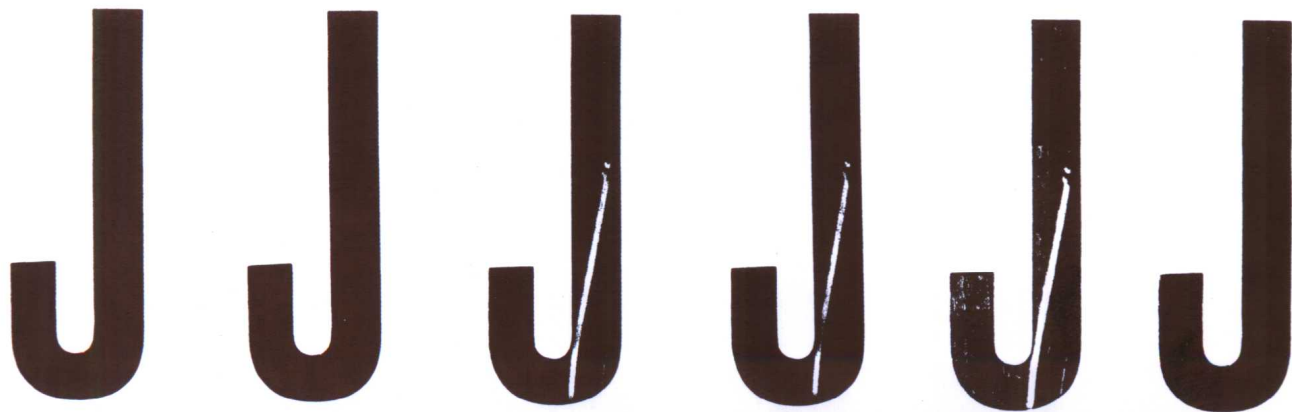

凸版印刷

凸版印刷是将突起的表层覆上油墨，然后印在纸面上的一种印刷方法。这是第一种商业印刷方法，并且是众多印刷术语的源头。印制印迹的突出表层是由字模组成的，而照相蚀刻印版也一样能够使用。通过清晰而精确的字母边缘线及其较粗的油墨边缘线可以辨认出凸版印刷。

字体印刷的一个“缺陷”吸引着现代设计师们。当非常规使用油墨时，字母会变得斑驳，从而很独特，这使每一处印迹都有细微的不同（如下示的图例）。

这种缺陷能唤起对已逝年代的怀旧之情。为皇家艺术学会设计的招贴，灵感源于马戏团的门票，由 Abbott Mead Vickers • BBDO 设计，Forme London 印刷，综合运用了原始木版字体。

THE ROYAL ACADEMY OF ARTS
PRESENTS
AUGUSTE 'THE CHISEL'   **PABLO** 'THE PALETTE'
RODIN VERSUS **PICASSO**
★ **BATTLE OF THE HEAVYWEIGHTS** ★

★★★ **PLUS SUPPORTING BOUTS** ★★★

When modern art challenged the establishment. **1900.ART** **CROSSROADS**

The President and Council
of the Royal Academy of Arts
invite you to the

Press View

1900: Art at the Crossroads
Wednesday 12 January 2000
10am to 2pm

Admit One

Tours of the exhibition will
be given at 10.30am and 1pm

Royal Academy of Arts,
Piccadilly, London W1V 0QS
Telephone 0171 300 5615
Fax 0171 300 5888

The exhibition is open to the public
from 16 January to 3 April 2000
Open daily from 10am to 6pm
Late Night Opening until
9.30pm every Friday

Sponsored by
CANTOR
Powered by eSpeed.

In association with
The Daily Telegraph

HORROR

BEAUTY

上图：就像 Forme London 制作的这些卡片的强烈效果那样，每个人印象中内在的独特之处都能够被简化。

设计：Abbott Mead Vickers • BBDO, Forme London 印刷

混合运用字体尺寸的一个突出的例子，在这个《第四阶层》(Fourth Estate)的目录中所使用的大写无衬线字体(sans-serif font in majuscules)中，可以看到凹版印刷的运用。除了提供信息，无衬线字符纯粹的比例和干净的线条还分割并组织着页面，起到基线网格的作用。除了起到通常的文字作用外，这种字形还被作为图形的视觉设计工具。

在右下角的例图中，当文字或阅读处于相反的方向时，需要有一些连接作为句子的轨迹才能够阅读。由于这是书中的目录页，因而这是有意做成的矛盾形式——造成信息的混乱和摘录的困难似乎是要与页面所要达到的目的相反，实际则是提供信息以引导读者。

设计：福罗斯特设计公司(Frost Design)

Timothy Taylor

THE PREHISTORY OF SEX

Four Million Years of Sexual Culture

One of the most illuminating, controversial books on human sexuality ever written. Drawing on recent archaeological discoveries such as skeletons of African women, golden penis sheaths, the shorned remains of agricultural herds, and a wealth of prehistoric cave art, anthropologist Timothy Taylor shares practices such as contraception, homosexuality, prostitution, sadomasochism, and bestiality back to their ancient origins. And he links ancient sexuality with modern issues in a contemporary survey of artificial insemination, surrogate pregnancies, DNA tests, prenatal, pornography, and the impact of racial dominance.

How far human sexuality changed—and how far it remained the same—over the span of millions of years? How did the ideas of attraction, rivalry, immaturity, and loyalty evolve from the wild? Taylor explores these questions and sets out to prove that our sexual behaviour is, and has always been, a matter of choice rather than something genetically determined. He elegantly and accessibly explains how our sexual politics—issues of gender and power, tradition and exploration—fit not one but two models already studied in our prehistory, and provides an enlightening sense of the myriad possibilities sexuality has offered men and women down the millennia, and should offer again.

Timothy Taylor is a lecturer in archaeology at the University of Bradford. He has presented his work on Down to Earth in an episode that won the British Anthropological Award for best popular anthropology on television in 1991. He has contributed numerous articles to Scientific American, Antiquity and The Courier Illustrated Prehistory of Europe.

ISBN

September

Hardback

224 x 136mm 320pp

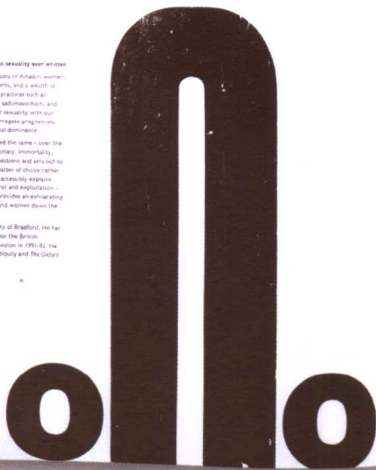
1 85783 503 8

Anthropology

UK & Comm. incl. Cdn.

Send 4 North Stars

Other rights: Breakdown Inc.

Dava Sobel

LONGITUDE

An international bestseller which tells the dramatic human story of an epic scientific quest, and the unlikely strength of an English genius.

As long ago as the eighteenth century, sailors would have known that the longitude problem—the thorniest scientific dilemma of the day—had had been for centuries. Sailors throughout the great ages of exploration had been steadily lost at sea as soon as they had sight of land. Thousands of lives, and the resulting fortunes of nations, hung on a resolution. The quest for a solution to the problem of how to measure longitude while at sea had occupied scientists and their patrons for the better part of two centuries when, in 1714, Parliament upped the ante by offering a huge bounty (£20,000) to anyone whose method proved or proved lucratively. Clamourous quacks weighed in with preposterous suggestions. The scientific establishment throughout Europe—then Galileo's son Isaac Newton—had inspired the houses in both hemispheres in its search for a practical answer. In stark contrast, one man, John Harrison, dared to imagine a mechanical solution. Full of tension and discovery, brilliance and the absurd, longitude is also a fascinating brief history of astronomy, navigation and clockmaking.

Dava Sobel is an award-winning former science reporter for the New York Times. She writes frequently about science for several magazines, including Antiquity, Cosmos, Life and Time.

A wonderful story, beautifully told... Sobel has done the impossible and made history sexy. —New Scientist
An enthralling piece of book, Sobel does an amazing job of putting an epic, fast-paced, scientific discovery and personal anecdote. —Publishers Weekly
"An exquisitely well-told tale of perseverance, disappointment and triumph." —Scientific American

£11.00

August

Hardback

167 x 116mm 176pp

1 85783 503 4

Popular Science/History

UK & Comm. incl. Cdn.

Send 4 North Stars

Other rights: Tenax City Agency

HETERO
DIGIT
ATON

16:96-SYNOBEN
4INDEX
2FICTION
2NON-FICTION
2GUARDIAN
3BOOKS
4PAPERBACKS
4SALES
4BACKLIST

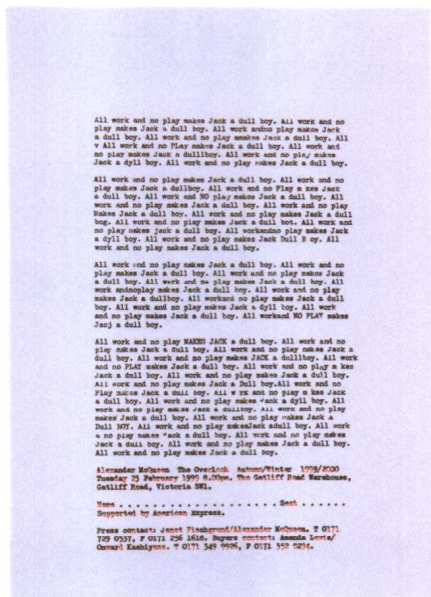
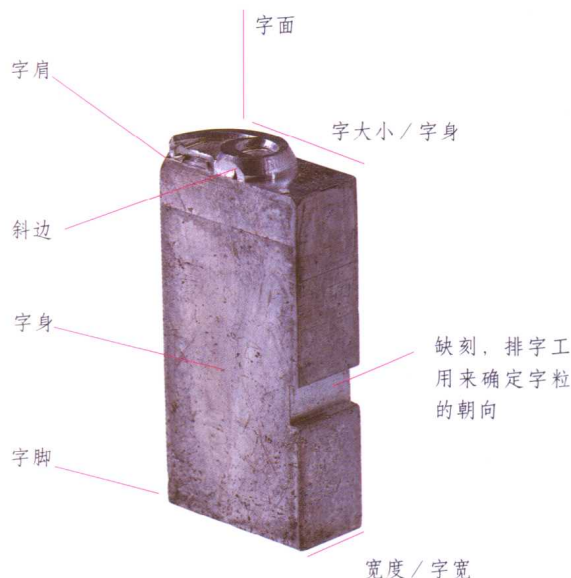

热金属活字

热金属活字，也被称为热合成金属或浇铸金属活字，是指在融化的金属中铸造成行的字体的方法。文字被敲入机器后形成带孔的纸带，用以使浇铸机控制字符的铸造。热金属字使以较便宜的方式制造大量的字成为可能。

可移动字模

可移动字模是继最早在木模板上雕刻文字的印刷机之后的又一个飞跃。这加速了单个页面的印刷速度，但同时意味着每一页都必须雕刻一张新版。可移动字模是一种使用能够嵌入木板并进行印刷的单个字粒的排字方法，每一个字符都可移动，而且能重复使用。

亚历山大·麦克奎恩的服装表演受到斯坦利·库布里克电影《闪灵》的启发，并设计了风格一致的请柬。为了在承印物上留下较深的印迹而使人觉得每张请柬都是单独用打字机打印而成的，请柬采用了活字印刷来完成。请柬模仿的是影片中“只工作不玩耍，聪明的孩子也变傻”这场戏。

设计：梅尔斯科夫工作室(Studio Myerscough)，Forme London 印刷