

广西美术出版社

美国视觉设计学院用书

图形、色彩、文字、编排、网格
设计参考书

(美)蒂莫西·萨马拉 著
庞秀云 译

Graphic Designer's Essential Reference

DESIGN

美国视觉设计学院用书

图形、色彩、文字、编排、
网格设计参考书

MAXIMIZE

MARKET CONSULTING

Non-drowsy
daytime
helps you
sleep through
the night

We see it, too.

Botanus autem est in semper ex in glorios...
erat. Lorem ipsum dolor sit ametiscing elit. Nam adlectuis eget telus fringila feugiat.

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

MAXIMIZE

Company Profile

Client Area

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Organic botanicals

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

FISKE

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

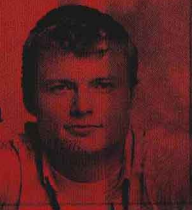
We see it, too.

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Nutria
Bath and Body

How

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

Revive and Conquer

MULTISYMPTOM
24-HOUR-COOL REMEDY

RELAXIMIZE
DAY AND NIGHT

Revive and conquer.

Don't simply clean, but catalyze— with the science of organic botanicals

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

FISKE MARKET INVEST YOUR F

Non-drowsy for daytime, helps you sleep through the night

FISKE MARKET

Fund Portfolio

Mult 24-h

How do you see yours living in twenty ye

Graphic Designer's Essential Reference

美国视觉设计学院用书

图形、色彩、文字、编排、
网格设计参考书

(美)蒂莫西·萨马拉 著 庞秀云 译

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国视觉设计学院用书:图形、色彩、文字、编排、网格设计参考书/
(美)萨马拉著;庞秀云译.—南宁:广西美术出版社,2012.6
ISBN 978-7-5494-0548-0

I. ①美… II. ①萨… ②庞… III. ①平面设计
IV. ①J506

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第121031号

本书由美国Rockport出版社授权
广西美术出版社独家出版
版权所有 侵权必究

美国视觉设计学院用书 图形、色彩、文字、编排、网格设计参考书

原版书名 / Graphic Designer's Essential Reference:

Visual elements, techniques, and layout strategies for busy designers

原 著 / (美)蒂莫西·萨马拉(Timothy Samara)

翻 译 / 庞秀云

责任编辑 / 冯 波

装帧设计 / 陈 凌

责任校对 / 陈小英 钟 丽

审 读 / 林柳源

出 版 人 / 蓝小星

终 审 / 黄宗湖

发 行 / 广西美术出版社

地 址 / 广西南宁市望园路9号

邮 编 / 530022

网 址 / www.gxfinearts.com

印 刷 / 深圳当纳利印刷有限公司

开 本 / 889mm×1194mm 1/16

印 张 / 15.5

出版时间 / 2013年2月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5494-0548-0/J·1677

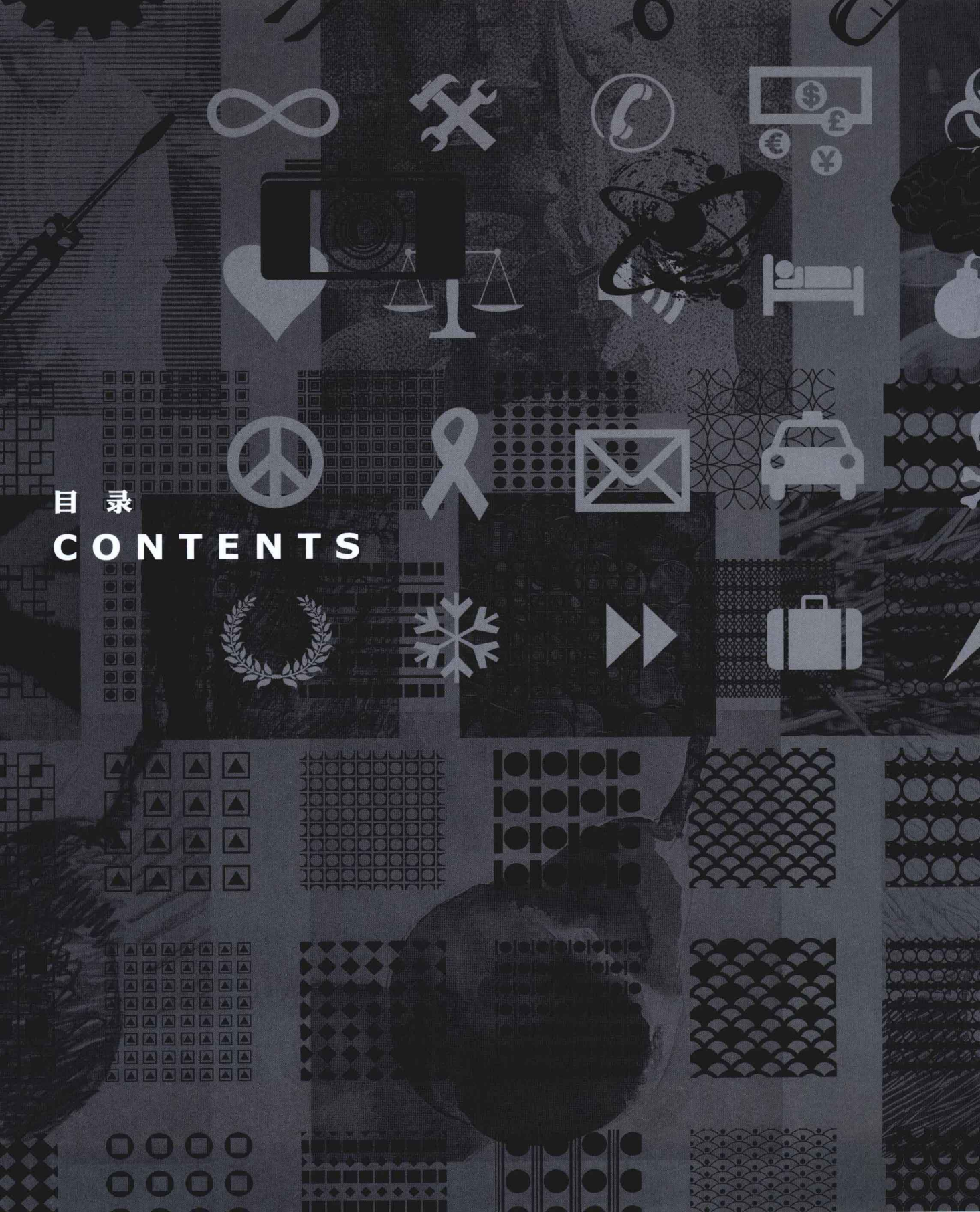
定 价 / 89.00元

本设计书属于：

This Design Book Belongs to

目录

CONTENTS

8

准备阶段的设计师（引言）

10

本书使用指南

12

基本技巧

必备视觉策略 13

鲜明构图的基础 16

确定明确的视觉层次 18

对称性和不对称性 19

图像的处理 20

使用抽象造型 21

建立充满视觉动感的色彩关系 22

用色彩来加强信息传达 24

利用色彩来提升层次 25

用有限的色彩组合出无限的色彩 26

快速简便的编码方法 27

字体的选择和组合 28

在文字和图形之间形成视觉对话 30

设计具有亲和力（而且漂亮）的文字 32

有效利用网格 34

索引（按主题） 242

设计公司名录 246

致谢 247

37

平面设计元素

图像和风格构成要素——设计师的视

觉图书馆

38

常用图形

图标、抽象造型、图案及各种图像处理方法

76

色彩概念

按外观及理念编排的色彩组合

106

文字编排风格

字体组合、处理及装饰

140

排版策略

网格结构、裁剪策略及均衡理念

每章开头提供个别成分类别列表

161

设计策略

激发设计忙人灵感的实例探讨

162

第一印象

封面设计、单品包装、简单网站、图片式广告

186

设置场景

简单编辑页面、零售展示、海报广告宣传

208

核心问题

包装系统、复杂网站、图书设计

226

逐字逐句纯文字编排方案

封面设计、简单网站、编辑页面

引言

准备阶段的设计师

平面设计师的工作是创造视觉刺激并将其组合成明确而又富有动感的结构，我经常将平面设计师与建筑师、厨师和音乐指挥相提并论。他们都要面对一个空白的空间，其任务都是建立一种难忘而有意义、最好还能给人带来愉悦感的体验。为此，他们都会通过仔细研究目录、风格、方法及细节来构想一个终极的效果，在最终效果中，他们可以与听众或观众进行深度对话，展现其特殊技艺和经历并将其清楚地阐述出来。

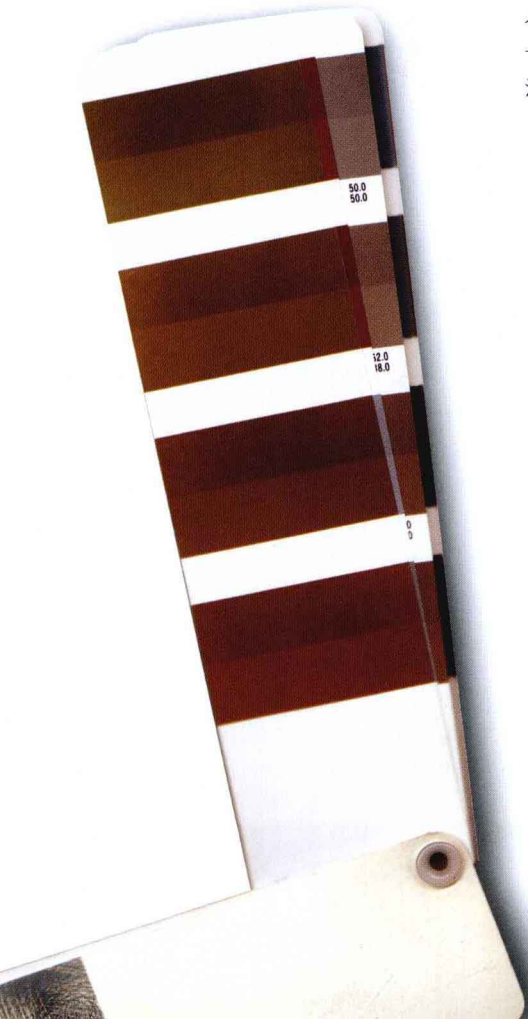
设计师的工作与其他专业创意人士的工作究竟有什么区别呢？

设计师通过素描和彩绘，选择和处理摄影照片，选用颜色以及将字体和其他类似元素编排成各种结构、空间、韵律和层次等方式赋予理念以形式。其过程与建筑师设计建筑物、厨师构思新菜肴或指挥家指挥乐队表演的过程很像。对页面结构、字体风格及图形选项作了常规评估后，设计师对如何对其所要传达的内容进行构思有了一个设想，进而经过反复试验，通过精确的绘画技术、色彩的选用、或清晰或柔和的衬线字体、纹理基底、图案模块以及或大或小的摄影作品实例，成功地完成一幅可以清楚有力地传达信息并令人印象深刻的设计。

好的创作需要作充分的准备工作——手头有适当的工具并知道这些工具的用途。

好厨师深谙每种配料的味道和质地，指挥家熟知各种乐器的音调以及它们相互之间的影响。同样，好的设计师不仅要知道如何用各种不同的方法来表现理念，还要知道它们是如何组合起来传递信息的，以及哪些组合能更好地营造出最适合客户和目标观众特定要求的体验。

设计师有时会因为根深蒂固的习惯、全新的创意模块抑或时间上的紧迫感而对如何创作显得束手无策：该选用照片还是图标？用紫色还是灰色？古典字体好还是粗体衬线字体好？无论出于何种原因，本书为设计师提供激发想象及完成设计所需要的基本参考元素，包括风格、创意、恰当的含义以及客户和观众的审美趣味，一目了然，确保设计者为接下来的创作作好准备并撞出创意的火花。

本书使用指南

本书主要编录了一系列平面设计元素，平面设计师可以利用这些元素来为其客户创作一个独特的吸引人的视觉方案，他们可以利用大量独立的构图图案，或者按需要将这些图案组合起来以获得更吸引人的效果。本节中，“平面设计元素”介绍了57种此类元素，被分成4个不同的组：“常用图形”（图标、抽象语言、肌理及图案）、“色彩概念”（形式性和概念性色彩组合）、“文字排版风格”（字体组合、造型处理、编辑布局及装饰图案）以及“排版策略”（分页、裁剪及网格结构方法）。

每一种类别各占两页并配有一个序号；页面中每个单个元素也有编号。类别序号和单个元素序号一起构成了特定组合的参考代码。例如，图形类别“纹理：具像派”的编号是10，该类中的最后一个元素（位于右下角）的编号是072，因此该元素的参考代码是10072。

一旦设计师确定了将要混搭的元素，他必须要考虑到这些元素的组合在实际应用中存在的可能性，以及如何通过不同元素的组合来恰当地传达意图。在第二大部分“设计策略”中，这些元素被用于多种设计方案的拟定版面中，制订设计策略来说明具体的构图和概念目标。每个设计策略以“设计传达目标”开始，“目标”概述了设计的概念和视觉传达的目的，向读者解释了作品所采用的设计方法的背景资料。设计方法中所出现的英语文字的翻译也在简介中有提及。所用的元素都是按照参考代号排列的；“视觉特性”则描述了这些元素在视觉上以及由视觉唤起的意义上的相互作用。此外，在同一策略中替换一种或多种元素所产生的效果则显示为一系列变量，设计师可以了解类似设计中不同元素混搭所产生的

不同视觉效果和情感激发效果。设计方案章节中随处可见相关设计在现实世界中的实例，这些实例都是由世界顶级设计师设计的。

虽然全面的元素分类以及策略为设计师的设计构思提供了很多方法，但值得注意的是，这些并不是可以套用的公式，而只是一种思维方式，只是对图像、文字和版面组合的无限可能性的一种探索。设计师不仅要自行决定对哪些元素进行组合，还要对某一元素作怎样的变动才能产生最好的效果作出决断。它关乎元素中所呈现的原型图标的使用而不是摄影照片的使用。图标代表什么以及它具体的图片质量如何，则是另外需要思考的问题。

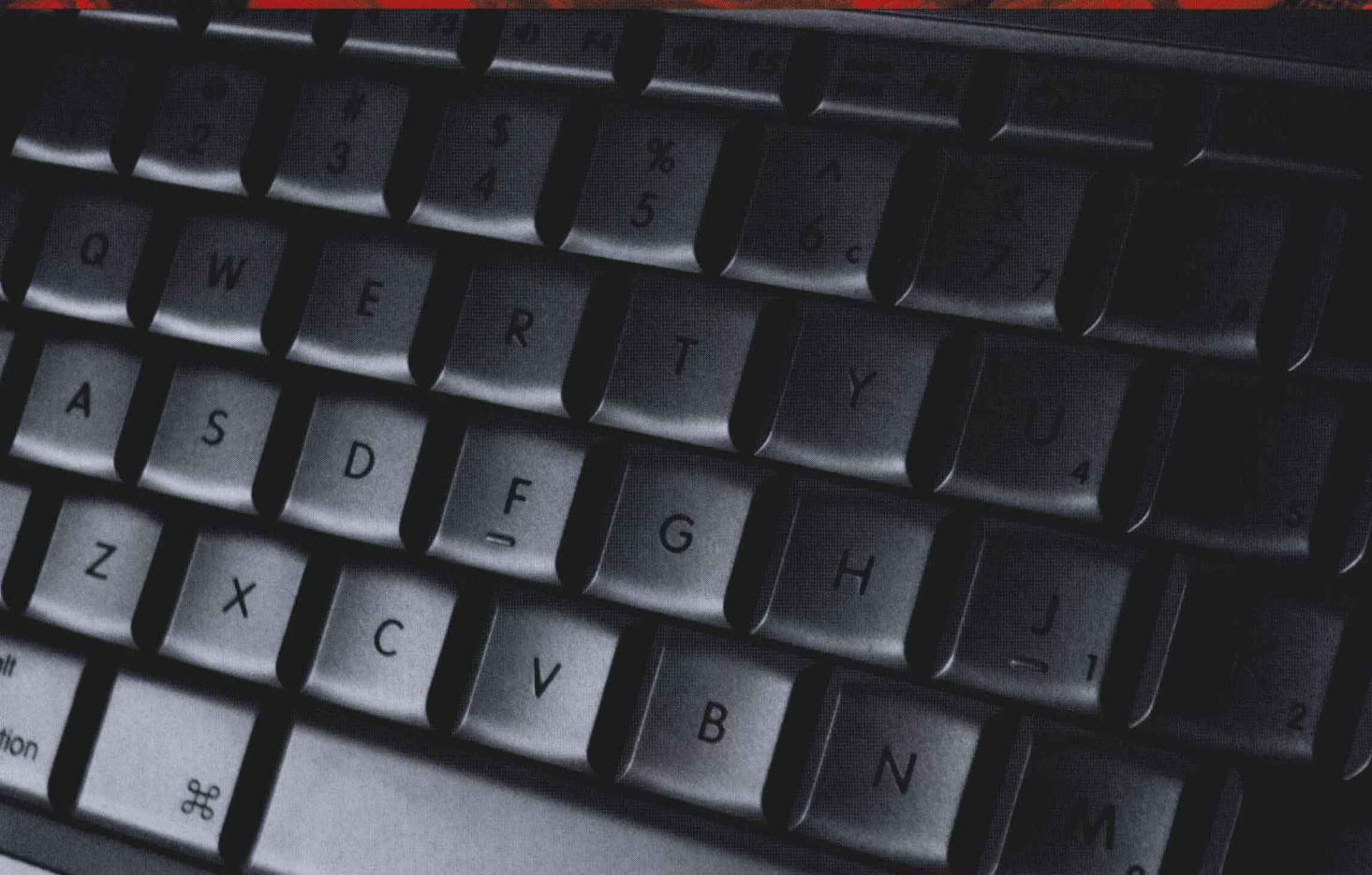
“设计策略”起首页面

每种设计策略都附“设计传达目标”来说明元素选用和版面决策的理由。

同样，就像厨师烹饪食物一样，设计方案提供的是平面设计元素的使用方法而不是预设的规程。好的厨师知道“鸡米兰”的配料包括奶油沙司、白葡萄酒和涂面包屑的肉片，但肉片的厚度、面粉和鸡蛋的用量、白酒和黄油的比例和烹饪时间的长短都是变量，厨师可以自由调整这些变量来获得他想要的口味。平面设计师也应超越死板的方案陈述来决定方案的哪些方面是适用的、哪些是需要修改才能达到特定目的的，哪些需要与另外方案的概念结合起来才能使设计作品引人注目和令人满意。

具体方案中所用的元素是按照参考代号排列并分别归类的，后面分别注有页码。

基本技巧

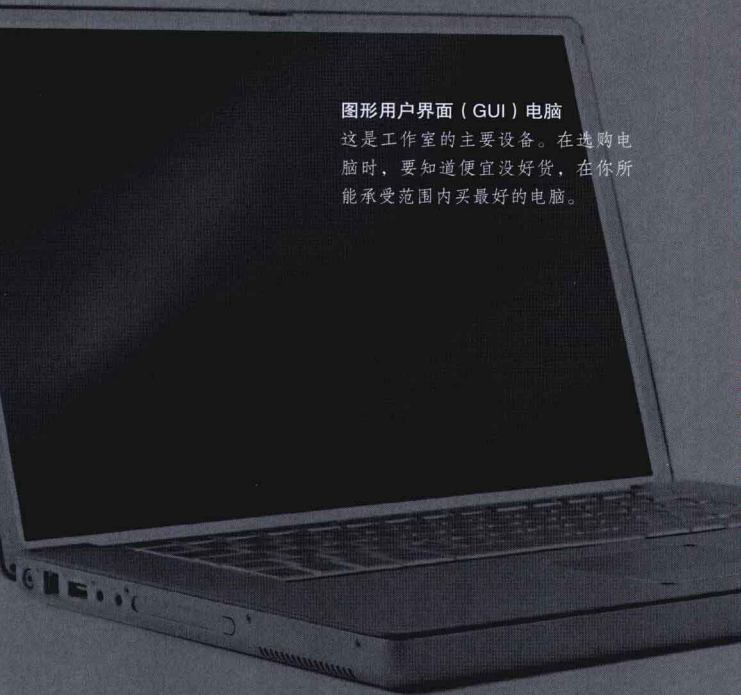
必备视觉策略

几乎所有的设计问题都有一些共同的基本方面：排版时应对应字体进行精心选择，照片排列应力求有趣。虽然具体设计作品中有需要解决的具体问题，但对于大多数设计者来说，复杂的视觉概念都有一些通用策略可循，设计师可以利用这些通用方法确保成品达到公众理念中的质量要求（如要求版面充满动感）。

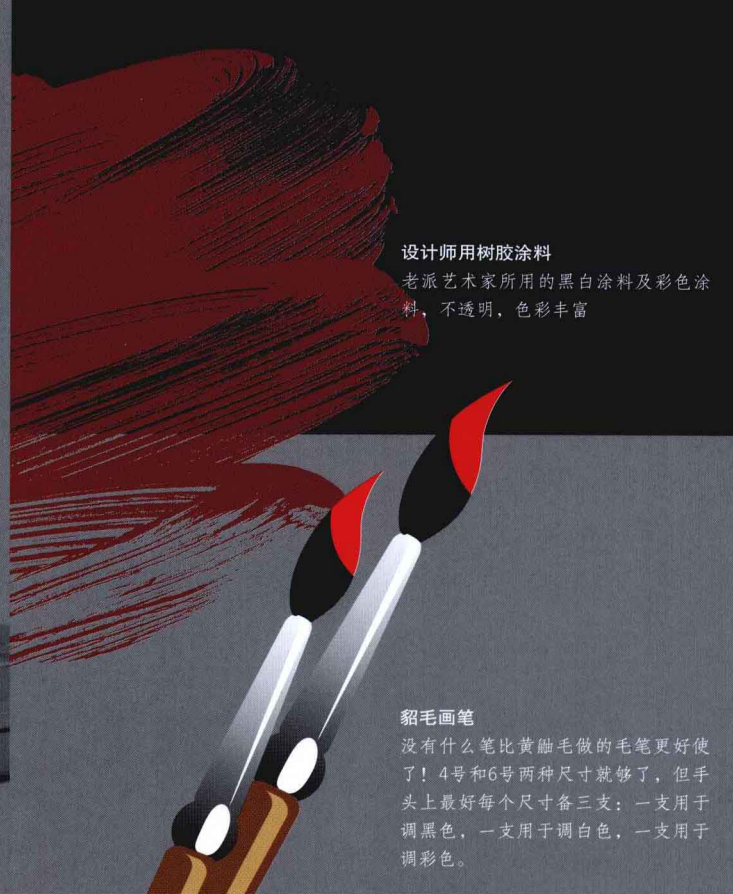
第一节介绍了必备视觉技巧举例：如何调制色彩丰富的颜色、如何以可靠的字体混搭来展示风格和形成对比、如何用抽象的造型来支持其他图片并使视觉体验个性化、如何在栏目网格中实现生动的画面布置等等。你可以将这些策略的运用看作是搭积木，每在你的技能中增加一块积木，你离成为你们工作室最有自信的、最优秀的设计师的目标又近了一步。

图形用户界面 (GUI) 电脑

这是工作室的主要设备。在选购电脑时，要知道便宜没好货，在你所能承受范围内买最好的电脑。

设计师用树脂涂料

老派艺术家所用的黑白涂料及彩色涂料，不透明，色彩丰富

貂毛画笔

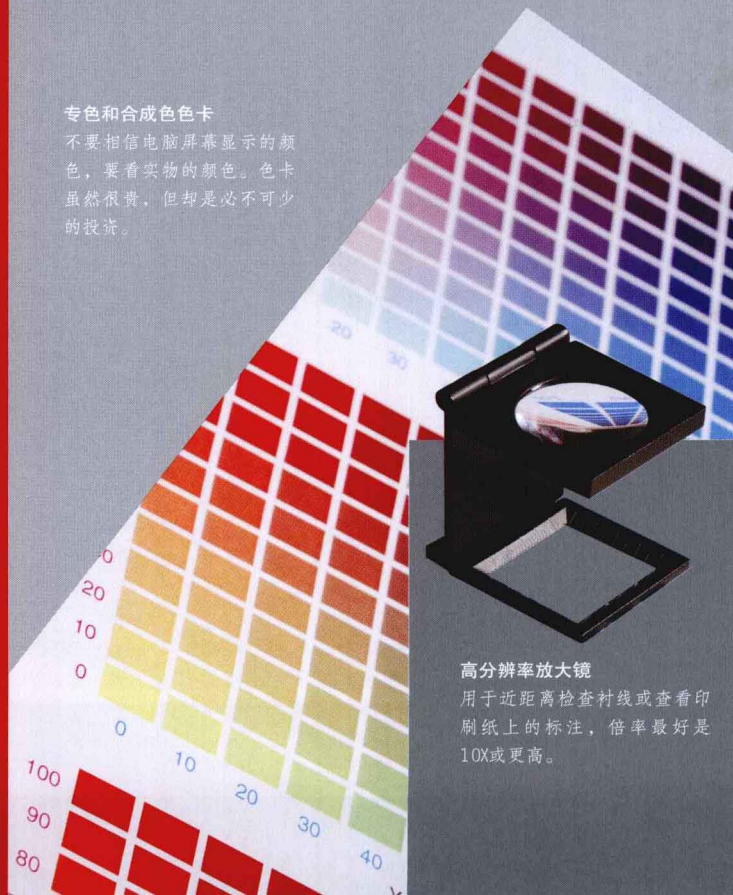
没有什么笔比黄触毛做的毛笔更好使了！4号和6号两种尺寸就够了，但手头上最好每个尺寸备三支：一支用于调黑色，一支用于调白色，一支用于调彩色。

基本设备、工具及必需品

要想在各种媒介中有效地创作及构思完美有效的作品来表达各种不同的想法，你必须确保手边有完成创作所需的最好的工具。这里所列的物品在每个好的工作室里是不可或缺的。

专色和合成色卡

不要相信电脑屏幕显示的颜色，要看实物的颜色。色卡虽然很贵，但却是必不可少的投资。

高分辨率放大镜

用于近距离检查衬线或查看印刷纸上的标注，倍率最好是10X或更高。

白色橡皮擦和软橡皮擦

白色橡皮擦适用于硬块上需要用力的擦除，而软橡皮擦则用于较薄的纸张，或用于轻微的色调调整。

裁切垫

最好是自动修复型的，以防止将来出现凹痕，影响刀片裁切。

钢直尺和三角尺

避免用铝做的工具，因为刀片会磨掉铝，过不了多久，直边就不再直了。三角尺虽然很老套，但可以确保90°直角。

画室专用刀

刀柄表面最好是有纹理的，有可以更换的刀片。每裁切6-8次后更换一次刀片以确保裁切整齐利落。

透明合成树脂手滚

它不像橡胶手筒那样表面多孔会产生污点或易于剥落，合成树脂极其坚硬，可以清洁彻底，不留污点。

精密直尺

设计大师都是用增量为1/64 (0.396 mm) 的直尺，测量设备最好是透明和可伸缩的。

牛骨折纸刀

有时候，你需要向顾客展示实物模型，这个工具就是用于折纸的。

鲜明构图的基础

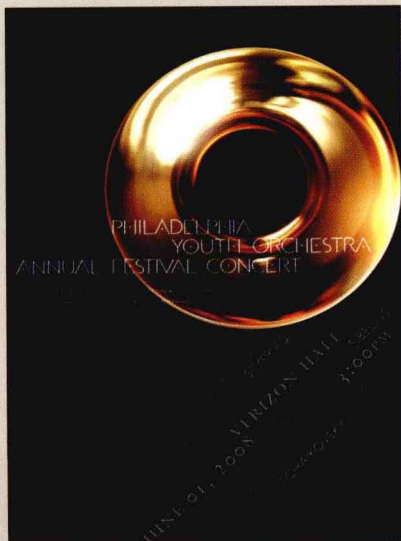
造型和空间

构建一个生动的版面的第一步是去破译其真正的视觉元素是什么，即用一种尽可能简单的形式去理解视觉元素。例如，茶壶的剪影实际上是一个点，是一个呈放射状的由封闭的曲线构成的点；汤匙从边缘看是一条线。在构图中，视觉造型的含义或内容并不重要，它的真正特性决定了它与其他造型并置时的表现。

造型特征转换表

TIP

如何让负空间变得像造型一样有趣

将负空间看作是由你在版面中所放置的素材所形成的形状，而不是简单地等待被填充的背景。这些形状在构图中特别重要，它们可以引导受众的视线，提升受众的运动知觉并在他们浏览构图时为眼睛提供休息空间。分析上部、下部及造型之间的负空间的形状：它们分别呈什么形状，有多少个？形状是紧是松？它们在造型旁边的方向是平行的还是相反的？它们有何不同？对照本例中负空间及其在版面周围的分布，注意构图中作为正造型对位的重复和对地系统。

Paone Design Associates: 美国费城